

TELEMANN

LA BARCA LEYDEN
RAYMOND HONING

Aliud

Super Audio CD

Telemann, an enterprising innovator

Georg Philipp Telemann (1681-1767), if his mother had had her way, would never have become a composer. Despite the fact that he composed large-scale works from a very early age, his mother insisted that he should study law in Leipzig. But it was soon evident that his heart lay in music. Passing through Halle on his way to Leipzig, he took the opportunity to make acquaintance with George Frideric Handel, with whom he established a friendship. Telemann showed perseverance (a trait which was to stand him in good stead), and stuck to his ambitions as a composer. He gained a post in Leipzig, where he founded the Collegium Musicum later directed by Johann Sebastian Bach. Posts in Sorau, Eisenach (where he got to know Bach) and Frankfurt followed, and in 1721 he gained a top position as music director of nearly all the major churches of Hamburg. A year later he succeeded Reinhard Kaiser as artistic director of the Hamburg Opera. Until his death in 1767, Telemann lived and worked in Hamburg, and it would not be exaggerating to say that he was the most famous and popular composer of his day in Germany. This is partly due to the quality and scale of his oeuvre, and partly to the fact that he was a born entrepreneur, conscious of his talent and quite capable of using all modern means to bring his music to the attention of the public. Unlike many of his colleagues, Telemann was actively involved in the publication of his own works. He also founded *Der Getreue Musikmeister*, a sort of musical magazine in which new pieces by himself and others were published, thus finding their way into circles of domestic music making.

Telemann had good reason for his self-confidence, as appeared when he made moves to become involved in the Hamburg opera. His church employers hardly shared his enthusiasm, and requested him to abandon his plans. Telemann threatened to resign, and applied for the post of cantor at the Thomaskirche in Leipzig. He was accepted there, but his Hamburg employer wished to keep him and was obliged to raise his salary and withdraw his objections to things operatic. And so Telemann did not turn up in Leipzig, and the church authorities there had to make do with their second choice: Johann Sebastian Bach.....

During his lifetime, Georg Philip Telemann was nothing less than a star. In our day, however, he has often been viewed primarily as a prolific writer. This is unjust, although it can hardly be denied that he wrote a lot of music - it is indeed the question whether there has ever been a composer with more pieces to his name. But the term prolific has had a negative effect on Telemann's reputation, and this is directly related to our changing attitude through the centuries to the creative arts. Since the Romantic era, it has become increasingly important for a composer to create a unique, distinguishing oeuvre. In the eighteenth century, composing was much more a craft - unavoidably so in view of the amount of music that was needed. The modern listener may enjoy

hearing works from times past, but in the Baroque this was a different matter. Looking back into the past was less of a habit, and modern music was a significant aspect of cultural and social life. On the ease with which Telemann could produce works of high quality, George Frideric Handel said “he writes an eight-part piece just as easily as anybody else writes a letter”.

Part of Telemann's oeuvre is without doubt background music of the very best sort, while another part is full of exceptional compositions, many of which are characterised by remarkably original use of harmony, rhythm and instrumentation. Through this modern style, Telemann played a prominent role in music history, paving the way, for instance, for the innovations of Joseph Haydn. Being solo pieces, the 12 Fantasias, together with the solo sonatas by J.S. Bach and C.Ph. E. Bach, occupy a unique place in the Baroque repertoire of flute players. Telemann employs 12 different keys and exploits the characteristic colours and moods of each one of them. One could even make a modest comparison with the 24 keys employed by J.S. Bach in his *Wohltemperierte Klavier*. In the four fantasias that I have selected, Telemann makes full use of his creative imagination. The opening movement of the Fantasia in D major is in the French style, imitating, as it were, an orchestral overture by Lully. One moment he is clearly inspired by the Polish folk music of which he was so fond, while the next, as in the opening of the G-major Fantasia, we hear the fragility of the opening of Bach's first cello suite. But perhaps the greatest merit of this series of fantasias lies in Telemann's ability to conjure up a whole universe by means of a few simple notes, as in the first bars of the A-minor Fantasia.

Although the fantasias are highly popular among flute players, this is hardly true of the rarely played Suite in G major. This large-scale work for traverso and harpsichord is a fine example of one of the main features of Telemann's style, combining as it does the national styles that dominated the music world of his day. Italian and French traits alternate, with the occasional touch of Polish folk music.

The cantata *Ein Jammerton, ein schluchzend ach* comes from the volume of solo cantatas *Harmönischer Gottesdienst* (1725). The key of C minor lends the work a conspicuously dark mood. In the first movement in particular, Telemann makes subtle use of the timbres of the violin and traverso, as they comment on or accompany the solo voice. In the last movement of the *Trio Sonata in E major* from the *Essercizii Musici*, finally, the influence of folk music is once more evident.

This selection of chamber music attempts to give an impression of the inventivity, originality and craftsmanship of Telemann. Not without reason, the composer and music theorist Mattheson wrote the words:

"Lully is celebrated,
Corelli enjoys fame,
Telemann alone

Is above all praise."

He didn't just say that about anybody.

©Raymond Honing

La Barca Leyden takes its name from two songs, “La Barca” (“The Boat”, called “De Schuit” in Dutch) en “Fortuna guida” (“Fortune leads”) published in 1611 by the composer, city musician of Leiden and organist Cornelis Schuyt (1557-1616). Together, the two songs make a blessing, and, at the same time, an allusion to Schuyt’s own name, “Moge Fortuna de schuit sturen” (“May Fortuna steer your boat.”) This baroque ensemble, based in Leiden, The Netherlands, was formed in 2007 by flutist Raymond Honing and consists of musicians who specialize in historical performance practice. La Barca Leyden is finding ways to blow new life into the rich musical history of Leiden. The ensemble performs in large and small formations and its repertoire starts where Cornelis Schuyt finished: with the early baroque. The first recording “Italian masterpieces” with music by Vivaldi, Veracini, Geminiani, Corelli and Platti has been very well received by press and audience.

Leiden

Telemann, een ondernemende vernieuwer

Georg Philipp Telemann (1681-1767) was als het aan zijn moeder had gelegen nooit componist geworden. Ondanks het feit dat hij al op zeer jeugdige leeftijd grote werken componeerde stond zijn moeder erop dat hij in Leipzig rechten ging studeren. Dat zijn hart meer bij de muziek lag bleek al vrij snel. Toen hij onderweg naar Leipzig langs Halle kwam nam hij de mogelijkheid te baat daar Georg Friedrich Händel voor het eerst te ontmoeten.

De heren sloten direct vriendschap. Telemann bleek een standvastige persoonlijkheid, een karaktereigenschap die hem in zijn verdere leven vaak van pas is gekomen, en werd uiteindelijk toch componist. Hij kreeg een aanstelling in Leipzig en richtte daar o.a. het Collegium Musicum op, dat later verder zou gaan onder leiding van Johann Sebastian Bach. Via aanstellingen in Sorau, Eisenach (waar hij Bach leerde kennen) en Frankfurt kreeg hij in 1721 een topbaan als muziek-directeur van bijna alle grote kerken in Hamburg. Een jaar later volgde hij Reinhard Kaiser op als artistiek leider van de Hamburgse Opera. Tot aan zijn dood in 1767 leefde en werkte Telemann in Hamburg en het is niet overdreven om te stellen dat hij tijdens zijn leven als de beroemdste en meeste gewaardeerde componist van Duitsland werd beschouwd. Voor een deel heeft hij dit aan de kwaliteit van zijn omvangrijke oeuvre te danken en voor een deel was hij vanwege zijn aangeboren ondernemerschap en zelfbewustzijn zeer goed in staat zijn muziek op een moderne manier onder de aandacht van het publiek te brengen. Zo hield Telemann zichzelf, in tegenstelling tot veel van zijn collega's, actief bezig met de uitgave van zijn eigen stukken. Hij richtte ook een soort muzikaal tijdschrift op, "Der Getreue Musikmeister", waarin nieuwe werken van hemzelf, maar ook van andere componisten, werden gepubliceerd en zo hun weg vonden naar de huiskamers van muzikliefhebbers. Dat Telemann genoeg reden tot een zelfbewuste houding had bleek wel toen hij zich in Hamburg ook met opera bezig wilde gaan houden. De kerkbestuurders waren daar niet zo blij mee en wilde dat Telemann van zijn plannen af zou zien. Onmiddellijk dreigde Telemann zijn ontslag in te dienen en hij solliciteerde naar de functie van cantor in de Thomaskirche in Leipzig. Daar werd hij aangenomen, maar zijn werkgever in Hamburg wilde hem niet kwijt en zag zich genooddaakt zijn salaris te verhogen en de bezwaren tegen zijn opera avontuur in te trekken. Toen Telemann uiteindelijk niet naar Leipzig kwam, moesten ze daar genoeg nemen met hun tweede keus: Johann Sebastian Bach.....

Tijdens zijn leven was Georg Philip Telemann een regelrechte ster. In onze tijd is zijn naam echter lange tijd verbonden geweest met de term "veelschrijver". Ten onrechte. Ik zou niet durven beweren dat Telemann geen veelschrijver was; het is maar de vraag of er ooit een componist heeft geleefd die meer composities op zijn naam heeft staan. Het misverstand rondom Telemann schuilt echter in de negatieve kwalificaties die met deze term samenhangen. En dit is dan weer een direct gevolg van de door de eeuwen heen veranderende houding ten opzichte van de scheppende kunst. Sinds de romantiek is het voor een componist steeds belangrijker geworden om een uniek,

onderscheidend oeuvre te scheppen. In de 18e eeuw was componeren veel meer een ambacht. Dat kon ook niet anders, want er moest heel veel gecomponeerd worden. De moderne muziekliefhebber mag tegenwoordig dan misschien graag naar werken uit vervlogen tijden luisteren, in de barok lag dat anders. Men keek veel minder terug in de tijd dan nu, en moderne muziek was dan ook een belangrijk onderdeel van het culturele en maatschappelijk leven. Over het gemak waarmee Telemann kwalitatief hoogstaande composities afleverde zei Georg Friedrich Händel ooit: "hij schrijft een 8-stemmig stuk net zo makkelijk als een ander een brief schrijft". Een deel van zijn muziek is absoluut gebruiksmuziek van het beste soort en een deel van zijn oeuvre zit vol met bijzondere composities die zich veelal kenmerken door een opvallend origineel gebruik van harmonie, ritme en instrumentatie. Door deze moderne componeerstijl heeft Telemann zeker een belangrijke rol gespeeld in de muziekgeschiedenis en heeft op die manier de paden geëffend voor bijvoorbeeld de vernieuwingen die Joseph Haydn later heeft doorgevoerd. De 12 fantasieën nemen, vanwege het solo karakter, samen met de solosonates van J.S. Bach en C.Ph. E. Bach, een unieke plaats in binnen het barokrepertoire voor fluitisten. Telemann gebruikt 12 verschillende toonsoorten en speelt met de karakteristieke kleuren en emoties die voor iedere toonsoort verschillend zijn. Je zou dan ook een bescheiden parallel kunnen trekken met de 24 toonsoorten die J.S. Bach in zijn Wohltemperierte Klavier verkent. In de 4 fantasieën die ik heb uitgekozen gooit Telemann al zijn creativiteit in de strijd. Zo is het eerste deel van de fantasie in D geheel in Franse stijl geschreven als ware het een orkest ouverture van Lully. De ene keer heeft Telemann zich duidelijk laten inspireren door de Poolse volksmuziek waar hij zo van hield, de andere keer doet het eerste deel van de fantasie in G haast meer denken aan de prachtige breekbaarheid van de opening van Bach's eerste cello suite. Maar misschien is de grootste verdienste van deze reeks fantasieën wel dat Telemann in staat is met de plaatsing van een enkele simpele noot een heel universum tevoorschijn te toveren, zoals in de eerste paar maten van de fantasie in a. De fantasieën mogen zich misschien in een grote populariteit onder fluitisten verheugen, dit geldt echter in veel mindere mate voor de zelden gespeelde suite in G. Dit groots opgezette stuk voor traverso en klavecimbel is een prachtig voorbeeld van een van de kenmerken van Telemann's compositiestijl; het samenbinden van de nationale stijlen die de muziekwereld destijds beheersten. Zowel Italiaanse als Franse stijlkenmerken wisselen elkaar af, met soms toch weer een vleugje Poolse volksmuziek.

De cantate "ein Jammerton, ein schluchzend ach" komt uit de bundel met solo cantates "Harmonischer Gottesdienst"(1725) en is door de toonsoort c mineur een opvallend donker gekleurd werk. Met name in het eerste deel maakt Telemann op een bijzondere manier gebruik van de kleurmogelijkheden van de viool en de traverso die de solostem soms becommentariëren, dan weer begeleiden. Tenslotte is ook in het laatste deel van de trisonate in E uit de Essercizii Musici weer de invloed van volksmuziek hoorbaar.

Met deze selectie kamermuziekwerken heb ik
geprobeerd een overzicht te geven van de
inventiviteit, originaliteit en het vakmanschap van
Telemann. Per slot van rekening heeft de compon-
ist en belangrijke muziektheoreticus Mattheson
geschreven:

“Ein Lully wird gerühmt,
Corelli lässt sich loben,
Nur Telemann allein
Ist übers Lob erhoben.”
Dat zei hij niet over zomaar iedereen.
©Raymond Honing

La Barca Leyden ontleent haar naam aan de twee liederen “La Barca” (“de schuit”) en “Fortuna guida” uit 1611 van de Leidse componist, stadsmusicus en organist van de Pieterskerk en Hooglandse kerk Cornelis Schuyt (1557-1616). Samen vormen de liederen een zegewens en tevens een zinspeling op zijn eigen naam: “Moge Fortuna de schuit sturen!” Dit barokensemble is in 2007 opgericht door fluitist Raymond Honing en bestaat uit vooraanstaande musici die zich hebben gespecialiseerd in de historische uitvoeringspraktijk en heeft als thuisbasis Leiden. La Barca Leyden wil aansluiten bij de rijke muzikale historie van de stad en deze nieuw leven inblazen.

La Barca Leyden begint waar Cornelis Schuyt is geëindigd: bij de vroeg-barok en treedt zowel in kleine als grotebezetting op.

De eerste cd “Italian Masterpieces” met muziek van Vivaldi, Veracini, Geminiani, Corelli en Platti is door pers en publiek zeer positief ontvangen.

Telemann, un innovateur entreprenant.

Si c'était à la mère de Georg Philipp Telemann (1681-1767), il n'aurait jamais été compositeur. Malgré le fait que dès son plus jeune âge il composait des grandes œuvres, sa mère insistait pour qu'il entreprenne des études de droits à Leipzig. Ça devenait très vite clair qu'il était attiré par la musique. Lorsqu'il était en route pour Leipzig il passait à Halle, où il a profité de l'occasion pour y rencontrer Georg Friedrich Händel. Dès le premier instant les hommes lièrent d'amitié. Telemann avait une personnalité tenace, un trait de caractère qui lui serait utile tout le long de sa vie, et devint finalement compositeur. Il obtint un poste à Leipzig où il a fondé entre autre le Collegium Musicum qui plus tard a continué sous la direction de Johann Sebastian Bach. Par diverses désignations à Sureau, Eisenach (où il fait la connaissance de Bach) et à Frankfurt, il obtint en 1721 un poste important comme directeur musical de quasi toutes les grandes églises à Hambourg. Un an plus tard il succédait à Reinhard Kaiser comme leader artistique de l'Opéra de Hambourg. Jusqu'à sa mort en 1767, Telemann a vécu et travaillé à Hambourg ; l'on peut sans exagération affirmer qu'il a été considéré au cours de sa vie comme le compositeur le plus apprécié et le plus célèbre de l'Allemagne. Partiellement grâce à la qualité de sa vaste œuvre et partiellement grâce à sa capacité, son esprit d'entreprise et son assertivité, il a su présenter sa musique de façon moderne et accessible au public. Ainsi Telemann s'occupait, contrairement à beaucoup de ses collègues, de manière active de l'édition de ses propres compositions. Il a également édité un magazine musical, "Der Getreue Musikmeister", dans lequel de nouvelles œuvres de lui-même, mais également d'autres compositeurs, furent publiées et trouvaient ainsi leur chemin vers les salons des mélomanes. Lorsque Telemann voulait s'occuper à Hambourg de l'opéra, il était évident de devoir se montrer sûr de lui. L'administration de l'église n'était pas du tout enchanté par cette idée et a tenté de dissuader Telemann. Suite à cela, Telemann a immédiatement menacé de démissionner et de faire sa demande comme cantor à la Thomaskirche à Leipzig. Quoique accepté dans cette église, son employeur à Hambourg ne voulait pas le perdre et se voyait dans l'obligation de lui accorder une augmentation de salaire et de retirer ses plaintes concernant les projets d'opéra. Lorsqu'en fin de compte Telemann ne venant pas à Leipzig, il devait se contenter de leur deuxième choix : Johann Sebastian Bach..... Toute sa vie Georg Philip Telemann a été un véritable star. A notre époque son nom reste associé à un 'compositeur multiple'. A tort. Je n'oserais pas prétendre que Telemann n'était pas un 'compositeur multiple'. La question est de savoir s'il y a eu un compositeur avec plus de compositions à son actif. C'est bien dans les qualifications négatives associées à ce terme que se trouve le malentendu autour de Telemann. Ce qui, à son tour, est une conséquence directe du changement d'attitude à travers les siècles par rapport à l'art créatrice. Depuis la période romantique il devenait essentiel pour un compositeur de créer une œuvre unique et distincte. La composition au 18me siècle était un véritable métier. Ça ne pouvait pas être autrement car il fallait composer énormément. Actuellement, le

mélomane aime écouter des œuvres du passé, or, pendant la période de baroque ce n'était pas le cas. On avait moins le regard tourné vers le passé qu'actuellement, et la musique moderne faisait partie intégrale de la vie culturelle et sociale. Georg Friedrich Händel a dit par rapport à la facilité avec laquelle Telemann délivrait des compositions qualitatives de haut niveau: «il écrit un morceau à 8 voix avec la même facilité qu'un autre aurait écrit une simple lettre». Une partie de sa musique est sans aucune doute de la musique courante du meilleur genre ; une autre partie de son œuvre est remplie de compositions exceptionnelles qui se distinguent souvent par un usage original de harmonie, rythme et instrumentation. Par ce style de composition Telemann a certainement joué un rôle important dans l'histoire de la musique et a tracé la voie aux innovations, introduites notamment par Joseph Haydn plus tard. Les 12 fantaisies occupent pour leur caractère solo, ensemble avec les sonates solo de J.S. Bach et C.Ph. E. Bach, une place unique dans le répertoire baroque pour flûtistes. Telemann utilise 12 différentes tonalités et joue avec les couleurs et émotions caractéristiques qui varient selon chaque tonalité. L'on pourrait faire discrètement un parallèle avec les 24 tonalités explorées par J.S. Bach dans son 'Wohltemperierte Klavier'. Dans les 4 fantaisies que j'ai sélectionnées, Telemann y met toute sa créativité. La première partie de la fantaisie en Re a été entièrement écrite dans le style français, semblant à une ouverture orchestrale de Lully. Tantôt Telemann s'est laissé inspirer clairement par la musique populaire polonaise qu'il adorait, tantôt la première partie de la fantaisie en Sol fait penser à la fragilité magnifique de l'ouverture de la première suite pour violoncelle de Bach. Mais le plus grand mérite de cette série de fantaisies est probablement le fait que Telemann soit capable en plaçant une seule note, de faire apparaître tout un univers, comme dans les premières mesures de la fantaisie en La. Les fantaisies sont très populaires parmi les flûtistes, par contre pour la suite en Sol qui est rarement jouée, ce n'est guère le cas. Ce morceau de grande envergure pour traverse et clavecin est un bel exemple d'un des traits de caractère de composition de Telemann; lier des styles nationaux qui dominaient le monde musical de l'époque. A la fois des caractéristiques italiennes et françaises s'alternent, avec parfois un soupçon de musique populaire polonaise. La cantate

“ein Jammerton, ein schluchzend ach” sort du lot avec des cantates solo

“Harmonischer Gottesdienst”(1725) et donne par la note en do mineur une œuvre de couleur particulièrement sombre. Notamment dans la première partie, Telemann exploite de façon remarquable la palette de couleur du violon et la flûte traversière, tantôt commentée, tantôt accompagnée la voix solo. Et finalement l'on entend à nouveau l'influence de la musique populaire dans la dernière partie du trio sonate en mi dans le Essercizii Musici.

Par cette sélection d'œuvres de musique de chambre,
j'ai tenté de donner un aperçu de l'inventivité, l'originalité
et la virtuosité de Telemann.

En fin de compte Mattheson, compositeur et théoricien
de musique connu, a écrit :

«On fait l'éloge de Lully,
Corelli se laisse admirer,
mais Telemann seul
est au dessus de toute éloges».

©Raymond Honing

La Barca Leyden emprunte son nom à à deux chants, « La Barca » (la barque) et « Fortuna guida », composés par Cornelis Schuyt (1557-1616), compositeur, musicien de la ville de Leiden (Les Pays-bas) et organiste de l'église Saint Pierre et de l'église Hooglandse. Ces deux chants forment un voeu de bonheur ainsi qu'un jeu de mot relatif au nom du musicien Schuyt qui se rapproche du nom « barque » : « Puisse Fortuna guider la barque ! » Cet ensemble baroque, créé en 2007 par le flûtiste Raymond Honing, est composé de musiciens de renom spécialisés dans l'interprétation historique. Ayant pour point d'attache Leiden, la Barca Leyden désire s'inscrire dans la riche histoire musicale de la ville et lui insufflée une vie nouvelle. La Barca Leyden commence là où Cornelis Schuyt s'est arrêté, à l'époque du pré-baroque. Elle se produit en formation restreinte comme en grand effectif. Le premier cd « Italian Masterpieces » est reçu très positivement par la presse et le public.

Telemann, ein erneuernder Unternehmer

Georg Philipp Telemann (1681-1767) wäre, hätte es an seiner Mutter gelegen, niemals Komponist geworden. Obwohl er in seiner Jugend grosse Werke komponierte, bestand seine Mutter auf einem Jurastudium in Leipzig. Dass sein Herz der Musik näher lag, bewies sich bald. Wie er auf dem Weg nach Leipzig entlang Halle kam, nahm er die Gelegenheit wahr, dort Georg Friedrich Händel kennen zu lernen. Beide Herren schlossen direkt Freundschaft. Telemann war von standhafter Persönlichkeit, eine Eigenschaft, die ihm in seinem weiteren Leben gut auskam, und wurde letztendlich doch Komponist. Er bekam eine Anstellung in Leipzig und gründete dort u.a. das Collegium Musicum, das später unter der Leitung von Johann Sebastian Bach fortgesetzt wurde. Über Anstellungen in Sorau, Eisenach (wo er Bach kennenlernte) und Frankfurt bekam er in 1721 eine Spitzenstelle als Musikdirektor von beinahe allen grossen Kirchen in Hamburg. Ein Jahr später war er der Nachfolger von Reinhard Kaiser und Kunstdirektor der Hamburger Oper. Bis zu seinem Tod in 1767 lebte und arbeitete Telemann in Hamburg und es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass er zeit seines Lebens als der berühmteste und meiste geschätzte Komponist Deutschlands angesehen wurde. Zu einem grossen Teil hatte er das die Qualität seinen umfangreichen Gesamtwerken zu danken sowie auch seinem angeborenen Unternehmertsgeist und Selbstbewusstsein, wodurch er sehr gut in der Lage war, seine Musik unter die Aufmerksamkeit des Publikums zu bringen. So hielt sich Telemann, im Gegensatz zu seinen Kollegen, aktiv mit der Ausgabe seiner Werke beschäftigt. Er gründete auch eine Art musikalische Zeitschrift, "Der Getreue Musikmeister", worin neue Werke von ihm selber, aber auch die von anderen Komponisten publiziert wurden und so ihren Weg in die Wohnzimmer der Musikliebhaber fanden. Dass Telemann genug Grund zu seiner selbstbewussten Haltung hatte, bewies sich, wie er sich in Hamburg ins Opern-Business stürzen wollte. Aber die Kirchenleiter waren darüber nicht so begeistert und hofften, dass er davon wieder Abstand nehmen würde. Sofort reagierte Telemann mit der Drohung zu kündigen und bewarb sich prompt bei der Thomaskirche in Leipzig. Dort wurde er angenommen, aber sein Arbeitgeber in Hamburg wollte ihn nicht verlieren, weshalb dieser sich zu einer Gehaltserhöhung gezwungen sah, ebenso wie er seine Beschwerden gegen Telemanns Opernambitionen zurücknahm. Wie Telemann letztendlich nicht nach Leipzig ging musste man sich dort mit der zweiten Wahl genügen: Johann Sebastian Bach....

Zeit seines Lebens war Georg Philip Telemann ein wahrer Star. In unserer Zeit jedoch wird sein Name an den Ruf eines „Vielschreibers“ verbunden. Zu unrecht. Ich würde es nicht wagen zu behaupten dass er kein Vielschreiber war. Die Frage ist zurecht ob jemals ein Komponist bestanden hat der so viele Kompositionen auf seinem Namen stehen hat. Aber der Missverständnis rundum Telemann sitzt eher in den negativen Qualifikationen, die diesem Term anhängen. Und das ist dann wieder eine direkte Folge der jahrhunderte-alten Haltung über die Schaffende Kunst. Seit der

Romantik war es für Komponisten immer wichtiger geworden, um einzigartige, einmalige und sich unterscheidende Gesamtwerke zu schaffen. Im 18. Jahrhundert wurde das Komponieren eher als Gewerbe angesehen. Und nicht anders, denn es musste viel komponiert werden. Der moderne Musikliebhaber kann dan heutzutage nach Musik vergangener Zeiten lauschen, beim Barock aber war das anders. Man blickte viel weniger zurück in die Zeit, wie heutzutage, und moderne Musik spielte eine wichtige Rolle im kulturellen Leben. Über die Leichtigkeit, mit der Telemann qualitative hochwertige Kompositionen lieferte sagte Georg Friedrich Händel einmal: „er schreibt ein 8-stimmiges Stück ebenso einfach, wie ein Anderer einen Brief schreibt“. Ein Teil seiner Musik ist wahrlich Unterhaltungsmusik der besten Art und ein anderer Teil seiner Werke besteht aus besonderen Kompositionen, die sich insbesondere kennzeichnen durch die originelle Hingabe bezüglich Harmonie, Rhythmus und Instrumentation. Mit diesem modernen Komponierstil hat Telemann sicherlich eine führende Rolle in der Musikgeschichte gespielt und hat damit den Weg geöffnet für die Novitäten von z. B. Joseph Haydn. Die 12 Fantasien nehmen, wegen ihres Solocharakters zusammen mit den Solosonaten von J.S. Bach und C.Ph. E. Bach, einen einzigartigen Platz innerhalb des Barockrepertoires für Flötisten ein. Telemann gebraucht 12 verschiedene Tonarten und spielt mit charakteristischen Farben und Emotionen, die je Tonart unterschiedlich sind. Man könnte dann auch eine bescheidene Parallele ziehen zu den 24 Tonarten, die J.S. Bach in seinem wohltemperierten Klavier vorführte. In der 4. Fantasie, die ich ausgesucht habe, setzte Telemann all seine Kreativität ein. So ist der erste Teil der Fantasie in D komplett im Französischen Stil geschrieben, als wäre es ein Ouvertüre von Lully. Das eine Mal hat sich Telemann deutlich von Polnischer Volksmusik, die er so liebte, inspirieren lassen, bei einem anderen Male lässt der erste Teil der Phantasie in G an die Einführung von J.S. Bachs erste Cello Suite denken. Aber vermutlich ist der grösste Verdienst an dieser Fantasiereihe, dass Telemann sich in der Lage zeigte, aus einigen simplen Noten ein ganzes Universum hervorzuzaubern, wie in den ersten Takt der Fantasie in a. Die Fantasien sind bei den Flötisten sehr beliebt, was aber nicht für die seltener aufgeführte Suite in G gilt. Diese gross angelegte Suite für Querflöte und Cembalo ist ein prächtiges Beispiel für die Merkmale von Telemanns Kompositionsstil; das Verflechten von nationalen Musikstilen, die die Musikwelt derzeit beherrscht. Sowohl Italienische wie Französische Musikkennzeichen wechseln einander ab, unterbrochen durch ein bisschen Polnischen Volksmusik.

Die Kantate „ein Jammerton, ein schluchzend Ach“ stammt aus dem Bündel Solo-Kantaten dem „Harmonischen Gottesdienst“ (1725) und ist wegen seiner Tonart im tiefen c-Moll ein auffällig dunkel gefärbtes Werk. Insbesondere im ersten Teil macht Telemann auf besonder Weise Gebrauch von den Einfärbungen der Violine und Traversflöte, die manchmal die Solostimme begleiten, dann wieder kommentieren. Schliesslich ist auch wieder im letzten Teil der Triosonate in E aus „Essercizii Musici“ der Einfluss von Volksmusik hörbar.

Mit dieser Kammermusik-auswahl habe ich
probiert, einen Eindruck über die Inventivität,
Originalität und die Fachmannschaft von-
Telemann zu vermitteln. Letztendlich hat der
Komponist und Musikhistoriker Mattheson
geschrieben:

“Ein Lully wird gerühmt,
Corelli lässt sich loben,
Nur Telemann allein
Ist übers Lob erhoben.”

©Raymond Honing

La Barca Leyden entlehnt ihren Namen von zwei Liedern "La Barca" ("die Schute") und "Fortuna guida" von 1611 des Komponisten, Stadtmusikers und Organisten der Pieterskerk und der Hooglandse kerk Cornelis Schuyt (1575-1616) aus Leiden, die Niederlande. Zusammen bilden die Lieder einen Segenswunsch und ausserdehn eine Anspielung auf seinen eigenen Namen: "Möge Fortuna die Schute steuern!" Dieses Barockensemble wurde 2007 von dem Flötisten Raymond Honing gegründet und besteht aus bedeutenden Musikern, die sich auf historische Aufführungspraxis spezialisiert haben und sind in Leiden zuhause. La Barca Leyden fängt an, wo Cornelis Schuyt endet: bei der frühbarocken Musik und tritt sowohl in kleiner, als auch grosser Besetzung auf.

Die erste cd "Italian Masterpieces" mit musik von Vivaldi, Veracini, Geminiani, Corelli and Platti ist von der Presse und vom Publikum sehr positiv empfangen.

Leiden

Cantate "Ein Jammerton, ein schluchzend ach"

Zweiten Sonntag nach Heilige Drei Könige

Aria

Ein Jammerton, ein Schluchzend Ach,
Muss meiner Lust zu Grabe läuten.
Mit vielem Weh und bitterm Schmerze
Bestürmt das Scheiden mir das Herze,
Die Tränen giessen stromweis' nach.
Elende Welt! Betrübte Zeiten!

Recitativ

Jedoch mein Blick soll etwas weiter gehen:
Das Auge dieser Welt will nur, was gegenwärtig sehen.;
ihr ist ein irdischer Verdruss ein tränenwerter Schade.
Ich aber lasse, wenn der Glückesbau zerfällt,
des Glaubens Augen offenstehen.
Denn wie? Verwandelt Deine Macht und Gnade,
Immanuel, den Mangel nicht in Überfluss?
Das lautre Wasser nicht in edlen Wein?
Folgt auf den Regen nicht ein holder Sonnenschein?

Aria

In Deiner Gnaden offne Tiefe sinkt meiner Sorgen schwere Last.
Droht itz ein schwarzumzogner Himmel,
Wirkt grosse Not ein Angstgetümmel,
So bringest Du bald sanfte Rast.

Cantate "Ein Jammerton, ein schluchzend ach"

Second Sunday after Epiphany

Aria

A woeful sound, a sobbing "Alas"
must ring the knell of my pleasure.
With much grief and bitter pain my separation
through death plagues my heart;
my tears flow in torrents.
Wretched world, grievous time!

Recitative

But my gaze shall penetrate somewhat farther:
the eye of this world wishes only to see what is here below.
It suffers earthly discontent, deplorable harm.
I, however, though the edifice of fortune decay,
keep open the eye of faith.
What, then? Does not thy power and mercy,
Immanuel, transform dearth into abundance,
plain water into precious wine?
Is not rain followed by charming sunshine?

Aria

Into the open depths of thy mercy
sinks the heavy burden of my sorrows.
Though a black overcast sky threaten,
though peril cause a turmoil of anguish,
thou soon providest gentle rest.

Recording date: July 7, 8 & 9 2009
Recorded at The Doopsgezinde Church Joure
by Skarster Music Investment
Production & distribution: Skarster Music Investment
e-mail: info@skarstermusic.com

More information about our releases can be found on:
www.aliudrecords.com, www.skarstermusic.com
More information about La Barca Leyden can be found
on: www.raymondhoning.com

Producer: Jos Boerland
Recording, editing and mastering: Jos Boerland
Cover & Design: Jos Boerland
Text: Raymond Honing
English translation: Jonathan Tallbott
Photography Raymond Honing: Anton Havelaar

Also Available on ALIUD:

