

FORGOTTEN VIRTUOSI

JONATHAN TALBOTT, VIOLIN

Aliud

violin showpieces from the early 17th century

SUPER AUDIO CD

Forgotten Virtuosi

showstukken voor viool uit het begin van de 17e eeuw.

Jonathan Talbott, viool

In het begin van de 17de eeuw trok een aantal nu vergeten violisten Europa rond, vroeg enorme gages en streefden naar steeds belangwekkender aanbiedingen voor aanstellingen. Sommige werden zo gewaardeerd voor hun spel dat ze in de adelstand werden verheven en verscheidene werden omschreven als “de beroemdste violist tot nu toe op deze wereld”.

Hoven en steden huurden deze supersterren in om hun gasten verbaasd en versteld te laten staan met hun uitvoeringen. Eén van de wat meer verbazingwekkende stukken op deze CD is de solo Fantasia van Etienne Nau, die gevonden werd in een manuscript dat nu in Berlijn is. De Fantasia, gecomponeerd rond 1620, begint met een imitatie van een orgel tremulant en vervolgt met bijna alle klankschakeringen van de viool.

Een andere wereldpremière op CD, het anonieme Ruggiero, verkent de mogelijkheden van de viool en laat de speler van het ene naar het andere eind van de toets springen. De Coral, toegeschreven aan William Brade een Engelse violist voornamelijk werkend in Denemarken en in Duitsland, is een stel variaties op hoge snelheid gespeeld op een zich herhalende bas. De Romanesca van Biagio Marini is wat kalmer en de enige dansmuziek op deze CD. Een ander stel variaties op een bekende bas is van Thomas Baltzar; hij werd gevraagd in een wedstrijd met de beste violisten in Engeland te improviseren op het lied “John come kiss me now” (pasamezzo moderno). Het publiek stond versteld. De Pavane d’Espagne (pavaniglia) en de anonieme Bergamasca laten de meesters van het improviseren aan ’t werk zien.

Jonathan Talbott, renaissance violin
Maxine Eilander, double harp
Andrew Maginley, theorbo and guitar
Tormod Dalen, bass violin
Stephen Taylor, organ

Recording Dates: July 4, 10 & 11 2007

Recorded at the Doopsgezinde Kerk, Joure, Netherlands

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 the musicians can be found on: www.jonathantalbott.com

Producer: Jos Boerland

Balance Engineer, Editing and Mastering: Jos Boerland

Design: Michel de Boer, Jos Boerland

Text: Jonathan Talbott

French Translation: Brigitte Venturi

German Translation: Jeroen van Keulen

Dutch Translation: Jos Boerland, Emmeleen van Veen-Hut

Photos of Jonathan Talbott copyright 2006 Joris-Jan Bos

Photos of recording session copyright 2006 Jos Boerland

Forgotten

De madrigaalbewerkingen van Schop, Richardo Rognonio en Francesco Rognoni hebben overeenkomsten met jazz en moderne populaire muziek. Instrumentalisten hebben altijd geput uit het vocale repertoire om hun showstukken te creëren. De versie van “Summertime” van Stephane Grapelli en het arrangement van “The Star Spangled Banner” van Jimi Hendrix zijn daar voorbeelden van. De versies van “Anchor che col partire” en “Io son ferito” ook op deze CD hebben hetzelfde karakter van zwaaien en zwieren rond de originele melodie, terwijl het arrangement van Schop van de madrigaal “Nasce la pena mia” bijzonder boeiend is door de mysterieuze opening, de trillers op twee snaren en de echo-effecten.

De twee sonates van Dario Castello worden vaak geroemd als de eerste echt grote, instrumentale solostukken. Terwijl de schoonheid en de virtuositeit van deze stukken onbetwistbaar is, behoren ze zeker niet tot het eerste virtuoze solorepertoire; ze maken deel uit van een uitgebreide literatuur van virtuoze vioolmuziek, waarvan veel vergeten was maar nu wordt herontdekt. Deze sonates dwingen respect af met hun effecten, waaronder de op dezelfde manier geïmiteerde orgeltremulant als bij de Fantasia van Nau, en doen met ingewikkeld passagespel de luisteraar versteld staan.

De viool

De in deze opname bespeelde viool in de stijl van laat renaissance, vroeg barok, werd na verscheidene jaren van wetenschappelijk onderzoek gebouwd door Richard Earle in 2004. De vorm van het instrument is gebaseerd op verscheidene afbeeldingen, waaronder een schilderij uit omstreeks 1590 van Cornelis van Haarlem en de discant viool in Syntagma Musicum (1620) van Michael Praetorius. De viool is bespannen met schapendarm met een hoge, gelijke spanning en wordt op de arm bespeeld, liever dan op de schouder, zoals te zien is op veel afbeeldingen uit die tijd, waaronder de hoes van deze CD.

Jonathan Talbott

“Een meester in de barokversieringskunst” genoemd (Aachener Zeitung) en veel geprezen om zijn “gedreven en virtuoos spelen” (De Stentor), maakte Jonathan Talbott zijn debuut op 16 jarige leeftijd en beheerst nu een repertoire dat meer dan 800 jaar bestrijkt. Hij heeft de leiding gehad over barokorkesten in vier continenten, staat bekend om zijn uitvoeringen op renaissance- en barokviool, rebec en middeleeuwse vedel. Als mede-dirigent van het vioolensemble “Ensemble Braccio” heeft zijn onderzoek naar oude violen, hun repertoire en speelstijlen geresulteerd in concerten en opnamen, die wereldwijd toegejuicht worden. Hij staat ook goed bekend als leraar en geeft lezingen en masterclasses over uiteenlopende onderwerpen als middeleeuwse improvisatie en polyfonie in de renaissance aan universiteiten en zomercursussen in zijn geboorteland de Verenigde Staten en ook in Afrika en Europa. Momenteel woont hij in Nederland.

Anmerkungen zur Violine

Die Violine, gebaut im Frührenaissance- b.z.w. Barockstil, die in dieser Aufnahme gespielt wurde, wurde nach einigen Jahren von wissenschaftlicher Forschung gebaut von Richard Earle in 2004. Die Form des Instruments ist bezogen auf Informationen aus verschiedenen Bildern, worunter ein Gemälde , um 1590 gemalt von Cornelis van Haarlem und die Abbildung und Beschreibung der Diskantvioline in Michael Prätorius' "Syntagmum Musicum" (1620). Das Instrument ist besaitet mit Schafsdarmsaiten von hoher, aber gleichmäßiger Spannung und wird beim spielen nicht auf der Schulter gehalten, sondern vielmehr auf dem Arm, wie man es auf vielen Bildern aus der damaligen Zeit sehen kann, worunter auch das Umschlagsbild dieser CD.

Jonathan Talbott

Jonathan Talbott wurde in der Aachener Zeitung beschrieben als "Meister barocker Verzierungskunst" und in De Stentor (nl) gelobt wegen seines Leidenschaftlichen und virtuellen Auftritts. Er machte sein Solodebüt auf der Violine im Alter von 16 Jahren und er führt jetzt ein Repertoire daß mehr als 800 Jahre umspannt. Er hat Barockorchester auf vier Kontinenten geleitet und er ist bekannt um seine Aufführungen auf Renaissance- und Barockviolen, Rebec und Mittelalterliche Geigen. In seiner Tätigkeit als einer der künstlerischen Leiter des Konsorts Ensemble Braccio hat seine Forschung nach historischen Geigen und ihr Repertoire und Spielarten geführt zu Konzerten und CD-Einspielungen die in der ganzen Welt mit Beifall empfangen wurden. Jonathan ist außerdem ein gefragter Lehrer. Er hält Vorlesungen und erteilt Meisterkurse, u.a. mit den Themen: "mittelalterliche Improvisationspraxis" und "renaissancistische Polyphonie" an Universitäten und in Sommerkursen in seiner Heimat, den Vereinigten Staaten sowie in Europa und Afrika. Er hat seinen festen Wohnsitz in den Niederlanden.

“John come kiss me now”(pasamezzo moderno) während eines Wettkampfs mit dem besten Geiger in England, wobei er das Publikum völlig verblüffte. Johan Schop's Pavan d'Espagne (pavaniglia) und die anonyme Bergamasca zeigen ebenfalls die Hand von Meisterimprovisatoren.

Die Madrigalbearbeitungen von Schop, Richardo Rognonio und Francesco Rognoni weisen Parallelen zu Jazz und moderner Popmusik auf. Instrumentalisten haben schon immer die Zutaten für ihre virtuoson Instrumental-Glanzstücke aus der Vokalmusik entlehnt. Stephane Grapellis Fassung von “Summertime” und Jimi Hendrix' Ausführung von “The Star Spangled Banner” sind davon gute Beispiele.

Die Instrumentalversionen von “Anchor che col partire” und “Io son ferito” auf dieser Aufnahme haben das Temperament der um die Originalmelodie herumwirbelnden Motive und Melodien gemein. Schops Bearbeitung des Madrigals “Nasce la pena mia” ist insbesondere einnehmend wegen des Mysteriösen Anfangs, der Triller in den Doppelgriffen und der Echoeffekte.

Die zwei Sonaten von Dario Castello werden oft gerühmt als die ersten wahrlich grossen Violinensolos. Die Schönheit und Virtuosität dieser Stücke sind zwar unumstritten, aber man kann nicht behaupten daß diese Werke die allerersten virtuoson Solostücke in der Geschichte bilden. Sie sind vielmehr Teil einer unermeßlichen Literaturerbschaft von virtuoser Violinenmusik, aus der viele Werke vergessen oder verschollen waren, und die jetzt nach und nach wiederentdeckt werden. Diese Sonaten wirken bewundernd wegen ihrer Effekte, worunter die Imitation eines gleichartigen Orgelregisters wie in der Fantasia von Nau, und wegen ihrer komplizierten und kunstreichen Passagen.

Foraotter

Forgotten Virtuosi

violin showpieces from the early 17th century

Jonathan Talbott, violin

In the early 17th century a number of now forgotten violin soloists toured Europe, commanding enormous salaries and following ever more prestigious offers of employment. Some were so valued for their playing that they were granted nobility, and more than one was described as “the most famous artist for the violin that the world has yet produced.”

Courts and cities would hire these superstars in order to have them astonish and awe their guests with their performances. One of the more astonishing pieces on this disc is the unaccompanied Fantasia by Étienne Nau, which is found in a manuscript now in Berlin. Composed around 1620, the Fantasia begins with an imitation of an organ tremulant and then goes on to sample almost every color on the violin's palette.

Another première recording on this disc, the anonymous Ruggiero, explores the potential of the violin, asking the player to climb from one end of the fingerboard to the other. The Coral attributed to William Brade, an English violinist who worked in Denmark and Germany, is a set of variations played at high velocity over a repeated bass pattern. Biagio Marini's Romanesca is somewhat calmer and includes the only dance music recorded here.

Another set of variations on a well-known ground bass comes from Thomas Baltzar, who was once asked to improvise upon the song “John come kiss me now” (pasamezzo moderno) in a contest with the best violinist in England. The audience was astounded by Baltzar.

Johan Schop's Pavan d'Espagne (pavaniglia) and the anonymous Bergamasca show the hands of master improvisers at work.

The madrigal arrangements by Schop, Richardo Rognonio and Francesco Rognoni have similarities to jazz and modern popular music.

Instrumentalists have always borrowed from vocal repertoire to create their showpieces; Stephane Grapelli's version of "Summertime" and Jimi Hendrix' arrangement of "The Star Spangled Banner" are examples. The versions of "Anchor che col partire" and "Io son ferito" recorded here share the same spirit of swooping and swirling around the original melody, while Schop's arrangement of the madrigal "Nasce la pena mia," is particularly engaging for the mysterious opening, the trills in double stops, and the echo effects.

The two sonatas by Dario Castello are often heralded as the first truly great instrumental solos. While the beauty and virtuosity of these pieces cannot be debated, they certainly are not the first virtuoso solo repertoire; they are part of a vast literature of virtuoso violin music, much of which has been forgotten but is now being rediscovered. These sonatas awe with their effects (including imitation of the same kind of organ stop as in the Fantasia by Nau,) and astonish with elaborate passage work.

A note on the violin

The late renaissance/early-baroque style violin played on this recording was built by Richard Earle in 2004, following several years of scholarly research. The form of the instrument is based on several pictures, including a painting from around 1590 by Cornelis van Haarlem and the discant violin in Michael Praetorius' *Syntagma Musicum* (1620).

It is strung in high, equal tension sheep gut, and is played on the arm (rather than on the shoulder) as can be seen in many images from the time, including the cover of this disc.

Forgotten Virtuosi

Glanzstücke für Violine aus dem frühen 17. Jahrhundert

Jonathan Talbot, Violine

Im frühen 17. Jahrhundert gab es eine Zahl von Heute vergessenen Violinensolisten, die in ihren häufigen Europatourneen Ansprache machten auf enorme Gagen und Engagements mit ansteigendem Prestige nachjagten. Manche von ihnen wurden dermaßen geschätzt wegen ihres Spiels, daß sie in den Adelsstand erhoben wurden. Oftmals wurden diese Musiker beschrieben als “der berühmteste Künstler auf der Geige den die Welt bisher hervorgebracht hat.”

Höfe und Städte heuerten diese Superstars an um mit ihren Auftritten ihre Gäste in Erstaunen und Ehrfurcht zu versetzen. Eines der staunenerregenden Stücke auf dieser CD, und eine Ersteinspielung, ist die unbegleitete Fantasia von Étienne Nau, die jetzt in einem Manuskript in Berlin angetroffen wurde. Sie wurde um 1620 komponiert und öffnet mit der Imitation eines Orgel-Tremulants und entwickelt sich dann weiter, dabei fast alle Klangfarben der Violinenpalette erprobend.

Eine weitere Erstaufnahme auf dieser CD, das anonyme Ruggiero, tastet das komplette Potential der Violine ab, indem vom Spieler verlangt wird vom einen bis zum anderen Ende des Griffbretts hin und her zu klettern. Das Coral, William Brade, einem in Dänemark und Deutschland tätigen Violinisten zugeschrieben, ist ein Satz von Variationen die mit hoher Geschwindigkeit gespielt werden über ein wiederholtes Baßmotiv. Biagio Marinis Romanesca ist einigermaßen ruhiger im Charakter. Das Stück enthält die einzige Tanzmusik auf dieser CD-Aufnahme. Ein weiterer Satz von Variationen über eine wohlbekannte Grundbaßmelodie kommt von Thomas Baltzar, der einmal gebeten wurde zu improvisieren auf das Lied

Jonathan Talbott

Présenté comme “un maître dans l’art de l’ornementation baroque” (Aachener Zeitung) et loué pour son “jeu passionné et virtuose” (De Stentor), Jonathan Talbott a débuté sa carrière de violoniste soliste à l’âge de 16 ans. Son répertoire couvre maintenant plus de huit siècles. Il a dirigé des orchestres baroques sur quatre continents et est réputé pour son jeu sur des violons Renaissance et baroque, le rébec et la vièle médiévale. Codirecteur de l’Ensemble Braccio (pour consorts de violon), il a mené des recherches sur les premiers violons, leurs répertoires et les styles de musique. Les concerts et les enregistrements faits suite à ces découvertes ont été accueillis avec enthousiasme dans le monde entier. Egalement apprécié en tant que professeur, il donne des conférences et des masterclasses sur des sujets forts divers, allant de l’improvisation médiévale aux polyphonies de la Renaissance. Il enseigne dans les universités et à l’occasion de cours estivaux aux Etats-Unis, son pays natal, en Afrique et en Europe. Jonathan Talbott réside aux Pays-Bas.

Jonathan Talbott

Described as a “master of the art of baroque ornamentation,” (Aachener Zeitung) and praised for his “passionate and virtuosic performance,” (De Stentor) Jonathan Talbott made his solo violin debut at the age of 16 and now performs a repertoire that spans more than 800 years. He has led baroque orchestras on four continents and is known for his performances on renaissance and baroque violins, rebec and medieval fiddle. As co-director of the violin consort Ensemble Braccio, his research into early violins, their repertoire, and playing styles has led to concerts and recordings which have generated acclaim throughout the world. Also well known as a teacher, he gives lectures and masterclasses on such diverse topics as medieval improvisation and renaissance polyphony at universities and summer courses in his native United States, as well as in Africa and Europe. He lives in the Netherlands.

Virtuoses oubliés

Les joyaux de la musique pour violon du début du XVIIe siècle

Jonathan Talbott, violon

Au début du XVIIe siècle, des violonistes solistes, tombés dans l'oubli par la suite, sillonnent l'Europe où leur virtuosité est royalement récompensée par des cachets phénoménaux et des offres de postes les plus prestigieuses les uns que les autres. Certains sont même tellement honorés qu'on leur accorde des titres de noblesse. Plus d'un de ces virtuoses pouvait alors s'enorgueillir d'être qualifié de "plus grand artiste que le monde ait connu".

Les Cours et les cités engagent ces superstars pour créer l'étonnement et la fascination parmi leurs invités. L'un des morceaux les plus étonnants que contient ce CD est la Fantasia non accompagnée d'Étienne Nau. Cette pièce, dont le manuscrit se trouve actuellement à Berlin, a été composée vers 1620. La Fantasia s'ouvre sur l'imitation du tremblant de l'orgue pour décliner ensuite presque toute la palette colorée du violon.

Dans une autre exclusivité de ce CD, l'anonyme Ruggiero explore le potentiel du violon, demandant au virtuose de courir d'une extrémité de la touche à l'autre. Le Coral, attribué au violoniste anglais William Brade, qui a travaillé au Danemark et en Allemagne, est un ensemble de variations jouées à vive allure sur un thème de basse répété. La Romanesca de Biagio Marini, un peu plus tranquille, est la seule musique de danse enregistrée sur ce CD. Un autre ensemble de variations sur un thème bien connu de basse obstinée est celui de Thomas Baltzar, à qui l'on a un jour demandé d'improviser sur la chanson "John come kiss me now" (pasamezzo moderno) pour se mesurer au meilleur violoniste d'Angleterre. Le public fut alors subjugué par le jeu de Baltzar. Dans la Pavane d'Espagne de Johan Schop (pavaniglia) et la Bergamasca anonyme, les mains des grands maîtres improvisateurs s'en donnent à cœur joie.

Les arrangements de madrigaux de Schop, Richardo Rognonio and Francisco Rognoni présentent des similarités avec le jazz et la musique populaire moderne. Les instrumentalistes ont toujours su faire appel au répertoire vocal pour créer leurs plus belles pièces ; la version de Stéphane Grapelli de “Summertime” et l’arrangement de Jimi Hendrix de “The Star Spangled Banner” en sont de parfaites illustrations. Les versions de “Anchor che col partire” et “Io son ferito” enregistrées pour ce CD dansent autour de la mélodie d’origine, alors que l’arrangement de Schop du madrigal “Nasce la pena mia” est particulièrement touchant par son ouverture mystérieuse, ses trilles en double notes et ses effets d’écho.

Les deux sonates de Dario Castello sont souvent présentées comme étant les premiers grands solos instrumentaux à avoir été composés. Si la beauté et la virtuosité de ces pièces sont indiscutables, il est peu probable qu’elles aient été les premières dans leur genre ; les compositions pour virtuoses du violon, que l’on redécouvre de nos jours après une longue période d’oubli, étaient nombreuses à l’époque. Ces sonates surprennent par leurs effets (y compris l’imitation du même type de touche d’orgue que dans la Fantasia de Nau) et étonnent par le caractère élaboré de certains passages.

Quelques mots sur le violon

Le violon de type haute Renaissance/début du Baroque que vous entendez dans cet enregistrement a été facturé par Richard Earle en 2004 et est le produit d’années de recherches érudites. La forme de l’instrument a été établie sur la base d’illustrations, dont une peinture de Cornelis van Haarlem datant de 1590 environ, et la gravure du violon (soprano) présentée par Michael Praetorius dans son Syntagma Musicum (1620). Ce violon, dont les cordes, fortement tendues, sont en boyau de mouton, se plaçait contre le bras (et non contre l’épaule), comme le montrent de nombreuses peintures de l’époque et comme on peut le voir sur la couverture de ce CD.

FORGOTTEN VIRTUOSI

JONATHAN TALBOTT, VIOLIN

violin showpieces from the early 17th century

- 01 Ruggiero* - Anonymous (Milan Con MS S.B. 171) 4'05
- 02 Nasce la pena mia - A. Striggio, arr. Johann Schop (?-1667) 7'19
- 03 Anchor che col partire - Cipriano de Rore, arr. Richardo Rognonio (?-1620) 3'20
- 04 A Prelude for the violin by Senr. Balshar a Germaine - Thomas Baltzar (c.1630-1663) 2'17
- 05 Snr Balshar's Division on a Ground - Thomas Baltzar 5'11
- 06 Praeludium (van den Konstryken Musicyn, J. Schopen, 't Hamburg) - Johann Schop 2'16
- 07 Pavane d'Espagne - Johann Schop 5'29
- 08 Fantasia* - Étienne Nau (c.1597-1647) 7'32
- 09 Sonata 1a - Dario Castello (fl.1620-1630) 4'18
- 10 Coral del Sr Wilhelm Brad - attr. William Brade (1560-1630) 4'42
- 11 Io son ferito - G. P. Palestrina, arr. Francesco Rognoni (?-±1626) 6'00
- 12 Sonata 2a - Dario Castello 4'15
- 13 Bergamasca* - Anonymous (Breslau MS 114) 4'45
- 14 Romanesca - Biagio Marini (c.1597-1666) 4'57

Total Time: 1.08'07

* = World Premiere Recording

Jonathan Talbott, renaissance violin

Tormod Dalen, bass violin

Maxine Eilander, double harp

Andrew Maginley, theorbo and guitar

Stephen Taylor, organ

Super Audio CD, SACD, Direct Stream Digital, DSD and their logos are trademarks of Sony Corporation.
This Stereo/Multichannel Hybrid SACD can be played on any standard CD player.