Fatto per la notte di Natale.
Grave. Arcate, Sostenute e come
PentaTone classics
Arcangelo Corelli Concerti grossi
NEW DUTCH ACADEMY
Simon Murphy
on authentic instruments
SUPER AUDIO CD

Arcangelo Corelli (1653 – 1713)
Concerti grossi, op. 6
(first published Amsterdam, 1714)
- selection -

Sonata a Quattro in g minor
(first published Amsterdam, 1699)
Fuga a Quattro Voci

Concerto da camera in B flat, op.6 no 11

1	Preludio (Andante Largo)	2. 39
2	Allemande	2. 28
3	Adagio – Andante Largo	2. 31
4	Sarabanda	1. 41
5	Giga	1. 21

Sonata a Quattro in g minor

6	Adagio – Andante Largo	1. 35
7	Allegro	1. 14
8	Grave – Presto	2. 30
9	Vivace	3. 20

Concerto da camera in F, op. 6 no 12

10	Preludio (Adagio)	5. 41
11	Allegro	2. 36
12	Adagio	2. 05
13	Sarabanda	1. 45
14	Giga	2. 52

Total playing-timing 63. 25

Concerto da chiesa in D, op. 6 no 4

15	Adagio - Allegro	3. 46
16	Adagio – Vivace	4. 27
17	Allegro	3. 19

Concerto da chiesa in g minor
"fatto per la notte di natale", op. 6 no 8
("Christmas Concerto")

18	Vivace – Grave	1. 15
19	Allegro	2. 21
20	Adagio – Allegro – Adagio	3. 22
21	Vivace	1. 04
22	Allegro–Largo *(Pastorale)*	4. 41

Fuga a Quattro Voci

23	Allegro	4. 47

Edition used: Concerti Grossi, First Edition - Roger, Amsterdam, 1714.
This recording, as part of the NDA Corelli Project, was made in concert and at sessions as part of the "Holland Festival Oude Muziek Utrecht" 2003, celebrating 350 years of Corelli, 1653 – 2003.
The recording was made in the Vredenburg, Utrecht on 7, 9 and 10 September, 2003, also as part of the season celebrating 25 years of the Vredenburg.
The recording has been made possible through the support and project partnership of Vredenburg, Organisatie Oude Muziek and The Italian Cultural Institute, Amsterdam.

The Chamber Orchestra of The New Dutch Academy

Upper Strings

Violin Judith Steenbrink
(first concertino violin, concerti no's 11 and 12)
Hanneke Wierenga
(second concertino violin, concerti no's 11 and 12)

Rachael Beesley
(first concertino violin, concerto no 8 and sonata)
Stephen Freeman
(second concertino violin, concerto no 8 and sonata)

Lidewij van der Voort (first concertino violin, concerto no 4)
Fredrik From (second concertino violin, concerto no 4)

Mario Konaka, Antina Hugosson, Josine van der Akker,
John Wilson Meyer, Bjarte Eike, Wiebke Thormählen, Elin Eriksson,
Marjolein Streefkerk, Kirra Thomas, Sonja Helasvuo,
Dorothee Mühleisen, Liz MacCarthy,Miranda Hutton,
Hannah Sless, Martyna Brachmann

Viola Esther van der Eijk, Jan Willem Vis, Nicholas Milne,
Els Goossens, Louise Hogan, Anna Gartner

The Continuo

Cello Judith-Maria Becker
(concertino cello, concerti no's 11, 12 and sonata)

Thomas Pitt
(concertino cello, concerti no's 4 and 8)
Mimé Yamahiro, Joe Crouch, Tormod Dalen

Bassoon	Alexandre Salles
Theorbo/ Archlute/ Guitar	(variously concertino and tutti:) Andreas Arend, Karl Nyhlin, André Henrich, Simon Linné, Ophira Zakai
Organ	Tineke Steenbrink (concertino), Luke Green
Harpsichord	Haru Kitamka (concertino), Yoshi Kazama, Luke Green, Anne Nissinen
Bass	Joshua Cheatham, Christian Staude, Christina Sticher, Clemens van der Veen, Maria Vahervuo, Vega Montero

Pitch A=415,3Hz,
Temperament Adjusted Meantone.

Harpsichords built by Bom after 17th century Italian models,
Organs by Klop, all tuned by Eduard Bos.

Producer: Carl Schuurbiers
Recording Engineer: Erdo Groot
Editing: Carl Schuurbiers

Photography : Sofie Knijff

Research Credits: We owe a debt of gratitude to recent research done by R. Rasch in proving the closeness of the relationship between Corelli and the 18th century Amsterdam music publisher Roger, and to the work done by M. Viale Ferrero in clarifying the information available surrounding Corelli's art collection.

Thanks: Amongst many others, the NDA would like to thank the following for their efforts in making the NDA Corelli Project possible: Jan van den Bossche, Casper Vogel, Dani Cuypers and Jolande van der Klis of the Organisatie Oude Muziek/Holland Festival Oude Muziek Utrecht, Jessica de Heer of the Vredenburg Utrecht, Paul de Kok of AVRO Klassiek/Dutch Radio 4, Hans Quant of Radio Netherlands, Theo van Adrichem and Kunstenaars en Co, The Italian Cultural Institute, Amsterdam, de W.J.O. de Vriesfonds/KAS Bank and the board and friends of the NDA, including Jan Nuchelmans, Henk van Bruggen, Paul Vergeer, Nicole Harris, Robert-Jan van Eenenaam, Theo Harms, Iris Wenmakers en Nico van Schouwenberg.

Trevisani : frontispiece for Roger's 1714 Amsterdam edition of Corelli's Concerti Grossi.

In the 18th century, Italian culture dominated the imagination of northern Europe

No northern-European court seemed complete without a slew of Italian musicians in service. The art collections of the northern-European salons were filled to the brim with Italian paintings. Italian opera houses sprung up all over Europe, even in France. Hoards of northern travellers journeyed to Italy to see the legendary cities of Rome, Milan, Florence and Venice, creating in their wake the new pilgrimage of “the grand tour”. Even whole new northern cities (such as St. Petersburg) were created after the Italian model.

In 18th-century northern Europe, the compositions of the Roman violinist and composer Arcangelo Corelli (1653 – 1713) represented the musical epitome of Italian style. Corelli was the very definition of the “Italianissimo” that the rest of Europe lusted over. His music was regarded as classic, as the ultimate example of Italian instrumental virtuosity, expression and taste.

Corelli became a phenomenon and acquired unprecedented international star status. He was seen to personify a style in the same way composers/performers such as Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Jimi Hendrikx or Angus Young personify certain musical styles today. Corelli was the hard rocker of his day - a cult figure with a cult following. And, after his death, people continued to worship him. His works became the model for thousands of sonatas, his style the inspiration for a myriad of performers and his improvised figuration and ornamentation the stuff of legends. No other composer was so constantly reprinted throughout the 18th century: no other dead performer was imitated with such frenzy.

Corelli in context – the art

Corelli's music was popular with northern Europeans in the 18th century because it so clearly resonated with the artistic splendour of the environment from which it originated – Rome, during the second half of the 17th century. Corelli's music could aurally transport them into the dazzling visual world of Borromini, Cortona and Bernini. It inspired visions of the palazzi, churches, frescoes, sculptures and paintings of that ultimate city of magnificence.

Corelli was also an avid art-lover, possessing at his death no less than 150 canvasses. His collection of paintings gives us a wonderful insight into his personal taste. Whilst for the bulk of the massive collection exact titled works cannot be traced, we do know exactly who painted each painting and how many paintings he owned of each artist: for example, 22 by Gaspard Dughet (G. Poussin), 22 by Trevisani, 6 by Onofri, 4 by Cignani, 4 by Maratta and 7 by the Dutch/Italian artist Van Wittel (Vanvitelli).

Like his paintings, Corelli's musical aesthetic is of the erudite but highly sensual Italian master, full of deep rich colour, vibrant rhetorical emotive expression and grand gestures. It favours a tendency towards the extrovert and the extremes. It revels in spectacle and ornamentation. It is academic and learned, but never dry; spontaneous and red-blooded, but never haphazard. It connects the intellectual and the sensual, and combines earthiness with spirituality. Corelli unites all these elements with an impeccable sense of balance and structure. Within the bounds of his style, his aesthetic is not one where less is more, but one where even more can never be too much.

Corelli in context - the music

We tend now to associate improvisation with jazz, however, improvisation (or “extemporisation”, “figuration” or “ornamentation”) is a very important part of music-making in the Corellian tradition. Corelli provides the chart, the framework, the initial ideas, and the inspiration. The rest is up to the performer - to know what to do, and to go for it. For the solo violin (concertino) parts of the Concerti Grossi, we have taken 18th-century examples of Corelli’s own improvised ornaments as inspiration. They are florid to say the least.

The other reason that Corelli’s music is like jazz is the importance of the basso continuo. Like the rhythm section of a jazz ensemble, the continuo section of the orchestra provides the bass line, the harmonic structure and the rhythmic drive. Corelli liked his continuo large. We have mirrored this here with a large and varied continuo section for plenty of bass and groove, as Corelli would have liked it. Like jazz, the written-out part for the continuo players is skeletal, consisting only of bass notes with chord symbols. The rest they make up themselves.

The Dutch connection

This recording pays homage to Corelli and the man who made him famous during the 18th century – Estienne Roger, the Dutch music publisher.

Roger is largely responsible for fuelling the interest in Corelli's compositions at the time and in making Corelli a cult figure in the 18th century. Roger's many publications of Corelli's chamber and orchestral works have also led to us knowing Corelli today.

As northern Europeans still impressed by Italian culture, we pay tribute to the historical Dutch role in the story of Corelli. For this performance, we have therefore chosen to play at the pitch common in northern Europe around the time the Concerti Grossi were first published in Amsterdam (around A=415Hz rather than low Roman pitch of around A=397Hz), but with a large-scale orchestra of the proportions used by Corelli.

Corelli 1653 – 2003

This recording project of the New Dutch Academy celebrates the 350 years' presence of the immortal Corelli in the world. The project highlights the esteem in which he was held in the 18th century and the gift of his musical legacy to posterity. The performance takes its inspiration from both Corelli's visual and aural world, and combines some of Corelli's best-loved works with some of his lesser-known gems. It aims to restore his pieces to their full glory and, in doing so, to pay tribute to the grand master himself – Corelli, who was and still is, "the Orpheus of our time".

Simon Murphy, The Hague, September 2003.

The New Dutch Academy

The New Dutch Academy (NDA) is a unique initiative created by the leading members of the new generation of early-music performance-specialists in the Netherlands. Inspired by the visionary and enlightened ideals of both the eighteenth century and the legendary early-music pioneers in the Netherlands, the NDA aims to stimulate the combination of research and performance resulting in exciting international concert programmes and multidisciplinary projects; and, in doing so, to provide a platform for the exploration of eighteenth-century aesthetics and the exchange of ideas in this respect. Through its international activities and its role as cultural ambassador, the NDA works independently, yet in close association with other international cultural institutions.

Launched in March 2002, through its own festival in the Netherlands' oldest concert hall – the Felix Meritis in Amsterdam – the New Dutch Academy has risen quickly to assume a very exciting position in the international cultural scene. The first NDA festival established several themes of interest and involved lecture recitals dealing with connections between art, music, cultural theory and aesthetics, as well as chamber and orchestral concerts introducing the two NDA ensembles – The Chamber Orchestra and The Chamber Soloists.

In mid 2003, the first recording of the NDA - Volume I of the NDA Mannheim SACD series - was released, to a storm of critical acclaim within Europe. Reviews excitedly described the recording as a revelation; "musically impeccable", "fresh and energetic"; "possessing a new sound", "captivating and involving", "bold and persuasive". The 2003 Gramophone Awards Issue described the disc as "vibrant, energetic" and " a sumptuous recording". In the Dutch press, Klassieke Zaken said it was "breathtaking ... absolutely sublime", Luister enthusiastically advised its readers to turn up their stereos "and get into this 18th-century rock 'n roll", and that bastion of authenticity,

the Tijdschrift Oude Muziek, stated that it was “convincing on all fronts”. Recently the disc was also awarded an Edison, which is the prestigious Dutch recording industry award.

Since then, as well as establishing a busy concert schedule at home in the Netherlands, the NDA has also received invitations for performances throughout Europe and further afield, including Russia and South-East Asia.

Simon Murphy
Artistic Director of The New Dutch Academy

Simon Murphy (1973) studied the viola with Leonid Volovelsky, as well as performance, musicology, and fine arts/art theory at the University of Sydney. After arriving in the Netherlands in 1996, he specialized in Baroque and Classical viola with Alda Stuurop at the Utrecht Conservatoire. He received financial support for his studies from the Ian Potter Foundation, the Fonds voor de Podiumkunsten and the Voorzieningfonds voor Kunstenaars.
He appears regularly as a chamber soloist at various international festivals; has played with orchestras such as the Orchestra of the Eighteenth Century and the Nederlandse Bachvereniging and is the founder of the New Dutch Academy. He is regularly invited to give guest lectures and workshops at various educational institutions, including the Royal Conservatoire in The Hague; and he lectures in Music History and Culture Theory at the Webster University in Leiden. Together with Alida Schat, John Wilson Meyer and Thomas Pitt, he is also a member of the Amsterdam String Quartet.

Corelli – eine italienische Kultfigur

Einem nordeuropäischen Hof, der nicht wenigstens eine Handvoll italienischer Musiker in seinen Diensten hatte, fehlte schlichtweg ein wesentlicher Bestandteil. Die Kunstsammlungen in den nordeuropäischen Salons waren randvoll bestückt mit Gemälden italienischer Meister. Italienische Opernhäuser schossen in ganz Europa - ja selbst in Frankreich! - wie Pilze aus dem Boden. Um die legendären Städte wie Rom, Mailand Florenz und Venedig zu sehen, zog es die Reisenden aus dem Norden in Scharen nach Italien. Ganze Städte (so auch St. Petersburg) wurden nach italienischem Vorbild erschaffen. Kurz gesagt: Im 18. Jahrhundert dominierte die italienische Kultur die geistige Welt von ganz Nordeuropa.

Für das nördliche Europa des 18. Jahrhunderts verkörperten die Kompositionen des römischen Geigers und Komponisten Arcangelo Corelli (1653-1713) den musikalischen Inbegriff des italienischen Stils. Corelli war jene Definition des „Italianissimo“, nach dem sich der Rest Europas nahezu verzehrte. Seine Musik wurde als klassisch verehrt und galt als Musterbeispiel für italienische Virtuosität, Ausdruck und Geschmack.

Corelli wurde zum Phänomen und erlangte einen bis dato ungekannten internationalen Status als Superstar. So wie heute Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Jimi Hendrix oder Angus Young verkörperte auch Corelli einen bestimmten musikalischen und kompositorischen Stil. Er war eine Art „Hardrocker“ seiner Zeit – eine Kultfigur, die einen Kult auslöste. Selbst nach seinem Tode wurde Corelli weiter verehrt. Seine Werke wurden zum Grundmodell für tausende Sonaten, sein Stil inspirierte unzählige Virtuosen und seine improvisierten Figurationen und Verzierungen waren legendär. Kein anderer Komponist wurde durch das ganze 18. Jahrhundert hindurch derart konstant immer wieder neu aufgelegt. Kein anderer bereits verstorbener Künstler wurde in einem vergleichbaren Rausch nachgeahmt.

Corelli im Kontext – die Kunst

Corellis Musik war bei den Nordeuropäern des 18. Jahrhunderts gerade deshalb so beliebt, weil man ihr eindeutig den künstlerischen Prunk ihres Entstehungsortes anhörte – das Rom in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Corellis Musik konnte die Hörer in die schillernde Welt eines Borromini, Cortona und Bernini versetzen. Sie weckte Traumbilder von Palazzi, Kirchen, Fresken, Skulpturen und Gemälde dieser prachtvollsten aller Städte.

Corelli war ein begeisterter Kunstliebhaber und er besaß bei seinem Tod nicht weniger als 150 Gemälde. Seine Sammlung vermittelt uns wunderbare Einblicke in seinen persönlichen Geschmack. Obwohl der überwiegende Teil seiner großen Sammlung aus Werken ohne Titel bestand, wissen wir exakt, wer welches Gemälde gemalt hat und wie viele Gemälde er von jedem Künstler besaß, nämlich jeweils 22 von Gaspard Dughet (G. Poussin) und Trevisiani, sechs von Onofri, vier von Cignani, vier von Maratta und sieben von dem niederländisch-italienischen Künstler Van Wittel (Vanvitelli).

Wie seine Gemäldesammlung folgt auch Corellis musikalische Ästhetik der gelehrten und doch hochgradig sinnlichen italienischen Vorlage, reich an tiefer Farbgebung, voll von pulsierend rhetorischem, gefühlsgeladenem Ausdruck und großen Gesten. Sie tendiert eher zum Extrovertierten und Extremen. Sie schwelgt in Spektakel und Verzierung. Sie ist akademisch und gelernt - aber niemals trocken; spontan und echt – aber niemals planlos. Sie verbindet Intellekt und Gefühl und kombiniert weltliche Gesinnung mit Spiritualität. Corelli vereint all diese Elemente mit einem unfehlbaren Sinn für Balance und Struktur. Innerhalb der Grenzen seines Stils folgt seine Ästhetik nicht etwa der Maxime „Weniger wäre mehr gewesen“, sondern vielmehr einem „Selbst ein Mehr kann nicht genug sein“.

Corelli im Kontext – die Musik

Wir tendieren heute dazu, den Begriff „Improvisation“ in erster Linie mit Jazz zu assoziieren, doch die Improvisation (auch „Figuration“ oder „Ornamentik“ genannt) war ein essenzieller Teil des Musizierens in der Corellischen Tradition. Corelli entwirft das Bild, den Rahmen, die ersten Einfälle und die Inspiration. Der Rest obliegt dem Ausführenden – zu wissen, was zu tun ist und dies dann umsetzen. Für die concertino-Abschnitte (Solo-Violine) in den Concerti grossi haben wir Beispiele aus Corellis selbst improvisierten Verzierungen als Inspirationsquelle genutzt. Ohne zu übertreiben kann man sagen: sie blühen!

Ein weiterer Grund, Corelli in die Nähe des Jazz zu rücken, ist die zentrale Rolle des Generalbasses. Genau wie die Rhythmusgruppe eines Jazzensembles liefert die Continuogruppe im Orchester die Basslinie, die harmonische Grundstruktur sowie den rhythmischen Drive. Corelli hatte eine Vorliebe für große Continuobesetzungen. Wir haben versucht, dies durch ein großes und unterschiedlich besetztes Continuo wiederzugeben, das jede Menge Bass und Groove spielt. Wie beim Jazz ist die Generalbassstimme nur rudimentär notiert, nämlich mit Bassnoten und Akkordziffern. Sie wird erst im Spiel lebendig.

Die „Dutch Connection“

Die Aufnahme ist eine Hommage an Corelli und auch an den Mann, der ihn im 18. Jahrhundert bekannt machte: Estienne Roger, den niederländischen Musikverleger.

Roger schürte das Interesse an Corellis Kompositionen schon zu Lebzeiten des Komponisten und machte ihn dadurch zu einer Kultfigur des 18.

Jahrhunderts. Ohne Rogers Ausgaben von Corellis Kammermusik und Orchesterwerken würden wir den Römer heute kaum noch kennen. Als Nordeuropäer, die auch heute noch von der italienischen Kultur stark geprägt sind, zollen wir der historischen Rolle Tribut, die die Niederlande für Corelli spielten. Demnach haben wir in dieser Einspielung den nordeuropäischen Kammerton gewählt, der zur Zeit der ersten Veröffentlichung von Corellis Concerti Grossi in Amsterdam die Regel war (ca. A=415 Hz im Gegensatz zum tieferen römischen Kammerton dieser Zeit ca. A=397 Hz). Außerdem wählten wir eine große Orchesterbesetzung, die der Corellischen Aufführungspraxis folgt.

Corelli 1653-2003

Dieses Aufnahmeprojekt der New Dutch Academy feiert den 350. Geburtstag des unsterblichen Corelli. Es rückt die Hochschätzung ins Zentrum, die man ihm im 18. Jahrhundert entgegenbrachte und feiert gleichzeitig die Gabe seines musikalisches Vermächtnisses für die Nachwelt. Die Aufführung zieht ihre Inspiration aus Corellis visueller und akustischer Welt und kombiniert seine beliebtesten Werke mit einigen weniger bekannten Kleinoden. Wir möchten seine Werke im vollen Glanz wiedererstehen lassen und dadurch dem großen Meister selbst unsere Achtung bezeugen. Corelli war und ist „der Orpheus unserer Zeit“.

Die New Dutch Academy

Die New Dutch Academy (NDA) ist ein einzigartiges Projekt, das von führenden Köpfen einer neuen Generation von Spezialisten der Historischen Aufführungspraxis in den Niederlanden ins Leben gerufen wurde. Als Inspirationsquellen der NDA sind sowohl die musikalischen Pioniere des 18. Jahrhunderts

als auch die Leitfiguren der schon legendären "Alte Musik"-Szene in den Niederlanden mit ihren visionären und aufklärerischen Idealen zu nennen. In Anlehnung an diese Vorbilder hat sich die NDA einen regen Austausch von Theorie und Praxis zum Ziel ihrer Arbeit gesetzt. Spannende internationale Konzertprogramme sowie interdisziplinäre Projekte sind das Ergebnis dieser Bemühungen. So präsentiert die NDA nicht nur ein Podium zur Untersuchung der Ästhetik des 18. Jahrhunderts, sondern auch ein Diskussionsforum zu diesem Thema. Durch ihre internationalen Aktivitäten und die Rolle des kulturellen Botschafters kann die NDA gleichzeitig unabhängig und doch in enger Abstimmung mit anderen kulturellen Einrichtungen auf internationaler Ebene arbeiten.

Schon kurz nach ihrer Gründung hat sich die NDA einen Spitzenplatz in der internationalen Musikszene erobert – im März 2002 begann der steile Aufstieg mit einem eigenen Festival in Amsterdams ältestem Konzertsaal Felix Meritis. Dieses erste Festival widmete sich diversen reizvollen Themen und bot sowohl Lesungen, in denen die Querverbindungen zwischen Kunst, Musik, Kulturtheorie und Ästhetik beleuchtet wurden, als auch Kammer- und Orchesterkonzerte an, in denen die beiden NDA-Ensembles, das Kammerorchester und die Kammersolisten, der Öffentlichkeit vorgestellt wurden.

Im Sommer 2003 erschien als Debüt-Aufnahme die erste Folge des Mannheim-Projekts auf SACD und wurde von den europäischen Kritikern sofort mit Lob überschüttet. Die begeisterten Rezensionen bewerteten diese Aufnahme als Offenbarung. Sie sei musikalisch makellos, unverbraucht und voller Energie, böte einen neuen, fesselnden und mitreißend-strahlenden und überzeugenden Klang. In Gramophone wurde die CD als „pulsierend, energiegeladen“ und als „opulente Aufnahme“ beschrieben. Die niederländische Presse überschlug sich schier. Klassieke Zaken befand

die Aufnahme als „atemberaubend... absolut erhaben“, Luister riet seinen Lesern voller Enthusiasmus, die Stereoanlagen aufzudrehen und „sich in diesen Rock`n roll des 18. Jahrhunderts zu versetzen“. Und das Bollwerk der Authentizität, die Tijdschrift Oude Muziek, behauptete, dass die Aufnahme „an allen Fronten“ überzeuge. Kürzlich wurde die CD mit dem wichtigen niederländischen Edison-Preis ausgezeichnet.

Neben dem prall gefüllten Konzertkalender in der künstlerischen Heimat Niederlande hat die NDA auch Einladungen für Auftritte in ganz Europa und auch Russland sowie Südost-Asien erhalten.

Simon Murphy
Künstlerischer Leiter der New Dutch Academy

Der 1973 geborene Simon Murphy studierte Viola bei Leonid Volovelsky, Aufführungspraxis, Musikwissenschaft und Bildende Künste/Kunsttheorie an der University of Sydney sowie, nach seiner Übersiedlung in die Niederlande 1996, Barockviola und Klassische Viola bei Alda Stuurop am Konservatorium Utrecht. Stipendien erhielt er von der Ian Potter Foundation, dem Fonds voor de Podiumkunsten und dem Voorzieningsfonds voor Kunstenaars. Simon Murphy tritt regelmäßig als Kammersolist bei diversen internationalen Festivals auf, hat im Orchestra of the 18th Century und De Nederlandse Bachvereniging mitgewirkt und ist Gründer des Projekts The New Dutch Adademy. Des weiteren hält er Gastvorträge und Workshops an verschiedenen Hochschulen u.a. am Royal Conservatorium in Den Haag und ist Professor für Musikgeschichte und Kulturtheorie an der Webster University in Leiden. Zusammen mit Alida Schat, John Wilson Meyer und Thomas Pitt bildet er das Amsterdam String Quartet.

Simon Murphy, Den Haag, im September 2003 / Übersetzung: Franz Steiger

Au 18ème siècle, la culture italienne dominait le nord de l'Europe

Aucune cour du nord de l'Europe ne semblait alors complète sans une multitude de musiciens italiens à son service. Les collections d'art des salons nord européens regorgeaient de peintures italiennes. Partout en Europe, et même en France, les maisons d'opéra italiennes poussaient comme des champignons. Des foules de voyageurs venus du Nord partaient pour l'Italie à la reconnaissance des villes légendaires de Rome, de Milan, de Florence et de Venise, entraînant dans leur sillage une nouvelle sorte de pèlerinage, le Grand Tour. Nombre de villes septentrionales toutes entières (comme Saint-Pétersbourg) furent créées sur le modèle italien.

Dans l'Europe septentrionale du 18ème siècle, les œuvres du compositeur et violoniste romain Arcangelo Corelli (1653 – 1713) représentaient par excellence la musique de style italien. Corelli était la définition même de cet « Italianissimo » dont le reste de l'Europe s'abreuvait. Sa musique était considérée comme l'ultime exemple classique de la virtuosité, de l'expression et du goût instrumentaux italiens.

Corelli devint un phénomène et acquit un statut de star internationale sans précédent. Il était considéré comme la personnification d'un style au même titre que des compositeurs/interprètes tels que Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Jimi Hendrikx ou Angus Young personnifient de nos jours un certain genre musical. Corelli était le hardrocker de son époque – une figure culte aux nombreux adeptes qui, après sa mort, continua d'être vénéré. Son œuvre a servi de modèle à des milliers de sonates, son style a inspiré une myriade d'interprètes, ses figuration et ornementation improvisées ont été matière à légendes. Aucun autre compositeur n'a été si régulièrement réédité tout au long du 18ème siècle. Aucun autre interprète non plus n'a été aussi frénétiquement imité à titre posthume.

Corelli dans son contexte – L’art

Si la musique de Corelli fut aussi populaire auprès des Nord-Européens au 18ème siècle, c’est parce qu’elle résonnait de la splendeur artistique de son environnement d’origine – la Rome de la seconde moitié du 17ème siècle. La musique de Corelli les transportait par la voie sonore dans le monde visuel éblouissant de Borromini, Cortona et Bernini. Il leur inspirait des visions de palazzi, d’églises, de fresques, de sculptures et de tableaux de la ville de la magnificence.

Corelli était également un fervent amoureux de l’art qui, à sa mort, ne possédait pas moins de 150 toiles. Sa collection de peintures nous donne un aperçu fascinant de son goût personnel. Bien que nous ne connaissions pas le nom exact de la plupart des œuvres de cette collection impressionnante, nous savons exactement qui a peint chacune des toiles et combien de tableaux de chaque artiste il possédait. Il avait par exemple 22 toiles de Gaspard Dughet (G. Poussin), 22 de Trevisani, 6 d’Onofri, 4 de Cignani, 4 de Maratta et 7 de l’artiste néerlandais/italien Van Wittel (Vanvitelli).

Tout comme ses tableaux, l’esthétique musicale de Corelli est telle le maître italien érudite mais aussi hautement sensuelle, débordante de riches couleurs, vibrante d’expression émotionnelle rhétorique et d’amples gestuelles. Il affichait une préférence pour l’extraverti et les extrêmes, se délectait du spectacle et de l’ornementation. Sa musique est académique et étudiée mais elle n’est jamais ennuyeuse. Elle est spontanée et ardente mais jamais incohérente. Elle connecte l’intellectuel et le sensuel, et combine pragmatisme et spiritualité. Corelli unit tous ces éléments avec un sens impeccable de l’équilibre et de la structure. Dans les limites de son style, son esthétique n’en est pas une de la richesse dans la sobriété, mais une où aucune fioriture ne peut jamais être superflue.

Corelli dans son contexte – La musique

Actuellement, nous avons tendance à associer l'improvisation au jazz. Toutefois, l'improvisation (ou « extemporisation », « figuration » ou « ornementation ») occupait une place très importante dans la musique de la tradition corellienne. Corelli fournit le plan, le cadre, les idées initiales et l'inspiration. Le reste – c'est-à-dire savoir ce qu'il faut faire et l'ardeur à y mettre - appartient à l'interprète. Pour les solos de violon (concertino) du Concerti Grossi, nous avons choisi des exemples du 18ème siècle et nous sommes inspirés d'ornements improvisés de Corelli lui-même. Ils sont pour le moins fleuris.

L'autre raison pour laquelle nous comparons la musique de Corelli au jazz, est l'importance accordée à la basse continue. Comme la section des rythmes d'un orchestre de jazz, le continuo de l'orchestre fournit la ligne de basse, la structure harmonique et la rythmique. Corelli aimait que son continuo soit ample. Nous l'avons rendu grâce à un continuo étoffé et varié pour de nombreuses basses et multiples grooves que Corelli aurait aimé. Comme dans le jazz, la partition des joueurs du continuo est squelettique, avec seulement des notes pour la basse et des symboles d'accords. Le reste est le produit de leur improvisation.

Le lien hollandais

Cet enregistrement est un hommage à Corelli et à celui qui le rendit célèbre au 18ème siècle – l'éditeur de musique néerlandais Estienne Roger.

C'est notamment Roger qui attira l'intérêt du public sur les œuvres de Corelli à l'époque et qui fit de ce dernier une figure culte au 18ème siècle. C'est aussi grâce aux nombreux morceaux de musique de chambre et aux multiples œuvres orchestrales de ce dernier publiées par Roger que l'on connaît le compositeur de nos jours.

En tant que Nords-Européens toujours impressionnés par la culture italienne, nous rendons également hommage au rôle historique de la Hollande dans l'histoire de Corelli. Pour cet enregistrement, nous avons choisi d'interpréter les œuvres dans le registre élevé du nord de l'Europe habituel de l'époque à laquelle les premiers Concerti Grossi furent publiés à Amsterdam (aux alentours de A=415Hz plutôt que plus que dans registre romain bas ou bien autour de A=397Hz), mais avec un grand orchestre du même genre que ceux qu'affectionnait Corelli.

Corelli 1653 – 2003

Cet enregistrement de la New Dutch Academy célèbre les 350 ans de présence dans le monde de l'immortel Corelli. Ce projet met en lumière l'estime dans laquelle il a été tenu au 18ème siècle et le l'ampleur de son héritage musical légué à la postérité. L'interprétation s'inspire du monde sonore et visuel de Corelli, et combine certaines de ses œuvres préférées à des trésors moins connus. Son objectif est de rendre ces œuvres dans toute leur splendeur et ainsi, de rendre hommage au grand maître lui-même – Corelli, qui fut et est toujours « l'Orphée de notre temps ».

Simon Murphy, La Haye, septembre 2003.

La New Dutch Academy

La New Dutch Academy (NDA), une initiative unique, a été créée par les principaux membres de la nouvelle génération de spécialistes de l'interprétation de la musique ancienne aux Pays-Bas. Inspirée par les idéaux visionnaires et éclairés du dix-huitième siècle et par ceux des pionniers néerlandais de la musique ancienne, la NDA désire stimuler à la fois la recherche

et l'interprétation en vue de pouvoir proposer au niveau international de passionnants programmes de concerts et des projets multidisciplinaires. La NDA espère ainsi créer une plate-forme qui favorisera l'exploration de l'esthétique du dix-huitième siècle et l'échange d'idées à ce sujet. A travers ses activités internationales et son rôle d'ambassadeur culturel, la NDA travaille de façon autonome tout en coopérant étroitement avec d'autres instituts culturels internationaux.
Lancée en mars 2002 pendant son propre festival, donné dans la plus ancienne salle de concert des Pays-Bas (la Felix Meritis à Amsterdam), la New Dutch Academy s'est rapidement développée et occupe à présent une place exaltante sur la scène culturelle internationale. Le premier festival de la NDA, articulé autour de différents thèmes, a proposé au public aussi bien des concerts didactiques traitant du lien entre l'art, la musique, la théorie culturelle et l'esthétique, que des concerts de musique de chambre et de musique orchestrale durant lesquels les deux ensembles de la NDA - l'Orchestre de Chambre et les Solistes de Chambre - ont été introduits.
Le premier enregistrement de la NDA - Volume I de la série de SACD « Mannheim » - qui est sorti au début du second semestre 2003, a soulevé en Europe une tempête d'acclamations. Diverses revues se sont enthousiasmé pour cet enregistrement, le décrivant comme une véritable révélation musicale impeccable, fraîche et énergique, porteuse d'un nouveau son, captivante et entraînante, audacieuse et convaincante. Le numéro de la revue 2003 consacrée aux Gramophone Awards en a également parlé en ces termes : « vibrant et énergique » et « un enregistrement somptueux ». Dans la presse néerlandaise, « Klassieke Zaken » l'a décrit comme « à vous couper le souffle... absolument sublime » tandis que « Luister » conseillait vivement à ses lecteurs de monter le son de leurs stéréos et « d'entrer dans ce rock 'n roll du 18ème siècle », et que le magazine « Tijdschrift Oude Muziek », véritable bastion de l'authenticité, le déclarait «convaincant à tous les points de vue

». Récemment, le CD a remporté un Edison, le prestigieux prix de l'industrie néerlandaise du disque.

Depuis, outre les nombreux concerts donnés aux Pays-Bas, la NDA a été invité à jouer dans toute l'Europe ainsi que dans d'autres parties du monde, telles que la Russie et le sud-est de l'Asie.

Simon Murphy - Directeur Artistique de la New Dutch Academy

Simon Murphy (1973) a étudié l'alto auprès de Leonid Volovelsky, l'interprétation, la musicologie et la théorie artistique à l'Université de Sydney (Australie) et, après son arrivée aux Pays-Bas, en 1996, l'alto baroque et classique auprès d'Alda Stuurop au Conservatoire d'Utrecht (Pays-Bas). Ces études ont fait l'objet d'un soutien financier de la part de la Fondation Ian Potter, du Fonds pour les Arts de la scène et de la Caisse néerlandaise de prévoyance des artistes. Il se produit régulièrement en tant que soliste de musique de chambre au cours de divers festivals internationaux. Il a joué avec des ensembles tels que l'Orchestre du Dix-Huitième Siècle et l'Association néerlandaise J.S. Bach. Il est l'initiateur de la « New Dutch Academy » et a participé en tant qu'invité à des conférences et à des ateliers organisés par divers instituts pédagogiques internationaux, tels que le Conservatoire Royal de La Haye (Pays-Bas). Il est en outre professeur en histoire de la musique et théorie culturelle à l'Université Webster de Leyde (Pays-Bas). Il est également membre du Quartet à cordes d'Amsterdam avec Alida Schat, John Wilson Meyer et Thomas Pitt.

Polyhymnia specialises in high-end recordings of acoustic music on location in concert halls, churches, and auditoriums around the world. It is one of the worldwide leaders in producing high-resolution surround sound recordings for SACD and DVD-Audio. Polyhymnia's engineers have years of experience recording the world's top classical artists, and are experts in working with these artist to achieve an audiophile sound and a perfect musical balance.

Most of Polyhymnia's recording equipment is built or substantially modified in-house. Particular emphasis is placed on the quality of the analogue signal path. For this reason, most of the electronics in the recording chain are designed and built in-house, including the microphone preamplifiers and the internal electronics of the microphones.

Polyhymnia International was founded in 1998 as a management buy-out by key personnel of the former Philips Classics Recording Center.

For more info: www.polyhymnia.nl

Polyhymnia ist eine Aufnahmefirma, die sich spezialisiert hat in der Einspielung hochwertiger musikalischer Darbietungen, realisiert vor Ort in Konzertsälen, Kirchen und Auditorien in aller Welt. Sie gehört zu den international führenden Herstellern von High-resolution Surroundaufnahmen für SACD und DVD-Audio. Die Polyhymnia-Toningenieure verfügen über eine jahrelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit weltberühmten Klassik-Künstlern und über ein technisches Können, das einen audiophilen Sound und eine perfekte musikalische Balance gewährleistet.

Die meisten von Polyhmynia verwendeten Aufnahmegeräte wurden im Eigenbau hergestellt bzw. substanziell modifiziert. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Qualität des Analogsignals. Aus diesem Grunde wird der Großteil der in der Aufnahmekette verwendeten Elektronik in eigener Regie entworfen und hergestellt, einschließlich der Mikrophon-Vorverstärker und der internen Elektronik der Mikrophone.

Polyhymnia International wurde 1998 als Management-Buyout von leitenden Mitgliedern des ehemaligen Philips Classics Recording Centers gegründet.

Mehr Infos unter: www.polyhymnia.nl

Polyhymnia est spécialisé dans l'enregistrement haut de gamme de musique acoustique dans des salles de concerts, églises et auditoriums du monde entier. Il est l'un des leaders mondiaux dans la production d'enregistrements surround haute résolution pour SACD et DVD-Audio. Les ingénieurs de Polyhymnia possèdent des années d'expérience dans l'enregistrement des plus grands artistes classiques internationaux. Travailler avec ces artistes pour obtenir un son audiophile et un équilibre musical parfaits fait partie de leurs nombreuses expertises.

La plupart du matériel d'enregistrement de Polyhymnia est construit ou considérablement modifié dans nos locaux. Nous mettons notamment l'accent sur la qualité du parcours du signal analogique. C'est la raison pour laquelle nous élaborons et construisons nous-mêmes la plupart du matériel électronique de la chaîne d'enregistrement, y compris préamplificateurs et électronique interne des microphones.

Polyhymnia International a été fondé en 1998 suite au rachat de l'ancien Philips Classics Recording Center par ses cadres.

Pour de plus amples informations : www.polyhymnia.nl

Technical Information

Recording facility:	Polyhymnia International BV
Microphones:	Neumann KM 130, DPA 4006 &DPA 4011 with Polyhymnia microphone buffer electronics.
Microphone pre-amps:	Custom build by Polyhymnia International BV and outputs directly connected to Meitner DSD AD converter.
DSD recording, editing and mixing:	Pyramix Virtual Studio by Merging Technologies
Surround version:	5.0
	Monitored on B&W Nautilus loudspeakers.
	Microphone, interconnect and loudspeaker cables by van den Hul.

B&W

LISTEN AND YOU'LL SEE

van den Hul®

PentaTone classics

PTC 5186 031

SUPER AUDIO CD