

Cantabile Nigel North, Lute

Music for lute by Sylvius Leopold Weiss (1687-1750) Vol. 2

Sonata in D major

1	Prelude	1.43
2	Allemande	4.45
3	Courante	3.29
4	Angloise	2.22
5	Sarabande	4.26
6	Menuet	1.54
7	Passacaille	5.41

Sonata in A major

8	Prelude	0.46
9	Allemande	3.06
10	Courante	2.43
11	Bourée	1.49
12	Sarabanda	3.22
13	Menuet	1.43
14	Gigue	2.16
15	Ciaccona	4.43

Sonata in G major (1719)

16	Prelude	0.55
17	Toccata – Fuga	5.10
18	Courante	3.41
19	Bourée	2.10
20	Sarabande (un poco andante)	5.23
21	Menuet	2.32
22	Allegro	3.11

Total playing time 68.01

Also Available

The Heart Trembles with Pleasure
Music for lute by Sylvius Leopold Weiss Vol.1

in Nigel North's new four-disc series
of Weiss' lute music for BGS Records

BGS

Nigel North, Lute

Cantabile

Music for lute by Sylvius Leopold Weiss (1687-1750) Vol.2

Cantabile Nigel North, Lute

Music for lute by Sylvius Leopold Weiss (1687-1750) Vol. 2

The great baroque lutenist, Sylvius Leopold Weiss (1687-1750) was fortunate to have the royal patronage of the Elector August II of Saxony. August ruled in Dresden (1694-1733) and Weiss was employed there as a royal chamber musician from 1718 until his death. For a court celebration in 1720, the poet Johann Ulrich von König (1688-1744) composed a pastoral poem in which he praises "Sylvius" the court lutenist. In this poem the poet extols Weiss' numerous fine musical qualities with lines such as "When he plays, the heart feels it" and "in his art he is equalled only by himself". The most significant praise, from my own perspective, is the observation "Thus the heart trembles with pleasure as his strings are vibrating". While we can't hear Weiss play his own music today, I feel that there is a direct line to him, through his music. Music, which makes the lute sound beautiful; music, which can literally make the heart tremble, and which in true rhetorical traditions fashionable in the baroque, communicates emotionally with anyone who might hear it, regardless of their intellectual understanding of the style or composition.

Weiss' music has survived in several manuscripts in which well over 60 sonatas (suites, partitas) for solo lute are preserved. The two main manuscripts are London, British Library, Add Ms 3038, and Dresden, Sächsische Landesbibliothek, MS. Mus 2841-V-1. Both were compiled for students of Weiss, and contain some autograph works from the composer. The music in this recording picks up where our previous recording (BCS119 *The Heart Trembles with Pleasure*, 2010) ended and comes from the period c.1719-20. At that time Weiss was fully installed at the Dresden court. He and the luthier Thomas Edlinger (from Prague) had just developed a new 13-course instrument that added two more bass notes to the former 11-course lute. It seems clear from the surviving works that Weiss abandoned the 11-course lute once the new, larger 13-course instrument was in his hands. In some cases he revised older works (the *A Major Sonata* recorded here is a fine example) but he mostly started playing and writing from a new and grander perspective, as the *G Major and D Major* sonatas demonstrate.

The music on this recording celebrates the new lease of life that Weiss must have felt; a court position in Dresden and the musical and technical potential of his new lute. His style of playing, as seen in the surviving compositions, brought out new qualities which were admired by his contemporaries. Ernst Gottlieb Baron wrote in 1727 that Weiss was particularly admired for his *cantabile* way of playing the lute. Weiss' *cantabile* must have grown from hearing Italian music and singing both in Rome and at the Dresden court opera.

The three sonatas are all found in the first of the two principal sources, the London manuscript. While the book is now preserved in London, it has nothing to do with that city. The manuscript was owned by a prominent member of the Music Academy of Prague, Johann Christian Anthoni von Adlersfeld. We know that Weiss visited Prague several times (1715, 1717, 1719 and 1723) where he must have taught students such as von Adlersfeld, played for aristocrats such as the Lobkowitz family (Prince Philipp von Lobkowitz and his wife Wilhelmine

were both skilled amateur lutenists) and worked with the luthier Thomas Edlinger in development of the lute.

Weiss was born in Silesia (now in Poland) and was taught the lute by his father. Between the years of 1706 and 1718, before Weiss settled into his position in Dresden, the primary additional musical influence on him was clearly Italian. Weiss travelled to Rome, where he accompanied the Polish Prince Alexander Sobiesky who was visiting his mother, Queen Maria Casimira. The Queen was a generous musical patron, held the meetings of the Arcadian Academy at her house, and it was here that Weiss would have met Alessandro and Domenico Scarlatti and Arcangelo Corelli, heard their music and played in performances with them. This is where Weiss began to develop what was later called his *cantabile* style. He made the "French" lute sing like an Italian. Although most of his lute works are suites of dance movements with French titles, he usually calls them "Sonata", presumably because he identified more with the Italian style.

Of all pieces by Weiss, the *D Major Passacaille* has become the most well known today, performed by guitarists all around the world. It is not a separate work but is, indeed, the final movement of a sonata in D Major. This sonata is a true 13-course work, c.1720 (it is undated) and Weiss fully explores the triumphant and jubilant affect of the key, which also has additional qualities of brightness and clarity. The *Sonata in A Major* may have been an earlier 11-course piece, but in the various sources we have, it has been revised for the new 13-course lute. Unlike the *D Major* and *G Major* on this recording, it has the more normal sequence of dance movements, including a sad and poignant 'Sarabande' in F# minor, and has an extra movement, a magnificent 'Ciaccona'. Like the *Eb Major Ciaccona* which closed the previous CD, this is also constructed on a seven-bar bass line and is followed by seven variations before a return to the opening theme.

The *G Major Sonata* (dated 1719, and presumably from Dresden) has a grand quality and Weiss has chosen a different

format for the sonata. Instead of an 'Allemande' to follow the 'Prelude', he writes a 'Toccata and Fuga'; the central 'Sarabande' is marked *un poco andante* and is reminiscent of Corelli movements with *andante* basses; and for the final movement he abandons the gigue for a more Italianate 'Allegro' in binary form, probably modelled on Italian keyboard sonatas by Scarlatti and his contemporaries. The *G Major* is the first sonata to replace the final gigue with a non-dance movement, a habit which Weiss was to use more in time. All in all, the *G Major Sonata* is Weiss' first large scale work which begins to explore all the musical possibilities of the new instrument.

© Nigel North, Bloomington, 2012

13-course lute by Lars Jönsson, Dalarö, Sweden, 2011, after Hans Burkholzer 1596, remodelled by Thomas Edlinger, Prague, c. 1719
A = 415

Nigel North

Born in London, England, Nigel North was Professor of lute at the Guildhall School of Music and Drama (London), the Royal Conservatory in Den Haag (Netherlands) and the Hochschule der Künste (Berlin). Since 1999 he has been Professor of Lute at the Early Music Institute, Indiana University, Bloomington in the United States. Initially inspired into music at age seven by the early 60's instrumental pop group 'The Shadows', Nigel studied classical music through the violin and guitar, eventually discovering his real path in life, the lute, when he was 15. Basically self-taught on the lute, he has since 1976 developed a unique musical life which embraces activities as a teacher, accompanist, soloist, director and writer. His principal music passions apart from teaching are accompanying singers, the solo lute repertoires of Elizabethan England and late German Baroque music of Bach and Weiss. Recordings include a 4 CD box set *Bach on the Lute* (Linn Records) and 4 CDs of the lute music of John Dowland (Naxos).

This disc is the second in a new series of four recordings of the lute music of Weiss for BGS records. The first – titled *The Heart Trembles with Pleasure* – was released to great critical acclaim in November 2010; it was shortlisted for a Gramophone Award, and BBC Music Magazine hailed North's "scrupulously considered yet spontaneous" performances. Future plans with the BGS label also include a three-disc set of lute works by Francesco da Milano.

Deutsch

Cantabile

Musik für Laute von Sylvius Leopold Weiss (1687-1750), Vol.2 Nigel North, Laute

Der große Barocklautenist Sylvius Leopold Weiss (1687-1750) genoss die Patronage des Kurfürsten August II. von Sachsen, der von 1694 bis 1733 in Dresden regierte. Weiss war von 1718 bis zu seinem Tod als königlicher Kammermusiker am Hof des Kurfürsten angestellt. 1720 verfasste der Dichter Johann Ulrich von König (1688-1744) anlässlich einer höfischen Feier ein Schäfergedicht, in dem er „Sylvius“, den Hoflautenisten, preist. In dem Gedicht lobt der Poet die vielfältigen und bewundernswerten musikalischen Fähigkeiten des Lautenisten Weiss mit Zeilen wie, „der so spielt, wann er spielt, dass es die Herzen fühlen,“ und „der sich in seiner Kunst nur einzig selber gleicht“. Das bemerkenswerteste Lob ist aus meiner Sicht die Äußerung: „So bebt das Herz vor Lust, wie seine Saiten zittern“. Obwohl wir Weiss heute nicht beim Spielen seiner eigenen Musik zuhören können, stellt seine Musik meiner Meinung nach eine direkte Verbindung zu ihm her: Musik, die der Laute die schönsten Klänge entlockt, Musik, die das Herz buchstäblich erzittern lässt und in der für den Barock typischen rhetorischen Tradition mit jedem Zuhörer emotional kommuniziert - unabhängig von dessen intellektuellem Verständnis des Stils oder der Komposition.

Weiss' Musik hat in mehreren Manuskripten überlebt, in denen über 60 Sonaten (Suiten, Partiten) für Sololaute enthalten sind. Die beiden Hauptmanuskripte sind London, British Library, Add Ms 3038, und Dresden, Sächsische Landesbibliothek, MS. Mus 2841-V-1. Beide wurden für Studenten von Weiss zusammengestellt und enthalten handschriftliche Werke des Komponisten. Die Musik in dieser Aufnahme knüpft dort an, wo unsere letzte Aufnahme (BGS 119 *The Heart Trembles with Pleasure*, 2010) endete und stammt aus der Zeit von c. 1719-1720. Zu dieser Zeit war Weiss fest am Hof in Dresden angestellt. Gemeinsam mit dem Geigen- und Lautenbauer Thomas Edlinger aus Prag hatte er gerade ein neues 13-chöriges Instrument entwickelt, welches die frühere 11-chörige Laute im Bass um zwei Chöre erweiterte. Aus den überlieferten Werken scheint klar hervorzugehen, dass sich Weiss von der 11-chörigen Laute abwandte, sobald er das neue, größere 13-chörige Instrument in den Händen hielt. In einigen Fällen überarbeitete er ältere Werke (die hier aufgenommene *Sonate in A-Dur* ist ein gutes Beispiel), doch er begann zunehmend aus einer neuen und größeren Perspektive heraus zu schreiben, wie die *Sonaten in G-Dur* und *D-Dur* demonstrieren.

Die Musik in dieser Aufnahme zelebriert den neuen Auftrieb, den Weiss erlebt haben muss: eine Anstellung am Hof in Dresden und das musikalische und technische Potenzial seiner

neuen Laute. Sein Stil des Spielens, wie er in den überlebenden Kompositionen zu erkennen ist, brachte neue Qualitäten zum Vorschein, die von seinen Zeitgenossen bewundert wurden. Ernst Gottlieb Baron schrieb im Jahr 1727, dass Weiss besonders für seine *cantabile* Art des Lautenspiels bewundert wurde. Weiss muss sein *Cantabile* beim Anhören italienischer Musik und beim Singen in Rom und in der Hofoper in Dresden entwickelt haben.

Die drei Sonaten sind in der ersten der beiden Hauptquellen, dem Londoner Manuskript, enthalten. Obwohl das Buch jetzt in London aufbewahrt wird, hat es nichts mit der Stadt zu tun. Das Manuskript gehörte einem bedeutenden Mitglied der Prager Musikakademie, Johann Christian Anthoni von Adlersfeld. Wir wissen, dass Weiss Prag mehrere Male besuchte (1715, 1717, 1719 und 1723). Er muss dort Studenten wie Adlersfeld unterrichtet und für Aristokraten wie die Familie Lobkowitz (Prinz Philipp von Lobkowitz und seine Frau Wilhelmine waren geübte Amateur-Lautenisten) gespielt haben. Gleichzeitig arbeitete er mit dem Lautenbauer Thomas Edlinger an der Entwicklung der neuen Laute.

Weiss wurde in Schlesien (heute Polen) geboren und von seinem Vater im Lautenspiel unterrichtet. Zwischen 1706 und 1718, bevor sich Weiss in seiner Position in Dresden eingerichtet hatte, kamen seine prägenden musikalischen Einflüsse eindeutig aus Italien.

Weiss reiste nach Rom, wohin er den polnischen Prinzen Alexander Sobieski begleitete, der seine Mutter, Königin Maria Kazimiera, besuchte. Die Königin war eine großzügige Musikmäzenin und hielt Versammlungen der Gesellschaft der Arkadier in ihrem Haus ab. Dort traf Weiss wahrscheinlich auf Alessandro und Domenico Scarlatti und Arcangelo Corelli, hörte ihre Musik und musizierte mit ihnen. In Rom begann Weiss das zu entwickeln, was später als sein *Cantabile*-Stil bezeichnet wurde. Er ließ die „französische“ Laute singen wie ein Italiener. Obwohl die meisten seiner Lautenwerke Suiten von Tanzsätzen mit französischen Titeln sind, bezeichnet er sie gewöhnlich als „Sonate“, wahrscheinlich, weil er sich stärker mit dem italienischen Stil identifizierte.

Von allen seinen Stücken ist die *Passacaille in D-Dur* heute am bekanntesten und wird von Gitarristen in der ganzen Welt aufgeführt. Es ist kein eigenständiges Werk, sondern der letzte Satz einer Sonate in D-Dur. Diese Sonate ist ein echtes 13-chöriges Werk von c. 1720 (sie ist undatiert), bei dem Weiss den triumphalen und jubelnden Affekt der Tonart entfaltet, die auch durch die zusätzlichen Eigenschaften der Helligkeit und Klarheit charakterisiert ist. Die *Sonate in A-Dur* mag anfangs ein 11-chöriges Stück gewesen sein, doch in den verschiedenen uns vorliegenden Quellen ist sie für die neue 13-chörige Laute überarbeitet worden. Im Gegensatz zu den *Sonaten in D-Dur* und

G-Dur in dieser Aufnahme finden wir hier die traditionellere Folge von Tanzsätzen, darunter eine traurige und eindringliche 'Sarabande' in fis-Moll, und die Sonate hat als zusätzlichen Satz eine glänzende 'Ciaccona'. Wie die 'Ciaccona' in Es-Dur, welche die vorherige CD abschloss, ist diese ebenfalls auf einer siebentaktigen Basslinie konstruiert und wird von sieben Variationen gefolgt, bevor die Rückkehr zum Eröffnungsthema stattfindet.

Die *Sonate in G-Dur* (datiert von 1719 und wahrscheinlich aus Dresden) hat eine erhabene Qualität. Weiss hat für diese Sonate ein anderes Format gewählt. Statt einer dem 'Präludium' folgenden 'Allemande' schreibt er eine 'Toccata und Fuge'; die zentrale 'Sarabande' ist mit *un poco andante* überschrieben und erinnert an Corelli-Sätze mit *Andante*-Bässen. Im letzten Satz tauscht er die Gigue gegen ein italienisch anmutendes 'Allegro' in Binärform aus, das wahrscheinlich durch italienische Sonaten für Tasteninstrumente von Scarlatti und dessen Zeitgenossen inspiriert wurde. Die *Sonate in G-Dur* ist die erste Sonate, in der die abschließende Gigue durch ein tanzfreies Stück ersetzt wird – eine Form, die Weiss mit der Zeit immer öfter einsetzen würde. Insgesamt ist die *Sonate in G-Dur* das erste großangelegte Werk, in dem Weiss damit beginnt, alle musikalischen Möglichkeiten des neuen Instruments zu erkunden.

© Nigel North, Bloomington, 2012

Nigel North

Nigel North wurde in London (England) geboren. Er lehrte als Professor für Laute an der Guildhall School of Music and Drama (London), am Königlichen Konservatorium in Den Haag (Niederlande) und an der Hochschule der Künste (Berlin). Seit 1999 ist er Professor für Laute am Early Music Institute, Indiana University, Bloomington in den Vereinigten Staaten. Seine Liebe zur Musik entwickelte er in den 60er Jahren im Alter von sieben Jahren, als er sich für die Instrumental-Rockband „The Shadows“ begeisterte. Er studierte klassische Musik (Violine und Gitarre) und entdeckte schließlich im Alter von 15 Jahren seine wirkliche Bestimmung – die Laute. Er erlernte das Lautenspiel im Selbstunterricht und verfolgt seit 1976 eine einzigartige musikalische Laufbahn, die Tätigkeiten als Lehrer, Begleiter, Solist, Leiter und Autor umfasst. Neben dem Unterrichten gilt seine größte musikalische Leidenschaft der Begleitung von Sängern sowie den Sololauten-Repertoires aus dem elisabethanischen England und der Musik des deutschen Spätbarock von Bach und Weiss. Zu seinen Aufnahmen gehören das 4-CD-Boxset *Bach on the Lute* (Linn Records) und 4 CDs mit Lautenmusik von John Dowland (Naxos).

Diese Disc ist die zweite in einer neuen Serie von vier Aufnahmen der Lautenmusik von Weiss für BGS Records. Die erste – mit dem Titel *The Heart Trembles with Pleasure* – wurde im November 2010 veröffentlicht und von der

Kritik gefeiert; sie wurde für die Gramophone Awards nominé et le BBC Music Magazine lobte Nigels Norths „überaus bedachte und dennoch spontane“ Darbietung. Zu den künftigen Plänen mit dem BGS Label gehören u.a. ein 3-CD-Set mit Lautenwerken von Francesco da Milano.

13 Saiten Laute von Lars Jönsson, Dalarö, Schweden, 2011, nach Hans Burkholzer 1596, remodelled by Thomas Edlinger, Prague, c. 1719 A = 415

Français

Cantabile

Musique pour luth de Sylvius Leopold Weiss (1687-1750), Vol.2 Nigel North, Luthé

Le grand luthiste baroque Sylvius Leopold Weiss (1687-1750) eut la chance de bénéficier du patronage royal du prince-électeur Auguste II de Saxe. Celui-ci régna à Dresde de 1694 à 1733, et Weiss y occupa la fonction de musicien de chambre du Prince de 1718 jusqu'à sa mort. En 1720, à l'occasion d'une fête de Cour, le poète Johann Ulrich von König (1688-1744) composa un poème pastoral dans lequel il fit l'éloge de *Sylvius*, le luthiste de la cour. Le poète y loue les nombreuses qualités de musicien de Weiss, déclarant que « lorsqu'il joue, le cœur le sent » et que « dans son art il n'a d'égal que lui-même ». L'éloge la plus significative, à mon sens, est dans cette

remarque que « le cœur tremble de plaisir lorsque ses cordes vibrent ». Même s'il nous est impossible d'entendre Weiss exécuter ses œuvres aujourd'hui, il me semble qu'une ligne directe nous relie à lui à travers sa musique. Une musique qui met en valeur toute la beauté sonore du luth ; une musique qui est capable de faire littéralement trembler le cœur et qui, fidèle aux traditions rhétoriques chères au baroque, communique émotionnellement avec l'auditeur, quel que soit le degré de perception intellectuelle que l'on ait de ce style de composition.

La musique de Weiss a survécu dans plusieurs manuscrits où sont préservées plus d'une soixantaine de sonates (suites, partitas) pour luth seul. Les deux principales sources sont le Manuscrit de Londres (British Library, Add Ms 3038) et le Manuscrit de Dresde (Sächsische Landesbibliothek, MS. Mus 2841-V-1). L'un et l'autre furent compilés pour des étudiants de Weiss et contiennent plusieurs œuvres autographes du compositeur. La musique présentée ici reprend là où se concluait notre enregistrement précédent (BGS 119, *The Heart Trembles with Pleasure*, 2010) et date de la période env. 1719-1720. Weiss était alors complètement établi à la Cour de Dresde. Il venait de développer, avec le concours du luthier Thomas Edlinger (de Prague), un nouvel instrument à 13 chœurs qui ajoutait deux notes basses supplémentaires au luth à 11 chœurs alors en usage. Les œuvres qui nous sont parvenues semblent clairement

indiquer que Weiss abandonna le luth à 11 chœurs dès que le nouvel instrument à 13 chœurs, plus grand que son prédécesseur, fut dans ses mains. Dans certains cas il révisa des œuvres antérieures (la *Sonate en la majeur* enregistrée ici en est un bon exemple), mais plus généralement il se mit à jouer et à écrire en adoptant une perspective plus neuve et plus ambitieuse, comme l'illustrent les sonates en *sol majeur* et en *ré majeur*.

La musique présentée sur ce disque célèbre le nouvel élan vital que durent insuffler à Weiss sa fonction à la Cour de Dresde et les nouvelles possibilités techniques et musicales de son nouveau luth. Comme en témoignent les compositions qui nous sont parvenues, son style de jeu a montré de nouvelles qualités qui firent l'admiration de ses contemporains. Ernst Gottlieb Baron écrivit en 1727 que Weiss était particulièrement admiré pour sa manière *cantabile* de jouer le luth. Le *cantabile* de Weiss s'est vraisemblablement développé à l'écoute de la musique italienne instrumentale et vocale à Rome et à l'opéra de la Cour de Dresde.

Les sonates sont toutes trois contenues dans le Manuscrit de Londres, la première des deux principales sources. Bien que ce recueil soit aujourd'hui conservé à Londres, il n'est pas particulièrement associé à cette ville. Le manuscrit appartenait à un membre éminent de l'Académie de musique de Prague, Johann Christian Anthoni von Adlersfeld. On sait que

Weiss a séjourné plusieurs fois à Prague (1715, 1717, 1719 et 1723), où il a dû donner des leçons à des étudiants comme von Adlersfeld, jouer pour des auditoires aristocratiques comme la famille Lobkowitz (le prince Philipp von Lobkowitz et sa femme Wilhelmine étaient tous deux de très bons luthistes amateurs), et travailler avec le luthier Thomas Edlinger au développement du nouveau luth.

Weiss est né en Silésie (aujourd'hui en Pologne) et fut formé au luth par son père. Durant la période 1706-1718, avant qu'il ne prenne ses fonctions à Dresde, l'autre influence musicale majeure de Weiss aura été, clairement, italienne. Weiss se rendit à Rome, où il accompagna le Prince de Pologne, Alexandre Sobieski, qui rendait visite à sa mère, la reine Marie Casimire. Celle-ci fut une généreuse mécène musicale ; elle hébergeait les réunions de l'Académie arcadienne à sa résidence, et c'est là que Weiss aura rencontré Alessandro et Domenico Scarlatti ou Arcangelo Corelli, qu'il aura entendu leur musique et qu'il se sera produit en concert avec eux. C'est là aussi que Weiss commença à développer ce que l'on appellera plus tard son style *cantabile*. Il parvint à faire chanter le luth « français » comme un Italien. Bien que la plupart de ses œuvres pour luth soient des suites de mouvements de danse désignés par des noms français, elles sont généralement intitulées « Sonata », sans doute parce que Weiss s'identifiait davantage au style italien.

De toutes les œuvres de Weiss, la *Passacaille en ré majeur* est aujourd'hui la plus connue ; elle est interprétée par des guitaristes aux quatre coins du monde. Il ne s'agit pas d'une pièce séparée mais, en fait, du dernier mouvement d'une sonate en ré majeur. Cette sonate est une œuvre écrite pour l'instrument à 13 chœurs vers 1720 (elle n'est pas datée) où Weiss explore pleinement le caractère triomphant et radieux de cette tonalité, qui possède également une clarté et un éclat particuliers. La *Sonate en la majeur* fut probablement à l'origine une œuvre plus ancienne écrite pour le luth à 11 chœurs, mais c'est sa version révisée pour le nouvel instrument à 13 chœurs qui apparaît dans les diverses sources dont nous disposons aujourd'hui. A la différence des sonates en *ré majeur* et en *sol majeur* présentées sur cet enregistrement, elle adopte la séquence de mouvements de danse plus normale, avec une 'Sarabande' en fa dièse mineur triste et poignante et un mouvement additionnel, une magnifique 'Ciaccona'. Comme la *Ciaccona en mi bémol majeur* qui concluait le précédent CD, celle-ci est construite sur une ligne de basse de sept mesures et est suivie de sept variations ponctuées par un retour du thème d'ouverture.

La *Sonate en sol majeur* (datée de 1719 et sans doute composée à Dresde) possède une certaine grandeur, et Weiss a choisi pour cette œuvre d'adopter un format différent. A l'Allemande' qui d'ordinaire succède au 'Prélude', il substitue une 'Toccata et Fugue'

; la 'Sarabande' centrale porte l'indication *un poco andante* et n'est pas sans évoquer certains mouvements de Corelli avec basse *andante* ; et pour le mouvement final, il délaisse la gigue en faveur d'un 'Allegro' à l'italienne de forme binaire, probablement modelé sur les sonates pour clavier italiennes de Scarlatti et de ses contemporains. La *Sonate en sol majeur* est la première sonate où Weiss remplace la gigue finale par un mouvement qui n'est pas un mouvement de danse, une technique qu'il utilisera à plusieurs reprises par la suite. Cette *sonate en sol majeure* est en somme la première œuvre de grande envergure où Weiss commence à explorer toutes les possibilités musicales du nouvel instrument.

© Nigel North, Bloomington, 2012

Nigel North

Né à Londres (Angleterre), Nigel North a été professeur de luth à la Guildhall School of Music and Drama (Londres), au Conservatoire royal de La Haye (Pays-Bas) et à la Hochschule der Künste (Berlin). Depuis 1999, il est professeur de luth à l'Institut de musique ancienne de l'Université de l'Indiana, à Bloomington (Etats-Unis). D'abord attiré, à l'âge de sept ans, par la musique des Shadows, groupe pop instrumental du début des années 1960, Nigel étudie la musique classique à travers le violon et la guitare, et découvre finalement sa véritable voie, le luth, à l'âge de 15 ans. Principalement autodidacte au

luth, il poursuit depuis 1976 un parcours musical unique qui mêle des activités de professeur, d'accompagnateur, de soliste, de chef d'orchestre et d'auteur. Ses principales passions musicales, outre l'enseignement, sont l'accompagnement des chanteurs, le répertoire pour luth seul de l'Angleterre élisabéthaine et la musique du baroque tardif allemand de Bach et Weiss. Parmi ses enregistrements figurent notamment un coffret de 4 CD intitulé *Bach on the Lute* (Linn Records) et 4 CD consacrés à la musique pour luth de John Dowland (Naxos).

Ce disque est le deuxième opus d'une nouvelle série de quatre enregistrements de la musique pour luth de Weiss réalisés pour BGS Records. Le premier, intitulé *The Heart Trembles with Pleasure*, reçut un accueil enthousiaste de la critique lors de sa sortie en novembre 2010 ; il a été nommé pour un Gramophone Award et BBC Music Magazine a salué les interprétations « *rigoureusement réfléchies et néanmoins spontanées* » de Nigel. Le label BGS prévoit également d'enregistrer un coffret de trois disques d'œuvres pour luth de Francesco da Milano.

Luth de 13 chœurs de Lars Jönsson, Dalarö, Suède, 2011, d'après Hans Burkholzer 1596, remodelled by Thomas Edlinger, Prague, c. 1719 La = 415

Italiano

Cantabile

Musica per liuto di Sylvius Leopold Weiss (1687-1750), Vol.2 Nigel North, Liuto

Il grande liutista barocco, Sylvius Leopold Weiss, ebbe la fortuna del patrocinio reale dell'Elettore Augusto II di Sassonia. Augusto regnava a Dresda (1694-1733) e Weiss era alle sue dipendenze come musico della camera reale dal 1718 fino alla sua morte. Per una celebrazione a corte nel 1720, il poeta Johann Ulrich von König (1688-1744) compose una poesia pastorale nella quale canta le lodi di "Sylvius" il liutista di corte. In questa poesia von König esalta le innumerevoli qualità musicali raffinate con questi versi "Quando egli suona, il cuore lo sente" e "nella sua arte è uguagliato solo da se stesso". Comunque la lode più indicativa, dal mio punto di vista, è l'osservazione "Così il cuore fremere di piacere quando vibrano le sue corde". Purtroppo oggi non possiamo sentire Weiss mentre suona la sua musica, ma sento che grazie ad essa abbiamo una linea che porta direttamente a lui. La musica, che abbellisce il suono del liuto; la musica che letteralmente fa fremere il cuore e che, nelle tradizioni di vera retorica molto di moda nel periodo barocco, comunica emotivamente con chiunque la ascolti, a prescindere dalla capacità di comprensione intellettuale dello stile o della composizione.

La musica di Weiss è arrivata a noi grazie a diversi manoscritti che contengono ben oltre 60 sonate (suite, partite) per liuto solo. I due manoscritti principali sono Add Ms 3038 della British Library di Londra, e MS. Mus 2841-V-1 della Sächsische Landesbibliothek di Dresda. Entrambi furono compilati per gli studenti di Weiss e contengono opere autografe del compositore. Questa registrazione riprende al punto preciso lasciato da quella precedente (BGS 119 “*The Heart Trembles with Pleasure*” 2010) e si riferisce al periodo c.1719-1720. Per quelepoca ormai Weiss si era completamente installato alla corte di Dresda. Insieme al luitaio Thomas Edlinger (di Praga) Weiss aveva appena finito di sviluppare un nuovo strumento a 13 ordini di corde che aggiungeva due note al registro basso rispetto al liuto a 11 ordini. Risulta chiaro dalle opere sopravvissute che Weiss abbandonò il liuto a 11 ordini non appena ebbe tra le mani lo strumento nuovo a 13 ordini, che era anche più grande. In alcuni casi egli revisionò opere precedenti (esempio eloquente la *Sonata in La maggiore*, che fa parte di questo disco), ma il più delle volte egli ha semplicemente incominciato a suonare e scrivere con una prospettiva più ampia, com'è dimostrato dalla sonata in *Sol maggiore* e quella in *Re maggiore*.

Nella musica di questa registrazione si intravede un nuovo slancio vigoroso pieno di energia che Weiss deve aver sentito in questo periodo; la nuova posizione a corte a Dresda più il potenziale enorme sia musicale che tecnico

del suo nuovo liuto. Il suo modo di suonare, che si può intravedere dalle composizioni sopravvissute, mise in evidenza qualità nuove che furono ammirate dai contemporanei. Ernst Gottlieb Baron nel 1727 scrisse che Weiss era particolarmente ammirato per il suo modo *cantabile* di suonare il liuto. Il suo *cantabile* Weiss lo deve aver sviluppato ascoltando e cantando la musica italiana sia a Roma che all'opera di corte di Dresda.

Le tre sonate provengono tutte dalla prima delle due fonti principali, il manoscritto di Londra. Benchè il libro sia oggi conservato a Londra, esso non ha nessun legame con questa città. Il manoscritto era di proprietà di uno dei membri più illustri dell'Accademia Musicale di Praga, Johann Christian Anthoni von Adlersfeld. Sappiamo che Weiss visitò Praga diverse volte (nel 1715, 1717, 1719 e nel 1723) e li deve aver avuto von Adlersfeld tra i suoi allievi, suonato per degli aristocratici come la famiglia Lobkowitz (sia il Principe Philipp von Lobkowitz che sua moglie Wilhelmine erano dei bravi liutisti dilettanti) e lavorato con il luitaio Thomas Edlinger allo sviluppo del liuto.

Nato in Silesia (oggi in Polonia), Weiss aveva imparato a suonare il liuto da suo padre. Tra il 1706 e il 1718, prima di occupare la prestigiosa carica a Dresda, la sua principale influenza musicale aggiuntiva era chiaramente quella italiana. Egli viaggiò fino a Roma, per accompagnare il Principe polacco Alexander

Sobiesky in visita da sua madre, la Regina Maria Casimira. La Regina era una generosa protettrice della musica, organizzava incontri dell'Accademia dell'Arcadia a casa sua ed è qui che Weiss avrebbe incontrato Alessandro e Domenico Scarlatti e anche Arcangelo Corelli, avrebbe ascoltato la loro musica e suonato nei concerti assieme a loro. E qui Weiss incominciò a sviluppare ciò che più tardi venne a chiamarsi il suo stile *cantabile*. Nelle sue mani il liuto *francese* cantava come un italiano. Benchè la maggior parte delle sue opere per liuto sono suite di movimenti di danza con titoli francesi, egli usa chiamarle *Sonate*, presumibilmente perchè le identificava più con lo stile italiano.

Di tutti i brani di Weiss il pezzo più conosciuto al giorno d'oggi è la *Passacaglia in Re maggiore* e viene anche eseguito regolarmente dai chitarristi di tutto il mondo. Non è un'opera a sé stante bensì l'ultimo movimento di una *Sonata in Re maggiore*. La Sonata è una vera opera per liuto a 13 ordini di corde, c. 1720 (non è datata) e in essa Weiss esplora pienamente il sentimento trionfante e festoso della tonalità di Re maggiore, che ha anche altre qualità di lucentezza e trasparenza. La Sonata in La maggiore potrebbe essere stata un pezzo precedente per liuto a 11 ordini di corde, ma nelle diverse fonti di cui disponiamo, appare riscritta per liuto a 13 ordini. Diversamente dalle sonate in *Re maggiore* e *Sol maggiore* presenti nella nostra incisione, la Sonata in La maggiore è composta da una piuttosto normale sequenza di

movimenti di danza, che include una commovente Sarabanda intensa in Fa# minore, ed ha persino un movimento in più, una magnifica *Ciaccona*. Come la *Ciaccona in Mi bemolle maggiore*, ultimo brano che conclude il nostro CD precedente, anche questa è costruita su una linea del basso a sette battute, a cui fanno seguito sette variazioni, prima di ritornare al tema d'inizio.

La *Sonata in Sol maggiore* (datata al 1719, e presumibilmente a Dresda) ha una qualità grandiosa e per essa Weiss ha scelto un formato diverso. Invece di far seguire il Preludio da un'Allemanda, inserisce una Toccata e Fuga; il tempo segnato della Sarabanda centrale è *un poco andante* che ricorda i movimenti di Corelli con gli *andante* nei bassi; e nel movimento finale sostituisce la tradizionale Giga con un Allegro all'italiana in forma binaria, probabilmente seguendo il modello delle sonate per tastiera di Scarlatti e contemporanei. La sonata in *Sol maggiore* è la prima sonata con un movimento non di danza al posto della giga finale, abitudine che più avanti Weiss adotterà sempre più frequentemente. Tutto sommato, la *Sonata in Sol maggiore* è la prima opera di Weiss a grande respiro nella quale inizia ad esplorare tutte le possibilità musicali del nuovo strumento.

Nigel North

Nato a Londra, Inghilterra, Nigel North è stato Professore di liuto alla Guildhall School of

Music and Drama (Londra), al Conservatorio Reale dell'Aia (Paesi Bassi) e alla Hochschule der Künste (Berlino). Dal 1999 è Professore di Liuto alla Early Music Institute, Indiana University, Bloomington negli Stati Uniti. Inizialmente attirato verso la musica all'età di sette anni dal gruppo di musica strumentale pop dei primi anni sessanta "The Shadows", Nigel ha studiato musica classica attraverso il violino e la chitarra, scoprendo infine nel liuto la sua vera vocazione quando aveva 15 anni. Praticamente autodidatta per quanto riguarda il liuto, dal 1976 ha sviluppato una vita musicale unica che comprende l'insegnamento e l'accompagnamento, ma anche attività di solista, direttore e scrittore. A parte l'insegnamento, le sue principali passioni musicali sono l'accompagnamento di cantanti, il repertorio per liuto solista dell'Inghilterra Elisabettiana e la musica del tardo Barocco tedesco di Bach e Weiss. Tra le sue registrazioni da segnalare un box di 4 CD che s'intitola "Bach on the Lute" (Bach sul liuto) (Linn Records) e 4 CD della Musica per Liuto di John Dowland (Naxos).

Questo disco è il secondo di una nuova serie di quattro incisioni della musica per liuto di Weiss per BGS records. Il primo - intitolato "The Heart Trembles with Pleasure" (Il cuore freme di piacere) è uscito a novembre 2010 ed è stato acclamato dalla critica; è stato selezionato tra una rosa di candidati per il Gramophone Award; ed infine la rivista BBC Music Magazine ha lodato le esecuzioni di Nigel con la frase "scru-

polosamente attente ma spontanee". Tra i piani futuri dell'etichetta BGS anche un set di tre dischi delle opere per liuto di Francesco da Milano.

Liuto a 13 ordini di corde di Lars Jönsson, Dalarö, Svezia, 2011, alla maniera di Hans Burkholzer 1596, rimodellato da Thomas Edlinger, Praga, c. 1719

Español

Cantabile

Música para laúd, por Sylvius Leopold Weiss (1687-1750), Vol.2 Nigel North, Laúd

El gran laudista barroco Sylvius Leopold Weiss (1687-1750) tuvo la fortuna de contar con el patrocinio del Elector Augusto II de Sajonia. Augusto gobernó en Dresde (1694-1733) donde Weiss estuvo empleado como músico de cámara real desde 1718 hasta su muerte. Con motivo de una celebración en la corte en 1720, el poeta Johann Ulrich von König (1688-1744) compuso un poema pastoral en el que alaba a "Sylvius", el laudista de la corte. En este poema el poeta ensalza las numerosas y excelentes cualidades musicales de Weiss con versos como "Cuando toca, el corazón lo siente" y "en su arte él es el único a su altura". La alabanza más significativa, a mi modo de ver, es la observación "Así, el corazón se estremece de placer bajo la vibración de sus cuerdas". Aunque actualmente no podemos oír a Weiss tocar person-

almente, siento que tenemos una línea directa con él, a través de su música. Música que hace sonar hermoso al laúd; música literalmente capaz de hacer estremecer el corazón y que, en consonancia con las tradiciones retóricas de moda en el Barroco, comunica emocionalmente con cualquiera que la escuche, independientemente de su conocimiento intelectual del estilo o la composición.

La música de Weiss ha sobrevivido en diversos manuscritos que contienen más de 60 sonatas (suites, partitas) para laúd solista. Los dos manuscritos principales se encuentran en Londres, British Library, Add Ms 3038, y en Dresde, Sächsische Landesbibliothek, MS. Mus 2841-V-1. Ambos fueron recopilados por discípulos de Weiss, y contienen algunas obras autógrafas del compositor. La música en esta grabación comienza donde acabó nuestra grabación anterior (BGS 119 *The Heart Trembles with Pleasure* [El corazón se estremece con placer] 2010) y procede del periodo alrededor de 1719-1720. Por aquel entonces, Weiss estaba plenamente instalado en la corte de Dresde. Él y el lutier Thomas Edlinger (de Praga) recientemente habían creado un nuevo instrumento de 13 órdenes que añadía dos notas más de bajo al laúd existente de 11 órdenes. Parece indudable, a juzgar por las obras que nos han llegado, que Weiss abandonó el laúd existente de 11 órdenes cuando llegó a su poder el nuevo instrumento de 13 órdenes y mayores dimensiones. En algunos casos revisó algunas de sus antiguas

composiciones, (la *sonata en la mayor* incluida en esta grabación es un buen ejemplo), pero principalmente empezó a tocar y componer desde una perspectiva nueva y más grandiosa, como demuestran las sonatas en *sol mayor* y *re mayor*.

La música que se incluye en esta grabación celebra la nueva esperanza que Weiss debió de sentir: un cargo en la corte real de Dresde y el potencial músico y técnico de su nuevo laúd. Su estilo musical, como se ve en las composiciones que nos han llegado, potenció nuevas cualidades que fueron admiradas por sus contemporáneos. Ernst Gottlieb Baron escribió en 1727 que a Weiss se le admiraba especialmente por su estilo *cantabile* al tocar el laúd, que debió de adquirir escuchando música y canto italianos en la ópera real tanto en Roma como en Dresde.

Las tres sonatas se encuentran en la primera de las dos fuentes principales, el manuscrito de Londres. Aunque el libro se conserva actualmente en esta ciudad, no tiene nada que ver con ella. El manuscrito fue propiedad del prominente miembro de la Academia de la Música de Praga, Johann Christian Anthoni von Adlersfeld. Sabemos que Weiss visitó Praga en varias ocasiones (1715, 1717, 1719 y 1723), donde debió haber enseñado a estudiantes como von Adlersfeld, intrepelado para aristócratas como la familia Lobkowitz (el príncipe Philipp von Lobkowitz y su esposa

Wilhelmine eran ambos diestros laudistas aficionados) y colaborar con el lutier Thomas Edlinger en el desarrollo del laúd.

Weiss nació en Silesia (actualmente Polonia) y fue su padre quien le enseñó a tocar el laúd. Entre 1706 y 1718, antes de que Weiss ocupara su cargo en Dresde, su principal influencia musical fue claramente italiana. Weiss viajó a Roma, donde acompañó al príncipe polaco Alexander Sobiesky en su visita a su madre, la reina María Casimira. La reina era una generosa patrocinadora musical que celebraba reuniones de la Academia Arcadiana en su casa, y fue allí donde Weiss debió de conocer a Alessandro y a Domenico Scarlatti y a Arcangelo Corelli, escuchar su música y tocar en interpretaciones con ellos. Allí Weiss comenzó a desarrollar lo que posteriormente se denominó su estilo *cantabile*. Hacía que el laúd “francés” cantara como si fuera italiano. Aunque la mayoría de sus obras para laúd son suites de movimientos de baile con títulos en francés, normalmente los llamaba “Sonata” probablemente porque se identificaba más con el estilo italiano.

De todas las obras de Weiss, el *Pasacalle en re mayor* se ha convertido en la mejor conocida en la actualidad, representado por guitarristas en todo el mundo. En realidad no se trata de una obra aparte, sino el último movimiento de una Sonata en re mayor. Esta sonata es una auténtica composición para 13 órdenes

de alrededor de 1720 (no está fechado) y Weiss explora en profundidad el triunfante y alborozado efecto del tono, que posee asimismo cualidades adicionales de luminosidad y claridad. La *Sonata en la mayor* puede ser una obra previa para 11 órdenes, pero en las variadas fuentes que tenemos ha sido revisada para el nuevo laúd para 13 órdenes. A diferencia de *re mayor* y *sol mayor* en esta grabación, presenta la secuencia más habitual de movimientos de baile, incluyendo una triste y conmovedora ‘Sarabande’ en fa sostenida menor, contando además con un movimiento adicional, una magnífica ‘Ciaccona’. Como la *Chacona en mi bemol mayor* con la que acababa el CD anterior, ésta también está construida sobre una línea de contrabajos de siete compases seguida de siete variaciones, para acabar volviendo al tema inicial.

La *Sonata en sol mayor* (fechada en 1719, y probablemente de Dresde) posee una cualidad grandiosa, y Weiss escogió un formato diferente para ella. En vez de una ‘Allemande’ a continuación del ‘Prelude’, escribió una ‘Toccatà and Fuga’; la zarabanda central está marcada *un poco andante* y recuerda de los movimientos de Corelli con bajos *andante*; y para el movimiento final abandona la giga para reemplazarla por un ‘Allegro’ más italiano en forma binaria, probablemente basado en las sonatas italianas para teclado de Scarlatti y sus contemporáneos. La *Sonata en sol mayor* es la primera en reemplazar la

Giga final por un movimiento no de baile, hábito que Weiss iba a utilizar más frecuentemente con el paso del tiempo. En conjunto, la *Sonata en sol mayor* es la primera obra a gran escala de Weiss que comienza a explorar todas las posibilidades musicales del nuevo instrumento.

© Nigel North, Bloomington, 2012

Nigel North

Nacido en Londres, Inglaterra, Nigel North ha sido profesor de Laúd en la Guildhall School of Music and Drama (Londres), el Royal Conservatory en Den Haag (Países Bajos) y la Hochschule der Künste (Berlín). Desde 1999 ha sido Profesor de Laúd en el Early Music Institute, Indiana University, Bloomington, en los Estados Unidos. Inicialmente inspirado por la música, a los 7 años, por el grupo instrumental de pop de los años sesenta “The Shadows”, Nigel estudió música clásica a través del violín y la guitarra, descubriendo finalmente su camino real en la vida, el laúd, a los 15 años de edad. Básicamente autodidacta del laúd, desde 1976 ha desarrollado una vida musical única que abarca actividades de profesor, acompañante, solista, director y compositor. Sus pasiones musicales principales, aparte de la enseñanza, son el acompañamiento para cantantes, los repertorios para laúd solista de la Inglaterra isabelina y la música barroca alemana tardía de Bach y Weiss. Sus grabaciones incluyen un set de 4 CD, *Bach on the Lute*

(Linn Records) y 4 CD de música para Laúd de John Dowland (Naxos).

Este disco es el segundo en una nueva serie de cuatro grabaciones de música de laúd de Weiss compilado por BGS. El primero –titulado “El corazón se estremece con placer”– fue lanzado con grandes aplausos de la crítica en noviembre de 2010; fue preseleccionado para el Gramophone Award, y la revista BBC Music alabó las representaciones “*escrupulosamente maduras pero espontáneas*” de Nigel. Los planes para el futuro con la etiqueta BGS incluyen también un set de tres discos de obras para el laúd compuestas por Francesco da Milano.

13-course lute by Lars Jönsson, Dalarö, Sweden, 2011, after Hans Burkholzer 1596, remodelled by Thomas Edlinger, Prague, c. 1719
A = 415

Translations

German: Ulrike Beutel

French: Daniel Pageon

Italian: Anton Gerada

Spanish: Jesús Luis Mirasierras