

instrumental theatre of affects

A large, abstract graphic consisting of several overlapping, glowing orange and yellow lines that swirl and loop around each other, creating a sense of movement and energy. The lines have a soft, ethereal glow and are set against a dark background.

C.P.E. BACH *Hamburg Symphonies & Fantasias*
ARTE DEI SUONATORI Marcin Świątkiewicz

BACH, Carl Philipp Emanuel (1714–88)

	Hamburg Symphony No. 5 in B minor, Wq 182/5 (H. 661)*	9'51
1	I. <i>Allegretto</i>	3'48
2	II. <i>Larghetto</i>	2'35
3	III. <i>Presto</i>	3'27
4	Fantasia in C minor for keyboard* Finale from Sonata in F minor, Wq 63/6 (H. 75)	5'56
	Hamburg Symphony No. 3 in C major, Wq 182/3 (H. 659)	10'32
5	I. <i>Allegro assai</i> *	2'40
6	II. <i>Adagio</i> *+	3'02
7	III. <i>Allegretto</i> *	4'49
8	Fantasia in F major, Wq 59/5 (H. 279) for keyboard +	4'53
	Hamburg Symphony No. 2 in B flat major, Wq 182/2 (H. 658)	12'23
9	I. <i>Allegro di molto</i> *	3'37
10	II. <i>Poco adagio</i>	3'28
11	III. <i>Presto</i> +	5'17

	Hamburg Symphony No. 4 in A major, Wq 182/4 (H. 660) +	12'52
12	I. <i>Allegro ma non troppo</i>	4'28
13	II. <i>Largo ed innocentemente</i>	3'58
14	III. <i>Allegro assai</i>	4'23
15	Fantasia (improvised) for keyboard *	2'03

	Hamburg Symphony No. 6 in E major, Wq 182/6 (H. 662) +	9'14
16	I. <i>Allegro di molto</i>	2'23
17	II. <i>Poco andante</i>	3'06
18	III. <i>Allegro spiritoso</i>	3'42
19	Fantasia in G minor, Wq 117/13 (H. 225) for keyboard *	4'07

	Hamburg Symphony No. 1 in G major, Wq 182/1 (H. 657) +	12'00
20	I. <i>Allegro di molto</i>	3'50
21	II. <i>Poco adagio</i>	4'08
22	III. <i>Presto</i>	4'02

TT: 84'46

Arte dei Suonatori

Marcin Świątkiewicz *harpsichord, +*pianoforte*, conductor

This is a very long SACD, and the last track starts after 80'00 minutes. On some players playing the last track alone could be a problem. In such cases please start at the second last track and let the machine play through.

The collection of six symphonies dedicated to Baron Gottfried van Swieten is the crowning achievement of Carl Philipp Emanuel Bach. The wealth of ideas, virtuosity and compositional precision clearly serve one goal – sophisticated rhetoric. Just as Johann Sebastian is a master of the counterpoint of sounds, Carl Philipp Emanuel remains unmatched in the polyphony of affects.

These pieces have been on our horizon since our first meeting during the recordings of Johann Gottfried Mützel's Keyboard Concertos. Over the years, we have included individual symphonies in our programmes, until finally the opportunity arose to perform the entire cycle. In preparing the programme, we came to the conclusion that playing the six symphonies in order would not fit the convention of today's concerts. Almost immediately we thought of the keyboard fantasias which, although contrasting in many ways, essentially explore the same areas of humanity. Seemingly disjointed and reminiscent of improvisation, they are actually precisely planned. It is to the professor and organist Annette Richards that we owe the inspiring comparison of fantasias to English gardens – designed to look as if they were not made by the hand of man. In turn, the affinity between fantasia and recitative brought us closer to opera. This gave rise to the concept of the 'Instrumental Theatre of Affects'. Fantasias, like recitatives, weave a story in a prose form, while symphonies, like arias, address the essence in a lyrical form. We decided to modify the order proposed by the composer; the drama we have arranged unfolds in two acts – there is a change of scene between the B flat major and A major symphonies.

Carl Philipp Emanuel's symphonies are essentially intimate chamber music. That is why we decided to perform them in a line-up that is reminiscent of an enlarged string quartet: triple violins, single viola and single cello enhanced with double bass. In this way, each musician participates in the interpretation on an equal footing, everyone is heard and responsible for their own voice. The two different keyboard instruments realising the basso continuo part are harpsichord and piano-

forte, which emphasise the differences in character, while also influencing the sound and articulation of the ensemble.

© *Marcin Świątkiewicz 2024*

The 18th century was a time when the existing image of European musical culture changed. Music itself also changed. Gradually, the old baroque style was being exhausted and at the same time new trends were emerging. These mainly concerned the search for different possibilities of expression in music. Johann Sebastian Bach and his second son Carl Philipp Emanuel Bach (1714–88) perfectly represent the stylistic diversity of the 18th century. The father was a master of synthesis, one of the last composers to defend the baroque order, but his music also shows signs of new directions. He incorporated characteristics of many styles into German music and drew on the models of Italian and French music, which is perfectly reflected in one of his long-lasting projects, the *Clavier-Übung*. The son was thus able to draw from this treasury, adding what was born in his creatively very restless mind. His legacy is a reflection of stylistic diversity and new aesthetic attitudes, focusing on individual perceptions of beauty and emotions in music. This vision of music led to stylistic changes and the development of distinct compositional tools, which manifested themselves in various styles: galant, rococo, *Empfindsamer Stil* as well as mature classicism. The second half of the 18th century and thus also the work of Carl Philipp Emanuel Bach represent one of the most interesting periods in the history of music.

Carl Philipp Emanuel Bach was born on 8th March 1714 in Weimar. At the age of nine he was admitted to the St Thomas School in Leipzig. In 1731 he began studying law in Leipzig, continuing these studies in Frankfurt an der Oder, where he also worked as a harpsichordist, harpsichord teacher and conductor. In 1738 he

obtained an appointment as harpsichordist in the service of Frederick, Crown Prince of Prussia. After Frederick's accession to the throne in 1741, he was given a permanent position as harpsichordist in the royal orchestra which he held for almost 30 years. On 6th November 1767 Carl Philipp Emanuel Bach, then aged 53, was officially appointed director of music and cantor of the Johanneum in Hamburg, replacing his godfather George Philipp Telemann. During this period he was in contact with Baron Gottfried van Swieten, the Austrian ambassador in Berlin, who commissioned the six symphonies presented on this recording in 1773. Carl Philipp Emanuel Bach died in Hamburg on 14th December 1788, at the age of 74. The obituaries that appeared in the press spoke of him with great appreciation. His fame at the time far surpassed that of his father. He greatly influenced the next generation of composers, including Haydn, Mozart and Beethoven.

His compositional style underwent changes as significant as the changes associated with the transition from the 'old' baroque style to the classical style. During a career spanning almost 60 years, he wrote more than 1,000 works, ranging from songs to oratorios, from dance forms, fantasias and sonatas to orchestral symphonies and concertos. His oeuvre marks the important transition in the history of European music that took place in the 18th century, particularly in its second half. Carl Philipp Emanuel gave his compositions his own distinctive style. Already in his harpsichord sonatas and concertos dating from the 1740s, we find direct foreshadowing of the extraordinary solo works from his Hamburg period. Among the most important achievements of the Berlin period are the perfection and constant refinement of his expressive language – the placement of sudden pauses, the use of surprising harmonic progressions, melodic embellishments or the continuous transformation of a particular motif and extremely abrupt dynamic transitions. These experimental choices were always underpinned by the works' solid structural basis; the clarity of the formal structure allowed for freedom in other respects. At the

beginning of his creative path, the composer tried to simplify the components of the work, in keeping with the then fashionable galant style. Nevertheless, it was the affects, emotions and deep expression, as well as virtuosic brilliance, that became the most characteristic features of Carl Philipp Emanuel Bach's music, reaching their peak in the works from his Hamburg period. The range of affects contained in his pieces made him a prominent exponent of the *Empfindsamer Stil* – a style of heightened emotionality. Carl Philipp Emanuel Bach wanted to move the listener deeply with his music.

18 symphonic works by Carl Philipp Emanuel Bach have survived, written over a period of 35 years. There are eight from the Berlin period, all of which consist of three movements with a fast-slow-fast arrangement, scored for string orchestra. Wind instrument parts in these symphonies were added later, in the composer's Hamburg period. The six Hamburg symphonies for string orchestra and basso continuo were, as noted above, commissioned by Baron Gottfried van Swieten. The last symphony cycle was published in 1780 with a dedication to Crown Prince Frederick William.

For his six Hamburg symphonies, Bach was guaranteed complete creative freedom, and he used this to produce daring works, abandoning the expressive restraint of the Berlin symphonies. The Hamburg symphonies retain the three-movement formal structure, but they surprise the listener with heightened expression, impulsivity and sometimes even eccentricity. At times this is 'subversive' music that speaks in extreme contrasts. Every motif, every musical gesture is 'subverted' as soon as it appears. The symphonies reflect the two most important trends of that era: *Empfindsamer Stil* – a sensibility that demanded that music should touch the heart, and *Sturm und Drang* – the elevation of eccentricity and extremes of mood to the status of a central concept. This music fully expresses the creative individuality of Carl Philipp Emanuel Bach. It is noteworthy that their publication coincides with the

creation of Johann Wolfgang von Goethe's novel *Die Leiden des jungen Werthers* (The Sorrows of Young Werther; 1774), which was ground-breaking for the literature and philosophy of the *Sturm und Drang* generation. The Hamburg symphonies were not only published and repeatedly reprinted, but also performed in concert halls in the 19th and early 20th centuries. They are, therefore, the only symphonies by a composer of Bach's generation to have a continuous performance tradition that has lasted from his era to the present day.

Bach's symphonies show few overt connections with his other works, but ideologically they link perfectly with the *freie Fantasie*, one of the composer's favourite and most innovative genres for keyboard instrument. These are a type of free fantasia created through improvisation (one of the fantasias recorded here, too, is an improvisation). Carl Philipp Emanuel was regarded by his contemporaries as a master of improvisation. He believed that when improvising, performers should have a sure sense of direction and, despite their obvious emotions, should not let themselves be ruled by passion. In improvisation, inspiration should remain subordinate to intellect. On this recording, the symphonies are interwoven with fantasias, thus showing how closely related they are in terms of musical ideas.

The music of Carl Philipp Emanuel Bach, especially from the Hamburg period, fascinates the listener with its wide range of moods, captivating melodic ideas, compelling contrasts, surprising interweavings of the voices, eccentric harmonies and extreme dynamic transitions. In the historically oriented performance practice followed by the performers on this recording, the Hamburg symphonies and fantasias of Carl Philipp Emanuel Bach have regained the impact they originally had at the time of heightened emotionality (*Empfindsamer Stil*) and the era of *Sturm und Drang*. They inspire awe and move hearts.

© Alina Mądry 2024

Arte dei Suonatori was formed in 1993 by the violinists Ewa and Aureliusz Goliński with the aim of performing the music of past eras in a historically informed manner, and the ensemble has since become one of leading Polish ensembles on the international music scene. The musicians' artistic search focuses on a constant exploration of composers of past eras which, combined with its use of historical instruments, has led to the creation of a style that is both historical, modern and thoroughly individual. The vast repertoire of this ensemble exceeds 700 compositions, representing a wide range of styles and forms from the 17th and 18th centuries as well as the contemporary era.

Arte dei Suonatori has an extensive discography that has won widespread praise from international music critics. The group gives concerts in Europe, North America and Asia. Arte dei Suonatori has also made numerous recordings for radio stations, including the BBC, Danmarks Radio (DR), SWR and Polish Radio Programme II, and television recordings in France and Poland.

Since its formation, the orchestra has worked with a wide range of major figures in the early music world. The ensemble enjoys a particularly fruitful and inspiring collaboration with Marcin Świątkiewicz as harpsichord soloist and conductor.

www.artedeisuonatori.com

Marcin Świątkiewicz, one of the most renowned Polish harpsichordists and improvisers, performs on various historical keyboard instruments. In 2015 he was awarded the prestigious Passport Award by the weekly news magazine *Polityka*. As a soloist and conductor, he maintains regular collaborations with esteemed ensembles such as Brecon Baroque, Arte dei Suonatori and Capella Cracoviensis.

His performances have been featured on radio and television throughout Europe, and his diverse discography, containing over 30 titles, reflects his exceptional artistry. In 2015, BIS released his double album featuring harpsichord concertos by

Johann Gottfried M $\ddot{u}$ thel [BIS-2179], which received the prestigious Diapason d'Or award.

Beyond his virtuosity in baroque repertoire, Marcin Świątkiewicz collaborates with symphony orchestras, showcasing his interest in 20th- and 21st-century harpsichord concertos. He is a professor at the Academy of Music in Katowice, where he imparts his knowledge and passion to aspiring musicians.

www.marcinswiatkiewicz.pl

Die dem Baron Gottfried van Swieten gewidmete Sammlung von sechs Symphonien ist die Krönung des Schaffens von Carl Philipp Emanuel Bach. Der Ideenreichtum, die Virtuosität und die kompositorische Präzision dienen eindeutig einem Ziel – der anspruchsvollen Rhetorik. So wie Johann Sebastian ein Meister des Kontrapunkts der Töne ist, bleibt Carl Philipp Emanuel unübertroffen in der Polyphonie der Affekte.

Diese Werke haben wir seit unserer ersten Begegnung bei den Aufnahmen der Klavierkonzerte von Johann Gottfried Mützel im Blick. Im Laufe der Jahre haben wir immer wieder einzelne Symphonien in unsere Programme aufgenommen, bis sich schließlich die Gelegenheit ergab, den gesamten Zyklus aufzuführen. Bei der Vorbereitung des Programms kamen wir zu dem Schluss, dass eine Aufführung der sechs Symphonien in der Reihenfolge nicht in die Konventionen der heutigen Konzerte passen würde. Wir dachten sofort an die Klavierfantasien, die, obwohl sie in vielerlei Hinsicht kontrastreich sind, im Wesentlichen dieselben Bereiche des Menschseins erkunden. Scheinbar unzusammenhängend und an Improvisation erinnernd, sind sie in Wirklichkeit genau geplant. Der Professorin und Organistin Annette Richards verdanken wir den anregenden Vergleich der Fantasien mit englischen Gärten, die so angelegt sind, dass sie aussehen, als wären sie nicht von Menschenhand geschaffen worden. Die Verwandtschaft zwischen Fantasie und Rezitativ brachte uns wiederum der Oper näher. So entstand das Konzept des „Instrumentalen Theaters der Affekte“. Die Fantasien erzählen wie die Rezitative eine Geschichte in Prosaform, während die Symphonien wie die Arien das Wesentliche in lyrischer Form ansprechen. Wir haben beschlossen, die vom Komponisten vorgeschlagene Reihenfolge zu ändern; das Drama, das wir arrangiert haben, entfaltet sich in zwei Akten – es gibt einen Szenenwechsel zwischen der B-Dur- und der A-Dur-Symphonie.

Die Symphonien von Carl Philipp Emanuel Bach sind im Grunde genommen intime Kammermusik. Deshalb haben wir beschlossen, sie in einer Besetzung auf-

zuführen, die an ein erweitertes Streichquartett erinnert: drei erste und drei zweite Violinen, eine Bratsche und ein Cello, ergänzt durch einen Kontrabass. Auf diese Weise ist jeder Musiker gleichberechtigt an der Interpretation beteiligt, jeder wird gehört und ist für seine eigene Stimme verantwortlich. Die beiden verschiedenen Tasteninstrumente, die den Basso continuo-Part übernehmen, sind Cembalo und Pianoforte, was die charakterlichen Unterschiede hervorhebt, aber auch den Klang und die Artikulation des Ensembles beeinflusst.

© *Marcin Świątkiewicz 2024*

Das 18. Jahrhundert war eine Zeit, in der sich das bestehende Bild der europäischen Musikkultur veränderte. Auch die Musik selbst veränderte sich. Allmählich erschöpfte sich der alte Barockstil, und gleichzeitig entstanden neue Tendenzen. Diese betrafen vor allem die Suche nach anderen Ausdrucksmöglichkeiten in der Musik. Johann Sebastian Bach und sein zweiter Sohn Carl Philipp Emanuel Bach (1714–88) repräsentieren perfekt die stilistische Vielfalt des 18. Jahrhunderts. Der Vater war ein Meister der Synthese, einer der letzten Komponisten, der die barocke Ordnung verteidigte, aber seine Musik zeigt auch Anzeichen für neue Richtungen. Er nahm Merkmale vieler Stile in die deutsche Musik auf und griff auf die Vorbilder der italienischen und französischen Musik zurück, was sich in einem seiner langlebigen Projekte, der *Clavier-Übung*, perfekt widerspiegelt. Der Sohn konnte also aus diesem Schatz schöpfen und hinzufügen, was in seinem schöpferisch sehr unruhigen Geist geboren wurde. Sein Vermächtnis ist ein Spiegelbild stilistischer Vielfalt und neuer ästhetischer Haltungen, die sich auf individuelle Wahrnehmungen von Schönheit und Emotionen in der Musik konzentrieren. Diese Vision von Musik führte zu stilistischen Veränderungen und der Entwicklung verschiedener kompositorischer Mittel, die sich in verschiedenen

Stilen manifestierten: Galant, Rokoko, Empfindsamer Stil sowie reifer Klassizismus. Die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts und damit auch das Werk von Carl Philipp Emanuel Bach stellen eine der interessantesten Perioden der Musikgeschichte dar.

Carl Philipp Emanuel Bach wurde am 8. März 1714 in Weimar geboren. Im Alter von neun Jahren wurde er in die Thomasschule in Leipzig aufgenommen. Im Jahr 1731 begann er ein Jurastudium in Leipzig, das er in Frankfurt an der Oder fortsetzte, wo er auch als Cembalist, Cembalolehrer und Dirigent tätig war. Im Jahr 1738 wurde er als Cembalist in den Dienst von Friedrich, dem Kronprinzen von Preußen, gestellt. Nach der Thronbesteigung Friedrichs im Jahr 1741 erhielt er eine feste Anstellung als Cembalist im königlichen Orchester, die er fast 30 Jahre lang innehatte. Am 6. November 1767 wurde Carl Philipp Emanuel Bach, damals 53 Jahre alt, offiziell zum Musikdirektor und Kantor des Johanneums in Hamburg ernannt und löste damit seinen Paten Georg Philipp Telemann ab. In dieser Zeit entstand der Kontakt zu Baron Gottfried van Swieten, dem österreichischen Botschafter in Berlin, der ihm 1773 den Auftrag für die sechs Symphonien erteilte, die auf dieser Aufnahme zu hören sind. Carl Philipp Emanuel Bach starb am 14. Dezember 1788 in Hamburg im Alter von 74 Jahren. In den Nachrufen, die in der Presse erschienen, wurde er mit großer Wertschätzung bedacht. Sein damaliger Ruhm übertraf den seines Vaters bei weitem. Er hatte großen Einfluss auf die nächste Generation von Komponisten, darunter Haydn, Mozart und Beethoven.

Sein Kompositionsstil hat sich ebenso stark verändert wie der Übergang vom „alten“ Barock zum klassischen Stil. In seiner fast 60-jährigen Karriere schrieb er mehr als 1.000 Werke, vom Lied bis zum Oratorium, von Tanzformen, Fantasien und Sonaten bis zu Orchestersymphonien und Konzerten. Sein Werk markiert den bedeutenden Übergang in der europäischen Musikgeschichte, der sich im 18. Jahrhundert, vor allem in der zweiten Hälfte, vollzog. Carl Philipp Emanuel gab seinen

Kompositionen einen eigenen, unverwechselbaren Stil. Schon in seinen Cembalopsonaten und -konzerten aus den 1740er Jahren finden sich direkte Vorboten der außergewöhnlichen Solowerke aus seiner Hamburger Zeit. Zu den wichtigsten Errungenschaften der Berliner Periode gehören die Perfektionierung und ständige Verfeinerung seiner Ausdruckssprache – das Setzen von plötzlichen Pausen, die Verwendung überraschender harmonischer Verläufe, melodische Verzierungen oder die kontinuierliche Verwandlung eines bestimmten Motivs und extrem abrupte dynamische Übergänge. Diese experimentellen Entscheidungen wurden stets durch die solide strukturelle Grundlage der Werke untermauert; die Klarheit der formalen Struktur ermöglichte Freiheiten in anderer Hinsicht. Zu Beginn seines Schaffens versuchte der Komponist, die Bestandteile des Werks zu vereinfachen, um dem damals modischen galanten Stil zu entsprechen. Dennoch waren es die Affekte, die Emotionen und der tiefe Ausdruck sowie die virtuose Brillanz, die zu den charakteristischen Merkmalen der Musik Carl Philipp Emanuel Bachs wurden und in den Werken seiner Hamburger Zeit ihren Höhepunkt erreichten. Die Bandbreite der Affekte in seinen Werken machte ihn zu einem herausragenden Vertreter des *Empfindsamen Stils* – eines Stils der gesteigerten Emotionalität. Carl Philipp Emanuel Bach wollte den Hörer mit seiner Musik tief berühren.

Von Carl Philipp Emanuel Bach sind 18 symphonische Werke überliefert, die in einem Zeitraum von 35 Jahren entstanden sind. Acht davon stammen aus der Berliner Periode, die alle aus drei Sätzen mit einer schnell-langsam-schnell Anordnung bestehen und für Streichorchester geschrieben wurden. Die Bläserstimmen in diesen Symphonien wurden später, in der Hamburger Periode des Komponisten, hinzugefügt. Die sechs Hamburger Symphonien für Streichorchester und Basso continuo entstanden, wie bereits erwähnt, im Auftrag des Barons Gottfried van Swieten. Der letzte Symphoniezyklus wurde 1780 mit einer Widmung an Kronprinz Friedrich Wilhelm veröffentlicht.

Für seine sechs Hamburger Symphonien wurde Bach völlige schöpferische Freiheit garantiert, und er nutzte diese, um kühne Werke zu schaffen und die expressive Zurückhaltung der Berliner Symphonien aufzugeben. Die Hamburger Symphonien behalten die dreisätzig formale Struktur bei, überraschen aber mit gesteigertem Ausdruck, Impulsivität und manchmal sogar Exzentrik. Zuweilen handelt es sich um „subversive“ Musik, die in extremen Kontrasten spricht. Jedes Motiv, jede musikalische Geste wird „unterlaufen“, sobald sie auftaucht. In den Symphonien spiegeln sich die beiden wichtigsten Strömungen dieser Epoche wider: *Empfindsamer Stil* – eine Sensibilität, die verlangte, dass Musik das Herz berühren sollte, und *Sturm und Drang* – die Erhebung von Exzentrik und extremen Stimmungen zum zentralen Konzept. In dieser Musik kommt die schöpferische Individualität von Carl Philipp Emanuel Bach voll zum Ausdruck. Es ist bemerkenswert, dass ihr Erscheinen mit der Entstehung von Johann Wolfgang von Goethes Roman *Die Leiden des jungen Werthers* (1774) zusammenfällt, der für die Literatur und Philosophie der *Sturm-und-Drang*-Generation bahnbrechend war. Die Hamburger Symphonien wurden nicht nur veröffentlicht und mehrfach nachgedruckt, sondern auch im 19. und frühen 20. Jahrhundert in den Konzertsälen aufgeführt. Sie sind damit die einzigen Symphonien eines Komponisten aus Bachs Generation, die eine kontinuierliche Aufführungstradition haben, die von seiner Zeit bis heute andauert.

Bachs Symphonien weisen nur wenige offensichtliche Verbindungen zu seinen anderen Werken auf, aber ideologisch sind sie perfekt mit der *freien Fantasie* verbunden, einer der beliebtesten und innovativsten Gattungen des Komponisten für Tasteninstrumente. Dabei handelt es sich um eine Art freier Stücke, die durch Improvisation entstanden sind (auch eine der hier eingespielten Fantasien ist eine Improvisation). Carl Philipp Emanuel wurde von seinen Zeitgenossen als ein Meister der Improvisation angesehen. Er war der Meinung, dass die Interpreten beim Improvisieren einen sicheren Orientierungssinn haben sollten und sich trotz

ihrer offensichtlichen Emotionen nicht von der Leidenschaft leiten lassen sollten. Bei der Improvisation sollte die Inspiration dem Intellekt untergeordnet bleiben. Auf dieser Einspielung sind die Symphonien mit Fantasien verwoben, was zeigt, wie eng sie von den musikalischen Ideen her miteinander verwandt sind.

Die Musik Carl Philipp Emanuel Bachs, insbesondere aus der Hamburger Zeit, fasziniert durch eine große Bandbreite an Stimmungen, fesselnde melodische Einfälle, zwingende Kontraste, überraschende Verflechtungen der Stimmen, exzentrische Harmonien und extreme dynamische Übergänge. In der historisch orientierten Aufführungspraxis der Interpreten dieser Einspielung erhalten die Hamburger Symphonien und Fantasien von Carl Philipp Emanuel Bach ihre ursprüngliche Wirkung aus der Zeit der gesteigerten Emotionalität (*Empfindsamer Stil*) und des *Sturm und Drang* zurück. Sie erwecken Ehrfurcht und bewegen die Herzen.

© Alina Mądry 2024

Arte dei Suonatori wurde 1993 von den Geigern Ewa und Aureliusz Goliński mit dem Ziel gegründet, die Musik vergangener Epochen in einer historisch informierten Weise aufzuführen, und das Ensemble hat sich seitdem zu einem der führenden polnischen Ensembles in der internationalen Musikszene entwickelt. Die künstlerische Suche der Musiker konzentriert sich auf die ständige Auseinandersetzung mit Komponisten vergangener Epochen, was in Verbindung mit der Verwendung historischer Instrumente zur Schaffung eines Stils geführt hat, der sowohl historisch als auch modern und durch und durch individuell ist. Das umfangreiche Repertoire des Ensembles umfasst mehr als 700 Kompositionen, die ein breites Spektrum an Stilen und Formen des 17. und 18. Jahrhunderts sowie der zeitgenössischen Epoche repräsentieren.

Arte dei Suonatori hat eine umfangreiche Diskographie, die von der internatio-

nenen Musikkritik hoch gelobt wurde. Das Ensemble gibt Konzerte in Europa, Nordamerika und Asien. Arte dei Suonatori hat auch zahlreiche Aufnahmen für Radiosender gemacht, darunter BBC, Danmarks Radio (DR), SWR und das polnische Radioprogramm II, sowie Fernsehaufnahmen in Frankreich und Polen.

Seit seiner Gründung hat das Orchester mit einer Vielzahl bedeutender Persönlichkeiten aus der Welt der Alten Musik zusammengearbeitet. Eine besonders fruchtbare und inspirierende Zusammenarbeit verbindet das Ensemble mit Marcin Świątkiewicz als Cembalosolist und Dirigent. www.artedeisuonatori.com

Marcin Świątkiewicz, einer der renommiertesten polnischen Cembalisten und Improvisatoren, spielt auf verschiedenen historischen Tasteninstrumenten. Im Jahr 2015 wurde er vom wöchentlichen Nachrichtenmagazin *Polityka* mit dem renommierten Passport Award ausgezeichnet. Als Solist und Dirigent arbeitet er regelmäßig mit angesehenen Ensembles wie Brecon Baroque, Arte dei Suonatori und Capella Cracoviensis zusammen.

Seine Darbietungen wurden in Rundfunk und Fernsehen in ganz Europa gezeigt, und seine vielfältige Diskografie mit über 30 Titeln spiegelt seine außergewöhnliche Kunst wider. Im Jahr 2015 veröffentlichte BIS sein Doppelalbum mit Cembalokonzerten von Johann Gottfried Mützel [BIS-2179], das mit dem renommierten Diapason d'Or ausgezeichnet wurde.

Neben seiner Virtuosität im Barockrepertoire arbeitet Marcin Świątkiewicz mit Symphonieorchestern zusammen und zeigt sein Interesse an Cembalokonzerten des 20. und 21. Jahrhunderts. Er ist Professor an der Musikakademie in Kattowitz, wo er sein Wissen und seine Leidenschaft an angehende Musiker weitergibt.

www.marcinswiatkiewicz.pl

La collection des six symphonies dédiées au baron Gottfried van Swieten est le couronnement de la production de Carl Philipp Emanuel Bach. La richesse des idées, la virtuosité et l'acuité du travail compositionnel servent clairement un objectif : la réalisation d'une rhétorique sophistiquée. Si son père Johann Sebastian était un maître du contrepoint, Carl Philipp Emanuel reste inégalé dans la polyphonie des affects.

Ces œuvres étaient dans notre ligne de mire depuis notre première rencontre à l'enregistrement des concertos pour clavecin de Johann Gottfried Mützel. Au fil des ans, nous avons inclus des symphonies individuelles dans nos programmes, jusqu'à ce que l'occasion se présente enfin d'interpréter le cycle entier. En préparant ce programme, nous sommes arrivés à la conclusion que jouer les six symphonies dans l'ordre ne correspondrait pas à la convention des concerts d'aujourd'hui. Presque immédiatement, nous avons pensé aux fantaisies pour instrument à clavier qui, bien que contrastées à bien des égards, explorent essentiellement les mêmes aspects humains. Apparemment décousues et relevant de l'improvisation, elles sont en réalité planifiées avec précision. C'est à la professeure et organiste Annette Richards que l'on doit la comparaison inspirante des fantaisies avec les jardins à l'anglaise en apparence vierges de toute intervention humaine. À son tour, l'affinité entre la fantaisie et le récitatif nous a rapprochés de l'opéra. C'est ainsi qu'est né le concept de « théâtre instrumental des affects ». Les fantaisies, comme les récitatifs, tissent une histoire en prose, tandis que les symphonies, comme les arias, s'adressent à l'essence sous une forme lyrique. Nous avons décidé de modifier l'ordre proposé par le compositeur. Le drame que nous avons conçu se déroule en deux actes incluant un changement de scène entre la symphonie en si bémol majeur et celle en la majeur.

Les symphonies de Carl Philipp Emanuel sont essentiellement de la musique de chambre intime. C'est pourquoi nous avons décidé de les interpréter dans une for-

mation qui rappelle un quatuor à cordes élargi : trois premiers et trois seconds violons, un alto et un violoncelle auxquels s'ajoute une contrebasse. Chaque musicien participe ainsi à l'exécution sur un pied d'égalité, chacun est entendu et responsable de sa propre voix. Les deux instruments à clavier qui réalisent la partie de basse continue sont le clavecin et le piano-forte, ce qui souligne les différences de caractère, tout en influençant la sonorité et l'articulation de l'ensemble.

© *Marcin Świątkiewicz 2024*

L'image de la culture musicale européenne a changé au cours du XVIIIe siècle, tout comme la musique elle-même. Peu à peu, l'ancien style baroque s'est étioilé et, en même temps, de nouvelles tendances sont apparues. Celles-ci concernaient principalement la recherche de nouvelles possibilités expressives en musique. Johann Sebastian Bach et son second fils, Carl Philipp Emanuel (1714–88), représentent parfaitement la diversité stylistique de ce siècle. Le père était un maître de la synthèse, l'un des derniers compositeurs à défendre la pratique baroque, mais sa musique montre aussi les signes de nouvelles orientations. Il a intégré à la musique allemande des caractéristiques de plusieurs styles et s'est inspiré des modèles de la musique italienne et française, ce qui se reflète parfaitement dans l'un de ses projets de longue haleine, la *Clavier-Übung*, littéralement la « pratique de l'instrument à clavier ». Le fils a ainsi pu puiser dans ce trésor, en y ajoutant ce qui naissait dans son esprit créatif très agité. Son héritage est le reflet d'une diversité stylistique et de nouvelles attitudes esthétiques axées sur les perceptions individuelles de la beauté et des émotions dans la musique. Cette vision de la musique a conduit à des changements stylistiques et au développement d'outils de composition précis qui se sont manifestés dans différents styles : galant, rococo, *Empfindsamkeit* [sensibilité] ainsi que classicisme. La seconde moitié du

XVIIIe siècle, et donc l'œuvre de Carl Philipp Emanuel Bach, représentent l'une des périodes les plus intéressantes de l'histoire de la musique.

Carl Philipp Emanuel Bach est né le 8 mars 1714 à Weimar. À l'âge de neuf ans, il fut admis à l'école Saint-Thomas de Leipzig. En 1731, il entama des études de droit à Leipzig, qu'il poursuivit à Francfort-sur-l'Oder, où il travailla également comme claveciniste, professeur de clavecin et chef d'orchestre. En 1738, il fut nommé claveciniste au service de Frédéric, prince héritier de Prusse. Après l'accession au trône de Frédéric en 1741, il obtint un poste permanent de claveciniste dans l'orchestre royal où il allait rester près de 30 ans. Le 6 novembre 1767, Carl Philipp Emanuel Bach, alors âgé de 53 ans, fut officiellement nommé directeur de la musique et cantor du Johanneum de Hambourg, en remplacement de son parrain Georg Philipp Telemann. C'est à cette époque qu'il entra en contact avec le baron Gottfried van Swieten, ambassadeur d'Autriche à Berlin, qui lui commanda en 1773 les six symphonies réunies ici. Carl Philipp Emanuel Bach s'éteignit à Hambourg le 14 décembre 1788, à l'âge de 74 ans. Les nécrologies parues dans la presse parlèrent de lui avec beaucoup de respect. À l'époque, sa renommée dépassait de loin celle de son père. Il allait grandement influencer la génération suivante de compositeurs, en particulier Haydn, Mozart et Beethoven.

Son style de composition a connu des changements aussi importants que ceux liés au passage de l'« ancien » style baroque au style classique. Au cours d'une carrière de près de 60 ans, il a composé plus de 1 000 œuvres, des lieder aux oratorios, des danses, des fantaisies et des sonates aux symphonies orchestrales et aux concertos. Son œuvre témoigne d'une transition importante dans l'histoire de la musique européenne qui s'est produite au XVIIIe siècle, en particulier dans sa seconde moitié. Carl Philipp Emanuel a su donner à ses compositions un style qui lui est propre. Dès les sonates et concertos pour clavecin des années 1740, on trouve une préfiguration directe des extraordinaires œuvres solistes de sa période hambourgeoise

ultérieure. Parmi les réalisations les plus importantes de la période berlinoise figurent la perfection et le raffinement constant de son langage expressif : apparition de pauses soudaines, présence de progressions harmoniques surprenantes, embellissements mélodiques ou transformation continue d'un motif particulier et transitions dynamiques extrêmement abruptes. Ces choix expérimentaux étaient toujours étayés par la solide base structurelle des œuvres, la clarté de la structure formelle permettant une certaine liberté à d'autres égards. Au début de son parcours créatif, le compositeur a tenté de simplifier les composantes de ses œuvres, conformément au style galant en vogue à l'époque. Néanmoins, ce sont les affects, les émotions et l'expression profonde, ainsi que l'éclat de la virtuosité, qui sont devenus les traits les plus caractéristiques de la musique de Carl Philipp Emanuel Bach, atteignant leur apogée dans les œuvres de sa période hambourgeoise. L'éventail des émotions contenues dans ses œuvres a fait de lui un représentant éminent de l'*Empfindsamkeit*, un style à l'émotivité exacerbée. Carl Philipp Emanuel Bach voulait que sa musique émeuve profondément l'auditeur.

18 œuvres symphoniques de Carl Philipp Emanuel Bach nous sont parvenues, composées sur une période de 35 ans. Huit d'entre elles datent de la période berlinoise et se composent toutes de trois mouvements, successivement rapide, lent et rapide, pour orchestre à cordes. Les parties d'instruments à vent de ces symphonies allaient être ajoutées plus tard, pendant son séjour à Hambourg. Les six symphonies hambourgeoises pour orchestre à cordes et basse continue ont été commandées, comme mentionné précédemment, par le baron Gottfried van Swieten. Le dernier cycle de symphonies de Bach allait être publié en 1780 avec une dédicace au prince héritier Frédéric-Guillaume.

Pour ses six symphonies hambourgeoises, le compositeur s'est vu garantir une totale liberté de création, et il en a profité pour produire des œuvres audacieuses, abandonnant la retenue expressive des symphonies berlinoises. Ces nouvelles

symphonies conservent la structure formelle en trois mouvements, mais elles surprennent l'auditeur par leur expression exacerbée, leur impulsivité et parfois même leur excentricité. Il s'agit parfois d'une musique « subversive » qui s'exprime par des contrastes extrêmes. Chaque motif, chaque geste musical est « subverti » dès son apparition. Les symphonies reflètent les deux tendances les plus importantes de l'époque : l'*Empfindsamkeit* – une sensibilité qui exigeait que la musique touche le cœur, et le *Sturm und Drang* – l'élévation de l'excentricité et des états d'âme extrêmes au rang de concept central. Cette musique exprime pleinement l'individualité créatrice de Carl Philipp Emanuel Bach. Il est intéressant de noter que leur publication coïncide avec la parution en 1774 du roman de Johann Wolfgang von Goethe, *Les souffrances du jeune Werther*, qui a marqué la littérature et la philosophie de la génération *Sturm und Drang*. Les symphonies de Hambourg ont été non seulement publiées et réimprimées à plusieurs reprises, mais aussi jouées au concert au XIXe et au début du XXe siècle. Elles sont donc les seules symphonies d'un compositeur de la génération de Bach à bénéficier d'une tradition d'exécution ininterrompue depuis son époque jusqu'à nos jours.

Les symphonies de Bach présentent peu de liens manifestes avec ses autres œuvres, mais sur le plan idéologique, elles se rattachent parfaitement à la *freie Fantasie*, l'un des genres préférés du compositeur et l'un des plus novateurs pour les instruments à clavier. Il s'agit d'un type de fantaisie libre créée à partir de l'improvisation (l'une des fantaisies enregistrées ici est également une improvisation). Carl Philipp Emanuel était considéré par ses contemporains comme un maître de l'improvisation. Il estimait que lors de celle-ci, les interprètes devaient avoir un sens sûr de la direction et, malgré leurs émotions manifestes, ne devaient pas se laisser dominer par la passion. Dans l'improvisation, l'inspiration doit rester subordonnée à l'intellect. Sur cet enregistrement, les symphonies sont entrecoupées de fantaisies, démontrant à quel point elles sont étroitement liées sur le plan des idées musicales.

La musique de Carl Philipp Emanuel Bach, en particulier celle de la période hambourgeoise, fascine l'auditeur par sa grande variété d'atmosphères, ses idées mélodiques captivantes, ses contrastes irrésistibles, ses entrelacements surprenants des voix, ses harmonies excentriques et ses transitions dynamiques extrêmes. Les symphonies et fantaisies hambourgeoises de Carl Philipp Emanuel Bach ont retrouvé, grâce à la pratique de l'interprétation historiquement informée des musiciens réunis ici, l'impact qu'elles avaient à l'origine, à l'époque d'une émotivité exacerbée, l'*Empfindsamkeit*, et de l'époque du *Sturm und Drang*. Elles suscitent à la fois l'admiration et l'émotion.

© *Alina Mądry* 2024

Arte dei Suonatori a été créé en 1993 par les violonistes Ewa et Aureliusz Goliński avec l'objectif d'interpréter la musique des époques passées d'une manière historiquement informée. L'ensemble est depuis devenu l'un des principaux ensembles polonais sur la scène musicale internationale. La recherche artistique des musiciens se concentre sur une exploration constante des compositeurs des époques passées qui, combinée à l'utilisation d'instruments historiques, a conduit à la création d'un style à la fois historique, moderne et tout à fait personnel. Le vaste répertoire de cet ensemble dépasse les 700 œuvres, représentant un large éventail de styles et de formes des XVIIe et XVIIIe siècles ainsi que de l'époque contemporaine.

Arte dei Suonatori possède une vaste discographie qui lui a valu les éloges de la critique musicale internationale. Le groupe donne des concerts en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. On a pu entendre Arte dei Suonatori à la radio, notamment sur les ondes de la BBC, de Danmarks Radio (DR), SWR et de Programme II de la radio polonaise, ainsi qu'à la télévision en France et en Pologne.

Depuis sa création, l'orchestre a travaillé avec un grand nombre de personnalités

du monde de la musique ancienne. L'ensemble jouit d'une collaboration particulièrement fructueuse et inspirante avec Marcin Świątkiewicz en tant que claveciniste soliste et chef d'orchestre.

www.artedeisuonatori.com

Marcin Świątkiewicz, l'un des clavecinistes et improvisateurs polonais les plus renommés, se produit sur divers instruments à clavier historiques. En 2015, il s'est vu décerner le prestigieux prix Passport par le magazine d'information hebdomadaire *Polityka*. En tant que soliste et chef d'orchestre, il collabore régulièrement avec des ensembles réputés tels que Brecon Baroque, Arte dei Suonatori et Capella Cracoviensis.

Ses interprétations ont été diffusées à la radio et à la télévision dans toute l'Europe, et sa discographie diversifiée, contenant plus de 30 titres, reflète son art exceptionnel. Son enregistrement des concertos pour clavecin de Johann Gottfried Mützel chez BIS [BIS-2179] lui a valu un Diapason d'Or.

Au-delà de sa virtuosité dans le répertoire baroque, Marcin Świątkiewicz collabore avec des orchestres symphoniques, mettant en avant son intérêt pour les concertos pour clavecin des XXe et XXIe siècles. En 2024, il enseignait à l'Académie de musique de Katowice où il transmet ses connaissances et sa passion aux jeunes musiciens.

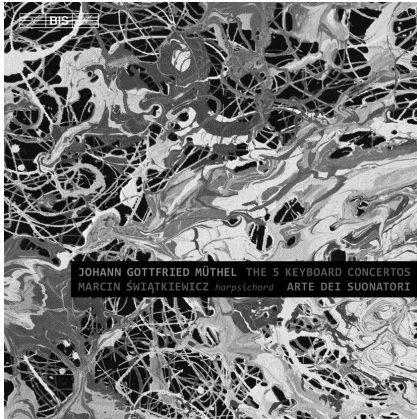
www.marcinswiatkiewicz.pl

Arte dei Suonatori

- Violin I: Aureliusz Goliński
Michał Marcinkowski
Małgorzata Malke (Symphonies Nos 1, 2, 4 & 6)
Izabela Kozak (Nos 3 & 5)
- Violin II: Ewa Golińska
Marcin Tarnawski
Izabela Kozak (Nos 1, 2 & 6)
Małgorzata Malke (Nos 3 & 5)
Zofia Wojniakiewicz (No. 4)
- Viola: Natalia Reichert
- Cello: Monika Hartmann
- Double bass: Anna Bator

Also available:

Johann Gottfried Mûthel
The Five Keyboard Concertos

Marcin Świątkiewicz *harpsichord*
Arte dei Suonatori

BIS-2179 CD (2-disc set)

Diapason d'or « découverte » – « L'expressivité de l'ensemble polonais [...] est inépuisable. Marcin Świątkiewicz possède au plus haut degré le sens du chant [...] et un abattage impressionnant. ' *Diapason*

'Świątkiewicz's eloquent advocacy is matched by the 10-strong strings of Arte dei Suonatori, spruce and rhythmically buoyant [...] Recommended to anyone who enjoys C. P. E. Bach's concertos and wants to venture into one of the century's agreeable forgotten byways.' *Gramophone*

'Marcin Świątkiewicz and the amazing "Arte dei Suonatori" [...] are fully up to the technical and expressive challenges.' *American Record Guide*

„Der polnische Cembalist Marcin Świątkiewicz ist ein brillanter Solist, und das ebenfalls polnische Ensemble ‚Arte dei Suonatori‘ präsentiert sich in einem attraktiven, lebendigen und schillernden Klanggewand.“ *Pizzicato*

Arte dei Suonatori would like to thank Filip Berkowicz for motivating them to pursue artistic challenges and inviting the ensemble to perform the complete set of 18 symphonies by Carl Philipp Emanuel Bach at the Actus Humanus Festival.

This recording is supported by Polish Radio Program 2 and STOART.

dwójka
POLSKIE RADIO

Instrumentarium

Harpsichord by Christian Fuchs 2008 after Johannes Ruckers

Pianoforte by Michael Walker 1989, rebuilt by Robert Brown 2018 after Johann Andreas Stein

The music on BIS's Hybrid SACDs can be played back in Stereo (CD and SACD) as well as in 5.0 Surround sound (SACD).

Our surround sound recordings aim to reproduce the natural sound in a concert venue as faithfully as possible, using the newest technology. In order to do so, all channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

Recording Data

Recording: 7th–10th August 2022 at the Witold Lutosławski Concert Studio of Polish Radio, Warsaw, Poland
Producer and sound engineer: Ingo Petry (Take5 Music Production)
Equipment: BIS's recording teams use microphones from Neumann, DPA and Schoeps; audio electronics from RME, Lake People and DirectOut; MADI optical cabling technology, monitoring equipment from B&W, STAX and Sennheiser, and Sequoia and Pyramix digital audio workstations.
Original format: 24-bit / 96 kHz
Post-production: Editing and mixing: Ingo Petry
Executive producer: Robert Suff

Booklet and Graphic Design

Cover texts: © Marcin Świątkiewicz 2024 and © Alina Mądry 2024
Translations: Anna Lamberti (German); Jean-Pascal Vachon (French)
Front cover image: Roman Kulinskiy / iStockphoto
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett

BIS Records is not responsible for the content or reliability of any external websites whose addresses are published in this booklet.

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide. If we have no representation in your country, please contact:
BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden Tel.: +46 8 544 102 30 info@bis.se www.bis.se

BIS-2459 © & © 2024 BIS Records AB, Sweden

BIS-2459

Marcin Świątkiewicz
© Piotr Łabanow

