

MAURO GIULIANI

COMPLETE ORIGINAL WORKS FOR FLUTE & GUITAR

MIKAEL HELASVUO · JUKKA SAVIJOKI

MAURO GIULIANI (1781–1829)

Complete Original Works for Flute and Guitar

MIKAEL HELASVUO *flute*

JUKKA SAVIJOKI *guitar*

Total playing time: 3h 40m 25s

DISC 1 [73'55]

	DUO for guitar and flute (violin), WoO (1810–11)	22'27
1	I. <i>Allegro</i>	10'49
2	II. Menuetto	4'49
3	III. Rondo. <i>Allegro moderato</i>	6'37
	GRAN DUETTO CONCERTANTE, Op. 52	14'48
4	I. <i>Andante sostenuto</i>	3'58
5	II. Menuetto. <i>Allegro vivace</i>	3'47
6	III. Rondo militaire. <i>Allegretto</i>	6'54
	GRAND DUO CONCERTANT, Op. 85	20'28
7	I. <i>Allegro maestoso</i>	6'54
8	II. <i>Andante molto sostenuto</i>	3'53
9	III. Scherzo. <i>Vivace</i>	3'47
10	IV. <i>Allegretto espressivo</i>	5'42
11	12 LÄNDLER SAMT CODA, Op. 75	8'03
	DUETTINO FACILE, Op. 77	6'45
12	I. <i>Andantino maestoso</i>	1'19
13	II. Menuetto scherzoso. <i>Con brio</i>	2'44
14	III. Rondo. <i>Allegretto</i>	2'34

DISC 2 [72'17]

1	GRAND POTPOURRI, Op. 53	10'09
	PIÈCES FACILES ET AGRÉABLES, Op. 74	28'11
2	I. <i>Sostenuto</i>	1'47
3	II. Menuetto – Trio	2'26
4	III. <i>Grazioso</i>	1'00
5	IV. <i>Allegretto</i> – Trio	1'51
6	V. <i>Maestoso. Sostenuto</i>	2'09
7	VI. Menuetto (<i>Allegro</i>) – Trio	2'21
8	VII. <i>Allegretto. Spiritoso</i>	1'43
9	VIII. <i>Andantino. Grazioso</i>	1'24
10	IX. <i>Tempo di marcia</i>	1'50
11	X. <i>Allegretto scherzoso</i>	2'15
12	XI. <i>Maestoso. Cantabile</i>	1'53
13	XII. <i>Grazioso</i>	1'32
14	XIII. Menuetto (<i>Allegro</i>) – Trio	1'49
15	XIV. <i>Andantino Bolero</i>	1'28
16	XV. <i>Andantino. Grazioso</i>	1'09
17	XVI. <i>Vivace</i>	0'35
18	POTPOURRI TIRÉ DE L'OPÉRA TANCREDI, Op. 76	14'18

DISC 2

19	SIX VARIATIONS, Op. 81	6'32
	GRAN POT-POURRI, Op. 126	11'54
20	Introduzione. <i>Maestoso</i>	2'21
21	<i>Allegro</i> . Tema (<i>Zelmira</i> di Rossini) – Variations I–II	2'49
22	<i>Andante</i> (<i>Semiramide</i> di Rossini)	1'18
23	<i>Allegro sostenuto</i> . Tema (<i>Mannaggia Pullece</i> . Canzonetta Popolare di Napoli) – Variations I–II	2'52
24	<i>Maestoso</i> . Tema (<i>Alfredo il Grande</i> di Donizetti) – Variation – Finale	2'33

DISC 3 [74'13]

	GRANDE SÉRÉNADE, Op. 82	15'34
1	I. Theme and Variations	3'48
2	II. Menuetto and Trio	2'49
3	III. <i>Allegro brillante</i>	4'04
4	IV. Marcia. <i>Maestoso</i>	4'38
	VARIATIONS, Op. 84	8'53
5	Introduzione. <i>Andantino sostenuto</i>	1'12
6	Theme – Variations I–VI	7'41
	18 DIVERTIMENTI NOTTURNI, Op. 86	32'42
7	No. 1. <i>Andantino</i>	1'42
8	No. 2. <i>Allegro</i>	1'47
9	No. 3. <i>Andantino</i>	1'14
10	No. 4. <i>Allegretto</i>	2'13
11	No. 5. <i>Andantino</i>	1'46
12	No. 6. <i>Allegretto</i>	1'15
13	No. 7. <i>Andante</i>	1'27
14	No. 8. <i>Allegretto</i>	0'52
15	No. 9. <i>Grazioso</i>	1'49
16	No. 10. <i>Allegretto</i>	1'39
17	No. 11. <i>Larghetto</i>	1'51
18	No. 12. <i>Allegro</i>	1'44

DISC 3

19	No. 13. <i>Maestoso</i>	1'17
20	No. 14. <i>Allegro</i>	1'03
21	No. 15. <i>Andante</i>	3'31
22	No. 16. <i>Allegro</i>	1'48
23	No. 17. <i>Grazioso</i>	2'43
24	No. 18. <i>Allegretto</i>	2'01
	 SERENADE, Op. 127	 15'55
25	I. <i>Maestoso</i>	3'00
26	II. Minuetto. <i>Allegretto</i>	3'33
27	III. <i>Andantino mosso</i> (Theme – Variations I–III)	6'13
28	IV. Rondo. <i>Allegro</i>	2'50

In the beginning of the nineteenth century the guitar enjoyed a wide popularity in Europe and a lot of music was composed for it, partly as a result of the rise of domestic music-making. In particular, Vienna during the first decades of the nineteenth century and Paris a few years later were of central importance for the flourishing of this type of music. Besides solo music, a great amount of chamber music was composed for guitar with voice, violin, piano or flute. In Vienna there were many famous guitarists such as Matiegka, Molitor, Schuster and Merz, but the most celebrated of them all was the Italian composer **Mauro Giuliani**.

Giuliani was born on 27th July 1781 in Bisceglie, a small town on the Adriatic coast of southern Italy. He came to Vienna in 1806 and left the city a good decade later. During his years there he achieved fame as the greatest guitarist of all time. He had close contacts with many musical celebrities of the era, among them Hummel, Salieri, Weber and Beethoven, and is said to have played trios with Rossini and Paganini. Many favourable reviews appeared in the press and the list of his dedicatees during the Vienna years is very impressive indeed. This may be regarded as a sign of his growing social status. The bestowing of the rank of 'Honorary Chamber Virtuoso' by the Empress Marie Louise upon Giuliani must also have been very flattering to a guitarist of that time. After his death in 1829 many of his compositions remained in print, and in London a magazine called *The Giulianiad* appeared in his honour. Giuliani's importance lies mainly in his large and interesting oeuvre and in his extensive use of the guitar's capabilities. The Giuliani specialist Thomas Heck has also stressed the composer's impact on the development of guitar notation from its rather primitive state.

Giuliani's production is largely unknown to audiences of today, with a few notable exceptions: the Sonata Op. 15, Grand Overture, Handel Variations and –

for flute and guitar – the Duo Concertante Op. 85. A complete list of his works shows that Giuliani, in accordance with the fashion of the time, composed for various chamber ensembles. Included here are 14 original works for flute and guitar, which in fact also makes him one of the most important *flute* composers of the early 19th century!

Giuliani's style of composing is skilful with a touch of Italian charm. His sense of style and proportion is perfect. In his works for flute and guitar Giuliani uses all the forms in fashion during the early nineteenth century, for example sonata form, rondo, variation, potpourri and minuet. It was customary for composers to use themes by other composers and Giuliani is no exception. He borrows freely, especially from composers such as Rossini and Donizetti (some of the works in question were composed in Italy) and self-quotations occur as well. Giuliani's skill in writing melodies was great, and the listener will find many pleasing tunes which seem to have flown from his pen almost as easily as they did from Mozart's.

The Works

Much of the following information comes either from Brian Jeffery's comments to the complete edition of Giuliani's works or from Dr Thomas Heck, to whom many thanks are due.

Duo for guitar and flute (violin), WoO

This work was first published in two separate editions: one for violin and guitar around 1810 and another early in 1811 for flute and guitar. The title page of the first editions states that it is a work *arranged* by Giuliani. A later edition, however, published by Richault in Paris during the late 1820s, calls the piece *Grand*

Duo Concertant... composé par Mauro Giuliani (instead of *arrangé*), and gives it an incorrect opus number, 130. In his *Mauro Giuliani: Virtuoso Guitarist and Composer*, Thomas Heck identifies the first and the third movements as arrangements of the Austrian composer and violinist Joseph Mayseder's String Quartet No. 1. Regarding the second movement, however, Heck writes that 'the lilting middle movement (a minuet) is not listed anywhere in the Mayseder thematic catalogue, so one may tentatively attribute it to Giuliani.' Until further information comes to light it therefore seems justified to include the work in this collection of Giuliani's original music for flute and guitar. (The most recent list of Giuliani's works for flute and guitar includes a handful of other titles without opus numbers, all of which are arrangements or primarily based on music by other composers.)

Gran Duetto Concertante, Op. 52

This work was published by Artaria in Vienna in about 1814, to judge from an advertisement in the *Wiener Zeitung* on 8th December of that year. The work is in three movements. The first starts with a guitar solo – Giuliani rarely does this in his chamber music – and is restrained in character. This mood changes in the following minuet, with a scherzo-like character in *vivace* tempo. The minuet focuses on the flute, while the trio in its entirety is given to the guitar with flute accompaniment. The last movement has led Thomas Heck to make the following observation: 'This piece may have been conceived as an entertainment for the delegates to the Congress of Vienna (September 1814 – June 1815). It caters to the military esprit of the times with the third movement a large and vigorous *Rondo militaire*'.

Grand Duo Concertant, Op. 85

Giuliani's Op. 85 is undoubtedly his most famous work for this medium. This might be owing to its early modern publication in Germany by Heinrich Albert during the 1920s. It was published as *Große Sonate* with many textual changes. The earliest published version dates from 1817 and is dedicated to Madame la Baronne Anne Maria de Schloissnigg. It is in four movements. The *Allegro maestoso* is in sonata or first-movement form and gives each instrument the opportunity to introduce one of the themes. The main theme is played by the flute and the second theme is first stated by the guitar. The second movement, a beautiful *Andante molto sostenuto*, starts with a guitar introduction. The flute then introduces a song-like theme which is interrupted by an expressive middle section. An ornamented version of the theme concludes the movement. The third movement is a scherzo in tempo *Vivace*. This is interesting, since Giuliani composed many scherzo-like minuets but only this one true scherzo. The last movement, a very subtle rondo, *Allegretto espressivo*, brings the piece – after a little storm – to a peaceful close.

12 Ländler samt Coda, Op. 75

This work was first published as a duo for a terz guitar and a standard guitar, and is the first of three sets of Ländler for the same combination. This set was published in 1817 and only a few months later the transcribed version for flute/violin and guitar appeared. All three collections were very popular and were published for all kinds of combinations. In the *Zeitschrift für die Gitarre* there appeared an article called *Einiges über den Ländler* which gives us information about this dance: 'Normally the first Ländler is played comfortably slowly... but then there follows a quicker one and yet another... A Ländler tune is often repeated in various ways, for example, an octave higher or lower...'

Duettino facile, Op. 77

This piece in three movements is meant for beginners, like the *Pièces faciles et agréables*. Giuliani wrote very little flute and guitar music for beginners, which might indicate that he composed mostly for his own use. This charming work was published by Artaria in 1817.

Grand Potpourri, Op. 53

Giuliani composed three potpourris for flute and guitar. This one uses some themes by Mozart and others. The work starts dramatically with the overture to *Don Giovanni* and later on we encounter for example the famous ‘champagne aria’ from the same opera. Giuliani’s skill in weaving the themes together without any evident gaps is amazing. There are some very operatic moments and the work is brought to a furious close after a peaceful, minuet-like *Grazioso*. It is a very virtuosic work, giving both players an equal part. It was published by Weigl in 1814 and reissued by Diabelli some 20 years later.

Pièces faciles et agréables, Op. 74

This work is an attractive collection of sixteen small pieces. The moods are very varied and the melodies are full of Giuliani’s innate warmth. The forms used include mainly conventional song form and the minuet. To a large extent the guitar assumes the role of an accompanist, which certainly made these pieces accessible to amateurs. An interesting piece is No. 14 which is marked *Andantino Bolero*. This is one of the rare instances when Giuliani seems interested in the Spanish flavour of the guitar, which had been so dominant during the baroque. This collection was first published in 1816 by Peter Cappi in Vienna. Many re-publications appeared, which is not surprising considering the accessibility of these pieces.

Potpourri tiré de l'Opéra Tancredi, Op. 76

This work was first advertised in the *Wiener Zeitung* on 31st March 1817. The publisher was Tranquillo Mollo. It is based on themes from Rossini's *Tancredi*, a popular opera at that time. Here we find Giuliani at his most virtuosic, and especially the flute part is full of drive and fire. After a dramatic beginning there follows a flow of beautiful themes interrupted by opera-like recitatives. After the final polonaise the work ends in a very extrovert manner in the key of D.

Six Variations, Op. 81

The earliest version of this work is for violin and guitar. The flute version was published in 1817 by Weigl. The flute part of this edition incorporates significant changes by comparison with the violin version, while the guitar part has remained the same. According to Heck, Artaria published a version for two guitars which is listed in the 1844 *Handbuch der musikalischen Literatur*. Its whereabouts are not known. This work gives the players a further chance to show their skill in turn, since the variations are divided 'democratically' between the players.

Gran Pot-Pourri, Op. 126

In about 1819 Giuliani left Vienna and travelled back to Italy. The *Gran Pot-Pourri* appeared around May 1827 in Milan, published by Ricordi, who published most of Giuliani's late works. The piece begins with a quotation from Beethoven's Septet, Op. 20, which is followed by a passage in triplets, a quotation from the Duo WoO (on disc 1). Then follow a couple of themes by Rossini and a Neapolitan folk song, and the piece ends with a flourish, with a theme from Donizetti's *Alfredo il Grande*. The guitar part is for either a *terz* guitar or a guitar with a capotasto.

Heck suggests that the work that was performed in Rome on 4th April 1823 by Giuliani together with a certain Johann Sedlatscheck may have been Op. 126. According to an account in *Diario di Roma* of 9th April the piece in question would have required a flute tuned three notes lower than a normal one. Contrary to the edition by Ricordi, this would require a standard-tuned guitar and a *flûte d'amour*. It is difficult to know which guitar Giuliani used, but we know that during his Italian years he seldom used the *terz* guitar. Another problem, as Brian Jeffery has pointed out, is that Donizetti's opera was first performed a couple of months *after* the Rome concert. This would suggest either that Giuliani knew Donizetti's music before its performance, or that he added the last section of the pot-pourri at a later stage, or that the piece performed in Rome was not this piece at all. In that case there would be a lost work for flute and guitar by Giuliani. We play this work on a standard flute and a guitar with a capotasto.

Grande Sérénade, Op. 82

The *Grande Sérénade*, Op. 82, is the first of two serenades for this combination of instruments. It has four movements. The penultimate is, interestingly, a virtuoso rondo and the last a *Marcia maestoso*, which calms the agitated feelings. Both serenades have a movement in variation form; here it is the first movement. This is one of Giuliani's most beautiful variation movements with its *grazioso* theme and three little variations, the last of which is in the minor key. It is followed by a light minuet. The work appeared in 1817, published by Weigl in Vienna. Again several reprints came onto the market.

Variations, Op. 84

This very well-written work was published in 1817, a fruitful year for Giuliani publications. It is interesting because of the existence of a piano part as optional to the guitar part. The title page reads: ‘Variations pour Flûte ou Violon avec accompagnement de la Guitarre ou de Piano-Forte’. This is far from true, since the guitar part is often of even more significance than the flute/violin part. According to Heck, this work might have been played in Vienna on 18th May 1817 by the violinist Mayseder and the composer himself.

18 Divertimenti Notturmi, Op. 86

This collection consists of nine pairs of pieces, first a slow and then a fast one in the same key. They are grouped according to difficulty, as the title page mentions: ‘d’una facilità progressiva’. The first publication by Mechetti dates from 1817. Here we find some of Giuliani’s most beautiful melodies as well as quotations from other composers (such as one from Mozart’s *Magic Flute* in No. 17). Again several minuets and a couple of little variations are included. The tempo markings *Grazioso* and *Andantino* are common for the slow movements and *Allegretto* for the fast ones. The writing favours both players in turns and some of the pieces are certainly not for beginners.

Serenade, Op. 127

This Serenade was first published by Ricordi in 1827. During the 1920s two modern editions appeared, though neither included the complete work. It is a substantial piece in four movements. The key of G is infrequently used by Giuliani, which gives this work a special charm. The first movement is marked *Maestoso* and is in binary form. Once again Giuliani quotes himself in passing, this time from the first movement of the *Grand Duo Concertant*, Op. 85. The

second movement is a very charming minuet, and the third a theme with variations. The final rondo is a typical *moto perpetuo* piece, at the end of which there is a quotation from Papageno's aria in Mozart's *Magic Flute*.

Adapted from original notes © Jukka Savijoki 1989

Mikael Helasvuo studied the flute at the Sibelius Academy in Helsinki under Juho Alvas, at the Prague Conservatory with František Čech and at the Freiburg Music Academy with Aurèle Nicolet. He also attended masterclasses with Jean-Pierre Rampal, Severino Gazzelloni, Samuel Baron and Pierre Séchet. He launched his career in 1973 with the Helsinki Philharmonic Orchestra, and from 1976 until 1988 was flute soloist of the Finnish Radio Symphony Orchestra. Today he is in great demand as a soloist and chamber musician. Helasvuo has performed in most European countries, the United States, South America and Japan. He regularly gives concerts featuring contemporary music as well as baroque and classical works. Many of his numerous recordings have won top prizes. His many world or Finnish première performances earned him the Made-toja Prize from the Finnish Composers' Association in 1992. Helasvuo is currently professor of wind instruments at the Sibelius Academy and has given numerous masterclasses internationally. Since 2001 he has been artistic director of the Early Music Festival in Hämeenlinna, Finland.

Jukka Savijoki studied the guitar at the Sibelius Academy in Helsinki under Ivan Putilin and in London as a pupil of John Duarte. He has appeared in the Nordic countries and throughout Europe as well as in Japan, Canada, the USA and South America. Among the numerous composers who have written works specifically for Jukka Savijoki (or for the ensembles in which he has performed)

are Erik Bergman, Magnus Lindberg, Jouni Kaipainen, Eero Hämeenniemi, Leif Segerstam, Kalevi Aho, Kaija Saariaho and Atli Heimir Sveinsson. Jukka Savijoki teaches the guitar at the Sibelius Academy where, in 1990, he gained his doctorate in music. From 2002 until 2005 he was artistic director of the Academy's 'Seria classica' concert series. He has made numerous acclaimed recordings, including works by Benjamin Britten, Lennox Berkeley, Tōru Takemitsu and Ástor Piazzolla, as well as discs of contemporary music with the Cluster Ensemble.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erfreute sich die Gitarre großer Beliebtheit in Europa, und es wurde viel Musik für das Instrument komponiert, u.a. aufgrund der zunehmenden Popularität des häuslichen Musizierens. Besonders Wien war während der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts von zentraler Bedeutung für das Aufblühen dieser Art von Musik, einige Jahre später auch Paris. Neben Solomusik wurde eine Menge Kammermusik für Gitarre und Gesang, Violine, Klavier oder Flöte komponiert. In Wien gab es viele berühmte Gitarristen wie Matiegka, Molitor, Schuster und Merz, doch der gefeiertste von allen war der Italiener **Mauro Giuliani**.

Giuliani wurde am 27. Juli 1781 in Bisceglie, einer kleinen Stadt an der Adriaküste in Süditalien, geboren. 1806 kam er nach Wien und verließ es gut ein Jahrzehnt später. Während seiner Wiener Jahre erlangte er den Ruf des „größten Gitarristen aller Zeiten“. Er pflegte zu vielen musikalischen Berühmtheiten dieser Zeit, darunter Hummel, Salieri, Weber und Beethoven, einen engen Kontakt und spielte angeblich mit Rossini und Paganini Trio. Viele gute Kritiken erschienen in der Presse, und die Liste seiner Widmungsträger während der Wiener Jahre war beeindruckend, ein Zeichen seines wachsenden sozialen Status. Die Verleihung des Titels eines „Kammervirtuosen“ durch die Kaiserin Marie Louise an Giuliani muss für einen Gitarristen in dieser Zeit ebenfalls schmeichelhaft gewesen sein. Nach seinem Tod 1829 erschienen viele seiner Werke im Druck. Eine Londoner Zeitschrift, *The Giulianiad*, wurde ihm zu Ehren herausgegeben. Die Bedeutung von Giulianis großem und interessantem Werk liegt hauptsächlich im extensiven Ausnutzen aller gitarristischen Möglichkeiten. Der Giuliani-Forscher Thomas Heck hebt Giulianis Bedeutung bezüglich der Gitarrennotation und deren Entwicklung von einer ziemlich primitiven Stufe zu einer selbständigen Notation hervor.

Dem Publikum sind heute die meisten Werke Giulianis unbekannt, vielleicht

mit Ausnahme der Sonate op. 15, der Grand Overtura, den Händelvariationen und dem Duo Concertante op. 85 für Flöte und Gitarre. Heute gibt es ein vollständiges Verzeichnis seiner Werke, dem wir entnehmen können, dass Giuliani entsprechend der Mode seiner Zeit neben dem ausgedehnten Schreiben für Sologitarre auch für verschiedene Kammermusikensembles komponierte. Darunter befinden sich 14 Original-Werke für Flöte und Gitarre. Giulianis Kompositionen für Flöte machen ihn darüber hinaus zu einem der bedeutendsten Flötenkomponisten des frühen 19. Jahrhunderts.

Giulianis Kompositionsstil ist gewandt und hat einen Hauch italienischen Charmes. Sein Sinn für Stil und Proportion ist perfekt. In seinen Werken für Flöte und Gitarre verwendet er alle damaligen in Mode befindlichen Formen wie z.B. Sonatenform, Rondo, Variation, Potpourri und Menuett. Es war üblich, Themen anderer Komponisten zu verwenden, und Giuliani bildete hier keine Ausnahme. Er liebte sich frei Themen vor allem italienischer Komponisten wie Rossini und Donizetti (einige dieser Werke wurden in Italien geschrieben), zitierte sich aber auch selbst. Giulianis Geschick, Melodien zu schreiben, war groß. Der Hörer wird viele gefällige Melodien finden, die fast genauso leicht aus Giulianis Feder flossen, wie sie das aus Mozarts getan haben könnten.

Die Werke

Ein großer Teil der folgenden Informationen stammt aus Brian Jefferys Kommentar zur Gesamtausgabe von Giulianis Werken sowie von Dr. Thomas Heck, dem wir zu großem Dank verpflichtet sind.

Duo für Gitarre und Flöte (Violine) WoO

Dieses Werk wurde in zwei verschiedenen Ausgaben veröffentlicht: eine für Violine und Gitarre um das Jahr 1810 und eine andere Anfang 1811 für Flöte und Gitarre. Die Titelseite der ersten Ausgabe besagt, dass es sich um eine Bearbeitung Giulianis handelt. In einer späteren Ausgabe, veröffentlicht von Richault in Paris Ende der 1820er Jahre, heißt es jedoch *Grand Duo Concertant ... composé par Mauro Giuliani* (anstelle von *arrangé*); außerdem hat es dort eine falsche Opus-Nummer, 130. In *Mauro Giuliani: Virtuoso Guitarist and Composer* identifiziert Thomas Heck den ersten und den dritten Satz als Arrangements des ersten Streichquartetts von dem österreichischen Komponisten und Violinisten Joseph Mayseder. Über den zweiten Satz jedoch schreibt Heck: „Der trällernde Mittelsatz (ein Menuett) ist nirgends in Mayseders thematischem Katalog verzeichnet, daher können wir ihn vorläufig Giuliani zuschreiben“. Solange keine weitere Information darüber ans Licht kommt, scheint es gerechtfertigt, das Werk in unsere Sammlung von Giulianis Musik für Flöte und Gitarre mit aufzunehmen. (Das aktuelle Verzeichnis von Giulianis Werken für Flöte und Gitarre umfasst eine Reihe anderer Titel ohne Opusnummer, die alle Arrangements sind oder hauptsächlich auf Musik von anderen Komponisten basieren.)

Gran Duetto Concertante op. 52

Dieses Werk wurde 1814 von Artaria in Wien veröffentlicht und in einem Artikel der *Wiener Zeitung* vom 8. Dezember desselben Jahres resenziert. Das Werk hat drei Sätze. Der erste Satz beginnt mit einem Gitarrensolo, was in Giulianis Kammermusikwerken selten vorkommt. Das Stück hat einen zurückhaltenden Charakter. Dies ändert sich im folgenden Menuett, das nahezu scherzhaft im Tempo *Vivace* von der Flöte gespielt wird. Die Gitarre übernimmt das Trio, wobei die Flöte zu einer begleitenden Funktion übergeht. Der letzte Satz ist ein

Rondo militaire, welches Thomas Heck zu folgendem Kommentar veranlasste: „Das Stück war möglicherweise zur Unterhaltung für die Delegierten zum Wiener Kongress (September 1814–Juni 1815) gedacht. Es schmeichelte dem militärischen Esprit dieser Zeit mit dem dritten Satz, einem ausgedehnten und lebhaften *Rondo militaire*.“

Grand Duo Concertant op. 85

Giulianis op. 85 ist zweifellos sein berühmtestes Werk für diese Besetzung. Das verdankt es möglicherweise seiner modernen deutschen Ausgabe (aus den 1920er Jahren) durch Heinrich Albert. Es wurde als „Große Sonate“ mit vielen Textänderungen publiziert. Die früheste veröffentlichte Version stammt aus dem Jahre 1817. Das viersätziges Werk wurde der Baronin Anna Maria de Schloissnigg gewidmet. Das *Allegro maestoso* in der Sonatenform gibt beiden Instrumenten die Gelegenheit, jeweils eines der Themen einzuführen. Das Hauptthema wird von der Flöte gespielt, das zweite von der Gitarre vorgestellt. Der zweite Satz, ein hübsches *Andante molto sostenuto*, beginnt mit einer Gitarreneinleitung. Die Flöte führt ein liedartiges Thema ein, das von einem expressiven Mittelteil unterbrochen wird. Eine ornamentierte Version dieses Themas beschließt den Satz. Der dritte Satz ist ein Scherzo im Tempo *Vivace*. Das ist interessant, da Giuliani viele scherzoartige Menuette komponierte, aber nur dieses eine „Scherzo“ auch so benannte. Der letzte Satz, ein sehr schwieriges Rondo mit der Tempobezeichnung *Allegretto espressivo*, führt das Werk nach einem kleinen Sturm zu einem friedvollen Ende.

12 Ländler samt Coda op. 75

Dieses Werk wurde zuerst als Duo für Terzgitarre und normale Gitarre veröffentlicht. Es bildete die erste von drei Sammlungen von Ländlern für die gleiche Besetzung und wurde 1817 veröffentlicht. Nur wenige Monate später erschien

die Fassung für Flöte/Violine und Gitarre. Alle drei Sammlungen waren sehr populär und waren in allen Arten von Kombinationen zu finden. In der *Zeitschrift für die Gitarre* erschien ein Artikel mit dem Titel „Einiges über den Ländler“, der uns einige Informationen über diesen Tanz gibt: „Gewöhnlich wird der erste Ländler in einem reichlich langsamen Tempo gespielt, doch dann folgt ein schneller und dann noch einer ... Eine Ländlerweise wird oft auf verschiedene Arten wiederholt, beispielsweise eine Oktave höher oder tiefer ...“

Duettino facile op. 77

Dieses Stück in drei Sätzen ist wie *Pièces faciles et agréables* für Anfänger gedacht. Giuliani hat sehr wenige Flöten- und Gitarrenstücke für Anfänger geschrieben, was dafür sprechen mag, dass Giuliani meistens für seinen eigenen Gebrauch komponierte. Dieses bezaubernde Stück wurde 1817 von Artaria herausgegeben.

Grand Potpourri op. 53

Giuliani komponierte drei Potpourris für Flöte und Gitarre. Dieses hier verwendet unter anderem Themen von Mozart. Das Werk beginnt dramatisch mit der Ouvertüre des *Don Giovanni*, später begegnen wir beispielsweise der berühmten Champagnerarie aus derselben Oper. Giulianis Geschick, Themen ohne eine Lücke zu verweben, ist verblüffend. Es gibt einige sehr opernhafte Momente, und nach einem friedvollen, menuettartigen *Grazioso* endet es recht ungestüm. Es ist ein sehr virtuoses Werk, wobei beide Spieler gleichberechtigt sind. Das Werk wurde 1814 von Weigl veröffentlicht und etwa 20 Jahre später von Diabelli neu herausgegeben.

Pièces faciles et agréables op. 74

Dieses Werk ist eine hübsche Sammlung von 16 kleinen Stücken. Die jeweiligen Stimmungen sind unterschiedlich und die Melodien voll Giulianis glühendem Geist. Formal werden hauptsächlich die gewöhnliche Liedform und das Menuett verwendet. Die Gitarre übernimmt ausschließlich die Rolle des Begleiters, was diese Stücke sicher auch für Amateure zugänglich macht. Das Stück Nr. 14 mit der Bezeichnung *Andantino Bolero* ist besonders interessant, da es sich am spanischen Gitarrenstil orientiert, der während des Barock vorherrschend, für Giuliani aber scheinbar nur selten von Interesse war. Diese Sammlung wurde erstmals 1816 von Peter Cappi in Wien veröffentlicht. Viele Neuauflagen sind erschienen, was angesichts der verhältnismäßig leichten Verständlichkeit dieses Werks nicht wundert.

Potpourri tiré de l'Opéra Tancredi op. 76

Dieses Werk wurde zum ersten Mal in der *Wiener Zeitung* vom 31. März 1817 angekündigt. Der Herausgeber war Tranquillo Mollo. Es basiert auf Themen aus Rossinis *Tancredi*, einer zu dieser Zeit sehr populären Oper. Hier schreibt Giuliani sehr virtuos, besonders der Flötenpart ist voller Elan und Feuer. Nach einer dramatischen Einleitung folgt eine Flut wunderschöner Themen, die von opernhafte Rezitativen unterbrochen wird. Nach der abschließenden Polonaise endet das Werk sehr extrovertiert in D-Dur.

Six Variations op. 81

Die früheste Fassung dieses Werkes ist für Geige und Gitarre. Die Flötenfassung wurde 1817 von Weigl veröffentlicht. Der Flötenpart dieser Ausgabe unterscheidet sich stark von der Version für Violine, während der Gitarrenpart gleich bleibt. Laut Heck publizierte Artaria eine Version für zwei Gitarren, die

1814 in dem *Handbuch der musikalischen Literatur* verzeichnet ist. Sie ist verlorengegangen. Auch dieses Werk gibt den Solisten wiederum die Chance, ihre Geschicklichkeit abwechselnd zu zeigen, da die Variationen „demokratisch“ zwischen den Spielern aufgeteilt sind.

Gran Pot-Pourri op. 126

Um das Jahr 1819 verließ Giuliani Wien und reiste nach Italien zurück. Ungefähr im Mai 1827 erschien das *Gran Pot-Pourri* op. 126 bei Ricordi in Mailand, wo die meisten Spätwerke Giulianis veröffentlicht wurden. Das Stück beginnt mit einem Zitat aus Beethovens Septett op. 20, dem eine Triolenpassage folgt. Diese ist ein Zitat aus dem Duo WoO. Dann folgen einige Themen von Rossini, ein neapolitanisches Volkslied und abschließend ein Thema aus Donizettis *Alfredo il Grande*. Der Gitarrenpart wurde entweder für eine Terzgitarre oder für eine Gitarre mit Kapodaster geschrieben. Heck vermutet, dass ein Werk, das am 4. April 1823 in Rom von einem gewissen Johann Sedlatscheck und Giuliani aufgeführt wurde, das op.126 gewesen ist. Das *Diario di Roma* vom 9. April 1823 berichtet, dass das Stück eine Flöte erforderte, die drei Töne tiefer als gewöhnlich gestimmt ist. Entgegen der Edition von Ricordi würde demzufolge eine normal gestimmte Gitarre und eine Flöte d’amour benötigt werden. Es ist schwer zu sagen, welche Gitarre Giuliani benutzte, doch wissen wir, dass er während seiner Jahre in Italien selten eine Terzgitarre benutzte.

Auf ein anderes Problem weist Brian Jeffery hin: Donizettis Oper wurde erst einige Monate *nach* dem erwähnten Konzert in Rom uraufgeführt. Also muss Giuliani entweder Donizettis Stück schon vor seiner Uraufführung gekannt haben, oder er fügte den letzten Teil des Pot-Pourris später hinzu – oder aber das in Rom aufgeführte Werk war ein ganz anderes. In diesem Fall ist eines von Giulianis Werken für Flöte und Gitarre verloren gegangen. In unserer Auf-

nahme wird das Werk mit einer normalen Flöte und einer Gitarre mit Kapodaster gespielt.

Grande Sérénade op. 82

Grande Sérénade op. 82 ist die erste von zwei Serenaden für diese Besetzung. Sie hat vier Sätze. Interessanterweise ist der vorletzte ein virtuoses Rondo und der letzte ein *Marcia Maestoso*, der dann die aufgewühlten Gefühle beruhigt. Beide Serenaden haben einen Satz in Variationenform, hier ist es der dritte Satz. Es gehört mit seinem *Grazioso*-Thema und drei kleinen Variationen, von denen die letzte in moll steht, zu Giulianis schönsten Variationssätzen. Das Werk wurde 1817 bei Weigl in Wien veröffentlicht. Mehrere Neuauflagen kamen wieder auf den Markt.

Variationen op. 84

Dieses ausgezeichnete Werk wurde 1817 veröffentlicht, einem ertragreichen Jahr für Giuliani-Publikationen. Interessant ist die Existenz eines Klavierparts, der anstelle des Gitarrenparts gewählt werden kann. Der Titel lautet: „Variations pour flûte ou Violon avec accompagnement de la Guitarre ou de Piano-Forte“. Dieser ist von der Wahrheit weit entfernt, da der Gitarrenpart häufig sehr viel bedeutender als der Flöten- bzw. Violenpart ist. Laut Heck wurde dieses Werk vermutlich am 18. Mai 1817 in Wien von dem Geiger Mayseder und dem Komponisten selbst gespielt. Mayseder war ein berühmter Geiger und Komponist und mit Giuliani befreundet.

18 Divertimenti Notturni op. 86

Diese zweite Sammlung kleiner Stücke besteht aus neun Paaren von Stücken. Jeweils ein langsames und ein schnelles Stück in der gleichen Tonart bilden ein

Paar. Sie sind gemäß dem Schwierigkeitsgrad angeordnet, wie es aus der Titelseite schon hervorgeht, „d’una facilità progressiva“. Die erste Publikation durch Mechetti stammt aus dem Jahre 1817. Hier finden wir wieder einige von Giulianis schönsten Melodien und darüber hinaus Zitate anderer Komponisten wie beispielsweise eines aus Mozarts *Zauberflöte* in Nr. 17. Wieder sind einige Menuette und kleine Variationen darin enthalten. Für die langsamen Sätze werden die Tempobezeichnungen *Grazioso* und *Andantino* verwendet, für die schnellen *Allegretto*. Es werden beide Spieler abwechselnd bevorzugt – und einige Stücke sind ganz gewiss nicht für Anfänger.

Serenade op. 127

Diese Serenade wurde 1827 von Ricordi veröffentlicht. Während der 1920er Jahre erschienen zwei neue Ausgaben, doch keine von ihnen publizierte das Werk vollständig. Es ist ein kraftvolles Werk mit vier Sätzen. Die Tonart G-Dur wurde von Giuliani selten verwendet, was dem Werk einen besonderen Charme verleiht. Der erste Satz, *Maestoso*, ist zweiteilig. Auch ist wiederum ein kurzes Selbstzitat zu finden, das diesmal aus dem ersten Satz des *Grand Duo Concertant* op. 85 stammt. Der zweite Satz ist ein ganz entzückendes Menuett und der dritte ein Thema mit Variationen. Das Finale, Rondo, ist ein typisches *moto perpetuo*-Stück. Am Ende dieses Satzes ist ein Zitat aus der Arie des Papagenos aus Mozarts *Zauberflöte* zu hören.

Auszug aus dem Originaltext © Jukka Savijoki 1989

Mikael Helasvuo studierte Flöte bei Juho Alvas an der Sibelius-Akademie in Helsinki, bei František Cech am Prager Konservatorium und bei Aurèle Nicolet an der Hochschule für Musik in Freiburg. Er nahm darüber hinaus an Meisterkursen bei Jean-Pierre Rampal, Severino Gazzelloni, Samuel Baron und Pierre Séchet teil. Seine Karriere begann 1973 im Helsinki Philharmonic Orchestra; 1976–1988 war er Soloflötist beim Finnish Radio Symphony Orchestra. Heute ist er ein gefragter Solist und Kammermusiker. Er ist in den meisten europäischen Ländern sowie den USA, Südamerika und Japan aufgetreten. In seinen Konzerten ist zeitgenössische Musik ebenso vertreten wie barocke und klassische Werke. Viele seiner zahlreichen Aufnahmen wurden preisgekrönt. Für seine vielen Erstaufführungen erhielt er 1992 den Madetoja-Preis der Finnish Composers' Association. Mikael Helasvuo ist zurzeit Professor für Blasinstrumente an der Sibelius-Akademie und hat weltweit viele Meisterkurse gegeben. Seit 2001 ist er Künstlerischer Leiter des Alte Musik-Festivals in Hämeenlinna, Finnland.

Jukka Savijoki studierte Gitarre bei Ivan Putilin an der Sibelius-Akademie in Helsinki und bei John Duarte in London. Er ist in den nordischen Ländern, Europa sowie in Japan, Kanada, den USA und Südamerika aufgetreten. Zahlreiche Komponisten haben Werke für Jukka Savijoki (oder für die Ensembles, mit denen er aufgetreten ist) geschrieben, darunter Erik Bergman, Magnus Lindberg, Jouni Kaipainen, Eero Hämeenniemi, Leif Segerstam, Kalevi Aho, Kaija Saariaho und Atli Heimir Sveinsson. Jukka Savijoki unterrichtet Gitarre an der Sibelius-Akademie, an der er 1990 promovierte. 2002–2005 war er Künstlerischer Leiter der Konzertreihe „Seria classica“ an der Akademie. Er hat zahlreiche renommierte Einspielungen vorgelegt, mit Werken von u.a. Benjamin Britten, Lennox Berkeley, Tōru Takemitsu und Ástor Piazzolla sowie zeitgenössische Musik mit dem Cluster Ensemble.

Au début du 19e siècle, la guitare a joui d'une grande faveur en Europe et beaucoup de musique fut composée pour l'instrument, fait en partie dû à la popularité des « concerts de salon ». Surtout Vienne dans les premières décennies du 19e siècle et Paris quelques années plus tard furent des centres où cette musique fleurissait. A côté de la musique solo, une grande quantité de musique de chambre fut composée pour guitare et voix, violon, pianoforte ou flûte. Vienne connut de nombreux guitaristes renommés comme Matiegka, Molitor, Schuster et Merz mais le plus célèbre de tous fut l'Italien **Mauro Giuliani**.

Giuliani est né le 27 juillet 1781 à Bisceglie, une petite ville sur la côte de l'Adriatique au sud de l'Italie. Il se rendit à Vienne en 1806 et y resta une bonne dizaine d'années. Durant ces années à Vienne, il devint renommé comme le plus grand guitariste de tous les temps. Il entretenait des contacts étroits avec plusieurs célébrités musicales dont Hummel, Salieri, Weber et Beethoven et on dit qu'il a joué des trios avec Rossini et Paganini. Plusieurs critiques favorables apparurent dans les journaux et la liste de ses dédicataires devint vraiment très impressionnante durant les années à Vienne. Ceci peut être considéré comme une montée dans son statut social. L'octroi du rang de « Virtuose Honoraire de la Chambre » conféré à Giuliani par l'impératrice Marie-Louise a dû être très flatteur pour un guitariste de cette époque. Après sa mort en 1829, plusieurs de ses compositions restèrent sous presse. A Londres, une revue intitulée *The Giulianiad* sortit en son honneur. L'importance de Giuliani repose surtout sur son travail considérable et imposant dans l'usage étendu des possibilités de la guitare. Spécialiste de Giuliani, le docteur Thomas Heck a souligné la force de son impact sur le développement de la notation pour guitare, de son stade plutôt primitif jusqu'à une notation indépendante.

Dans l'ensemble, le public d'aujourd'hui ignore la production de Giuliani.

Quelques œuvres seulement sont connues: Sonata op. 15, *Grand Overture*, Variations sur un thème de Haendel et le Duo Concertante op. 85 pour flûte et guitare. Nous avons aujourd'hui une liste complète de ses œuvres qui montre que, selon la mode de l'époque, Giuliani composa lui aussi pour différents ensembles de chambre outre ses nombreux morceaux pour guitare seule. Sa musique de chambre comprend 14 œuvres originales pour flûte et guitare. La production pour flûte de Giuliani en fait aussi l'un des plus importants compositeurs pour *flûte* du début du 19e siècle!

Le style de composition de Giuliani est habile avec une touche de charme italien. Son sens du style et de la proportion est parfait. Dans ses œuvres pour flûte et guitare, Giuliani utilise toutes les formes à la mode au début du 19e siècle, la forme sonate pour exemple, le rondo, la variation, le pot-pourri et le menuet. Il était d'usage que les compositeurs empruntent des thèmes d'autres compositeurs, Giuliani ne fit pas exception à la règle. Il emprunta joyeusement surtout d'Italiens comme Rossini et Donizetti (certaines des œuvres en question furent écrites en Italie !) et cita même ses propres thèmes. Giuliani écrivait des mélodies avec beaucoup d'adresse. L'auditeur entendra des airs charmants qui semblent avoir coulé de la plume de Giuliani aussi facilement qu'ils l'auraient fait de celle de Mozart.

Les œuvres

Une grande partie des informations suivantes provient soit des commentaires de Brian Jeffery sur l'édition complète des œuvres de Giuliani ou du docteur Thomas Heck ; je leur en suis très reconnaissant. L'orthographe de certains titres peut sembler fautive mais elle suit le texte original de Giuliani.

Duo pour guitare et flûte (violon) WoO

Cette œuvre fut d'abord publiée en deux éditions séparées : une pour violon et guitare vers 1810 et une autre, au début de 1811, pour flûte et guitare. La page du titre des premières éditions stipule qu'il s'agit d'une œuvre *arrangée* par Giuliani. Une édition ultérieure cependant, sortie chez Richault à Paris à la fin des années 1820, intitule la pièce *Grand Duo Concertant... composé par Mauro Giuliani* (au lieu d'*arrangé*) et lui donne un numéro d'opus erroné, 130. Dans son *Mauro Giuliani: Virtuoso Guitarist and Composer*, Thomas Heck identifie les premier et troisième mouvements comme des arrangements du Quatuor à cordes no 1 du compositeur et violoniste autrichien Joseph Mayseder. Quant au second mouvement, Heck écrit : « le mouvement central berçant (un menuet) ne figure nulle part dans le catalogue thématique de Mayseder, on pourrait donc peut-être l'attribuer à Giuliani. » En attendant confirmation ou démenti, il semble justifié d'inclure la composition dans cette compilation de la musique originale de Giuliani pour flûte et guitare. (La liste la plus récente des œuvres pour flûte et guitare de Giuliani inclut une poignée de titres sans numéro d'opus, tous des arrangements ou basés principalement sur de la musique d'autres compositeurs.)

Gran Duetto Concertante op. 52

Cette œuvre en trois mouvements fut publiée par Artaria à Vienne vers 1814 à en juger d'après une annonce dans le *Wiener Zeitung* du 8 décembre de cette année-là. Le premier mouvement commence par un solo de guitare, ce qui arrive rarement dans la musique de chambre de Giuliani. La pièce revêt un caractère sobre. Le menuet suivant amène un changement, une touche de «scherzo» en tempo *vivace*. Le menuet est joué à la flûte et le trio en entier est donné à la guitare avec accompagnement de flûte. Le dernier mouvement est un *Rondo militaire*. Thomas Heck écrit l'observation suivante au sujet du dernier mouvement : « Cette pièce

peut avoir été conçue en guise de divertissement pour les délégués du Congrès de Vienne (sept. 1814–juin 1815). Elle satisfait à l’esprit militaire de l’époque avec son troisième mouvement, un *Rondo militaire* large et vigoureux. »

Grand Duo Concertant op. 85

L’opus 85 de Giuliani est indubitablement son œuvre la plus célèbre pour ces instruments, peut-être dû à sa rapide publication moderne en Allemagne par Heinrich Albert dans les années 1920. Il fut publié comme *Große Sonate* avec plusieurs changements dans le texte. La version la plus ancienne sortit en 1817 et est dédiée à Madame la Baronne Anne Maria de Schloissnigg : elle comprend quatre mouvements. L’*Allegro maestoso* est dans une forme sonate ou de premier mouvement donnant aux deux instruments l’occasion de présenter un des thèmes. Le thème principal est joué par la flûte et le second thème est proposé par la guitare. Le second mouvement, un bel *Andante molto sostenuto*, commence par une introduction à la guitare. La flûte amène ensuite un thème chantant interrompu par une section intermédiaire expressive. Une version ornementée du thème termine le mouvement. Le troisième mouvement est un scherzo en tempo *Vivace*, ce qui est intéressant puisque Giuliani a composé plusieurs menuets de type scherzo mais seulement cet unique scherzo. Le dernier mouvement, un rondo subtil en tempo *Allegretto espressivo* conduit la pièce – après un petit orage – à une conclusion paisible.

12 Ländler et Coda op. 75

Cette œuvre fut d’abord publiée comme duo pour une guitare «terz» et une normale. Elle forme la première de trois séries de Ländler pour cette combinaison d’instruments. La collection fut publiée en 1817 et la version transcrite pour flûte/violon et guitare sortait seulement quelques mois plus tard. Les trois col-

lections furent toutes populaires et publiées dans toutes sortes d'arrangements. Un article intitulé *Einiges über den Ländler* apparut dans *Zeitschrift für die Gitarre* et nous informe sur cette danse : « Normalement, le premier Ländler est joué avec une lenteur confortable – ...mais il est suivi d'un plus rapide, puis d'un autre... Un air de Ländler est souvent répété de plusieurs façons, à l'octave supérieure par exemple... »

Duettino facile op. 77

Cette pièce en trois mouvements est destinée aux débutants comme le sont les *Pièces faciles et agréables*. Giuliani a écrit très peu de musique pour flûte et guitare pour débutants, ce qui peut indiquer qu'il composa surtout pour son usage personnel. Cette œuvre charmante fut publiée par Artaria en 1817.

Grand Potpourri op. 53

Giuliani composa trois pots-pourris pour flûte et guitare. Celui-ci utilise certains thèmes de Mozart entre autres. L'œuvre commence d'une manière dramatique avec l'ouverture de *Don Giovanni* et, plus tard, nous rencontrons par exemple le fameux « air de Champagne » du même opéra. L'adresse de Giuliani à tisser les thèmes sans laisser d'espaces vides est stupéfiante. Après d'autres moments qu'on dirait d'opéra, l'œuvre atteint une fin déchaînée après un *Grazioso* de menuet. L'opus 53 est très virtuose et donne aux deux exécutants une partie d'égale valeur. Il fut publié par Weigl en 1814 et remis sur le marché par Diabelli environ 20 ans plus tard.

Pièces faciles et agréables op. 74

Cette œuvre est une jolie collection de 16 petites pièces. Les atmosphères y sont très variées et les mélodies débordent de l'esprit cordial de Giuliani. Les formes

utilisées comprennent la forme ordinaire de chanson et le menuet. La guitare est visiblement accompagnatrice rendant certainement quelques pièces accessibles à des amateurs. Le no 14, marqué *Andantino Bolero*, attire l'attention. C'est une des rares fois où Giuliani semble intéressé par la couleur espagnole de la guitare, ce qui était très courant au cours du Baroque. Cette collection fut d'abord publiée en 1816 par Peter Cappel à Vienne. Plusieurs nouvelles publications virent le jour, ce qui est compréhensible vu le niveau relativement facile de ces pièces.

Potpourri tiré de l'Opéra Tancredi op. 76

Cette œuvre fut d'abord annoncée dans le *Wiener Zeitung* le 31 mars 1817. L'éditeur était Tranquillo Mollo. L'opus 76 est basé sur des thèmes de *Tancredi* de Rossini, un opéra populaire à cette époque. Giuliani se révèle ici à son plus virtuose et la partie de flûte surtout est remplie d'énergie et d'étincelles. Après un début dramatique, un courant de thèmes superbes est interrompu par des récitatifs d'opéra. Après la polonaise finale, l'œuvre se termine de façon très extravertie dans la tonalité de ré majeur.

Six Variations op. 81

La première version de cette œuvre fut pour violon et guitare. Celle pour flûte fut publiée en 1817 par Weigl. La partie de flûte de cette édition comprend de grands changements comparativement à la version pour violon alors que la partie de guitare est inchangée. Selon Heck, Artaria a publié une version pour deux guitares enregistrée dans le *Handbuch der musikalischen Literatur* de 1844. Cette version est perdue. L'œuvre donne de nouveau aux musiciens la chance de faire preuve à tour de rôle de leur savoir-faire car les variations sont réparties « démocratiquement » entre les exécutants.

Gran Pot-Pourri op. 126

Vers 1819, Giuliani avait quitté Vienne et était revenu en Italie. Le *Gran Pot-Pourri* op. 126 vit le jour vers le mois de mai 1827 à Milan chez Ricordi qui publia la plupart des œuvres tardives de Giuliani. La pièce commence par une citation du Septuor op. 20 de Beethoven suivie d'un passage en triolets. Ce passage est extrait du Duo WoO. On reconnaît ensuite quelques thèmes de Rossini, une chanson folklorique napolitaine et la pièce se termine de façon florissante par un thème d'*Alfredo il Grande* de Donizetti. La partie de guitare est soit pour une guitare «terz», soit pour une guitare avec un barré. Heck croit que l'œuvre qui fut interprétée à Rome le 4 avril 1823 par un certain Johann Sediatscheck et Giuliani aurait été l'opus 126. On lit dans *Diario di Roma* le 9 avril 1823 que la pièce jouée aurait requis une flûte accordée trois tons plus bas qu'une normale. Contrairement à ce qui est stipulé dans l'édition de Ricordi, ceci exigeait une guitare accordée normalement et une flûte d'amour. Il est difficile de savoir quelle guitare Giuliani utilisait mais nous savons que, durant ses années en Italie, il jouait rarement de la guitare «terz». Brian Jeffery signala un autre problème, à savoir que l'opéra de Donizetti ne fut représenté pour la première fois que quelques mois *après* le concert à Rome mentionné ci-haut. Ceci voudrait dire que Giuliani aurait connu la musique de Donizetti avant son exécution, ou qu'il aurait ajouté la dernière pièce au Pot-Pourri, ou que le morceau joué à Rome était une autre composition. Dans ce cas, il y aurait une œuvre pour flûte et guitare de Giuliani de perdue. Nous jouons ce morceau sur une flûte régulière et une guitare avec un barré.

Grande Sérénade op. 82

La *Grande Sérénade* op. 82 est la première de deux sérénades pour cette combinaison d'instruments. Elle compte quatre mouvements. L'avant-dernier est un

rondo virtuose et le dernier est intitulé *Marcia maestoso* calmant les esprits excités. Les deux sérénades renferment un mouvement en forme de variations. Il s'agit ici du premier mouvement. C'est un des plus beaux mouvements de variations de Giuliani avec son thème *Grazioso* et trois petites variations, la dernière en mineur. Suit un menuet léger. L'œuvre parut en 1817 chez Weigl à Vienne. Encore une fois, de nombreuses réimpressions furent mises sur le marché.

Variations op. 84

Cette œuvre de très bonne qualité fut publiée en 1817, une année prospère pour les publications de Giuliani. La composition est intéressante à cause de l'existence d'une partie de piano comme option à celle de la guitare. On lit sur la page de titre : « Variations pour Flûte ou Violon avec accompagnement de la Guitarre ou de Piano-Forte ». Ceci est loin d'être vrai puisque la partie de guitare est souvent bien plus importante que celle de la flûte ou du violon. Selon Heck, l'œuvre pourrait avoir été jouée à Vienne le 18 mai 1817 par le violoniste Mayseder et le compositeur lui-même.

18 Divertimenti Notturmi, op. 86

Cette seconde collection de petites pièces consiste en fait en neuf paires de pièces : d'abord une lente puis une rapide dans la même tonalité. Elles sont regroupées selon leur degré de difficulté ainsi que le mentionne la page de titre, « d'una facilità progressiva ». La première publication par Mechetti date de 1817. Nous trouvons encore ici quelques-unes des plus belles mélodies de Giuliani et même quelques citations d'autres compositeurs, par exemple une de *La Flûte enchantée* de Mozart dans le no 17. Plusieurs menuets et quelques petites variations figurent à nouveau. Les indications de tempo *Grazioso* et *Andantino* sont fréquentes pour les mouvements lents et *Allegretto*, pour les rapides. L'écriture

met en valeur les deux exécutants à tour de rôle et certaines des pièces ne conviennent certainement pas à des débutants.

Sérénade op. 127

Cette Sérénade fut d'abord publiée par Ricordi en 1827. Deux éditions modernes sortirent dans les années 1920 quoique aucune ne publiât l'œuvre en entier. Il s'agit d'une composition substantielle en quatre mouvements. La tonalité de sol est assez rarement trouvée chez Giuliani, ce qui confère à cette œuvre en sol un charme spécial. Le premier mouvement est marqué *maestoso* et est de forme binaire. On y trouve encore un petit extrait d'une de ses œuvres, cette fois du premier mouvement du *Grand Duo Concertant* op. 85. Le second mouvement est un menuet charmant et le troisième, un *Thème et variations*. Le rondo final est un *moto perpetuo* typique. Un passage de l'air de Papageno de *La Flûte enchantée* de Mozart s'immisce vers la fin de ce mouvement.

Adaptation des notes de pochette © Jukka Savijoki 1989

Mikael Helasvuo a étudié la flûte à l'Académie Sibelius à Helsinki avec Juho Alvas, au conservatoire de Prague avec František Čech et à l'Académie de Musique de Fribourg avec Aurèle Nicolet. Il a aussi fréquenté des classes de maître de Jean-Pierre Rampal, Severino Gazzelloni, Samuel Baron et Pierre Séchet. Il a commencé sa carrière en 1973 avec l'Orchestre philharmonique d'Helsinki et il fut flûte solo à l'Orchestre symphonique de la Radio finlandaise de 1976 à 1988. Il est maintenant très demandé comme soliste et chambriste. Il a joué dans la plupart des pays de l'Europe, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud et au Japon. Il donne régulièrement des concerts de musique contemporaine ainsi que d'œuvres baroques et classiques. Plusieurs de ses enregistrements ont gagné des

prix prestigieux. Ses nombreuses créations mondiales ou finlandaises lui rapportèrent le prix Madetoja de l'Association des Compositeurs Finlandais en 1992. Helasvuori est présentement professeur d'instruments à vent à l'Académie Sibelius et il a donné maints cours de maître partout au monde. Il est directeur artistique du festival de Musique ancienne à Hämeenlinna en Finlande.

Jukka Savijoki a étudié la guitare à l'Académie Sibelius à Helsinki avec Ivan Putilin et à Londres comme élève de John Duarte. Il s'est produit dans les pays nordiques, partout en Europe ainsi qu'au Japon, Canada, États-Unis et en Amérique du Sud. Parmi les nombreux compositeurs qui ont écrit des œuvres spécialement pour Jukka Savijoki (ou pour les ensembles dont il faisait partie) se trouvent Erik Bergman, Magnus Lindberg, Jouni Kaipainen, Eero Hämeenniemi, Leif Segerstam, Kalevi Aho, Kaija Saariaho et Atli Heimir Sveinsson. Jukka Savijoki enseigne la guitare à l'Académie Sibelius où, en 1990, il obtint son doctorat en musique. Il fut directeur artistique de la série de concerts «Serie classica» de l'Académie de 2002 à 2005. Il a fait de nombreux enregistrements acclamés renfermant des œuvres de Benjamin Britten, Lennox Berkeley, Tōru Takemitsu et Ástor Piazzolla, ainsi que des disques de musique contemporaine avec l'Ensemble Cluster.

SELECTED RECORDINGS OF CHAMBER MUSIC WITH FLUTE AND/OR GUITAR

BIS-90

Works for Flute and Guitar by Carulli, Giuliani, Gossec, Ernst Gottlieb Baron and others

GUNILLA VON BAHR *flute* · DIEGO BLANCO *guitar*

BIS-145/46

Complete Music for Flutes and Piano by Franz and Karl Doppler

PER ØIEN and ROBERT AITKEN *flutes* · GEIR HENNING BRAATEN *piano*

BIS-650

Toward the Sea – works by Inghelbrecht, Damase, Lauber, Petra-Basacopol and Takemitsu

ROBERT AITKEN *flute* · ERICA GOODMAN *harp*

BIS-969

The Sea in Spring – Japanese Music for Flute and Guitar,
by Takemitsu, Noda, Ganryu, Hirota, Sugiyama, Nagasawa etc.

SUSAN HOEPPNER *flute* · RACHEL GAUK *guitar*

BIS-1044

Mozart: Flute Quartets

SHARON BEZALY *flute* · SALZBURGER SOLISTEN

BIS-1689

Barocking Together – Sonatas by J.S. Bach, Händel, Telemann

SHARON BEZALY *flute* · TERENCE CHARLSTON *harpichord* · CHARLES MEDLAM *viola da gamba*

BIS-597/98

Boccherini: Six Guitar Quintets, G 445–450

JAKOB LINDBERG *guitar* · MEMBERS OF THE DROTNINGHOLM BAROQUE ENSEMBLE

BIS-717

Guitar and Piano – works by Dmitri Shostakovich, Hans Haug,
Mario Castelnuovo-Tedesco and Guido Santorsola

Franz HALÁSZ *guitar* · DÉBORA HALÁSZ *piano*

BIS-5025

Duo a piacere – Music for violin and guitar by Händel, Schubert,
Tchaikovsky, Sibelius, Peterson-Berger, Gershwin and Kern

JOAKIM SVENHEDEN *violin* · MATS BERGSTRÖM *guitar*

INSTRUMENTARIUM:

Mikael Helasvuo: Miyazawa 14k gold flute
Jukka Savijoki: Guitar by Daniel Friederich 1987
Strings: Sandvoss (bass); Aranjuez (treble)

DDD

RECORDING DATA

Recording: July 1988 at Finström Church, Åland, Finland
Producer and sound engineer: Siegbert Ernst
Equipment: Neumann microphones; SAM82 mixer; Sony PCM-F1 digital recording equipment
Post-production: Editing: Siegbert Ernst
Executive producer: Robert von Bahr

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Jukka Savijoki 1989

Translations: Barbara Ernst, Anna Lamberti (German); Arlette Lemieux-Chené (French)

Front cover image: *A young lady reaching for a guitar and a boy playing the flute*, oil on canvas, by Martin Drolling (1752–1817)

Back cover: Philipp von Stubenrauch (1784–1848), *Mauro Giuliani* – engraving by Friedrich Jügel
after a painting by Philipp von Stubenrauch. Beethoven-Haus Bonn

Typesetting, lay-out: Andrew Barnett, Compact Design Ltd, Saltdean, Brighton, England

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 Fax: +46 8 544 102 40

info@bis.se www.bis.se

BIS-9045 CD © 1989 & © 2013, BIS Records AB, Åkersberga.

MAURO GIULIANI.

