

meMento mori

REMEMBER YOU MUST DIE

KLINGZEUG
BAROCKENSEMBLE

1.	LAMENTO DI TRISTANO	2'39
	Anonymous (14th century); arr. klingzeug	
2.	LAMENTO SOPRA LA MORTE FERDINANDI III	6'18
	Johann Heinrich Schmelzer (c.1623–80)	
	Adagio – Todtenglockh – Adagio	
3.	PLANH - IMPROVISATION	2'50
	Raimbaut de Vaqueiras (13th century)	
	BALLETTI LAMENTABILI A 4	10'23
	Heinrich Ignaz Franz Biber (1644–1704)	
4.	Sonata alla breve	2'58
5.	Allamanda	1'37
6.	Sarabande	2'26
7.	Gavotte	0'31
8.	Gigue	2'01
9.	Lamenti. Adagio	0'50
10.	DIDO'S LAMENT from Dido and Aeneas	3'16
	Henry Purcell (1659–95)	
11.	SONATA LAMENTEVOLE	7'42
	Johann Heinrich Schmelzer	
12.	LACHRIMAE PAVAEN	4'21
	Johann Schop (c.1590–1667)	

13.	FUGUE FOR TWO VOICES	2'11
	Giacomo Antonio Perti (1661–1756)	
	SINFONIA FUNEBRE	11'30
	Pietro Locatelli (1695–1764)	
14.	Lamento	1'31
15.	Alla breve ma moderato	2'09
16.	Grave	1'57
17.	Non Presto	2'17
18.	La Consolatione	3'34
19.	ALLE MENSCHEN MÜSSEN STERBEN chorale	3'07
	Johann Pachelbel (1653–1706)	
		=====
		55'27

KLINGZEUG BAROCKENSEMBLE

CLAUDIA DELAGO-NORZ violin (all tracks except 3)
 LUKAS PRAXMARER violin (all tracks except 3,12,13)
 NADINE HENRICHS viola (all tracks except 3,12,13)
 ANNA TAUSCH cello/recorder (all tracks except 12)
 JOHANNES ÖTZBRUGGER theorbo (all tracks except 3,12,13,19)
 MARTIN RICCABONA organ/harpsichord (all tracks except 3,13,19)

meMento mori

REMEMBER YOU MUST DIE

Centuries lie between us and the music presented on this recording.
Yet the themes touched upon in these laments are familiar to us all:
Fragility and hope, transience of life, solace of memory and the depths
of farewell.

The need for art is rarely felt so keenly as during times of transition.

GEDENKE, DASS DU STERBLICH BIST

Zwischen der Gegenwart und der Entstehungszeit der Musikstücke liegen
Jahrhunderte und doch sind die Themen, die in den Lamenti in Töne
gefasst wurden, jedem vertraut:

Zerbrechlichkeit und Hoffen auf ein Danach. Vergänglichkeit in
unterschiedlichen Schattierungen und Intensitäten. Tröstende Erinnerung.
Vertrauen. Hörbar gemachter Abschied.

Wenig verlangt so sehr nach Kunst wie Zeiten des Übergangs.

SOUVIENS-TOI QUE TU VAS MOURIR

Des siècles nous séparent des œuvres jouées ici. Pourtant, les thèmes
abordés dans ces lamentos nous sont tous familiers:

Fragilité et espoir dans l'avenir. Impermanence de la vie. Réconfort des
souvenirs et profondeur des adieux.

La soif d'art est rarement ressentie avec autant de force qu'en période
de transition.

1. LAMENTO DI TRISTANO

Anonymous (14th century)

A slow, medieval mourning dance from the north of Italy. Melodies of this kind were usually performed in unison, without indications of metre or precisely defined instrumentation – a wonderful playground for the interpreter.

Ein mittelalterlicher, langsamer Trauer-Tanz aus dem Norden Italiens. Melodien wie diese wurden üblicherweise einstimmig, ohne metrische Hinweise und frei in der Instrumentierung notiert – ein wunderbarer Spielplatz für Interpretationen.

Une danse de deuil médiévale lente du nord de l'Italie. Les mélodies de ce type ne comportaient généralement qu'une seule voix, sans indications métriques ou instrumentation fixe – un merveilleux terrain de jeu pour les interprètes.

2. LAMENTO SOPRA LA MORTE FERDINANDI III

Johann Heinrich Schmelzer (c. 1623–80)

As the title indicates, this piece was composed to mark the death of Ferdinand III in 1657. The violinist and composer Johann Heinrich Schmelzer was employed at Ferdinand's court and was held in high esteem by the Emperor, who himself was a poet and composer. The *Lamento* recalls the social spectacle of a funeral with mournful music but also conciliatory sonorities and the ringing of bells.

Wie der Titel bereits verrät, wurde dieses Werk anlässlich des Todes von Ferdinand III. im Jahr 1657 komponiert. Johann Heinrich Schmelzer, Geiger und Komponist, war an dessen Hof angestellt und genoss großes Ansehen beim Kaiser, der selbst Poet und Komponist war. Das *Lamento* lässt das gesellschaftliche Spektakel eines Begräbnisses durch Trauermusik, aber auch versöhnende Töne und Glockengeläut vor dem inneren Auge aufleben.

Comme son titre l'indique, cette œuvre a été composée à l'occasion de la mort de Ferdinand III en 1657. Johann Heinrich Schmelzer, violoniste et compositeur, était employé à sa cour et jouissait d'un grand prestige auprès de l'empereur, lui-même poète et compositeur. Le *Lamento* évoque le spectacle social d'un enterrement avec une musique funèbre ainsi que des nuances réconciliatrices et des tintements de cloches.

3. PLANH – IMPROVISATION

Raimbaut de Vaqueiras (13th century)

Raimbaut de Vaqueiras was one of the first troubadours in the early 13th century. The *Planh* (Occitan *planh*, from the Latin *planctus*, 'plaint') was a lament of the travelling singers and poets, sung and played for deceased friends, lovers, patrons and princes.

Raimbaut de Vaqueiras war einer der ersten Troubadoure des frühen 13. Jahrhunderts. Der *Planh* (oc. *planh*, aus lat. *planctus* „Wehklagen“) war das Klagelied der fahrenden Sänger und Dichter. Gesungen und gespielt wurde diese Traueräußerung für verstorbene FreundInnen, Geliebte, GönnerInnen und Fürsten.

Raimbaut de Vaqueiras est l'un des premiers troubadours du début du XIIIe siècle. Le *planh* (mot occitan, du latin *planctus*) était la lamentation funèbre des chanteurs et des poètes itinérants. Il était chanté et joué en signe de deuil pour les amis, les amants, les mécènes et les princes disparus.

4-9. BALLETTI LAMENTABILI A 4

Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704)

In the history of music Heinrich Ignaz Franz Biber, who was *Kapellmeister* in Salzburg, is best known for his original and innovative violin music. The *Balletti Lamentabili*, in which mourning and dance movements are melancholically juxtaposed, are an example of Biber's skilfully wrought chamber music.

Heinrich Ignaz Franz Biber, der als Hofkapellmeister in Salzburg wirkte, ist musikgeschichtlich vor allem für seine originelle und innovative Geigenmusik bekannt. Die *Balletti Lamentabili*, in denen sich Trauer und Tänze melancholisch gegenüberstehen, sind ein Beispiel für Biber's kunstvoll ausgearbeitete Kammermusik.

Heinrich Ignaz Franz Biber, qui fut maître de chapelle à Salzbourg, est surtout connu dans l'histoire de la musique pour sa musique pour violon originale et novatrice. Les *Balletti Lamentabili*, dans lesquels le deuil et la danse se juxtaposent de manière mélancolique, sont des exemples de la musique de chambre que Biber savait élaborer avec art.

10. DIDO'S LAMENT from Dido and Aeneas

Henry Purcell (1659–95)

A chromatically descending bass line is a musical symbol of death and mourning. Such a 'lamento bass' opens this aria and is heard a total of eleven times. This is the conclusion and also the heart of this opera, composed in 1689, and describes the scene in which Dido, Queen of Carthage, sings with deep despair of her departed beloved. After that, she takes her own life. 'Remember me, but ah! Forget my fate!'

Eine chromatisch nach unten führende Bewegung im Bass ist ein musikalisches Symbol für Tod und Trauer. Ein solcher Lamentobass eröffnet die Arie und wiederholt sich insgesamt elfmal. Sie ist das Schluss- und zugleich Herzstück der 1689 komponierten Oper und beschreibt die Szene, in der Dido, die Königin von Karthago, in tiefer Verzweiflung ihren verlassenen Geliebten besingt. Daraufhin nimmt sie sich selbst das Leben. „Remember me, but ah! Forget my fate!“

Un mouvement chromatique descendant dans la ligne de basse est un symbole musical représentant la mort et le deuil. Une telle ligne ouvre l'aria et est jouée onze fois en tout. C'est à la fois la conclusion et le cœur de l'opéra composé en 1689, qui décrit la scène dans laquelle Didon, la reine de Carthage, chante dans un profond désespoir son amant qui la quitte. Elle s'enlève ensuite la vie. « Remember me, but ah ! Forget my fate ! »

11. SONATA LAMENTEVOLE

Johann Heinrich Schmelzer

This sonata is another example of a piece written for the time of mourning. The numerous short sections in different tempi and metres are typical of Schmelzer's sonatas. Schmelzer was the first Austrian (as opposed to Italian) *Kapellmeister* at the Vienna court since the early 17th century.

Auch diese Sonate wurde für die Trauerzeit geschrieben. Typisch für die Sonaten Schmelzers sind mehrere kurze Teile in unterschiedlichen Tempi und Metren. Schmelzer war der erste nicht aus Italien, sondern aus Österreich stammende Kapellmeister am Wiener Hof seit Anfang des 17. Jahrhunderts.

Cette sonate a également été composée pour la période de deuil. Les sonates de Schmelzer sont habituellement faites de plusieurs sections courtes dans des métriques et des tempi différents. Originaire d'Autriche, Schmelzer fut le premier maître de chapelle non-italien à la cour de Vienne au XVIIe siècle.

12. LACHRIMAE PAVAEN

Johann Schop (c. 1590–1667)

Better known as *Flow my Tears*, this is one of the most popular melodies from the 16th century. Originally composed by John Dowland as a lute solo, it soon served as inspiration for numerous composers writing for a wide variety of instruments – in this case a version for violin and basso continuo by Johann Schop, a musician and composer from Hamburg. Characteristic of the piece is the descending four-note motif, a symbol of the falling of tears.

Besser bekannt unter dem Titel *Flow my Tears* und eine der populärsten Melodien des 16. Jahrhunderts. Ursprünglich von John Dowland als Lautensolo komponiert, diente es bald als Inspiration für zahlreiche Kompositionen für verschiedene Instrumente – hier eine Version für Violine und Basso Continuo von Johann Schop, Musiker und Komponist aus Hamburg. Charakteristisch für das Stück ist das nach unten schreitende Vierton-Motiv als Symbol für das Herabfallen von Tränen.

Mieux connue sous le nom de *Flow my Tears* (*Coulez, mes larmes*), cette mélodie est l'une des plus populaires du XVIe siècle. Composée à l'origine par John Dowland pour un solo de luth, elle a rapidement inspiré de nombreuses compositions pour une grande variété d'instruments. Nous l'entendons ici dans une version pour violon et basse continue réalisée par Johann Schop, un compositeur de Hambourg. Le motif descendant de quatre notes, évoquant les larmes qui coulent, constitue la principale caractéristique de cette pièce.

13. FUGUE FOR TWO VOICES

Giacomo Antonio Perti (1661–1756)

Giacomo Perti was a respected musical figure in Bologna, who enriched the city's cultural life as a church musician, composer and head of the famous Accademia Filarmonica. This two-part fugue may have been a practice piece for developing the fundamental concept of the fugue: one part goes first, the other one follows. Here this idea is a symbolic representation of death and the certainty that everyone will suffer the same fate.

Giacomo Perti war eine angesehene Musikerpersönlichkeit Bolognas und bereicherte die Stadt als Kirchenmusiker, Komponist und Leiter der renommierten Accademia Filarmonica. Die zweistimmige Fuge war womöglich ein Übungsstück, das die ursprünglichste Idee einer Fuge verarbeitet: eine Stimme geht voraus, die nächste folgt. Hier steht diese Idee symbolhaft für das Sterben und die Gewissheit, dass alle denselben Weg gehen werden.

Giacomo Perti était une personnalité musicale respectée à Bologne et a enrichi la ville en tant que musicien d'église, compositeur et directeur de la célèbre Accademia Filarmonica. La fugue à deux voix peut avoir été une pièce d'exercice qui explore le concept original de la fugue : une voix précède alors que l'autre suit. Ce concept symbolise ici la mort et la certitude que tous suivront la même destinée.

14-18. SINFONIA FUNEBRE

Pietro Locatelli (1695-1764)

Locatelli was not only a celebrated violinist but also a composer whose works stand out for their original instrumentation and rich palette of tonal colours. Although he is unlikely to have known his fellow violinist Arcangelo Corelli, a connection to the style of his music can clearly be discerned. The *Sinfonia funebre* commemorates the death of an unknown lady.

Locatelli war nicht nur ein gefeierter Geiger, auch seine Kompositionen strahlen durch ihre besonderen Instrumentierungen und die reiche Palette an Klangfarben. Obwohl er seinen Geigenkollegen Arcangelo Corelli höchstwahrscheinlich nicht kannte, lässt sich eindeutig eine musikalische Verbindung zu dessen Stil herstellen. Die *Sinfonia funebre* ist dem Tod einer unbekannten Frau gewidmet.

Locatelli ne fut pas seulement un violoniste célèbre. Ses compositions brillent par leurs instrumentations originales et leur riche palette de couleurs. Bien qu'il n'ait probablement pas connu son collègue violoniste Arcangelo Corelli, on peut néanmoins établir un lien avec le style de ce dernier. La *Sinfonia funebre* est dédiée à une femme dont on ignore l'identité.

19. ALLE MENSCHEN MÜSSEN STERBEN

Johann Pachelbel (1653–1706)

Pachelbel was one of the most important exponents of the South German organ tradition and is regarded as a precursor of Johann Sebastian Bach. His four-part setting with eight variations of the chorale melody *Alle Menschen müssen sterben* (All mankind must die) appeared in 1683 in the collection *Musicalische Sterbens-Gedancken* (Musical Thoughts on Dying) for solo organ. This disc concludes with the chorale setting (without variations), played by a string quartet.

Pachelbel war einer der wichtigsten Vertreter der süddeutschen Orgeltradition und gilt als Wegbereiter für das Werk Johann Sebastian Bachs. Sein vierstimmiger Satz der Chormelodie *Alle Menschen müssen sterben* erschien 1683 mit acht Variationen in der Sammlung *Musicalische Sterbens-Gedancken* für Orgel solo. Als Abschluss dieses Albums erklingt abschließend der den Variationen vorausgehende Choralatz im Streichquartett.

Pachelbel fut l'un des représentants les plus importants de la tradition d'orgue de l'Allemagne du Sud et on considère qu'il a ouvert la voie à l'œuvre de Johann Sebastian Bach. Son arrangement à quatre voix de la mélodie du choral *Alle Menschen müssen sterben* (Tout homme doit mourir) est paru en 1683 avec huit variations dans le recueil *Musicalische Sterbens-Gedancken* (Pensées musicales sur la mort) pour orgue seul. En conclusion de cet enregistrement, seul le mouvement choral précédant les variations est entendu, joué ici par le quatuor à cordes.

KLINGZEUG

The baroque ensemble **klingzeug**, centred around Claudia Delago-Norz and Anna Tausch, was founded in 2011 to explore, perform and experiment with early music. Since then it has presented concert programmes for a wide range of instrumental combinations. Openness towards and curiosity about the art of the past, together with a lively relationship with the present, have shaped the thinking behind every project, forming a common framework for extraordinary interdisciplinary concert experiences. In klingzeug's performances coherent dramaturgy, insights into the historical background and the interpretation of rarely heard music from the 14th to the 18th centuries are all of equal importance.

'Memento Mori' is klingzeug's first recording. The cinematographer Carmen Treichl provides a contemporary balance with analogue photos from the present day that complement the individual pieces of music.

www.klingzeug.com

Das Barockensemble **klingzeug** rund um die Musikerinnen Claudia Delago-Norz und Anna Tausch wurde 2011 als Experimentierfeld für Alte Musik gegründet. Seither entstanden Konzertprogramme für die unterschiedlichsten Instrumentierungen. Offenheit und Neugierde für die Kunst der Vergangenheit kombiniert mit einem lebendigen Bezug zur Gegenwart prägen seitdem die Gedanken hinter jedem Projekt. Sie formen einen gemeinsamen Rahmen für außergewöhnliche interdisziplinäre Konzerterlebnisse. Eine schlüssige Dramaturgie nimmt in den Aufführungen einen ebenso wichtigen Stellenwert ein wie historisches Hintergrundwissen und das zum Klingen bringen von selten gespielter Musik der Zeitspanne vom 14. bis ins 18. Jahrhundert.

„Memento Mori“ ist das Debütalbum von klingzeug. Die Kamerafrau Carmen Treichl füllt den zeitgenössischen Teil der Waagschale und ergänzt die einzelnen Musikstücke durch analoge Fotografien aus dem Hier und Jetzt.

www.klingzeug.com

Bâti autour des musiciennes Claudia Delago-Norz et Anna Tausch, l'ensemble baroque **klingzeug** a été fondé en 2011 et se veut un champ expérimental pour la musique ancienne. Des programmes de concert pour une grande variété d'instruments ont depuis été conçus. L'ouverture et la curiosité pour l'art du passé, combinées à une relation vitale au présent, ont façonné la réflexion derrière chaque projet. Ceux-ci constituent un cadre collectif pour des concert interdisciplinaires uniques. Une dramaturgie cohérente joue un rôle tout aussi important dans les représentations que la connaissance du contexte historique et la mise en valeur de la musique rarement jouée du XIVe au XVIIIe siècle.

« Memento Mori » est le premier album de klingzeug. La cinéaste Carmen Treichl s'acquitte de la contrepartie contemporaine et complète les œuvres musicales de photographies analogiques d'aujourd'hui.

www.klingzeug.com

klingschall would like to thank all those who have made this recording possible, especially all friends and supporters who contributed so generously to our crowdfunding campaign.

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: 16th–18th July 2020 at the Bernardisaal, Stams Abbey (Stift Stams), Austria
Producer and sound engineer: Florian Rabl
Recording equipment: Sonodore, Schoeps, Neumann and Sennheiser microphones, Merging Technologies Horus / Hapi pre-amplifiers and A/D converters, Pyramix digital audio workstation, B&W and Dynaudio loudspeakers
Original format: 24-bit / 96 kHz
Post-production: Editing and mixing: Florian Rabl

Booklet and Graphic Design

Cover text: © klingschall 2021

Translations: Andrew Barnett (English); Jean-Pascal Vachon (French)

Photos and graphic concept: Carmen Treichl

Typesetting, lay-out: David Kornfeld

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-2566 © & © 2021, BIS Records AB, Sweden.

BIS-2566