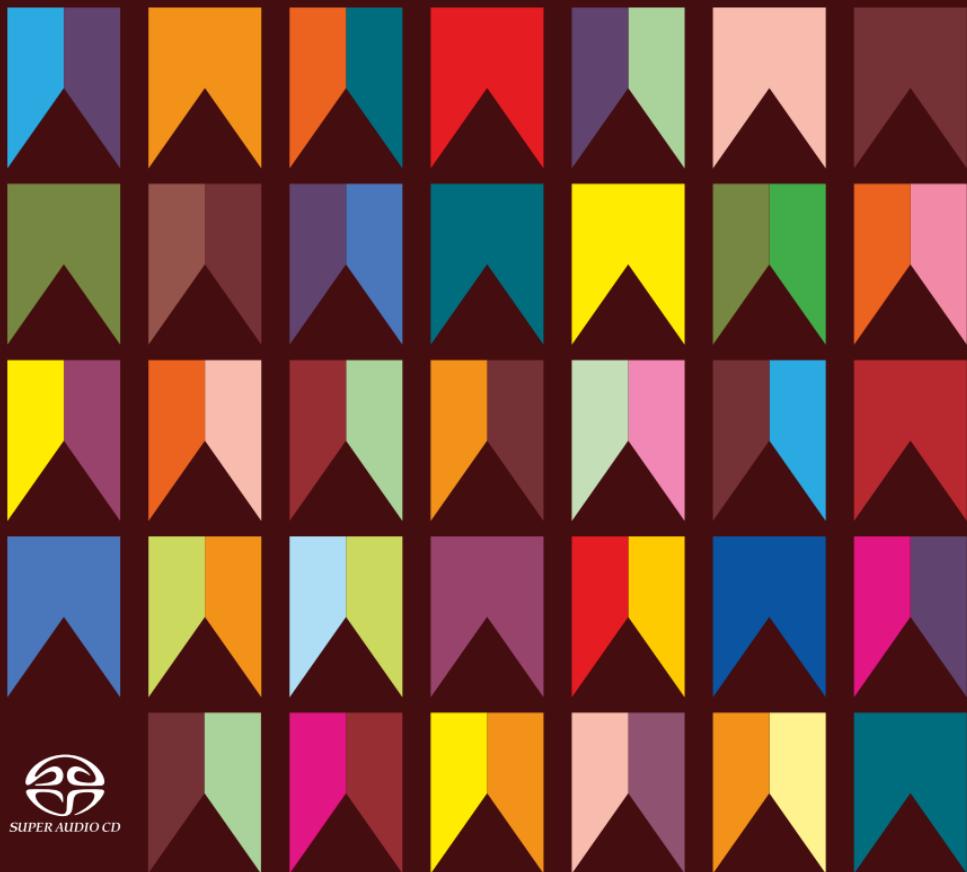

Stockholm Chamber Brass THEN

Renaissance airs and dances

SUPER AUDIO CD

DE LA TORRE, FRANCISCO (fl. 1483–1504), arr. Urban Agnas	
① DANZA ALTA SOBRE LA SPAGNA	2'24
SUSATO, TIELMAN (c. 1510/15–after 1570), arr. Urban Agnas from <i>Het derde musyck boexken... alderhande danserye</i> , Antwerp, 1551	
② BASSE DANSE ‘MON DESIR’	1'59
③ GAILLARDE II – ALLEMAIGNE VIII / RECOUPE / RECOUPE ALIUD	2'21
GESUALDO, CARLO (1566–1613), arr. Urban Agnas from <i>Madrigali libro quinto</i> , for five voices, 1611	
④ TU M’UCCIDI, O CRUDELE	3'26
DOWLAND, JOHN (1563–1626), arr. Christian Lindberg (<i>Edition Tarrodi</i>)	
⑤ THE EARL OF ESSEX GALIARD	1'22
⑥ SEMPER DOWLAND SEMPER DOLENS	2'43
SUSATO, TIELMAN, arr. Urban Agnas	
⑦ DANSE DU ROY	2'13
⑧ PAVANE ‘MILLE REGRETZ’	1'34
⑨ BERGERETTE ‘SANS ROCH’	2'16
DOWLAND, JOHN, arr. Joakim Agnas	
⑩ LACHRIMÆ	3'54
⑪ THE FROG GALIARD	1'32

GESUALDO, CARLO, arr. Urban Agnas	
12 T'AMO, MIA VITA	2'19
SUITE RENAISSANCE, arr. Stefan Gustavsson	8'08
13 Tourdion (Anon., publ. Paris 1530)	1'59
14 Je l'ayme bien (Orlando di Lasso, 1532–94)	1'29
15 Branle double, La Vielle (Claude Gervaise, fl. 1540–60)	0'50
16 Vous me tuez si doucement (Jacques Mauduit, 1557–1627) – Au joly bois (Anon., publ. Paris 1531)	1'57
17 La, la, la, je ne l'ose dire (Pierre Certon, c. 1510/20–1572)	1'41
DOWLAND, JOHN, arr. Joakim Agnas	
18 IF MY COMPLAINTS COULD PASSIONS MOVE	2'15
19 SIR JOHN SMITH HIS ALMAIN	2'08
SUSATO, TIELMAN, arr. Urban Agnas	
20 PASSE ET MEDIO	1'57
21 GAILLARDE XV ‘LE TOUT’	1'02
DOWLAND, JOHN, arr. Christian Lindberg (<i>Edition Tarrodi</i>)	
22 THE KING OF DENMARKS GALIARD	1'46
23 M. GILES HOBIES GALIARD	1'51
GESUALDO, CARLO, arr. Urban Agnas	
24 DOLCISSIMA MIA VITA	2'34

MONTEVERDI, CLAUDIO (1567–1643), arr. Urban Agnas	
25 SINFONIA & MORESCA (from <i>L'Orfeo</i> , Act 1 and Finale)	1'20
26 PUR TI MIRO (from <i>L'incoronazione di Poppea</i> : closing duet)	3'47
27 SINFONIA A 7 (from <i>L'Orfeo</i> , Act 3)	1'30
28 DAMIGELLA TUTTA BELLA (from <i>Scherzi Musicali a tre voci</i>)	1'19

TT: 59'36

STOCKHOLM CHAMBER BRASS

URBAN AGNAS *trumpet* (*seated right*)

JEROEN BERWAERTS *trumpet* (*seated left*)

ANNAMIA LARSSON *horn*

JONAS BYLUND *trombone*

LENNART NORD *tuba*

KONRAD AGNAS *percussion* [tracks 1–3, 7–9, 20–22, 25, 27–28]

URBAN AGNAS *tambourine* [tracks 2, 3, 25, 28]

INSTRUMENTARIUM

Urban Agnas: Monette Prana XLT-STC C trumpet
 Yamaha Piccolo YTR 9820
 Mouthpiece: Monette CUAL

Jeroen Berwaerts: Yamaha Xeno B flat and C trumpets
 Yamaha 3-valve E flat trumpet
 Selmer G piccolo
 Schertzer Hoch B-A

Annamia Larsson: Alexander 103 F/B double horn (brass)
 Mouthpiece: Stork C10

Jonas Bylund: Conn 88HT CL-2000 trombone
 Mouthpiece: Bach 6,1/2 AL

Lennart Nord: Miraphone 'Firebird' F tuba
 Mouthpiece: Bruno Tilz, WH-F5

Even though the brass quintet in its current incarnation is a relatively new ensemble form, brass instruments in their various forms and guises were an important part of the instrumentarium already during the Renaissance. Tielman Susato, one of the individuals featured extensively on this disc, was himself highly active as a trombone player, and trombones and cornettos were indispensable ingredients in the ensembles established by Andrea and Giovanni Gabrieli in Venice.

Today arrangements of music from the Renaissance form a great part of the repertoire of most brass quintets, and there are probably few brass players who have never played music by Susato or the Gabrielis. We members of Stockholm Chamber Brass certainly have. Ever since we began performing together, Renaissance music has had a natural place in the greater part of our concert programmes.

When we began to plan this album we soon realized that, as far as possible, we wanted to perform ‘our own’ arrangements – that is, arrangements made by members of the quintet, and made for it by colleagues of ours. With the present selection we hope to have succeeded in constructing a programme with the greatest possible variation in terms of sounds and atmospheres: from de la Torre’s fiery *La Spagna* to the melancholy songs of Dowland and the serene joy of Monteverdi’s love duet *Pur ti miro*.

Jonas Bylund, Stockholm Chamber Brass

In the run-up to the Renaissance – which in the history of music usually is said to begin, rather conveniently, in 1400 – it seems that wind instruments were gaining a new importance and popularity. At least this is the impression one gets from the following, rather judgemental remark made by the German scholar Konrad of Megenberg in his treatise *Yconomica* (c. 1350): ‘in modern times loud shawms and trumpets generally banish the sober fiddles from the feasts and the young girls dance eagerly to the loud noise...’

‘Loud shawms and trumpets’ is in fact an accurate description of one of the staple ensembles during the following century and more. It usually consisted of three players: a shawm, a bombarde (a deeper-voiced shawm) and a trumpet, which around 1500 was supplanted by a trombone, or sackbut. Another later development was the addition of a cornett – sometimes replacing the shawm altogether. These and other wind instruments were described as ‘alta’ or loud, and in for instance Spain and France, those who played them were called *ministries altos* and *hauts ménestrels*. In Britain a similar term was used, for instance in records regarding the marriage of Margaret Tudor to James Stuart, later king of Scotland, in 1503, when a special – and higher – fee was accorded the five ‘loud minstrels’ forming part of the bride’s musical establishment.

Dating from around the time of that royal wedding is **Francisco de la Torre**’s *Danza Alta*, or simply ‘Alta’ as it is named in the *Cancionero de Palacio*, a manuscript preserved at the library of the Royal Palace in Madrid. Incorporating the famous dance tune *La Spagna*, *Danza Alta* is set for three parts and may well have been intended for performance by an ensemble of wind players at a royal function of some kind. But it wasn’t only princely courts that employed wind ensembles: many Renaissance cities across Europe had city bands typically composed of three or four people playing a sackbut and two or three shawms. The rich Flemish city of Antwerp was no exception, and the records tell us that by the

1530s, the so-called *stadsspeelliieden* consisted of a five-person band playing a wide variety of wind instruments. One of its members was **Tielman Susato**, a performer on the sackbut, trumpet, crumhorn, flute and recorders, but remembered today for his activities as a music publisher.

It was in the late 15th century that the printing of music had begun, making the distribution of music possible on a wide scale. Susato was a major figure in early music printing and provided a large and growing number of customers with collections of chansons and motets, books of masses and secular Dutch songs. He also published a well-known book of dances, arranged – probably by Susato himself – from popular songs. The *Danserye*, as the collection is known, was most likely destined for amateur players and, as was usual at the time, there is no indication in the parts of what combination of instruments it was intended for. But it is easy to imagine Susato and his colleagues in the city band playing the setting of, for instance, ***Mille Regretz*** – made famous by Josquin des Prez – at some function, embellishing and expanding it with all their art.

Susato's counterpart in Paris was Pierre Attaingnant, printer and publisher of numerous collections of chansons and dances. No less than four of the six original tunes that appear in the ***Suite Renaissance*** were published, often without attribution, by Attaingnant, and later his widow, between 1530 and 1555. Some of them were even published more than once, in different versions – vocal and instrumental. One of these, ***Tourdion***, is among the most famous Renaissance tunes of all, and appeared as a high-spirited send-off to the instrumental *Basse danse la Magdalena*, but later became widespread as a drinking song with the opening line ‘Quant j'ay
beu du vin claret tout tourne’, describing the effects of (over-)indulging in claret.

As the practices of Susato and Attaingnant suggest, the rigid boundaries that we have become used to between genres, between originals and arrangements, between serious music and entertainment, hardly existed during their own period.

A popular song could become a dance tune, a dance tune could be used in a setting of the mass, and then be picked up in some other country, where it would be re-transformed into another dance tune, or song. A business-minded printer like Attaingnant even had ‘staff arrangers’, who would adapt fashionable tunes and compile them into collections for him. In the case of **John Dowland**, however, this would hardly have been necessary: Dowland was his own indefatigable arranger and many, or most, of his pieces appear in more than one version: for solo lute or ensemble, or as lute songs for one or more voices. The most famous example is without doubt the *Lachrimæ Pavane*, which saw light as a lute solo, and was later reworked into a song, *Flow my teares*, for two voices and lute, and finally, in 1604, reappeared as *Lachrimæ Antiquæ*, set for five viols (or violins) and lute.

Dowland might nevertheless be seen as the harbinger of something new – the idea of the original, creative Artist, with a capital ‘A’. Like few composers before him, Dowland as a person and his tempestuous life have come to be inextricably associated with his music. But one of his near-contemporaries, and a fellow lutenist, presents a similar case: **Carlo Gesualdo**, Prince of Venosa, was also a prolific composer whose music is among the most experimental and expressive of the Renaissance. His fame as a composer is almost eclipsed, however, by the violent events of his private life – as a young man he murdered his wife and her lover after discovering them together in bed.

If the extremely individual writing of Gesualdo has fascinated any number of later composers, including Stravinsky, Schnittke and Brett Dean, it was all but forgotten by his immediate posterity, and if anything his music must have been regarded as a cul-de-sac. Instead it was his compatriot **Claudio Monteverdi** who, along with other Italian composers such as Caccini, was forging at least one of the gates into a new musical era. The Baroque was dawning, with composers specifying which instruments they were writing for, and writing for them so idio-

matically that rearranging it would become a much trickier proposition. It therefore seems fitting that this programme should close with music by the last great composer of the Renaissance, and at the same time the first of the Baroque – and with music from opera, a new genre which in many ways has become emblematic for this transition in musical history.

© BIS Records 2012

All those who have contributed arrangements to this disc are themselves brass musicians, and two of them have especially close ties to Stockholm Chamber Brass. The two brothers and trumpet players Urban and Joakim Agnas are, or have been, members of the ensemble, and were able to shape their arrangements based on their insights into the group and its individual members.

Stefan Gustavsson, with a background as a horn player, also constructed his *Suite Renaissance* specifically for the ensemble. The original pieces all exist in vocal versions, with texts that in several cases are quite down-to-earth. It was these texts that influenced the different characters of the arrangements, while Gustavsson's overall aim was to realize his personal vision of a sonorous 'Renaissanceque' brass music, rather than achieving something more or less historically informed.

The trombone virtuoso Christian Lindberg, who also is a highly productive composer, has collaborated with Stockholm Chamber Brass on a number of occasions, and also composed directly for them. His Dowland arrangements, however, came into being earlier. In 1979 he and a brass quintet he belonged to at the time visited London, where Lindberg's brother Jakob had just been named professor of lute at the Royal College of Music. As Dowland naturally formed a central part of Jakob's repertoire, this provided an impetus for Christian's arrangements, which soon were taken up by ensembles all over the world.

Stockholm Chamber Brass was formed in 1985 and gained international prominence by winning first prize at the international competition for brass quintets held in Narbonne, France, in 1988. Touring frequently all over the world, the ensemble performs at renowned festivals such as Schleswig-Holstein, the Santander Festival, Prague Spring, Bad Kissinger Sommer, the Melbourne Brass Festival and the Soundstream Festival in Toronto. Its repertoire consists mostly of original compositions and its own arrangements of older and contemporary music. A keen interest in new music has resulted in numerous works written specifically for Stockholm Chamber Brass by composers such as Anders Hillborg, Sven-David Sandström, Jan Bach and Eino Tamberg. The ensemble's previous five discs on BIS have received glowing reviews, with the critic of *American Record Guide* maintaining: 'I can not imagine that a better brass quintet has ever existed'.

Urban Agnas, trumpet. Prizewinner at the ARD Competition in Munich (1986) and at the International Trumpet Competition in Toulon (1987). Professor of trumpet at the Hochschule für Musik in Cologne, Germany.

Jeroen Berwaerts, trumpet. Prizewinner at the Concours Maurice André (1991) and the Prague Spring International Music Competition (1997). Principal trumpet of the NDR Symphony Orchestra Hamburg and professor of trumpet at the Hochschule für Musik in Hanover, Germany.

Annamia Larsson, horn. Studied at the Royal Academy of Music in Stockholm and at Universität für Darstellende Kunst und Musik Wien. Co-principal horn at the Royal Opera in Stockholm until 2010, when she became principal horn at the Gävle Symphony Orchestra.

Jonas Bylund, trombone. Winner of the Concours International d'Exécution Musicale in Geneva (1988), and the ARD Competition in Munich (1989). Professor of trombone at the Hochschule für Musik in Hanover, Germany.

Lennart Nord, tuba. Prizewinner at the international tuba competition in Markneukirchen, Germany in 1992. Member of the Saarbrücken Radio Symphony Orchestra from 1996 to 2001, when he joined the Swedish Radio Symphony Orchestra.

Obwohl das Blechbläserquintett in seiner aktuellen Gestalt ein relativ neuer Ensembletyp ist, bildeten Blechblasinstrumente in ihren verschiedenen Formen bereits in der Renaissance einen wichtigen Bestandteil des Instrumentariums. Tielman Susato, einer der auf dieser CD ausgiebiger vorgestellten Komponisten, war selbst ein ausgesprochen aktiver Posaunist; Posaunen und Zinken waren unverzichtbare Bestandteile der Ensembles, die Andrea und Giovanni Gabrieli in Venedig gründeten.

Heute bilden Arrangements von Renaissance-Musik einen großen Teil des Repertoires der meisten Blechbläserquintette, und es gibt wohl kaum einen Bläser, der noch nie Musik von Susato oder den Gabrielis gespielt hat. Wir Mitglieder von Stockholm Chamber Brass jedenfalls haben dies getan, und Renaissance-Musik nimmt seit unseren Anfangstagen einen natürlichen Platz in den meisten unserer Konzertprogramme ein.

Als wir dieses Album zu planen begannen, erkannten wir bald, dass wir weitestmöglich „unsere eigenen“ Arrangements spielen wollten – Arrangements also von Mitgliedern des Quintetts sowie solche, die unsere Kollegen für uns gemacht haben. Mit der vorliegenden Auswahl ist uns hoffentlich ein Programm gelungen, das die größtmöglichen Unterschiede in Bezug auf Klang und Atmosphäre aufweist: von de la Torres feuriger *La Spagna* zu den melancholischen Liedern von Dowland und der ruhigen Freude von Monteverdis Liebesduett *Pur ti miro*.

Jonas Bylund, Stockholm Chamber Brass

Im Vorfeld der Renaissance – die in der Musikgeschichte üblicher- und bequemerweise im Jahr 1400 beginnt – scheint den Blasinstrumenten eine neue Bedeutung und Popularität zugekommen zu sein. Zumindest ist dies der Eindruck, den die folgende, eher abwertende Bemerkung des deutschen Gelehrten Konrad von Megenberg in seiner Abhandlung *Yconomica* (ca. 1350). Konrad vermittelt: „In heutiger Zeit verbannen laute Schalmeien und Trompeten meist die schlichten Geigen von den Festen, und die jungen Mädchen tanzen eifrig zu dem Lärm ...“

„Laute Schalmeien und Trompeten“ – das ist in der Tat eine genaue Beschreibung eines der Hauptensembles des darauf folgenden Jahrhunderts. In der Regel bestand es aus drei Instrumenten: einer Schalmei, einer Bombarde (eine tiefer gestimmten Schalmei) und einer Trompete, die um 1500 von der Posaune verdrängt wurde. Eine weitere spätere Entwicklung war die Beigabe eines Zinken, der mitunter die Schalmei ganz ersetzte. Diese und andere Blasinstrumente wurden als „alta“ oder laut bezeichnet, und in Spanien und Frankreich beispielsweise wurde jene, die sie spielten, *ministriles altos* und *hauts ménestrels* genannt. In Großbritannien wurde ein ähnlicher Begriff verwendet – zum Beispiel 1503 in den Aufzeichnungen über die Hochzeit von Margaret Tudor und James Stuart, dem späteren König von Schottland, als den fünf „loud minstrels“ aus dem musikalischen Hofstaat der Braut ein spezielles – höheres – Honorar gewährt wurde.

Ungefähr aus der Zeit dieser königlichen Hochzeit stammt **Francisco de la Torres** *Danza Alta*, oder einfach „Alta“, wie er im *Cancionero de Palacio*, einem in der Bibliothek des Königlichen Palastes in Madrid aufbewahrten Manuskript bezeichnet ist. Das dreistimmige Stück greift die berühmte Tanzmelodie *La Spagna* auf und könnte ebenfalls zur Aufführung durch ein Bläserensemble bei einem höfischen Fest bestimmt gewesen sein. Aber nicht nur Fürstenhöfe setzten Bläserensembles ein: Viele Renaissance-Städte in ganz Europa verfügten über drei- bis

vierköpfige Stadtkapellen, die Posaune und zwei bzw. drei Schalmeien spielten. Die reiche flämische Stadt Antwerpen bildete da keine Ausnahme, und die Chroniken berichten, dass die sogenannten *stadsspeellieden* in den 1530er Jahren zu fünf waren und eine Vielzahl von Blasinstrumenten spielten. Eines ihrer Mitglieder war **Tielman Susato**, der Posaune, Trompete, Krummhorn, Flöte und Blockflöte spielte, heute aber eher durch seine Tätigkeit als Musikverleger bekannt ist.

Im späten 15. Jahrhundert etablierte sich der Musikdruck, der die Verbreitung von Musik in großem Umfang möglich machte. Susato war eine wichtige Gestalt des frühen Notendrucks; er versorgte eine große und wachsende Zahl von Kunden mit Chanson- und Motetten-Sammlungen, Messbüchern und weltlichen holländischen Liedern. Auch veröffentlichte er ein bekanntes Buch mit Tänzen, die wahrscheinlich Susato selber nach Volksliedern bearbeitet hatte. Die *Danserye*, wie die Sammlung heißt, war wahrscheinlich für Amateurmusiker bestimmt und enthält, wie damals üblich, keinen Hinweis darauf, für welche Instrumentenkombination sie gedacht war. Indes fällt es leicht, sich Susato und seine Kollegen der Stadtkapelle vorzustellen, wie sie die Bearbeitung etwa von *Mille regretz* (bekannt durch Josquin des Pres) bei irgendeinem Fest spielen und es nach allen Regeln der Kunst verzieren und anreichern.

Susatos Pendant in Paris war Pierre Attaingnant, Drucker und Herausgeber zahlreicher Sammlungen von Chansons und Tänzen. Nicht weniger als vier der sechs Originalmelodien der *Suite Renaissance* wurden, meist ohne Zuschreibung, von Attaingnant oder seiner Witwe zwischen 1530 und 1555 gedruckt. Manche erschienen sogar mehrfach in vokalen und instrumentalen Fassungen. Eine unter ihnen, *Tourdion*, gehört zu den berühmtesten Renaissance-Melodien überhaupt und begegnet zuerst als ein temperamentvoller Ausklang der instrumentalen *Basse danse la Magdalena*, um später als Trinklied große Verbreitung zu finden, das mit den Worten „Quant j’ay beu du vin claret tout tourne“ beginnt

und die Auswirkungen ausgiebigen Genusses von Bordeauxwein schildert.

Wie die Methoden von Susato und Attaingnant nahelegen, gab es die uns so vertraut gewordenen starren Grenzen zwischen den Genres, zwischen Original und Bearbeitung, zwischen ernster Musik und Unterhaltung zu jener Zeit allenfalls ansatzweise. Ein populäres Lied konnte zur Tanzweise werden, eine Tanzweise in einer Messvertonung Verwendung finden und dann in einem anderen Land aufgegriffen werden, um wieder in eine Tanzweise oder ein Lied umgewandelt zu werden. Ein geschäftstüchtiger Drucker wie Attaingnant hatte sogar fest angestellte Arrangeure, die modische Melodien anpassten und für ihn in Sammlungen kompilierten. Im Fall von **John Dowland** freilich war dies kaum nötig: Dowland war sein eigener unermüdlicher Arrangeur und viele, ja die meisten seiner Stücke existieren in mehr als einer Fassung: für Laute solo, für Ensemble oder als Lautenlieder für eine oder mehrere Stimmen. Das berühmteste Beispiel ist ohne Zweifel die **Lachrimae Pavane**, die zunächst ein Lautensolostück war, später zu einem Lied für zwei Stimmen und Laute umgearbeitet wurde (*Flow my teares*), um schließlich, im Jahr 1604, als *Lachrimae Antiquae* für fünf Gamben (oder Violinen) und Laute zu erscheinen.

Dowland könnte als Vorbote eines neuen Phänomens verstanden werden – der Idee des originalen, schöpferischen Künstlergenies. Wie bei nur wenigen Komponisten vor ihm, sind Dowland als Person und sein bewegtes Leben untrennbar mit seiner Musik verbunden. Einer seiner etwas entfernteren Zeitgenossen, ebenfalls Lautenist, stellt einen ähnlichen Fall dar: Auch **Carlo Gesualdo**, Fürst von Venosa, war ein fruchtbare Komponist, dessen Musik zu den experimentellsten und expressivsten Ausdrucksformen der Renaissance zählt. Sein Ruhm als Komponist steht freilich fast im Schatten der gewalttätigen Ereignisse in seinem Privatleben – als junger Mann tötete er seine Frau und ihren Liebhaber, als er sie *in flagranti* im Bett ertappte.

Wenngleich der hochindividuelle Stil Gesualdos zahlreiche Komponisten aus späterer Zeit faszinierte – u.a. Strawinsky, Schnittke und Brett Dean –, vergaß ihn seine unmittelbare Nachwelt gänzlich oder betrachtete seine Musik als eine Sackgasse. Stattdessen sollte es seinem Landsmann **Claudio Monteverdi** vorbehalten sein, zusammen mit anderen italienischen Komponisten wie Caccini mindestens eines der Tore in eine neue musikalische Ära zu öffnen. Das Barockzeitalter war angebrochen, Komponisten gaben explizit an, für welche Instrumente sie komponierten, und sie komponierten so idiomatisch, dass eine Umarbeitung zu einem heiklen Unterfangen wurde. Es scheint daher nur angemessen, dass dieses Programm mit Musik des letzten großen Komponisten der Renaissance und zugleich des ersten des Barock schließt – und mit der neuen Gattung Oper, die in vielerlei Hinsicht zu einem Symbol für diese musikgeschichtliche Übergangszeit wurde.

© BIS Records 2012

Alle, die Arrangements zu dieser CD beigetragen haben, sind selber Blechbläser, und zwei von ihnen haben besonders enge Beziehungen zu Stockholm Chamber Brass. Die beiden Brüder und Trompeter Urban und Joakim Agnas sind bzw. waren Mitglieder des Ensembles, und sie konnten ihre Arrangements auf der Basis ihrer Innensicht auf das Ensemble und seine einzelnen Mitglieder gestalten.

Stefan Gustavsson, der vom Horn herkommt, hat seine *Suite Renaissance* ebenfalls speziell für das Ensemble konzipiert. Die Originalstücke existieren alleamt als Vokalfassungen, deren Texte mitunter recht bodenständig sind. Eben-diese Texte haben die verschiedenen Charaktere der Arrangements beeinflusst, wobei es Stefan Gustavsson vor allem darum zu tun war, seine persönliche Vision von einer sonoren Renaissance-Blechbläsermusik umzusetzen – und dabei nicht primär den Geboten historischer Authentizität zu folgen.

Der Posaunenvirtuose Christian Lindberg, der auch ein sehr produktiver Komponist ist, hat mit Stockholm Chamber Brass verschiedentlich zusammengearbeitet und auch eigens für das Ensemble komponiert. Seine Dowland-Bearbeitungen jedoch sind vor dieser Zeit entstanden. Im Jahr 1979 besuchte er mit einem Blechbläserquintett, dem er damals angehörte, London, wo sein Bruder Jakob soeben zum Professor für Laute am Royal College of Music ernannt worden war. Da Dowland naturgemäß einen zentralen Teil von Jakobs Repertoire ausmachte, ließ sich Christian zu diesen Bearbeitungen anregen, die bald von Ensembles auf der ganzen Welt aufgegriffen wurden.

Stockholm Chamber Brass wurde 1985 gegründet und erhielt 1988 große Aufmerksamkeit durch den Gewinn des 1. Preises beim internationalen Wettbewerb für Blechbläserquintette in Narbonne, Frankreich. Zahlreiche Konzertreisen durch die ganze Welt führten das Ensemble zu renommierten Festivals wie dem Schleswig-Holstein Musik Festival, dem Santander Festival, dem Prager Frühling, dem Bad Kissinger Sommer, dem Melbourne Brass Festival und dem Soundstream Festival in Toronto. Sein Repertoire besteht hauptsächlich aus Eigenkompositionen und eigenen Arrangements älterer und zeitgenössischer Musik. Das große Interesse an neuer Musik hat dazu geführt, dass zahlreiche Werke speziell für Stockholm Chamber Brass komponiert wurden – von Komponisten wie Anders Hillborg, Sven-David Sandström, Jan Bach und Eino Tamberg. Die bislang fünf CDs bei BIS haben begeisterte Kritiken erhalten; der Kritiker des *American Record Guide* stellte fest: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es je ein besseres Blechbläserquintett gegeben hat.“

Urban Agnas, Trompete. Preisträger beim ARD-Wettbewerb in München (1986) und dem Internationalen Trompeten-Wettbewerb in Toulon (1987). Professor für Trompete an der Hochschule für Musik in Köln.

Jeroen Berwaerts, Trompete. Preisträger des Concours Maurice André (1991) und dem Internationalen Musikwettbewerb des Prager Frühlings (1997). Solotrompeter des NDR-Sinfonieorchesters Hamburg und Professor für Trompete an der Hochschule für Musik in Hannover.

Annamia Larsson, Horn. Studierte an der Musikhochschule in Stockholm und an Universität für Darstellende Kunst und Musik Wien. Stellvertretende Solo-Hornistin an der Königlichen Oper in Stockholm bis 2010, als sie Solo-Hornistin des Gävle Symphony Orchestra wurde.

Jonas Bylund, Posaune. Gewinner des Concours International d'Exécution Musicale in Genf (1988) und des ARD-Wettbewerbs in München (1989). Professor für Posaune an der Hochschule für Musik in Hannover.

Lennart Nord, Tuba. Preisträger beim internationalen Tuba-Wettbewerb in Markneukirchen (1992). Von 1996–2001 Mitglied des Rundfunk-Sinfonieorchesters Saarbrücken, ab 2001 Mitglied des Schwedischen Rundfunk-Symphonieorchesters.

Même si le quintette de cuivres dans sa forme actuelle est une constellation relativement nouvelle, les cuivres dans leurs diverses formes et apparences formaient une partie importante du monde instrumental déjà sous la Renaissance. Tielman Susato, l'une des figures largement présentées sur ce disque, était lui-même un tromboniste très actif ; trombones et cornets étaient des instruments indispensables dans les ensembles formés par Andrea et Giovanni Gabrieli à Venise.

Aujourd'hui, des arrangements de la musique de la Renaissance forment une grande partie du répertoire de la majorité des quintettes de cuivres et la plupart de ces instrumentistes ont joué de la musique de Susato ou des Gabrieli, oncle et neveu. Nous, membres du Stockholm Chamber Brass, l'avons certainement fait et depuis le début de notre collaboration, la musique de la Renaissance a occupé une place naturelle dans la majeure partie de nos programmes.

Au début de la planification de cet album, nous avons rapidement compris que, en tant que possible, nous voulions jouer « nos propres » arrangements – c'est-à-dire des arrangements composés par des membres du quintette ou pour notre ensemble par nos collègues. Nous espérons que le choix présent réussira à construire un programme renfermant la plus grande variation possible de sonorités et d'atmosphères : de la fougueuse *La Spagna* de de la Torre aux chansons mélancoliques de Dowland et à la joie sereine du duo d'amour *Pur ti miro* de Monteverdi.

Jonas Bylund, Stockholm Chamber Brass

Dans la début de la Renaissance – que l'histoire de la musique place assez commodément en 1400 – il semble que les instruments à vent gagnaient une importance et une popularité nouvelles. C'est au moins l'impression laissée par la remarque assez perspicace de l'érudit allemand Konrad von Megenberg dans son traité *Yconomica* (ca. 1350) : « dans les temps modernes, des chalumeaux et trompettes sonores chassent généralement les sobres violons des fêtes et les jeunes filles dansent avec impatience à ce grand bruit... »

« Chalumeaux et trompettes sonores » est en fait une description juste de l'un des ensembles de base au cours du siècle suivant et même au-delà. Il se composait habituellement de trois musiciens : un chalumeau, une bombarde (un chalumeau grave) et une trompette qui, vers 1500, fut supplantée par un trombone ou sackbut. Un autre développement ultérieur fut l'addition d'un cornet – qui pouvait parfois même remplacer le chalumeau. Ces instruments à vent et d'autres étaient décrits comme « alta » ou bruyants et, en Espagne et en France par exemple, ceux qui en jouaient étaient appelés « ministriiles altos » et « hauts ménestrels ». En Angleterre, un terme semblable était utilisé, par exemple dans les annales du mariage de Margaret Tudor à James Stuart, futur roi d'Écosse, en 1503, quand un cachet spécial – et plus élevé – fut accordé aux cinq « hauts ménestrels » faisant partie de l'établissement musical de la mariée.

Danza Alta de Francisco de la Torre date d'environ l'époque de ces noces royales ; elle est aussi appelée simplement « Alta » dans le *Cancionero de Palacio*, un manuscrit conservé à la bibliothèque du palais royal à Madrid. Comprenant le célèbre air de danse *La Spagna*, *Danza Alta* est écrite pour trois parties et pourrait bien avoir été destinée à un ensemble de vents d'une fonction royale quelconque. Mais il n'y avait pas que des cours princières qui employaient des ensembles de vents : plusieurs villes de la Renaissance de par l'Europe entretenaient des ensembles municipaux composés typiquement de trois ou quatre musiciens jouant

d'un sackbut et de deux ou trois chalumeaux. La riche ville flamande d'Anvers ne faisait pas exception et les annales nous rapportent que vers les années 1530, les dits *stadsspeelieden* consistaient en un groupe de cinq personnes jouant d'une grande variété d'instruments à vent. L'un de ses membres était Tielman Susato, un joueur de sackbut, trompette, cromorne, flûte et flûtes à bec, mais dont on ne se rappelle aujourd'hui que pour ses activités d'éditeur de musique.

À la fin du 15e siècle, l'impression de la musique avait commencé, rendant possible la distribution de la musique et sa diffusion générale. Susato fut une figure importante dans la première impression de la musique et il fournit à un grand nombre toujours accru de clients des collections de chansons et de motets, des livres de messes et de chansons hollandaises profanes. Il a aussi publié un livre de danses bien connu arrangé – probablement par Susato lui-même – à partir de chansons populaires. *La Danserye*, le nom connu de la collection, était fort probablement destinée à des amateurs et, comme il était courant à l'époque, il n'y a pas d'indication dans les parties quant à quelle combinaison d'instruments avait été prévue. Mais il est facile d'imaginer Susato et ses collègues dans l'ensemble de la ville, jouant l'arrangement par exemple *Mille Regretz* – rendu célèbre par Josquin des Prés – à quelque événement, l'ornant et l'allongeant de tout leur art.

Le pendant de Susato à Paris était Pierre Attaingnant, imprimeur et éditeur de nombreuses collections de chanson et de danses. Non moins de quatre des six airs originaux apparaissant dans la *Suite Renaissance* furent publiés, souvent sans attribution, par Attaingnant et sa veuve entre 1530 et 1555. Certains sortirent même plus d'une fois, dans diverses versions – vocales et instrumentales. L'un d'eux, *Tourdion*, compte parmi les airs les plus célèbres de la Renaissance et apparut comme un envoi fougueux à l'instrumentale *Basse danse la Magdalena* mais il se répandit plus tard comme chanson à boire avec la première phrase « Quant j'ay beau du vin claret tout tourne », décrivant les effets d'un rafraîchissement.

ment trop indulgent dans la bouteille de claret.

Comme le suggèrent les pratiques de Susato et d'Attaingnant, les limites rigides auxquelles nous sommes maintenant habitués entre les genres, entre les originaux et les arrangements, entre la musique sérieuse et le divertissement, existaient à peine de leur temps. Une chanson populaire pouvait devenir un air de danse, un air de danse pouvait servir dans une messe, pour être ensuite repris dans un autre pays où il pouvait être retransformé en une autre mélodie de danse ou de chanson. Un imprimeur au sens des affaires comme Attaingnant engageait même des « arrangeurs personnels » qui adaptaient des airs à la mode et les compilaient dans des collections pour lui. Dans le cas de **John Dowland** cependant, cela était à peine nécessaire : Dowland était son propre arrangeur infatigable et plusieurs, ou la plupart de ses pièces sont connues dans plus d'une version : pour luth solo ou ensemble, ou comme chansons de luth pour une ou plusieurs voix. L'exemple le plus célèbre est dans aucun doute la **Pavane Lachrimæ** qui vit le jour comme solo pour luth et fut ensuite retravaillée en chanson, *Flow my teares*, pour deux voix et luth et qui réapparut finalement en 1604 sous le titre de *Lachrimæ Antiquæ* dans un arrangement pour cinq violes (ou violons) et luth.

Dowland peut toutefois être vu comme l'avant-coureur de quelque chose de nouveau – l'idée de l'Artiste original, créateur, avec un « A » majuscule. Comme peu de compositeurs avant lui, Dowland comme personne et sa vie orageuse en sont venus à être inextricablement associés à sa musique. Mais l'un de ses contemporains, ou presque, collègue luthiste, présente un cas semblable : **Carlo Gesualdo**, prince de Venosa, était aussi un compositeur fécond dont la musique se classe parmi la plus expérimentale et expressive de la Renaissance. Sa réputation de compositeur est presque éclipsée cependant par les événements violents de sa vie privée – à trente ans, il assassina sa femme et son amant après les avoir découverts ensemble au lit.

Si l'écriture extrêmement individuelle de Gesualdo a fasciné un grand nombre de compositeurs ultérieurs y compris Stravinsky, Schnittke et Brett Dean, elle a été presque oubliée par sa postérité immédiate et sa musique a été vue au mieux comme un cul-de-sac. C'était plutôt son compatriote **Claudio Monteverdi** qui, en compagnie d'autres compositeurs italiens dont Caccini, forgeait au moins l'une des portes menant à une nouvelle ère musicale. Le jour du baroque se levait ; ses compositeurs devaient spécifier pour quels instruments ils compossaient et ils compossaient pour eux de manière si idiomatique que le réarrangement de ces compositions devait devenir une entreprise beaucoup plus compliquée. C'est pourquoi il semble approprié de terminer ce programme avec de la musique du dernier grand compositeur de la Renaissance et en même temps du premier du baroque – et avec de la musique d'opéra, un genre nouveau qui de plusieurs manières est devenu emblématique pour cette transition dans l'histoire musicale.

© BIS Records 2012

Tous ceux qui ont apporté des arrangements pour ce disque sont eux-mêmes des cuivristes et deux d'entre eux sont intimement reliés au Stockholm Chamber Brass. Les deux frères et trompettistes Urban et Joakim Agnas sont, ou ont été, membres de l'ensemble et ont pu former leurs arrangements à partir de leurs connaissances du groupe et de chacun de ses membres. Lui-même corniste, Stefan Gustavsson a construit sa *Suite Renaissance* spécialement pour l'ensemble. Les pièces originales existent toutes en version vocale sur des textes qui, dans plusieurs cas, sont assez terre-à-terre. Ce sont ces textes qui ont influencé les divers caractères des arrangements tandis que le but général de Gustavsson était de réaliser sa vision personnelle d'une musique pour cuivres à la sonorité de la Renaissance plutôt que de réussir quelque chose de plus ou moins historiquement averti.

Lui-même un compositeur très productif, le tromboniste virtuose Christian Lindberg a collaboré avec le Stockholm Chamber Brass à plusieurs reprises et composé directement pour ses membres. Ses arrangements de Dowland, cependant, virent le jour plus tôt. En 1979, lui et un quintette de cuivres duquel il faisait partie se rendirent à Londres où le frère de Christian, Jakob Lindberg, venait d'être nommé professeur de luth au Collège Royal de Musique. Comme Dowland formait naturellement une partie centrale du répertoire de Jakob, Christian décida de faire des arrangements qui furent rapidement adoptés par des ensembles partout au monde.

Formé en 1985, le **Stockholm Chamber Brass** (Cuivres de chambre de Stockholm) acquit une importance internationale en gagnant le premier prix du concours international de quintettes de cuivres tenu à Narbonne en France en 1988. Dans ses fréquentes tournées dans le monde, l'ensemble se produit à des festivals aussi renommés que celui de Schleswig-Holstein, de Santander, Printemps de Prague, Été à Bad Kissinger, Cuivres de Melbourne et Soundstream à Toronto. Son répertoire consiste principalement en compositions originales et en ses propres arrangements de musique ancienne et contemporaine. Un vif intérêt pour la musique nouvelle a abouti à de nombreuses œuvres écrites spécialement pour les Cuivres de chambre de Stockholm par Anders Hillborg, Sven-David Sandström, Jan Bach et Eino Tamberg entre autres. Les cinq disques précédents de l'ensemble sur étiquette BIS ont reçu des critiques éblouissantes, dont celle de l'*American Record Guide* dont l'auteur soutient : « Je ne peux pas penser qu'un meilleur quintette de cuivres ait jamais existé. »

Urban Agnas, trompette. Lauréat au concours ARD à Munich (1986) et au Concours international de trompette à Toulon (1987). Professeur de trompette à la Hochschule für Musik à Cologne, Allemagne.

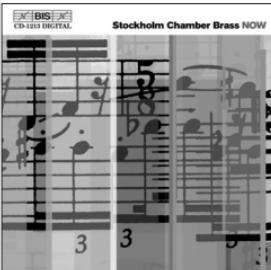
Jeroen Berwaerts, trompette. Lauréat au Concours Maurice André (1991) et au Concours international de musique du Printemps de Prague (1997). Première trompette à l'Orchestre symphonique de la NDR à Hambourg et professeur de trompette à la Hochschule für Musik à Hanovre, Allemagne.

Annamia Larsson, cor. Études à l'Académie royale de musique à Stockholm et à l'Universität für Darstellende Kunst und Musik à Vienne. Premier cor associé à l'Opéra Royal à Stockholm jusqu'à 2012 alors qu'elle devint premier cor à l'Orchestre symphonique de Gävle.

Jonas Bylund, trombone. Gagnant du Concours International d'exécution Musicale à Genève (1988) et du concours ARD à Munich (1989) Professeur de trombone à la Hochschule für Musik à Hanovre, Allemagne.

Lennart Nord, tuba. Lauréat au concours international de tuba à Markneukirchen en Allemagne en 1992. Membre de l'Orchestre symphonique de la Radio de Saarbrücken de 1996 à 2001 alors qu'il se joignit à l'Orchestre symphonique de la Radio de Suède.

OTHER RELEASES WITH STOCKHOLM CHAMBER BRASS

NOW – MUSIC FOR BRASS QUINTET 1984–2000 BIS-1213

Anders Hillborg: Brass Quintet · Eino Tamberg: Music for Five · Per Mårtensson: I-Ching Variations
Poul Ruders: Break Dance · Luciano Berio: Call · Joakim Agnäs: Tango
Young-Won Sung: Pandragon · Fredrik Höglberg: Melancholy Tango

STOCKHOLM CHAMBER BRASS

FREDRIK ULLÉN piano · PER MÅRTENSSON electronics

'The performances are quite remarkable for the control exercised in the extremes of register and dynamic, and for flawless discipline of ensemble.' *BBC Music Magazine*

'Record of the Month – All aspects of [the] ensemble playing make these extremely difficult modern works sound effortless, thus directing your attention to their quality and expressiveness... A superb issue.' *MusicWeb International*

'Music for Five... is the loveliest recent work for brass I have heard.' *American Record Guide*

FOLIATIONS BIS-1438

Works by Malcolm Arnold, Jan Bach, Eugène Bozza, Christian Lindberg and Jukka Linkola

CLOCKWORKS BIS-699

Works by Igor Stravinsky, André Previn, Leonard Bernstein, Jan Bach and Mats Larsson Gothe

SOUNDS OF ST PETERSBURG BIS-613

Brass Quintets Nos 1–4 by Victor Evald

HEAVY METAL BIS-544

Works by Witold Lutosławski, Paul Hindemith, Hans Werner Henze, Sven-David Sandström and others

Stefan Gustavsson, som har arrangerat Fransk Renässanssvit, har ett förflytet som hornist och är numera verksam som advokat och delägare i Advokatfirman Fylgia i Stockholm.

The music on this Hybrid SACD 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 five channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added: a so-called 5.0 configuration. 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:	March 2012 at the Johanneskirche, Völkzen, Germany
	Producer and sound engineer: Rita Hermeyer
Equipment:	Neumann microphones; RME Octamic D microphone preamplifier and high resolution A/D converter; Sequoia Workstation; Pyramix DSD Workstation; B&W Nautilus 802 loudspeakers; STAX headphones
	Original format: 96 kHz / 24-bit
Post-production:	Editing and mixing: Rita Hermeyer
Executive producer:	Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © BIS Records 2012
Translations: Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)
Front cover design: Mattias Givell
Back cover photo of Stockholm Chamber Brass: © Glenn Larsson
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.: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 30 Fax: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 40
info@bis.se www.bis.se

BIS-2017 SACD ® & © 2012, BIS Records AB, Åkersberga.

Annamia Larsson Jeroen Berwaerts Lennart Nord Jonas Bylund Urban Agnas