

Johann Sebastian
BACH

*Sonate e Partite per il
Flauto Traversiere*

FRANK THEUNS
traverso

BERTRAND CUILLER
harpsichord

Pierre-Gabriel Buffardin, c.1725

Johann Sebastian BACH

(1685–1750)

Sonate e Partite per il Flauto Traversiere

SONATA FOR TRAVERSO AND BASSO CONTINUO IN E MINOR, BWV 1034

1	Adagio ma non tanto	3:18
2	Allegro	2:51
3	Andante	3:29
4	Allegro	4:51

PARTITA FOR TRAVERSO IN A MINOR, BWV 1013

5	Allemanda	5:13
6	Corrente	3:20
7	Sarabanda	3:13
8	Bourrée anglaise	1:55

SONATA FOR TRAVERSO AND OBBLIGATO HARPSICHORD IN G MAJOR, BWV 1027/1039

9	Adagio	3:55
10	Allegro ma non tanto	3:37
11	Andante	2:19
12	Allegro moderato	3:10

ARRANGEMENT FOR TRAVERSO FROM FRENCH SUITE NO. 6, BWV 817

13	Allemande	2:49
----	-----------	------

SONATA FOR TRAVERSO AND OBBLIGATO HARPSICHORD IN G MINOR, BWV 1030b

14	[Andante]	8:30
15	Siciliano	3:58
16	Presto	6:09

TOTAL 62:59

FRANK THEUNS

traverso

Giovanni Tardino, Basel 2019,
after Pierre-Gabriel Buffardin, c.1725
(A=398Hz)

www.franktheuns.com

BERTRAND CUILLER

harpsichord

Bruce Kennedy, Château d'Oex 1985,
after Michael Mietke, 1702/1704
(collection François Ryelandt)

www.ensemblecaravanserail.com

SONATE E PARTITE PER IL FLAUTO TRAVERSIERE

Unlike many of his contemporaries, Johann Sebastian Bach (1685–1750) never intended to compose flute sonatas or partitas in sets of six or twelve, as was customary at the time (and as he himself did for violin, violoncello and harpsichord). In his early period, before 1717, Bach may have been aware of the great success that the flute, and the eminent flautists Jacques-Martin Hotteterre and Michel de La Barre, enjoyed in France. German composers such as Georg Philipp Telemann and Johann Mattheson had also begun to write for the *flûte allemande*, as the (transverse) flute was sometimes called.

Bach's flute sonatas evolved over a roughly 30-year period between c.1717–47 as he encountered the different types of flute in fashion at the time, and met skilled flautists such as Johann Heinrich Freytag, Johann Martin Blockwitz, Johann Joachim Quantz, Frederick the Great, and Pierre-Gabriel Buffardin.

The question of which flautists and flute makers Bach may have known played a decisive role in choosing the programme on this recording. In preparation, we compared and assessed the playing qualities of various

early eighteenth-century flute types (Denner, Eichentopf, Oberlender, Naust, and others), and are grateful to the flute makers Fridtjof Aurin and Giovanni Tardino for participating in this beautiful project. Eventually, we decided on a copy of a flute made by Pierre-Gabriel Buffardin (1693–1768). The balanced, brilliant, Italianate sound of this instrument was a perfect match for the demands of this repertoire. As well as being an unequalled flautist and an accomplished composer, Buffardin was also a renowned flute maker, and it is likely that he invented many of the innovations found in this early eighteenth-century instrument; though these features might appear to be later, the flute can therefore be dated earlier, to c.1725, than is often argued. The original (see page 2) of the copy heard on this recording is held in a private flute collection in Germany.

The flute sonata in E minor (BWV 1034) was presumably written around 1724; Bach's profound interest in composing for flute around this time can be deduced from the large number of obbligato flute parts in his church cantatas. The consistently dense two-part writing and strong, thematic bass give this work a contrapuntal depth which is rarely found in continuo sonatas.

The solo Partita in A minor (BWV 1013) is dating most probably to Bach's late Cöthen pe-

riod. This piece survives in a single manuscript by two anonymous hands, with the French title *Solo pour la Flute traversiere par J. S. Bach*.

Whether the composer intended the piece for a flautist sufficiently talented to cope with its intrinsic difficulties (Bach may have met Buffardin in Dresden in 1717) or whether this masterpiece should instead be considered a transcription of an earlier version for harpsichord, lute or a string instrument remains unclear. As an example of the second practice, this recording contains an arrangement for flute of the Allemande from the sixth French Suite for harpsichord (BWV 817).

There is little doubt that the trio sonata for two flutes and basso continuo in G major (BWV 1039) existed in an earlier version for two violins and basso continuo, probably dating again to Bach's Cöthen years. Later, in Leipzig, he may have reworked it as a trio for viola da gamba and cembalo obbligato (BWV 1027). This demanding piece was surely dedicated to a virtuoso player such as Carl Friedrich Abel, and intended to be performed at one of the concerts at Café Zimmermann somewhere between 1729–39. On this recording, however, the gamba part is played on a flute, giving the work a more lighthearted and *galant* air.

With its elaborate counterpoint and vastness of scale, Bach's trio sonata for flute and cembalo obbligato in B minor (BWV 1030), composed around 1736, can be considered the most notable of Bach's flute trios. A very interesting earlier version of the sonata survives in G minor, though the flute part is sadly missing (this recording restores the B minor part transposed down). The title, however, is clear about instrumentation: *G.moll Sonata / al / Cembalo obligato / e / Flauto traverso / composta / da / Giov. Seb. Bach (sic)*. The lower tessitura and the abundant use of fork fingerings of this lesser-known version lends the piece more intimacy and greater melancholy than we are used to hearing in its later B minor incarnation.

Wim Brabants and Frank Theuns

SONATE E PARTITE PER IL FLAUTO TRAVERSIERE

Im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen hatte Johann Sebastian Bach (1685-1750) nie die Absicht, Flötensonaten oder -partiten in Sammlungen zu sechs oder zwölf zu komponieren, wie es zu jener Zeit üblich war (und wie er es selbst für Violine, Violoncello und Cembalo getan hat). In seiner frühen Periode, vor 1717, dürfte er sich des großen Erfolgs bewusst geworden sein, der der Flöte und bedeutenden Flötisten wie Jacques-Martin Hotteterre und Michel de La Barre in Frankreich zuteil wurde. Auch deutsche Komponisten wie Georg Philipp Telemann und Johann Mattheson hatten begonnen, für die *flûte allemande*, wie die (Quer-)Flöte manchmal genannt wurde, zu schreiben.

Bachs Flötensonaten entstanden über einen Zeitraum von etwa 30 Jahren zwischen 1717 und 1747, in welchem er verschiedene zu dieser Zeit gängige Flötentypen kennlernte und erfahrenen Flötisten wie Johann Heinrich Freytag, Johann Martin Blockwitz, Johann Joachim Quantz, Friedrich dem Großen und Pierre-Gabriel Buffardin begegnete.

Die Frage, welche Flötisten und Flötenbauer Bach gekannt haben könnte, spielte bei der Auswahl des Programms dieser Aufnah-

me eine entscheidende Rolle. In Vorbereitung darauf haben wir die Spielqualitäten verschiedener Flötentypen des frühen 18. Jahrhunderts (Denner, Eichentopf, Oberlender, Naust und andere) verglichen und bewertet, und wir sind den Flötenbauern Fridtjof Aurin und Giovanni Tardino dankbar, dass sie an diesem wunderbaren Projekt mitgewirkt haben. Schließlich haben wir uns für eine Kopie einer Flöte von Pierre-Gabriel Buffardin (1693-1768) entschieden. Der ausgewogene, brillante, italienisch anmutende Klang dieses Instruments entsprach perfekt den Anforderungen dieses Repertoires. Buffardin war nicht nur ein unvergleichlicher Flötist und ein vollendeter Komponist, sondern auch ein renommierter Flötenbauer, und es ist wahrscheinlich, dass er viele der Innovationen erfunden hat, die in diesem Instrument des frühen 18. Jahrhunderts zu finden sind. Obwohl diese Merkmale für einen späteren Zeitraum typisch sind, kann die Flöte daher früher datiert werden, als oft angenommen wird, nämlich auf ca. 1725. Das Original (siehe Seite 2) der auf dieser Aufnahme gespielten Kopie befindet sich in einer privaten Flötensammlung in Deutschland.

Die Flötensonate in e-Moll (BWV 1034) entstand vermutlich um 1724. Bachs ausgeprägtes Interesse an der kompositorischen Arbeit für Flöte in dieser Zeit lässt sich aus der großen Zahl obligater Flötenstimmen in seinen

Kirchenkantaten ableiten. Die durchweg dichte zweistimmige Schreibweise und der kräftige thematische Bass verleihen diesem Werk eine kontrapunktische Tiefe, die in Continuo-Sonaten nur selten zu finden ist.

Die Solopartita in a-Moll (BWV 1013) stammt höchstwahrscheinlich aus der späten Köthener Zeit Bachs. Dieses Stück ist in einem einzigen Manuskript von zwei anonymen Schreibern erhalten, mit dem französischen Titel *Solo pour la Flute traversiere par J. S. Bach*. Ob der Komponist das Werk für einen Flötisten vorgesehen hat, der ausreichend begabt ist, um die darin enthaltenen Schwierigkeiten zu meistern – Bach ist Buffardin möglicherweise 1717 in Dresden begegnet –, oder ob dieses Meisterwerk eine Transkription einer früheren Version für Cembalo, Laute oder ein Streichinstrument ist, bleibt unklar. Als Beispiel für die zweite Praxis ist hier die Allemande aus der sechsten Französischen Suite für Cembalo (BWV 817) in einer Bearbeitung für Flöte eingespielt.

Es besteht wenig Zweifel, dass die Triosonate für zwei Flöten und Basso continuo in G-Dur (BWV 1039) in einer früheren Fassung für zwei Violinen und Basso continuo existierte, die wahrscheinlich ebenfalls auf Bachs Köthener Jahre zurückgeht. Später in Leipzig hat er sie möglicherweise zu einem Trio für Viola da Gamba und obligatem Cembalo umgearbeitet

(BWV 1027). Dieses anspruchsvolle Stück war sicherlich einem virtuosen Spieler wie Carl Friedrich Abel gewidmet und mag bei einem der Konzerte im Café Zimmermann in der Zeit zwischen 1729 und 1739 aufgeführt worden sein. Auf dieser Aufnahme wird die Gambenstimme jedoch auf der Flöte gespielt, was dem Werk einen unbeschwerteren und galanteren Charakter verleiht.

Bachs Triosonate für Flöte und obligates Cembalo in h-Moll (BWV 1030), die um 1736 entstanden ist, kann mit ihrem aufwendigen Kontrapunkt und der immensen Spannweite als das bemerkenswerteste von Bachs Flötentrios angesehen werden. Eine sehr interessante frühere Variante der Sonate ist in g-Moll überliefert. Deren Flötenstimme ist zwar leider nicht erhalten, ihr Titel hingegen ist in Bezug auf die Instrumentierung eindeutig: *G.moll Sonata / al / Cembalo obligato / e / Flauto traverso / composta / da / Giov. Seb. Bach (sic!).* Diese Aufnahme verwendet die Flötenstimme der h-Moll-Version in einer Transposition nach g-Moll. Die tiefere Tonlage und der reichliche Gebrauch von Gabelgriffen verleihen dieser weniger bekannten Fassung mehr Intimität und eine größere Melancholie, als wir in der späteren Version in h-Moll zu hören gewohnt sind.

Wim Brabants und Frank Theuns
(Übersetzung: Rainer Arndt)

SONATE E PARTITE PER IL FLAUTO TRAVERSIERE

Contrairement à nombre de ses contemporains, Johann Sebastian Bach n'eut jamais l'intention de composer des sonates ou des partitas pour flûte en série de six ou douze, comme c'était pourtant l'usage à l'époque (et comme il le fit pour le violon, le violoncelle et le clavecin). À cette époque, avant 1717, il doit avoir eu connaissance du grand succès que connaissaient la flûte et les éminents flûtistes Jacques-Martin Hotteterre et Michel de La Barre en France. Des compositeurs allemands comme Georg Philipp Telemann et Johann Mattheson avaient également commencé à écrire pour la « flûte allemande », comme on appelait alors parfois la flûte traversière.

Les sonates pour flûte de Bach s'élaborèrent sur une période de trente ans entre 1717 et 1747 environ, au fil de ses rencontres avec différents types de flûte en vogue à l'époque et avec des flûtistes comme Johann Heinrich Freytag, Johann Martin Blockwitz, Johann Joachim Quantz, Frédéric le Grand et Pierre-Gabriel Buffardin.

La question de savoir quels flûtistes et facteurs Bach aurait rencontré a joué un rôle décisif dans l'élaboration de ce programme. Nous

avons d'abord comparé et évalué les qualités de jeu de différents types de flûtes du début du XVIIIe siècle (notamment Denner, Eichentopf, Oberlender et Naust), et nous remercions les facteurs Fridtjof Aurin et Giovanni Tardino pour leur participation à ce beau projet. Nous avons finalement choisi la copie d'une flûte de Pierre-Gabriel Buffardin. Le son équilibré, brillant et italien de cet instrument correspond parfaitement aux exigences de ce répertoire. Flûtiste inégalé et compositeur accompli, Buffardin était également un facteur de flûtes renommé, et il pourrait bien être à l'origine de nombreuses innovations dans la facture de cet instrument au début du XVIIIe siècle. Si ces caractéristiques peuvent sembler plus tardives, la flûte peut donc être datée de 1725 environ, plus tôt que ce qui est considéré habituellement. L'original (voir page 2) de la copie entendue sur cet enregistrement est conservé dans une collection privée en Allemagne.

La Sonate pour flûte en *mi* mineur BWV 1034 a vraisemblablement été écrite vers 1724 ; le nombre de parties pour flûte obligée dans les cantates d'église témoigne de l'intérêt nourri du compositeur pour l'écriture pour la flûte à cette époque. L'écriture dense à deux voix et la basse thématique puissante donnent à cette œuvre une profondeur contrapuntique que l'on retrouve rarement dans les sonates à continuo.

La Partita solo en *la* mineur BWV 1013, datant très probablement de la fin de la période de Köthen, est conservée dans un unique manuscrit de deux mains anonymes, sous le titre en français de *Solo pour la Flute traversiere par J. S. Bach*. Nous ne savons pas précisément si le compositeur destina la pièce à un flûtiste suffisamment habile pour pouvoir affronter ses difficultés (Bach aurait rencontré Buffardin à Dresde en 1717) ou si ce chef-d'œuvre est en réalité la transcription d'une œuvre pour clavecin, luth ou instrument à cordes. À titre d'exemple de la seconde pratique, l'avant-dernière pièce de l'enregistrement est un arrangement pour flûte de l'Allemande de la Sixième Suite française pour clavecin BWV 817.

Il ne fait guère de doute que la Sonate en trio pour deux flûtes et basse continue en *sol* majeur BWV 1039 existait déjà dans une version pour deux violons et basse continue, datant probablement également des années de Bach à Köthen. Plus tard, à Leipzig, il la retravailla vraisemblablement pour viole de gambe et clavecin obligé (BWV 1027). Cette pièce exigeante était certainement dédiée à un virtuose comme Carl Friedrich Abel et destinée à être jouée à l'un des concerts du Café Zimmermann quelque part entre 1729 et 1739. Sur cet enregistrement, la partie de viole de gambe est jouée sur la flûte, ce qui donne à l'œuvre un air plus léger et galant.

Avec son contrepoint élaboré et l'ampleur de son ambitus, la Sonate en trio pour flûte et clavecin obligé en *si* mineur BWV 1030 (vers 1736) peut être considérée comme le plus remarquable des trios avec flûte de Bach. Une version plus ancienne très intéressante de la sonate subsiste en *sol* mineur, bien que la partie de flûte soit perdue (cet enregistrement transpose la partie en *si* mineur vers le bas). Le titre est clair en ce qui concerne l'instrumentation : *G.moll Sonata / al / Cembalo obligato / e / Flauto traverso / composta / da / Giov. Seb. Bach (sic)*. La tessiture inférieure et l'usage abondant de doigtés de fourche de cette version moins connue lui confèrent plus d'intimité et une plus grande mélancolie qu'à son incarnation plus tardive en *si* mineur.

Wim Brabants et Frank Theuns
(Traduction : Catherine Meeùs)

^MENU

Recorded 3–6 February 2020 at Saint-Apollinaire’s Church, Bolland, Belgium

Executive production: Rainer Arndt / Outhere

Artistic direction, recording, editing & mastering: Rainer Arndt

Design & layout: Rainer Arndt

Production: Outhere

Cover: Dresden Frauenkirche, George Bähr 1726–43 / 1994–2005

Photos: © Truus Stotteler (cover)

© Peter Spohr (p. 2)

© Bertrand Cuiller, Frank Theuns (p. 4)

*Frank Theuns would like to express his sincerest thanks to
Wirtz International Landscape Architects
for their financial support for this project.*

® & © 2020 Outhere Music

RAM 1908

www.ramee.org

www.outhere-music.com

