

Joh. Seb. Bach

claves

SONATEN FÜR QUERFLÖTE

BWV 1030-1035

PETER-LUKAS GRAF, FLÖTE
MANFRED SAX, FAGOTT
JÖRG EWALD DÄHLER,
CEMBALO

Johann Sebastian Bach

1685 - 1750

JOHANN SEBASTIAN BACH 1685 - 1750
DIE SONATEN FÜR QUERFLÖTE

SONATE C-DUR FÜR FLÖTE UND OBLIGATES CEMBALO, BWV 1030
Andante - Largo e dolce - Presto - Allegro

SONATE ES-DUR FÜR FLÖTE UND OBLIGATES CEMBALO, BWV 1031
Allegro moderato - Siciliano - Allegro

SONATE A-DUR FÜR FLÖTE UND OBLIGATES CEMBALO, BWV 1032
Largo e dolce - Allegro

SONATE C-DUR FÜR FLÖTE UND CONTINUO, BWV 1033
Andante - Presto - Allegro - Adagio - Menuetto I - Menuetto II

SONATE E-MOLL FÜR FLÖTE UND CONTINUO, BWV 1034
Adagio ma non tanto - Allegro - Andante - Allegro

SONATE E-DUR FÜR FLÖTE UND CONTINUO, BWV 1035
Adagio ma non tanto - Allegro - Siciliano - Allegro assai

PETER-LUKAS GRAF, FLÖTE
MANFRED SAX, FAGOTT
JÖRG EWALD DÄHLER, CEMBALO

BWV 1030 Sonate h-moll für Flöte und obligates Cembalo
 Sonate en si mineur pour flûte et clavecin obligé

Andante 119 Takte

Largo e dolce 35 Takte

Presto 124 Takte

BWV 1031 Sonate Es-dur für Flöte und obligates Cembalo
 Sonate en mi b majeur pour flûte et clavecin obligé

Allegro moderato 21 Takte

Siciliano 51 Takte

Allegro 254 Takte

BWV 1032 Sonate A-dur für Flöte und obligates Cembalo
 Sonate en la majeur pour flûte et clavecin obligé

ohne 1. Satz
 sans 1er mouvement

Largo e dolce 37 Takte

Allegro 255 Takte

BWV 1033 Sonate C-dur für Flöte und Continuo
 Sonate en do majeur pour flûte et continuo

Andante 28 Takte

Allegro 46 Takte

Adagio 14 Takte

Menuetto I 14 Takte

Menuetto II 56 Takte

BWV 1034 Sonate e-moll für Flöte und Continuo
Sonate en mi mineur pour flûte et continuo

Adagio con più tardi
Allegro
30 Takte
70 Takte
Andante
Takt: 4 8
55 Takte
Allegro
piano
100 Takte
forte

BWV 1035 Sonate E-dur für Flöte und Continuo
Sonate en mi majeur pour flûte et continuo

Adagio con più tardi
Allegro
20 Takte
Siciliano
56 Takte
Allegro assai
108 Takte

Von den JOHANN SEBASTIAN BACH zugeschriebenen Flötensonaten können nur fünf uneingeschränkt als Werke des damaligen Kapellmeisters am Hof zu Köthen gelten (ca. 1720). Formal stehen die Sonaten in unterschiedlich enger Beziehung zur viersätzigen "Sonata da chiesa", zum jüngeren dreisätzigen Sonatentyp und zur suiten-nahen, mehrsätzigen "Sonata da camera". Am weitesten entziehen sich derartigen Typisierungen die Sonaten in C-dur und h-moll. Die in C-dur lässt im ersten Satz auf ein langsames Präludium eine virtuose Fantasie über einem Orgelpunkt folgen; im Menuett I geht Bach vom bezifferten Bass zu einem obligaten Cembalopart über; auch weicht die galante Melodik dieses Menuetts weit von der spätbarocken Expressivität des a-moll-Adagios ab.

In der ungleich tiefsinnigeren h-moll-Sonate sind es vor allem die Länge des ersten Satzes mit seiner chromatisch gespannten Motivik und die Koppelung von fugiertem Presto mit Gigue (Allegro) im letzten Satz, die das Werk aus der sonstigen Sonatenliteratur der Zeit herausheben. Sein künstlerischer Rang - auf Anhieb spürbar - liesse sich unter nahezu jedem kompositorischen Aspekt nachweisen.

Vergleichsweise streng hält sich Bach in der e-moll-Sonate an den Typ der "Sonata da chiesa". Hervorzuheben ist, wie im ersten Satz das Continuo zweimal die kantable Melodik der Flöte aufgreift, und die Freiheit, mit der Bach im dritten Satz den solistisch exponierten Bass im Sinne einer Chaconne verwendet. Auch die Zweithemigkeit des letzten Satzes verdient erwähnt zu werden.

Quelle für die E-dur-Sonate ist eine Abschrift aus der Mitte des 18. Jahrhunderts mit der Titelaufschrift aus der Hand Philipp Emanuel Bachs. Dass das Cembalo im ersten Satz an einer zum Flötenhema kontrastierenden eigenen Motivik festhält, spricht ebenso dafür, dass ein jüngerer als Bach diese Sonate komponiert hat wie die empfindsame Pastoralstimmung des Siciliano und die Häufigkeit von Terzparallelen im dritten Satz.

In allen vier Sätzen der E-dur-Sonate begegnen wir dem Melodiker Bach: eine weit ausschwingende, expressive Kantilene prägt den

ersten Satz, ein galanter melodischer Duktus das Siciliano; und in den beiden raschen Sätzen gelangt Bach zu melodischen Einfällen, die sich bereits den Charakterthemen der Klassik nähern.

Die A-dur-Sonate zeigt in ihrer obligaten Dreistimmigkeit durchwegs ein Satzbild, das an Bachs Orgeltriosonaten erinnert. Besonders hingewiesen sei auf die Bassführung, deren angestammte harmoniestützende Funktion sich vor allem im langsamen Satz mit einer bemerkenswerten melodischen Qualität verbindet. Wie bei früheren Noteneditionen wurde auch in der vorliegenden Aufnahme der nur unvollständig erhaltene und kaum befriedigend zu rekonstruierende 1. Satz weggelassen.

Dr. Peter Benary

Zur Ausführung: Bei barocken Werken mit bezifferter Continuo-Stimme steht die Wahl des Bass-Instrumentes frei. Am häufigsten wurde und wird die Gambe verwendet. Das hier beigezogene Fagott hat den Vorteil, den zweistimmigen Kontrapunkt zur Flöte besonders deutlich zur Geltung zu bringen, und das Cembalo mit seiner Funktion als harmonische Ausfüllung gegen die beiden Blasinstrumente klanglich mühelos kontrastieren zu lassen. Auf den gelegentlichen Usus, auch bei Sonaten mit obligatem Cembalo den Bass zu verstärken, wurde verzichtet, weil von der dreistimmigen Komposition her (2 gleichberechtigte Oberstimmen in Flöte und rechter Hand, eine Bassstimme in der linken Hand des Cembalisten) kein notwendiger Anlass besteht.

Bei dieser Aufnahme wird durchwegs auf modernen Instrumenten gespielt. Der Cembalist berücksichtigt allerdings bei der Registrierung die historische Tatsache, dass Bach noch nicht über den Pedalmechanismus verfügte. Registerwechsel während eines Stückes werden demnach nur soweit getätigt, als sie auch zur Barockzeit mit den damals zur Verfügung stehenden Handzügen möglich waren.

PETER-LUKAS GRAF, Flöte

Geboren in Zürich. Musikstudium in Zürich, Paris und München. Internationale Preise. Konzerte in der ganzen Welt als Soloflötist und Dirigent. Zahlreiche Radio- und Schallplattenaufnahmen. Seit 1973 Professor an der Musikakademie Basel.

MANFRED SAX, Fagott

Geboren in München. Musikstudium in München. Solofagottist des Tonhalleorchesters Zürich. Mitglied verschiedener bekannter Kammer-Ensembles.

JÖRG EWALD DÄHLER, Cembalo

Geboren in Bern. Cembalostudium in Freiburg i.Br. Preisträger des internationalen Musikwettbewerbes in München. Leiter der Cembaloklasse am Konservatorium Bern. Zahlreiche Konzerte in der Schweiz und im Ausland als Solist, Begleiter und als Leiter des "Berner Kammerchors". Zahlreiche Aufnahmen für Radio und mehrere Schallplatten bei Claves.

Seules cinq des sonates pour flûte attribuées à Bach ont incontestablement été écrites par le maître de la chapelle de Köthen (vers 1720). La structure des Sonates présentées sur cette gravure s'apparente plus ou moins au genre de la "sonata da chiesa" en quatre mouvements, au type moins ancien de la sonate en trois mouvements, et à la "sonata da camera" multipartite, dont l'esprit se rapproche de celui de la suite. Les sonates en Do majeur et si mineur s'éloignent le plus nettement de ces modèles. Dans la sonate en Do majeur le discours commence par un prélude lent, auquel succède une fantaisie virtuose construite sur une pédale de la basse; dans le Menuet I, Bach passe d'une basse chiffrée à une partie de clavecin obligé; la ligne mélodique galante de ce menuet se situe aux antipodes de l'expressivité postbaroque de l'adagio en la mineur.

La longueur du premier mouvement de la sonate en si mineur, la plus profonde des sonates pour flûte, la tension créée par l'utilisation systématique du chromatisme dans le traitement des motifs mélodiques et le couplage du presto fugué avec la gigue (allegro), qui tient lieu de dernier mouvement, différencient cette oeuvre du reste de la littérature contemporaine du même genre.

Dans la sonate en mi mineur, en revanche, Bach se tient plus rigoureusement au modèle de la "sonata da chiesa". Il faut noter avec quelle finesse le continuo s'empare deux fois de la mélodie chantante de la flûte dans le premier mouvement, et avec quelle liberté Bach utilise la basse très soliste à la manière d'une basse de chaconne dans le mouvement lent. Le bithématisme du dernier mouvement est également remarquable.

La source de la sonate en Mi bémol est une copie datant du milieu du 18e dont le titre est de la main de Philipp Emanuel Bach. Le traitement des motifs du clavecin dans le premier mouvement, qui contrastent avec ceux de la flûte, l'atmosphère sensible et pastorale de la sicilienne et la multitude des tierces parallèles contenues dans le troisième mouvement semblent indiquer que cette sonate est l'oeuvre d'un artiste postérieur à Bach.

Le génie mélodique du cantor de Leipzig apparaît dans les quatre mouvements de la sonate en Mi majeur: une large cantilène expressive caractérise le premier mouvement, et de gracieux mélismes donnent à la sicilienne son ton suave; dans les deux mouvements rapides Bach utilise des cellules mélodiques qui préfigurent les thèmes de caractère de la période classique.

Les trois voix obligées de la sonate en La majeur l'apparentent beaucoup aux sonates en trio pour orgue de Bach. Cette ressemblance apparaît surtout à l'examen de la ligne de la basse, dont la fonction de soutien harmonique se combine avec une qualité mélodique exceptionnelle dans le mouvement lent. Le premier mouvement a été partiellement perdu par la faute du relieur du manuscrit. Vu les importantes lacunes du texte, il est très difficile de reconstruire ce mouvement de manière convaincante. Il ne figure donc pas sur notre enregistrement.

De l'interprétation: Dans les oeuvres baroques dont le continuo est chiffré, le choix de l'instrument qui double la basse est libre. A l'époque baroque on utilisait couramment la viole de gambe. Nous avons choisi le basson car son timbre contrebalance admirablement celui de la flûte et met l'écriture contrapuntique de Bach en valeur. Le clavecin remplit sa fonction d'étoffe harmonique et son timbre l'oppose aux deux instruments à vent. Nous avons renoncé à doubler la basse des sonates composées pour clavecin obligé, bien que cette pratique existe fréquemment, car il n'y a pas de raison musicale de le faire, les trois voix étant parfaitement équilibrées, l'une à la flûte, la deuxième à la main droite du claveciniste, et la troisième à sa main gauche.

Les sonates ont été enregistrées sur des instruments modernes. Pour établir la registration de sa partie, le claveciniste a tenu compte du fait historique que Bach n'avait pas de pédales à sa disposition. Jörg Ewald Dähler a donc introduit des changements de registres, mais dans la mesure seulement où ils auraient également pu être réalisés à l'époque baroque avec le mécanisme manuel existant alors.

PETER-LUKAS GRAF, flûte

Né à Zurich. Etudes musicales à Zurich, Paris et Munich. Prix internationaux. Nombreuses activités musicales comme flûtiste solo ou chef d'orchestre. Tournées internationales. Enregistrements radiophoniques et plusieurs disques. Depuis 1973 professeur à l'Académie de musique de Bâle.

MANFRED SAX, basson

Né à Munich. Etudes musicales à Munich. Basson solo à l'Orchestre de la Tonhalle de Zurich. Membre de divers orchestres de chambre connus.

JÖRG EWALD DÄHLER, clavecin

Né à Berne. Etudes de clavecin à Fribourg-en-Brisgau. Lauréat du concours international de Munich. Depuis 1962 responsable de la classe de clavecin et de basse chiffrée au Conservatoire de Berne. Nombreuses activités musicales, en Suisse et à l'étranger, comme soliste, chef du "Berner Kammerchor" et partenaire d'interprètes célèbres. Enregistrements radiophoniques et plusieurs disques chez Claves.

Of the sonatas for German flute which are attributed to Bach, only five can rightly be looked upon as genuine works of the then conductor at the Court of Köthen (c. 1720). In terms of form these sonatas differ in the degree in which they are related to the four-movement 'sonata da chiesa' as well as to the later three-movement type of sonata and to the 'sonata da camera', consisting of more movements than one, which resembles the suite.

The sonata in C major and the one in B flat minor cannot easily be classified in this way. In the first movement of the sonata in C major a slow prelude is followed by a masterly fantasia, the melody hovering, as it were, above a pedal note; in the Minuet I a figured bass part becomes a written-out harpsichord part. Moreover, the 'galant' quality of this minuet deviates from the late-baroque expressivity of the adagio in A minor.

The features that single out the much more pensive sonata in B flat minor from among the other sonatas of that time are the length of the first movement with its chromatic tensions, as well as the combination of a fugal presto with an allegro gigue in the last movement. Its artistic value - immediately apparent - can be traced in nearly every aspect of the composition.

In his sonata in E minor Bach keeps quite strictly to the style of a 'sonata da chiesa'. Both the way in the first movement that the continuo repeatedly takes up the flute 'cantabile', and the liberty, with which Bach uses the bass part (treating it like a solo voice, achieving thereby a chaconne-like effect) are worth mentioning. Of a similar interest is the last movement, with its two themes.

The source of the sonata in E flat major is a copy dating from the middle of the 18th century, the title of which is in the handwriting of Philipp Emanuel Bach. The conclusion that a younger man than Bach might be the composer of this sonata is borne out by the fact that the harpsichord in the first movement adheres to motifs of its own, which form a lively contrast to the themes of the flute voice, as well as by the sensitive mood and the pasto-

ral touch of the siciliana, and the frequency with which parallel thirds occur in the third movement.

In all four movements of the sonata in E major we meet Bach as the inventor of tuneful melodies; a free-flowing expressive 'cantilene' characterises the first movement, as does a 'galant' and melodious 'ductus' in siciliano form. In the two quick movements Bach achieves the melodic ideas which were to become the norm in later classical music.

In its written-out three-part harmony, the sonata in A major is reminiscent of Bach's Trio sonatas for organ. The way in which the bass part is composed is of particular interest. Not only does it, as is usual, support all the other parts, but - especially in the slow movement - it is of a remarkably melodious quality. The incomplete first movement, difficult to be reconstructed in a satisfactory way, has been omitted in the present recording.

Some notes on the performances on this record: In baroque compositions with a figured continuo part the performers are free to choose their own bass instrument. More often than not they would, and still do, choose the bass-viol. For this recording a bassoon was used - an idea which has the added advantage of distinctly setting off the two-part counterpoint against the flute, and also that of clearly contrasting the harpsichord with the two wind instruments.

It is true that it was occasionally the custom, as with sonatas, for a harpsichord to amplify the bass voice, but the custom was abandoned on the grounds that in a three-part composition (i.e. two equivalent descant voices played by the flute and the harpsichordist's right hand, plus a bass voice played by the harpsichordist's left hand) there was no need for it.

For this recording only modern instruments were used - but the harpsichordist makes allowance for the fact that Bach did not have mechanical pedals by the way in which he uses his stops. A change of the register in the course of one and the same work was therefore only made to the extent possible in the Baroque era, with the few stops that were available at the time.

PETER-LUKAS GRAF, flute

Born in Zurich. Studied music in Zurich, Paris and Munich. International prizes. Various activities as soloist and conductor all over the world. Recordings and broadcasts. Since 1973 professor at the Musikakademie Basel.

MANFRED SAX, bassoon

Born in Munich. Studied music in Munich. Solo bassoonist of the "Tonhalle-Orchester" in Zurich. Member of several wellknown chamber music ensembles.

JÖRG EWALD DÄHLER, harpsichord

Born in Berne. Studied harpsichord in Freiburg/Germany. Prize-winner at the international competition of music in Munich. In charge of a class in harpsichord at the Berne Conservatory. Concerts in Switzerland and abroad as soloist, accompanist and conductor of the "Berner Kammerchor". Recordings and broadcasts.

JOHANN SEBASTIAN BACH 1685-1750
SECHS SONATEN FÜR QUERFLÖTE BWV 1030-1035
PETER-LUKAS GRAF, FLÖTE
MANFRED SAX, FAGOTT/JÖRG EWALD DÄHLER, CEMBALO

Sonate h-moll BWV 1030 für Flöte und obligates Cembalo

1 Andante 7'26 **2** Largo 3'33 **3** Presto 6'14

Sonate Es-dur BWV 1031 für Flöte und obligates Cembalo

4 Allegro 3'38 **5** Siciliano 2'03 **6** Allegro 4'49

Sonate A-dur BWV 1032 für Flöte und obligates Cembalo (ohne 1. Satz)

7 Largo 3'01 **8** Allegro 4'42

Sonate C-dur BWV 1033 für Flöte und Continuo

9 Andante, Allegro 4'26 **10** Adagio 1'45 **11** Menuetto I + II 2'45

Sonate e-moll BWV 1034 für Flöte und Continuo

12 Adagio 3'17 **13** Allegro 2'49 **14** Andante 3'47 **15** Allegro 4'57

Sonate E-dur BWV 1035 für Flöte und Continuo

16 Adagio 2'30 **17** Allegro 3'07 **18** Siciliano 3'15 **19** Allegro assai 3'22

Aufnahmeort: Johanneskirche Thun, Mai 1973

Aufnahme: Prof. Jakob Stämpfli, Thun

Überspielung: Tonstudio Teije van Geest, Heidelberg

Graphik: Bernhard Wyss, Wohlen BE/Christoph Dütschler, Bern

Cembalo: Martin Scholz, Basel