

Nature

Echoes of Birds, Water, and Wind - 900 Years of Flute Music

Sophia Schambeck, recorders

Jaume Guri Battle, baroque violin [05/06/08/10/17]
Yuki Kasai, baroque violin [05/06/08/10/17]
Emily Deans, baroque viola [05/06/08/10/17]
Magdalena Ceple, baroque cello [05/08-10/17]
Eva Brockhaus, baroque bass [08-10/17]
Andrii Slota, harpsichord [01/07/08-10/15/16/17]
Leon Jänicke, theorbo and baroque guitar [01/07/08-10/15/16/17]
Mariona Mateu Carles, G-violone [01/07/15/16]
Markus Bellheim, piano [11/13]
Naoko Kikuchi, japanese koto [03]

An	onymous (18" century)	
01	The Rising Sun (Irish Air)	(03'25)
	arranged by Henrik Ajax (*1980) for tenor recorder, G-violone,	
	baroque guitar and harpsichord (2024)	
Ja	cob van Eyck (c. 1590–1657)	
02	Engels Nachtegaeltje (English Nightingale)/	
	Den Nachtegael (The Nightingale) for solo recorder	(03'11)
	from Der Fluyten Lust-Hof (p. 1644/1646) · arranged by Sophia Schambeck	

Miy	yagi Michio (1894–1956)	
03	Haru no Umi (The Sea in Spring) (1929)transcribed for recorder by Sophia Schambeck	(07'41)
Tur	clough O'Carolan (1670–1738)	
04	The Seas are deep (Irish Tune) (p. 1804)	(02'25)
	transcribed for bass recorder by Sophia Schambeck	
Joh	nannes X. Schachtner (*1985)	
05	Sonetto senza parole (Sonnet without words) (2024)	
	for bass recorder and string quartet	(02'56)
	World Premiere Recording	
An	tonio Vivaldi (1678–1741)	
06	II. Largo	(02'30)
	from Violin Concerto in E major, RV 269 "La primavera" ("Spring") (p. 1725) transcribed for recorder and strings by Sophia Schambeck	
Jac	ques-Martin Hotteterre (1673/74–1763)	
07	Pourquoy doux Rossignol dans ce sombre séjour – Air de	
	M. de Bousset (Why sweet Nightingale in that dark place –	
	Air from M. de Bousset) for voice flute and b.c	(02'18)
	from Airs et brunettes tirez des meilleurs autheurs,	
	anciens et modernes (p. 1721)	

("Goldfinch"), Op. 10 No. 3 RV 428 (c. 1728) 08 I. Allegro (03'49) 09 II. Larghetto Cantabile (02'30) 10 III. Allegro (02'57) Olivier Messiaen (1908–1992) 11 Le Merle Noir (The Blackbird) (1952) for flute and piano (06'35) transcribed for recorders by Sophia Schambeck Claude Debussy (1862–1918) 12 Syrinx (1913) (02'42) transcribed for voice flute by Sophia Schambeck Sofia Gubaidulina (1931–2025) 13 Klänge des Waldes (Sounds of the Forest) (1978) for flute and piano (03'07) transcribed for recorders by Sophia Schambeck Hildegard von Bingen (1098–1179) 14 O Virtus Sapientiae (O Power of Wisdom) (12th century) (01'46)		ntonio Vivaldi ute Concerto in D major "Il Gardellino"	
09 II. Larghetto Cantabile (02'30) 10 III. Allegro (02'57) Olivier Messiaen (1908–1992) 11 Le Merle Noir (The Blackbird) (1952) for flute and piano (06'35) transcribed for recorders by Sophia Schambeck Claude Debussy (1862–1918) 12 Syrinx (1913) (02'42) transcribed for voice flute by Sophia Schambeck Sofia Gubaidulina (1931–2025) 13 Klänge des Waldes (Sounds of the Forest) (1978) for flute and piano (03'07) transcribed for recorders by Sophia Schambeck Hildegard von Bingen (1098–1179) 14 O Virtus Sapientiae (0 Power of Wisdom) (12th century) (01'46)	("G	Goldfinch"), Op. 10 No. 3 RV 428 (c. 1728)	
09 II. Larghetto Cantabile (02'30) 10 III. Allegro (02'57) Olivier Messiaen (1908–1992) 11 Le Merle Noir (The Blackbird) (1952) for flute and piano (06'35) transcribed for recorders by Sophia Schambeck Claude Debussy (1862–1918) 12 Syrinx (1913) (02'42) transcribed for voice flute by Sophia Schambeck Sofia Gubaidulina (1931–2025) 13 Klänge des Waldes (Sounds of the Forest) (1978) for flute and piano (03'07) transcribed for recorders by Sophia Schambeck Hildegard von Bingen (1098–1179) 14 O Virtus Sapientiae (0 Power of Wisdom) (12th century) (01'46)		08 I. Allegro	03'49)
Olivier Messiaen (1908–1992) 11 Le Merle Noir (The Blackbird) (1952) for flute and piano (06'35) transcribed for recorders by Sophia Schambeck Claude Debussy (1862–1918) 12 Syrinx (1913) (02'42) transcribed for voice flute by Sophia Schambeck Sofia Gubaidulina (1931–2025) 13 Klänge des Waldes (Sounds of the Forest) (1978) for flute and piano (03'07) transcribed for recorders by Sophia Schambeck Hildegard von Bingen (1098–1179) 14 O Virtus Sapientiae (0 Power of Wisdom) (12th century) (01'46)		09 II. Larghetto Cantabile	02'30)
11 Le Merle Noir (The Blackbird) (1952) for flute and piano			
Claude Debussy (1862–1918) 12 Syrinx (1913)	Οl	ivier Messiaen (1908–1992)	
Claude Debussy [1862–1918] 12 Syrinx [1913]	11	Le Merle Noir (The Blackbird) (1952) for flute and piano	06'35)
12 Syrinx (1913)		transcribed for recorders by Sophia Schambeck	
 transcribed for voice flute by Sophia Schambeck Sofia Gubaidulina (1931–2025) 13 Klänge des Waldes (Sounds of the Forest) (1978) for flute and piano (03'07) transcribed for recorders by Sophia Schambeck Hildegard von Bingen (1098–1179) 14 O Virtus Sapientiae (O Power of Wisdom) (12th century) (01'46) 	Cl	aude Debussy (1862–1918)	
 Sofia Gubaidulina (1931–2025) 13 Klänge des Waldes (Sounds of the Forest) (1978) for flute and piano (03'07) transcribed for recorders by Sophia Schambeck Hildegard von Bingen (1098–1179) 14 O Virtus Sapientiae (O Power of Wisdom) (12th century)	12	Syrinx (1913)	02'42)
 13 Klänge des Waldes (Sounds of the Forest) (1978) for flute and piano (03'07) transcribed for recorders by Sophia Schambeck Hildegard von Bingen (1098–1179) 14 O Virtus Sapientiae (O Power of Wisdom) (12th century) (01'46) 		transcribed for voice flute by Sophia Schambeck	
transcribed for recorders by Sophia Schambeck Hildegard von Bingen (1098–1179) 14 O Virtus Sapientiae (0 Power of Wisdom) (12th century)	So	ofia Gubaidulina (1931–2025)	
Hildegard von Bingen (1098–1179) 14 O Virtus Sapientiae (O Power of Wisdom) (12th century)	13	Klänge des Waldes (Sounds of the Forest) (1978) for flute and piano(03'07)
14 O Virtus Sapientiae (O Power of Wisdom) (12th century)		transcribed for recorders by Sophia Schambeck	
	Hil	ldegard von Bingen (1098–1179)	
	14	O Virtus Sapientiae (O Power of Wisdom) (12 th century) (01'46)
arranged for doubte recorder by Sophia Schambeck		arranged for double recorder by Sophia Schambeck	

Bartolomeo de Selma y Salaverde (c. 1595-c. 1640)				
15 Vestiva i colli (He Dressed the Hills)				
for recorder, G-violone, theorbo, and harpsichord				
from Canzonie, fantasie et correnti (p. 1638)				
Wilma Pistorius (*1991)				
16 Zauberdenken (Magic Thinking) (2022)				
for recorders, G-violone, theorbo, and harpsichord				
World Premiere Recording				
Aldo López-Gavilán (*1979)				
17 Woodpecker (2021)				
arranged by Alexander Krampe (*1967) for recorders and				
baroque orchestra (2024)				
Total Time)			

About the Works

tanding in roaring waves, sitting in the treetops, or listening to the sounds of nature always fills me with peace and brings me back to my innermost self. Nature has always inspired composers. The recorder, with its multifaceted sound – sometimes airy like the wind, brilliant in the high registers, and soft in the lower tones – is particularly well suited for imitating natural sounds, especially birdsong. **Nature** is a musical expression of everything I experience in nature: from the awe-inspiring wonder of watching explosions of color on the horizon, to the joy of birdsong, and even the primal fear evoked by the raw forces of nature.

Experiencing the sunrise in the early morning — as musically captured in **The Rising Sun** — fills me with wonder. The uncertain origin of this Irish Air — it appears only in an 1810 collection by John Mulholland, with no further references — perfectly reflects the mystery of this natural phenomenon. To bring the melody to life, composer Henrik Ajax added a bass line and harmonies, and together with the members of my ensemble Das Kolorit, I experimented to find the right sound texture.

For me, birdsong embodies life, joy, and lightness. I embrace this playful freedom in my interpretation of **Jacob van Eyck's** (c. 1590–1657) **Engels Nachtegaeltje**. Having been familiar with this melody for two decades, I play with the variations he published in different versions – *Den Nachtegael* and *Engels Nachtegaeltje* – in his *The Flute's Pleasure Garden*, weaving them into my own interpretation in the spirit of early Baroque improvisation.

The sea fascinates me—its serene vastness, its sometimes unpredictable waves, and its mysterious depths have a magical pull on me. Miyagi Michio's (1894–1956) Haru no Umi, translated as *The Sea in Spring*, was originally written for the Japanese koto and shakuhachi. In it, I hear gentle waves and the exuberant splashing of the surf, which I translate into sound on my voice flute (flûte de voix). The mysterious and dark side of the sea is reflected in **The Seas are Deep** — a melody attributed to the legendary Irish

harpist **Turlough O'Carolan** (1670–1738), though without solid evidence. In his style, O'Carolan combines Irish musical tradition with the elegance of Baroque masters such as Arcangelo Corelli. Perhaps it is this courtly influence that made it feel so natural for me to introduce the recorder into his music. The deep timbre of the Renaissance bass seemed most fitting to me for capturing the air's mysterious atmosphere.

Despite nature's beauty, there is also a darker side that confronts us with the harshness of the cycle of life and death. **Johannes Schachtner's** (*1985) **Sonetto senza parole** alludes to Antonio Vivaldi's *L'inverno*, illustrating the merciless cold of winter through modern playing techniques. Here, the bass recorder and Baroque strings speak the language of wind and ice storms — until Vivaldi's *Spring* drives away the cold, bringing nature back to life. In **Jacques-Martin Hotteterre's** (1673/74) **Pourquoi doux rossignol**, the nightingale symbolizes longing and love, which also awaken in spring. In this version for flute and basso continuo, the composer adapts a then-popular melody into a new format, giving the flute the role of a "singing voice" supported by a repetitive bass, creating a dreamy, almost fragile quality.

Finally, Antonio Vivaldi's (1678–1741) Concerto "Il Gardellino" unfolds the exuberance of summer, vividly imitating the playful song of the goldfinch with virtuosic runs and trills. This bird was a popular pet in Italy during the Baroque era, and Vivaldi may have encountered it in Venetian palaces. More than two hundred years later, Olivier Messiaen (1908–1992), who attributed a divine character to birdsong, also sought to translate their calls into music. In Le Merle Noir, he musically depicts the blackbird's song. The piece was originally composed for flute; I use different recorders – a Ganassi G alto for the free cadenzas and the voice flute (flûte de voix) for the softer interludes – to cover the wide tonal range and do justice to the music's complexity. Claude Debussy's (1862–1918) Syrinx, also written for flute, sets to music the story of

Pan and the nymph Syrinx, who transforms into a reed to escape him. Here, a piece of nature – the reed – is directly turned into a musical instrument: the pan flute.

Sofia Gubaidulina (1931–2025) masterfully captures the mysterious atmosphere of a forest – between silence and its hidden voices – in **Sounds of the Forest**. To bring this to life sonically, I turn to my wooden recorders, drawing upon nature itself. Just as nature was a source of inspiration for Sofia Gubaidulina, it was also a reflection of the divine for **Hildegard von Bingen** (1098–1179). For her chant **O Virtus Sapientiae**, passed down in neume notation, I have added a second voice to allow the melody to resonate on the double recorder, a medieval instrument, in the present day.

The wind of change and the new life that spring brings is the theme of *Vestiva i colli*. The text by Francesco Petrarch was set to music by Giovanni Pierluigi da Palestrina and was later ornamented with diminutions by many composers. **Bartolomeo Selma y Salaverde** (c. 1595–c. 1640) created a diminution for canto (Ganassi G alto), basso (G-violone), and basso continuo (harpsichord and theorbo), which is an ideal fit for the instrumentation of my ensemble *Das Kolorit*.

This instrumentation is also the foundation for **Zauberdenken** by **Wilma Pistorius** (*1991), which was written especially for us. The piece addresses the often problematic relationship between humans and nature, as well as the ways in which millions of people worldwide have been motivated to take action against climate change. The music ends on a hopeful note.

The rhythmic tapping of the woodpecker inspired **Aldo López-Gavilán's** (*1979) joyful and energetic composition **Woodpecker**. Originally conceived for solo piano, it was arranged for recorder and string ensemble by Alexander Krampe. The piece's melodic elements and complex rhythms, interspersed with lush, contemplative passages, celebrate the versatility and vibrancy of nature.

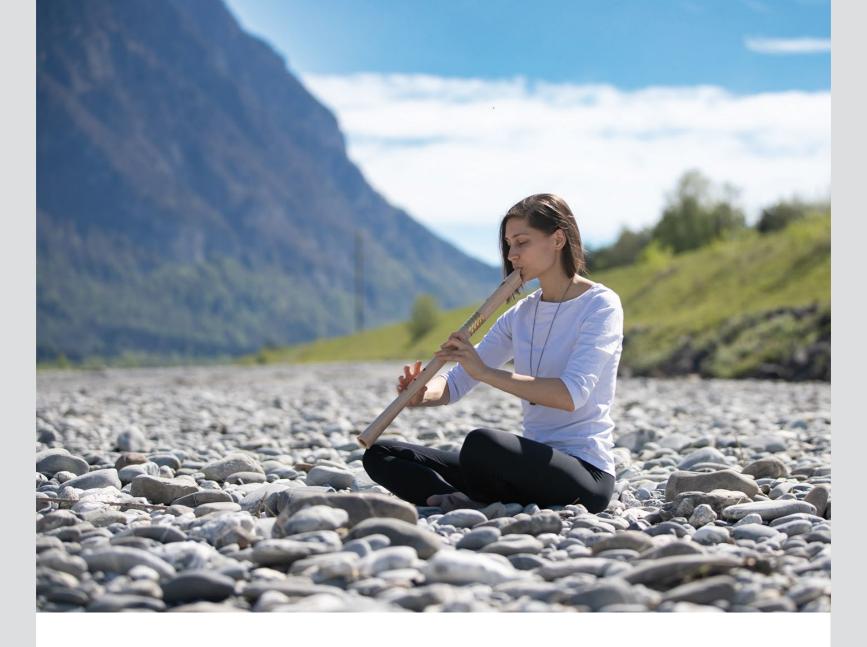
About the Artist

"That music by Vivaldi or Hildegard von Bingen still resonates with us today, touches us emotionally, can be presented in a captivating way and convincingly combined with contemporary pieces or even electronic sound design is something Sophia Schambeck demonstrates both as a soloist and as a versatile chamber musician. (...) As a recorder player, she embodies an exceptional, charismatic, and intelligent personality through her passionate dedication."

Laudatio for the Bayerischer Kunstförderpreis

he fleeting and transient nature of music—the feeling of creating a work of art on stage that exists only in that moment and space, shaped by the people around it—continues to fascinate **Sophia Schambeck** time and again. In search of new ways to make music an immersive experience, she experiments with innovative concert formats, electronics, and improvisation on international stages such as the Beethovenfest Bonn, the Südtirol Festival Merano, and the Thüringer Bachwochen. She has collaborated with orchestras such as the Rotterdam Philharmonic Orchestra and performs as a soloist with both modern orchestras, such as the Orquesta de Córdoba (Spain), and period instrument ensembles, such as the Luthers Bach Ensemble (Netherlands).

Her interpretations of works from various eras—where virtuosic technique is never an end in itself but always serves the music—have earned her numerous awards, including first prize at the International Recorder Competition in Tel Aviv and the Bayerischer Kunstförderpreis 2024, conferred by the Bavarian State Ministry of Science and the Arts for "extraordinary talent and outstanding achievements."

The rising artist is passionate about exploring new sonic possibilities and expanding the recorder's repertoire. She arranges her own music, places her instrument in unconventional contexts, and regularly premieres new works.

About the Project and the participating Artists

"Nature knows no masterpieces, only developments. The tree that is four hundred years old has not been a tree for four hundred years but has been becoming one for four hundred years."

Hermann Hesse

ears ago, I first had the idea for a nature-inspired program, which has grown within me over time. The melody that has accompanied me the longest is *Engels Nachtegaeltje*, which I played for the first time at the age of eight; the most recent work — *Sonetto senza Parole* by Johannes Schachtner — was only published in August 2024. Bringing everything together on this album is a milestone for me. A large part of it consists of arrangements. My goal was never to imitate the original instrument but to capture the essence of the music with the possibilities of the recorder — simply because I fell in love with the music.

My special thanks go to Maurice van Lieshout, who has helped me refine my artistic ideas over the years, to Markus Bellheim for his sensitivity in collaboration on the piano, and to Andrea Lieberknecht for her repertoire suggestions and support with the adaptations for flute.

In addition to my own arrangements, Henrik Ajax has found the perfect harmonic language for *The Rising Sun* with great sensitivity, Alexander Krampe has brilliantly arranged *The Woodpecker* for baroque strings and recorder, and Johannes X. Schachtner not only brought Vivaldi's *Four Seasons* into play but also composed *Sonetto senza Parole* for bass recorder and strings.

Furthermore, this album owes its sound to the outstanding musicians. I have been playing with many of them for years — especially with my chamber music partners Mariona Mateu Carles and Leon Jänicke, as well as Andrii Slota, who stepped in on short notice for a recording session.

Sophia Schambeck

Acknowledgements

This album would not have been possible without financial and organizational support — my special thanks therefore go to:

- · The many staff members at BR and GENUIN
- · The numerous supporters of the crowdfunding campaign
- · My longtime concert attendees
- · Anke and Jürgen Nickel
- · Thomas Dold
- · My relatives and family, especially my parents

Über die Werke

n tosenden Wellen zu stehen, in den Wipfeln eines Baumes zu sitzen oder den Klängen der Natur zu lauschen, erfüllt mich immer mit Ruhe und bringt mich zum Ursprung meiner selbst zurück. Die Natur hat Komponist:innen seit jeher inspiriert. Die Blockflöte eignet sich mit ihrem facettenreichen Klang – mal luftig wie der Wind, brillant in den hohen Instrumenten und weich in den tiefen – ausgesprochen gut zur Imitation von Naturgeräuschen, insbesondere für den Gesang der Vögel. Nature ist ein musikalischer Ausdruck all dessen, was ich in der Natur empfinde, angefangen vom ehrfürchtigen Staunen beim Beobachten von Farbexplosionen am Horizont, über die Freude am Vogelgesang bis hin zur Urangst beim Erleben der Naturgewalten.

Frühmorgens den Aufgang der Sonne so zu erleben, wie es musikalisch in **The Rising Sun** eingefangen wird, erfüllt mich mit Staunen. Der ungeklärte Ursprung dieser Irish Air – sie taucht nur in einer Sammlung von 1810 von John Mulholland, ohne jegliche weitere Verweise auf – spiegelt das Mysterium dieser Naturerscheinung perfekt wider. Um der Melodie Leben einzuhauchen, hat der Komponist Henrik Ajax eine Basslinie und Akkorde hinzugefügt und gemeinsam mit den Mitgliedern meines Ensembles *Das Kolorit* habe ich experimentiert, um die passende Klangtextur zu finden.

Für mich verkörpert der Gesang der Vögel Leben, Freude und Leichtigkeit. Diese spielerische Freiheit nehme ich in der Interpretation von **Jacob van Eycks** (c. 1590–1657) **Engels Nachtegaeltje** für mich in Anspruch. Seit zwei Jahrzehnten mit dieser

Melodie vertraut, spiele ich mit den Variationen, die er in verschiedenen Versionen – *Den Nachtegael* und *Engels Nachtegaeltje* – in seinem *Der Fluyten Lust-Hof* veröffentlichte, und verflechte sie zu meiner eigenen, im Geiste frühbarocker Improvisation.

Das Meer fasziniert mich – seine ruhige Weite, der manchmal unberechenbare Wellengang und seine geheimnisvollen Tiefen ziehen mich magisch an. **Miyagi Michios** (1894–1956) **Haru no Umi**, übersetzt als "Das Meer im Frühling" wurde ursprünglich

für japanische Koto und Shakuhachi geschrieben. Hier höre ich sanfte Wellen und das übermütige Spritzen der Gischt und bilde es klanglich auf meiner Flûte de voix (voice flute) nach. Das Geheimnisvolle und Dunkle der See spiegelt sich in **The Seas are deep** wider – einer Melodie, die dem legendären irischen Harfenisten **Turlough O'Carolan** (1670–1738) zugeschrieben wird, allerdings ohne gesicherte Beweise. In seinem Stil vereint O'Carolan irische Musiktradition mit der Eleganz barocker Meister wie

Arcangelo Corelli. Vielleicht ist es dieser höfische Einfluss, der es mir so natürlich erscheinen ließ, die Blockflöte in seine Musik einzuführen. Das tiefe Timbre des Renaissance-Bassets erschien mir am passendsten für die mysteriöse Atmosphäre der Air.

Trotz der Schönheit der Natur gibt es auch eine dunkle Seite, die uns mit der Gewalt des Lebenszyklus und dem Tod konfrontiert. Johannes Schachtners (*1985) Sonetto senza parole illustriert in Anspielung an Antonio Vivaldis L'inverno mit modernen Spieltechniken die unbarmherzige Kälte des Winters. Die Bassblockflöte und die Barockstreicher sprechen hier die Sprache des Windes und der Eisstürme, bis Vivaldis Frühling die Kälte vertreibt und das Leben in der Natur wieder erwacht. In Jacques-Martin Hotteterres (1673/74–1763) Pourquoi doux rossignol steht die Nachtigall als Symbol für Sehnsucht und Liebe, die im Frühling auch erwacht. In dieser Version für Flöte und Basso continuo überträgt der Komponist die damals sehr populäre Melodie in ein neues Format und verleiht der Flöte die Rolle einer "Singstimme", die von einem repetitiven Bass unterstützt wird und so eine träumerische, fast fragile Qualität erhält.

Schließlich entfaltet sich in Antonio Vivaldis (1678–1741) Concerto "Il Gardellino" sommerliche Ausgelassenheit, wenn der verspielte Gesang des Stieglitzes mit virtuosen Läufen und Trillern eindrücklich nachgeahmt wird. Dieser Vogel war in der Barockzeit in Italien ein beliebtes Haustier, dem Vivaldi möglicherweise in Venedigs Palästen begegnet sein mag. Auch Olivier Messiaen (1908–1992), der dem Vogelgesang einen göttlichen Charakter zuschreibt, versucht diesen mehr als 200 Jahre später in Musik zu übersetzen. In Le Merle Noir stellt er den Gesang der Amsel musikalisch dar. Im Original für Querflöte geschrieben, nutze ich verschiedene Blockflöten – einen Ganassi G-Alt für die freien Kadenzen und die Flûte de voix für die sanften Zwischenteile – um den weiten Tonumfang abzudecken und der Vielschichtigkeit der Musik gerecht zu werden. Claude Debussys (1862–1918) Syrinx, ebenfalls für Querflöte ge-

schrieben, vertont die Geschichte von Pan und der Nymphe Syrinx, die sich in ein Schilfrohr verwandelt, um Pan zu entkommen. Hier wird ein Stück Natur – das Schilfrohr – direkt in ein Musikinstrument verwandelt: die Panflöte.

Sofia Gubaidulina (1931–2025) schafft es in **Klänge des Waldes** kompositorisch meisterhaft die geheimnisvolle Atmosphäre eines Waldes – zwischen Stille und seinen verborgenen Stimmen – darzustellen. Für die klangliche Umsetzung greife ich mit meinen aus Holz gefertigten Blockflöten gewissermaßen selbst auf ein Stück Natur zurück. Wie für Sofia Gubaidulina ist auch für **Hildegard von Bingen** (1098–1179) die Natur eine Inspirationsquelle und ein Abbild des Göttlichen. Zur ihrem, in notierten Neumen überlieferten **O Virtus Sapientiae** habe ich eine zweite Stimme hinzugefügt, um die Melodie auf der Doppelblockflöte, einem Instrument des Mittelalters im Heute erklingen zu lassen.

Der Wind der Veränderung und das neue Leben, das der Frühling mit sich bringt, sind das Thema von **Vestiva i colli**. Der Text von Francesco Petrarca wurde von Giovanni Pierluigi da Palestrina vertont und von vielen Komponisten kunstvoll mit Diminutionen verziert. **Bartolomeo de Selma y Salaverde** (c. 1595–c. 1640) kreierte eine Diminution für Canto (Ganassi G-Alt), Basso (G-Violone) und Basso continuo (Cembalo und Theorbe), die ideal für die Besetzung meines Ensembles *Das Kolorit* passt.

Direkt auf diese Instrumentierung ist auch Wilma Pistorius' (*1991) Zauberdenken zugeschnitten, das extra für uns geschrieben wurde. Das Stück thematisiert den oft problematischen Umgang des Menschen mit der Natur und wie Millionen von Menschen weltweit motiviert wurden, sich für den Klimaschutz einzusetzen. Die Musik endet hoffnungsfroh.

Der rhythmische Klang des Spechts inspirierte **Aldo López-Gavilan** (*1979) zu der fröhlichen und energiegeladenen Komposition **Woodpecker**. Ursprünglich für Klavier solo erdacht, wurde es von Alexander Krampe für Blockflöte und Streichensemble

arrangiert. Die melodischen Elemente und die komplexen Rhythmen des Stücks, unterbrochen von schwelgenden, nachdenklichen Abschnitten, feiern die Vielseitigkeit und Lebendigkeit der Natur.

Über die Künstlerin

"Dass Musik von Vivaldi oder Hildegard von Bingen immer noch etwas mit uns zu tun hat, emotional berührt, packend präsentiert und mit aktuellen Stücken oder gar mit elektronischen Sounddesigns überzeugend verbunden werden kann, zeigt Sophia Schambeck solistisch wie auch als vielseitige Kammermusikerin. (…) Als Blockflötistin repräsentiert sie mit ihrem leidenschaftlichen Einsatz eine außergewöhnliche, charismatische und kluge Persönlichkeit."

Laudatio Bayerischer Kunstförderpreis

ie Flüchtigkeit und Vergänglichkeit der Musik – das Gefühl, auf der Bühne ein Kunstwerk zu erschaffen, das nur in diesem Moment und Raum, mit den Menschen um sie herum, entsteht und existiert – faszinieren **Sophia Schambeck** immer wieder aufs Neue.

Der Kontakt zum Publikum ist ihr besonders wichtig. Auf der Suche nach neuen Wegen, Musik erlebbar zu machen, experimentiert sie auf internationalen Bühnen – etwa beim Beethovenfest Bonn, dem Südtirol Festival Meran oder den Thüringer Bachwochen – mit innovativen Konzertformaten, Elektronik und Improvisation. Sie arbeitete mit Orchestern wie dem Rotterdams Philharmonisch Orkest zusammen

und tritt solistisch sowohl mit modernen Klangkörpern wie dem Orquesta de Córdoba (Spanien) als auch mit Originalklang-Ensembles wie dem Luthers Bach Ensemble (Niederlande) auf. Ihre Interpretationen von Werken verschiedenster Epochen – bei denen virtuose Technik nie Selbstzweck ist, sondern stets im Dienst der Musik steht – wurden vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem 1. Preis des Internationalen Blockflötenwettbewerbs in Tel Aviv sowie dem Bayerischen Kunstförderpreis 2024, der vom Bayerischen Staatsminister für Wissenschaft und Kunst für "außergewöhnliche Begabung und herausragende Leistungen" verliehen wird.

Die aufstrebende Künstlerin liebt es, die klanglichen Möglichkeiten und das Repertoire der Blockflöte neu auszuloten. Dafür arrangiert sie selbst, setzt ihr Instrument in ungewohnte Kontexte und bringt regelmäßig neue Werke zur Uraufführung.

Über das Projekt und die beteiligten Künstler:innen

"Die Natur kennt keine Meisterwerke, nur Entwicklungen. Der Baum, der vierhundert Jahre alt ist, ist nicht vierhundert Jahre lang ein Baum gewesen, sondern vierhundert Jahre lang geworden."

Hermann Hesse

ereits vor Jahren hatte ich die erste Idee für ein naturinspiriertes Programm, das im Laufe der Zeit in mir gewachsen ist. Die Melodie, die mich am längsten begleitet, ist *Engels Nachtegaeltje*, die ich mit acht Jahren zum ersten Mal spielte; das jüngste Werk – *Sonetto senza parole* von Johannes Schachtner –

wurde erst im August 2024 veröffentlicht. Alles in diesem Album zusammenzuführen, ist ein Meilenstein für mich. Ein großer Teil dieses Albums besteht aus Arrangements. Dabei ging es mir nie darum, das Originalinstrument zu kopieren, sondern die Essenz der Musik mit den Möglichkeiten der Blockflöte einzufangen – einfach, weil ich mich in die Musik verliebt habe.

Mein besonderer Dank gilt Maurice van Lieshout, der mir über die Jahre geholfen hat, meine künstlerischen Ideen zu schärfen; Markus Bellheim für sein Feingefühl im Zusammenspiel mit dem Klavier; Andrea Lieberknecht für ihre Repertoireideen und Unterstützung bei den Querflötenadaptionen.

Neben meinen Eigenarrangements hat Henrik Ajax mit viel Feingefühl die passende harmonische Sprache für *The Rising Sun* gefunden, Alexander Krampe *Woodpecker* brillant für Barockstreicher und Blockflöte arrangiert, und Johannes X. Schachtner brachte nicht nur Vivaldis *Vier Jahreszeiten* ins Spiel, sondern komponierte auch *Sonetto senza parole* für Bassblockflöte und Streicher.

Desweiteren verdankt dieses Album seinen Klang den großartigen Musiker:innen. Mit vielen spiele ich bereits seit Jahren zusammen – besonders mit meinen Kammermusikpartner:innen Mariona Mateu Carles und Leon Jänicke sowie Andrii Slota der kurzfristig für einen Aufnahmetag einsprang.

Danksagung

Dieses Album wäre ohne finanzielle und organisatorische Unterstützung nicht möglich gewesen — mein besonderer Dank gilt daher:

- · Den vielen Mitarbeiter:innen beim BR und GENUIN
- · Den zahlreichen Unterstützer:innen des Crowdfundings
- · Meinen langjährigen Konzertbesucher:innen
- · Anke und Jürgen Nickel
- · Thomas Dold
- · Meinen Verwandten und meiner Familie, allen voran meinen Eltern

About the Recorders | Über die Blockflöten

Ever since I first heard the sound of a recorder at the age of five, I have been captivated by it. Its seemingly endless variety – from the tiny sopranino to the mystical double recorder and the deep, resonant bass – fascinates me anew every day. For every mood I wish to express, there is a perfect instrument, and time and again, new tonal colors reveal themselves, waiting to be discovered. The recorder's immediate, direct response – with no barrier between my breath and the sound – makes it a natural extension of myself, like my voice, my most instinctive means of expression.

Many flute makers have poured their decades of expertise into the construction and maintenance of the recorders heard on this album.

S eitdem ich mit fünf Jahren zum ersten Mal den Klang einer Blockflöte hörte, bin ich ihr verfallen. Ihre schier endlose Vielfalt – von der kleinen Sopranino über die mystische Doppelflöte bis hin zum sonoren Bass – fasziniert mich jeden Tag wieder. Für jede Stimmung, die ich ausdrücken möchte, gibt es das perfekte Instrument, und immer wieder eröffnen sich mir neue Klangfarben, die darauf warten, entdeckt zu werden. Der unmittelbare direkte Ansatz der Blockflöte – keine Barriere steht zwischen meinem Atem und dem Klang – lässt sie für mich zur natürlichen Erweiterung meiner selbst werden, wie meine Stimme, mein natürlichstes Ausdrucksmittel.

In den Bau und die Instandhaltung der Blockflöten, die auf diesem Album erklingen haben viele Flötenbauer ihre jahrzehntelange Expertise gesteckt.

Ernst Meyer

- Soprano recorder in c'' after Jacob Denner in boxwood (Buchsbaum), a'=415 Hz (2015) [13, 17]
- Voice Flute (Flûte de voix) in d'after Pierre-Jaillard Bressan in boxwood (Buchsbaum), a'=415 Hz (2015) [03,06,07,12,16,17]

Joel Meyer, Meyerrecorders

- Soprano recorder in c'' after Jacob Denner in boxwood (Buchsbaum), a'=443 Hz (2018) [11]
- Voice Flute (Flûte de voix) in d'after Pierre-Jaillard Bressan in boxwood (Buchsbaum), a'=442 Hz (2021) [11, 13]
- Alto recorder in f' after Pierre-Jaillard Bressan, model K4 in grenadilla (Grenadill), a'=442 Hz (2017) [11, 13]

Monika Musch

- Basset in g after Hans or Arzasius Schnitzer in maple (Ahorn), a'=466 Hz (2020) [04,05]
- Tenor in c' after Schnitzer in maple (Ahorn),
 a'=415 Hz (2024) [01]
- Alto recorder in g' after Sylvestro Ganassi in maple (Ahorn),
 a'= 440 (2017) [11] | a'= 415 (2017) [15, 16]
- Soprano recorder in c'' after Ganassi in maple (Ahorn), a'=415 Hz (2017) [02]

Francesco Li Virghi

- Ars nova double recorder in maple (Ahorn),
 a'=440 Hz (2018) [14]
- Sopranino recorder in f" after Jacob Denner in boxwood (Buchsbaum), a'=415Hz (2023) [08-10, 17]

Bass recorder YAMAHA YRB-61 SP in maple (Ahorn), a'= 415Hz (2023) [05]

GENUIN classics GbR

Holger Busse, Alfredo Lasheras Hakobian, Michael Silberhorn Feuerbachstr. 7 · 04105 Leipzig · Germany

Phone: +49.(0)341.2155250 · Fax: +49.(0)341.2155255 · mail@genuin.de

Recording: September 03 and 25-26, 2024 at the BR Studio Franken,

Nuremberg, Germany · October 10, 2024 at the Reitstadel Neumarkt, Germany

Executive producer: Thorsten Preuß, Florian Zeuner (BR)

Recording producer & digital editing: Lutz Wildner

Recording engineer & sound engineer: Carsten Vollmer and Rainer Kraft (Sep 03 and Oct 10), Bastian Schick and Christoph Merz (Sep 25–26)

Harpsichord: Gerd Pechstein after Christian Zell 1728 · Harpsichord Tuner: Andrii Slota Piano: Steinway D, "Jule" · Piano Tuner: Christian Niedermeyer Text: Sophia Schambeck · English Proofreading: Aaron Epstein

Photography: Yat Ho Tsang, cover, p. 22 · Thomas Dold, tray, pp. 7, 11, 15, 16, 21 · rawpix, p. 26
Booklet Editing: Anna-Barbara Schmidt

Graphic Design: Thorsten Stapel

®+© 2025 Bayerischer Rundfunk – BR Franken + GENUIN classics All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring, lending, public performance and broadcasting prohibited.