

A Gift for your Garden

Telemann · Handel · Graun · Oswald

ENSEMBLE HESPERI

MARY-JANNET LEITH recorders

MAGDALENA LOTH-HILL baroque violin

FLORENCE PETIT baroque cello

THOMAS ALLERY harpsichord

OSWALD, James (1710–69)

The Anemone from *Airs for the Spring* (1755)

1	<i>Air (Allegro Spiritoso)</i>	2'48
2	<i>Andante (Con Affetto)</i>	1'19

HANDEL, George Frideric (1685–1759)

Sonata No. 1 in B minor, HWV 386b

from *VI Sonates*, Op. 2 (c. 1733)

3	I. <i>Andante</i>	3'11
4	II. <i>Allegro ma non troppo</i>	2'29
5	III. <i>Largo</i>	2'21
6	IV. <i>Allegro</i>	1'57

TELEMANN, Georg Philipp (1681–1767)

Fantasia No. 9 in E major, TWV 40:10 (transposed to G major)

from *Fantasias for Flute without bass* (c. 1732)

7	I. <i>Affettuoso</i>	3'16
8	II. <i>Allegro</i>	1'03
9	III. <i>Grave</i>	0'24
10	IV. <i>Vivace</i>	1'24

Sonata I in A major , TWV 43:A1 from <i>Six Quatuors</i> (1737)	10'58
[11] I. Soave	3'02
[12] II. <i>Allegro</i>	2'13
[13] III. <i>Andante</i>	3'15
[14] IV. <i>Vivace</i>	2'25

OSWALD, James

The Hyacinth from <i>Airs for the Spring</i>	2'59
[15] <i>Cantabile</i> (<i>Andante</i>)	1'37
[16] <i>Allegro Moderato</i>	1'21

GRAUN, Johann Gottlieb (1703–71)

Trio Sonata in D major , WV Cv:XV:99	13'30
[17] I. <i>Largo</i>	2'33
[18] II. <i>Allegro</i>	4'26
[19] III. <i>Andante</i>	2'06
[20] IV. <i>Vivace</i>	4'22

OSWALD, James

The Tulip from *Airs for the Spring*

[21]	<i>March (Moderato)</i>	2'49
[22]	<i>Allegro Moderato</i>	1'01
[23]	<i>Hornpipe (Vivace)</i>	0'58

TELEMANN, Georg Philipp

Trio Sonata in G minor, TWV 42:g9

[24]	I. <i>Soave ma non adagio</i>	2'00
[25]	II. <i>Vivace</i>	1'26
[26]	III. <i>Largo</i>	2'03
[27]	IV. <i>Allegro</i>	1'24

TT: 57'30

Ensemble Hesperi

Mary-Jannet Leith *voice flute* [tracks 1–6, 11–14, 17–20],
alto recorder [7–10, 24–27], *soprano recorder* [21–23]

Magdalena Loth-Hill *baroque violin* [tracks 1–6, 11–27]

Florence Petit *baroque cello* [tracks 1–6, 11–27]

Thomas Allery *harpsichord* [tracks 1–6, 11–27]

'A Gift for your Garden'

In August 1742, the composer Georg Philipp Telemann (1681–1767) wrote to his friend Friedrich Armand von Uffenbach: 'While music is my field and plough, and serves to give me many of my keenest pleasures, over the past few years I have found a new companion, namely the love of flowers.' In his enthusiasm for horticulture, Telemann was just one of countless well-to-do individuals embracing a craze for botany sweeping eighteenth-century Europe. This passion of the educated classes went far beyond the simple enjoyment of gardens, reflecting instead a growing fascination with the natural world that culminated in the genesis of modern plant classification in Carl Linnaeus' *Species Plantarum* (1753). Telemann's new hobby was certainly no idle passion, and he was energetic in cultivating his collection, often begging his friends and correspondents to send him specimens. The letter to Uffenbach is only one of many in Telemann's surviving correspondence referencing his 'Bluhmen-Liebe', and German scholar Ralph-Jürgen Reipsch has revealed his part in a lively network of plant exchange across Germany and beyond. The music on this recording celebrates Telemann's horticultural friendships, and the joy to be found in the giving and receiving of flowers.

Although we know that Telemann bestowed great care on his garden, history cannot tell us exactly what it looked like, nor where it was located in his home town of Hamburg. However, preserved in the University of Göttingen is a rare surviving list of the plants growing in Telemann's garden, likely reflecting his collection in its early stages. Amongst the 60 genera of plants appearing in this 'Blumenliste' are a large number of spring flowers, and in his letter to Uffenbach, Telemann confessed his 'insatiability for hyacinths and tulips, greed for ranunculi, and especially for anemones.' Three of these favourites feature on this recording in the form of *Airs for the Seasons* by the Scottish composer James Oswald (1710–69). In 1755, capitalising on the fashion for all things botanical in the upper echelons of

London society, Oswald published four instrumental collections, each containing 12 short floral miniatures. ‘The Anemone’ is from his first collection, *Airs for the Spring*, and its light elegance encapsulates the daintiness of this exquisite flower.

Much correspondence survives between Telemann and his childhood friend George Frideric Handel (1685–1759), including two letters in which Handel wrote to Telemann on the subject of his new hobby. In December 1750, Handel promised Telemann a shipment of plants: ‘If the passion for exotic plants can prolong your days and sustain the liveliness that is so natural to you, I am delighted to offer to contribute in some way. I therefore send you a present of a case of flowers, which the connoisseurs of these plants assure me are carefully chosen and of a charming rarity. If what they tell me is true, you will have the best plants in all England.’ The shipment, however, was never sent, for Handel was mistakenly informed of Telemann’s death. It was not until four years later that he received a wish list of exotic plants from his friend in September 1754. A relieved Handel happily sourced Telemann’s desired specimens, writing: ‘I took this opportunity with great pleasure, and I took care to find these plants, and you will have almost all of them; I hope that this little present that I dare to offer you will be agreeable to you.’ Handel’s Trio Sonata, Op. 2 No. 1 in B minor, HWV 386b, was first published by John Walsh senior in around 1733, but was likely written much earlier in the composer’s London career. A manuscript version of this sonata in C minor (HWV 386a), survives from around 1717, during Handel’s period as house composer to James Brydges, First Duke of Chandos.

In the 1730s, Telemann composed some of his best-known works, including four collections of unaccompanied fantasias for flute, violin, viola da gamba and harpsichord, published by subscription in Hamburg. Recorder players have long enjoyed performing the flute fantasias on the alto recorder, and Telemann’s ninth fantasy in E major transposes comfortably to G major. Free from the constraints of a continuo line, this short work is packed with ingenuity and organic writing. The success of

Telemann's fantasias cemented his already sparkling reputation across Europe, and he soon secured an invitation to spend some months in Paris, during which King Louis XV granted him permission to publish his works in the French capital. Amongst these were two collections of 'quatuors', now known colloquially as the 'Paris Quartets'. In his autobiography, Telemann wrote with pride of the 'astonishing manner' in which his new quartets were played by the 'virtuosi' of the city: flautist Michel Blavet (1700–68), violinist Jean-Pierre Guignon (1702–74), gambist Jean-Baptiste Forqueray (1699–1761) and an otherwise unknown violoncellist, Prince Édouard. He claimed, with no hint of modesty, that his quartets 'pricked up the ears of people at court and in the city so that they became unusually attentive, and, in a short time, I received almost universal honour, accompanied by the utmost politeness.' The three dazzling solo lines of the first sonata are certainly perfect vehicles for showcasing the virtuosity and technical skill of the flute, violin and violoncello players.

The second of Telemann's favourite spring flowers, 'The Hyacinth', also appears in James Oswald's *Airs for the Spring*. Oswald, not only a composer but also a violoncellist and entrepreneur, left Edinburgh for London in 1741, never returning to his native Scotland. In 1747, he set up a music shop on the pavement of St Martin-in-the-Fields, moments away from modern-day Trafalgar Square. Much of his success in London may have been due to the patronage of Frederick, Prince of Wales, and his wife Princess Augusta. The royal couple shared a love of botany, and after Frederick's death in 1751, Augusta sought expert advice to expand the already substantial botanical collection at Kew Palace. One of Augusta's principal consultants in this endeavour was John Stuart, Third Earl of Bute, and together they laid the foundations for the present-day Royal Botanic Gardens at Kew. During the 1750s, Bute was also tutor to the young George III, and he would undoubtedly have known fellow Scot James Oswald, who was employed as a music tutor by Frederick and Augusta for their children. Later, Oswald was rewarded for his services by the

young George III, who appointed him ‘Chamber Composer to the King’ in 1761. Given Oswald’s royal patronage, it stands to reason that he knew the gardens at Kew well, and it may very well have been Augusta’s collection that inspired his *Airs for the Seasons*. ‘The Hyacinth’, like so many of Oswald’s floral airs, showcases his genius for beautifully crafted, captivating melody lines.

It is perhaps no coincidence that Telemann began to lavish attention on his garden sometime after 1736, by which time he had separated from his wife, and his children were grown or apprenticed in a trade. With more time on his hands, Telemann was able to keep up energetic correspondence with leading botanists of the age, including Johann Gottlieb Gleditsch, director of the Botanical Garden of the Royal Scientific Academy in Berlin from 1746. Telemann also wrote to his colleague Lorenz Christoph Mizler, who was working as a tutor at the time in the Polish town of Końskie, and who happily supplied Telemann with a number of floral catalogues. Also willing was Telemann’s good friend and fellow composer Johann Georg Pisendel, who fulfilled his request for exotic aloe vera plants and cacti from Dresden. Having no knowledge of plants, Pisendel outsourced the request: ‘As I don’t know how to do it myself,’ he wrote, ‘I gave the commission to an honest and experienced gardener, who expressly forbade me to let anything get wet.’ Telemann also begged for plants from the Berlin Kapellmeister Carl Heinrich Graun, who replied with an assurance that no inconvenience would prevent him from fulfilling Telemann’s ‘flower commission’. Both Carl and his brother, Johann Gottlieb Graun (1703–71) wrote numerous trio sonatas, many of which, including Johann Gottlieb’s sparkling Sonata in D major, are rarely performed today. Both Graun brothers embraced the newly fashionable ‘galant’ style, characterised by simple, decorated melody lines above a *cantabile* bass.

Telemann’s appetite for tulips is satisfied by a final floral air in three movements from Oswald’s *Airs for the Spring*. ‘The Tulip’ calls for energy and an array of musical

colours, ending with a lively Hornpipe. For the final work of the recording, we return to Telemann himself and his Trio Sonata in G minor. In his autobiography, Telemann detailed his compositional method for trio-writing, which involved ‘marking the second part just as important as the first’ and ensuring that ‘the bass moved along with a natural melody, and in such close harmony with the treble parts that each note could be none other than it was.’ Both fast movements of this sonata are strongly evocative of the time Telemann spent as a young man in Pless and Kraków. He wrote of the inspiration he drew from the traditional Polish music performed in the ‘common inns’ of the region: ‘One can scarcely imagine the fantastic musical ideas improvised by the bagpiper or violinist while the dancers rested. Anyone who paid very close attention could pick up in eight days sufficient musical ideas to last a lifetime.’

The creative landscape of Telemann’s life was undoubtedly filled with floral and musical colour. In his later years, his much-cherished garden flourished, thanks, in no small measure, to the generosity of his long-suffering friends and colleagues. Telemann’s witty ‘motto’ for augmenting his plant collection, which he admitted freely to Uffenbach, reveals a playful zest for life familiar to lovers of his music today:

*Neither ashamed of begging,
nor conscious of stealing,
I am prepared to be generous,
but when payment is due, let it be small.*

© Mary-Jannet Leith 2024

Sources for quotations:

Grosse & Jung (eds), Georg Philipp Telemann, *Briefwechsel*, in Ralph-Jürgen Reipsch, *Dokumente zu Georg Philipp Telemanns „Blumen-Liebe“*

Reipsch, *Dokumente zu Georg Philipp Telemanns „Blumen-Liebe“* in *Das Moller-Florilegium des Hans Simon Holtzbecker*, Hamburg : Kulturstiftung der Länder, 1999,

Georg Philipp Telemann, *Autobiography*, in Johann Mattheson, *Ehren-Pforte* (transl. Thomas Braatz)

Ensemble Hesperi is a dynamic and innovative London-based period ensemble, with a reputation for showcasing baroque music through intelligent, research-led programming. The four members of Ensemble Hesperi met during their studies at the Royal College of Music in London, and the varied talents of each member of the ensemble combine to present joyful and educational performances for audiences of all kinds. Whether performing as the core ensemble of recorder, baroque violin, baroque cello and harpsichord, or collaborating with friends for larger projects, Hesperi aims to embody the true spontaneity of chamber music.

Funded by a Lottery grant from Arts Council England, Hesperi's début project, *The Pheasant's Eye*, celebrated Scottish eighteenth-century music, featuring special choreography from Highland dancer Kathleen Gilbert. In 2020, the ensemble was selected as Britten Pears Young Artists, and won first prize at the London International Festival of Early Music Young Ensemble Competition. In 2021, the ensemble was awarded third prize at the prestigious International Van Wassenaer Competition and became City Music Foundation artists. Hesperi has been delighted to receive several grants from the Continuo Foundation for projects including *Then I play'd upon the Harpsichord*, an immersive concert exploring the musical tastes and talents of Queen Charlotte, consort of George III. In autumn 2023, Hesperi launched its new vocal ensemble, the Hesperi Voices.

Ensemble Hesperi appears regularly on BBC Radio 3's *Early Music Show* and *In Tune* programmes, and has a busy schedule of performances at leading festivals and venues in the UK and further afield.

www.ensemblehesperi.com

„Ein Geschenk für Ihren Garten“

Im August 1742 schrieb der Komponist Georg Philipp Telemann (1681–1767) an seinen Freund Friedrich Armand von Uffenbach: „Ob die Musik zwar mein Acker und Pflug ist, und mir zum Hauptergetzen dient, so habe ich ihr doch seither ein Par Jahre eine Gefehrtinn zugesellet, nemlich die Bluhmen-Liebe“. Mit seiner Begeisterung für den Gartenbau war Telemann nur einer von zahllosen wohlhabenden Menschen, die sich dem Interesse für Botanik anschlossen, das im Europa des 18. Jahrhunderts grassierte. Diese Leidenschaft der gebildeten Klassen ging weit über die einfache Freude an Gärten hinaus und spiegelte stattdessen eine wachsende Faszination für die natürliche Welt wider, die in der Entstehung der modernen Pflanzenklassifizierung in Carl von Linnés *Species Plantarum* (1753) gipfelte. Telemanns neues Hobby war gewiss keine müßige Leidenschaft, und er war energisch dabei, seine Sammlung zu pflegen, wobei er seine Freunde und Korrespondenten oft bat, ihm Exemplare zu schicken. Der Brief an Uffenbach ist nur einer von vielen in Telemanns erhaltenen Korrespondenz, die sich auf seine „Bluhmen-Liebe“ beziehen, und der deutsche Musikwissenschaftler Ralph-Jürgen Reipsch hat seine Rolle in einem lebendigen Netzwerk des Pflanzenaustauschs in Deutschland und darüber hinaus aufgedeckt. Die Musik auf dieser Aufnahme zelebriert Telemanns gärtnerische Freundschaften und die Freude, die im Geben und Nehmen von Blumen zu finden ist.

Obwohl wir wissen, dass Telemann seinen Garten mit großer Sorgfalt pflegte, ist nicht überliefert, wie er genau aussah und wo er sich in seiner Heimatstadt Hamburg befand. In der Universität Göttingen wird jedoch eine seltene, erhaltene Liste der in Telemanns Garten wachsenden Pflanzen aufbewahrt, die wahrscheinlich seine Sammlung in ihrem Anfangsstadium widerspiegelt. Unter den 60 Pflanzengattungen, die in dieser „Blumenliste“ aufgeführt sind, befinden sich zahlreiche Frühlingsblumen, und in seinem Brief an Uffenbach bekannte Telemann seine „Unersättlichkeit“

keit in Hyacinthen und Tulpen [...] Geiz nach Ranunkeln und besonders Anemonen“. Drei dieser Lieblingsstücke sind auf dieser Aufnahme in Form von *Airs for the Seasons* des schottischen Komponisten James Oswald (1710–69) zu hören. Oswald machte sich die Vorliebe der Londoner Oberschicht für alles Botanische zunutze und veröffentlichte 1755 vier Instrumentalsammlungen mit jeweils 12 kurzen floralen Miniaturen. „The Anemone“ stammt aus seiner ersten Sammlung *Airs for the Spring* und bringt in seiner leichten Eleganz die Zartheit dieser exquisiten Blume zum Ausdruck.

Zwischen Telemann und seinem Jugendfreund Georg Friedrich Händel (1685–1759) ist eine umfangreiche Korrespondenz überliefert, darunter zwei Briefe, in denen sich Händel an Telemann über dessen neues Hobby wendet. Im Dezember 1750 versprach Händel Telemann eine Pflanzenlieferung: „Wenn die Liebhaberei für exotische Pflanzen und dergl. Ihre Tage verlängern und die Ihnen eigene Lebhaftigkeit verjüngen könnte, so biete ich Ihnen mit aufrichtiger Freude an, etwas dazu beizutragen. Ich mache Ihnen dann ein Geschenk und sende Ihnen (durch beifolgende Adresse) eine Kiste mit Blumen, von denen mir Kenner dieser Pflanzen versichern, sie seien auserlesen und von bezaubernder Seltenheit; wenn man mir die Wahrheit sagt, so werden Sie die besten Pflanzen von ganz England erhalten.“ Die Sendung wurde jedoch nie abgeschickt, da Händel irrtümlich über Telemanns Tod informiert wurde. Erst vier Jahre später, im September 1754, erhielt er von seinem Freund einen Wunschzettel mit exotischen Pflanzen. Ein erleichterter Händel besorgte Telemann die gewünschten Exemplare und schrieb: „Ich ergreife diese Gelegenheit mit vielem Vergnügen, und habe Sorge getragen, diese Pflanzen zu finden: und Sie werden sie fast alle bekommen. [...] Ich wünsche, dies kleine Geschenk, das ich Ihnen anzubieten wage, möge Ihnen angenehm sein.“ Händels Triosonate, Op. 2 Nr. 1 in h-moll, HWV 386b, wurde erstmals um 1733 von John Walsh senior veröffentlicht, wurde aber wahrscheinlich schon viel früher in der

Londoner Karriere des Komponisten geschrieben. Eine Manuskriptversion dieser Sonate in c-moll (HWV 386a) ist aus der Zeit um 1717 überliefert, als Händel Hauskomponist von James Brydges, First Duke of Chandos, war.

In den 1730er Jahren komponierte Telemann einige seiner bekanntesten Werke, darunter vier Sammlungen von unbegleiteten Fantasien für Flöte, Violine, Viola da Gamba und Cembalo, die in Hamburg im Abonnement erschienen. Blockflötisten spielen die Flötenfantasien seit langem gern auf der Altblockflöte, und Telemanns neunte Fantasie in E-Dur lässt sich bequem nach G-Dur transponieren. Frei von den Zwängen einer Continuo-Linie, ist dieses kurze Werk voll von Einfallsreichtum und organischer Komposition. Der Erfolg von Telemanns Fantasien festigte seinen bereits glänzenden Ruf in ganz Europa, und schon bald erhielt er eine Einladung zu einem mehrmonatigen Aufenthalt in Paris, währenddessen ihm König Ludwig XV. die Erlaubnis erteilte, seine Werke in der französischen Hauptstadt zu veröffentlichen. Darunter befanden sich auch zwei Sammlungen von „Quatuoren“, die heute umgangssprachlich als „Pariser Quartette“ bekannt sind. In seiner Autobiographie schrieb Telemann voller Stolz über die „Bewunderungswürdige Art, in der seine neuen Quartette von den ‚Virtuosen‘ der Stadt gespielt wurden: dem Flötisten Michel Blavet (1700–68), dem Geiger Jean-Pierre Guignon (1702–74), dem Gambisten Jean-Baptiste Forqueray (1699–1761) und einem sonst unbekannten Violoncellisten, Prince Édouard. Er behauptete ohne jede Bescheidenheit: „Sie machten die Ohren des Hofes und der Stadt ungewöhnlich aufmerksam, und erwarben mir, in kurzer Zeit, eine fast allegemeine Ehre, welche mit gehäusster Höflichkeit begleitet war.“ Die drei schillernden Sololinien der ersten Sonate eignen sich hervorragend, um die Virtuosität und das technische Können der Flöten-, Violin- und Violoncellospieler zur Geltung zu bringen.

Die zweite von Telemanns Lieblingsfrühlingsblumen, „Die Hyazinthe“, erscheint auch in James Oswalds *Airs for the Spring*. Oswald, der nicht nur Komponist, son-

Ensemble Hesperi

Florence Petit · Thomas Allery

• Magdalena Loth-Hill • Mary-Jannet Leith

dern auch Violoncellist und Unternehmer war, verließ Edinburgh 1741 in Richtung London und kehrte nie wieder in seine schottische Heimat zurück. Im Jahr 1747 eröffnete er ein Musikgeschäft auf dem Bürgersteig von St Martin-in-the-Fields, nur wenige Schritte vom heutigen Trafalgar Square entfernt. Ein großer Teil seines Erfolges in London mag auf das Mäzenatentum von Frederick, Prinz von Wales, und seiner Frau Prinzessin Augusta zurückzuführen sein. Das königliche Paar teilte die Liebe zur Botanik, und nach Fredericks Tod im Jahr 1751 suchte Augusta den Rat von Experten, um die bereits umfangreiche botanische Sammlung in Kew zu erweitern. Einer von Augustas wichtigsten Beratern bei diesem Vorhaben war John Stuart, Third Earl of Bute, und gemeinsam legten sie den Grundstein für die heutigen Royal Botanic Gardens in Kew. In den 1750er Jahren war Bute auch der Hauslehrer des jungen Georg III. und kannte zweifellos den Schotten James Oswald, der von Frederick und Augusta als Musiklehrer für ihre Kinder eingestellt wurde. Später wurde Oswald für seine Dienste vom jungen Georg III. belohnt, der ihn 1761 zum „Chamber Composer to the King“ ernannte. In Anbetracht von Oswalds königlichem Mäzenatentum liegt es nahe, dass er die Gärten von Kew gut kannte, und es ist gut möglich, dass Augustas Sammlung ihn zu seinen *Airs for the Seasons* inspirierte. „The Hyacinth“ zeigt, wie so viele von Oswalds floralen Airs, sein Genie für schön gestaltete, fesselnde Melodielinien.

Es ist vielleicht kein Zufall, dass Telemann nach 1736, als er sich von seiner Frau getrennt hatte und seine Kinder erwachsen oder in der Lehre waren, begann, seinem Garten mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Da er nun mehr Zeit zur Verfügung hatte, konnte Telemann eine rege Korrespondenz mit führenden Botanikern seiner Zeit führen, darunter Johann Gottlieb Gleditsch, der ab 1746 Direktor des Botanischen Gartens der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin war. Telemann schrieb auch an seinen Kollegen Lorenz Christoph Mizler, der zu dieser Zeit als Hauslehrer im polnischen Końskie tätig war und Telemann bereitwillig mit

einer Reihe von Blumenkatalogen versorgte. Auch Telemanns guter Freund und Komponistenkollege Johann Georg Pisendel war bereit, ihm exotische Aloe-Vera-Pflanzen und Kakteen aus Dresden zu besorgen. Da Pisendel keine Ahnung von Pflanzen hatte, gab er den Auftrag weiter: „Da ich mich nicht selbst darauf verstehe [...] so habe ich einem ehrlichen und erfahrenen Gärtner commission darüber gegeben, welcher mir auch nachdrücklich verbieten lässt, ja nichts benetzen zu lassen.“ Telemann bat auch den Berliner Kapellmeister Carl Heinrich Graun um Pflanzen, der ihm versicherte, dass ihn keine Unannehmlichkeiten daran hindern würden, Telemanns „Bluhmenkommission“ zu erfüllen. Sowohl Carl als auch sein Bruder Johann Gottlieb Graun (1703–71) schrieben zahlreiche Triosonaten, von denen viele, darunter Johann Gottliebs funkelnnde Sonate in D-Dur, heute nur noch selten aufgeführt werden. Beide Graun-Brüder vertraten den neu in Mode gekommenen „galanten“ Stil, der sich durch einfache, verzierte Melodielinien über einem kantablen Bass auszeichnet.

Telemanns Appetit auf Tulpen wird durch ein letztes blumiges Air in drei Sätzen aus Oswalds *Airs for the Spring* gestillt. „Die Tulpe“ verlangt nach Energie und einer Vielzahl von musikalischen Farben und endet mit einer lebhaften Hornpipe. Als letztes Werk dieser Aufnahme kehren wir zu Telemann selbst und seiner Triosonate in g-moll zurück. In seiner Autobiographie beschrieb Telemann seine Kompositionsmethode für das Trio, die darin bestand, „dass die zwote Partie die erste zu seyn schien [...] und der Bass in natürlicher Melodie, und in einer zu jenen nahe tretenden Harmonie, deren Ton also, und nicht anders seyn konnte, einhergieng“. Die beiden schnellen Sätze dieser Sonate erinnern stark an die Zeit, die Telemann als junger Mann in Pless und Krakau verbrachte. Er schrieb über die Inspiration, die er aus der traditionellen polnischen Musik schöpfte, die in den „gewöhnlichen Gasthäusern“ der Region gespielt wurde: „Man sollte kaum glauben, was der gleichen Bockpfeiffer oder Geiger für wunderbare Einfälle haben, wenn sie, so oft

die Tanzenden ruhen, fantaisiren [...] Ein Aufmerkender könnte von ihnen, in 8. Tagen, Gedanken für ein ganzes Leben erschnappen.“

Die schöpferische Landschaft von Telemanns Leben war zweifellos von floralen und musikalischen Farben erfüllt. In seinen späteren Jahren erblühte sein vielgepriesterter Garten, nicht zuletzt dank der Großzügigkeit seiner leidgeprüften Freunde und Kollegen. Telemanns geistreiches „Motto“ für die Vergrößerung seiner Pflanzensammlung, das er Uffenbach freimütig zugestand, verrät eine spielerische Lebensfreude, die den Liebhabern seiner Musik heute vertraut ist:

*Weder schäme ich mich des Bettelns,
Noch bin ich mir des Stehlens bewusst;
Ich bin jedoch großzügig,
Wenn ich zahlen soll, nur wenig.*

© Mary-Jannet Leith 2024

Quellen der Zitate:

Grosse & Jung (Hrsg.) Georg Phillip Telemann, *Briefwechsel*, in Ralph-Jürgen Reipsch, *Dokumente zu Georg Philipp Telemanns „Blumen-Liebe“*

Reipsch, *Dokumente zu Georg Philipp Telemanns „Blumen-Liebe“* in *Das Moller-Florilegium des Hans Simon Holtzbecker*, Hamburg : Kulturstiftung der Länder, 1999

Georg Philipp Telemann, *Autobiographie*, in Johann Mattheson, *Ehren-Pforte*

Das **Ensemble Hesperi** ist ein dynamisches und innovatives Ensemble mit Sitz in London, das dafür bekannt ist, Barockmusik durch intelligente, forschungsorientierte Programmgestaltung zu präsentieren. Die vier Mitglieder des Ensemble Hesperi lernten sich während ihres Studiums am Royal College of Music in London kennen, und die unterschiedlichen Talente der einzelnen Ensemblemitglieder verbinden sich zu unterhaltsamen und lehrreichen Aufführungen für ein Publikum aller Art. Ob in der Kernbesetzung mit Blockflöte, Barockvioline, Barockcello und Cem-

balo oder in Zusammenarbeit mit Freunden für größere Projekte, Hesperi möchte die wahre Spontaneität der Kammermusik verkörpern.

Das Debütprojekt von Hesperi, *The Pheasant's Eye*, wurde durch einen Lotterie-zuschuss des Arts Council England finanziert und zelebrierte die schottische Musik des achtzehnten Jahrhunderts mit einer speziellen Choreografie der Hochland-tänzerin Kathleen Gilbert. Im Jahr 2020 wurde das Ensemble als Britten Pears Young Artists ausgewählt und gewann den ersten Preis beim London International Festival of Early Music Young Ensemble Competition. Im Jahr 2021 erhielten die Musiker den dritten Preis beim renommierten Internationalen Van-Wassenaer-Wett-bewerb und wurden Künstler der City Music Foundation. Hesperi freut sich über mehrere Zuschüsse der Continuo Foundation für Projekte wie *Then I play'd upon the Harpsichord*, ein vielseitiges Konzert, das den musikalischen Geschmack und die Talente von Königin Charlotte, der Gemahlin von George III, erforscht. Im Herbst 2023 gründete Hesperi sein neues Vokalensemble, die Hesperi Voices.

Das Ensemble Hesperi tritt regelmäßig in den Sendungen *Early Music Show* und *In Tune* von BBC Radio 3 auf und hat einen vollen Terminkalender mit Auf-tritten bei führenden Festivals und Veranstaltungsorten im Vereinigten Königreich und darüber hinaus.

www.ensemblehesperi.com

« Un cadeau pour votre jardin »

En août 1742, le compositeur Georg Philipp Telemann (1681–1767) écrivait à son ami Friedrich Armand von Uffenbach : « Alors que la musique est mon champ et ma charrue, et qu'elle me procure nombre de mes plaisirs les plus vifs, j'ai trouvé ces dernières années un nouveau compagnon, à savoir l'amour des fleurs ». Avec son enthousiasme pour l'horticulture, Telemann était l'une de ces innombrables personnes aisées à avoir embrassé l'engouement pour la botanique qui balayait l'Europe au dix-huitième siècle. Cette passion commune aux classes cultivées allait bien au-delà du simple plaisir de cultiver son jardin et reflétait plutôt une fascination croissante pour le monde naturel qui culmina avec la genèse de la classification moderne des plantes dans *Species Plantarum* (1753) de Carl von Linné. Le nouveau passe-temps de Telemann n'était assurément pas qu'une simple passade. Il s'adonnait à sa collection avec énergie, priant souvent ses amis et correspondants de lui envoyer des spécimens. La lettre à Uffenbach n'est qu'une des nombreuses lettres de Telemann qui nous sont parvenues et qui font référence à son « amour des fleurs » [Bluhmen-Liebe]. L'érudit allemand Ralph-Jürgen Reipsch allait plus tard révéler son rôle au sein d'un véritable réseau d'échange de plantes à travers l'Allemagne et même ailleurs. Les pièces réunies ici célèbrent les amitiés horticoles de Telemann et la joie de donner et de recevoir des fleurs.

Bien que nous sachions que Telemann prenait grand soin de son jardin, l'histoire ne nous dit pas exactement à quoi celui-ci ressemblait, ni où il se trouvait dans sa ville natale de Hambourg. Cependant, l'Université de Göttingen conserve une rare liste des plantes qui poussaient dans le jardin de Telemann, reflétant probablement sa collection à ses débuts. Parmi les 60 types de plantes figurant dans cette liste, on trouve un grand nombre de fleurs printanières. Dans sa lettre à Uffenbach, Telemann confesse son « insatiabilité pour les jacinthes et les tulipes, son avidité pour les renoncules et surtout pour les anémones ». Trois de ces favoris apparaissent

ici sous la forme d'*Airs for the Seasons* du compositeur écossais James Oswald (1710–69). Profitant de la mode pour tout ce qui touchait à la botanique dans les hautes sphères de la société londonienne, Oswald publia en 1755 quatre recueils de musique instrumentale, chacun contenant 12 courtes miniatures florales. « L'anémone » est tirée de son premier recueil, *Airs for the Spring*, et son élégance légère évoque la délicatesse de cette fleur exquise.

La correspondance entre Telemann et son ami d'enfance George Frideric Handel (1685–1759) qui nous est parvenue est abondante et inclut notamment deux lettres dans lesquelles Handel écrit à Telemann au sujet de son nouveau passe-temps. En décembre 1750, Handel promet – en français – à Telemann une cargaison de plantes : « Si la passion pour les Plantes exotiques etc. pourroit prolonguer Vos jours, et soutenir la vivacité qui Vous est naturelle, Je m'offre avec un sensible plaisir a y contribuer en quelque maniere. Je Vous fais donc un Present, et je Vous envoie (...) une Caisse de Fleurs, que le Connoisseurs de ces Plantes m'assurent d'etre choisies et d'une rareté Charmante, s'il medisent le vray, VOUS AUREZ DES PLANTES LES MEILLEURES DE TOUTE L'ANGLETERRE (...). ». L'envoi n'eut cependant jamais lieu, car Handel fut entretemps informé – par erreur – de la mort de Telemann. Ce n'est que quatre ans plus tard, en septembre 1754, qu'il reçut de son ami une liste de souhaits concernant des plantes exotiques. Soulagé, Handel se procura les spécimens désirés par Telemann, écrivant, toujours en français : « (...) j'ay embrassé cette occasion avec beaucoup de plaisir, et j'ay eû Soin de faire trouver ces plantes, et vous les auréz presque toutes (...) Je souhaite que ce petit present que j'ose vous offrir vous Soit agreable). ». La sonate en trio de Handel, opus 2 n° 1 en si mineur, HWV 386b, a été publiée pour la première fois par John Walsh senior vers 1733, mais a probablement été écrite bien plus tôt au cours des années londoniennes du compositeur. Une version manuscrite de cette sonate dans la tonalité d'ut mineur (HWV 386a) date d'autour de 1717, à

l'époque où Handel était le compositeur attitré de James Brydges, premier duc de Chandos.

Dans les années 1730, Telemann a composé certaines de ses œuvres les plus connues, notamment quatre recueils de fantaisies sans accompagnement pour flûte, violon, viole de gambe et clavecin, publiés par souscription à Hambourg. Les flûtistes à bec aiment depuis longtemps interpréter les fantaisies pour flûte sur la flûte à bec alto, et la neuvième fantaisie de Telemann en mi majeur se transpose aisément en sol majeur. Libérée des contraintes de la ligne de basse continue, cette courte œuvre fait preuve d'ingéniosité et fait entendre une écriture que l'on pourrait qualifier d'organique. Le succès des fantaisies de Telemann cimenta sa réputation déjà brillante à travers l'Europe, et il obtint bientôt une invitation à passer quelques mois à Paris, au cours desquels le roi Louis XV lui accorda la permission de publier ses œuvres dans la capitale française. Parmi celles-ci figurent deux recueils de quatuors, connus aujourd'hui sous le titre de « Quatuors parisiens ». Dans son autobiographie, Telemann évoque avec fierté le « style admirable » [*Bewunderungswürdige Art*] avec lequel ses nouveaux quatuors ont été joués par les virtuoses de la ville : le flûtiste Michel Blavet (1700–68), le violoniste Jean-Pierre Guignon (1702–74), le gambiste Jean-Baptiste Forqueray (1699–1761) et un violoncelliste qui se faisait appeler prince Édouard. Il affirme, sans la moindre modestie, que ses quatuors « ont attiré l'attention de la cour et de la ville et m'ont valu, en peu de temps, un honneur presque universel, accompagné d'une courtoisie accrue ». Les trois éblouissantes lignes solistes de la première sonate apparaissent comme des véhicules parfaits pour mettre en valeur la virtuosité et l'habileté technique des joueurs de flûte, de violon et de violoncelle.

La deuxième fleur printanière préférée de Telemann, « La jacinthe », apparaît également dans les *Airs for the Spring* de James Oswald. Non seulement compositeur mais aussi violoncelliste et entrepreneur, Oswald quitta Édimbourg pour

Londres en 1741 et n'allait jamais revenir dans son Écosse natale. Il ouvrit en 1747 un magasin de musique sur le trottoir de St Martin-in-the-Fields, à quelques pas de l'actuel Trafalgar Square. Une grande partie de son succès à Londres fut peut-être due au mécénat de Frederick, prince de Galles, et de son épouse, la princesse Augusta. Le couple royal partageait une passion pour la botanique et, après la mort de Frederick en 1751, Augusta demanda l'avis d'experts pour agrandir la collection botanique déjà importante du palais de Kew. L'un des principaux conseillers d'Augusta dans cette entreprise était John Stuart, troisième comte de Bute, et ensemble ils ont jeté les bases des actuels jardins botaniques royaux de Kew. Dans les années 1750, Bute fut également le tuteur du jeune George III, et il aurait sans doute connu son compatriote écossais James Oswald qui fut employé par Frederick et Augusta en tant que maître de musique pour leurs enfants. Plus tard, Oswald fut récompensé pour ses services par le jeune George III qui le nomma compositeur de musique de la chambre du roi [*Chamber Composer to the King*] en 1761. Étant donné le patronage royal d'Oswald, il est logique qu'il ait bien connu les jardins de Kew, et il est fort possible que ce soit la collection d'Augusta qui ait inspiré ses *Airs for the Seasons*. Comme tant d'autres airs floraux d'Oswald, « La jacinthe » témoigne de son génie pour les lignes mélodiques merveilleusement élaborées et captivantes.

Ce n'est peut-être pas un hasard si Telemann a commencé à s'occuper de son jardin après 1736, date à laquelle il s'était séparé de sa femme et où ses enfants étaient devenus adultes ou apprentis dans un métier. Disposant de plus de temps, Telemann a pu entretenir une correspondance énergique avec les principaux botanistes de l'époque, notamment Johann Gottlieb Gleditsch, directeur du jardin botanique de l'Académie royale des sciences de Berlin à partir de 1746. Telemann a également écrit à son collègue Lorenz Christoph Mizler, qui travaillait à l'époque comme précepteur dans la ville polonaise de Końskie, et qui a volontiers fourni à

Telemann un certain nombre de catalogues floraux. Le bon ami de Telemann et compositeur Johann Georg Pisendel a également répondu à sa demande de plantes exotiques d'aloë vera et de cactus en provenance de Dresde. N'ayant aucune connaissance en matière de plantes, Pisendel a sous-traité la demande : « Comme je ne sais pas le faire moi-même, écrit-il, j'ai confié la commande à un jardinier honnête et expérimenté, qui m'a expressément interdit d'arroser quoi que ce soit ». Telemann a également demandé des plantes au maître de chapelle berlinois Carl Heinrich Graun, qui a répondu en assurant qu'aucun inconvénient ne l'empêcherait d'exécuter la « commande de fleurs » de Telemann. Carl et son frère Johann Gottlieb Graun (1703–71) ont tous deux écrit de nombreuses sonates en trio dont plusieurs, y compris l'éclatante sonate en ré majeur de Johann Gottlieb, sont rarement jouées aujourd'hui. Les deux frères Graun ont adopté le style « galant » nouvellement en vogue, caractérisé par des lignes mélodiques simples et ornées au-dessus d'une basse *cantabile*.

L'appétit de Telemann pour les tulipes est satisfait par un dernier air floral en trois mouvements tiré des *Airs for the Spring* d'Oswald. « La tulipe » fait appel à l'énergie et à un éventail de couleurs musicales avant de se conclure par un Hornpipe plein d'entrain. Pour la dernière œuvre de ce programme, nous revenons à Telemann et à sa Sonate en trio en sol mineur. Dans son autobiographie, Telemann détailla sa méthode de composition pour les trios, qui consiste à « donner à la deuxième partie autant d'importance qu'à la première » et à s'assurer que « la basse se déplace avec une mélodie naturelle et une harmonie étroitement associée aux parties aiguës, de sorte que chaque note ne puisse pas être une autre note que celle qu'elle est ». Les deux mouvements rapides de cette sonate évoquent fortement le temps que Telemann a passé dans sa jeunesse à Pless et à Cracovie. Il a écrit à propos de l'inspiration qu'il tirait de la musique polonaise traditionnelle jouée dans les « auberges communes » de la région : « On a peine à croire les idées merveil-

leuses (...) lorsqu'ils font des fantaisies dès que les danseurs sont au repos. Une personne attentive pourrait, en huit jours, en tirer des idées pour toute une vie ».

Le paysage créatif de la vie de Telemann était sans aucun doute rempli de couleurs florales et musicales. Dans les dernières années de sa vie, son jardin tant aimé s'est épanoui, en grande partie grâce à la générosité de ses amis et collègues qui le soutenaient depuis longtemps. La devise pleine d'esprit de Telemann pour enrichir sa collection de plantes, qu'il a ouvertement avouée à Uffenbach, révèle une joie de vivre que les amateurs de sa musique connaissent bien aujourd'hui :

*Je n'ai ni honte de gueuser,
Ni conscience de voler;
Je fais pourtant le généreux,
Quand il ne faut payer; que peu.*

© Mary-Jannet Leith 2024

Sources des citations :

Telemann, Georg Philipp: *Briefwechsel*, Leipzig : Deutscher Verlag für Musik, 1972

Reipsch, Ralph-Jürgen : « Dokumente zu Georg Philipp Telemanns „Blumen-Liebe“ » in *Das Moller-Florilegium des Hans Simon Holtzbecker*, Hamburg : Kulturstiftung der Länder, 1999

Georg Philipp Telemann, *Autobiographie 1740*

L'Ensemble Hesperi est un ensemble dynamique et innovant basé à Londres, réputé pour sa mise en valeur de la musique baroque grâce à des programmes intelligemment conçus et axés sur la recherche. Les quatre membres de l'Ensemble Hesperi se sont rencontrés durant leurs études au Royal College of Music de Londres et leurs talents respectifs se combinent pour présenter des spectacles animés et éducatifs à des publics variés. Qu'il se produise en tant qu'ensemble principal composé d'une flûte à bec, d'un violon baroque, d'un violoncelle baroque et d'un clavecin, ou qu'il collabore avec des amis pour des projets de plus grande envergure,

Hesperi cherche à incarner la véritable spontanéité de la musique de chambre.

Soutenu par une subvention de l'Arts Council England, le premier projet d'Hesperi, *The Pheasant's Eye*, a célébré la musique écossaise du XVIIIe siècle, avec une chorégraphie spécialement conçue de la danseuse des Highlands, Kathleen Gilbert. En 2020, l'ensemble a été sélectionné en tant que Britten Pears Young Artists et a remporté le premier prix au London International Festival of Early Music Young Ensemble Competition. En 2021, l'ensemble a remporté le troisième prix du prestigieux concours international Van Wassenaer et est devenu artiste de la City Music Foundation. Hesperi a pu compter sur le soutien de la Continuo Foundation pour des projets tels que *Then I play'd upon the Harpsichord*, un concert immersif explorant les goûts musicaux et les talents de la reine Charlotte, consort de George III. À l'automne 2023, Hesperi a lancé son nouvel ensemble vocal, les Hesperi Voices.

Ensemble Hesperi se produit régulièrement sur les ondes de la Radio 3 de la BBC, et son calendrier chargé inclus des prestations dans les principaux festivals et salles de concert du Royaume-Uni et d'ailleurs.

www.ensemblehesperi.com

Instrumentarium:

- Recorders: Soprano (Takeyama, 2016) after Denner
Alto (Philippe Laché, 2018) after Denner
Voice flute (Philippe Laché, 2015) after Bressan
- Violin: Anonymous, (c. 1680, Venice)
- Cello: Baroque/Classical cello No. 107 by Kai-Thomas Roth (2021, Shepton Mallet)
after Andrea and Joseph (his son) Guarneri of Cremona (1691)
- Harpsichord: Alan Goto (2016, Norwich) after Anonymous French (1667)

The music on BIS's Hybrid SACDs can be played back in Stereo (CD and SACD) as well as in 5.0 Surround sound (SACD).

Our surround sound recordings aim to reproduce the natural sound in a concert venue as faithfully as possible, using the newest technology. In order to do so, all channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

Recording Data

- Recording: 21st–23rd February 2024 at SJE Arts, Oxford, England
Producer and sound engineer: Oscar Torres
Harpsichord tuner: Edmund Pickering
- Equipment: BIS's recording teams use microphones from Neumann, DPA and Schoeps; audio electronics from RME, Lake People and DirectOut; MADI optical cabling technology, monitoring equipment from B&W, STAX and Sennheiser, and Sequoia and Pyramix digital audio workstations.
Original format: 24-bit / 192 kHz
- Post-production: Editing and mixing: Oscar Torres
Executive producer: Robert Suff

Booklet and Graphic Design

- Cover text: © Mary-Jannet Leith 2024
Translations: Anna Lamberti (German); Jean-Pascal Vachon (French)
Front cover: Bird of paradise flower, by Phil Feyerabend / iStock
Ensemble photography: © Lucy J Toms
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett

BIS Records is not responsible for the content or reliability of any external websites whose addresses are published in this booklet.

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide. If we have no representation in your country, please contact:
BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden Tel.: +46 8 544 102 30 info@bis.se www.bis.se

Ensemble Hesperi

Magdalena Loth-Hill · Thomas Allery · Mary-Jannet Leith · Florence Petit