

Le samedi 12 février 2011
à 20 h

Saturday, February 12, 2011
8:00 p.m.

dans le cadre de la Conférence

as part of the Conference

«Networks of Keyboard Music c. 1600:
Focus on Jan Pieterzsoon Sweelinck and Peter Philips»

Des chef-oeuvres pour clavier de
Keyboard Masterpieces by

Jan Pieterzsoon Sweelinck
(1562-1621)

Pieter Dirksen

orgue, clavecin et virginal / organ, harpsichord, virginal

Hank Knox

clavecin et virginal / harpsichord, virginal

Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada

Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada

Canada

Programme

Pieter Dirksen (orgue / organ)

Da pacem Domine

O God die onse Vader bist

Fantasia a2

Hank Knox (clavecin et virginal / harpsichord and virginal)

Toccata g1

Engelse Fortuin

Almande gratie

Fantasia Ut re mi fa sol la (F1)

~ entr'acte ~

Hank Knox (clavecin et virginal / harpsichord and virginal)

Toccata a2

Pavana Lachrimae

Toccata d2

Mein junges Leben hat ein End

Pieter Dirksen (clavecin et virginal / harpsichord and virginal)

Toccata a3

Spagnoletta

Puer nobis nascitur

Fantasia cromatica (d1)

Les oeuvres au programme

Contrairement à son collègue Peter Philips (c. 1580-1628) dont la vie fut semée d'aventures, d'intrigues et de voyages, on croit que Jan Pieterszoon Sweelinck, surnommé « L'Orphée d'Amsterdam », demeura dans cette ville durant toute sa carrière, occupant le poste d'organiste titulaire des orgues du Oude Kirk à Amsterdam comme le firent deux générations de Sweelinck avant lui. Dès son jeune âge, Sweelinck improvisait la musique de clavier et il est probable qu'il ne se préoccupa guère de la noter avant de connaître, dans la vingtaine, l'oeuvre pour clavier des Anglais John Bull et Peter Philips, ou avant qu'il se mit à enseigner vers 1600. Quoi qu'il en soit, aucun manuscrit autographe ne s'est rendu jusqu'à nous et c'est par l'entremise d'autres personnes, notamment de ses étudiants, que ses pièces pour clavecin et orgue furent copiées et transmises dans toute l'Europe. Il convient de noter, malgré la désinvolture apparente vis-à-vis sa production pour clavier, que Sweelinck mit beaucoup de soins à préparer et à faire publier ses oeuvres vocales.

Ainsi, il est à peu près certain qu'une partie substantielle de l'oeuvre pour clavier de Sweelinck, dont un peu plus de soixante-dix pièces nous sont parvenues, ait été perdue. Mais ce qui demeure est immensément impressionnant et témoigne d'un esprit qui fascine. Ses variations fondées sur des thèmes profanes tels *Engelse Fortuin*, *Almande gratie* (ou *More Palatino*), *Pavana Lachrymae* (d'après Dowland) et *Mein junges leben hat ein end* suivent un modèle tout anglais en développant des parties de chansons ou ballades à l'intérieur de variations séparées. Quant aux oeuvres sacrées, composées dans un contexte musico-liturgique particulier découlant des réformes calvinistes, c'est le *cantus firmus* dans son intégrité qui est traité différemment dans chacune des variations, comme le voulait la pratique de l'époque. Ces deux genres de pièces pour clavier, ainsi que les oeuvres à caractère plus libre comme les fantaisies et toccates, témoignent d'un niveau de créativité et d'invention qui valut à Sweelinck l'admiration de musiciens et de disciples partout en Europe. Contrairement à ses contemporains anglais, Sweelinck emploie un processus de composition qui maintient à travers toute l'oeuvre, un nombre de voix constant, chacune respectant leur ambitus modal individuel. Dans certains types d'oeuvres comme les fantaisies, il incorpore des procédés dérivés des parties du discours rhétorique tels *exordium*, *medium* et *finis* avec des sections correspondantes suivant le nombre de Fibonacci. Quant à ses toccates, elles semblent se déployer à la fois de manière ordonnée et libre. Les *Fantaisies F1* et *dI* clôturant les deux parties du programme de ce soir sont des chefs-d'oeuvres consommés dans l'art savant, mystérieux et émouvant de Jan Pieterszoon Sweelinck.

Les interprètes

Pieter Dirksen est un soliste et un chambriste de tout premier plan sur la scène internationale, tant à l'orgue qu'au clavecin. Il a complété des études en musicologie *cum laude* en 1987 et par la suite, a publié un grand nombre d'articles sur la musique baroque pour clavier. En 1996 il compléta un doctorat, également *cum laude*; sa thèse fait état des sources, attributions, et diffusion de la musique pour clavier de Jan Pieterszoon Sweelinck et lui valut le prix académique néerlandais Erasmianum. Extrêmement prolifique, on doit à Pieter Dirksen de multiples ouvrages publiés, notamment sur l'Art de la fugue de Jean-Sébastien Bach (1994), sur Sweelinck (*Essais*, 2002), Scheidemann (2007), ainsi que des éditions critiques de la musique de Bull, Sweelinck, Cornet, Scheidemann, Düben, Buxtehude, Reincken, Lübeck et Bach.

En tant qu'interprète de musique d'ensemble, Pieter Dirksen est membre du Combattimento Consort Amsterdam, du Netherlands Bach Society et de l'ensemble La Suave Melodia. Il se produit sur scène dans la plupart des pays d'Europe, aux États-Unis et au Canada, donnant également des cours de maître en musique de chambre et au clavier. Il enseigne dans le contexte d'académies d'été à Haarlem, Göteborg et Smarano, et est associé de recherche au Centre d'art de l'orgue à Göteborg, Suède. Comme soliste, Pieter Dirksen est spécialiste du répertoire richissime de l'Europe occidentale au XVIIe siècle et de la musique pour clavier de Jean-Sébastien Bach. Parmi ses très nombreux enregistrements, on note un CD voué à la reconstruction de la version originale de l'*Art de la fugue* de Bach et un autre, à l'oeuvre intégrale pour clavier de Sweelinck, auquel il a participé en tant qu'interprète et musicologue. Ce dernier a mérité le prix culturel néerlandais le plus prestigieux, l'Edison.

Hank Knox a étudié le clavecin à l'Université McGill avec John Grew et à Paris auprès de Kenneth Gilbert. Il est connu des mélomanes tant par ses récitals de clavecin que par son travail au sein de l'Ensemble Arion, dont il est membre fondateur. Avec Arion, il a effectué de nombreuses tournées à travers le Canada, les États-Unis, l'Europe, l'Amérique du Sud et le Mexique. Il travaille également avec l'ensemble Tafelmusik, le Studio de musique ancienne de Montréal, et joue régulièrement avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Hank Knox enregistre plusieurs émissions radiophoniques pour Radio-Canada et pour CBC.

Hank Knox est directeur du programme de musique ancienne à l'Université McGill où il enseigne le clavecin, la basse chiffrée, la musique de chambre et où il dirige aussi l'Orchestre Baroque de McGill. Récemment, Hank Knox recevait le William Dawson Scholar Award, remis par l'Université McGill en reconnaissance de son travail en musique ancienne. En collaboration avec l'Atelier d'Opéra de McGill, il a dirigé des productions de *Dido and Aeneas* de Henry Purcell, *Giulio Cesare* et *Semele* de George Frideric Handel, *Les Sauvages des Indes Galantes* de Rameau, *Don Quichotte* de Telemann et *Euridice* de Peri. Sa vaste discographie inclut une quinzaine de disques avec Arion, ainsi que des enregistrements à titre de soliste et chambriste, incluant un superbe enregistrement consacré aux œuvres pour clavier de Frescobaldi, qu'il a réalisé sur un instrument italien de 1677 et tout récemment, un autre CD de transcriptions de Francesco Geminiani, interprétées sur un clavecin authentique de facture Kirkman datant de 1772.

About the Works on this Programme

Unlike the adventurous and peripatetic Peter Philips (c. 1580-1628), it is believed that Jan Pieterszoon Sweelinck, nicknamed the "Orpheus of Amsterdam," was centred in that city for the duration of his career, his primary and hereditary employment being at the Oude Kerk. Sweelinck probably improvised keyboard music freely from an early age and it is possible that his real interest in notating his keyboard works arose upon contact with English contemporaries such as John Bull and Peter Philips in the 1590s. In any event, it was primarily through others, notably his pupils, that the copying and dissemination of his keyboard works occurred. This situation was in stark contrast with the care Sweelinck took, and the publishing efforts he undertook, in relation to his vocal output.

Although it is likely that some or even a significant portion of Sweelinck's keyboard production (numbering over seventy pieces) has now been lost, his surviving works are hugely impressive and his approach, entirely fascinating. Variations based on secular themes such as *Engelse Fortuin*, *Almande gratie* (formerly *More Palatino*), *Pavana Lachrymae* (after Dowland), or *Mein junges leben hat ein end* owe a great deal to the achievements of the English virginalists and develop fresh motivic material within separate variations, or strains. As for sacred works (many of which were composed in the singular musico-liturgical context of the Calvinist Alteration), as was the practice, they treat the whole cantus firmus in the context of different settings, but with a level of invention that caused widespread admiration among the networks of keyboard players and disciples that came into contact with Sweelinck's music.

Unlike his English or Italian contemporaries, Sweelinck often seems to have employed a procedure of maintaining a constant number of voices within their appropriate modal range throughout a work. His development of certain genres such as the fantasia involved rhetorical inventions such as *exordium*, *medium*, and *finis*, with corresponding sections derived from the Fibonacci sequence, and his toccatas display an order of unfolding events that is at once logical and free. The *Fantasias F1* and *d1* that respectively conclude each half of tonight's programme are consummate masterpieces of the ingenious, mysterious, and moving keyboard art of Jan Pieterszoon Sweelinck.

Performers

Pieter Dirksen performs as soloist on both harpsichord and organ and as continuo player with diverse chamber ensembles. He completed his musicological studies with honours in 1987 and since then published widely about baroque keyboard music. In 1996 he received his doctorate 'cum laude' with a dissertation on the keyboard music of Jan Pieterszoon Sweelinck, which was awarded the Dutch Praemium Erasmianum. Further books have been devoted to Bach's *Art of Fugue* (1994), Sweelinck (essays, 2002) and Scheidemann (2007), and critical editions appeared with music by Bull, Sweelinck, Cornet, Scheidemann, Düben, Buxtehude, Reincken, Lübeck and Bach.

Pieter Dirksen is a member of Combattimento Consort Amsterdam and the Netherlands Bach Society as well as the chamber music group La Suave Melodia. He appeared in most European countries, the United States and Canada, and regularly gives masterclasses in chamber music and keyboard playing. He has taught at Organ Summer Academies in Haarlem, Göteborg and Smarano and is affiliated with the organ research at the Göteborg Organ Art Center. As a soloist he specializes in the rich seventeenth-century North-European repertoire as well as in the music of J.S. Bach. Among his numerous recordings the one devoted to the reconstruction of the earliest version of Bach's *Art of Fugue* and the complete recording of Sweelinck's keyboard music, in which he participated both as a player and musicologist, stand out in particular. The latter was awarded the highest Dutch prize, the Edison.

The Canadian harpsichordist **Hank Knox** studied harpsichord with John Grew at McGill University in Montreal and with Kenneth Gilbert in Paris. He has given numerous harpsichord recitals, and is a founding member of Ensemble Arion, with whom he has toured Canada, the USA, Europe, South America and Mexico. He has also performed and toured with the Tafelmusik Baroque Orchestra and le Studio de musique ancienne de Montréal. He plays regularly with the Orchestre symphonique de Montréal.

Hank Knox directs the Early Music program at McGill University, where he teaches harpsichord and figured bass accompaniment, coaches chamber music ensembles and conducts the McGill Baroque Orchestra. He was recently honoured with a William Dawson Scholar Award, in recognition of his work in Early music. In collaboration with Opera McGill, he has directed productions of Purcell's *Dido and Aeneas*, Georg Frideric Handel's *Giulio Cesare* and *Semele*, *Les Sauvages* from Rameau's *Les Indes galantes*, Telemann's *Don Quichotte*, and Peri's *Euridice*. Hank Knox's wide discography includes some 15 recordings with Arion, as well as solo and chamber music collaborations, including a recording of Girolamo Frescobaldi's keyboard works on an Italian harpsichord of 1677 and a freshly-released recording of transcriptions by Francesco Geminiani on a 1772 Kirkman harpsichord.

Nous espérons que vous avez apprécié le concert de ce soir. Le talent, la passion et la conscience professionnelle de nos musicien(ne)s sont une source d'inspiration pour nous. Des événements comme celui-ci représentent un investissement financier important pour l'École de musique Schulich.

Nous vous invitons à contribuer, par un don en argent, à la création de nouvelles possibilités pour nos étudiants et au développement du rôle de McGill dans la communauté culturelle montréalaise.

Veillez communiquer avec notre directrice du développement, Donna Williams, au (514) 3 98-8153, pour en savoir plus long sur nos activités et sur les moyens de les soutenir, ou cliquez sur

www.mcgill.ca/music/alumni/support.

Nous vous remercions de votre intérêt.

We hope you have enjoyed this evening's concert. The talent, passion and dedication of our musicians are an inspiration to us all. Concerts of this calibre are a major financial undertaking for the Schulich School of Music.

We invite audience members to join us in furthering opportunities for our students and for enhancing McGill's role in the Montreal cultural community, by making a financial contribution.

For further information about supporting our programmes, please contact our Director of Development, Donna Williams at (514) 398-8153, or visit the weblink at

www.mcgill.ca/music/alumni/support.

Thank you for your interest and support.