

Essence Baroque

Judy Hung

violon baroque
clavecin & violoncello da spalla

N. Matteis, H.I.F. Biber, J.S. Bach, G.P. Telemann, F. Couperin,
J.-P. Rameau, E.-C. Jacquet de la Guerre et D. Scarlatti

Essence Baroque

Judy Hung (violon baroque/*baroque violin*
clavecin/*harpsichord* & violoncello da spalla)

Nicola Matteis (1650-1714)

1. **Preludio** (Ayres for the Violin I) 1:20
2. **Passaggio rotto, Andamento veloce** (Ayres for the Violin II) 2:35
3. **Fantasia** (Ayres for the Violin II) 2:26

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

4. **Les Sauvages** (Nouvelles Suites de Pièces de Clavecin) 2:21

Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704)

5. **Passacaglia** (Rosenkranz sonaten) 9:06

Élisabeth-Claude Jacquet de la Guerre (1665-1729)

6. **Menuet, Suite in F Major** (Pièces de Clavecin) 1:30

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Partita in D Minor, No. 2, BWV 1004

7. **I. Allemanda** 5:06
8. **II. Corrente** 2:47
9. **III. Sarabanda** 4:20
10. **IV. Giga** 4:48
11. **V. Ciaccona** 14:38

Dominico Scarlatti (1685-1757)

12. **Sonata K. 208** 3:35

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Fantasia no. 1, TWV 40:14

13. **I. Largo** 2:51
14. **II. Allegro** 1:59
15. **III. Grave - Si replica l'allegro** 3:26

François Couperin (1668-1733)

16. **Les barricades mystérieuses** (2ème livre de pièces de clavecin, sixième ordre) 2:24

Nicola Matteis

17. **Diverse bizzarie sopra la vecchia sarabanda o pur ciaccona** (Ayres for the Violin II) 4:43

Lorsqu'un musicien multi-instrumentiste accompli décide d'enregistrer un album musical, plusieurs choix s'imposent : quels instruments jouer, dans quelles époques musicales puiser et quelles œuvres sélectionner. Après de nombreuses années à jouer des concerts de « Performance historique informée (PHI) » sur trois continents, Judy Hung a décidé d'utiliser ces programmes comme source d'inspiration pour ce CD. Pour cet album, Judy a choisi dans sa panoplie d'instruments pour interpréter des œuvres parmi ses favorites. Les œuvres baroques suivantes pour violon solo et clavecin solo ont été choisies. Il y a aussi une performance spéciale à la fin de l'album.

La « Passacaglia » de H.I.F. Biber est considérée comme le précurseur le plus important des six œuvres pour violon sans accompagnement de J.S. Bach. À notre connaissance, avec les pièces sélectionnées de « Ayres for the Violin » de N. Matteis, ce sont les plus anciennes œuvres pour violon seul qui nous soient parvenues. Matteis a été l'un des premiers violonistes italiens à réussir en Angleterre. « Ayres for the Violin » n'a pas seulement été écrit à des fins pédagogiques, mais a également eu un impact important sur la musique instrumentale de style italien en Angleterre.

Les « Douze fantaisies » de G.Ph. Telemann pour violon seul sont des chefs-d'œuvre dans leur genre. L'écriture pour violon seul de Telemann est lyrique avec des contrastes techniquement exigeants qui combinent les styles allemand et italien.

La « Partita n° 2 » de J.S. Bach suit les mouvements de danse baroque italiens standards : l'Allemande, Courante, Sarabande et Gigue. Son dernier mouvement, la « Ciaconna » (Chaconne), est considéré comme l'une des plus grandes réalisations de Bach dans l'écriture musicale; c'est aussi le plus long mouvement œuvres pour violon non accompagné de Bach. Elle contient une série de 64 variations en deux sections monumentales avec des défis musicaux et techniques. Johannes Brahms a écrit: « La Chaconne est pour moi l'un des plus merveilleux et inimaginables morceaux de musique qui existent. Sur un système et pour un petit instrument, Bach crée un monde plein de pensées profondes et de puissantes sensations. Si je m'imaginais avoir pu écrire cette œuvre ou simplement la commencer, je suis certain que l'énorme excitation et le choc m'auraient rendu fou. » La date de Bach qui apparaît sur le manuscrit de la partita en ré mineur est 1720. Cette date est aussi celle du décès subit de sa 1ère femme, Anna Barbara. Nous croyons que cette Chaconne est écrite à sa mémoire.

Les pièces pour clavecin seul sont de l'époque baroque française: « Les barricades mystérieuses » de F. Couperin, surnommé « le Grand » et « Les sauvages » de J.Ph. Rameau sont des pièces descriptives et expressives bien connues qui affichent le style baroque français richement orné. On ne sait toujours pas de quelles barricades Couperin faisait allusion. Cependant la danse de Rameau en forme de Rondo ne laisse aucun doute sur sa signification.

E-C. Jacquet de la Guerre est la seule compositrice de ce recueil. Elle n'est pas uniquement la première femme à composer un opéra en France; ses improvisations complexes étaient les préférées à la cour de Louis XIV. Un vrai tour de force pour une femme de son époque.

L'écriture expressive, mais syncopée de la Sonate en la majeur, K. 208 de D. Scarlatti montre l'influence de la musique folklorique espagnole sur le compositeur baroque italien. On pense qu'elle a été composée entre 1753 et 1755, ce qui est après la fin officielle de la période baroque de 1750. La mélodie d'ouverture de cette sonate tardive semble être plus pianistique. Cela démontre un changement de style qui relie cette sonate à l'époque qui suit.

Le dernier morceau de l'album, également extrait du livre I de de la Suite en ut majeur de Matteis « Ayres pour le violon » s'intitule « Diverse bizzarie sopra la vecchia sarabanda o pur ciaccona ». L'extravagant virtuose Matteis attachait souvent des phrases descriptives aux titres de danse standard de l'époque. Ainsi, nous avons le titre humoristique « Diverses bizarreries sur la vieille sarabande ou même la chaconne ». À l'origine, ses Ayres étaient des pièces pour violon seul, puis elles ont été réimprimées avec basse. Matteis a suivi l'évolution du temps et a publié plus tard des versions avec l'instrumentation « sonate a tre » (sonate à trois) nouvellement populaire en ajoutant une deuxième partie de violon aux deux autres parties déjà écrites. Dans ce mouvement, les parties de violon, violoncello da spalla* et de clavecin sont jouées par Judy Hung. Cette idée lui est venue suite au cloisonnement de la Covid-19. Une prouesse qui aurait été certainement approuvée par Matteis.

Cette collection de musique est comme un vitrail : chaque mouvement est une petite vitre façonnée et colorée pour donner à l'auditeur un aperçu distinct de chaque compositeur représenté. Ensemble, ils créent une vue magnifique sur une époque remarquable.

* Le violoncello da spalla était populaire à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. Il fait partie de ce que nous appelons aujourd'hui la famille du violon, bien qu'à l'époque baroque, la famille du violon était appelée famille de l'alto. Le terme italien: da spalla signifie épaule et les suffixes one et cello dans violon(e)cello, signifient grand, petit. Par conséquent, cet instrument est un grand petit violon: il est plus grand que l'alto, mais plus petit que le violoncelle. Le violoncello da spalla se joue en tenant l'instrument près du haut de la poitrine, le cou s'étendant dans la même direction qu'un violon ou un alto. Il est maintenu par une lanière, d'où son nom de violoncelle d'épaule. Il peut avoir quatre ou cinq cordes et on l'accorde comme un violoncelle. Cependant, la technique de cet instrument est similaire à celle du violon, de sorte qu'il est plus souvent joué par des violonistes. J.S. Bach possédait un violoncello da spalla. Sa sonorité particulièrement claire aux résonances harmonieuses font du violoncello da spalla l'instrument idéal pour jouer les parties basses dans la musique de chambre ou en solo.

Catharine Calderone

When an accomplished multi-instrumentalist decides to make an album collection of musical works, there are quite frankly too many choices involved; which instruments to play, which musical eras to draw from and which works to select. After years of giving numerous solo Historical Informed Performance (HIP) concerts spanning three continents, Judy Hung decided to use these programs as inspiration for this CD. The following solo baroque violin and harpsichord works were chosen. The instruments selected (among her menagerie of instruments) and the pieces performed are some of her personal favorites. There is also a special surprise at the end of the album.

H.I.F. Biber's "Passacaglia" is considered the most important precursor of J.S. Bach's six unaccompanied violin works. Along with the selected pieces from N. Matteis' "Ayres for the Violin," they are the oldest surviving solo violin works to our knowledge. Matteis was one of the earliest Italian violinists whose musical career succeeded in England. "Ayres for the Violin" was not only written for teaching purposes but also had a decisive impact on instrumental music with the Italian style in England.

G.P. Telemann's "Twelve Fantasias" for solo violin are masterpieces in their genre. Telemann's solo violin writing is lyrical with technically demanding contrasts that combine German and Italian styles.

J.S. Bach's "Partita No. 2" follows the standard Italian Baroque dance movements of Allemande, Courante, Sarabande and Gigue. Its final movement, a Ciaconna (Chaconne), is considered one of Bach's most outstanding achievements in music writing; it is also the longest single movement of Bach's unaccompanied violin works. It contains a series of 64 variants and has two monumental sections with musical and technical depths and challenges. Johannes Brahms wrote: "The Chaconne is the most wonderful, unfathomable piece of music. On one staff, for a small instrument, the man writes a whole world of the deepest thoughts and most powerful feelings. If I imagined that I could have created, even conceived the piece, I am quite certain that the excess of excitement and earth shattering experience would have driven me out of my mind." The date marked on Bach's autograph manuscript of the D minor Partita is 1720. It is also the same year that Bach's first wife, Maria Barbara died suddenly. It is believed that this astounding Chaconne was written in memory of her.

The French baroque solo harpsichord pieces, "Les barricades mystérieuses" by F. Couperin le Grand and "Les sauvages" by J.-P. Rameau are well-known descriptive and expressive pieces that display the richly ornamented French

Baroque style. It remains a mystery what barricades Couperin is describing or what he is barricading himself or us from; however, Rameau's dance in the form of a Rondo leaves the listener in no doubt of its meaning.

The lone female composer in this collection, E.-C. Jacquet de la Guerre was an authentic tour de force during her lifetime. As well as being the first woman to compose an opera in France, it is well known that her intricate improvisations were musical favorites in the court of Louis XIV.

The expressive but syncopated writing in D. Scarlatti's Sonata in A Major, K. 208 displays the Spanish folk music influence on the Italian Baroque composer. It is thought to have been composed ca. 1753-1755, after the official end of the Baroque period of 1750. The opening melody to this late sonata feels more pianistic. This lyrical melody demonstrates a change in style that links this sonata to the ensuing era.

The last piece of the album from Matteis' Suite in C Major also from "Ayres for the Violin" Book I is called "Diverse bizzarie sopra la vecchia sarabanda o pur ciaccona." The extravagant virtuoso Matteis would often attach descriptive phrases to the standard dance titles of the time. Thus we have the humorous "Various oddities over the old sarabande or even chaconne" as the title. Originally his "Ayres" were solo violin pieces; then, they were reprinted as a solo with bass. Matteis kept up with the times and later issued versions in the newly popular sonata a tre instrumentation by adding a second violin part to the other two parts already written. In this movement, the violin, violoncello da spalla* and harpsichord parts are all played by Judy Hung. This surprise twist was inspired by the covid-19 lockdown, something which Matteis would definitely have approved of.

This music collection is like a stained glass window; every movement is a small glass pane, shaped and coloured to give the listener a distinct insight into each composer represented. Together, they create a wonderful view of an amazing era.

* The violoncello da spalla was popular in the late 17th and early 18th century. It is a member of what we call the violin family today, though in the baroque era the violin family was referred to as the viola family. The Italian term "da spalla" means "shoulder;" and the suffixes "one" and "ello" in "violon(e)cello;" mean "big, small." Therefore, this instrument is a big small viola; it is larger than the viola, but smaller than the cello. The violoncello da spalla is played by holding the instrument close to the top of the chest, with

its neck extending in the same direction as a violin or viola. It is held up with a shoulder strap; hence its name "shoulder cello." It can have either 4 or 5 strings and is tuned like a cello. However, the technique for this instrument is similar to the violin, so it is more often played by violinists. J.S. Bach owned a violoncello da spalla. The smaller direct sound of the violoncello da spalla resonates well and is suited for lower parts in chamber music and solo pieces.

Catharine Calderone

當一名多才多藝、可以演奏不同樂器的音樂家決定要錄製一張專輯時，「選擇」本身就會成為最大的挑戰：到底要演奏哪種樂器呢？到底要選哪個音樂史上的時代呢？選定時代後，要挑哪些曲目錄製呢？因為開過無數場以古樂為主題的音樂會，洪育仙最終決定從中挑選以巴洛克小提琴及大鍵琴獨奏為主要的作品錄製成唱片。此外，在錄製專輯最後一首作品時，她也充分展現了她「一人即樂團」的才華。

畢博的〈帕薩卡牙舞曲〉是巴赫《六首無伴奏小提琴組曲》出世之前最重要的小提琴獨奏作品。這首舞曲以及同時代作曲家馬特伊的《小提琴曲集》被認為是現存最古老的小提琴獨奏曲。馬特伊是最早一批生於義大利卻在英國成名的音樂家之一。《小提琴曲集》除了有教學上的意義之外，也替英國引進了時下流行的義大利式音樂風格，並影響當時英國器樂曲風格的發展走向。

泰雷曼的《十二首獨奏小提琴幻想曲》是同類型音樂中的大師之作，他這組作品不但富含詩意，也充滿技巧上的對比。音樂的風格除了有當時日耳曼地區的特色外，也受到義大利曲風的影響。

巴赫《第二號無伴奏小提琴組曲》的形式即標準的義大利式組曲的組合，組曲由阿勒曼舞曲展開，緊接著是庫朗舞曲、薩拉邦德舞曲及吉格舞曲，最後以夏康舞曲做終。這首夏康舞曲被譽為是巴赫最偉大的作品之一，也是他小提琴獨奏曲中規模最宏大的作品。這首作品非常繁複，因為它包含了六十四個變奏以及兩段主要的里程碑，對演奏者在技巧及音樂詮釋的深度上均是極大的挑戰。布拉姆斯認為「這首夏康舞曲是最精彩最深奧的音樂。他僅使用一行五線譜以及一把小小的樂器，就寫下這座思維深沉以及情感強大的世界。我光想像哪天我若能構思創造出這樣的作品，就覺得法喜充滿開心到靈魂出竅！」這組小提琴作品完稿的日期是1720年，剛好也是巴赫的第一任妻子突然去世的那年；因此一般認為這首夏康舞曲是巴赫遺悲懷的作品。

法朗索瓦·庫普蘭的〈神秘的路障〉以及拉摩的〈野人〉都具有輪旋曲的曲式，是法國巴洛克大鍵琴獨奏作品中非常知名且具有表現張力的作品。這些作品充分呈現了法國繁複的華麗巴洛克風格。雖然我們對老庫普蘭想用音樂描述的所謂的「路障」到底是什麼並沒有一個很明確的答案（有學者及演奏家指出，這首曲子所謂的「路障」是指人生中不預期、可能會讓人停下來思考的人事物）。不過，拉摩的輪旋曲帶有豐富的舞曲風格，倒是很能傳達鮮明的、當時歐洲想像的「未開化文明的野人舞蹈」的意象。

德拉格爾的〈小步舞曲〉是本張專輯收錄的唯一女性作曲家作品。她當年在法國是第一位被認可的女性歌劇作曲家，她繁複的即興演出風格在路易十四的宮庭一直很受到歡迎。

從多梅尼科·斯卡拉第充滿表達張力及切分音的〈A大調奏鳴曲〉中可看出，義大利出身的他受到西班牙民間音樂的影響。這首作品一般被認為是在1753年到1755年之間創作的，剛好是巴洛克時代剛結束（1750年）後的作品。這首算是晚期巴洛克風格的作品，其開頭旋律其實更適合在鋼琴上演奏，這首作品代表了巴洛克時期末期到古典前期的過度音樂風格。

本專輯中最後一首作品是出自於尼可拉·馬特伊的《小提琴曲集》中C大調組曲的〈多種出乎意料的老薩拉邦德舞曲或夏康舞曲〉。華彩演奏家馬特伊常常在當年標準的舞曲標題上加上一些特殊的描述，因此這首作品才有如此特異的標題。這首作品原本是以獨奏形式出版，再版的時候添加了數字低音，接下來的改版中，馬特伊將此作品更加上了第二小提琴的聲部，並改制成當時流行的「三重奏鳴曲」的配器方式出版。在這次的錄音中，三種器樂聲部都由洪育仙本人演出。這個錄音彩蛋是為了因應當前的疫情而做的調整，想必馬特伊若在世，對此應該也不會有太多意見。

這張唱片的音樂選曲就像教堂的彩繪玻璃，每一葉玻璃都有獨特的形狀以及色彩，象徵每個作品傳達給聽眾的獨特風貌。將他們都放在一起後，形成的一整片彩繪玻璃，象徵了巴洛克時代音樂的獨特風華。

* 肩上大提琴屬於小提琴類家族的樂器（雖然在巴洛克時期，小提琴類樂器屬於中提琴家族），流行於十七世紀到十八世紀之間。這樂器名稱中的「Da Spalla」在義大利文中意指肩膀，「Violoncello」這個字的後綴（oncello）指稱此樂器的尺寸大於中提琴但小於大提琴。演奏者會將肩上大提琴底座靠在上胸、並將琴頭的部分如小提琴或中提琴般往外延展演奏。演奏時，樂器需要用肩帶固定，因此得到肩上大提琴的名稱。這種樂器可以搭配四絃或五絃、並依照大提琴的方式調音。演奏這提琴的方式是接近小提琴的，因此比較多小提琴家兼職演奏；巴赫本身就擁有一把這樣的肩上大提琴。肩上大提琴的音量較小但不乏共鳴，很適合演奏室內樂曲目的低音聲部或是獨奏。

Catharine Calderone 撰文；賴志穎 翻譯
Traduction chinoise par / translated by Chih-Ying Lay

Judy Hung

Musicienne taïwanaise et canadienne, Judy Hung mène une carrière polyvalente en tant que violoniste, pianiste et violoncelliste da spalla. Elle se produit sur des instruments modernes et d'époque. Lauréate du premier prix du concours de violon de Taïwan, elle s'est produite en tant que soliste avec des orchestres tels que le Chautauqua Music Festival Orchestra et celui de La Petite Bande Summer Academy Orchestra. Elle a donné des récitals en solo et en musique de chambre au Teatro Olimpico de Vicenza, en Italie, au St Paul's Hall de l'Université de Huddersfield, au Royaume-Uni, et au National Concert Hall de Taipei, à Taïwan Spécialisée dans l'interprétation historique, elle donne fréquemment des récitals et des cours de maître en Asie et en Amérique du Nord, notamment à l'université de Syracuse et à l'université nationale de Dong-Hua à Taïwan. Judy Hung enseigne le violon au Conservatoire de musique de l'Université McGill et elle est pianiste collaboratrice à l'École de musique Schulich. Elle est la fondatrice et la directrice artistique de l'Orchestre symphonique des jeunes de Vaudreuil-Soulanges. Elle est également directrice musicale et organiste de l'Église Unie de Valois. Elle se produit avec des ensembles modernes et baroques à Montréal et à Ottawa. Judy Hung est titulaire d'un doctorat en arts musicaux en interprétation du violon avec mineure en direction d'orchestre de la Louisiana State University, et a obtenu des maîtrises en violon, piano et interprétation de la musique ancienne respectivement au San Francisco Conservatory of Music, à l'Université de Syracuse et à l'Université McGill.

www.judyhungmusic.com

Judy Hung

Taiwanese and Canadian musician Judy Hung enjoys a versatile career as violinist, pianist, and violoncellist da spalla. She performs on modern and period instruments. First prize winner of Taiwan Violin Competition, she has appeared as soloist with orchestras including Chautauqua Music Festival Orchestra and La Petite Bande Summer Academy Orchestra. She has performed solo and chamber music recitals at Teatro Olimpico Vicenza (Italy), St Paul's Hall (UK) and at National Concert Hall (Taiwan). Specialized in Historically Informed Performance, she frequently offers lecture recitals and masterclasses in Asia and North America, including at Syracuse University (USA) and at National Dong-Hua University (Taiwan). Judy Hung is on the staff at the McGill University's Conservatory of Music as violin instructor and at the Schulich School of Music as collaborative pianist. She is the founder and artistic director of L'Orchestre symphonique des jeunes de Vaudreuil-Soulanges. She is also the music director and organist at Valois United Church. She performs with modern and early music ensembles in

Montreal and Ottawa. Judy Hung holds a Doctor of Musical Arts degree in Violin Performance with Orchestral Conducting minor from Louisiana State University, and has completed Master's degrees in Violin, Piano and Early Music Performance respectively from San Francisco Conservatory of Music, Syracuse University and McGill University.

www.judyhungmusic.com

洪育仙

洪育仙出生於台灣，定居在加拿大，演奏專長為巴洛克與現代小提琴、古鋼琴、現代鋼琴、及肩上大提琴。她曾於義大利維琴察奧林匹克劇院、英國哈德斯菲爾德大學聖保羅廳、台北國家音樂廳、台灣大學雅音樓、及屏東演藝廳演出獨奏及室內樂。她曾擔任獨奏，與美國紐約州Chautauqua音樂節樂團、比利時小樂團夏季音樂學院樂團、美國雪城大學音樂系樂團、加拿大湖畔樂團、高雄中山大學音樂系樂團、及台北大稻埕樂團等演出協奏曲。洪育仙目前擔任加拿大麥基爾音樂院小提琴教師、麥基爾大學音樂系鋼琴合作、加拿大維瓦聯合教堂音樂總監暨管風琴手、沃德勒伊-蘇朗日青少年交響樂團創始人暨音樂總監、亦擔任當地樂團之現代與巴洛克中、小提琴手。洪育仙為美國路易斯安那州立大學小提琴演奏博士、美國舊金山音樂院小提琴演奏碩士、美國紐約雪城大學鋼琴演奏碩士及加拿大麥基爾大學古樂演奏碩士。洪育仙希望藉由『Essence Baroque | 馥郁巴洛克』這張專輯，傳達她對『復古風格演奏法』的熱愛及使命，讓更多樂迷感受到以復古風格演奏法演奏早期音樂所帶來的美好與心靈感動。

www.judyhungmusic.com

Nous reconnaissons l'appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ Montérégie-Ouest) et Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulange (MRC de Vaudreuil-Soulanges)

We acknowledge the financial support from Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ Montérégie-Ouest) and Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulange (MRC de Vaudreuil-Soulanges)

Producteur Exécutif / Executive Producer: **Rémi Collard**

Réalisation, enregistrement, montage et mixage / Produced, recorded, edited, and mixed by **Mark Corwin**

Lieu d'enregistrement / Recording venue: Salle de concert Oscar Peterson / Oscar Peterson Concert Hall (février à mai 2002 / February to May 2022)

Graphisme du livret / Booklet Graphic design: **Michael Spooner**

Responsable du livret / Booklet Editor: **Catharine Calderone**

Traduction / Translation: **Claude Aimée Villeneuve** (française/French); **Chih-Ying Lay** (chinoise/Chinese)

Photos: **Steve Gerrard**

Instruments: violon baroque original du 18e siècle, retrouvé et restauré par Louis Gaucher; violon baroque par Isabelle Wilbaux (Montréal, 2002); violoncello da spalla adopté par Isabelle Wilbaux (Montréal, 2021); le clavecin français par Yves Beaupré (Montréal, 1992) est gracieusement prêté par l'Université Concordia.

Instruments: original 18th century baroque violin, found and restored by Louis Gaucher; baroque violin by Isabelle Wilbaux (Montreal, 2002); violoncello da spalla adapted by Isabelle Wilbaux (Montreal, 2021); French harpsichord by Yves Beaupré (Montreal, 1992), courtesy Concordia University.

Les photos ont été prises à Centre d'histoire Greenwood à Hudson, QC, Canada / The photos were taken at Greenwood Centre for Living History in Hudson, QC, Canada

