

„Die vier Sammlungen von Fantasien für Flöte, Tasteninstrument, Violine und Viola da gamba veröffentlicht durch Telemann zwischen 1732 und 1736 enthalten einige der originellsten, erfolgreichsten Werke für unbegleitetes Melodieinstrument des 18. Jahrhunderts. Deshalb ist der Verlust der Viola da gamba Fantasien besonders zu bedauern“, schrieb Musikhistoriker Steven Zohn 2008 in seiner umfassenden Studie über Telemann's Leben und Werk.* Damals ahnte niemand, daß nur einige Jahre danach ein tadelloser Originaldruck der ganzen Reihe der *Fantaisies pour la Basse de Violle*, die beinahe drei Jahrhunderte lang als verloren galt, zufällig in einer privaten Sammlung in Deutschland wiederentdeckt werden würde.

Der erstaunliche Fund kurz vor Telemann's 250-jährigem Gedenkjahr wurde 2016 in seinem Heimatort Magdeburg mit einem Faksimiledruck, einem Konzert und der CD-Taufe des Gambisten Thomas Fritsch gefeiert, dem die Verbreitung der Fantasien zu verdanken ist. Innert zwei Jahren erlebte die Reihe weitere acht CD Aufnahmen, eine Bearbeitung für Flöte und einen Dokumentarfilm – *12 Fantasies, the Magic of Notes* – worin der legendäre Gambenvirtuose Paolo Pandolfo bemerkt: „Dies ist neue Musik für Alle; neue Musik auch für mich – es gehört noch nicht zu meinem Repertoire. Wir arbeiten noch daran.“ Es ist klar, daß die Bedeutung dieses Fundes noch schwer zu fassen ist.

Die Fantasien für Viola da gamba sind Werke von bemerkenswertem Einfallsreichtum und stilistischer Vielfalt, von einfachen zweiteiligen Sätzen bis zu komplexem Fugen-Kontrapunkt. Obwohl ursprünglich für fortgeschrittene Gamben-Amateure geschrieben, ist diese Musik auch für professionelle Musiker eine Herausforderung, da sie musikalische Reife und perfekte technische Beherrschung des Instruments verlangt.

Die Sammlung ist so angelegt, daß sie mehr oder weniger stufenweise durch die Tonarten steigt. Wie die Fantasien für Flöte und Violine solo bevorzugt sie die praktischeren und besser klingenden Tonarten, der Gambenstimmung entsprechend. Interessant für moderne Bratschisten ist, daß zwei Saiten der Bratsche identisch mit der Viola da gamba gestimmt sind, und zwei andere eine Oktave auseinander. Eine weitere, ausgeprägtere Parallele zwischen Bratsche und Viola da gamba ist ihre sehr ähnliche Stimmlage, welche zum Teil der Grund ist für diese Bearbeitung. Von allen modernen Saiteninstrumenten eignet sich die Bratsche am allerbesten für diese Adaption.

Die Aufbereitung dieser Edition mußte verschiedene Hindernisse überwinden. Obwohl ihre Stimmlage der Bratsche ähnelt, ist die mit Bündeln versehene, sieben-saitige Viola da gamba ein ganz anderes Instrument, mit eigenen Merkmalen und Ursprüngen. Was die Technik anbelangt, sind sie wirklich grundverschieden. Für diese Bearbeitung hieß das, fein unterscheiden zwischen Originaltext und Spielbarkeit auf der Bratsche.

Ein technisches Detail, das zu überwinden galt, waren Oktav-Transpositionen. Die Stimmlage der Gambe überschreitet die der Bratsche und jeder nötige Umweg mußte organisch ins musikalische Gesamtbild integriert werden. Die Frage der Akkorde verlangte auch manche Entscheidung. Ausgangspunkt war der Glaube, daß Telemann's ausgeschriebene Akkorde nicht bloß dekorative Verzierungen sind, sondern ihren beabsichtigten Platz im musikalischen Geschehen haben. So blieben wir dem Original treu, indem wir viele Akkorde unverändert ließen, obwohl sie in der modernen Bratschenpraxis unüblich sind.

Viacheslav Dinerchtein

“The four collections of fantasias for flute, keyboard, violin, and viola da gamba published by Telemann between 1732 and 1736 include some of the most original and successful music for unaccompanied melody instrument from the eighteenth century. Hence the loss of the viola da gamba fantasias is especially unfortunate,” wrote music historian Steven Zohn in 2008 in his comprehensive study of Telemann's life and work.* Little could anyone imagine at the time that a few years later the entire set, *Fantaisies pour la Basse de Violle*, thought to have perished for almost three centuries, would fortuitously be rediscovered in a private collection in Germany in a perfectly preserved copy.

The extraordinary finding, which appeared promptly before Telemann's 250 year commemoration, was celebrated in 2016 in Telemann's hometown of Magdeburg with a facsimile release, along with a concert and recording presentation by the gambist Thomas Fritsch, regarded as largely responsible for making the *Fantaisies* available to the musical fraternity. The set was further welcomed with eight CD releases within only two years of the discovery, an arrangement for flute, and a documentary, *12 Fantasies, the Magic of Notes*, in which the legendary da gamba virtuoso Paolo Pandolfo, having already recorded the *Fantaisies*, is seen observing, “This is new music for everybody; new music for me too – it is not yet part of my repertoire. We are still in a big work-in-progress phase.” Clearly, the collection's rise excels our capacity to assimilate its arrival.

The viol fantasias are works of remarkable inventiveness and variety of styles, ranging from simple binary movements to complex fugal counterpoint. Although originally written for advanced amateur gambists, this music is a challenge for any professional player, as it demands from the performer both mature thinking and an absolute technical mastery of the instrument.

The collection is structured to progress through tonalities in a more or less stepwise ascending order. Akin to the fantasias for flute and violin solo, it gravitates toward the keys that are more practical and resonate better, invariably due to the instrument's tuning. This is one point of interest for modern violists, in that two of the viola's strings are tuned identically to those of the da gamba and two others with a one octave difference. A yet more pronounced parallel between the viola and the viola da gamba is their largely matching register, which is to some extent the *raison d'être* of the present arrangement, as, of all modern strings, the viola finds itself in the most privileged position for such an adaptation.

Preparing this edition rendered a number of behind-the-scene obstacles. While sharing much of the register with the viola, the fretted seven-stringed viola da gamba is an entirely different instrument, with its own characteristics and origins. In what concerns technical matters, both are truly worlds apart. For this adaptation that meant walking a fine line between adherence to the original text and its playability on the viola.

One technicality to overcome concerned octave transpositions. The viol's register extends beyond that of the viola and each compulsory detour needed to blend organically into the larger musical picture. Another often encountered type of decision had to do with chord layout. The departing point was the belief that Telemann's written-out chords serve as more than merely decorative frills; that they have a special intended place in the musical narrative. And so it is in the spirit of loyalty to the original that numerous chords were preserved intact, albeit being unconventional in the modern viola practice.

Viacheslav Dinerchtein

* Steven David Zohn, *Music for Mixed Taste: Style, Genre, and Meaning in Telemann's Instrumental Works*. New York: Oxford University Press, 2015, p. 426

UMSCHLAG / COVER

Valentin Daniel Preisler: Georg Philipp Telemann, Mezzotinto 1750, nach/after Ludwig Michael Schneider

Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Amadeus / With kind support of the Amadeus Foundation