

95821

BRILLIANT
CLASSICS

ADRIAAN SMOUT

Thysius Lute Book

*First recording of the Thysius manuscript
for 1, 2, 3 & 4 lutes*

Pacoloni Ensemble

The Musical Shelter of the Reverend Adriaan Joriszoon Smout
(1578/79-1646)

Music for 1, 2, 3 and 4 lutes from the
manuscript 'Thysius'

1. Si vous estes belle / Reprinse	4'12	13. Galliarda La Gamba	1'28
2. Passomezo haubois / Gailliarde haubois	3'12	14. Passomezo La Romanesqua / Gallarde La Romanesqua	2'57
3. Jan Dirrixz	2'39	15. Galliarda La Caracossa	2'54
4. Ick clam den boom al op	1'44	16. Passomezo d'Italie / Gailliarde d'Italie	5'39
5. Onse Vader	3'11	17. Gailliarde Chi passa	3'26
6. Wie sal mijn troetelen	3'20	18. Bargamasco	3'21
7. Gaet hem toe	2'32	19. Almande Mon varle	2'37
8. Wilhelmus van Nassowen	4'10	20. Gallarde Fransoyse	1'47
9. Can shee excuse	1'41	21. Gallarde de Royné d'escosse	1'21
10. Brande d'Angleterre	2'31	22. Gallarde Belle qui me vas martirant	3'26
11. Rogier	1'37	23. Brande Bataille	2'34
12. Passomezo del Zorzi	0'59		

Roberto Cascio *lute in G* (3-5, 7-8, 10*, 11, 18-19); *lute in E* (1-2, 6, 12-17*, 20-23)
Franco Fois *lute in A* (1*, 2-6*, 7, 9, 11-15*, 16-22*, 23); *lute in E* (8)
Roberto Gallina *lute in G* (1-2, 6, 12-17, 20-23); *soprano lute in D* (19)
Fabio Mori *bass lute in D* (1-10, 12-16*, 17-18, 20-23); *lute in E* (19)
Giovanni Tufano *percussion* (1, 3, 8, 10, 13, 16, 18-19, 21, 23)
The numbers with an asterisk * indicate the songs in which the solo part is played

Soprano lute in D: Barbara Ferloni, Milano-Hamburg, 1989
Alto lute in A: Stephen Gottlieb, Londra 1980
Tenor lute in G (R. Cascio): Nico van der Waals, Nederhemert, 1991
Tenor lute in G (R. Gallina): Klaus Jacobsen, Chiavenna, 2012
Baritone lute in E: Carlo Angelo Cecconi, Roma, 1983
Bass lute in D: Lőrinczi György, Târgu Mureș, 1999

Recording: 24-26 March 2017, Great Hall of Castello della Musica, Noceto PR, Italy
Sound engineer: Antonio Verderi
Cover: A Musician and His Daughter, 1629 by Thomas de Keyser 1596-1667
© & © 2018 Brilliant Classics

Reverend Adriaan Joriszoon Smout's Musical Retreat

An extensive task of collecting lute music was carried out by the philosopher, teacher and intolerant preacher Adriaan Joriszoon Smout (Rotterdam, 1578/79 – Rotterdam, 1646). It provides us with a precious example of the 'chamber music' in vogue between the end of the 1500s and the first half of the 1600s. The contents of the voluminous manuscript (more than 900 pieces in 522 folios) that has come down to us demonstrate, yet again, how much the musical scene in the Dutch region derived from a diffusion of music and ideas in a Europe of unstableness and curiosity. This precious source, which is commonly known today as the *Thysius Lute Book* (Leiden, Thysian Library 1666), was the result of this scrupulous writer who, during his lifetime, repeatedly wrote sacred and secular music using the tablature system for lute, and which he himself practiced as a rather expert performer. His passion and knowledge of music and the lute are evident by his vast musical library that included, among other things, works of the lutenists Adrian Denss (*Florilegium*, Cologne, 1594), Daniel Laelius (*Testudo Spiritualis*, Arnhem, 1617), Joachim Van den Hove (*Florida*, Utrecht, 1601) and Nicolas Vallet (*Paradisus Musicus Testudinis*, Amsterdam, 1618). Today the publishing of the manuscript by the "Nederlandse Luitvereniging" and by the "Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis" (Leiden & Utrecht, 2009)¹ allows us to get a sense, in its true value, of the evidence of an amateur yet competent and active musician.

Amongst the different forms of music practiced by Reverend Smout, an area of considerable interest seems to be dedicated to music for several instruments of the same family. The social aspect of the musical performance should not be overlooked today if we want to examine the production of the past. The time dedicated to singing or playing in groups played an important recreational role and allowed individual musical experiences to be shared, creating an impromptu style as a result of improvisational abilities. The content of the manuscript provides the very basis for us to imagine the ensemble music that was supposed to present a much more articulated sound than is evident in the simple indications of the tablature. The composition

of this ensemble music (quartets, trios and duets) appears rather elementary (as is evident in the collection for three lutes by Giovanni Pacoloni, *Tribus testudinibus ludenda carmina*, Louvain, 1564) and is often rich with superimposed melodic parts and ambiguous harmonies. The performers certainly used the tablature as a basis, but they felt free to integrate, omit and change things according to their taste and their experience. They were capable of interacting with the overall instrumental parts, modifying the melody but also adding contrapuntal elements as can be seen in the many examples of 'varied themes' belonging to the literature of both the lute and the keyboard instruments. In this recording we have tried to imagine this musical scenario, writing it down, at least in part, since the skill of improvising is somewhat compromised nowadays due to globalized listening. With the exception of almost all of the quartets (for which we have consulted the Wolfgang Meyer and Ekkerhard Schulze-Kurz edition²), I have personally revised the compositions, focusing my work on the observance of the period performance practice as well as of the style of variations found in reliable examples such as *Fitzwilliam Virginal Book*, or the 'variations' by Jan Pieterszoon Sweelinck. Adding the percussion instruments (which were not generally explicitly included in the musical texts) appears to be an essential supplement in order to convey the tone color and to stress the rhythmic impulse of the dances, as is seen by the cross evidence in literature and paintings.

The repertoire in this recording embraces musical forms amongst the most popular of the late Renaissance and early Baroque periods; some maintain a strong local characterization, while others have become almost abstract forms that maintain only the reference of origin in the title.

For the most part they are dances composed on a 'basso ostinato' as in the *passemazzo antico* (track 1, 16), the *passemazzo moderno* (track 1, 2), the *romanesca* (track 14), the *gamba* (track 13), the *cara cossa* (track 15), or even on a typical bass (track 12, 20-23), or on harmonized and revised popular melodies (track 3, 4, 6-8, 10, 19, 21, 22).

Some of these dances are presented in the typical combination which consists of an initial slow dance in double meter, followed by a faster second dance in triple meter (track 1, 2, 10, 14, 16, 17), while others are presented as single dances (track 3, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 19-23).

The *Almande Mon varle* is taken from the ‘chanson’ *Mon valet que peut il faire*. The manuscript does not suggest the diverse tablature versions, leading us to believe that they had originally been intended for a quartet.

However, by using a group of instruments similar to those used by Vallet in the pieces for four lutes, the parts can be superimposed.

There is also a beautiful example of a *bergamasca bass* (track 18) that, in its extreme simplicity, provided a pretext for several musicians to indulge in the art of variation.

Even *Rogier* is a piece that develops around the popular harmonic succession of the *ruggiero* and, in the first part, imitates the John Johnson duet, but then diverges significantly.

Of particular interest are the pieces derived from popular melodies: *Jan Dirrixz* uses a popular Dutch melody which also appears in *Florida* by J. Van den Hove with the title of *Hollanschen Boerendans*. Similarly, the instrumental versions of *Ick clam den boom al op* and *Gaet hem toe* use vocal music in vogue at that time.

Onse Vader is a piece based on the Lutheran melody of *Pater Noster* which is also found in two tablatures by Vallet.

Wilhelmus van Nassouwen (written in tablature also by Emanuel Adriaenssen with the title *Almande Prince*) appears in the elaboration for dance, and is known today as the national anthem of Holland.

Can shee excuse is the only piece of which we can trace an author – it is in fact the renowned ‘lute song’ by John Dowland, also known as *Earl of Essex Galliard*.

The ‘branle’ was a French dance of secular origin, generally danced in a circle. Due to the characteristic of being a ‘group dance’, it was soon adapted by the courts as well, and spread throughout Europe. Here we find the *Brande d’Angleterre* (published

in English sources and also known as *Sellenger’s Round*) and the *Brande Battaille*, that uses the typical repeated notes that imitate, as in the traditional ‘battle’ style, the loud clashing of arms. In our version, the clamor is imagined by a gradual advance, which then fades out into the distance.

© Franco Fois

Translation: Jody Magazzo Mori

- 1 Accompanied by a substantial introduction by Jan W. J. Burgers and Louis Peter Grijp, and studies of the concordances cured by L.P. Grijp, Simon Groot and John H. Robinson.
- 2 W. Meyer – E. Schulze-Kurz, *Die Lautenquartette aus dem Thysius-Lautenbuch*, [s.l.], Lundgren Musik – Edition, 2005.

Il lungo lavoro di raccolta effettuato dal filosofo, insegnante e predicatore intollerante Adriaan Joriszoon Smout (Rotterdam, 1578/79 - Rotterdam, 1646) fornisce un prezioso quadro della musica ‘da camera’ in voga nel periodo compreso tra la fine del ‘500 e la prima metà del ‘600. Il contenuto del voluminoso manoscritto (oltre 900 brani in 522 fogli) che è giunto fino a noi, dimostra ancora una volta quanto lo scenario sonoro in area olandese derivasse da una circolazione delle musiche e delle idee in una Europa instabile e curiosa. Questa preziosa fonte, che è oggi comunemente nota come *Thysius Lute Book* (Leiden, Bibliotheca Thysiana 1666), ebbe uno scrupoloso estensore che nel corso della vita appuntò a più riprese, col sistema della intavolatura per liuto, la musica sacra e profana che praticava da strumentista piuttosto esperto. La passione e la conoscenza della musica e del liuto sono anche dimostrati dalla sua ricca biblioteca musicale che annoverava tra l’altro opere dei liutisti Adrian Denss (*Florilegium*, Cologne, 1594), Daniel Laelius (*Testudo Spiritualis*, Arnhem, 1617), Joachim Van den Hove (*Florida*, Utrecht, 1601) e Nicolas Vallet (*Paradisus Musicus Testudinis*, Amsterdam, 1618). La pubblicazione del manoscritto da parte della “Nederlandse Luitvereniging” e della “Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis” (Leiden & Utrecht, 2009)¹, ci permette oggi di cogliere in tutto il suo valore la testimonianza di un musicista non professionista, ma competente e attivo.

Tra i diversi generi praticati dal Reverendo Smout, uno spazio di notevole interesse sembra dedicato alla musica da suonarsi con più strumenti della stessa famiglia. L’aspetto sociale dell’esecuzione musicale non va oggi trascurato se si vuol rileggere la produzione d’altri tempi. I momenti dedicati al cantare o al suonare assieme rivestivano un’importante valenza ricreativa e permettevano di condividere esperienze musicali individuali convogliandole in un linguaggio estemporaneo frutto anche di capacità improvvisativa. Il contenuto del manoscritto fornisce proprio lo spunto per immaginare una musica d’assieme che doveva presentare una realtà sonora ben più articolata di quanto mostrano le scarse tracce dell’intavolatura. La costruzione di

questa musica d’assieme (quartetti, trii e duetti) appare piuttosto elementare (come già nella raccolta per tre liuti di Giovanni Pacoloni *Tribus testudinibus ludenda carmina*, Louvain, 1564) e spesso densa di sovrapposizioni melodiche e ambiguità armoniche. Sicuramente gli esecutori usavano l’intavolatura come base, ma si sentivano liberi di integrare, omettere e variare secondo il loro gusto e la loro esperienza. Erano capaci di interagire nell’insieme strumentale modificando la melodia, ma anche inserendo elementi contrappuntistici, come vediamo in tanti esempi di ‘temi variati’ appartenenti alla letteratura sia del liuto che degli strumenti a tastiera. In questa registrazione abbiamo provato a immaginare questo scenario sonoro, fissandolo almeno in parte su carta, dato che l’attitudine all’improvvisazione è oggi in qualche modo compromessa dall’ascolto globalizzato. Facendo eccezione per quasi tutti i quartetti (per i quali abbiamo fatto riferimento all’edizione di Wolfgang Meyer e Ekkehard Schulze-Kurz)² ho personalmente curato la rielaborazione dei brani sulla base delle prassi esecutive dell’epoca e degli stili di variazione riscontrabili in autorevoli esempi come il *Fitzwilliam Virginal Book* o le ‘variazioni’ di Jan Pieterszoon Sweelinck. L’aggiunta delle percussioni (generalmente non riportate esplicitamente nei testi musicali) ci pare un complemento indispensabile per rendere il colore timbrico e sottolineare l’impulso ritmico delle danze, come risulta dalle testimonianze incrociate letterarie e pittoriche.

Il repertorio presente in questa registrazione raccoglie forme musicali tra le più popolari nel tardo Rinascimento e nel primo Barocco; alcune mantengono una forte caratterizzazione locale, altre si sono invece stemperate in forme quasi astratte che mantengono solo nel titolo il riferimento all’origine.

Per la maggior parte si tratta di danze costruite su un ‘basso ostinato’ come il *passemazzo antico* (track 1, 16), il *passemazzo moderno* (track 1, 2), la *romanesca* (track 14), la *gamba* (track 13), la *cara cossa* (track 15), o su un basso caratteristico (track 12, 20-23), o ancora su melodie popolari armonizzate e rielaborate (track 3, 4, 6-8, 10, 19, 21, 22).

Alcune di queste sono presentate nella tipica accoppiata costituita da una prima

danza lenta ad andamento binario e una seconda, più mossa, ad andamento ternario (track 1, 2, 10, 14, 16, 17), mentre altre compaiono come danze singole, (track 3, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 19-23).

La *Almande Mon varle* è tratta dalla 'chanson' *Mon vallet que peut il faire*. Il manoscritto non propone le diverse versioni intavolate come se fossero originariamente destinate a un quartetto, ma utilizzando un organico simile a quello usato da Vallet nei pezzi per quattro liuti, le parti risultano sovrapponibili.

Abbiamo anche un bell'esempio di basso di *bergamasca* (track 18) che, nella sua estrema semplicità, fornì spesso pretesto a numerosi autori per sbizzarrirsi nell'arte della variazione.

Anche *Rogier* è un brano che si snoda sulla popolare successione armonica del *ruggiero* e, per la prima parte, ricalca il duetto di John Johnson distaccandosene poi notevolmente.

Particolarmente interessanti sono i brani derivanti da melodie popolari: *Jan Dirrixz* utilizza una melodia popolare olandese che compare anche in *Florida* di J. Van den Hove col titolo di *Hollanschen Boerendans*. Analogamente le versioni strumentali di *Ick clam den boom al op* e di *Gaet hem toe* riprendono musiche vocali in voga in quel periodo.

Onse Vader è un brano basato sulla melodia luterana del *Pater Noster* che ritroviamo anche in due intavolature di Vallet.

Wilhelmus van Nassowen (intavolato anche da Emanuel Adriaenssen col titolo di *Almande Prince*) compare in elaborazione per danza ed è noto, ai giorni nostri, come inno nazionale olandese.

Can shee excuse è l'unico brano a cui si possa attribuire un autore; si tratta infatti del celeberrimo 'lute song' di John Dowland, conosciuto anche come *Earl of Essex Galliard*.

Il 'branle' era una danza francese di origine popolare, generalmente ballata in cerchio, che per le sue caratteristiche di 'ballo di gruppo' venne assorbita ben presto anche negli ambienti di corte diffondendosi in tutta Europa. Qui troviamo

il *Brande d'Angleterre* (pubblicato in fonti inglesi anche come *Sellenger's Round*) e il *Brande Bataille*, che utilizza le caratteristiche note ribattute per alludere, come nella tradizione del genere 'battaglia', allo scontro rumoroso delle armi. Nella nostra versione il clamore è immaginato in graduale avvicinamento per poi dissolversi in lontananza.

© Franco Fois

1 Corredata da una ricca introduzione di Jan W. J. Burgers e Louis Peter Grijp e dallo studio delle concordanze curato da L. P. Grijp, Simon Groot e John H. Robinson.

2 W. Meyer - E. Schulze-Kurz, *Die Lautenquartette aus dem Thysius-Lautenbuch*, [s. l.], Lundgren Musik - Edition, 2005.

The **Pacoloni Ensemble** began performing together at the beginning of the 1990s, with a desire to explore the repertoire dedicated to the lute family, and to bring back music intended for two or more instruments with the same or different pitches. The ensemble has recently directed its attention to the entire repertoire available at present for lute quartets: from the *Thysius Lute Book* to the very elegant collection at present for lute quartets: from the *Thysius Lute Book* to the very elegant collection by Nicolas Vallet, *Le Secret des Muses*, from the ballet by Pietro Paolo Melli who came from the Reggio Emilia region of Italy, to the songs written in tablature by Emanuel Adriaenssen. The group consists of instrumentalists from different parts of Italy who have gained extensive experience playing in several early music ensembles that have performed throughout Italy and abroad. They have individually taken part in numerous recordings. The Pacoloni Ensemble has participated in the recording of a CD that is based on the music of the Bolognese composer Giovan Tommaso Lambertini who chose the octaves of the *Stanze di lontananza* by Bernardo Tasso, Torquato's father, as the text for his composition. Of particular note is the important collaboration in 2015 with the "Accademia dello Spirito Santo" vocal ensemble from Ferrara, part of a project in which they performed madrigals from the late 1500s composed by the Ferrarese lutenist Francesco dall'Occa. The Pacoloni Ensemble also held a series of concerts dedicated to the Friulian lutenist and mosaicist Domenico Bianchini, following research published by Franco Fois.

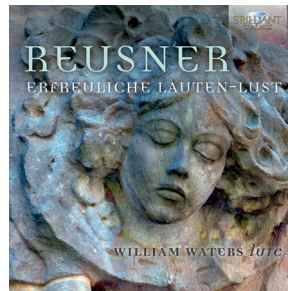
In front from left to right: *Roberto Gallina, Fabio Mori, Roberto Cascio, Franco Fois*
At the back: *Giovanni Tufano*

Pacoloni Ensemble nasce sul finire degli anni '90 per la pratica del repertorio dedicato alla famiglia del liuto e per riportare all'ascolto musiche pensate per due o più strumenti di uguale o diversa intonazione. Recentemente ha rivolto la sua attenzione all'integrale delle musiche ad oggi conosciute per quartetto di liuti: dal *Thysius Lute Book* alla elegantissima raccolta di Nicolas Vallet *Le Secret des Muses*, dal balletto del reggiano Pietro Paolo Melli alle canzoni intavolate da Emanuel Adriaenssen. La formazione raccoglie strumentisti, provenienti da diverse parti d'Italia, che hanno maturato una lunga esperienza in diverse formazioni di musica antica tenendo concerti in Italia e all'estero. I componenti hanno individualmente partecipato a numerose incisioni discografiche. Il Pacoloni Ensemble ha partecipato alla realizzazione del CD sulle musiche del bolognese Giovan Tommaso Lambertini composte sulle ottave delle Stanze di lontananza di Bernardo Tasso, padre di Torquato. Si segnala una importante collaborazione, nel 2015, con il gruppo vocale di Ferrara "Accademia dello Spirito Santo" in un progetto sui madrigali tardo cinquecenteschi del liutista ferrarese Francesco dall'Occa e, successivamente, una serie di concerti dedicati al liutista e mosaicista friulano Domenico Bianchini a seguito delle ricerche pubblicate da Franco Fois.

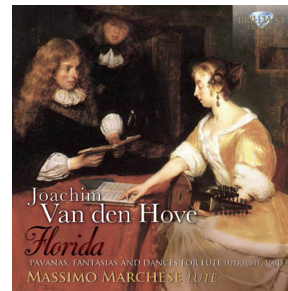
Thanks to:

*la Comunità del Convento di San Giacomo Maggiore (Bologna),
San Giacomo Festival (Bologna), l'Amministrazione Comunale di Noceto,
Rita Comanducci, Peter Steur, Museo Civico della Civiltà Contadina di Cremona,
Carlo Stringhi*

Also available on Brilliant Classics

Reusner Erfreuliche Lauten-Lust
95242 2CD

**Van Den Hove Florida, Pavanas,
Fantasias and Dances for Lute**
94962 1CD

Petrucci Intavolature di liuto
95262 1CD

**Vita de la mia vita Ricercari, Dances,
Madrigals and Villanelles on Four Lutes**
95038 1CD