

photo © Lauri Ohno

Kreeta-Maria Kentala, *violin*

Gianbattista Rogeri, 1691

Bow by Luis Emilio Rodriguez Carrington

Lauri Pulakka, *cello*

Thomas Edlinger, 1718

Bow by Luis Emilio Rodriguez Carrington

Mitzi Meyerson, *harpsichord*

Jonte Knif, 1999; disp. double manual, 8x8x4, buff stop

Recorded in the church of Kaustinen, Finland, in January 2018

Engineered and produced by Simon Fox-Gál

Executive producer: Carlos Céster

Editorial assistance: María Díaz

Translations: Pierre Élie Mamou (FRA), Susanne Lowien (DEU)

On the cover: Jean Honoré Fragonard (1732-1806), *The Swing* (c. 1775/1780)

© 2018 note 1 music gmbh

We wish to thank the following for their kind assistance, without which this production would not have been possible:

Finnish Cultural Foundation, Central Ostrobothnia Regional fund

Astrid and Stefan Lipski

Inka Stürz-Faupel

KMK, LP & MM

François Francœur (1698-1787)

Sonates à violon seul et basse continue, Livre I

PARIS, 1720

CD I

SONATA NO. 1 IN G MAJOR

01	Adagio	3:02
02	Courante	2:32
03	Sarabande	1:32
04	Gavotte	2:44
05	Gigue	3:07

SONATA NO. 2 IN E MINOR

06	Adagio	2:11
07	Allemande	2:44
08	Sarabande	2:57
09	Rondeau	2:18
10	Presto	3:04

SONATA NO. 4 IN B MINOR

11	Adagio	2:42
12	Courante	3:54
13	Sarabande	2:47
14	Gigue	2:28
15	Gavotte	1:09

SONATA NO. 6 IN E MAJOR

16	Adagio	1:55
17	Allemande	3:26
18	Sarabande	1:52
19	Gavotte	2:11
20	Gigue	2:42

SONATA NO. 9 IN A MAJOR

21	Adagio	2:50
22	Courante	4:12
23	Adagio	2:00
24	Gigue	3:01

CD II

SONATA NO. 7 IN D MINOR

01	Adagio	2:17
02	Allemande (marqué)	3:13
03	Rondeau	2:18
04	Sarabande	2:23
05	Rondeau (gay)	3:28

SONATA NO. 5 IN C MINOR

06	Allemande (allegro)	4:18
07	Adagio	3:38
08	Gavotte	1:30
09	Presto	4:04

SONATA NO. 3 IN B FLAT MAJOR

10	Allemande (adagio)	2:57
11	Allemande	3:05
12	Sarabande	2:41
13	Rondeau en muzette	2:13

SONATA NO. 8 IN F MINOR

14	Adagio	2:54
15	Courante	2:53
16	Adagio	1:06
17	Rondeau	2:24

SONATA NO. 10 IN G MAJOR

18	Allemande (adagio)	3:36
19	Allegro	3:13
20	Sicilienne	3:10
21	Presto	2:59

SONATES

à Violon seul
et Basse Continue;

Dediées
à Madame la Marquise
de BACQUEVILLE.

Composées par M. FRANCOEUR

le cadet Compositeur de la Musique de la Chambre
du Roy. LIVRE I^{FR} Prix 8^{fr} en blanc.

Se Vend à Paris

chez M. Foucault, rue St. Honoré à la Règle d'or.
et à la porte de l'opéra.

Avec Privilège du Roy.

1720. Gravé par Chevillard.

François Francœur

Sonates pour violon, Livre I

BIOGRAPHICAL NOTES

by Cassandra Hull

François Francœur flourished as a violinist and composer in 18th-century France. His considerably long lifetime (21 September, 1698 - 5 August, 1787) spanned the most volatile period in French history, leading up to the French Revolution.

François Francœur was born in Paris and began his early musical training with his father Joseph, himself a contrabass player and one of the famous "24 Violons du Roi". François was inducted into the Académie Royale de Musique as a violinist in 1713, when he was a mere 15 years old. This was quite a coup for such a young man. He spent some time playing concerts across Europe, visiting major cities where culture and art were highly valued. He became acquainted with the works of Antonio Caldara, Johann Joseph Fux, Johann Joachim Quantz, and Giuseppe Tartini. His experiences during this period

of travel certainly contributed greatly to the expansion of his musical horizons. When he returned to Paris, he was invited to join the "24 Violons du Roi" in 1730, taking over the place of Jean-Baptiste Senaillé. He was also a member of the Concert Spirituel, which was a rare and coveted honour. Further tokens of the king's approval included his appointment to the Paris Opéra as "Maître de Musique" in 1739, followed by the even more important position as the opera house musical director in 1744. He held this post together with his close friend and colleague, François Rebel. The appointment was expanded in 1757, giving them absolute authority over the entire Paris Opéra. Louis XV showed his favour again by granting Francœur the role of "Maître de Musique de Sa Majesté" in 1760. Shortly after this, both Francœur and Rebel received titles of nobility from the king.

The two friends were at the very centre of all cultivated music in France. They were extremely well-respected and famous, but also beleaguered by debts incurred from the opera productions. They suffered at the hands of irresponsible colleagues; as the directors, problems of every kind were referred to them personally. There was also at this time a standing disagreement about what kinds of opera should be produced. A large portion of the opera-going public and aristocracy preferred tragedies and themes incorporating mythological figures. The opposing side demanded spectacles featuring current ideas and a more lyrical tradition. These attitudes broadly reflected the two musical perspectives of France and

Italy in the 18th century. We can hear these diverse influences combined in the music Francœur himself composed.

The ten violin sonatas on the present album are the complete *Premier Livre de sonates à violon seul et basse continue* published in 1720. The writing amalgamates the elegance of the French and the energy of the Italians. It is a perfect blend of both aesthetics, and Francœur effectively presents his own unique voice in this collection. The music is tuneful and fresh, refined and robust. There are tender songs, wild dances, pastorales, and movements of unabashed virtuosity.

Francœur and Rebel enjoyed their prestigious positions until a sudden fire broke out at the Paris Opéra in 1763 and everything was destroyed. Even though they were not personally responsible for the calamity, their posts were rescinded by the king in 1767. (Rebel was later allowed to work as an administrator at the Opera in 1772, but he only lived for a short time after the scandal.)

In a way, Francœur's unhappy dismissal from the venerable position at the Opéra turned out to be his salvation later, when members of the French aristocracy were routinely imprisoned and even executed. He seems to have completely retired from music and high society after his fall from grace, for the remaining twenty years of his life. He was probably heartbroken and had no will or energy to start his career anew.

However, had Francœur remained in the forefront of aristocratic musical life, it is probable that he would have met with a miserable end at the hands of a starving populace violently raging against the elite few.

An interesting confluence of historical events created Francœur's fame and fortune, then his demotion, and finally his ultimate protection. Although François Francœur was no longer the revered public figure that he was before the fire, he was able to live out the remaining twenty years of his life in quiet obscurity, and died peacefully at the very advanced age of 89.

His nephew, the violinist Louis-Joseph Francœur, was not so lucky. He became "Maître de Musique de la Chambre du Roi", and that was a great honour. However, as a highly visible member of the aristocracy, he was imprisoned during the French Revolution and was not released until 1794. He died a broken man only ten years later – in debt, alone, and forgotten.

NOTES ON THE PERFORMANCE

by *Mitzi Meyerson*

It is extremely unlikely that people of the 18th century would have heard an entire book of sonatas through at one sitting, but this is now routine with the advent of recordings. The sonatas in this opus are not placed in an order that is favourable to continu-

ous listening. The keys from one sonata to the next should be in a relationship that is harmonious to the ear, and will not create clashes. For this reason, we have decided to take the sonatas out of numerical order, and present them in the order of the best key relationships.

François Francœur travelled extensively as a young man, and it appears that he absorbed new and revolutionary ideas from composers all over Europe. There are many composers who write in a consistent style, and one can say with some certainty who wrote the music, or at least what nationality it could be. The pieces in this volume contain influences from Italy and Germany, as well as from France. Careful note has been taken of the different styles and are celebrated in this multi-faceted music, sometimes playing with *inegalité*, other times with a strict or even Lombardic rhythm, depending on the piece.

François Francœur

Sonates pour violon, Livre I

NOTES BIOGRAPHIQUES

par Cassandra Hull

François Francœur épanouit son talent de violoniste et de compositeur dans la France du XVIIIe siècle. Sa vie considérablement longue (21 septembre 1698 - 5 août 1787) s'étendit sur la période la plus instable de l'histoire de son pays, qui aboutit à la Révolution française.

Né à Paris, François Francœur commença très tôt l'étude de la musique sous la direction de son père, Joseph, qui était contrebassiste et l'un des célèbres « Vingt-quatre Violons du Roi ». François fut admis à l'Académie royale de musique en tant que violoniste en 1713, alors qu'il avait à peine 15 ans. Tout un exploit pour un si jeune homme ! Il donna durant un certain temps des concerts en Europe, dans les villes les plus importantes où la culture et l'art étaient très estimés. Ce qui lui permit de connaître les

œuvres de Antonio Caldara, Johann Joseph Fux, Johann Joachim Quantz et Giuseppe Tartini. Ses expériences durant cette époque de voyages ont certainement contribué grandement à l'expansion de son horizon musical. À son retour à Paris, il fut invité à rejoindre les Vingt-quatre Violons du Roi en 1730, en remplacement de Jean-Baptiste Senaillé. Francœur devint aussi membre du Concert Spirituel, un honneur rare et très convoité. Parmi d'autres témoignages de la faveur royale, citons sa nomination de Maître de musique à l'Opéra de Paris en 1739, suivie en 1744 de la charge encore plus importante de directeur musical de la même institution. Il assumait cette fonction en collaboration avec son bon ami et collègue, François Rebel. Le contrat de Francœur, renouvelé en 1757, lui donna une autorité absolue sur tout l'Opéra de Paris. La faveur de Francœur grandit encore auprès de Louis XV qui le nomma Maître de musique de Sa Majesté en 1760. Peu après, Francœur et Rebel furent anoblis par le roi.

Les deux amis étaient au centre même de la musique érudite qui se faisait en France. Mais tout en jouissant d'un respect et d'une renommée extrêmes, ils étaient criblés de dettes contractées pour les productions opératiques. Ils endurèrent des souffrances dues à l'irresponsabilité de leurs collègues car, en tant que directeurs, ils devaient faire face, personnellement, à toutes sortes de problèmes. De cette époque date aussi l'une des querelles concernant le choix des opéras devant être programmés. Une grande partie du public et de l'aristocratie préférait les tragédies et

les thèmes mythologiques. La faction opposée exigeait au contraire des spectacles comportant des idées actuelles et une tradition plus lyrique. Ces attitudes reflétaient dans l'ensemble les deux tendances musicales, la française et l'italienne, du XVIIIe siècle. Nous pouvons apprécier ces influences diverses, réunies dans la musique composée par Francœur.

Les dix sonates pour violon enregistrées ici constituent l'intégralité du *Premier Livre de sonates à violon seul et basse continue*, publié en 1720. L'écriture fusionne l'élégance française et l'énergie italienne dans un mélange parfait des deux esthétiques, et Francœur fait effectivement entendre dans cet ouvrage une voix propre et unique. La musique est fraîche et mélodieuse, raffinée et robuste. On y trouve des chants tendres, des danses sauvages, des pastorales, et des mouvements d'une virtuosité désinhibée.

Francœur et Rebel bénéficièrent de leur position prestigieuse jusqu'à l'incendie imprévu qui dévasta entièrement l'Opéra de Paris en 1763. Bien que n'étant pas personnellement responsables de cette catastrophe, ils furent destitués par le roi en 1767. (Rebel obtint plus tard l'autorisation de travailler comme administrateur à l'Opéra en 1772, mais il mourut peu de temps après le scandale.)

D'une certaine façon, le triste fait d'avoir été destitué de son éminente fonction à l'Opéra allait se convertir en salut pour Francœur, à l'époque où les

membres de l'aristocratie française étaient régulièrement emprisonnés et même exécutés. Il semble s'être retiré complètement de la musique et de la haute société dès sa tombée en disgrâce, qui dura une vingtaine d'années, jusqu'à sa mort. Son cœur était probablement brisé et il ne lui restait ni volonté ni énergie pour recommencer une carrière depuis le début. De toute façon, au cas où Francœur serait resté au premier plan de la vie musicale aristocratique, il aurait probablement fini misérablement dans les mains d'une population affamée et violemment déchaînée contre l'élite.

Une confluence intéressante d'événements historiques ont été à la base de la réputation et la fortune de Francœur, puis de sa rétrogradation et, finalement, de sa providence ultime. Le fait de n'être plus, après l'incendie, une personnalité publique vénérée n'empêcha pas François Francœur de passer le reste de sa vie, une vingtaine d'années, dans un anonymat tranquille et de mourir paisiblement à l'âge, très avancé, de 89 ans.

Son neveu, le violoniste Louis-Joseph Francœur, n'eut pas cette chance. Il fut nommé Maître de musique de la Chambre du Roi, un grand honneur qui, tout en le rendant membre de l'aristocratie particulièrement visible, lui valut d'être emprisonné durant Révolution. Relâché en 1794, c'est en homme brisé qu'il mourut à peine dix ans plus tard – accablé de dettes, seul, et oublié.

NOTES SUR L'INTERPRÉTATION

par *Mitzi Meyerson*

Il est très improbable que l'on ait pu écouter, au XVIIIe siècle, tout un livre de sonates d'une seule traite, alors que c'est chose habituelle aujourd'hui avec l'avènement du disque. Les sonates de cet opus ne suivent pas un ordre favorisant une écoute suivie. En effet, les tonalités, d'une sonate à la suivante, doivent établir une relation harmonieuse à l'oreille, en évitant tout heurt. Nous avons pour cela décidé de changer l'ordre des sonates et de les présenter de façon à ce que la relation entre les tonalités soit la meilleure.

Ayant beaucoup voyagé dans sa jeunesse, François Francœur semble avoir adopté des idées nouvelles et révolutionnaires provenant de compositeurs de toute l'Europe. De nombreux compositeurs écrivent dans un style cohérent, ce qui nous permet de reconnaître avec une certaine certitude l'auteur de la musique, ou du moins sa nationalité. Les œuvres de ce volume révèlent des influences italiennes et allemandes, ainsi que françaises. Nous avons soigneusement pris en compte les différents styles et les avons célébrés en jouant cette musique à multiples facettes parfois avec *inégalité**, d'autres fois avec un rythme strict ou même lombard*, selon l'œuvre.

*NDT: Quand on joue les croches inégales, écrit Couperin, « on demeure un peu plus sur la première que sur la seconde ». Avec le rythme lombard, deux croches écrites égales sont jouées en abrégant la première et en allongeant la seconde.

François Francœur

Sonates pour violon, Livre I

ANMERKUNGEN ZUR BIOGRAPHIE

von *Cassandra Hull*

François Francœur wirkte im 18. Jahrhundert als Geiger und Komponist in Frankreich. Sein ungewöhnlich langes Leben (21. September 1698 bis 17. August 1787) umfasste die unbeständigste Phase der Geschichte Frankreichs, die mit der Französischen Revolution endete.

François Francœur wurde in Paris geboren und begann seine musikalische Ausbildung bei seinem Vater Joseph, der Kontrabassist war und zu den Vingt-quatre Violons du Roi gehörte. François wurde 1713 als Geiger ins Orchester der Académie Royale de Musique aufgenommen, als er erst 15 Jahre alt war – eine beachtliche Leistung für einen so jungen Mann. Einige Zeit verbachte er damit, Konzerte in ganz Europa zu geben und größere Städte zu besuchen, in

denen man Wert auf Kunst und Kultur legte. Dabei lernte er Werke von Antonio Caldara, Johann Joseph Fux, Johann Joachim Quantz und Giuseppe Tartini kennen. Seine Erfahrungen aus diesen Wanderjahren trugen sicher beträchtlich zur Erweiterung seines musikalischen Horizonts bei. Nach seiner Rückkehr nach Paris wurde er 1730 Mitglied der Vingt-quatre Violons du Roi, wo er die Nachfolge Jean-Baptiste Senaillés antrat. Weitere Zeichen für die Gunst des Königs schlossen seine Anstellung an der Pariser Opéra als Maître de Musique im Jahr 1739 ein, gefolgt von der noch bedeutenderen Position als musikalischer Leiter des Opernhauses im Jahr 1744. Diese Stellung teilte er sich mit seinem engen Freund und Kollegen François Rebel. Die Vertragsbedingungen wurden 1757 erweitert, sodass die beiden die uneingeschränkte Autorität über die gesamte Pariser Opéra innehatten. Ludwig XV. erwies Francœur weitere Gunst, indem er ihn 1760 zum Maître de Musique de Sa Majesté ernannte.

Die beiden Freunde Rebel und Francœur befanden sich mitten im Zentrum der französischen Musikkultur. Sie waren extrem hoch angesehen und berühmt, aber die anfallenden Schulden aus den Opernproduktionen belasteten sie. Sie litten unter verantwortungslosen Kollegen; als Leiter der Institution waren sie für alle Probleme zuständig. Zu dieser Zeit gab es auch eine andauernde Auseinandersetzung darüber, welche Arten von Opern auf die Bühne gebracht werden sollten. Der überwiegende Teil des Publikums der Oper sowie der Adel bevor-

zugten Tragödien und Sujets mit mythologischen Figuren. Die gegnerische Seite bevorzugte Aufführungen mit zeitgemäßen Vorstellungen und eine eher lyrische Tradition. Diese beiden Einstellungen spiegeln die allgemeine Haltung zur Musik in Italien und in Frankreich im 18. Jahrhundert wider. Diese beiden unterschiedlichen Einflüsse sind auch in Francœurs Musik zu hören.

Die zehn Violinsonaten auf dem vorliegenden Album umfassen Francœurs vollständiges *Premier Livre de sonates à violon seul et basse continue*, das 1720 veröffentlicht wurde. In seiner Kompositionsweise amalgamiert Francœur die französische Eleganz mit der italienischen Energie. Sie stellt eine perfekte Mischung der beiden ästhetischen Ansätze dar, und Francœur präsentiert seine unverwechselbare Stimme sehr eindrucksvoll in dieser Sammlung. Die Musik ist melodisch und frisch, raffiniert und kernig. Es gibt zarte Lieder, wilde Tänze, Pastoralen und draufgängerisch virtuose Sätze.

Francœur und Rebel genossen ihre angesehene Stellung, bis im Jahr 1763 plötzlich ein Feuer in der Pariser Opéra ausbrach, das alles zerstörte. Obwohl sie für diese Katastrophe nicht persönlich verantwortlich waren, wurde ihre Anstellung 1767 vom König gekündigt. (Rebel erhielt 1772 die Erlaubnis, in der Verwaltung der Oper zu arbeiten, aber er lebte nach dem Skandal nicht mehr lange.)

Auf gewisse Weise sollte sich Francœurs unehrenhafte Entlassung aus seiner angesehenen Stellung an der Opéra später als Rettung herausstellen, als die Mitglieder der französischen Aristokratie routinemäßig verhaftet und sogar exekutiert wurden. Francœur scheint sich während seiner letzten zwanzig Lebensjahre, nachdem er in Ungnade gefallen war, vollkommen aus dem Musikleben und aus der gehobenen Gesellschaft zurückgezogen zu haben. Vielleicht hat dieser Schicksalsschlag ihm das Herz gebrochen und er hatte weder den Willen noch die Energie, seine Karriere noch einmal von vorne zu beginnen. Hätte er jedoch im aristokratischen Musikleben nach wie vor eine Spitzenposition innegehabt, wäre ihm wohl ein klägliches Ende von den Händen der hungernden Bevölkerung gewiss gewesen, die sich gewaltsam gegen die Elite erhob.

Eine interessante Koinzidenz historischer Ereignisse sorgte zunächst für Francœurs Glück und Ruhm, dann für seine Degradierung und schließlich für seinen Schutz. Obwohl François Francœur nicht länger das gleiche öffentliche Ansehen genoss wie vor dem Feuer, konnte er doch seine verbleibenden zwanzig Jahre ruhig und zurückgezogen leben. Er starb friedlich im sehr fortgeschrittenen Alter von 89 Jahren.

Sein Neffe, der Geiger Louis-Joseph Francœur, hatte nicht so viel Glück. Er wurde Maître de Musique de la Chambre du Roi, was eine große Ehre war. Als deutlich sichtbares Mitglied der Aristokratie wurde er jedoch während der Französischen Revo-

lution inhaftiert und erst 1794 wieder freigelassen. Er starb nur zehn Jahre später als gebrochener Mann – verschuldet, einsam und vergessen.

ANMERKUNGEN ZUR INTERPRETATION von Mitzi Meyerson

Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass man im 18. Jahrhundert ein gesamtes Buch mit Sonaten bei einer einzigen Aufführung am Stück angehört hätte, aber seit dem Aufkommen von Tonaufnahmen ist das vollkommen üblich geworden. Die Sonaten im vorliegenden Opus stehen jedoch in einer Reihenfolge, die für kontinuierliches Zuhören nicht vorteilhaft ist. Die Tonartenbeziehung zwischen aufeinanderfolgenden Sonaten sollte sich harmonisch anhören und keinen Bruch hervorrufen. Aus diesem Grund haben wir die Sonaten aus ihrer numerischen Ordnung herausgelöst und sie in der besten Tonartenabfolge eingespielt.

François Francœur unternahm als junger Mann ausgedehnte Reisen, und es scheint so, als habe er sich neue und revolutionäre Ideen von Komponisten aus ganz Europa zu Eigen gemacht. Es gibt viele Komponisten, die durchgängig im gleichen Stil schreiben, sodass man mit einiger Gewissheit sagen kann, von wem bestimmte Werke stammen oder zumindest eine Aussage treffen kann, welche Nationalität der Komponist haben könnte. Die Werke in

dieser Sammlung dagegen enthalten neben französischen auch italienische und deutsche Einflüsse. Die unterschiedlichen Stile wurden sorgfältig miteinbezogen, sie werden in unserer Interpretation dieser facettenreichen Musik geradezu zelebriert, indem wir manchmal inegal spielen, dann wieder streng rhythmisch oder sogar mit lombardischen Punktierungen, abhängig vom jeweiligen Stück.

A Madame la Marquise
de Bacqueville.

Madame

La Protection dont vous avez bien voulu honorer mes
courage, me fait prendre la liberté de vous offrir ces Sonates;
La connoissance parfaite, et le gout que vous avez pour la musique
dans la quelle vous excellez, me flatent d'un heureux succès, et me
persuadent que le Public les recevra favorablement puisqu'elles
ont pu meriter un moment votre attention, et faire plus d'une fois
votre amusement; c'est le fruit le plus glorieux que je puisse entirer,
n'ayant d'autre but que de vous plaire, en vous assurant que je suis
avec un tres profond respect.

Madame

Votre très humble et très obeissant
serviteur, Fran çois le cadet.

SONATE
PREMIERE.

1

Adagio

The musical score is written for a single instrument, likely a harpsichord or lute, in a major key and common time. It consists of two staves: a treble staff and a bass staff. The tempo is marked 'Adagio'. The score is filled with intricate musical notation, including sixteenth and thirty-second notes, rests, and various ornaments such as mordents and mordent-like flourishes. The piece concludes with a double bar line.

photo © Lauri Olmo

GLOSSA
produced by
Carlos Céster in San Lorenzo de El Escorial, Spain

for
NOTE 1 MUSIC GMBH
Carl-Benz-Straße, 1
69115 Heidelberg
Germany
info@note1-music.com / note1-music.com

glossamusic.com