

Toyohiko Satoh - *baroque lute*

On original lute "Laurentius Greiff" (1610)
オリジナル・リュート「グライフ」使用

DE VISÉE

	<i>Re-majeur</i>	レ長調	
1.	Allemande gay	陽気なアルマンド	2:49
2.	Courante	クーラント	2:34
3.	Courante	クーラント	2:33
4.	Gigue	ジグ	1:59
	<i>Sol-majeur</i>	ソ長調	
5.	Chaconne	シャコンヌ	4:56
	<i>Do-mineur</i>	ド短調	
6.	Tombeau de du But Allemande	ドゥ・ブに捧げるトンボー	4:31
7.	Courante	クーラント	2:33
	<i>La-majeur/mineur</i>		
8.	La Muzette Rondeau	ロンド風ミュゼット	11:36
	<i>Fa#-mineur</i>	ファ#短調	
9.	Allemande grave	ゆゆしきアルマンド	4:35
10.	Allemande gay	陽気なアルマンド	3:41
11.	Courante	クーラント	2:33
12.	Sarabande	サラバンド	3:36
13.	Gigue	ジグ	2:17
	<i>La-majeur</i>	ラ長調	
14.	La Du Hautmènil Sarabande	オーメニル夫人のサラバンド	3:35
15.	Gigue grave	ゆゆしきジグ	3:15
	<i>La-mineur</i>	ラ短調	
16.	Chaconne	シャコンヌ	3:18
17.	Tombeau de Vieux Gallot Allemande	老ガロに捧げるトンボー	5:09

The lute music of Robert de Visée

The old Portuguese city of Coimbra, the country's capital between 1133 and 1255, prospered as a cultural centre after King João III re-established its University in 1537. With Portugal as one of the leading nations in the Age of Exploration and Discovery, Coimbra University attracted students from all over Europe. But after the country was annexed by Spain, and the Spanish Armada defeated by the English Navy in 1588, Portugal and with it Coimbra, fell into decline.

Around the middle of the 17th century Roberto was born in Viseu, a small town some 80km north-east of Coimbra. In his youth Roberto sang as a choirboy in church and already he was an excellent guitar player. He studied music at Coimbra University, where he was an honour student. He was called Roberto de Viseu after his birthplace. Then he went to Paris to make a career in music. At that time the great Italian composer Lully was working at Versailles, and yet another Italian, Corbetta, was teaching guitar to King Louis XIV.

Once in Paris, Roberto Frenchified his name into Robert de Visée. He took guitar lessons with Corbetta to better his chances of getting a job at the court and he studied viol with the virtuoso Forqueray. He also joined the court choir. In 1682 (a year after Corbetta's death) De Visée appealed to the world by publishing his *Livre de Guittarre*, dedicated to King Louis, which was followed four years later by *Livre de pièces pour la Guittarre*. He often performed at the Court of Versailles with famous musicians like Forqueray, and in 1709 he was appointed singer in the royal chamber. By that time he also had an important position as a theorbo player. Clad in gorgeous clothes, speaking fashionable French, drinking good wine and eating good food in the company of royalty he was spending the most glorious time in his career.

In 1716 De Visée published *Pièces de théorbe et de luth mises en partition dessus et basse*, with privilege from the king. Different from the then-usual manuscripts and publications with music for lute and theorbo, he used staff notation in two parts with continuo figures printed above the bass line. In the preface De Visée wrote that he was ready to give the pieces in tablature to those who wished so and that the publication was aimed at players of harpsichord, viol and violin. On the one hand it was a way of selling more copies of his book but on the other hand it also showed the diversity of his talents. Like other contemporary instrumental music, De Visée's compositions were mostly dance forms like allemandes, courantes, sarabandes and giges. A courante at that time was a slow dance in triple meter, and Louis XIV is said to have danced a courante every morning.

De Visée's efforts finally paid off when he was formally appointed guitar teacher to the king in 1719 and thereby reaching the top of his career. But the teaching itself cannot have been very interesting, because Louis XIV was not a talented musician. Once De Visée had acquired this good position, he had no need or motivation to publish more guitar music. Already for him the theorbo had become a more important instrument, because a theorbo is more useful in ensemble playing. Furthermore as a solo instrument the 14-course theorbo had more possibilities than the 5-course guitar.

Although he had received the highest honours available for a musician in his days, he started to doubt the value of these honours as he entered old age. In 1721, only two years after his appointment, he gave up the position he worked so hard to obtain and passed it on to his son François. De Visée retreated into a microcosm, something one can do after reaching a certain goal. Such a person will retire from the affairs of daily life and enter the world of for example Zen or *Chado* (Japanese tea ceremony). Of course there was no Zen or *Chado* in 18th century Europe, but the same kind of idea did exist. One example of such ideas was the French lute.

In the 17th century opera was born in Europe and orchestras were developed, becoming larger and louder, and moving towards a gorgeous and splendid future. On the other side was the 11-course lute, developed by amongst others Gaultier and called the French lute today, which moved in the opposite direction. In contrast to the lutes from the 16th century that were used for solo as well as ensemble playing, French lutes were mostly played solo. In addition to that, music for the French lute had a strong introvert quality. The lute had never been a loud instrument anyway and there is even an 'ear witness' account of Denis Gaultier's playing, describing it as 'extremely polished and his touching very delicate'. The best pieces for the French lute were tombeaus, that is music offered to a tomb. Tombeaus were written in the form of quiet allemandes. Most other pieces were short dances, often in a slow tempo.

De Visée retreated into the world of the French lute in his later years, leaving the splendour of the Palace at Versailles behind him. He went back to his native town of Viseu and lived like a Zen or tea master. There was nobody to bother him in the quiet place. Surrounded by trees and plants and listening to the murmur of the river and the chirping of birds, he found satisfaction of life in playing the French lute with a gentle tone.

De Visée did not compose many pieces for the French lute, and we can find them all, together with his arrangements for theorbo, in the manuscripts compiled by his pupil Vaudry de Saizenay. De Visée did not continue the *Style brisé*, developed by his predecessor Denis Gaultier, but he certainly was the last great lutenist in France. We can also see this by the several tombeaus he left. These were dedicated to the great lutenists, who all lived before him, like Mouton and Le Vieux Galot. The gigue was originally a fast dance, but De Visée composed mainly giges grave. 'Grave' means solemn or serious and today the word is used to indicate a slow tempo. Time stood still in De Visée's last days, and that is why he had no need to make haste.

This is all my imagination and conjecture, based on the few documents concerning De Visée's life. But it was this imagination that drove me to perform the pieces that can be found on this CD. Another source of inspiration was the original lute in my possession. This lute was made by Lorenz (Laurentius) Greiff in or around 1610 at the university town of Ingolstadt, north of Munich. Lorenz Greiff was born in Füssen, a town famous for its lute making. Around 1600 Lorenz moved to Ingolstadt where he took up a position as luthier at the local court. The label inside my Greiff says the instrument was made by Lorenz Greiff in 16xx. It was probably made as a 8- or 10-course lute. There is a handwritten text under the label that is very hard to read, except for the year '1673' in the last line. At that time it was converted into a French lute, that is to say, an 11-course Baroque lute. It had been left unchanged in this condition in a nobleman's house in southern Germany until late last century. This excludes the possibility that De Visée ever encountered this lute, even though it was around in his lifetime.

In 1994 Dutch luthier Nico van der Waals finished restoring the instrument after four years of working on it. In the Spring of 2012 luthier Sebastián Nuñez, Argentinian-born but living in The Netherlands for a long time, had to do some maintenance on it. Now the lute feels reborn with a new appeal, and it is almost unbelievable to me that more than 400 years have passed since it first saw the light of day. I am confident that the sound of this Greiff matches the music of De Visée, which marked the end of the era of the French lute.

Tōyohiko Satoh 2012

Die Lautenmusik des Robert de Visée

Die alte portugiesische Stadt Coimbra, Landeshauptstadt zwischen 1133 und 1255, erblühte als kulturelles Zentrum, nachdem König João III 1537 die dortige Universität wieder eröffnete. Da Portugal eine der führenden Nationen im Zeitalter der Erkundungen und Entdeckungen war, zog die Universität von Coimbra Studenten aus ganz Europa an. Nachdem das Land jedoch von Spanien annektiert und die spanische Armada 1588 von der englischen Flotte besiegt wurde, fiel Portugal, und damit auch Coimbra, in die Bedeutungslosigkeit zurück.

Etwa in der Mitte des 17. Jahrhunderts wurde Roberto in Viseu geboren, einer kleinen Stadt etwa 80 Kilometer nord-östlich von Coimbra. In seiner Jugend sang Roberto im Knabenchor der Kirche und war schon damals ein ausgezeichneter Gitarrenspieler. Er studierte Musik als Ehrenstudent an der Universität von Coimbra. Nach seinem Geburtsort nannte man ihn Robert de Viseu. Später ging er nach Paris, um eine Karriere als Musiker zu machen. Zu dieser Zeit wirkte der große italienische Komponist Lully am Hof zu Versailles, und noch ein weiterer Italiener, Francesco Corbetta, lebte dort als Gitarrenlehrer von König Louis XIV.

Einmal in Paris angekommen, französisierte Roberto seinen Namen zu „Robert de Visée“. Er nahm Gitarrenunterricht bei Corbetta, um seine Chancen auf eine Anstellung bei Hofe zu verbessern, und lernte das Gambenspiel von dem Virtuosen Forqueray. Außerdem trat er dem Chor des Hofes bei. Im Jahr 1682 (ein Jahr nach dem Tod Corbettas) trat De Visée erstmals ins Licht der Öffentlichkeit, als er sein *Livre de Guittarre*, dem König Louis gewidmet, veröffentlichte. Vier Jahre darauf folgte das *Livre de pièces pour la Guittarre*. Am Hof zu Versailles trat er oft mit berühmten Musikern wie Forqueray zusammen auf, und 1709 wurde er zum Sänger des königlichen Kammerchores ernannt. Zu dieser Zeit hatte er außerdem eine wichtige Stellung als Theorbenspieler inne. Gekleidet in feinste Gewänder,

modisches Französisch sprechend, mit gutem Wein und vorzüglichem Essen in königlicher Gesellschaft verbrachte er die wohl prunkvollste Zeit seiner Karriere.

1716 veröffentlichte De Visée die *Pièces de théorbe et de luth mises en partition dessus et basse* mit königlichem Privileg. Anders als in den zu dieser Zeit üblichen Manuskripten und Drucken von Lauten- und Theorbenmusik verwendete er Notenschrift in zwei Systemen mit bezifferten Bässen. De Visée schrieb im Vorwort, dass er bereit sei, die Tabulaturen der Stücke denjenigen auszuhändigen, die dies wünschten, und dass dieses Buch in erster Linie an Cembalo-, Gamben- und Geigenspieler gerichtet sei. Einerseits war dies eine einfache Möglichkeit, höhere Verkaufszahlen seines Werkes zu erreichen, andererseits zeigt es aber auch die Vielseitigkeit seines musikalischen Talentes auf. Wie damals üblich, waren De Visée's Kompositionen hauptsächlich Tänze, wie z.B. Allemanden, Couranten, Sarabanden und Giguen. Die Courante war zu dieser Zeit ein langsamer Tanz im Dreiertakt, und es wird berichtet, dass Louis XIV allmorgendlich eine Courante tanzte.

Die Bemühungen De Visée's zahlten sich schließlich aus, als er 1719 zum Gitarrenlehrer des Königs ernannt wurde und damit den Höhepunkt seiner Karriere erreichte. Das Unterrichten selbst wird allerdings kein großes Vergnügen gewesen sein, da Louis XIV kein sehr talentierter Musiker war. Nachdem De Visée einmal diese hohe Stellung erreicht hatte, gab es für ihn keinen Grund mehr, weitere Bücher mit Gitarrenmusik zu veröffentlichen.

Obleich er die höchsten Auszeichnungen, die einem Musiker damals erreichbar waren, bekommen hatte, begann er mit dem Älterwerden an deren Wert zu zweifeln. Im Jahr 1721, nur zwei Jahre nach seiner Ernennung, gab er seine Position, für die er so hart gekämpft hatte, auf und gab sie an seinen Sohn François weiter. De Visée zog sich zurück in einen Mikrokosmos – etwas, das erst nach dem Erreichen eines hart umkämpften Zieles möglich wird. Eine solcher Mensch wird sich aus den Geschäften des Alltagslebens zurückziehen und, beispielsweise, den Weg des Zen oder des Tees beschreiten. Natürlich gab es im Europa des 18. Jahrhunderts

weder Zen noch *Chado* (Jap. Teeweg), aber es gab durchaus ähnliche Ideen. Eine davon war die französische Laute.

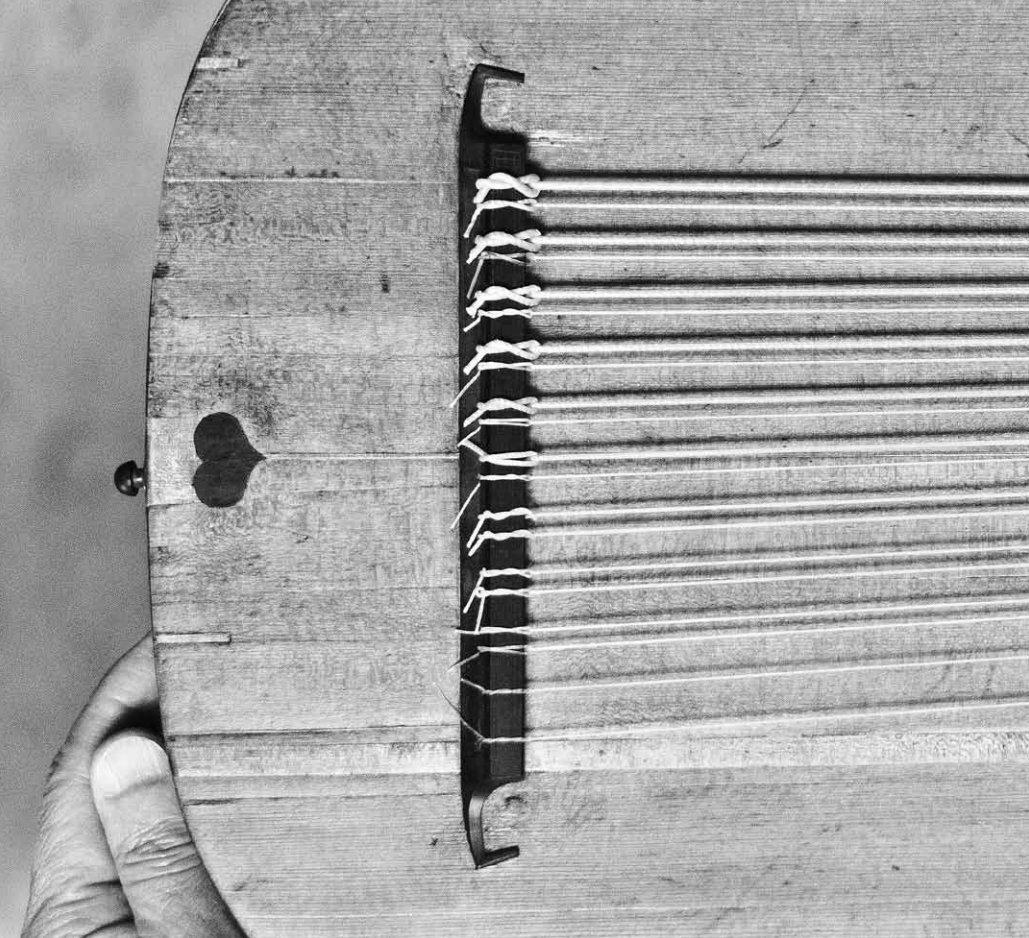
Im 17. Jahrhundert entstand in Europa die Oper: Orchester wurden gegründet, welche immer größer und lauter wurden und einer ebenso prachtvollen wie glänzenden Zukunft zustrebten. Auf der anderen Seite gab es die 11-chörige Laute, die unter anderem von Gaultier entwickelt und später als die „Französische Laute“ bezeichnet wurde. Sie wies in eine ästhetisch entgegengesetzte Richtung. Im Unterschied zu den Lauten des 16. Jahrhunderts, die sowohl für Solo- als auch für Ensemblespiel genutzt wurden, war die französische Laute fast ausschließlich ein Soloinstrument. Die Musik für dieses Instrument hatte einen ausgeprägt introvertierten Charakter. Die Laute war zu keiner Zeit ein lautes Instrument, und es gibt sogar den Bericht eines „Ohrzeugen“ über das Spiel des Denis Gaultier, in dem dieses als „äußerst zart, mit feinfühligter Berührung“ beschrieben wird. Die besten Stücke der französischen Lautenmusik waren die Tombeaus, das sind Sterbe- bzw. Grabmusiken. Tombeaus wurden in der Form ruhiger Allemanden komponiert. Die meisten übrigen Stücke waren kurze Tänze, in der Regel in langsamem Tempo.

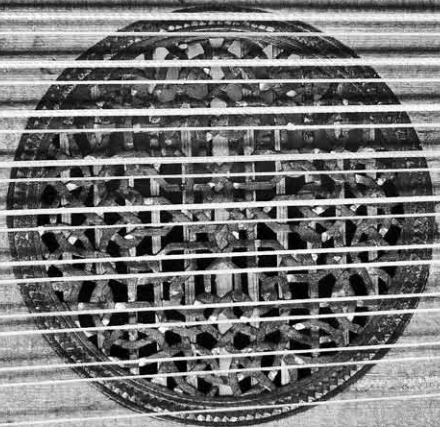
De Visée zog sich in seinen späten Jahren ganz in die Welt der französischen Laute zurück und wandte dem Prunk des Hofes von Versailles den Rücken zu. Er ging wieder in seine Geburtsstadt Viseu und lebte dort wie ein Zen- oder Teemeister. Niemand würde ihn an diesem stillen Ort belästigen. Umgeben von Bäumen und Pflanzen, dem Murmeln des Flusses und dem Zwitschern der Vögel lauschend, fand er ein zufriedenes Leben, indem er in leisen Tönen die französische Laute spielte. De Visée komponierte nicht viele Stücke für die Laute, und sie finden sich allesamt, zusammen mit Werken für die Theorbe, in den Manuskripten, die sein Schüler Vaudry de Saizenay zusammenstellte. De Visée führte den Style Brisée seinen Vorgängers Denis Gaultier nicht weiter, aber er war sicherlich der letzte große Lautenist in Frankreich. Das lässt sich auch aus den vielen Tombeaus ablesen, die er schrieb: Sie waren alle den großen Lautenisten, die vor ihm lebten, gewidmet,

wie beispielsweise Mouton oder Le Vieux Gallot. Die Gigue war ursprünglich ein schneller Tanz, doch De Visée verfasste hauptsächlich „Gigues graves“. „Grave“ bedeutet „feierlich“ oder „ernsthaft“, und heute wird das Wort benutzt, um ein langsames Tempo anzuzeigen. Die Zeit stand still in den letzten Tagen De Visée's. Für ihn gab es keinen Grund mehr zur Eile.

All dies entspringt meinen eigenen Vorstellungen und Mutmaßungen, basierend auf den wenigen erhaltenen Dokumenten über De Visée's Leben. Doch waren es diese Gedanken, die mich dazu bewegten, mich mit den Stücken, die auf dieser CD zu finden sind, zu beschäftigen. Eine weitere Inspirationsquelle war eine originale Laute, die sich in meinem Besitz befindet. Das Instrument wurde von Lorenz (Laurentius) Greiff 1610 in der Universitätsstadt Ingolstadt, nördlich von München, gebaut. Lorenz Greiff stammte aus Füssen, der berühmten Lautenmacherstadt. Um 1600 ging Lorenz nach Ingolstadt, wo er die Stelle des Lautenmachers am dortigen Hof antrat. Das Etikett in meiner Laute besagt, dass das Instrument in 16xx von Lorenz Greiff gebaut wurde. Sie wurde vermutlich als 8- oder 10-chörige Laute gebaut. Auf dem Etikett gibt es eine zusätzliche, unleserliche Handschrift, von der nur die Zahl „1673“ in der letzten Zeile zu entziffern ist. Zu dieser Zeit wurde sie in eine französische Laute, also eine 11-chörige Barocklaute, umgebaut. In diesem Zustand verblieb sie bis zum Ende des letzten Jahrhunderts im Haus eines süddeutschen Adligen. Das schließt leider die Möglichkeit aus, dass De Visée dieser Laute je begegnete, obgleich sie zu seinen Lebzeiten existierte. Im Jahr 1994 beendete der niederländische Lautenbauer Nico van der Waals die vierjährige Restauration des Instrumentes. Im Frühjahr 2012 musste der Lautenbauer Sebastián Nuñez, argentinischer Abstammung, aber wohnhaft in den Niederlanden, noch einige Reparaturen ausführen. Nun scheint die Laute neugeboren in neuem Glanz, und es scheint mir unfassbar, dass mehr als 400 Jahre vergangen sind, seit sie zum ersten Mal das Licht der Welt erblickte. Ich denke, dass der Klang dieser Greiff-Laute die Musik De Visées ideal unterstützt, welche historisch das Ende der französischen Lautenmusik markierte.

Toyohiko Satoh 2012

La musique pour luth de Robert de Visée

La vieille ville portugaise de Coimbra – jadis, entre 1133 et 1255, la capitale du pays – redevient un centre culturel important quand le Roi João III y rouvre, en 1537, son université. A l'époque des explorations et des découvertes, le Portugal est l'une des nations les plus importantes, et l'Université de Coimbra attire les étudiants de toute l'Europe. Mais après l'annexion du pays par l'Espagne et, ensuite, en 1588, la défaite de l'armada espagnole face à la flotte anglaise, le Portugal, et par conséquent Coimbra avec lui, retombent dans l'insignifiance.

Roberto est né au milieu du 17ième siècle à Viséu, une petite ville située à environ 80 km au nord-est de Coimbra. Adolescent, Roberto chante dans la chorale de l'église et il joue déjà très bien de la guitare. Il étudie ensuite la musique à l'Université de Coimbra, ayant le statut d'étudiant d'honneur. On le nomme Robert de Viséu, d'après le nom sa ville natale. Puis, un peu plus tard, on le trouve à Paris où il s'installe pour poursuivre une carrière de musicien. Au moment où il arrive à Paris, le grand compositeur italien Lully s'y trouve aussi, à la Cour de Versailles, et puis un autre italien encore, Francesco Corbetta, qui y travaille comme professeur de guitare du Roi Louis XIV.

C'est à Paris que Roberto « francise » son nom et devient « Robert de Visée ». Il suit des cours de guitare avec Corbetta afin d'améliorer ses chances pour trouver du travail à la Cour, et il s'initie au jeu de la viole de gambe qu'il étudie avec le virtuose Forqueray. En outre, il rejoint la chorale de la Cour. En 1682 (un an après la mort de Corbetta), Robert de Visée est pour la première fois révélé au public par la publication de son *Livre de Guitarre* qui est dédié au Roi Louis. Quatre ans plus tard, il publie le *Livre de pièces pour la Guitarre*. A la Cour, il se produit souvent en concert avec des musiciens célèbres comme Forqueray, et en 1709 il est nommé chanteur du chœur de chambre de la Cour royale. C'est à la même époque qu'il y occupe une position importante comme joueur de théorbe. Dans ce monde de la vie royale, il porte les vêtements les plus exquis, parle un français

au goût du jour, boit du vin de meilleure qualité et mange on ne peut mieux : c'est ainsi qu'il passe un moment de sa vie dont on peut certainement dire qu'il était le temps le plus fastueux de sa carrière.

En 1716, Robert de Visée publie les *Pièces de théorbe et de luth mises en partition dessus et basse* par privilège du Roi. A la différence des manuscrits et des impressions de la musique pour luth et théorbe de l'époque, il se sert de la notation musicale à deux portées avec la basse chiffrée. Dans la préface, il écrit qu'il est prêt à donner les tablatures des pièces à tous ceux qui le souhaitent, et que ce livre s'adresse en premier lieu aux clavecinistes, aux joueurs de la viole de gambe et aux violonistes. C'est, d'une part, une possibilité d'augmenter le nombre d'exemplaires vendus, mais, d'autre part, cela montre aussi la grande variété de ses talents musicaux. Robert de Visée suivait la pratique courante de son époque, et la plupart de ses compositions étaient des danses comme, par exemple, des allemandes, des sarabandes, des gîgues ou des courantes qui, à l'époque, étaient des danses lentes à trois temps ; et on raconte par exemple que Louis XIV dansait chaque matin une courante.

Les efforts de Robert de Visée portent leurs fruits quand, en 1719, il est nommé professeur de guitare du Roi ; c'est le sommet de sa carrière. Mais l'enseignement ne devrait pas avoir été très satisfaisant, car Louis XIV n'était pas très doué en musique. Une fois arrivé à ce poste important, Robert de Visée n'a plus de motivation de publier d'autres livres pour la musique de guitare.

Bien qu'il obtienne les plus grands honneurs possibles pour un musicien, Robert de Visée commence, avec l'âge, à mettre en question la valeur de toutes ces distinctions. En 1721, deux ans seulement après avoir été nommé professeur de guitare du Roi, il abandonne ce poste pour lequel il s'était pourtant tant battu et il le transmet à son fils François. Par la suite, il se retire dans un microcosme – un acte ne devenant possible que pour ceux qui ont atteint un certain objectif. Les personnes qui touchent des points semblables dans leurs vies se retirent du commerce de la vie de tous les jours et choisissent, par exemple, la voie du zen ou celle du thé. Dans

l'Europe du 18ème siècle, il n'y avait bien évidemment pas de zen ni la voie du thé, mais il y avait des idées semblables. L'une d'elles était le luth français.

Au 17ème siècle naît en Europe, d'une part, l'opéra : on fonde des orchestres qui deviennent de plus en plus grands et de plus en plus bruyants et qui se lancent vers un avenir toujours plus splendide et prestigieux. D'autre part, il y a le luth 11-choeurs développé par Gaultier et d'autres, et qui recevra plus tard le nom de « luth français ». Ce luth pointe dans une direction esthétiquement opposée au faste de l'opéra. Et contrairement aux luths du 16ème siècle qu'on jouait en solo et dans la musique d'ensemble, le luth français était presque exclusivement conçu comme instrument solo. En outre, la musique pour cet instrument était d'un caractère extrêmement introverti. Le luth n'a jamais, à aucune époque, été un instrument d'une très forte sonorité, et nous possédons même le récit d'un « témoin auriculaire » qui parle du jeu de Denis Gaultier qu'il décrit comme étant « extrêmement doux, au toucher délicat ». Les meilleures pièces de la musique françaises pour luth étaient les Tombeaux, c'est-à-dire la musique accompagnant la mort. Les Tombeaux étaient composés en forme d'allemandes tranquilles et posées. La plupart des autres pièces étaient de petites danses généralement lentes.

Vers la fin de sa vie, Robert de Visée se retire complètement dans le monde du luth français et il tourne le dos au faste de la Cour de Versailles. Il retourne dans sa ville natale, Viséu, et il y vit comme un maître du zen ou un maître du thé. Ici, dans cet endroit bien calme, personne ne viendra le déranger. Entouré d'arbres et de plantes, traversé du murmure de la rivière et du chant des oiseaux, il trouve une vie remplie de bonheur en jouant – en des sons très doux – du luth français.

Robert de Visée n'a pas écrit beaucoup de pièces pour le luth, et toutes ces pièces se trouvent, tout comme ses arrangements pour le théorbe, dans les manuscrits que son élève Vaudry de Saizenay avait compilés. De Visée n'avait pas continué le style brisé de son prédécesseur Denis Gaultier, mais il était certainement le dernier grand luthiste en France. Ce sont ses nombreux Tombeaux qui nous le disent : ils sont tous dédiés aux grands luthistes qui avaient vécu avant lui, comme par

exemple Mouton ou Le Vieux Gallot. A l'origine, la gigue était une danse rapide, mais de Visée écrivait principalement des « giges graves », c'est-à-dire des giges « solennelles » ou « posées », et de nos jours on se sert du mot « grave » pour indiquer un tempo lent. Les dernières années dans la vie de Robert de Visée, le temps s'était arrêté. Pour de Visée, il n'était plus nécessaire de se dépêcher.

Tout ceci prend source dans mes propres idées et suppositions, et je me base sur les documents si peu nombreux qui nous parlent de la vie du luthiste qu'était de Visée. Ce sont en fait de telles idées qui m'ont poussé à m'occuper des pièces rassemblées sur ce disque. Une autre source d'inspiration a été le luth original en ma possession. Cet instrument fut construit en ou vers 1610 par Lorenz (Laurentius) Greiff dans la ville universitaire d'Ingolstadt. Lorenz Greiff était originaire de Füssen, ce point pivot célèbre de la lutherie de luths. Vers 1600, Lorenz s'installa à Ingolstadt où il prend ses fonctions comme luthier à la Cour. L'étiquette dans mon luth renseigne que l'instrument fut construit en 16xxx par Lorenz Greiff. Initialement, il s'agissait très probablement d'un luth à 8 chœurs ou à 10 chœurs. En dessous de l'étiquette, on trouve une écriture manuscrite illisible ; on n'arrive qu'à déchiffrer, à la toute dernière ligne, le chiffre « 1673 ». C'était le moment où le luth fut transformé en un luth baroque à 11 chœurs. Il garda cette forme et demeura de sorte jusqu'à la fin du siècle passé dans la maison d'un noble au sud de l'Allemagne. Robert de Visée n'a donc pas pu voir ce luth de son vivant, même si l'instrument existait déjà. En 1994, le luthier Nico van der Waals avait terminé – au bout d'un travail qui avait duré quatre ans – la restauration de l'instrument. Au printemps 2012, le luthier Sebastián Nuñez, d'origine argentine mais depuis longtemps installé aux Pays-Bas, y a encore apporté quelques autres retouches. Maintenant ce luth semble émerger à nouveau et il semble briller de mille feux, et il me paraît incroyable que plus de 400 ans se soient écoulés depuis qu'il a vu, pour la première fois, la lumière du jour de notre monde. Je pense que le son de ce luth de Greiff épouse de façon idéale la musique de Rober de Visée qui représente le point final de la musique de luth française.

Toyohiko Satoh 2012

ロベール・ド・ヴィゼーのリュート音楽

ポルトガルにコインブラ (Coimbra) という古い町がある。この町は1131年から1255年まではポルトガルの首都でもあった。1537年に国王ジョアンIII世が改めて大学を設立してからは文化都市として栄えた。時は大航海時代でもあり、世界に先駆けて海外へ進出したポルトガルのコインブラ大学にはヨーロッパ中から学生が集まった。しかし1588年にリスボンから出航した「スペイン無敵艦隊」(この頃ポルトガルはスペインに併合されていた。)がイギリスに敗れることによって、17世紀にはポルトガルの勢力は急激に衰える。

コインブラから北北東に80kmほどの所にヴィセウ (Viseu) という小さな町がある。ロベルト (Roberto) は17世紀半ばを過ぎた頃にここに生まれた。幼少から教会の合唱団で歌い、ギター演奏などに優れていた彼はコインブラ大学で音楽を学んだ。その時から彼はヴィセウのロベルト、つまりロベルト・デ・ヴィセウ (Roberto de Viseu) と呼ばれた。コインブラでの優等生ロベルト・デ・ヴィセウは音楽家としてのキャリアを目指してパリへ行く。ヴェルサイユ宮殿ではすでにイタリア人の大作曲家リュリが活躍していたし、同じイタリア人のコルベッタが国王ルイ14世のギター教師をしていた。

パリへ出たロベルトは名をロベール・ド・ヴィゼー (Robert de Visé) とフランス読みに変更、ヴェルサイユ宮殿の音楽家の仲間入りをするため、先ずコルベッタの弟子になりそのチャンスを狙う。次いで、ヴェルサイユ宮殿の高名なヴィオール奏者フォルクレにヴィオール (ヴィオラ・ダ・ガンバ) も師事した。さらに宮廷合唱団にも所属した。1681年にコルベッタが亡くなると、ド・ヴィゼーは翌1682年に「王に捧げるギター曲集」第1巻を、1686年には第2巻を出版し、大いにアピールした。この頃からド・ヴィゼーはヴェルサイユ宮殿で、フォル

クレなど高名な音楽家たちと頻繁に演奏するようになる。1709年には宮廷付きの歌手にも認定されるが、ド・ヴィゼーはこの頃すでにテオルボ奏者として動かさない地位を獲得していた。豪華な服をまとい、おしゃれなフランス語を話し、王侯貴族に混じってワインを飲み、ご馳走を食べながらの音楽家生活は、ド・ヴィゼーのキャリアに於ける全盛期であった。

ド・ヴィゼーはさらに1716年には「テオルボとリュートの為の曲集」を「国王の特典による」として出版した。この曲集はこれまでのテオルボやリュートの曲集と異なり、高音部と低音部の2声からなる五線譜で書かれている。低音部にはコンティヌオ用の数字が書き込まれている。曲集の序文には「これをテオルボやリュートで演奏するためのタブラチュアに書き換えることができない人は私のところへ習いに来なさい。」、「この曲集はテオルボやリュート以外の楽器で、合奏曲として演奏されても良い。」などの注釈が加えられている。これは手広く売るための手段でもあるが、同時に幅広いド・ヴィゼーの才能を伺わせるものでもある。ド・ヴィゼーの作品は当時の他の器楽曲同様、そのほとんどが「アルマンド」、「クーラント」、「サラバンド」、「ジグ」などの舞曲であった。中でも「クーラント」はルイ14世が毎朝踊ったと言われる、当時はゆったりとした3拍子の舞曲であった。

これらの努力が実って、ド・ヴィゼーは1719年について夢に見た「国王ルイ14世の正式なるギター教師」の資格を獲得する。言わばキャリアにおいて登り詰めたのである。しかし、さほど才能がある訳では無いルイ14世にギターを教えること自体はそれほど面白いものではなかった。地位を得たからには、さらなるギター曲集を出版する必要も意味も無くなった。それに音楽することに関しては、ド・ヴィゼー自身にとってはこの頃はすでにギターよりもむしろテオルボの方が重要な楽器であった。それは、他の音楽家たちと一緒に演奏するにはギターよりもテオルボの方が合奏楽器として効果的であったからだ。ソロ楽

器としても5コースのギターよりも14コースのテオルボの方が可能性の大きいことは明らかである。

国王の公認ギター教師という、ある意味では当時の音楽家として到達できる最高の榮譽を得たものの、老齢期に差し掛かったド・ヴィゼーにとっては榮譽への疑問が沸きかけていた。そこで彼はやっと得たはずの地位を、僅か2年後の1721年には息子のフランソワに譲り、ミクロコスモスの世界へ入っていく。これはこの世で或る目標に到達した人が、世捨て人になることを言う。つまり「禅」、「茶道」の世界などがそれである。ヨーロッパには「禅」も「茶道」も無い。しかし、同様の思考はある。その1つが「フランス式リュート」である。

ヨーロッパ音楽は17世紀に入ると「オペラ」が生まれ、オーケストラの前身も発達する。それによってより規模も大きくなり、音量も増え、絢爛豪華な方向へと向かう。だが17世紀前半にゴータイエたちによって改革された11コースのリュート（今日では「フランス式バロックリュート」と呼ばれる）はそれとは逆の方向を辿る。16世紀のリュートがソロ曲以外にも歌の伴奏やアンサンブルに幅広く使われたのと異なり、「フランス式リュート」は、ほとんどソロ曲のみである。それだけではない、すでにルネサンス時代から決して音量の大きく無いリュートであるのに、ドニ・ゴータイエの演奏などは「ほとんど聞こえないほどかすかな音で、大変素晴らしい演奏であった。」と言われるように内へ内へと籠る傾向にあった。作品の中の最高のものは「トンボー」（墓＝「誰々の墓に捧げる曲」と名づけられ、それにはゆったりとした舞曲「アルマンド」が使われた。それ以外の曲の大半は短い舞曲で、しかもそのほとんどが遅いテンポである。

晩年に「フランス式リュート」の世界へ入ったド・ヴィゼーは、絢爛豪華なヴェルサイユ宮殿を去って生まれ故郷のヴィセウであたかも茶人か禅僧のような生活へ戻った。草木に囲まれ、川のせせらぎや鳥の

さえずりの聞こえる静かな環境で、誰にも煩わされず、優しい音色のフランス式のリュートを弾くことに人生の満足を見つけたのだった。決して多くないそれらの曲（中にはテオルボ曲からの編曲もある）は弟子のヴォードリ・ド・セズネによって書き残された手稿の中に含まれている。ド・ヴィゼーは、ゴーティエに始まった「フランス式リュート」音楽「自然（じねん）の様式」（Style brisé）を直接受け継いだ訳ではないが、明らかにフランス最後のリュート奏者である。それは、ド・ヴィゼーがいくつかの「トンボー」を残していることでも知ることができる。それらの「トンボー」はド・ヴィゼー以前に活躍した「ムートン」、「ガロ」、「デュ・ブ」などのリュート奏者に捧げられている。本来は速い舞曲である「ジグ」もド・ヴィゼーの手に掛かると、その大半が「ゆゆしきジグ」（Gigue grave）となる。今日では遅い曲のテンポ表示に使われる「グラヴエ」（Grave）は、「厳かな」或いは「重々しい」という意味を持っている。晩年のド・ヴィゼーにとって「時」は止まっていて、何も急ぐ必要が無かったのである。

これはド・ヴィゼーに関する、僅かしか残っていない文献を基にした空想である。だが、その空想の心こそがこのCDに録音された曲を演奏する上での重要な要素であり、原動力であった。実はもう1つの大きな要素がある。それは小生の所有するオリジナル・リュートである。このリュートはローレンツ・グライフ（Lorenz Greiff）によって1610年（頃？）にミュンヘンの北にある大学町インゴルシュタットで作られた。ローレンツ・グライフはリュート製作家の町フュッセンに生まれ、1600年頃宮廷付き製作家としてインゴルシュタットへ呼ばれて行った。リュートのラベルにはラテン語で「ラウレンティウス・グライフ（Laurentius Greiff）によって16xx年にインゴルシュタットで製作された。」と印刷されている。恐らくその時は8コースか10コースのリュートであった。もう一つの手書きのラベルはほとんど読めないが、最後に1673年と書かれている。このリュートはこの時「フランス式リュ

ート」いわゆる「11コースのパロックリュート」に作り変えられた。その状態で今日まで南ドイツの貴族の館に残っていたのである。従って、このリュートとド・ヴィゼーとの出会いはありえない。しかし、両者は同時代に存在した。オランダのリュート製作家ニコ・ファン・デア・ヴァールスによって、4年間掛かって1994年に修復されたグライフは、さすがに17年を経ていくらか修理の必要が出てきた。長年ユトレヒトに住んで来たアルジェンティン人の製作家セバスティアン・ヌエスによって2012年の春に修理されたグライフは、400年も経っているリュートとは思えないほど、一段と輝きを増した。フランスの最後を締めくくるド・ヴィゼーのリュート音楽にふさわしい音色であると自負する。

佐藤豊彦

More Carpe Diem CDs featuring Toyohiko Satoh:

CD-16275 AYUMI: German music for two lutes, with Miki Satoh

CD-16283 KUROFUNO: Songs from the black ships, with Chiyomi Yamada

Recorded 6–8 June 2012

Recording location St. Marien, Schönmoor (Germany)

Recording Producer Jonas Niederstadt

Microphones DPA 4006

Liner photos Jonas Niederstadt

Cover photo Miki Satoh

Translations Junko Nagiyama (English), Schirin Nowrousian (French),
J. Niederstadt (German)

Produced by Jonas Niederstadt

© 2013 Carpe Diem Records – www.carpediem-records.com

