

J. V. Rathgeber: Messe von Muri & Concertos

aud 92.559

Audiophile Audition February 14, 2008 (Steven Ritter - 2008.02.14)

A fine recording of an esoteric composer, recently unearthed in Switzerland

Johann Valentin Rathgeber (1682-1750) almost parallels the life of Bach. But because of his South German origins (Lower Franconia) he was Roman Catholic, and accordingly his musical emphasis was a little different, religiously speaking, than Bach. In fact, he had entered a Benedictine monastery in 1707, and became active as both composer and preacher. Perhaps the central decision of his life was to enter into disobedience from his abbot over the question of being allowed to make an educational journey through Europe. When this request was refused, the composer-monk bolted, and was not to return to his monastery for nine years. He was accepted back, after being imprisoned (things were tough in those days) for 17 days, and spent the remaining 12 years of his life writing mainly secular music.

His stay at the Closter Muri spawned this lovely mass, and its quirky tunefulness immediately burns its stamp into the mind. Until now, it has been assumed lost since 1841, but a discovery in 2002 in Switzerland allowed Thilo Hirsch to reconstruct the mass with much authority, and now we have this recording in its place of origin, the beautiful baroque Abbey church of Muri. It is well worth hearing.

But there is more. The remaining pieces are all interesting concertos for clarinet, violin, trumpet, and trumpet marine. This last deserves a qualification. Unlike what you might suppose, the "trumpet marine" is in fact a bowed string instrument (and others in the trumpet family are not the brass instrument we normally think of). The "clarino" part could be played by any number of high instruments, like the trumpet, clarinetto, or trumpet marine. The recording of Christian Gottfried Telonius (d. 1750) of his Concerto 12 is the first time this unique (and one must admit, odd-sounding) instrument has even been recorded. The concertos themselves are quite entertaining, short, and in three parts (except for the four-part Telonius), despite the brevity of the total timing.

Audite has given us some very fine sound, open and airy, though it appears that the master was a standard stereo PCM 44.1k/24-bit recording which then underwent conversion to DSD surround. I have not noticed the appellation on other SACD issues (perhaps I have not been paying attention), so perhaps our intrepid editor can enlighten us on this anomaly. Whatever the result, the surround is excellent, the performances matching it. [Yes, a number of two-channel PCM or analog masters have been remastered for multichannel SACD via deriving the surround information from the L-R ambience on the original stereo recording. It's similar to what ProLogic II or Circle Surround accomplish with ordinary stereo sources...Ed.]

Diverdi Magazin N° 170 / mayo 2008 (Mariano Acero Ruilópez - 2008.05.01)

Nacido en la Baja Franconia y educado musicalmente en el seno familiar, Johann Valentin Rathgeber (1682-1750) fue religioso benedictino y uno de los compositores más populares en la Alemania católica de su tiempo. Popular y prolífico, que entregó a la imprenta nada menos que 26 números de opus con música en su mayor parte religiosa. Y aunque por estos pagos es escasamente conocido – a finales de 2005, no obstante, apareció en este boletín el comentario de un disco monográfico suyo (CPO) –, en su tierra su popularidad no parece haber disminuido: superan ampliamente el medio centenar las referencias discográficas (muchas de ellas, eso sí, de proyección poco menos que local) con sus obras, muy apegadas, por cierto, a las coordenadas estilísticas de su momento. La que ahora nos llega, en el sello Audite, presenta, sin embargo, algunas peculiaridades y rarezas que le otorgan especial interés. Tiene como plato fuerte la denominada Misa de Muri, que Rathgeber compuso en 1731 para dicha abadía suiza y en su orgánico figura la trompeta marina, rarísimo instrumento monocordio de enorme tamaño cuyo timbre recuerda al de la trompeta. Thilo Hirsch, musicólogo, director y uno de los pocos intérpretes del citado instrumento, logró identificarla en 2002 y la grabó algún tiempo más tarde, precisamente en la preciosa capilla barroca en que se oyó por primera vez. En las voces de la Cappella Muriensis, acompañada por el Ensemble Arcimbollo, suena fresca y atractiva. El disco se completa con media docena de conciertos pertenecientes a la opus 6 del compositor para violín, clarinete (el primero, por cierto, que se editó para este instrumento) y trompeta, livianos y de agradable escucha. Y añade, además, una auténtica rareza: el primer concierto grabado para trompeta marina y orquesta (debido a un desconocido Christian Gottfried Telonius). Aunque sólo fuera por eso, el disco merecería la pena.

[Fanfare](#) Issue 32:1 (Sept/Oct 2008) (J. F. Weber - 2008.09.01)

fanfare

This program offers many points of interest. The composer Johann Valentin Rathgeber (1682–1750) was a monk in southern Germany from 1707 to 1729, then spent nine years traveling to other monasteries, including Muri in Switzerland. He returned to spend his last 12 years at his original monastery. The Mass that he composed for Muri in 1731 was recently discovered in manuscript and identified with a Mass published in 1733, titled as here. It is quite an impressive work, recorded in the Baroque monastery church of Muri (the original 11th-century church was rebuilt in 1697). The golden age of the monastery spanned the entire 16th to 18th centuries, and it possesses some fine period organs.

The six concertos for various instruments are each only a few minutes long. Three are for violin, one for clarinet, one for trumpet, and one for clarinet and trumpet as performed here. The development of the natural trumpet into the modern instrument was delayed by the invention of such substitutes as the tromba marina and the clarinet, the latter quite unlike the modern instrument. In the last three concertos, written for trumpet, we hear a clarinet in one, a natural trumpet in the next, and both instruments in the last, although the work would probably have been played with two matching instruments.

The concerto by Christian Gottfried Telonius, who lived around 1750, makes use of the tromba marina (unfortunately translated literally in the notes as “trumpet marine,” though admittedly the real origin of the term is unknown). I found one of these pictured in a Hans Memling painting in *Musical Instruments in Art and History*, by Roger Bragard and Ferdinand J. De Hen (New York: Viking, 1968). An instrument almost six feet long, the single string was bowed to produce a sound that substituted for a trumpet, while sympathetic strings within the body vibrated. Not surprisingly, the kettledrum is added to the scoring, and here a single-stringed wooden kettledrum (described by Daniel Speer in 1697) is used. This and the tromba marina are also heard in the Mass.

The Cappella has sung since 2002 at Muri, a former abbey near Zurich that is now a parish church. When the place was secularized in 1845, the monks moved to Bolzano (but the abbot retained the title of Muri). The singers and players are quite satisfactory, though I am not sure why the instrumental ensemble chose

a Renaissance painter as its namesake. The Super Audio sound is effective in capturing the ambiance of the place, its Baroque splendor evident in a color photo of the recording session. This is decidedly an offbeat contribution to any Baroque collection, especially for its display of the various instruments, and real enthusiasts will want to hear it.

Fono Forum 04/2008 (Dr. Reinmar Emans - 2008.04.01)

Diese SACD ist in doppeltem Sinne spannend: Zum einen aufgrund des weitgehend unbekanntes, aber lohnenswerten Repertoires. Zum anderen nutzt das sehr engagiert aufspielende Ensemble Arcimboldo ein weitgehend vergessenes Instrumentarium. Außer einer Holzpauke, die mit einem recht markanten, etwas rustikal wirkenden Klang aufspielt, wird die Tromba marina vorgeführt, ein recht vielseitiges Streichinstrument, das im 17. Jahrhundert in Oberitalien und Süddeutschland Verwendung fand. Gerne hätte man auch gewusst, was für eine Klarinette bei der Aufnahme eingesetzt wurde. Die Begegnung mit den Rathgeber'schen Werken und diesen raren Instrumenten macht zweifellos Lust auf mehr. Das Klangbild rückt die Vokalsolisten zwar stark in den Vordergrund, ist aber ansonsten vorzüglich gestaffelt.

klassik.com April 2008 (Dr. Franz Gratl - 2008.04.09)

Raritäten und exotische Klangreize

Full review text restrained for copyright reasons.

Le Monde de la Musique Mars 2008 (Marc Vignal - 2008.03.01)

Contemporain exact de Bach, Johann Valentin Rathgeber naquit en Franconie, dans le sud de l'Allemagne. Après des études avec son père organiste, il se consacra à la théologie et entra en 1707 comme musicien et prédicateur au monastère bénédictin de Banz, près de Cobourg. De 1729 à 1738, il voyagea sans autorisation de ses supérieurs en Suisse, en Autriche et en Hongrie puis revint à Banz, où il fut mal accueilli en raison de son escapade.

En Suisse, il séjourna notamment à l'abbaye bénédictine de Muri, dans le canton d'Argovie (Aargau), et y composa une Messe en ré majeur publiée à Augsbourg comme Opus XII en 1733. Longtemps considérée comme perdue, celle-ci fut redécouverte en 2002 sous forme de manuscrit par Thilo Hirsch. Une autre copie puis un exemplaire de l'édition ont surgi un peu plus tard.

Le présent enregistrement, de très haute qualité et aux sonorités transparentes, a été réalisé à Muri. D'une durée d'un peu plus d'une demi-heure, interprétée par un orchestre d'instruments anciens avec trompette marine (grand instrument à une seule corde tout en hauteur, décrit par un document d'époque comme sonnante «à la manière d'une trompette mais de façon plus douce et plus agréable») et partie de timbales reconstituée, cette messe oppose au chœur quatre solistes vocaux. Elle est typique du baroque tardif, à la fois polyphonique et brillante, et mérite d'être écoutée.

Les six concertos de Rathgeber, courts (cinq minutes chacun environ) bien qu'en trois mouvements, proviennent de son Opus 6 intitulé Chelys Sonora et paru à Augsbourg en 1728. Aux cordes avec basse continue s'ajoutent selon les cas une clarinette, un violon, une trompette ou une trompette marine. Le texte de présentation donne sur ces instruments et les raisons de leur utilisation tous les renseignements

nécessaires, et dit le peu qu'on sait de Christian Gottfried Telonius (ou Teloni), dont un concerto pour trompette marine avec timbales est offert en complément de programme.

opushd.net - opus haute définition e-magazine numéro 38, 14-02-2008 (Jean-Jacques Millo - 2008.02.14)

Absent des dictionnaires, Johann Valentin Rathgeber (1682-1750) fut pourtant un petit maître du baroque religieux du sud de l'Allemagne dont on affiche aujourd'hui pas moins de 575 partitions recensées. C'est son père, organiste, qui lui prodigua ses premières leçons de musique avant qu'il n'entreprenne des études de théologie qui le menèrent à entrer au monastère bénédictin de Banz. Il fut alors un prêtre-compositeur durant près de 22 ans avant d'entreprendre un long voyage en Europe, malgré les réticences du monastère. Ce périple dura neuf ans, puis Rathgeber revint au monastère où il fut consigné à l'isolement pendant 17 jours avant de pouvoir rejoindre la communauté monacale. Le compositeur allemand retrouva sa vie d'alors entre religion et musique durant douze années avant de mourir en 1750 comme le grand Jean-Sébastien Bach. Le présent enregistrement propose pour la première fois au disque, la « Messe von Muri » ou « Missa XII Op.12 captée sur le lieu d'origine, ainsi que les concertos de l'opus 6 « Chelys Sonora » pour différents instruments comme notamment la clarinette ou la trompette. Avec une belle ferveur, le jeune ensemble Arcimboldo redonne vie à ces pages méconnues. Accompagné avec chaleur et passion par le chœur Capella Murensis, leur discours musical ne manque pas de finesse malgré le peu d'originalité des concertos. Un Super Audio CD que l'on se procurera surtout pour une messe de toute beauté.

Record Geijutsu January 2008 (- 2008.01.01)

Johann Valentin Rathgeber ist ein berühmter und besonderer Musiker, ein Zeitgenosse von Bach, bekannt und geschätzt als Meister geistlicher Musik. Bei einem Aufenthalt im Kloster Muri (Kanton Aargau) während seiner Wanderjahre durch Süddeutschland und die Schweiz komponierte er diese Messe, die im Oktober 1731 im Kloster Muri uraufgeführt wurde. Vor fünf Jahren wurden die Noten dieser Messe durch einen besonderen Zufall in der Klosterbibliothek Einsiedeln wiedergefunden. Diese Entdeckung ermöglichte die vorliegende Aufnahme. Das Stück ist voll feierlicher Klänge und lebhafter Rhythmen. Die schlichte Komposition mit klaren Melodien für Solisten und Chor und eingeschobenen Sinfonien wirkt sehr sympathisch und lässt uns Rathgebers Beliebtheit verstehen. Ebenfalls aufgenommen wurden sechs Konzerte für verschiedene Instrumente aus der 24 Konzerte umfassenden Sammlung „Chelys Sonora“. Diese Aufnahme wird ein verstärktes Interesse an Rathgeber hervorrufen.

Übersetzung: Akira Tachikawa, Korrekturen: Johannes Strobl

Toccatà März - April 2009 (Johan van Veen - 2009.03.01)

Wie Weichlein war auch Johann Valentin Rathgeber (1682-1750) Geistlicher. Über seine Biographie gibt es viele Unklarheiten; da wird behauptet, er habe das Kloster ohne Erlaubnis verlassen, um sich weltlichen Dingen zuzuwenden, und wäre erst nach einer Haft wieder ins Kloster aufgenommen worden. Was Fakt und was Mythos ist, bleibt unklar. Feststeht, dass er auf Reisen gegangen ist; in verschiedenen Benediktinerklöstern fand er Unterkunft, und dafür bedankte er sich mit Widmungen seiner Kompositionen. Auch für das Kloster Muri in der Schweiz gibt es eine solche Widmung. In der Klosterbibliothek Einsiedeln gibt es eine anonyme Messe von Muri, die nach Untersuchungen als eine Messe von Rathgeber identifiziert werden konnte. Eine Besonderheit in dieser Aufnahme ist die Besetzung der Clarinstimme mit einer ‚Tromba marina‘, die im süddeutschen Raum manchmal als Ersatz für die Clarintrompete verwendet wurde. Ergänzt wurde diese CD mit Konzerten für Violine, Klarinette und Trompete von Rathgeber sowie einem Konzert für Tromba marina von einem gewissen Christian Gottfried Telonius (um 1750), von dem nichts weiter bekannt zu sein scheint. In Repertoire und Interpretation ist diese CD außergewöhnlich, und ist daher schon willkommen. Glücklicherweise ist auch die Darbietung des Programms sehr gut gelungen: Solisten, Chor und Orchester bringen erstklassige Leistungen und ich möchte diese Aufnahme deswegen gerne empfehlen. Spürsinn und die Bereitschaft, über das Konventionelle hinauszudenken, können nicht genug geschätzt werden.

www.classicalcdreview.com January 2008 (R.E.B. - 2008.01.01)

Audite's two SACDs feature the high sonic quality we have come to expect from the label. Johann Valentin Rathgeber (1682-1750) composed his Messe von Muri in 1731 and the score presumably was lost until Thilo Hirsch, who conducts this performance, was able to reconstruct it from various sources. Hirsch also provided detailed information about instrumentation of all of the works on this disk stating that one of the concertos is the first known clarinet concerto and the Telonius concerto is the first of a concerto for "trumpet marine." Performances throughout are excellent and the recording, made in Abbey Church of Muri in October 2006, is appropriately spacious and resonant.

The other Audite issue consists of arrangements by Wilhelm Junker (who wrote CD notes) of music for organ arranged for organ and brass as well as brass ensemble. Junker plays the horn and is a member of International Brass (along with Willy Huppertz and Waldemar Jankus, trumpets, Thomas Lindt, trombone, and Matthew Pavlos Hall, tuba) heard on the other SACD, along with organist Elmar Lehnen, performing in the Papal Basilica of Our Lady at Krevelder, recorded in April 2006. Again it is a huge sonic picture and I would have preferred more separation of the brass from the organ, but in its massive way it is indeed impressive.

www.musikansich.de Dezember 2007 (Sven Kerkhoff - 2007.12.04)

Einen echten Leckerbissen hat das Detmolder Label audite in einer Koproduktion mit dem Schweizer Radio DRS 2 für die Fans zubereitet.

Zunächst einmal ist diese SACD eine audiophile Kostbarkeit. Ich weiß nicht, wann ich überhaupt jemals ein derart ausgewogenes, transparentes, dennoch warmes, perfekt gestaffeltes Klangbild gehört habe, zumal bei einer Aufnahme aus einem tontechnisch immer diffizilen Kirchenraum. Bei den Produktionen der grossen Label in den vergangenen Jahren jedenfalls ganz sicher nicht. Hier nun scheinen die Vokalsolisten wirklich im heimischen Wohnzimmer zu stehen. Dennoch werden auch Chor und Orchester mustergültig abgebildet und selbst der recht extensive Einsatz der Pauke in der Messvertonung verunklart den Klang im nicht eben riesigen Kirchenraum der Abteikirche im schweizerischen Muri keineswegs.

Mit der Messe XII von Johann Valentin Rathgeber (1682-1750) hat Thilo Hirsch im Zuge seiner musikwissenschaftlichen Forschungen zudem ein höchst spannendes Werk dieses wichtigen Komponisten des Spätbarock wiederentdeckt. Sehr schön ist an dem als Nummernmesse konzipierten Stück abzulesen, auf welche musikalischen Vorbilder aus dem süddeutschen Raum Leopold Mozart und an sein Beispiel anknüpfend später auch Wolfgang Amadeus zurückgriffen. Das festliche, unbeschwerte und in vielen Teilen durchaus volkstümliche Werk bekommt einen besonderen Glanz dadurch, dass Thilo Hirsch sich entschlossen hat, die Clarino-Stimme mit einer Tromba marina zu besetzen und die Partie um eine Paukenstimme zu verstärken. Die Tromba marina - auch Nonnentrompete genannt (vgl. zum Instrument <http://www.trombamarina.com/tm.htm>) - ist ein rund zwei Meter hohes Streichinstrument mit grossem Resonanzkasten, bei dem durch Abgreifen der einzigen Saite Flageolettöne erzeugt werden. Diese ähneln klanglich Trompetentönen, doch sind sie etwas weicher und erdfarbener. Das Instrument wurde ursprünglich tatsächlich vor allem in Nonnenklöstern als Trompetenersatz verwandt, da den Frauen das Trompetenspiel lange Zeit untersagt war.

Die hier bei der Messe von Muri parallel eingesetzte Rekonstruktion einer einsaitigen Holzpauke gibt eine pointierte, exakte und leicht militärisch anmutende Unterstreichung ab, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.

Das schmal besetzte ensemble arcimboldo bildet eine homogenen, treffsicheren Chor, der von der Cappella Murensis kundig und mit instrumentaler Farbenpracht begleitet wird. Die Vokalsolisten runden mit einer guten, im Sopran und Tenor (Maria C. Schmidt und Hans Jörg Mammel) sogar hervorragenden Leistung den positiven Gesamteindruck ab. Einzig der Altus von Alex Potter tönt dann doch etwas arg spröde.

Wer die Tromba marina noch einmal in voller Schönheit und mit ihrem ganz eigenen Farbspektrum erleben möchte, kommt dann bei dem entsprechenden Concerto aus der Feder von Christian Gottfried Telonius (um 1750) auf seine Kosten. Thilo Hirsch agiert hier als Solist und beherrscht das Instrument virtuos.

Die weiteren Concerti aus Rathgebers "Chely sonora" machen zum einen die Vielseitigkeit und den Einfallsreichtum dieses Komponisten deutlich. Zum anderen werden mit den eingesetzten Clarinetten und Naturtrompeten die weiteren Mitglieder der Familie der historischen Trompeteninstrumente vorgestellt. Der Lern- und Aha-Effekt stellt sich bei diesen schwungvoll und delikats vorgetragenen Werken ganz von selbst ein. Und der Umstand, dass auch bei höchster Könnerschaft der Naturtrompete hin und wieder ein nicht ganz so reiner Ton entflucht, macht die Sache nur aufschlussreicher.

Die eingeschobenen Konzerte für Violine, Streicher und Basso Continuo setzen einen gut ausgewählten Kontrast. Bei den Concerti überwiegen teils die Einflüsse des deutschen Barockstils, teils auch italienische Stilelemente.

Das Booklet wartet nicht nur mit Anmerkungen von Thilo Hirsch auf, sondern auch mit einem Beitrag von Martin Kirnbauer, dem Leiter des Musikmuseums Basel.

Eine von allen Beteiligten mit viel Liebe, Engagement und höchster Professionalität gestaltete Produktion und eine unbedingte Empfehlung für jeden Musikfan, der seine Neugierde noch nicht verloren hat.

www.new-classics.co.uk March 2008 (John Pitt - 2008.03.21)

The earliest know concerto written for clarinet was written by the very successful composer German composer, Johann Valentin Rathgeber (1682-1750). He was born in Fulda in Lower Franconia and studied theology in Würzburg, where he became a schoolmaster and an organist. In 1707 he entered the monastery at Banz as a chamber musician and was ordained there in 1711. In the same year he was appointed choirmaster, a post he held until his death. As a composer he concentrated on writing sacred music for churches which could not afford professional singers and players. His music is melodious and technically not too demanding - the main reason it became so popular throughout Germany. The tuneful 'Muri Mass', here released for the first time, was discovered in the library of the abbey at Einsiedeln. It was catalogued there as the anonymous 'Muri Mass' but was recently identified as a work by Johann Valentin Rathgeber. The present recording restores the music to its place of origin as it was recorded in the beautiful abbey church of Muri, with its outstanding acoustics and splendid baroque architecture. The original sound of the composition and the interpretation with baroque instruments meet and form a unique whole. To complement the existing instruments from the baroque era, a number of replica historical instruments were reconstructed, including the trumpet marine, a monochord string instrument ingeniously designed to sound like a trumpet, and the chordophone drum whose sound is produced by striking a single string. Solo concertos taken from Johann Valentin Rathgeber's 'Chelys sonora' and recorded here as well present other historical instruments (baroque violin, baroque trumpet and baroque clarinet). The trumpet marine is also represented in a solo concerto by Rathgeber's contemporary, Christian Gottfried Telonius. The music is performed in energetic and authentic style by the excellent Cappella Murensis and the ensemble Arcimboldo, directed by Johannes Strobl and Thilo Hirsch. The SACD sound quality is outstanding and this unique release is highly recommended.

Inhaltsverzeichnis

Audiophile Audition February 14, 2008.....	1
Diverdi Magazin N° 170 / mayo 2008.....	2
Fanfare Issue 32:1 (Sept/Oct 2008).....	2
Fono Forum 04/2008.....	3
klassik.com April 2008.....	3
Le Monde de la Musique Mars 2008.....	3
opushd.net - opus haute définition e-magazine numéro 38, 14-02-2008.....	4
Record Geijutsu January 2008.....	4
Toccata März - April 2009.....	5
www.classicalcdreview.com January 2008.....	5
www.musikansich.de Dezember 2007.....	6
www.new-classics.co.uk March 2008.....	7

