

CARL PHILIPP EMANUEL BACH
Complete organ music
(Brilliant Classics, 94812, 2014)

- Organ – Journal für die Orgel 03/2014, Page 49

Luca Scandali verdanke ich zwei Stunden schöner (Orgel-) Musik. Dieses „schön“ bezieht sich auf drei Ebenen.

Zum einen höre ich gerne die Orgel der Pfarrkirche Santa Maria Assunta. Auch wenn das Instrument keiner spezifischen Orgellandschaft verpflichtet ist, ermöglicht die Orgel aus Vigliano die Ausführung eines relativ breiten Werkspektrums mit dem zeitlichen Schwerpunkt 18. Jahrhundert und möglichen räumlichen Präferenzen mitteldeutschen und klassisch-französischen Repertoires. Mit einem runden und charmanten Klang, besonders in den zurückhaltender registrierten Stücken – bezaubernd! Das alleine würde schon ausreichen, um Freude an der CD zu haben in Verbindung mit überzeugenden Interpretationen der doch sehr unterschiedlichen Kompositionen.

Zum zweiten interessiert der Tonträger als gewichtiger Beitrag zur Entwicklung der Orgelsonate, die sich bei Carl Philipp Emanuel Bach weitgehend von den Mustern der barocken (Orgel-) Triosonate gelöst hat. Strukturell und klanglich linsen bereits Mendelssohn und Rheinberger durchs Schlüsselloch der Tür zur Orgelempore. Liegt das quantitative Gewicht des Orgelwerks am preußischen Hof auf den sechs Orgelsonaten, so zeigen die sechs Fugen als kontrapunktische Form(en) gleichfalls stilistische Varietas und eine gesunde Mischung aus seinen legendären musikalischen Wurzeln, seiner Lust auf Neues und auch seinem wohldosierten Humor – die wohltuende zweite Ebene.

Obligates Pedal – ja oder nein? Im Zusammenhang mit den Orgelsonaten interessieren aufführungspraktische Aspekte als dritte Ebene. Im Booklet stellt Scandali eine Verbindung zwischen vier der Sonaten und Anna Maria von Preußen, der Schwester Friedrichs des Großen her, die nicht nur gerne Orgel spielte, sondern auch ihr eigenes zweimanualiges Werk mit Pedal besaß – ohne dieses jedoch spielen zu können. Natürlich hat C. P. E. Bach den Pedaleinsatz nicht untersagt, und Luca Scandali findet pragmatische Möglichkeiten „ad libitum“, die sich gut anhören. Wie orgelmäßig Bachs Orgelsatz jeweils ausfällt, darf sicherlich gefragt werden. Auf jeden Fall ist sein Orgelwerk kaum liturgisch verankert. Die fünf Choräle mit ausgesetzten Mittelstimmen wirken wie harmonische Versuche, die an Kunstfertigkeit kaum heranreichen. Aber sie gehören dazu.

Das alles ist ambitioniert und mutig, vielleicht noch ein bisschen strittig. Raum für Studien und Diskussionen. Gut! Gute Gründe, C. P. E. Bach nicht nur ein eigenes 300. Geburtstagsständchen zu spielen. Ich werde die zwei Stunden gerne dann und wann wiederholen.

Johannes Ring

- examiner.com, 12 April 2014

At the end of this month, Brilliant Classics will release a two-CD album of, according to the cover, the *Complete Organ Music* of Carl Philipp Emanuel Bach. This offers a little more than two hours of music performed by the Italian organist Luca Scandali. It also includes a booklet of scholarly notes. [...]

While this is a valuable addition to the recording projects that have been celebrating the **300th anniversary** of this particular Bach's birth, it is important to note that there is a fair amount of argument over this portion of the catalog. This makes reading text commentary problematic, since the reader may not easily be able to distinguish assertions based on authoritative documents from either plausible hypotheses or highly speculative opinions. Thus, while it should be clear from the size of this collection that "Bach the son" was nowhere near as prolific as his father on the organ, it is also important to recognize that, in the younger Bach's time, the organ was not a very fashionable instrument, particularly at the court of Frederick the Great, where Bach was in service at the time that most of his organ music seems to have been composed.

His most extensive work was a set of five sonatas, but these did not require pedals for performance. Thus Bach may have written them simply to demonstrate that his keyboard virtuosity could extend beyond the harpsichord and other keyboard instruments that either plucked or struck their strings. In all fairness, however, that virtuosity is impressive. Bach was not trying to do on the organ what he could do on the other keyboards but recognized that the responsiveness and acoustics of the organ required different techniques. The virtuosity displayed in these sonatas is reason enough to enjoy this collection.

Most of the remaining selections fall into two major categories: fugues and chorale preludes. In both of these genres, Bach presents himself (accurately) as one of his father's best pupils. In both of these cases the son is not given to the father's extended capacity for prolonged invention. Indeed, two of Sebastian Bach's chorale preludes are included on the second CD; and they serve to underscore the brevity of Emanuel Bach's approach. Similarly, while Sebastian Bach could often unfold an organ fugue that, in latter-day terminology, could easily be called "symphonic", Emanuel Bach never extends beyond the durational scale of a movement in an eighteenth-century sonata. Nevertheless, while Emanuel Bach's organ pieces never rise to the level of the stunning virtuosity he could display on other keyboards, Scandali has still put together a highly satisfying collection of recordings, all of which are entirely suitable for attentive listening in this year of Emanuel Bach's 300th anniversary.

Stephen Smoliar

- opusklassiek.nl, May 2014

Diese vier Orgelsolos sind für eine Prinzessin gemacht, die kein Pedal und keine Schwierigkeiten spielen konnte, ob sie sich gleich eine schöne Orgel mit zwei Clavieren und Pedal machen liess, und gerne darauf spielte.

J.N.Forkel over de Orgelsonates Wq 70/3-6

In 1755 liet Prinses Anna Amalia van Pruisen (1723-1787), de jongste zuster van Frederik de Grote, in haar Stadspaleis een orgel bouwen met twee klavieren en zelfstandig pedaal, met 22 registers. Het instrument werd gebouwd door twee leerlingen van de grote orgelbouwer Joachim Wagner: Peter Migendt en Ernst Julius Max. Speciaal aan dit instrument was de grotere klavieromvang in de hoogte. Normaal liep de klaviatuur in Berlijn tot c^{'''} of d^{'''}, dit instrument gaat tot f^{'''}. Emanuel Bach (1714-1788) was een van de leraren van de Prinses en schreef speciaal voor dit instrument vier Orgelsonates, Wq 70:3-6. Hij maakt daarin gul gebruik van die extra hoogte, maar schrijft geen pedaalpartij voor. Het instrument kwam na veel omzwervingen terecht in de Evangelische Kirche in Karlshorst-Berlijn. Nadat het nota bene de Tweede Wereldoorlog goed had overleefd werd het in 1959/60 flink onderhanden genomen door de firma Schuke, die er een aantal neobarokke veranderingen in aanbracht. Als u wilt weten hoe dat klonk: in de C.P.E.Bach Edition van Brilliant

die ik hier onlangs besprak zit een schijfje met de Orgelconcerten en de twee grote (met pedaal) orgelwerken. De klank is scherp, heeft weinig karakter en de toonhoogte is flink opgekrikt met alle gevolgen van dien. In 2010 werd een zorgvuldige restauratie en terugkeer naar de toestand van 1755 afgesloten. Het Emanuel Bach-jaar 2014 biedt een schitterende gelegenheid voor Ton Koopman om te laten horen hoe hij denkt dat die Sonates daar ooit geklonken hebben.

Koopman speelt niet precies wat Wotquenne heeft gerangschikt onder het nummer Wq 70. Hij opent zijn recital met de vier sonates uit 1755, Wq 70:3-6, gevolgd door de Tweede sonate, die een paar jaar later ontstond, in 1758. De eerste Sonate uit 1758 laat hij weg, omdat ze aan de baskant te laag gaat voor de klavieromvang van het orgel. Daarvoor in de plaats speelt hij Wq 69, een losse sonate uit 1747, met de aantekening 'voor twee klavieren'. In de catalogus van Wotquenne staat uitdrukkelijk *Sieben Sonaten für Orgel*, maar nummer zeven is een vreemde eend in de bijt. Dat is een Fantasie en Fuga in D uit 1756, een van de twee bovengenoemde grote orgelwerken.

Het label Brilliant zit bepaald niet stil in dit jubileumjaar. Diverse nieuwe producties worden uitgebracht, zowel individueel als gebundeld in de C.P.E. Bach Edition. Een gloednieuwe uitgave van de complete orgelwerken presenteert de Italiaanse organist Luca Scandali. Scandali is onder andere een leerling van Ton Koopman, maar heeft zo zijn eigen ideeën, en dat is goed. Hij kiest voor deze opname een nieuw instrument, in 2007 gebouwd door Dell'Orto & Lanzini Orgelmakers. Ook in Italië is men bezig met een herbeleving van de barokke orgelkunst, zoals wij die kennen van makers als Marcussen en Flentrop. Hij speelt zes sonates (de eerste slaat hij ook over, maar de laatste uiteraard niet). De overige werken, een aantal fuga's en koraalvoorspelen, voegen niet echt iets toe aan het beeld dat we hebben van Emanuel als orgelcomponist.

Scandali ontleent de vrijheid om zo hier en daar een volwassen pedaalpartij in te schakelen aan het feit dat het 'Amalia-orgel' over een zelfstandig pedaal beschikte. Hij doet dat met *gusto* en dus knettert er een lustig bassende trompet uit de speakers in de hoekdelen van de vijfde sonate. Waar het echt even misgaat is in de Fantasia en Fuga (Sonate 7), die geheel met tongwerken tot klinken komt. Als je zoiets doet moet je wel even zorgen dat de stemming klopt. Voor het overige niets dan lof voor het spel van Scandali, de vonken spatten eraf en zijn presentatie zit prima in elkaar. Op de eerste cd drie sonates, afgewisseld met drie fuga's; op de tweede de overige sonates en een aantal losse werkjes. Een uitstekend idee omdat in zo'n jubileumjaar als 'complete orgelwerken' uit te brengen. Dat zoiets een utopie blijkt bewijst Ton Koopman met zijn toegevoegde vondst: Wq 69.

Het laatste woord is sowieso aan de meester. Koopman heeft met zijn orgelkeuze in de roos geschoten, maar dat niet alleen. Hij kent het oeuvre van deze componist door en door, niet alleen als instrumentalist maar ook als dirigent. Zijn onvoorspelbare muzikaliteit werkt wonderen in deze grillige partituurtjes. Dat hij zijn vertrouwde opnameteam mee kon nemen naar het Amalia Orgel is de kers op de taart.

Siebe Riedstra

- musicweb-international.com, May 2014

All the sons of Johann Sebastian Bach were skilled keyboard players. At that time this meant that they were also able to play the organ. However, only Wilhelm Friedemann made a name for himself as a virtuosic organist. Johann Christian was organist in Milan for some time; Johann Christoph Friedrich once applied for a position as organist, but never took it up. Carl Philipp Emanuel never held an organist post. It is presumed that at the court of Frederick the Great he accompanied his employer at the harpsichord. In 1768 he was inaugurated as Director Musices in Hamburg. It was his duty to compose for the liturgy in the five main churches, but not to play the organ. As a result his output for the organ is rather small.

The main part of his organ oeuvre comprises the sonatas he composed when he worked at Frederick's court in Berlin. They were written for Princess Amalia of Prussia, Frederick's sister. The fact that she was unable to play the pedals explains that these sonatas are for manuals only. This allows performances on other keyboard instruments, in particular the harpsichord. It is notable that the organist Johann Carl Friedrich Rellstab (1759-1813) published Bach's sonatas in 1791 and

omitted the first. The reason could be that it is the sonata which is most idiomatic for the harpsichord. This could well be the reason that Luca Scandali didn't include it in this 'complete' recording. Unfortunately he doesn't mention the issue. Rellstab also included the Sonata in d minor (Wq 69) which has the addition a due tastature; this sonata is also not included here.

However, Scandali included six fugues which are catalogued as 119 in the Wotquenne catalogue; the first is omitted, and again the reasons are not given. Scandali also doesn't give the rationale for considering these pieces organ works; they are ranked among the 'keyboard works' in the work-list in New Grove. They date from 1755, about the same time the sonatas were composed. At that time the fugue had become more or less old-fashioned, and they are more about expression than about a technically 'correct' use of the form.

The sonatas are not fundamentally different from Bach's sonatas for stringed keyboard instruments, although they probably have more prominent galant features than most of those. The changes in mood which are partly exposed through contrasts in dynamics, are realised here through alternation between the two manuals. Scandali makes the most of the opportunities his instrument has to offer and the contrasts within the fast movements come off very well. The slow movements include far fewer dynamic contrasts; here it is expression takes centre-stage. Scandali has chosen the appropriate stops to make this audible. That is also the case in most of the fast movements. Only in the fast movements of the Sonata in D do I find the registration a little too aggressive. It is plausible to assume that the organ which Princess Amalia owned was a rather modest instrument and therefore a more 'intimate' sound seems most appropriate. A specially enjoyable feature of Scandali's performances is his application of ornamentation - more than I have heard in other interpretations.

The recording includes other pieces, some of which are considered of doubtful authenticity. Scandali should have mentioned this in his liner-notes, or argue why he thinks that they are from Emanuel's pen. In the cases of the pieces based on chorales it is hard to see what could have been his reasons to write them. The harmonic language is typical of the generation of the Bach sons, and the chorale melodies are different - both melodically and rhythmically - from what we know from the previous era.

Scandali plays an Italian organ built in 2007; the pitch is a'=440 Hz, the tuning a modified Kirnberger temperament. The organ includes a Zymbelstern which Scandali uses at the close of the Prelude in D. I wonder whether this is anachronistic; it was often used in the 17th century, but was probably out of fashion in Emanuel's time.

This 'complete' recording includes more pieces than previous 'complete' recordings, although it is regrettable that the first sonata is omitted. The organ works by Carl Philipp Emanuel Bach are not as well known as they deserve to be. For that reason this release is very welcome, and Scandali's convincing interpretations make it an even more attractive proposition.

Johan van Veen

- kirchmusik.kirchkunst.de, 21 August 2014

Zum 300. Geburtstag des großen Bach-Sohnes - von dem 1755 der Berliner Publizist Christoph Philipp Nicolai schrieb: Wollen Sie aber ein Beispiel haben, wie man die tiefsten Geheimnisse der Kunst, mit allem, was der Geschmack schätzbares hat, verbinden können, so hören Sie den vortrefflichen Berlinischen Bach auf der Orgel - erschienen nun zwei Einspielungen seiner Orgelwerke: [...]

Scandali hält sich dagegen an die Gesamtausgabe von Annette Richards und David Yearsley, (Packard Humanities Institute, Los Altos, California 2008, Series I,9), der außer den Sonaten Wq 70, 2-6 das Praeludium Wq 70,7, die Fugen Wq 119, 2-7 (1754 – 1756), die Choräle H 336, 1-5 und als Incerta BWV Anh. 745, BWV Anh. II,73 und H 352 beinhaltet, und fügt ihr noch die d-Moll Fuge H 372 (Autorschaft nicht gesichert) hinzu. Der Orgelklang der Dell'Orto&Lanzini-Orgel (2007, II/24) ist sehr viel herber, norddeutsch geprägt, was aber der Musik keinen Abbruch tut. Leider gibt auch Scandali seine Registrierungen nicht an, wie auch das Booklet (nur engl.) etwas

sehr kurz ausgefallen ist, auch wenn die notwendigen Informationen größtenteils genannt sind. Luca Scandali spielt die ersten Teile der schnellen Sätze so wie sie im Buche stehen, bei den Wiederholungen allerdings überschüttet er seine Hörer förmlich mit einem Feuerwerk von Auszierungen, da hört man seine Ausbildung bei Koopman. Seine Verzierungen sind aber durchdachter, methodischer und dadurch etwas geschmackvoller. Die ausgespielten langsamen Sätze bilden echte musikalische Höhepunkte. Zudem macht er durch zusätzliche Benutzung des Pedals die Sonaten zu „echten“ Orgelsonaten, was allerdings die Töne der linken Hand eher auch mal zudeckt. Der virtuose Umgang mit den schnellen Tempi hingegen verleitet ihn dazu, ganze Passagen auch einmal langsamer zu nehmen, ein doch sehr freizügiger Umgang mit dem Notentext, der auch bei Generalpausen zu finden ist - was ihn wieder mit Koopman verbindet. Während die Choräle noch von kompositorischer Hausarbeit Carl Philipp Emanuels zeugen, sind vor allem die sechs Fugen ein Gewinn dieser Aufnahme, von denen vor allem die dreistimmige g-Moll-Fuge, Wq 119/5 auffällt durch die spielerische Leistung in ungewohnter Registrierung (Trompete), während die vierstimmige große Es-Dur-Fuge, Wq 119,6 sich so gar nicht mit der Kirnberger-Stimmung vertragen mag.

Zwei sehr gute Aufnahmen, während die eine die historische Orgel für sich hat, hat die andere das vollständigere Programm für sich. Auf die Hyperunruhe, die allzu viele Verzierungen und übertriebene Tempi mit sich bringen, die auch nicht unter historische Spielpraxis eingereicht werden können, könnte der Rezensent allerdings bei beiden Aufnahmen verzichten.

Rainer Goede

- resmusica.com, 2 September 2014

Cinq grands maitres du clavier magnifient Carl Philipp Emanuel Bach

[...] Luca Scandali quant à lui propose lui aussi une version intégrale sur un orgue italien mais d'esthétique baroque germanique. Cela constitue une magnifique réalisation sonore soutenu par le jeu pertinent et raffiné de l'organiste. A nouveau voici une version de référence, apte à montrer combien l'auteur fut un compositeur fondamental dans la construction du classicisme. Un précurseur peut être, mais surtout et entièrement un immense compositeur à part entière. Plus tard il eut l'admiration de Haydn, Mozart et Beethoven tous trois réunis pour affirmer haut et fort combien ils devaient à ce musicien d'exception. Le côté germanique de ces pages est mis en valeur ici grâce au rajout d'une partie de pédale qui éclaire spécifiquement le discours.

Nul besoin de départager ces versions, elles atteignent toutes de hauts sommets, à la gloire de celui qui fut en son temps le maitre du clavier, au point d'écrire son fameux « Essai sur la vraie manière de jouer les instruments à clavier », un ouvrage toujours d'actualité.

Frédéric Muñoz

- La Tribune de l'Orgue, 66/3 2014

Ce tout nouveau disque nous fait découvrir l'œuvre d'orgue de C.P.E. Bach: sonates, fugues, un Adagio séparé, un Prélude, la fantaisie et fugue en ut mineur et 7 chorals. Une musique galante certes, mais profonde et souvent originale, notamment certaines fugues, virtuoses et surprenantes. Luca Scandali fait partie de cette belle élite de jeunes organistes italiens aux brillants talents, et ne décevra pas l'auditeur, qui assiste a quelques beaux feux d'artifice. Le tout a été préparé avec beaucoup de soin, on remarquera les reprises variées pleines de fantaisie et de richesse, même si ça et là, certains pourraient les trouver un peu encombrantes. La Pédale n'est exigée par le compositeur que dans une pièce: notre interprète s'en sert cependant presque partout, là aussi, elle grossit parfois des œuvres que l'on souhaiterait plus intimes. Mais il faut dire pour sa défense que des registrations d'époque nous apprennent que l'on jouait ces pièces avec de grandes registrations: l'interprète ne fait donc que suivre une tradition documentée.

Très brillant donc, et on sort de l'écoute avec la tête pleine d'arpèges éblouissants. Il n'empêche que, à force de virtuosité et de panache, on peut se demander si un peu plus d'esprit, voire de délicatesse, n'aurait pas pu servir cette musique. Notre principal regret concerne le choix de

l'instrument (un beau Dell'Orto et Lanzini sis à Vigliano Biellese) qui, avec ses pleins-jeux très scintillants et ses principaux assez pointus, manque un peu de poésie pour ce style de musique qui demanderait parfois une harmonisation plus douce et plus chantante. On sent que l'instrument est fait pour le contrepoint et non pour la mélodie: il y a donc, à notre avis, dans cet enregistrement par ailleurs excellent, un certain décalage entre l'œuvre et l'instrument.

Guy Bovet

- Concerto, 2014

Es war nicht gerade die Epoche, in welcher der Orgelmusik besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Und das ist noch sehr vornehm formuliert. Doch wie sollte es auch anders sein in einer Zeit, in der sich die gelehrte Musik in eine galante verwandelte? >Empfindsamkeit< hieß schließlich die ästhetische Devise. Und vieles, was Klopstock, Herder und der junge Goethe in der Literatur auf den Weg brachten, nahm Carl Philipp Emanuel Bach in der Musik vorweg. Er war eine hochgebildete Künstlerpersönlichkeit: heute indes würden wir ihn wohl eher als intellektuellen bezeichnen. Aufklärerischgelehrt steht er zusammen mit Friedrich Wilhelm Marpurg, Johann Joachim Quantz und Leopold Mozart in den 1750er Jahren in der ersten Reihe der musikalischen Universalgelehrten, als er mit dem *Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen* ein epochales, wegweisendes und einflussreiches Werk schrieb. Aber auch als Komponist wirkte er mit seinen Clavieresonaten stilbildend. Was liegt da also näher, als zum 300. Geburtstag das gesamte Orgelwerk Carl Philipp Emmanuel Bachs auf einer Doppel-CD vorzulegen? Bei Luca Scandali, zweifellos einem der versiertesten Organisten Italiens; ist da Werk Bachs auch tatsächlich in guten Händen. Scandali gelingt es mit feiner Artikulation und stilsicherem Gespür, die lichte Leichtigkeit und die noble Raffinesse der Orgelsonaten zu fokussieren. Zudem erhält diese Produktion einen wohldurchdachten Rahmen: Sie beginnt mit der neuen, modernen und zukunftsweisenden D-Dur-Sonate und endet mit der Fantasia und Fuge in c-Moll, wohl einer Hommage an die Lehrzeit beim Vater. Überdies sind die sechs Fugen so geistreich zwischen den Sonaten platziert, dass sie den Hörer immer wieder dezent auf den ästhetischen Wandel dieser Zeit hinweisen. Mit der Lanzini-Orgel der Pfarrkirche Santa Maria Assunta in Vigliano steht Scandali ein modernes Instrument zur Verfügung, das insbesondere für die langsamen Mittelsätze schöne Farben bereitstellt, bisweilen aber doch sehr scharf intoniert ist.

Fazit: Eine eindrucksvolle Aufnahme und eine wertvolle Geburtstagsgabe für Carl Philipp Emanuel!

Martin Hoffmann