

JAMES OSWALD

Airs for the Seasons

REZONANCE BAROQUE ENSEMBLE

Notes

*On Scotia's plains, in days of yore,
When lads and lasses tartan wore,
Soft Music rang on ilka shore,
In hamely weid;
But Harmony is now no more,
And Music dead.*

– Robert Fergusson (1750–1774)

Making sense of an increasingly cosmopolitan and international culture can be difficult for the best of us, but one can take comfort in the knowledge that this is far from a uniquely twenty-first-century problem. Three hundred years after the invention of Gutenberg's printing press in 1450 made printed materials available all over Europe, printed music could be bought for as little as a few shillings. Since instrumental music didn't require the buyer to learn another language, it was easily accessible to anyone who could read musical notation, and amateur musicians had access to printed music as far away as Italy, Austria, or Germany.

Naturally this posed something of a problem for Scottish composers, who found themselves competing in an international marketplace, with Italian music becoming all the rage. The musical culture of the day was competitive, but it was also vibrant, and an aspiring musician, given enough talent, drive, and luck, could make a career if they were inclined to do so.

James Oswald was just such a musician, and his is an eighteenth-century rags-to-riches story with a distinctly Caledonian flavour. Born in 1710 in the village of Crail in Fife to John Oswald, a town drummer frequently jailed for drunkenness and public swearing, the

younger Oswald quickly developed a talent for music. By 1734 he was active as a cellist, dancing master, and composer in Dumferline and Edinburgh. His early works, including a sonata based on Scots tunes, were published under two Italian pseudonyms, “Dothel/Dottel Figlio” and “David Rizzio.” A move to London followed shortly thereafter, where Oswald opened a music shop and became a music publisher in addition to his more creative endeavours.

In London, Oswald soon became a close friend of Charles Burney, familiar to the early music world as a musicologist, and joined a supposedly secret society known as the Temple of Apollo, which included, among others, the Scottish composers John Reid and Thomas Erskine, as well as Burney himself. Burney would later claim, in his memoirs, that the Temple of Apollo was nothing more than a “pretended society”—that is, a front meant to promote Oswald’s own published works as coming from a renowned circle that included members of London’s cultural elite. But despite Burney’s acerbic—and likely biased—take on Oswald’s society, the promotion worked. As a pseudo-secret society, the Temple of Apollo helped Oswald take on commissions for London theatrical productions and established Oswald’s reputation, both as a figure in the London cultural scene and as a composer of note.

And what a prolific composer he was. Although many of his works have been lost (or having been published pseudonymously, difficult to verify), his surviving catalogue of works show a composer who had a diverse scope of instrumentation and could compose in the Scottish, Italian, and French styles of the day. There are two sets of divertimenti for the guitar, a rare occurrence in the eighteenth century. *Colin’s Kisses*, a cycle of twelve songs, also survives, as well as a set of six symphonies. But Oswald also worked on large collections of small works, such as *The Caledonian Pocket Companion*, a set of twelve books(!) of sonatas for violin or flute, and of course the *Airs for the Seasons*, a set of ninety-six sonatas for one or two soprano instruments and continuo.

The sonatas of *Airs for the Seasons* show a composer who delighted in compositional mastery at the miniature level, and each movement is both a technical and aesthetic marvel. Many feature plaintive Scottish melodies or jigs, but one also hears strains of French or Italian music in them. As a precursor to the capital-C Classical period, they represent a clever combination of *style galant* chamber music and Scottish air. As (possibly) character pieces, they also tease the performer with creative possibility, particularly one who is botanically or metaphorically inclined. For example, the “Sneez-Wort” (a substitute for snuff, apparently), with its slow, languid first movement and vivacious finale, suggests a dreary gentleman perked up by a bit of snuff, while the “Narcissus” and its pastoral introduction and canonic second movement hints ever so deftly at Greek mythology. Did Narcissus venture into the woods and find his Echo?

Oswald was enough of a London celebrity to be appointed chamber composer to King George III in 1761, by which time he had become a wealthy man on the back of his publishing and composing ventures. His legacy is one of a talented and determined musician who could sate the appetite of a voracious musical public. His music continues to delight centuries later, and a modern listener can appreciate it much the same way Oswald’s contemporaries could. He had a gift for melody and was a classical composer with a distinctly Scottish flair.

Rezonance Baroque Ensemble

Active among early music performers since 2012, Rezonance Baroque Ensemble is one of the most exciting chamber groups on Toronto's classical music scene. Unafraid of improvisation and experimenting with new concert formats, and known for giving entrancing performances that resonate with today's audiences, Rezonance is well on its way to becoming one of the foremost historical chamber music interpreters in Toronto. Inspired by history and informed by the present, Rezonance leads audiences through the discovery of underappreciated and unusual works, and new ways of hearing the classics, in a manner that is intimate, accessible, and fun, while maintaining the highest possible artistry.

Joanna Marsden, Baroque Flute

Flutist Joanna Marsden has performed with numerous ensembles throughout North America and Europe and worked with conductors including Ton Koopman, Masaaki Suzuki, Florian Heyerick, Václav Luks, Mathieu Lussier, and Julian Prégardien among others. Her recordings, *François Devienne Flute Sonatas* with Mark Edwards (harpsichord) and *Michel de la Barre, Premier Livre* with The Opus Project, have been reviewed favourably. She holds degrees from Vassar College, the Royal Conservatory of the Hague, and McGill University. She has offered workshops and master classes to students throughout Europe and North America.

Photography: Tam Lan Truong

Photography: Bo Huang

Notes

*Sur les plaines d'Écosse, dans l'ancien temps,
Quand les hommes et les femmes portaient le tartan,
Une douce musique sonnait à chaque rive,
Dans l'herbe accueillante;
Mais l'harmonie a disparu,
Et la musique est morte.*

— Robert Fergusson (1750–1774)

Il est parfois difficile, même pour les plus doués d'entre nous, de trouver un sens à la culture de plus en plus cosmopolite et internationale dans laquelle nous baignons, mais ce qui est rassurant, c'est qu'il ne s'agit pas d'un problème nouveau propre au vingt et unième siècle. Trois siècles après l'invention de l'imprimerie par Gutenberg (en 1450) et la possibilité qu'elle offrait de diffuser des documents imprimés partout en Europe, les partitions se vendaient à quelques shillings à peine. Comme la musique instrumentale ne forçait pas l'acheteur à apprendre une autre langue, elle était facile d'accès pour toutes les personnes sachant déchiffrer des partitions et les musiciens amateurs avaient ainsi accès à des partitions imprimées à toutes sortes d'endroits, en Italie, en Autriche, en Allemagne, etc.

Cette situation était naturellement quelque peu problématique pour les compositeurs écossais, qui eurent à faire face à une vive concurrence sur un marché international, dans lequel la musique italienne était tout particulièrement prisée. La culture musicale de l'époque était axée sur la compétition, mais elle était aussi très dynamique et les personnes aspirant à faire carrière dans la musique avaient la possibilité de le faire, du moment qu'elles avaient suffisamment de talent, de motivation et de chance.

James Oswald fut justement l'un de ces musiciens et son histoire est typique de celle

d'un homme parti de rien qui fit fortune, mais avec une dimension calédonienne toute particulière. Il naquit en 1710 au village de Crail, dans la région de Fife. Fils de John Oswald, tambour du village régulièrement emprisonné pour ivrognerie et jurons proférés sur la voie publique, il acquit rapidement un certain talent pour la musique. En 1734, il était déjà très actif en tant que violoncelliste, maître de danse et compositeur, à Dumferline et à Édimbourg. Ses premières œuvres, dont une sonate inspirée d'airs écossais, parurent sous deux pseudonymes italiens, « Dothel/Dottel Figlio » et « David Rizzio ». Il déménagea peu après à Londres, où il ouvrit une boutique de musique et devint éditeur musical, en plus de ses propres activités de création musicale.

À Londres, il se lia d'amitié avec Charles Burney, musicologue connu des spécialistes de la musique ancienne, et il rejoignit une société prétendument secrète appelée « Société du temple d'Apollon », qui comprenait aussi, entre autres, les compositeurs John Reid et Thomas Erskine, ainsi que Burnley lui-même. Burney affirma plus tard, dans ses mémoires, que la Société du temple d'Apollon n'était qu'une façade, c'est-à-dire une vitrine utilisée par Oswald pour promouvoir ses propres publications comme émanant d'un cercle renommé composé de membres de l'élite culturelle de Londres. Cela dit, en dépit des remarques acerbes de Burney (probablement peu objectives) sur la société créée par Oswald, cette forme de promotion porta ses fruits. Cette pseudo-secrète Société du temple d'Apollon aida Oswald à obtenir des commandes pour des productions théâtrales à Londres et fit la réputation de l'Écossais, à la fois en tant que figure de la scène culturelle londonienne et en tant que compositeur notable.

Et quel compositeur prolifique il fut! Même si bon nombre de ses œuvres sont aujourd'hui perdues (ou difficiles à authentifier, parce qu'elles furent publiées sous des pseudonymes), le catalogue des œuvres qui nous sont parvenues révèle un compositeur attiré par diverses formes d'instrumentation et capable de composer dans le style écossais, italien ou français de l'époque. On compte deux ensembles de *divertimenti* pour la guitare, ce qui est rare au dix-huitième siècle. Le cycle de douze chansons intitulé *Colin's Kisses* a également survécu, de même qu'un ensemble de six symphonies. Mais

Oswald travailla aussi sur de grandes collections d'œuvres plus brèves, comme son *Caledonian Pocket Companion*, ensemble de douze livres (!) de sonates pour violon et flûte, et bien entendu le recueil *Airs for the Seasons*, ensemble de quatre-vingt-seize sonates pour un ou deux instruments soprano et continuo.

Les sonates composant le recueil *Airs for the Seasons* nous révèlent un compositeur prenant un immense plaisir à maîtriser la composition à une échelle quasi miniature, chaque mouvement étant une merveille à la fois sur le plan technique et sur le plan esthétique. Bon nombre de ces sonates renferment des mélodies ou giges écossaises plaintives, mais on y discerne également des aspects de la musique française et de la musique italienne. Il s'agit de morceaux précurseurs de la période classique proprement dite, qui combinent de façon habile la musique de chambre de « style galant » aux airs écossais. Ces morceaux qui étaient peut-être des « pièces de caractère » incitent également l'interprète à faire appel à sa créativité, en particulier quand il est enclin à apprécier la métaphore ou les symboles botaniques. Le morceau « Sneez-Wort », par exemple (faisant apparemment référence à un substitut du tabac à priser), avec son premier mouvement lent et languide et son finale vivace, évoque un gentilhomme ennuyé qu'une petite dose à priser suffit à animer, tandis que le morceau « Narcissus », avec son introduction pastorale et son deuxième mouvement en canon, évoque avec adresse la mythologie grecque. Est-ce que Narcisse s'est aventuré dans les bois et a trouvé son Écho?

Oswald fut suffisamment célèbre à Londres pour être nommé compositeur de chambre du roi George III en 1761, alors qu'il était devenu riche grâce à ses activités de composition et d'édition. Il nous a laissés en héritage la figure d'un musicien talentueux et déterminé, capable de satisfaire l'appétit vorace pour la musique du public de son époque. Sa musique continue de nous ravir à travers les siècles et l'auditeur moderne a la possibilité de la goûter tout comme les contemporains d'Oswald. Il avait un don pour la mélodie et il fut un compositeur classique avec une fibre écossaise toute particulière.

Rezonance Baroque Ensemble

L'ensemble baroque Rezonance œuvre dans le domaine de l'interprétation de la musique ancienne depuis 2012. Il s'agit d'un des ensembles de musique de chambre les plus intéressants sur la scène de la musique classique de Toronto. Il ne craint ni l'improvisation ni l'expérimentation de nouveaux formats pour les concerts et il est connu pour ses spectacles enchanteurs, qui trouvent un véritable écho auprès des auditoires contemporains. L'ensemble Rezonance est bien parti pour devenir l'un des groupes de musique de chambre d'époque les plus importants de Toronto. Il s'inspire de l'histoire de la musique tout en étant influencé par le présent et il conduit ses auditoires à découvrir des œuvres inhabituelles et insuffisamment appréciées, ainsi que de nouvelles façons d'explorer les classiques, sous une forme à la fois intime, accessible et amusante, tout en conservant la plus grande rigueur artistique dans son approche.

Joanna Marsden, flûte traversière baroque

La flûtiste Joanna Marsden s'est produite avec de nombreux ensembles musicaux en Amérique du Nord et en Europe et elle a collaboré avec divers chefs d'orchestre, notamment Ton Koopman, Masaaki Suzuki, Florian Heyerick, Václav Luks, Mathieu Lussier et Julian Prégardien. Ses enregistrements *François Devienne Flûte Sonatas*, avec Mark Edwards (clavecin), et *Michel de la Barre, Premier Livre*, avec l'Opus Project, ont reçu des critiques très favorables. Elle détient des diplômes du Vassar College, du conservatoire royal de La Haye et de l'Université McGill. Elle propose à des étudiants partout en Europe et en Amérique du Nord des ateliers et des classes de maître.

Photo : Tam Lan Truong

CREDITS / PERSONNEL

Rezan Onen-Lapointe**Kailey Richards**

Violins
Violons

David Podgorski

Harpischord
Clavecin

Erika Nielsen

Cello
Violoncelle

Benjamin Stein

Lute and Theorbo
Luth et théorbe

Joanna Marsden

Baroque Flute
Flûte traversière baroque

Jeremy VanSlyke

Executive Producer
Producteur exécutif

Pouya Hamidi

Ben Ewing
Recording Engineers
Ingénieurs du son

Haruka Nagata

Post-Production
Post-production

Kristan Toczko

Art Director:
Graphic Design & Layout
Conceptrice-graphiste :
graphisme et
présentation graphique

David Podgorski

Liner Notes
Livret

Marianne Ward

Copy Editor
Révision

Pierre Igot

Translation
Traduction

Humbercrest United Church

Toronto, Ont.
October 3-6, 2022
3-6 octobre 2022
Recording Sessions
Session d'enregistrement

Thank you to the Rezonance board of directors, volunteers, donors, and our families for their support and to the Wighton Collection in Dundee, Scotland, for generously providing the scores used to produce this recording.

Nous remercions de leur soutien le conseil d'administration de l'ensemble Rezonance, les bénévoles et les donateurs, ainsi que les membres de nos familles, et la Wighton Collection de Dundee, en Écosse, de nous avoir généreusement fourni les partitions utilisées pour produire cet enregistrement.

This project has been made possible in part by the Government of Canada. Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada.

Conseil des arts
du Canada Canada Council
for the Arts

We acknowledge that Leaf Music's work spans many Territories and Treaty areas and that our office is located in Mi'kma'ki, the ancestral and unceded territory of the Mi'kmaq People.

Nous tenons à souligner que le travail de Leaf Music traverse plusieurs territoires et zones de traités. Notre siège social est situé au Mi'kma'ki, territoire ancestral non cédé du peuple mi'kmaq.

© 2023 Leaf Music ULC, 201-5531 Young Street, Halifax, Nova Scotia, Canada.
All rights reserved. Unauthorized copying, hiring, lending, public performance, and broadcasting of this recording prohibited.

JAMES OSWALD
Airs for the Seasons

SPRING

Ranunculus

- 1 I. Moderato
- 2 II. Allegro Andante
- 3 III. Tempo di Minuetto

Cowslip

- 4 I. Siciliana: Affettuoso
- 5 II. Allegro Moderato
- 6 III. Brillante: Allegro

Crocus

- 7 I. Moderato
- 8 II. Allegro Assai

Narcissus

- 9 I. Pastorale: Andante
- 10 II. Vivace

SUMMER

Lilly

- 11 I. Aria: Moderato
- 12 II. Allegro
- 13 III. Adagio
- 14 IV. Amorososo

Myrtle

- 15 I. Mezza Voce: Moderato
- 16 II. Allegro
- 17 III. Minuetto: Vivace

Pink

- 18 I. Aria: Moderato Affettuoso
- 19 II. Adagio
- 20 III. Temo di Minuetto

Veronica

- 21 I. Aria: Largo Affettuoso
- 22 II. Allegro

AUTUMN

Daisy

- 23 I. Allegro (Non Presto)
- 24 II. Giga: Vivace

Belvedere

- 25 I. Cantabile: Amorososo Largo
- 26 II. Allegro (Non Presto)

Starwort

- 27 I. Scortese: Moderato
- 28 II. Tempo di Minuetto

Ambrosia

- 29 I. Con Observanza: Largo
- 30 II. Allegro

WINTER

Stock Gilli Flower

- 31 I. Amorososo Moderato
- 32 II. Allegro

Heart's Ease

- 33 I. Siciliana: Andante
- 34 II. Allegretto Amorososo

Persian Iris

- 35 I. Pomposo: Con Spirito
- 36 II. Largo Amorososo
- 37 III. March: Con Spirito

Snowdrop

- 38 I. Affettuossimo: Larghetto
- 39 II. Gavotta: Allegro

FACTOR
THE FOUNDATION ASSISTING CANADIAN MUSICIANS ON RECORDINGS

This project has been made possible in part by the Government of Canada. Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada.

Canada

Canadian Council
for the Arts

Conseil des arts
du Canada

www.rezonanceensemble.com

**leaf
music**

© 2023 Leaf Music ULC, 201-5531 Young Street, Halifax, Nova Scotia, Canada.
All rights reserved. Unauthorized copying, hiring, lending, public performance,
and broadcasting of this recording prohibited. www.leaf-music.ca

