

**CHANDOS**

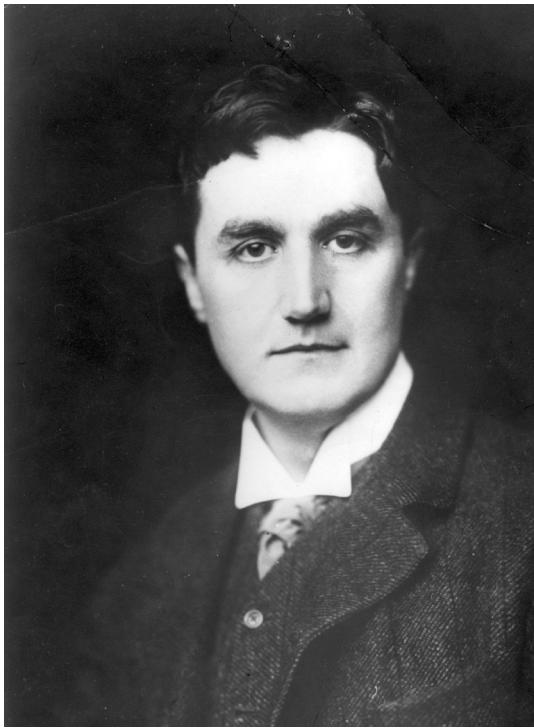
VAUGHAN WILLIAMS  
SONGS OF TRAVEL  
Songs and Chamber Works



James Gilchrist  
tenor

Philip Dukes  
viola

Anna Tilbrook  
piano



Ralph Vaughan Williams, c. 1905

Boosey & Hawkes Collection / ArenAFL

## Ralph Vaughan Williams (1872 – 1958)

**Songs of Travel** (1901 – 04)\*  
Complete Edition  
for Tenor and Piano

[1]	1	The Vagabond. Allegro moderato (Alla marcia) – Animando – Tempo I	3:07
[2]	2	Let Beauty awake. Moderato	1:56
[3]	3	The Roadside Fire. Allegretto – Meno mosso	2:18
[4]	4	Youth and Love. Andante sostenuto – Poco animando – Più mosso – Più mosso – Tempo I	3:29
[5]	5	In Dreams. Andantino	2:32
[6]	6	The Infinite Shining Heavens. Andante sostenuto	2:31
[7]	7	Whither must I wander? Andante	4:12
[8]	8	Bright is the ring of words. Moderato risoluto	2:02
[9]	9	I have trod the upward and the downward slope. Andante sostenuto	2:10

**Six Studies in English Folk Song** (1926)<sup>†</sup> 8:53

for Cello and Piano

Arranged 1927 by the composer for Viola and Piano

To May Mukle

[10]	I Adagio	1:35
[11]	II Andante sostenuto	1:18
[12]	III Larghetto	1:38
[13]	IV Lento	1:51
[14]	V Andante tranquillo	1:42
[15]	VI Allegro vivace	0:47

[16] **The Sky above the Roof** (1908)\* 2:50

for Tenor and Piano

Lento – Più lento

[17] **Orpheus with his Lute** (1902)\* 2:35

for Voice and Piano

Andantino

- [18] **Silent Noon** (1903)\* 3:57  
No. 2 from *The House of Life*  
for Tenor and Piano  
Largo sostenuto – Poco più mosso – Quasi recitative – Tempo I
- [19] **The Winter's Willow** (1903)\* 3:12  
A Country Song  
for Tenor and Piano  
Andante con moto
- [20] **Romance** (date uncertain)† 6:38  
for Viola and Piano  
Viola part edited by Bernard Shore  
Piano part edited by Eric Gritton  
Andantino – Poco animato – Largamente – Tempo I
- [21] **Rhosymedre** (1920)\*† 3:47  
No. 2 from *Three Preludes founded on Welsh Hymn-tunes* for organ  
Arranged 2016 for Tenor, Viola, and Piano by Richard Morrison (b. 1946)  
Andantino

	<b>Four Hymns</b> (1912–14) <sup>*†</sup>	14:29
	for Tenor, Piano, and Viola <i>obbligato</i>	
	To Steuart Wilson	
<sup>22</sup>	I Lord! come away! Maestoso – Poco animato – Tempo I – Poco animato – Tempo I – Poco animato – Allargando al fine	3:45
<sup>23</sup>	II Who is this fair one? Andante moderato – Poco animato – Tempo I	3:57
<sup>24</sup>	III Come Love, come Lord. Lento	3:26
<sup>25</sup>	IV Evening Hymn. Andante con moto – Poco animato – Tempo I	3:10
		<b>TT 71:31</b>

**James Gilchrist** tenor<sup>\*</sup>  
**Philip Dukes** viola<sup>†</sup>  
**Anna Tilbrook** piano

## Vaughan Williams: Songs / Works for Viola and Piano

### Introduction

In the difficult days of May 1940, Ralph Vaughan Williams (1872–1958) asked: 'what could the composer do in war-time?' He answered:

No bombs or blockades can rob us of our vocal chords; there will always remain for us the oldest and greatest of musical instruments, the human voice.

His love of the human voice led him to compose more than 120 songs and song cycles, excluding folksong arrangements, and a similar number of vocal and choral works.

To this devotion to the voice can be added his love for both the violin, which he described as his 'musical salvation', and the viola – the instrument to which he switched in the school orchestra at Charterhouse in 1887. Later, Vaughan Williams reserved many of the deepest, most heartfelt passages of his music for the viola; think of that magical moment in the middle of the slow movement of *A London Symphony* (1913, revised 1920 and 1934) when the orchestra subsides to a solo viola singing a plaintive arabesque, leading in turn to the evocative lavender-seller's cry. Think, too, of the expressive, at times ecstatic, use of the

viola in *Flos Campi* (1925) or the beauty of the 'Musette' from the Suite for Viola and Small Orchestra (1934), written for Lionel Tertis, perhaps the greatest of all viola players.

The music on this CD captures Vaughan Williams's love for both the voice and the viola, bringing together five works for tenor and piano, two for tenor, viola, and piano, and two works for viola and piano alone.

### Orpheus with his Lute

Composed in 1902, *Orpheus with his Lute* is Vaughan Williams's first setting of words from Shakespeare's *Henry VIII*, Act III, Scene 1. In the play, the King's first wife, Katherine of Aragon (1485–1536), seeks sweet music to heal her grief as her 'soul grows sad with troubles'. She invokes Orpheus, the Greek musician, who was able through his singing to create 'a lasting spring', for 'in sweet music is such art: / Killing care and grief of heart'. Vaughan Williams's setting for tenor and piano is fresh and uncomplicated.

### Silent Noon

*Silent Noon*, for tenor and piano, dates from 1903 and sets words by Dante Gabriel

Rossetti (1828–1882), taken from the sonnet sequence 'The House of Life'. It shows the composer's ability to capture the poet's colourful, vivid imagery in music of gentle yearning. The shimmering of a summer's day, 'deep in the sun-search'd growths', is suggested by the syncopated nature of the accompaniment while the stillness, the 'visible silence' at the heart of the song, is remarkably conveyed by a gradual slowing of the tempo, shown by the *poco rallentando* marking, the use of speech rhythms, and a *pianissimo* dynamic. Vaughan Williams was a romantic man; he had a heart and he showed it in his music. Focusing on intimate silence, on the passing of time, and on the 'song of love', *Silent Noon* captures the romantic idealism of the young composer.

#### **The Winter's Willow**

Vaughan Williams turned to William Barnes (1801–1886) for *The Winter's Willow*, a 'Country Song' in the Dorset dialect (1903) for tenor and piano. It is a simple, lyrical setting. Vaughan Williams's empathy with Liddy, the milkmaid who was young and free of care, is clear. Within months of the composition of this work, Vaughan Williams was in Ingrave, near Brentwood, to hear a shepherd sing 'Bushes and Briars'. His complete absorption

in the modality of English folksong was about to begin.

#### **The Sky above the Roof**

*The Sky above the Roof*, for tenor and piano, was composed for Mabel Dearmer (1872–1915), the wife of the Revd Percy Dearmer – the man who had persuaded Vaughan Williams to edit *The English Hymnal* between 1904 and 1906. Mabel Dearmer was a novelist, playwright, and illustrator of children's books. In 1907, she asked Vaughan Williams to set a translation of Paul Verlaine's *Le Ciel est pardessus le toit*, which she wanted to use in one of her plays. Vaughan Williams initially refused, not much caring for Verlaine, but decided to undertake the setting – so his second wife, Ursula, explained – to avoid having to tidy up his study one afternoon!

It is an evocative song with a most expressive emotional leap at 'Ah God! a life is here'. The song was composed in 1908, shortly after his period of study with Maurice Ravel in Paris. Ravel, like Max Bruch before him, had given Vaughan Williams new technical insights and – most importantly for the modest, rather insecure composer – renewed confidence in his own musical ability. This hard-won, newly found maturity is clear in *The Sky above the Roof*.

#### **Four Hymns**

The Four Hymns was Vaughan Williams's first anthology, setting four different poets. The cycle was dedicated to the tenor Steuart Wilson who gave the first performance on 26 May 1920. Written between 1912 and 1914, this intimate and ecstatic music, appropriate to poems of divine love and longing, was described by the composer as 'much in the same mood as the *Fantasia on a Theme by Thomas Tallis* [1910]'. The choice of essentially meditative, symbolic poetry allows full expression to the mystical and contemplative side of Vaughan Williams's musical style. This style was explored in later works, such as *Sancta Civitas* (1923–25) and *Flos Campi*.

The *obbligato* viola has a prominent part in the Four Hymns, adding colour to the texture of the music. Vaughan Williams shows remarkable sensitivity to the meaning of the poems, the melody arising naturally from the text. Considerable skill is shown in the flexibility of the voice part.

##### I. Lord! come away! *Maestoso*

The text of 'Lord! come away!' by Jeremy Taylor (1613–1667), Bishop of Down and Connor in Ireland, is an Advent Hymn sometimes referred to as *Christ's coming to Jerusalem in Triumph* (1655). The solemn, declamatory style of the music, offering

moments of repose, recalls Purcell and may have influenced Holst as he wrote his *Hymn of Jesus* in 1917.

##### II. Who is this fair one? *Andante moderato*

Dr Isaac Watts (1674–1748) wrote more than 750 hymns, including the popular *When I survey the wondrous cross*. His words in 'Who is this fair one?' seem to capture a sense of 'personal spirituality'. Vaughan Williams sets this narrative song, focusing on the 'spouse of Christ our God', with a significant role for the viola, in the Phrygian mode. The music evolves with that sense of ecstasy and wonder, that special 'atmosphere' as Holst called it, which Vaughan Williams made his own.

##### III. Come Love, come Lord. *Lento*

The composer turned to Richard Crashaw (1612 or 1613–1649) for 'Come Love, come Lord', a hushed meditation on metaphysical themes of love and religion. The long viola introduction sets a moving context for the subsequent contemplation of 'that long day for which I languish'.

##### IV. Evening Hymn. *Andante con moto*

Often referred to as *O gladsome Light*, 'Evening Hymn' is one of the earlier Christian hymns to be sung at the lighting of the lamps

in the evening. For this reason, it is also called the 'lamp-lighting' hymn. Robert Bridges (1844–1930) translated the hymn from the original Greek and included it in his *Yattendon Hymnal* of 1899. Vaughan Williams uses the viola to introduce a chorale-like melody, with a bell-like *ostinato* accompaniment. It is a fitting climax to a cycle of joy and exaltation.

#### Rhosymedre

Originally the second of *Three Preludes founded on Welsh Hymn-Tunes* for organ, *Rhosymedre* is based on a melody by the Welsh pastor John David Edwards (1805–1885). Mostly heard at weddings, it is one of Vaughan Williams's most beautiful works, which makes Vaughan Williams's stated dislike for the organ the more difficult to understand.

Richard Morrison, Chief Music Critic of *The Times*, arranged the work for tenor and string quartet in 2008, using for the text verses 11 and 12, slightly amended, from the hymn by Isaac Watts called *Join all the Glorious Names* (1709). Richard Morrison subsequently re-arranged the work for tenor, viola, and piano and this version was performed on 8 October 2016 by James Gilchrist (tenor), Philip Dukes (viola), and Anna Tilbrook (piano) at St John's Smith Square in London. It is a sensitive, evocative

arrangement which does justice to Vaughan Williams's original conception.

#### Six Studies in English Folk Song

*Six Studies in English Folk Song* was conceived for cello and piano, and dedicated to the cellist May Mukle who gave the first performance in 1926. The composer arranged the work for viola in 1927. These deceptively simple studies seem to distil the essence of English folksong in a ten-minute span, revealing the composer's continuing love for the genre. The studies are derived from the following folksongs:

- I. Lovely on the Water (The Springtime of the Year)
- II. Spurn Point
- III. Van Diemen's Land
- IV. She Borrowed Some of Her Mother's Gold
- V. The Lady and the Dragoon
- VI. As I Walked over London Bridge

All except the last song are contemplative and deeply lyrical.

#### Romance

The Romance was found after the composer's death, in 1958, and edited for performance and publication by Bernard Shore (viola) and Eric Gritton (piano), who

gave the premiere in London on 19 January 1962. Michael Kennedy, in *A Catalogue of the Works of Vaughan Williams* (1996), was unable to date the composition, saying only that 'it may have been intended for Lionel Tertis'. This suggests that it is likely to have been composed around the time of the Suite for Viola, in 1934, or more likely in 1936, when the composer arranged the Suite for viola and piano. The gentle, lyrical opening leads to two significant climaxes before the pastoral style returns, to close the work quietly.

#### Songs of Travel

The fresh, invigorating, and at times reflective song cycle *Songs of Travel*, for tenor and piano, was composed between 1901 and 1904. It consists of settings of nine of the total of forty-four poems by Robert Louis Stevenson (1850–1894), published under the title *Songs of Travel* in 1896, some thirteen years after *Treasure Island*.

Vaughan Williams responded to the open-air quality of the poetry, capturing the vivid imagery with a homespun lyricism that is never sentimental. There is, too, an underlying poignancy as the wanderer accepts whatever life – and fate – throws at him. The words and music are perfectly matched, Vaughan Williams always sensitive

to the poet's changing moods: the blows of fate, the moments of regret, and the fleeting glimpses of happiness.

#### 1. The Vagabond. *Allegro moderato (Alla marcia)*

The poet gave 'The Vagabond' the sub-title 'To an air by Schubert'. The bold opening song has the vagabond exploring the heaven above and the road below. Vaughan Williams – like Stevenson – understands that fate may interfere, for 'Let the blow fall soon or late, / Let what will be o'er me'. Yet the steadfast wanderer, to a memorable marching rhythm with striding bass, typical of Vaughan Williams, determines to keep going along the open road, asking not wealth, hope, nor love. The composer returned to this vigorous, sturdy style in Hugh's 'Song of the Road' in the opera *Hugh the Drover* (1910–14, first performed 1924).

#### 2. Let Beauty awake. *Moderato*

Number IX in Stevenson's cycle, the tender poem 'Let Beauty awake' is matched by music of gentle lyricism, with rippling *arpeggio* accompaniment. The uplifting melody at 'Let Beauty awake / For Beauty's sake' is amongst Vaughan Williams's most romantic moments.

3. The Roadside Fire. *Allegretto*  
Stevenson left Poem XI of his cycle untitled; 'The Roadside Fire' is the composer's fitting choice. To an incessant *Allegretto* rhythm we have the 'broad road' again, with birdsong in morning and starshine at night. The picturesque accompaniment to this moving song is most telling at 'The fine song for singing, the rare song to hear!'

4. Youth and Love. *Andante sostenuto*  
The mood becomes more reflective in 'Youth and Love'. The wanderer has elected to set forth alone on the highway and, for this noble choice, pleasures assail him on the journey. There is exuberance when he cries, *ff*, a greeting to his love at the garden gate before passing on, for 'the world is a highway side'.

5. In Dreams. *Andantino*  
Now the wanderer pauses, 'In Dreams', to remember the tearful girl he has left behind. The song is a sad, introverted, rather melancholy *Andantino*.

6. The Infinite Shining Heavens. *Andante sostenuto*  
In 'The Infinite Shining Heavens', the wanderer contemplates the 'idle stars of the night', the melancholic mood sustained

with a declamatory vocal style and minimal accompaniment.

7. Whither must I wander? *Andante*  
There is a tender, beguiling lyricism about the song 'Whither must I wander?' After a rather affecting and nostalgic passage in which the wanderer remembers the 'dear days of old' and the fact that 'home was home then, my dear, full of kindly faces', a more optimistic mood emerges at 'spring shall come, come again'.

8. Bright is the ring of words. *Moderato risoluto*  
'Bright is the ring of words' is another two-stanza poem to which the poet gave no title. The song has a deceptively stirring opening which quickly shifts in mood to one of tenderness and regret. The song ends nostalgically: 'With the sunset embers, / The lover lingers and sings, / And the maid remembers'.

9. I have trod the upward and the downward slope. *Andante sostenuto*  
The final song, 'I have trod the upward and the downward slope', effectively an epilogue, was withheld by the composer and only discovered after his death. The complete cycle was first performed on 21 May 1960

by Hervey Alan (baritone) and Frederick Stone (piano). Quoting from three of the earlier songs, the concluding one provides a most satisfying unity to the cycle, ending with the striding bass of 'The Vagabond', only this time *pianissimo*. There is a moving, ruminative quality to this music as the wanderer reflects on his life and on the choices he has made, for he has 'lived and loved, and closed the door'.

#### In conclusion

Hubert Foss once said that Vaughan Williams's works were 'a quest after beauty'. Here, in these early songs, the origins of that lifelong quest are revealed.

© 2018 Stephen Connock  
Vice President, RVW Society  
([www.rwsociety.com](http://www.rwsociety.com))

The tenor James Gilchrist found his musical interest fired at a young age, singing first as a chorister in the choir of New College, Oxford and, later, as a choral scholar at King's College, Cambridge. His extensive concert repertoire has seen him perform in major concert halls throughout the world. A master of English music, he has performed Britten's *Church Parables* in St Petersburg, London, and at the Aldeburgh Festival, *Nocturne*

with the NHK Symphony Orchestra in Tokyo, and *War Requiem* with the San Francisco Symphony. He is famed for his interpretations of Bach, having recently performed the 'Christmas' Oratorio with the Academy of Ancient Music and the BBC Scottish Symphony Orchestra, and further afield with the Tafelmusik Baroque Orchestra in Toronto and the Windsbacher Knabenchor across Europe. His recent operatic engagements include appearances in the role of Reverend Horace Adams (*Peter Grimes*) with the Bergen Philharmonic Orchestra under the baton of Edward Gardner at Bergen Nasjonale Opera, Bergen International Festival, and Edinburgh International Festival. In 2017, James Gilchrist celebrated twenty years of collaboration with the pianist Anna Tilbrook. They have collaborated most recently on a new project for the Wigmore Hall - *Schumann and the English Romantics* - pairing song cycles by Schumann with new commissions from the leading composers Sally Beamish, Julian Phillips, and Jonathan Dove.

Described by *The Times* as 'Great Britain's most outstanding solo viola player', Philip Dukes has appeared as a concerto soloist with major orchestras throughout the UK, including all the BBC orchestras, and in 1995 made the first of four BBC Proms

appearances. When in 2011 he celebrated the twentieth anniversary of his London recital debut with a gala concert at the Purcell Room, London with Julian Lloyd Webber and Piers Lane, *Classical Music / The Classical Source* remarked that 'everything Dukes produced, be it arabesques, dignified phrases, and a wide range of dynamics, and not forgetting silences, was of special quality'. His wide-ranging discography includes recordings, most notably, of the complete works for viola by Rebecca Clarke, the complete String Quintets by Mozart with the Nash Ensemble, the Phantasy for viola and orchestra by Sir Arnold Bax with the BBC Philharmonic under Sir Andrew Davis, and, also under Sir Andrew, the Triple Concerto by Sir Michael Tippett, which he recorded live at the BBC Proms with the BBC Symphony Orchestra. In 2006 he was unanimously elected a Fellow of the Guildhall School of Music and Drama in recognition of his success as an international viola soloist. In 2007 he was made an Honorary Associate of the Royal Academy of Music in London, where he currently is Professor of Viola. Philip Dukes is also Artistic Director of Marlborough College. [www.philipdukes.com](http://www.philipdukes.com)

The pianist **Anna Tilbrook** has collaborated with such leading singers and

instrumentalists as James Gilchrist, Ian Bostridge, Lucy Crowe, Sarah Tynan, Barbara Hannigan, Emma Bell, Nicholas Daniel, Natalie Clein, Philip Dukes, Guy Johnston, and the Fitzwilliam, Carducci, Sacconi, Elias, Navarra, and Barbirolli string quartets. Since her debut at the Wigmore Hall in 1999 she has become a regular artist at all the leading concert halls and festivals. She has also accompanied José Carreras, Angela Gheorghiu, and Bryn Terfel in televised concerts. Recently she made her debut at the Concertgebouw, Amsterdam with Lucy Crowe, and appeared at Carnegie Hall, New York, Queen's Hall during the Edinburgh International Festival, and Wigmore Hall and Kings Place, London. She curated three weekend festivals at St John's Smith Square: a Schubertiade, songs and chamber music of Schumann and Mendelssohn, and *Vaughan Williams and Friends*. She also gave a series of recitals with the violist Philip Dukes, and appeared at the Aldeburgh, Cheltenham, Oxford Lieder, Lammermuir, and West Cork Chamber Music festivals. Additionally, she gave performances in Lyon, at deSingel, Antwerp and Alte Oper, Frankfurt, the Anima Mundi festival, Pisa, Wrocław, Cantans, and Schubertiad in Perth. In 2017 Anna Tilbrook and James Gilchrist celebrated twenty years as a duo partnership. Their discography includes acclaimed recordings

of English songs, Schubert's *Die schöne Müllerin* (Editor's Choice in *Gramophone*), *Schwanengesang*, and *Winterreise* (2011

Christmas disc of the month in *BBC Music*), Beethoven's *An die ferne Geliebte*, and song cycles by Schumann.

Patrick Allen



James Gilchrist



Philip Dukes

## Vaughan Williams: Lieder / Werke für Viola und Klavier

### Hintergrund

In den finsternen Maitagen des Jahres 1940 fragte Ralph Vaughan Williams (1872 – 1958): "Was kann der Komponist zu Kriegszeiten tun?" Worauf er erwiederte:

Bomben oder Blockaden können uns nicht unserer Stimmbänder berauben; das älteste und großartigste Musikinstrument, die menschliche Stimme, wird uns immer bleiben.

Seine Liebe zur menschlichen Stimme fand Ausdruck in der Komposition von mehr als 120 Liedern und Liederzyklen, einer ähnlichen Anzahl von Gesangs- und Chorwerken sowie unzähligen Volksliedbearbeitungen.

Begleitet wurde diese Hingabe an die Stimme von seiner Liebe zur Violine, die er als seine "musikalische Erlösung" beschrieb, und zur Viola, der er sich 1887 im Schulerchester von Charterhouse zuwandte. Später behielt Vaughan Williams viele der tiefsten, innigsten Passagen seiner Musik der Viola vor; man denke an den magischen Moment im Herzen des langsamten Satzes von *A London Symphony* (1913, rev. 1920 und 1934), wo das Orchester der wehmütigen Arabeske einer Solobratsche weicht, die

wiederum in die atmosphärischen Rufe eines Lavendelverkäufers mündet. Vergessen wir auch nicht den ausdrucksvollen, zuweilen ekstatischen Einsatz der Viola in *Flos Campi* (1925) oder die Schönheit der "Musette" aus der Suite für Viola und kleines Orchester (1934), die für Lionel Tertis entstand, den vielleicht größten aller Bratscher.

Die Musik auf dieser CD offenbart die Liebe des Komponisten zur menschlichen Stimme und zur Viola in fünf Werken für Tenor und Klavier, zwei Kompositionen für Tenor, Viola und Klavier sowie zwei Stücken für Viola und Klavier allein.

### Orpheus with his Lute

Das 1902 komponierte *Orpheus with his Lute* war für Vaughan Williams der erste Zugriff auf Shakespeares *Heinrich VIII.*, Akt III, Szene 1. In diesem Drama sehnt sich die erste Frau des Königs, Katharina von Aragon (1485 – 1536), nach süßen Tönen, denn sie trübt der Kummer: "my soul grows sad with troubles." Sie erinnert an Orpheus, den griechischen Sänger, der mit seiner Laute fähig war, Frühlingssegen zu schaffen, denn "in sweet music is such art:/ Killing care and

*grief of heart*". Der Satz für Tenor und Klavier ist frisch und unbelastet.

#### **Silent Noon**

*Silent Noon*, für Tenor und Klavier, stammt aus dem Jahr 1903 und vertont Worte von Dante Gabriel Rossetti (1828 – 1882) aus der Sonettreihe "The House of Life". Das Lied bezeugt die Fähigkeit des Komponisten, die bunten, lebendigen Bilder des Dichters in sanft sehnuchtsvoller Musik zu erfassen. Während die synkopierte Begleitung das Schimmern eines Sommertages "deep in the sun-search'd growthes" suggeriert, manifestiert sich die "sichtbare Stille" im Herzen des Liedes auf bemerkenswerte Weise: durch eine allmähliche Verlangsamung des Tempos, markiert *poco rallentando*, den Gebrauch von Sprachrhythmen und eine *Pianissimo*-Dynamik. Vaughan Williams war ein Romantiker – er hatte ein Herz und zeigte es in seiner Musik. Unter Konzentration auf die intime Stille, den Lauf der Zeit und das Liebeslied gewinnt *Silent Noon* den romantischen Idealismus des jungen Komponisten.

#### **The Winter's Willow**

Vaughan Williams wandte sich William Barnes (1801 – 1886) zu und schuf mit

*The Winter's Willow* (1903) für Tenor und Klavier ein "Landlied" im Dialekt von Dorset. Es ist schlicht und lyrisch gesetzt. Das Einfühlungsvermögen des Komponisten für das junge, unbekümmerte Milchmädchen Liddy tritt deutlich hervor. Wenige Monaten nach der Entstehung dieses Stücks weilte Vaughan Williams in Ingrave (Grafschaft Essex), wo er einen Hirten das Lied "Bushes and Briars" singen hörte. Seine intensive Vertiefung in die Modalität des englischen Volksliedes sollte beginnen.

#### **The Sky above the Roof**

*The Sky above the Roof* für Tenor und Klavier entstand auf Bitten von Mabel Dearmer (1872 – 1915), Ehefrau des Rev. Percy Dearmer, der Vaughan Williams dafür gewonnen hatte, ein englisches Kirchengesangbuch zu erarbeiten, was ihn in der Zeit von 1904 bis 1906 beschäftigt hatte. Mabel Dearmer war eine bekannte Schriftstellerin, Dramatikerin und Kinderbuchillustratorin. 1907 bat sie Vaughan Williams um eine Vertonung von Paul Verlaines Dichtung *Le Ciel est pardessus le toit*, die sie in eigener Übersetzung in eines ihrer Schauspiele aufnehmen wollte. Vaughan Williams lehnte zunächst ab, weil er sich nicht für Verlaine begeistern konnte, nahm dann aber doch die Aufgabe an, weil es ihm – so seine zweite Ehefrau Ursula – eines

Nachmittags lästig war, sein Arbeitszimmer aufzuräumen!

Es ist ein evokatives Lied mit einem ungemein ausdrucksvoollen Stimmungssprung bei "Ah God! a life is here". Es entstand 1908, kurz nach seinen Studien bei Maurice Ravel in Paris. Dieser hatte, wie Max Bruch vor ihm, Vaughan Williams neue technische Perspektiven erschlossen und – wichtiger noch für den bescheidenen, eher unsicheren Komponisten – das Vertrauen in seine eigene musikalische Fähigkeit gestärkt. Diese mühsam errungene, neugewonnene Reife macht sich in *The Sky above the Roof* deutlich bemerkbar.

#### **Four Hymns**

Mit den *Four Hymns* legte Vaughan Williams seine erste Anthologie vor, eine Vertonung von vier verschiedenen Lyrikern. Der Zyklus war dem Tenor Steuart Wilson gewidmet, der am 26. Mai 1920 die Uraufführung dieser in der Zeit von 1912 bis 1914 entstandenen Lieder gab. Die intime, ekstatische Musik – Gedichten von göttlicher Liebe und Sehnsucht angemessen – vermittelte dem Komponisten zufolge "eine ganz ähnliche Stimmung wie die *Fantasia on a Theme by Thomas Tallis* [1910]". Diese im Wesentlichen meditative, symbolische Lyrik erlaubte ihm, die mystische und kontemplative Seite

seines musikalischen Stils voll zum Ausdruck zu bringen. Dieser Stil wurde in späteren Werken, wie *Sancta Civitas* (1923–1925) und *Flos Campi*, weiter erforscht.

Die obligate Viola spielt in den *Four Hymns* eine wichtige Rolle, indem sie die Musik farblich bereichert. Vaughan Williams zeigt bemerkenswerte Sensibilität im Hinblick auf den Sinngehalt der Gedichte, sodass sich die Melodie wie von selbst aus dem Text ergibt. In der flexiblen Führung der Vokalstimme beweist sich beträchtliches Können.

#### I. Lord! come away! *Maestoso*

Der Text von "Lord! come away!" von Jeremy Taylor (1613–1667), Bischof von Down und Connor in Irland, ist ein Adventslied, das auch als *Christ's coming to Jerusalem in Triumph* (1655) bekannt ist. Der feierliche, deklamatorische Stil der Musik mit ihren Momenten der Ruhe erinnert an Purcell und könnte Holst bei dessen *Hymn of Jesus* (1917) beeinflusst haben.

#### II. Who is this fair one? *Andante moderato*

Dr. Isaac Watts (1674–1748) schrieb über 750 Kirchenlieder, darunter das beliebte *When I survey the wondrous cross*. Seine Worte in "Who is this fair one?" scheinen ein Gefühl der "persönlichen Spiritualität" zu erfassen. Vaughan Williams setzt dieses

erzählende Lied über die Braut Christi mit einer bedeutenden Rolle für die Viola im phrygischen Modus. Die Musik entfaltet sich mit jener Empfindung von Ekstase und Mysterium (der besonderen "Atmosphäre", wie Holst sie nannte), die Vaughan Williams sich zu eigen machte.

III. Come Love, come Lord. *Lento*  
Bei "Come Love, come Lord", einer gedämpften Meditation über metaphysische Themen der Liebe und der Religion, wandte sich der Komponist einem Gedicht von Richard Crashaw (1612/1613 – 1649) zu. Die lange Einleitung der Viola schafft einen ergreifenden Kontext für die anschließende Kontemplation von "that long day for which I languish".

IV. Evening Hymn. *Andante con moto*  
Dieses oft auch *O gladsome Light* betitelte Lied basiert auf einem frühchristlichen Hymnus, der beim Abendlob zum Anzünden der Lampe gesungen werden kann. Im anglikanischen Sprachraum kennt man es deshalb auch als "lamp-lighting hymn". Robert Bridges (1844 – 1930) übersetzte den Hymnus aus dem griechischen Original und nahm ihn in sein Kirchengesangbuch *Yattendon Hymnal* von 1899 auf. Vaughan Williams bedient sich der Viola, um

eine choralähnliche Melodie mit einer glockenartigen Ostinatobegleitung einzuführen. Es ist ein prächtiger Höhepunkt für einen Zyklus der Freude und Erhebung.

#### Rhosymedre

Das ursprünglich als zweites von *Three Preludes founded on Welsh Hymn-Tunes* für Orgel erschienene *Rhosymedre* lehnt sich an eine Melodie des walisischen Pfarrers John David Edwards (1805 – 1885) an. Es ist vor allem als Hochzeitsmusik zu hören und gilt als eines der schönsten Werke von Vaughan Williams, was die von ihm empfundene Abneigung gegen die Orgel umso schwerer begreiflich macht.

Richard Morrison, leitender Musikkritiker der Londoner *Times*, arrangierte das Stück im Jahr 2008 für Tenor und Streichquartett, wobei er als Text die Strophen 11 und 12 aus der Hymne *Join all the Glorious Names* (1709) von Isaac Watts leicht geändert übernahm. Morrison setzte das Stück später auch für Tenor, Viola und Klavier, und in dieser Fassung wurde es am 8. Oktober 2016 von James Gilchrist (Tenor), Philip Dukes (Viola) und Anna Tilbrook (Klavier) in St. John's Smith Square, London aufgeführt. Es ist eine sensible, eindrucksvolle Fassung, die dem ursprünglichen Konzept von Vaughan Williams gerecht wird.

#### **Six Studies in English Folk Song**

Die *Six Studies in English Folk Song* wurden ursprünglich für Cello und Klavier komponiert und der Cellistin May Mukle gewidmet, die den Zyklus 1926 zur Uraufführung brachte. 1927 legte der Komponist eine Fassung für Viola vor. Diese trügerisch einfachen Studien scheinen das Wesen des englischen Volksliedes auf zehn Minuten zu verdichten und bezeugen die nachhaltige Liebe des Komponisten zu dem Genre. Sie entstammen den folgenden Liedern:

- I. Lovely on the Water (The Springtime of the Year)
- II. Spurn Point
- III. Van Diemen's Land
- IV. She Borrowed Some of Her Mother's Gold
- V. The Lady and the Dragoon
- VI. As I Walked over London Bridge

Die ersten fünf Studien beeindrucken besonders durch ihre kontemplative und lyrische Tiefe.

#### **Romance**

Die *Romance* wurde nach dem Tod des Komponisten im Jahre 1958 in dessen Nachlass entdeckt und von Bernard Shore (Viola) und Eric Gritton (Klavier), die das Stück aufführungsgerecht zur Veröffentlichung editierten, am 19. Januar 1962 in London erstmals zu Gehör gebracht. Michael Kennedy

vermochte es in *A Catalogue of the Works of Vaughan Williams* (1996) nicht, die Komposition zu datieren, und mutmaßte nur, dass es "vielleicht für Lionel Tertis gedacht gewesen" war. Daraus lässt sich schließen, dass es wahrscheinlich in der Zeit um die Suite für Viola und Orchester (1934) entstand, oder eher noch 1936, als der Komponist die Suite für Viola und Klavier arrangierte. Die sanfte, lyrische Einleitung führt zu zwei markanten Höhepunkten, bevor sich die pastorale Stimmung durchsetzt und das Werk ruhig ausklingt.

#### **Songs of Travel**

Der frische, erquickende und zuweilen besinnliche Zyklus *Songs of Travel* für Tenor und Klavier stammt aus den Jahren 1901 bis 1904. Vaughan Williams vertonte in den Liedern neun der insgesamt vierundvierzig Gedichte von Robert Louis Stevenson (1850 – 1894), die unter diesem Titel 1896, dreizehn Jahre nach *Treasure Island*, erschienen waren.

Dabei ließ er sich von der Freiheit der Lyrik inspirieren und vermittelte die lebendigen Stimmungsbilder mit einer schlichten Poesie, die nie sentimental wirkt. Zugleich verspürt man eine tieferliegende Schmerzlichkeit, wenn sich der Wanderer allem beugt, was ihm vom Leben – und vom Schicksal – in den Weg gestellt wird. Text und Musik sind

perfekt aufeinander abgestimmt. Vaughan Williams steht den wechselnden Stimmungen des Dichters stets feinfühlig gegenüber: den Schicksalsschlägen, den Momenten des Bedauerns und den flüchtigen Ahnungen von Glückseligkeit.

1. The Vagabond. *Allegro moderato (Alla marcia)*  
Dem Untertitel nach stellte sich der Dichter "The Vagabond" "Zu einem Air von Schubert" vor. In diesem beherzten Eröffnungslied wünscht sich der Landstreicher nicht mehr als den Himmel über und den Weg vor sich. Ebenso wie Stevenson versteht Vaughan Williams, dass das Schicksal eingreifen kann, mag kommen was da will. Doch zu einem für Vaughan Williams typischen, eingängigen Marschrhythmus mit ausgreifendem Bass ist der unerschütterliche Wanderer entschlossen, einfach nur ins Blaue zu ziehen, ohne jedwedes Verlangen nach Reichtum, Hoffnung oder Liebe. An diesen robusten Stil sollte sich der Komponist später in Hugh's "Song of the Road" in der Oper *Hugh the Drover* (1910 – 1914, Uraufführung 1924) wieder erinnern.

2. Let Beauty awake. *Moderato*  
Das an neunter Stelle in Stevensons Zyklus stehende zärtliche Gedicht "Let Beauty awake" wird in sanfter Poesie und mit

plätschernder Arpeggio-Begleitung untermauert. Die erhebende Melodie bei "Let Beauty awake / For Beauty's sake" gehört zu den romantischsten Momenten im Schaffen von Vaughan Williams.

3. The Roadside Fire. *Allegretto*  
Stevenson gab dem elften Gedicht seines Zyklus keinen Titel – der Komponist wählte die letzten Worte: "The Roadside Fire". In einem beharrlichen *Allegretto-Rhythmus* stoßen wir wieder auf den breiten Weg, mit Vogelgesang am Morgen und Sternenglanz zur Nacht. Die malerische Begleitung zu diesem ergreifenden Lied ist besonders wirkungsvoll zu der Zeile "The fine song for singing, the rare song to hear!"

4. Youth and Love. *Andante sostenuto*  
"Youth and Love" ist nachdenklicher gestimmt. Der Wanderer hat beschlossen, seinen Weg alleine zu gehen, und zum Lohn für diese edle Gesinnung wird er auf der Wanderung von Freuden bestürmt. Überschwänglich ruft er *fortissimo* seiner Liebsten am Gartentor einen Gruß zu, bevor es ihn fortzieht, denn die Welt liegt am Wegesrand.

5. In Dreams. *Andantino*  
Nun hält der Wanderer inne, "In Dreams", um des tränenreichen Mädchens zu

gedenken, das er zurückgelassen hat. Das Lied ist ein trauriges, in sich gekehrtes und melancholisches *Andantino*.

6. The Infinite Shining Heavens. *Andante sostenuto*

In "The Infinite Shining Heavens" betrachtet der Wanderer die "idle stars of the night", mit einem deklamatorischen Gesangsstil und minimaler Begleitung melancholisch gestimmt.

7. Whither must I wander? *Andante*  
Ein zarter, verführerischer Lyrismus geht von dem Lied "Whither must I wander?" aus. Nach einer einnehmenden, nostalgischen Passage, in der sich der Wanderer an die "dear days of old" erinnert, als "home was home then, my dear, full of kindly faces", verbreitet sich wachsende Zuversicht zu den Worten "spring shall come, come again".

8. Bright is the ring of words. *Moderato risoluto*  
"Bright is the ring of words" ist ein weiteres zweistrophiges Gedicht, dem Stevenson keinen Titel gab. Das Lied beginnt in einer trügerisch rührenden Stimmung, die sich bald in Zärtlichkeit und Bedauern verwandelt. Der Lied endet nostalgisch: "With the sunset embers, / The lover lingers and sings, / And the maid remembers".

9. I have trod the upward and the downward slope. *Andante sostenuto*

Das letzte Lied, "I have trod the upward and the downward slope", wirkt als eine Art Epilog; es wurde vom Komponisten zurückgehalten und erst nach seinem Tod entdeckt. Der komplette Zyklus wurde am 21. Mai 1960 von Hervey Alan (Bariton) und Frederick Stone (Klavier) uraufgeführt. Mit Zitaten aus drei der vorausgegangenen Lieder rundet dieses letzte Stück den Zyklus auf befriedigende Weise ab und schließt mit dem ausgreifenden Bass von "The Vagabond", der hier jedoch *pianissimo* gehalten wird. Diese Musik hat rührende, grübelnde Züge, während der Wanderer über sein Leben und seine Entscheidungen nachdenkt, denn er hat "lived and loved, and closed the door".

Fazit

Hubert Foss bemerkte einmal, dass die Werke von Vaughan Williams "ein Streben nach Schönheit" wären. In diesen frühen Liedern treten die Ursprünge dieses lebenslangen Strebens zutage.

© 2018 Stephen Connock

Vice President, RVW Society

([www.rwssociety.com](http://www.rwssociety.com))

Übersetzung: Andreas Klatt

Der Tenor James Gilchrist entdeckte seine Leidenschaft für die Musik in jungen Jahren, als er Sängerknabe im Chor des New College Oxford war, bevor er als Choristipendiat am King's College Cambridge sang. Sein umfangreiches Konzertrepertoire hat ihn in bedeutende Konzertsäle auf der ganzen Welt geführt. Als meisterhafter Interpret englischer Musik hat er Brittens *Church Parables* in St. Petersburg, London und beim Aldeburgh Festival, das *Nocturne* mit dem NHK Symphony Orchestra in Tokio und das *War Requiem* mit dem San Francisco Symphony aufgeführt. Berühmt ist er auch für seine Bach-Interpretationen; so etwa ist er im "Weihnachtsoratorium" mit der Academy of Ancient Music und dem BBC Scottish Symphony Orchestra, dem Tafelmusik Baroque Orchestra in Toronto und dem Windsbacher Knabenchor in ganz Europa aufgetreten. Zu seinen jüngsten Opernrollen gehörte Rev. Horace Adams (*Peter Grimes*) mit dem Bergen Filharmonische Orchester unter der Leitung von Edward Gardner an der Bergen Nasjonale Opera, beim Bergen International Festival und beim Edinburgh International Festival. 2017 feierte James Gilchrist zwanzig Jahre Duo-Partnerschaft mit der Pianistin Anna Tilbrook, unlängst bezeugt durch das Projekt *Schumann and the English Romantics* für die Wigmore Hall: Liederzyklen von

Schumann im Nebeneinander mit neuen, von der englischen Romantik inspirierten Werken führender Komponisten unserer Zeit in Gestalt von Sally Beamish, Julian Philips und Jonathan Dove.

Der von der Londoner *Times* als "bedeutendster Solobratscher Großbritanniens" gefeierte **Philip Dukes** ist als Konzertsolist mit allen großen Orchestern des Landes aufgetreten. 1995 gab er sein BBC-Proms-Debüt, dem weitere Einladungen in drei späteren Jahren folgten. Als er 2011 aus Anlass des zwanzigsten Jahrestages seines Londoner Recitaldebüts im Purcell Room ein Galakonzert unter Mitwirkung von Julian Lloyd Webber und Piers Lane gab, hieß es bei *Classical Music / The Classical Source*: "Ob Arabesken, würdige Phrasen oder dynamische Bandbreite, nicht zu vergessen schweigende Momente – alles, was Dukes produzierte, war von besonderer Qualität." Herausragend in seiner umfangreichen Diskografie sind eine Gesamtaufnahme der Werke für Viola von Rebecca Clarke, die kompletten Streichquintette von Mozart mit dem Nash Ensemble, die *Phantasy* für Bratsche und Orchester von Sir Arnold Bax mit dem BBC Philharmonic unter Sir Andrew Davis und – ebenfalls unter dessen Leitung – das *Triple Concerto* von Sir Michael Tippett, das er bei den BBC-Proms mit dem BBC Symphony

Orchestra live einspielte. In Anerkennung seines Erfolges als internationaler Soloibratscher wurde er 2006 einstimmig zum Fellow der Guildhall School of Music and Drama in London gewählt. 2007 ernannte ihn die Royal Academy of Music in London, wo er derzeit als Professor für Bratsche wirkt, zum Honorary Associate. Philip Dukes ist Artistic Director am Marlborough College.  
[www.philipdukes.com](http://www.philipdukes.com)

Die Pianistin **Anna Tilbrook** hat mit namhaften Sängern und Instrumentalisten wie James Gilchrist, Ian Bostridge, Lucy Crowe, Sarah Tynan, Barbara Hannigan, Emma Bell, Nicholas Daniel, Natalie Clein, Philip Dukes und Guy Johnston sowie den Fitzwilliam, Carducci, Sacconi, Elias, Navarra und Barbirolli Streichquartetten zusammengearbeitet. Seit ihrem Debüt in der Londoner Wigmore Hall 1999 wird sie von allen führenden Konzertsälen und Festivals als gern gesehener Guest begrüßt. Darüber hinaus hat sie José Carreras, Angela Gheorghiu und Bryn Terfel in Fernsehkonzerten begleitet. Vor kurzem debütierte sie im Concertgebouw

Amsterdam mit Lucy Crowe und gastierte in der Carnegie Hall New York, Queen's Hall Edinburgh während der Festspiele sowie in der Wigmore Hall und am Kings Place London. In St. John's Smith Square hat sie drei Wochenendfestivals kuratiert: eine Schubertiade, Lieder und Kammermusik von Schumann und Mendelssohn sowie *Vaughan Williams and Friends*. Sie hat Recitals mit dem Bratscher Philip Dukes gegeben und ist bei den Aldeburgh, Cheltenham, Oxford Lieder, Lammermuir und West Cork Chamber Music Festivals aufgetreten. Weitere Stationen waren Lyon, das Kunstmuseum deSingel in Antwerpen, die Alte Oper Frankfurt, das Anima Mundi Festival, Pisa, das Wratislavia Cantans und die Schubertiade in Perth. Im Jahr 2017 feierten Anna Tilbrook und James Gilchrist zwanzig Jahre Duo-Partnerschaft. Ihre Diskografie umfasst von der Kritik gefeierte Aufnahmen englischer Lieder, Schuberts *Die schöne Müllerin* (Redaktionstipp der Zeitschrift *Gramophone*), *Schwanengesang* und *Winterreise* (Weihnachtsempfehlung 2011 in *BBC Music*), Beethovens *An die ferne Geliebte* und Liederzyklen von Schumann.

## Vaughan Williams: Chansons / Œuvres pour alto et piano

### Introduction

Pendant les jours difficiles du mois de mai 1940, Ralph Vaughan Williams (1872–1958) se posa la question suivante: "Que peut faire le compositeur en temps de guerre?". Il répondit:

Les bombes ou les blousons ne peuvent nous dérober nos cordes vocales; il nous restera toujours le plus ancien et le plus grand des instruments de musique, la voix humaine.

L'amour qu'il portait à la voix humaine allait le conduire à composer plus de 120 chansons et des cycles de chansons, sans compter les arrangements de chansons folkloriques et un nombre semblable d'œuvres vocales et chorales.

À cette dévotion pour la voix humaine peut s'ajouter son amour pour le violon, qu'il appela son "salut musical", et l'alto - l'instrument qu'il prit à la place du violon dans l'orchestre de l'école de Charterhouse en 1887. Plus tard, Vaughan Williams réserva un grand nombre des passages les plus profondément émouvants et sincères de sa musique à l'alto; pensez à ce moment magique au milieu du mouvement lent de *A London Symphony* (1913, révisée en 1920 et 1934) quand l'orchestre se réduit à un alto solo chantant une arabesque plaintive, conduisant

au cri évocateur de la marchande de lavande.

Pensez également à l'utilisation expressive et parfois extatique de l'alto dans *Flos Campi* (1925), ou la beauté de la "Musette" de la Suite pour alto et petit orchestre (1934), composée pour Lionel Tertis, peut-être le plus grand de tous les altistes.

La musique enregistrée sur ce disque capture l'amour que Vaughan Williams portait à la voix et à l'alto, réunissant cinq œuvres pour ténor et piano, deux pour ténor, alto et piano, et deux œuvres pour alto et piano.

### Orpheus with his lute

Composée en 1902, *Orpheus with his lute* (Orphée avec son luth) est la première mise en musique de Vaughan Williams de paroles extraites de la pièce *Henri VIII*, Acte III, Scène 1 de Shakespeare. Dans la pièce, l'épouse du roi, Catherine d'Aragon (1485 – 1536), cherche de la musique douce pour soigner son chagrin quand son "âme est assombrie par les ennuis". Elle invoque Orphée, le musicien grec, qui était capable de créer avec son chant un "printemps éternel", car "l'art de la suave musique est tel, / qu'il enlève les soucis et les chagrins du cœur". La version de

Vaughan Williams pour ténor et piano est toute fraîcheur et simplicité.

#### Silent Noon

*Silent Noon* (Midi silencieux), pour ténor et piano, date de 1903, et met en musique des vers de Dante Gabriel Rossetti (1828–1882), extraits de la séquence de sonnets "The House of Life" (La Maison de la vie). L'œuvre montre la capacité du compositeur à capturer les images colorées et vives du poème en une musique pleine d'un désir tendre. L'atmosphère lumineuse d'un jour d'été, "cherchant profondément le soleil", est suggéré par le caractère syncopé de l'accompagnement, tandis que l'immobilité, le "silence visible" au cœur de la chanson, est remarquablement exprimée par un progressif ralentissement du tempo, indiqué *poco rallentando* dans la partition, l'utilisation des rythmes du style parlé, et la nuance *pianissimo*. Vaughan Williams était un romancier: il avait un cœur et il le montrait dans sa musique. En mettant l'accent sur le silence intime, sur le passage du temps et sur le "chant de l'amour", *Silent Noon* capture l'idéalisme romantique du jeune compositeur.

#### The Winter's Willow

Vaughan Williams se tourna vers le poète William Barnes (1801–1886) pour *The Winter's*

*Willow* (Le Saule d'hiver), "Une chanson campagnarde" dans le dialecte du Dorset (1903) pour ténor et piano. C'est un arrangement simple et lyrique. L'empathie de Vaughan Williams pour Liddy, la jeune et incouuseuse laitière, est évidente. Quelques mois après la composition de cette page, Vaughan Williams se trouvait à Ingrave, un village près de Brentwood dans l'Essex, pour écouter un berger chanter "Bushes and Briars". Son immersion complète dans la modalité des chansons folkloriques anglaises allait bientôt commencer.

#### The Sky above the Roof

*The Sky above the Roof* (Le Ciel au-dessus du toit), pour ténor et piano, fut composée à l'intention de Mabel Dearmer (1872–1915), l'épouse du révérend Percy Dearmer – l'homme qui avait persuadé Vaughan Williams d'entreprendre l'édition de *The English Hymnal* entre 1904 et 1906. Mabel Dearmer était romancière, dramaturge et illustratrice de livres pour enfants. En 1907, elle demanda à Vaughan Williams de mettre en musique une traduction du poème de Verlaine *Le Ciel est pardessus le toit*, qu'elle voulait utiliser dans l'une de ses pièces. Le compositeur refusa d'abord, car Verlaine lui était plutôt indifférent, mais il décida d'entreprendre ce travail – selon l'explication de sa femme

Ursula – pour éviter d'avoir à ranger son bureau un après-midi!

C'est une page évocatrice avec un très expressif saut émotionnel au mots "Ah, Dieu, une vie est là!". Vaughan Williams composa la chanson en 1908, peu après sa période d'étude avec Maurice Ravel à Paris. Ravel, tout comme Max Bruch avant lui, avait donné de nouveaux aperçus techniques à Vaughan Williams et – plus important pour le compositeur modeste et peu sûr de lui qu'il était alors – une confiance renouvelée dans ses propres capacités musicales. Cette nouvelle maturité durement conquise est évidente dans *The Sky above the Roof*.

#### Quatre Hymnes

Les Quatre Hymnes constituent la première anthologie de Vaughan Williams, et mettent en musique quatre poètes différents. Le cycle est dédié au ténor Steuart Wilson qui en assura la création le 26 mai 1920. Composée entre 1912 et 1914, cette musique, dont la qualité intime et extatique est appropriée pour des poèmes traitant de l'amour divin et du désir ardent, fut décrite par le compositeur comme étant "dans une humeur assez semblable à celle de la *Fantasia on a Theme by Thomas Tallis* [1910]". Le choix d'une poésie essentiellement méditative et symbolique permet à Vaughan Williams de donner sa pleine expression à

la nature mystique et contemplative de son style musical. Ce style sera exploré plus tard dans des œuvres telles que *Sancta Civitas* (1923–1925) et *Flos Campi*.

La partie de l'alto *obbligato* tient un rôle important dans les Quatre Hymnes, ajoutant de la couleur à la texture musicale. Vaughan Williams réagit au sens des poème avec une sensibilité remarquable, la mélodie prenant naturellement naissance à partir du texte. La flexibilité de la partie vocale montre une habileté technique considérable.

#### I. Lord! come away! *Maestoso*

Le texte de "Lord! come away!" (Seigneur, viens!) de Jeremy Taylor (1613–1667), évêque du diocèse de Down et Connor en Irlande [du Nord], est une hymne pour le temps de l'Avent qui porte parfois le titre de *Christ's coming to Jerusalem in Triumph* (1655). Le style solennel et déclamatoire de la musique, qui offre des moments de repos, fait songer à Purcell et a peut-être influencé Gustav Holst pendant qu'il composait son *Hymn of Jesus* en 1917.

#### II. Who is this fair one? *Andante moderato*

Isaac Watts (1674–1748) écrivit plus de 750 cantiques, incluant *When I survey the wondrous cross* très populaire dans les pays anglophones. Les paroles de "Who is this fair one?" (Qui est-elle?) semblent capturer

le sentiment d'une "spiritualité personnelle". Vaughan Williams développe cette chanson narrative, qui se concentre sur "l'épouse du Christ notre Dieu", en confiant un rôle important à l'alto, dans le mode phrygien. La musique évolue avec ce sentiment d'extase et d'émerveillement, cette "atmosphère" spéciale pour reprendre les termes de Holst, que Vaughan Williams fit sienne.

III. Come Love, come Lord. *Lento*  
Vaughan Williams se tourna vers Richard Crashaw (1612 ou 1613–1649) pour "Come Love, come Lord" (Viens amour, viens Seigneur), une méditation feutrée sur les thèmes métaphysiques de l'amour et de la religion. La longue introduction confiée à l'alto met en place un contexte émouvant pour la contemplation qui suit aux paroles "ce long jour pour lequel je languis".

IV. Evening Hymn. *Andante con moto*  
Souvent appelée *O gladsome Light*, "Evening Hymn" (Hymne du soir) est l'une des plus anciennes hymnes chrétiennes à être chantée au moment où on allume les lampes pendant l'office du soir. Pour cette raison, elle est aussi appelée l'hymne "de l'allumage des lampes". Robert Bridges (1844–1930) traduisit l'hymne à partir de l'original grec et l'inséra dans son *Yattendon Hymnal* de 1899. Vaughan Williams

utilise l'alto pour introduire une mélodie de type chorale, avec un accompagnement *ostinato* sonnant comme des cloches. Ce morceau constitue le parfait point culminant d'un cycle tout de joie et d'exhalation.

#### Rhosymedre

À l'origine le deuxième des *Three Preludes founded on Welsh Hymn-Tunes* pour orgue, *Rhosymedre* se fonde sur une mélodie du pasteur gallois John David Edwards (1805 – 1885). Entendue le plus souvent lors des mariages, c'est l'une des œuvres les plus belles de Vaughan Williams, ce qui rend difficile à comprendre le dédain pour l'orgue exprimé par le compositeur lui-même.

Richard Morrison, le chef de la critique musicale du *Times*, arrangea la pièce pour ténor et quatuor à cordes en 2008. Il utilisa les versets 11 et 12 du texte, légèrement modifiés, extraits du cantique d'Isaac Watts intitulé *Join all the Glorious Names* (1709). Richard Morrison fit plus tard une nouvelle version pour ténor, alto et piano, exécutée le 8 octobre 2016 par James Gilchrist (ténor), Philip Dukes (alto) et Anna Tilbrook (piano) à St John's Smith Square à Londres. C'est un arrangement délicat et évocateur qui rend justice à la conception originale de Vaughan Williams.

#### Six Studies in English Folk Song

Les *Six Studies in English Folk Song* (Six Études

sur des chansons folkloriques anglaises) furent conçues pour violoncelle et piano, et dédiées à la violoncelliste May Mukle qui en assura la première audition en 1926. Vaughan Williams arrangea l'œuvre pour alto en 1927. Ces études d'une fausse simplicité semblent distiller l'essence du chant folklorique anglais en un espace de dix minutes, et révèlent l'amour durable du compositeur pour ce genre. Les études dérivent des chansons folkloriques suivantes:

- I. Lovely on the Water (The Springtime of the Year)
- II. Spurn Point
- III. Van Diemen's Land
- IV. She Borrowed Some of Her Mother's Gold
- V. The Lady and the Dragoon
- VI. As I Walked over London Bridge

À l'exception de la dernière, toutes ces chansons sont de nature contemplative et profondément lyriques.

#### Romance

La Romance fut découverte en 1958 après la mort du compositeur, et éditée pour l'exécution et la publication par Bernard Shore (alto) et Eric Gritton (piano), qui en donnèrent la première audition à Londres le 19 janvier 1962. Michael Kennedy, dans

*A Catalogue of the Works of Vaughan Williams* (1996), ne parvint pas à dater la composition, indiquant seulement qu'elle "avait peut-être été conçue pour Lionel Tertis". Cela suggère qu'elle fut composée à l'époque de la Suite pour alto en 1934, ou plus probablement en 1936, quand le compositeur arrangea la Suite pour alto et piano. Le début tendre et lyrique conduit à deux points culminants significatifs avant le retour du style pastoral, qui conclut l'œuvre dans le calme.

#### Songs of Travel

Les chansons tour à tour fraîches, revigorantes et parfois méditatives du cycle *Songs of Travel*, pour ténor et piano, furent composées entre 1901 et 1904. Elles mettent en musique neuf des quarante-quatre poèmes de Robert Louis Stevenson (1850–1894), publiés sous le titre *Songs of Travel* (Chansons de voyage) en 1896, treize ans après la parution de *Treasure Island* (L'Île au trésor).

Vaughan Williams répond à la qualité de plein air de cette poésie, et capture les images vivantes avec un lyrisme sans recherche et dénué de toute sentimentalité. Il y a également un sentiment poignant sous-jacent car le vagabond accepte tout ce que la vie – et le destin – jette sur sa route. Les paroles et la musique s'harmonisent parfaitement, Vaughan Williams étant toujours sensible aux

changements d'humeur du poète: les coups du destin, les moments de regret, et les visions fugaces du bonheur.

1. The Vagabond. *Allegro moderato (Alla marcia)*  
Le poète donne à "The Vagabond" le sous-titre "To an air by Schubert" (Sur un air de Schubert). L'intrépide chanson d'ouverture nous présente le vagabond explorant le ciel au-dessus de sa tête, et la route sous les pieds. Vaughan Williams – comme Stevenson – comprend que le destin peut s'interposer, car "Que le coup tombe tôt ou tard, / Qu'arrive ce qui doit arriver". Cependant, le vagabond demeure inébranlable, et accompagné par un mémorable rythme de marche aux grands écarts à la basse, typique de Vaughan Williams, il décide de continuer sa route en ne demandant ni fortune, espoir ou amour. Le compositeur reviendra à ce style vigoureux et robuste avec "Song of the Road" de Hugh dans son opéra *Hugh the Drover* (1910–1914, représenté pour la première fois en 1924).

2. Let Beauty awake. *Moderato*  
Numéro IX dans le cycle de Stevenson, le tendre poème "Let Beauty awake" (Que la beauté s'éveille) est assorti d'une musique au lyrisme tendre, avec un accompagnement en arpèges ondulés. La mélodie pleine d'élan à "Que la beauté s'éveille, / Au nom de la Beauté"

est l'un des moments les plus romantiques de Vaughan Williams.

3. The Roadside Fire. *Allegretto*  
Stevenson ne donna pas de titre au Poème XI de son cycle; "The Roadside Fire" (Le Feu au bord de la route), choisi par le compositeur, lui convient parfaitement. Avec un rythme *Allegretto* incessant, nous avons de nouveau "la route large", avec le chant des oiseaux le matin et la lumière des étoiles la nuit. L'accompagnement pittoresque de cette chanson émouvante est très révélateur aux paroles "La belle chanson à chanter, la rare chanson à entendre!".

4. Youth and Love. *Andante sostenuto*  
L'humeur devient plus méditative dans "Youth and Love" (Jeunesse et Amour). Le vagabond a choisi de partir seul sur la route, et à cause de ce noble choix, les plaisirs l'assaillent pendant le voyage. Il y a de l'exubérance quand il lance, dans la nuance *ff*, un salut à son amante à la barrière du jardin avant de passer, car "le monde est un côté de la route".

5. In Dreams. *Andantino*  
Maintenant, le voyageur fait une pose, 'In Dreams' (En rêves), pour se souvenir de la jeune fille en pleurs qu'il a laissée derrière lui. La chanson se déroule dans un *Andantino* triste, introverti et plutôt mélancolique.

6. The Infinite Shining Heavens. *Andante sostenuto*

Dans "The Infinite Shining Heavens" (Les Cieux lumineux infinis), le vagabond contemple les "étoiles paresseuses de la nuit", l'humour mélancolique étant soutenu par un style vocal déclamatoire et un accompagnement réduit au minimum.

7. Whither must I wander? *Andante*

La chanson "Whither must I wander" (Où dois-je errer?) possède un lyrisme tendre et captivant. Après un passage assez touchant et nostalgique pendant lequel le vagabond se souvient des "bons vieux jours" et du fait que "la maison était alors la maison, ma chère, pleine de visages aimables", une humeur plus optimiste fait surface à "le printemps reviendra, oui, il reviendra".

8. Bright is the ring of words. *Moderato risoluto*

"Bright is the ring of words" (Lumineux est l'anneau des mots) est un autre poème en deux strophes auquel Stevenson n'a pas donné de titre. La chanson possède un début faussement exaltant qui se transforme rapidement en une humeur tendre et pleine de regret. Elle se termine de manière nostalgique: "Avec les braises du couchant, / L'Amant traîne et chante, / Et la jeune femme se souvient".

9. I have trod the upward and the downward slope. *Andante sostenuto*

La chanson finale, "I have trod the upward and the downward slope" (J'ai foulé la pente de haut en bas), qui est en fait un épilogue, fut retirée par le compositeur et découverte seulement après sa mort. Le cycle complet fut donné pour la première fois le 21 mai 1960 par Hervey Alan (baryton) et Frederick Stone (piano). Citant des extraits de trois des chansons précédentes, cette dernière offre une unité très satisfaisante au cycle, et se termine avec la basse aux grands écarts de "The Vagabond", mais cette fois dans la nuance *pianissimo*. Cette musique possède un caractère émouvant et pensif alors que le vagabond réfléchit à sa vie et aux choix qu'il a faits, car il a "vécu et aimé, et a fermé la porte".

**En conclusion**

Hubert Foss déclara un jour que les œuvres de Vaughan Williams étaient une "quête de la beauté". Ici, dans ses chansons de jeunesse, les origines de cette quête de toute une vie se trouvent révélées.

© 2018 Stephen Connock

Vice président, RVW Society

([www.rwssociety.com](http://www.rwssociety.com))

Traduction: Francis Marchal

Le ténor **James Gilchrist** a découvert très tôt son intérêt pour la musique, d'abord comme choriste dans le Chorale du New College d'Oxford, et plus tard comme "Choral Scholar" au King's College de Cambridge. Son vaste répertoire de concert le conduit à se produire dans les plus grandes salles de concert du monde entier. Un maître de la musique anglaise, il a interprété les *Church Parables* de Benjamin Britten à Saint-Pétersbourg, à Londres et au Festival d'Aldeburgh, le *Nocturne* avec le NHK Symphony Orchestra à Tokyo, le *War Requiem* avec le San Francisco Symphony. Il est réputé pour ses interprétations de Bach, et a récemment chanté dans l'"Oratorio de Noël" avec l'Academy of Ancient Music et le BBC Scottish Symphony Orchestra, avec le Tafelmusik Baroque Orchestra à Toronto, et avec le Windsbacher Knabenchor en Europe. À l'opéra, il a récemment incarné le rôle d'Horace Adams (*Peter Grimes*) avec l'Orchestre philharmonique de Bergen sous la direction d'Edward Gardner au Bergen Nasjonale Opera, au Festival international de Bergen et au Festival international d'Édimbourg. En 2017, James Gilchrist a fêté vingt ans de collaboration avec la pianiste Anna Tilbrook. Ils ont très récemment collaboré à un nouveau projet pour le Wigmore Hall de Londres - *Schumann and the*

*English Romantics* - réunissant des cycles de lieder de Schumann avec de nouvelles œuvres commandées aux éminents compositeurs Sally Beamish, Julian Philips et Jonathan Dove.

Décrit par *The Times* comme étant "le plus remarquable altiste de Grande-Bretagne", **Philip Dukes** s'est produit en soliste avec les plus grands orchestres de ce pays, incluant tous les orchestres de la BBC, et en 1995 il a donné le premier de quatre concerts aux Proms de la BBC de Londres. Quand il a célébré en 2011 le vingtième anniversaire de ses débuts en récital à Londres avec un concert donné à la Purcell Room avec Julian Lloyd Webber et Piers Lane, *Classical Music / The Classical Source* a déclaré que "tout ce que Dukes a produit - que ce soient des arabesques, des phrases pleines de dignité, une riche palette de nuances, sans oublier les silences - était d'une qualité spéciale". Sa vaste discographie inclut notamment les œuvres complètes pour alto de Rebecca Clarke, l'intégrale des Quintettes à cordes de Mozart avec le Nash Ensemble, la *Phantasy* pour alto et orchestre de Sir Arnold Bax avec le BBC Philharmonic sous la direction de Sir Andrew Davis, et le Triple Concerto de Sir Michael Tippett enregistré en public lors des Proms de la

BBC de Londres avec le BBC Symphony Orchestra sous la direction de Sir Andrew Davis. En 2006, il a été nommé à l'unanimité Fellow de la Guildhall School of Music and Drama de Londres en reconnaissance de ses succès d'artiste soliste international. En 2007, il est devenu Honorary Associate de la Royal Academy of Music de Londres où il est actuellement professeur d'alto. Philip Dukes est également directeur artistique du Marlborough College. [www.philipdukes.com](http://www.philipdukes.com)

La pianiste Anna Tilbrook a collaboré avec des chanteurs et des instrumentistes importants tels que James Gilchrist, Ian Bostridge, Lucy Crowe, Sarah Tynan, Barbara Hannigan, Emma Bell, Nicholas Daniel, Natalie Clein, Philip Dukes, Guy Johnston, et les Quatuors Fitzwilliam, Carducci, Sacconi, Elias, Navarra et Barbirolli. Depuis ses débuts au Wigmore Hall de Londres en 1999, elle se produit régulièrement dans tous les plus grands festivals et salles de concerts. Elle a accompagné José Carreras, Angela Gheorghiu et Bryn Terfel dans des concerts télévisés. Récemment, elle a fait ses débuts au Concertgebouw d'Amsterdam avec Lucy

Crowe, et s'est produite au Carnegie Hall de New York, au Queen's Hall pendant le Festival international d'Édimbourg, au Wigmore Hall et à Kings Place à Londres. Elle a organisé trois festivals à Londres sur trois weekends à St John's Smith Square: une Schubertiade, des lieder et de la musique de chambre de Schumann et Mendelssohn, et *Vaughan Williams and Friends*. Elle a donné une série de récitals avec l'altiste Philip Dukes, et s'est produite dans les festivals à Aldeburgh, Cheltenham, Oxford Lieder, Lammermuir et West Cork Chamber Music. Par ailleurs, elle s'est faite entendre à Lyon, au deSingel d'Anvers, à l'Alte Oper de Francfort, au Festival Anima Mundi de Pise, au Festival international Wrocław Cantans, à la Schubertiade de Perth. En 2017 Anna Tilbrook et James Gilchrist ont fêté le vingtième anniversaire de leur duo. Leur discographie inclut des enregistrements acclamés de chansons anglaises, *Die schöne Müllerin* ("Editor's Choice" du magazine *Gramophone*), le *Schwanengesang* et le *Winterreise* (disque du mois de Noël 2011 du magazine *BBC Music*) de Schubert, *An die ferne Geliebte* de Beethoven, et des cycles de lieder de Schumann.

## Songs of Travel

### 1. The Vagabond

'To an air by Schubert'

Give to me the life I love,  
Let the lave go by me,  
Give the jolly heaven above,  
And the byway nigh me.  
Bed in the bush with stars to see,  
Bread I dip in the river -  
There's the life for a man like me,  
There's the life for ever.

Let the blow fall soon or late,  
Let what will be o'er me;  
Give the face of earth around,  
And the road before me.  
Wealth I seek not, hope nor love,  
Nor a friend to know me;  
All I seek, the heaven above,  
And the road below me.

Or let autumn fall on me  
Where afield I linger,  
Silencing the bird on tree,  
Biting the blue finger.  
White as meal the frosty field -  
Warm the fireside haven -  
Not to autumn will I yield,  
Not to winter even!

Let the blow fall soon or late,  
Let what will be o'er me;  
Give the face of earth around,  
And the road before me.

Wealth I ask not, hope nor love,  
Nor a friend to know me;  
All I ask, the heaven above,  
And the road below me.

Robert Louis Stevenson (1850 – 1894)  
No. I from *Songs of Travel and Other Verses* (1896)

### 2. Let Beauty awake

Let Beauty awake in the morn from beautiful dreams,  
Beauty awake from rest!  
Let Beauty awake  
For Beauty's sake  
In the hour when the birds awake in the brake  
And the stars are bright in the west!

Let Beauty awake in the eve from the slumber of day,  
Awake in the crimson eve!  
In the day's dusk end  
When the shades ascend,  
Let her wake to the kiss of a tender friend,  
To render again and receive!

Robert Louis Stevenson  
No. IX from *Songs of Travel and Other Verses*

**3** 3. The Roadside Fire

I will make you brooches and toys for your delight,  
Of bird-song at morning and star-shine at night.  
I will make a palace fit for you and me,  
Of green days in forests, and blue days at sea.  
  
I will make my kitchen and you shall keep  
your room,  
Where white flows the river and bright blows  
the broom;  
And you shall wash your linen, and keep your  
body white  
In rainfall at morning and dewfall at night.  
  
And this shall be for music when no one else  
is near,  
The fine song for singing, the rare song to  
hear!  
That only I remember, that only you admire,  
Of the broad road that stretches and the  
roadside fire.

Robert Louis Stevenson  
No. XI from *Songs of Travel and Other Verses*

**4** 4. Youth and Love

To the heart of youth the world is a highway side.  
Passing for ever, he fares; and on either hand,  
Deep in the gardens golden pavilions hide,

Nestle in orchard bloom, and far on the level land

Call him with lighted lamp in the eventide.

Thick as stars at night when the moon is down

Pleasures assail him. He to his nobler fate  
Fares; and but waves a hand as he passes on,  
Cries but a wayside word to her at the garden gate,

Sings but a boyish stave and his face is gone.

Robert Louis Stevenson  
No. III from *Songs of Travel and Other Verses*

**5** 5. In Dreams

In dreams unhappy, I behold you stand  
As heretofore:  
The unremember'd tokens in your hand  
Avail no more.

No more the morning glow, no more the grace,  
Enshrines, endears.  
Cold beats the light of time upon your face  
And shows your tears.

He came and went. Perchance you wept awhile  
And then forgot.  
Ah me! but he that left you with a smile  
Forgets you not.

Robert Louis Stevenson  
No. IV from *Songs of Travel and Other Verses*

**[6] 6. The Infinite Shining Heavens**

The infinite shining heavens  
Rose, and I saw in the night  
Uncountable angel stars  
Showering sorrow and light.

I saw them distant as heaven,  
Dumb and shining and dead,  
And the idle stars of the night  
Were dearer to me than bread.

Night after night in my sorrow  
The stars looked over the sea,  
Till lo! I looked in the dusk  
And a star had come down to me.

Robert Louis Stevenson  
No. VI from *Songs of Travel and Other Verses*

Dear days of old with the faces in the firelight;  
Kind folks of old, you come again no more.

Home was home then, my dear, full of kindly faces,  
Home was home then, my dear, happy for the child.  
Fire and the windows bright glittered on the moorland;  
Song, tuneful song, built a palace in the wild.  
Now when day dawns on the brow of the moorland,  
Lone stands the house, and the chimney-stone is cold.  
Lone let it stand, now the friends are all departed,  
The kind hearts, the true hearts, that loved the place of old.

Spring shall come, come again, calling up the moorfowl,  
Spring shall bring the sun and rain, bring the bees and flowers;  
Red shall the heather bloom over hill and valley,  
Soft flow the stream through the even flowing hours.  
Fair the day shine as it shone on my childhood -  
Fair shine the day on the house with open door.

**[7] 7. Whither must I wander?**

Home no more home to me, whither must I wander?  
Hunger my driver, I go where I must.  
Cold blows the winter wind over hill and heather:  
Thick drives the rain and my roof is in the dust.  
Lov'd of wise men was the shade of my roof-tree,  
The true word of welcome was spoken in the door -

Birds come and cry there and twitter in the  
chimney –  
But I go for ever and come again no more.

Robert Louis Stevenson  
No. XVI from *Songs of Travel and Other Verses*

**8. Bright is the ring of words**  
Bright is the ring of words  
When the right man rings them,  
Fair the fall of songs  
When the singer sings them.  
Still they are caroled and said –  
On wings they are carried –  
After the singer is dead  
And the maker buried.

Low as the singer lies  
In the field of heather,  
Songs of his fashion bring  
The swains together.  
And when the west is red  
With the sunset embers,  
The lover lingers and sings,  
And the maid remembers.

Robert Louis Stevenson  
No. XIV from *Songs of Travel and Other  
Verses*

**9. I have trod the upward and the downward  
slope**

I have trod the upward and the downward  
slope;  
I have endured and done in days before;  
I have longed for all, and bid farewell to hope;  
And I have lived and loved, and closed the door.

Robert Louis Stevenson  
No. XXII from *Songs of Travel and Other Verses*

**10. The Sky above the Roof**

The sky above the roof  
Is calm and sweet:  
A tree above the roof  
Bends in the heat.

A bell from out the blue  
Drowsily rings:  
A bird from out the blue  
Plaintively sings.

Ah God! a life is here,  
Simple and fair,  
Murmurs of strife are here  
Lost in the air.

Why dost thou weep, O heart,  
Poured out in tears?  
What hast thou done, O heart,  
With thy spent years?

Mabel (White) Dearmer (1872–1915)  
after Paul Verlaine (1844–1896)

**[17] Orpheus with his Lute**

Orpheus with his lute made trees,  
And the mountain tops that freeze,  
Bow themselves, when he did sing:

To his music, plants and flow'rs  
Ever sprung; as sun and showers  
There had made a lasting spring.

Ev'rything that heard him play,  
Even the billows of the sea,  
Hung their heads, and then lay by.

In sweet music is such art:  
Killing care and grief of heart,  
Fall asleep, or, hearing, die.

John Fletcher (1579 – 1625)  
or William Shakespeare (1564 – 1616)  
from *Henry VIII*, Act III, Scene 1

All round our nest, far as the eye can pass,  
Are golden kingcup fields with silver edge,  
Where the cow-parsley skirts the hawthorn  
hedge.  
'Tis visible silence, still as the hourglass.

Deep in the sun-search'd growths the  
dragonfly  
Hangs like a blue thread loosen'd from the  
sky: –  
So this wing'd hour is dropt to us from above.

Oh! clasp we to our hearts, for deathless  
dow'r,  
This close-companion'd inarticulate hour,  
When twofold silence was the song of love.

Dante Gabriel Rossetti (1828 – 1882)  
from 'The House of Life', in *Ballads and Sonnets* (1881)

**[18] Silent noon**

Your hands lie open in the long fresh grass, –  
The finger points look through like rosy  
blooms:  
Your eyes smile peace. The pasture gleams  
and glooms  
'Neath billowing skies that scatter and amass.

**[19] The Winter's Willow**

A Country Song  
There Liddy zot bezide her cow,  
Upon her lowly seat, O;  
A hood did auvehang her brow,  
Her païl wer' at her veet, O;  
An' she wer' kind, an' she wer' feäir,  
An' she wer' young, an' free o' céare;  
Vew winters had a-blown her héair,  
Bezide the winter's willow.

Above the coach-wheels' rollēn rims  
She never rose to ride, O,  
Though she do zet her comely lim's  
Above the mare's white zide, O;  
But don't become too proud to stoop  
An' scrub her milkēn pails' white hoop,  
Or sit a-milkēn where do droop,  
The wet-stem'd winter's willow.

An' if there's readship in her smile,  
She don't begrudge to spare, O,  
To somebody, a little while,  
The empty woaken chair, O;  
An' if I've luck upon my zide,  
Why, I do think she'll be my bride  
Avore the leaves ha' twice a-died  
Upon the winter's willow.

William Barnes (1801–1886)  
from *Poems of rural life in the  
Dorset Dialect* (1859)

**[21] Rhosymedre**

Now let my soul arise,  
and tread the temptor down.  
Thy Spirit leads me forth  
to heaven and a crown:  
A feeble mortal wins the day,  
though death and hell obstruct the way.

Should all the hosts of death  
and pow'rs of hell unknown,  
put their most dreadful forms  
of rage and terror on,  
I shall be safe, for God displays  
surpassing pow'r and guardian grace.

Allelujah allelujah.

Isaac Watts

Verses 11 and 12, slightly amended,  
from *Join all the Glorious Names* (1709)

**Four Hymns**

**[22] I. Lord! come away!**  
Lord! come away!  
Why dost Thou stay?  
Thy road is ready; and Thy paths, made  
straight  
With longing expectation, wait  
The consecration of Thy beauteous feet!  
Ride on triumphantly!  
Behold we lay our lusts and proud wills in  
Thy way!

Hosanna! Welcome to our hearts! Lord, here  
Thou hast a temple too; and full as dear  
As that of Sion, and as full of sin:  
Nothing but thieves and robbers dwell therein;  
Enter, and chase them forth, and cleanse  
the floor!  
Crucify them, that they may never more

Profane that holy place  
Where Thou hast chose to set Thy face!  
And then, if our stiff tongues shall be  
Mute in the praises of Thy Deity,  
The stones out of the temple wall  
Shall cry aloud, and call  
'Hosanna!' and Thy glorious footsteps greet!

Jeremy Taylor (1613 – 1667)

But I am jealous of my heart,  
Lest it should once from Thee depart;  
Then let my name be well impress'd  
As a fair signet on Thy breast.

Till Thou has brought me to Thy home,  
Where fears and doubts can never come,  
Thy countenance let me often see,  
And often shalt Thou hear from me:

Come, my beloved, haste away,  
Cut short the hours of Thy delay,  
Fly like a youthful hart or roe  
Over the hills where spices blow.'

Isaac Watts (1674 – 1748)

**[23] II. Who is this fair one?**

Who is this fair one in distress,  
That travels from the wilderness,  
And press'd with sorrows and with sins,  
On her beloved Lord she leans?

This is the spouse of Christ our God,  
Bought with the treasures of His blood,  
And her request and her complaint  
Is but the voice of ev'ry saint:

'O let my name engraven stand  
Both on Thy heart and on Thy hand;  
Seal me upon Thine arm and wear  
That pledge of love for ever there.

Stronger than death Thy love is known  
Which floods of wrath could never drown,  
And hell and earth in vain combine  
To quench a fire so much divine.

**[24] III. Come Love, come Lord**

Come Love, come Lord, and that long day  
For which I languish, come away.  
When this dry soul those eyes shall see  
And drink the unseal'd source of Thee,  
When glory's sun faith's shades shall chase,  
Then for Thy veil give me Thy face.

Richard Crashaw (1612/13 – 1649)

**[25] IV. Evening Hymn**

O gladsome Light, O Grace  
Of God the Father's face,  
The eternal splendour wearing;

Celestial, holy, blest,  
Our Saviour, Jesus Christ,  
Joyful, joyful in Thine appearing:

Now, ere day fadeth quite,  
We see the evening light,  
Our wonted hymn outpouring;

Father of might unknown,  
Thee, His incarnate Son,  
And Holy Spirit adoring.

To Thee of right belongs  
All praise of holy songs,  
O Son of God, Lifegiver;

Thee, therefore, O Most High,  
The world doth glorify,  
And shall exalt for ever.

Robert Seymour Bridges (1844 – 1930)  
after anonymous Greek text



Nobby Clark

Anna Tilbrook

You can purchase Chandos CDs or download MP3s online at our website: [www.chandos.net](http://www.chandos.net)

For requests to license tracks from this CD or any other Chandos discs please find application forms on the Chandos website or contact the Royalties Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at [bchallis@chandos.net](mailto:bchallis@chandos.net).

Chandos Records Ltd, Chandos House, 1 Commerce Park, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HX, UK.  
E-mail: [enquiries@chandos.net](mailto:enquiries@chandos.net) Telephone: + 44 (0)1206 225 200 Fax: + 44 (0)1206 225 201



[www.facebook.com/chandosrecords](http://www.facebook.com/chandosrecords)



[www.twitter.com/chandosrecords](http://www.twitter.com/chandosrecords)

#### **Chandos 24-bit / 96 kHz recording**

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit / 96 kHz recording. In order to reproduce the original waveform as closely as possible we use 24-bit, as it has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. Recording at the 44.1 kHz sample rate, the highest frequencies generated will be around 22 kHz. That is 2 kHz higher than can be heard by the typical human with excellent hearing. However, we use the 96 kHz sample rate, which will translate into the potentially highest frequency of 48 kHz. The theory is that, even though we do not hear it, audio energy exists, and it has an effect on the lower frequencies which we do hear, the higher sample rate thereby reproducing a better sound.

Steinway Model D (587 462) concert grand piano courtesy of Potton Hall  
Piano technician: Graham Cooke DipMIT, MPTA



**Recording producer** Jonathan Cooper  
**Sound engineer** Jonathan Cooper  
**Assistant engineer** Rosanna Fish  
**Editor** Jonathan Cooper  
**A & R administrator** Sue Shortridge  
**Recording venue** Potton Hall, Dunwich, Suffolk; 24 – 26 April 2017  
Front cover Photograph of Ralph Vaughan Williams, in the Alps, October 1897 by Adeline Vaughan Williams, courtesy of The Vaughan Williams Charitable Trust  
**Design and typesetting** Cap & Anchor Design Co. ([www.capandanchor.com](http://www.capandanchor.com))  
**Booklet editor** Finn S. Gundersen  
Publishers Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd (*Songs of Travel*, *The Sky above the Roof*, Four Hymns), Stainer & Bell Ltd, London (*Six Studies in English Folksong*), Keith Prowse Music Publishing Co. Ltd (*Orpheus with his Lute*), Willcocks & Co. Ltd (*Silent Noon*), The 'Vocalist' Co., Ltd (*The Winter's Willow*), Oxford University Press (Romance), Copyright Control (*Rhosymedre*)  
© 2018 Chandos Records Ltd  
© 2018 Chandos Records Ltd  
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England  
Country of origin UK

VAUGHAN WILLIAMS: SONGS, ETC. – Gilchrist/Dukes/Tilbrook

CHAN 10969

**CHANDOS** DIGITAL

**CHAN 10969**

RALPH VAUGHAN WILLIAMS (1872–1958)		
1-9	Songs of Travel (1901–04)* Complete Edition for Tenor and Piano	24:20
10-15	Six Studies in English Folk Song (1926)† for Cello and Piano	8:53
16	The Sky above the Roof (1908)* for Tenor and Piano	2:50
17	Orpheus with his Lute (1902)* for Voice and Piano	2:35
18	Silent Noon (1903)* No. 2 from <i>The House of Life</i> for Tenor and Piano	3:57
19	The Winter's Willow (1903)* for Tenor and Piano	3:12
20	Romance (date uncertain)† for Viola and Piano	6:38
21	Rhosymedre (1920)*† Arranged 2016 for Tenor, Viola, and Piano by Richard Morrison (b. 1946)	3:47
22-25	Four Hymns (1912–14)*† for Tenor, Piano, and Viola <i>obbligato</i>	14:29
		TT 71:31



James Gilchrist tenor\*  
Philip Dukes viola†  
Anna Tilbrook piano

VAUGHAN WILLIAMS: SONGS, ETC. – Gilchrist/Dukes/Tilbrook

CHAN 10969