

CD-257 STEREO

FAIRE, SWEET & CRUELL

ELIZABETHAN SONGS PERFORMED BY
Christina Högman, voice - Jakob Lindberg, lute

WARNING

see back page
se baksida
siehe Rückseite
voir au verso

Recording Data: 1983-12-13/15 at Wiks Castle,
Uppsala, Sweden

Recording Engineer: Robert von Bahr
SONY PCM-F1 Digital recording equipment, 4
Neumann U-89 Microphones, SAM 82 Mixer,
Sony Tape

Digital Editing: Robert von Bahr

Producer: Robert von Bahr

Cover Text: Ingemar von Heijne

English Translation: William Jewson

German Translation: Per Skans

French Translation: Arlette Chené-Wiklander

Front Cover Picture: Nicholas Hilliard (1547-1619);

Anne Hilliard nee Brandon aged 22 in 1578

Crown Copyright, Victoria and Albert Museum.

Back Cover Photo: Östen Wall

Album Design: Robert von Bahr
Type Setting: Marianne von Bahr
Lay-Out: William Jewson
Repro: KåPe Grafiska, Stockholm

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

If we have no representation in your country, please contact:

BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: +46 8 544 102 30 Fax: +46 8 544 102 40

info@bis.se www.bis.se

© & © 1984, BIS Records AB

This is a record from the Golden Age in England, the age of Shakespeare. Most things in England seem to have flourished for some decades about 1600 ; even music. This was the age of the lutenists and the virginalists. Madrigals were sung around a circular table at home and majestic music accompanied the services in the great cathedrals.

It was at this time that the *ayre*, the solo song with lute accompaniment, was at its peak. Numerous composers sought the ideal marriage of word and music. Richard Barnfield brought together two of the period's greatest names, the poet Edmund Spenser and the musician John Dowland in a sonet : (see text I)

The first printed volume of solo songs appeared in 1597 : (see text II)

The universities were, of course, Oxford and Cambridge. The particular "notation" used by lute players is known as tablature. The collection was printed in such a manner that the songs could be performed by a single voice with lute accompaniment or as four-part songs. The latter could be achieved by sitting in a circle round the music which is arranged on the page with one part at each point of the compass. A contemporary wrote that it would be as well always to follow this pattern for otherwise the partsingers would have to look over someone's shoulder and would improvise their own unfortunate counterparts.

In 1597, the year of publication, **JOHN DOWLAND** was 34. He already had a good deal to say about his life in the preface to the *Courteous Reader* : (see text III)

Exactly ! The golden age of English music was subject to powerful impulses from abroad, not least from Italy. The Italian influence started with the publication of Italian madrigals in English versions.

Dowland was employed for several years at the turn of the century at the Danish court. He was a well paid musical servant who had difficulty in managing his money.

Dowland was not employed by the English court until 1612 when he became one of the King's Lutes. We do not know whether this delay was a result of his Catholic faith, of petty intrigue or perhaps depended on something as timeless as financial difficulties . . .

What we do know is that Dowland became one of the most celebrated musicians of the period. His song *Flow my teares*, queen of all the tear melodies, went the rounds of the musical world. A number of all the international variations on this gem have survived to the present day. And after 400 years there are still music lovers who maintain that there is no song anywhere or from any period that is superior to *In darkness let me dwell*.

THOMAS CAMPION (1567-1620) was both poet and musician — and also a Doctor of Physick. In a songbook from 1601, published jointly with his musical colleague (and lute teacher ?) Philip Rosseter he wrote a manifesto : (see text IV)

What Campion demands is a short, simple, straightforward setting that does not try to interpret every word of the text. More than 100 songs in this vein have survived. Other composers also made settings of his poems.

JOHN DANYEL (1546-1626) was not himself a poet but was the brother of the celebrated court poet Samuel Danyel.

Like as the lute delights is one of his brother's poems, set in exactly the manner which Campion despised : high notes for *high tuned*, a falling motif for *lamentable*, dissonances for *harsh style* and *untuneable*. Not to mention *A wailing descant on the sweetest ground* in which the bass part follows a traditional rising and falling scale (hexachord) while the singer performs a taught melody full of suspensions and dissonances.

THOMAS FORD served Charles I until the civil war of 1642. He was buried in London on 17 November 1648 and was thereby saved from witnessing the execution of his king in the following year. In his will he is called "composer to the private musick" and "a viall among the lutes and voices". Clearly he must, i.e., have played the gamba. His salary was 80 pounds a year.

Faire sweet cruel is contained in his collection *Musicke of Sundrie Kindes*, printed in 1607. The lengthy title gives a fine example of musical writing of the day : (see text V)

FRANCIS PILKINGTON (1570-1638) came from a family of musicians in Lancashire. It is possible that he had little to do with London, though his only collection of ayres was printed there in 1605. He was a church musician at Chester. He started there as a "Singing man" but was ordained and rose through the ranks. He became a "Minor canon" in 1614 and by 1624 he was "Precentor" or "Chaunter". He must have been a thorough professional and, of course, performed his songs himself since he was proficient on the lute. Two of his madrigal collections survive but it is possible that much has been lost. He was 68 when he died. At the age of 25 when he became a "Bachelor of Musicke" at Lincoln College, Oxford he could claim 16 years of musical education.

Here follows some lines from a contemporary sonet in honour of Pilkington. The sentiments are admirable. Music is not merely a question of famous men : (see text VI)

According to this enthusiast Pilkington triumphs in all sorts of songs. And one might add that no ayre was sung more assiduously than the anonymous **Greensleeves** ; old then, but eternally youthful.

CHRISTINA HÖGMAN was born in Danderyd near Stockholm in 1956 but moved with her family to Uppsala a few years later. Her first contact with early music came when she was engaged by Joculatores Upsalienses, a group devoted to medieval and renaissance music, to sing in a production of "Le jeu de Robin et Marion" at the Lucerne Festival in 1976.

She studied music and art at Uppsala University and then qualified as a music teacher and studied singing at the State College of Music in Stockholm from 1978 to 1983. During this period she was a member of the Swedish Radio Chamber Choir led by Eric Ericson and of the Adolf Fredrik Bach Choir led by Anders Öhrwall.

Christina Högman has given song recitals in churches and elsewhere. Her voice teachers have been Birgit Stenberg and Dorothy Irving. In January 1984 she enrolled at the Swedish Music Drama School in Stockholm.

JAKOB LINDBERG was born in Danderyd, Sweden in 1952. After reading music at Stockholm University he came to London to study guitar and lute at The Royal College of Music. He became increasingly interested in the lute and its music and decided towards the end of his studies to devote himself entirely to this instrument.

Since graduating he is now in great demand as a solo-lutenist and has given recitals in Europe, in Canada and in USA. He has made numerous broadcasts for the BBC and the Swedish Radio and has also made radio recordings in many other countries.

Jakob Lindberg is also in demand as a continuo player and performs regularly with English ensembles such as The Taverner Players, The Academy of Ancient Music and The Consort of Musicke.

His specialist knowledge in luteplaying has led to many engagements as a teacher at courses in different countries, notably The English Lute Society Summer School, The American Lute Society Summer Schools and York Early Music Festival.

Jakob Lindberg was selected to succeed Diana Poulton as professor of lute at The Royal College of Music in 1979.

On the same label : BIS-LP-201, 211, 226, 260, 266, 267.

Text I

*If Musique and sweet Poetrie agree
As they must needs (the Sister and the Brother),
Then must the Love be great, twixt thee and mee,
Because thou lov'st the one, and I the other.
Dowland to thee is deare ; whose heavenly tuch
Upon the Lute, doeth ravish humane sense :
Spenser to mee ; whose deepe Conceit is such,
As, passing all Conceit, needs no defence.
Thou lov'st to heare the sweete melodious sound,
That Phoebus Lute (the Queen of Musique) makes :
And I in deepe Delight am chiefly drownd,
When as himselfe to singing he betakes.
One God is God of Both (as Poets faigne),
One Knight loves Both, and Both in thee remaine.*

Text II

*The First Booke of Songs or Ayres of four parts
with Tablature for the Lute. So made that all parts
together, or either of them severally, may be sung to
the Lute, Orpherian, or Viol de gambo. Composed by
John Dowland, Lutenist and Batcheler of Musick in both
the Universities . . .*

Text III

*About sixteene yeres past, I travelled the chieftest part
of France, a nation furnisht with great variety of
Musicke : But lately, being of a more confirmed judge-
ment, I bent my course toward the famous provinces of
Germany, where I found both excellent masters, and
most honourable Patrons of musicke : Namely, those two
miracles of this age for vertue and magnificence, Henry
Julio of Brunswick, and learned Maritius Lantzgrave of
Hessen, of whose princely vertues & favors towards me I
can never speake sufficiently . . .
Thus having spent some moneths in Germany, to my great
admiration of that worthy country, I past over the Alps
into Italy, where I found the Citties furnisht with good
Artes, but especially musicke. What favour and estimation
I had in Venice, Padua, Genoa, Ferrara, Florence, & divers
other places I willingly suppress, least I should any way
seeme partiall in mine owne indevours. Yet I can not
dissemble the great content I found in the proferd amity
of the most famous Luca Marenzio . . .*

Text IV

What Epigrams are in Poetrie, the same are Ayres in musicke, then in their chief perfection when they are short and well seasoned . . . But there are some, who to appeare the more deep, and singular in their judgement, will admit no Musicke but that which is long, intricate, bated with fuge, chaînd with sincopation, and where the nature of everie word is precisely exprest in the Note . . . But such childish observing of words is altogether ridiculous . . .

Text V

Musicke of Sundrie Kindes set forth in two Bookes. The first Whereof are, Aries for 4. Voices to the Lute, Orphorion, or Basse-viol, with a Dialogue for two Voices, and two Basse Viols in parts, tuned the Lute way. The Second are Pavens, Galiards, Almaines, Toies, Jigges, Thumpes and such like, for two Basse-Viols, the Liera way, so made as the greatest number may serve to play alone, very easy to be performd. Imprinted at London by John Windet at the Assignes of William Barley and are to be sold by John Browne in Saint Dunstons churchyard in Fleetstrett 1607.

Text VI

*Must the Matchlesse Excellencies
Of Bird, Bull, Dowland, Morley, and the rest
Of our rare Artists (who now dim the lights
Of other lands) be onely in Request?
Thy Selfe, (and others) losin your due Rights
To high Desert? nay, make it (yet) more plaine,
That thou canst hit the Ayres of every vaine . . .*

Detta är en Guldålders-skiva: solosånger från The Golden Age, Shakespeares tid. Det mesta i England blomstrade några decennier kring sekelskiftet 1600, även musiken. Det var lutspelarnas tid och virginalisternas (klavermästarnas). Madrigaler sjöngs kring runda bordet i kamrarna, och det klingade storartat i de stora katedralerna vid gudstjänsterna.

Då levde också *ayren* som intensivast, solosången med luta. Det var många som sökte den ideala föreningen mellan ordet och tonen. I en sonett sammanförde Richard Barnfield två av tidens storheter: diktaren Edmund Spenser och musikern John Dowland: (se text I)

Den första tryckta solosångboken kom 1597: (se text II)

De båda universiteten var förstas Oxford och Cambridge. Luttabulatur heter den speciella notskrift som det knäppande folket brukade. Samlingen trycktes alltså i sådan form att man kunde sjunga med antingen bara lutackompanjemang eller i fyra stämmor — om man nämligen satte sig i ring kring notbladet, som har noter spretande åt alla väderstreck. Någon skrev förresten att det var lika bra att alltid göra så; annars skulle folk bara läsa över sångarens axel och improvisera egna missfoster till motstämmor . . .

Tryckåret 1597 blev **JOHN DOWLAND** 34 år. Han kunde redan berätta en hel del om sig själv i företalet till *The Courteous Reader*: (se text III)

Just så: den engelska guldålderns musik var överhuvudtaget starkt stimulerad utifrån, inte minst från Italien; det började bl.a. med att man gav ut italienska madrigaler i engelsk version.

Dowland arbetade f.ö. flera år kring sekelskiftet vid danska hovet: en välbetald musiktjänare med påtagliga svårigheter att hålla i slantarna.

Engelska hovet anställde honom inte förrän 1612, som en av *the King's Lutes*. Vi vet inte om dröjsmålet berodde på hans katolska tro, vardagliga intriger eller rentav på något så tidlöst som ekonomiska rationaliseringar . . .

Säkert är att Dowland blev en av tidens mest firade musiker. Hans *Flow my teares* — tärnelodiernas drottning — gick musikvärlden runt: en del av alla internationella variationer över denna juvel råkar finnas bevarade ända till vår tid. Och ännu 400 år senare finns det musikvänner som menar att ingen sång överträffar *In darkness let me dwell* — ingen enda sång genom alla sekler.

THOMAS CAMPION (1567-1620) var både poet och musiker — och därtill läkare: Doctor of Physick. I en sångbok från 1601, utgiven tillsammans med musikerkollegan (och lutläraren?) Philip Rosseter skrev han en programförklaring: (se text IV)

Campion talar alltså för en kort, enkel och direkt musik utan ambitioner att tolka vardande ord i texten. Drygt 100 sånger efter detta recept finns bevarade; även andra tonsatte dessutom hans texter.

JOHN DANYEL (1546-1626) diktade inte själv men var däremot bror till den firade hovpoeten Samuel Danyel.

Like as the lute delights är en av broderns dikter, tonsatt med just sådant tonmåleri som Campion föraktade: höga toner på *high tuned*, ett fallande motiv på *lamentable*, dissonanser på *harsh style* och *untuneable*. För att inte tala om *A wailing descant on the sweetest ground* (en klagande motstämma över en ljuv basgång): där har basstämmen en stigande och fallande skala av den gamla standard-typen (hexakord) medan sångaren utför en spänd melodi i förhållningar och dissonanser.

THOMAS FORD tjänade kung Karl I fram till inbördeskriget 1642. Han begrovs i London den 17 november 1648, så han slapp uppleva avrättningen av sin kung året därpå. I testamentet kallas Ford "composer to the private musick" och "a viall among the lutes and voices"; tydligen spelade han bl.a. gamba. Lönen var 80 pund om året.

Faire sweet cruel ingår i hans samling Allsköns musik, tryckt 1607. Den långa titeln ger en vacker inblick i tidens musikprosa: (se text V)

FRANCIS PILKINGTON (1570-1638) tillhörde en musikerfamilj från Lancashire. Det är möjligt att han inte hade så mycket med London att skaffa, även om hans enda samling ayres trycktes där 1605. Han fungerade som kyrkomusiker i Chester, söder om Liverpool. Där började han som "Singing man" men lät musik-prästvigas sig och steg i graderna: "Minor canon" blev han 1614 och 1624 kallas han "Precentor" eller "Chaunter". Han bör ha varit en driven sångare och framförde förstås själv sina sånger eftersom han också behärskade lutspelets konst. Två samlingar madrigaler har vi efter honom dessutom, men det är troligt att mycket förkommit; han nådde 68 års ålder, och när han 25 år gammal blev "Bachelor of Musicke" vid Lincoln College i Oxford hänvisade han till 16 års musikstudier.

Här är några samtida verser ur en sonett till Pilkingtons pris, som säger kloka saker: musik handlar inte bara om Berömda Män: (se text VI)

Enligt denne entusiast träffar alltså Pilkington prick med alla slags sånger. Och man kunde tillägga att ingen aldrig så konstfull ayre sjöngs så flitigt som den anonyma visan om Greensleeves. Den var gammal ren' då — och evigt ung.

Ingemar von Heijne

CHRISTINA HÖGMAN är född i Danderyd 1956, men flyttade efter några år med sin familj till Uppsala. Den första kontakten med äldre tiders musik fick hon när medeltids- och renässansensemblen Joculatores Upsalienses engagerade henne som sångerska inför framförandet av det medeltida sångspelet "Le jeu de Robin et Marion" vid festspele i Luzern 1976.

Efter studier i musikvetenskap och konstvetenskap vid Uppsala Universitet följde musiklärarexamen och solosångstudier vid Musikhögskolan i Stockholm 1978-83. Under denna tid var hon medlem i Sveriges Radios Kammarkör under Eric Ericson och i Adolf Fredriks Bachkör ledd av Anders Öhrwall.

Christina Högman har även framträtt vid romansaftnar, i kyrkor, m.m. Hennes lärare har varit Birgit Stenberg och Dorothy Irving. I januari 1984 började hon på Statens Musikdramatiska skola i Stockholm.

JAKOB LINDBERG är född i Danderyd 1952. Efter att ha läst musikvetenskap vid Stockholms Universitet för han till London för att studera gitarr och luta vid The Royal College of Music. Under sin studietid blev han allt mer intresserad av lutan och dess musik och beslöt att koncentrera sig på detta instrument.

Han är nu en mycket efterfrågad lutenist och har givit solokonsserter över hela Europa, i Canada och i USA. Han framträder ofta på BBC i England och Sveriges Radio och har även gjort radioinspelningar i många andra länder.

Jakob Lindberg är också eftersökt som continuo-spelare och spelar regelbundet med engelska ensembler som t.ex. The Taverner Players, The Academy of Ancient Music och The Consort of Musicke.

Hans specialistkunskaper i lutan och dess musik har lett till många engagemang som lärare vid kurser i olika länder; t.ex. hos The English Lute Society, The American Lute Society, York Early Music Festival, mfl.

1979 blev Jakob Lindberg utsedd att efterträda Diana Poulton som professor i luta vid The Royal College of Music i London.

På samma skivmärke: BIS-LP-201,211,226,260, 266,267.

Dies ist eine Platte des Goldenen Zeitalters: Sololieder aus The Golden Age, der Zeit Shakespeares. Fast alles blühte in England während einiger Jahrzehnte um die Jahrhundertwende 1600, so auch die Musik. Dies war das Zeitalter der Lautenisten und der Virginalisten (der Klavierspieler). Madrigale wurden um den runden Tisch der Kammer gesungen, und großartig war der Klang bei den Gottesdiensten in den Kathedralen.

Damals gedieh auch die *ayre* intensiv, das Sololied mit Laute. Viele suchten die ideale Verbindung zwischen Wort und Ton. In einem Sonett führte Richard Barnfield zwei der damaligen Größen zusammen: den Dichter Edmund Spenser und den Musiker John Dowland: (siehe Text I)

Das erste gedruckte Sologesangbuch erschien 1597: (siehe Text II)

Die beiden Universitäten waren natürlich Oxford und Cambridge. Lauten-Tabulatur wird die besondere, von den zupfenden Musikern gebrauchte Notenschrift genannt. Die Sammlung wurde also in so einer Form gedruckt, daß man entweder nur mit Lautenbegleitung oder vierstimmig singen konnte — wenn man sich nämlich im Kreis um das Notenblatt setzte, dessen Noten in alle Himmelsrichtungen spreizen. Jemand schrieb übrigens, man solle ruhig immer so verfahren; sonst würden die Leute einfach über die Schulter des Sängers lesen und ihre eigenen mißgeburtähnlichen Gegenstimmen improvisieren . . .

Im Druckjahr 1597 wurde **JOHN DOWLAND** 34 Jahre alt. Im Vorwort zu *The Courteous Reader* konnte er bereits einiges über sich selbst erzählen: (siehe Text III)

Genau so: die Musik des englischen Goldenen Zeitalters war stark von außen beeinflusst, nicht zuletzt aus Italien; es begann u.A. damit, daß man italienische Madrigale in englischer Fassung herausgab.

Dowland arbeitete übrigens um die Jahrhundertwende am dänischen Hof: ein gut bezahlter Musikdiener mit offensichtlichen Schwierigkeiten, das Geld in der Hand zu behalten.

Der englische Hof gab ihm erst 1612 eine Anstellung, als einer der King's Lutes. Wir wissen nicht, ob die Verzögerung durch seinen katholischen Glauben, alltägliche Intrigen oder gar auf etwas Zeitloses wie ökonomische Rationalisierungen bedingt war . . .

Sicher ist, daß Dowland einer der meistgefeierten Musiker der Zeit wurde. Sein *Flow my teares* — die Königin der Tränenmelodien — ging um die Musikwelt: einige aller internationaler Variationen über dieses Juwel sind bis in unsere Zeit erhalten geblieben. Und noch 400 Jahre später gibt es Musikkfreunde, die der Meinung sind, kein Lied übertreffe *In darkness let me dwell* — kein einziges Lied im Laufe sämtlicher Jahrhunderte.

THOMAS CAMPION (1567-1620) war sowohl Poet als auch Musiker — noch dazu Arzt: Doctor of Physick. In einem Liederbuch aus 1601, das er mit dem Musikerkollegen (und Lautenlehrer?) Philip Rosseter zusammen herausgab, schrieb er eine Programmklärung: (siehe Text IV)

Campion spricht also für eine kurze, schlichte und direkte Musik ohne Ansprüche darauf, jedes Wort des Textes zu interpretieren. Gut 100 Lieder nach diesem Rezept sind erhalten; außerdem vertonten auch andere seine Texte.

JOHN DANYEL (1546-1626) dichtete nicht selbst, war aber Bruder des gefeierten Hofpoeten Samuel Danyel.

Like as the lute delights ist eines der Gedichte des Bruders, mit eben so einer Tonmalerei vertont, die Campion verachtete: hohe Töne auf *high tuned*, ein fallendes Motiv auf *lamentable*. Dissonanzen auf *harsh style* und *untuneable*. Von *A wailing descendant on the sweetest ground* (eine klagende Gegenstimme über einem lieblichen Baßgang) nicht zu sprechen: hier hat die Baßstimme eine steigende und fallende Tonleiter des alten Standardtyps (Hexakord), während der Sänger eine gespannte Melodie in Vorhalten und Dissonanzen ausführt.

THOMAS FORD diente bei König Karl I. bis zum Bürgerkrieg 1642. Er wurde in London am 17. November 1648 begraben, und es blieb ihm folglich die Hinrichtung seines Königs im folgenden Jahr erspart. Im Testament wird Ford „composer to the private musick“ und „a viall among the lutes and voices“ genannt; offensichtlich spielte er u.A. Gambe. Er bezog 80 Pfund im Jahr.

Faire sweet cruel ist in seiner Sammlung Allerlei Musik zu finden, 1607 gedruckt. Der lange Titel vermittelt einen schönen Einblick in die Musikprosa der Zeit: (siehe Text V)

FRANCIS PILKINGTON (1570-1638) war Mitglied einer Musikerfamilie aus Lancashire. Es ist möglich, daß er nicht sehr viel mit London zu tun hatte, selbst wenn seine einzige Sammlung ayres 1605 dort gedruckt wurde. Er diente in Chester südlich von Liverpool als Kirchenmusiker. Dort begann er als „Singing man“, bekam aber die Musik-Priester-Weihe und stieg in den Rängen: 1614 wurde er „Minor canon“, und 1624 wurde er „Precentor“ oder „Chaunter“ genannt. Er muß ein tüchtiger Sänger gewesen sein und trug selbstverständlich seine Lieder selbst vor, da er auch die Kunst des Lautenspiels beherrschte. Außerdem überlieferte er zwei Sammlungen Madrigale, aber es ist wahrscheinlich, daß vieles verlorengegangen ist. Er wurde 68 Jahre alt, und als er im Alter von 25 Jahren am Lincoln College „Bachelor of Musicke“ wurde, berief er sich auf 16 Jahre Musikstudien.

Es folgen einige Verse aus einem Sonett zu Pilkingtons Lob, die kluge Sachen sagen: in der Musik geht es nicht nur um Berühmte Männer: (siehe Text VI)

Laut dieses Enthusiasten trifft also Pilkington mit allen möglichen Liedern ins Schwarze. Man könnte hinzufügen, daß keine noch so kunstvolle ayre so fleißig gesungen wurde, wie das anonyme Lied von den Greensleeves. Es war bereits damals alt — und ewig jung.

CHRISTINA HÖGMAN wurde 1956 in Danderyd bei Stockholm geboren, zog aber nach einigen Jahren mit ihrer Familie nach Uppsala. Den ersten Kontakt mit der Musik früherer Zeiten bekam sie, als sie vom Ensemble für frühe Musik „Joculatores Upsalienses“ als Sängerin für eine Aufführung des mittelalterlichen Singspiels „Le jeu de Robin et Marion“ bei den Luzerner Festspielen 1976 engagiert wurde.

Nach Studien der Musik- und Kunstwissenschaften an der Universität zu Uppsala folgten Schulmusikprüfung und Sologesangstudien an der Stockholmer HfM 1978-83. Während dieser Zeit war sie Mitglied des Kammerchores des Schwedischen Rundfunks (Leiter: Eric Ericson) und des Adolf Fredriks Bachkör in Stockholm (Anders Ohrwall).

Christina Högman erschien ferner bei Liederabenden, in Kirchen usw. Ihre Lehrer waren Birgit Stenberg und Dorothy Irving. Im Januar 1984 begann sie ein Studium an Statens Musikdramatiska Skola in Stockholm.

JAKOB LINDBERG wurde 1952 in Danderyd, Schweden, geboren. Nach Musikstudien an der Stockholmer Universität fuhr er nach London, wo er am Royal College of Music Gitarre und Laute studierte. Er interessierte sich immer mehr für die Laute und die Lautenmusik und beschloß gegen Ende seiner Studienzeit, sich gänzlich diesem Instrument zu widmen.

Seit seiner Schlußprüfung ist er ein sehr gefragter Sololautenist. Er ist in Europa, Kanada und den USA aufgetreten, hat viele Sendungen für den BBC und den Schwedischen Rundfunk gemacht, und hat auch in vielen anderen Ländern Radioaufnahmen gemacht.

Jakob Lindberg tritt auch als Continuospieler auf und spielt regelmäßig mit englischen Ensembles, wie The Taverner Players, The Academy of Ancient Music und The Consort of Musicke.

Sein Spezialistentum als Lautenist führte zu vielen Engagements als Lehrer bei Kursen in verschiedenen Ländern, z.B. The English Lute Society Summer School, The American Lute Society Summer Schools and York Early Music Festival.

Er wurde 1979 zum Nachfolger von Diana Poulton als Lautenprofessor am Royal College of Music ernannt.

Auf derselben Plattenmarke: **BIS-LP-201, 211, 226, 260, 266, 267.**

Voici un disque de l'âge d'or : des chansons du temps de Shakespeare, The Golden Age. Presque tout fleurit en Angleterre quelques décennies autour du changement de siècle 1600 : même la musique. C'était le temps des luthistes et des virginalistes (les maîtres du clavier). On chantait des madrigaux autour de la table ronde dans les chambres, et les services étaient accompagnés de musique grandiose dans les cathédrales.

L'ayre, la chanson avec luth, vivait alors ses moments les plus intenses. Beaucoup cherchaient l'équilibre idéal entre la parole et le son. Richard Barnfield rapprocha, dans un sonnet, deux des grands de l'époque : le poète Edmund Spenser et le musicien John Dowland : (voir texte I)

Le premier livre imprimé de chansons apparut en 1597 : (voir texte II)

Les deux universités étaient évidemment Oxford et Cambridge. L'écriture musicale spéciale que les luthistes avaient l'habitude d'employer s'appelle tablature de luth. Le recueil fut donc imprimé de façon à pouvoir être chanté soit seulement avec accompagnement de luth, soit à quatre voix — si l'on s'essayait en rond autour de la feuille de musique dont les notes s'étendent aux quatre vents. Au fait, quelqu'un écrit qu'il était aussi bien de toujours faire ainsi ; autrement, les gens pourraient seulement lire par-dessus l'épaule du chanteur et improviser des contreparties monstrueuses . . .

L'année de l'impression, soit 1597, **JOHN DOWLAND** eut 34 ans. Il pouvait déjà raconter beaucoup de lui-même dans la préface du The Courteous Reader : (voir texte III)

Justement : l'âge d'or anglais en musique était surtout fortement influencé par l'étranger, non le moindre par l'Italie ; cela commença, entre autre, par la parution de madrigaux italiens en version anglaise.

En outre, Dowland travailla pendant plusieurs années vers le changement du siècle, à la cour danoise : un serviteur de la musique bien payé mais avec un manque évident de talent pour l'épargne.

La cour anglaise ne l'engagea pas avant 1612, à titre d'un des King's Lutes. Nous ignorons si le retard est dû à sa foi catholique, à des intrigues triviales ou tout simplement à quelque chose d'ordre aussi actuel que les rationalisations économiques . . .

Il est certain que Dowland fut l'un des musiciens les plus fêtés de l'époque. Son *Flow my teares* — la reine des complaintes — fit le tour du monde de la musique : une partie de toutes les variations internationales sur ce bijou a été conservée jusqu'à nos jours. Et après 400 ans, il se trouve des amis de la musique qui soutiennent qu'aucune chanson ne surpasse *In darkness let me dwell* — pas une seule chanson à travers tous les siècles.

THOMAS CAMPION (1567-1620) était poète et musicien, médecin en plus d'être Doctor of Physick. Dans un livre de chansons de 1601, publié avec le collègue musicien (et professeur de luth ?) Philip Rosseter, il écrivit un commentaire sur le programme : (voir texte IV)

Campion parle ainsi en faveur d'une musique courte, simple et directe, sans ambition de traduire chaque mot du texte. Un peu plus de 100 chansons suivant cette recette sont conservées ; même d'autres compositeurs mirent les textes de Campion en musique.

JOHN DANYEL (1546-1626) n'écrivit pas lui-même de poésie mais il était, par contre, frère du célèbre poète de cour Samuel Danyel.

Like as the lute delights est un des poèmes du frère, mis en musique avec une description comme celle méprisée par Campion : des sons hauts sur *high tuned*, un motif descendant sur *lamentable*, des dissonances sur *harsh style* et *untuneable*. Pour ne pas parler de *A wailing descant on the sweetest ground* (un contrechant plaintif sur la plus douce des basses) ; la partie de basse a ici une gamme ascendante et descendante du vieux type standard (hexacorde) alors que le chanteur exécute une mélodie tendue par des suspensions et des dissonances.

THOMAS FORD servit le roi Charles I jusqu'à la guerre civile de 1642. Il fut enterré à Londres le 17 novembre 1648, évitant ainsi d'être témoin de l'exécution de son roi l'année suivante. Dans le testament, Ford est appelé « composer to the private musick » et « a viall among the lutes and voices » ; de toute évidence, il jouait entre autre de la gambe. Son salaire était de 80 livres sterling par année.

Faire *sweet* cruel fait partie de son recueil Musiques diverses, imprimé en 1607. Le long titre donne un bel aperçu de la prose musicale de l'époque : (voir texte V)

FRANCIS PILKINGTON (1570-1638) appartenait à une famille de musiciens du Lancashire. Il est possible qu'il n'eût pas tellement affaire à Londres, bien que son seul recueil d'ayres y fut imprimé en 1605. Il était musicien à l'église de Chester, au sud de Liverpool. Il y commença comme « Singing man » mais il se dédia entièrement à la musique et monta en grade : il devint « Minor canon » en 1614 et reçut le titre de « Recentor » ou « Chaunter » en 1624. Il a dû être un chanteur bien entraîné et il a bien sûr exécuté ses propres chansons puisqu'il maîtrisait aussi l'art de jouer du luth. Il nous a en plus laissé deux recueils de madrigaux, mais il est probable qu'il en soit de perdu ; il vécut 68 ans et, lorsqu'à l'âge de 25 ans il fut « Bachelor of Musicke » au Lincoln College d'Oxford, il comptait 16 ans d'études musicales.

Voici quelques vers de son époque, tirés d'un sonnet en l'honneur de Pilkington, qui dit des choses sages : la musique ne traite pas seulement d'hommes célèbres : (voir texte VI)

Selon cet enthousiaste, Pilkington mit dans le mille avec toutes sortes de chansons. On pourrait aussi ajouter qu'aucune ayre aussi ingénieuse n'a jamais été chantée aussi fréquemment que la chanson anonyme sur *Greensleeves*. Elle était alors déjà vieille — et éternellement jeune.

CHRISTINA HÖGMAN est née à Danderyd en 1956, mais déménagea avec sa famille, quelques années plus tard, à Uppsala. Elle eut son premier contact avec la musique ancienne lorsque les Juculatores Upsalienses, un ensemble de musique du moyen âge et de la renaissance, l'engagèrent comme chanteuse en vue de la représentation du jeu chanté moyenâgeux « Le jeu de Robin et Marion » au festival de Lucerne en 1976.

Elle fit des études en musicologie et en arts à l'Université d'Uppsala et fut élève à l'Académie de Musique de Stockholm de 1978 à 1983 pour y étudier le chant et passer l'examen de pédagogie en musique. Pendant ce temps, elle faisait partie du Chœur de chambre de la Radio de Suède, dirigé par Eric Ericson, et du Chœur Bach Adolf Fredrik, dirigé par Anders Öhrwall.

Christina Högman s'est produite lors de récitals de lieder et de concerts dans les églises. Ses professeurs ont été Birgit Stenberg et Dorothy Irving. En janvier 1984, elle entra à l'Ecole nationale de musique dramatique de Stockholm.

JAKOB LINDBERG est né à Danderyd, en Suède, en 1952. Après avoir étudié la musique à l'Université de Stockholm, il partit pour Londres, afin d'y travailler la guitare et le luth au Collège Royal de Musique. Son intérêt pour le luth ne fit qu'augmenter, et vers la fin de ses études il décida de se vouer entièrement à cet instrument.

Depuis qu'il a obtenu son diplôme, il a été très demandé comme soliste et a ainsi donné de nombreux concerts en Europe, au Canada et aux USA. Il a participé à un grand nombre d'émissions pour la BBC et la Radio Suédoise et a également fait des enregistrements à la radio dans plusieurs autres pays.

Jakob Lindberg est aussi recherché comme joueur continuo, et il joue régulièrement avec des ensembles de musique anglais, tels que The Taverner Players (les joueurs de Taverne), l'Académie de Musique Ancienne et le Consort de Musique.

Sa grande connaissance du luth l'a amené aussi à être engagé à donner des cours dans différents pays, notamment aux Ecoles d'été de la Société anglaise de luth et de la Société américaine de luth ainsi qu'au Festival de Musique de York.

Jakob Lindberg fut choisi pour succéder à Diana Poulton comme professeur de luth au Collège Royal de Musique, Londres, en 1979.

Dans la même collection : BIS-LP-201, 211, 226, 260, 266, 267.

FAIRE, SWEET, CRUELL

*Faire, sweet, cruell, why doest thou flie mee?
Goe not, oh goe not from thy deerest,
Though thou doest hasten I am nie thee.
When thou see'mst farre then am I neerest,
Tarrie then, oh tarrie then and take me with you.*

*Fie, fie, sweetest here is no danger,
Flie not, oh flie not love pursues thee,
I am no foe, nor forraine stranger,
Thy scornes with fresher hope renewes me,
Tarrie then, oh tarrie then and take me with you.*

Thomas Ford : from Musicke of Sundrie Kindes (1607)

FAINE WOULD I WED

*Faine would I wed a faire young man,
That day and night could please mee :
When my mind or body grieved,
That had the powre to ease mee.*

*Maids are full of longing thoughts,
That breed a bloudlesse sicknesse :
And that oft I heare men say,
Is onely cur'd by quicknesse.*

*Oft I have beene woo'd and prai'd,
But never could be moved :
Many for a day or so
I have most dearly loved ;*

*But this foolish mind of mine
Straight loaths the thing resolved.
If to love be sinne in mee,
That sinne is soone absolved.*

*Sure I think I shall at last
Flye to some holy Order ;
When I once am settled there
Then can I flye no farther :*

*Yet I would not dye a maid,
Because I had a mother.
As I was by one brought forth
I would bring forth another.*

Thomas Campion : from The third and fourth booke of ayres (1618)

LIKE AS THE LUTE

*Like as the Lute delights or else dislikes,
As is his art that playes upon the same :
So sounds my Muse, it sounds according as shee strikes
On my hart strings, high tun'd unto her fame.*

*Her touch doth cause the warble of the sound,
Which here I yeeld in lamentable wise :
A wayling descant on the sweetest ground,
Whose due reports gives honour to her eyes.*

*If any pleasing relish here I use,
Then Judge the world her beautie gives the same :
Else harsh my stile untunable my Muse,
Hoarse sounds the voice that praiseth not her name.*

*For no ground else could make the Musicke such,
Nor other hand could give so sweet a touch.*

John Danyel : from Songs for the Lute (1606)

FAIRE IF YOU EXPECT ADMIRING

*Faire if you expect admiring,
Sweet if you provoke desiring,
Grace deere love with kinde requiting,
Fond but if thy sight be blindnes,
False if thou affect unkindnes,
Flie both love and loves delighting,
Then when hope is lost and love is scorned,
Ile bury my desires, and quench the fires that ever yet
in vaine have burned.*

*Fates, if you rule lovers fortune,
Stars, if men your powers importune,
Yield reliefe by your relenting :
Time, if sorrow be not endles,
Hope made vaine, and pittie friendles,
Helpe to ease my long lamenting.
But if griefes remaine still unredressed,
I'le flie to her againe, and sue for pitie to renue my hopes distressed.*

Thomas Campion : from Philip Rosseter's A booke of ayres (1601)

THE PEACEFULL WESTERNE WINDE

*The peacefull westerne winde
The winter stormes hath tam'd,
And nature in each kinde
The kinde heat hath inflam'd.
The forward buds so sweetly breathe
Out of their earthly bowers,
That heav'n which viewes their pompe beneath,
Would faine be deckt with flowers.
See how the morning smiles
On her bright easterne hill,
And with soft steps beguiles
Them that lie slumbring still.
The musicke-loving birds are come
From cliffes and rockes unknowne ;
To see the trees and briers blome,
That late were over-flowne.
What Saturne did destroy,
Loves Queene revives againe ;
And now her naked boy
Doth in the fields remaine :
Where he such pleasing change doth view
In ev'ry living thing,
As if the world were born anew
To gratifie the Spring.*

Thomas Campion : from Two bookes of ayres (1613)

MY LOVE HATH VOW'D

*My love hath vow'd hee will forsake mee
And I am alreadie sped.*

*Far other promise he did make me
When he had my maidenhead.
If such danger be in playing,
And sport must to earnest turne,
I will go no more a-maying.*

*Had I foreseene what is ensued,
And what now with paine I prove,
Unhappie then I had eschewed,
This unkind event of love,
Maides foreknow their owne undooing,
But feare naught till all is done,
When a man alone is wooing.*

*Dissembling wretch to gaine thy pleasure,
What didst thou not vow and sweare?
So didst thou rob me of the treasure,
Which so long I held so deare,
Now thou prov'st to me a stranger,
Such is the vile guise of men,
When a woman is in danger.*

*That hart is neerest to misfortune,
That will trust a fained toong,
When flattring men our loves importune,
They entend us deepest wrong,
If this shame of loves betraying
But this once I cleanly shun,
I will go no more a-maying.*

Thomas Campion : from Philip Rosseter's A booke of ayres (1601)

CAN SHEE EXCUSE MY WRONGS

*Can shee excuse my wrongs with vertues cloake?
Shall I call her good when she proves unkind?
Are those cleer fiers which vanish into smoake?
Must I praise the leaves where no fruit I find?
No, no, where shadows do for bodies stand
Thou maist be abused if thy sight be dim.
Cold love is like to words written on sand
Or to bubbles which on the water swim.*

*Wilt thou be thus abused still,
Seeing that she will right thee never?
If thou canst not o'recome her will
Thy love will be thus fruitles ever.*

*Was I so base that I might not aspire
Unto those high joyes which she houlds from me?
As they are high, so high is my desire,
If she this deny, what can granted be?
If she will yeeld to that which reason is,
It is reasons will that love should be just,
Deare, make me happie still by granting this
Or cut off delayes if that dye I must.
Better a thousand times to dye
Than for to live thus still tormented,
Deare, but remember it was I
Who for thy sake did dye contented.*

John Dowland : from The first booke of Songes or Ayres (1597 & 1613)

IN DARKNESSE LET MEE DWELL

*In darknesse let mee dwell,
The ground shall sorrow be,
The rooffe Dispaire
To barre all cheerfull light from mee,
The wals of marble blacke
That moistned still shall weepe,
My musicke hellish, jarring sounds
To banish friendly sleepe.*

*Thus wedded to my woes,
And bedded to my Tombe,
O Let me living die
Till death doe come,*

In darknesse let me dwell.

John Dowland : from Robert Dowland's A Musicall Banquet (1610)

GREENSLEEVES

*Alas my love, ye do me wrong
to cast me off discourteously :
And I have loved you so long,
Delighting in your companie,
Greensleeves was all my joy
Greensleeves was my delight :
Greensleeves was my heart of gold,
Ando who but my Ladie Greensleeves.*

*I have been readie at your hand,
to grant what ever you would crave
I have both waged life and land,
your love and good will for to have.
Greensleeves & c.*

*Thou couldst desire no earthly thing,
But still thou hadst it readily,
Thy musicke still to play and sing,
And yet thou wouldst not love me.
Greensleeves & c.*

*Greensleeves now farewell adieu
God I pray to prosper thee,
For I am still thy lover true
Come once again and love me.
Greensleeves & c.*

Anonymus

HARKE ALL YOU LADIES

*Harke all you ladies that do sleep,
the Fairie Queene Proserpina
Bids you awake and pitie them that weep,
You may doe in the darke
Waht the day doth forbid,
Feare not the dogs that barke
Night will have all hid.*

*But if you let your lovers mone,
the Fairie Queene Proserpina
Will send abroad her Fairies ev'rie one,
that shall pinch blacke and blew,
Your white hands, and faire armes,
that did not kindly rue
Your Paramours harmes.*

*All you that will hold watch with love,
the Fairie Queene Proserpina,
Will make you fairer then Diones dove,
Roses red, Lillies white,
And the cleare damaske hue
shall on your cheekes alight,
Love will adorne you.*

*All you that love, or lov'd before
the Fairie Queene Proserpina
Bids you encrease that loving humour more,
they that yet have not fed
On delight amorous,
She vowes that they shall lead
Apes in Avernus.*

Thomas Campion : from Philip Rosseter's A booke of ayres (1601)

DEARE IF YOU CHANGE

*Deare, if you change ile never chuse againe
Sweete, if you shrinke Ile never thinke of love,
Fayre if you faile, Ile judge all beauty vaine,
Wise if too weake, moe wits Ile never prove.
Deare, sweete, faire, wise, change shrinke not be not weake,
And on my faith, my faith shall never breake.*

*Earth with her flowers shall sooner heav'n adorne,
Heaven her bright stars through earths dim globe shall move,
Fire heate shall loose and frosts of flames be borne,
Ayre made to shine as blacke as hell shall prove :
Earth, heaven, fire, ayre, the word transform'd shall view,
E're I prove false to faith, or strange to you.*

John Dowland : from The first booke of Songes or Ayres (1597 & 1613)

THE LOWEST TREES

*The lowest trees have tops, the Ant her gall
The flie her spleene, the little sparke his heate,
And slender haire cast shadowes though but small,
And Bees have stings, although they be not great.
Seas have their source, and so have shallowe springs
And love is love in beggers and in kings.*

*Where waters smoothest run, deep are the foords,
The diall stirres, yet none perceives it move :
The firmest faith is in the fewest words,
The Turtles cannot sing, and yet they love,
True hearts have eyes and eares, no tongues to speake :
They heare, and see, and sigh, and then they breake.*

John Dowland : from The third and last booke of Songs or Aires (1603)

HIS GOLDEN LOCKS

*His golden locks time hath to silver turnde,
O time too swift, O swiftnes never ceasing,
His youth gainst time and age hath ever spurnd,
But spurnd in vaine, youth waneth by encreasing :
Beautie, strength, youth are flowers but fading seene,
Duty, Faith, Love are roots and ever greene.*

*His helmet now shall make a hive for bees,
And lovers sonnets turne to holy psalmes :
A man at armes must now serve on his knees,
And feed on prayers which are ages almes,
But though from court to cottage he departe
His saint is sure of his unspotted hart.*

*And when he saddest sits in homely Cell,
He'll teach his swaines this Caroll for a songe,
Blest be the harts that wish my soveraigne well,
Curst be the soule that thinke her any wrong :
Goddess allow this aged man his right,
To be your beadsman now that was your knight.*

John Dowland : from The first booke of Songes or Ayres (1597 & 1613)

FAREWELL UNKIND FAREWELL

*Farewell unkind farewell,
to mee no more a father,
Since my heart, my heart
holdes my love most deare :
The wealth which thou doest reape
another hand must gather,
Though thy heart thy heart
still lies buried there,
Then farewell, then farewell, O farewell
Welcome my love, welcome my joy for ever.
'Tis not the vaine desire
of humane fleeting beautie,
Makes my mind to live,
though my meanes do die.
Nor do I Nature wrong,
though I forget my dutie :
Love, not in the blood,
but in the spirit doth lie.
Then farewell, & c.*

John Dowland : from The third and last booke of Songs or Aires (1603)

REST SWEET NIMPHS

*Rest sweet Nymphs let goulden sleepe,
charme your star brighter eies,
Whiles my Lute the watch doth keep
With pleasing simpathies,
Lulla lullaby, Lulla lullaby,
Sleepe sweetly, sleepe sweetly, let nothing affright ye,
In calme contentments lie.
Dreame faire virgins of delight,
And blest Elizian groves :
Whiles the wandring shades of night,
Resemble your true loves :
Lulla lullaby, Lulla lullaby
Your kisses, your blisses, send them by your wishes,
Although they be not nigh.
Thus deare damzells I do give
Good night and so am gone :
With your hartes desires long live
Still joy, and never mone.
Lulla lullaby, Lulla lullaby
Hath pleasd you and easd you, and sweet slumber sezd you,
And now to bed I hie.*

Francis Pilkington : from The first booke of Songs or Ayres (1605)

FORD, THOMAS (c. 1580-1648):

(1) Faire, sweet, cruell *(M/s)* 1'27

CAMPION, THOMAS (1567-1620):

(2) Faine would I wed *(M/s)* 1'33

DANYEL, JOHN (1546-1626):

(3) Like as the Lute *(M/s)* 3'42

CAMPION, THOMAS :

(4) Faire if you expect admiring *(M/s)* 1'20

(5) The peacefull westernne winde *(M/s)* 2'38

(6) My love hath vow'd *(M/s)* 4'06

DOWLAND, JOHN (1562-1626):

(7) Can shee excuse my wrongs *(M/s)* 2'36

(8) In darknesse let mee dwell *(M/s)* 3'37

ANONYMOUS:

(9) Greensleeves *(M/s)* 2'45

CAMPION, THOMAS:

(10) Harke all you ladies *(M/s)* 3'06

DOWLAND, JOHN:

(11) Deare, if you change *(M/s)* 3'14

(12) The lowest trees have tops *(M/s)* 1'58

(13) His golden locks *(M/s)* 3'46

(14) Farewell unkind farewell *(M/s)* 1'28

PILKINGTON, FRANCIS (1570-1638):

(15) Rest sweet Nymphs *(M/s)* 3'40

CHRISTINA HÖGMAN, voice/ JAKOB LINDBERG, lute