

 BIS

Christopher Simpson Ayres & Graces

Chelys Consort of Viols
with Dan Tidhar & James Akers

SIMPSON, CHRISTOPHER (c. 1605–69)

20 AYRES FOR TWO TREBLES AND TWO BASSES

World première recording

Nos 14–16 IN D MINOR

[1]	Pavin	5'03
[2]	Galliard	1'43
[3]	Aire	1'12

Nos 4–7 IN B FLAT MAJOR

[4]	Pavin	3'55
[5]	Galliard	1'56
[6]	Aire	1'43
[7]	Sarabande	0'58

Two DIVISIONS

[8]	Divisions in F major <i>for two bass viols</i>	3'01
[9]	Divisions in A minor <i>for treble and bass viol</i>	1'30

20 AYRES: Nos 1–3 IN C MAJOR

[10]	Pavin	4'29
[11]	Aire	2'09
[12]	Sarabande	1'49

Nos 17–20 IN G MINOR

[13]	Pavin	5'06
[14]	Galliard	1'57
[15]	[Aire]	2'03
[16]	[Sarabande]	1'38

Two DIVISIONS

[17]	Divisions in C major <i>for two bass viols</i>	2'15
[18]	Divisions in A minor <i>for treble and bass viol</i>	2'12

20 AYRES: Nos 8–13 IN D MAJOR

[19]	Pavin	4'41
[20]	Aire	1'52
[21]	Corant	1'35
[22]	Aire	1'44
[23]	Aire	1'20
[24]	[Sarabande]	1'58

TT: 59'38

CHELYS

IBRAHIM AZIZ · ALISON KINDER · EMILY ASHTON · JENNIFER BULLOCK *viols*

with

DAN TIDHAR *chamber organ, harpsichord*

JAMES AKERS *theorbo, baroque guitar*

All the pieces on this disc except for the Divisions are quartets for two trebles and two basses

TRACKS	PLAYERS IN THE DIVISIONS
8	Ibrahim Aziz and Jennifer Bullock, bass viols
9	Alison Kinder, treble viol · Jennifer Bullock, bass viol
17	Emily Ashton and Alison Kinder, bass viols
18	Ibrahim Aziz, treble viol · Emily Ashton, bass viol

TRACKS	CONTINUO
1–3	Theorbo
4–8	Chamber organ
9	Baroque guitar, harpsichord
10–12	Chamber organ
13–16	Harpsichord
17	Theorbo
18	Chamber organ
19, 20	Theorbo, chamber organ
21	Baroque guitar, chamber organ
22	Theorbo, chamber organ
23	Theorbo
24	Baroque guitar, chamber organ

Music Publishers:

20 Ayres for Two Trebles and Two Basses, edited by Alex Parker and published by VdGS Music Editions
Divisions for two bass viols (tracks 8 & 17): VdGS Music Editions
Divisions for treble and bass viol (tracks 9 & 18): Dovehouse Editions

Christopher Simpson, with his coat of arms and motto 'Neque lux sine urba' – 'There is no light without shade'. This and the following illustrations all appeared in the second edition of *The Division Viol*. Dated 1665, but in fact appearing only in 1667, the second edition included a parallel Latin translation, and carried the alternative title Chelys (from Greek χέλυς: 'tortoise'), the Latin name that Simpson adopted for the viol in his treatise.

I was delighted when Chelys contacted me with regards to this recording following the publication of Christopher Simpson's *Twenty Ayres for Two Trebles and Two Basses* by the Viola da Gamba Society of Great Britain (VdGS) in 2010. It has been a great privilege to hear the music come to life through such a vibrant group of players, and this has been the first time that I have heard it performed in full following my transcription of the music in 2009.

For me, the excitement in completing the transcription and the VdGS edition has been that there are still so many unanswered questions about this music – questions that challenge our perceptions both as musicians and as listeners; by taking decisions to fill in the gaps of our knowledge in order to perform the material, we are choosing to engage with it more directly, and when listening to the recording made by Chelys I am pleased to hear this deliberate engagement.

Not much is known about Christopher Simpson's life, but he was a quartermaster for the Earl of Newcastle – who sided with Charles I during the English Civil War. It is plausible that Simpson may have even come to Oxford during the time when the Royal Court was established there in 1642. While we do not have direct evidence that Simpson was in Oxford during this time, we do know that the sources for the Ayres in Oxford were copies made around the 1650s, and that these could have been made from copies existing during the Royal Court's presence in Oxford in the 1640s.

What we do know about Simpson was that he was a seminal writer for the viol; he wrote treatises and manuals for both the playing of the viol and the composition of music using the viol family. Even today modern violists use his manual *The Division Viol* as an insight into 'divisions' or what we may call improvised embellishments that were so fashionable in this period of music. Yet, with the exception of his Divisions – four examples of which are also in-

cluded on this recording – the remainder of his music goes largely unperformed.

As for Simpson's Ayres, there are only four known manuscript sources of these twenty four-part pieces and none of them are autographs. The most complete are the partbooks that are within the Bodleian Library's collection.

The pieces are plainly referred to as 'Ayres for two trebles and two basses' but they are arranged into groups of dances with an opening 'Pavin' or Pavane and then followed by dances such as courants, galliards and sarabandes (with a few non-dance aires* mixed in), suggesting that these are dance suites in everything but name. While there are other sources from this time that make explicit references to comparable collections of pieces as 'suites' or 'setts', there is nothing in the Simpson manuscripts that suggests this was the case with his Ayres – which is why the pieces have not been identified as such on this recording. The pieces written in the same key are, however, thematically linked – for example the pieces in G minor are characterised by a repeated three-note motif on the same note – which suggests that a sub-grouping of these twenty pieces into suites might after all be reasonable.

There are several 'mistakes' in the manuscripts when we evaluate them against what we know about Simpson's compositional theory as the writer of *The Division Viol* and *A Compendium of Practical Musick*. They could be scribal errors or in fact deliberate markings by Simpson (or a combination of the two), but these apparent errors are very common for manuscripts of the time and present a challenge for modern-day editors. In the VdGS edition, these 'mistakes' remain uncorrected as far as possible in order to preserve the manuscripts as historical documents. It is furthermore possible that our readings of Simpson's treatises on composition are too literal and what we perceive to be

*In the various manuscript sources the spellings 'Ayres', 'Aires' and 'Airs' are used interchangeably.

‘mistakes’ or ‘errors’ are actually something that may provide us with an insight into Simpson’s largely unknown character.

Within each piece the music is divided into two or three ‘strains’ or groups of phrases, each of which is repeated. The opening Pavins are constructed out of three strains whereas the movements that follow consist of two strains. On this recording, embellishments such as those mentioned above are included during the repeat of each strain in each piece.

© Alex Parker 2015

Notes on the present recording

The use of continuo instruments

In his book *The Division Viol*, Christopher Simpson specifies harpsichord or organ as suitable instruments for accompanying two viols that are to play divisions. We have used both instruments in this recording, not only in the Divisions but also in the Ayres: the Bodleian partbooks, the primary source for the edition by Alex Parker, include two unfigured continuo parts while another source has a much more independent continuo part with figuring, thus indicating the need for harmonic support from another instrument. Inspired by William Lawes in his *Royall Consorts*, we have also used plucked continuo instruments: the theorbo, and in a few of the more lively pieces the baroque guitar – a favourite of Charles II and Samuel Pepys.

The use of ornaments

We have decorated the Ayres using the ornaments found in *The Division Viol*, which Simpson refers to as ‘Graces’ and attributes to his fellow musician Charles Coleman, a composer in his own right. The ornaments are categorised

into masculine and feminine graces, according to the affects they are trying to portray. Such emotions as ‘Love, Sorrow, Compassion and the like’ can be expressed by subtle shaping of notes and the use of ornaments such as the ‘Close-Shake’ – a form of vibrato – whereas ‘Life, Courage, or Cheerfulness’ are expressed by more vigorous ornaments such the ‘Shaked Beat’ (a mordent or trill) and ‘Back-Fall’ (an *appoggiatura*), almost all of which, somewhat surprisingly, one would associate with later French baroque music than mid-seventeenth-century English music.

The viols

We have used instruments which we hope are not too far removed from the instruments Simpson and his circle would have known. The viols in this recording are copies of English instruments from the first half of the seventeenth century, all strung with plain gut from top to bottom. The invention of wound strings came after this music was written and the resonance achieved with wound gut strings is different from an entirely plain gut set up, which we think gives a particular warmth and clarity to the tone.

© Ibrahim Aziz 2015

The members of **Chelys** trained at Trinity College of Music, London, and the Royal Academy of Music. All are now experienced and enthusiastic players and teachers enjoying busy and varied careers. The word ‘Chelys’ is derived from the ancient Greeks and referred to a bowed lyre, said to have been invented by the god Hermes. It was also used by the great English violist and theorist Christopher Simpson, on the title page of his treatise *The Division Viol* in 1665.

Chelys performs regularly around the UK, and in recent seasons have ap-

peared at the Brighton Early Music Festival, Totnes Early Music Society, London Festival of Contemporary Church Music and Chiddingly Festival. Chelys play both on their own with four-part instrumental programmes, and also frequently with singers, recent highlights being two works composed for them: award-winning composer Jill Jarman's *Nunc Dimittis* with vocal quartet, and a setting of the Latin text of *Zadok the Priest* for eight viols with chamber choir by Michael Mullen.

Ibrahim Aziz performs with various international ensembles including the Rose Consort of Viols. As well as being a soloist and chamber musician he is also in demand as a teacher and is currently the Baroque Consort and Viol Consort tutor at Morley College London. Following a degree in microbiology, **Jennifer Bullock** studied cello and viol at the Royal College of Music and Trinity College of Music. She enjoys a busy teaching and performing career, working with groups including the Orchestra of the Age of Enlightenment. **Alison Kinder** read music at Oxford before studying at Trinity College of Music. She plays regularly with Passamezzo, Baroque ensemble Saltarello and the new Renaissance ensemble Philomel. She has just finished a modern edition of the divisions from Christopher Simpson's *Division Viol* treatise. **Emily Ashton** studied music at Cambridge, and baroque cello and viol at the Royal Academy of Music. Since then she has performed with period instrument ensembles such as the Academy of Ancient Music, Orchestra of the Age of Enlightenment, Dunedin Consort and Phantasm.

For further information please visit www.chelys.webeden.co.uk

Dan Tidhar studied harpsichord with John Toll, Mitzi Meyerson and Ketil Haugsand. In parallel to his PhD in computational music analysis, he completed a harpsichord performance degree at the UdK-Berlin (formerly HdK-Berlin).

A highly experienced harpsichord recitalist and continuo player, he performs regularly as a soloist and with various ensembles in Cambridge, London, and Berlin.

James Akers studied lute with Robert MacKillop and subsequently with Jakob Lindberg at the Royal College of Music. He has performed at major concert venues including St Martin-in-the-Fields and St John's Smith Square, both as soloist and accompanist with leading ensembles, including Fretwork, I Fagiolini, the Scottish, English and Irish Chamber Orchestras and The King's Consort. He has also appeared in several plays at Shakespeare's Globe Theatre.

DAN TIDHAR
Photo: © Inga Maria Klaucke

JAMES AKERS
Photo: © Andy Cragg

The viol player's posture: 'Set the Soles of your feet flat on the floor, your Toes turn'd a little outward'. (In the first edition of *The Division Viol*, printed in 1659, the same image appeared (as it does on the cover image of this disc), the only difference being that the viol player wore a hat.)

Ich habe mich sehr gefreut, als Chelys in Zusammenhang mit dieser Einspielung, die der 2010 von der Viola da Gamba Society of Great Britain (VdGS) herausgegebenen Ausgabe von Christopher Simpsons Twenty Ayres für zwei Diskant- und zwei Bassgamben folgt, mit mir Kontakt aufnahmen. Es war ein großes Privileg zu hören, wie diese Musik von einem derart dynamischen Ensemble zum Leben erweckt wurde; zudem war es das erste Mal, dass ich die Sammlung in voller Länge hörte, nachdem ich sie 2009 transkribiert hatte.

Bei der Fertigstellung der Transkription und der VdGS-Ausgabe empfand ich es als höchst spannend, dass diese Musik immer noch so viele Fragen aufwirft – Fragen, die unser Verständnis als Musiker wie als Zuhörer betreffen. Indem wir aufführungshalber Entscheidungen treffen, die die Lücken unseres Wissens schließen sollen, gehen wir mit diesem Material auf eine sehr unmittelbare Weise um; ich freue mich, dass die von Chelys vorgelegte Einspielung von diesem engagierten Bewusstsein geprägt ist.

Über Christopher Simpsons Leben ist kaum mehr bekannt, als dass er ein Quartiermeister im Dienst des Earl of Newcastle war, der während des englischen Bürgerkriegs auf der Seite von Charles I. stand. Möglicherweise hielt sich Simpson 1642 in Oxford auf, als der königliche Hof dorthin übersiedelte. Wenn es hierfür auch keine eindeutigen Belege gibt, wissen wir doch, dass die Oxford-Quellen der Ayres in der Mitte des 17. Jahrhunderts entstanden sind; es könnte sich um Abschriften von Noten handeln, die während des Oxford-Aufenthalts des Hofes in den 1640er Jahren hier im Umlauf waren.

Was wir über Simpson wissen, ist, dass er bahnbrechende Gambenwerke schrieb: Abhandlungen und Handbücher über das Gambenspiel und das Komponieren für die Instrumente der Gambenfamilie. Noch heutzutage verwenden Gambisten sein Handbuch *The Division Viol* als Quelle für die „divisions“ –

jene improvisierten Verzierungen mithin, die damals so in Mode waren. Doch mit Ausnahme seiner Divisions – vier davon sind ebenfalls auf dieser CD enthalten – bleibt seine übrige Musik weitgehend unaufgeführt.

Zu Simpsons zwanzig vierstimmigen Ayres sind nur vier handschriftliche Quellen bekannt; ein Autograph ist nicht darunter. Die vollständigsten Exemplare sind die in der Bodleian Library aufbewahrten Stimmenbücher.

Auch wenn die Stücke den eindeutigen Titel „Ayres for two trebles and two basses“ tragen, sind sie in Gruppen von Tänzen eingeteilt, die jeweils mit einer „Pavin“ oder Pavane beginnen, worauf Tänze wie Courante, Galliarde und Sarabande folgen (dazwischen sind einige aires* eingestreut), was die Annahme nahelegt, dass es sich recht eigentlich um Tanzsuiten handelt. Zwar gibt es andere Quellen aus dieser Zeit, die vergleichbare Sammlungen ausdrücklich „suites“ oder „sets“ nennen, doch in den Simpson-Manuskripten findet sich nichts, was darauf hindeutete, dass dies auch für seine Ayres zuträfe – weswegen die Stücke der vorliegenden Einspielung auf einen solchen Titel verzichten. Stücke derselben Tonart sind jedoch thematisch miteinander verknüpft – die g-moll-Stücke etwa werden durch ein wiederholtes Dreitonmotiv auf demselben Ton gekennzeichnet – was bedeutet, dass eine Unterteilung dieser zwanzig Stücke in Suiten alles in allem begründet sein mag.

Verglichen mit Simpsons kompositionstheoretischen Ausführungen in *The Division Viol* und *A Compendium of Practical Musick*, weisen die Manuskripte etliche „Fehler“ auf. Es könnte sich hierbei um Schreibfehler oder um durchaus bewusste Akzente handeln (vielleicht auch um eine Kombination dieser beiden Optionen), doch sind diese scheinbaren Fehler in Manuskripten jener Zeit nicht

* In den verschiedenen handschriftlichen Quellen werden die Schreibweisen „Ayres“, „Aires“ und „Airs“ synonym verwendet.

ungeöhnlich – und sie stellen eine Herausforderung für heutige Editoren dar. In der VdGS-Edition blieben diese „Irrtümer“ weitestgehend unkorrigiert, um den dokumentarischen Status der Manuskripte zu bewahren. Zudem ist es möglich, dass wir Simpkins Abhandlungen zu wörtlich nehmen: Vielleicht gewähren uns die vermeintlichen Fehler oder Irrtümer in Wirklichkeit einen Einblick in Simpkins großenteils unbekannten Charakter.

Jedes Stück besteht aus zwei bis drei Themen („strains“) oder Phrasengruppen, die jeweils wiederholt werden. Die Eingangs-Pavins sind aus drei Themen entwickelt, während die darauf folgenden Sätze auf zwei Themen basieren. In der vorliegenden Aufnahme werden bei den Themenwiederholungen Verzierungen wie die oben erwähnten angebracht.

© Alex Parker 2015

Anmerkungen zur vorliegenden Aufnahme

Die Verwendung von Continuoinstrumenten

In seinem Buch *The Division Viol* nennt Christopher Simpson das Cembalo oder die Orgel als geeignete Instrumente für die Begleitung zweier Gamben, welche „Divisions“ spielen. Wir haben beide Instrumente hier nicht nur in den „Divisions“, sondern auch in den Ayres verwendet: die Bodleian-Stimmbücher, Primärquelle für Alex Parkers Edition, enthalten zwei unbezifferte Continuo-parts, während eine andere Quelle einen weit unabhängigeren, bezifferten Continuopart aufweist, was auf die Notwendigkeit der harmonischen Unterstützung durch ein anderes Instrument hinweist. Inspiriert von William Lawes in seinen *Royall Consorts*, haben wir auch Zupfinstrumente im Continuo

eingesetzt: die Theorbe sowie, in einigen lebhafteren Stücken, die Barockgitarre – ein Lieblingsinstrument von Charles II. und Samuel Pepys.

Ornamentik

In den Ayres haben wir die Verzierungen aus *The Division Viol* verwendet, die Simpson als „Graces“ bezeichnet und die er seinem Musikerkollegen Charles Coleman zuschreibt, seines Zeichens ebenfalls Komponist. Gemäß den Affekten, die sie zu porträtiieren versuchen, werden die Ornamente in männliche und weibliche Verzierungen eingeteilt. Emotionen wie „Liebe, Leid, Barmherzigkeit und dergleichen“ können durch eine subtile Formung der Töne und Verzierungen wie den „Close-Shake“ – eine Art Vibrato – zum Ausdruck gebracht werden, während „Leben, Mut, oder Fröhlichkeit“ von lebhafteren Ornamenten wie dem „Shaked Beat“ (einem Mordent oder Triller) und dem „Back-Fall“ (einem Vorhalt) dargestellt werden – Verzierungen, wie man sie überraschenderweise fast durchweg eher mit Musik des französischen Barock und nicht mit englischer Musik aus der Mitte des 17. Jahrhunderts in Verbindung bringen würde.

Die Gamen

Wir haben Instrumente verwendet, von denen wir hoffen, dass sie denjenigen, die Simpson und sein Kreis verwendeten, nicht allzu unähnlich sind. Bei den Gamen handelt es sich um Kopien englischer Instrumente aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, die alle durchweg mit blanken Darmsaiten bezogen sind. Metallbespannte Saiten wurden erst nach der Komposition dieser Musik erfunden, und der Klang, den man mit bespannten Darmsaiten erzielt, unterscheidet sich von dem blanderen Saiten, welche dem Ton unserer Ansicht nach eine besondere Wärme und Reinheit verleihen.

Die Mitglieder von **Chelys** wurden am Trinity College of Music und an der Royal Academy of Music in London ausgebildet; allesamt sind sie so erfahrene wie begeisterte Spieler und Lehrer, die erfolgreiche und vielseitige Karrieren verfolgen. Das Wort „Chelys“ stammt aus dem griechischen Altertum und bezeichnet eine mit einem Bogen gestrichene Leier, die der Gott Hermes erfunden haben soll. Auch der große englische Gambist und Theoretiker Christopher Simpson hat sie auf der Titelseite seiner Abhandlung *The Division Viol* (1665) abgebildet.

Chelys treten regelmäßig in ganz Großbritannien auf und waren in jüngerer Zeit beim Brighton Early Music Festival, der Totnes Early Music Society, dem London Festival of Contemporary Church Music und dem Chiddingly Festival zu Gast. Chelys spielen sowohl vierstimmige Instrumentalprogramme, erweitern sich aber häufig auch um Gesang, wobei zwei eigens für sie komponierte Werke zu den Höhepunkten der letzten Jahre gehören: *Nunc Dimittis* mit Vokalquartett von der preisgekrönten Komponistin Jill Jarmans und eine Vertonung der lateinischen Fassung von *Zadok the Priest* für acht Gamben mit Kammerchor von Michael Mullen.

Ibrahim Aziz spielt in mehreren internationalen Ensembles, u.a. in The Rose Consort of Viols. Neben seiner Tätigkeit als Solist und Kammermusiker ist er ein gefragter Pädagoge, der z.Zt. am Morley College London als Dozent für Barock- und Gamben-Consort unterrichtet. Nach einem Abschluss in Mikrobiologie studierte **Jennifer Bullock** Cello und Gambe am Royal College of Music und am Trinity College of Music in London. Sie erfreut sich einer regen Lehr- und Konzerttätigkeit und arbeitet mit Ensembles wie dem Orchestra of the Age of Enlightenment. **Alison Kinder** studierte Musik in Oxford und am Trinity College of Music. Sie spielt regelmäßig mit Passamezzo, dem Barock-

ensemble Saltarello und dem neuen Renaissance-Ensemble Philomel. Soeben hat sie eine moderne Ausgabe der „divisions“ aus Christopher Simpsons *The Division Viol* vorgelegt. **Emily Ashton** studierte Musik in Cambridge sowie Barockcello und Gambe an der Royal Academy of Music in London. Seither ist sie mit historischen Instrumentalensembles wie der Academy of Ancient Music, dem Orchestra of the Age of Enlightenment, dem Dunedin Consort und Phantasm aufgetreten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.chelys.webeden.co.uk

Dan Tidhar studierte Cembalo bei John Toll, Mitzi Meyerson und Ketil Haug sand. Parallel zu seiner Promotion in der computergestützten Analyse von Musik erwarb er an der Universität der Künste Berlin (vormals Hochschule der Künste) sein Cembalo-Konzertexamen. Der erfahrene Cembalist und Continuo-Spieler spielt regelmäßig als Solist und in verschiedenen Ensembles in Cambridge, London und Berlin.

James Akers studierte Laute zunächst bei Robert MacKillop, dann bei Jakob Lindberg am Royal College of Music. Er ist auf bedeutenden Konzertpodien wie St. Martin-in-the-Fields und St. John's Smith Square zu Gast und spielt dabei sowohl als Solist wie als Begleiter in führenden Ensembles wie Fretwork, I Fagiolini, dem Scottish Chamber Orchestra, dem English Chamber Orchestra, dem Irish Chamber Orchestra und The King's Consort. Darüber hinaus hat er in mehreren Schauspielproduktionen an Shakespeares Globe Theatre mitgewirkt.

Beat. exp: Backfall exp: Double-Backfall exp: elevation.
 exp Springer. exp: Cadent. exp: Backfall-shake exp:
 Close Shake. exp: Shaked Beat. exp: elevation exp:
 Cadent. exp: Double Relish exp:
 For these, I am obliged to the ever famous Charles Colman Doctor in Musick or thus: exp

Table of ornaments, with the author's comment: 'For these, I am obliged to the ever famous Charles Colman Doctor in Musick'.

J’ai été ravi que Chelys me parle de ce disque suite à la publication de *Twenty Ayres for Two Trebles and Two Basses* de Christopher Simpson à la Société de viole de gambe de Grande-Bretagne (SVdG) en 2010. Ce fut un privilège d’entendre la musique prendre vie grâce à un groupe dynamique de musiciens et je l’ai entendue jouée au complet pour la première fois après mon travail de transcription de la musique en 2009.

Pour moi, l’exaltation de compléter la transcription et l’édition de la SVdG provenait des nombreuses questions encore en suspens sur cette musique – questions qui mettent au défi nos perceptions en tant que musiciens et auditeurs ; en décidant de combler les lacunes dans nos connaissances pour jouer le matériel, nous avons choisi de nous engager plus directement dans celui-ci et, en écoutant l’enregistrement fait par Chelys, je suis content d’entendre le résultat de cet engagement intentionnel.

On sait peu de chose sur la vie de Christopher Simpson sauf qu’il était intendant pour le comte de Newcastle – qui se rangea du côté de Charles Ier à la guerre civile anglaise. Il est plausible que Simpson soit même venu à Oxford pendant que la cour royale y était établie en 1642. Quoique nous n’ayons pas de preuve directe que Simpson ait été à Oxford à ce moment-là, nous savons que les sources pour les Ayres à Oxford sont des copies faites vers 1650 et qu’elles pourraient provenir de copies existant déjà durant la présence de la cour royale à Oxford dans les années 1640.

Nous savons par contre que Simpson était un écrivain innovateur pour la viole ; il écrivit des traités et manuels pour jouer de la viole et pour composer de la musique pour la famille des violes. Encore aujourd’hui, les violistes modernes utilisent son manuel *The Division Viol* comme référence sur les « divisions » ou ce que nous pourrions appeler les ornements improvisés si à la mode

en ce temps-là. Pourtant, à l'exception de ses Divisions – dont quatre exemples sont inclus sur ce disque – le reste de sa musique n'est à peu près pas jouée.

Quant aux Ayres de Simpson, il n'existe que quatre sources manuscrites connues de ces pièces à 24 parties et aucune n'est autographe. Les plus complètes sont les livres de parties qui se trouvent dans la collection de la bibliothèque bodléienne (Oxford).

Les pièces sont simplement appelées « Ayres for two trebles and two basses » mais elles sont disposées en groupes de danses commençant par une « Pavin » ou Pavane suivie de courantes, gaillardes et sarabandes (et quelques aires* non-dansantes sont intercalées), suggérant qu'il s'agit de suites de danses en tout sauf le nom. Tandis qu'il existe d'autres sources de l'époque faisant des références explicites à des collections semblables de pièces en tant que « suites » ou « setts », rien dans les manuscrits de Simpson ne suggère que c'était le cas avec ses Ayres – ce qui explique pourquoi les pièces n'ont pas été identifiées comme telles sur ce disque. Les pièces écrites dans la même tonalité sont cependant thématiquement reliées – par exemple les morceaux en sol mineur sont caractérisés par un motif répété de trois notes sur la même note – suggérant que des suites pourraient raisonnablement être formées après tout à partir de sous-groupes de ces suites.

Quand on analyse les manuscrits tenant compte de ce que l'on sait sur la théorie de compositon de Simpson l'auteur de *The Division Viol* et d'*A Compendium of Practical Musick*, on trouve plusieurs « erreurs ». Il pourrait s'agir de fautes de copistes ou, en fait, de notations volontaires de Simpson (ou d'une combinaison des deux), mais ces erreurs apparentes sont très communes

*Les épellations « Ayres », « Aires » et « Airs » sont utilisées de façon interchangeable dans les diverses sources manuscrites.

dans les manuscrits de l'époque et mettent au défi les éditeurs d'aujourd'hui. Dans l'édition de VdGS, ces « erreurs » sont en tant que possible restées telles quelles afin de garder l'historicité des documents manuscrits. Il est de plus possible que nos lectures des traités de Simpson sur la composition soient trop littérales et que ce que nous concevons comme des « fautes » ou des « erreurs » soit en fait quelque chose qui nous donne un aperçu du caractère largement inconnu de Simpson.

Dans chaque pièce, la musique est divisée en deux ou trois « lignées » ou groupes de phrases, chacune étant répétée. Les Pavins initiales sont construites à partir de trois lignées, mais les mouvements qui suivent ont deux lignées. Sur cet enregistrement, les ornements comme ceux mentionnés ci-haut sont inclus dans la reprise de chaque lignée dans chaque pièce.

© Alex Parker 2015

Notes sur le présent enregistrement

L'emploi des instruments de continuo

Dans son livre, *The Division Viol*, Christopher Simpson indique le clavecin ou l'orgue comme instruments appropriés à l'accompagnement de deux violes qui vont jouer des divisions. Nous avons utilisé les deux instruments sur ce disque non seulement pour les divisions, mais aussi pour les Ayres : les livres de parties bodléiens, la principale source de l'édition d'Alex Parker, incluent deux parties de continuo non-chiffré tandis qu'une autre source renferme une partie de continuo beaucoup plus indépendante avec chiffrage, indiquant ainsi le besoin de support harmonique d'un autre instrument. Inspirés par William Lawes dans ses *Royall Consorts*, nous avons aussi eu recours à des instruments à cordes

pincées pour le continuo : le théorbe et, dans quelques-unes des pièces plus animées, la guitare baroque, instruments favoris de Charles II et de Samuel Pepys.

L'emploi des ornements

Nous avons agrémenté les Ayres avec les ornements trouvés dans *The Division Viol* que Simpson appelle « Graces » et attribue à son collègue musicien Charles Coleman, un compositeur de son propre droit. Les ornements sont classés en décosations masculines et féminines, selon les effets qu'ils s'efforcent de décrire. Des émotions comme l'amour, le chagrin, la compassion et choses du genre peuvent être exprimées par un arrangement subtil de notes et l'emploi d'une forme de vibrato appelé « close-shake » tandis que « la vie, le courage, ou la gaieté » sont exprimés par des ornements plus vigoureux comme le « shaked beat » (un mordant ou trille) et « back-fall » (une appogiature) qu'on associerait presque plus, chose un peu surprenante, à l'ultérieure musique baroque française qu'à la musique anglaise des années 1650.

Les violes

Nous avons utilisé des instruments que nous espérons assez semblables à ceux connus de Simpson et de son cercle. Les violes sur cet enregistrement sont des copies d'instruments anglais de la première moitié du 17e siècle, aux cordes de simple boyau de l'aigu au grave. L'invention de cordes en boyau enroulé est ultérieure à cette musique et la résonance obtenue par ce matériau diffère de celle des cordes en simple boyau, ce que nous croyons créer un ton particulièrement chaud et clair.

Les membres de **Chelys** ont étudié au Trinity College of Music de Londres et à l'Académie Royale de musique. Tous sont maintenant des musiciens expérimentés et enthousiastes ainsi que des professeurs à la carrière animée et variée. Le mot « Chelys » provient du grec ancien et décrit une lyre à archet qu'on dit avoir été inventée par le dieu Hermès. Elle a aussi été utilisée par le grand violiste et théoricien anglais Christopher Simpson sur la page de titre de son traité *The Division Viol* en 1665.

Chelys joue régulièrement au Royaume-Uni et il s'est produit ces dernières saisons au festival de musique ancienne de Brighton, à la Société Totnes de musique ancienne, au festival de musique sacrée contemporaine de Londres et au festival de Chiddingly. Chelys donne aussi des concerts de musique instrumentale à quatre parties seulement ou, souvent aussi, avec des chanteurs ; des sommets récents ont été deux œuvres composées pour Chelys : *Nunc Dimitiss* du compositeur prisé Jill Jarman, avec quatuor vocal, et un arrangement du texte latin de *Zadok the Priest* pour huit violes et chœur de chambre de Michael Mullen.

Ibrahim Aziz joue avec divers ensembles internationaux dont The Rose Consort of Viols. En plus d'être soliste et chambriste, il est aussi demandé comme professeur et il est présentement conseiller au Morley College London. Forte d'un diplôme en microbiologie, **Jennifer Bullock** a étudié le violoncelle et la viole au Royal College of Music et au Trinity College of Music. Elle poursuit une carrière bien remplie d'enseignante et d'interprète, travaillant avec, par exemple, l'Orchestra of the Age of Enlightenment. **Alison Kinder** a étudié la musique à Oxford puis au Trinity College of Music . Elle joue régulièrement avec Passamezzo, l'ensemble baroque Saltarello et le nouvel ensemble de Renaissance Philomel. Elle vient de terminer une édition moderne des divisions

du traité *The Division Viol* de Christopher Simpson. **Emily Ashton** a fait ses études musicales à Cambridge, et a étudié le violoncelle baroque et la viole à la Royal Academy of Music. Elle s'est ensuite produite avec des ensembles d'instruments d'époque tels l'Academy of Ancient Music, l'Orchestra of the Age of Enlightenment, Dunedin Consort et Phantasm.

Pour plus de renseignements, veuillez visiter www.chelys.webeden.co.uk

Dan Tidhar a étudié le clavecin avec John Toll, Mitzi Meyerson et Ketil Haugsand. Parallèlement à un doctorat en analyse de musique pour ordinateur, il a obtenu un diplôme de claveciniste à la UdK-Berlin (anciennement HdK-Berlin). Claveciniste très expérimenté en récitals et en continuo, il joue régulièrement comme soliste et avec divers ensembles à Cambridge, Londres et Berlin.

James Akers a étudié le luth d'abord avec Robert MacKillop puis avec Jakob Lindberg au Royal College of Music. Il s'est produit dans de grandes salles de concert dont St. Martin-in-the-Fields et St. John's Smith Square, à la fois comme soliste et accompagnateur, avec d'importants ensembles dont Fretwork, I Fagiolini, les orchestres de chambre Ecossais, Anglais et Irlandais ainsi qu'avec The King's Consort. On l'a entendu maintes fois au Globe Theatre de Shakespeare.

*Forma Chelyos utravis Minuritonibus apta,
sed Prima resonantior.*

The different types of viol specified by Simpson; the one on the left, being shaped like a violin, has a sound that is 'quick and sprightly'.

Chelys would like to thank the following for making this project possible: The Mistress and Fellows of Girton College, Cambridge; The Royal Academy of Music, London, for the loan of the Soubeyran bass viol (copy of Jaye, 1619); Dr Martin Ennis, Margaret Faultless, Colin Bullock, and all our supporters who contributed generously to the fundraising including via Kickstarter (www.kickstarter.com).

The music on BIS's Hybrid SACDs can be played back in Stereo (CD and SACD) as well as in 5.0 Surround sound (SACD).

Our surround sound recordings aim to reproduce the natural sound in a concert venue as faithfully as possible, using the newest technology. In order to do so, all five channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added: a so-called 5.0 configuration. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

RECORDING DATA

Recording:	July 2013 at Girton College Chapel, Cambridge, England
Producer:	Matthew Bennett
Sound engineer:	Dave Rowell
Equipment:	B&K 4006 and Sennheiser MKH40 microphones; RME Octamic II microphone pre-amplifier and high-resolution A/D converter, Pyramix digital audio workstation, B&W 804 loudspeakers Original format: 24-bit / 96 kHz
Post-production:	Editing: Matthew Bennett Mixing: Dave Rowell
Executive producer:	Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover texts: © Alex Parker 2015; © Ibrahim Aziz 2015
Translations: Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)
Front cover photo: © Colin Bullock
Back cover photo of Chelys: © Eric Richmond
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

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
info@bis.se www.bis.se

BIS-2153 © & ® 2015, BIS Records AB, Åkersberga.

Chelys Consort of Viols

from left to right:

Emily Ashton

Jennifer Bullock

Alison Kinder

Ibrahim Aziz

BIS-2153