

THE MYSTERY OF CHRISTMAS
ORA SINGERS

THE MYSTERY OF CHRISTMAS

O magnum mysterium

1 William Byrd (c. 1540-1623) O magnum mysterium	2'43
2 Adrian Peacock (b. 1962) Venite, Gaudete!	2'23
3 Roderick Williams (b. 1965) O Adonai, et Dux domus Israel Emma Walshe <i>solo angel</i> , Roderick Williams <i>celebrant</i>	7'08
4 Judith Weir (b. 1954) Drop down, ye heavens, from above	1'40
5 Thomas Tallis (c. 1505-1585) Videte miraculum	9'55
6 Anonymous (medieval) Coventry Carol Zoe Brookshaw <i>soprano</i> , Hannah Cooke <i>mezzo soprano</i> , Richard Bannan <i>baritone</i>	2'42
7 Anonymous arr. Richard Allain (b. 1965) Coventry Carol	3'52
8 Anonymous (medieval) Nova, nova William Gaunt <i>bass</i>	1'57
9 James Macmillan (b. 1959) Nova! Nova! Ave fit ex Eva	5'39
10 John Rutter (b. 1945) Suzi's Carol* Emma Walshe <i>soprano</i> , Joby Burgess <i>percussion</i>	5'00
11 Jamie W. Hall (b. 1983) As I lay upon a night Zoe Brookshaw <i>soprano</i> , Steven Harrold <i>tenor</i>	3'13
12 Anonymous (medieval) There is no rose Hannah Cooke, Kim Porter <i>mezzo sopranos</i> , Jeremy Budd <i>tenor</i>	3'22
13 Ben Rowarth (b. 1992) There is no rose	4'41
14 Thomas Hyde (b. 1978) Sweet was the song	2'02
15 Anonymous (medieval) Now may we singen Hannah Cooke <i>mezzo soprano</i> , Jeremy Budd <i>tenor</i> , Richard Bannan <i>baritone</i>	4'25
16 Cecilia McDowall (b. 1951) Now may we singen	3'29
17 Fredrik Sixten (b. 1962) Mary's Lullaby (Silent Night) Emma Walshe <i>soprano</i>	4'01
18 Steven Sametz (b. 1954) Gaudete	2'15
19 Morten Lauridsen (b. 1943) O magnum mysterium	6'00

Total Time 76'37

Artistic Director and Conductor Suzi Digby

Sopranos Zoe Brookshaw, Julie Cooper, Lucy Cox, Camilla Harris,
Katy Hill, Emilia Morton, Emma Walshe

Altos David Clegg, Helen Charlston, Hannah Cooke, Eleanor Minney,
Edward McMullan, Elisabeth Paul, Kim Porter

Tenors Jeremy Budd, Joshua Cooter, Steven Harrold, Nicholas Madden,
Nicholas Todd

Basses Richard Bannan, Ben Davies, William Gaunt, Edmund Saddington

Baritone soloist Roderick Williams

Percussion Joby Burgess

* Work commissioned by ORA Singers and world premiere recording

The great mystery of the Christmas story has formed the framework for this seasonal album. It begins and ends with two contrasting, yet complementary, settings of *O magnum mysterium* by composers from very different times and different places: William Byrd (1538-1623) the 'Father of English Musick' meets my dear friend Morten Lauridsen (born 1943) the American composer. The text perfectly encapsulates the Christmas story, and both composers set their works as expressions of profound inner joy, telling the tale of Christ born to a virgin in a stable watched over by lowly animals. This juxtaposition of old and new also embodies the philosophy of ORA Singers: presenting modern works (many commissioned by ORA itself) that 'reflect' choral masterpieces of the past.

This *O magnum mysterium* programme has been developed by myself and David Clegg as a follow-up to our *Christmas Advent Calendar* in 2017. The *Calendar* featured solely 21st century composers, but here we have added to the mix some music from previous ages, including medieval material sung by solo voices that we have placed in relief alongside more carols from living composers.

I was particularly pleased that we were able to persuade John Rutter to add to his extraordinary canon of carols by writing a new piece for us to be accompanied by percussion. This is the world premiere recording. As Stephen Moss once wrote: 'Rutter has become the musical equivalent of Dickens, synonymous with the season', so it is a great pleasure that he has honoured us with this new work. And I am incredibly thrilled that he has chosen to call it 'Suzi's Carol'!

Alongside John's work we also present music by other well-known modern-day British composers such as Judith Weir, James MacMillan, Cecilia McDowall and Richard Allain whose works nestle comfortably with newer names such as Jamie W. Hall, Ben Rowarth and Thomas Hyde.

We also showcase two composers in this programme who are primarily known for their other talents in the world of music: the record producer Adrian Peacock and the baritone Roderick Williams. I am thrilled to show them off as composers. Both pieces are firm favourites with ORA Singers. In Roddy's case, to have him additionally singing the baritone Celebrant part in his own piece was a great thrill for us all.

From further afield, we sing music by the American Steven Sametz and the Swedish composer Fredrik Sixten, each of whom present well-known material in a new light, again a concept close to ORA Singers' heart. To all the contemporary composers whose works we perform, we are indebted to you for keeping the choral tradition very much alive!

One of the extended pieces on the album is Tallis' glorious setting of *Videte Miraculum*, which featured on our *Many Are The Wonders* release (HMM 905284). It is one of the towering achievements of Renaissance composition. We couldn't resist adding this to the programme. Showing Tallis at his finest, this glorious setting speaks of the miracle of the Incarnation, the greatest mystery of all. We hope you enjoy all works presented here, some well-known, some less so. It only remains for me to wish everyone a peaceful Christmas from all of us at ORA Singers.

'O great mystery and wonderful sacrament,
that animals should see the new-born Lord lying in a manger'
- *O magnum mysterium*

Suzi Digby OBE, Hon DMus

MYSTERY OF CHRISTMAS

That a babe was born in a stable in the company of more animals than humans is gently mysterious. That the same child's birth triggered a chain of events that led to the founding of what is now the world's largest religion is properly mysterious. Morten Lauridsen's *O magnum mysterium*, which ends this recording, not only celebrates the mysterious birth of Christ amongst a small menagerie, but it points to a peaceful and stimulating future for humankind. Artists can do that – they can suggest ways of moving forward that are linked to fundamental human thoughts and actions and take us away from distressing local disagreements. This collection of music is about the bigger picture.

Four of the pieces on this recording hail from late-medieval England. Occasionally the word-setting can appear awkward, but brittle musical expression was the medieval norm. Craftsmanship was synonymous with inconsistency, and faith implied a certain amount of experimentation. These medieval carols use a special type of refrain known as a 'burden'. Unlike a refrain, a burden appears at the very beginning of each carol as well as between verses and at the end. This formal repetition helps to ground the singer and to offer some gathering time before attempting to fit the words of the coming verse to the music. This is music for the recreational use of professional musicians. The composers – and we know none of the names of the composers of these four pieces – experimented within these works, which were designed as fireside entertainment or incidental music at mealtimes and for feasting. Although the words of medieval carols were most usually religious, their habitat was not church.

The Coventry Carol commemorates the Massacre of the Innocents. Its three-voice setting formed part of a Nativity Pageant, and the carol portrays three mothers, who attempt to lull their children to sleep so that Herod's soldiers won't hear the sound of the babies crying. The starkness of the musical setting is matched by the harsh reality of events – the children were ultimately slaughtered, although not during the carol itself. 'Nova, nova' is a monophonic (single-line) carol, whose punning text plays on the fact that the letters of the word 'Ave' (Hail) are those of the name 'Eva' (Eve) backwards. So Mary – who is hailed in this carol – is deemed to be reversing the sin that Eve committed in the Garden of Eden. 'There is no rose' is a gem of the period; its burden is set for three voices and its verses for two. The text is macaronic, that's to say it is in more than one language. In this case that just means that the last phrase of each verse is in Latin rather than English. 'Now may we singen' also comprises a three-voice (bilingual) burden and two-voice verses, except that the end of each verse also bursts into three voices. The gesture is remarkably effective given its simplicity, and one can imagine the composer being rather proud of confounding the expectations of his fellow musicians and, indeed, of anybody who happened to be listening.

The English Renaissance is represented by two composers: William Byrd and his supposed teacher, Thomas Tallis. '*Videte miraculum*' ('Behold the miracle') might justifiably refer to Tallis's musical setting as much as to the Feast of the Purification, for Tallis's music is miraculous in itself. The medieval plainchant antiphon is heard in its raw, single-line state at the brief opening and at two more protracted points during the piece. During the polyphony, the plainchant continues as a continuous thread in long sustained notes in the next-to-lowest voice. This technique is remarkable because the chant melody is so buried within the six-voice choral texture that it is aurally unrecognisable, yet it dictates the harmonic flow of the piece and infuses the motet with what the minimalist composer Steve Reich has elsewhere referred to as 'dynamic stasis'. Nowhere in Tallis's setting is this more apparent than at the phrase '*stans onerata*', where the image of the pregnant young woman gives the impression of simultaneous authority and uncertainty. There is a delicate serenity throughout that is decidedly human and humane in its musical treatment. The theology of the text is heavenly and sublime, yet the musical setting is more mundane than that – this newly-pregnant young lady is scared, but trying very hard not to be. Byrd's '*O magnum mysterium*' is a more compact motet in every way. Written for four voices rather than six, this motet is the first part of a two-part motet designed to be sung at Matins on Christmas Day. The down-to-earth scene of animals grazing next to a new-born baby is perfectly captured by Byrd. There are no special effects, just the simple beauty of fluent part-writing and gently lilting harmonies. Byrd paints the scene at its most basic – animals and people sharing the same space. It is for the listener to divine the presence of the Son of God.

It almost goes without saying that all of the music in this collection from before the 20th century was written by men. Even though we know nothing about the identities of the medieval composers on this recording, we can be certain that they were male. The gender landscape is different these days. It is no longer unusual for female composers to be represented in churches and concert halls; indeed the UK's Master of the Queen's Music is a woman, as is the conductor of this recording. While that is still worthy of comment, the situation evolves by the day. The music of Judith Weir and Cecilia McDowall (both children of the 1950s) has for many years been regarded as excellent by any standards. And both composers are confident enough to look backwards to a patriarchal society when it comes to choosing the words that they set – McDowall to the 15th century and Weir even further back to the words and music of the Advent Prose ('*Rorate coeli*') in an English translation. McDowall's jaunty setting references brittle medieval harmonies throughout, whereas Weir actually uses the ancient plainchant melody itself and harmonizes it in the manner of a modern fauxbourdon (originally an improvised way of adding simple, parallel harmonies to pre-existent melodies).

'Mary's Lullaby' embodies much of what is lovable about the Christmas carol tradition, where influences and ingredients frequently come from a variety of sources. The original German text, '*Stille nacht*', was written by an Austrian Roman Catholic priest, Joseph Mohr, and is sung here in an English translation by the 19th-century American bishop, John Freeman Young, who had been an envoy to the Russian Orthodox Church. Those are the words sung by the choir, above which the Soprano soloist sings complementary words written by the 20th-century Swedish author, Bo Setterlind, translated into English by Fredrik Gildea. The music itself works in a similar way, in that the choir sings Franz Gruber's original tune, but harmonised by the contemporary Swedish composer Fredrik Sixten in a docile, jazz-infused style. The notes given to the soloist are designed to create an ethereal counterpoint to the well-known tune, and this descant's use of the occasional edgy appoggiatura is perfectly judged to bring the carol into the 21st century while respecting the carol's multifarious roots. Crucially, 'Mary's Lullaby' has all the colourful ingredients that an arresting carol should have, including an oft-repeated legend about its creation, which is untrue: Gruber didn't write the music in a hurry, and the organ didn't break down on Christmas Eve. But a short carol often attracts a tall story.

Thomas Hyde sets the late-Renaissance words 'Sweet was the song the Virgin sang'. This gentle setting portrays the young mother rocking her baby 'sweetly on her knee'. But the regular rhythmic pattern that the composer sets up at the start is unpredictably interrupted by irregular bar lengths in order to keep the rocking human rather than mechanical. Richard Allain's setting of 'Lullay, mine liking' is a calmly triple-time one, again with the metre offset from time to time in order to create a frail lullaby. Jamie Hall sets words that are found in the Trinity Roll – a 15th-century rolled-up manuscript that was designed to act as the temporary exemplar from which copies of the carols were made; the fact that the Trinity Roll has survived at all is a minor miracle. Both Jamie Hall's 'As I lay upon a night' and Ben Rowarth's 'There is no rose' (also one of the thirteen carol texts preserved in the Trinity Roll) use gently resonant harmonies to carry their olden texts. Another 15th-century text acts as the vehicle for the only accompanied carol on this recording – John Rutter's 'A babe is born'. Commissioned for the choir and conductor of this recording, 'Suzi's Carol' occupies a unique soundworld within 21st-century carolling. The choice of marimba and crotales to accompany a choir is an unusual one, but the hollow and relatively unsustained sound of the wooden marimba acts as foil to the smooth and sustained choral writing (particularly effective when the marimba plays low in its register to support the three kings). The shimmering crotales appear only briefly, in order to introduce angels to the narrative, and they disappear even before the end of the verse that they colour in order to make way for the marimba and a recapitulation of the opening with its frailty-portraying Soprano solo.

The modern settings of English lyrics are joined on this recording by Latin settings of medieval texts by the Scottish composer James MacMillan and the American Steven Sametz. MacMillan's upper-voice setting of 'Nova! Nova! Ave fit ex Eva' is expansive and rhapsodic. This is a musical fantasy that is rooted in the English fauxbourdon tradition and whose dramatic use of silence and contrasting textures is virtuosic, not least because the colourful writing never uses more than three voice parts, without ever dividing. Sametz's arrangement of the Christmas classic 'Gaudete' is a show-stopper. The writing is for mixed-voice choir with occasional divisions and the full ranges of the four voice parts are used to great effect. Apart from introducing quirky additive rhythms to the four-square original (along with a short introduction and linking material), Sametz also introduces a flattened version of the dominant chord at points in order to keep the harmony fresh and wilful. The most provocative soundworld on this recording is found in 'O Adonai, et Dux domus Israel' by Roderick Williams. A Soprano soloist represents an angel, and a chorus of angels gradually assert themselves above the choir – both texturally as well as spatially in performance. When the choir (representing ordinary people) begins to chant, it does so in slow-moving consonant harmonies. A cantor imposes himself on the soundscape, in the manner of a Jewish hazzan, declaiming the words of the first Great Antiphon in an 'almost operatic' way, as requested by the composer. Adrian Peacock's pithy 'Venite, Gaudete!' paints a similar picture, with a human chorus in the lower voices and an angelic chorus in the upper voices, but rather than Williams's tripartite structure, Peacock writes a momentous through-composed crescendo that ultimately sees the choir split into two and culminates in an energetic cry of Alleluia!

Jeremy Summerly, 2018

NOTES FROM THE COMMISSIONED COMPOSER

John Rutter Suzi's Carol (tr.10)

In common with many composers, I have often found the text for a new carol in the rich store of early English poetry, so much of which was inspired by the Christmas story and written with musical setting in mind – though in many cases the music is lost. Suzi's Carol was composed to a 15th-century anonymous text, *A babe is born all of a may*, found in the Sloane manuscript in the British Library. In modern times this text was memorably set to music in exuberant style by William Mathias, but I felt there was scope for a more introspective setting: given the brief that there was to be an accompaniment for percussion, I found a counterpart to the mood of the text in the characterful and perhaps slightly enigmatic tone-colour of marimba, with crotales (small pitched metal plates sounding like tiny bells) at the point of climax in the music. I have dedicated my setting to Suzi and her wonderful choir ORA Singers.

Le grand mystère de l'histoire de Noël a formé le cadre de ce nouvel album. Il commence et se clôt par deux mises en musique contrastées et pourtant complémentaires de *O magnum mysterium*, par des compositeurs issus de lieux et d'époques fort différents : William Byrd (1538-1623), le "Père de la Musique anglaise", y rencontre mon cher ami le compositeur américain Morten Lauridsen (né en 1943). Le texte résume parfaitement l'histoire de Noël, et les deux compositeurs ont fait de leurs œuvres l'expression profonde d'une joie intérieure, racontant l'histoire de la naissance du Christ d'une vierge dans une étable, veillé par d'humbles animaux.

Cette juxtaposition de l'ancien et du nouveau incarne aussi la philosophie de ORA Singers : présenter des œuvres contemporaines (pour la plupart commandées par le groupe ORA lui-même) qui sont les "reflets" des chefs-d'œuvre choraux du passé.

J'ai moi-même développé ce programme *O magnum mysterium* avec David Clegg comme une suite de notre *Christmas Advent Calendar* de 2017. Ce *Calendar* ne contenait que des œuvres de compositeurs du XXIe siècle, mais ici, nous avons rajouté au florilège quelques musiques de temps plus anciens, dont du matériel médiéval chanté par des voix solo que nous avons mises en exergue aux côtés d'autres chants de compositeurs vivants.

J'ai été particulièrement heureuse que nous soyons capables de persuader John Rutter d'ajouter à cet extraordinaire choix de chants une nouvelle composition de sa main, écrite pour nous et accompagnée aux percussions. Ce disque en est la première discographique mondiale. Comme Stephen Moss l'a un jour écrit : "Rutter est devenu l'équivalent musical de Dickens, synonyme de la saison de Noël" c'est donc un grand plaisir qu'il nous ait fait l'honneur d'une œuvre nouvelle. Et je suis vraiment ravie qu'il ait choisi de l'intituler "Carol de Suzi".

Aux côtés de l'œuvre de John, nous avons également de la musique d'autres compositeurs britanniques de notre époque bien connus comme Judith Weir, James MacMillan, Cecilia McDowall et Richard Allain, dont les œuvres trouvent agréablement leur place aux côtés de celles de noms plus récents, tels que Jamie W. Hall, Ben Rowarth et Thomas Hyde.

Nous présentons également dans ce programme deux compositeurs qui sont principalement connus pour leurs autres talents dans le monde de la musique : le producteur de disques Adrian Peacock et le baryton Roderick Williams. Je suis ravie de pouvoir les montrer sous leur casquette de compositeurs. Leurs deux pièces sont des morceaux parmi les plus appréciés des ORA Singers. Dans le cas de celle de Roddy, l'avoir parmi nous pour chanter la partie de baryton du Célébrant dans sa propre pièce a été un grand moment d'émotion pour nous tous.

En remontant plus loin, nous chantons de la musique du compositeur américain Steven Sametz et du compositeur suédois Fredrik Sixten qui, l'un comme l'autre, présentent un matériel bien connu sous une lumière nouvelle – une fois encore, un concept cher au cœur des ORA Singers. À tous les compositeurs contemporains dont nous interprétons les œuvres, nous disons combien nous sommes reconnaissants de préserver toujours vivante la tradition du chant choral ! L'une des pièces les plus développées de l'album est la magnifique mise en musique de *Videte Miraculum* par Tallis, qui faisait partie de notre album *Many Are The Wonders* (HMM 905284). C'est l'une des plus grandes réussites de la musique de la Renaissance. Nous n'avons pas pu résister à l'envie de l'ajouter au programme. Montrant Tallis à son meilleur, cette superbe composition parle du miracle de l'Incarnation, le plus grand de tous les mystères. Nous espérons que vous prendrez plaisir à toutes les œuvres ici présentes, certaines bien connues, d'autres moins. Il ne me reste plus qu'à souhaiter à toutes et à tous un Noël de paix de la part de tous les ORA Singers.

"Ô grand mystère, et merveilleux sacrement,
Que des animaux puissent voir le Seigneur nouveau-né dans une mangeoire !"
- *O magnum mysterium*

Suzi Digby OBE, Hon DMus
Traduction : Richard Neel

MYSTÈRE DE NOËL

Qu'un bébé soit né dans une étable en compagnie de plus d'animaux que d'humains, voilà un bien léger mystère. Que la naissance de ce même bébé ait déclenché une série d'événements qui ont abouti à la fondation de ce qui est aujourd'hui la religion la plus répandue dans le monde, voilà qui est vraiment mystérieux. *O magnum mysterium* de Morten Lauridsen, qui clôt ce disque, ne célèbre pas seulement la naissance du Christ au sein de cette petite ménagerie, mais annonce également l'avenir pacifique et enthousiasmant qu'il apporte à l'humanité. Les artistes peuvent faire ce genre de choses – ils peuvent suggérer des manières d'aller de l'avant en lien avec les pensées et les actions humaines les plus fondamentales, et nous amener loin des pénibles querelles locales. Ce recueil de musique parle d'une plus grande vue d'ensemble.

Quatre des pièces de cet enregistrement remontent à l'Angleterre tardo-médiévale. Par moments, la mise en musique des paroles peut sembler étrange, mais la fragilité était alors la norme de l'expression musicale. Le travail artisanal était synonyme d'incohérence, et la foi impliquait une bonne dose d'expérimentations. Ces chants de Noël médiévaux utilisent un certain type de refrain connu sous le nom de "*burden*". Contrairement au refrain, le *burden* apparaît au tout début de chaque chant de même qu'entre les couplets, puis à la fin. Cette répétition formelle aide à donner un point d'ancrage au chanteur et offre des moments où l'on se peut se retrouver avant d'essayer de faire correspondre les mots suivants à la musique. Telle est la musique d'agrément de musiciens professionnels. Les compositeurs – et nous ne connaissons aucun nom des compositeurs de ces quatre pièces – faisaient des expériences au sein de ces œuvres, qui étaient conçues comme des divertissements de coin du feu ou de la musique d'accompagnement pour les repas ou les banquets. Bien que les paroles des chants de Noël médiévaux aient été le plus souvent tirées de textes religieux, leur lieu d'existence n'était pas l'église.

Le "Coventry Carol" commémore le Massacre des Innocents. Il est composé à trois voix et fait partie du Cycle de la Nativité. Ce chant fait le portrait de trois mères, qui tentent de bercer leurs enfants pour les endormir, afin que les soldats d'Hérode ne puissent pas découvrir leurs bébés au bruit de leurs pleurs. La dureté de la mise en œuvre musicale correspond à la brutalité des événements – les enfants furent finalement massacrés, mais rien de cela dans le chant lui-même. "ova, nova" est un chant de Noël monophonique (à une seule ligne), dont le texte plein de jeux de mots joue sur le fait que les lettres du mot "Ave" (Salut) sont les mêmes que ceux du mot "Eva" (Ève) mis à l'envers. Ainsi, Marie – qui est saluée dans ce chant – est considérée comme devant racheter le péché que commit Ève dans le Jardin d'Éden. "There is no rose" est un des bijoux de cette époque : son *burden* est composé pour trois voix et ses couplets pour deux. Le texte est macaronique, c'est-à-dire qu'il est composé de plusieurs langues. En l'occurrence, le dernier vers de chaque strophe se trouve être en latin et non pas en anglais. "Now may we singen" comporte également un *burden* à trois voix (bilingue) et des strophes à deux voix, à ceci près que la fin de chaque strophe fait soudain entendre trois voix également. Ce geste d'écriture a une efficacité remarquable, eu égard à sa simplicité, et l'on peut imaginer que le compositeur fut plutôt fier d'ainsi déconcerter les attentes de ses camarades musiciens et, bien sûr, de tous ceux qui devaient l'entendre.

La Renaissance anglaise est représentée par deux compositeurs : William Byrd et son professeur supposé, Thomas Tallis. Le titre "*Videte miraculum*" ("Regardez le miracle") pourrait tout à fait se référer à la musique de Tallis autant qu'à la Fête de la Purification, en ceci que la musique de Tallis est un miracle en elle-même. L'antienne médiévale en plain-chant est entendue dans son état brut, à une seule ligne, dans le bref incipit et à deux autres endroits plus longs au fil de la pièce. Durant la polyphonie, le plain-chant continue comme un fil ininterrompu en longues notes soutenues aux voix basses. Cette technique est remarquable car la mélodie du chant est enfouie à une telle profondeur dans la texture chorale à six voix qu'elle en devient indiscernable à l'oreille, et pourtant elle dicte le flux harmonique du morceau et nourrit le motet de ce que le compositeur minimaliste Steve Reich a par ailleurs appelé "*stase dynamique*". Nulle part ailleurs dans les compositions de Tallis cela n'est aussi visible que dans l'expression "*stans onerata*", où l'image de la jeune femme enceinte donne l'impression à la fois d'autorité et d'incertitude. Il règne d'un bout à l'autre de ces pages une délicate sérénité qui est vraiment tendre et humaine dans son traitement. La théologie du texte est céleste et sublime, et pourtant la mise en œuvre musicale est davantage prosaïque – cette femme qui se découvre enceinte est apeurée, mais elle tente de toutes ses forces de ne pas l'être. Le "*O magnum mysterium*" de Byrd est un motet en tous points plus compact. Composé pour quatre voix au lieu de six, ce motet est la première partie d'un motet en deux parties destiné à être chanté aux Matines du jour de Noël. La scène très simple des animaux broutant à côté du bébé tout juste né est parfaitement rendue par Byrd. Il n'y a aucun effet spécial, juste la beauté simple d'une écriture fluide et d'harmonies tendrement cadencées. Byrd dépeint la scène à son plus basique – des animaux et des gens partageant le même espace. C'est à l'auditeur d'y deviner la présence du Fils de Dieu.

Il va presque sans dire que toute la musique de cet album composée avant le xxe siècle a été composée par des hommes. Même si nous ne savons rien de l'identité des compositeurs médiévaux de ce disque, nous pouvons affirmer avec certitude qu'il ne s'agissait pas de femmes. Le paysage sexuel est différent de nos jours. Il n'est plus rare pour des femmes compositrices d'être jouées dans les églises ou dans les salles de concert ; de fait, le Maître de Musique de la Reine au Royaume-Uni est une femme, tout comme l'est la directrice musicale de cet enregistrement. Alors qu'il est encore utile de le souligner, la situation évolue peu à peu. La musique de Judith Weir et de Cecilia McDowall (toutes deux filles des années 1950) est considérée comme de l'excellente musique depuis bien des années, tous critères confondus. Et toutes deux ont assez confiance en elles pour se tourner vers le passé et sur une société patriarcale lorsqu'il s'agit de choisir les textes qu'elles vont mettre en musique – McDowall se tournant vers le xve siècle et Weir plus loin encore avec les textes et la musique du texte de l'Avent ("*Rorate coeli*") dans une traduction anglaise. La musique enjouée de McDowall fait de part en part référence aux fragiles harmonies médiévales, tandis que Weir utilise quant à elle l'ancien plain-chant et l'harmonise à la façon d'un faux-bourdon moderne (à l'origine, une manière improvisée d'ajouter des harmonies parallèles simples à des mélodies préexistantes).

"*Mary's Lullaby*" incarne une grande partie de ce qui fait que l'on aime la tradition des chants de Noël, où les influences et les ingrédients proviennent fréquemment de sources fort diverses. Le texte original allemand, "*Stille Nacht*", fut écrit par un prêtre catholique autrichien, Joseph Mohr, et il est ici chanté dans la traduction anglaise d'un évêque américain du xixe siècle, John Freeman Young, qui avait été délégué auprès de l'Église orthodoxe russe. Tels sont les mots chantés par le chœur, au-dessus duquel la soprano solo chante des mots complémentaires écrits par un auteur suédois du xxe siècle, Bo Setterlind, traduits en anglais par Fredrik Gildea. La musique elle-même fonctionne de la même façon, en ceci que le chœur chante la mélodie originale de Franz Gruber, mais harmonisée par le compositeur suédois contemporain Fredrik Sixten en un style docile nourri de jazz. Les notes confiées à la soliste sont destinées à créer un contrepoint éthéré à la mélodie bien connue, et cette utilisation en déchant des appoggiatures occasionnelles par le haut est parfaitement adaptée pour faire entrer ce chant de Noël dans le xxie siècle tout en respectant la grande diversité de ses racines. Fondamentalement, "*Mary's Lullaby*" a tous les ingrédients colorés qu'un chant de Noël se doit d'avoir pour être intéressant, dont une légende mainte fois répétée au sujet de sa création, qui est pourtant fautive : Gruber n'en a pas composé la musique dans l'urgence, et l'orgue n'a pas cessé de fonctionner la veille de Noël. Mais un chant bref suscite souvent de nombreuses anecdotes.

Thomas Hyde met en musique le texte de la Renaissance tardive "*Sweet was the song the Virgin sang*". Cette tendre musique dépeint la jeune mère berçant son bébé "tendrement sur ses genoux". Mais le schéma rythmique régulier que le compositeur met en œuvre au début est soudain interrompu par des mesures de durées irrégulières afin de garder un caractère humain au bercement plutôt qu'un côté mécanique. La mise en musique de "*Lullay, mine liking*" par Richard Allain se fait sur un trois temps calme, de nouveau avec une métrique de temps en temps décalée afin de suggérer la fragilité de la berceuse. Jamie Hall met en musique un texte que l'on trouve dans le Trinity Roll – un manuscrit sous forme de rouleau du xve siècle qui fut conçu comme exemplaire de base à partir duquel se faisaient les copies des chants de Noël ; le fait que le Trinity Roll ait survécu est en soi un petit miracle. "*As I lay upon a night*" de Jamie Hall et "*There is no rose*" de Ben Rowarth (qui fait également partie des treize textes de chants préservés dans le Trinity Roll) utilisent l'un comme l'autre des harmonies aux douces résonnances pour porter leurs vieux textes. Un autre texte du xve siècle sert de vecteur à l'unique chant accompagné de ce disque – "*A babe is born*" de John Rutter. Commande du chœur et de son chef pour cet enregistrement, "*Suzi's Carol*" occupe une place unique dans l'écriture de chants de Noël au xxie siècle. Prendre des marimbas et des crotales pour accompagner un chœur est un choix inhabituel, mais le son creux et relativement bref du marimba en bois met en valeur l'écriture douce et soutenue du choral (particulièrement sensible quand le marimba joue dans son registre grave pour soutenir les trois rois). Les scintillants crotales n'apparaissent que brièvement, pour introduire les anges dans le récit, et disparaissent avant même la fin du couplet qu'il colore afin de laisser place au marimba et à la reprise du début, avec le soprano solo et ses délicates interventions.

À côté de la mise en musique moderne de textes anglais, se trouvent sur ce disque des compositions sur des textes en latin médiéval par le compositeur écossais James MacMillan et le compositeur américain Steven Sametz. La mise en musique de la ligne aiguë de "*Nova ! Nova ! Ave fit ex Eva*" par MacMillan est exubérante et rhapsodique. C'est une fantaisie musicale qui trouve ses racines dans la tradition du faux-bourdon anglais et à l'intérieur de laquelle l'utilisation spectaculaire du silence et des textures contrastantes est d'une grande virtuosité, d'autant plus que l'écriture pleine de couleurs n'utilise jamais plus de trois parties vocales, sans jamais les diviser. L'arrangement du classique "*Gaudete*" ar Sametz est une vraie prouesse. L'écriture est faite pour chœur mixte avec des divisions occasionnelles et l'ambitus complet des quatre voix est utilisé de manière spectaculaire. Outre qu'il introduit des rythmes irréguliers dans le quatre temps bien carré de l'original (en même temps qu'une courte introduction et du matériel de liaison), Sametz introduit également de temps en temps une version bémolisée de l'accord dominant afin de maintenir le caractère frais et volontaire de l'harmonie. La plage la plus provocante de cet enregistrement se trouve dans "*O Adonai, et Dux domus Israel*" de Roderick Williams. Une soprano solo représente un ange, et un chœur d'anges s'impose peu à peu au-dessus du chœur – à la fois compositionnellement et spatialement parlant, au cours de l'interprétation. Quand le chœur (qui représente les gens du peuple) commence à chanter, il le fait en des harmonies consonnantes et peu mouvantes. Un chantre s'impose dans le paysage sonore, à la manière d'un hazzan dans la tradition juive, déclamant les paroles de la première Grande Antienne d'une manière "presque opératique", comme le demande le compositeur. Le "*Venite, Gaudete !*" concis d'Adrian Peacock dépeint une image similaire, avec un chœur humain dans les voix basses et un chœur angélique aux voix supérieures, mais à la place de structure tripartite de William, Peacock écrit un formidable crescendo minutieusement composé, qui voit finalement le chœur se diviser en deux et culmine en un cri énergétique : Alléluia !

NOTES DES COMPOSITEURS COMMISSIONNES

John Rutter Carol de Suzi (pl. 10)

Comme nombre de compositeurs, j'ai souvent trouvé le texte d'un nouveau chant de Noël dans le riche répertoire des poèmes anglais de la Renaissance, dont tant furent inspirés par l'histoire de Noël et écrits avec, en tête, une mise en musique – bien que, dans nombre de cas, cette musique nous est aujourd'hui perdue. Le *Carol de Suzi* a été composé sur un texte anonyme du xve siècle, *A babe is born all of a may*, trouvé dans le manuscrit Sloane de la British Library. À l'époque moderne, ce texte a connu une mise en musique mémorable par William Mathias, dans un style exubérant, mais j'ai eu le sentiment qu'il y avait là matière à une mise en musique plus introspective : étant donné qu'il fallait qu'il y ait un accompagnement de percussions, j'ai trouvé un contrepoint à l'atmosphère du texte dans les couleurs si personnelles et peut-être un peu énigmatiques du marimba, avec des crotales (petites lamelles de métal de hauteurs différentes dont le son rappelle celui de petites cloches) au moment du climax de la musique. J'ai dédié ma musique à Suzi et à son merveilleux chœur, les ORA Singers.

Traduction : Richard Neel

Jeremy Summerly 2018

Traduction : Richard Neel

1. WILLIAM BYRD - O magnum mysterium

O magnum mysterium,
et admirabile sacramentum,
ut animalia viderent Dominum natum,
jacentem in praesepio.
Beata Virgo, cuius viscera
meruerunt portare
Dominum Christum.
Alleluia!

*O great mystery,
and wonderful sacrament,
that animals should see the new-born Lord,
lying in a manger.
Blessed is the Virgin whose womb
was worthy to bear
our Saviour, Christ.
Alleluia!*

*Ô grand mystère,
Et merveilleux sacrement,
Que des animaux voient le Seigneur nouveau-né
Dans une mangeoire.
Bénie soit la Sainte Vierge, dont les entrailles
Ont mérité de porter
Le Christ, notre Seigneur. Alléluia !*

2. ADRIAN PEACOCK - Venite, Gaudete!

Veni, veni, veni Emmanuel,
Hodie Christus natus est
Laetantur archangeli.

Gaudete, Christus est natus.
Venite gaudete, adoremus.
Alleluia gaudete!

*O come, come Emmanuel
Today Christ is born
And all the angels rejoice.*

*Rejoice, Christ is born.
Come, let us worship.
Hallelujah, rejoice!*

Viens, viens, Emmanuel,
Aujourd'hui le Christ est né
Et les archanges se réjouissent.

Réjouissez-vous, le Christ est né.
Venez, adorons-Le !
Alléluia, réjouissez-vous !

3. RODERICK WILLIAMS - O Adonai, et Dux domus Israel

O Adonai, et dux domus Israel
qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti,
et ei in Sina legem dedisti;
Veni ad redimendum nos in brachio extento.

*O Lord and leader of the house of Israel,
who appeared to Moses in the fire of
the burning bush
and gave him the law on Sinai;
Come to redeem us with outstretched arm.*

Ô Adonai, chef de la Maison d'Israël,
Qui apparus à Moïse dans les flammes
du buisson ardent,
Et lui donnas la Loi sur le Sinaï ;
Viens nous racheter, nous qui tendons
les bras vers Toi.

Text: Advent antiphon

4. JUDITH WEIR - Drop down, ye heavens, from above

Drop down ye heavens from above,
And let the skies pour down righteousness.
Come comfort ye, comfort ye my people;
My salvation shall not tarry.

I have blotted out as a thick cloud,
Thy transgressions:
Fear not, for I will save thee;

For I am the Lord thy God,
The holy one of Israel, thy redeemer.

Text from the Advent Prose

*Cieux, descendez sur terre,
Et que les cieux répandent sur nous votre droiture.
Venez reconforter, venez reconforter mon peuple ;
Mon salut ne saurait tarder !*

*J'ai effacé tes transgressions
Comme s'il s'agissait d'une nuée dense :
N'aie plus crainte, car je viens te sauver ;*

*Car je suis le Seigneur ton Dieu,
Le Dieu sacré d'Israël, ton sauveur.*

Texte tiré de la liturgie de l'Avent

5. THOMAS TALLIS - Videte Miraculum

Videte miraculum matris Domini:
Concepit virgo virilis ignara consortii:
Stans onerata nobili onere Maria:
Et matrem se laetam cognoscit quae se nescit uxorem.
Haec speciosum forma praefiliis hominum
castis concepit visceribus, et benedicta
In aeternum Deum nobis protulit et hominem.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

*Behold the miracle of the Lord's mother:
The virgin conceived unacquainted with man:
Mary heavy with her noble burden:
Pure, she realises she is a joyful mother.
The virginally conceived holy infant of
naturalist beauty
came forth for us into the misery of our
wretchedness;
blessed be the Lord God for ever.
Glory be to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit.*

*Voici le miracle de la mère du Seigneur :
Elle l'a conçu vierge, sans avoir connu la
couche de l'époux :
Marie est lourde d'un noble fardeau :
Pure, elle sait qu'elle est la mère
bienheureuse :
Dans ses chastes entrailles elle a conçu
Le saint enfant, d'une beauté naturelle, qui est
venu pour nous
Dans la souffrance de notre malheur ;
Que notre Seigneur Dieu soit béni à jamais.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.*

6. ANONYMOUS (medieval) - Coventry Carol

Lully, lulla, thou little tiny child,
By by, lully, lullay.

O sisters too,
How may we do
For to preserve this day

*Dodo, dodo, ô petite enfant,
Dodo, l'enfant do.*

*Ô vous aussi mes sœurs,
Comment ferons-nous
Pour protéger aujourd'hui*

This poor youngling,
For whom we do sing,
By by, lully lullay?

Herod, the king,
In his raging,
Chargéd he hath this day
His men of might,
In his own sight,
All young children to slay.

That woe is me,
Poor child for thee!
And ever morn and day,
For thy parting
Neither say nor sing
By by, lully lullay!

7. ANONYMOUS ARR. RICHARD ALLAIN - Coventry Carol

Text as track 6

*Ce pauvre petit enfant,
Pour lequel nous chantons,
Dodo, l'enfant do ?*

*Le roi Hérode,
Dans sa rage,
A chargé ses hommes forts
De massacrer,
Sous ses propres yeux,
Tous les petits enfants.*

*Pauvre de moi,
Et toi, pauvre enfant !
Chaque matin, chaque soir,
Pour ton départ,
Ne dire ni ne chanter
Dodo, l'enfant do !*

8. ANONYMOUS (medieval) - Nova, nova

Gabriel of high degree,
He came down from Trinity,
From Nazareth to Galilee,
Nova, nova: 'Ave' fit ex 'Eva'.

I met a maiden in a place,
I kneeléd down afore her face
And said, 'Hail, Mary, full of grace':
Nova, nova: 'Ave' fit ex 'Eva'.

*Gabriel, archange de haut rang,
Descendit de la Trinité,
De Nazareth jusqu'en Galilée
Il y a du nouveau : après "Eva", "Ave".*

*J'ai rencontré une jeune fille ;
Devant elle, je me suis agenouillé
Et je lui ai dit : "Salut Marie, pleine de grâce"
Il y a du nouveau : après "Eva", "Ave".*

When the maiden heard tell of this
She was full sore abashed y-wis,
And weened that she had done amiss;
Nova, nova: 'Ave' fit ex 'Eva'.

Then said the angel; Dread not thou,
For ye be conceived with great virtue
Whose name shall be callèd Jesu.'
Nova, nova: 'Ave' fit ex 'Eva'.

It is not yet six weeks agone
Sin Elizabeth conceived John,
As it was prophesied beforne.
Nova, nova: 'Ave' fit ex 'Eva'.

Then said the maiden: Verily;
I am your servant right truly;
Ecce, ancilla Domini:
Nova, nova: 'Ave' fit ex 'Eva'.

9. JAMES MACMILLAN - Nova! Nova! Ave fit ex Eva

Gabriel of high degree,
He came down from the Trinity
From Nazareth to Galilee,
Ut nova: Ave fit ex Eva.

He met a maiden in a place;
He kneelèd down before her face;
He said: 'Hail, Mary, full of grace!'
Ut nova: Ave fit ex Eva.

*Quand la jeune fille eut entendu,
Elle fut décontenancée et pleine d'effroi,
Et pensa qu'elle avait commis quelque erreur.
Il y a du nouveau : après "Eva", "Ave".*

*Alors l'ange dit : "N'aie pas peur,
Car tu as conçu dans la plus grande vertu
Celui dont le nom sera Jésus."
Il y a du nouveau : après "Eva", "Ave".*

*Il n'y a pas six semaines de cela,
Elizabeth a conçu Jean,
Comme le disait la prophétie.
Il y a du nouveau : après "Eva", "Ave".*

*Alors la jeune fille dit : "En vérité,
En vérité, je suis ta servante,
Me voici, servante du Seigneur."
Il y a du nouveau : après "Eva", "Ave".*

*Gabriel, l'Archange de haute lignée,
Descendit de la Trinité,
Alla de Nazareth jusqu'en Galilée.
Il y a du nouveau : après "Eva", "Ave".*

*Il rencontra une jeune fille ;
Devant elle, il s'agenouilla
Et lui dit : "Salut Marie, pleine de grâce"
Il y a du nouveau : après "Eva", "Ave".*

When the maiden saw all this,
She was sore abashed, ywis,
Lest that she had done amiss.
Ut nova: Ave fit ex Eva.

Then said the angel: 'Dread not you,
Ye shall conceive in all virtue
A child whose name shall be Jesu.'
Ut nova: Ave fit ex Eva.

Then said the maid: 'How may this be,
Godës Son to be born of me?
I know not of man's carnality.'
Ut nova: Ave fit ex Eva.

Then said the angel anon right:
'The Holy Ghost is on thee alight;
There is no thing impossible to God Almighty.'
Ut nova: Ave fit ex Eva.

Then said the angel anon:
'It is not fully six months agone,
Since Saint Elizabeth conceived Saint John.'
Ut nova: Ave fit ex Eva.

Then said the maid anon quickly:
'I am Godës own truly,
Ecce ancilla Domini.'
Ut nova: Ave fit ex Eva.

Text: English traditional, 15th century

*Quand la jeune fille eut entendu,
Elle fut décontenancée et pleine d'effroi,
Et pensa qu'elle avait commis quelque erreur.
Il y a du nouveau : après "Eva", "Ave".*

*Alors l'ange dit : "N'aie pas peur,
Car tu as conçu dans la plus grande vertu
Celui dont le nom sera Jésus."
Il y a du nouveau : après "Eva", "Ave".*

*Alors la jeune fille dit : "Comment cela se peut-il
Que je porte le fils de Dieu ?
Je n'ai jamais connu d'homme."
Il y a du nouveau : après "Eva", "Ave".*

*Alors l'ange répondit :
Le Saint Esprit est descendu sur toi.
Rien n'est impossible à Dieu Tout-Puissant
Il y a du nouveau : après "Eva", "Ave".*

*Alors l'ange répondit :
"Il n'y a pas six mois,
Sainte Elizabeth a conçu saint Jean,
Il y a du nouveau : après "Eva", "Ave".*

*Alors la jeune fille répondit aussitôt :
"En vérité, je suis la vraie servante de Dieu
Me voici la servante du Seigneur."
Il y a du nouveau : après "Eva", "Ave".*

Texte anglais traditionnel du xve siècle

10. JOHN RUTTER - Suzi's Carol

A babe is born all of a may,
To bring salvation unto us.
To him we singen both night and day;
Veni Creator Spiritus
At Bethlehem, that blessed place,
The child of bliss, born he was;
Him to serve, God give us grace,
O lux beata Trinitas.

There came three kings out of the east,
To worship the King that is so free,
With gold and myrrh and frankincense,
A solis ortus cardine.

The angels came down with one cry,
A fair song then sungen he
In the worship of that child:
Gloria tibi Domine

A babe is born all of a may,
To bring salvation unto us.
To him we singen both night and day.
Veni Creator Spiritus. Nowell.

Text: 15th century English

11. JAMIE W. HALL - As I lay upon a night

As I lay upon a night,
My thought was on a burd so bright
Than man clep'n Mary, full of might,
Redemptoris mater.

*Un bébé vient de naître d'une jeune vierge,
Qui doit nous apporter le salut.
Chantons pour lui jour et nuit :
Veni Creator Spiritus.
À Bethléem, ce lieu sacré,
L'enfant de la félicité est né ;
Dieu, donne-nous la grâce de le servir,
O lux beata Trinitas.*

*Trois rois s'en sont venus de l'Orient
Pour adorer ce roi noble et gracieux,
Lui offrant or, myrrhe et encens.
A solis ortus cardine.*

*Les anges sont descendus
En chantant une belle chanson
En l'honneur de cet enfant :
Gloria tibi Domine*

*Un bébé vient de naître d'une jeune vierge.
Il doit nous apporter le salut.
Chantons pour lui jour et nuit :
Veni Creator Spiritus. Noël.*

Texte anglais du xve siècle

*Tandis que je me reposais, une nuit,
Je pensais à une noble jeune fille tout auréolée
de lumière,
Que l'on appelle Marie, pleine de vertu,
La Mère du Rédempteur.*

To her came Gabriel with light
And said 'Hail be though blissful wight,
To be clep'd now art though dight.'
Redemptoris mater.

At that word that lady bright
Anon conceived God full of might;
Then men wist well that she hight.
Redemptoris mater.

When Jesu on the rood was pight,
Mary was doleful of that sight
Till she see him rise up right,
Redemptoris mater.

Jesu that sittest in heaven light,
Grant us to comen befor thy sight,
With that burde that is so bright.
Redemptoris Mater

Text: Middle English poem

12. ANONYMOUS (medieval) - There is no rose

There is no rose of such virtue
As is the rose that bare Jesu,
Alleluia.

For in this rose contained was
Heaven and earth in little space,
Res miranda.

By that rose we may well see
That he is God in persons three,
Pari forma.

*Gabriel vint à sa rencontre auréolé de lumière
Et dit : "Je te salue, femme bienheureuse,
Tu es désormais choisie pour être
La Mère du Rédempteur.*

*À ces mots, la dame radieuse
Conçut Dieu tout-puissant ;
Alors, les hommes comprirent qu'elle était
La Mère du Rédempteur.*

*Quand Jésus fut crucifié,
Marie s'effondra de douleur à cette vue,
Jusqu'à ce qu'elle le vit ressusciter.
Mère du Rédempteur.*

*Jésus, toi qui es assis dans la lumière des cieux,
Permits-nous de paraître devant toi
Avec cette jeune fille auréolée de lumière,
La Mère du Rédempteur.*

Texte : poème en moyen anglais

*Il n'est aucune rose de tant de vertu
Que la rose qui porta Jésus.
Alléluia.*

*Car dans cette rose, en si peu d'espace,
Étaient enclos le ciel et la terre,
Chose admirable !*

*Par cette rose, nous pouvons voir clairement
Qu'il est Dieu en trois personnes,
De même substance.*

The angels sungen the shepherds to:
Gloria in excelsis Deo:
Gaudeamus.

Leave we all this worldly mirth,
And follow we this joyful birth,
Transeamus.

Text: Anonymous

13. BEN ROWARTH - There is no rose

There is no rose of such virtue
As is the rose that bare Jesu;
Alleluia

For in this rose contained was
Heaven and earth in little space;
Res miranda.

The angels sungen shepherds too:
Gloria in excelsis deo:

So leave we all this worldly mirth,
Follow we this joyful birth;
Transeamus. Alleluia.

Text: Traditional

14. THOMAS HYDE - Sweet was the song

Sweet was the song the Virgin sang,
When she to Bethlem Juda came,
And was delivered of a son,

*Les anges chantèrent aux bergers :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Réjouissons-nous.*

*Laissons là notre bonheur terrestre
Et suivons cette joyeuse naissance,
Partons là-bas !*

Texte anonyme

*Il n'est aucune rose de tant de vertu
Que la rose qui porta Jésus.
Alléluia.*

*Car dans cette rose, en si peu d'espace,
Étaient enclos le ciel et la terre,
Chose admirable !*

*Les anges chantèrent aux bergers :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.*

*Laissons là notre bonheur terrestre
Et suivons cette joyeuse naissance,
Partons là-bas ! Alléluia !*

Texte traditionnel

*Douce était la chanson que chantait la Vierge,
Quand elle arriva à Bethléem, en Judée,
Et donna naissance à un fils,*

That blessed Jesus hath to name:
'Lulla, lulla, lullaby,
Sweet Babe', sang she,

'my son, and eke a Saviour born,
Who hast vouchsafed from on high
To visit us that were forlorn:
Lulla, lulla, lullaby.'
And rocked him sweetly on her knee.

*Text by William Ballett (from the MS. Lute book, early
17th century, Trinity College, Durham)*

15. ANONYMOUS (medieval) - Now may we singen

Now may we singen as it is,
quod puer natus est nobis.

This babe to us that now is bore,
Wonderful workës he hath y-wrought;
He will not lese that was y'lore,
But boldely again it bought.
And thus it is, forsooth ywis,
He asketh nought but that is his.

This chaffar loved he right well:
The price was high and bought full dear;
Who would suffer and for us feel
As did that Prince withouten peer?
And thus it is, forsooth ywis,
He asketh nought but that is his.

His ransom for us hath y-paid;
Of reason then we own to been his;
Be mercy asked, and he be prayed,

*Qui prit le nom saint de Jésus :
"Dodo, l'enfant do,
Doux bébé", chantait-elle,*

*"Mon fils est né, et avec lui, un Sauveur,
Qui a bien voulu descendre du ciel
Pour nous rendre visite dans notre désespoir :
Dodo, l'enfant do"
Et elle le berçait tendrement sur ses genoux.*

*Texte de William Ballett (livre de luth, début XVIIe siècle,
Trinity College, Durham)*

*Chantons donc ce que nous avons vu :
Un enfant nous est né.*

*Ce bébé qui nous est né,
Que de merveilles il a accomplies ;
Il n'abandonnera pas ceux qui sont perdus,
Mais il les sauvera.
Ainsi en est-il, en vérité,
Il ne demande que son dû.*

*Cette rédemption lui fut bien chère.
Le prix fut élevé et il le paya au prix fort.
Qui souffrirait et compatirait pour nous
Comme le fit ce Prince sans égal ?
Ainsi en est-il, en vérité,
Il ne demande que son dû.*

*Il a payé notre rançon,
Et pour cela, nous sommes ses débiteurs.
Demandons grâce, et prions-le,*

We may by right challengē bliss.
And thus it is, forsooth ywis,
He asketh nought but that is his.

To some purpose God madē man:
I 'lieve well to salvation;
What was his blood that fro him ran
But defence against dampnation?
And thus it is, forsooth ywis,
He asketh nought but that is his.

Almighty God in Trinity,
Thy mercy we pray with whole heart:
Thy mercy may all woe make flee;
And dangerous dread fro us do start
And thus it is, forsooth ywis,
He asketh nought but that is his.

16. CECILIA MCDOWALL - Now may we singen

This Babe to us that now is born,
Wonderful works He hath y-wrought;
He would not loss what was forlorn,
But boldly again it brought.

And thus it is, forsooth ywis,
He asketh nought but that is His.
Now may we singen as it is,
Quod puer natus est nobis.

This bargain loved He right well:
The price was high and bought full dear;
Who would suffer and for us feel
As did that Prince withouten peer?

*Que nous accédions à la joie éternelle.
Ainsi en est-il, en vérité,
Il ne demande que son dû.*

*Dieu a créé l'homme dans un but précis :
Je crois que c'est pour le salut ;
Pourquoi ce sang par lui répandu
Si ce n'est pour nous sauver de la damnation ?
Ainsi en est-il, en vérité,
Il ne demande que son dû.*

*Dieu tout-puissant dans ta Trinité,
Nous prions ta grâce de tout cœur,
Que ta pitié dissipe toute affliction
Et que les dangers s'éloignent de nous.
Ainsi en est-il, en vérité,
Il ne demande que son dû.*

*Cet enfant qui est né pour nous,
Que de merveilles il a accomplies ;
Il n'abandonnera pas ceux qui sont perdus,
Mais il les sauvera.*

*Ainsi en est-il, en vérité,
Il ne demande que son dû.
Chantons donc maintenant,
Car un enfant est né pour nous.*

*Cette rédemption lui fut bien chère.
Le prix en fut élevé, et il lui en coûta cher !
Qui accepterait de souffrir pour nous
Comme l'a fait ce Prince sans égal ?*

His ransom for us hath y-paid;
Good reason have we to be His;
Be mercy asked and He be prayed,
Who may deserve the heavenly bliss.
To some purpose God made man:
I trust well to salvation;
What was his blood that from him ran
But fence against damnation?

Almighty God in Trinity,
Thy mercy we pray with whole heart:
Thy mercy may all woe make fell;
And dangerous dread from us to start.

Text: 15th century English.

17. FREDRIK SIXTEN - Mary's Lullaby

Sleep, my star, sleep, my child,
Sleep, my little flower,
Sleep little bird above in the sky.
All is calm, the sky is alight.
Sleep my star, hush, my child,
Sleep, my star bird flower.

Silent night, holy night
All is calm, all is bright
Round yon Virgin Mother and Child.
Holy Infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace.

Silent night, holy night
Shepherds quake at the sight,
Glories stream from heaven afar,
Heavenly hosts sing Alleluia!

*Il a payé pour nous sa rançon ;
Il est juste que nous soyons désormais à ses côtés ;
Demandons grâce, et prions-le,
Que nous accédions à la joie éternelle.
Dieu a créé l'homme dans un but précis :
Je crois bien que c'est pour le salut ;
Pourquoi ce sang par lui répandu
Si ce n'est pour nous sauver de la damnation ?*

*Dieu tout-puissant dans ta Trinité,
Nous implorons ta grâce de tout notre cœur,
Que ta pitié efface nos malheurs ;
Et que les dangers s'éloignent de nous.*

Texte anglais xve siècle

*Dors, mon étoile, dors, mon enfant,
Dors, ma petite fleur,
Dors, petit oiseau dans le ciel.
Tout est calme, le ciel est clair.
Dors, mon étoile, fais dodo, mon enfant,
Dors, mon étoile, mon oiseau, ma fleur.*

*Nuit silencieuse, sainte nuit,
Tout est calme, tout est clair
Autour de vous, Vierge Mère et ton Enfant.
Saint Enfant, si tendre, si doux,
Dors dans la paix céleste.*

*Nuit silencieuse, sainte nuit,
Les bergers tremblent à cette vue,
La gloire du haut du ciel descend sur nous,
Les hôtes célestes entonnent un alléluia !*

Christ the Savior, is born
Silent night, holy night
Son of God, love's pure light.
Radiant beams from Thy holy face,
With the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord, at thy birth.

Text: Bo Setterlind, Joseph Mohr

18. STEVEN SAMETZ - Gaudete

Gaudete! Christus est natus, ex Maria Virgine:
Gaudete!

Tempus ad est gratiae, hoc quod optabamus;
Carmina laeticiae devote redamus.

Deus homo factus est, natura mirante;
Mundus renovatus est a Christo regnante.

Ezichielis porta clausa per transitur;
Unde Lux est orta, salus invenitur.

Ergo nostra concio psallat jam in lustris;
Benedicat Domino: salus Regi nostro.

Text: Jistebrice, 1420 and Pia Cantiones, 1582

*Christ, le Sauveur, est né.
Nuit silencieuse, sainte nuit,
Fils de Dieu, lumière pure de l'amour.
Des rayons de lumière dardent Ta sainte face,
À l'aube de la grâce rédemptrice,
Jésus, Seigneur, à ta naissance.*

Texte : Bo Setterlind, Joseph Mohr

Rejoice! Christ is born of the Virgin Mary; Rejoice!

*The time of grace has come for which we have
prayed;
Let us devoutly sing songs of joy.*

*God is made man, while nature wonders;
The world is renewed by Christ the King.*

*The closed gate of Ezekiel has been passed
through;
From where the Light has risen, salvation is found.*

*Therefore let our assembly sing praises now at this
time of purification,
Let it bless the Lord: greetings to our King.*

*Réjouissez-vous ! Christ est né de la Vierge Marie :
réjouissez-vous !*

*Le temps de la grâce est arrivé, que nous avons
tant espéré ;
Chantons avec dévotion des chants de joie !*

*Dieu s'est fait homme, à l'admiration de la
nature ;
Le monde se régénère grâce au règne du Christ.
La porte close d'Ezéchiel a été franchie ;
D'où la Lumière est née, se trouve le salut.*

*Que notre assemblée chante donc maintenant en
ce temps de purification ;
Béni soit le Seigneur, salut à notre Roi.*

Texte : Jistebrice, 1420 et Pia Cantiones, 1582

19. MORTEN LAURIDSEN - O magnum mysterium

O magnum mysterium,
et admirabile sacramentum,
ut animalia viderent Dominum natum,
Jacentem in praeseptio!
Beata Virgo, cujus viscera
Meruerunt portare Dominum Christum.
Alleluia!

*O great mystery,
And wondrous sacrament,
That animals should see the new-born Lord,
Lying in their manger!
Blessed in the Virgin whose womb was worthy
To bear the Lord Jesus Christ.
Alleluia!*

*Ô grand mystère,
Et admirable sacrement,
Que des animaux voient le Seigneur nouveau-né
Couché dans leur crèche !
Sainte Vierge, dont les entrailles
Furent dignes de porter
Le Christ, notre Seigneur.
Alléluia !*

SUZI DIGBY Artistic Director and Conductor

Suzi Digby OBE is an internationally renowned Choral Conductor and Music Educator and she has trail-blazed the revival of singing in UK schools and the community. Suzi founded and runs the following influential national arts/educational organisation: The Voices Foundation (the UK's leading Primary Music Education Charity), Vocal Futures (nurturing young audiences for classical music) and the London Youth Choir (a pyramid of 5 choirs, 8-22, serving all ethnic communities in London's 33 boroughs). Suzi is also a visiting Professor at the University of Southern California (Choral Studies) and in 2014 launched her Californian professional vocal consort, The Golden Bridge.

As a conductor Suzi's 2011 Vocal Futures debut performances of Bach's *St Matthew Passion* were met with outstanding critical acclaim: 'Choral wizard', 'The mother of all music', *The Telegraph*; 'Sensitive and accomplished conductor', *Musical America*; 'A serious force for good within Britain's music education system', *New Statesman*, and the follow up production of Haydn's *Creation* in 2013 garnered similar reviews. She completed her Vocal Futures triptych in 2015 with sold out shows of Handel's *The Choice of Hercules*.

Suzi annually conducts 2,000 voices in the Royal Albert Hall in a scratch Youth Messiah which was awarded Best Classical Music Education Initiative Nationwide by popular Classic FM vote. Suzi has conducted many major choral-orchestral works with ensembles such as BBC Symphony Orchestra, London Mozart Players, The English Concert and The Brandenburg Festival Orchestra. On the lighter side of music she has provided choirs for the Rolling Stones at the O2, Glastonbury Festival and Hyde Park, amongst other venues world wide.

Suzi is a Trustee of Music in Country Churches, among other music and education charities. She is Past President of the Incorporated Society of Musicians, and was Acting Music Director of Queens' College, Cambridge (where she founded and now runs the Queen's Choral Conducting programme). Amongst many TV appearances, she was a judge in BBC1's hit show, *Last Choir Standing* with over seven million viewers. As part of her commitment to the creation and support of contemporary music, Suzi has also led a programme of active commissioning of new compositions. Her founding of ORA fulfils a lifelong ambition to rein a professional ensemble to unite these elements with her love of the Renaissance choral repertoire.

ORA Singers

ORA Singers is recognised for its modern take on the centuries-long choral tradition, and was born out of a belief that we are in a second golden age of choral music, matching that of the Renaissance. It is one of the world's foremost commissioners of contemporary choral music, which it performs alongside Renaissance masterpieces in its celebrated concerts and recordings. Since its description as 'a musical comet', ORA Singers has continued to blaze a trail as one of the UK's leading vocal ensembles. Directed by Suzi Digby OBE, the group has received critical acclaim both for its 'unfailing elegant' performances and its 'superb and exciting' recordings.

SUZI DIGBY

Chef de chœur et directrice artistique

Chef de chœur et pédagogue de renommée internationale, distinguée du grade d'officier de l'empire britannique (OBE), Suzi Digby a ouvert la voie au renouveau du chant choral dans les milieux scolaires et communautaires du Royaume-Uni. Elle a fondé et gère plusieurs importantes organisations nationales éducatives et culturelles : The Voices Foundation (le plus grand organisme de bienfaisance voué à l'enseignement de la musique au Royaume-Uni) ; Vocal Futures (cultive l'amour de la musique classique auprès des jeunes publics) et le London Youth Choir (organisation pyramidale de 5 chœurs, dont la fourchette d'âge va de 8 à 22 ans, servant toutes les communautés ethniques des 33 arrondissements de Londres). Professeure invitée à l'Université de Californie du Sud (Études chorales), Suzi a créé en 2014 l'ensemble vocal professionnel "The Golden Bridge".

Suzi a montré l'étendue de son talent de chef en 2011 lors des premiers concerts de Vocal Futures, avec une interprétation de *La Passion selon Saint Matthieu* qui souleva l'enthousiasme de la critique : "Magicienne du chant choral", "La mère de toute musique", *The Telegraph* ; "Une chef d'orchestre et de chœur sensible et accomplie", *Musical America* ; "Un sérieux atout pour le système britannique d'éducation musicale", *New Statesman*. En 2013, l'ensemble connut un succès similaire avec la *Création* de Haydn. En 2015, le troisième volet de cette série "Vocal Futures" fit salle comble avec *Le Choix d'Hercule*, de Haendel.

Tous les ans, au Royal Albert Hall, Suzi met sur pied et dirige un "Youth Messiah" (Messie des jeunes) avec 2000 jeunes choristes. Cette initiative a été élue "meilleure initiative d'éducation à la musique classique de tout le pays" par les auditeurs de Classic FM. À la tête d'ensembles aussi divers que le BBC Symphony Orchestra, les London Mozart Players, The English Concert et The Brandenburg Festival Orchestra, Suzi a dirigé des œuvres majeures du répertoire pour chœur et orchestre. Dans un registre moins classique, elle a préparé des chœurs pour plusieurs concerts des Rolling Stones au O2, au festival de Glastonbury et à Hyde Park.

Membre de différents organismes à buts pédagogiques et musicaux, dont Country Churches, Suzi a été présidente de l'association musicale *Incorporated Society of Musicians* et directrice intérimaire de la musique du Queens' College de Cambridge (où elle a fondé, et gère toujours, le programme de direction de chœur). Habitée des plateaux de télévision, elle a participé au jury de l'émission à succès de la chaîne BBC1, *Last Choir Standing* (plus de sept millions de téléspectateurs). Très engagée en faveur de la création contemporaine, elle poursuit activement une démarche de commandes d'œuvres nouvelles. ORA concrétise son rêve de toujours d'un ensemble professionnel combinant ces éléments et son amour du répertoire choral de la Renaissance.

ORA Singers

Les ORA Singers sont réputés pour la conception moderne avec laquelle ils abordent la tradition chorale pluriséculaire. Ils sont nés de la conviction que nous vivons aujourd'hui un deuxième âge d'or de la musique chorale, qui n'a rien à envier à celle de la Renaissance. Ils sont l'un des plus importants commanditaires mondiaux de musique chorale contemporaine, qu'ils interprètent aux côtés de chefs-d'œuvre de la Renaissance lors de concerts ou dans des enregistrements salués par la critique et le public. Depuis qu'ils ont été décrits comme "une comète musicale", les ORA Singers n'ont cessé de faire œuvre de pionnier, devenant l'un des ensembles vocaux majeurs du Royaume-Uni. Dirigé par Suzi Digby, Officier de l'Empire britannique, le groupe a été applaudi par la critique qui souligne l'"élégance infaillible" de ses interprétations et ses enregistrements "superbes et exaltants".

Anonymous arr. Richard Allain - Coventry Carol - Novello
Byrd - O magnum mysterium - ed. Sally Dunkley
Hall - As I lay upon a night - Chichester Music Press
Hyde - Sweet was the song - Novello
Lauridsen - O Magnum Mysterium - Faber
Macmillan - Nova! Nova! Ave fit ex Eva - Boosey & Hawkes
McDowall - Now may we singen - Oxford University Press
Anonymous (medieval) - Coventry Carol - Musica Britannica Volume 4 ed. John Stevens
Anonymous (medieval) - Nova, nova - Musica Britannica Volume 4 ed. John Stevens
Anonymous (medieval) - Now may we singen - Musica Britannica Volume 4 ed. John Stevens
Anonymous (medieval) - There is no rose - Musica Britannica Volume 4 ed. John Stevens
Peacock - Venite, Gaudete! - Novello
Rowarth - There is no rose
Rutter - Suzi's Carol - Oxford University Press
Sametz - Gaudete! - Oxford University Press
Sixten - Mary's Lullaby (Silent Night) - Gehrmans Musikforlag
Tallis - Videte Miraculum - ed. Sally Dunkley
Weir - Drop down, ye heavens, from above - Novello
Williams - O Adonai, et Dux domus Israel - Oxford University Press

Suzi Digby and **ORA Singers** would like to thank the incredible generosity of ORA's Founding Benefactor Bruno Wang and the Pureland Foundation for sponsoring the production of this album, alongside the members of the ORA100 club. They would also like to thank John Rutter for his commissioned piece, generously supported by Sandra Rosignoli, and Joby Burgess for his exceptional percussion playing to realise the commission. Similarly Roderick Williams who graced his own composition with his vocal talents. They would also like to thank Ruairi Bowen for type setting the medieval carols in suitable keys and Jeremy Summerly for his insightful liner notes.

ORA Singers

Artistic Director and Conductor: Suzi Digby OBE
Chief Executive: Matthew Beale
Artistic Advisor: David Clegg
Group & Development Manager: Natalie Watson

Board of Trustees: Paul Max Edlin (chairman), Paull Boucher, Michelle Castelletti, Victoria Cooper, Sally Groves, Annamaria Koerling, Sandra Rosignoli, Mark Tatlow

Album generously supported by

**PURELAND
FOUNDATION**

harmonia mundi musique s.a.s.

Médiapôle Saint-Césaire, Impasse de Mourgues, 13200 Arles © 2018 Licence ORA Singers © 2018

Recorded at St Augustine's Church, Kilburn, London, 23-28 January 2017, 7-12 August 2017

Producer: Nicholas Parker (all tracks apart track 5); Tim Handley (track 5 only)

Engineer: Mike Hatch

Session Managers: Matthew Beale, Natalie Watson

Photo Ora: Nick Rutter

© harmonia mundi pour l'ensemble des textes et des traductions

Maquette: Atelier harmonia mundi

harmoniamundi.com

HMM 905305