

HENRY PURCELL

Funeral Sentences
Hail! Bright Cecilia
Collegium Vocale Gent
Philippe Herreweghe

HENRY PURCELL (1659-1695)

CD1

Odes for Saint Cecilia's Day

Odes à sainte Cécile / Oden an die heilige Cäcilia

'Hail! Bright Cecilia' (1692)

1	Symphony. Maestoso – Canzona. <i>Allegro – Adagio – Allegro – Grave</i>	9'42
2	<i>Hail! Bright Cecilia</i> (solistes et chœur)	3'47
3	<i>Hark! hark! Each Tree</i> (Duo A, B)	4'10
4	<i>'Tis Nature's Voice</i> (A)	4'20
5	<i>Soul of the World!</i> (Chœur)	2'20
6	<i>Thou tunst this World</i> (S, chœur)	5'14
7	<i>With that sublime Celestial Lay</i> (Trio A, A & B)	3'15
8	<i>Wondrous Machine!</i> (B)	2'27
9	<i>The airy Violin</i> (A)	1'38
10	<i>In vain the Am'rous flute</i> (A, T)	6'09
11	<i>The fife and all the Harmony of War</i> (A)	3'18
12	<i>Let these among themselves contest</i> (Duo B & B)	3'10
13	<i>Hail! Bright Cecilia</i> (Chœur, A, A, T, B)	4'31

'Welcome to all the pleasures' (1683)

14	Symphony	3'42
15	<i>Welcome to all the pleasures</i> (A, T, B, chœur)	1'49
16	<i>Here the deities approve</i> (A)	4'36
17	<i>While joys celestial</i> (S, S, T)	1'48
18	<i>Then lift up your voices</i> (B, chœur)	2'09
19	<i>Beauty thou scene of love</i> (T)	3'15
20	<i>In a consort of voices</i> (T, chœur)	1'13

Collegium Vocale Gent

Philippe Herreweghe

Solistes

Sopranos	<i>Susan Hamilton, Siri Thornhill</i>
Contre-ténors	<i>Robin Blaze, Martin van der Zeijst</i>
Ténor	<i>Mark Padmore</i>
Basses	<i>Jonathan Arnold, Jonathan Brown, Peter Harvey</i>

Chœur

Sopranos	<i>Edwige Cardoen, Susan Hamilton, Siri Thornhill, Dominique Verkinderen</i>
Altos	<i>Beat Duddeck, Betty Van den Berghe, Martin van der Zeijst</i>
Ténors	<i>Gerhard Hölzle, Paul Hörmann, Markus Schuck, Warren Trevelyan-Jones</i>
Basses	<i>Pieter Coene, Paul Van den Berghe, Robert van der Vinne, Bart Vandewege, Frits Vanhulle</i>

Orchestre

Violons	<i>Sirkka-Liisa Kaakinen</i>
<i>Roberto Anedda, Adrian Chamorro, Virginie Descharmes</i>
<i>Thérèse Kipfer, Corrado Masoni, Attilio Motzo, Andreas Preuss</i>
Altos	<i>Nadine Davin, Jean-Luc Thonnerieux</i>
Violoncelles	<i>Ageet Zweistra, Harmen-Jan Schwitters</i>
Contrebasse	<i>Margaret Urquhart</i>
Flûtes à bec	<i>Bart Coen, Koen Dieltiens</i>
Flûte basse	<i>Baldrick Deerenberg</i>
Hautbois	<i>Christian Moreaux, Taka Kitazato</i>
Basson	<i>Jean-Louis Fiat</i>
Trompettes	<i>Susan Williams, William Wroth</i>
Timbales	<i>Françoise Rivalland</i>
Orgue	<i>Herman Stinders</i>
Luth	<i>Brian Feehan</i>

CD2

Funeral Sentences

1	Rejoice in the Lord <i>alway</i> , verse anthem Z.49	8'04
2	Remember not, Lord, our offences , full anthem Z.50	3'05
3	Blow up the trumpet in Sion , full anthem Z.10	6'33
4	Hear my prayer, O Lord , full anthem Z.15	2'22
5	My heart is inditing , verse anthem Z.30	14'27
6	Funeral Sentences (<i>Musique funèbre pour la Reine Mary</i>)
March Z.860
Man that is born of a woman , full anthem Z.27
Canzona Z.860
In the midst of life , full anthem Z.17
Canzona Z.860
Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts , full anthem Z.58c
March Z.860	14'55
7	O Lord God of hosts , full anthem Z.37	4'32
8	Te Deum , verse anthem in D major Z.232	13'07

Collegium Vocale Gent
Philippe Herreweghe

Solistes

Sopranos *Tessa Bonner, Patrizia Kwella*
Alto *Kai Wessel*
Ténors *Paul Agnew, William Kendall*
Basse *Peter Kooy*

Chœur

Sopranos 1 *Dominique Verkinderen, Annelies Coene, Lut van de Velde*
Sopranos 2 *Elisabeth Hermans, Hildegard van Overstraeten, Marion van Zonneveld*
Altos *Betty Van den Berghe, Steve Dugardin, David Gould, Martin van der Zeijst*
Ténors *André Cats, Steve Harrold, Koen Laukens, Joël Sububiette*
Basses *Pieter Coene, Bart Demuyt, Jan Depuydt, Frits Vanhulle*
Paul Van den Berghe, Robert van der Vinne

Orchestre

Violons *Florian Deuter, Robert Diggins, Paul Lindenauer, Martha Moore*
Andreas Preuss, Veronika Schepping, Ghislaine Wauters
Altos *Christine Angot, Andreas Gerhardus*
Violoncelles *Claire Giardelli*, Harm-Jan Schwitters*
Contrebasse *Jonathan Cable**
Luth *Brian Feehan**
Orgue *Herman Stinders**
Trompettes à coulisse *Crispian Steele-Perkins, David Blackadder* (6, 8, 10, 12)
Trombones *Harry Ries, Wim Becu* (6, 8, 10, 12)

(*) Continuo

Odes à sainte Cécile

La fortune de sainte Cécile, patronne des musiciens, auprès des peintres et des compositeurs du XVIIe siècle, de Rubens et Poussin à Blow et Purcell, est sans doute due à une erreur d'interprétation de la légende de cette vierge martyre qui aurait converti son époux le soir de ses noces avant d'être persécutée par les Romains. Dans le récit en latin de sa vie, la phrase "cantantibus organis, Caecilia Domino decantabat" évoque la présence d'instruments de musique tandis que Cécile adresse son chant à Dieu le jour de son mariage. Une mauvaise traduction de ces mots à la fin du XVe siècle est peut-être à l'origine de la confusion : Cécile devint la sainte de la musique et sa fête fut fixée le 22 novembre. Bien que le terme "organum" désignât en latin tous les instruments, on en vint même parfois à considérer l'orgue comme son attribut principal, "the noble Organ" célébré dans l'ode *Hail! Bright Cecilia*.

En Angleterre l'hommage à sainte Cécile prit une forme originale avec la création en 1683 de la Musical Society. Cette assemblée de "Gentilshommes Amateurs de Musique" et de "Professeurs et Maîtres en cet Art" décida de célébrer chaque année cette fête avec un office et un concert "pour promouvoir le progrès de cette Science divine" selon les termes d'un contemporain, Peter Motteux, dans *The Gentleman's Journal*. Ils confièrent la composition de la première ode à Purcell. Celui-ci, à peine âgé de vingt-quatre ans, était entré au service du roi Charles II dès 1677 et commençait à être fort apprécié pour ses anthems et ses odes royales. La publication de *Welcome to all the pleasures* quelques mois plus tard atteste le succès que dut rencontrer le concert donné le 22 novembre au Stationer's Hall. Sur des vers de Christopher Fishburn, l'ode évoque le pouvoir de la musique, don des Dieux, avec des mots qui inspirèrent Purcell davantage que les panégyriques grandiloquents des odes

John Closterman, Portrait de Henry Purcell, 1695
London, National Portrait Gallery
akg / De Agostini Pict.Lib

royales. Cette œuvre, modeste par sa taille et par le petit nombre d'interprètes requis, doit son charme en particulier à la grâce de l'air pour alto sur basse obstinée "Here the deities approve", dont l'enchantement se poursuit dans une longue ritournelle.

Après une interruption sous le règne de Jacques II, les célébrations annuelles à l'occasion de la Sainte-Cécile reprirent au début des années 1690, encouragées par une reine mélomane, Marie II Stuart, épouse de Guillaume III. En 1692 la Musical Society se tourne à nouveau vers Purcell, qui se trouve alors à l'apogée de sa carrière et de son art. Un an après le succès de *King Arthur*, six mois après celui de *The Fairy Queen*, c'est un compositeur renommé en ville comme à la cour qui offre cette fois une œuvre magistrale. Purcell peut désormais compter sur l'effectif vocal et instrumental plus large et plus diversifié qu'il emploie au théâtre et dans ses grandes odes pour la reine Marie. La partition fait appel à six solistes, un chœur à six parties et un orchestre comprenant cordes et basse continue comme dans l'ode de 1683, mais aussi trois flûtes à bec dont une basse, deux hautbois, deux trompettes et des timbales. Ce fut un nouveau succès spectaculaire : selon Motteux, *Hail! Bright Cecilia* "fut chantée deux fois et universellement applaudie".

La richesse de cette œuvre construite comme une grande cantate ou un acte d'opéra se perçoit dès l'ouverture majestueuse en six sections, dont une *Canzona* fuguée sur deux sujets, un *Adagio* faisant dialoguer violons et hautbois et un *Allegro* brillant avec trompettes et timbales. Dans l'esprit du poème de John Dryden sur sainte Cécile "From Harmony" (1687), les vers de Nicholas Brady font référence successivement aux différents instruments de musique, suggérant leur participation sous forme d'obligati. Ainsi, dans le duo sur basse obstinée "Hark, each tree" qui décrit les arbres soudain doués de parole grâce au violon et à la flûte taillés dans leur bois, violons et flûtes à bec se répondent en un subtil jeu d'échos. Toujours attentif au texte, Purcell met

toutes les ressources de sa rhétorique musicale au service des mots pour faire s'épanouir leur charge affective. Dans le récitatif orné, "Tis Nature's voice", chaque verbe évoque une émotion différente que la musique souligne par une figure originale d'une grande force suggestive : long mélisme, rythme imitatif, chromatisme langoureux ou dissonance. Le témoignage de Motteux laisse entendre que ce solo d'alto "fut chanté avec des ornements incroyables par Mr. Purcell lui-même". Le raffinement des airs tient aussi au fait que Purcell pouvait désormais compter sur les compétences rares de certains chanteurs professionnels qui interprétaient ses opéras au théâtre depuis le début des années 1690. Ainsi confia-t-il à la jeune soprano Mrs. Ayliff, dont il avait découvert les talents l'été précédent, le solo en forme de menuet "Thou tun'st this World" avec ses vocalises périlleuses sur les mots "round" et "move".

Après l'évocation de l'"Harmonie parfaite" que la musique introduit dans l'univers, l'ode culmine avec l'éloge de l'orgue directement associé à sainte Cécile. À cette "Merveilleuse Machine" qui hérite ses sonorités des cieux, se soumettent le "Luth mélodieux", le "Violon léger", la "Viole altière", la "Flûte amoureuse", la "douce Guitare" et le "Fifre martial", instruments de musique profane qui excitent les passions humaines. Combinant *ostinato* et forme *da capo*, le solo de basse avec hautbois "Wondrous Machine" célèbre la supériorité du noble instrument. Après une série de duos et de solos contrastés par le choix des instruments obligés, l'ode se conclut sur un chœur triomphal qui réunit toutes les voix et l'orchestre dans un dernier salut à la sainte.

Deux ans plus tard, c'est une œuvre sacrée, un *Te Deum* et *Jubilate*, que Purcell devait composer pour la même occasion. Puis, ultime rendez-vous avec cette figure tutélaire de son art, le compositeur s'éteignit au petit matin de la Sainte-Cécile, dans la nuit du 21 au 22 novembre 1695.

MARIELLE D. KHOURY

Funeral Sentences

*“Ce pays où l'on parle toujours religion
mais qui en a certainement moins que vous ne sauriez le croire...”*

Guillaume III à Sophie, Électrice de Hanovre, 1689.

Lorsque Guillaume III remplaça Jacques II sur le trône d'Angleterre, cet austère calviniste fut bien surpris de constater que ceux-là mêmes qui avaient osé prendre les armes contre leur roi afin de chasser le catholicisme hors de leur pays étaient des pratiquants si tièdes. C'est que depuis la Restauration l'Église anglicane, dépouillée de la majorité de ses pouvoirs, n'était plus investie que d'une mission conservatoire. Henry Purcell, compositeur officiel du roi et organiste de l'abbaye de Westminster, n'écrivit pas pour l'église paroissiale mais pour deux des plus grandes institutions du pays, leur faste retrouvé, leur assemblée aristocratique et cultivée. À la croisée de la grande tradition polyphonique anglaise et du nouveau style dramatique, monodique et concertant venu d'Italie, Henry Purcell saura trouver ses marques et servir avec une égale inspiration les deux styles. Il mettra inlassablement son riche vocabulaire harmonique et ses dons de mélodiste au service du texte anglais, auquel il donne l'énergie et le pouvoir d'affecter les passions humaines.

Le terme “anthem” trouve son origine dans le terme médiéval “antiphona”. Polyphoniques, les “full anthems” de Purcell s'inspirent de Byrd et de Tallis, empruntent leurs textes à l'Ancien Testament et particulièrement aux psaumes, et sont intelligibles pour tous les fidèles grâce à leur mélodie simple, leur contrepoint “note contre note” et leur syllabisme. Prières en musique mais ne faisant pas partie de la liturgie, les “full anthems” tiennent en quelque sorte le rôle du choral luthérien. La puissance poétique des textes bibliques stimule l'inspiration du compositeur et

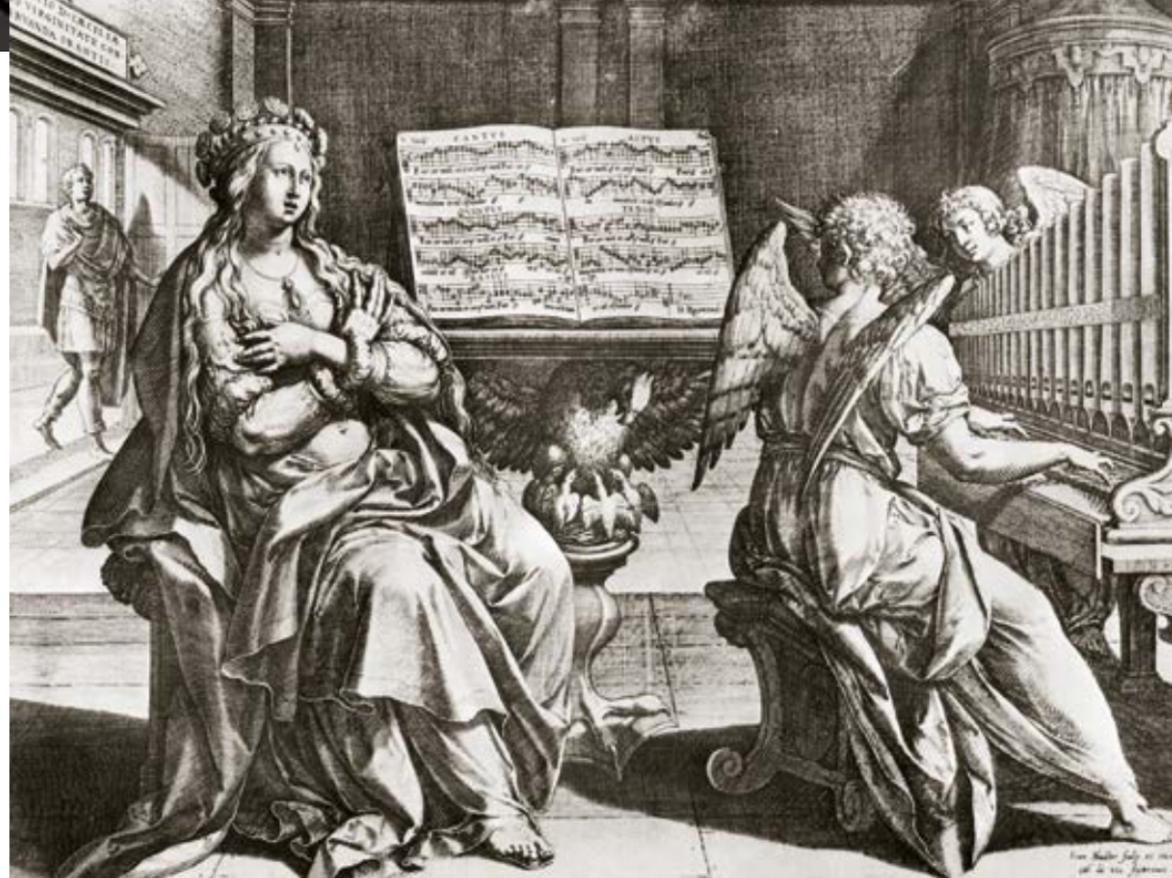
éveille sa sensibilité. Si l'on cherche une ferveur, une spiritualité dans la musique anglicane de cette époque, ce sont les “full anthems” de Purcell qui les recèlent, particulièrement les anthems pénitentiels admirables que sont *Remember not, Lord, our offences, Hear my prayer, O Lord et O Lord, God of Hosts*, tous trois composés entre 1680 et 1682, probablement pour l'abbaye de Westminster. On y trouve une puissance expressive souvent bouleversante et ces qualités de pudeur, de dignité et de simplicité particulières aux grandes œuvres anglicanes. *Blow up the trumpet in Sion* est un “anthem” de jeunesse (1678) principalement constitué de versets d'ensembles et d'un chœur répétant certaines sections et qui puise son effet dans le rythme.

Les “verse anthems”, qui mêlent soli, chœur et passages instrumentaux en un agencement laissé à la discrétion du compositeur, sont à Purcell ce que la cantate est à Bach. Leur caractère est plus théâtral (profane, diront certains), leur style concertant, leur effectif plus fourni, leur écriture plus virtuose car ils sont destinés aux chanteurs et musiciens professionnels de la Chapelle Royale. *Rejoice in the Lord alway* (1682-85) et *My heart is inditing* (1685) sont deux beaux exemples de “verse anthems” festifs. Le premier privilégie les soli vocaux et les ritournelles instrumentales, le chœur venant régulièrement rappeler le message du texte de Paul aux Philippiens : “Réjouissez-vous dans le Seigneur toujours.” Le second est certainement le plus imposant, le plus riche, le plus brillant des “verse anthems” de Purcell. Marie de Modène, épouse de Jacques II, fut menée à son trône au son de cette œuvre qui clôturait en beauté la cérémonie du couronnement de 1685 à l'abbaye de Westminster. Ce grand hymne à la reine écrit pour solistes, chœur à huit voix et orchestre à cordes, interrompu par une courte section contemplative, culmine en un glorieux Allelujah.

Purcell écrit sa musique la plus noble et la plus émouvante quand il traite de la mort et de l'affliction. Lorsque la reine bien-aimée des Anglais,

Mary II, meurt fin décembre 1694, il retravaille son service funèbre de 1680-82 pour les funérailles. Empruntant à sa musique de scène pour *The Libertine* (1692) un prélude pour cuivres, il le réécrit afin d'encadrer les trois anthems du service, créant ainsi une tension expressive très sombre et solennelle. *Man that is born of a woman* garde la même tonalité de do mineur et le même dépouillement désolé. *In the midst of life* exprime le désarroi de l'homme devant la mort et son cri montant vers le Seigneur. *Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts* fait penser à ces chorals de Bach qui rassurent le fidèle et le ramènent avec douceur dans la confiance et la foi. Tous les ans, le 22 novembre, un groupe de notables londoniens fêtait la Sainte Cécile avec un concert et un service religieux. Pour ce dernier, Henry Purcell compose son *Tè Deum laudamus* en 1694. Ce "verse anthem" destiné à une fête privée est particulièrement travaillé : à une joyeuse introduction de trompettes succède la traduction anglaise d'une hymne ambrosienne à la gloire de Dieu dont Purcell fait une suite brillante et contrastée de chœurs, soli, duos, trios et passages instrumentaux très ornés.

CLAUDE HERMANN

Johann Sadeler, *Sainte Cécile*,
Gravure d'après Martin de
Vos, 1580. - akg-images

CD 1

Odes for Saint Cecilia's Day

The great popularity of Saint Cecilia, the patron saint of musicians, with seventeenth century painters and composers – from Rubens to Poussin and from Blow to Purcell – stems from an erroneous interpretation of the legend of this virgin martyr who was supposed to have converted her husband to Christianity on their wedding night before being persecuted and put to death by the Romans. In the Latin narrative of her life the phrase *cantantibus organis, Caecilia Domino decantabat* refers to the presence of musical instruments while Cecilia is addressing her song to God on her wedding day. A poor translation of these words at the end of the fifteenth century is probably at the root of the confusion, and Cecilia became the patron saint of music with her feast day celebrated on 22 November. Although the Latin term *organum* designates all instruments, it is the organ, 'the noble Organ' of the Ode, *Hail! Bright Cecilia*, that has come to be regarded as her principal attribute.

In England musical tributes to Saint Cecilia took on an original form in 1683 with the founding of the Musical Society. This assembly of gentlemen lovers of music and teachers and masters of the art decided on the annual celebration of this feast day with a divine service and a concert to promote the progress of 'this divine Science', according to the words of a contemporary, Peter Motteux in *The Gentleman's Journal*. The composition of the first Ode was entrusted to the twenty-four year-old Henry Purcell. He had been appointed Charles II's Composer in Ordinary for the Violins in 1677 and was beginning to be highly esteemed for his anthems and royal odes. The publication of *Welcome to all the pleasures* a few months later is indicative of the success of the concert given at the Stationer's Hall on 22 November 1683. To words by Christopher Fishburn, the Ode invokes the power of music, this gift of the gods, and these words were a much greater source of inspiration to Purcell than the grandiloquent

panegyrics of the royal odes. This work, modest in scale and in the number of performers called for, owes much of its charm to the grateful air for alto and continuo, 'Here the deities approve', whose enchantment is prolonged in a long ritornello.

After an interruption under the reign of James II, the Cecilian celebrations were revived in 1690, encouraged by a music-loving queen, Mary, the wife of William III. In 1692 the Musical Society once again approached Purcell, who was by then at the peak of his career and of his art. A year after the success of *King Arthur* and six months after that of *The Fairy Queen*, it was a composer of high renown both in the city and at the court who produced this magisterial work. Purcell could now call upon the much larger and more varied vocal and instrumental forces he used in the theatre and in his great Odes for Queen Mary. The score calls for six soloists, a six-part choir and an orchestra of strings and continuo as in the 1683 Ode, but with the addition of three recorders (one of them a bass), two oboes, two trumpets and kettle drums. Once again it was a spectacular success: according to Motteux *Hail! Bright Cecilia* 'was performed twice with universal applause'.

The richness of the work, which is constructed like a large cantata or an opera act, is manifest from the majestic overture in six sections, one a fugal Canzona on two subjects, an Adagio in the form of a dialogue between the violins and the oboes and a brilliant Allegro with trumpets and kettle drums. In the spirit of John Dryden's poem to Saint Cecilia, *From Harmony* (1687), Nicholas Brady's verses make successive references to the different musical instruments, suggesting their *obbligato* appearance in the music. For instance, in the duo over an ostinato bass, 'Hark, each Tree', which describes the trees suddenly endowed with the gift of speech, thanks to the violins and the flutes made from their wood, there is a subtle play on the echoing answers of the violins and the flutes. Always attentive to the words, Purcell deploys all of his resources of musical rhetoric in the service of their emotional connotations. In the ornamented

recitative 'Tis Nature's voice' each word suggests a different emotion which the music underlines with an original figure of great evocative power: drawn out melisma, imitative rhythm, languorous or dissonant chromaticism. According to Motteux, this fantastic alto solo was 'sung with incredible graces by Mr Purcell himself'. The adventurous refinement of the airs is partly due to the fact that Purcell was able to call upon the highly competent skill of some of the professional singers who performed his operas from the beginning of the 1690s. One of these singers was the young soprano Mrs Ayliff, whose talent he had discovered the previous summer, and for whom he wrote the solo in minuet time, 'Thou tun'st this World' with its fearsome vocalises on the words 'round' and 'move'.

After the reference to the 'perfect Harmony' that music introduces into the universe, the Ode culminates in a eulogy on the organ which is directly associated with Saint Cecilia. To this 'Wondrous Machine', whose notes were given from heaven, 'the warbling Lute', 'the airy Violin', 'the lofty Viol', 'the Am'rous Flute and soft Guitar', and the martial fife – the instruments of secular music that excite the human passions – must all yield. Combining *ostinato* and *da capo* forms, the solo for bass and oboes; 'Wondrous Machine!' celebrates the superiority of this noble instrument.

After a series of solos and duos, contrasted by the sounding of the obbligato instruments, the Ode concludes on a triumphant 'Grand Chorus' uniting all of the voices and the orchestra in a final salute to the saint.

Two years later Purcell composed an even more lavish sacred work, a *Te Deum and Jubilate*, for the same occasion. And then, in a last encounter with the patron saint of his art, he died on the eve of Saint Cecilia's day, in the night of 21 to 22 November 1695.

MARIELLE D. KHOURY
Translation Derek Yeld

Funeral Sentences

*'This country where they are always talking about religion,
but which certainly has less of it than you could believe . . .'*

William III to Sophia, Electress of Hanover, 1689.

When William III succeeded James II to the English throne this austere Calvinist was greatly surprised to find that the very people who had dared to take up arms against their king in order to drive Catholicism from the land were such unenthusiastic churchgoers. Since the Restoration the Anglican Church, deprived of most of its power, was no longer invested with more than a conservative mission. Henry Purcell, Composer in Ordinary to the King and organist of Westminster Abbey, did not compose for the parish church but for two of the nation's greatest institutions, whose pageantry had been restored and whose congregation was aristocratic and cultivated. At the crossroads of the great English polyphonic tradition and the new dramatic, monodic and concertante style imported from Italy, Purcell succeeded in establishing his own manner and in serving the two styles with equal inspiration. He indefatigably placed his rich harmonic vocabulary and his melodic gift at the service of the English text, which he invested with the energy and the power to arouse human passions.

The term 'anthem' derives from the medieval *antiphona*. Purcell's 'full anthems' are polyphonic and took their inspiration from Byrd and Tallis. The words come from the Old Testament, especially the Psalms, and are intelligible to everyone in the congregation thanks to their simple melodies, their 'note against note' counterpoint and their syllabic setting of the words. As musical prayers that were not strictly part of the liturgy, full anthems played a role not unlike that of the Lutheran chorale. The poetic power of the

biblical texts inspired the composer and excited his sensibilities. If one were to look for spiritual fervour in Anglican music of this period, it is in Purcell's full anthems that it may be found, particularly in the admirable penitential anthems, *Remember not, Lord, our offences, Hear my prayer, O Lord*, and *O Lord, God of Hosts*, composed between 1680 and 1682, probably for Westminster Abbey. They are of an often overwhelming expressive power and possess those qualities of restraint, dignity and simplicity peculiar to great Anglican church music. *Blow up the trumpet in Sion* is an early anthem (1678) consisting of verses sung by combined solo voices and a choir that repeats certain sections and whose effectiveness is largely in its rhythm.

The 'verse anthems' combining solos, choruses and instrumental passages in an arrangement dictated by Purcell's own discretion, are to him what the cantata is to Bach. They are more theatrical (some would say secular), concertante in style, employing much larger forces, and the writing is more virtuosic since they were composed for the professional singers and instrumentalists of the Chapel Royal. *Rejoice in the Lord alway* (1682-85) and *My heart in inditing* (1685) are two splendid examples of the festive verse anthem. In the first one vocal solos and instrumental ritornelli predominate, with the choir coming in at regular intervals recalling the message of Paul's Epistle to the Philippians, 'Rejoice in the Lord alway'. *My heart is inditing* is certainly the most impressive, the richest and most brilliant of Purcell's verse anthems. Mary of Modena, the wife of James II, was led to the throne to the sound of this work which made a magnificent conclusion to the coronation service of James II in Westminster Abbey in 1685. This great anthem to the queen for solo voices, eight-part chorus and strings, with a short contemplative section, culminates in a glorious *Alleluia*.

Purcell wrote his most noble and moving music when he was dealing with death and affliction. When the much-loved Queen Mary II died on 28 December 1694 he adapted his 1682 Funeral Sentences for her interment. Taking a prelude for brass instruments from his incidental stage music to Shadwell's *The Libertine* (1692), he rewrote it as a frame for the three anthems, thereby creating a deeply sombre and solemn expressive tension. *Man that is born of a woman* stays in the same key of C minor throughout and is of a desolate starkness. *In the midst of life* is an expression of man's dismay in the face of death and his cry of supplication to the Lord. *Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts* reminds one of the chorales of Bach reassuring the faithful and gently leading him back to confidence and faith.

On 22 November of every year a group of London worthies celebrated Saint Cecilia's Day with a concert and a sacred service. For the celebration in 1694 Purcell wrote his *Te Deum and Jubilate*. This 'verse anthem' for a private occasion is particularly lavish in scale: a joyous introduction by the trumpets is succeeded by a setting of the English translation of the Ambrosian hymn which Purcell treats in a brilliant and contrasting series of choruses, solos, duos, trios and highly ornate instrumental passages.

CLAUDE HERMANN
Translation Derek Yeld

Oden an die heilige Cäcilia

CD 1

Die besondere Verehrung der heiligen Cäcilia, der Patronin der Musiker, durch die Maler und Komponisten des 17. Jahrhunderts von Rubens und Poussin bis Blow und Purcell beruht wahrscheinlich auf einer Fehlinterpretation der Legende dieser Jungfrau und Märtyrerin, die ihren Ehemann am Tage ihrer Vermählung zum Christentum bekehrt haben soll und die später von den Römern als Christin verfolgt wurde. In der lateinischen Heiligengeschichte findet sich der Satz „cantantibus organis, Caecilia Domino decantabat“, dem zu entnehmen ist, dass Musikinstrumente erklangen, als Cecilia beim Hochzeitsmahl ihr Lied zum Lob Gottes sang. Eine falsche Übersetzung dieses Satzes im ausgehenden 15. Jahrhundert könne die Ursache des Irrtums sein, denn erst seit dieser Zeit wird Cäcilia als die Schutzheilige der Musik verehrt und ihr Fest am 22. November gefeiert. Obwohl der Begriff *organum* im Lateinischen die Gesamtheit der Musikinstrumente bezeichnet, ging man vereinzelt sogar dazu über, die Orgel zu ihrem Hauptattribut zu machen, „the noble Organ“, wie es in der Ode *Hail! Bright Cecilia* heißt.

In England entwickelte sich mit der Gründung der *Musical Society* im Jahr 1683 eine eigene Tradition der Cäcilia-Verehrung. Diese Vereinigung von „musikliebenden Gentlemen“ und „Lehrern und Meistern dieser Kunst“ beschloß, dieses fest alljährlich mit einem Gottesdienst und einem Konzert zu begehen, um „die Entwicklung dieser göttlichen Wissenschaft zu fördern“, wie ein zeitgenössischer Chronist, Peter Motteux, in *The Gentleman's Journal* schrieb. Mit der Komposition der ersten Ode wurde Purcell beauftragt. Dieser – kaum vierundzwanzig Jahre alt – stand seit 1677 in Diensten des Königs Karl II. und war mit seinen Anthems und seinen Oden zu Ehren des Königs bereits zu hohem Ansehen gelangt. Die Veröffentlichung von *Welcome to all the pleasures* wenige Monate später läßt darauf schließen, daß das Konzert vom

Francesco Vanni,
Morte di santa Cecilia, 1601
Rome, S. Cecilia in Trastevere.
akg-images / MPorfolio / Electa

22. November in der Stationer's Hall ein großer Erfolg gewesen sein muß. Das Gedicht von Christopher Fishburn, das der Ode zugrunde liegt, rühmt die Macht der Musik als eine Göttergabe in Versen, die Purcell mehr inspirierten als die schwülstigen Lobreden der höfischen Oden. Der besondere Reiz dieses Werkes, das in den Dimensionen und in der Besetzungsstärke eher bescheiden ist, liegt in der anmutigen Alt-Arie über einem Basso ostinato „*Here the deities approve*“, deren Zauber sich in einem ausgedehnten Ritornell fortsetzt.

Nach einer kurzen Unterbrechung während der Regierungszeit Jakobs II. wurden die Cäcilienfeste Anfang der 1690er Jahre wieder aufgenommen, was auch dem Wunsch der musikliebenden Königin Maria II. Stuart entsprach, der Gemahlin Wilhelms III. von Oranien. Im Jahr 1692 wandte sich die *Musical Society* erneut an Purcell, der zu dieser Zeit bereits den Höhepunkt seiner Laufbahn und seines Könnens erreicht hatte. Ein Jahr nach dem Erfolg seines *King Arthur* und ein halbes Jahr nach der gefeierten Semiopera *The Fairy Queen* war es nun ein in London wie auch bei Hofe hochangesehener Komponist, der ein meisterhaftes Werk vorlegte. Purcell konnte nun von der größeren und abwechslungsreicheren vokalen und instrumentalen Besetzung ausgehen, die ihm für seine Bühnenwerke und die großen Oden zu Ehren der Königin Maria zur Verfügung stand. Die Komposition ist für sechs Solisten, sechsstimmigen Chor und ein Orchester geschrieben, das wie bei der Ode von 1683 Streicher und Basso continuo umfasst, zusätzlich aber drei Blockflöten (darunter eine Bassflöte), zwei Oboen, zwei Trompeten und Pauken. Auch diese Cäcilienode war ein überwältigender Erfolg: so schrieb Motteux, *Hail! Bright Cecilia* „wurde zweimal gesungen und mit anhaltenden Beifall aufgenommen“.

Wie gehaltvoll dieses Werk ist, das wie eine große Kantate oder eine Opernakt gebaut ist, wird schon in der majestätischen Eröffnung deutlich, die sechs Teile umfasst, unter anderem eine fugierte zweithemige Kanzone, ein Adagio in Form eines Dialogs zwischen Streichern und Oboen und ein strahlendes

Allegro mit Trompeten und Pauken. In Anlehnung an das Gedicht auf die heilige Cäcilia *From Harmony* (1687) von John Dryden lässt Nicholas Brady in seinen Versen die einzelnen Musikinstrumente nacheinander Revue passieren, so daß es nahelag, diese in den jeweiligen Sätzen als obligates Instrument einzusetzen. So entspinnt sich in dem Duett über einem Basso ostinato „*Hark each Tree*“, in dem es heißt, den Bäumen sei plötzlich eine Stimme gegeben dank Violine und Flöte, die aus ihrem Holz geschnitten sind, ein subtiler Echo-Dialog der Violinen und Blockflöten. Purcell, der stets große Sorgfalt auf die Textbehandlung legte, bietet alle ihm zu Gebote stehenden Mittel der musikalischen Rhetorik auf, um den Gefühlsgehalt der Wörter in seiner ganzen Fülle zum Ausdruck zu bringen. In dem ausgezierten Rezitativ „*'Tis Nature's voice*“ sind die Verben Träger ganz unterschiedlicher Affekte, die in der Musik durch sehr einfallsreiche Wendungen von großer suggestiver Kraft dargestellt werden: langgezogene Melismen, imitierender Rhythmus, sehnsuchtsvolle Chromatik oder Dissonanzen. Dem Bericht des Chronisten Motteux ist zu entnehmen, daß das Altsolo „mit unerhört virtuosen Verzerrungen von Mr. Purcell selbst gesungen wurde“. Der verfeinerte Stil der Arien ist auch darauf zurückzuführen, daß Purcell einige hervorragende Berufssänger zur Verfügung standen, die seit den frühen 1690er Jahren in seinen Opern am Theater auftraten. So ließ er beispielsweise das Solo „*Thou tun'st this World*“, ein Menuett, mit seinen halsbrecherischen Koloraturen auf *round* und *move* von der jungen Sopranistin Mrs. Ayliff singen, die er erst im Sommer entdeckt hatte.

Nach der Beschwörung der „vollkommenen Harmonie“, mit der die Musik das Universum erfüllt, erreicht die Ode ihren Höhepunkt im Lob der Orgel, die in einem Atemzug mit der heiligen Cäcilia genannt wird. Vor diesem „wunderbaren Apparat“, dem der Himmel selbst die Klänge eingehaucht hat, verlässt die „trillernde Laute“, die „leichtfüßige Violine“, die „vornehme Viola“, die „Zärtliche Flöte“, die „sanfte Gitarre“ und die „kriegerische Querpfefe“,

die Instrumente der weltlichen Musik, die die menschlichen „kriegerische Querpfefe“, die Instrumente der weltlichen Musik, die die menschlichen Leidenschaften erregen. Das Baß-solo mit Oboen „*Wondrous Machine*“, ein Basso-ostinato-Satz in der Da-capo-Form, rühmt die Einzigartigkeit des edlen Instruments. Dann folgt eine Reihe kontrastierender Duette und Soli, deren Charakter von dem jeweils obligaten Instrument geprägt ist. Die Ode endet mit einem triumphalen Schlusschor, der alle Stimmen und das Orchester in einer letzten Lobeshymne auf die Heilige vereint.

Zwei Jahre später schrieb Purcell für das Cäcilienfest ein geistliches Werk, ein *Te Deum and Jubilate*. Schließlich kam es zur letzten Begegnung des Komponisten mit der Patronin seiner Kunst: er starb in der Nacht vom 21. auf den 22. November 1695, in den frühen Morgenstunden des Festes der heiligen Cäcilia.

MARIELLE D. KHOURY
Übersetzung Heidi Fritz

Funeral Sentences

„Dieses Land, wo ständig von der Religion geredet wird,
und wo es doch viel weniger Religiosität gibt, als Ihr vielleicht glaubt ...“
William III. an die Kurfürstin Sophie von Hannover, 1689

Als William III. nach der Absetzung von James II. König von England wurde, mußte der strenge Calvinist zu seinem Erstaunen feststellen, daß diejenigen, die es gewagt hatten, sich mit Waffengewalt gegen ihren König zu erheben, um ihr Land vom Katholizismus zu befreien, eher laue Christen waren. Das lag daran, daß die anglikanische Kirche, die seit der Restauration ihre Macht im Staat weitgehend verloren hatte, nur noch auf ihren Fortbestand bedacht war. Henry Purcell, Komponist im Dienste des Königs und Organist von Westminster Abbey, schrieb nicht für die Pfarrkirche, sondern für die beiden ehrwürdigsten Institutionen Englands, die in alter Pracht wiederhergestellt waren, und für die aristokratischen und gebildeten Kreise. In der Zeit des Übergangs von der großen Tradition englischer Polyphonie zum neuen dramatischen, monodischen und konzertanten Stil, der aus Italien kam, nahm Purcell einen herausragenden Platz ein und bediente sich der beiden Stile mit der gleichen inspirierten Meisterschaft. Purcell, der über eine schier unbegrenzte harmonische Ausdrucksskala verfügt und ein großartiger Melodist ist, stellt seine ganze Kunst in den Dienst der englischen Sprache, um tiefste menschliche Gefühle zu regen.

Der Begriff „anthem“ geht auf das mittelalterliche „antiphona“ zurück. Die „full anthems“ von Purcell im polyphonen Chorstil orientieren sich an Byrd und Tallis. Die Texte sind dem Alten Testament und vor allem den Psalmen entnommen, und durch ihre schlichte Melodik, die einfache kontrapunktische Struktur „Note gegen Note“ und den Syllabismus sind

sie den Gläubigen unmittelbar verständlich. Als vertonte Gebete, die zum Gebrauch im Gottesdienst bestimmt, aber nicht Teil der Liturgie sind, haben die *full anthems* eine ähnliche Funktion wie der lutherische Choral. Die poetische Kraft der Bibeltexte inspiriert den Komponisten und spricht seine Empfindsamkeit an. Wer in der anglikanischen Kirchenmusik dieser Zeit Inbrunst und Frömmigkeit sucht, der findet sie in den *full anthems* von Purcell, insbesondere in den wunderbaren Bußantheims wie *Remember not, Lord, our offences; Hear my prayer, o Lord* und *O Lord, God of Hosts*, die alle zwischen 1680 und 1682 entstanden sind und wahrscheinlich für Westminster Abbey bestimmt waren. Diese Anthems haben eine Kraft des Ausdrucks, die tief bewegt, und sie zeigen das Feingefühl, die würdevolle Gemessenheit und Schlichtheit, die allen großen Werken der anglikanischen Kirchenmusik eigen ist. *Blow up the trumpet in Sion* ist ein Jugendwerk (1678), bei dem sich Verse mit kleiner Vokalbesetzung und vom Chor wiederholte Abschnitte abwechseln; seine besondere Wirkung verdankt es dem Rhythmus.

Die *verse anthems* mit solistischen Partien, Chorpartien und Instrumentalsätzen, deren Abfolge der Komponist nach Belieben gestalten kann, sind für Purcell das, was für Bach die Kantate war. Sie haben mehr szenischen (es wird sogar eingewendet: weltlichen) Charakter; kennzeichnend sind der konzertante Stil, die stärkere Besetzung und die virtuosere Satztechnik, denn sie waren für die Berufssänger und Berufsmusiker der Chapel Royal bestimmt. *Rejoice in the Lord alway* (1682-85) und *My heart is inditing* (1685) sind zwei schöne Beispiele für das festliche *verse anthem*. Das erste gibt den Vokalsoli und den Instrumentalritornellen den Vorzug, wobei der Chor immer wieder die Botschaft aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper in Erinnerung bringt: „Freuet Euch im Herrn allezeit.“ Das zweite ist sicherlich das eindrucksvollste, gehaltvollste und prunkvollste aller *verse anthems* von Purcell. Unter den Klängen dieses Werkes wurde zum Abschluß der Krönungszeremonie

von 1685 in Westminster Abbey die Gemahlin des Königs James II., Maria da Modena, zu ihrem Thron geleitet. Diese großangelegte Hymne zu Ehren der Königin, für Solostimmen, achtstimmigen Chor und Streicherensemble, in die auch ein kurzer besinnlicher Abschnitt eingeschoben ist, gipfelt in einem strahlenden Halleluja.

Besonders erhaben und bewegend ist die Musik Purcells, wenn Tod und Bedrängnis das Thema sind. Als Ende Dezember 1694 die von den Engländern so geliebte Königin Mary II. starb, bearbeitete er für die Bestattungsfeierlichkeiten seine *Funeral Sentences* von 1680-82. Ein Vorspiel für Blechbläser aus seiner Schauspielmusik zu *The Libertine* (1692) schrieb er so um, daß es zur Umrahmung der drei Anthems aus dem Service geeignet war; das Ergebnis ist ein Werk von düsterfeierlichem Charakter und großer Intensität des Ausdrucks. *Man that is born of a woman* übernimmt die Tonart c-moll und den Ausdruck tiefbetrübler Entsagung. *In the midst of life* stellt die Verzagtheit des Menschen im Angesicht des Todes dar und seine Seelenangst, mit der er den Herrn um Beistand anfleht. *Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts* erinnert an die Bach-Choräle, die den Gläubigen in seiner Zuversicht stärken und ihn mit sanfter Hand zur Glaubensgewißheit zurückführen.

Alljährlich am 22. November beging eine Gruppe angesehener Persönlichkeiten der Londoner Gesellschaft das Fest der heiligen Cäcilie mit einem Konzert und einem Gottesdienst. Dafür schrieb Henry Purcell 1694 sein *Te Deum laudamus*. Dieses zur Aufführung im privaten Rahmen bestimmte *verse anthem* ist ungewöhnlich in der Anlage: nach einer fröhlichen Einleitung, einem Trompetensatz, folgt der ambrosianische Lobgesang in englischer Sprache, den Purcell als eine Folge prunkvoller und kontrastreicher Chöre, Soli, Duette, Terzette und reich verzierter Instrumentalsätze gestaltet hat.

CLAUDE HERMANN
Übersetzung Heidi Fritz

CD1

Hail! Bright Cecilia

Ode on Saint Cecilia's Day (1692)

- 1 Symphony
- 2 Hail! Bright Cecilia, Hail! Fill ev'ry Heart
With love of thee and thy Celestial Art;
That thine and Musick's Sacred Love
May make the British Forest prove
As famous as Dodona's Vocal Grove:
- 3 Hark! Hark! Each Tree its silence breaks,
The Box and Fir to talk begin!
This is the sprightly Violin,
That in the Flute distinctly speaks!
'Twas Sympathy their list'ning Brethren drew,
When to the Thracian Lyre with leafy Wings they flew.
- 4 'Tis Nature's Voice; thro' all the moving Wood
Of Creatures understood:
The Universal Tongue to none
Of all her num'rous Race unknown!
From her it learn'd the mighty Art
To court the Ear and strike the Heart:
At once the Passions to express and move;
We hear, and straight we grieve or hate, rejoice or love:
In unseen Chains it does the Fancy bind;
At once it charms the Sense and captivates the Mind.

Vivat ! Radieuse Cécile, Vivat ! Emplis chaque cœur
De l'amour qu'il te voue à toi et à l'art divin
Qui est le tien. Puisse l'amour sacré de la musique
Faire en sorte que la forêt britannique s'avère
Aussi célèbre que la chêneraie de Dodone.
Écoutez ! Écoutez ! Chaque arbre rompt son silence ;
Le buis et le sapin commencent à converser !
L'un s'exprime au travers du Violon sémillant,
L'autre, dans la Flûte, parle différemment !
Ce fut unis comme des frères par une même sympathie
Qu'ils s'envolèrent, avec des ailes feuillues,
au son de la Lyre de Thrace.

Telle est la voix de la nature que comprennent
Tous les êtres animés de la forêt :
La langue universelle que n'ignore aucun membre
De la gent nombreuse qui la peuple !
Grâce à elle, fut enseigné l'art suprême
De charmer l'oreille et de toucher le cœur,
À la fois d'exprimer et de susciter les passions.
Nous entendons et aussitôt souffrons ou
Haïssons, nous nous réjouissons ou aimons.
En des chaînes invisibles, elle retient l'imagination.
À la fois, elle envoûte les sens et subjugue l'esprit.

Heil Dir, herrliche Cäcilie, heil! Füll jedes Herz
Mit Liebe für Dich und Deine himmlische Kunst;
Daß die geheiligte Liebe für Dich und die Musik
Den britischen Wald so berühmt wie
Dodonas tiefe Stimme werden lassen:
Lausch! Lausch! Jeder Baum bricht sein Schweigen,
Buchsbaum und Tanne beginnen zu sprechen!
Dies in die munt're Geige
Die deutlich in der Flöte spricht!
Sympathie war's, was ihre lauschenden Brüder anzog
Wenn zur griechischen Lyra sie mit
grünen Flügeln flogen.

Das ist die Stimme der Natur; von allen Kreaturen
Des belebten Waldes verstanden:
Keiner der zahllosen Arten
Ist die universelle Sprache unbekannt!
Von ihr lernten sie die bezwingende Kunst,
Dem Ohr zu schmeicheln und das Herz zu beeindrucken:
Spontan die Leidenschaften zu singen und die Körper zu
bewegen
Wir hören, und sogleich trifft uns Kummer oder haß, Jubel
oder Liebe:
Die Einbildung wird in unsichtbare Ketten gebunden,
Sie bezaubert die Sinne und zieht den Geist in ihren Bann.

5 Soul of the World! Inspir'd by thee,
The jarring Seeds of Matter did agree,
Thou didst the scatter'd Atoms bind,
Which, by thy Laws of true proportion join'd,
Made up various Parts one perfect Harmony

6 Thou tun'st this World below, the Spheres above,
Which in the Heavenly Round to their own Music move.

7 With that sublime Celestial Lay
Dare any Earthly Sounds compare?
If any Earthly Music dare,
The noble Organ may.
From Heav'n its wondrous Notes were giv'n,
(Cecilia oft convers'd with Heav'n),
Some Angel of the Sacred Choir
Did with his Breath the Pipes inspire;
And of their Notes above the just Resemblance gave,
Brisk without Lightness, without Dulness Grave.

8 Wondrous Machine!
To thee the Warbling Lute,
Though us'd to Conquest, must be forc'd to yield:
With thee unable to dispute.

9 The airy Violin
And lofty Viol quit the Field;
In vain they tune their speaking Strings
To court the cruel Fair, or praise Victorious Kings.
Whilst all thy consecrated Lays
Are to more noble Uses bent;
And every grateful Note to Heav'n repays
The Melody it lent.

Âme du monde ! Par toi inspirés,
Les grains disparates de matière se sont accordés.
Tu as lié les atomes dispersés
Qui, unis par tes lois de la juste proportion,
Ont, de parties différenciées, parfait une harmonie.

Tu as ordonné ce monde ici-bas et les astres
Qui, dans leur course céleste, se meuvent à leur
[propre rythme.

À ce sublime lai céleste
Oserait-on comparer le moindre son terrestre ?
S'il est sur terre une musique qui le puisse,
C'est celle de l'Orgue, instrument noble.
Ses notes admirables sont une divine manne
(car Cécile a souvent conversé avec les cieux).
Quelque ange du chœur sacré
A, de son souffle, inspiré les tuyaux
Et a rendu leurs notes plus qu'analogues,
Alertes mais point trop légères ni pesantes d'ennui.

Merveilleuse machine !
Face à toi, le luth mélodieux,
Pourtant habitué à conquérir, se doit de s'effacer,
Incapable de rivaliser avec toi.
Le Violon aérien
Et la Virole altière doivent s'éclipser.
Vainement, ils accordent leurs cordes éloquentes
Pour courtiser la belle cruelle ou glorifier les rois
Dès lors que tous les chants sacrés [victorieux
Tendent à de plus nobles fins.
Et, reconnaissante, chaque note restitue au ciel
La mélodie qu'il lui a prêtée.

Seele der Welt! Du stimmtest die ungleichen
Körner der Materie aufeinander ab,
Du verbandst die zerstreuten Atome
Nach dem Gesetz der wahren Proportionen,
Die verschiedenen Teile in perfekter Harmonie verbindend.

Du brachtest in Einklang die Welt unten, den Himmel
Zur eig'nen Musik bewegen sie sich nun in der [oben
himmlischen Runde.

Mit diesem sublimen himmlischen Lied
Welche Töne wagen den Vergleich?
Von aller irdischen Musik
Wagt es allein die noble Orgel
Vom Himmel kamen ihre wunderbaren Noten
(Cäcilie oft mit dem Himmel sprach)
Ein Engel des heiligen Chors
Hauchte seinen Atem in die Pfeifen,
Und von den himmlischen Noten gab er den richtigen Ton,
Schwungvoll ohne Leichtsinnigkeit, ernst ohne Trübsinnigkeit.

Wunderbares Werk!
Vor Dir muß sich die zirpende Laute,
Obwohl an Sieg gewöhnt, geschlagen geben.
Selbst die erhab'ne Geige
Kann sich mit Dir nicht messen,
Und die stolze Viola verläßt das Feld;
Vergeblich lassen sie ihre Saiten ertönen,
Um die grausame Holde zu umwerben oder die
Siege der Könige zu preisen, / Doch all Deine schönen
Lieder / Viel edleren Zwecken dienen,
Und jede dankbare Note zahlt zurück dem Himmel
Die von ihm geliehene Melodie.

- 10 In vain the Am'rous Flute and soft Guitar,
Jointly labour to inspire
Wanton Heat and loose Desire;
Whilst thy chaste Airs do gently move
Seraphic Flame and Heav'nly Love.
- 11 The Fife and all the Harmony of War,
In vain attempt the Passions to alarm,
Which thy commanding Sounds compose and charm.
- 12 Let these among themselves contest,
Which can discharge its single Duty best.
Thou summ'st their differing Graces up in one,
And art a Consort of them All within thy Self alone.

13 Grand Chorus

Hail! Bright Cecilia, Hail to thee!
Great Patroness of Us and Harmony!
Who, whilst amongst the Choir above
Thou dost thy former Skill improve,
With Rapture of delight dost see
Thy Favourite Art
Make up a Part
Of infinite Felicity.
Hail! Bright Cecilia, Hail to thee!
Great Patroness of Us and Harmony!

Vainement, la Flûte langoureuse et la douce Guitare
De concert s'efforcent à inspirer
Une ardeur lascive et un désir silencieux,
Tandis que tes airs chastes doucement éveillent
De sérapiques flammes et un céleste amour.
Le Fifre et tous les instruments martiaux
Vainement essaient d'attiser les passions guerrières
Que tes sons impérieux séduisent et tempèrent.
Laissons-les s'affronter et constater
Lequel saura le mieux s'acquitter de son devoir.
Toi, tu rassembles en un seul leurs différents agréments
Et en toi seule symbolises leur union.

Grand chœur

Vivat ! Radieuse Cécile, gloire à toi !
Ô toi notre protectrice et celle de l'harmonie !
Toi qui, du haut du chœur qui nous surplombe,
Améliores tes talents premiers,
Toi qui, exultant de joie,
Vois ton art favori
Composer une partie
Du bonheur infini.
Vivat ! Radieuse Cécile, gloire à toi !
Ô toi notre protectrice et celle de l'harmonie !

*Traduction Yvette Gogue
Avec l'aimable autorisation de Disques Erato*

Im vergeblichen Einklang versuchen
Die verliebte Flöte und die sanfte Gitarre
Schamlose Wollust und lock're Lüstertheit zu regen
Zu verzückten Flammen und himmlischer Liebe bewegen.
Vergeblich versuchen die Querpfeife und alle
Harmonien des Krieges,
Die gleichen Leidenschaften auszulösen,
Die Deine erhabenen Töne zauberhaft beschwören.
Laß sie alleine miteinander streiten,
Welches Instrument am besten seine Pflicht erfüllt.
Du aber fasst ihrer aller Gaben in einer nur zusammen,
Und Kunst ist der Zusammenklang von allen in Dir einzig
[und allein.

Großer Chor

Heil, herrliche Cäcilie, heil Dir!
Heil unserer großen Meisterin der Harmonie!
Wenn im Chor dort oben
Du Deine Kunst verschönerst,
Nimmst Du mit Entzücken wahr,
Wie Deine Lieblingskunst
Beiträgt zu
Unendlicher Glückseligkeit.
Heil, herrliche Cäcilie, heil Dir!
Heil unserer großen Meisterin der Harmonie!

*Übersetzung Brigitte Pätzold
Mit freundlicher Genehmigung von Disques Erato*

Welcome to all the pleasures

14 Symphony

15 Welcome to all the pleasures that delight,
Of every sense the grateful appetite.
Hail, great assembly of Apollo's race.
Hail to this happy place,
This musical assembly, that seems to be
The ark of universal harmony.

16 Here the deities approve,
The God of music, and of love,
All the talents they have lent you,
All the blessings they have sent you;
Pleased to see what they bestow
Live and thrive so well below.

17 While joys celestial their bright souls invade,
To find what great improvement you have made.

18 Then lift up your voices, those organs of nature,
Those charms to the troubled and amorous creature;
The power shall divert us a pleasanter way,
For sorrow and grief
Find from music relief,
And love its soft charms must obey.

19 Beauty thou scene of love,
And virtue thou innocent fire,
Made by the powers above
To temper the heat of desire:
Music that fancy employs

Bienvenue à tous les plaisirs qui réjouissent
De chaque sens l'appétit généreux.
Salut, grande assemblée de la gent d'Apollon !
Vive cet heureux lieu,
Cette assemblée musicale qui paraît être
L'arche de l'universelle harmonie.

Ici, les dieux apprécient,
Le dieu de la musique, le dieu d'amour,
Tous les talents qu'ils vous donnèrent,
Toutes les bénédictions qu'ils vous ont envoyées ;
Satisfaits de voir que leurs dons
Vivent et prospèrent si bien ici-bas.
Tandis que de célestes joies gonflent leurs claires âmes
À voir quels grands progrès vous faites.

Élevez donc vos voix, organes de la nature,
Délices des humains troublés et amoureux ;
La puissance saura nous divertir au mieux
Car la tristesse et la douleur
Sont soulagées par la musique
Et l'amour obéit forcément à ses charmes.

Ô beauté, théâtre d'amour,
Et toi vertu, innocent feu
Fait par les puissances d'en haut
Pour calmer l'ardeur du désir :
La musique dont la fantaisie use

Willkommen, ihr Freuden alle, die ihr
Die dürstenden Sinne entzückt.
Gruß dir, hehre Versammlung von Apollons Volk,
Gruß diesem glücklichen Ort,
diesem musikalischen Kreis, der, wie es scheint,
die Arche der Weltharmonie ist.

Hier ergötzen sich die Götter,
der Gott der Musik, der Liebesgott,
an den Talenten, die sie euch schenkten,
den Segnungen, die sie euch zukommen ließen;
wohlgefällig sehen sie, wie schön ihre Gaben
blühen und gedeihen in dieser Welt.
Himmlische Freude erfüllt die heiteren Seelen,
wenn sie eure großen Fortschritte erkennen.

So erhebt eure Stimme, Instrument der Natur,
Wonne der betrübten und verliebten Geschöpfe;
Ihr mächtiger Klang wird uns erheitern,
denn Kummer und Schmerz
finden Linderung durch die Musik
und auch die Liebe erliegt ihrem Zauber.

O Schönheit, Schauplatz der Liebe,
und du, Tugend, Feuer der Unschuld,
von den himmlischen Mächten erdacht,
die Glut der Begierde zu dämpfen;
die Musik, deren die Phantasie sich

In raptures of innocent flame,
We offer with lute and with voice
To Cecilia, Cecilia's bright name.

20 In a consort of voices, while instruments play,
With music we celebrate this holy day.
Io Cecilia.

De ravissements de feu pur,
Nous l'offrons avec le luth, avec la voix,
À Cécile, au brillant nom de Cécile.

En un concert de voix, tandis que les instruments
Célébrons ce saint jour en musique. [sonnent
Io Cécile.

in unschuldigem Entzücken bedient,
bringen wir mit Lautenspiel und Gesang
Cäcilia dar, Cäcilias herrlichem Namen.

Mit Gesang, von Instrumenten begleitet,
mit Musik feiern wir diesen heiligen Tag.
Io Cäcilia.

Traduction © harmonia mundi , 1998

Übersetzung Heidi Fritz

CD2

Funeral Sentences

1 Rejoice in the Lord alway

Rejoice in the Lord alway
and again I say rejoice.
Let your moderation be known unto all men;
the Lord is at hand.
Be careful for nothing, but in ev'ry thing
by pray'r and supplication with thanksgiving
let your requests be made known unto God;
and the peace of God which passeth all understanding
shall keep your hearts and minds
through Jesus Christ our Lord.

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ;
je le répète, réjouissez-vous.
Montrez-vous pleins d'indulgente bonté envers tous
le Seigneur est proche. [les hommes ;
Ne soyez inquiets de rien, mais en tout,
par la prière et la supplication accompagnées d'action
exposez vos besoins à Dieu ; [de grâces,
et la paix divine, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées
dans le Christ Jésus, Notre-Seigneur.

Freut euch im Herrn allezeit,
und abermals sage ich: Freut euch!
Laßt alle Menschen eure Güte erfahren!
Der Herr ist nahe!
Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen
laßt eure Bitten in Gebet und Flehen
mit Danksagung vor Gott kommen!
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,
wird eure Herzen und Gedanken bewahren
in Christus Jesus.

2 Remember not, Lord, our offences

Remember not, Lord, our offences,
nor th'offences of our forefathers;
neither take thou vengeance on our sins,
but spare us, good Lord, spare thy people
whom thou hast redeemed with thy most precious blood,
and be not angry with us for ever.
Spare us, good Lord.

3 Blow up the trumpet in Sion

Blow up the trumpet in Sion,
sanctify a fast, call a solemn assembly:
gather the people, and sanctify the congregation.
Blow up the trumpet in Sion:
assemble the elders, gather the children,
and those that suck the breasts;
let the bridegroom go forth of his chamber,
and the bride out of her closet.
Let the priests, the ministers of the Lord,
weep between the porch and the altar,
and let them say:
'Spare thy people, O Lord, spare them,
and give not thine heritage to reproach,
that the heathen should rule over them.
Spare thy people, O Lord, spare them:
wherefore should they say among the people:
where is their God?'

Oublie, Seigneur, nos offenses,
et oublie celles de nos ancêtres ;
ne dirige pas vers nous ta vengeance
mais épargne-nous, Seigneur, épargne ce peuple
que tu as racheté par ton sang si précieux,
et ne sois jamais en colère contre nous.
Épargne-nous, Seigneur.

Gedenke nicht unserer Schuld, Herr,
noch der unserer Väter;
vergelte uns nicht nach unserer Missetat,
sei uns gnädig, Herr, sei gnädig deinem Volk,
das du erlöst hast durch dein teures Blut, das du vergossen
und wende für immer von uns deinen Zorn. [hast,
Sei uns gnädig, Herr.

Sonnez du cor à Sion,
sanctifiez-vous par le jeûne sacré, appelez une réunion
[solennelle,
rassemblez le peuple, sanctifiez la communauté.
Sonnez du cor à Sion :
regroupez les vieillards, réunissez les enfants
et les nourrissons.
Que le jeune époux sorte de sa chambre,
et la jeune mariée de son alcôve.
Que les prêtres, ministres du Seigneur,
pleurent entre le porche et l'autel.
Qu'ils disent :
"Épargne ton peuple, ô Seigneur, épargne-le,
et ne donne pas en opprobre ton héritage,
afin que les nations ne le dominant pas.
Épargne ton peuple, ô Seigneur, épargne-le :
pourquoi les peuples devraient-ils dire :
où est leur Dieu ?"

Blast die Posaune zu Zion,
sagt ein heiliges Fasten an, ruft die Gemeinde zusammen!
Versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde.
Blast die Posaune zu Zion,
sammelt die Ältesten, bringt zusammen die Kinder
und die Säuglinge!
Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer
und die Braut aus ihrem Gemach!
Laßt die Priester, des Herrn Diener,
weinen zwischen Vorhalle und Altar
und sagen:
„Herr, schone dein Volk
und laß dein Erbteil nicht zuschanden werden,
daß Heiden über sie spotten!
Herr, schone dein Volk:
Warum willst du unter den Völkern sagen lassen:
Wo ist nun ihr Gott?“

4 **Hear my prayer, O Lord**

Hear my prayer, O Lord
and let my crying come unto thee!

Écoute ma prière, ô Seigneur,
et que mon cri parvienne jusqu'à toi !

Herr, höre mein Gebet,
und laß mein Schreien zu dir kommen!

5 **My heart is inditing**

My heart is inditing of a good matter,
I speak of the things which I have made unto the King.
At his right hand shall stand the queen all glorious within,
her clothing is of wrought gold.
She shall be brought unto the King in raiment of needlework;
the virgins that follow her shall bear her company.
With joy and gladness shall they be brought,
and shall enter into the King's palace.
Hearken, O daughter, consider, incline thine ear;
forget also thine own people and thy father's house.
Instead of thy fathers thou shalt have children
whom thou may'st make princes in all lands.
Praise the Lord, O Jerusalem, praise thy God, O Sion;
for kings shall be thy nursing fathers,
and their queens thy nursing mothers.
Alleluja, Amen.

Une parole exquise bouillonne du fond de mon cœur,
cette œuvre, je la récite pour le Roi.
À ta droite se tient la reine, dans toute sa gloire,
son vêtement est paré d'or.
On la présente au Roi, couverte d'étoffes aux multiples
suivie des vierges, ses compagnes. [couleurs ;
Elles arrivent dans la joie et dans l'allégresse,
et pénètrent dans le palais du Roi.
Écoute, ô fille ! regarde et tends l'oreille ;
oublie ton peuple et la maison de ton père.
Puisse tes enfants prendre la place de tes pères,
tu en feras des princes par toute la terre.
Glorifie le Seigneur, ô Jérusalem, loue ton Dieu, ô Sion ;
car les rois seront tes pères nourriciers,
et leurs reines, tes mères nourricières.
Alleluia, Amen.

Mein Herz dichtet ein feines Lied;
ich will singen von einem König.
Die Braut steht zu deiner Rechten;
sie ist mit goldenen Gewändern gekleidet.
Man führt sie in gestickten Kleidern zum König,
und ihre Gespielen, die Jungfrauen, die ihr
nachgehen, führt man zu dir.
Man führt sie mit Freuden und Wonne,
und sie gehen in des Königs Palast.
Höre, Tochter, sieh und neige deine Ohren,
vergiß deines Volks und deines Vaterhauses.
An deiner Väter Statt werden deine Söhne sein;
die wirst du zu Fürsten setzen in aller Welt.
Preise, Jerusalem, den Herrn, lobe Zion, deinen Gott!
Könige sollen deine Pfleger sein
und Fürstinnen deine Ammen.
Halleluja, Amen.

6 **Man that is born of a woman**

Man that is born of a woman
hath but a short time to live, and is full of misery.
He cometh up and is cut down, like a flow'r;
he flec'th as it were a shadow, and ne'er continueth in one stay.

L'homme né de la femme
a bien peu de temps à vivre, accablé de tourments.
Comme une fleur pousse, et se fane,
il fuit comme l'ombre et ne reste jamais en un seul
[séjour.

Der Mensch, vom Weibe geboren,
lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe,
geht auf wie eine Blume und fällt ab,
flieht wie ein Schatten und bleibt nicht.

In the midst of life

In the midst of life we are in death:
of whom may we seek for succour but of thee,
O Lord, who for our sins art justly displeas'd?
Yet, O Lord, most mighty, O holy and most merciful Saviour,
deliver us not into the bitter pains of eternal death.

Thou knowest, Lord, the secrets

Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts;
shut not thy merciful ears unto our pray'rs;
but spare us, Lord most holy, O God most mighty,
O holy and most merciful Saviour,
thou most worthy Judge eternal,
suffer us not, at our last hour,
for any pains of death to fall away from thee.
Amen.

7 O Lord, God of hosts

O Lord, God of hosts, how long wilt thou be angry with thy
people that prayeth?
Thou feedest them with the bread of tears: and giv'st them
plenteousness of tears to drink.
Thou hast made us a very strife unto our neighbours: and our
enemies laugh us to scorn.
Turn us again, O God of hosts: shew the light of thy
countenance, and we shall be whole.

Au milieu de la vie nous sommes dans la mort :
à qui pouvons-nous implorer le secours sinon à vous,
ô Seigneur, qui êtes si justement irrités par nos péchés ?
Pourtant, ô Seigneur, tout-puissant, ô très saint et
miséricordieux Sauveur,
ne nous abandonnez pas dans les amères souffrances
de la mort éternelle.

Tu connais, Seigneur, les secrets de nos cœurs ;
ne ferme pas ton oreille miséricordieuse à nos prières ;
mais épargne-nous, Seigneur très saint, ô Dieu tout-
ô saint et très miséricordieux Sauveur, [puissant,
Juge éternel et le plus équitable,
ne permets pas qu'à notre dernière heure,
nous soyons séparés de toi dans les souffrances de
Amen. [la mort.

Ô Seigneur, Dieu tout-puissant ! Jusqu'à quand
t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple ?
Tu le nourris avec le pain des larmes, tu l'abreuves de
pleurs à pleine mesure.
Tu fais de nous une proie que se disputent nos
voisins : et nous sommes la risée de nos ennemis.
Relève-nous, ô Dieu tout-puissant : fais luire sur nous
ta face et nous serons sauvés.

Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfassen.
Wo könnten wir Hilfe suchen, wenn nicht bei dir,
O Herr, der du zurecht erzürnt bist ob unserer Missetaten?
O Herr, starker Gott, heiliger und barmherziger Heiland,
laß uns nicht versinken in des bittern Todes Not.

Du kennst, Herr, die Geheimnisse unseres Herzens;
verschließe nicht dein barmherziges Ohr vor unseren
[Gebeten,
sei uns gnädig, Herr, heiliger Gott, allmächtiger Gott.
Heiliger barmherziger Heiland,
der gerechte ewige Richter,
laß uns nicht, in der Stunde unseres Todes,
von dir abfallen in unserer Todesnot.
Amen.

Herr, Gott Sabaoth, wie lange willst du zürnen bei dem
Gebet deines Volkes?
Du speisest sie mit Tränenbrot und tränkst sie mit
großem Maß voll Tränen.
Du setzest uns unsern Nachbarn zum Zank, und unsere
Feinde spotten unser.
Gott Sabaoth, tröste uns, laß leuchten dein Antlitz, so
genesen wir.

And so will we not go back from thee: O let us live, and we shall call upon thy name.

8 Te Deum

We praise Thee, O God, we acknowledge Thee to be the Lord:
All the earth doth worship Thee, the Father everlasting.
To thee all Angels cry aloud: the Heav'ns and all the Powers
there in.

To Thee Cherubin and Seraphin continually do cry:
Holy, Lord God of Sabaoth;

Heav'n and earth are full of the Majesty of Thy Glory:

The glorious company of the Apostles praise Thee:

The goodly fellowship of the Prophets praise Thee:

The noble army of Martyrs praise Thee:

The Holy Church throughout all the world doth acknowledge
Thee;

The Father of an infinite Majesty;

Thine honourable, true and only Son;

Also the Holy Ghost, the Comforter:

Thou art the King of Glory, O Christ;

Thou art the everlasting Son of the Father.

When Thou took'st upon Thee to deliver man,

Thou did'st not abhor the Virgin's womb:

When thou had'st overcome the sharpness of death,

Thou did'st open the Kingdom of Heav'n to all believers.

Thou sittest at the right hand of God, in the Glory of the
Father.

We believe that Thou shalt come to be our Judge:

We therefore pray Thee: help Thy servants, whom Thou hast
redeemed with Thy precious blood.

Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Rends-nous
la vie et nous invoquerons ton nom.

Nous vous louons, ô Dieu, nous vous reconnaissons
comme notre Seigneur.
La terre entière vous vénère comme le Père éternel.
Tous les Anges, tous les Cieux et toutes les Puissances,
les Chérubins et les Séraphins redisent inlassablement :
saint est le Seigneur, Dieu de l'Univers ;
le ciel et la terre sont remplis de votre gloire :
le chœur glorieux des Apôtres vous loue,
la vénérable cohorte des Prophètes vous loue,
l'éclatante armée des Martyrs vous loue,
dans toute la terre, la Sainte Eglise vous reconnaît ;
ô Père d'infinie majesté,
et votre unique et vrai Fils, digne de toute adoration,
et le Saint-Esprit consolateur :
ô Christ, vous êtes le Roi de gloire ;
vous êtes le Fils éternel du Père.
Fait homme pour sauver l'homme,
vous n'avez pas dédaigné le sein d'un corps virginal.
Brisant l'aiguillon de la mort,
vous avez ouvert aux croyants le royaume des cieux.
Vous êtes assis à la droite de Dieu, dans la gloire du
Père.

Nous croyons que vous viendrez un jour juger
l'univers.

Secourez donc, nous vous en conjurons, vos serviteurs
rachetés par votre sang précieux :

So wollen wir nicht von dir weichen. Laß uns leben,
so wollen wir deinen Namen anrufen.

Dich, o Gott, loben wir, dich, o Gott, preisen wir.
Dich, den ewigen Vater, betet der ganze Erdkreis an.
Alle Engel, die Himmel und alle Kräfte,
Die Cherubim und Seraphim singen dir
unaufhörlich:

Heilig ist der Herr, Gott Sabaoth,
Himmel und Erde sind voll des Ruhmes deiner
Herrlichkeit.

Dich preist der Apostel glorreicher Chor,
Dich lobt der Propheten lobwürdige Zahl,
Dich rühmt der Martyrer leuchtendes Herr,
Überall auf Erden bekennt die heilige Kirche dich,
Den Vater unermesslicher Herrlichkeit,
Auch deinen anbetungswürdigen, wahren und
einzigsten Sohn,
Und den heiligen Geist, der Tröster,
König der Herrlichkeit, Christus.

Du bist des Vaters ewiger Sohn.
Du hast zur Erlösung der Menschen
der Jungfrau Schoß nicht verschmäht.
Du hast den Stachel des Todes überwunden
Und den Gläubigen geöffnet das Himmelreich.
Du sitzt zur Rechten Gottes in des Vaters
Herrlichkeit.

Wir glauben, daß du als Richter kommen wirst.

Make them to be number'd with Thy Saints, in glory
everlasting.
O Lord, save Thy people, and bless Thine heritage.
Govern them, and lift them up for ever.
Day by day we magnify Thee, and we worship Thy Name, for
ever world without end.
Vouchsafe, O Lord, to keep us this day without sin:
O Lord, have mercy upon us:
O Lord, let Thy mercy lighten upon us: as our trust is in Thee.
O Lord, in Thee have I trusted, let me never be confounded.

faites qu'ils soient comptés parmi vos Saints dans la
gloire éternelle.
Sauvez votre peuple, Seigneur, et bénissez votre
héritage.
Conduisez vos enfants et soutenez-les à jamais.
Chaque jour, nous vous bénissons et louons votre
nom, maintenant et pour les siècles des siècles.
Daignez, Seigneur, aujourd'hui nous préserver du
péché :
ô Seigneur, ayez pitié de nous :
ô Seigneur, répandez sur nous votre miséricorde, c'est
l'espoir que nous vous portons.
Ô Seigneur, j'ai espéré en vous ; puissé-je n'être
jamais confondu.

Dich also flehen wir an. Steh deinen Dienern bei, die
du mit deinem Blute teuer erworben hast.
Laß uns in ewiger Seligkeit deinen Heiligen
beigezählt werden.
Hilf deinem Volk, o Herr, und segne dein Erbteil.
Und führe die deinen, hege und erhebe sie in
Ewigkeit.
Von Tag zu Tag preisen wir dich, und rühmen deinen
Namen, von Geschlecht zu Geschlecht.
Wolle heute, o Herr, an diesem Tag uns vor Sünde
bewahren.
Erbarme dich unser, o Herr.
Laß deine Barmherzigkeit mit uns sein, gleichwie wir
gehofft auf dich.
Auf dich, o Herr, hab ich meine Hoffnung gestellt, du
läßt mich nicht zuschanden werden in alle Ewigkeit.

harmonia mundi s.a.

Mas de Vert, F-13200 Arles © 1993, 1998, © 2014

CD1 : Enregistrement septembre 1997

Prise de son et direction artistique : Jean-Martial Golaz

Partitions : Éditions Novello

CD2 : Enregistrement janvier 1993

Prise de son et direction artistique : Jean-Martial Golaz

Couverture : Sareceni, *Sainte Cécile* (détail)

Galerie Nationale d'Art Ancien, Rome © Cliché Scala

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

Maquette Atelier harmonia mundi

Imprimé en France

harmoniamundi.com

HMG 508462.63