

CD-824 DIGITAL

JOHN DOWLAND

Selected
Lute Music

Jakob
Lindberg

Ho: don't Lande

Handwritten scribbles or signature.

JOHN DOWLAND (1563-1626)

Selected Lute Music

Jakob Lindberg, lute & orpharion

In memoriam Diana Poulton 1903-1995

Diana Poulton dedicated much of her life to gaining knowledge and understanding of one of England's greatest composers, John Dowland. With this selection from my recording of Dowland's Complete Solo Lute Music (BIS-CD-722/724), I wish to express my gratitude for all that she has done for the lute and for our understanding of Dowland's music. The programme comprises pieces that I remember she was particularly fond of. It opens with *The Frog Galliard*, well-known in the song version *Now, O now I needs must part*, and ends with *Farewell* and *Tarleton's Riserrectione*.

DOWLAND, John (1563-1626)**Selected Lute Music**

1	The Frog Galliard [23a]	2'04
2	Lachrimæ [15]	4'54
3	Sir John Smith, His Almain [47]	2'28
4	Resolution [13]	4'25
5	The Most High and Mighty Christianus the Fourth, King of Denmark, His Galliard [40]	2'47
6	A Fancy [6]	2'23
7	The Right Honourable The Lord Viscount Lisle, His Galliard [38]	2'24
8	The Shoemaker's Wife [58]	1'05
9	Lady Hunsdon's Puffe [54]	1'22
10	Mrs. Vaux Jig [57]	1'07
11	Mrs. Brigide Fleetwood's Pavan alias Solus Sine Sola [11]	5'38
12	Mignarda [34]	2'59
13	Orlando Sleepeth [61] †	1'07
14	Can She Excuse [42] †	1'48
15	Mrs. Winter's Jump [55] †	0'55

[16]	My Lord Willoughby's Welcome Home [66a]	1'28
[17]	Melancholy Galliard [25]	2'18
[18]	A Fancy [73]	2'58
[19]	A Dream [75] †	4'46
[20]	Walsingham [67]	3'57
[21]	A Fantasie [1a]	4'07
[22]	Semper Dowland Semper Dolens [9]	6'51
[23]	Mr. Knight's Galliard [36]	2'02
[24]	Farewell [3]	5'12
[25]	Tarleton's Riserrectione [59]	1'23

Jakob Lindberg, lute/†orpharion

Instruments:

8-course Renaissance lute by Michael Lowe, Oxford 1980 (bass strings in gut by Mimmo Peruffo)

† 8-course orpharion by Lars Jönsson, Dalarö 1994 (bass strings in wire by Andrew Garrett)

The numbers in brackets refer to Diana Poulton: *The Collected Lute Music of John Dowland* (Faber Music Ltd., London 1974)

About Dowland's Life

Four hundred years ago John Dowland experienced what must have been the biggest disappointment of his career. In 1594 John Johnson died and his post as court lutenist to Queen Elizabeth became vacant. Dowland applied and probably had great expectations of being appointed. (Two years earlier he had the opportunity to perform before the Queen at Sudeley Castle in Gloucestershire during the customary festivities that accompanied the Queen's progresses. Dowland's song *My heart and tongue were twinnes* was performed and he also took part in a dialogue in which he had a chance to make a plea before the Queen.) It must have been dreadful for him when he was informed that his application had been rejected. Dowland believed his religion to be the main reason for his failure at Court. He had converted to catholicism in the early 1580s (then in his late teens) when he spent a few years in Paris as servant to Sir Henry Cobham, Ambassador to the King of France.

The disappointment he felt in 1594 made him decide to go abroad again. His permit to travel was signed by Sir Robert Cecil and the Earl of Essex and he first went to the Court of Henry Julius, Duke of Brunswick where he was known by reputation. He was very well received and together with some of the Duke's musicians, including the prolific lutenist Gregorio Howet, he continued his journey to the Court of Hesse in Kassel where he arrived in the early autumn of 1594. A letter from Maurice, Landgrave of Hesse to Henry Julius, Duke of Brunswick suggests that a schism developed between Dowland and the Duke's musicians soon after they arrived. Maybe Dowland had offended Gregorio Howet and his colleagues. Whatever happened, it seems as if the Landgrave was very impressed by the English lutenist and offered him employment there and then. (This he did not mention in the letter to Henry Julius but we know it from Dowland's own account.)

Dowland wanted to continue his travels, however, and was particularly keen to go to Rome in order to meet Luca Marenzio. In the spring of 1595 he crossed the Alps and first went to Venice. From there he continued to Padua, Ferrara and to Florence where he was invited to play before Ferdinando I, Grand Duke of Tuscany. It is likely that he met Giulio Caccini who was employed by the Duke, but we cannot be sure of this since Dowland does not mention him among the eminent musicians he says he met during his travels in Italy.

In Florence there were many English Catholics living in exile at this time. Soon after his arrival Dowland was approached by some of these. When it became known that he was a catholic and that he believed that this was the reason for his failure to obtain a post as lutenist to Queen Elizabeth I, he was initiated into their activities against the English Crown. They promised to help him in Rome by putting him in touch with like-minded people and tempted him with a 'large pension of the Pope'. They also promised to help him bring his wife and children over from England since their lives would be in danger there if Dowland so publicly denounced his country by siding with the Catholics.

Dowland soon realized the danger he was in and decided to abandon the idea of going to Rome. Instead he went back to Germany and from Nuremberg he wrote a long letter to Sir Robert Cecil on 10th November 1595. In it he gives detailed accounts of his experiences in Florence and of the people he met who were plotting against the Queen. He ends his panic-stricken letter by saying: 'I desire to serve my country & hope to hear of your good opinion of me.' Dowland did not go back to England, however, but returned instead to the Court of the Landgrave of Hesse where he seems to have stayed for about a year. Towards the end of 1596 Dowland suddenly had his hopes raised again of getting a position at the Court of Queen Elizabeth. Sir Henry Noel wrote him a letter, dated 1st December, in which he urged him to return to England: 'You shall not neede to doubt of satisfaction here, for her Majestie hath wished divers times your return'.

John Dowland set off for England soon after receiving this letter and it is easy to imagine his high expectations of finally being given the opportunity to enter the service he so much desired. By a cruel twist of fate his hopes were dashed again. Sir Henry Noel died in February 1597 and instead of enjoying the fruits of this friendship Dowland was asked to provide settings of psalms and canticles for Noel's funeral service.

The rumour that Dowland had again failed to obtain a post at the English Court must have reached the Landgrave of Hesse. In February 1598 he wrote to Dowland asking him to return to Kassel. This year Dowland also received an offer of employment from the King of Denmark, Christian IV. The very generous salary of 500 daler a year (as high as any member of the Royal household) prompted Dowland to accept and he began his duties as royal lutenist at the Danish Court in November

the same year. Despite the favourable economic circumstances Dowland soon found himself in financial difficulties. The reasons for this are not known, but he frequently had to ask for payments in advance. The King showed great patience and he often gave Dowland permission to travel to England, but eventually the lutenist was dismissed on 10th March 1606. This was probably partly due to his dire financial situation and partly because he had overstayed his leave in England in 1603-1604.

John Dowland returned to London and moved in to his house in Fetter Lane, where his family had been living for much of the time he spent abroad. Once back in England he soon found a benefactor in Lord Walden. This must have given Dowland frequent opportunities to play in Court circles and on 28th October he was finally appointed as one of the Lutes to James I. He joined lutenists such as Robert Johnson and Philip Rosseter and it is interesting to note that when they performed together in a masque celebrating the marriage of Princess Elizabeth and the Elector of the Palatinate Frederick V (later King of Bohemia) in 1614, Robert Johnson was chosen as the composer while Dowland was confined to playing the lute and paid much less. Among the musicians listed for this event we also find Dowland's son Robert.

From 1622 onwards John Dowland's name stands first on the list of Lutes in the Audit Office Accounts; he is styled 'Doctor Dowland', but from which university this title comes is not known. He is also listed as one of the Consort which played during the funeral solemnities of James I in May 1625. The following year John Dowland died and his post as court lutenist was transferred to his son Robert. The exact date of his death has not been established but on 20th February 1626 the name 'John Dowland Doctor of Musicke' is entered in the Burial Register of St. Anne, Blackfriars.

About Dowland's Lute Music

During his lifetime John Dowland published eighty-eight lute songs, sixteen psalms and spiritual songs and twenty-one dances for viols or violins with lute. All these were carefully prepared for publication by the composer. In stark contrast the majority of his lute solos have survived in much less reliable forms. Apart from the two solos that appeared in *A Pilgrimes Solace* and *A Muscicall Banquet* and the nine pieces (or ten if you consider *Sir Henry Guilforde his Almaine* to be by him) that

are found in *A Varietie of Lute Lessons* published by his son in 1610, his solo lute music has come down to us in sources from all over Europe with little or no direct involvement by Dowland. It is unfortunate that he never fulfilled the promise he gave in *The First Booke of Songes* to 'set forth the choicest of all my Lessons in print'.

Dowland's solo lute music is extraordinarily varied. It ranges from light frivolous pieces such as *Mrs. White's Nothing* and *Lady Hunsdon's Puffe* [9] to profound works expressing the darkest melancholy (*Forlorn Hope Fancy*, *Semper Dowland Semper Dolens* [22] etc.). His music is characterized by a tunefulness unequalled in contemporary lutenists' output and many of his solos were given texts to become lute songs. One such example is his famous pavan *Lachrimæ* [2] which he published in *The Second Booke of Songes* as *Flow my teares*. There are also many galliards which survive both as songs and instrumental pieces, but even those which never had words given to them have melodies that could easily be fitted with texts. Dowland's galliards also show a wonderful diversity. We find extrovert dances inspired by 16th-century 'battle pieces' such as *Dowland's Galliard* (DP 20) and *The Battle* (alias *King of Denmark's*) *Galliard* [5] but also sublime, introvert and sweet-sounding galliards like *Mignarda* [12] and *Melancholy Galliard* [17]. When using this dance form Dowland was able to express a very wide range of emotions.

Dowland was a master in the art of writing divisions. This is particularly evident in his pavans where the varied repeats are full of invention. A fine example is *Sir John Langton's Pavan* in which he decorates the music with scale passages, peggiated figures and repeated notes to marvellous effect, but imaginative lute writing is also found in the divisions in *Mrs. Fleetwood's Pavan alias Solus Sine Sola* [11]

Perhaps Dowland's most remarkable music is found in his chromatic fantasias. There are four altogether; *Forlorne Hope Fancy* and *Farewell* are certainly by Dowland, whilst the other two are probably by him. *Fantasia* (DP 71) could possibly be by Phillip Rosseter since it appears in J.D. Mylius's *Thesaurus gratiarum* of 1622 as *Grammatica Rosideri Angli generosi*, but it is not at all typical of his style and I think Dowland is the more likely composer. All four pieces express melancholy in the most sublime way. They often use startling harmonies with the chromatic themes appearing in ingenious guises. *Farewell* [24] is perhaps the best constructed

piece. Here the ascending chromatic six-note scale is used fourteen times and although the mood is melancholic there is a feeling of hope.

About The Instruments

I use two instruments on this recording: an 8-course lute by Michael Lowe, Oxford 1980 and an 8-course orpharion by Lars Jönsson, Dalarö 1994. The lute is strung with gut bass strings made by Mimmo Peruffo in Vicenza. Wound strings were invented after Dowland's death and I think that using these gut basses or 'corde appesantite' is a better alternative. They give the music more clarity and they are also more 'authentic'. The orpharion, on the other hand, is a wire-strung instrument. It is flat-backed and since it is tuned just like the lute their music was generally interchangeable. In fact Dowland gives it as an alternative to the lute in three of his song books. Of the seven solos by Dowland included in William Barley's *A New Booke of Tabliture for the Lute and Orpharion*, four are indicated as being for the orpharion. Two of these, *Can She Excuse* [14] and *Mrs. Winter's Jump* [15], are performed on it here.

© **Jakob Lindberg 1995**

Jakob Lindberg was born in Djursholm in Sweden and developed his first passionate interest in music through the Beatles. He started to play the guitar and soon became interested in the classical repertoire. From the age of fourteen he studied with Jörgen Rörby, who also gave him his first instructions in lute playing.

After reading music at Stockholm University he went to London to study at the Royal College of Music. Here he furthered his knowledge of the lute repertoire under the guidance of Diana Poulton, and decided towards the end of his studies to focus on renaissance and baroque music.

Jakob Lindberg is now one of the most prolific performers in this field. He has made numerous recordings for BIS, many of which are pioneering in that they present a wide range of music on CD for the first time. He has brought Scottish lute music to the public's attention, he has demonstrated the beauty of the Italian repertoire for chitarrone and he has recorded chamber music by Vivaldi, Haydn and Boccherini on period instruments. He is the first lutenist to have recorded the complete solo lute music by John Dowland and his recording of Bach's music for solo lute is considered to be one of the most important readings of this repertoire.

It is particularly through his live performances that he has become known as one of the finest lutenists in the world today, and he has given concerts in many parts of Europe, Japan, Mexico, Russia, Canada and the USA.

In addition to his active performing career, Jakob Lindberg teaches at the Royal College of Music in London where he succeeded Diana Poulton as professor of lute in 1979.

Über Dowlands Leben

Vor vierhundert Jahren erlebte John Dowland das, was die größte Enttäuschung seiner Karriere gewesen sein muß. 1594 starb John Johnson, und sein Posten als Hoflautenist bei Königin Elizabeth wurde frei. Dowland bewarb sich und hegte vermutlich die größten Hoffnungen auf eine Ernennung. (Zwei Jahre früher hatte er Gelegenheit gehabt, im Sudeley Castle in Gloucestershire der Königin während der im Laufe ihrer Reisen üblichen Festlichkeiten vorzuspielen. Dowlands Lied *My heart and tongue were twinnes* wurde aufgeführt, und er nahm auch an einem Gespräch teil, in dessen Verlaufe er Möglichkeit hatte, der Königin eine Bitte zu bringen.) Es muß für ihn entsetzlich gewesen sein, als er erfuhr, daß sein Gesuch abgelehnt worden war. Dowland meinte, seine Religion sei an diesem Mißerfolge Schuld, denn er war in den frühen 1580er Jahren noch nicht zwanzigjährig zum Katholizismus übergetreten, als er einige Jahre als Diener Sir Henry Cobhams, des Botschafters beim König von Frankreich, in Paris verbrachte.

Die Enttäuschung, die er 1594 erlebte, bewegte ihn zum Entschluß, wieder ins Ausland zu gehen. Seine Reisegenehmigung wurde von Sir Robert Cecil und dem Earl von Essex unterzeichnet, und er ging zunächst an den Hof von Heinrich Julius, Herzog von Braunschweig, wo man ihn dem Rufe nach kannte. Er wurde sehr wohlwollend empfangen, und zusammen mit einigen Musikern des Herzogs, darunter der sehr produktive Lautenist Gregorio Howet, reiste er zum hessischen Hof nach Kassel weiter, wo er im Frühherbst 1594 ankam. Ein Brief vom hessischen Landgrafen Moritz an Herzog Heinrich Julius deutet an, daß sich eine Auseinandersetzung zwischen Dowland und den Musikern des Herzogs bald nach ihrer Ankunft angebahnt hatte. Womöglich hatte Dowland Howet und dessen Kollegen beleidigt.

Was auch immer war, scheint es, daß der Landgraf vom englischen Lautenisten höchst beeindruckt war, denn er bot ihm sofort einen Posten an. (Dies erwähnte er nicht in seinem Brief an Heinrich Julius, aber wir wissen es aus Dowlands eigenen Erzählungen.)

Dowland wollte aber weiterreisen, und es lag ihm besonders daran, nach Rom zu fahren, um dort Luca Marenzio zu treffen. Im Frühling 1595 überquerte er die Alpen und ging zunächst nach Venedig. Von dort fuhr er weiter nach Padua, Ferrara und Florenz, wo er eingeladen wurde, vor dem Großherzog der Toskana, Ferdinand I, zu spielen. Vermutlich traf er dabei Giulio Caccini, der im Dienste des Großherzogs stand, aber wir können uns dessen nicht sicher sein, da Dowland ihn beim Aufzählen der eminenten Musiker, die er im Laufe seiner Reisen in Italien getroffen zu haben behauptet, nicht erwähnt.

Damals lebten viele englische Katholiken im Exil in Florenz. Bald nach Dowlands Ankunft traten einige von diesen mit ihm in Verbindung. Als es bekannt wurde, daß er katholisch war, und daß er diesen Umstand dafür verantwortlich hielt, daß er den Posten als Lautenist bei Königin Elizabeth I nicht erhalten hatte, wurde er in ihre Tätigkeiten gegen die Englische Krone eingeweiht. Sie versprachen, ihm in Rom behilflich zu sein, indem sie ihn mit „Gleichgesinnten“ in Verbindung bringen sollten, und sie sprachen verführerisch von „einer großen Pension des Papstes“. Sie versprachen auch, ihm durch das Herüberbringen seiner Gattin und Kinder aus England zu helfen, denn sie würden dort in Lebensgefahr schweben, wenn Dowland in aller Öffentlichkeit sein Land durch eine Parteinahme für die Katholiken anprangern würde.

Dowland verstand bald, in welcher Gefahr er sich befand, und verzichtete auf die Idee, nach Rom zu reisen. Stattdessen kehrte er nach Deutschland zurück, und aus Nürnberg schrieb er am 10. November 1595 einen langen Brief an Sir Robert Cecil. In diesem berichtete er detailliert über seine Erlebnisse in Florenz und darüber, daß er Menschen getroffen hatte, die eine Verschwörung gegen die Königin planten. Er beendete den panischen Brief mit den Worten: „Ich wünsche, meinem Land zu dienen & hoffe, von Ihrer guten Meinung über mich zu hören.“ Dowland ging aber nicht wieder nach England, sondern kehrte stattdessen zum Hofe des hessischen Landgrafen zurück, wo er anscheinend etwa ein Jahr lang blieb. Gegen Ende des Jahres 1596 bekam er plötzlich erneut Hoffnung darauf, am Hofe der

Königin Elizabeth einen Posten zu bekommen. Sir Henry Noel schrieb ihm einen vom 1. Dezember datierten Brief mit der dringenden Bitte, er solle nach England zurückkehren: „Sie sollen nicht daran zu zweifeln brauchen, daß Sie hier zufrieden sein werden, denn Ihre Majestät hat verschiedene Male Ihre Rückkehr gewünscht.“

Bald nach Empfang dieses Briefes begab sich Dowland auf die Reise nach England, und man kann sich leicht vorstellen, mit welcher Erwartung er seiner Gelegenheit entgegensah, endlich den so hoch ersehnten Posten antreten zu dürfen. Aber durch einen grausamen Schicksalsschlag wurde seine Hoffnung abermals vereitelt. Sir Henry Noel starb im Februar 1597, und anstatt die Früchte seiner Freundschaft genießen zu dürfen wurde Dowland aufgefordert, für seine Bestattung Hymnen und Lieder zu liefern.

Das Gerücht, Dowland sei es wieder nicht gelungen, einen Posten am englischen Hof zu bekommen, muß den Landgrafen von Hessen erreicht haben. Im Februar 1598 schrieb er an Dowland mit der Bitte, er solle nach Kassel zurückkehren. Dieses Jahr erhielt Dowland auch das Angebot, beim dänischen König Christian IV einen Posten anzunehmen. Das sehr großzügige Gehalt von 500 Talern jährlich (eine Spitzensumme unter den Mitgliedern des königlichen Haushaltes) ermunterte Dowland zur Zusage, und er nahm seine Pflichten als königlicher Lautenist am dänischen Hof im November desselben Jahres auf. Trotz der günstigen finanziellen Bedingungen geriet er bald in Geldschwierigkeiten. Die Gründe sind nicht bekannt, aber er mußte häufig um Vorschußzahlungen bitten. Der König war sehr geduldig und gewährte Dowland häufig Urlaub, um nach England zu reisen, aber schließlich wurde der Lautenist am 10. März 1606 entlassen. Dies war vermutlich teilweise auf seine schreckliche finanzielle Lage zurückzuführen, teilweise darauf, daß er 1603-04 seine genehmigte Urlaubszeit in England überschritten hatte.

John Dowland kehrte nun nach London zurück und zog in sein Haus in der Fetter Lane, wo seine Familie den Großpart seiner Zeit im Auslande verbracht hatte. Wieder in England fand er bald in Lord Walden einen Gönner. Dadurch muß er häufig Gelegenheit bekommen haben, in den Kreisen des Hofes zu spielen, und am 28. Oktober erfolgte endlich seine Ernennung zum Hoflautenisten bei Jakob I. Als solcher gesellte er sich zu Lautenisten wie Robert Johnson und Philip Rosseter, und als sie 1614 bei einem Maskenspiel anläßlich der Hochzeit der Prinzessin Elisabeth mit dem Kurfürsten Friedrich V von Pfalz (später König von Böhmen)

zusammen auftraten, kann man interessanterweise feststellen, daß Robert Johnson als Komponist gewählt wurde, während sich Dowland darauf beschränken mußte, Laute zu spielen, und dementsprechend wesentlich schlechter bezahlt wurde. Unter den bei dieser Gelegenheit verzeichneten Musikern finden wir auch Dowlands Sohn Robert.

Ab 1622 steht Dowlands Name an erster Stelle auf der Liste der Lauten in den Büchern des Audit Office (Revisionsamt), wobei er als „Doctor Dowland“ verzeichnet wird, aber von welcher Universität dieser Titel stammt, ist nicht bekannt. Er wird auch als Mitglied des 1625 bei den Trauerfeierlichkeiten für Jakob I spielenden Consorts verzeichnet. Im folgenden Jahr starb John Dowland, und sein Posten als Hoflautenist wurde auf seinen Sohn Robert übertragen. Das genaue Datum seines Todes ist nicht festgestellt worden, aber am 20. Februar 1626 wurde der Name „John Dowland Doctor of Musicke“ in das Begräbnisregister von St. Anne in Blackfriars eingetragen.

Über Dowlands Lautenmusik

Zu seinen Lebzeiten gab John Dowland 88 Lautenlieder, 16 Psalmen und geistliche Lieder, sowie 21 Tänze für Violen oder Violinen mit Laute heraus. Sämtliche waren vom Komponisten für den Druck sorgfältig vorbereitet worden. Als starker Kontrast ist die Mehrzahl seiner Solostücke für Laute in viel weniger zuverlässigen Formen überliefert worden. Abgesehen von den zwei Soli, die in *A Pilgrimes Solace* bzw. *A Musicall Banquet* erschienen, und den neun Stücken (oder zehn, wenn man *Sir Henry Guilforde his Almaine* als von Dowland stammend betrachtet), die in *A Varietie of Lute Lessons* zu finden sind, die von seinem Sohn 1610 herausgegeben wurde, hat uns seine Musik für Sololaute durch Quellen in ganz Europa erreicht, die wenig oder nicht direkt von Dowland selbst beeinflusst wurden. Es ist bedauerlich, daß er nie sein Versprechen in *The First Booke of Songes* hielt, „die allerbesten all meiner Lektionen im Druck festzuhalten“.

Dowlands Musik für Sololaute ist äußerst abwechslungsreich. Sie geht von leicht frivolen Stücken wie *Mrs. White's Nothing* und *Lady Hunsdon's Puffe* [9] bis zu tiefgründigen Werken, die die finsterste Melancholie zum Ausdruck bringen (*Forlorn Hope Fancy*, *Semper Dowland Semper Dolens* [22] usw.). Ein Charakteristikum seiner Musik ist ein Melodienreichtum, der im Schaffen der damaligen

Lautenisten seinesgleichen sucht, und viele seiner Soli bekamen Texte, um Lautenlieder zu werden. Ein solches Beispiel ist seine berühmte Pavan *Lachrimæ* [2], die er in *The Second Booke of Songes* als *Flow my teares* veröffentlichte. Es gibt auch viele Galliards, die als Lieder oder als Instrumentalstücke überliefert sind, aber selbst jene, die nie Worte hatten, haben Melodien, die leicht mit Texten versehen werden könnten. Dowlands Galliards weisen auch eine wundervolle Vielfalt auf. Wir finden extrovertete Tänze, die durch „battle pieces“ (Kampfstücke) aus dem 16. Jahrhundert inspiriert wurden, wie *Dowland's Galliard* (DP 20) und *The Battle Galliard* (auch genannt *King of Denmark's Galliard*) [5], aber auch erhabene, in sich gekehrte und süßlich klingende Galliards wie *Mignarda* [12] und *Melancholy Galliard* [17]. Wenn er diese Tanzform verwendete, war Dowland imstande, eine sehr breite Skala von Gefühlen zum Ausdruck zu bringen.

Dowland war ein Meister der Kunst, Divisionen zu schreiben. Dies fällt besonders in seinen Pavans auf, deren variierte Wiederholungen voller Phantasie sind. Ein schönes Beispiel ist *Sir John Langton's Pavan*, wo er die Musik mit Skalenpassagen, arpeggierten Figuren und wiederholten Tönen schmückt, was eine wundervolle Wirkung erzielt. Auch in seinen Variationswerken über beliebte Melodien ist ein einfallsreicher Lautensatz zu finden, zum Beispiel in *Mrs. Fleetwood's Pavan alias Solus Sine Sola* [11].

Dowlands bemerkenswerteste Musik ist vielleicht in seinen chromatischen Fantasien zu finden. Es gibt insgesamt vier; *Forlorne Hope Fancy* und *Farewell* sind mit Sicherheit von Dowland, während die übrigen zwei vermutlich von ihm sind. Die *Fantasia* (DP 71) könnte eventuell von Philip Rosseter sein, denn sie erscheint in J.D. Milius' *Thesaurus gratiarum* (1622) als *Grammatica Rosideri Angli generosi*, aber sie ist für seinen Stil gar nicht typisch, und ich glaube, daß Dowland eher der Komponist ist. Alle vier Stücke bringen auf die erhabenste Art Melancholie zum Ausdruck. Sie verwenden häufig überraschende Harmonien mit den chromatischen Themen in geschickten Verkleidungen. *Farewell* [24] ist vielleicht das am besten aufgebaute Stück. Hier wird die steigende chromatische Skala aus sechs Tönen vierzehnmal eingesetzt, und obwohl die Stimmung melancholisch ist, gibt es auch ein Gefühl der Hoffnung.

Über die Instrumente

Bei dieser Aufnahme verwendete ich zwei Instrumente: eine achtchörige Laute von Michael Lowe, Oxford 1980 und ein achtchöriges Orpharion von Lars Jönsson, Dalarö (Schweden) 1994. Die Laute ist im Baß mit Darmsaiten besaitet, von Mimmo Peruffo in Vicenza hergestellt. Gesponnene Saiten wurden nach Dowlands Toderfunden, und ich finde, daß Darmbässe oder „corde appesantite“ eine bessere Alternative sind. Sie geben der Musik eine größere Klarheit und sind auch „authentischer“. Das Orpharion ist andererseits ein Instrument mit Metallsaiten. Es hat einen flachen Boden, und da seine Stimmung mit jener der Laute übereinstimmt, war ihre Musik normalerweise vertauschbar. Dowland gibt es in der Tat in drei seiner Liederbücher als Alternative zur Laute an, und unter den sieben Soli von Dowland in William Barleys *A New Booke of Tabliture for the Lute and Orpharion* sind vier als für das Orpharion geschrieben bezeichnet. Zwei von ihnen spiele ich darauf, *Can She Excuse* [14] und *Mrs. Winter's Jump* [15].

© Jakob Lindberg 1995

Jakob Lindberg wurde in Djursholm, Schweden, geboren. Sein erstes, leidenschaftliches Musikinteresse wurde durch die Beatles erweckt. Er begann, Gitarre zu spielen, und entwickelte bald ein Interesse für das klassische Repertoire. Mit vierzehn Jahren begann er, bei Jörgen Rörby zu studieren, der ihm auch seine erste Anleitung zum Lautenspielen gab.

Nach Musikstudien an der Stockholmer Universität ging er nach London, um am Royal College of Music zu studieren. Dort erweiterte er seine Kenntnisse des Lautenrepertoires unter der Leitung von Diana Poulton, und gegen Ende seiner Studien entschied er, sich auf die Musik der Renaissance und des Barocks zu konzentrieren.

Jakob Lindberg ist jetzt einer der vielbeschäftigsten Künstler auf diesem Gebiet. Er machte für BIS zahlreiche Aufnahmen, von denen viele ein weites Spektrum von Musik erstmals auf CD bringen, und somit als Pioniertaten zu bezeichnen sind. Er machte das Publikum mit schottischer Lautenmusik vertraut, er führte die Schönheit des italienischen Repertoires für Chitarrone vor, und er spielte Kammermusik von Vivaldi, Haydn und Boccherini auf Originalinstrumenten ein. Als erster Lautenist spielte er das gesamte Lautenschaftern von John Dowland ein, und seine

Aufnahme von Bachs Musik für Sololaute wird als eine der wichtigsten Interpretationen dieses Repertoires betrachtet.

Besonders durch seine Livekonzerte wurde er als einer der hervorragendsten Lautenisten der Welt vom heute bekannt, und er konzertierte in vielen Teilen Europas, Japans, Mexikos, Rußlands, Kanadas und der USA.

Neben seiner aktiven Karriere als Interpret unterrichtet Jakob Lindberg an der Royal College of Music in London, wo er 1979 Nachfolger von Diana Poulton als Lautenprofessor wurde.

La vie de Dowland

Il y a quatre cents ans, John Dowland dut vivre la plus grande déception de sa carrière. En 1594, John Johnson mourut et son poste de luthiste à la cour de la reine Elisabeth devint vacant. Dowland fit application et s'attendait probablement à être choisi. (Deux ans auparavant, il avait eu l'occasion de se produire devant la reine au château de Sudeley dans le Gloucestershire au cours des réjouissances habituelles qui accompagnaient les voyages de la reine. La chanson de Dowland *My heart and tongue were twinnes* fut exécutée et il participa à un dialogue dans lequel il eut la chance de faire un appel à la reine.) D'apprendre que son application avait été rejetée dut lui être terrible. Dowland crut que sa religion avait été la principale cause de son échec à la cour. Il s'était converti au catholicisme au début des années 1580 (dans son adolescence) au cours de son séjour de quelques années à Paris comme domestique de sir Henry Cobham, l'ambassadeur du roi de France.

Le désappointement ressenti en 1594 poussa Dowland à repartir à l'étranger. Son permis de voyage fut signé par sir Robert Cecil et le comte d'Essex et il se rendit d'abord à la cour de Henry Julius, duc de Brunswick où sa réputation l'avait précédé. Il y fut très bien reçu et, en compagnie de quelques-uns des musiciens du duc dont le fécond luthiste Gregorio Howet, il poursuivit son voyage à la cour de Hesse à Kassel où il arriva au début de l'automne de 1594. Une lettre de Maurice, landgrave de Hesse à Henry Julius, duc de Brunswick, suggère qu'un schisme s'était développé entre Dowland et les musiciens du duc peu après leur arrivée. Dowland avait peut-être offensé Gregorio Howet et ses collègues. Quoi qu'il en fût,

il semble que le landgrave ait été très impressionné par le luthiste anglais et qu'il lui ait offert immédiatement un emploi. (Il n'en fit pas mention dans la lettre à Henry Julius mais Dowland lui-même rapporta le fait.)

Dowland voulut pourtant poursuivre ses voyages et il tenait particulièrement à se rendre à Rome pour rencontrer Luca Marenzio. Au printemps de 1595, il traversa les Alpes et se rendit d'abord à Venise. De là, il se rendit à Padoue, Ferrara et Florence où il fut invité à jouer pour Ferdinand Ier, grand duc de Toscane. Il est fort probable qu'il rencontrât Giulio Caccini qui était au service du duc mais le doute subsiste car Dowland n'en fait pas mention parmi les éminents musiciens qu'il dit avoir rencontrés au cours de ses voyages en Italie.

Plusieurs Anglais catholiques vivaient en exil à Florence en ce temps-là. Peu après son arrivée, Dowland fut abordé par quelques-uns d'entre eux. Quand il fut su qu'il était catholique et qu'il croyait que son application pour le poste de luthier de la reine Elisabeth Ière avait été refusée pour cette raison, ils l'initièrent à leurs activités contre la couronne anglaise. Ils lui promirent de l'aide à Rome en le mettant en contact avec des gens animés des mêmes sentiments et ils le tentèrent avec une "large pension du pape". Ils lui promirent aussi de l'aider à sortir sa femme et ses enfants de l'Angleterre puisque leur vie serait en danger si Dowland trahissait publiquement son pays en prenant le parti des catholiques.

Dowland comprit vite le danger qu'il courait et il décida d'abandonner l'idée d'aller à Rome. Il revint plutôt en Allemagne et, de Nuremberg, il écrivit une longue lettre à sir Robert Cecil le 10 novembre 1595. Il lui parla en détails de ses rencontres à Florence et des gens qui complotaient contre la reine. Il termina sa lettre de panique par ses mots: "Je désire servir mon pays et j'espère recevoir de vous une lettre bienveillante." Dowland ne retourna pourtant pas en Angleterre mais il se rendit de nouveau à la cour du landgrave de Hesse où il semble être resté environ un an. Vers la fin de 1596, Dowland espéra encore une fois obtenir un poste à la cour de la reine Elisabeth. Sir Henry Noel lui écrivit une lettre le 1er décembre dans laquelle il le pressait de rentrer en Angleterre: "Vous ne devrez pas douter de votre succès ici car Sa Majesté a souhaité à plusieurs reprises votre retour."

John Dowland se mit en route vers l'Angleterre peu après la réception de cette lettre et il est facile d'imaginer son espoir d'entrer enfin au service tant désiré. Mais une cruelle tournure des événements le désillusionna encore une fois. Sir

Henry Noel mourut en février 1597 et, plutôt que de profiter de cette amitié, Dowland dut fournir des arrangements de psaumes et de cantiques pour les funérailles de Noel.

La rumeur du nouvel échec de Dowland à la cour anglaise dut se rendre jusqu'aux oreilles du landgrave de Hesse. En février 1598, il écrivit à Dowland pour lui demander de revenir à Kassel. Cette année-là, Dowland reçut aussi une offre d'emploi du roi du Danemark, Christian IV. Le salaire très généreux de 500 rixdales par an (aussi élevé que celui des gens du roi) incita Dowland à accepter et il entra en fonction comme luthiste royal à la cour danoise en novembre de la même année. Malgré les circonstances économiques favorables, Dowland se trouva rapidement dans des difficultés financières. Les raisons n'en sont pas connues mais il dut fréquemment demander des avances. Le roi se montra très patient envers lui et il permit souvent à Dowland de voyager en Angleterre mais le luthiste finit pas être renvoyé le 10 mars 1606, probablement en partie à cause de sa situation financière désespérée et en partie parce qu'il avait prolongé plus que permis son séjour en Angleterre en 1603-1604.

John Dowland retourna à Londres et élit domicile dans sa maison à Fetter Lane où sa famille avait vécu la plupart du temps qu'il avait passé à l'étranger. De retour en Angleterre, il se trouva rapidement un mécène, Lord Walden, ce qui dut lui fournir plusieurs occasions de jouer dans des cercles de la cour et, le 28 octobre, il put finalement se joindre aux luthistes de Jacques Ier en compagnie de, par exemple, Robert Johnson et Philip Rosseter; il est intéressant de noter que, lors d'une exécution d'un masque célébrant le mariage de la princesse Elisabeth et du comte Palatin en 1614, Robert Johnson fut choisi comme compositeur tandis que Dowland dut se contenter de jouer du luth et d'être considérablement moins payé. Robert, le fils de Dowland, se trouvait parmi les musiciens inscrits pour cet événement.

A partir de 1622, le nom de John Dowland vient en premier sur la liste des luthistes dans la comptabilité du bureau de la vérification des comptes et il est titulé "Doctor Dowland" mais on ignore de quelle université son titre provient. Il est aussi inscrit parmi les membres du "Consort" qui joua au cours des solennités entourant les funérailles de Jacques Ier en mai 1625. John Dowland mourut l'année suivante et son poste de luthiste de cour passa à son fils Robert. La date exacte de

son décès n'a pas été établie mais le nom de "John Dowland Doctor of Musicke" fut inscrit dans le registre des décès à St.Anne, Blackfriars, le 20 février 1626.

La musique pour luth de Dowland

Au cours de sa vie, John Dowland publia 88 chansons pour luth, 16 psaumes et chansons religieuses et 21 danses pour violes ou violons et luth. Toutes ces œuvres furent soigneusement préparées pour leur publication par le compositeur. Par grand contraste, la majorité de ses solos pour luth ont survécu dans des formes bien moins fiables. Sauf les deux solos dans *A Pilgrimes Solace* et *A Musicall Banquet* et les neuf pièces (ou dix si l'on considère *Sir Henry Guilforde his Almaine* comme sienne) trouvées dans *A Varietie of Lute Lessons*, ouvrage publié par son fils en 1610, sa musique pour luth solo nous est parvenue dans des sources disséminées partout en Europe avec une participation directe réduite ou inexistante de Dowland. Il est regrettable qu'il ne remplît jamais sa promesse donnée dans *The First Booke of Songes* de "faire imprimer la crème de mes leçons" ("set forth the choicest of all my Lessons in print").

La musique pour luth solo de Dowland est extraordinairement variée. Elle passe de pièces légèrement frivoles telles que *Mrs. White's Nothing* et *Lady Hunsdon's Puffe* [9] à des œuvres profondes exprimant la mélancolie la plus sombre (*Forlorn Hope Fancy*, *Semper Dowland Semper Dolens* [22], etc.). Sa musique se distingue par un caractère mélodieux sans pareil dans la production des luthistes contemporains et plusieurs de ses solos furent dotés de textes pour devenir des chansons pour luth. Un tel exemple est sa célèbre pavane *Lachrimæ* [2] publiée dans *The Second Booke of Songes* sous le titre de *Flow my teares*. Plusieurs gaillardes ont aussi survécu comme chansons et pièces instrumentales mais même celles qui n'ont jamais reçu de texte ont des mélodies facilement adaptables à des textes. Les gaillardes de Dowland couvrent aussi une variété ravissante. Nous trouvons des danses extraverties inspirées par des "pièces de bataille" du 16e siècle telles que *Dowland's Galliard* (DP 20) et *The Battle Galliard* (alias *Gaillarde du roi du Danemark*) [5] mais aussi des gaillardes sublimes, introverties et délicates telles que *Mignarda* [12] et *Melancholy Galliard* [17]. Dans l'emploi de cette forme de danse, Dowland était capable d'exprimer un grand éventail d'émotions.

Dowland était passé maître dans l'art d'écrire des divisions, ce qui est particulièrement évident dans ses pavanés où les répétitions variées sont remplies de ressources. Le plus bon exemple est la *Pavane de Sir John Langton* où il décore la musique avec des passages gammés, des arpegges et des notes répétées produisant un effet remarquable. On trouve aussi une écriture pour luth pleine d'imagination dans ses séries de variations sur des airs populaires, par exemple dans *Mrs. Fleetwood's Pavan alias Solus Sine Sola* [11].

La musique peut-être la plus remarquable de Dowland se trouve dans ses fantaisies chromatiques. Il y en a quatre en tout: *Forlorne Hope Fancy* et *Farewell* sont certainement de Dowland tandis que les deux autres sont probablement de lui. *Fantasia* (DP 71) pourrait possiblement être de Phillip Rosseter puisqu'elle apparaît dans le *Thesaurus gratiarum* de 1622 de J.D. Mylius comme *Grammatica Rosideri Angli genorosi* mais ce n'est pas du tout typique de son style et je crois qu'il est plus probable que Dowland en soit le compositeur. Toutes les quatre pièces expriment la mélancolie de la façon la plus sublime. Elles utilisent souvent des harmonies étonnantes sous les thèmes chromatiques déguisés avec ingéniosité. *Farewell* est peut-être la pièce la mieux construite. La gamme ascendante chromatique de six notes est utilisée six fois ici et on sent l'espoir traverser l'atmosphère mélancolique.

Les instruments

J'ai utilisé deux instruments pour cet enregistrement; un luth de huit chœurs de Michael Lowe, Oxford 1980 et un orphéoréon de huit chœurs de Lars Jönsson, Dalarö 1994. Le luth est muni de cordes basses de boyau faites par Mimmo Peruffo à Vicence. Les cordes filées furent inventées après la mort de Dowland et j'ai pensé qu'il était mieux d'utiliser ces basses de boyau ou "corde appesantite". Elles donnent plus de clarté à la musique en plus d'être plus "authentiques". D'un autre côté, l'orphéoréon est un instrument à cordes filées. Son dos est plat et, comme il est accordé comme le luth, leur musique était généralement interchangeable. En fait, Dowland l'indique comme alternative au luth dans trois de ses livres de chansons et, des sept solos composés par Dowland inclus dans *A New Booke of Tabliture for the lute and Orpharion* de William Barley, quatre sont indiqués pour orphéoréon. Ici, j'en joue deux sur l'instrument, *Can She Excuse* [14] et *Mrs. Winter's Jump* [15].

© **Jakob Lindberg 1995**

Né à Djursholm en Suède, **Jakob Lindberg** a ressenti sa première passion pour la musique grâce aux Beatles. Il commença à jouer de la guitare et il s'intéressa rapidement au répertoire classique. A l'âge de 14 ans, il entreprit ses études de guitare avec Jörgen Rörby qui lui donna ses premières leçons de luth.

Après avoir terminé ses études de musique à l'université de Stockholm, il se rendit à Londres se perfectionner au Royal College of Music. Il y approfondit sa connaissance du répertoire pour luth avec l'aide de Diana Poulton et il décida, à la fin de ses études, de se concentrer sur la musique de la Renaissance et du baroque.

Jakob Lindberg est maintenant l'un des interprètes les plus dynamiques en son domaine. Il a de nombreux disques BIS à son actif dont plusieurs sont des pionniers présentant un grand choix de musique pour la première fois sur CD. Il a attiré l'attention du public sur la musique écossaise pour luth, démontré la beauté du répertoire italien pour chitarrone et il a enregistré la musique de chambre de Vivaldi, Haydn et Boccherini sur des instruments d'époque. Il est le premier luthiste à avoir enregistré l'intégrale de la musique solo pour luth de John Dowland et son enregistrement de la musique de Bach pour luth solo est considéré comme l'une des meilleures interprétations de ce répertoire.

Sa réputation de l'un des meilleurs luthistes du monde aujourd'hui repose en majeure partie sur ses concerts et il a donné des récitals dans plusieurs parties de l'Europe, au Japon, au Mexique, en Russie, au Canada et aux Etats-Unis.

En plus de son active carrière d'interprète, Jacob Lindberg enseigne au Royal College of Music à Londres où, en 1979, il succéda à Diana Poulton comme professeur de luth.

The listener is kindly requested to *listen at a reduced volume level* when playing lute recordings. Otherwise all the nuances disappear and the resulting timbre is most incorrect.

Der verehrte Zuhörer wird freundlichst gebeten, die *Lautstärke seiner Stereo-Anlage* beim Anhören dieser Platte *sehr niedrig zu halten*. Wenn nicht, gehen alle Feinheiten verloren und übrig bleibt nur ein unrichtiger Klang.

L'aimable auditeur est prié de *réduire le volume de son stéréo* en écoutant ce disque de luth. Autrement, toutes les nuances disparaissent et il reste seulement un son incorrect.

Recording data: 1994-10-04/07; 1994-11-01/04; 1994-11-28/12-01; 1994-12-08/10 at Djursholms Kapell, Sweden

Recording engineer: Hans Kipfer

Technical Assistant: Ingo Petry

2 Neumann KM143 and 2 Neumann KM130 microphones: microphone amplifier by Didrik De Geer, Stockholm;

Postex D-10 DAT recorder

Producer: Johan Lindberg

Digital editing: Jeffrey Ginn

Cover text: © Jakob Lindberg 1995

German translation: Julius Wender

French translation: Arlette Lemieux-Chené

Front cover: Rainbow Portrait of Queen Elizabeth I (Collection of the Marquess of Salisbury, Hatfield House, England /

The Fotomas Index)

Back cover photograph: Mats Lundqvist

Typesetting, lay-out: Kyllikki & Andrew Barnett, Compact Design Ltd.

Colour origination: Studio 90 Ltd.

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

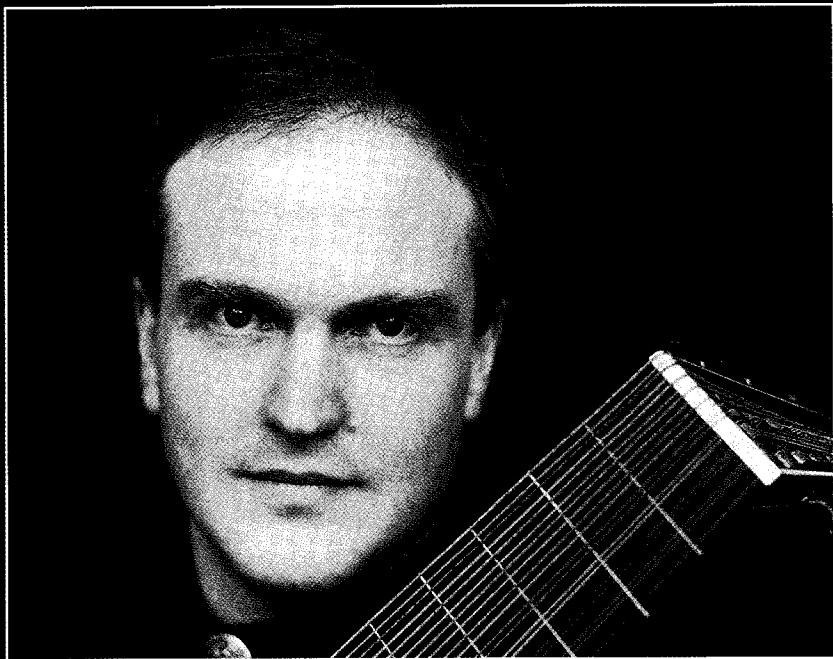
If we have no representation in your country, please contact:

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

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

info@bis.se www.bis.se

© & © 1994 & 1996, BIS Records AB

Jakob Lindberg