
 BIS

The Honour of William Byrd

CHELYS CONSORT OF VIOLS • HELEN CHARLSTON

BYRD, William (c.1540–1623)

1	Thou poet's friend	2'00
2	In nomine à4 No. 1	2'36
3	Wretched Albinus	2'18
4	Fantasia à6 No. 2	5'03
5	With lilies white	4'44
6	Fantasia à5: Browning 'The Leaves be Greene'	3'53
7	This sweet and merry month of May	2'46
8	O Lord, make thy servant, Elizabeth	2'13
9	All as a sea, the world no other is	3'15
10	Fantasia à5: Two Parts in One in the Fourth Above	5'09
11	Come to me, grief, for ever	5'40
12	Sellenger's Round (arr. F. H. Mountney and Walter Bergmann)	4'36
13	Blessed is he that fears the Lord	5'28
14	Why do I use my paper, ink and pen	7'13
15	Fantasia à6 No. 1	3'20

16	Ah silly soul	2'43
17	Rejoice unto the Lord	3'14
18	Fantasia à4 No. 1	2'43
19	Ye sacred Muses	3'21

TT: 74'51

Chelys Consort of Viols

Ibrahim Aziz *treble and tenor viols*

Alison Kinder *treble and tenor viols*

Kate Conway *tenor viol*

Sam Stadlen *tenor and bass viols*

Jennifer Bullock *bass viol*

Harry Buckoke *tenor viol* [tracks 4 & 15]

Helen Charlston *mezzo-soprano*

[tracks 1, 3, 5, 7–9, 11, 13, 14, 16, 17 & 19]

Instrumentarium:

Ibrahim Aziz	Treble viol by Shem Mackey 2017; Tenor viol by Trevor Skeggs 2008
Alison Kinder	Treble viol by Robert Eyland 1988; Tenor viol by Michael Metcalfe 1984
Kate Conway	Tenor viol by Renate Fink 2014
Sam Stadlen	Tenor Viol by Michael Heale; Bass viol by Jane Julier 2017
Jennifer Bullock	Bass viol by Renate Fink 2007
Harry Buckoke	Tenor viol by Agnieszka Nalazek 2021

The Honour of William Byrd

– honouring his faith, his Queen, his country and his friends

This recording marks the 400th anniversary year of the death of William Byrd, a year in which his extraordinary output is celebrated in many ways. He is such a key figure in musical history that one might think it rather unnecessary to add yet another disc to the already extensive catalogue, but what we and many others find intriguing about Byrd is not just the music, but also the man behind it. If musical output gives us an indication of the person within, then who is this man who is both devoutly Catholic yet clearly a favourite of the Protestant Queen who made his faith illegal, a serious character capable of weighty contemplation but also sharp wit and humour, and the loyal friend who wrote so personally and touchingly of the loss of his teacher and friend Thomas Tallis? This disc explores the proud Englishman, devoted friend, loyal subject and faithful servant who was William Byrd.

We begin our journey with *Thou poet's friend*, a joyful celebration of the union between poetry and music. Mount Parnassus in Greece was considered in Ancient mythology to be the home of the Muses, and Byrd appeals to Clio for assistance to praise his art. What better guide than the goddess of the lyre, who was said to dwell on Mount Helicon, the place celebrated as a source of poetic inspiration?

Wretched Albinus is found in a collection of music owned by Edward Paston (1550–1630), a Catholic gentleman who was a keen collector of music. One of his books contains the largest source of Byrd's consort songs in existence. Several people have suggested that the text of this particular song is by Paston himself. It was written on the fall of the Earl of Essex in 1601. Essex had been a favourite among Elizabeth I's nobles, but after leading a disastrous campaign in Ireland in 1600 at her behest, he then plotted against the Queen and was eventually beheaded for treason the following year. It is a mocking text that affords Essex no sympathy

for his fatal fall from grace. He must have made plenty of enemies when he was powerfully in favour, and it seems that neither the poet nor Byrd himself are sorry that the ‘silly woman’ whom he served so obsequiously and to his own advancement should eventually orchestrate his demise. Perhaps it is just an observer’s commentary on events at court, or perhaps it is illustrative of Byrd’s own loyalty to the Queen in choosing to mock her enemy. Who knows? His loyalty to the Queen is certainly shown in his adaptation of the words of Psalm 21 so that they refer to Queen Elizabeth rather than King David in *O Lord, make thy servant, Elizabeth*, and in *Rejoice unto the Lord* he gives thanks for her quiet and stable governance for twenty-eight years, and acknowledges the divine ordination of her rule.

If Byrd was offering his own opinions in his songs, then Lady Magdalen Browne, Viscountess Montague, earned rather more of his respect and admiration than the Earl of Essex did. Not unlike Byrd himself, Lady Magdalen was a committed Catholic who never lost the favour of the Queen despite significant recusant activity. The text of *With lilies white* refers to the parable of the ten virgins told in Matthew’s gospel, and goes on to liken Lady Magdalen’s behaviour to theirs, praising her virtue and her beauty, and declaring that though her body now rests in a marble tomb her soul is surely in heaven.

Byrd was active at a time when the new-fangled madrigal made its way across the Alps from Italy. In 1590 Thomas Watson published ‘Italian Madrigals Englished’ which, alongside translations of Italian-texted pieces, also included two settings by Byrd of Watson’s own text *This sweet and merry month of May*. Byrd is not often counted among the English madrigalists – he wrote very few compared to his output in other genres – but it offers us a glimpse of him as an Englishman, rather than as ‘a Catholic’ or ‘a court composer’. As in his instrumental works that reference folk tunes and dances, we see a wit and humour that is not present in the weightier secular writing or the more serious subjects of some of his consort songs. *Sellenger’s Round*

was a well-known sixteenth-century dance tune with many broadside ballads set to it and instrumental arrangements and variations composed on it. Byrd's own keyboard version appears in 'My Ladye Nevells Booke' and the 'Fitzwilliam Virginal Book'. Transcribing rather neatly into four voices, it is an entertaining if less sophisticated companion to the second six-part Fantasia with its delightfully intricate use of dance tunes. Not all of Byrd's instrumental writing was so light-hearted – the six-part Fantasia No. 1 is in fact *Laudate Pueri Dominum* printed in his first 'Cantiones' published jointly with Tallis in 1575. The *in nomine* (a compositional form based on a snippet from a mass by Taverner) was a favourite of many composers who wrote for viol consort, and Byrd's contributions to the genre are arguably some of the most beautiful. Even when composing within certain confined parameters, such as the strict canon that he sets himself in *Two Parts in One in the Fourth Above*, Byrd it seems cannot help but display a sense of humour in the dance-like snippets the canon is built on.

'Psalms, Sonnets and Songs of Sadness and Piety' was published by Byrd in 1588. *All as a sea, the world no other is* comes from this collection, as does *Why do I use my paper, ink and pen*, a text by Henry Walpole written as an epitaph for the Jesuit father Edmund Campion, who was executed for his faith in 1581. Four years later saw the death of Sir Philip Sidney, who was wounded in battle at Zutphen fighting for the Protestant cause against the Spanish, and for whom the song *Come to me, grief, for ever* was written. Sidney's own religious views are not entirely clear; for instance he is known to have visited Edward Campion in exile in Prague in 1577. Perhaps Byrd was writing an elegy for another Catholic friend here, or perhaps he was joining the general national grief at the early loss of a young and brilliant courtier.

Much is made of Byrd's Catholic faith and his writing of church music in Latin which was undoubtedly for use in illegal recusant masses celebrated at his patrons the Petre family in Stonden Massey. Perhaps we get a better view of the man through the text of Psalm 112, *Blessed is he*. It is an expression of faith, not of denomination,

beautifully and simply set. A similarly simple expression of the perfection of heavenly love is found in *Ah silly soul*.

No observation on the life and works of William Byrd would be complete without mention of his teacher, colleague and friend Thomas Tallis. From 1575 to 1596 they held the royal patent for printing music and music paper, a monopoly which Byrd continued on his own after Tallis's death. Although not financially lucrative as sales turned out to be disastrously low, it was a clear expression of favour from Queen Elizabeth. *Ye sacred Muses* is arguably one of the greatest and most moving consort songs ever written and is testament to a longstanding friendship which Byrd mourned deeply and sincerely.

Byrd's lifelong devotion to his art is perhaps best summed up in his own words from 'Psalms, Songs and Sonnets' of 1611:

'The natural inclination and love to the art of music, wherein I have spent the better part of mine age, have been so powerful in me, that even in my old years which are desirous of rest, I cannot contain myself from taking some pains therein.'

© *Alison Kinder 2023*

Chelys Consort of Viols has garnered a reputation for its faithful yet fresh interpretations of the consort repertoire. The members are among the UK's leading exponents of the viol, particularly as a consort instrument, and their viols are strung entirely in gut (as would have been the case historically), lending them a particularly distinctive sound.

Chelys performs in the UK and internationally, has broadcast live on BBC Radio 3, and in 2019 made its Wigmore Hall début alongside Dame Emma Kirkby, with whom the ensemble has also recorded an album of works by John Dowland and his contemporaries. This and its three other releases on the BIS label have received considerable critical acclaim, *The Strad* praising the 'devoted skill and

sensitivity’ of the playing, and *Gramophone* declaring this to be unquestionably ‘the most beautiful recording of the *Lachrimae*’, while the consort’s Purcell album received a 5-star review in *BBC Music Magazine*.

The consort frequently enjoys working with other artists, as in their collaboration with Fieri Consort for ‘Amavi’, a recording of works by Michael East concluding with a new work by composer Jill Jarman, whose long association with Chelys has continued with the ground-breaking new project ‘The Language of Bells’, featuring percussionist Dame Evelyn Glennie.

www.chelysconsort.co.uk

Since winning the London Handel Singing Competition in 2018, **Helen Charlston** has crafted a place for herself at the forefront of the classical music scene in the UK and internationally. In 2022 *Gramophone* called her ‘one of the most exciting voices in the new generation of British singers’. A founder participant of the Rising Star of the Enlightenment programme, she regularly works alongside the Orchestra of the Age of Enlightenment, appearing in the film version of *Dido’s Lament* inspired by Coldplay’s iconic video of *The Scientist*. She is a BBC New Generation Artist (2021–23), was a member of Le Jardin des Voix academy with Les Arts Florissants in 2021–22, touring as Rosmira in Handel’s *Partenope* across Europe, and won the Loveday Song Prize at the 2021 Kathleen Ferrier Awards.

Charlston has worked across the globe with the Philharmonia Baroque Orchestra in San Francisco, Akademie für Alte Musik Berlin, Gabrieli Consort and Dunedin Consort, London Philharmonic Orchestra, Scottish Chamber Orchestra and Royal Northern Sinfonia. She made her BBC Proms début in 2022. An avid recitalist, she has given performances at Wigmore Hall, the Concertgebouw Amsterdam, Leeds Lieder and the Cheltenham Festival.

www.helencharlston.com

The Honour of William Byrd

– zu Ehren seines Glaubens, seiner Königin,
seines Landes und seiner Freunde.

Diese Einspielung markiert den 400. Todestag von William Byrd – ein Jahr, in dem sein außergewöhnliches Schaffen auf vielerlei Art gefeiert wird. Er ist eine solche Schlüsselfigur der Musikgeschichte, dass man meinen könnte, es sei unnötig, der bereits umfangreichen Diskographie eine weitere Veröffentlichung hinzuzufügen. Uns und viele andere fasziniert an Byrd indes nicht nur die Musik, sondern auch der Mensch dahinter. Wenn Musik Rückschlüsse auf ihren Urheber gestattet – wer dann ist dieser Mann, der sowohl gläubiger Katholik als auch offenkundiger Günstling der protestantischen Königin war, die seinen Glauben für illegal erklärte, ein ernster Charakter, dem tiefe Kontemplation ebenso zu Gebote stand wie scharfer Witz und Humor, und der treue Freund, der so persönlich und berührend über den Verlust seines Lehrers und Freundes Thomas Tallis schrieb? Dieses Album erkundet den stolzen Engländer, hingebungsvollen Freund, loyalen Untertan und treuen Diener, der William Byrd war.

Wir beginnen unsere Reise mit *Thou poet's friend*, das fröhlich die Verbindung von Poesie und Musik feiert. Der griechische Berg Parnass galt in der antiken Mythologie als Heimat der Musen, und Byrd bittet Klio um Hilfe, seine Kunst zu preisen. Lässt sich eine bessere Führerin vorstellen als die Göttin der Lyra, die auf dem als Quelle poetischer Inspiration gerühmten Berg Helikon zu Hause war?

Wretched Albinus findet sich in der Musiksammlung von Edward Paston (1550–1630), einem katholischen Gentleman und eifrigen Musikaliensammler; einer seiner Bände ist die umfangreichste erhaltene Quelle für Byrds Consort Songs. Verschiedentlich wurde vermutet, dass der Text dieses Liedes, das anlässlich des Sturzes des Grafen von Essex im Jahr 1601 entstand, von Paston selber stamme. Essex war ein

Günstling von Elisabeth I., die ihn 1600 nach Irland entsandte, wo er einen katastrophalen Feldzug verantwortete. Daraufhin schwor er sich gegen die Königin und wurde schließlich im folgenden Jahr wegen Hochverrats enthauptet. Der spöttische Text zeigt keinerlei Mitgefühl für den so verhängnisvoll in Ungnade Gefallenen, der sich in der Glanzzeit königlicher Gunst viele Feinde gemacht haben muss. Weder der Dichter noch Byrd scheinen zu bedauern, dass die „törichte Frau“, der Essex so unterwürfig und zu seinem eigenen Vorteil diene, schließlich seinen Untergang herbeiführte. Dies mag lediglich die Ansicht eines Beobachters der Ereignisse bei Hofe sein, vielleicht ist es aber auch ein Ausdruck von Byrds Loyalität gegenüber der Königin, wenn er sich entscheidet, ihren Feind zu verspotten. Wer weiß das schon? Loyalität gegenüber der Königin zeigt sich auf jeden Fall in der Umwandlung der Worte des 21. Psalms, die sich nunmehr auf sie und nicht auf König David beziehen (*O Lord, make thy servant, Elizabeth*), während er in *Rejoice unto the Lord* für ihre ruhige, beständige Regierungsführung seit achtundzwanzig Jahren dankt und die göttliche Ordination ihrer Herrschaft anerkennt.

Wenn Byrd in seinen Liedern eigene Meinungen vertrat, dann verdiente Lady Magdalen Browne, Viscountess Montague, sicher mehr Respekt und Bewunderung als der Earl of Essex. Ähnlich wie Byrd selbst war Lady Magdalen eine überzeugte Katholikin, die aus ihrem Glauben keinen Hehl machte und sich doch die Gunst der Königin bewahrte. Der Text von *With lilies white* bezieht sich auf das Gleichnis der zehn Jungfrauen aus dem Matthäusevangelium; er setzt Lady Magdalens Erscheinung mit der der Jungfrauen ineins, lobt ihre Tugend und Schönheit und ist sich gewiss, dass ihre Seele im Himmel weilt, auch wenn ihr Leib nun in einem Marmorgrab ruht.

Byrd wirkte zu einer Zeit, als das taurische Madrigal von Italien aus seinen Weg über die Alpen fand. Thomas Watson veröffentlichte 1590 „Italian Madrigals Englished“, das neben Übersetzungen von Stücken mit italienischem Text auch

zwei Vertonungen von Watsons eigenem Text *This sweet and merry month of May* durch Byrd enthält. Byrd wird nicht oft zu den englischen Madrigalisten gezählt (im Vergleich zu seinem Schaffen in anderen Gattungen schrieb er nur sehr wenig Madrigale), aber hier erhaschen wir einen Blick auf ihn als Engländer – nicht so sehr als „Katholik“ oder „Hofkomponist“. Ähnlich wie in den Instrumentalwerken, die sich auf Volksweisen und -tänze beziehen, finden wir hier einen Esprit und Humor, der in den gewichtigeren weltlichen Werken oder den ernsteren Sujets einiger seiner Consort Songs nicht begegnet. *Sellenger's Round* war eine bekannte Tanzmelodie aus dem 16. Jahrhundert, die in vielen Bänkelliedern vertont und zu instrumentalen Arrangements und Variationen genutzt wurde. Byrds eigene Fassung für Tasteninstrumente erschien in „My Ladye Nevells Booke“ und dem „Fitzwilliam Virginal Book“. Die vierstimmige Transkription ist ein unterhaltsames, wenn auch weniger anspruchsvolles Pendant zur sechsstimmigen Fantasia Nr. 2 mit ihrem reizvoll vertrackten Umgang mit Tanzweisen. Nicht alle Instrumentalstücke Byrds waren so unbeschwert – die sechsstimmige Fantasia Nr. 1 etwa ist das *Laudate Pueri Dominum*, das 1575 zu seinen ersten, gemeinsam mit Tallis veröffentlichten „Cantiones“ gehörte. Das *In nomine* (eine Kompositionsform, die auf einem Ausschnitt aus einer Messe von Taverner basiert) war bei vielen Komponisten, die für Gambenconsort schrieben, sehr beliebt, und Byrds Beiträge zu dieser Gattung gehören wohl zu den schönsten. Selbst wenn er im Rahmen bestimmter begrenzter Parameter komponiert – wie z.B. dem strengen Kanon, den er sich in *Two Parts in One in the Fourth Above* zur Aufgabe macht –, scheint Byrd seinen Sinn für Humor nicht verhehlen zu können, beruht der Kanon doch auf tänzerischen Elementen.

Im Jahr 1588 veröffentlichte Byrd die „Psalms, Sonnets and Songs of Sadness and Piety“. *All as a sea, the world no other is* stammt aus dieser Sammlung, ebenso wie *Why do I use my paper, ink and pen*, ein Epitaph von Henry Walpole für den

Jesuitenpater Edmund Campion, der 1581 wegen seines Glaubens hingerichtet wurde. Vier Jahre später starb Sir Philip Sidney, der in der Schlacht bei Zutphen im Kampf für die protestantische Sache gegen die Spanier verwundet wurde und dem das Lied *Come to me, grief, for ever* gilt. Sidneys eigene religiöse Ansichten sind nicht ganz eindeutig; beispielsweise wissen wir, dass er Edward Campion 1577 im Prager Exil besuchte. Vielleicht komponierte Byrd hier eine Elegie auf den Tod eines weiteren katholischen Freundes, vielleicht aber stimmte er auch in die allgemeine Staatstrauer über den frühen Verlust eines jungen und brillanten Höflings an.

Viel wird über Byrds katholischen Glauben und seine Kirchenmusik in lateinischer Sprache spekuliert, die zweifelsohne für die illegalen Messen der Rekusanten bestimmt war, die bei seinen Gönnern, der Familie Petre in Stonden Massey, gefeiert wurden. Vielleicht lässt uns der Text von Psalm 112, *Blessed is he*, den Menschen Byrd besser verstehen. Diese Worte sind ein Ausdruck des Glaubens, nicht der Konfession, schlicht und schön vertont. Ein ähnlich einfacher Ausdruck der Vollkommenheit himmlischer Liebe findet sich in *Ah silly soul*.

Keine Betrachtung des Lebens und der Werke William Byrds wäre vollständig ohne die Erwähnung seines Lehrers, Kollegen und Freundes Thomas Tallis. Von 1575 bis 1596 genossen sie gemeinsam das königliche Patent für den Druck von Noten und Notenpapier, ein Monopol, das Byrd nach Tallis' Tod allein ausübte. Obwohl finanziell nicht eben lukrativ, weil sich die Verkaufszahlen als katastrophal niedrig erwiesen, war dies ein klarer Gunstbeweis Königin Elisabeths. *Ye sacred Muses* ist vermutlich einer der größten und bewegendsten Consort Songs, die je geschrieben wurden, und er zeugt von einer langjährigen Freundschaft, um die Byrd tief und aufrichtig trauerte.

Byrds lebenslange Hingabe an seine Kunst lässt sich vielleicht am besten in seinen eigenen Worten aus den „Psalms, Songs and Sonnets“ von 1611 zusammenfassen:

„Die natürliche Neigung und Liebe zur Kunst der Musik, der ich den besseren Teil meines Lebens gewidmet habe, beherrscht mich mit solcher Kraft, dass ich es selbst auf meine alten, ruhebedürftigen Jahre nicht unterlassen kann, mich ein wenig damit abzumühen.“

© *Alison Kinder 2023*

Das **Chelys Consort of Viols** hat sich mit seinen so werktreuen wie aktuellen Interpretationen des Gambenconsort-Repertoires einen vielgeachteten Namen gemacht. Seine Mitglieder sind führende Gambisten Großbritanniens, insbesondere auf dem Gebiet des Consort, und ihre Gamben sind, wie seinerzeit üblich, ausschließlich mit Darmsaiten bespannt, was ihnen einen ganz unverkennbaren Klang verleiht.

Chelys tritt in Großbritannien und international auf, wurde live auf BBC Radio 3 übertragen und gab 2019 sein Debüt in der Wigmore Hall an der Seite von Dame Emma Kirkby, mit der das Ensemble auch ein Album mit Werken John Dowlands und seiner Zeitgenossen aufgenommen hat. Diese und drei weitere Veröffentlichungen bei BIS erhielten großen Beifall der Kritik: *The Strad* lobte das „hingebungsvolle Können und die Sensibilität“ des Musizierens, *Gramophone* sprach von der zweifellos „wunderbarsten Aufnahme des *Lachrimae*“, und das Purcell-Album des Consorts erhielt eine 5-Sterne-Bewertung im *BBC Music Magazine*.

Das Consort genießt die Zusammenarbeit mit anderen Künstlern; mit dem Fieri Consort nahm es „Amavi“ auf, ein Album mit Werken von Michael East, das mit einem neuen Werk der Jill Jarman schließt. Jarmans langjährige Zusammenarbeit mit Chelys führte zu dem bahnbrechenden neuen Projekt „The Language of Bells“ mit der Schlagzeugerin Dame Evelyn Glennie.

www.chelysconsort.co.uk

Seit dem Gewinn der „London Handel Singing Competition“ im Jahr 2018 hat sich **Helen Charlston** einen Platz an der Spitze der klassischen Musikszene in Großbritannien und darüber hinaus erobert. *Gramophone* nannte sie 2022 als „eine der aufregendsten Stimmen der neuen britische Generation von Sängerinnen und Sängern“. Als Mitbegründerin des Programms „Rising Star of the Enlightenment“ arbeitet sie regelmäßig mit dem Orchestra of the Age of Enlightenment zusammen und wirkte in dessen Filmversion von *Dido's Lament* mit, die von Coldplays ikonischem Video von *The Scientist* inspiriert wurde. Sie ist BBC New Generation Artist (2021–23), war Mitglied der Akademie Le Jardin des Voix von Les Arts Florissants in den Jahren 2021/22, bereiste als Rosmira in Händels *Partenope* Europa und gewann den „Loveday Song Prize“ bei den Kathleen Ferrier Awards 2021.

Helen Charlston hat international mit dem Philharmonia Baroque Orchestra in San Francisco, der Akademie für Alte Musik Berlin, dem Gabrieli Consort und Dunedin Consort, dem London Philharmonic Orchestra, dem Scottish Chamber Orchestra und der Royal Northern Sinfonia zusammengearbeitet. Ihr Debüt bei den BBC Proms gab sie 2022. Als passionierte Liedsängerin ist sie in der Wigmore Hall, im Concertgebouw Amsterdam, bei „Leeds Lieder“ und beim Cheltenham Festival aufgetreten.

www.helencharlston.com

L'honneur de William Byrd

– honorant sa foi, sa Reine, son pays et ses amis

Cet enregistrement marque le 400e anniversaire de la mort de William Byrd, une année durant laquelle sa production extraordinaire est célébrée de plusieurs manières. Il fut un tel personnage clé dans l'histoire de la musique qu'on pourrait considérer un peu superflu d'ajouter encore un autre disque à un catalogue déjà bien rempli, mais ce qui intrigue beaucoup de gens et nous-mêmes au sujet de Byrd n'est pas seulement la musique, mais aussi l'homme derrière elle. Si son corpus musical nous donne une indication de qui il a été, alors qui est cet homme, à la fois fervent catholique et clairement un favori de la reine protestante qui avait banni sa foi, un homme sérieux et capable de longues contemplations mais aussi d'humour et d'esprit vif, et l'ami fidèle qui écrit de manière si personnelle et touchante à la perte de son professeur et ami Thomas Tallis ? Ce disque explore le fier Anglais, l'ami dévoué, le loyal sujet et le serviteur fidèle qu'était William Byrd.

Nous commençons notre voyage avec *Thou poet's friend*, une joyeuse célébration de l'union entre la poésie et la musique. Le mont Parnasse en Grèce était considéré dans la mythologie antique comme la résidence des Muses, et Byrd fait appel à Cléo pour l'aider à faire l'éloge de son art. Quelle meilleure guide que la déesse de la lyre, dont on dit qu'elle aurait vécu sur le mont Hélicon, l'endroit célébré comme la source de l'inspiration poétique ?

Wretched Albinus apparaît dans un recueil appartenant à Edward Paston (1550–1630), un gentilhomme catholique collectionneur et passionné de musique. L'un de ses livres contient la plus importante source existante de songs pour consort de Byrd. Plusieurs personnes ont suggéré que le texte de ce song en particulier serait de Paston lui-même. Il fut écrit à la mort du comte d'Essex en 1601. Ce dernier avait été un des nobles préférés d'Elizabeth Ière mais, après avoir mené à sa de-

mande une campagne désastreuse en Irlande en 1600, il complota contre la Reine et fut finalement décapité pour trahison l'année suivante. Il s'agit d'un texte moqueur qui n'offre aucune sympathie à Essex pour être tombé en disgrâce fatale. Il a dû se faire beaucoup d'ennemis lorsqu'il était un favori et il semble que ni le poète ni Byrd lui-même ne regrettent que « la femme stupide » qu'il avait servie avec tant de servilité et pour son propre avancement, allait finalement orchestrer sa disparition. De se moquer d'un adversaire de la Reine n'est peut-être qu'un commentaire d'un observateur sur les événements à la cour, ou bien une manifestation de la propre loyauté de Byrd envers sa souveraine. Qui sait. Sa loyauté envers la Reine est certainement manifeste dans son adaptation des paroles du Psaume 21 de sorte qu'elles se réfèrent à la Reine Elizabeth plutôt qu'au Roi David dans *O Lord, make thy servant, Elizabeth*, et dans *Rejoice unto the Lord*, il remercie pour ses vingt-huit ans de gouvernance calme et stable et reconnaît le sacre divin de son règne.

Si Byrd laissait transparaître ses propres opinions dans ses songs, Lady Magdalen Browne, vicomtesse Montague, gagna plus de respect et d'admiration de sa part que le comte d'Essex. Comme Byrd lui-même, Lady Magdalen était une catholique convaincue qui ne perdit jamais les faveurs de la Reine malgré une importante activité réfractaire. Le texte de *With lilies white* se réfère à la parabole des sept vierges rapportée dans l'Évangile selon Matthieu, et il compare le comportement de Lady Magdalen au leur, faisant l'éloge de sa vertu et de sa beauté, et déclarant que bien que son corps repose maintenant dans une tombe de marbre, son âme est certainement au ciel.

Byrd était actif à l'époque où le nouveau madrigal fit son chemin de l'Italie à travers les Alpes. En 1590, Thomas Watson publia « Italian Madrigals Englished » qui, en compagnie de traductions de pièces italiennes, incluait aussi deux arrangements de Byrd du texte de Watson *This sweet and merry month of May*. Byrd ne figure pas souvent parmi les madrigalistes anglais – il n'en écrivit que peu compara-

tivement à sa production dans d'autres genres – mais les madrigaux nous donnent un aperçu de lui en tant qu'Anglais, plutôt qu'en tant que « catholique » ou « compositeur de la cour ». Aux côtés de ses œuvres instrumentales qui font référence à des airs et danses folkloriques, nous découvrons un esprit et un humour absents dans l'écriture séculière plus lourde ou les sujets plus sérieux de certains de ses songs pour consort. *Sellenger's Round* est un air de danse bien connu du XVIe siècle qui a servi de base à plusieurs ballades populaires et arrangements instrumentaux. La propre version pour clavecin de Byrd apparaît dans « My Ladye Nevells Booke » et le « Fitzwilliam Virginal Book ». Soigneusement transcrite à quatre voix, elle apparaît comme une compagne divertissante mais moins raffinée que la seconde Fantasia à six voix avec son emploi compliqué mais ravissant d'airs de danse. Les pièces instrumentales de Byrd ne sont pas toutes aussi légères – la Fantaisie n° 1 à six voix est en fait *Laudate Pueri Dominum* imprimé dans son premier « Cantiones » publié conjointement avec Tallis en 1575. Le *in nomine* (une forme de composition basée sur un fragment d'une messe de Taverner) était une pièce favorite de plusieurs compositeurs qui écrivirent pour consort de violes et les contributions de Byrd à ce genre sont certainement parmi les plus belles. Même en composant selon certains paramètres étroits, dont le canon strict qu'il s'impose dans *Two Parts in One in the Fourth Above*, il semble que Byrd ne puisse s'empêcher de faire preuve d'un sens de l'humour dans les fragments dansants sur lesquels le canon est bâti.

Byrd publia « Psalms, Sonnets et Songs of Sadness and Piety » en 1588. *All as a sea, the world no other is* provient de ce recueil, ainsi que *Why I do use my paper, ink and pen*, un texte de Henry Walpole composé pour une épitaphe pour le père jésuite Edmund Campion qui fut exécuté en raison de sa foi en 1581. Quatre ans plus tard, ce fut le tour de Sir Philip Sidney qui était monté au combat à Zutphen pour la cause protestante contre les Espagnols et pour lequel le song *Come to me, grief, for ever* est écrit. Les propres vues religieuses de Sidney ne sont pas entière-

ment claires, on sait par exemple qu'il rendit visite à Edward Campion en exil à Prague en 1577. Byrd a peut-être écrit ici une élégie pour un autre ami catholique ou peut-être s'est-il joint à un deuil national général pour la perte prématurée d'un jeune et brillant courtisan.

On a parlé beaucoup de la foi catholique de Byrd et de sa musique religieuse en latin qui était sans doute employée dans des messes illégales réfractaires célébrées chez ses protecteurs, la famille Petre à Stonden Massey. Le texte du Psaume 112, *Blessed is he*, nous donne peut-être un meilleur aperçu de l'homme. Il s'agit d'une expression de foi, non de dénomination, mise en musique avec beauté et simplicité. Une expression semblablement simple de la perfection de l'amour céleste se trouve dans *Ah silly soul*.

Aucune observation de la vie et des œuvres de Byrd ne serait complète sans la mention de son professeur, collègue et ami, Thomas Tallis. De 1575 à 1596, ils détinrent le brevet royal d'imprimerie de musique et papier à musique, un monopole que Byrd garda seul après la mort de Tallis. Quoique financièrement non lucratif parce que les ventes allaient s'avérer désastreusement faibles, c'était une manifestation claire de la faveur de la reine Elizabeth. *Ye sacred Muses* est sans doute à la fois l'un des meilleurs et l'un des plus touchants songs pour consort jamais écrits et un témoignage d'une amitié de longue date sur laquelle Byrd fit un deuil profond et sincère.

La fidélité à vie de Byrd à son art est peut-être le mieux résumée dans ses propres commentaires sur « Psalms, Songs and Sonnets » de 1611 :

« Le penchant naturel et l'amour pour l'art de la musique, dans lequel j'ai passé la meilleure partie de ma vie, ont été si puissants chez moi que même dans ma vieillesse, alors que le repos se laisse désirer, je ne peux pas m'empêcher de m'y appliquer encore. »

© *Alison Kinder* 2023

La réputation du **Chelys Consort of Viols** est due à ses interprétations fidèles mais rafraîchissantes du répertoire de consort. L'ensemble se compose des meilleurs interprètes du Royaume-Uni à la viole, principalement en tant qu'instrument de consort. Leurs instruments utilisent exclusivement des cordes de boyau (comme ce fut historiquement le cas), leur prêtant un son distinct.

Le Chelys Consort joue au Royaume-Uni ainsi qu'ailleurs dans le monde et on a aussi pu l'entendre sur la chaîne Radio 3 de la BBC. Il a fait ses débuts au Wigmore Hall en 2019 aux côtés d'Emma Kirkby, avec qui l'ensemble a aussi réalisé un enregistrement consacré aux œuvres de John Dowland et de ses contemporains. Ce disque, ainsi que les trois autres réalisés chez BIS ont reçu les éloges de la critique : *The Strad* loua « l'adresse et la sensibilité assidues » du jeu et *Gramophone* déclara qu'on entendait indiscutablement « le plus bel enregistrement des *Lachrimæ* » tandis que l'album consacré aux œuvres de Purcell reçut une critique de cinq étoiles dans *BBC Music Magazine*.

Le consort collabore régulièrement avec d'autres musiciens comme par exemple le Fieri Consort pour « Amavi », un enregistrement consacré aux œuvres de Michael East qui se concluait par une nouvelle composition de Jill Jarman dont la longue association avec Chelys s'est poursuivie avec le nouveau projet révolutionnaire « The Language of Bells » mettant en vedette la percussionniste Evelyn Glennie.

www.chelysconsort.co.uk

Après avoir remporté le Concours de chant Handel de Londres, **Helen Charlston** s'est taillé une place importante sur la scène classique au Royaume-Uni ainsi ailleurs. En 2022 *Gramophone* la décrivit comme étant « l'une des voix les plus excitantes de la nouvelle génération de chanteuses britanniques ». Une fondatrice du programme Rising Star of the Enlightenment, elle travaille régulièrement avec l'Orchestra of the Age of Enlightenment, apparaissant dans une vidéo de la *Com-*

plainte de Didon inspirée par la vidéo iconique du groupe Coldplay de *The Scientist*. Elle est une BBC New Generation Artist (2021–23), a été membre de l'académie Le jardin des Voix avec Les Arts Florissants en 2021–22, faisant une tournée partout en Europe dans le rôle de Rasmira dans *Partenope* de Handel. Elle a aussi remporté le Loveday Song Prize aux Kathleen Ferrier Awards de 2021.

Charlston s'est produite un peu partout à travers le monde entre autres avec le Philharmonia Baroque Orchestra à San Francisco, l'Akademie für Alte Musik Berlin, le Gabrieli Consort et le Dunedin Consort, l'Orchestre philharmonique de Londres, l'Orchestre de chambre d'Écosse et le Royal Northern Sinfonia. Elle a fait ses débuts aux Proms de la BBC en 2022. Récitaliste enthousiaste, elle s'est notamment produite au Wigmore Hall de Londres, au Concertgebouw d'Amsterdam ainsi que dans le cadre du Festival Leeds Lieder et celui de Cheltenham.

www.helencharlston.com

1 **Thou poet's friend** that haunts Parnassus hill,
And shroud'st in shade where Muses do abide,
Bedew'd with tears from Helicon's distil,
To skillless hand, fair Clio, be my guide,
And sing with me,
And sing with me in praise of Music's Art,
Whose joyful sound doth salve the sighing heart.

3 **Wretched Albinus**, thrall to heavy hap,
How could the stars such angry fate afford?
Did'st thou not lie e'en now on pleasure's lap,
And had sweet Fortune chained to thy word?
How comes it then on good evil should attend,
And that a silly woman works thine end?

5 **With lilies white** those virgins fair are crowned,
That wed themselves to our great Lord and Saviour,
And never were in worldly pleasure drowned,
But solely liv'd in chaste and sweet behaviour,
Expecting still with lamps of crystal shining,
The bridegroom's call to bid them to his dining.

Among these maids fair Mawdlyn, late deceased,
May well be plac'd in virgin's weeds attired,
Who as in years in virtue still increased
And was a flow'r of beauty most admired,
Whose corpse in earth in marble tomb reposes,
And soul in heaven crown'd with sacred roses.

7 This sweet and merry month of May,

While nature wantons in her prime,
And birds do sing, and beasts do play,
For pleasure of the joyful time,
I choose the first for holy day,
And greet Eliza with a rhyme.
O beauteous Queen of second Troy,
Take well in worth a simple toy.

8 O Lord, make thy servant, Elizabeth, our Queen to rejoice in thy strength;

Give her her heart's desire, and deny not the request of her lips;
But prevent her with thine everlasting blessing,
And give her a long life, ev'n for ever and ever. Amen.

9 All as a sea, the world no other is,

Our selves are ships still tossed to and fro,
And lo each man, his love to that or this,
Is like a storm, that drives the ship to go,
That thus our life in doubt of shipwreck stands:
Our wills the rocks, our want of skill the sands.
Our passions be the pirates still that spoil,
And overboard casts out our reason's straight:
The mariners that day and night do toil,
Be our conceits that do on pleasure wait:
Pleasure master doth tyrannize the ship,
And giveth virtue secretly the nip.

The compass is a mind to compass all,
Both pleasure, profit, place and fame for naught:
The winds that blow, men overweening call,
The merchandise is wit full dearly bought:
Trial th'anchor cast upon experience,
For labor, life and all a do the recompense.

☒ Come to me, grief, for ever,
Come to me, tears, day and night,
Come to me, plaint, ah helpless,
Just grief, heart tears, plaint worthy.

Go fro me dread to die now,
Go fro me care to live more,
Go fro me joys all on earth,
Sidney, O Sidney is dead.

He whom the court adorned,
He whom the country courtes'd,
He who made happy all his friends,
He that did good to all men.

Sidney, the hope of land strange,
Sidney, the flower of England,
Sidney, the spirit heroic,
Sidney is dead, O dead, dead.

Dead? no, no, but renowned,
With the Anointed one,
Honor on earth at his feet,
Bliss everlasting his seat.

Come to me, grief, for ever,
Come to me, tears, day and night,
Come to me, plaint, ah helpless,
Just grief heart tears, plaint worthy.

13 Blessed is he that fears the Lord, he walketh in his ways:
And sets his great delight therein the length of all his days.

His seed and those which of him come, mighty on earth shall be:
The race of such as faithful are, men blessed them shall see.

Plenteousness within his house, and want there shall be never:
His right'ous and upright dealing, endure shall for ever.

In misty clouds of troubles dark, which do the just oppress:
The Lord in mercy sends them light, and easeth their distress.

The righteous man is merciful, and lendeth where is need:
He guides with judgement all his things, be it in word or deed.

Though storms do fall and tempests rise, the righteous shall stand fast:
A good remembrance of the just, for ever that shall last.

14 Why do I use my paper, ink and pen,
And call my wits to counsel what to say,
Such memories were made for mortal men,
I speak of saints whose names cannot decay:
An Angel's trump, were fitter for to sound,
Their glorious death, if such on earth were found.

That store of such were once on earth pursu'd,
The histories of ancient times record,
Whose constancy great tyrants' rage subdu'd,
Through patient death, professing Christ their Lord
As his apostles perfect witness bare,
With many more that blessed martyrs were.

Whose patience rare and most courageous mind,
With fame renom'd perpetual shall endure,
By whose examples we may rightly find,
Of holy life and death a pattern pure:
That we therefore their virtues may embrace,
Pray we to Christ to guide us with his grace.

16 Ah silly soul how are thy thoughts confounded
Betwixt two loves, that far unlikely are?
Lust's love is blind, and by no reason bounded.
Heav'ns love is clear, and fair beyond compare.
No wonder, though this love light not thy mind,
Whilst looking through false love thine eyes are blind.

17 Rejoice unto the Lord with mirth, which us from foreign fears
Preserved hath in quiet state these eight and twenty years, Amen
The mercies of the Lord our God, pour'd down upon this land,
Doth far surmount in quantity the number of the sand,
So that the people Israel did never feel nor see
More certain tokens of God's love in their delivery

Than we of England, whom the Lord hath blest these many years
Through his handmaid, Elizabeth, in peace from foreign fears,
Whereas the nations on each side with troubles are beset,
Devoid of peace and quietness, and live in terrors great.

19 **Ye sacred Muses**, race of Jove,
Whom Music's lore delighteth,
Come down from crystal heav'ns above
To earth, where sorrow dwelleth,
In mourning weeds, with tears in eyes:
Tallis is dead, and Music dies.

Chelys would like to thank all those whose generosity has helped to make this recording possible, especially Linda Hill, Douglas Vogt, Ghislaine King, Matteo Turri, Richard Turbet, Beverly Simmons, Ross Duffin, Roger Sym and anonymous sponsors.

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

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

Recording Data

Recording: 7th–9th November 2022 at St Martin's Church, East Woodhay, Hampshire, England
Producer: Matthew Bennett
Sound engineer: Dave Rowell

Equipment: Brüel & Kjær, Microtech Gefell and Neumann microphones, Merging Technologies pre-amplifier and high-resolution A/D converter, Pyramix digital audio workstation, Dynaudio Contour loudspeakers
Original format: 24-bit/192 kHz

Post-production: Editing: Matthew Bennett
Mixing: Dave Rowell

Executive producer: Robert Suff

Booklet and Graphic Design

Cover text: © Alison Kinder 2023
Translations: Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)
Front cover: Albrecht Dürer, *Flügel einer Blauracke (Wing of a European Roller)*, c. 1500. © ALBERTINA, Vienna
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

BIS Records is not responsible for the content or reliability of any external websites whose addresses are published in this booklet.

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

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

BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden
Tel.: +46 8 544 102 30
info@bis.se www.bis.se

BIS-2663 © & © 2023, BIS Records AB, Sweden.

Etching of Byrd (undated) by Gerard Vandergucht (after Nicola Francesco Haym), British Museum