

CHAN 0699

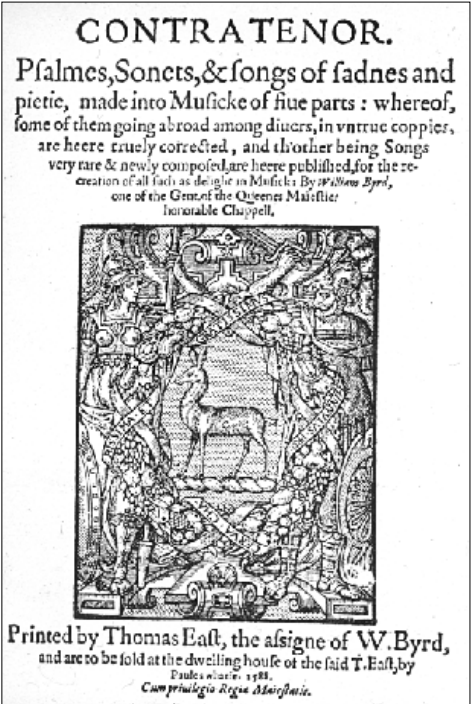

CHACONNE

Elizabethan
VIRGINALS MUSIC

SOPHIE YATES
VIRGINALS

CHANDOS early music

Title page of the countertenor part of William Byrd's
'Psalmes, Sonets and Songs' of 1588

Lebrecht Music Collection

Elizabethan Virginals Music

Anthony Holborne (?1584–1602)		
1	The Queenes New Year's Gift	1:56
Orlando Gibbons (1583–1625)		
2	Lord of Salisbury Pavan –	2:28
3	Lord of Salisbury Galliard	2:13
William Byrd (1543–1623)		
4	Earl of Oxford's March	3:13
Orlando Gibbons		
5	The Queenes Command	1:28
Giles Farnaby (c. 1563–1640)		
6	Walter Erle's Pavan	4:42
Anon		
7	A Ground	9:51
Giles Farnaby		
8	Tower Hill	0:47
Martin Peerson (1571/3–1651)		
9	Piper's Pavan	4:40
John Bull (?1562/3–1628)		
10	Piper's Galliard	7:01

Anon	
¹¹ Can shee excuse	1:34
Anon	
¹² Pakington's Pownde	1:57
William Tisdale (late 16th century)	
¹³ Mrs Katherin Tregian's Pavan	4:15
William Byrd	
¹⁴ Carman's Whistle	4:03
William Byrd	
¹⁵ The Queenes Almain	3:07
William Byrd	
¹⁶ Lullaby	5:01
John Bull	
¹⁷ Chromatic Pavan –	5:35
¹⁸ Chromatic Galliard	3:05
	TT 68:04

Sophie Yates virginals

Virginals by David Evans (tracks 1, 4, 6, 11, 15 & 16) and Alan Gotto (all other tracks)

Elizabethan Virginals Music

The court of Queen Elizabeth I was the epicentre of the English artistic scene at the end of the sixteenth century. Since the dissolution of the monasteries in the 1530s, English music had become increasingly centred around London; in marked contrast to the situation in other European countries, where a provincial monastery might have acted as a lively hub of musical activity. With the court and Chapel Royal playing such crucial roles, it is hard to over-estimate the influence of the Queen herself on the music of her time.

Ever conscious of the international reputation of her court, Elizabeth was content to see English musical life developing a strong identity of its own, whilst continuing to benefit from the influence of Continental composers. England's victory over the Spanish Armada ignited a new national self-confidence that prepared a fertile soil for artists of all kinds – including Shakespeare, Hilliard, Spenser and Smythson.

In the musical sphere, Byrd, Bull, Gibbons and their contemporaries first learnt from

their Dutch and Italian counterparts, and then surpassed them, in terms both of the magnitude and the sophistication of the new repertoire they created. It was at this time that keyboard music found a new role – aside from its hitherto mainly liturgical function – and the popularity of the domestic virginals reached new heights. We know that even the Queen played the instrument tolerably well, and is famously said to have taken to it 'to shun melancholy'. The virginals was to remain popular in England for about a century after her death, but it was between the late sixteenth and early seventeenth centuries that composition for the instrument flourished as never before or since.

William Byrd can be seen as the father of English keyboard music, for it was he who first developed an idiomatic way of writing specifically for the instrument, rather than merely using it as a vehicle upon which to play settings of popular vocal music. Nonetheless, many of his sets of variations are based on the most popular tunes of the day – for example, the 'Carman's Whistle'

(once condemned for its 'odious and lascivious ribaldry'). Byrd's treatment of these tunes is notable for the variety of colour and texture he employs and the distinct characterisation of each set of divisions. However, I have also included on the disc a setting by an unknown hand of a famous tune by Byrd himself. The 'Lullaby' appears in *Psalms, Sonets and Songs* of 1588; the tune was so popular that the whole book became known as *Byrd's Lullabies*. A letter of 1602 mentions the popularity of Irish music at court, but guesses that 'in winter, 'Lullaby', an owlde song of Mr. Birde wylbee more in request'. The version of the 'Earl of Oxford's March' that I play here is from the *Fitzwilliam Virginals Book*, although it is only a portion of a much longer piece called 'The Battle' from *My Lady Nevells Book* of 1591.

The *Fitzwilliam Virginals Book* is the largest collection of keyboard music from this time and was compiled by Francis Tregian, a Cornish Catholic who was incarcerated in the Fleet Prison for recusancy. It is significant that the work of both Catholic and Protestant composers is represented in the *Fitzwilliam*, in marked contrast to the official situation of anti-Catholic apartheid that existed at court. However, the Queen took a pragmatic view

and turned a blind eye to her talented Catholic composers, such as Byrd, who could reconcile their faith with loyalty to the crown. At different times in his life, Byrd was fortunate enough to have the patronage of two fellow Catholics at court, William Petre and Edward Paston. These influential men, who trod a fine diplomatic line themselves, gave him refuge and the benefit of their inside information about court intrigues. Much of Byrd's Catholic liturgical music was written for the private celebrations of Mass that went on in their households.

I have chosen the music on this disc to try to reflect some significant ideas current in this rich period and to make connections between its prominent personalities. Since the disc is a commemoration of Queen Elizabeth's death, I have included several chromatic works in the programme. During this period chromatic writing, with its resulting dissonance, was used to express melancholy and yearning. The Cornish composer William Tisdale's Chromatic Pavan, dedicated to Francis Tregian's wife, Katherine, is a piece of such painful intensity that it is easy to believe it was written to soothe a deep sorrow, signifying that a personal relationship existed between the two families.

Another Cornish connection comes in the shape of Captain Digorie Piper, the dedicatee of a famous Pavan and Galliard by the lutenist, John Dowland. Piper was captain of the ship 'Sweepstake', and was charged with attacking any Spanish shipping that strayed into the English Channel, as tensions between the two nations rose in the years leading up to the Spanish Armada. Piper, however, took the opportunity to launch piratical attacks on French, Dutch, Flemish and, fatally, Danish vessels too. When the King of Denmark complained to Queen Elizabeth, it spelt the end of Piper's exploits and only a full confession prevented him from being hanged. It is tempting to guess that the sea-captain might have been a friend of Dowland's, as there would seem to be no political advantage in dedicating a piece to such a dubious character.

John Bull's divisions on his rather elegiac 'Piper's Galliard' are fantastically elaborate and virtuosic, almost submerging the original tune. The treatment has something in common with the way in which jazz musicians use a song as a mere starting point for an improvisation.

Robert Devereux, Earl of Essex – a courtier who had a close relationship with the Queen – was a typical choice of dedicatee

for an ambitious musician such as Dowland. The lute song 'Can she excuse my wrongs', from Dowland's *Second Book of Songs*, appears in *Lachrimae or Seven Teares* as 'The Earl of Essex Galliard'. It is thought that Devereux might have written the words in supplication to the Queen at a crisis point in their tempestuous relationship. For this recording, I have taken the anonymous variations on the tune from the *Fitzwilliam Virginals Book* and mixed them with Dowland's original solo lute divisions.

The practice of sharing repertoire between instruments by writing divisions on popular tunes or bass-lines was well-established during this period. The anonymous 'A Ground' is just such a piece – Tomkins and Byrd also used the pattern as a basis for their own compositions. This version is extraordinarily extended with a powerfully cumulative effect and divisions that are reminiscent of John Bull's more austere works. 'Pakington's Pownde' could not be more different in its straightforwardly bucolic nature, reflecting the popular story of a wager on Pakington's ability to swim across the Thames. Giles Farnaby's 'Tower Hill' represents a darker side of Elizabethan life in London. The Tower of London was a dreaded place of confinement and execution,

but considering the sinister connotations of the tune's title, Farnaby's divisions are surprisingly jaunty!

Orlando Gibbons succeeded Walter Earle as the Queen's virginalist and was known as 'the best finger of our age'. His Pavan and Galliard for Robert Cecil, Lord of Salisbury, is weighty and dignified, as befits the Secretary of State. This work is included alongside Byrd's similarly titled piece in *Parthenia*, a collection of virginals music that appeared around the time of Cecil's death: it is possible that they were both written as elegies to him.

The last piece on the disc, Bull's Chromatic Pavan and Galliard, is subtitled 'Queen Elizabeth's' and is likely to have been written in response to her death in 1603. Bull's rather severe style is, to me, the most fascinating of all, combining a highly original approach with glamorous virtuosity. This Pavan has a grand beginning, which gives way to melancholic intensity as the chromaticism becomes more extreme. The robust Galliard gradually regains a sense of fun and has a surprisingly joyful ending.

© 2003 Sophie Yates

Sophie Yates began her career by winning the international Erwin Bodky Competition at the Boston Early Music Festival, and as a result she was invited to tour and broadcast throughout the eastern states of America. She now performs regularly around Europe, the United States and Japan, and has also worked in Syria, Morocco and Western Australia. Known for her affinity with the French baroque, the music of the Iberian Peninsula and English virginals music, she has performed on most of the playable virginals surviving in Britain and is working on a long-term project to collect a book of contemporary English pieces for this instrument. In addition to her work as a soloist, she plays in several duos and teaches at the Royal College of Music. Sophie Yates broadcasts regularly on European radio networks and her many recordings with Chandos have been warmly received by press and public.

Sophie Yates

Elisabethanischen Virginalmusik

Der Hof Elisabeths I. war zum Ende des sechzehn Jahrhunderts das Epizentrum der englischen Künstlerszene. Nach der Auflösung der Klöster in den 1530er Jahren hatte sich das englische Musikleben zunehmend auf London konzentriert – deutlich im Gegensatz zu der Situation in anderen europäischen Ländern, wo ein Kloster in der Provinz durchaus als Mittelpunkt für ein reges Musiklebens dienen konnte. Da der Hof und die Königliche Kapelle solch wesentliche Rollen spielten, ist der Einfluß der Königin selbst auf die Musik ihrer Zeit kaum zu überschätzen.

Elisabeth war sich der internationalen Reputation ihres Hofes wohl bewußt und sah daher mit Wohlwollen, daß das englische Musikwesen eine ausgeprägte eigene Identität entwickelte, während es zugleich auch von den kompositorischen Entwicklungen auf dem Festland profitierte. Der Sieg Englands über die spanische Armada führte zu einem neuen nationalen Selbstbewußtsein, das den verschiedenartigsten Künstlern den Weg ebnete – darunter Shakespeare, Hilliard, Spenser und Smythson.

Im Bereich der Musik gingen Byrd, Bull, Gibbons und ihre Zeitgenossen zunächst bei ihren niederländischen und italienischen Kollegen in die Schule, bevor sie diese sowohl in den Dimensionen als auch in der Komplexität des von ihnen geschaffenen neuen Repertoires übertrafen. Zu dieser Zeit fand die Musik für Tasteninstrumente neben ihrer bis dahin vornehmlich liturgischen Funktion eine neue Rolle und die Popularität des heimischen Virginals erreichte ein neues Ausmaß. Wir wissen, daß selbst die Königin das Instrument einigermaßen beherrschte und es heißt, sie habe es gespielt, „um die Melancholie zu vertreiben“. Das Virginal sollte in England noch ein ganzes Jahrhundert über ihren Tod hinaus populär bleiben, die Blütezeit der Komposition für dieses Instrument lag jedoch um 1600 und wurde weder davor noch danach jemals übertroffen.

William Byrd kann als der Vater der englischen Tastenmusik bezeichnet werden, denn er entwickelte als erster eine speziell auf dieses Instrument passende idiomatische Schreibweise, anstatt es einfach als Vehikel

für das Spielen von Bearbeitungen populärer Vokalmusik zu verwenden. Viele seiner Variationszyklen basieren allerdings auf den beliebtesten Melodien seiner Zeit – zum Beispiel das Lied „Carman’s Whistle“, das damals für seine „derbe und laszive Lästerei“ verurteilt wurde. Byrds Behandlung dieser Melodien zeichnet sich durch die von ihm verwendete Vielfalt der Klangfarben und Satztechniken und den eigenständigen Charakter der einzelnen Zyklen aus. Ich habe für diese CD aber auch eine berühmte Melodie von Byrd selbst in einer Bearbeitung von unbekannter Hand ausgewählt. Das „Lullaby“ (Wiegenlied) stammt aus den *Psalms, Sonets and Songs* von 1588, es war jedoch so beliebt, daß das ganze Buch unter dem Namen *Byrd’s Lullabies* bekannt wurde. Ein Brief aus dem Jahre 1602 erwähnt die Beliebtheit irischer Musik bei Hofe, der Schreiber nimmt jedoch an, daß „im Winter ‘Lullaby’, ein altes Lied von Mr. Birde, gefragt sein wird“. Die hier von mir eingespielte Fassung von „Earl of Oxford’s March“ stammt aus dem *Fitzwilliam Virginals Book*, eigentlich handelt es sich hier jedoch lediglich um einen Teil eines viel längeren Stücks mit dem Titel „The Battle“ aus *My Lady Nevells Book* von 1591.

Das *Fitzwilliam Virginals Book* ist die größte Sammlung von Tastenmusik dieser Zeit und wurde von Francis Tregian kompiliert, einem aus Cornwall stammenden Katholiken, der als Dissident im Fleet-Gefängnis einsaß. Es ist bemerkenswert, daß die Sammlung – in deutlichem Gegensatz zu der am Hof herrschenden offiziellen Situation antikatholischer Apartheid – Werke sowohl von katholischen als auch von protestantischen Komponisten enthält. Die Königin nahm die Dinge jedoch pragmatisch und übersah die Religionszugehörigkeit ihrer talentierten katholischen Komponisten, darunter auch Byrd, die ihren Glauben durchaus mit ihrer Loyalität zur Krone in Einklang bringen konnten. Byrd konnte sich glücklich schätzen, zu unterschiedlichen Zeiten seines Lebens die Gunst zweier Glaubensgenossen bei Hofe – William Petre und Edward Paston – zu genießen. Diese einflußreichen Männer, die sich selbst auf einer diplomatischen Gratwanderung befanden, boten ihm Schutz und versorgten ihn mit Insiderwissen über Hofintrigen. Ein Großteil der katholischen liturgischen Musik Byrds entstand für die privaten Feiern der heiligen Messe, die in ihren Häusern stattfanden.

Ich habe die Musik auf dieser CD so ausgewählt, daß sie einige wesentliche in dieser fruchtbaren Zeit verbreitete Ideen reflektiert und zugleich Verbindungen zwischen den zentralen Persönlichkeiten herstellt. Da diese CD im Gedenken an den Tod Elisabeths entstand, habe ich einige chromatische Werke in das Programm aufgenommen. In dieser Epoche benutzt man die Chromatik zum Ausdruck von Melancholie und Sehnsucht. Bei der Chromatischen Pavane des aus Cornwall stammenden Komponisten William Tisdale, die der Frau von Francis Tregian, Katherine, gewidmet ist, handelt es sich um ein Stück von solch schmerzhafter Intensität, daß man sich leicht vorstellen kann, daß es zum Trost eines tiefen Kummers entstand und auf eine persönliche Beziehung zwischen den beiden Familien hindeutet.

Eine weitere Verbindung nach Cornwall findet sich in der Gestalt des Captain Digorie Piper, der Widmungsträger einer berühmten Pavane und Galliarde des Lautenisten John Dowland. Piper war Kapitän der "Sweepstake" und in den Jahren vor der Schlacht gegen die spanische Armada, in denen die Spannungen zwischen den beiden Nationen zunahmen, damit beauftragt, spanische Schiffe anzugreifen, die

sich in den Ärmelkanal verirrt hatten. Piper nutzte allerdings die Gelegenheit zu Piratenattacken auf französische, niederländische, flämische und fatalerweise auch dänische Schiffe. Als der dänische König sich bei Königin Elisabeth beschwerte, bedeutete dies das Ende von Pipers Raubzügen und nur ein volles Geständnis bewahrte ihn davor, gehängt zu werden. Man ist versucht anzunehmen, daß der Seemann mit Dowland befreundet gewesen sein könnte, da es kaum politisch von Vorteil gewesen wäre, einem solch zweifelhaften Charakter eine Komposition zu widmen.

John Bulls Divisions über die recht elegische "Piper's Galliard" sind fantastisch ausgearbeitet und virtuos, so daß die ursprüngliche Melodie fast völlig verdeckt wird. Die Bearbeitungstechnik hat einige Ähnlichkeiten mit der Art, wie Jazz-Musiker eine Melodie als bloßen Ausgangspunkt für eine Improvisation benutzen.

Der Höfling Robert Devereux, Earl of Essex, stand in enger Beziehung zur Königin und war damit für einen ambitionierten Musiker wie Dowland als Widmungsempfänger besonders geeignet. Das Lautenlied "Can she excuse my wrongs" aus Dowlands *Second Book of Songs* erscheint

in *Lachrimae or Seven Teares* als "The Earl of Essex Galliard". Man nimmt an, daß Devereux möglicherweise während einer Krise in ihrer stürmischen Beziehung die Königin mit diesen Worten beschwor. Für die vorliegende Einspielung habe ich die anonymen Variationen über das Lied aus dem *Fitzwilliam Virginals Book* mit Dowlands originalen Divisions für Laute solo kombiniert.

Die Praxis, Repertoires zwischen verschiedenen Instrumenten zu teilen, indem man Divisions über beliebte Melodien oder Baßlinien schrieb, war in dieser Epoche weit verbreitet. Der anonyme "A Ground" ist eben ein solches Stück – auch Tomkins und Byrd verwandten dieses Modell als Grundlage eigener Kompositionen. Die hier vorliegende Fassung, die außergewöhnlich umfangreich und von überwältigendem kumulativem Effekt ist, enthält Divisions, die an die strengeren Werke John Bulls erinnern. "Pakington's Pownde" könnte mit seinem geradlinig bukolischen Charakter kaum verschiedener sein; das Stück erzählt die beliebte Geschichte einer Wette um die Fähigkeit Pakingtons, die Themse zu durchschwimmen. Giles Farnabys "Tower Hill" repräsentiert eine dunklere Seite des elisabethanischen London. Der Tower von London war als Gefängnis und

Hinrichtungsstätte gefürchtet; bedenkt man die düsteren Assoziationen des Liedtitels, wirken Farnabys Divisions jedoch erstaunlich munter!

Orlando Gibbons war der Nachfolger Walter Earles als Virginalist der Königin und als "der beste Finger unserer Zeit" bekannt. Seine Pavane und Galliarde für Robert Cecil, Lord of Salisbury, ist gewichtig und würdevoll, wie es sich für den Staatssekretär geziemt. Das Stück befindet sich zusammen mit einer ähnlich betitelten Komposition Byrds in *Parthenia*, einer Sammlung von Virginalmusik, die etwa zur Zeit von Cecils Tod veröffentlicht wurde; es ist denkbar, daß beide Werke als Elegien auf seinen Tod komponiert wurden.

Das letzte Stück auf dieser CD, Bulls Chromatischen Pavane und Galliarde, trägt den Untertitel "Queen Elizabeth's" und wurde wahrscheinlich auf ihren Tod im Jahr 1603 komponiert. Bulls recht strenger Stil, der einen höchst originellen kompositorischen Zugriff mit glänzender Virtuosität verbindet, erscheint mir von allen am faszinierendsten. Die Pavane hat einen prächtigen Anfang, der mit zunehmend extremerer Chromatik in eine tiefe Melancholie übergeht. Die robuste Galliarde führt schrittweise zu einer humorvolleren

Stimmung zurück und endet überraschend fröhlich.

© 2003 Sophie Yates

Übersetzung: Stephanie Wollny

Sophie Yates begann ihre Karriere als 1. Preisträgerin im Erwin-Bodky-Wettbewerb beim Boston Early Music Festival; dies führte zu Gastspielen und Rundfunkauftritten in den Ostküstenstaaten der USA. Inzwischen tritt sie regelmäßig in Europa, den USA und Japan auf; außerdem hat sie Konzerte in Syrien, Marokko und Westaustralien gegeben. Sie ist für ihre Affinität zum

französischen Barock und zur Musik der iberischen Halbinsel bekannt. Ihre besondere Liebe gilt auch der englischen Virginalmusik, und sie hat die meisten noch brauchbar erhaltenen Virginalen in Großbritannien gespielt; langfristig arbeitet sie an einer Sammlung zeitgenössischer englischer Stücke für dieses Instrument. Neben ihrer solistischen Tätigkeit spielt sie in verschiedenen Duos und unterrichtet am Royal College of Music. Sie ist regelmäßig in europäischen Rundfunksendungen zu hören, und ihre vielen CDs für Chandos haben bei der Kritik wie auch beim Publikum große Zustimmung ausgelöst.

Musique élisabéthaine pour virginals

La cour de la reine Elisabeth Ire fut le foyer de la scène artistique anglaise à la fin du seizième siècle. Après la suppression des ordres religieux et la confiscation des biens monastiques dans les années 1530, la musique anglaise se concentra de plus en plus autour de Londres. Ce phénomène présente un contraste marqué avec la situation qui régnait alors dans d'autres pays européens, où tout monastère de province pouvait être le lieu d'une intense activité musicale. Avec la cour et la Chapelle royale jouant un rôle aussi éminent, il est difficile de surestimer l'influence personnelle de la reine sur la musique de son temps.

Toujours consciente de la réputation internationale de sa cour, Elisabeth Ire se réjouissait de voir la vie musicale anglaise développer une identité propre forte, tout en continuant de bénéficier de l'influence des compositeurs du continent. La victoire de l'Angleterre sur l'Armada espagnole provoqua un regain de confiance nationale qui prépara un terrain fertile à des artistes de toutes sortes – parmi lesquels Shakespeare, Hilliard, Spenser et Smythson.

Dans la sphère musicale, Byrd, Bull, Gibbons et leurs contemporains commencèrent par assimiler les exemples de leurs collègues hollandais et italiens, puis ils les surpassèrent par l'ampleur et la sophistication du nouveau répertoire qu'ils créèrent. C'est à ce moment que la musique pour clavier trouva un nouveau rôle – en dehors de sa fonction jusqu'alors essentiellement liturgique – et la popularité du virginals comme instrument privé atteignit de nouveaux sommets. La reine elle-même en jouait assez bien, et l'on raconte qu'elle s'y serait mise "pour fuir la mélancolie". Le virginals resta populaire en Angleterre pendant environ un siècle après la mort de la souveraine, mais ce fut à la fin du seizième et au début du dix-septième siècle que son répertoire s'épanouit comme jamais auparavant, ni depuis lors.

William Byrd peut être considéré comme le père de la musique anglaise pour clavier, car c'est lui qui, le premier, développa un style idiomatique spécifiquement adapté à l'instrument, au lieu de l'utiliser simplement pour jouer des arrangements d'œuvres

vocales bien connues. Cependant, un grand nombre de ses variations reposent sur les mélodies les plus populaires de son temps – comme par exemple “Carman’s Whistle” (qui fut jadis condamnée pour sa “grivoiserie odieuse et lascive”). Le traitement de ces mélodies est remarquable par la variété des couleurs et des textures employées, et par le caractère distinct de chacun des recueils de variations (ou *divisions*). J’ai également inclus sur ce disque une série de variations d’un auteur anonyme utilisant une mélodie célèbre de Byrd. “Lullaby” figure dans *Psalmes, Sonets and Songs* de 1588, mais sa mélodie était si populaire que le livre entier devint connu sous le nom de *Byrd’s Lullabies* (Les Berceuses de Byrd). Une lettre de 1602 mentionne la popularité à la cour de la musique irlandaise, mais estime que “pendant l’hiver, ‘Lullaby’, une vieille chanson de M. Birde, sera davantage recherchée”. La version de la “Earl of Oxford’s March” (La Marche du comte d’Oxford) enregistrée ici est extraite du *Fitzwilliam Virginals Book*; elle n’est cependant qu’un fragment d’une pièce beaucoup plus développée intitulée “The Battle” (La Bataille) figurant dans *My Lady Nevells Book* de 1591.

Le *Fitzwilliam Virginals Book* est la collection la plus importante de musique

pour clavier de cette époque. Il fut compilé par Francis Tregian, catholique cornouaillais incarcéré à la Fleet Prison pour rébellion. La présence d’œuvres de compositeurs catholiques et protestants dans le *Fitzwilliam Virginals Book* est un fait important, car il offre un contraste marqué avec la ségrégation anti-catholique qui régnait officiellement à la cour. Cependant, Elisabeth Ire adopta une attitude pragmatique, et ferma les yeux sur ses compositeurs catholiques talentueux, comme Byrd, qui pouvaient réconcilier leur foi avec la loyauté envers la couronne. À différentes périodes de son existence, Byrd eut la chance de bénéficier de la protection à la cour de deux autres catholiques, William Petre et Edward Paston. Ces hommes influents, qui poursuivaient eux-mêmes une subtile ligne diplomatique, lui offrirent un refuge ainsi que le bénéfice de leur connaissance intime des intrigues de la cour. Une grande partie de la musique liturgique catholique de Byrd fut composée pour des messes célébrées en privé à leurs domiciles.

En choisissant les pièces enregistrées ici, j’ai cherché à mettre en relief certaines des idées importantes de cette période riche, et établir des rapports entre ses personnalités éminentes. Puisque ce disque se veut une commémoration de la mort d’Elisabeth Ire,

j’ai inclus plusieurs œuvres chromatiques. À cette époque, l’écriture chromatique, et les dissonances qui en résultent, était utilisée pour exprimer la mélancolie et la langueur. La “Chromatic Pavan” du compositeur cornouaillais William Tisdale, dédiée à l’épouse de Francis Tregian, Katherine, est une pièce d’une douleur si intense qu’il est aisé de croire qu’elle fut composée pour apaiser une douleur profonde, et indique que des liens personnels existaient entre les deux familles.

Digorie Piper, le dédicataire de la célèbre Pavane et Galliarde du luthiste John Dowland, nous offre un autre lien avec la Cornouaille. Piper était le capitaine du “Sweepstake”, et avait pour mission d’attaquer tout vaisseau espagnol s’aventurant dans les eaux britanniques de la Manche, alors que la tension entre les deux nations s’élevait au cours des années et allait aboutir à l’Armada espagnole. Cependant, Piper profita de l’occasion pour lancer des attaques pirates contre des vaisseaux français, hollandais, flamands, et fatalement pour lui, danois. Quand le roi du Danemark se plaignit auprès de la reine Elisabeth, ce fut la fin des exploits de Piper. Seule une confession complète lui permit d’échapper à la potence. Il est tentant de penser que le capitaine devait être un ami

de Dowland, car on voit difficilement quel avantage politique Dowland aurait pu tirer d’une dédicace à un personnage aussi douteux.

Les *divisions* de John Bull sur la “Piper’s Galliard” de caractère assez élégiaque sont prodigieusement élaborées et virtuoses, et submergent presque la mélodie originale. Le traitement a quelque chose en commun avec la manière dont les musiciens de jazz utilisent une chanson comme point de départ d’une improvisation.

Robert Devereux, comte d’Essex – un courtisan très intime avec la reine – était un choix typique de dédicataire pour un musicien ambitieux tel Dowland. La chanson pour luth “Can she excuse my wrongs” (Pourra-t-elle excuser mon offense), extraite du *Second Book of Songs* (Deuxième Livre de Chansons) de Dowland, apparaît dans le *Lachrimae or Seven Teares* sous le titre de “The Earl of Essex Galliard” (La Gaillarde du comte d’Essex). On estime que Devereux a, peut-être, écrit les paroles en signe de supplication à la reine à un moment critique de leurs relations tempétueuses. Pour cet enregistrement, j’ai mélangé les variations anonymes de la mélodie figurant dans le *Fitzwilliam Virginals Book* avec les variations originales pour luth seul de Dowland.

L'usage de partager le répertoire entre divers instruments en écrivant des *divisions* sur des mélodies populaires ou des basses obstinées (basso ostinato) était très répandu à cette époque. Le "Ground" (basse obstinée) anonyme est l'une de ces pièces – Tomkins et Byrd se servirent également de ce schéma comme base de leurs propres compositions. Le puissant effet d'accumulation et les *divisions* de cette version extraordinairement développée font songer aux œuvres plus austères de John Bull. Le caractère simple et bucolique de "Pakington's Pownde" ne pourrait être plus différent, et reflète l'histoire célèbre d'un pari sur la capacité d'un certain Pakington de traverser la Tamise à la nage. "Tower Hill" de Giles Farnaby présente un aspect plus sombre de la vie à Londres pendant l'époque élisabéthaine. La Tour de Londres était un lieu de détention et d'exécution redouté, mais si l'on considère les sinistres connotations du titre de la mélodie, les *divisions* de Farnaby sont curieusement enjouées!

Successeur de Walter Earle comme virginaliste de la reine, Orlando Gibbons était connu comme "le meilleur doigt de [son] temps". Sa Pavane et Galliarde, dédiée à Robert Cecil, Lord de Salisbury, est grave et digne, comme il sied au Secrétaire d'État.

Cette œuvre est incluse au côté d'une pièce portant le même titre de Byrd dans *Parthenia*, ensemble de musique pour virginals publié vers l'époque de la mort de Robert Cecil: elles furent peut-être composées pour servir d'élégies à sa mémoire.

La dernière pièce de ce disque, la "Chromatic Pavan and Galliard" de John Bull, est sous-titrée "Queen Elizabeth's", et fut probablement composée à la suite de sa mort en 1603. Le style plutôt sévère de Bull est pour moi le plus fascinant de tous, et mêle une approche hautement originale à une virtuosité étincelante. Cette Pavane commence de manière grandiose, puis se charge d'une intensité mélancolique à mesure que le chromatisme devient de plus en plus extrême. La robuste Galliarde retrouve peu à peu un sentiment de gaieté, et possède une fin étonnamment joyeuse.

© 2003 Sophie Yates

Traduction: Francis Marchal

Sophie Yates commença sa carrière en remportant le Concours international Erwin Bodky dans le cadre du Festival de musique ancienne de Boston, une victoire qui lui valut d'être invitée en tournée et sur les ondes dans les États de l'Est de l'Amérique. De nos

jours, elle se produit régulièrement en Europe, aux États-Unis et au Japon et a également travaillé en Syrie, au Maroc et en Australie occidentale. Réputée pour son affinité pour la musique baroque française, la musique de la péninsule ibérique et la musique anglaise pour virginals, elle a joué de la plupart des virginals qui existent encore en Grande-Bretagne et s'est lancée dans un

projet de longue haleine consistant à compiler un recueil de pièces contemporaines anglaises pour cet instrument. Outre ses activités de soliste, Sophie Yates joue dans plusieurs duos et enseigne au Royal College of Music. Elle passe régulièrement sur les ondes européennes et ses nombreux enregistrements pour Chandos ont fait l'unanimité du public comme des critiques.

Queen Elizabeth I Virginals
Victoria and Albert Museum, London

The instrument is Italian, probably Venetian, c. 1580. It bears the royal coat of arms last used by Elizabeth I and the badge of her mother, Anne Boleyn. The case, bridges and jack guide appear to be unaltered and in their original positions. Only a few left-hand bridge pins have been moved. The present keyboard with GG-c3 short octave compass is not original, and there is evidence that this keyboard was originally C-d without c sharp. Both types of compass are most unusual for an Italian instrument of this kind and require brass strings. There are some pointers that the original compass was the more usual C/E-f3 with iron strings (brass basses). The change to the original specification most probably dates from the beginning of the seventeenth century, and reflects the need for a larger compass prevalent at the time.

David Evans' copy (pictured) of the Queen Elizabeth I virginals has assumed the likely first compass with the keyboard moved towards the treble to allow tuning at A440. **Alan Gotto's** copy is based on the instrument in its current form, with a GG/BB short octave keyboard and strung in brass throughout.

David Evans

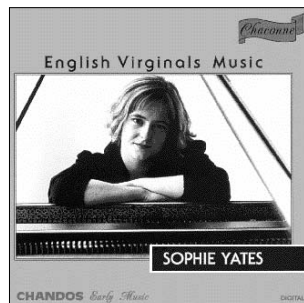
Also available

The Triumphs of Oriana
CHAN 0682

Elisa is the fayrest Quene
CHAN 0686

English Virginals Music
CHAN 0574

You can now purchase Chandos CDs directly from us. For further details please telephone +44 (0) 1206 225225 for Chandos Direct. Fax: +44 (0) 1206 225201. Chandos Records Ltd, Chandos House, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HQ, UK E-mail: chandosdirect@chandos.net Website: www.chandos.net

Any requests to license tracks from this or any other Chandos disc should be made directly to the Copyright Administrator, Chandos Records Ltd, at the above address.

Chandos 24-bit Recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit recording. 24-bit has a dynamic range that is up to 48dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. These improvements now let you the listener enjoy more of the natural clarity and ambience of the 'Chandos sound'.

Recording producer Gary Cole

Sound engineer Gary Cole

Editor Gary Cole

Recording venue Forde Abbey, Chard, Somerset; 13–15 May 2002

Front cover Digital montage incorporating a portrait of Queen Elizabeth I known as the *Armada Portrait* by George Gower

Back cover Photograph of Sophie Yates by Paul Kenwood

Design Sean Coleman

Booklet typeset by Dave Partridge

Booklet editor Elizabeth Long

© 2003 Chandos Records Ltd

© 2003 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HQ, UK

Printed in the EU

ELIZABETHAN VIRGINALS MUSIC - Sophie Yates

ELIZABETHAN VIRGINALS MUSIC - Sophie Yates

recorded in
24 bit
96 kHz

CHACONNE DIGITAL

CHAN 0699

Elizabethan VIRGINALS MUSIC

The court of Queen Elizabeth I was the epicentre of the English artistic scene at the end of the sixteenth century. It was at this time that keyboard music found a new role – aside from its hitherto mainly liturgical function – and the popularity of the domestic virginals reached new heights. We know that even the Queen played the instrument tolerably well, and is famously said to have taken to it ‘to shun melancholy’. The virginals was to remain popular in England for about a century after her death, but it was between the late sixteenth and early seventeenth centuries that composition for the instrument flourished as never before or since.

SOPHIE YATES
VIRGINALS

(DDD)

TT 68:04

CHANDOS RECORDS LTD
Colchester . Essex . England

© 2003 Chandos Records Ltd © 2003 Chandos Records Ltd
Printed in the EU

CHANDOS
CHAN 0699

CHANDOS
CHAN 0699