

A black and white portrait of Lawrence Zazzo, a man with light-colored hair and a goatee, looking slightly to the left. He is wearing a dark turtleneck sweater. The background is dark and out of focus.

Landor Records

Lawrence Zazzo Countertenor

BYRDLAND

Paragon Saxophone Quartet

Lawrence Zazzo

From left to right:
Katie Samways (baritone saxophone)
Tom Law (tenor saxophone)
Naomi Sullivan (alto saxophone)
Simon Stewart (soprano saxophone)

LAWRENCE ZAZZO Countertenor

PARAGON SAXOPHONE QUARTET

1	Ye Sacred Muses
<i>(William Byrd)</i>	4.11
2	Can She Excuse My Wrongs?
<i>(John Dowland)</i>	3.49
3	Now, Oh Now I Needs
Must Part <i>(John Dowland)</i>	5.21
4	Galliard – The Fairy Rownde
<i>(Anthony Holborne)</i>	1.14
5	Lullaby <i>(William Byrd)</i>	4.59
6	Galliard <i>(Anthony Holborne)</i>	0.52
7	Come To Me Grief For Ever
<i>(William Byrd)</i>	4.00
8	I Thought That Love Had
Been A Boy <i>(William Byrd)</i>	1.29
9	Under The Greenwood Tree
<i>(John Playford)</i>	1.35
10	If Love's A Sweet Passion
<i>(Henry Purcell)</i>	3.21
11	Fairest Isle <i>(Henry Purcell)</i>	2.18
12	The Indian Queen
<i>(John Playford)</i>	0.28
13	Man Is For The Woman Made
<i>(Henry Purcell)</i>	1.43

BYRDLAND

14	Dance For The Haymakers
<i>(Henry Purcell)</i>	0.51
15	The Silver Swan
<i>(Orlando Gibbons)</i>	1.27
16	La Volta <i>(Vincenzo Galilei)</i>	0.44
17	Flow My Tears
<i>(John Dowland)</i>	4.05
18	Fantasia In 4 Parts
<i>(Orlando Gibbons)</i>	4.44
19	Crowned With Flowers
<i>(William Byrd)</i>	1.41
20	Fine Knacks For Ladies
<i>(John Dowland)</i>	1.59
21	The Leaves Be Green
<i>(John Danyel)</i>	1.37
22	April Is In My Mistress' Face
<i>(Thomas Morley)</i>	1.18
23	In Darkness Let Me Dwell
<i>(John Dowland)</i>	3.37
24	Evening Hymn <i>(Henry Purcell)</i>	4.27
Total length:		62.47

All arrangements on this disc © Ian Gammie,
Corda Music Publications 2007

The idea for Byrdland has been in the back of my mind for over ten years, ever since, having just finished university and beginning my musical studies in England, I was asked by some friends to sing at their open-air wedding in San Francisco, where the only accompaniment possible was a saxophone quartet. In spite of my own rather awkward arrangement of a Purcell song, I was intrigued by the merged sound worlds of countertenor and saxophone. Later, when I began to explore the viol consort music of Byrd and its sister genre, the lute songs of Dowland, I kept imagining what this repertoire would sound like on saxophones.

The musical similarities between “ancient” music and jazz—rhythmic syncopation, ground bass, improvisation—are many but perhaps over-rehearsed, and it is in fact in the texts of these songs—a surprisingly modern blend of a melancholic nihilism with a worldly rejoicing in the simple pleasures of the everyday—that I find the most common ground with jazz, particularly the bittersweet, lonely sound of Charlie Parker’s saxophone. The result here is, I hope, not just a flight of whimsy or experiment but an honest and beautiful interpretation of these composers and their music. All notes played are either as the composers wrote them for viol consort, or are direct transcriptions from previously existing and performed arrangements for viol consort.

Many thanks to Guy Harvey and Rob Ogden at Landor Records for taking a leap of faith, to Jeremy Hayes and Tony Faulkner our wonderful producer and engineer, to Simon, Naomi, Kate and Tom of the Paragon Quartet for their astonishing musicianship, patience, and commitment to finding a way to play this music “stylistically” without losing “style”, and finally to Ian Gammie at Corda Music for his arrangements, advice, and reassurance as a viol player himself that such a project wasn’t tantamount to heresy. Enjoy.

Lawrence Zazzo

The term ‘consort song’ was first used in 1614 (in Sir William Leighton’s *Teares or Lamentacions of a Sorrowfull Soule*), but the genre itself with a single voice and consort of instruments (usually viols) dates back to the mid 16th century. It is a uniquely English idiom whose enduring popularity owes a great deal to William Byrd (c.1540-1623), its finest exponent. Though Elizabethan madrigals were also performed with a mix of instruments and voices, Byrd was the master of a quite different type of song which by his own definition was “originally made for instruments to express the harmony and one voice to pronounce the ditty”. In fact Byrd employs the instruments not as accompaniment but as equal partners to the voice, weaving intricate counterpoint and imitation to match the singer. As with the English fantasia for viols, all the parts are of equal importance. A consort of saxophones therefore brings unique and expressive modern colours to this eloquent repertoire without compromising the composer’s intentions.

Ye Sacred Muses is justly regarded as one of Byrd’s masterpieces, a sublime elegy to the memory of Thomas Tallis (c.1505-1585), his mentor, friend and business partner. In similar vein the heroic death of Sir Philip Sydney at the battle of Zutphen in 1586 was mourned with the plaintive *Come to Me Grief Forever*. A retrospective tribute to Queen Mary I, *Crowned with Flowers* was almost certainly written for one of Byrd’s circle of Catholic patrons, a bold statement for families who lived in constant fear of harassment by the Protestant authorities. In lighter mood, Byrd eases into a more madrigalian style with the cheeky song *I thought that Love had been a Boy*, while the gentle *Lullaby* remained so admired at Court that even when country dances were greatly in vogue, in 1602 the Earl of Worcester could assert that “in winter, ‘Lullaby,’ an old song of Mr Byrd, will be more in request”.

John Dowland (1563-1626) was the foremost lutenist of his age. Like Byrd, his Catholic leanings could have made life difficult at this time of religious tension, but both men were so revered as musicians that prejudice was set aside. English lute songs at this period were often printed in a flexible format which allowed for a variety of performance, either as single songs accompanied by a lute, as four-part vocal airs, or in almost any number of instrumental combinations mixed with voice(s). This again provides a rich seam for a saxophone ensemble to blend with a singer. *Fine Knacks for Ladies* is typical of the more extrovert airs which were so popular with Elizabethan and Jacobean singers, – a pedlar’s marketing pitch transformed into a courtier’s tongue-in-cheek philosophy of flirtation and romance. The galliards *Can She Excuse My Wrongs* and *Now Oh Now I Needs Must Part* were familiar both as songs and as purely instrumental works. ‘Can She Excuse’ was dedicated to the Earl of Essex; Dowland was living dangerously here by espousing the cause of a nobleman executed for treason by Elizabeth I, since the words of the song complain of a woman’s deceit, just as Essex complained of Elizabeth. The composer cleverly insinuates the folk tune *The Woods so Wild* into the alto part of the final section of this song. ‘Now Oh Now’ was widely known as The Frog Galliard in its form as an instrumental dance.

The darker side of Dowland’s opus, – he was notorious for his cult of melancholia – is revealed in *Flow My Tears*, the original Lachrymae theme which came to epitomise all that was finest and magisterially tragic in his music. He reworked the music through the set of seven Lachrymae pavans scored for lute and five viols, virtually a philosophical contemplation on the true nature of life and art. *In Darkness Let Me Dwell*, with its bleak funeral imagery of black marble columns streaked with tears

is another masterpiece of fatalistic word painting and despairing resignation, the voice and instruments dying away one by one in the final bar.

The English madrigal, as opposed to the consort song or lute air, was more influenced by Italian models, Thomas Morley (c.1557-c.1602) being one of the prime popularisers of this form; his sprightly *April is in my Mistress Face* takes its cue from the Italian balletto. The work of the celebrated Orlando Gibbons (1583-1625) can be perfectly appreciated both in his beautiful madrigal *The Silver Swan* and in the superbly crafted four-part fantasia in C, scored unusually for four different sizes of viol including 'the great Dooble Basse' and heard here to stunning effect on their saxophone counterparts. In his fantasia, Gibbons works in the popular folk tune *Rufty Tufty* which was also published later by John Playford in his compendious editions of *The English Dancing Master* (1651 et seq.). From this same publication come the breezy arrangements of *Under the Greenwood Tree* and *The Indian Queen*. Other instrumental pieces include two arrangements from works for the lute, the popular dance *La Volta* and John Danyel's setting of the ballad tune *The Leaves Be Green*. Both these tunes were also used by William Byrd for sets of keyboard variations. The Elizabethan courtier and musician Anthony Holborne published his monumental collection of *Pavans, Galliards, Almains and Other Short Aeirs . . .* in 1599, from which two dances are here performed by saxophone quartet. In both vocal and instrumental works, singer and players take suitable opportunities to embellish the music in an improvisatory style.

Henry Purcell (1659-1695), the great English Orpheus, was consummate master of every idiom he chose to compose in, never more so than in his songs. *An Evening Hymn on a Ground* displays his matchless skill in the use of a ground bass, over

which he weaves an unceasing stream of invention. Three different moods are encapsulated in the jaunty *Man is for the Woman Made*, the ravishing *If Love's a Sweet Passion* and the exquisitely reflective *Fairest Isle*. They are all drawn from stage works, respectively: *The Mock Marriage* (1695), *The Fairy Queen* (1692) and *King Arthur* (1691). His huge output of instrumental music for the theatre is represented with the *Dance for the Haymakers*, also from *The Fairy Queen*.

© Ian Gammie 2007

Ye Sacred Muses

William Byrd

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

Can She Excuse My Wrongs?

John Dowland

Can she excuse my wrongs with Virtue's cloak?
Shall I call her good when she proves unkind?
Are those clear fires which vanish into smoke?
Must I praise the leaves where no fruit I find?

No no: where shadows do for bodies stand,
Thou mayest be abused if thy sight be dim.
Cold love is like to words written on sand,
Or to bubbles which on the water swim.
Wilt thou be thus abused still,
Seeing that she will right thee never?
If thou cans't not o'ercome her will,
Thy love will be thus fruitless ever.

Was I so base, that I might not aspire
Unto those high joys which she holds from me?
As they are high, so high is my desire:
If she this deny, what can granted be?

If she will yield to that which Reason is,
It is Reason's will that Love should be just.
Dear, make me happy still by granting this,
Or cut off delays if that die I must.
Better a thousand times to die,
Than for to live thus still tormented:
Dear, but remember it was I
Who for thy sake did die contented.

Now, Oh Now, I Needs Must Part

John Dowland

Now, O now, I needs must part,
Parting though I absent mourn.
Absence can no joy impart:
Joy once fled cannot return.
While I live I needs must love,
Love lives not when hope is gone.
Now at last despair doth prove,
Love divided loveth none.

Lullaby

William Byrd

Lulla lullaby, lulla lullaby, my sweet little baby,
What meanest thou to cry. Lulla lullaby, la lulla lullaby,
My sweet little baby.

Be still my blessed babe, though cause thou
hast to mourn,
Whose blood most innocent to shed the cruel
king hath sworn;
And lo, alas, behold what slaughter he doth make,
Shedding the blood of infants all,
Sweet Saviour for thy sake.
A king is born they say: which king this king would kill.
Oh woe, woe, and woeful heavy day, when
wretches have their will.

Come To Me Grief Forever*William Byrd*

Come to me grief forever, Come to me tears day
and night,

Come to me plaint, ah helpless, just grief,
heart tears, plaintworthy,

Just grief, heart, tears, plaintworthy.

Go from me dread, to die now, Go from me care
to live more,

Go from me joys all on earth. Sidney,
O Sidney is dead.

I Thought That Love Had Been A Boy*William Byrd*

I thought that Love had been a boy with blinded eyes,
Or else some other wanton toy that men devise,
Like tales of fairies often told by doting age that
dies for cold.

For all the toys which fancy turns within my breast,
Where fire is hid that never burns nor seeks to rest
Pray tell how my poor blinded eyes saw her
wherein such beauty lies.

If Love's A Sweet Passion*Henry Purcell*

If love's a sweet passion, why does it torment?
If a-bitter, oh tell me whence comes my content?
Since I suffer with pleasure why should I complain?
Or grieve at my fate when I know 'tis in vain?
Yet so pleasing the pain is, so soft is the dart,
That at once it both wounds me and tickles my heart.

I press her hand gently, look languishing down,
And by passionate silence I make my love known.
But oh! How I'm blest when so kind she does prove,
By some willing mistake to discover her love.
When in striving to hide she reveals all her flame,
And our eyes tell each other what neither dares name.

Fairest Isle*Henry Purcell*

Fairest isle, all isles excelling,
Seat of pleasure and of love;
Venus here will choose her dwelling,
And forsake her Cyprian grove.
Cupid from his favourite nation care and envy
will remove;
Jealousy that poisons passion,
And despair that dies for Love.

Gentle murmurs, sweet complaining,
Sighs that blow the fire of love;
Soft repulses kind disdainings,
Shall be all the pains you prove.
Every swain shall pay his duty,
Grateful every nymph shall prove;
And as these excel in beauty,
Those shall be renowned for love.

Man Is For The Woman Made*Henry Purcell*

Man is for the woman made,
And the woman made for man;
As the spur is for the jade,
As the scabbard for the blade,
As for digging is the spade,
As for liquor is the can,
So man is for the woman made,
And the woman made for man.

As the sceptre to be swayed,
As for night's the serenade,
As for pudding is the pan,
And to cool us is the fan,
So man is for the woman made,
And the woman made for man.

Be she widow, wife or maid,
Be she wanton, be she stayed,
Be she well or ill arrayed,
Whore, bawd or harridan,
Yet man is for the woman made,
And the woman made for man.

The Silver Swan*Orlando Gibbons*

The Silver Swan who, living, had no note,
When death approached, unlocked her silent throat.
Leaning her breast against the reedy shore,
Thus sung her first and last, and sung no more.
Farewell all joys, O death come close mine eyes.
More geese than swans now live, more fools
than wise.

Flow My Tears*John Dowland*

Flow, my tears, fall from your springs!
Exiled for ever, let me mourn;
Where night's black bird her sad infamy sings,
There let me live forlorn.

Down vain lights, shine you no more!
No nights are dark enough for those
That in despair their lost fortunes deplore.
Light doth but shame disclose.

Never may my woes be relieved,
Since pity is fled;
And tears and sighs and groans my weary days
Of all joys have deprived.

From the highest spire of contentment
My fortune is thrown;
And fear and grief and pain for my deserts
Are my hopes, since hope is gone.

Hark! you shadows that in darkness dwell,
Learn to contemn light;
Happy, happy they that in hell
Feel not the world's despite.

Crowned With Flowers

William Byrd

Crowned with flowers,
I saw fair Amaryllis,
by Thyrsis sit,
hard by a fount of crystal,
and with her hand more white
than snow or lilies.

On sand she wrote,
my faith shall be immortal,
and suddenly,
a storm of wind and weather,
blew all her faith
and sand away together.

Fine Knacks For Ladies

John Dowland

Fine knacks for ladies, cheap, choice, brave and new,
Good pennyworths but money cannot move,
I keep a fair but for the fair to view,
A beggar may be liberal of love.
Though all my wares be trash, the heart is true.

Great gifts are guiles and look for gifts again,
My trifles come as treasures from my mind,
It is a precious jewel to be plain,
Sometimes in shell the Orient's pearls we find.
Of others take a sheaf, of me a grain.

Within this pack pins, points, laces and gloves,
And divers toys fitting a country fair,
But in my heart, where duty serves and loves,
Turtles and twins, Court's brood, a heavenly pair.
Happy the man that thinks of no removes.

April Is In My Mistress' Face

Thomas Morley

April is in my mistress' face,
And July in her eyes hath place;
Within her bosom is September,
But in her heart a cold December.

In Darkness Let Me Dwell

John Dowland

In darkness let me dwell; the ground shall sorrow be,
The roof despair, to bar all cheerful light from me;
The walls of marble black, that moistened still
shall weep;
My music, hellish jarring sounds, to banish
friendly sleep.
Thus, wedded to my woes, and bedded in my tomb,
O let me dying live, till death doth come,
till death doth come.

In darkness let me dwell

An Evening Hymn

Henry Purcell

Now, now that the sun hath veiled his light
And bid the world goodnight;
To the soft bed my body I dispose,
But where shall my soul repose?
Dear, dear God, even in Thy arms,
And can there be any so sweet security!
Then to thy rest, O my soul!
And singing, praise the mercy
That prolongs thy days.

Hallelujah!

L'idée de Byrdland avait trotté dans ma tête pendant dix ans, depuis que, ayant juste terminé la fac et commencé mes études de musique en Angleterre, un ami me demanda de chanter à son mariage en plein air à San Francisco, où le seul accompagnement possible était un quartette de saxophones. Malgré mon propre arrangement musical maladroit d'une chanson de Purcell, je fus intrigué par le mélange des sons du saxophone et de la haute-contre. Plus tard, quand j'ai commencé à explorer la musique pour ensemble de violes de Byrd et le genre similaire des chansons de luth de Dowland, je ne cessais de me demander à quoi ressemblerait ce répertoire s'il était interprété au saxophone.

Les similarités musicales entre musique "ancienne" et jazz (rythmes syncopés, contrebasse en fond, improvisation) sont nombreuses mais peut être trop répétées et c'est en fait dans les paroles de ces chansons (un surprenant mélange moderne de nihilisme mélancolique et de réjouissance devant les simples plaisirs du quotidien) que je trouve le plus de ressemblances avec le jazz, notamment avec le son à la fois triste et gai, ainsi que solitaire, du saxophone de Charlie Parker. Le résultat est, je l'espère, plus qu'une simple fantaisie ou une expérimentation, mais une belle et sincère interprétation de ces compositeurs et de leur musique. Chaque note est jouée soit telle que chaque compositeur l'avait écrite pour un ensemble de violes, soit dans des transcriptions directes d'arrangements déjà existants pour ensemble de violes.

Je tiens à remercier Guy Harvey et Rob Ogden à Landor Records d'avoir fait l'acte de foi qui consistait à croire en ce projet, à Jeremy Hayes et Tony Faulkner, notre merveilleux producteur et notre ingénieur son, à Simon, Naomi, Kate, Tom du Paragon Quartet pour leur étonnant sens de la musique, leur patience et leur détermination à jouer cette musique de façon «stylisée» sans toutefois perdre leur «style», et enfin à Ian Gammie à Corda Music pour ses arrangements et ses conseils et pour nous avoir rassuré, étant lui-même violiste, que ce projet ne constituait pas une hérésie. Bonne écoute!

Lawrence Zazzo

Le terme «Consort Song» fut utilisé pour la première fois en 1614 (dans *Tears or Lamentions of a Sorrowfull Soule* de William Leighton), mais le genre proprement dit avec une seule voix et un ensemble d'instruments (souvent des violes) date de la moitié du seizième siècle. C'est une forme exclusivement anglaise dont la popularité durable est principalement due à William Byrd (1540-1623), son plus illustre représentant. Bien que les madrigaux Elisabéthains étaient aussi interprétés avec un mélange d'instruments et de voix, Byrd était le maître d'un genre différent de chansons qu'il décrivait comme «créées à l'origine pour que les instruments expriment l'harmonie et qu'une voix récite les rimes». En fait, Byrd utilise les instruments non comme un accompagnement mais comme partenaires égaux à la voix, alliant contrepoints complexes et imitations pour répondre au chanteur. Comme dans la *English fantasia for viols (Fantasia Anglaise pour violes)*, toutes les parties ont la même importance. Un ensemble de saxophones amène donc des couleurs uniques et expressives à ce répertoire éloquent sans compromettre les intentions du compositeur.

Ye *Sacred Muses (Vous muses sacrées)* est considéré comme un des chefs d'œuvre de Byrd, une élégie sublime à la mémoire de Thomas Tallis (1505-1585), son mentor, ami et partenaire en affaires. De la même façon, la mort héroïque de Sir Philip Sydney pendant la bataille de Zutphen en 1586 fut commémorée avec la plaintive *Come to Me Grief Forever (Chagrin vient à moi pour toujours)*. Un hommage posthume à la reine Mary I, *Crowned With Flowers (Couronnée de fleurs)* a certainement été écrit pour un des mécènes catholiques de Byrd, une déclaration téméraire pour des familles qui vivaient dans la peur permanente de harcèlement par les autorités protestantes. Quand il était d'humeur plus légère, Byrd avait un style plus proche du

madrigal, comme dans la chanson coquine *I thought that Love had been a Boy (Je croyais que l'Amour avait été un Garçon)*, tandis que le doux *Lullaby (Berceuse)* demeura tellement admiré à la Cour que même quand les danses paysannes étaient très en vogue, en 1602, le Comte de Worcester affirmait que «en hiver, Lullaby, une vieille chanson de Byrd sera plus demandée».

John Dowland (1563-1626) était le plus éminent joueur de luth de son époque. Tout comme Byrd, ses penchants catholiques auraient pu lui rendre la vie difficile en cette période de tensions religieuses, mais ces deux hommes étaient si vénéérés en tant que musiciens que les préjugés furent mis de côté. Les chansons pour luth anglaises de l'époque étaient souvent imprimées dans un format souple qui permettait de varier les modes d'interprétation: soit des chansons accompagnées par le luth, ou bien des airs à quatre voix, ou presque toutes les combinaisons possibles mélangées avec voix. Ici encore on trouve d'excellents moyens pour qu'un ensemble de saxophones se mélange avec le chanteur. *Fine Knacks for Ladies (Belles choses pour Dames)* est typique des airs plus extravertis qui étaient si populaires avec les chanteurs Elisabéthains et Jacobins, une harangue de colporteur transformée en une ironique philosophie de séduction et d'amour d'un courtisan. Les danses *Can She Excuse My Wrongs (Peut-elle pardonner mes torts)* et *Now Oh Now I Needs Must Part (Maintenant Oh maintenant il me faut partir)* étaient connues aussi bien comme chansons que comme œuvres purement instrumentales. «Can she Excuse» était dédié au Comte d'Essex; Dowland prenait ici des risques en rejoignant la cause d'un noble exécuté pour trahison par Elizabeth I, puisque les paroles de la chanson se plaignent de la trahison d'une femme, tout comme Essex se plaignait

d'Elizabeth. Le compositeur introduit de façon rusée l'air populaire *The Woods so Wild (Les Bois si Sauvages)* dans la partie alto à la fin de la chanson. «Now oh now» était très connu comme danse instrumentale sous le titre *The Frog Galliard*.

Le côté plus sombre de l'œuvre de Dowland (il était connu pour son culte de la mélancolie) est révélé dans *Flow my Tears (Coulent mes Larmes)*, le thème *Lachrymae* original qui représente tout ce qu'il y a de plus fin et de plus tragique dans sa musique. Il retravailla cette musique à travers un cycle de sept pavans écrits pour luth et cinq violes, une réelle contemplation philosophique sur la nature de la vie et de l'art. *In Darkness Let Me Dwell (Dans l'Obscurité Laissez moi Demeurer)*, avec sa lugubre image funéraire de colonnes de marbre noir où coulent des larmes est un autre chef d'œuvre de fataliste description de mots et d'abandon au désespoir, la voix et les instruments disparaissant un à un à la fin.

Le madrigal anglais, par opposition au «Consort Song» ou à l'air de luth, fut plus influencé par les modèles italiens. Le vivace *April is in my Mistress Face (Avril est dans le Visage de ma Maitresse)* de Thomas Morley (1557-1602), qui fut l'un des premiers à rendre cette forme populaire, est fortement inspirée par le balleto italien.

L'œuvre de l'illustre Orlando Gibbons (1583-1625) peut être parfaitement appréciée dans son magnifique madrigal *The Silver Swan (Le Cygne D'argent)* ainsi que dans la superbement travaillée *Fantasia in C (Fantasia en Do)* en quatre parties. Ce dernier est écrit, de manière originale, pour quatre différentes tailles de violes, dont «La grande Double basse»: l'effet est tout aussi frappant au saxophone. Dans sa *Fantasia*, Gibbons réussit à intégrer l'air populaire *Rufty Tufty* qui fut aussi publié plus tard par John Playford dans ses éditions concises *The English Dancing Master (Le Maître de Danse anglais)* (1651). Les arrangements enjoués de *Under the Greenwood Tree (Sous l'Arbre*

du Bois Ver) et *The Indian Queen (La Reine Indienne)* viennent aussi de cette ouvrage. D'autres morceaux instrumentaux incluent deux arrangements d'œuvres pour luth, la danse populaire *La Volta* et la mise en musique de *The Leaves Be Green (Les feuilles sont vertes)* de John Danyel. Ces deux mélodies furent aussi utilisées par William Byrd dans des variations pour clavier.

Le courtisan et musicien Elisabéthain Anthony Holborne publia son immense collection de Pavans, Galliards, Almains and other short Aeirs... en 1599, de laquelle sont extraites deux danses interprétées ici par un quartet de saxophones. Dans les œuvres vocales et instrumentales, le chanteur et les musiciens embellissent la musique au gré des occasions de manière improvisée.

Henry Purcell (1659-1695), le grand Orphée anglais, fut un maître absolu de chaque style dans lequel il décida de composer, et jamais plus que de ses chansons. *Evening Hymn on a Ground (Hymne du soir sur un jardin)* met en avant son incomparable talent dans l'utilisation de la basse comme fond, par dessus laquelle il ne cesse d'innover. On peut distinguer trois humeurs différentes dans *Man is for the Woman Made (L'Homme est pour la Femme fait)*, le ravissant *If Love's a Sweet Passion (Si l'Amour est une Passion Douce)* et l'exquise contemplation de *Fairest Isle (La Plus Belle Ile)*. Ces airs proviennent tous d'œuvres pour la scène: *The Mock Marriage (Le Faux Mariage)* (1695), *The Fairy Queen (La Reine des Fées)* (1692) et *King Arthur (Le Roi Arthur)* (1691). Son immense contribution à la musique pour le théâtre est représentée ici par *Dance for the Haymakers (Danse pour les Faneurs)*, également tirée de *The Fairy Queen*.

© Ian Gammie 2007

Traduction © Carita Ogden et Marine Jamet 2007

Vous muses sacrées

(Ye Sacred Muses)

William Byrd

Vous muses sacrées, race de Jove
Qui aimez l'essence même de la musique
Descendez, descendez des cieus de cristal
Vers la terre où le chagrin règne
Dans les herbes en deuil, dans les herbes en deuil,
avec des larmes dans les yeux

Tallis est mort, Tallis est mort, et la Musique meurt,
et la Musique meurt.

Peut-elle pardonner mes torts?

(Can She Excuse My Wrongs?)

John Dowland

Peut-elle pardonner mes torts avec la cape
de la Vertu

Dois-je la percevoir comme vertueuse alors
qu'elle s'avère être mauvaise

Ces feux qui disparaissent en fumée seraient
- ils clairs?

Dois-je faire les louanges des feuilles qui
ne produisent pas de fruits

Non non: où des ombres se tiennent à la place
des corps

Il se peut que l'on abuse de vous si vous ne
voyez pas clair

L'amour froid est comme des mots écrits sur le sable

Ou comme des bulles qui sur la mer nagent

Est ce que l'on abusera toujours de vous,

Etant donné qu'elle ne vous rendra jamais meilleur

Si vous ne pouvez surmonter sa volonté

Votre amour sera toujours stérile

Étais-je si ingrat que je que ne pouvais pas aspirer

Aux joies qu'elle me refusait

Car elles sont grandes tout comme mon désir

Si elle renie cela, que peut-on offrir?

Si elle décide de se rendre à la raison

Alors la raison veut que l'amour soit juste

Ma chère, rends moi heureux en m'offrant cela

Ou finissons-en si je dois mourir

Je préfère mourir milles fois

Que vivre toujours dans la tourmente

Ma chère, souviens toi que ce fut moi

Qui mourut heureux pour toi

Maintenant Oh maintenant il me faut partir

(Now, Oh Now, I Needs Must Part)

John Dowland

Bien que je parte, je suis en deuil

L'absence n'apporte pas de joie

La joie qui a fuit ne peut revenir

Tant que je vis je dois aimer

L'amour ne peut vivre quand l'espoir est parti

Désormais enfin le désespoir prouve

Que l'amour divisé n'aime personne

Berceuse

(Lullaby)

William Byrd

Lulla berceuse, Lulla berceuse mon petit bébé

Pourquoi pleures-tu? Lulla Lullaby, la lulla lullaby

Mon tout petit bébé

Reste tranquille mon enfant béni, toi qui a une
raison d'être en deuil

Dont le sang le plus innocent que le roi a promis
de verser

Et hélas quel carnage il a commis

Verser le sang de tous les enfants

Doux sauveur par égard pour toi

On dit que un roi est né: ce roi dont le roi veut la mort

Oh tristesse, tristesse et lourde journée emplie
de tristesse quand les misérables obtiennent ce
qu'ils veulent

Chagrin vient à moi pour toujours

(Come To Me Grief Forever)

William Byrd

Chagrin vient à moi pour toujours, larmes venez à
moi nuit et jours

Venez a moi plaintes, ah désœuvré, seulement
chagrin, larmes du coeur, triste

Seulement chagrin, larmes du coeur, triste

Otes moi la peur, laisse moi mourir maintenant,
ôtes moi l'envie de vivre

Quitte-moi joies de la terre, Sidney O Sidney est mort

Je croyais que l'Amour avait été un Garçon

(I Thought That Love Had Been A Boy)

William Byrd

Je croyais que l'amour avait été un garçon avec
des yeux aveugles

Ou alors un jouet inutile que les hommes ont inventé
Comme des contes de fées souvent racontés

par l'âge qui meurt de froid
Pour tous les jouets que la chimère tourne dans
mon sein

Ou le feu se cache qui ne brûle jamais ni
ne recherche le repos

Je t'en prie raconte comment mes pauvres yeux
aveugles l'ont aperçu avec tant de beauté à
l'intérieur.

Si l'Amour est une Passion Douce

(If Love's A Sweet Passion)

Henry Purcell

Si l'amour est une passion douce,
pourquoi tourmente-t-il?

Si elle est une passion amère oh dis-moi d'où
vient mon contentement

Puisque je souffre de plaisir, pourquoi se plaindre?
Ou avoir du chagrin à cause de mon destin quand
je sais que cela ne mène à rien?

Et pourtant la souffrance est tellement plaisante,
la flèche tellement douce

Que en une fois elles me blessent et me
chatouillent le cœur

Je tiens sa main doucement, je regarde vers le
bas avec langueur

Et j'exprime mon amour avec un silence passionné
Mais comme je suis béni quand elle démontre
tant de gentillesse

Avec une faute voulue pour découvrir son amour
Quand elle essaie à tout prix de cacher,
elle révèle toute sa flamme

Et nos yeux se disent tout ce l'on ose pas se dire

La Plus Belle Ile

(Fairest Isle)

Henry Purcell

La plus belle île, qui est plus belle que toutes
les autres

Lieu de plaisir et d'amour

Venus la choisira comme résidence

Et abandonne son bosquet de Chypre

Cupidon supprime l'envie et l'intérêt de sa
nation préféré

Jalousie qui empoisonne la passion

Et désespère qui meurt pour l'amour

Des murmures tendres, des plaintes douces

Des soupirs qui éteignent le feu de l'amour

Doux rejets qui dédaignent avec bienveillance

Seront toutes les souffrances que tu prouves

Tous les amants doivent faire leur devoir

Chaque nymphe doit être reconnaissante

Et comme celles-ci excellent en beauté

Celles-ci doivent être réputées pour l'amour

L'Homme est pour la Femme fait

(Man Is For The Woman Made)

Henry Purcell

L'Homme est pour la Femme fait,

Et la femme est faite pour l'homme,

Comme l'éperon l'est pour le cheval

Comme le fourreau l'est pour la lame

Comme le bêchage l'est pour la bêche

Comme la liqueur l'est pour la bouteille

Donc l'homme est fait pour la femme

Et la femme est faite pour l'homme.

Comme le sceptre doit osciller

Comme la sérénade l'est pour la nuit

Comme le dessert est dans le plat

Comme l'éventail est là pour nous rafraîchir

Donc l'homme est fait pour la femme

Et la femme faite pour l'homme.

Qu'elle soit veuve, épouse ou bonne,

Qu'elle soit légère, qu'elle soit dominante

Qu'elle soit belle ou mal habillée

Prostituée, catin ou harpie,

L'homme est toujours fait pour la femme

Et la femme faite pour l'homme.

Le Cygne D'argent

(The Silver Swan)

Orlando Gibbons

Le Cygne D'argent, qui tant qu'il vivait n'avait
pas de note,

Quand la mort approcha, elle ouvra le silence
de sa gorge,

Appuyant sa poitrine contre le rivage couvert
de roseaux,

Et chanta pour la première et dernière fois,
et ne chanta plus.

Adieu toutes les joies, oh mort approche de mes yeux,

Il y a désormais plus d'oies que de cygnes sur
terre, plus d'idiots que de sages.

Coulent mes Larmes

(Flow My Tears)

John Dowland

Coulent mes larmes, tombez de vos sources

En exil pour toujours, laissez moi faire le deuil;

Ou l'oiseau noir de la nuit chante sa triste infamie

Laissez moi donc vivre triste et délaissé.

Baissez lumières inutiles, ne brillez plus!

Aucune nuit n'est assez obscure pour celles

Qui par desespoir regrettent leur fortunes perdues.

La lumière ne montre que leur honte.

Ma tristesse ne sera jamais apaisée

Car la pitié a fui

Et les larmes et soupirs et gémissements
mes jours lasses

De toutes les joies m'ont privé.

Depuis la cime

la plus haute de contentement

Mon destin est jeté

Et la peur et le chagrin et la souffrance
pour mes deserts

Sont mes espoirs car l'espoir a disparu.

Ecoutez! Vous les ombres qui s'installent
dans l'obscurité

Apprenez à contenir la lumière

Heureux heureux qu'en enfer

Elles ne sentent pas le dépit du monde.

Couronnée de fleurs

(Crowned With Flowers)

William Byrd

Couronné de fleurs

J'ai vu la belle Amaryllis, assise é coté de Thyrsis

Dur près de une fontaine de crystal

Et avec sa main plus blanche

Que la neige et les lys.

Elle a écrit sur le sable

Ma foi sera éternelle

Et soudain

Un orage de vent et temps

Chassa toute sa foi

Et le sable avec.

Belles choses pour Dames
(Fine Knacks For Ladies)

John Dowland

De belles choses pour Dames, peu chers,
variés, courageux et nouveaux
Bon marché mais l'argent ne peut les bouger
J'en ai quelques uns mais ils sont seulement pour
les gens beaux à voir
Un mendiant peut être généreux en amour
Bien que tous mes trucs n'aient aucune valeur,
le cœur est vrai

Les présents importants sont fourbes et cherchent
d'autres présents de nouveau
Mes problèmes sont comme des trésors dans
mon esprit
C'est un bijou précieux d'être simple
Parfois on trouve des perles d'Orient dans
des coquilles
Certains prennent une gerbe et je prends un grain.

Mais dans ce paquet, épingles, points, dentelle
et gants
Et divers jouets approprié pour une fête de village
Mais dans mon cœur, où le devoir sert et aime
Tortues et jumeaux, la Cour rumine une paire
de paradis
Heureux est l'homme qui pense qu'il ne peut
pas enlever

Avril est dans le visage de ma maitresse
(April Is In My Mistress' Face)

Thomas Morley

avril est dans le visage de ma maitresse,
et juillet a été dans ses yeux
Septembre est dans sa poitrine
Mais un décembre froid est dans son cœur.

Dans l'Obscurité Laissez moi Demeurer
(In Darkness Let Me Dwell)

John Dowland

Dans l'Obscurité Laissez moi Demeurer; le sol
sera chagrin
Le toit sera désespoir, pour bannir toutes
les lumières joyeuses
Les murs de marbre noir qui humides doit
toujours pleurer;
Ma musique, comme des sons de l'enfer,
empêcheront mon cher sommeil
Donc marié à mon chagrin, et enfoncé dans ma tombe
Oh laissez-moi vivre en mourant jusqu'à ce que la
mort vienne, jusqu'à ce que la mort vienne,
Laissez-moi rester dans l'obscurité

Hymne du soir sur un jardin
(An Evening Hymn)

Henry Purcell

Maintenant, maintenant que le soleil a voilé
sa lumière
Et souhaité une bonne nuit au monde
Je place mon corps dans un lit doux
Mais où doit reposer mon âme?
Cher, cher dieu, même dans vos bras
Et est-il possible de ressentir une telle sécurité!
Pour ensuite reposer, oh mon âme!
Et chanter, faire les louanges de la miséricorde
Qui prolonge les jours

Alléluia!

Die Idee zu Byrdland geht mir seit über zehn Jahren durch den Kopf. Seit dem Tag, an dem ich – ich hatte gerade die Universität beendet und meine musikalischen Studien in England begonnen – von einigen Freunden gebeten wurde, bei einer Hochzeit unter freiem Himmel in San Francisco zu singen, wo die einzig mögliche Begleitung ein Saxophon Quartett war. Trotz meines eigenen, etwas unbeholfenen Arrangements eines Liedes von Purcell war ich fasziniert davon, wie die Klangwelten von Countertenor und Saxophon miteinander verschmelzen. Später, als ich begann die Gamben- Kammermusik von Byrd und deren musikalische Schwester, die Lautenlieder von Dowland zu erforschen, stellte ich mir immer wieder vor, wie dieses Repertoire von Saxophonen gespielt klingen würde.

Die musikalischen Ähnlichkeiten zwischen Alter Musik und Jazz – Synkopen, Grundbass, Improvisation – sind zahlreich und schon vielerorts diskutiert. Eigentlich finde ich in den Texten dieser Lieder – einer überraschend modernen Mischung aus melancholischem Nihilismus und weltlicher Freude an den einfachen Dingen des Lebens – die meisten Gemeinsamkeiten mit Jazz, besonders mit dem bittersüßen, einsamen Klang von Charlie Parkers Saxophon. Das Ergebnis ist hier hoffentlich nicht nur eine wunderliche Laune oder ein Experiment, sondern eine ehrliche und schöne Interpretation der Musik dieser Komponisten. Alle Noten, die gespielt werden, sind entweder so wie sie die Komponisten für Gamben geschrieben haben, oder direkte Transkriptionen von schon existierenden und aufgeführten Arrangements von Kammermusik für Gamben.

Vielen Dank an Guy Harvey und Rob Ogden von Landor Records für ihr großes Vertrauen, an unseren wunderbaren Produzenten Jeremy Hayes und Tony Faulkner, unseren ebenso wunderbaren Ton-Ingenieur, an Simon, Naomi, Kate und Tom vom Paragon Quartett für ihre großartige Musikalität, ihre Geduld und ihr Engagement einen Weg zu finden diese Musik "stilistisch" zu spielen, ohne den "Stil" zu vernachlässigen und schließlich an Ian Gammie von Cordell Music für seine Arrangements, Ratschläge und seine Versicherung in seiner Eigenschaft als Gambenspieler, dass unser Projekt keine Ketzerei ist. Genießen Sie!

Lawrence Zazzo

Der Begriff 'consort song' (Ensemblelied) wurde erstmals 1614 in Sir William Leightons *Teares or Lamentacions of a Sorrowfull Soule* verwendet, aber die Gattung selber mit einer Solostimme und einem Instrumentalensemble (normalerweise Gamben) stammt aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Es ist eine typisch englische Form, deren anhaltende Beliebtheit vor allem das Verdienst ihres herausragendsten Vertreters William Byrd (1540-1623) ist. Obwohl Elisabethanische Madrigale ebenfalls mit einem Ensemble aus Instrumenten und Vokal-Stimmen aufgeführt wurden, war Byrd der Meister einer sehr anderen Art der Liedkomposition, welche er nach seiner eigenen Definition "ursprünglich für Instrumente um die Harmonien auszudrücken und für eine Stimme um das Liedchen auszusprechen" schrieb. Tatsächlich verwendet Byrd die Instrumente nicht als Begleitung, sondern als gleichwertige Partner der Stimme, und er ersann für sie komplizierte Kontrapunkte und Imitationen, die sich mit den Sängern messen. Wie bei der „English fantasia for viols“ sind alle Stimmen von gleicher Wichtigkeit. Ein Ensemble von Saxophonen bringt deshalb einzigartige und expressiv moderne Farben in dieses vielschichtige Repertoire, ohne den Absichten des Komponisten entgegen zu stehen.

Ye *Sacred Muses*, eine sublimen Elegie zum Andenken an Thomas Tallis (1505-1585), Byrds Mentor, Freund und Geschäftspartner, wird zu Recht als eines seiner Meisterwerke angesehen. In ähnlicher Weise betrauert das schwermütige *Come to Me Grief Forever* den Heldentod von Sir Philip Sydney in der Schlacht zu Zutphen 1586. Ein rückblickender Tribut an Queen Mary I, *Crowned with Flowers*, wurde ziemlich sicher für ein Mitglied von Byrds katholischen Förderkreisen geschrieben, ein mutiger Schritt für Familien, die in ständiger Angst vor Verfolgung durch die protestantische

Obrigkeit lebten. In fröhlicherer Stimmung wählt Byrd mit dem frechen Lied *I thought that Love had been a Boy* einen madrigalartigen Stil, während das sanfte Lullaby bei Hof derart beliebt war, dass der Earl of Worcester 1602, als ländliche Tänze groß in Mode waren, beteuern konnte, dass "im Winter 'Lullaby', ein altes Lied von Mr Byrd, mehr gewünscht werden wird".

John Dowland (1563-1626) war der führende Lautenspieler seiner Generation. Wie bei Byrd hätte ihm sein Katholizismus das Leben in dieser Zeit religiöser Spannungen schwer machen können, aber beide Männer waren als Musiker so verehrt, dass Vorurteile zurück gestellt wurden. Englische Lautenlieder dieser Periode wurden oft in einer Ad libitum-Form veröffentlicht, welche eine Vielzahl von Aufführungsweisen erlaubte, entweder als Solo-Lieder mit Lautenbegleitung, als vierstimmige Airs für Gesangsstimme oder in allen erdenklichen Kombinationen von Instrumenten und Stimme(n). Dies wiederum schafft für ein Saxophon Ensemble einen Reichtum an Möglichkeiten sich mit der Gesangstimme zu vereinen. *Fine Knacks for Ladies* ist typisch für die mehr extrovertierten Airs, die sowohl bei den Elisabethanischen als auch bei den Jakobinischen Sängern populär waren – die Werbeslogans eines Hausierers verwandeln sich in das ironische Philosophieren eines Höflings über Flirt und Romanze. Die Galliard *Can She Excuse My Wrongs* und *Now Oh Now I Needs Must Part* waren sowohl als Lieder als auch als reine Instrumentalwerke bekannt. 'Can She Excuse' war dem Earl of Essex gewidmet; Dowland riskierte hier viel, wenn er für einen Adligen, der von Elisabeth I wegen Verrats hingerichtet wurde, Partei ergreift, da die Worte des Liedes den Verrat einer Frau in der selben Weise beklagen, in der Essex sich über Elisabeth beklagte. Der Komponist erinnert in der Altstimme des letzten Teils des Liedes geschickt an

das Volkslied *The Woods so Wild*. 'Now Oh Now' war in einer Version als instrumentaler Tanz unter dem Namen The Frog Galliard allgemein bekannt.

Die dunklere Seite von Dowlands Opus – er war berüchtigt für seinen Hang zur Melancholie – offenbart sich in *Flow My Tears*. Das ursprüngliche Lachrymae Thema vereinigt alles, was an seiner heroisch tragischen Musik am beeindruckendsten ist. Er überarbeitete die Musik unter Verwendung einer Gruppe von sieben Lachrymae Pavanen für Laute und fünf Gamben; eine geradezu philosophische Kontemplation über die wahre Natur von Leben und Kunst. In *Darkness Let Me Dwell*, mit seiner traurig trostlosen Bilderwelt von schwarzen, tränenverschmierten Marmorsäulen ist ein weiteres Meisterwerk fatalistischer Wortmalerei und verzweifelter Resignation, Stimme und Instrumente ersterben im letzten Takt nach und nach.

Das englische Madrigal war, im Gegensatz zum „Consort song“ oder der „Lute air“, mehr von italienischen Vorbildern beeinflusst. Thomas Morley (1557-1602) war einer derjenigen, der diese Form am populärsten machte; sein lebhaftes *April is in my Mistress Face* orientiert sich am italienischen balletto. Das Werk des gefeierten Orlando Gibbons (1583-1625) kann sowohl in seinem schönen Madrigal *The Silver Swan* als auch in der handwerklich meisterhaften vierstimmigen *Fantasia in C* bewundert werden. Ungewöhnlich gesetzt für vier Gamben unterschiedlicher Größe, inklusive der großen Bassgamba, ist sie hier atemberaubend effektiv von ihrem Saxophon Gegenstück gespielt zu hören. In seiner *Fantasia* arbeitete Gibbons das populäre Volkslied *Ruffy Tufty* ein, welches später auch von John Playford in dessen umfangreichen Editionen *The English Dancing Master* (1651 et seq.) veröffentlicht wurde. Aus der gleichen Publikation

stammen die forschenden Arrangements von *Under the Greenwood Tree* und *The Indian Queen*. Andere Instrumentalstücke beinhalten zwei Arrangements von Werken für Laute, den populären Tanz *La Volta* und John Danyels Arrangement der Balladenmelodie *The Leaves Be Green*. Diese beiden Melodien wurden auch von William Byrd für eine Reihe von Variationen für Tasteninstrumente verwendet. Der Elisabethanische Höfling und Musiker Anthony Holborne veröffentlichte 1599 seine überaus umfangreiche Sammlung von *Pavans, Galliards, Almains and Other Short Aears* . . ., von der hier zwei Tänze vom Saxophon Quartett dargeboten werden. In beiden Vokal- und Instrumentalwerken schmücken Sänger und Instrumentalisten bei passender Gelegenheit die Musik mit Improvisationen aus.

Henry Purcell (1659-1695), der große englische „Orpheus“, war ein unübertrefflicher Meister jedes musikalischen Genres, ganz besonders aber einer der Liedkomposition. *An Evening Hymn on a Ground* zeigt seine einzigartige Fähigkeit im Umgang mit einer Basslinie, über die er einen endlosen Strom von Einfällen gießt. Drei verschiedene Stimmungen spiegeln sich in dem schwungvollen *Man is for the Woman Made*, dem bezaubernden *If Love's a Sweet Passion* und dem wunderbar nachdenklichen *Fairest Isle*. Sie stammen jeweils aus den Bühnenwerken: *The Mock Marriage* (1695), *The Fairy Queen* (1692) und *King Arthur* (1691). Seine zahlreichen Instrumentalwerke für das Theater werden vom *Dance for the Haymakers*, ebenso aus *The Fairy Queen*, repräsentiert.

© Ian Gammie 2007

Übersetzung © Barbara Zuckriegel 2007

Ihr heiligen Musen (Ye Sacred Muses)

William Byrd

Ihr heiligen Musen vom Stamme Jupiters,
Die der Musik Weisheit erfreut,
Kommt herunter, kommt herunter von Euren
kristallinen Himmeln da oben
Auf die Erde, wo Kummer wohnt,
In Trauerkleidern, in Trauerkleidern, mit Tränen
in den Augen:
Tallis ist tot, Tallis ist tot, und die Musik stirbt,
und die Musik stirbt.

Kann sie meine Untaten vergeben? (Can She Excuse My Wrongs?)

John Dowland

Kann sie meine Untaten vergeben mit dem
Schleier der Tugend?
Soll ich sie gut nennen, wenn sie sich als
lieblos erweist?
Sind dies reine Feuer, die in Rauch entschwinden?
Muss ich die Blätter preisen, an denen ich keine
Früchte finde?

Nein, nein: wo Schatten für Körper stehen,
Magst du verschmäht sein, wenn dein
Augenlicht schwach.
Kalte Liebe ist wie Worte, die in Sand geschrieben,
Oder wie Luftblasen, die auf dem Wasser
schwimmen.
Willst du weiter so verschmäht sein,
Wissend, dass sie dich niemals trösten wird?
Wenn du ihren Willen nicht bezwingen kannst,
Bleibt deine Liebe für immer fruchtlos.

War ich so niedrig, dass ich nicht streben darf
Nach diesen hohen Freuden, die sie mir vorenthält?
So hoch sie sind, so hoch ist mein Begehren:
Wenn sie dies verwehrt, was kann sie gewähren?

Wenn sie sich dem ergibt was Vernunft ist,
Ist es der Wille der Vernunft, dass Liebe gerecht
sein soll.
Geliebte, mach mich dies während
weiter glücklich,
Oder zögere nicht, wenn ich schon sterben muss.
Besser tausend Mal zu sterben,
Als weiter so gequält zu leben:
Geliebte, doch erinnere dich, dass ich es war,
Der um deinetwillen zufrieden starb.

Jetzt, oh jetzt, muss ich scheiden (Now, Oh Now, I Needs Must Part)

John Dowland

Jetzt, oh jetzt, muss ich scheiden,
Scheiden, auch wenn ich fern trauere.
Abwesenheit kann keine Freude geben:
Einst geflohne Wonne kann nicht wiederkehren.
So lange ich lebe muss ich lieben,
Liebe lebt nicht, wenn die Hoffnung dahin.
Nun endlich beweist Verzweiflung,
Geteilte Liebe liebet niemanden.

Wiegenlied (Lullaby)

William Byrd

Lulla lullaby, lulla lullaby, mein süßes, kleines Kind,
Warum weinst du. Lulla lullaby, la lulla lullaby,
Mein süßes, kleines Kind.

Sei ruhig, mein gesegnetes Kind, auch wenn du
Grund hast zu trauern,
Du, dessen unschuldiges Blut zu vergießen
der grausame König hat geschworen;
Und siehe da, leider, welch Schlachten er veranlasst,
Das Blut aller Kinder zu vergießen,
Süßer Retter um deinetwillen.
Ein König ist geboren sagen sie: ein König,
Den dieser König zu töten wünschte.
Oh Jammer, Jammer und jammervoll schwerer Tag,
Wenn Schufte ihren Willen durchsetzen.

Komm zu mir, Kummer, auf ewig (Come To Me Grief Forever)

William Byrd

Komm zu mir, Kummer, auf ewig, kommt zu mir,
Tränen, Tag und Nacht,
Komm zu mir ‚Wehklage, ach hilflos, bloß Trauer,
Herz, Tränen, beklagenswert,
Bloß Trauer, Herz, Tränen, beklagenswert.

Weiche von mir nun Schrecken des Todes,
Weiche von mir Wille weiter zu leben,
Weichet von mir alle Freuden auf Erden. Sidney,
Oh Sidney ist tot.

Ich dachte, Liebe wäre ein Bub (I Thought That Love Had Been A Boy)

William Byrd

Ich dachte, Liebe wäre ein Bub mit blinden Augen,
Oder anderes Dirnenspielzeug, das Menschen
ersinnen,
Wie Märchen, oft erzählt von sorgenden Alten, die
in Kälte sterben.

Denn all die Spielereien, die Phantasien wandeln
in meiner Brust,
Wo Feuer versteckt ist, das niemals brennt
noch sucht zu ruhen.
Bitte, sag wie meine armen, blinden Augen
sie sahen, die von solcher Schönheit ist.

Wenn Liebe eine süße Leidenschaft ist (If Love's A Sweet Passion)

Henry Purcell

Wenn Liebe eine süße Leidenschaft ist,
warum quält sie?
Wenn eine bittere, oh sag mir, woher kommt
meine Zufriedenheit?
Da ich mit Freuden leide, warum soll ich klagen?
Oder mein Schicksal betrauern, wenn ich weiß,
es ist sinnlos?
Doch so wohlthuend ist der Schmerz, so weich
ist der Pfeil,
Dass er mich verwundert und zugleich
meinem Herzen schmeichelt.

Ich drücke sanft ihre Hand,
blicke schmachttend hinab,
Und durch leidenschaftliche Stille gebe ich
meine Liebe preis.
Aber oh! Wie gesegnet bin ich, wenn als so gut
sie sich erweist,
Mit einer willigen Unachtsamkeit ihre Liebe
zu entdecken.
Wenn strebend zu verbergen sie offenbart
ihre Flamme,
Und unsere Augen uns sagen, was wir nicht
zu benennen wagen.

Holdestes Eiland

(*Fairest Isle*)

Henry Purcell

Holdestes Eiland, alle Eilande übertreffend,
Ort des Genusses und der Liebe;
Venus wird es als ihre Wohnstatt erwählen,
Und verlassen ihren Hain auf Zypern.
Amor wird sein Lieblingsvolk von Sorge und
Neid befreien;

Von Eifersucht, die Leidenschaft vergiftet,
Und von Verzweiflung, die für Liebe stirbt.

Sanftes Murmeln, süße Klagen,
Seufzer, die das Feuer der Liebe entfachen;
Leise Zurückweisung, liebevolle Verschmähung
werden alle Schmerzen sein, die du spürst.
Jeder Freier wird seinen Zoll bezahlen,
Dankbar wird jede Nymphe sich erweisen;
Und wenn diese an Schönheit alles übertreffen,
Werden jene berühmt für ihre Liebe sein.

Der Mann ist für die Frau gemacht

(*Man Is For The Woman Made*)

Henry Purcell

Der Mann ist für die Frau gemacht,
und die Frau gemacht für den Mann;
Wie der Sporen für das Ross,
Wie die Scheide für die Klinge,
Wie für das Graben ist der Spaten,
Wie für den Alkohol ist der Becher,
So ist der Mann für die Frau gemacht,
Und die Frau gemacht für den Mann.

Wie das Zepher ist zu schwenken,
Wie für die Nacht ist das Ständchen,
Wie für Süßspeisen ist die Pflanze,
Und uns zu kühlen ist der Fächer,
So ist der Mann für die Frau gemacht,
Und die Frau gemacht für den Mann.

Wär' sie Witwe, Ehefrau oder Mädchen,
Wär' sie Dirne, wär' sie treu.
Wär' sie gut oder schlecht geputzt,
Hure, Puffmutter oder Drache,
Es bleibt der Mann für die Frau gemacht,
Und die Frau gemacht für den Mann.

Der silberne Schwan

(*The Silver Swan*)

Orlando Gibbons

Der silberne Schwan, der lebend hatte keinen Ton,
Öffnet, als der Tod sich nähert, seine stille Kehle.
Stützt seine Brust gegen das Schilfgestade,
So sang er sein Erstes und Letztes und sang
nicht länger.
Lebt wohl, alle Freuden, oh Tod, komm,
meine Augen zu schließen.
Mehr Gänse als Schwäne leben nun,
mehr Narren als Weise.

Fließt, meine Tränen

(*Flow My Tears*)

John Dowland

Fließt, meine Tränen, stürzt von euren Quellen!
Verbannt für immer lasst mich trauern;
Wo die Amsel der Nacht traurig ihren
Verlust besingt,
Dort lasst mich verlassen leben.

Hinab, eitle Lichter, scheint nicht länger!
Keine Nächte sind dunkel genug für jene,
Die in Verzweiflung ihr verlorenes Glück beklagen.
Licht enthüllt bloß Jammer.

Niemals kann mein Kummer gemildert werden,
Seit Mitleid geflohen ist;
Und Tränen und Seufzer und Stöhnen meinen
trüben Tagen
Alle Freuden entzogen haben.

Vom höchsten Turm der Zufriedenheit
Ist mein Schicksal gefallen;
Und Angst und Trauer und Schmerz für
meine Verdienste
Sind meine Hoffnungen, seit die Hoffnung dahin ist.

Horch! Ihr Schatten, die in der Dunkelheit wohnen,
Lernt das Licht zu meiden;
Glücklich, glücklich, die in der Hölle
Fühlen nicht den Hass der Welt.

Gekrönt mit Blumen

(*Crowned With Flowers*)

William Byrd

Gekrönt mit Blumen,
Sah ich Amaryllis hold
Bei Thyrsis sitzen,
Nahe einer Quelle von Kristall,
Und ihre Hand war weißer
Als Schnee oder Lilien.

Auf Sand schrieb sie,
Mein Glaube sei unsterblich,
Und plötzlich blies
Ein Sturm von Wind und Wetter
All ihren Glauben
Und Sand gemeinsam davon.

Kluge Tricks für Damen

(*Fine Knacks For Ladies*)

John Dowland

Kluge Tricks für Damen, billig, erstklassig,
mutig und neu,
Ihr Geld vielfach wert, doch nicht für Geld zu haben,
Ich führe einen Laden, doch nur schöne
Mädchen dürfen hinein,
Ein Bettler darf großzügig sein in der Liebe.
Wären auch all meine Waren wertlos, das
Herz ist ehrlich.

Teure Geschenke sind Tücken und erwarten
wieder Geschenke,
Meine Kleinigkeiten sind Schätze meines Geistes,
Es ist ein wertvolles Juwel einfach zu sein,
Manchmal finden wir Perlen des Orients
in Muscheln.
Von anderen nimm' eine Garbe, von mir ein Korn.

In diesem Haufen von Broschen, Spitzen,
Borten und Handschuhen,
Und allerlei Spielsachen für einen
Jahrmarkt passend,
Doch in meinem Herz, wo Pflicht dient und liebt,
Turteltauben und Zwillingspärchen, des Hofes Brut,
ein himmlisches Paar.
Glücklich der Mann, der nicht an Einsamkeit denkt.

**April ist in meiner Geliebten Gesicht
(April Is In My Mistress' Face)**

Thomas Morley

April ist in meiner Geliebten Gesicht,
Und Juli wohnt in ihren Augen;
In ihrer Brust ist September,
Aber in ihrem Herzen ist kalter Dezember.

**In Dunkelheit lass mich wohnen
(In Darkness Let Me Dwell)**

John Dowland

In Dunkelheit lass mich wohnen; der Boden soll
Sorge sein,
Das Dach Verzweiflung, um alles fröhliche Licht
vor mir zu versperren;
Die Wände von schwarzem Marmor, die,
schon befeuchtet, weiter weinen;
Meine Musik, höllisch gellender Ton, zu verbannen
freundlichen Schlaf.
So, verheiratet mit meinen Sorgen und gebettet
in mein Grab,
Oh lass mich sterbend leben, bis der Tod kommt,
bis der Tod kommt.

In Dunkelheit lass mich wohnen.

**Ein Abendgesang
(An Evening Hymn)**

Henry Purcell

Jetzt, jetzt, da die Sonne hat verschleiert ihr Licht
Und der Welt Gute Nacht gewünscht hat;
Übergebe ich meinen Körper dem weichen Bett.
Doch wo soll meine Seele rasten?
Guter, guter Gott, womöglich in deinen Armen,
kann es süße Sicherheit geben!
Nun geh zur Ruhe, oh meine Seele!
Und singend preise die Gnade,
Die verlängert deine Tage.

Hallelujah!

American countertenor **Lawrence Zazzo** was born in Philadelphia and studied English at Yale University, Music at King's College, Cambridge and Voice at the Royal College of Music in London, where he made his operatic debut as Oberon in Britten's *A Midsummer Night's Dream*.

One of the foremost countertenors of his generation, Lawrence is much sought after by opera houses throughout the world including the Opera de la Bastille (Paris), Royal Opera House Covent Garden, Metropolitan Opera (New York), Bavarian State Opera (Munich), La Monnaie (Brussels), Santa Fé, Hamburg, Vienna, Lyon, Glyndebourne, Stockholm, and Singapore.

In addition to his opera engagements, Lawrence is an active concert artist and recitalist. He has worked with leading early music conductors René Jacobs, William Christie, Trevor Pinnock, Ivor Bolton, Joshua Rifkin, Roy Goodman and Harry Bicket, and appeared in concerts and recitals at the Leipzig Bach Festival, Edinburgh Festival, Cincinnati May Festival, Festival de Beaune, Ambronay, Vienna's Resonanzen and Innsbruck's Festwochen der Alte Musik.

His CD and DVD recordings include Scarlatti's *Griselda*, Handel's *Rinaldo*, *Messiah*, *Serse*, *Partenope*, *Saul*, *Lotario*, *Fernando*, *Ré di Castiglia (Sosarme)*, *Riccardo Primo* and *Deborah*, Purcell's *Jubilate*, Bernstein's *Chichester Psalms* and Pergolesi's *Stabat Mater*.

www.lawrencezazzo.com

The **Paragon Saxophone Quartet** was formed in 1993 and gave their London debut at St-Martin-in-the-Fields in October 1994. Since then, they have performed extensively and to critical acclaim across the UK, Europe, USA and Japan.

The quartet has also recorded for BBC Radio, BBC TV, and Classic FM. Over the last 10 years the Paragon Saxophone Quartet has amassed an impressive repertoire containing over 150 works and including 20 commissions.

The Paragon Quartet is heavily involved in educating and developing young talent and has given various workshops and master classes with many distinguished musicians and artists, including the Random Dance Company, SPNM and composer Michael Nyman. The quartet holds an annual Summer School, the only one of its kind to feature internationally renowned soloists.

www.paragonsax.com

Recorded at Potton Hall, Suffolk
On 25th – 27th November 2006
Producer: Jeremy Hayes
Engineer: Tony Faulkner
© & © Landor Records 2007

Photos of Paragon Saxophone Quartet: Simon Webb
All other photography: Peter Evers
Design: Grade Design Ltd
Musical Consultant: Ian Gammie
French Translations: Carita Ogden & Marine Jamet
German Translations: Barbara Zuckriegel

www.landorrecords.co.uk

www.landorrecords.co.uk