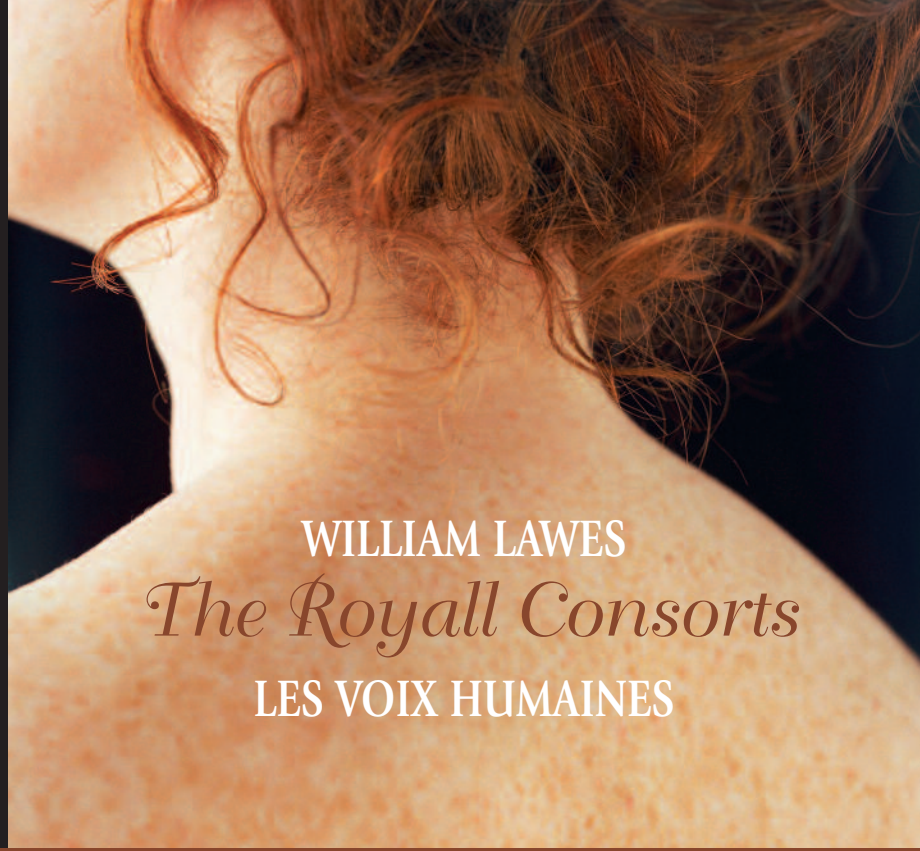


WILLIAM LAWES

The Royall Consorts

LES VOIX HUMAINES

ACD2 2373 2 CD ATMA Classique

WILLIAM LAWES 1602-1645

The Royall Consorts

CD 1

Royall Consort Sett No. 5 in D | *en ré majeur* [*10:29*]
1 | *Aire (Paven-Alman)* [*3:00*] 2 | *Aire (Alman)* [*2:04*] 3 | *Alman* [*1:22*]
4 | *Aire (Corant)* • *Corant* • *Aire (Morriss)* • *Saraband* [*4:03*]

Royall Consort Sett No. 2 in d | *en ré mineur* [*13:46*]
5 | *Paven* [*6:34*] 6 | *Aire (Alman) 1 & 2* [*3:16*]
7 | *Galliard* • *Corant* • *Saraband 1 & 2* [*3:56*]

Royall Consort Sett No. 6 in D | *en ré majeur* [*11:50*]
8 | *Fantazy* [*3:05*] 9 | *Aire (Alman)* [*3:07*]
10 | *Corant* [*1:51*] 11 | *Ecco* [*2:46*] 12 | *Aire (Morriss)* [*1:01*]

Royall Consort Sett No. 7 in a | *en la mineur* [*15:25*]
13 | *Paven* [*6:12*] 14 | *Aire (Alman)* [*2:28*]
15 | *Alman 2 & 3* [*3:07*] 16 | *Aire (Corant)* • *Corant* • *Saraband* [*3:38*]

Royall Consort Sett No. 4 in D | *en ré majeur* [*12:14*]
17 | *Paven* [*4:20*] 18 | *Aire (Alman) 1 & 2* [*3:42*]
19 | *Aire (Corant)* • *Corant* • *Saraband* [*4:12*]

CD 2

Royall Consort Sett No. 9 in F | *en fa majeur* [*15:15*]
1 | *Paven* [*5:56*] 2 | *Aire (Alman)* • *Alman* [*4:10*]
3 | *Corant* • *Alman* [*2:49*] 4 | *Corant* • *Saraband* [*2:20*]

Royall Consort Sett No. 10 in B flat | *en si bémol majeur* [*10:33*]
5 | *Paven* [*3:41*] 6 | *Alman* • *Corant* [*3:16*]
7 | *Alman* • *Corant* • *Saraband* [*3:36*]

Royall Consort Sett No. 1 in d | *en ré mineur* [*13:23*]
8 | *Fantazy* [*4:00*] 9 | *Aire (Alman)* • *Alman* [*3:33*]
10 | *Corant 1& 2* • *Saraband* [*3:39*] 11 | *Ecco* [*2:11*]

Royall Consort Sett No. 8 in C | *en do majeur* [*16:01*]
12 | *Paven* [*7:36*] 13 | *Aire (Alman)* [*2:46*]
14 | *Alman* [*1:44*] 15 | *Aire (Corant)* • *Corant* • *Saraband* [*3:55*]

Royall Consort Sett No. 3 in d | *en ré mineur* [*10:36*]
16 | *Aire (Alman) 1 & 2* [*4:24*] 17 | *Corant 1 & 2* [*2:39*]
18 | *Alman* • *Corant* • *Saraband* [*3:33*]

CONSORT LES VOIX HUMAINES

David Greenberg • Ingrid Matthews [1, 6-8] • Olivier Brault [2-5, 9, 10]
BAROQUE VIOLINS | *VIOLONS BAROQUES*
Susie Napper & Margaret Little VIOLAS DA GAMBA | *VIOLES DE GAMBE*
Stephen Stubbs & Sylvain Bergeron THEORBOS | *THÉORBES*

The Royall Consorts

William Lawes is believed by many to have been the most important English composer of his time. As a musician he was certainly revered and prized by his colleagues in the service of King Charles I. Most of his music was written for entertainments at Court. He wrote in many genres, but was best known for his dance music and dramatic works, including masques, and especially for his inventiveness in chamber music of the kind featured in this program.

Lawes was the son of a church official in Salisbury, and had studied during his formative years with John Coprario, one of the best-known musicians of the early years of the 17th century, who was also teaching the bass viol to Prince Charles. When Charles became King in 1625, Coprario was his composer-in-ordinary. Lawes, who had a reputation as a player of the new 12-course theorbo (a larger, lower-tuned lute with extra bass strings), was part of this circle, and was probably in royal service before 1625. He may also have been in early contact with Alfonso Ferrabosco (ii), who succeeded Coprario on the latter's death in 1626.

Lawes met an untimely death in 1645 as a soldier during the Civil War, in which he fought on the King's side. Although he was given a post that should have kept him from being exposed to danger, he volunteered for military action at the Siege of Chester that cost him his life. The King, though

distracted by the death of a kinsman in the same battle, found time to order a special mourning for Lawes, whom he named "the Father of Musick." Lawes's death was lamented in works by an impressive list of poets and musicians of the age, including Robert Herrick and Robert Heath. His older brother Henry, also a well-known musician, wrote a touching elegy to him in 1648.

Lawes left considerable music. The Royall Consorts are for two treble instruments (violins or treble viols), two bass viols, and a continuo for two plucked strings. Lawes developed the custom, new at the time, of grouping his instrumental pieces into collections or suites ("Setts," as he called them). A Paven or a Fantazy open each of the Setts, followed by a collection of Almans, Aires, Corants and Sarabands and sometimes a Morriss, a Galliard or an Ecco movement.

Lawes's music has been compared to that of Monteverdi, especially the latter's epoch-making fourth book of madrigals (1603), with which it shares some common compositional principles. The music of both composers shows two innovations: instead of the usual four or five equal parts, the inner voices are subordinate to the more interesting writing in the top and bottom parts. Both Lawes and Monteverdi's instrumental works are characterized by concise, intensely emotional and dramatic gestures.

Little of Lawes's music was published in his lifetime. Despite rapidly changing fashions in music, it is doubly surprising that some of it remained popular for two generations after his death, transmitted by handwritten copies (though in the next generation some of his pieces were published). Lawes's music had a lasting influence on mid-17th-century composers; as David Pinto wrote, without Lawes's harmonic boldness and melodic abruptness, the styles of Matthew Locke, Christopher Gibbons, and later even Purcell would probably have been very different.

In his own lifetime, the Royall Consorts, composed in the early 1630s, were Lawes's best-known works. They circulated widely in manuscripts until the Italian style came into vogue around 1680. The Royall Consorts are large "Setts" of fantasies and dances (the first in England in what was to become the standard dance-order, in fact). Since they include Pavans, and the danced Pavan seems suddenly to have gone out of fashion a decade earlier in the 1620s, these pieces may have been intended to be listened to rather than danced. The "ecco" movements are "character corants," invented to show off and contrast the pairs of treble and bass instruments, so they too seem meant for an audience. Lawes left two different versions of the Royall Consorts: the first is in "string quartet" form for two trebles, tenor, and bass with continuo. He later scored the Consorts for two trebles, two bass parts and continuo, reworking them somewhat and adding several new fantasies. Parts of the continuo line are often reflected in the two bass viol parts, and apparently it was normal to play this with two plucked strings, making an ensemble of two trebles, two basses, and two "pluckers" realizing (improvising) the continuo.

The pieces often feature 6-part counterpoint (for instance, in the Pavan of Sett 8), which could then have been played on the six instruments. Exact indications of the type of plucked strings Lawes used for these pieces have not yet been discovered, but he was himself of course a theorbist (later copies call for harpsichord).

Howard Mayer Brown once wrote, "taste is the other side of the coin on which authenticity is stamped." Indications of performing style for music this far back are not plentiful. Musicians who play it nowadays are obliged to extrapolate backwards from later evidence on English instrumental playing, and to borrow from the parallel performing developments in France in the same period. In reconstructing music like this, its logic and meaning often become evident in playing, and if the musicians are experienced in the general 17th-century style and have steeped their spirits in other comparable pieces, it is not unlikely that they will be approaching a style that Lawes and his colleagues would recognize (as Marie Leonhardt once put it) "at worst, without bewilderment, and at best, with pleasure." Lawes's contemporaries loved his music; we now in our turn have a chance to savour qualities in it that will, hopefully, give us pleasure as well.

Bruce Haynes

The Royall Consorts

William Lawes est considéré par plusieurs comme le plus important compositeur anglais de son temps. En tant que musicien, il a certainement été respecté et admiré par ses collègues au service du roi Charles Ier. La plus grande partie de sa production a été écrite pour servir de divertissements à la cour. Il a touché à de nombreux genres, mais était apprécié pour sa musique de danse et ses œuvres pour la scène, dont des masques, et surtout pour son esprit d'invention dans des œuvres de musique de chambre telles que celles qui figurent sur ce programme.

Fils d'un vicaire laïc à la cathédrale de Salisbury, Lawes a étudié dans sa jeunesse avec John Coprario, l'un des musiciens les plus connus du début du XVIIe siècle, ayant à la même époque enseigné la basse de viole au prince Charles. Lorsque ce dernier accéda au trône en 1625, Coprario devint compositeur ordinaire du roi. Lawes, qui avait acquis une réputation comme interprète au nouveau théorbe à douze chœurs (un luth plus grand et de tessiture plus grave, avec des cordes graves supplémentaires), faisait partie de ce cercle et il est fort probable qu'il était déjà au service de la cour avant 1625. Il se peut aussi qu'il ait fréquenté assez tôt Alfonso Ferrabosco (ii), qui avait succédé à Coprario à la mort de celui-ci en 1626.

Lawes est malencontreusement mort en 1645, alors qu'il servait auprès du roi comme soldat lors de la Guerre civile. Bien qu'on lui ait accordé un poste qui aurait dû le garder hors de danger, il s'était porté volontaire pour le champ de bataille au Siège de Chester, ce qui s'avéra un choix fatal. Le roi, quoique distrait par la mort d'un parent lors de la même bataille, ordonna qu'on marque un deuil particulier pour Lawes, qu'il nommait « *the Father of Musick* ». Le décès de Lawes a été déploré par un nombre impressionnant de poètes et de musiciens, dont Robert Herrick et Robert Heath. Son frère aîné Henry, également un musicien réputé, a écrit une touchante élégie à sa mémoire en 1648.

Lawes a laissé une quantité appréciable de musique. Les *Royall Consorts* sont pour deux dessus (violons ou dessus de viole), deux basses de viole et une basse continue pour deux instruments à cordes pincées. Lawes a développé la coutume, nouvelle à l'époque, de regrouper ses pièces instrumentales en collections ou suites (qu'il nommait *Setts*). Elles commencent toutes avec un mouvement plus lent, soit une pavane ou une fantaisie, suivie d'allemandes, d'airs, de courantes et de sarabandes, occasionnellement de Morriss, de gaillardes ou de mouvements en echo.

La musique de Lawes a déjà été comparée à celle de Monteverdi — surtout à son novateur quatrième livre de madrigaux (1603) —, pas à cause de sa sonorité, mais parce qu'elle partage avec elle certains principes de composition. La musique de chacun des compositeurs propose deux nouveautés : plutôt que de présenter comme à l'accoutumée quatre ou cinq parties d'égale importance, les voix internes sont désormais subordonnées à l'écriture plus intéressante des parties aiguë et grave. L'écriture instrumentale de Lawes se rapproche aussi de celle de Monteverdi dans la concision dramatique de ses gestes musicaux aussi bien que par l'évocation vive d'états émotifs intenses.

La musique de Lawes a été peu publiée de son vivant, ce qui rend d'autant plus surprenant — vu l'évolution rapide des goûts musicaux — qu'elle demeura en partie populaire pendant deux générations après sa mort, transmise par des copies manuscrites (bien que quelques œuvres furent publiées à la prochaine génération). L'influence de Lawes sur les compositeurs du milieu du XVIIe siècle a été prépondérante; comme l'écrit David Pinto, sans les hardiesses harmoniques et les âpretés mélodiques de Lawes, les styles de Matthew Locke, Christopher Gibbons et même plus tard de Purcell auraient été fort différents.

Les *Royall Consorts*, composés au début des années 1630, ont été du vivant de Lawes ses œuvres les plus connues. Ils ont été largement diffusés sous forme manuscrite jusqu'advienne l'engouement pour le style italien vers 1680. Les *Royall Consorts* sont de grandes suites (*Setts*) de fantaisies et de danses — les premières en Angleterre, d'ailleurs, de ce qui allait devenir l'ordre habituel des danses d'une suite. Puisqu'ils comportent aussi des pavanes, et que la pavane dansée semble avoir subitement passé de mode dix ans plus tôt, dans les années 1620, ces pièces sont peut-être destinées à l'écoute plutôt qu'à la danse. Les mouvements *Ecco* sont des *character corants* (« courantes de caractère »), inventés pour mettre en valeur et en contraste les paires d'instruments de dessus et de basse, ce qui en fait sans doute aussi des pièces destinées à l'écoute. Lawes a laissé deux versions différentes des *Royall Consorts* : la première pour « quatuor à cordes » formé de deux dessus, ténor et basse avec continuo. Il en changea plus tard l'instrumentation pour deux dessus, deux basses et continuo, modifiant quelque peu la partition et y ajoutant quelques nouvelles fantaisies. On retrouve souvent des bribes de la partie de continuo dans les

parties de basses de viole, et il semblait être d'usage de jouer cette partie sur deux instruments à cordes pincées. Cela donnait un ensemble de deux dessus, deux basses et deux « pinceurs » réalisant (improvisant) une partie sur la ligne de basse la plus grave. Les pièces faisant souvent appel à un contrepoint à six voix (par exemple, dans la *Pavan* du *Sett* n° 8), elles peuvent ainsi le faire entendre aux six instruments. On n'a pas encore découvert d'indications précises sur le type d'instrument à cordes pincées voulu par Lawes pour ces pièces, mais nous savons qu'il était lui-même théorbiste. Notons que des éditions subséquentes indiquent le clavecin.

Howard Mayer Brown a écrit : « Le goût est l'autre côté de la médaille de l'authenticité ». Les indices sur l'exécution de la musique d'une époque aussi lointaine sont rares. Les musiciens qui la jouent aujourd'hui doivent extrapoler à rebours à partir d'information plus tardive sur le jeu instrumental en Angleterre, et emprunter à des développements parallèles de la même période en France. Lors de la reconstitution d'une musique telle que celle-ci, sa logique et son sens se révèlent souvent en la jouant. Et si les interprètes sont versés dans le style général du XVIIe siècle et se sont amplement familiarisés avec des pièces comparables, il n'est pas improbable qu'ils s'approchent d'un style que Lawes et ses collègues auraient reconnu (selon le mot de Marie Leonhardt) « au pire, sans perplexité, au mieux, avec plaisir ». Les contemporains de Lawes adoraient sa musique ; nous avons à notre tour la chance de goûter les qualités qu'elle renferme et qui, c'est à souhaiter, nous apporteront un égal plaisir.

Bruce Haynes [Traduction : Jacques-André Houle]

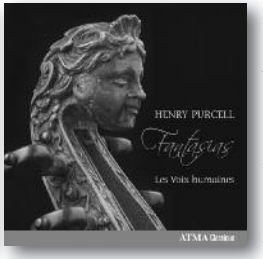
Consort Les Voix humaines

Their musical complicity has been compared to the skill of two trapeze artists or the telepathic communion of a pair of jazz saxophonists! Susie Napper and Margaret Little, the two gambists of Les Voix humaines, have been thrilling audiences worldwide with dashing performances of early and contemporary music for viols since 1985. They are renowned for their spectacular arrangements of a wide variety of music for two viols and have become a world reference for the music of Sainte-Colombe. After being awarded a Diapason d'or for their fourth volume of Sainte-Colombe's *Concerts a deux violes esgales*, they received the Opus Award 2007 for Performers of the Year from the Conseil québécois de la musique. Les Voix humaines has invited prestigious artists to join them in concert and recordings, such as Wieland and Barthold Kuijken, Charles Daniels, Suzie LeBlanc, Rinat Shaham, Matthew White, Eric Milnes, Skip Sempe and Stephen Stubbs. The duo is regularly joined by internationally renowned musicians to form the Voix Humaines Consort. Les Voix humaines has toured in North America, Mexico, Europe, Australia, New Zealand, Israel, Japan and China.

For more information about Les Voix humaines and guest artists, please visit *www.lesvoixhumaines.org*

On a comparé leur discours musical au jeu de trapézistes et leur complicité télépathique à celle d'une paire de saxophonistes jazz ! Susie Napper et Margaret Little, qui forment le duo Les Voix humaines, éblouissent les mélomanes de par le monde depuis 1985, offrant sur disque et en concert des prestations audacieuses de musiques anciennes et nouvelles pour violes de gambe. Elles sont réputées pour la beauté et l'originalité de leurs arrangements pour deux violes de musiques conçues pour d'autres instruments et sont devenues une référence mondiale pour la musique de Sainte-Colombe. Après le Diapason d'or pour leur quatrième volume de l'intégrale des *Concerts a deux violes esgales* de Sainte-Colombe, elles ont obtenu le Prix Opus 2007 du Conseil québécois de la musique pour Interprètes de l'année. Les Voix humaines ont partagé la scène et gravé des disques avec des artistes prestigieux tels Wieland et Barthold Kuijken, Charles Daniels, Suzie LeBlanc, Rinat Shaham, Matthew White, Eric Milnes, Skip Sempe et Stephen Stubbs. Au duo s'ajoutent régulièrement plusieurs des meilleurs musiciens de Montréal et d'ailleurs afin de former le Consort des Voix Humaines. Les Voix humaines s'est produit en tournée en Amérique du Nord, au Mexique, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Israël, au Japon et en Chine.

Pour plus de renseignements au sujet des Voix humaines et de leurs artistes invités, veuillez nous rendre visite au *www.lesvoixhumaines.org*



PREVIOUS RELEASES
PARUS CHEZ **ATMA**

WILLIAM LAWES
HARP CONSORTS
Maxine Eilander
Les Voix humaines
ACD2 2372

PURCELL • FANTASIAS
Les Voix humaines
ACD2 2591

SAINTE-COLOMBE
Intégrale des Concerts
a deux violes esgales
Les Voix Humaines

Volume I
ACD2 2275

Volume II
ACD2 2276

Volume III
ACD2 2277

Volume IV
ACD2 2278

We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Department of Canadian Heritage (Canadian Music fund).

Nous remercions le gouvernement du Canada pour le soutien financier qu'il nous a accordé par l'entremise du Patrimoine canadien (Fonds de la musique du Canada).

Produced,Recorded, and Edited by / *Réalisation, enregistrement et montage :* **Johanne Goyette**
Église Saint-Augustin, Mirabel (Québec), Canada
Setts 1, 6-8: Recorded in December 2002 / *Enregistrés en décembre 2002*
Setts 2-5, 9, 10: Recorded in April 2006 / *Enregistrés en avril 2006*

Graphic design / *Graphisme :* **Diane Lagacé**
Booklet Editor / *Responsable du livret :* **Michel Ferland**
Cover photo / *Photo de couverture :* © **Getty Images**