

machaut the gentle physician

the orlando consort *hyperion*

THE ORLANDO CONSORT

left to right

DONALD GREIG baritone, MATTHEW VENNER countertenor, ANGUS SMITH tenor, MARK DOBELL tenor

© Eric Richmond

CONTENTS

TRACK LISTING	 <i>page 4</i>
ENGLISH	 <i>page 5</i>
Sung texts and translation	 <i>page 8</i>
FRANÇAIS	 <i>page 24</i>
Textes chantés	 <i>page 27</i>
DEUTSCH	 <i>Seite 34</i>

www.hyperion-records.co.uk

*Thank you for purchasing this
Hyperion recording—we hope you enjoy it.*

A PDF of this booklet is freely available on our website
for your personal use only.

*Please respect our copyright and the intellectual
property of our artists and writers—do not upload
or otherwise make available for sharing
our booklets, ePubs or recordings.*

hyperion

guillaume de machaut

(c1300–1377)

the gentle physician

- 1 **De Fortune** *Ballade 23* 3vv MV, MD, DG [4'58]
- 2 **De bonté, de valour** *Virelai 10* 1vv MV [3'58]
- 3 **J'aim miex languir** *Ballade 7* 2vv MD, DG [4'09]
- 4 **Quant ma dame** *Rondeau 19* 3vv MV, MD, AS [3'21]
- 5 **Helas ! et comment aroie** *Virelai 18* 1vv AS [5'22]
- 6 **Maugré mon cuer / De ma douleur / Quia amore langueo** *Motet 14* 3vv MV, MD, DG [2'27]
- 7 **Je vivroie liement** *Virelai 23* 1vv DG [2'48]
- 8 **Dame, comment qu'amez** *Ballade 16* 2vv MV, AS [7'40]
- 9 **S'onques dolereusement 'Le lay de confort'** *Lay 12/17* 3vv DG, MD, AS [23'04]
- 10 **De Fortune** *first verse* 4vv MV, MD, DG, AS [1'47]

the orlando consort

matthew venner *countertenor*

mark dobell *tenor*

angus smith *tenor*

donald greig *baritone*

IN APRIL 1377 France's greatest poet-musician, Guillaume de Machaut, was buried in Reims cathedral. Eighty years later King René d'Anjou, a passionate writer himself and a great patron of the arts, evoked in *Le Livre du Cœur d'Amour Épris* ('The Book of the Love-Smitten Heart', 1457) Machaut's imaginary tomb amidst those of five other famous love poets on the 'cemetery of unhappy lovers', behind the 'Ospital d'Amours' ('Love's hospital'). His tombstone was 'made wholly of fine silver and all around were inscriptions in blue, green and violet enamel, and incised were well-notated chansons, as well as virelais, serventoys, lays and motets, made and composed in various ways'.

A tangible monumental 'tombstone' survives in the six manuscripts that contain all of Machaut's compositions, literary and musical: an exceptional heritage, the more so as the author himself supervised the making of at least one of these costly books, which were destined for his various noble patrons. For no other medieval composer do we possess so many works in authoritative versions. And indeed, in their parchment are 'incised' many well-notated chansons, virelais, lays, and motets, composed in various ways.

In the *Prologue* which Machaut, late in life, added as an introduction to his works, he tells how Lady Nature created him in order that he should create many and varied new forms, small and large, and how the God of Love offered him the subject-matter for these works. Both this personal statement and King René's description emphasize the pursuit of variety within Machaut's poetical and musical oeuvre. He wrote in all the existing literary and musical forms and was a great explorer of polyphony in the traditionally monophonic song genres. Variation and inventiveness are found not only in the forms but also in the rhymes and metres of his poetry, as well as in puns and plays with the sound of words. In his music, typical small four-note motifs alternating with larger leaps are strung

together to form long expressive melodies, which, in polyphony, combine into a colourful harmonic mosaic, occasionally peppered with biting dissonances.

Although the *Messe de Notre Dame* is perhaps Machaut's best-known work, the predominant subject in his oeuvre is courtly love, with all its sufferings and—less often—joys. Bad luck in love, often personified in the figure of Lady Fortune, is ever-present in Machaut's poetry and many times he set his ponderings about her capricious behaviour to music in a plaintive song, lay or motet. The present recording begins and ends with such a ballade, in which, unusually, both her positive and her negative sides come into view. In the grand 'Lay de confort', also recorded here, she plays a dominant role. Consolation for Fortune's blows can only be found by trusting in Hope, the *dous mire* ('gentle physician') of unhappy lovers, as he is called in the Lay.

Ballade 23, *De Fortune*, which opens the album, is a surprising piece of music and apparently one of the more popular of Machaut's songs, since it is found in a wide range of manuscripts. Its subject is a lady's complaint about Fortune, who initially favoured her so much that, according to the refrain, no 'woman so well provided for' could ever be found. Her happiness is not stable, however, since Fortune now threatens to destroy it. Machaut's way of composing with small melodic motifs comes particularly clearly to the fore in this ballade. The frequent syncopations in the upper voice (the triplum) and the cantus betray Fortune's slippery and untrustworthy character. The tenor has a strange, disjointed beginning, consisting of repeated notes broken off by rests. The last track of the recording presents the first verse of a version from a posthumous manuscript, in which a fourth voice, a contratenor, has been added, surely by a later composer. The listener may compare the two versions and judge whether the angular new contratenor with its repeated fifths enriches or obscures Machaut's original version.

Whereas ballades have a refrain of a single recurring line at the end of each stanza, and have lost their original dance character, virelais (which Machaut preferred to call ‘chansons baladees’) are indeed dancing songs with a lively rhythm and short phrases. The virelai’s refrain is sung at the beginning and end of the piece, and between each of its three stanzas, and was perhaps intended to be sung by a company of dancers, while a soloist would sing the couplets with new text in between the refrains. Virelais can also be sung in their entirety by a soloist, as with all three of the examples on this album. In virelai 10, *De bonté, de valour*, the poet seems entirely carefree. It features abundant praise of the lady’s beauty and goodness, sung to a tender, longing melody. The dominant iambic (short-long) rhythm is typical for virelais.

The two-voice ballade 7, *J’aim miex languir*, probably an early work, has that same catchy iambic rhythm as the virelai and shares much of its character, but an essential difference is the extended melisma on the refrain line, perhaps to reflect the word ‘dure’ (‘harsh’) in the first stanza. The melisma is prepared by a shorter one, also on the syllable ‘-dure’ (of ‘endure’), but which ends on an open consonance where the refrain melody leads to a definitive closure. Its subject is the lover’s complaint about his lady’s unrelenting cruelty.

The rondeau is the most intimate of the chanson types, often built on double meanings and puns in the text. Rondeau 19, *Quant ma dame les maus d’amer m’aprent*, is a late work, in which Machaut plays with the rhyme-sounds ‘-prent’ and ‘-prendre’. The text seems rather straightforward—if the lady can teach the ills of love, she could also teach its joys—but that might be misleading. As often in rondeaux, it may hide a verbal riddle, alluded to by the words ‘it’s easy enough to understand’, probably enclosed in the double meaning of ‘amer’ as ‘to love’ and ‘bitter’, contrasting with the hoped-for sweetness. Metrically

this rondeau is rather complex because it superposes three different metres in its three voices: $\frac{8}{8}$, $\frac{3}{4}$, and $\frac{2}{4}$ (to use their modern equivalents).

Virelai 18, *Helas! et comment aroie*, is a complaint about a separation from the lady. Large melodic leaps in its couplets express the lover’s desperate feelings.

A playful use with significant rhyme occurs in the only motet recorded here, *Maugré mon cuer / De ma douleur / Quia amore langueo*: an emphatic repetition of the rhyme-sound ‘-ment’ (‘mentir’ meaning ‘to lie’) characterizes the beginning of the motet. The subject of this complex work is the despair of a lover who tries in vain to conceal his love-sickness. Although people around him pretend he’s enjoying love and make him sing about it, the opposite is true: he has never received any sign of love from his lady, and therefore everyone can see that he was lying when he sung about his happiness. The motetus provides an example of such a false song: after a long summing-up of the lover’s good fortune, he has to confess in the end that he has been lying through his teeth the whole time. The tenor, a fragment from a Marian antiphon with words from the Song of Songs, reveals the truth: ‘For I languish with love.’ The short tenor melody, the basis of the motet, is repeated exceptionally often: six times. It is dominated by the triad F-A-C, and the true mode of the motet, G, only reveals itself in the final consonance of the motet, as a musical parallel to the lover’s revelation of his having lied.

The motet is followed by a folksong-like virelai, *Je vivroie liement*, in binary metre and with brisk short phrases. According to its text the lover would live joyfully if his lady knew that in her his only cure is found. In ballade 16, *Dame, comment qu’amez de vous ne soie*, the lover expresses his fear that his lady will prefer another, by which she would sign his death warrant. The song has a very poignant beginning: the singer seems barely able to utter a word, as his hesitant first notes are interrupted by rests. The

melody then unfolds in broad gestures of great expressivity and with a subtly varied movement. The frequent breaks in the melodic flow betray the lover's despair.

The lay was known as the most ambitious poetical genre, demanding maximal inventiveness from its maker. Its normal structure consists of twelve double stanzas, of which only the last has the same rhymes and melody as the first. All the other stanzas should have different melodies, rhymes, and varied metres. *S'onques dolereusement*, called 'Le lay de confort', is a Boethian reflection on how one can resist ill fortune by trusting to Hope. The challenge which Machaut posed himself in this particular lay lies in its musical structure as an enormous series of twelve *chaces*—canons for three voices. In each of the stanzas, Machaut plays with a different pair of end-rhyme sounds. The effect of the canonic structure is that the rhyme sounds follow each other three times in quick succession and sometimes coincide in two of the voices. The compositional idea behind the repeating canon structure was probably to evoke the eternal rotation of Fortune's wheel. Machaut divided the lay into three equal parts, characterized by a different mensuration for each set of four stanzas: ♩ , ♩ , and back to ♩ ; the resulting changes in pulse mark important turning points in the meaning of the text.

In the first stanza of the lay, as is the tradition, the persona of the poet explains the motivation for its composition: the poet's mistreatment at the hands of Fortune. The text expands on a long digression about Fortune's evil character. It is not until the fifth stanza, where the metre changes to ♩ , that the poet reveals that she is a lady, who tries to console her imprisoned lover by imploring him to trust in Hope, who did so much to console the lady herself. In stanza IX, where the metre changes back to the initial ♩ , she confesses to be not entirely certain whether she is the only one for her lover; if he were unfaithful (like Fortune), that would kill her. However, she prefers to trust in Hope and to remain steadfast in her feelings. In the last stanza the lady urges her friend to act likewise and to pray to God devoutly.

This truly monumental piece shows Machaut's art of variation at its pinnacle, but each of his pieces was given its own particular character and flavour. Thanks to the care he took to have his works preserved in beautiful manuscripts, we can still be enticed and moved by Machaut's colourful and captivating poetic and musical art, even at a distance of seven centuries.

JACQUES BOOGAART © 2018

All Hyperion recordings may be purchased over the internet at

www.hyperion-records.co.uk

where you will also find an up-to-date catalogue listing and much additional information

[1] De Fortune Ballade 23

De Fortune me doi pleindre et loer,
Ce m'est avis, plus qu'autre creature ;
Quar quant premier encommensai l'amer,
Mon cuer, m'amour, ma pensee, et ma cure
Mis si bien a mon plaisir
Qu'a souhaidier peüsse je faillir,
N'en ce monde ne fust mie trouvee
Dame qui fust si tres bien assenee.

Quant je ne puis penser n'imaginer
Ne dedens moy trouver c'onques Nature
De quanqu'on puet bel et bon appeller
Peüst faire plus parfaite figure
De celi ou mi desir
Sont et seront, a tous jours sans partir ;
Et pour ce croy qu'onques mais ne fu nee
Dame qui fust si tres bien assenee.

Lasse ! or ne puis en ce point demourer,
Car Fortune qui onques n'est seüre
Sa roe vult encontre moy tourner
Pour mon las cuer mettre a desconfiture.
Mais en foy, jusqu'au morir
Mon doulz amy vueil amer et chierir,
Qu'onques ne dut avoir fausse pensee
Dame qui fust si tres bien assenee.

[2] De bonté, de valour Virelai 10

De bonté, de valour,
De biauté, de douçour
Ma dame est parée ;
De maniere, d'atour,
De scens, de grace est coronnee.

Dame desiree,
Richement aournee,
De coulour,
Bien endoctrinee,
De tous a droit loee,
Par savour,
Juenete, sans folour,
Simplette, sans baudour,

*I should complain to Fortune and give her praise,
So it seems to me, more than to any other,
For when first I set about to love,
She more ably and to my pleasure directed my heart,
My affection, my thoughts, my enthusiasm
Than I could have wished,
Nor has ever been found in this world
A woman so well provided for.*

*Since I cannot think or imagine,
Or come to think that Nature ever,
From whatever could be called handsome and worthy,
Might have been able to fashion a more perfect figure
Than him in whom my desires
Reside and will do for ever; never to depart;
And this is why never yet has been born
A woman so well provided for.*

*Wretched! In this state I cannot remain,
For Fortune, who is never stable,
Will turn her wheel to my disadvantage
And so bring misery to my wretched heart.
But, in faith, to the very point of death
I will love and cherish my dear lover,
For never should entertain any faithless thought
A woman so well provided for.*

*With virtue, with worthiness,
With beauty, with kindness
My lady is endowed;
With demeanour, with presence,
With wisdom, with grace she is crowned.*

*Lady desirable,
Richly attired
In splendour,
Well instructed,
Rightly praised by all men
With enthusiasm,
Youthful, devoid of foolishness,
Modest, not prideful,*

De bonne heure nee,
Parfaite en toute honnour,
Nulle n'est a vous comparee.

De bonté, de valour ...

Car loyal, secree,
De bonne renommee,
Sans faus tour,
Franche et esmeree,
Nette, pure affinee,
La millour
De toutes et la flour,
Sans mal, sans deshonnour,
Estes appellee.
Pour ce avez sans retour,
Mon cuer, m'amour et ma pensee.

De bonté, de valour ...

Et s'il vous agree,
Gentil dame honouree,
Que j'aour,
Qu'en moy soit doublee,
Sans estre ja finee,
Ma languor,
Si vueil je la dolour
Et l'amoureuse ardour,
Qu'en moy est entree,
Endurer nuit et jour,
Ne ja n'en serez meins amee.

De bonté, de valour ...

[3] J'aim miex languir Ballade 7

J'aim miex languir en ma dure dolour
Et puis morir, s'Amour le prent en gré,
Qu'avoir mercy, se ce n'est a l'onnour
De vous, dame, que j'aim sans fausseté ;
N'onques en moy n'ot autre volenté
Ne ja n'avra, pour peine que j'endure,
Et me fussiez cent mille fois plus dure.

Comment que j'aie en tristee et en plour
Langui lonc temps par vostre cruauté,

*Well and high born,
Pure in all honour
No woman compares to you.*

With virtue, with worthiness ...

*For faithful, discreet,
Of virtuous repute,
Devoid of trickery,
Generous and striking,
Delicate, of refined purity,
The very best
Among all women, and their flower,
Without ill intent, without dishonour,
You have been called.
And so you possess, beyond recall,
My heart, my love, and my devotion.*

With virtue, with worthiness ...

*And if it pleases you,
Noble, esteemed lady,
Whom I adore,
The languor in me
Should be doubled,
And even then not limited,
So much do I desire to endure
Night and day the misery
And the fiery ardour of loving
That has made a home in me,
Nor for this will you ever be loved less.*

With virtue, with worthiness ...

*I would rather languish in my dire distress
And then perish, should this please Love,
Than obtain mercy, were this not to the honour
Of your person, Lady, whom I love with no deceit;
Nor has any other intention ever been mine,
Or will be, despite the pain I endure,
And were you one hundred thousand times more harsh.*

*Even though in sadness and weeping I have
Languished for so long through your cruelty,*

Et que plus long soit de jour en jour
De la merci que j'ay tant désiré,
Mais ne lairai pour ce qu'en loiauté
Ne vous aime seur toute creature,
Et me fussiez cent mille fois plus dure.

Pour ce vous pri, dame, qui estes flour
De tous les biens et de toute biauté
Et qui avez en grace et en valour
Et en plaisant maintieng tout sormonté,
Que vous daingniez avoir de moy pité,
Que ja vers vous ne penseray laidure,
Et me fussiez cent mille fois plus dure.

- [4] **Quant ma dame** Rondeau 19
Quant ma dame les maus d'amer m'apprent,
Elle me puet aussi les biens aprendre,

Qu'en grant douceur mon cuer tient et esprent,
Quant ma dame les maus d'amer m'apprent,

Dont qui les biens a droit saveure et prent,
Riens n'est plus dous ; c'est legier a comprendre,

Quant ma dame les maus d'amer m'apprent,
Elle me puet aussi les biens aprendre.

- [5] **Helas ! et comment aroie** Virelai 18
Helas ! et comment aroie
Bien ne joie,
Ne dont me venroit baudour,
Quant faire ne puis que j'oie
Ne que voie,
Dame, vo fine douçour?

Par m'ame, je ne le say
Ne saray,
Lonteins de vous que j'aour,
Pour ce qu'adés, sans delay,
A l'essay
Sui d'avoir toute dolour ;
Car long de vous tout m'anoie
Et desvoie
Mon cuer et tient en irour.
Dont pour vostre amour morroie,

*And though more distant I am as each day goes by
From the mercy that I have so yearned for,
I have not for this reason given up
Loving you more than any other woman born,
And were you one hundred thousand times more harsh.*

*And so I beg you, Lady, you who are the flower
Of every virtue and of perfect beauty,
You who have in grace and worthiness,
And in agreeable demeanour, surpassed every other,
To deign show pity on me,
For never would I consider treating you badly,
And were you one hundred thousand times more harsh.*

*Since my lady teaches me about the ills of loving,
She could also teach me about its gifts,

For she keeps my heart smitten and filled with sweetness,
Since my lady teaches me about the ills of loving,

For whoever rightfully receives and tastes of these gifts,
Nothing to him is sweeter; it's easy enough to understand,

Since my lady teaches me about the ills of loving,
She could also teach me about its gifts.*

*Alas! And how will I obtain
Any good or joy,
Or what might bring me happiness,
When I cannot listen to
Or gaze upon,
Your delicate sweetness, Lady?

Upon my soul, I do not know,
Nor will I come to know this,
Far distant from you whom I adore,
Because right now, and no delay,
I am put to the test
Of suffering pain in all its forms;
For, long from you, everything bothers
And shakes up
My heart and keeps it miserable.
And so I will die from loving you*

Se j'estoie
 Longuement en telle ardur.
 Helas ! et comment aroie ...
 Nompourquant, tant com vivray,
 Vous seray
 Loiaus, sans penser folour,
 Et vostre gentil corps gay
 Serviray
 Humblement et a s'onnour ;
 Si que durer ne porroie
 Se n'avoie
 Confort de vostre valour
 Contre desir qui guerroit
 Et maistroie
 Mon cuer et tient en langour.
 Helas ! et comment aroie ...
 Las ! il tient en tel esmay
 Mon cuer vray
 Que je ne say le piour
 Eslire des maus que tray ;
 Tant en ay
 Et tant desir le retour
 Vers vous, dame simple et quoe.
 Or n'est voie
 Que puisse trouver ne tour,
 Et dou pis qu'Amours m'envoie,
 C'est que soie
 Loing de vo faitis atour.

Helas ! et comment aroie ...

[6] Maugré mon cuer / De ma dolour / Quia amore langueo Motet 14

triplum

Maugré mon cuer, contre mon sentement
 Dire me font que j'ay aligement
 De Bonne Amour,
 Ceaus qui dient que j'ay fait faintement
 Mes chans qui sont fait dolereusement,
 Et que des biens amoureux ay souvent
 La grant douçour.

*Were I to remain
 For very long in such frenzy.*

Alas! And how will I obtain ...

*Nevertheless, as long as I live,
 I will remain faithful
 To you, intending no foolishness,
 And your noble and pleasant person
 I will serve
 Humbly and to its honour;
 And so I cannot endure
 If I do not obtain
 Comfort from your worthiness,
 Opposing the desire that wages war against
 And would be the master
 Of my heart, which it keeps miserable.*

Alas! And how will I obtain ...

*Alas! He keeps my true heart
 In such distress
 That I know not which to choose
 As the worst of the ills I suffer;
 I have so many of them,
 And I am so eager for my return
 To you, lady modest and demure.
 At this moment there is no path
 That I can find, no way at all,
 And among the worst things Love might send
 My way, it's that I should be
 Far distant from your lovely presence.*

Alas! And how will I obtain ...

triplum

*Despite my heart, against my feelings
 They make me say that I am comforted
 By Good Love,
 Those claiming that I have feigned
 In my songs which were composed in sadness,
 And that I often receive the great sweetness
 Of Love's gifts.*

Helas ! dolens, et je n'os onques jour,
 Puis que premiers vi ma dame d'onnour,
 Que j'aim en foy,
 Qui ne fu nez et fenis en dolour,
 Continuez en tristesse et en plour,
 Pleins de refus pour croistre mon labour
 Et contre moy ;

N'onques ma dame au riche maintieng coy
 Mon dolent cuer, qui ne se part de soy,
 Ne resjoï,
 Ne n'ot pitié dou mal que je reçoï ;
 Et si scet bien qu'en li mon temps employ,
 Et que je l'aim, criem, serf, desir et croy
 De cuer d'amy ;

Et quant il n'est garison ne merci
 Qui me vausist, se ne venoit de li
 A qui m'ottry,
 Et son franc cuer truis si dur anemi
 Qu'il se delite es maus dont je languï,
 Chascuns puet bien savoir que j'ay menti.

motetus

De ma dolour Confortez doucement,
 De mon labour Meris tres hautement,
 De grant tristour En toute joie mis,
 De grief langour Eschapés et garis ;
 De Bon Eür, de Grace, de Pitié
 Et de Fortune amis ; et a mon gré
 Con diseteus Richement secourus,
 Et familleus Largement repeüs
 De tous les biens que dame et Bonne Amour
 Puent donner a amant par honnour
 Suis ! et Amours m'est en tous cas aidans.
 Mais, par m'ame, je mens parmi mes dens !

tenor

Quia amore langueo.

*Alas! poor me, and I have spent not one day,
 Since I first laid eyes upon my honourable lady,
 Whom I love faithfully,
 That did not begin and end in suffering,
 That did not drag on with sadness and weeping,
 Filled with refusal so as to increase my hardship,
 And not to my advantage;*

*And never did my lady with her rich and demure bearing
 Bring joy to my sorrowing heart,
 Which never leaves her side,
 Nor did she take pity on the ills I receive;
 And yet she knows that I live my life for her,
 And that I love, fear, serve, desire and trust her
 With a true lover's heart;*

*And since there is no remedy or mercy
 That would help me, if not coming from her
 To whom I have given myself,
 And since in her generous heart I find an enemy so fierce
 As to delight in the ills that make me languish
 Everyone can easily know that I have lied.*

motetus

*For my grief sweetly comforted,
 For my endeavour highly rewarded,
 From great sadness lifted up to perfect joy,
 Escaped from terrible languishing, and bealed;
 By Good Luck, by Grace, by Pity
 And by Fortune befriended; also, as I'd wish,
 Richly supported in my deprivation,
 And as a starving man generously regaled
 With all the gifts a lady and Good Love
 Can in honour bestow on a lover,
 All this am I! And Love is my help in everything.
 But, upon my soul, I am lying through my teeth!*

tenor

For I languish with love.

[7] Je vivroie liement Virelai 23

Je vivroie liement,
Douce creature,
Se vous saviés vraiment
Qu'en vous fust parfaitement
Ma cure.

Dame de maintieng joli,
Plaisant nette et pure,
Souvent me fait dire : « ay, my ! »
Li maus que j'endure
Pour vous servir loyaument.
Et soiés seüre
Que je ne puis nullement
Vivre ainsi, se longuement
Me dure.

Je vivroie ...

Car vous m'estes sans merci
Et sans pitié dure,
Et s'avez le cuer de my
Mis en tel ardure
Qu'il morra certainnement
De mort trop obscure,
Se pour son aligement
Merci n'est procheinnement
Meüre.

Je vivroie ...

[8] Dame, comment qu'amez Ballade 16

Dame, comment qu'amez de vous ne soie,
Si n'est il riens qui tant peust grever,
Moy ne mon cuer, com ce que je savioie
Que vosissiés autre que mi amer ;
Car riens conforter
Ne me porroit jamais ne resjoir,
S'il avenoit, fors seulement morir.

Car dous espoirs qui me norrist en joie
Et qui soustient mon cuer en dous penser
Contre desir, qui toudis me guerroe,
Feriés de moy sans cause dessevrer,

*I would live in happiness,
Gentle creature,
If you knew as the truth
That in you my cure perfectly
Lies.*

*The lady with a demeanour bright,
Pleasant, innocent and pure,
Often makes me say: 'Alas',
The troubles that I endure
For serving you in good faith!
And you may be certain
That I can in no way
Go on living thus should this
Long continue.*

I would live ...

*For you are without mercy
And hard-hearted, lacking pity,
And have set this heart
Of mine to burning so fiercely
It will surely die
A death quite horrible
If to effect its cure
Mercy does not ripen
Soon.*

I would live ...

*Lady, though I am not loved by you,
Still there is nothing that might so oppress
Me or my heart than if I come to know
You intend to love some other man.
For nothing could
Comfort me ever, or bring me joy
Should that happen, except by my dying.*

*For Sweet Hope, which nourishes me with joy
And sustains my heart in Sweet Thought
Against Desire, who ceaselessly wars on me,
You would make desert me without cause,*

Si que einsi durer
Ne voudroie sans li contre desir,
S'il avenoit, fors seulement morir.

Et vraiment, dame, se je perdoie
L'esperence de merci recouvrer,
Par autre amer, desesperés seroie,
Car foibles sui pour tels cos endure;
Ne je n'os penser
Que vous ne Amours me peussies garir
S'il avenoit, fors seulement morir.

[9] **S'onques dolereusement 'Le lay de confort'** Lay 12/17

I
S'onques dolereusement
Sceus faire ne tristement
Lay ou chanson
Ou chant a dolereus son
Qui sentement
Ait de plour et de tourment,
Temps et saison
Ay dou faire et ocoison
Presentement.

Qu'en terre n'a element
Ne planette en firmament
Qui de pleur don
Ne me face et sans raison
Mon cuer dolent ;
Et Fortune m'a dou vent
D'un torbillon
Tumé jus de sa maison
En fondement.

II
Et si ne m'a que d'un oueil
Resgardé,
Mais tant grevé,
Se Diex me gart,
M'a de son demi regart
Que trop m'en dueil
Qu'a son vueil
Me met en dueil

*And so, thus bereft,
I would not hold up against Desire
Should that happen, except by my dying.*

*And truly, lady, should I lose
The hope of regaining favour
Through your loving another, I'd be desperate,
For I am weak in enduring such blows as these;
Nor do I think
That you or Love might effect my cure,
Should that happen, except by my dying.*

I
*If ever, filled with pain
And sadness, I've been able to compose
A lay or chanson,
Or song that sounded sad,
Whose emotion
Was of weeping and misery,
Now is for me the time
And season to do so,
And the occasion as well.*

*For on the earth there is nothing,
No planet in the sky above,
That does not bestow
Without cause the gift of weeping
On my wretched heart;
And Fortune, with the gusts
Of a whirlwind,
Has tumbled me down from her mansion
To the ground.*

II
*And so doing has gazed on me
With only one eye,
And yet has done me such harm,
So God protect me,
By this askance look
That I deeply sorrow over
How in her cruelty
She did intend*

Sa cruauté
Et me tient contre mon gré,
Par son faus art,
Main et tart,
Plus c'un poupart
En un bersueil.

Tout desvuet quanque je vueil
Sa durté
Qui m'a miné ;
Se n'ay regart
Que tel joie me regart
Comme avoir sueil,
Eins recueil
Par son orgueil
Toute grieté,
Quant je voy en haut degré
Maint grant paillart,
Maint coquart
Et maint couart
Par son escueil.

III

Ainsi Fortune se chevist
Que l'un norrist,
L'autre amaigrist,
L'un enrichist,
L'autre apovrist ;
Se l'un en pleure, l'autre en rist.
En tels fais se delite.
Se l'un fait grant, l'autre amenrist
Par droit despist,
Son fait honnist ;
Autre apetist,
N'autre delist
N'a ; je ne prise son profist
Une troée mite.

Elle se boute en maint abist ;
Se l'un garist,
L'autre mourdist,
Quanqu'elle dist
Tantost desdist.

*To sink me into such sadness,
Holding me captive against my will
Through her false dealing
Early and late,
More than a baby
In some cradle.*

*She opposes everything that I wish for,
In her hardness,
Which has undermined me,
And I do not possess the look
Which gazes on me with such joy
As I was accustomed to have,
Instead I receive
Through her haughtiness
Complete misery,
When I see in high station
Many a great good-for-nothing,
Many an idiot,
And many a coward
Through her favouring them.*

III

*This is how Fortune proceeds,
Nurturing one,
Making another waste away,
Enriching someone,
Impoverishing someone else;
If one man weeps, another laughs over it.
She delights in all that she does.
If she brings one to greatness, she makes another small;
Rightfully she shows spite,
Her deeds bring shame;
Some other she encourages,
Another has nothing of
Delight; I do not value her benefit
More than a found farthing.*

*She shoves her way into many a dwelling;
If she heals one,
She kills another,
Whatever she says,
She unsays at once.*

Adés est contraire a son dist
La fausse, l'ipocrite
M'a si bleié en l'esperist
Que ja descrist
N'iert par escrist.
Einsi languist
Mes cuers et vist
En grief qui n'est pas plus petit
Des .x. plaiez d'Egypte.

IV

Et, certes, je ne doubt mie
Que, s'a droit m'eüst
Resgardé que ma brief vie
Fenie ne fust,
Qu'en monde n'a fer ne fust,
Force, engien ne signourie
Qui sa fureur receüst,
Ne scens qui sceüst
Eschuer sa tricherie :
Tant faire peüst.

Et se ma vie fenie
Fust, tant me pleüst
Que ja mort dont j'ai envie
Ne me despleüst ;
Car plus ne me deceüst
La traître renoïe
Et pitez me concreüst
Ne plus ne i eüst
Ma crueuse maladie
En moy ne acreüst.

V

Ainsi en grant desconfort,
Dous amis, se desconforte
Mes cuers qui t'aimme si fort
Qu'amours ne fu mais si forte,
Dont joie n'ay ne deport
Pour les griés que li tiens porte.
S'en ay en moy tel remort
Que bien vorroie estre morte.

*She always contradicts what she's said.
The faithless hypocrite
Has dealt my spirit a wound such
That it will never be described
Or put into writing.
And so my heart
Languishes and lives on
In a misery that is not smaller in the least
Than the ten plagues of Egypt.*

IV

*And surely I do not doubt at all,
If she had properly looked
My way, that my young life
Would have been ended,
For in this world there is no iron or wood,
No force, stratagem or lordship
That might stand up to her fury;
No wisdom that might
Avoid her trickery,
Whatever its power might do.

And if my life had come
To an end, it would have pleased me greatly,
For never death, which I desire,
Would have displeased me;
For then that renegade traitor
Would not have betrayed me more,
And pity for me would have increased,
Nor would it have been
That my cruel illness
Should have festered more.*

V

*And so in great discomfort,
Sweet friend, my heart
Finds misery, which with such strength
Loves you, for love was never before so strong,
And from this I have neither joy nor pleasure
Because of the suffering your own bears.
And within I feel such remorse
That I'd prefer being dead.*

Car Fortune nous fait tort
 Par diverse voie et torte ;
 Mais en esperence au fort
 Un tres petit me conforte,
 Et en cest espoir ay sort
 Que Raisons soit de ta sorte
 Et qu'encor venras au port
 D'onneur par la droite porte.

VI

A joie me tire
 Espoirs, Diex li mire,
 Et si me fait rire,
 Quant sui en tristour,
 Car il me vient dire
 Quant mes cuers souspire :
 « Lay triste matyre,
 Ton dueil et ton plour,
 Retourne en boudour
 Et lay ta folour ;
 Brief venra le jour
 Que tes cuers desire ;
 C'iert ta douce amour
 Qui est droite flour
 De toute valour
 Hors de ce martyre. »

Si ne doi desdire
 Espoir n'escondire,
 Car il fait de m'ire
 Joie, quant je plour,
 Et sans contredire
 Doucement m'atire
 Et m'est trop dous mire
 Contre ma dolour,
 Si que la savour
 De sa grant douçour
 Me tient en vigour
 Et me fait despire
 Fortune et son tour
 Qui en grant paour
 Et en grant labour
 Fait maint cuer defrire.

*For Fortune has done us wrong
 In ways separate and perverse;
 And yet especially in hope
 I find a little comfort,
 And I am betting on this hope
 That Reason will take your part
 And that by the proper path you will
 Still make your way to the port of honour.*

VI

*May Hope draw me toward
 Joy, and God look down upon him,
 And thus bring me to laughter
 When I am sunk in sadness,
 For Hope comes to tell me
 When my heart is sighing:
 'Abandon this sad theme,
 Your pain and your weeping,
 Return to cheerfulness
 And lay aside your folly;
 Soon the day will come
 That your heart desires;
 And that is your sweet love,
 Who is the rightful flower
 Of all valour,
 Beyond this suffering.'*

*So I should not speak ill of
 Hope, or offer some refusal,
 For he turns my anger
 Into joy whenever I weep,
 And without any contradiction,
 He sweetly summons me
 And is a very gentle physician
 For the pain I suffer,
 And so the taste
 Of his great sweetness
 Keeps me strong
 And leads me to despise
 Fortune and her doings,
 Who in great fear
 And in great toil
 Makes many a heart break.*

VII

Pren confort en ta souffrence
D'esperence
Main et soir :
Se tu le fais sans doubtaunce
D'esperence,
Nul pooir
N'a de toy faire grevence,
C'iert vaillence,
C'iert savoir,
C'iert joie, pais, aligence ;
C'iert plaisence
De l'avoir.

Et se Yre ou Despit te lance
De sa lance,
Recevoir
Dois en bonne pacience,
Ne t'avence
De mouvoir,
Car au goust de souffissance
Ta pesence
Dois avoir :
Miex vaut assés s'acointance
Que puissance
D'autre avoir.

VIII

Se le dous viaire cler
Qui n'a point d'amer,
Qu'est nomper
Et sans per,
A veoir te tarde,
C'est Desirs qui dementer
Fait et tourmenter,
Souspirer
Et plourer
Maint cuer ; maus feus l'arde.

Car tant me fait endurer
Que ne puis durer.
Mais tourner
Sans cesser

VII

*Take comfort in your suffering
From Hope
Morning and night:
If you act without fear
According to Hope,
No one has the power
To do you any harm.
It will be worthiness,
It will be wisdom,
It will be joy, peace, relief;
It will be pleasure
To possess this.*

*And if Anger or Spite stabs you
With his lance,
You should
Endure this in good patience
And make no attempt
To move aside,
For you should accept your tribulation
With some drop
Of Moderation:
Of rather more value is this connection
Than to have
Power over some other.*

VIII

*If that sweet and beautiful face,
In which there is no trace of bitterness,
Which is without peer
And unrivalled,
You are eager to gaze upon,
It's Desire who drives mad
And torments,
Makes sigh
And weep
Many a heart; may he burn in a cruel fire!

For he makes me suffer so much
That I cannot go on.
And yet you must,
Never stopping,*

Te dois a la garde
 D'Espoir et de Dous Penser,
 S'il te vuet grever
 Pour amer
 Ne doubter.
 La n'aras tu garde.

IX

Ne say se me sui vantee
 D'estre douce ou desiree ;
 Mais comment qu'il aille,
 Ne suis pas asseüree
 Que soie la miex amee.
 Or vaille que vaille,
 Dit l'ay ; se la destinee
 Chiet seur moy, forment m'agree
 Ceste devinaille,
 Se de tele heure suis nee
 Que, sans villeinne pensee,
 A t'amour ne faille.

Mais quant ad ce suis menee
 Que mon cuer sans dessevree,
 Tout entier, te baille,
 Ou vraie amour enserree
 Est loial, ferme et secrete,
 Ce seroit, sans faille,
 Pechiez d'estre si moquee ;
 Et pour ce a vois esplouree
 Te pri, ne te chaille
 D'autre amer, quar, que qui bee
 A m'amour qui t'est donnee,
 En vaing se travaille.

X

En tels deduis
 Est mes cuers duis
 De grieté vuis ;
 Et c'est conduis,
 Espoir, par toy, quant seur moy luis.
 Mais trop me cuis,
 Car en un puis,
 Ou j'ay d'anuis

*Turn to the protection
 Of Hope and Sweet Thought,
 If Desire thinks to harm you
 On account of love,
 Nor should you fear.
 With them you'll have no need of defence.*

IX

*I know not if I am reputed
 To be a woman kind and desirable;
 But whatever might happen,
 I am not confident
 That I am the woman more loved.
 Now however it turns out,
 I have said this; if fate
 Decrees it so, what I have foreseen
 Suits me well
 As long as I have been born in an hour
 That, thinking no base thoughts,
 I did not fail in loving you.*

*But since I have been led to the point
 Of bestowing, not holding back,
 On you all my heart,
 In which love true and deep
 Is faithful, resolved, and discreet,
 It would be, no doubt,
 A sin to be mocked in this way;
 And so, speaking as I weep,
 I beg you not to involve yourself
 In loving some other for; whoever requests
 My love, which has been granted to you,
 Labours in vain.*

X

*Into such delight
 Is my heart led,
 Devoid of misery;
 And it is conducted there,
 By you, Hope, when you shine upon me.
 But I suffer too much
 When down a pit,
 Where I experience more than*

Plus de cent nuis,
M'estuet cheoir quant tu t'en fuis.

La fleurs ne fruis
N'a, seule y suis ;
Pour ce ne puis
De joie luis
Trouver. La sont longues mes nuis,
La me destruis,
Quant ne te truis ;
La tant me nuis
Et si me duis
Qu'a plourer est tous mes refuis.

XI

Mais ne m'esmay,
Quant je t'ay,
Car li plaint
Et li esmay
Que je tray
Sont esteint
Ta force veint
Et seurveint,
Bien le say,
Tout ce qui teint
Et destaint
Mon cuer gay.

Si qu'en mon lay
Sans delay
Et sans plaint
M'esjoïrai
Et lairay
Mon complaint ;
Et se mal maint
M'ont destraint,
D'un cuer vray
Qui en toy maint
Que qu'i maint,
T'ameray.

*A hundred measures of turmoil,
I must fall when you take flight.*

*Flower or fruit
Are there none, I am alone there;
So I cannot find
The door to
Joy. There my nights are long,
There I destroy myself
When I cannot find you;
There I make myself so miserable
That I am led
To find all my refuge in weeping.*

XI

*But I do not despair
Since I have you,
For the laments
And the misery
That I bear
Are extinguished.
Your power conquers
And overcomes,
Well I know it,
All that mars
And blackens
My joyful heart.*

*And so in my lay
Without delay
And without moaning
I will take joy
And I will abandon
My complaining;
And if many ills
Have weighed me down,
With a faithful heart,
Which remains with you,
Whatever is there for it,
I will love you.*

XII

Pour ce, amis, pren de ta gent
 Espoir, le tres biau corps gent
 Et le dous nom
 Qui tout veint de bon renom.
 Et vraiment,
 S'en toy d'euls has fermement
 L'impression,
 Tu vivras en ta prison
 Joieusement.

Se tu le fais autrement,
 En dolour, dolentement,
 Confusion,
 Pleur et lamentation
 Aras souvent.
 Loe Dieu devotement
 Et a bas ton :
 N'i voy milleur ne si bon
 Esbatement.

[10] De Fortune Ballade 23, with fourth voice (the contratenor) added, surely by a later composer
text as first verse of track [1]

XII

*And so, my friend, take from your gracious
 Hope, the most beautiful person
 And sweet name
 Which surpasses in good repute everyone else.
 And truly,
 If you possess securely in yourself the impression
 Of them,
 You will inhabit your prison
 With joy.*

*If you manage this otherwise,
 In pain, and miserably,
 You will often experience
 Confusion, pain, and
 Lamentation.
 Praise God with devotion,
 And in a soft voice:
 I see here no better joy, or any enjoyment
 So good.*

The editions used for this recording are from the forthcoming *The Complete Works of Guillaume de Machaut* (Yolanda Plumley and R Barton Palmer, general editors), with kind permission of Medieval Institute Publications (Western Michigan University, Kalamazoo). The music was edited by Jacques Boogaart, Yolanda Plumley, Uri Smilansky and Anne Stone; the lyric texts were edited by Jacques Boogaart, Yolanda Plumley and Tamsyn Mahoney-Steel, and translated by R Barton Palmer.

THE ORLANDO CONSORT

Formed in 1988 by the Early Music Network of Great Britain, The Orlando Consort rapidly achieved a reputation as one of Europe's most expert and consistently challenging groups performing repertoire from the years 1050 to 1550. Their work successfully combines captivating entertainment and fresh scholarly insight; the unique imagination and originality of their programming together with their superb vocal skills have marked the Consort out as the outstanding leader of their field.

The Orlando Consort has performed at many of Britain's top festivals (including the BBC Proms and the Edinburgh International Festival) and has in recent years made visits to France, Holland, Belgium, Germany, Italy, Sweden, Poland, the Czech Republic, Estonia, the USA and Canada, South America, Singapore, Japan, Greece, Russia, Austria, Slovenia, Portugal and Spain. The Consort's impressive discography includes a collection of music by John Dunstaple and 'The Call of the Phoenix', which were selected as Early Music CDs of the Year by *Gramophone* in 1996 and 2003 respectively; their CDs of music by Compère, Machaut, Ockeghem, Josquin, 'Popes and Anti-Popes', 'Saracen and Dove' and 'Passion' have also all been shortlisted. Their 2008 release of Machaut's *Messe de Notre Dame* and

Scattered Rhymes, an outstanding new work by the young British composer Tarik O'Regan and featuring the Estonian Philharmonic Chamber Choir, was shortlisted for a *BBC Music Magazine* award. This is their sixth recording in a series for Hyperion exploring the polyphonic songs of Guillaume de Machaut; the first release ('Le Voir Dit') was shortlisted for a *Gramophone* award, and selected by *The New York Times*' critics as one of their favourite recordings of 2013.

The Consort's performances also embrace the spheres of contemporary music and improvisation: to date they have performed over thirty premieres and they have created striking collaborations with the jazz group Perfect Houseplants and, for a project exploring historic Portuguese and Goan music, the brilliant tabla player Kuljit Bhamra. Recent concert highlights have included a return visit to New York's Carnegie Hall and performances in Sweden, Denmark, Slovenia, Italy, Belgium, Germany, Poland and Spain. The group is currently touring Europe and the USA with a grand new project presenting Carl Theodor Dreyer's silent masterpiece *La Passion de Jeanne d'Arc* with a soundscape of music from the period in which the film is set, namely the early fifteenth century.

THE ORLANDO CONSORT MACHAUT EDITION

'The programming of this series is deeply impressive' (*Gramophone*) 'Supreme text-sensitivity and beauty of tone' (*Early Music Today*)

Songs from Le Voir Dit

CDA67727

The dart of love

CDA68008

A burning heart

CDA68103

Sovereign Beauty

CDA68134

Fortune's Child

CDA68195

The Orlando Consort gratefully acknowledges support from Yolanda Plumley and Anne Stone (project consultants), Uri Smilansky (performance scores), Samuel Rosenberg (pronunciation consultant), and The Leverhulme Trust

Recorded in the Parish Church of St John the Baptist, Loughton, Essex, on 30 January–1 February 2017

Recording Engineer DAVID HINITT

Recording Producer MARK BROWN

Booklet Editor PETER HALL

Executive Producers SIMON PERRY, PERDITA ANDREW

© & © Hyperion Records Ltd, London, MMXVIII

Front illustration: 'Examining a patient' from *Oeuvres de Galien* by Claudius Galenus (c130–c201); French School, 14th century
Bibliothèque Municipale de Reims, MS 1003 f185v / © Bibliothèque Municipale, Reims / Bridgeman Images

Copyright subsists in all Hyperion recordings and it is illegal to copy them, in whole or in part, for any purpose whatsoever, without permission from the copyright holder, Hyperion Records Ltd, PO Box 25, London SE9 1AX, England. Any unauthorized copying or re-recording, broadcasting, or public performance of this or any other Hyperion recording will constitute an infringement of copyright. Applications for a public performance licence should be sent to Phonographic Performance Ltd, 1 Upper James Street, London W1F 9DE

MACHAUT le doux médecin

EN AVRIL 1377, le plus grand poète-musicien français, Guillaume de Machaut, fut enterré à la cathédrale de Reims. Quatre-vingts ans plus tard, le roi René d'Anjou, lui-même écrivain passionné et grand protecteur des arts, évoqua dans son *Livre du Coeur d'Amour Épris* (1457) le tombeau imaginaire de Machaut au milieu de ceux de cinq autres célèbres poètes de l'amour au « cimetière des amants malheureux », derrière l'« Ospital d'Amours ». Sa pierre tombale était « d'argent fin toute faicte, et a l'entour escripte d'esmail bleu, vert et violet, et ensise a chanzons bien notees, a virelaiz aussi, a servantoys, a laiz et a motetz, en diverses faczons faictes et composees ».

Mais nous avons un « tombeau » monumental bien concret avec les six manuscrits qui regroupent toutes les compositions de Machaut, littéraires et musicales : un héritage exceptionnel, d'autant que l'auteur lui-même supervisa la réalisation d'au moins un de ces précieux livres, qui étaient destinés à ses divers nobles protecteurs. Il n'y a aucun autre compositeur du Moyen-Âge pour lequel nous possédons autant d'œuvres dans des versions faisant autorité. Et, en fait, dans ces parchemins, sont « ensise » beaucoup de chansons, virelais, lais et motets bien notés et composés de diverses manières.

Dans le *Prologue*, que Machaut ajouta à la fin de sa vie comme introduction à ses œuvres, il raconte comment il fut créé par Dame Nature afin qu'il puisse créer à son tour de nombreuses formes nouvelles et variées, petites et grandes, et comment le Dieu de l'amour lui offrit le sujet de ces œuvres. Cette déclaration personnelle et la description du roi René mettent l'accent sur la recherche de diversité au sein de l'œuvre poétique et musical de Machaut. Il a écrit dans toutes les formes littéraires et musicales existantes et a été un grand explorateur de la polyphonie dans les genres traditionnellement monophoniques de la chanson. Variation

et esprit d'invention caractérisent non seulement les formes mais aussi la versification et la métrique de sa poésie, ainsi que les jeux de mots et de sonorité des mots. Dans sa musique, de petits motifs typiques de quatre notes alternant avec des sauts plus larges s'enchaînent pour former de longues mélodies qui, en polyphonie, fusionnent dans une mosaïque harmonique haute en couleur, parfois émaillée de dissonances mordantes.

Si la *Messe de Notre Dame* est peut-être l'œuvre la plus célèbre de Machaut, le sujet prédominant de son œuvre est l'amour courtois, avec toutes ses souffrances et—plus rarement—ses joies. La malchance en amour, souvent personnifiée par Dame Fortune, est omniprésente dans la poésie de Machaut qui met en musique à maintes reprises ses réflexions sur le comportement capricieux de la Dame dans une chanson, un lai ou un motet plaintif. Le présent enregistrement commence et se termine par une ballade de ce type où, chose rare, apparaissent les côtés positifs comme les côtés négatifs de Dame Fortune. Dans le grand « Lay de confort », également enregistré ici, elle joue un rôle dominant. La consolation pour les coups de Fortune ne peut se trouver qu'en faisant confiance à Espoir, le « dous mire » (« doux médecin ») des amoureux malheureux, comme il se nomme dans ce lai.

La ballade 23, *De Fortune*, qui ouvre cet album, est une pièce musicale surprenante et apparemment l'une des chansons les plus populaires de Machaut, car on la trouve dans beaucoup de manuscrits. Elle a pour sujet la plainte d'une dame au sujet de Fortune qui, au départ, lui montrait une telle préférence que, selon le refrain, on ne pouvait trouver aucune « dame qui fust si tres bien assenee ». Son bonheur n'est toutefois pas assuré, car Fortune menace maintenant de le détruire. La manière dont Machaut compose avec de petits motifs mélodiques se manifeste particulièrement dans cette ballade. Les fréquentes syncopes

à la voix supérieure (le triplum) et dans le cantus révèlent le caractère retors et indigne de confiance de Fortune. Le ténor a un début étrange et décousu, qui consiste en notes répétées interrompues par des pauses. La dernière plage de cet enregistrement présente le premier vers d'une version tirée d'un manuscrit posthume, dans laquelle une quatrième voix, un contre-ténor, a été ajoutée, sûrement par un compositeur ultérieur. L'auditeur pourra comparer les deux versions et juger si le nouveau contreténor angulaire avec ses quintes répétées enrichit ou assombrit la version originale de Machaut.

Si les ballades comportent une ligne de refrain à la fin de chaque strophe et ont perdu leur caractère original de danse, les virelais (que Machaut préférait appeler « chansons baladees ») sont en fait des chansons dansantes avec un rythme entraînant et de courtes phrases. Leur refrain est chanté au début et à la fin de la pièce, et aussi entre chaque des trois strophes ; il était peut-être destiné à être chanté par une troupe de danseurs, pendant qu'un soliste chantait les couplets sur un nouveau texte entre les refrains ; mais les virelais peuvent aussi être chantés intégralement par un soliste, comme dans les trois exemples figurant dans cet album. Dans le virelai 10, *De bonté, de valour*, le poème semble totalement insouciant. Ce sont d'abondante louanges de la beauté et de la bonté de la dame, chantées sur une mélodie tendre et nostalgique. Le rythme iambique dominant (court-long) est typique des virelais.

La ballade 7 à deux voix, *J'aim miex languir*, sans doute une œuvre de jeunesse, repose sur le même rythme iambique entraînant que le virelai avec aussi le même caractère ou presque ; mais une différence essentielle tient au mélisme étendu de la ligne du refrain, peut-être pour refléter le mot « dure » dans la première strophe. Ce mélisme est préparé par un mélisme plus court, également sur la syllabe « -dure » (d'« endure »), mais qui se termine

sur une consonance ouverte où la mélodie du refrain mène à une conclusion définitive. Elle a pour sujet la plainte de l'amoureux à propos de la cruauté tenace de sa dame.

Le rondeau est le type de chanson le plus intime, souvent construit sur des doubles sens et des jeux de mots du texte. Le rondeau 19, *Quant ma dame les maux d'amer m'apprent*, est une œuvre tardive dans laquelle Machaut joue avec les sons des rimes « -prent » et « -prendre ». Le texte semble assez simple—si la dame peut apprendre les maux de l'amour, elle pourrait aussi en apprendre les joies—mais ce pourrait être trompeur. Comme souvent dans les rondeaux, le texte peut cacher une énigme verbale, à laquelle il est fait allusion dans les mots « c'est legier a comprendre », sans doute inclus dans le double sens d'« amer » pouvant aussi signifier « aimer », contrastant avec la douceur espérée. Sur le plan métrique, ce rondeau est assez complexe car il superpose trois mètres différents dans ses trois voix : $\frac{6}{8}$, $\frac{3}{4}$ et $\frac{2}{4}$ (pour utiliser leurs équivalents modernes).

Le Virelai 18, *Helas ! et comment aroie*, est une complainte à propos d'une séparation de la dame. De grands sauts mélodiques dans ses couplets expriment les sentiments désespérés de l'amoureux.

Dans le seul motet enregistré ici, *Maugré mon cuer / De ma dolour / Quia amore langueo*, il y a un jeu sur une rime significative : le début du motet est caractérisé par une répétition insistante de la rime « -ment » (du verbe mentir). Le sujet de cette œuvre complexe est le désespoir d'un amoureux qui tente en vain de cacher son mal d'amour. Même si les personnes qui l'entourent prétendent qu'il jouit de l'amour et le font chanter cet amour, la vérité est tout autre : il n'a jamais reçu le moindre signe d'amour de sa dame et chacun peut donc voir qu'il mentait lorsqu'il chantait son bonheur. Le motet constitue un exemple de ce genre de fausse chanson. Après un long résumé de la bonne fortune de l'amoureux, il doit avouer à la fin qu'il

a menti tout du long. Le ténor constitué d'un fragment d'une antienne mariale sur des paroles du Cantique des Cantiques, révèle la vérité : « Car je me languis d'amour. » La courte mélodie de ténor, base de ce motet, se répète dans une proportion exceptionnelle : à six reprises. Elle repose sur la triade fa-la-do, et le véritable mode de ce motet, sol, se révèle seulement dans la consonance finale, comme un parallèle musical de la révélation du mensonge de l'amoureux.

Ce motet est suivi d'un virelai dans le style d'une chanson populaire, *Je vivroie liement*, de rythme binaire, avec de courtes phrases rapides. Selon le texte, l'amoureux vivrait joyeusement si sa dame savait qu'en elle se trouve son seul remède. Dans la ballade 16, *Dame, comment qu'amez de vous ne soie*, l'amoureux craint que sa dame en préfère un jour un autre, elle signerait alors l'arrêt de mort de son amoureux. La chanson commence de manière très poignante : le chanteur semble à peine capable de prononcer un mot, car ses premières notes hésitantes sont interrompues par des silences. La mélodie se déroule ensuite en gestes larges d'une grande force expressive avec un mouvement subtilement varié. Les pauses fréquentes du flux mélodique révèlent le désespoir de l'amoureux.

Le lai était connu comme le genre poétique le plus ambitieux, exigeant un maximum d'esprit inventif de la part de son auteur. Sa structure normale se compose de douze doubles strophes, dont seule la dernière a les mêmes rimes et la même mélodie que la première. Toutes les autres strophes doivent comporter des mélodies et des rimes différentes et des mètres variés. *S'onques dolereusement*, dit « Le lay de confort », est une réflexion dans l'esprit de Boèce sur la manière dont on peut résister à la malchance en faisant confiance à Espoir. Le défi que Machaut s'impose à lui-même dans ce lai spécifique tient à sa structure musicale : une imposante série de douze *chaces*—canons à trois voix. Dans chaque strophe, Machaut joue avec une

paire différente de rimes finales. L'effet de la structure en canon se traduit de la manière suivante : les sons des rimes se suivent les uns les autres à trois reprises en succession rapide et coïncident parfois dans deux des voix. L'idée du compositeur derrière la structure en canon répété était probablement d'évoquer l'éternelle rotation de la roue de la Fortune. Machaut divisa ce lai en trois parties égales, caractérisées par une mensuration différente pour chaque groupe de quatre strophes : ♩ , $\text{♩} \text{ ♩}$ et retour à ♩ ; les changements de pulsation qui en résultent marquent des tournants majeurs dans le sens du texte.

Dans la première strophe du lai, comme le veut la tradition, le personnage de l'amoureux explique la motivation de cette composition : le mauvais traitement du poète entre les mains de Fortune. Le texte développe une longue digression sur le mauvais caractère de Fortune. Il faut attendre la cinquième strophe, où le mètre passe à $\text{♩} \text{ ♩}$, pour que le poète se révèle être une dame, qui tente de consoler son amoureux emprisonné en l'implorant de faire confiance en Espoir, lui qui a tant fait pour consoler la dame elle-même. Dans la strophe IX, où le mètre change pour revenir au ♩ initial, elle avoue n'être pas totalement sûre d'être la seule femme pour son amoureux ; s'il était infidèle (comme Fortune), elle en mourrait. Cependant, elle préfère faire confiance à Espoir et rester inébranlable dans ses sentiments. Dans la dernière strophe, la dame conseille vivement à son ami d'agir de même et de prier Dieu avec dévotion.

Cette pièce vraiment monumentale montre l'art de la variation de Machaut à son apogée, mais chacune de ses pièces a reçu son caractère et sa saveur propres. Grâce au soin qu'il prit pour que ses œuvres soient préservées dans de magnifiques manuscrits, on peut encore être séduit par l'art poétique et musical pittoresque et captivant de Machaut, même à sept siècles de distance.

JACQUES BOOGAART © 2018
Traduction MARIE-STELLA PÂRIS

[1] De Fortune Ballade 23
 De Fortune me doi pleindre et loer,
 Ce m'est avis, plus qu'autre creature ;
 Quar quant premier encommensai l'amer,
 Mon cuer, m'amour, ma pensee, et ma cure
 Mis si bien a mon plaisir
 Qu'a souhaidier peüsse je faillir,
 N'en ce monde ne fust mie trouvee
 Dame qui fust si tres bien assenee.

Quant je ne puis penser n'imaginer
 Ne dedens moy trouver c'onques Nature
 De quanqu'on puet bel et bon appeller
 Peüst faire plus parfaite figure
 De celi ou mi desir
 Sont et seront, a tous jours sans partir ;
 Et pour ce croy qu'onques mais ne fu nee
 Dame qui fust si tres bien assenee.

Lasse ! or ne puis en ce point demourer,
 Car Fortune qui onques n'est seüre
 Sa roe vult encontre moy tourner
 Pour mon las cuer mettre a desconfiture.
 Mais en foy, jusqu'au morir
 Mon doulz amy vueil amer et chierir,
 Qu'onques ne dut avoir fausse pensee
 Dame qui fust si tres bien assenee.

[2] De bonté, de valour Virelai 10
 De bonté, de valour,
 De biauté, de douçour
 Ma dame est paree ;
 De maniere, d'atour,
 De scens, de grace est coronnee.

Dame desiree,
 Richement aournee,
 De coulour,
 Bien endocrinee,
 De tous a droit loee,
 Par savour,
 Juenete, sans folour,
 Simplette, sans baudour,

De bonne heure nee,
 Parfaite en toute honnour,
 Nulle n'est a vous comparee.

De bonté, de valour ...

Car loyal, secree,
 De bonne renommee,
 Sans faus tour,
 Franche et esmeree,
 Nette, pure affinee,
 La millour
 De toutes et la flour,
 Sans mal, sans deshonnour,
 Estes appelee.
 Pour ce avez sans retour,
 Mon cuer, m'amour et ma pensee.

De bonté, de valour ...

Et s'il vous agree,
 Gentil dame honouree,
 Que j'aour,
 Qu'en moy soit doublee,
 Sans estre ja finee,
 Ma languor,
 Si vueil je la dolour
 Et l'amoureuse ardour,
 Qu'en moy est entree,
 Endurer nuit et jour,
 Ne ja n'en serez meins amee.

De bonté, de valour ...

[3] J'aim miex languir Ballade 7
 J'aim miex languir en ma dure dolour
 Et puis morir, s'Amour le prent en gré,
 Qu'avoir mercy, se ce n'est a l'onnour
 De vous, dame, que j'aim sans fausseté ;
 N'onques en moy n'ot autre volenté
 Ne ja n'avra, pour peinne que j'endure,
 Et me fussiez cent mille fois plus dure.

Comment que j'aie en tristece et en plour
 Langui lonc temps par vostre cruauté,

Et que plus long soit de jour en jour
De la merci que j'ay tant désiré,
Mais ne lairai pour ce qu'en loiauté
Ne vous aime seur toute creature,
Et me fussiez cent mille fois plus dure.

Pour ce vous pri, dame, qui estes flour
De tous les biens et de toute biauté
Et qui avez en grace et en valour
Et en plaisant maintieng tout sormonté,
Que vous daingniez avoir de moy pité,
Que ja vers vous ne penseray laidure,
Et me fussiez cent mille fois plus dure.

- [4] **Quant ma dame** Rondeau 19
Quant ma dame les maus d'amer m'apprent,
Elle me puet aussi les biens aprendre,

Qu'en grant douceur mon cuer tient et esprent,
Quant ma dame les maus d'amer m'apprent,

Dont qui les biens a droit saveure et prent,
Riens n'est plus dous ; c'est legier a comprendre,

Quant ma dame les maus d'amer m'apprent,
Elle me puet aussi les biens aprendre.

- [5] **Helas ! et comment aroie** Virelai 18
Helas ! et comment aroie
Bien ne joie,
Ne dont me venroit baudour,
Quant faire ne puis que j'oie
Ne que voie,
Dame, vo fine douçour?

Par m'ame, je ne le say
Ne saray,
Lonteins de vous que j'aour,
Pour ce qu'adés, sans delay,
A l'essay
Sui d'avoir toute dolour ;
Car long de vous tout m'anoie
Et desvoie
Mon cuer et tient en irour.
Dont pour vostre amour morroie,

Se j'estoie
Longuement en telle ardour.
Helas ! et comment aroie ...
Nompourquant, tant com vivray,
Vous seray
Loiaus, sans penser folour,
Et vostre gentil corps gay
Serviray
Humblement et a s'onnour ;
Si que durer ne porroie
Se n'avoie
Confort de vostre valour
Contre desir qui guerroie
Et maistroie
Mon cuer et tient en langour.

Helas ! et comment aroie ...
Las ! il tient en tel esmay
Mon cuer vray
Que je ne say le piour
Eslire des maus que tray ;
Tant en ay
Et tant desir le retour
Vers vous, dame simple et quoie.
Or n'est voie
Que puisse trouver ne tour,
Et dou pis qu'Amours m'envoie,
C'est que soit
Loing de vo faitis atour.

Helas ! et comment aroie ...

- [6] **Maugré mon cuer / De ma dolour / Quia amore langueo** Motet 14
triplum
Maugré mon cuer, contre mon sentement
Dire me font que j'ay aligement
De Bonne Amour,
Ceaus qui dient que j'ay fait faintement
Mes chans qui sont fait dolereusement,
Et que des biens amoureux ay souvent
La grant douçour.

Helas ! dolens, et je n'os onques jour,
 Puis que premiers vi ma dame d'onnour,
 Que j'aim en foy,
 Qui ne fu nez et fenis en dolour,
 Continuez en tristesse et en plour,
 Pleins de refus pour croistre mon labour
 Et contre moy ;

N'onques ma dame au riche maintieng coy
 Mon dolent cuer, qui ne se part de soy,
 Ne resjoï,
 Ne n'ot pitié dou mal que je reçoï ;
 Et si scet bien qu'en li mon temps employ,
 Et que je l'aim, criem, serf, desir et croy
 De cuer d'amy ;

Et quant il n'est garison ne merci
 Qui me vausist, se ne venoit de li
 A qui m'ottry,
 Et son franc cuer truis si dur anemi
 Qu'il se delite es maus dont je languï,
 Chascuns puet bien savoir que j'ay menti.

motetus

De ma dolour Confortez doucement,
 De mon labour Meris tres hautement,
 De grant tristour En toute joie mis,
 De grief langour Eschapés et garis ;
 De Bon Eür, de Grace, de Pitié
 Et de Fortune amis ; et a mon gré
 Con diseteus Richement secourus,
 Et familleus Largement repeüs
 De tous les biens que dame et Bonne Amour
 Puent donner a amant par honnour
 Suis ! et Amours m'est en tous cas aidans.
 Mais, par m'ame, je mens parmi mes dens !

tenor

Quia amore langueo.

[7] **Je vivroie liement** Virelai 23
 Je vivroie liement,
 Douce creature,
 Se vous saviés vraiment
 Qu'en vous fust parfaitement
 Ma cure.

Dame de maintieng joli,
 Plaisant nette et pure,
 Souvent me fait dire : « ay, my ! »
 Li maus que j'endure
 Pour vous servir loyaument.
 Et soiés seüre
 Que je ne puis nullement
 Vivre ainsi, se longuement
 Me dure.

Je vivroie ...

Car vous m'estes sans merci
 Et sans pitié dure,
 Et s'avez le cuer de my
 Mis en tel ardure
 Qu'il morra certainement
 De mort trop obscure,
 Se pour son aligement
 Merci n'est prochainement
 Meüre.

Je vivroie ...

[8] **Dame, comment qu'amez** Ballade 16
 Dame, comment qu'amez de vous ne soie,
 Si n'est il riens qui tant peust grever,
 Moy ne mon cuer, com ce que je savoie
 Que vosissiés autre que mi amer ;
 Car riens conforter
 Ne me porroit jamais ne resjoïr,
 S'il avenoit, fors seulement morir.
 Car dous espoirs qui me norrist en joie
 Et qui soustient mon cuer en dous penser
 Contre desir, qui toudis me guerroe,
 Feriés de moy sans cause desseverer,

Si que einsi durer
Ne voudroie sans li contre desir,
S'il avoient, fors seulement morir.

Et vraiment, dame, se je perdoie
L'esperence de merci recouvrer,
Par autre amer, desesperés seroie,
Car foibles sui pour tels cos endure;
Ne je n'os penser
Que vous ne Amours me peussies garir
S'il avoient, fors seulement morir.

[9] **S'onques dolereusement 'Le lay de confort'** Lay 12/17

I
S'onques dolereusement
Sceus faire ne tristement
Lay ou chanson
Ou chant a dolereus son
Qui sentement
Ait de plour et de tourment,
Temps et saison
Ay dou faire et ocoison
Presentement.

Qu'en terre n'a element
Ne planette en firmament
Qui de pleur don
Ne me face et sans raison
Mon cuer dolent ;
Et Fortune m'a dou vent
D'un torbillon
Tumé jus de sa maison
En fondement.

II
Et si ne m'a que d'un oueil
Resgardé,
Mais tant grevé,
Se Diex me gart,
M'a de son demi regart
Que trop m'en dueil
Qu'a son vueil
Me met en dueil

Sa cruauté
Et me tient contre mon gré,
Par son faus art,
Main et tart,
Plus c'un poupart
En un bersueil.

Tout desvuet quanque je vueil
Sa durté
Qui m'a miné ;
Se n'ay regart
Que tel joie me regart
Comme avoir sueil,
Eins recueil
Par son orgueil
Toute grieté,
Quant je voy en haut degré
Maint grant paillart,
Maint coquart
Et maint couart
Par son escueil.

III
Ainsi Fortune se chevist
Que l'un norrist,
L'autre amaigrist,
L'un enrichist,
L'autre apovrist ;
Se l'un en pleure, l'autre en rist.
En tels fais se delite.
Se l'un fait grant, l'autre amenrist
Par droit despist,
Son fait honnist ;
Autre apetist,
N'autre delist
N'a ; je ne prise son profist
Une troée mite.

Elle se boute en maint abist ;
Se l'un garist,
L'autre mourdris,
Quanqu'elle dist
Tantost desdist.

Adés est contraire a son dist
La fausse, l'ipocrite
M'a si blecié en l'esperist
Que ja descrist
N'iert par escrist.
Einsi languist
Mes cuers et vist
En grief qui n'est pas plus petit
Des .x. plaiez d'Egypte.

IV

Et, certes, je ne doubt mie
Que, s'a droit m'eüst
Resgardé que ma brief vie
Fenie ne fust,
Qu'en monde n'a fer ne fust,
Force, engien ne signourie
Qui sa fureur receüst,
Ne scens qui sceüst
Eschuer sa tricherie :
Tant faire peüst.

Et se ma vie fenie
Fust, tant me pleüst
Que ja mort dont j'ai envie
Ne me despleüst ;
Car plus ne me deceüst
La traître renoïe
Et pitez me concreüst
Ne plus ne i eüst
Ma crueuse maladie
En moy ne acreüst.

V

Ainsi en grant desconfort,
Dous amis, se desconforte
Mes cuers qui t'aimme si fort
Qu'amours ne fu mais si forte,
Dont joie n'ay ne deport
Pour les griés que li tiens porte.
S'en ay en moy tel remort
Que bien vorroie estre morte.

Car Fortune nous fait tort
Par diverse voie et torte ;
Mais en esperence au fort
Un tres petit me conforte,
Et en cest espoir ay sort
Que Raisons soit de ta sorte
Et qu'encor venras au port
D'onneur par la droite porte.

VI

A joie me tire
Espoirs, Diex li mire,
Et si me fait rire,
Quant sui en tristour,
Car il me vient dire
Quant mes cuers souspire :
« Lay triste matyre,
Ton dueil et ton plour,
Retourne en boudour
Et lay ta folour ;
Brief venra le jour
Que tes cuers desire ;
C'iert ta douce amour
Qui est droite flour
De toute valour
Hors de ce martyre. »

Si ne doi desdire
Espoir n'escondire,
Car il fait de m'ire
Joie, quant je plour,
Et sans contredire
Doucelement m'atire
Et m'est trop dous mire
Contre ma dolour,
Si que la savour
De sa grant douçour
Me tient en vigour
Et me fait despire
Fortune et son tour
Qui en grant paour
Et en grant labour
Fait maint cuer defrire.

VII

Pren confort en ta souffrence
D'esperence
Main et soir :
Se tu le fais sans doubtaunce
D'esperence,
Nul pooir
N'a de toy faire grevence,
C'iert vaillence,
C'iert savoir,
C'iert joie, pais, aligence ;
C'iert plaisence
De l'avoir.

Et se Yre ou Despit te lance
De sa lance,
Recevoir
Dois en bonne pacience,
Ne t'avence
De mouvoir,
Car au goust de souffissance
Ta pesence
Dois avoir :
Miex vaut assés s'acointance
Que puissance
D'autre avoir.

VIII

Se le dous viaire cler
Qui n'a point d'amer,
Qu'est nomper
Et sans per,
A veoir te tarde,
C'est Desirs qui dementer
Fait et tourmenter,
Souspirer
Et plourer
Maint cuer ; maus feus l'arde.

Car tant me fait endurer
Que ne puis durer.
Mais tourner
Sans cesser

Te dois a la garde
D'Espoir et de Dous Penser,
S'il te vuet grever
Pour amer
Ne doubter.
La n'aras tu garde.

IX

Ne say se me sui vantee
D'estre douce ou desiree ;
Mais comment qu'il aille,
Ne suis pas asseüree
Que soie la miex amee.
Or vaille que vaille,
Dit l'ay ; se la destinee
Chiet seur moy, forment m'agree
Ceste devinaille,
Se de tele heure suis nee
Que, sans villeinne pensee,
A t'amour ne faille.

Mais quant ad ce suis menee
Que mon cuer sans dessevree,
Tout entier, te baille,
Ou vraie amour enserree
Est loial, ferme et secree,
Ce seroit, sans faille,
Pechiez d'estre si moquee ;
Et pour ce a vois esplouree
Te pri, ne te chaille
D'autre amer, quar, que qui bee
A m'amour qui t'est donnee,
En vaing se travaille.

X

En tels deduis
Est mes cuers dui
De grieté vuis ;
Et c'est conduis,
Espoir, par toy, quant seur moy luis.
Mais trop me cuis,
Car en un puis,
Ou j'ay d'anuis

Plus de cent nuis,
M'estuet cheoir quant tu t'en fuis.

La fleurs ne fruis
N'a, seule y suis ;
Pour ce ne puis
De joie luis
Trouver. La sont longues mes nuis,
La me destruis,
Quant ne te truis ;
La tant me nuis
Et si me duis
Qu'a plourer est tous mes refuis.

XI

Mais ne m'esmay,
Quant je t'ay,
Car li plaint
Et li esmay
Que je tray
Sont esteint
Ta force veint
Et seurveint,
Bien le say,
Tout ce qui teint
Et destoint
Mon cuer gay.

Si qu'en mon lay
Sans delay
Et sans plaint
M'esjoïrai
Et lairay
Mon complaint ;
Et se mal maint
M'ont destraint,
D'un cuer vray
Qui en toy maint
Que qu'i maint,
T'ameray.

XII

Pour ce, amis, pren de ta gent
Espoir, le tres biau corps gent
Et le dous nom
Qui tout veint de bon renom.
Et vraiment,
S'en toy d'euls has fermement
L'impression,
Tu vivras en ta prison
Joieusement.

Se tu le fais autrement,
En dolour, dolentement,
Confusion,
Pleur et lamentation
Aras souvent.
Loe Dieu devotement
Et a bas ton :
N'i voy milleur ne si bon
Esbatement.

[10] **De Fortune** Ballade 23, with fourth voice (the contratenor) at
text as first verse of track [1]

Les éditions utilisées pour cet enregistrement proviennent de *The Complete Works of Guillaume de Machaut* (sous la direction de Yolanda Plumley et R Barton Palmer), avec l'aimable autorisation de Medieval Institute Publications (Western Michigan University, Kalamazoo). La préparation de la musique fut assurée par Jacques Boogaart, Yolanda Plumley, Uri Smilansky et Anne Stone ; celle des textes des poèmes lyriques le fut par Jacques Boogaart, Yolanda Plumley et Tamsyn Mahoney-Steel, avec une traduction en anglais de R Barton Palmer.

MACHAUT der sanfte physikus

IM APRIL 1377 wurde der größte Dichterkomponist Frankreichs, Guillaume de Machaut, in der Kathedrale von Reims beigesetzt. 80 Jahre später beschrieb René von Anjou, selbst ein leidenschaftlicher Autor und Kunstmäzen, in seinem *Livre du Coeur d'Amour Épris* („Das Buch vom liebentbrannten Herzen“, 1457) Machauts imaginäres Grabmal, das zwischen denen von fünf weiteren berühmten Liebesdichtern auf dem „Friedhof der unglücklichen Liebenden“ hinter dem „Ospital d'Amours“ („Liebeshospiz“) gelegen sein sollte. Sein Grabmal sei „gänzlich aus feinem Silber gefertigt und rundherum mit blau, grün und violett emaillierten Inschriften versehen und eingeritzt mit wohlnotierten Chansons, ebenso Virelais, Sirventes, Lais und Motetten, die in unterschiedlichen Arten gemacht und komponiert waren“.

Ein wirkliches, riesiges „Grabmal“ ist in Form der sechs Manuskripte überliefert, die alle Kompositionen Machauts, sowohl literarischer als auch musikalischer Art, enthalten: ein außergewöhnliches Vermächtnis, umso mehr, da der Autor selbst die Anfertigung von mindestens einem dieser kostspieligen Bände, die für seine diversen adeligen Mäzene gedacht waren, beaufsichtigt hatte. Von keinem anderen mittelalterlichen Komponisten sind uns so viele Werke in gesicherten Quellen überliefert. Und tatsächlich sind in ihr Pergament viele wohlnotierte und in unterschiedlicher Art komponierte Chansons, Virelais, Lais und Motetten „eingeritzt“.

In dem *Prologue*, den Machaut in fortgeschrittenem Alter als Einleitung zu seinen Werken hinzufügte, erklärt er, dass die Natur ihn erschaffen habe, dass er seinerseits viele verschiedene neue Formen erschaffen möge, kleine und große, und dass der Gott der Liebe ihm die Thematik zu diesen Werken liefern würde. Sowohl diese persönliche Stellungnahme als auch die Beschreibung Renés betonen Machauts Streben nach Abwechslung in seinem

literarischen und musikalischen Oeuvre. Er bediente sich aller existierenden literarischen und musikalischen Formen und experimentierte in traditionell einstimmigen Lied-Genres besonders gerne mit Mehrstimmigkeit. Variation und Ideenreichtum finden sich nicht nur in den Formen, sondern auch in den Reimen und Metren seiner Lyrik, sowie in Spielen mit dem Wortsinn und Wortlaut. In seiner Musik alternieren charakteristische kleine Viertonmotive mit größeren Sprüngen und sind derart zusammengesetzt, dass sich lange und ausdrucksvolle Melodien ergeben, die sich in der Mehrstimmigkeit zu einem bunten harmonischen Mosaik zusammentun, das zuweilen mit beißenden Dissonanzen gewürzt ist.

Obwohl die *Messe de Notre Dame* wohl Machauts berühmtestes Werk ist, ist sein Oeuvre überwiegend von dem Thema der höfischen Liebe mit all ihren Leiden und—weniger oft—Freuden geprägt. Pech in der Liebe wird häufig durch die Figur der Fortuna verkörpert, die in Machauts Dichtungen allgegenwärtig ist; oft vertonte er seine Gedanken zu ihrem launischen Verhalten in klagenden Liedern, Lais oder Motetten. Die hier vorliegende Einspielung beginnt und endet mit einer solchen Ballade, wo (ungewöhnlicherweise) sowohl ihre positiven als auch ihre negativen Seiten beleuchtet werden. In dem großen, ebenfalls hier vorliegendem „Lay de confort“ spielt sie eine dominante Rolle. Trost bei den Schlägen der Fortuna kommt nur, wenn man der Hoffnung vertraut, beziehungsweise dem *dous mire* (dem „sanften Physikus“) der unglücklichen Liebenden, wie es in dem Lai heißt.

Die Ballade 23, *De Fortune*, mit der das Album beginnt, ist ein überraschendes Musikstück und offenbar ein besonders beliebtes Lied Machauts, da es sich in vielen verschiedenen Manuskripten findet. Sein Thema ist die Klage einer Dame über Fortuna, welche sie zunächst derart bevorzugte, dass, wie es im Refrain heißt, nie eine „Frau so

wohlversorgt“ gewesen sei. Ihr Glück ist allerdings nicht von Dauer, da Fortuna nun droht, es zu vernichten. Machauts Technik, mit kleinen melodischen Motiven zu komponieren, tritt in dieser Ballade besonders deutlich hervor. Die häufigen Synkopierungen in der Oberstimme (dem Triplum) und dem Cantus geben den wankelmütigen und unzuverlässigen Charakter der Fortuna preis. Der Tenor beginnt in seltsamer, sprunghafter Weise mit Tonwiederholungen, die durch Pausen abgebrochen werden. Im letzten Track dieser Aufnahme erklingt die erste Strophe aus einer Version eines posthum entstandenen Manuskripts, welches eine vierte Stimme enthält, einen Contratenor, der sicherlich von einem jüngeren Komponisten hinzugefügt wurde. Der Hörer mag die beiden Versionen miteinander vergleichen und selbst entscheiden, ob der kantig geführte neue Contratenor mit seinen Quintwiederholungen die Originalversion Machauts bereichert oder verschleiert.

Während in den Balladen ein einzeiliger Refrain am Ende jeder Strophe erklingt und der ursprüngliche tänzerische Charakter hier in den Hintergrund tritt, sind Virelais (die Machaut gerne als „chansons baladees“ bezeichnete) tatsächliche Tanzlieder mit lebhaften Rhythmen und kurzen Phrasen. Der Refrain eines Virelai erklingt sowohl zu Beginn als auch am Ende des Stücks, sowie zwischen allen drei Strophen und sollte möglicherweise von einer Tänzertruppe gesungen werden, während ein Solist die Strophen mit neuem Text zwischen den Refrains vortrug. Jedoch können Virelais auch vollständig von einem Solisten gesungen werden, wie es in allen drei Fällen bei dieser Aufnahme passiert. Im Virelai 10, *De bonté, de valour*, scheint der Dichter völlig sorgenfrei zu sein. Es handelt sich dabei um ein überschwängliches Lob der Schönheit und Güte der Dame, welches zu einer sanften, sehnsuchtsvollen Melodie gesungen wird. Der vorherrschende jambische (kurz-lang) Rhythmus ist für das Virelai charakteristisch.

Die zweistimmige Ballade 7, *J'aim miex languir*, wahrscheinlich ein Frühwerk, hat denselben eingängigen, jambischen Rhythmus wie das Virelai und ist auch von seinem Charakter her ähnlich gehalten; ein wichtiger Unterschied besteht jedoch in dem ausgedehnten Melisma auf der Refrain-Zeile, mit der möglicherweise über das Wort „dure“ („hart“) aus der ersten Strophe reflektiert wird. Dieses Melisma wird von einem kürzeren vorbereitet, ebenfalls auf der Silbe „-dure“ (von „endure“ — „erdulden“), welches jedoch mit einer offenen Konsonanz endet, wo die Refrain-Melodie zu einem endgültigen Schluss leitet. Das Thema ist die Klage eines Liebenden über die erbarmungslose Grausamkeit seiner Dame.

Das Rondeau ist die intimste Chanson-Form, die oft auf Doppelbedeutungen und Wortspielen im Text aufgebaut ist. Das Rondeau 19, *Quant ma dame les maus d'amer m'apprent*, ist ein Spätwerk, in dem Machaut mit den Reimen „-prent“ und „-prendre“ spielt. Der Text scheint recht unkompliziert — wenn die Dame die Qualen der Liebe lehren kann, dann kann sie wohl auch ihre Freuden vermitteln —, doch könnte das auch täuschen. Wie so oft bei Rondeaux könnte hier ein Worträtsel versteckt sein, auf das bei den Worten „c'est legier a comprendre“ („es ist leicht zu verstehen“) angespielt wird, und das wahrscheinlich in der Doppelbedeutung von „amer“ (was sowohl „lieben“ als auch „bitter“ heißt) enthalten ist und einen Gegensatz zu der erhofften Süße bildet. Metrisch betrachtet ist dieses Rondeau recht komplex, da hier drei verschiedene Taktarten in den drei Stimmen übereinandergelegt werden: $\frac{6}{8}$, $\frac{3}{4}$ und $\frac{2}{4}$ (um die modernen Entsprechungen anzugeben).

Das Virelai 18, *Helas! et comment aroie*, ist eine Klage über die Trennung von der Dame. Große melodische Sprünge in den Strophen drücken die Trostlosigkeit des Liebenden aus.

In der einzigen hier eingespielten Motette, *Maugré mon cuer / De ma dolour / Quia amore langueo*, findet sich ein spielerischer Einsatz eines bedeutsamen Reims: eine

auffällige Wiederholung des Reims auf „-ment“ („mentir“ bedeutet „lügen“) charakterisiert den Beginn der Motette. Das Thema dieses komplexen Werks ist die Verzweigung eines Liebenden, der vergeblich versucht, seinen Liebes-schmerz zu verbergen. Obwohl die Menschen um ihn herum so tun als ob er in der Liebe glücklich sein müsse und ihn darüber singen lassen, stimmt das Gegenteil: nie hat er auch nur ein Zeichen der Liebe von seiner Dame erhalten, so dass alle sehen können, dass er gelogen hat, wenn er von seinem Glück gesungen hat. Im Motetus findet sich ein Beispiel eines derartigen falschen Liedes—nach einer langen Zusammenfassung seines Liebesglücks muss er schließlich zugeben, dass alles nur erdichtet war. Der Tenor, ein Fragment aus einer Marianischen Antiphon mit einem Text aus dem Hohelied, enthüllt die Wahrheit: „Denn ich bin krank vor Liebe.“ Die kurze Tenor-Melodie, die Basis der Motette, wird sechs Mal—ungewöhnlich oft—wiederholt. Es herrscht hier der Dreiklang F-A-C vor, doch das wirkliche tonale Zentrum der Motette, G, offenbart sich erst in der letzten Konsonanz der Motette, als musikalische Parallele zu der Offenbarung des Liebenden, dass er gelogen hat.

Auf die Motette folgt ein volksliedartiges Virelai, *Je vivoie liement*, im Zweiertakt und mit lebhaften, kurzen Phrasen. Dem Text zufolge würde der Liebende glücklich leben, wenn seine Dame wüsste, dass sich seine einzige Heilung in ihr findet. In der Ballade 16, *Dame, comment qu'amez de vous ne soie*, äußert der Liebende seine Angst, dass seine Dame einen anderen vorziehen könnte, womit sie sein Todesurteil unterzeichnen würde. Das Lied hat einen sehr ergreifenden Beginn: der Sänger scheint kaum ein Wort sprechen zu können, seine zögernden ersten Töne werden von Pausen unterbrochen. Die Melodie entfaltet sich dann in ausschweifenden Gesten großer Ausdruckskraft und mit feinsinnig abgestufter Bewegung. Die häufigen Unterbrechungen im melodischen Fluss verraten die Hoffnungslosigkeit des Liebenden.

Das Lai war als anspruchsvollstes poetisches Genre bekannt, welches die maximale Erfindungskraft seines Schöpfers erforderte. Seine Struktur besteht normalerweise aus 12 Doppelstrophen, wobei nur die letzte dieselben Reime und dieselbe Melodie hat wie die erste. Alle anderen Strophen sollten andere Melodien, Reime und unterschiedliche Metren aufweisen. *S'onques dolereusement*, auch „Le lay de confort“ genannt, ist ein boethianisches Nachsinnen darüber, wie man einem widrigen Schicksal entgehen kann, indem man der Hoffnung vertraut. Die Herausforderung, die Machaut sich in diesem Lai stellte, liegt in der musikalischen Struktur, die aus einem riesigen Zyklus von 12 *chaces* besteht—Kanons zu drei Stimmen. In jeder Strophe verwendet Machaut unterschiedliche Endreimpaare. Die Wirkung der kanonischen Struktur ist derart, dass die Reime dreimal in schneller Abfolge erklingen und manchmal in zwei Stimmen zusammen-treffen. Mit der sich wiederholenden Kanon-Struktur wollte Machaut wohl das sich ewig drehende Rad der Fortuna musikalisch darstellen. Machaut gliederte das Lai in drei gleiche Teile, die jeweils vier Strophen umfassen und die sich durch unterschiedliche Taktarten auszeichnen: $\frac{6}{8}$, $\frac{3}{4}$ und wieder $\frac{6}{8}$; die sich daraus ergebenden Taktwechsel heben gleichzeitig wichtige Wendepunkte im Text hervor.

In der ersten Strophe des Lais erklärt das lyrische Ich traditionsgemäß den Beweggrund für die Komposition, nämlich seine Misshandlung durch Fortuna. Der Text geht dann in einen langen Exkurs über den bösen Charakter der Fortuna über. Erst in der fünften Strophe, wo der Takt zu $\frac{3}{4}$ wechselt, offenbart die Erzählstimme, dass sie eine Dame ist, die versucht, ihren gefangengehaltenen Liebhaber zu trösten, indem sie ihn anfleht, der Hoffnung zu vertrauen, die sie selbst so sehr zu trösten vermocht hat. In der neunten Strophe, wo der Takt zu $\frac{6}{8}$ zurückgeht, gesteht sie, nicht völlig sicher zu sein, ob sie die Einzige für ihren Liebhaber ist; sollte er untreu sein (wie Fortuna), so würde

sie sterben. Sie zieht es jedoch vor, der Hoffnung zu vertrauen und in ihren Gefühlen standhaft zu bleiben. In der letzten Strophe ermahnt die Dame ihren Freund dazu, sich ebenso zu verhalten und fromm zu Gott zu beten.

Dieses wahrhaft monumentale Stück repräsentiert den Höhepunkt der Variationskunst Machauts, doch hat jedes

seiner Stücke seinen eigenen Charakter und Ausdruck. Und dank des glücklichen Umstands, dass Machaut seine Werke derart sorgfältig in wunderschönen Manuskripten konserviert hat, lockt und bewegt uns seine faszinierende lyrische und musikalische Kunst noch heute, sieben Jahrhunderte später.

JACQUES BOOGAART © 2018
Übersetzung VIOLA SCHEFFEL

Die Notenausgaben, die für die vorliegende Einspielung verwendet wurden, stammen aus der in Kürze erscheinenden Edition *The Complete Works of Guillaume de Machaut* (Yolanda Plumley und R Barton Palmer, Leitende Herausgeber), mit der freundlichen Erlaubnis der Medieval Institute Publications (Western Michigan University, Kalamazoo). Die Notentexte wurden von Jacques Boogaart, Yolanda Plumley, Uri Smilansky und Anne Stone ediert; die lyrischen Texte wurden von Jacques Boogaart, Yolanda Plumley und Tamsyn Mahoney-Steel ediert und von R Barton Palmer ins Englische übersetzt.

