

JOSQUIN

Missa Pange lingua Missa La sol fa re mi

THE TALLIS SCHOLARS

Directed by Peter Phillips

Contents

Music note	<i>page 3</i>
Sung texts and translation	<i>page 5</i>
Notice en français	<i>page 9</i>
Textes chantés et traduction	<i>page 16</i>
Commento in italiano	<i>page 11</i>
Testi cantati in italiano	<i>page 16</i>
Kommentar auf Deutsch	<i>Seite 13</i>
Gesangstexte und Übersetzung	<i>Seite 16</i>

*For information on concerts and other recordings by
The Tallis Scholars please visit the Gimell website at
www.gimell.com*

THESE two mass-settings, both for four voices, were written at different periods in Josquin's long career. *La sol fa re mi* was published in 1502, whereas *Pange lingua* was a late work, possibly Josquin's last mass-setting, not published until after his death, in 1539. The change in style is immediately apparent. In the middle of his life, Josquin often liked to tax his powers of invention by setting himself difficult puzzles to solve, but later he relaxed until he came to perfect a freer kind of music. In the case of *Pange lingua*, widely acknowledged as one of his masterpieces, this freedom takes the form of 'a fantasy on a plainsong'¹. In both settings Josquin's mastery of vocal texture may be fully admired: many of his contemporaries needed five or six voices to achieve the kind of sonority which he could conceive with four.

By taking a plainsong melody for his setting entitled *Pange lingua*, Josquin gave himself much more scope than in *La sol fa re mi*. However, he decided to extend this freedom by writing such expansive vocal lines that it is sometimes impossible to tell whether the melody is being 'paraphrased' or not. At any rate it was in this work that Josquin finally made the art of imitation, by which all the voices must be treated as

being equal, of primary importance. This technique had profound repercussions for later Renaissance music throughout Europe.

The *Pange lingua* chant was originally intended as a hymn for the feast of Corpus Christi. It may be heard clearly in Josquin's setting in the soprano part of the final *Agnus Dei* where it at last emerges in recognizable form. Elsewhere it tends to be the soprano part which makes the most obvious references to the melody, for instance in the *Kyrie*, at the beginning of the *Gloria* and at the 'Et incarnatus est'. For the rest, fragments appear and disappear, either forming part of longer, quite new melodies, or abbreviated into one of Josquin's characteristically terse rhythmic units. In this way he achieved the variety of expression which has led to this mass being so widely admired.

La sol fa re mi, as its name implies, is based on the solmization notes which these syllables represented in the medieval scale: A, G, F, D and E. Virtually the whole mass is derived from this single five-note phrase, which may be clearly heard in different note-lengths and occasionally in different pitches in one or other of the parts. It is mostly found in the tenor (which in fact does not differ significantly in tessitura from the alto part). To write an entire mass-

setting which strictly retains the statement of five notes throughout as a kind of very abrupt *cantus firmus* is an astonishing feat of sheer inventiveness. Josquin had tried out the same technique in an earlier mass entitled *Faisant regretz* (based on ‘fa re mi re’) but had there allowed himself the opportunity of transposing the ostinato up and down by step, a procedure which was commonly followed by other composers of the time, like Obrecht and Isaac. The technique of *La sol fa re mi*, on the other hand, was sophisticated and rare.

However, it was not Josquin’s idea in the first place to use these notes. According to Glareanus, writing in 1547², they originated in mimicry of an unknown potentate who used to send away importunate suitors with the words ‘Lascia fare mi’ (‘Leave it to me’). Whether this is true or not³, a number of popular songs of the time were written around the phrase. Apart from basing the tenor on it almost exclusively, Josquin was able to lend it to the other parts in his mass-setting by the technique of initial imitation,

for instance in the ‘Christe’ and first ‘Hosanna’. The ‘Pleni sunt’ is imitative throughout. Only once (in the bass part at the end of the ‘Christe’) is the ostinato transposed to begin on D (subsequently necessitating a B flat). Otherwise, in more than two hundred repetitions, it starts on A or E. Perhaps the finest moment comes at the very end of the Agnus Dei (I and III) where the note-lengths of the ostinato become shorter and shorter as the mystical nature of the music intensifies.

© 1986 rev. 1993, Peter Phillips

¹ Gustave Reese, *Music in the Renaissance* (1954) p.244

² Henricus Glareanus, *Dodecachordon* (1547)

³ In his entry on Josquin, in *D.E.U.M.M.* (Turin, UTET, 1985, *Le biografie*, II, p.472), Nino Pirrotta maintains that these five notes were inspired by the words ‘Lassa fare a mi/Non ti curare’ (‘Leave it to me, I’ll deal with it’), which begin a barzelletta attributed to Serafino Aquilano, a friend of Josquin. It appears that Aquilano’s humorous song alludes to Cardinal Ascanio Sforza, his protector, who was known for making promises he could not fulfil.

Pange lingua gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi
Rex effudit gentium.

Nobis datus, nobis natus
Ex intacta Virgine,
Et in mundo conversatus,
Sparso verbi semine,
Sui moras incolatus
Miro clausit ordine.

In supremæ nocte coenæ
Recumbens cum fratribus,
Observata lege plene
Cibis in legalibus,
Cibum turbae duodenarum
Se dat suis manibus.

Verbum caro, panem verum
Verbo carnem efficit:
Fitque Sanguis Christi merum,
Et si sensus deficit,
Ad firmandum cor sincerum
Sola fides sufficit.

O my tongue, proclaim the mystery
of the glorious Body,
and the precious Blood,
which the King of all nations,
the fruit of a noble womb,
poured out to redeem the world.

Given to us, born to us
from a pure virgin,
having dwelt in the world
and scattered the seed of the Word,
he concluded in a marvellous manner
his life on earth.

On the night of the Last Supper,
reclining among his disciples
having fully observed the Law
concerning the prescribed food,
he gave himself as food to the company
of twelve, with his own hands.

The Word that was made flesh
turns real bread into flesh by His word.
And the wine becomes the Blood of Christ,
and if the senses are deficient,
faith alone is enough
to strengthen a pure heart.

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.

Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio. Amen.

Kyrie eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison.

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glorificamus te. Gratias
agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens,
Domine Fili unigenite, Iesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,

Let us therefore bow in veneration
of so great a Sacrament;
and let the old teaching
give way to the new observance;
let faith make up for
the deficiency of the senses.

To the Father, to the Son
let there be praise and rejoicing,
greeting, honour, power
and blessing;
to [the Spirit] that proceeds from both
let there be equal praise. Amen.

Lord, have mercy. Christ, have mercy.
Lord, have mercy.

Glory to God in the highest
and on earth peace to men of goodwill.
We praise you. We bless you.
We worship you. We glorify you. We give
thanks to you for your great glory.
Lord God, heavenly King,
almighty God the Father,
O Lord, the only begotten Son, Jesus Christ.
Lord God, Lamb of God, Son of the Father.
You take away the sins of the world,
have mercy on us.
You take away the sins of the world,

suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus altissimus, Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris. Amen.

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria virgine:
Et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis: sub Pontio
Pilato passus et sepultus est.
Et resurrexit tertia die
secundum scripturas.

receive our prayer.
You sit at the right hand of the Father,
have mercy on us.
For you only are holy.
You only are the Lord.
You only are the most high, Jesus Christ.
With the Holy Spirit
in the glory of God the Father. Amen.

I believe in one God,
the Father, the almighty
maker of heaven and earth,
of all that is seen and unseen.
I believe in one Lord, Jesus Christ,
the only begotten Son of God.
Eternally begotten of the Father.
God from God, light from light,
true God from true God.
Begotten not made,
of one being with the Father:
through him all things were made.
For us men
and for our salvation,
he came down from heaven.
By the power of the Holy Spirit he became
incarnate of the virgin Mary:
And was made man. For our sake
he was crucified: under Pontius
Pilate he suffered death and was buried.
On the third day he rose again
in accordance with the scriptures.

Et ascendit in caelum:
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria
iudicare vivos et mortuos:
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul
adoratur et conglorificatur;
qui locutus est per Prophetas.
Et unam sanctam catholicam
et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum
baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi saeculi. Amen.

Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, dona nobis pacem.

He ascended into heaven:
and is seated at the right hand of the Father.
He shall come again in glory
to judge the living and the dead:
and his kingdom shall have no end.
I believe in the Holy Spirit,
the Lord and the giver of life:
who proceeds from the Father and the Son.
With the Father and the Son
he is worshipped and glorified;
he has spoken through the Prophets.
I believe in one holy, catholic
and apostolic Church. I acknowledge one
baptism for the forgiveness of sins.
And I look for the resurrection of the dead.
And the life of the world to come. Amen.

Holy, holy, holy,
Lord, God of power and might.
Heaven and earth are full of your glory.
Hosanna in the highest.
Blessed is he who comes
in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.

Lamb of God, you take away the sins
of the world, have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins
of the world, have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins
of the world, grant us peace.

CES DEUX mises en musique de la messe, toutes deux à quatre voix, furent écrites à des époques différentes de la longue carrière de Josquin. *La sol fa re mi* fut publiée en 1502, alors que *Pange lingua* est une oeuvre tardive, peut-être la dernière messe josquinienne, qui ne fut publiée qu'après la mort du compositeur, en 1539. La différence de style est tout de suite évidente. Si au milieu de sa vie Josquin aimait souvent mettre à l'épreuve sa puissance d'invention en s'imposant des problèmes techniques difficiles à résoudre, il devint par la suite moins rigide, réussissant à parfaire une musique plus libre. Dans le cas de *Pange lingua*, généralement reconnue comme un de ses chefs-d'oeuvre, cette liberté prend la forme d'une 'fantaisie sur un plain-chant' ¹. La maîtrise de la texture vocale dont fait preuve Josquin dans ces deux compositions peut être admirée sans réserve, car là où nombre de ses contemporains avaient besoin de cinq ou six voix, il lui en suffisait de quatre pour obtenir la même sonorité.

En choisissant une mélodie de plain-chant pour sa composition *Pange lingua*, Josquin se donna beaucoup plus de licence que dans *La sol fa re mi*. Mais il n'en décida pas moins d'ajouter à cette liberté en écrivant des lignes vocales tellement

développées qu'il est parfois impossible de dire si la mélodie est 'paraphrasée' ou non. Ce fut néanmoins par cette oeuvre que Josquin conféra à l'art de l'imitation, qui donne à toutes les voix une égale valeur, son importance première. Cette technique eut de profondes répercussions dans toute l'Europe sur la musique de la fin de la Renaissance.

Le plain-chant *Pange lingua* fut conçu dès l'origine comme une hymne pour la Fête-Dieu. Cela s'entend nettement dans la composition de Josquin pour la partie de soprano dans le dernier Agnus Dei où l'hymne revêt enfin une forme reconnaissable. Ailleurs, c'est la partie de soprano qui a tendance à faire les références les plus explicites à la mélodie grégorienne, par exemple dans le Kyrie, au début du Gloria et au verset 'Et incarnatus est'. Pour le reste, des fragments apparaissent ici et là, au sein de mélodies plus longues et tout à fait nouvelles, ou abrégés dans un des éléments rythmiques concis typiques de Josquin. C'est ainsi qu'il obtint la variété d'expression qui allait vouer cette messe à l'admiration générale.

La sol fa re mi, comme son nom l'indique, est basée sur les notes de solmisation que ces syllabes représentaient dans la gamme médiévale. La messe est

tirée dans sa presque intégralité de cette seule phrase de cinq notes, que l'on peut entendre clairement dans différentes longueurs de note, et parfois à des hauteurs différentes dans l'une ou l'autre des voix, mais surtout chez le ténor (dont la tessiture ne diffère pas beaucoup de celle de l'alto). Ecrire toute une messe qui conserve rigoureusement l'énonciation de cinq notes du début à la fin, comme une sorte de *cantus firmus* très abrupt, constitue un exploit étonnant et témoigne d'un véritable esprit d'invention. Josquin s'était déjà essayé à cette technique dans une messe intitulée *Faisant regretz* (basée sur 'fa ré mi ré'), mais en s'octroyant la possibilité de transposer par degré l'ostinato de haut en bas, une méthode communément appliquée par d'autres compositeurs de l'époque, dont Obrecht et Isaac. À l'opposé, la technique de *La sol fa re mi* était rare et complexe.

Josquin ne fut cependant pas le premier à avoir l'idée d'utiliser ces notes. Selon Glareanus², elles ont pour origine l'imitation d'un potentat inconnu qui avait l'habitude de congédier les solliciteurs importuns avec les mots 'Lascia fare mi' ('Laissez-moi faire'). Que cela soit vrai ou non³, plusieurs chansons populaires de l'époque furent axées autour de cette phrase. Josquin put non seulement baser la

partie de ténor presque exclusivement sur cette phrase, mais aussi la prêter aux autres voix de sa messe grâce à la technique de l'imitation initiale, par exemple dans le 'Christe' et le premier 'Hosanna'. Le 'Pleni sunt' n'est qu'imitation du début à la fin. Une seule fois (la basse à la fin du 'Christe') l'ostinato est transposé pour commencer à ré (requérant par la suite un si bémol). Autrement, dans plus de deux cents répétitions, il commence au la ou au mi. Le plus beau moment se trouve peut-être à la fin de l'Agnus Dei (I et III) lorsque les notes de l'ostinato s'accourcissent à mesure que au fur et à mesure que s'intensifie le caractère mystique de la musique.

© 1986 rev. 1993, Peter Phillips
Traduction de Michel Desforgés

¹ Gustave Reese, *Music in the Renaissance*, 1954, p.244

² Henricus Glareanus, *Dodecachordon*, 1547

³ Dans l'article qu'il consacre à Josquin dans le *D.E.U.M.M.* (Turin, UTET, 1985, Le biographie, II, p.472), Nino Pirrotta maintient que ces cinq notes furent inspirées à Josquin par les premiers mots 'Lassa fare a mi/Non ti curare' ('Laissez-moi faire, je m'en charge') d'une barzelletta attribuée à son ami, Serafino Aquilano. Il semble que cette chanson drôle fasse référence à son protecteur, le cardinal Ascanio Sforza, qui était connu pour faire des promesses qu'il ne pouvait pas tenir.

QUESTE due intonazioni della messa, entrambe a 4 voci, sono state scritte da Josquin des Prés in periodi diversi della sua lunga carriera. Quella intitolata *La sol fa re mi* fu pubblicata nel 1502, mentre la *Pange lingua* è opera tarda, forse l'ultima intonazione di messa dell'autore, edita postuma nel 1539. La differenza di stile è subito evidente. Verso la metà della vita, a Josquin piaceva spesso mettere alla prova la propria capacità d'invenzione imponendosi problemi tecnici difficili da risolvere, ma in seguito s'orientò verso una concezione del comporre meno rigida, arrivando a perfezionare un genere di musica più libero. Nel caso della *Missa Pange lingua*, generalmente riconosciuta come uno dei suoi capolavori, tale libertà assume la forma di 'a fantasy on a plainsong' ('una fantasia sur un *cantus planus*')¹. In ambedue le intonazioni si può pienamente ammirare la maestria dell'artista franco-fiammingo nel tessere la trama delle voci: parecchi suoi contemporanei avevano bisogno di 5 o 6 vv. per ottenere il tipo di sonorità che egli invece può concepire con 4.

Col prender per l'intonazione della *Pange lingua* una melodia in *cantus planus*, Josquin s'assegnava una maggior libertà d'azione e più opportunità di sviluppo che

non nella *Missa La sol fa re mi*. Comunque, egli decide d'allargare questa sua autonomia scrivendo delle linee vocali talmente ampie, che talora è impossibile dire se la melodia che s'ascolta è frutto d'una parafrasi o no. E', ad ogni modo, con questa composizione che des Prés rende definitivamente di primaria importanza l'arte dell'imitazione, colla quale tutte le voci debbono esser trattate da eguali. Questa tecnica avrà profonde ripercussioni sulla musica rinascimentale successiva di tutt'Europa.

L'origine del canto liturgico del *Pange lingua* è associata al Corpus Domini (è l'inno della festa). Nell'intonazione di Josquin lo si può sentire chiaramente cantato dal *superius* (soprano) nell'ultimo Agnus Dei, dove alla fine emerge in forma riconoscibile. Altrove tende ad essere ancora la parte del *superius* quella che fa i riferimenti più manifesti alla melodia gregoriana, ad es. nel Kyrie, all'inizio del Gloria e nell' 'Et incarnatus est'. Per il resto, appaiono e scompaiono dei frammenti, sia facenti parte di melodie più lunghe, del tutto nuove, sia abbreviati in una delle unità ritmiche caratteristicamente terse tipiche di Josquin. In questo modo egli consegue quella varietà d'espressione che ha portato questa sua messa ad essere oggetto d'una generale ammirazione.

La *Missa La sol fa re mi*, come lo suggerisce il titolo stesso, è basata sulle note della solmisazione che queste sillabe rappresentano nella scala medioevale. In pratica l'intera composizione è derivata da quest'unica frase di 5 note, percepibile nettamente in citazioni formate da note di lunghezza differente e di quando in quando a diversa altezza in questa od in quella voce. La si trova perlopiù al *tenor*, che di fatto non differisce granché, quanto a tessitura, dalla parte dell'*altus*. Scrivere un'intera intonazione di messa che conservi rigorosamente dall'inizio alla fine un'esposizione tematica di 5 note come una sorta di *cantus firmus* assai scabro, quasi 'intrattabile', è una stupefacente impresa di vera e propria inventiva. Josquin aveva sperimentato la medesima tecnica in una messa precedente dal titolo *Faisant regretz* (costruita su *fa, re, mi, re*), ma lì s'era concesso l'opportunità di trasportare l'*ostinato* da una voce all'altra per gradi, un procedimento comunemente seguito da altri compositori coevi, come Obrecht ed Isaac. Il metodo usato nella *Missa La sol fa re mi*, invece, è sofisticato e raro.

Ad ogni modo, non fu Josquin ad avere avuto per primo l'idea di servirsi di queste

note. Secondo Glareanus², esse sono originate dalla versione caricaturale e burlesca d'una tipica espressione d'un ignoto potente, il quale era solito congedare postulanti seccatori colle parole 'Lascia fare mi', cioè 'Lascia fare a me, ci penso io'. Sia vero o no³, rimane il fatto che all'epoca su questo motivo fu composto un certo numero di canzoni popolari. Oltre che a basare su di esso pressoché esclusivamente il *tenor*, il nostro musicista riesce a prestarlo alle altre voci colla tecnica dell'imitazione iniziale (cioè appena esposte le primissime note del tema, senza aspettarne la conclusione), ad es. nel 'Christe' e nel primo 'Osanna'. Nel 'Pleni sunt' l'imitazione è impiegata da cima a fondo. Solo una volta (nella parte del *bassus* alla fine del 'Christe') l'*ostinato* vien trasportato al *re* (che subito dopo ha bisogno d'un *si bemolle*); altrimenti, in più di 200 ripetizioni, esso principia sul *la* o sul *mi*. Forse il momento più bello arriva giusto alla fine dell'Agnus Dei (I e III), dove le note dell'*ostinato* s'accorcian sempre più man mano che si fa più intensa la natura mistica della musica.

© 1986, rev. 1993 Peter Phillips

Traduzione dall'inglese e dal latino di Bruno Meini

DIE BEIDEN hier eingespielten vierstimmigen Messvertonungen entstanden zu verschiedenen Schaffensperioden innerhalb der langen künstlerischen Laufbahn Josquins. Die Messe *La sol fa re mi* wurde im Jahre 1502 veröffentlicht, die späte *Missa Pange lingua* (möglicherweise die letzte Messvertonung Josquins) dagegen erschien erst 1539, nach seinem Tode. Der stilistische Unterschied ist nicht zu überhören. In der Mitte seines Lebens liebte Josquin es, sein kompositorisches Können daran zu messen, daß er sich selbst mit komplizierten satztechnischen Aufgaben konfrontierte. Erst später nahm er eine entspannere Haltung ein und fand zu einem freieren Umgang mit stilistischen Mitteln. Im Falle der allgemein als Meisterwerk anerkannten *Missa Pange lingua* nähert sich diese Gestaltungsfreiheit einer "Fantasie über eine gregorianische Melodie"¹. In beiden Werken stellt Josquin seine souveräne Beherrschung des Vokalsatzes unter Beweis: Viele der Zeitgenossen benötigten fünf oder sechs Stimmen, um die Klangfülle zu erzielen, die Josquin mit nur vier Stimmen erreichte.

Zwar gestattete sich Josquin durch die Verwendung der *Pange lingua*-Melodie einen größeren Freiraum als in der Messe

¹ Gustave Reese, *Music in the Renaissance*, New York, 1954, p.244

² Henricus Glareanus, *Dodecachordon*, 1547

³ Nino Pirrotta ritiene che il breve tema musicale di 5 note sia un 'soggetto cavato dalle parole' *Lassa fare a mi/Non ti curare, incipit* d'una barzelletta attribuita ad un compagno di des Prés, Serafino Aquilano, che l'avrebbe scritta alludendo probabilmente, e con bonaria ironia, al card. Ascanio Sforza, loro protettore, il quale pare facesse spesso promesse da marinaio. S.v. 'Despres, Josquin', in *D.E.U.M.M.*, Torino, UTET, 1985, Le biografie, II, p.472 (N.d.T.).

La sol fa re mi, aber er weitete diesen Raum durch die ausgreifenden Linien der Stimmen dermaßen aus, daß es manchmal unmöglich wird zu entscheiden, ob die zugrundeliegende Melodie hier paraphrasiert wird oder nicht. Jedenfalls wurde durch dieses Werk die Kunst des imitierenden Satzes mit seiner zwingenden Gleichbehandlung aller Stimmen zum tragenden Prinzip erhoben. Diese Satztechnik hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Entwicklung der späteren europäischen Renaissance-Musik.

Die *Pange lingua*-Melodie entstand ursprünglich als Hymne für das Fronleichnamsfest. In Josquins Vertonung wird die Chormelodie im Sopran der zweiten Agnus Dei-Wiederholung klar hörbar, wo sie endlich erkennbar hervortritt. An anderen Stellen scheint es vornehmlich die Sopranstimme zu sein, die offen auf die Grundgestalt der Melodie zurückgreift, so etwa im Kyrie, zu Beginn des Gloria und im "Et incarnatus est". Ansonsten tauchen Bruckstücke auf und verschwinden wieder, aus denen entweder längere neue Linien entstehen, oder auch Zellen der für Josquin typischen, rhythmisch prägnanten Wendungen. Auf diese Weise erreicht er das breite, an dieser Messe so bewunderte Ausdrucksspektrum.

Wie der Titel zu verstehen gibt, basiert die Messe *La sol fa re mi* auf den Solmisationssilben, die innerhalb des mittelalterlichen Tonsystems die Noten A, G, F, D und E darstellten. Im Grunde beruht die ganze Messe auf dieser einen Fünftön-Phrase, die man deutlich heraushören kann, in verschiedenen Längen und manchmal auch in verschiedenen Lagen innerhalb der einzelnen Stimmen. Meist ist diese Wendung im Tenor zu finden, der sich, was den verwendeten Tonvorrat betrifft, nicht grundlegend vom Alt unterscheidet. Eine ganze Messe zu komponieren, die sich strikt an ein fünftöniges "Motiv" hält, das einer Art schroffem *Cantus firmus* gleicht, ist als erstaunliche Meisterleistung der Erfindungskraft zu werten. Josquin hatte sich in dieser Technik bereits bei einer früheren Messe mit dem Titel *Faisant regretz* (mit der Tonfolge "fa re mi re" als Grundlage) versucht, aber sich die Freiheit gestattet, die ostinatoähnliche Wendung stufenweise in andere Tonlagen nach oben oder unten zu transponieren, ein Verfahren, das von anderen Komponisten der Zeit wie Obrecht und Isaac häufig aufgenommen wurde. Die in der Messe *La sol fa re mi* eingesetzte ausgeklügelte Technik jedoch blieb ein Sonderfall.

Josquin war freilich nicht derjenige, der

als erster auf die Idee verfiel, diese Töne zu verwenden. Glarean berichtete 1547², daß sich dahinter die Worte “Lascia fare mi” (“Überlassen Sie das mir”) eines unbekanntem Würdenträgers verbargen, der sich damit aufdringlicher Besucher entledigte. Gleichgültig, ob dies den Tatsachen entspricht oder nicht³, eine ganze Reihe von Liedern der Zeit basiert auf diesen fünf Tönen. Auch wenn das Tonmodell fast nur im Tenor vorkommt, so konnte Josquin es doch auch in den anderen Stimmen als Soggetto für die Anfangsimitation anderer Meßteile einsetzen, wie etwa im “Christe” oder im ersten “Hosanna”. Das “Pleni sunt” ist durchwegs kontrapunktisch im imitierenden Satz gestaltet. Lediglich ein einziges Mal, im Baß am Ende des “Christe”, setzt das immer wiederkehrende Modell transponiert auf D ein (was in der Konsequenz ein B nach sich zieht). Bei den mehr als zweihundert

anderen Wiederholungen beginnt es auf A oder E. Die wahrscheinlich schönste Stelle findet sich ganz am Schluß des Agnus Dei (I und III), wenn die Notenwerte des Ostinato-Modells sich immer weiter verkürzen und dadurch die geheimnisvolle Wirkung dieser Musik noch verstärkt wird.

© Peter Phillips, 1986 (überarbeitet 1993)
Übersetzung: Gerd Hüttenhofer

¹ Gustave Reese, *Music in the Renaissance* (1954), S.244

² Glarean, *Dodecachordon* (1547)

³ In seinem Beitrag zu Josquin in *D.E.U.M.M.* (Turin, UTET, 1985, Le biografie, II, S.472) behauptet Nino Pirrotta, daß der Anfang einer “Barzelletta” von Josquins Freund Serafino Aquilano mit dem Titel “Lassa fare a mi/Non ti curare” (“Überlasse das mir/ich kümmere mich selbst darum”) Josquin zu dieser Phrase anregte. Anscheinend bezieht sich das witzige Lied Aquilanos auf seinen Gönner Kardinal Ascanio Sforza, der bekannt dafür war, gegebene Versprechen nicht zu halten.

Pange lingua gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi
Rex effudit gentium.

Nobis datus, nobis natus
Ex intacta Virgine,
Et in mundo conversatus,
Sparso verbi semine,
Sui moras incolatus
Miro clausit ordine.

In supremae nocte coenae
Recumbens cum fratribus,
Observata lege plene
Cibis in legalibus,
Cibum turbae duodenae
Se dat suis manibus.

Verbum caro, panem verum
Verbo carnem efficit:
Fitque Sanguis Christi merum,
Et si sensus deficit,
Ad firmandum cor sincerum
Sola fides sufficit.

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum

Canta, o lingua, il mistero
del glorioso corpo
e del prezioso sangue
che il Re dei popoli,
partorito da un ventre generoso,
ha versato per riscattare il mondo.

Dato a noi, nato per noi
da una Vergine pura
e vissuto nel mondo,
sparso il seme della parola,
chiuse in modo mirabile
la sua esistenza terrena.

La notte dell'ultima cena,
stando a tavola coi fratelli,
osservata pienamente la legge
nei cibi legali,
colle proprie mani si dà
come cibo al gruppo dei dodici.

Il vero Verbo colla parola amata
rende il pane carne
ed il vino diventa sangue di Cristo:
e se i sensi si ribellano,
basta la sola fede
a render saldo un cuore puro.

Veneriamo dunque a capo chino
un così grande sacramento
e l'insegnamento antico

Chante, ô ma langue,
le mystère du Corps glorieux
et du précieux Sang,
que le Roi des nations,
fruit d'un noble sein,
versa pour le rachat de la multitude.

Il nous fut donné et naquit pour nous
de la Vierge immaculée;
ayant vécu avec les hommes
et fait germer la parole divine,
il paracheva son séjour ici-bas
par une création admirable.

La nuit de la Cène,
attablé avec ses disciples
après avoir pleinement observé la loi
au cours du repas rituel,
il se donna de ses propres mains
en nourriture aux douze apôtres.

Le Verbe incarné change par son verbe
le pain en sa propre chair,
le vin devient le sang du Christ,
et si la raison défaille,
la foi suffit à elle seule
pour affermir un coeur pur.

Adorons donc prosternés
un si grand sacrement,
et que les rites antiques

Meine Zunge, verkünde das Geheimnis
des ruhmvollen Leibes
und des kostbaren Blutes,
das der König aller Völker,
die Frucht eines edlen Schoßes,
zur Erlösung der Welt verströmte.

Von einer reinen Jungfrau
uns gegeben, uns geboren,
verkehrte er in der Welt,
streute den Samen des Wortes aus
und beschloß seine Erdenzeit
auf wunderbare Weise.

Beim letzten Abendmahl
ruhte er mit seinen Brüdern,
nachdem er die Regel über die
vorgeschriebenen Speisen voll befolgt hatte,
und gab der Schar der Zwölfe sich selbst
zur Speise mit seinen eigenen Händen.

Das fleischgewordene Wort verwandelt
durch sein Wort wahres Brot in Fleisch:
und der Wein wird zum Blut Christi,
und wenn die Sinne ermatten,
genügt der Glaube allein,
um ein reines Herz zu stärken.

Deshalb wollen wir uns vor einem
solchen Sakrament ehrerbietig verneigen.
Und die alten Lehren

Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.

Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio. Amen.

Kyrie eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison.

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glorificamus te. Gratias
agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens,
Domine Fili unigenite, Iesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.

ceda il posto al rito nuovo:
la fede assicuri un sostegno
alla debolezza dei sensi.

Al Genitore ed al Generato
sia lode piena di gioia,
ed anche saluto, onore, potenza
e benedizione:
a Colui che procede da entrambi
sia eguale lode. Così sia.

Signore, abbi pietà di noi. Cristo abbi pietà di noi.
Signore, abbi pietà di noi.

Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e in terra pace agli uomini di buona volontà.
Ti lodiamo. Ti benediciamo.
Ti adoriamo. Ti glorifichiamo.
Ti ringraziamo per la tua immensa gloria.
Signore Iddio, re celeste,
Dio padre onnipotente.
Signore, unico figlio di Dio, Gesù Cristo.
Signore Iddio, agnello di Dio, figlio del Padre.
Tu che cancelli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Tu che cancelli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.

s'effacent devant la nouvelle liturgie;
que la foi supplée
à la défaillance de nos sens.

Au Père et au Fils
louange et célébration,
salut et honneur,
toute-puissance et bénédiction;
gloire égale à [l'Esprit Saint]
qui procède de l'un et de l'autre. Amen.

Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix
sur la terre aux hommes de bonne volonté.
Nous te louons. Nous te bénissons.
Nous t'adorons. Nous te glorifions. Nous te
rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, roi des cieux,
Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père,
toi qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous;
toi qui enlèves les péchés du monde,
reçois notre déprecation;
toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.

sollen der neuen Satzung weichen:
Der Glaube soll die Schwäche
der Sinne wettmachen.

Vater und Sohn
sei Preis und Frohlocken,
Heil, Ehre, Kraft
und Segen,
und [der Geist], der von ihnen ausgeht,
soll gleiche Lobpreisungen empfangen. Amen.

Herr erbarme dich. Christus, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.

Ehre sei Gott in der Höhe. Und auf Erden
Friede der Menschen, die guten Willens sind.
Wir loben dich, wir preisen dich,
wir beten dich an, wir verherrlichen dich.
Wir danken dir für deine große Herrlichkeit.
Herr und Gott, König des Himmels,
Gott, allmächtiger Vater!
Herr, Eingeborener Sohn, Jesu Christus!
Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters!
Der du trägst die Sünde der Welt,
erbarme dich unser!
Der du trägst die Sünde der Welt,
nimm unser Flehen gnädig auf!
Der du sitztest zur Rechten des Vaters,
erbarme dich unser.

Quoniam tu solus sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus altissimus, Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris. Amen.

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria virgine:
Et homo factus est. Crucifixus
etiam pro nobis: sub Pontio Pilato
passus et sepultus est.
Et resurrexit tertia die
secundum scripturas.
Et ascendit in caelum:
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria

Poichè tu solo, Gesù Cristo, sei il santo,
tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo,
insieme con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Così sia.

Credo in un solo Dio,
padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutto ciò che si vede e non si vede.
E credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unico figlio di Dio
e nato dal Padre prima di tutti i secoli.
Credo che egli è Dio da Dio,
luce da luce, Dio vero da Dio vero,
generato, ma non creato,
consustanziale al Padre,
per il quale sono state fatte tutte le cose.
Ed egli discese dai cieli
per noi uomini
e per la nostra salvezza
e si è incarnato in Maria Vergine
per opera dello Spirito Santo
e si è fatto uomo. E' stato anche crocifisso
per noi, è morto ed è stato sepolto
sotto Ponzio Pilato
e il terzo giorno è risuscitato
conformemente alle Scritture
ed è asceso al cielo;
sta assiso alla destra del Padre.
E tornerà di nuovo nella gloria

Car toi seul es saint.
Toi seul es Seigneur.
Toi seul es très haut, Jésus-Christ.
Avec le Saint-Esprit,
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Je crois en un seul Dieu,
Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre,
de toutes les choses visibles, et invisibles.
Et en un seul Seigneur Jésus-Christ,
Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles,
Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière,
vrai Dieu né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé,
consubstantiel au Père;
par qui toutes les choses furent créées.
Qui, pour nous les hommes,
et pour notre salut,
descendit des cieux,
et prit chair de la Vierge Marie
par le Saint-Esprit:
et se fit homme.
Il fut aussi crucifié pour nous: sous Ponce
Pilate, il mourut et fut enseveli.
Et il ressuscita le troisième jour,
conformément aux écritures.
Et il monta au ciel:
il s'assit à la droite du Père.
Et il reviendra dans la gloire,

Denn du allein bist der Heilige,
du allein der Herr,
du allein der Höchste, Jesus Christus!
Mit dem Heiligen Geiste
in der Herrlichkeit Gottes, des Vaters. Amen.

Ich glaube an den einen Gott,
Den allmächtigen Vater,
Schöpfer des Himmels und der Erde,
aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge.
Und ich glaube an den einen Herrn Jesus
Christus, Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit;
Gott von Gott, Licht vom Lichte,
wahrer Gott vom wahren Gotte;
gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater,
durch den alles erschaffen ist;
der für uns Menschen
und um unseres Heiles
willen vom Himmel herabgestiegen ist.
Er hat Fleisch angenommen durch
den Heiligen Geist aus Maria, der Jungfrau:
und ist Mensch geworden. Er wurde sogar
für uns gekreuzigt; unter Pontius Pilatus ist
er gestorben und begraben worden.
Und er ist auferstanden am dritten Tag
gemäß der Schrift,
er ist aufgeföhren zum Himmel
und sitzt zur Rechten des Vaters.
Er wird wiederkommen in Herrlichkeit

iudicare vivos et mortuos:
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul
adoratur et conglorificatur;
qui locutus est per Prophetas.
Et unam sanctam catholicam
et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum
baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi saeculi. Amen.

Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, dona nobis pacem.

a giudicare i vivi e i morti
e il suo regno non avrà fine.
E credo nello Spirito Santo,
Signore e vivificatore,
che procede dal Padre e dal Figlio,
che insieme al Padre e al Figlio
è adorato e glorificato
e che ha parlato per bocca dei profeti.
E credo che la Chiesa è una, santa cattolica
e apostolica. Professo che c'è un
solo battesimo per la remissione dei peccati
e aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà. Così sia.

Santo, santo, santo
è il Signore Dio degli eserciti celesti.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nel più alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel
nome del Signore.
Osanna nel più alto dei cieli.

Agnello di Dio, che cancelli i peccati del
mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che cancelli i peccati del
mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che cancelli i peccati del
mondo, donaci la pace.

pour juger les vivants et les morts:
son règne n'aura pas de fin.
Et en le Saint-Esprit, Seigneur
et vivificateur:
qui procède du Père et du Fils,
qui, avec le Père et le Fils,
est pareillement adoré et glorifié;
qui a parlé par les prophètes.
Et en une sainte, catholique
et apostolique église. Je reconnais un seul
baptême pour la rémission des péchés.
Et j'attends la résurrection des morts
et la vie du monde à venir. Amen.

Saint, saint, saint
Seigneur des armées célestes.
Le ciel et la terre sont emplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés
du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés
du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés
du monde, donne-nous la paix.

Gericht zu halten über Lebendige und Tote,
und seines Reiches wird kein Ende sein.
Und ich glaube an den Heiligen Geist,
den Herrn und Lebensspender,
der vom Vater zum Sohne ausgeht,
der mit dem Vater und dem Sohn zugleich
angebetet und verherrlicht wird,
der durch die Propheten gesprochen hat.
Und ich glaube an eine heilige, katholische
und apostolische Kirche. Ich bekenne
die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.
Und ich erwarte die Auferstehung der Toten
und das Leben der zukünftigen Welt.

Heilig, heilig, heilig,
Herr, Gott der Heerscharen. Himmel und
Erde sind erfüllt von seiner Herrlichkeit.
Osanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt
im Namen des Herrn.
Osanna in der Höhe.

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt, Gib uns den Frieden.

Plainchant

1. Pange lingua 3.36

Josquin des Prés (c.1440–1521)

- Missa Pange lingua 29.25
2. Kyrie 2.54
3. Gloria 4.02
4. Credo 7.04
5. Sanctus & Benedictus 7.58
6. Agnus Dei I, II & III 7.09

- Missa La sol fa re mi 28.28
7. Kyrie 2.31
8. Gloria 4.52
9. Credo 9.08
10. Sanctus & Benedictus 6.42
11. Agnus Dei I, II & III 5.15

Total Playing Time 61.43

Produced by Steve C. Smith and
Peter Phillips for Gimell Records
Recording Engineer: Mike Clements
Recorded in Merton College Chapel, Oxford

The Tallis Scholars

directed by Peter Phillips
Soprano: Sally Dunkley Deborah Roberts
Countertenor: Robert Harre-Jones
Timothy Wilson
Tenor: Rufus Müller Nicolas Robertson
Bass: Donald Greig Francis Steele

Editions prepared by Peter Phillips
for Gimell Records

Gerard David: *The Deposition*
is reproduced by courtesy of The Trustees,
The National Gallery, London

The copyright in this sound recording
and in its accompanying sleeve notes,
translations and visual designs, is
owned by Gimell Records
© 1986 Original sound recording
made by Gimell Records
© 2001 Gimell Records

Made in Germany

A DIGITAL
RECORDING
[DDD]

JOSQUIN

Missa Pange lingua · Missa La sol fa re mi

THE TALLIS SCHOLARS

Directed by Peter Phillips

Gimell
CDGIM 009

Plainchant

1. Pange lingua 3.36

Josquin des Prés (c.1440–1521)

Missa Pange lingua 29.25

2. Kyrie 2.54

3. Gloria 4.02

4. Credo 7.04

5. Sanctus & Benedictus 7.58

6. Agnus Dei I, II & III 7.09

Missa La sol fa re mi 28.28

7. Kyrie 2.31

8. Gloria 4.52

9. Credo 9.08

10. Sanctus & Benedictus 6.42

11. Agnus Dei I, II & III 5.15

Total Playing Time 61.43

The Tallis Scholars directed by Peter Phillips

Soprano: Sally Dunkley Deborah Roberts

Countertenor: Robert Harre-Jones

Timothy Wilson

Tenor: Rufus Müller Nicolas Robertson

Bass: Donald Greig Francis Steele

Produced by Steve C. Smith and
Peter Phillips for Gimell Records
Recording Engineer: Mike Clements
Recorded in Merton College Chapel, OxfordThe copyright in this sound recording and in
its accompanying sleeve notes, translations
and visual designs, is owned by Gimell
Records© 1986 Original sound recording
made by Gimell Records

© 2001 Gimell Records

Made in Germany

Gimell Records
Oxford England www.gimell.comCOMPACT
disc
DIGITAL AUDIO