

machaut the single rose

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 28</i>
DEUTSCH	 <i>Seite 35</i>

GUILLAUME DE MACHAUT

(c1300–1377)

the single rose

- 1 De toutes flours *Ballade 31* 4vv MV, MD, AS, DG [5'44]
- 4 Se ma dame m'a guerpi *Virelai 6* 1vv MV [4'11]
- 7 Bone pastor Guillerme / Bone pastor, qui pastores / MD, AS, DG [2'54]
Bone pastor *Motet 18* 3vv
- 8 Merci vous pri *Rondeau 3* 2vv MV, AS [5'07]
- 12 Se d'amer me repentoie *Virelai 20* 1vv MD [4'25]
- 15 Je sui aussi com cils *Ballade 20* 3vv MV, AS, MD [5'55]
- 18 Se je souspir parfondement *Virelai 30* 2vv AS, DG [4'07]
- 20 Certes, mon oueil *Rondeau 15* 3vv MD, AS, DG [4'45]
- 24 Quant je sui mis au retour *Virelai 13* 1vv AS [1'36]
- 25 De tout sui si confortee *Virelai 32* 2vv MD, DG [5'26]
- 28 Qui es promesses de Fortune / Ha! Fortune, trop sui mis loing / MD, AS, DG [2'10]
Et non est qui adjuvat *Motet 8* 3vv
- 29 Loyauté vueil tous jours *Virelai 2* 1vv DG [2'35]
- 32 De triste cuer / Quant vrais amans / Certes, je di *Ballade 29* 3vv MD, DG, AS [4'45]
- 35 Fons totius Superbie / O Livoris feritas / Fera pessima *Motet 9* 3vv MV, MD, DG [3'02]

the orlando consort

matthew venner *countertenor*

mark dobell *tenor*

angus smith *tenor*

donald greig *baritone*

LYRICS by the fourteenth-century composer and poet Guillaume de Machaut are rife with both symbolism and references to other works. The rose is perhaps one of the most beloved icons of deep love and this was in no small part due to the popularity of *Le Roman de la Rose*, a medieval narrative poem originally written around 1230 by Guillaume de Lorris and continued a generation later by Jean de Meun. This poem held great sway over literary imagination for the coming two centuries, influencing the works of Chaucer and sparking the proto-feminist outrage of Christine de Pizan for some of its more outrageous pronouncements on women.

De Lorris's allegorical tale concerns the narrator's discovery of a beautiful walled garden inhabited by personifications of such qualities as Beauty, Fair Welcome, Pleasure and Sweet Looks. While he enjoys the garden's delight, he happens upon the fountain of Narcissus and spies the reflection of a rose bush. Seeking out the rose bush, he is shot by the arrows of the God of Love and falls utterly in love with one of its tender, young buds. However, in his attempt to woo the bud and steal a kiss, the guardians of the roses become angered and fortify the bush against his amorous advances. De Lorris's allegory for courtly love ends thus, with the lover separated from his Rose by a barricaded tower. Whether de Lorris intended to leave off at this point is unclear, but de Meun clearly felt this was unsatisfactory and continued the tale in his own more bawdy and political style. Increasing the original poem's length fivefold, de Meun's journey to the Rose weaves in commentary on such topics as religious hypocrisy, philosophy, ethics and even optics. Finally, the lover battles his way into the tower and achieves physical union with the object of his desire.

Machaut's lyrics offer multiple references to the *Rose* and where we do not find direct tribute to de Lorris and de Meun's floral beloved, we sense that we inhabit a universe that is always in the shadow of the single rose that sparked

such devotion in the narrator. This might be through clever reshaping of the *Rose*'s words and ideas, the use of a *locus amoenus* similar to de Lorris and de Meun's, or manipulation of the tropes of courtly love in a manner evocative of the poem. Machaut's early narrative, the *Dit dou Vergier*, is highly derivative of the *Rose*, while later and more sophisticated works, such as his judgement poems, continue the homage through imagery and subtle reference.

Merci vous pri (Rondeau 3, track 8) typifies the courtly love topos of the relationship between male lover and adored lady in which man is at the mercy of woman. The limiting structure of the rondeau format exposes Machaut's creativity with word-painting. Throughout he begs his lady using predominantly descending musical phrases, yet emphasizes the feared rise in the price of joy with a twisting upward phrase. The text plays on the double meaning of 'dear' that was similarly homophonous in the Middle French. Another rondeau that recalls the themes of the *Rose*, **Certes, mon oeil** (Rondeau 15 20) portrays the experience of falling instantly in love upon seeing a lady who is 'the flower of flowers'. The extravagant and passionate melismas might suggest a lover so captivated by the first sight of his lady that time appears to slow. Virelai 13, **Quant je suis mis au retour** 24, expresses the joy of being in love's service. This piece is structurally more simplistic than most virelais, which, combined with its conjunct melodic motion, conveys the purity of the desire to serve the lady 'without intending / Any foolishness or shame'. The text of **De tout sui si confortee** (Virelai 32 25) also expresses unceasing happiness and is similarly set to music that moves predominantly in steps. The female protagonist of the lyric goes so far as to say she will even die cheerful, yet her jubilation is also a studied resilience: she resolves to remain in good spirits while her beloved is far away.

While the *Rose* may ultimately culminate with fulfillment, medieval lyrics do not often portray contentment in

romance, and the great joy that love can bring is frequently shown in contrast to the physical and mental pain it engenders. ‘Ravis’ can mean smitten and enraptured, but also has connotations of being weakened or being robbed. **Je sui aussi com cils** (Ballade 20 [15]) is the song of one depleted by the ravages of love. The B sections of the music contain uncharacteristic general pauses that seem to reflect the lover’s struggles with despair. Of all the tracks here, **De toutes flours** (Ballade 31 [1]) exemplifies Machaut’s fascination with *Rose* imagery. In this instance, he envisages a garden ravaged by cruel Lady Fortune with only a single rose surviving. The lover fears that this rose, an allegory for his love, will also be taken by the machinations of deceptive and false Lady Fortune. While Fortune is agnostic to good and bad, handing out joy and misery arbitrarily, he refuses to believe his lady’s goodness could have been bestowed by Fortune—this was a gift of Nature. The musical setting here is a four-voice version found in a single manuscript. Whether the additional triplum is supposed to be performed with the existing contratenor or was intended as an alternative is a matter of debate; nonetheless, the four-voice version seems to capture the complexity of both Fortune’s caprice and the lover’s mood.

Se je souspir profondement (Virelai 30 [18]) is in fact a thinly veiled confession. If the lover sighs, or weeps when he is alone, it is on account of his deep love for his lady. While the ‘if’ clause presents a hypothetical situation, it becomes clear very quickly that this is no mere speculation, but a declaration of love that is tender yet tormented. Rhythmically, the music captures the dichotomy between the lover’s inner grief and outward self-portrayal by the lack of synchronicity between the voice parts.

Polytextuality was more usually reserved for the motet, with only a handful of medieval ballades written in this style. Machaut wrote only three, including **De triste cuer / Quant vrais amans / Certes, je di** (Ballade 29 [32]). The

complexity of a multi-text setting, however, is ideal for conveying the multivalent nature of love. The setting of ballade 29 invites repeated listening and reading of the texts, for the three voices express different viewpoints on love and musical composition: the first-person experience of the sorrowing composer who cannot write a joyful song, a commentary on the fate of one suffering unrequited love who cannot compose as well as a happy lover, and the alternative view that sadness in fact enhances compositional ability. The busy, continuous movement of text and music can make it hard for the listener to distinguish at first the different lines, thus perfectly encapsulating the competition between different perspectives.

Love can be contradictory in many ways for the medieval lover—in **Se ma dame m’a guerpi** (Virelai 6 [4]) the lover finds himself rejected in favour of another. Nonetheless, he must accept her decision and remain faithful, as obedience to the lady is the highest goal of the courtly lover. This sentiment would be familiar to a fourteenth-century audience not only because the rules of courtly love were standard fare for entertainment, but also because Machaut deliberately quotes a refrain that appears in a pastourelle and two motets.

The notion of repenting of loving is one explored in the *Rose*. The God of Love demands that he be properly served, and this can mean no change of heart or baulking at the traumas experienced in his service: one must be joyful even where love is unrequited. In **Se d’amer me repentioie** (Virelai 20 [12]) Machaut expresses precisely these sentiments from the female point of view. The lady here extends the idea a step further than de Lorris’s Love: she would be acting not only against love, but against her own nature if she were to repent of loving. Repetitions of alternating notes give the listener a sense of the assuredness of affection: the lover is secure in the constancy of her own feelings. A similar notion of maintaining love is found in **Loyauté vueil tous jours** (Virelai 2 [29]). Love causes the lover great anguish but he

determines to serve his noble lady wholeheartedly. The opening line is deliberately grammatically confusing: is the lover deciding to maintain continual loyalty, or is the allegorical figure of Loyalty exalting him to serve the lady? This ambiguity of agency highlights an issue of free will in love: is the lover making conscious choices or being driven by factors beyond his control?

Lady Fortune, the fickle goddess who blindly turns her wheel to shape our fate, was a prominent figure in both the *Rose* and Machaut's works. In **Qui es promesses de Fortune / Ha ! Fortune, trop sui mis loing / Et non est qui adjuvat** (Motet 8 [28]) Machaut rails against Fortune in greater depth than he could in *De toutes flours* [1]. In the *Rose*, the lover is advised on the fickle nature of Fortune by the characters Reason and Friend. Reason in particular gives lengthy counsel on distrusting any gift of Fortune. The triplum of motet 8 provides a complementary perspective to that of Reason, while the motetus depicts the first-person experience of someone devastated by Fortune's blind impulses.

Machaut's motets were predominantly in Middle French and focused on courtly love, using the sacred citations of the tenor lines to provide additional allegorical insight. However, a few of his motets were in Latin with predominantly spiritual themes, for while Machaut worked for noble patrons such as John, King of Bohemia, he was also in receipt of a benefice at the cathedral of Reims, and ended his life as a canon there. Nevertheless, the sacred and secular worlds were not so separate as they are today,

and we can recognize tropes that operated in both settings. Though **Fons totius Superbie / O Livoris feritas / Fera pessima** (Motet 9 [35]) ostensibly takes us from the realm of courtly love to contemplate the sins of pride and envy, these negative traits are also vilified in narratives such as the *Rose*: Envy is personified on the outer walls of the Garden of Delight as part of a frieze representing attributes that are excluded. Pride is one of the God of Love's quiver of five negative arrows and he also warns the lover to keep himself from pride. In the motet, however, the lady who can rescue us from torment is the Blessed Virgin Mary. Unlike most of Machaut's motets, motet 9 has an introitus—the triplum line begins alone. As Anne Walters Robertson notes, this represents the voice of pride, alone and unchallenged. This is in stark contrast to the ending of the motet which longs for the joy of salvation. **Bone pastor Guillerme / Bone pastor, qui pastores / Bone pastor** (Motet 18 [7]) also reminds us that Machaut had a concurrent ecclesiastical career. This motet was likely written as a paean to Guillaume de Trie on his nomination as Archbishop of Reims in 1324. Such a composition allowed Machaut to ingratiate himself with the Archbishop and articulate the qualities ideal for a member of the clergy; in other words it was a musical job application that would aid him in securing a benefice in the future. At some point the peripatetic lifestyle of the courtly clerk would become too strenuous, and composers such as Machaut would need to turn their attention from creating art to worship earthly ladies to revering the ultimate rose, who gave birth to Christ.

TAMSYN MAHONEY-STEEL © 2019

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.

1 **De toutes flours**

Ballade 31

De toutes flours n'avoit et de tous fruits
En mon vergier fors une seule rose :
Gastez estoit li sourplus de destruis
Par Fortune qui durement s'oppose
Contre ceste douce flour
Pour amahir sa coulour et s'oudour.
Mais se cueillir li vois ou trabuchier,
Autre apres li jamais avoir ne quier.

2 Mais vraiment ymaginer ne puis
Que la vertus ou ma rose est enclose
Viengne par toy ne par tes faulz conduis,
Ains est droit dons natureulx ; cy suppose
Que tu n'aras ja vigour
D'aniantir son pris et sa valeur.
Lay la moy donc qu'ailleurs n'ay mon vergier
Autre apres li jamais avoir ne quier.

3 Hé ! Fortune, qui es gouffres et puis
Pour engloutir tout homme qui croire ose,
Ta fausse loy, ou riens de bien ne truis,
Ne de seurté, trop y es decevant chose ;
Ton ris, ta joie, t'onnour
Ne sont que plour, tristece et deshonnour.
Se ton faulz tour fait ma rose sechier,
Autre apres li jamais avoir ne quier.

4 **Se ma dame m'a guerpi**

Virelai 6

Se ma dame m'a guerpi
Et a un autre que mi
S'Amour a donnee,
Puis qu'il li plaist, forment m'agree.

Je ne pensasse nullement,
Vraiment,
Que muer peüst ainsi
Son cuer et que departement
Si briefment
Feist de moy et de li.

*There are no fruits and no flowers
In my garden save a single rose.
The rest are a wasteland of those destroyed
By Fortune, who cruelly opposes
This sweet flower
In order to spoil its colour and aroma.
If she comes to pluck or cut it down
No other will I ever seek to possess.*

*But truly I cannot imagine
That the worthiness enclosing my rose
Might come from you or your false actions.
Instead it is truly a natural gift; this means
You do not possess the power
To destroy its value or excellence.
Leave mine alone then since elsewhere in my garden
No other will I ever seek to possess.*

*Hey Fortune, you who are an abyss and well
To swallow up every man who dares trust to
Your false law, where nothing good do I find,
No security, you are something much too deceptive.
Your smile, your joy, your honour
Are nothing but weeping, sadness, and disgrace.
If your false turning makes my rose wither
No other will I ever seek to possess.*

*If my lady has thrown me over,
And to some man other than me
Has granted her Love,
Since this pleases her, I heartily agree.*

*I should have thought in no way,
Truly,
That her heart could thus
Have altered
And been able to manage
So quickly this separation of me and her.*

Mais elle l'en a parti,
Et, pour li mettre en oubli,
Li veoir me vee.
Puis qu'il li plaist, forment m'agree.

Se ma dame ...

- 5 Je l'ay servie longuement
Loiaument
N'onques je ne li failli ;
Or me tient dolereusement
En tourment,
Quant son cuer mort et trahi
M'a, par samblance d'ami,
Et en ottriant mercy
Ma mort m'a juree.
Puis qu'il li plaist, forment m'agree.

Se ma dame ...

- 6 Einsi sans nul aligement,
Humblement,
D'amours en morant languui,
Et li Desirs plus asprement
Qui m'esprent,
M'assaut que s'onques joy
N'eusse, car souvent di
Pour ma douce dame « ay mi ! »
A vois esploree.
Puis qu'il li plaist, forment m'agree.

Se ma dame ...

- 7 **Bone pastor Guillaume / Bone pastor, qui pastores /**

Bone pastor Motet 18
triplum

Bone pastor Guillaume,
Pectus quidem inerme
Non est tibi datum,
Favente sed Minerva
Virtutum est caterva
Fortiter armatum.

*But she made us part,
And so I would forget her,
Has forbidden me to see her.
Since this pleases her, I heartily agree.*

If my lady ...

*For a long time I have served her,
Faithfully,
Nor have I ever failed the lady;
Now she keeps me in miserable
Torment,
Since her heart has destroyed and
Betrayed me, appearing to be a friend
And in granting mercy
Has sworn the warrant to my death.
Since this pleases her, I heartily agree.*

If my lady ...

*And so, with no assuagement,
Humbly,
Perishing from love, I languish,
And Desire, who inflames me,
Launches more bitter
Assaults, so that I find no joy
In it, for often I say
'Alas!' for my sweet lady,
With a voice that weeps.
Since this pleases her, I heartily agree.*

If my lady ...

*triplum
Good shepherd Guillermus,
Surely what was bestowed on you
Was no breast unprotected,
But one strongly armoured
By a host of virtues
Through Minerva's favour.*

Portas urbis et postes
Tue munis, ne hostes
Urbem populentur:
Mundus, demon et caro,
Morsu quorum amaro
Plurimi mordentur.

Mitra que caput cingit
Bino cornu depingit
Duo testamenta,
Que mitrifer habere
Debet tamquam cincere
Mentis ornamenta.

Et quoniam imbutus
Et totus involutus
Es imprelibatis,
Ferre mittram est digna
Tua cervix, ut signa
Sint equa signatis.

Curam gerens populi,
Vis ut queant singuli
Vagos proficere.
Prima parte baculi
Attrahere;

Parte quidem alia
Que est intermedia,
Morbidos regere;
Lentos parte tercia
Scis pungere.

Oves predicamine
Et cum conversamine
Pascis laudabili,
Demum erogamine
Sensibili.

Det post hoc exilium
Huic Rex actor omnium,
Qui parcit humili,
Stabile dominium
Pro labili.

*You guard the gates and doorposts
Of your city, so these enemies
Might not destroy the city:
The world, the devil, and the flesh,
By whose bitter bite
Many are stricken.*

*The mitre that encircles your head
Signifies with its double horns
The two testaments,
Which he who bears the mitre
Must possess as ornaments
Of a pure mind.*

*And since you are imbued with
And totally enveloped
By purity,
Your head is worthy to bear
The mitre, so that the signs
Equal what is signified.*

*In bearing the burden of the people's care,
You express the wish that individuals strive
To help those who have gone astray.
With the first part of your staff
You know how to attract;*

*With that other part
Which is in the middle, you know
How to guide those ravaged by sickness;
And with the third part
How to spur on the slothful.*

*You feed your sheep with sermons
And with discourse
That is praiseworthy,
And in the end
With sensible gifts.*

*After this exile here
May the King, who brings about all things,
And who spares the humble,
Give him a stable dominion
In place of this unsteady one.*

motetus

Bone pastor, qui pastores
Ceteros vincis per mores
Et per genus,
Et per fructum studiorum,
Tollentem mentes ymorum
Celo tenus.

O Guillaume, te decenter
Ornatum: Rex qui potenter
Cuncta regit,
Sue domus ad decorem
Remensium in pastorem
Preelegit.

Elegit te, vas honestum,
Vas insigne,
De quo nichil sit egestum
Nisi digne;
Dedit te, vas speciale,
Sibi Regi;
Dedit te, vas generale,
Suo gregi.

tenor

Bone pastor.

8 **Merci vous pri**

Rondeau 3

Merci vous pri, ma douce dame chiere,
Qu'a moy ne soit par vous joie enchieirie,

9 Pour ce que l'ay moult comparee chiere,
Merci vous pri, ma douce dame chiere,

10 Et s'Amours vuet que l'aie a lie chiere,
Pour ce que j'ay vous seur tout enchieirie,

11 Merci vous pri, ma douce dame chiere,
Qu'a moy ne soit par vous joie enchieirie.

12 **Se d'amer me repentoie**

Virelai 20

Se d'amer me repentoie
Ne feingnoie,
Trop feroie contre my ;

motetus

*Good shepherd, you who surpass
The other shepherds by your morals
And by your descent,
And by the fruit of your studies,
Lifting the minds of those laid low
Up to heaven.*

*Oh you, Guillermus, so fittingly adorned:
The King who powerfully
Ordains all things
Has, especially, chosen you
To grace His house as shepherd
Of the people of Reims.*

*He chose you, as an honourable vessel,
As a pre-eminent vessel,
From which nothing should be poured
If it be not worthy;
He gave you, as a special vessel,
To Himself, the King;
He gave you, as a general vessel,
To his flock.*

tenor

Good shepherd.

*I beg you mercy, my sweet lady dear,
Do not raise the price of joy for me,*

*For I have paid dearly for it,
I beg you mercy, my sweet lady dear,*

*And if Love wants me to be pleased with him
Because I have valued you more highly than all else,*

*I beg you mercy, my sweet lady dear,
Do not raise the price of joy for me.*

*If I were to repent of loving,
Or pretend to do so,
I would very much act against myself.*

Car tout mon temps perderoie,
Que n'aroie
Jamais bonjour ne demy.

Si vueil amer mon amy
Loiaument, ou que je soie,
Et avoir le cuer joli,
Gay chantant et plein de joie ;
Ne pour chose que je voie
Ne que je oie
Ne le quier mettre en oubli,
Car, s'autrement le faisoie,
Mort l'aroie,
Sans cop ferir et trahi.

Se d'amer me repentoie ...

[13] Il m'a longuement servi
Si bien que miex ne vorroie,
N'onques en li riens ne vi
De quoy reprendre le doie.
M'onneur vuet plus que la soie.
Qu'en diroie ?
Secrez et loiaus est si
Que, se souhaidier voloie,
Je faurroie
A souhaidier miex qu'en li.

Se d'amer me repentoie ...

[14] Chascuns dit que c'est celi
Qui miex tient la droite voie
Pour avoir des biens l'ottri
Que Nature aus siens ottroie.
Pour quoy dont ne l'amerioie ?
Trop aroie
Le cuer divers et failli,
S'il m'aimme et je ne l'amoie,
Et creoie,
Quant il l'a bien desservi.

Se d'amer me repentoie ...

*For I would waste all the time that's mine,
And never enjoy
A good day, or even half of one.*

*If I intend to love my lover
Faithfully, wherever I might be,
And have a happy heart,
Singing merrily and full of joy,
Not for anything that I see,
Or that I hear,
Would I seek to neglect him,
For were I to do the opposite,
It should mean my death,
With no blow struck, and undone.*

If I were to repent of loving ...

*He has served me a long time
So well I could not wish for better,
Nor in him have I ever seen
Anything for which I should chastise him.
He wishes my honour more than his own.
What should I say about it?
He is so discreet and faithful
That if intending to wish
I should fail
To wish for better than him.*

If I were to repent of loving ...

*Everyone says that he is the one
Who best follows the proper path
Toward the granting of the favours
That Nature bestows on her own.
Why should I not then love him?
Mine should be
A heart too strange and feeble
If he loved me and I did not love
Or trust him,
When he has well deserved it.*

If I were to repent of loving ...

15 Je sui aussi com cils

Ballade 20

Je sui aussi com cils qui est ravis,
Qui n'a vertu, ne scens ne entendement,
Car je ne sui a nulle riens pensis,
Jour ne demi, temps, heure ne moment,
Fors seulement a m'amour
Et sans partir en ce penser demour.
Soit contre moy, soit pour moy, tout oubli
Fors li qu'aim miex cent mille fois que mi.

16 Quant je la voy, mes cuers est si espris

Qu'il art et frit si amouusement
Qu'a ma maniere appert et a mon vis ;
Et quant long sui de son viaire gent,
Je langui a grant dolour ;
Tant ay desir de veoir sa valour.
Riens ne me plaist ; tout fui, tout ay guerpi
Fors li qu'aim miex cent mille fois que mi.

17 Einsi lonteins et pres langui toudis,

Dont changiés sui et muez tellement
Que je me doubt que n'en soie enhaïs
De meinte gent et de li proprement.
Et c'est toute ma paour ;
Car je n'i say moien, voie ne tour,
Ne riens n'i puet valoir n'aidier aussi
Fors li qu'aim miex cent mille fois que mi.

18 Se je souspir profondement

Virelai 30

Se je souspir profondement
Et tendrement
Pleure en recoy,
C'est, par ma foy,
Pour vous, quant vo faitis corps gent,
Dame, ne voy.

Vostre dous maintieng simple et coy,
Vo bel aroy,
Cointe et plaisant,
Et vo maniere sans effroy,
Pris m'ont cil troy
Si doucement

*I too resemble the man who is smitten,
Who lacks strength, clarity, understanding,
For my head is filled with no thoughts,
On any day or half, any season, hour of moment,
Save those of my lady love,
And never ceasing, I am of this mind,
Whether for or against me, all else is put aside
Save the woman I love a thousand times more than myself.*

*When I lay eyes upon her, my heart is so aroused
That with love it burns and flames,
Showing in my face and manner;
And when far off from her gentle face,
I languish in great pain,
My desire to gaze upon her worthiness is so great.
Nothing pleases me; I flee everyone, abandon everything
Save the woman I love a thousand times more than myself.*

*And so near and far I languish in this way,
And it has changed and altered me so much
I doubt not that I might be bated,
And properly so, by her and many others.
And that's the sum of my fear.
For I know of no way, path, or turning,
Nothing that would either do any good or help me
Save the woman I love a thousand times more than myself.*

*If I sigh from deep within,
And tenderly
Weep when alone,
It is, by my faith, because of you,
When your form, noble and elegant,
Lady, I do not gaze upon.*

*Your sweet manner, simple and quiet,
Your beautiful appearance,
Elegant and pleasing,
Your confident bearing,
These three have captured me
So graciously*

Qu'a vous tres amoureuement
Entierement
Doin et ottroy
Le cuer de moy,
Qui long de vous esbatement
N'a n'esbanoy.

Se je souspir ...

[19] Si que je port plus grief anoy
Qu'onques mais n'oy,
Secretement ;
Mais par m'ame, je le conjoy
Et le reçoÿ,
Tres humblement,
Qu'aligier poez mon tourment
Legierement,
D'un seul ottroy,
Et plus que un roy
Moy faire vivre liement ;
Ainsi le croy.

Se je souspir ...

Dame, mis m'avez en tel ploy,
Bien le perçoÿ,
Que vraiment
En vous, scens, temps et vie employ
Et toudis croy
En ce talent.
Et se long sui d'aligement
Et povrement
De merci j'oy,
Ne m'en desvoy,
Car si grant honnour nullement
Avoir ne doy.

Se je souspir ...

[20] **Certes, mon oueil**

Rondeau 15
Certes, mon oueil richement visa bel
Quant premiers vi ma dame bonne et belle,

[21] Pour ce que gent maintieng et vis a bel,
Certes, mon oueil richement visa bel.

*That to you with much affection
I give and grant
Entirely
This heart of mine,
Which, distant from you,
Finds no pleasure or amusement.*

If I sigh ...

*And so I bear more grief
In secret, then ever
I have before;
Yet upon my soul, I take pleasure there,
And I accept it
With much humility,
For you can easily relieve
My torment
With a single mercy,
And make me live
More happily than any king,
As I believe.*

If I sigh ...

*My lady, you have put me in this plight,
I understand this well,
For truly,
I devote my thoughts, time, and life to you,
And every day I put my trust
In this desire.
And if I am far from relief,
And poorly possess
Favour,
I will not be thrown off course,
For so great an honour I should
In no way possess.*

If I sigh ...

*Truly, my eye to its profit targeted well
When first I spied my lady, beautiful and good,
Because she has a gentle manner and lovely face,
Truly, my eye to its profit targeted well.*

- 22 Ne fu tel fleur des que fu vis Abel,
Quant fleur des fleurs tous li mondes l'appelle.
- 23 Certes, mon oueil richement visa bel
Quant premiers vi ma dame bonne et belle.

24 **Quant je sui mis au retour**

Virelai 13

Quant je sui mis au retour
De veoir ma dame,
Il n'est peinne ne dolour
Que j'aie, par m'ame.
Diex ! c'est drois que je l'aim, sans blame,
De loial amour.

Sa biauté, sa grant douçour
D'amoureuse flame,
Par souvenir, nuit et jour,
M'esprent et enflame.
Diex ! c'est drois que je l'aim, sans blame,
De loial amour.

Et quant sa haute valour
Mon fin cuer entame,
Servir la vueil sans folour
Penser ne diffame.
Diex ! c'est drois que je l'aim, sans blame,
De loial amour.

25 **De tout sui si confortee**

Virelai 32

De tout sui si confortee
Que jamais n'iert hostelee
Tristece n'esmay
En mon cuer einsois aray
Lie et jolie pensee,
Tant com je vivray.

Bien faire et avoir cuer gay,
C'est tout plus n'enporteray,
Quant seray finee ;
Dont lie et loial seray
Et le contraire feray
De ma destinee,
Car lasse desconfortee,
Triste dolente esploree
Esté lonc temps ay.

*There's been no flower like her since Abel lived,
Because all the world calls her the flower of flowers.
Truly, my eye to its profit targeted well
When first I spied my lady, beautiful and good.*

*When I make my way back
From seeing my lady
I feel no pain or misery
At all upon my soul.
My God, it's right that I love her blamelessly
With a faithful affection.*

*Her beauty, her great sweetness
Through memory
Set me ablaze and alight
With the flame of love.
My God, it's right that I love her blamelessly
With a faithful affection.*

*And when her exalted worthiness
Takes hold of my heart,
My wish is to serve her without intending
Any foolishness or shame
My God, it's right that I love her blamelessly
With a faithful affection.*

*I am so wholly consoled
That neither sadness nor dismay
Will ever find a home in me.
Rather in my heart I will henceforth
Have pleasant and happy thoughts
As long as I live.*

*Doing what's right with a joyful heart,
That's everything. I'll not take along more
When my life comes to an end.
And so I will be cheerful and faithful,
And do the opposite of
What has been destined for me,
Since for a long time I have been
Wretched, disconsolate,
Sad, miserable, and weepy.*

Mais je me conforteray
Et celui qui tant m'agree
Seur tous ameray.

De tout sui si confortee ...

[26] Si que gaie me tenrai
Ne ja ne le guerpiray
Heure ne journee,
Car en ceste pel moray,
Fors tant que je maudiray
Longue demouree ;
S'onneur et sa renommee
Qui tout passe est appellee,
Toudis garderay,
Et tant com durer porray
Plus que creature nee
Li oubeiray.

De tout sui si confortee ...

[27] Einsi riens ne soufferray
N'a chose ne penseray
Qui me desagree
Et le temps oublieray,
Tant que revenir verray
D'estrance contree
Li qui m'a trop plus amee,
Servi gardee honnoree
Que nuls ; bien le say.
Pais et foy li porteray,
Pour ce qu'a li sui donnee
De fin cuer vray.

De tout sui si confortee ...

[28] **Qui es promesses de Fortune / Ha ! Fortune,
trop sui mis loing / Et non est qui adjuvat** Motet 8
triplum

Qui es promesses de Fortune se fie
Et es richesses de ses dons s'asseüre,
Ou cils qui croit qu'elle soit tant s'amie
Que pour li soit en riens ferme ou seüre,
Il est trop fols, car elle est non seüre,

*Even so I will console myself,
And that man who pleases me so much
I will love more than any other.*

I am so wholly consoled ...

*And so I'll keep myself cheerful,
Nor will I ever throw him over,
Not at any hour or on any day.
Rather I will die in this state,
Save insofar as I will curse
A long delay.
His honour and his renown,
Reputed to be superior to all others,
I will always preserve,
And as long as I can endure
More than any creature ever born,
I will be obedient to him.*

I am so wholly consoled ...

*So I'll not suffer for any reason,
Nor will I mull over
Anything that troubles me,
And I won't think about the time,
Until I look upon the return
From a strange land
Of the man who has loved, served,
Protected, honoured me much more
Than any other, well I know it.
I'll bring him peace and loyalty
Because I have been granted to him
With a heart pure and true.*

I am so wholly consoled ...

*triplum
Whoever trusts to Fortune's promises,
And counts on the richness of her gifts,
Or who believes she is so much his friend
As to be steadfast or reliable for him in the least,
He is too much the fool, for she is unreliable,*

Sans foy, sans loy, sans droit et sans mesure,
 C'est fiens couvers de riche couverture,
 Qui dehors luist et dedens est ordure,
 Une ydole est de fausse pourtraiture,
 Ou nuls ne doit croire ne mettre cure ;
 Sa convenance en vertu pas ne dure,
 Car c'est tous vens, ne riens qu'elle figure
 Ne puet estre fors de fausse figure ;
 Et li siens sont toudis en aventure
 De trebuchier ; car, par droite nature,
 La desloyal, renoÿe, parjure,
 Fausse, traître, perverse et mere sure
 Oint et puis point de si mortel pointure,
 Que ceaus qui sont fait de sa norriture
 En traïson met a desconfiture.

motetus

Ha ! Fortune, trop sui mis loing de port,
 Quant en la mer m'as mis sans aviron
 En .i. batel petit, plat et sans bort,
 Foible, pourri, sans voile, et environ
 Sont tuit li vent contraire pour ma mort,
 Si qu'il n'i a confort ne garison,
 Merci n'espoir ne d'eschaper ressort,
 Ne riens de bien pour moy, car sans raison
 Je voy venir la mort amere, a tort,
 Preste de moy mettre a destruction ;
 Mais celle mort reçoÿ je par ton sort,
 Fausse Fortune, et par ta traïson.

tenor

Et non est qui adjuvat.

[29] Loyauté vueil tous jours

Virelai 2

Loyauté vueil tous jours maintenir
 Et de cuer servir
 Ma dame debonnaire.

Mon cuer y vueil et mon desir
 Mettre sans retraire
 Ne ja ne m'en quier partir,
 Eins vueil toudis faire

*Without faith, without law, without justice and without measure,
 She's dung wrapped in rich cloth,
 A shining facade on rottenness within,
 An idol of false portraiture is she,
 Whom no one should believe or trust;
 Her propriety in virtue does not last,
 For it's all wind, nor can anything she portrays
 Be more than a false image;
 And her followers always run the risk
 Of stumbling; for, by her true nature,
 This woman disloyal, unfaithful, perjuring
 False, treacherous, perverse, this sour-milk mother,
 First anoints, then pierces with so mortal a sting,
 That she leads those she has nourished
 Treacherously to destruction.*

motetus

*Ab, Fortune, too far am I driven from port
 Since you put me out to sea with no oar
 In a little boat, flat and with no board,
 Flimsy, rotted through, lacking a sail, and around
 All the winds are contrary, so as to kill me,
 So that there is no comfort or rescue of any kind,
 No mercy or hope, no way to escape,
 Nor anything good for me, for I see
 A bitter death ahead, unmerited
 And unjust, ready to destroy me;
 But this death is dealt me through your evil spell,
 False Fortune, and through your treachery.*

tenor

And there is no one who helps.

*Loyalty wishes me to lift up
 And wholeheartedly serve
 My noble lady.*

*To this I will devote, never
 Altering, my heart and desire,
 Nor do I ever seek to part from her.
 Rather I intend every day to accomplish*

Son tres dous voloir sans repentir
Et li oubeir
Comme amis, sans meffaie.

Loyauté ...

- [30] Mais Amour fait mon cuer languir
Et si m'est contraire
N'elle ne me deingne garir,
Ne je ne puis plaire
A la bele que j'aim et desir,
Qui a son plaisir
Me puet faire et deffaie.

Loyauté ...

- [31] Las ! si ne say que devenir
Ne quele part traire,
Quant aler ne puis ne venir
Au tres dous repaire,
Ou celle maint qui me fait morir,
Quant veoir n'oïr
Ne puis son dous viaire.

Loyauté ...

De triste cuer / Quant vrais amans / Certes, je di

Ballade 29

I

- [32] De triste cuer faire joieusement,
Il m'est avis que c'est chose contraire ;
Mais cils qui fait de joieus sentiment,
Je di qu'il doit plus joieusement faire.
Et pour ce sont mi chant de rude affaire,
Qu'il sont tuit fait d'un cuer plus noir que meure,
Triste, dolent, qui larmes de sanc pleure.

- [33] S'en suis repris et blasmez durement,
Mais je ne say mon ouevre contrefaire,
Eins moustre ce que mes cuers scet et sent ;
Et les meschiés dont j'ay plus d'une paire,
Voire de cent si pert a mon viaire
Qu'ay l'esperit, ou ma vie demeure,
Triste, dolent, qui larmes de sanc pleure.

*Her gracious will without repenting,
Obeying her in the manner of
A lover, doing no wrong.*

Loyalty ...

*And yet Love makes my heart languish,
And is so opposed to me,
Nor will she deign to heal me,
And I cannot please
That beauty whom I love and desire,
Who as she likes
Can make and unmake me.*

Loyalty ...

*Alas! I know not what will become
Of me, or where I should go,
When I cannot make my way or come to
That so gracious place of refuge
Where she who brings my death remains,
When I cannot bear her or look upon
Her kind presence.*

Loyalty ...

I

*To compose joyously with a heavy heart
Is a contrary thing as I see it.
Yet the man who composes from joyful feelings,
That man, I say, should take more joy in the task.
And so my songs are unpleasant,
Expressions of a heart more black than ripe,
Saddened, mournful, weeping bloody tears.*

*And so I am criticized and blamed barsbly,
For I do not know how to dissemble in my work,
But rather I express what I feel and know,
The misfortunes, of which I have more than two,
Truly more than a hundred, and what shows in my face
Is that I have a spirit, in which my life remains,
Saddened, mournful, weeping bloody tears.*

34 Et pour c'a tous suppli tres humblement
Que de mes chans blasmer se vueillent taire,
Car je ne say ne puis faire autrement
Pour Fortune qui tent a ce deffaire
Qu'aim miex que moy ; n'elle ne me laist plaire
Qu'a ceaus qui ont l'esperit a toute heure
Triste, dolent, qui larmes de sanc pleure.

II

32 Quant vrais amans aime amoureusement,
De si vray cuer qu'il ne saroit meffaire,
Et sa dame a tel cuer que nullement
N'en puet mercy, douceur ne grace attraire,
Cuer ne porroit avoir si debonnaire
Que la liqueur dou sien a l'ueil ne queure,
Triste, dolent, qui larmes de sanc pleure,

33 Qu'Ardans Desirs mourdris secretement
Son triste cuer en douleur et en haire ;
Pour ce ne fait pas si joliment
Com cils qui joit et ou joie repaire,
Et s'en li prent Souvenirs son repaire
Quant il y vient, il le fait sans demeure
Triste, dolent, qui larmes de sanc pleure.

34 Qu'il ymagine et pense au grief tourment
Que sa dame li fait sentir et traire
Pour li servir et amer loiaument.
Helas dolens ci a povre salaire
Miex li vaurroit sa vie user au Quaire
Qu'en tel service, ou cuer et corps deveure,
Triste, dolent, qui larmes de sanc pleure.

III

32 Certes, je di et s'en quier jugement
Que, quant Amours un cuer destraint et maire,
Pour ce qu'avoir ne puet aligement
De sa dame qu'est franche et debonnaire,
Que li meschiés qu'Alixandres fist Daire
N'est pas si grans com cils qui li court seure,
Triste, dolent, qui larmes de sanc pleure.

*And so very humbly I beg everyone
To hold their silence about finding fault with my songs,
For I am not able to do otherwise, and cannot
Because of Fortune, who is intent on undoing
What I love more than myself; and she lets me please
Only those whose spirit is at all times
Saddened, mournful, weeping bloody tears.*

II

*When a true lover loves in love's way,
With a heart so true that he cannot do wrong,
And his lady has a heart from which he cannot
Coax mercy, sweetness, or grace,
He cannot have a heart so finely bred
That the tears do not flow from it to the eyes,
Saddened, mournful, weeping bloody tears,*

*For Burning Desire secretly eats away at
His sad heart in pain and in hatred;
And for this reason he does not compose as pleasantly
As the man who rejoices, and in whom joy makes a home,
And if in him Memory takes up residence,
Though coming there, he does not remain,
Saddened, mournful, weeping bloody tears.*

*For he imagines and thinks about the grievous torment
That his lady makes him feel and bear
Because he serves and loves her faithfully.
Alas! Sorrowful! He draws a poor salary.
He would be better off spending his days in Cairo
Than in such service, which destroys heart and body.
Saddened, mournful, weeping bloody tears.*

III

*Truly, I say, asking for a judgment in the matter,
That when Love masters and constrains a heart
Because he cannot find relief
From his lady, who is generous and well born,
That the misfortune Alexander visited on Darius
Is hardly as great as the one that bears down on him,
Saddened, mournful, weeping bloody tears.*

- 33 Mais il doit miex faire et plus proprement
Que cils qu'Amours vuet de merci refaire,
Car Grans Desirs li enseingne et aprent
Et li donne matire et exemplaïre
Et s'entremet de son ouevre parfaire,
En douceur fine et d'un son le couleure,
Triste, dolent, qui larmes de sanc pleure.
- 34 Mais cils qui a mercy, ha ce ou il tent,
Si que Desirs a li plus ne sapaire
Si ardenment ne si desiranment,
Eins amenrist et commence a retraire.
Et pour ce di, cui qu'il doie desplaire,
Que cils fait miex qui d'amour goust saveure
Triste, dolent, qui larmes de sanc pleure.
- 35 **Fons totius Superbie / O Livoris feritas /
Fera pessima** Motet 9
triplum
Fons totius Superbie,
Lucifer, et nequitie,
Qui, mirabili specie
Decoratus,

Eras in summis locatus,
Super thronos sublimatus;
Dracho ferus antiquatus,
Qui dicere

Ausus es sedem ponere
Aquilone et gerere
Te similem in opere
Altissimo;

Tuo sed est in proximo
Fastui ferocissimo
A iudice justissimo
Obvium;

Tuum nam aufert primatum;
Ad abyssos cito stratum
Te vidisti per peccatum
De supernis.

*But that man must do better work, and more properly so,
Than the man Love is willing through favour to remake,
For Great Desire teaches and instructs him,
Giving him material and an example,
Disposing him to perfect his work
With a refined sweetness, and the colouring of a sound
Saddened, mournful, weeping bloody tears.*

*But the man who has found mercy, he has what he seeks,
And so Desire does not press upon him
So ardently or with such yearning,
But weakens and begins to retreat,
And so I say, no matter who might be displeased,
That he composes better whose taste of love is
Saddened, mournful, weeping bloody tears.*

*triplum
Fount of all Pride,
Lucifer, and of all baseness,
You, with wondrous beauty
Adorned,*

*Were placed most high,
Raised above the thrones;
You, of old a fierce serpent,
Who dared proclaim*

*That you'd establish your seat
In the North and hold sway
In your works like
The Most High;*

*Yet it was not long
Before your arrogance so fierce
Was halted
By the Judge Most Just;*

*For He bears away your pride of place;
You saw yourself, for your sin,
Quickly thrown down into the abyss
From the greatest heights.*

Ymis nunc regnas infernis;
In speluncis et cavernis
Penis jaces et eternis
Agonibus;

Dolus et fraus in actibus
Tuis et bonis omnibus
Obviare missilibus
Tu niteris;

Auges que nephas sceleris
Adam penis in asperis
Tenuit Stigos carceris;
Sed Maria

Virgo, que plena gratia,
Sua per puerperia
Illum ab hac miseria
Liberavit,

Precor et anguis tedia
Augeat et supplicia,
Et nos ducat ad gaudia
Quos creavit.

motetus

O Livoris feritas,
Que superna rogitas
Et jaces inferius,
Cur inter nos habitas?
Tua cum garrulitas
Nos affatur dulcius,
Retro pungit seuius,
Ut veneno scorpius;
Scariotis falsitas
Latitat interius.
Det mercedes Filius
Dei tibi debitas!

tenor

Fera pessima.

*Now you reign in deepest hell;
In caverns and pits
You lie, in pain and everlasting
Agonies;*

*Deceit and fraud are in your deeds,
And all good things
You seek to obstruct
With your shafts;*

*You make increase the terrible crime
That kept Adam in the harsh punishments
Of the dungeons of Styx;
But to Mary,*

*The Virgin, full of grace,
Who through her childbearing
Set him free
From this misery,*

*I pray that she increase
The miseries and torment of that serpent,
And lead us to joy,
Us, whom she created.*

motetus

*Oh, fierceness of Envy,
You who strive for the heights
And lie in the depths,
Why do you dwell among us?
While the torrent of your words
Sweetly flatters us,
It stings all the fiercer from behind,
As does the scorpion with his venom;
Iscaiot's falseness
Stays hidden within.
May the Son of God
Give you the reward you deserve!*

tenor

A most evil beast.

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 out the Consort 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 seventh recording in a series for Hyperion exploring the polyphonic songs of Guillaume de Machaut; the first release ('Le Voir Dit') was selected by *The New York Times* critics as one of their favourite recordings of 2013 and was shortlisted for a *Gramophone* award, as was the fourth title in the series, 'Sovereign Beauty'.

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; they recently gave the fiftieth performance of the work at the Salzburg Festival in Austria.

Recorded in All Saints' Church, East Finchley, London, on 17–19 July 2018

Recording Engineer DAVID HINITT

Recording Producer MARK BROWN

Booklet Editor TODD HARRIS

Executive Producers SIMON PERRY, PERDITA ANDREW

© & © Hyperion Records Ltd, London, MMXIX

Front illustration: 'The lover with the rose in his hand' from *Le Roman de la Rose* by Guillaume de Lorris (c1200–c1240) and Jean de Meun (c1240–c1305); French School, c1480
De Agostini Picture Library / Bridgeman Images

The Orlando Consort Machaut Edition

The gentle physician CDA68206 **Fortune's Child** CDA68195
Sovereign Beauty CDA68134 **A burning heart** CDA68103
The dart of love CDA68008 **Songs from Le Voir Dit** CDA67727

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

Also available ...

GUILLAUME DUFAY (c1400–1474)

Lament for Constantinople & other songs CDA68236

'The Orlandos are so experienced in this repertory that, nearly always, the choice of tempo and tone is spot-on (and tempo is perhaps the most important decision, given that absolute tempos are never indicated), which maximizes the music's communicative potential ... in singing of such insight there is so much to learn. And as to the music—did I mention it earlier?—Dufay is simply astonishing' (*Gramophone*)

Beneath the northern star CDA68132

The rise of English polyphony, 1270–1430

'The Orlandos sensibly espouse the music's rough edges ... courting roughness themselves in a good cause' (*Gramophone*) 'This is an informative survey of the roots of English polyphony' (*Early Music Review*)

GRAMOPHONE EDITOR'S CHOICE

LOYSET COMPÈRE (c1445–1518)

Magnificat, motets & chansons CDA68069

'We owe a debt of gratitude to The Orlando Consort for bringing us this pleasing, interesting and innovative music' (*BBC Music Magazine*) 'This project is a confident affirmation that all-vocal recordings of fifteenth-century songs are well worth making' (*Gramophone*)

MACHAUT **la seule rose**

LES POÈMES du compositeur et poète du XIVe siècle Guillaume de Machaut abondent à la fois en symbolisme et en références à d'autres œuvres. La rose est peut-être l'un des symboles les plus chers de l'amour profond et on peut l'attribuer en grande partie au *Roman de la Rose*, poème narratif médiéval écrit à l'origine vers 1230 par Guillaume de Lorris, puis repris et complété une génération plus tard par Jean de Meun. Ce poème exerça une influence considérable sur l'imagination littéraire au cours des deux siècles suivants, notamment sur les œuvres de Chaucer, et provoqua l'indignation proto-féministe de Christine de Pizan en raison de ses déclarations outrancières sur les femmes.

Le récit allégorique de Lorris traite de la découverte par le narrateur d'un magnifique jardin clos habité par des personnifications de qualités comme Beauté, Bel Accueil, Plaisir et Doux Regard. Alors qu'il apprécie les délices du jardin, il trouve par hasard la fontaine de Narcisse et aperçoit un buisson de roses. En allant s'adresser à ce buisson, il est frappé par les flèches du Dieu de l'Amour et tombe totalement amoureux de l'un de ses tendres et jeunes boutons. Toutefois, alors qu'il tente de courtiser le bouton de Rose et de lui voler un baiser, les gardiens des roses se mettent en colère et fortifient le rosier contre ses avances amoureuses. L'allégorie de l'amour courtois de Guillaume de Lorris se termine ainsi, avec l'amoureux séparé de sa rose par une tour barricadée. On ignore si Guillaume de Lorris voulait s'arrêter là, mais Jean de Meun considéra manifestement que ce n'était pas satisfaisant et il poursuivit le récit dans son propre style plus grivois et politique. Multipliant pas cinq la longueur du poème, son cheminement vers la Rose tisse un commentaire sur des sujets comme l'hypocrisie religieuse, la philosophie, l'éthique et même l'optique. Pour finir, l'amant se fraye un chemin pour entrer dans la tour et parvient à l'union physique avec l'objet de son désir.

Le poème lyrique de Machaut présente de multiples références au *Roman de la Rose* et là où l'on ne trouve pas d'hommage direct à la bien-aimée de Lorris et Meun, on a le sentiment de vivre dans un univers qui est toujours dans l'ombre de la seule rose qui suscita une telle dévotion chez le narrateur. Il y parvient par une habile réorganisation des paroles et des idées du *Roman de la Rose*, par l'utilisation d'un *locus amoenus* identique à celui de Lorris et Meun, ou par la manipulation des tropes de l'amour courtois d'une manière qui évoque le poème. Le premier récit de Machaut, le *Dit dou Vergier*, est fortement tributaire du *Roman de la Rose*, alors que des œuvres ultérieures plus sophistiquées, comme ses poèmes de jugement, poursuivent l'hommage au travers de l'imagerie et de références subtiles.

Merci vous pri (Rondeau 3, piste [8]) illustre parfaitement les scénarios des relations entre l'amant et la dame adorée de l'amour courtois où l'homme est à la merci de la femme. La structure restrictive du format du rondeau montre la créativité de Machaut en matière de peinture des mots. Du début à la fin, il implore sa dame en utilisant des phrases musicales essentiellement descendantes, mais insiste sur la hausse redoutée du prix de la joie par une phrase sinueuse ascendante. Le texte joue sur le double sens de « chière » qui était homophone en moyen français. Un autre rondeau qui rappelle les thèmes du *Roman de la Rose*, **Certes, mon oueil** (Rondeau 15 [20]) évoque l'expérience consistant à tomber instantanément amoureux à la vue d'une dame qui est « la fleur des fleurs ». Les mélismes somptueux et passionnés pourraient faire penser à un amant tellement fasciné par sa dame la première fois qu'il la voit que le temps semble ralentir. Le virelai 13, **Quant je sui mis au retour** [24], exprime la joie d'être au service de l'amour. Sur le plan structurel, cette pièce est plus simpliste que la plupart des virelais ; combinée au mouvement mélodique conjoint, elle traduit la pureté du désir de servir la

dame « sans folour, / Penser ne diffame ». Le texte de **De tout sui si confortee** (Virelai 32 [25]) exprime également un bonheur ininterrompu et est illustré de la même façon par une musique qui avance principalement par étapes. La protagoniste du poème va jusqu'à dire qu'elle mourra même joyeuse, mais sa jubilation est aussi une résilience étudiée : elle décide de rester gaie alors que son bien-aimé est au loin.

Si *Le Roman de la Rose* peut mener finalement à l'exaucement, les poèmes lyriques médiévaux ne traduisent pas souvent la satisfaction amoureuse, et la grande joie que l'amour peut procurer est souvent présentée en contraste avec la douleur physique et mentale qu'il engendre. « Ravis » peut signifier fou d'amour et enchanté, mais a aussi des connotations de faiblesse ou de vol. **Je sui aussi com cils** (Ballade 20 [15]) est le chant de quelqu'un qui est affaibli par les ravages de l'amour. Les sections B de la musique contiennent des pauses générales peu habituelles qui semblent refléter les luttes de l'amant avec le désespoir. De toutes les pages de cet album, **De toutes flours** (Ballade 31 [1]) illustre la fascination de Machaut pour l'imagerie du *Roman de la Rose*. Dans ce cas, il imagine un jardin ravagé par la cruelle Dame Fortune avec juste une seule rose qui survit. L'amant craint que cette rose, une allégorie de son amour, soit aussi prise par les machinations de la trompeuse et fausse Dame Fortune. Fortune ne croit pas au bien et au mal, prodiguant arbitrairement joie et souffrance, et il refuse de croire que la bonté de sa dame ait pu être octroyée par Fortune—ce fut un don de la Nature. Ici la mise en musique est une version à quatre voix trouvée dans un seul manuscrit. Que le triplum supplémentaire soit supposé être chanté avec le contre-ténor existant, ou qu'il ait été conçu comme une alternative, il y a là matière à discussion ; néanmoins, la version à quatre voix semble saisir la complexité du caprice de Fortune comme de l'humeur de l'amant.

Se je sospir profondement (Virelai 30 [18]) est en fait une confession à peine voilée. Si l'amant soupire ou pleure lorsqu'il est seul, c'est à cause de son amour profond pour sa dame. Alors que la clause « si » traduit une situation hypothétique, il devient vite évident que ce n'est pas une spéculation, mais une déclaration d'amour, tendre mais tourmentée. Sur le plan rythmique, la musique rend la dichotomie entre la peine intérieure de l'amant et son autoportrait apparent par le manque de synchronisme entre les parties vocales.

La polytextualité était plus généralement réservée au motet, avec juste une poignée de ballades médiévales écrites dans ce style. Machaut n'en écrivit que trois, dont **De triste cuer / Quant vrais amans / Certes, je di** (Ballade 29 [32]). Toutefois, la complexité d'une mise en musique polytextuelle est idéale pour traduire la nature polyvalente de l'amour. La ballade 29 incite à des écoutes et lectures répétées des textes, car les trois voix expriment des points de vue différents sur l'amour et la composition musicale : l'expérience du compositeur lui-même accablé de chagrin qui ne peut écrire un chant joyeux, un commentaire sur le destin de celui qui, souffrant d'un amour non partagé, ne peut composer aussi bien qu'un amant heureux, et l'autre point de vue selon lequel la tristesse augmente la capacité à composer. En raison du mouvement continu et animé du texte et de la musique, l'auditeur peut avoir du mal, au début, à distinguer les différentes lignes, qui intègrent parfaitement la rivalité entre les différentes perspectives.

L'amour peut être contradictoire à bien des égards pour l'amant du Moyen-Âge—dans **Se ma dame m'a guerpi** (Virelai 6 [4]) il se trouve rejeté en faveur d'un autre. Néanmoins, il doit accepter sa décision et rester fidèle, car la soumission à la dame est l'objectif le plus noble de l'amant dans l'amour courtois. Les auditeurs du XIVe siècle devaient connaître ce sentiment, non seulement parce que les règles

de l'amour courtois figuraient régulièrement au programme des divertissements, mais parce que Machaut cite délibérément un refrain qui apparaît dans une pastourelle et deux motets.

La notion consistant à se repentir d'aimer est explorée dans *Le Roman de la Rose*. Le Dieu de l'Amour exige d'être bien servi et cela peut signifier la constance du cœur ou l'absence de dérobade aux traumatismes éprouvés à son service : il faut être joyeux même si l'amour n'est pas partagé. Dans **Se d'amer me repenteie** (Virelai 20 [12]) Machaut exprime précisément ces sentiments du point de vue de la femme. La dame du virelai 20 pousse cette idée plus loin qu'Amour de Lorris : elle agirait non seulement contre l'amour, mais contre sa propre nature si elle devait se repentir d'aimer. Des répétitions de notes en alternance donnent à l'auditeur le sentiment de l'assurance de l'affection ; l'amante est sûre de la constance de ses propres sentiments. On trouve une notion analogue de la préservation de l'amour dans **Loyauté vueil tous jours** (Virelai 2 [29]). L'amour cause une grande détresse à l'amant, mais amène à servir sans réserve sa noble dame. Le premier vers est volontairement déroutant sur le plan grammatical : l'amant décide-t-il de toujours rester loyal ou est-ce le personnage allégorique de Loyauté qui l'exalte à servir la dame ? Cette ambiguïté de l'intervenant souligne la question du libre arbitre en amour : l'amant fait-il des choix conscients ou dictés par des facteurs indépendants de sa volonté ?

Dame Fortune, la déesse imprévisible qui fait tourner sa roue à l'aveuglette pour façonner notre destin, était un personnage important dans *Le Roman de la Rose* comme dans les œuvres de Machaut. Dans le motet **Qui es promesses de Fortune / Ha! Fortune, trop sui mis loing / Et non est qui adjuvat** (Motet 8 [28]) Machaut s'insurge davantage contre Fortune qu'il n'a pu le faire dans *De toutes flours* [1]. Dans *Le Roman de la Rose*, l'amant

est informé de la nature imprévisible de Fortune par les personnages Raison et Ami. Raison en particulier recommande longuement de se méfier de tout cadeau de Fortune. Le triplum du motet 8 offre une perspective complémentaire à celle de Raison, alors que le motet dépeint l'expérience personnelle de quelqu'un dévasté par les impulsions aveugles de Fortune.

Les motets de Machaut étaient essentiellement écrits en moyen français et portaient surtout sur l'amour courtois, en utilisant les citations sacrées des lignes de ténor pour donner un aperçu allégorique supplémentaire. Toutefois, certains de ses motets étaient écrits en latin avec des thèmes principalement spirituels car, si Machaut travailla pour de nobles mécènes comme Jean, roi de Bohême, il avait aussi reçu un bénéfice à la cathédrale de Reims, où il fut chanoine à la fin de sa vie. Néanmoins, les univers sacré et profane n'étaient pas aussi séparés qu'ils le sont de nos jours, et l'on peut reconnaître des tropes qui fonctionnaient dans les deux cadres. Si **Fons totius Superbie / O Livoris feritas / Fera pessima** (Motet 9 [35]) nous emmène apparemment du royaume de l'amour courtois à la réflexion sur les péchés d'orgueil et d'envie, ces traits de caractère négatifs sont aussi diffamés dans des récits comme *Le Roman de la Rose* : l'Envie est personnifiée sur les murs extérieurs du Jardin des délices comme une partie d'une frise représentant les attributs qui en sont exclus. L'Orgueil est l'un des carquois de cinq flèches négatives du Dieu de l'Amour et il conseille à l'amant de se garder de l'orgueil. Mais, dans le motet, la dame qui peut nous délivrer du tourment est la Sainte Vierge Marie. Contrairement à la plupart des motets de Machaut, le motet 9 a un introitus—la ligne du triplum commence seule. Comme le note Anne Walters Robertson, elle représente la voix de l'orgueil, seule et incontestée. C'est tout à l'opposé de la fin du motet qui rêve de la joie du salut. **Bone pastor Guillaume / Bone pastor, qui pastores / Bone pastor** (Motet 18 [7]) nous rappelle aussi que Machaut

menait parallèlement une carrière ecclésiastique. Ce motet fut probablement écrit comme péan à Guillaume de Trie pour sa nomination comme archevêque de Reims en 1324. Une telle composition, qui permettait à Machaut de s'attirer les bonnes grâces de l'archevêque, exprime les qualités idéales pour un membre du clergé ; autrement dit, c'était une candidature musicale qui allait l'aider à obtenir plus

tard un bénéfice. À un certain moment, le mode de vie mouvementé de l'ecclésiastique courtois allait devenir trop chargé, et des compositeurs comme Machaut allaient devoir détourner leur attention de la création artistique rendant hommage à des dames de ce monde pour révéler la rose suprême qui donna naissance au Christ.

TAMSYN MAHONEY-STEEL © 2019
Traduction MARIE-STELLA PÂRIS

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.

1 **De toutes flours**

Ballade 31

De toutes flours n'avoit et de tous fruis
En mon vergier fors une seule rose :
Gastez estoit li sourplus de destruis
Par Fortune qui durement s'oppose
Contre ceste douce flour
Pour amatir sa coulour et s'oudour.
Mais se cueillir li vois ou trabuchier,
Autre apres li jamais avoir ne quier.

2 Mais vraiment ymaginer ne puis

Que la vertus ou ma rose est enclose
Viengne par toy ne par tes faulz conduis,
Ains est droit dons natureulx ; cy suppose
Que tu n'aras ja vigour
D'aniantir son pris et sa valeur.
Lay la moy donc qu'ailleurs n'ay mon vergier
Autre apres li jamais avoir ne quier.

3 Hé ! Fortune, qui es gouffres et puis

Pour engloutir tout homme qui croire ose,
Ta fausse loy, ou riens de bien ne truis,
Ne de seurté, trop y es decevant chose ;
Ton ris, ta joie, t'onnour
Ne sont que plour, tristece et deshonnour.
Se ton faulz tour fait ma rose sechier,
Autre apres li jamais avoir ne quier.

4 **Se ma dame m'a guerpi**

Virelai 6

Se ma dame m'a guerpi
Et a un autre que mi
S'Amour a donnee,
Puis qu'il li plaist, forment m'agree.

Je ne pensasse nullement,
Vraiment,
Que muer peüst ainsi
Son cuer et que departement
Si briefment
Feist de moy et de li.

Mais elle l'en a parti,
Et, pour li mettre en oubli,
Li veoir me vee.
Puis qu'il li plaist, forment m'agree.
Se ma dame ...

5 Je l'ay servie longuement
Loiaument
N'onques je ne li failli ;
Or me tient dolereusement
En tourment,
Quant son cuer mort et trahi
M'a, par samblance d'ami,
Et en ottriant mercy
Ma mort m'a juree.
Puis qu'il li plaist, forment m'agree.
Se ma dame ...

6 Einsi sans nul aligement,
Humblement,
D'amours en morant langui,
Et li Desirs plus asprement
Qui m'esprent,
M'assaut que s'onques joÿ
N'eusse, car souvent di
Pour ma douce dame « ay mi ! »
A vois esplouree.
Puis qu'il li plaist, forment m'agree.
Se ma dame ...

7 **Bone pastor Guillaume / Bone pastor, qui pastores /**

Bone pastor Motet 18

triplum

Bone pastor Guillaume,
Pectus quidem inerme
Non est tibi datum,
Favente sed Minerva
Virtutum est caterva
Fortiter armatum.

Portas urbis et postes
 Tue munis, ne hostes
 Urbem populentur:
 Mundus, demon et caro,
 Morsu quorum amaro
 Plurimi mordentur.

Mitra que caput cingit
 Bino cornu depingit
 Duo testamenta,
 Que mitrifer habere
 Debet tamquam cincere
 Mentis ornamenta.

Et quoniam imbutus
 Et totus involutus
 Es imprelibatis,
 Ferre mittram est digna
 Tua cervix, ut signa
 Sint equa signatis.

Curam gerens populi,
 Vis ut queant singuli
 Vagos proficere.
 Prima parte baculi
 Attrahere;

Parte quidem alia
 Que est intermedia,
 Morbidos regere;
 Lentos parte tercia
 Scis pungere.

Oves predicamine
 Et cum conversamine
 Pascis laudabili,
 Demum erogamine
 Sensibili.

Det post hoc exilium
 Huic Rex actor omnium,
 Qui parcit humili,
 Stabile dominium
 Pro labili.

motetus

Bone pastor, qui pastores
 Ceteros vincis per mores
 Et per genus,
 Et per fructum studiorum,
 Tollentem mentes ymorum
 Celo tenus.

O Guillerme, te decenter
 Ornatum: Rex qui potenter
 Cuncta regit,
 Sue domus ad decorem
 Remensium in pastorem
 Preelegit.

Elegit te, vas honestum,
 Vas insigne,
 De quo nichil sit egestum
 Nisi digne;
 Dedit te, vas speciale,
 Sibi Regi;
 Dedit te, vas generale,
 Suo gregi.

tenor

Bone pastor.

8 **Merci vous pri**

Rondeau 3

Merci vous pri, ma douce dame chiere,
 Qu'a moy ne soit par vous joie enchie,rie,

9 Pour ce que l'ay moult comparee chiere,
 Merci vous pri, ma douce dame chiere,

10 Et s'Amours vuet que l'aie a lie chiere,
 Pour ce que j'ay vous seur tout enchie,rie,

11 Merci vous pri, ma douce dame chiere,
 Qu'a moy ne soit par vous joie enchie,rie.

12 **Se d'amer me repentoie**

Virelai 20

Se d'amer me repentoie
 Ne feingnoie,
 Trop feroie contre my ;

Car tout mon temps perderoie,
Que n'aroie
Jamais bonjour ne demy.

Si vueil amer mon amy
Loiaument, ou que je soie,
Et avoir le cuer joli,
Gay chantant et plein de joie ;
Ne pour chose que je voie
Ne que je oie
Ne le quier mettre en oubli,
Car, s'autrement le faisoie,
Mort l'aroie,
Sans cop ferir et trahi.

Se d'amer me repentoie ...

[13] Il m'a longuement servi
Si bien que miex ne vorroie,
N'onques en li riens ne vi
De quoy reprendre le doie.
M'onneur vuet plus que la soie.
Qu'en diroie ?
Secrez et loiaus est si
Que, se souhaidier voloie,
Je faurroie
A souhaidier miex qu'en li.

Se d'amer me repentoie ...

[14] Chascuns dit que c'est celi
Qui miex tient la droite voie
Pour avoir des biens l'ottri
Que Nature aus siens ottroie.
Pour quoy dont ne l'amerioie ?
Trop aroie
Le cuer divers et failli,
S'il m'aimme et je ne l'amoie,
Et creoie,
Quant il l'a bien desservi.

Se d'amer me repentoie ...

[15] **Je sui aussi com cils**

Ballade 20

Je sui aussi com cils qui est ravis,
Qui n'a vertu, ne scens ne entendement,
Car je ne sui a nulle riens pensis,
Jour ne demi, temps, heure ne moment,
Fors seulement a m'amour
Et sans partir en ce penser demour.
Soit contre moy, soit pour moy, tout oubli
Fors li qu'aim miex cent mille fois que mi.

[16] Quant je la voy, mes cuers est si espris
Qu'il art et frit si amoureusement
Qu'a ma maniere appert et a mon vis ;
Et quant long sui de son viaire gent,
Je languie a grant dolour ;
Tant ay desir de veoir sa valour.
Riens ne me plaist ; tout fui, tout ay guerpi
Fors li qu'aim miex cent mille fois que mi.

[17] Einsi lonteins et pres languie toudis,
Dont changiés sui et muez tellement
Que je me doubte que n'en soie enhaïs
De meinte gent et de li proprement.
Et c'est toute ma paour ;
Car je n'i say moien, voie ne tour,
Ne riens n'i puet valoir n'aidier aussi
Fors li qu'aim miex cent mille fois que mi.

[18] **Se je souspir profondement**

Virelai 30

Se je souspir profondement
Et tendrement
Pleure en recoy,
C'est, par ma foy,
Pour vous, quant vo faitis corps gent,
Dame, ne voy.

Vostre dous maintieng simple et coy,
Vo bel aroy,
Cointe et plaisant,
Et vo maniere sans effroy,
Pris m'ont cil troy
Si doucement

Qu'a vous tres amoureuement
Entierement
Doin et ottroy
Le cuer de moy,
Qui long de vous esbatement
N'a n'esbanoy.

Se je souspir ...

- [19] Si que je port plus grief anoy
Qu'onques mais n'oy,
Secretement ;
Mais par m'ame, je le conjoy
Et le reçoÿ,
Tres humblement,
Qu'aligier poez mon tourment
Legierement,
D'un seul ottroy,
Et plus que un roy
Moy faire vivre liement ;
Ainsi le croy.

Se je souspir ...

Dame, mis m'avez en tel ploy,
Bien le perçoÿ,
Que vraiment
En vous, scens, temps et vie employ
Et toudis croy
En ce talent.
Et se long sui d'aligement
Et povrement
De merci j'oy,
Ne m'en desvoy,
Car si grant honnour nullement
Avoir ne doÿ.

Se je souspir ...

- [20] **Certes, mon oueil**
Rondeau 15
Certes, mon oueil richement visa bel
Quant premiers vi ma dame bonne et belle,
[21] Pour ce que gent maintieng et vis a bel,
Certes, mon oueil richement visa bel.

- [22] Ne fu tel fleur des que fu vis Abel,
Quant fleur des fleurs tous li mondes l'appelle.
[23] Certes, mon oueil richement visa bel
Quant premiers vi ma dame bonne et belle.

[24] **Quant je sui mis au retour**

Virelai 13

Quant je sui mis au retour
De veoir ma dame,
Il n'est peinne ne dolour
Que j'aie, par m'ame.
Diex ! c'est drois que je l'aim, sans blame,
De loial amour.

Sa biauté, sa grant douçour
D'amoureuse flame,
Par souvenir, nuit et jour,
M'esprent et enflame.
Diex ! c'est drois que je l'aim, sans blame,
De loial amour.

Et quant sa haute valour
Mon fin cuer entame,
Servir la vueil sans folour
Penser ne diffame.
Diex ! c'est drois que je l'aim, sans blame,
De loial amour.

[25] **De tout sui si confortee**

Virelai 32

De tout sui si confortee
Que jamais n'iert hostelee
Tristece n'esmay
En mon cuer einsois aray
Lie et jolie pensee,
Tant com je vivray.

Bien faire et avoir cuer gay,
C'est tout plus n'enporteray,
Quant seray finee ;
Dont lie et loial seray
Et le contraire feray
De ma destinee,
Car lasse desconfortee,
Triste dolente esplouree
Esté lonc temps ay.

Mais je me conforteray
Et celui qui tant m'agree
Seur tous ameray.

De tout sui si confortee ...

[26] Si que gaie me tenrai
Ne ja ne le guerpiray
Heure ne journee,
Car en ceste pel moray,
Fors tant que je maudiray
Longue demouree ;
S'onneur et sa renommee
Qui tout passe est appellee,
Toudis garderay,
Et tant com durer porray
Plus que creature nee
Li oubeiray.

De tout sui si confortee ...

[27] Einsi riens ne soufferray
N'a chose ne penseray
Qui me desagree
Et le temps oublieray,
Tant que revenir verray
D'estrangle contree
Li qui m'a trop plus amee,
Servi garde honnoree
Que nuls ; bien le say.
Pais et foy li porteray,
Pour ce qu'a li sui donnee
De fin cuer vray.

De tout sui si confortee ...

[28] **Qui es promesses de Fortune / Ha ! Fortune,
trop sui mis loing / Et non est qui adjuvat** Motet 8
triplum
Qui es promesses de Fortune se fie
Et es richesses de ses dons s'asseüre,
Ou cils qui croit qu'elle soit tant s'amie
Que pour li soit en riens ferme ou seüre,
Il est trop fols, car elle est non seüre,

Sans foy, sans loy, sans droit et sans mesure,
C'est fiens couvers de riche couverture,
Qui dehors luist et dedens est ordure,
Une ydole est de fausse pourtraiture,
Ou nuls ne doit croire ne mettre cure ;
Sa convenance en vertu pas ne dure,
Car c'est tous vens, ne riens qu'elle figure
Ne puet estre fors de fausse figure ;
Et li siens sont toudis en aventure
De trebuchier ; car, par droite nature,
La desloyal, renoÿe, parjure,
Fausse, traître, perverse et mere sure
Oint et puis point de si mortel pointure,
Que ceaus qui sont fait de sa norriture
En traïson met a desconfiture.

motetus

Ha ! Fortune, trop sui mis loing de port,
Quant en la mer m'as mis sans aviron
En .i. batel petit, plat et sans bort,
Foible, pourri, sans voile, et environ
Sont tuit li vent contraire pour ma mort,
Si qu'il n'i a confort ne garison,
Merci n'esper ne d'eschaper ressort,
Ne riens de bien pour moy, car sans raison
Je voy venir la mort amere, a tort,
Preste de moy mettre a destruction ;
Mais celle mort reçoÿ je par ton sort,
Fausse Fortune, et par ta traïson.

tenor

Et non est qui adjuvat.

[29] **Loyauté vueil tous jours**

Virelai 2
Loyauté vueil tous jours maintenir
Et de cuer servir
Ma dame debonnaire.

Mon cuer y vueil et mon desir
Mettre sans retraire
Ne ja ne m'en quier partir,
Eins vueil toudis faire

Son tres dous voloir sans repentir
Et li oubeir
Comme amis, sans meffaire.

Loyauté ...

- [30] Mais Amour fait mon cuer languir
Et si m'est contraire
N'elle ne me deingne garir,
Ne je ne puis plaire
A la bele que j'aim et desir,
Qui a son plaisir
Me puet faire et deffaire.

Loyauté ...

- [31] Las ! si ne say que devenir
Ne quele part traire,
Quant aler ne puis ne venir
Au tres dous repaire,
Ou celle maint qui me fait morir,
Quant veoir n'oïr
Ne puis son dous viaire.

Loyauté ...

De triste cuer / Quant vrais amans / Certes, je di

Ballade 29

I

- [32] De triste cuer faire joieusement,
Il m'est avis que c'est chose contraire ;
Mais cils qui fait de joieus sentiment,
Je di qu'il doit plus joieusement faire.
Et pour ce sont mi chant de rude affaire,
Qu'il sont tuit fait d'un cuer plus noir que meure,
Triste, dolent, qui larmes de sanc pleure.

- [33] S'en suis repris et blasmez durement,
Mais je ne say mon ouevre contrefaire,
Eins moustre ce que mes cuers scet et sent ;
Et les meschiés dont j'ay plus d'une paire,
Voire de cent si pert a mon viaire
Qu'ay l'esperit, ou ma vie demeure,
Triste, dolent, qui larmes de sanc pleure.

- [34] Et pour c'a tous suppli tres humblement
Que de mes chans blasmer se vueillent taire,
Car je ne say ne puis faire autrement
Pour Fortune qui tent a ce deffaire
Qu'aim miex que moy ; n'elle ne me laist plaire
Qu'a ceaus qui ont l'esperit a toute heure
Triste, dolent, qui larmes de sanc pleure.

II

- [32] Quant vrais amans aimme amoureusement,
De si vray cuer qu'il ne saroit meffaire,
Et sa dame a tel cuer que nullement
N'en puet mercy, douceur ne grace attraire,
Cuer ne porroit avoir si debonnaire
Que la liqueur dou sien a l'ueil ne queure,
Triste, dolent, qui larmes de sanc pleure,

- [33] Qu'Ardans Desirs mourdris secretement
Son triste cuer en douleur et en haire ;
Pour ce ne fait pas si jollement
Com cils qui joit et ou joie repaire,
Et s'en li prent Souvenirs son repaire
Quant il y vient, il le fait sans demeure
Triste, dolent, qui larmes de sanc pleure.

- [34] Qu'il ymagine et pense au grief tourment
Que sa dame li fait sentir et traire
Pour li servir et amer loiaument.
Helas dolens ci a povre salaire
Miex li vaurroit sa vie user au Quaire
Qu'en tel service, ou cuer et corps deveure,
Triste, dolent, qui larmes de sanc pleure.

III

- [32] Certes, je di et s'en quier jugement
Que, quant Amours un cuer destraint et maire,
Pour ce qu'avoir ne puet aligement
De sa dame qu'est franche et debonnaire,
Que li meschiés qu'Alixandres fist Daire
N'est pas si grans com cils qui li court seure,
Triste, dolent, qui larmes de sanc pleure.

- 33 Mais il doit miex faire et plus proprement
Que cils qu'Amours vuet de merci refaire,
Car Grans Desirs li enseingne et aprent
Et li donne matire et exemplaire
Et s'entremet de son ouevre parfaire,
En douceur fine et d'un son le couleure,
Triste, dolent, qui larmes de sanc pleure.
- 34 Mais cils qui a mercy, ha ce ou il tent,
Si que Desirs a li plus ne sapaire
Si ardenment ne si desiranment,
Eins amenrist et commence a retraire.
Et pour ce di, cui qu'il doie desplaie,
Que cils fait miex qui d'amour goust saveure
Triste, dolent, qui larmes de sanc pleure.
- 35 **Fons totius Superbie / O Livoris feritas /
Fera pessima** Motet 9
triplum
Fons totius Superbie,
Lucifer, et nequitie,
Qui, mirabili specie
Decoratus,

Eras in summis locatus,
Super thronos sublimatus;
Dracho ferus antiquatus,
Qui dicere

Ausus es sedem ponere
Aquilone et gerere
Te similem in opere
Altissimo;

Tuo sed est in proximo
Fastui ferocissimo
A iudice justissimo
Obviatum;

Tuum nam auffert primatum;
Ad abyssos cito stratum
Te vidisti per peccatum
De supernis.

Ymis nunc regnas infernis;
In speluncis et cavernis
Penis jaces et eternis
Agonibus;

Dolus et fraus in actibus
Tuis et bonis omnibus
Obviare missilibus
Tu niteris;

Auges que nephas sceleris
Adam penis in asperis
Tenuit Stigos carceris;
Sed Maria

Virgo, que plena gratia,
Sua per puerperia
Illum ab hac miseria
Liberavit,

Precor et anguis tedia
Augeat et supplicia,
Et nos ducat ad gaudia
Quos creavit.

motetus
O Livoris feritas,
Que superna rogitas
Et jaces inferius,
Cur inter nos habitas?
Tua cum garrulitas
Nos affatur dulcius,
Retro pungit seivius,
Ut veneno scorpius;
Scariotis falsitas
Latitat interius.
Det mercedes Filius
Dei tibi debitas!

tenor
Fera pessima.

MACHAUT DIE EINZIGE ROSE

DIE DICHTUNG Guillaume de Machauts, des großen Komponisten und Dichters des 14. Jahrhunderts, stecken voller Symbole und Anspielungen auf andere Texte. Die Rose ist vielleicht das beliebteste Sinnbild tiefempfundener Liebe. Das verdankte sie wohl nicht zuletzt dem berühmten *Roman de la Rose*, einer mittelalterlichen Erzähldichtung, verfasst um 1230 von Guillaume de Lorris und eine Generation später fortgeführt von Jean de Meun. Dieses Werk beherrschte die literarische Fantasie der folgenden zwei Jahrhunderte, es beeinflusste noch das Schaffen Chaucers und löste mit seinen teilweise hanebüchenden Aussagen über Frauen den frühfeministischen Zorn etwa Christine de Pizans aus.

De Lorris' allegorische Erzählung handelt davon, dass der Erzähler einen wunderschönen, von einer Mauer umfassten Garten entdeckt, in dem er die Personifikationen von Tugenden wie Schönheit, Freundliche Aufnahme, Freude und Lieblichkeit antrifft. Während er sich in den Annehmlichkeiten des Gartens ergeht, findet er den Brunnen des Narziss und erblickt darin das Spiegelbild eines Rosenbusches. Er sucht diesen, wird dabei von den Pfeilen Amors getroffen und verfällt einer der zarten Rosenknospen. Als er jedoch versucht, sie zu umwerben und einen Kuss zu erhaschen, bringt er die Wächter der Rosen gegen sich auf, und sie errichten eine Mauer um den Rosenbusch gegen seine Avancen. Lorris' Allegorie auf die höfische Liebe endet damit, dass ein Wehrturm den Liebenden von der Rose trennt. Wir wissen nicht, ob es de Lorris dabei belassen wollte; de Meun jedoch war mit dem Ende offensichtlich nicht zufrieden und setzte die Geschichte fort—in einem derberen, politischen Stil. Er erweiterte den Roman um das Vierfache und schilderte den Weg zur Rose, wobei er Kommentare zu religiöser Heuchelei, Philosophie, Ethik und sogar zum Sehvermögen einflocht. Am Ende erkämpft

sich der Liebende Zugang zum Turm und zur körperlichen Vereinigung mit der Ersehnten.

Die Dichtung Machauts enthält vielfältige Anspielungen auf die *Rose*, und wo er ihr florales Sinnbild nicht direkt anspricht, spüren wir, dass wir uns in jener Welt im Schatten der einzigen Rose bewegen, die den Erzähler so entflammte. Das geschieht durch das geschickte Anverwandeln ihrer Worte und Vorstellungen, die Erschaffung eines *locus amoenus* wie bei de Lorris und de Meun oder auch durch die Verwendung der üblichen Sprachbilder höfischer Liebe in einer Weise, die auf den Roman verweist. Eine frühe Erzählung Machauts, *Dit dou Vergier*, ist dem *Roman de la Rose* stark verpflichtet; spätere, subtilere Werke, etwa die Verserzählung *Le jugement dou Roy de Navarre*, verschieben die Hommage auf Metaphern und untergründige Anspielungen.

Merci vous pri (Rondeau Nr. 3, Track [8](#)) folgt jenem Topos der höfischen Liebe, nach dem die Beziehung zwischen männlichem Liebhaber und angebeteter Dame dadurch gekennzeichnet ist, dass sich der Mann der Gnade der Frau ausliefert. Innerhalb der Grenzen der Rondeau-Form zeigt sich, wie originell Machaut mit Sprachbildern umzugehen weiß. Im Flehen zur Dame benutzt er durchweg absteigende musikalische Phrasen, wo er jedoch fürchtet, dass der Preis der Freude zu hoch wird, eine sich aufwärts windende Phrase. Der Text spielt mit der Doppeldeutigkeit des Wortes „teuer“, die im Mittelfranzösischen ebenso funktioniert wie im Englischen (und Deutschen). Ein anderes Rondeau, das mit den Themen des *Rosenromans* spielt, ist Rondeau 15, **Certes, mon oueil** [20](#): Hier verfällt der Sprecher augenblicklich einer Dame, welche die „Blume aller Blumen“ ist. Die extravaganten, leidenschaftlichen Melismen könnten gemeint sein als Darstellung eines Liebenden, der so hingerissen ist vom ersten Anblick der Geliebten, dass die Zeit stillzustehen scheint. Das Virelai 13, **Quant je sui mis**

au retour [24], drückt die Freude am Minnedienst aus. Der Aufbau des Stücks ist einfacher als üblich; in Verbindung mit dem stufenweisen Verlauf der Gesangslinie stellt sich darin die Reinheit des Sehns nach dem Dienst an der Dame dar, „ohne alle Narrheit oder Schande“. Auch der Text des Virelai 32, **De tout sui si confortee** [25], drückt fortwährende Freude aus, und auch hier verläuft die Musik hauptsächlich stufenweise. Das weibliche Ich dieser Verse sagt gar, es würde auch in Freuden sterben; doch liegt in ihrem Jubel auch ein bewusstes Ausharren: sie ist entschlossen, nicht zu verzweifeln, auch wenn ihr Geliebter ferne ist.

Der *Rosenroman* endet in der Erfüllung. Mittelalterliche Dichtung jedoch hat nur selten das Liebesglück zum Gegenstand, und die große Freude des Liebens steht darin oft im Gegensatz zur körperlichen und seelischen Pein, die sie verursacht. „Ravis“ kann sowohl „hingerissen“ bedeuten als auch „geschwächt“ oder „beraubt“. Die Ballade 20, **Je sui aussi com cils** [15], ist das Lied eines, dessen Dasein durch die Liebe verwüstet wurde. Der B-Teil des Stücks enthält untypisch lange Pausen, die wohl den Kampf des Liebenden gegen die Verzweiflung widerspiegeln. Das schönste Beispiel für Machauts Faszination von der Bilderwelt des *Rosenromans* ist die Ballade 31, **De toutes flours** [1]. Hier malt er sich einen Garten aus, den die grausame Dame Fortuna verheert und in dem nur eine einzige Rose überlebt hat. Der Liebende fürchtet, dass auch diese Rose, Sinnbild seiner Liebe, den Intrigen der trügerischen Fortuna zum Opfer fällt. Während diese sich nicht um Gut oder Böse schert und Freude und Leid nach Gutdünken austeilt, verweigert er sich dem Gedanken, die Tugendhaftigkeit seiner Dame könne ein bloßes Zufallsprodukt sein statt einer Naturgabe. Hier erklingt eine vierstimmige Version, die in einem einzigen Manuskript erhalten blieb. Man kann darüber streiten, ob das zusätzliche Triplum mit dem Contratenor mitgehen sollte oder als

Alternativstimme gemeint war; die Vierstimmigkeit jedoch erfasst sehr schön das Ineinander von Schicksalslaune und Empfindungen des Liebenden.

Das Virelai 30, **Se je souspir profondement** [18], ist in Wirklichkeit ein kaum verschleiertes Geständnis. Ob nun der Liebende seufzt oder in der Einsamkeit Tränen vergießt, es liegt an der tiefen Liebe zu seiner Dame. Zwar weist das „Wenn“ (Se) auf eine hypothetische Situation hin, doch wird sehr bald klar, dass es sich hier nicht um bloße Spekulation handelt, sondern um eine Liebeserklärung voller Zärtlichkeit und Qual zugleich. Rhythmisch erfasst das Stück den Gegensatz zwischen dem inneren Leid und der Selbstdarstellung des Liebenden in der verweigerten Synchronizität der Stimmverläufe.

Polytextualität war üblicherweise auf die Motette beschränkt; nur eine Handvoll mittelalterlicher Balladen macht davon Gebrauch. Zu den dreien, die Machaut komponierte, zählt die Ballade 29, **De triste cuer / Quant vrais amans / Certes, je di** [32]. Die Komplexität eines Satzes, der mehrere Texte verwendet, spiegelt jedoch die mehrdeutige Natur der Liebe ideal wider. Die Ballade 29 lädt dazu ein, sie wiederholt zu hören und dabei den Text zu verfolgen, denn die drei Stimmen bringen unterschiedliche Sichtweisen auf die Liebe und das Komponieren zum Ausdruck: die Erfahrung eines betäubten Komponisten, der kein freudiges Lied schreiben kann, einen Kommentar auf das Schicksal eines, der das Schicksal unerwidelter Liebe erleidet und nicht so gut komponieren kann wie ein glücklich Liebender sowie die gegenteilige Ansicht, das Unglück fördere die musikalische Schöpferkraft. Die unausgesetzte Bewegtheit von Text und Musik erschwert dem Hörer das Verfolgen der unterschiedlichen Linien— und erfasst gerade darin perfekt den Wettstreit der unterschiedlichen Standpunkte.

Der mittelalterliche Liebende kann die Liebe auf vielfach widersprüchliche Weise erfahren—im Virelai 6, **Se ma**

dame m'a guerpi [4], erfährt der Liebende Zurückweisung zugunsten eines anderen. Trotzdem muss er die Entscheidung der Angebeteten akzeptieren und ihr treu bleiben, denn das höchste Ziel des Minnenden ist der Gehorsam gegen die Dame. Dem Publikum des 14. Jahrhunderts dürfte diese Haltung vertraut gewesen sein; denn nicht nur waren die Regeln der höfischen Liebe der übliche Bezugspunkt der Kunst: Machaut zitiert bewusst einen Refrain, der auch in einer Pastourelle und zwei Motetten auftaucht.

Der *Rosenroman* behandelt auch den Gedanken, dass man Liebe bereut. Der Liebesgott fordert den ihm gebührenden Dienst, auch wenn das bedeutet, dass man seine Liebe nicht aufgeben oder sich gegen die Verwundungen sträuben darf, die dieser Dienst mit sich bringt—man muss ihn freudig leisten, selbst wenn die Liebe unerwidert bleibt. Im Virelai 20, **Se d'amer me repentioie** [12], schildert Machaut genau diese Gefühle aus weiblicher Perspektive. Die Dame in diesem Virelai geht noch einen Schritt weiter als die Angebetete im *Rosenroman*: Würde sie ihre Liebe bereuen, dann würde sie nicht nur gegen die Liebe handeln, sondern gegen ihr eigenes Wesen. Die wiederholten Wechselnoten vermitteln dem Hörer, wie sicher die Dame sich der Beständigkeit ihrer Zuneigung ist. Ähnlich ist die Vorstellung von ausdauernder Liebe im Virelai 2, **Loyauté vueil tous jours** [29]. Die Liebe verursacht dem Liebenden schwere Pein; gleichwohl ist er entschlossen, seiner Dame von ganzem Herzen zu dienen. Die erste Zeile ist grammatisch bewusst uneindeutig gehalten: Entschließt der Liebende sich zu beständiger Treue, oder ist es die Treue als allegorische Figur, die ihn dazu bringt, seiner Dame zu dienen? Dass es nicht ganz klar ist, wer hier handelt, bringt die Spannung zwischen Liebe und freiem Willen zum Vorschein: Trifft der Liebende eine bewusste Wahl oder wird er von Kräften getrieben, denen er ausgeliefert ist?

Die Dame Fortuna, launische Gottheit, die blindlings ihr Rad dreht und damit unser Schicksal lenkt, spielt sowohl im *Rosenroman* als auch in Machauts Werken eine wichtige Rolle. In der Motette 8, **Qui es promesses de Fortune / Ha! Fortune, trop sui mis loing / Et non est qui adjuvat** [28], behandelt Machaut das Aufbegehren gegen Fortuna tiefsinniger als in *De toutes flours* [1]. Im *Rosenroman* warnen die Figuren Vernunft und Freund den Liebenden vor den Launen der Fortuna; besonders Vernunft rät ihm ausführlich, sich vor jedem Geschenk der Fortuna zu hüten. Das Triplum in Motette 8 nimmt einen der Vernunft entgegengesetzten Blickwinkel ein, während der Motetus aus der Ich-Perspektive die Erfahrung eines Liebenden schildert, den der blinde Mutwille der Fortuna zerstört hat.

Die Motetten Machauts sind hauptsächlich in Mittelfranzösisch geschrieben und behandeln die höfische Liebe, wobei die geistlichen Zitate im Tenor den allegorischen Gehalt vertiefen. Einige seiner Motetten jedoch sind auf Latein gehalten und haben Geistliches zum Inhalt, denn Machaut arbeitete zwar für adelige Mäzene wie Johann, König von Böhmen, genoss jedoch auch eine Pfründe an der Kathedrale von Reims, wo er im Rang eines Chorherren starb. Trotzdem wurden Geistliches und Weltliches damals nicht als so grundsätzlich voneinander getrennt gedacht wie heute, und es lassen sich Motive erkennen, die für beide Welten Gültigkeit haben. Die Motette 9, **Fons totius Superbie / O Livoris feritas / Fera pessima** [35], bringt uns zwar auf den ersten Blick aus der Sphäre der höfischen Liebe zur Meditation über die Todsünden Stolz und Neid; doch werden diese negativen Charakterzüge auch im *Rosenroman* verurteilt. Der personifizierte Neid wird auf der Mauer des Gartens der Freuden als eine jener Eigenschaften dargestellt, denen der Zugang verwehrt ist; Stolz ist einer der fünf „bösen“ Pfeile im Köcher des Liebesgottes, und dieser selber warnt den Liebenden vorm Stolz. Die Dame jedoch, die uns in der Motette 9 von der Qual errettet, ist

die Jungfrau Maria. Im Gegensatz zu fast allen übrigen Motteten Machauts hat Motette 9 einen Introitus: Das Triplum beginnt allein. Anne Walters Robertson weist darauf hin, dass es die alleinige, unangefochtene Stimme des Stolzes darstelle. In deutlichem Gegensatz dazu steht der Schluss der Motette, der von der Sehnsucht nach den Freuden der Erlösung spricht. Motette 18, **Bone pastor Guillerme / Bone pastor, qui pastores / Bone pastor** [7], erinnert ebenfalls daran, dass Machaut auch eine geistliche Laufbahn eingeschlagen hatte. Wahrscheinlich entstand sie als Ehrengabe an Guillaume de Trie, der 1324 als Erzbischof

von Reims eingesetzt wurde. Ein solches Werk gab Machaut Gelegenheit, sich den Bischof zu verpflichten und das Idealbild eines Geistlichen zu entwerfen; anders gesagt, er konnte sich damit um eine künftige Pfründe bewerben. Das Wanderleben eines Höflings würde irgendwann zu anstrengend werden, und dann müsste ein Komponist wie Machaut seine Aufmerksamkeit abwenden von einem Kunstschaffen, das der Verehrung weltlicher Damen diene—hin zum Dienst an der Rose aller Rosen, der Mutter Jesu.

TAMSYN MAHONEY-STEEL © 2019
Übersetzung FRIEDRICH SPRONDEL

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.

