

23
—
24

SM
AM

Studio de
musique ancienne
de Montréal

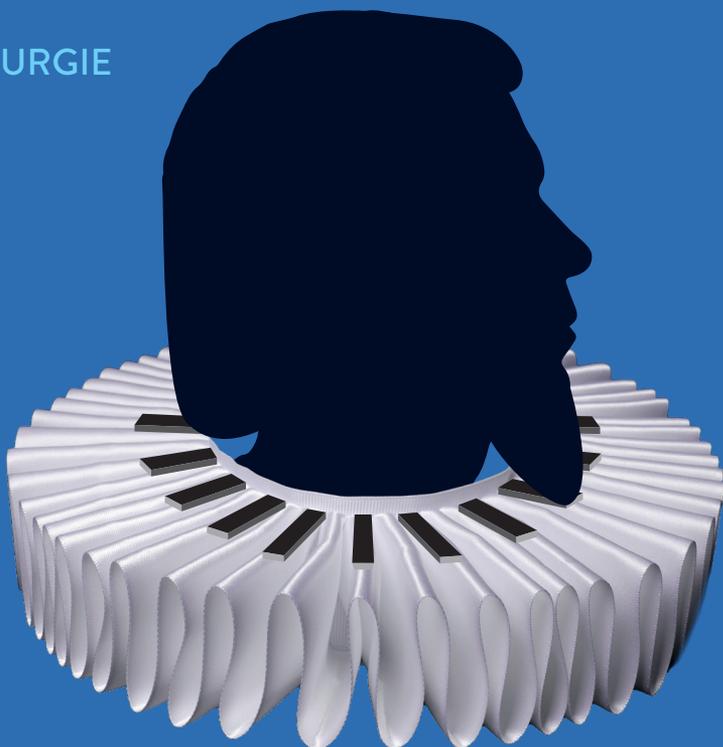
BYRD 400

DIMANCHE

1er OCTOBRE 2023

14 H 30

SALLE BOURGIE

Cher(ère)s mélomanes,

Il y a 400 ans s'éteignait William Byrd, un des plus extraordinaires musiciens que l'Angleterre et l'Europe aient connus, et le SMAM profite de l'occasion pour lui rendre hommage en lui consacrant le premier concert de sa 49e saison ! Comme Byrd a pu demeurer catholique à l'époque où l'anglicanisme devenait religion officielle et qu'il a composé pour les deux confessions – qui requéraient des styles différents –, nous avons conçu ce programme en deux parties distinctes.

La première présente, en latin et *a cappella*, une messe catholique de Tous les Saints, liturgie chantée le 1er novembre. Son ordinaire est constitué par la *Messe à 4 voix* de Byrd, et son propre, par divers motets convenant à la fête en question. À la fin de cette partie, nous avons inséré l'ingénieux *contrafactum* de l'anthem *Sing Joyfully* de Byrd par le compositeur d'ascendance crie Andrew Balfour sur un texte ojibwé de Cory Campbell.

La seconde section imagine une cérémonie de vêpres anglicane pour une occasion extraordinaire, comme la visite d'un haut dignitaire dans une université prestigieuse ou d'un représentant de la Cour dans une importante cathédrale. Ici, l'orgue et un consort de violes se joignent aux voix ou jouent seuls, en remplacement des lectures des Ancien et Nouveau Testaments.

C'est un pur bonheur de recréer pour vous cette magnifique musique et je tiens à remercier sincèrement toutes les instances qui rendent possibles nos concerts depuis tant d'années.

Bon concert !

Andrew McAnerney
Directeur musical
SMAM

Dear Music-lovers,

400 years ago, William Byrd, one of the most extraordinary musicians England and Europe have ever known, passed away. SMAM is marking this anniversary by dedicating the first concert of our 49th season to him. A practising Catholic in an Anglican world, Byrd composed for both denominations to reflect their different liturgies and ideals. The two halves of our concert reflect these different styles.

The first part of our concert is an a capella Latin catholic mass for the feast of All Saints on 1st November. The ordinary (the fixed text of the mass) consists of Byrd's Mass for four voices, the propers (the texts selected to match the liturgical calendar) being the motets Byrd wrote using the scripture for the day. We finish this first part with an ingenious contrafactum of Byrd's anthem *Sing Joyfully* by Cree composer Andrew Balfour, based on an Ojibwe text by Cory Campbell.

The second part of our concert imagines an Evensong for a special occasion, perhaps the visit of a high dignitary to a prestigious university, or a representative of the Court to an important cathedral. The voices are joined by an organ and a consort of viols. In this performance instrumental pieces take the place of the spoken elements, the prayers and readings from the Old and New Testaments.

It is a joy to prepare and perform this music for you, I am very grateful for all the support that makes this possible.

Enjoy the concert!

Andrew McAnerney
Musical Director
SMAM

© Tam Photography

Chaque moitié du concert étant conçue comme une liturgie,
nous vous prions de bien vouloir réserver vos applaudissements
pour la fin de chacune. Merci !

*As each half of the concert is conceived as a liturgy, we would ask you to re-
serve your applause for the end of each half. Thank you for your applause!*

UNE MESSE DE TOUS LES SAINTS

William Byrd (v. 1540/43-1623)

Introït

Motet *Gaudeamus omnes in Domino* à 5 voix
(*Gradualia I*, Londres, 1605)

Kyrie – Gloria

Messe à 4 voix ([*Mass for Four Voices*], Londres, v. 1592)

Graduel

Motet *Timete Dominum* à 5 voix (*Gradualia I*, Londres, 1605)

Credo

Messe à 4 voix

Offertoire

Motet *Iustorum animæ* à 5 voix (*Gradualia I*, Londres, 1605)

Sanctus & Benedictus

Messe à 4 voix

Communion

Motet *Ave Verum corpus* à 4 voix (*Gradualia I*, Londres, 1605)

Agnus Dei

Messe à 4 voix

Andrew Balfour (1967-)

Ambe Anishinaabeg (adaptation de l'anthem *Sing Joyfully* à 6
voix de Byrd sur texte ojibwé de Cory Campbell)

PAUSE

AN EVENSONG FOR A SPECIAL OCCASION

William Byrd (v. 1540/43-1623)

A Voluntarie for My Lady Nevell, joué à l'orgue (*My Lady Nevells
Book*, manus., v. 1591)

Anthem *O Lord, make Thy servant Elizabeth our Queen* à 6 voix
(manus., 1580)

Preces

O Lord, open thou our lips à 5 voix (manus., s.d.)

Psautme (13) *O Lord, how long wilt Thou forget* à 5 voix (*Psalms,
Sonnets, and Songs of Sadness and Pietie*, Londres, 1588)

Lecture de l'Ancien Testament

Fantaisie pour violes à 4 voix n° 1 (manus., s.d.)

Magnificat * à 5 voix (*Second Service*, manus., v. 1565/70)

Lecture du Nouveau Testament

Fantaisie pour violes à 4 voix n° 5 (manus., s.d.; douteuse)

Nunc Dimittis à 5 voix (*Second Service*, manus., v. 1565/70)

Responses

The Lord be with you à 5 voix (manus., s.d.)

Prière et sermon

Variations sur la chanson *Fortune my foe*, jouées à l'orgue
(*My Lady Nevells Book*, manus., v. 1591)

Anthem *Praise Our Lord all Ye Gentiles* (*Psalms, Songs, and
Sonnets*, Londres, 1611)

CHORISTES-SOLISTES

Soprano
Ellen Torrie
Alto
Marie-Andrée Mathieu
Ténor
Michiel Schrey
Basse
John Giffen

LES INSTRUMENTISTES |
THE INSTRUMENTALISTS

Les Voix humaines

Dessus de viole
Jessy Dubé
Violes ténor
Felix Deak
Marie-Laurence Primeau
Basse de viole
Susie Napper

Orgue
Christophe Gauthier

CHORISTES

Sopranos
Élodie Bouchard
Janelle Lucyk
Altos
Kristen De Marchi
Marie-Josée Goyette
Ténors
Kerry Bursey
Arthur Tanguay-Labrosse
Basses
François-Nicolas Guertin
William Kraushaar

CHEF | *CONDUCTOR*

Andrew McAnerney

WILLIAM BYRD

UN ANNIVERSAIRE

« *Sa personnalité est la plus représentative de toute la période, et elle en est aussi la plus riche et la plus puissante.* »

Jacques Michon,
La musique anglaise, 1970

Non seulement William Byrd, mort le 4 juillet 1623, est-il l'un des compositeurs les plus importants de l'Angleterre de la Renaissance, mais il est considéré comme un des plus grands génies musicaux de son temps. Sa vie et son œuvre témoignent d'une époque mouvementée, traversée par des turbulences religieuses et politiques. Catholique dans une Angleterre où la religion anglicane s'était imposée comme religion officielle, Byrd a vécu la majeure partie de sa vie dans la tension de cette divergence religieuse.

Ses œuvres couvrent une grande variété de styles et de genres, allant des pièces sacrées, messes et motets en latin et *anthems* en anglais aux morceaux profanes, en passant par des danses et fantaisies pour consort de violes et des pièces pour clavier. Dans toutes ces œuvres, on retrouve un sens profond de l'harmonie et de la mélodie, ainsi qu'un génie pour l'écriture polyphonique.

Byrd est né vers 1540 dans une famille de la classe moyenne à Londres ou à Lincoln, dans l'est de l'Angleterre, où il a reçu une éducation musicale précoce en tant que choriste de la cathédrale locale. En 1563, il y devient organiste et maître de chœur, et, en 1572, il est à Londres membre de la Chapelle royale, où, toujours organiste, il travaille avec des compositeurs

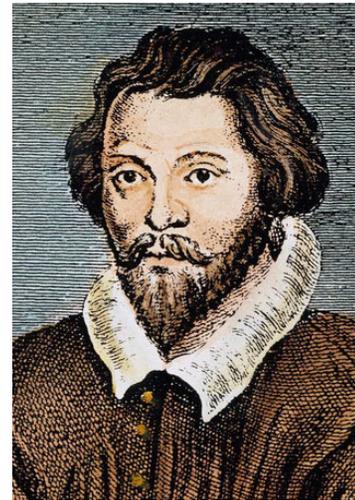
NOTE DE PROGRAMME

de renom, notamment Thomas Tallis, auprès duquel il perfectionne son art. En 1575, Byrd et Tallis reçoivent de la reine Élisabeth Ire un privilège qui leur donne pour vingt ans le monopole de l'édition de la musique imprimée en Angleterre.

En plus de son travail en tant que compositeur et éditeur, Byrd était un catholique fervent dans une Angleterre devenue protestante, mais la reine Élisabeth Ire a toujours reconnu ses mérites. Bien qu'il ait écrit de la musique en langue vernaculaire pour l'Église anglicane, il a également composé des œuvres sacrées en latin pour le rite catholique, y compris trois volumes de *Cantiones Sacrae*, recueils de motets qui ont été publiés, en vertu de son privilège, en 1575 (avec Tallis), 1589 et 1591, et deux volumes de *Gradualia* en 1605 et 1606.

La musique de Byrd est marquée par une grande sophistication harmonique et une profondeur émotionnelle ainsi que par une utilisation imaginative des textures vocales et instrumentales. Son œuvre sacrée est particulièrement remarquable et montre une grande maîtrise de la polyphonie et de la polyrythmie. Ses trois Messes, à trois, quatre et cinq voix *a cappella*, composées pour des occasions liturgiques, sont d'une grande complexité, tant sur le plan musical que théologique. Elles témoignent d'une profonde réflexion sur le sens de la messe et sur le rôle du musicien dans la liturgie. Ses motets, également *a cappella* et destinés à la dévotion personnelle – certains exécutés clandestinement dans des cercles catholiques –, sont d'une grande beauté, avec des harmonies riches et des mélodies expressives, comme le splendide *Ave verum corpus*.

NOTE DE PROGRAMME

William Byrd, gravure (coloriée)
de Gerard Vandergucht, 1729

Première page de la Messe à 4 voix,
publiée sans page de titre vers 1592

Sur des textes du *Book of Common Prayer*, les *anthems* en langue anglaise, également d'une grande qualité, sont des compositions plus courtes et plus simples destinées à être chantées pendant le service anglican. Ses madrigaux profanes, d'une beauté inégalée, sont écrits dans un style plus simple mais tout aussi expressif, mettant en valeur le texte et la mélodie. Byrd a également écrit de nombreuses pièces pour clavecin et pour orgue, pavaues, gaillardes, fantaisies et variations sur des thèmes populaires de l'époque. Ces compositions sont considérées comme les premiers chefs-d'œuvre de la musique de clavier, qui prend son envol au début du XVIIe siècle.

NOTE DE PROGRAMME

La vie de Byrd a été marquée par des défis et des difficultés, notamment en raison de sa foi catholique. En 1569, il a été impliqué dans une conspiration pour renverser la reine Élisabeth Ire, connue sous le nom de Soulèvement du Nord, qui visait à mettre sur le trône l'héritière catholique Mary Stuart, reine d'Écosse. Bien qu'il n'ait jamais été officiellement inculpé, Byrd a été surveillé de près par les autorités pendant le reste de sa vie.

Malgré ces difficultés, Byrd a continué à écrire de la musique jusqu'à sa mort en 1623. Son héritage musical est immense, et son influence sur la musique anglaise et européenne a été considérable. En tant que compositeur, il a exploré des terrains musicaux novateurs qui ont préfiguré les développements de la musique baroque et classique, tandis que son travail d'éditeur a jeté les bases de la tradition de la musique imprimée en Angleterre.

Aujourd'hui, la musique de Byrd est toujours appréciée pour sa beauté et sa complexité, ainsi que pour son rôle essentiel dans l'histoire de la musique anglaise. Ses œuvres ont influencé de nombreux compositeurs de son époque et des générations suivantes, notamment Thomas Morley, John Bull, Henry Purcell et Johann Sebastian Bach. Elles sont régulièrement jouées et enregistrées par des ensembles de musique ancienne, et sont une source d'inspiration pour les musiciens et les compositeurs contemporains.

Nous vous invitons à vous immerger ce soir dans la beauté intemporelle de son art, à ressentir la beauté de ses mélodies et la complexité de ses harmonies. Que sa musique résonne en vous et vous apporte autant de joie à l'écoute que nous en avons à la chanter. Quand la dernière note de ce concert résonnera, nous espérons que vous continuerez à porter la musique de Byrd en vous, en témoignage de son génie.

ChatGPT, 2023
(révisé par François Filiatrault)

A stylized, handwritten signature of William Byrd in black ink. The signature is written in a cursive, calligraphic style, with the first name 'William' and the last name 'Byrd' clearly legible. The signature is set against a light gray, semi-transparent rectangular background.

WILLIAM BYRD

AN ANNIVERSARY

“ *His personality is the most representative of the entire period, and it is also the richest and most powerful.* ”

Jacques Michon,
La musique anglaise, 1970

Not only was William Byrd—who died on July 4, 1623—one of the most important composers of the English Renaissance period, he is also considered to be one of the greatest musical geniuses of his time. His life and work bear witness to a tumultuous era characterized by religious and political turbulence. As a Catholic in an England in which Anglicanism had established itself as the official religion, Byrd lived most of his life dealing with the tensions of these divergent religious views.

His works cover a wide variety of styles and genres, ranging from sacred pieces, masses, Latin motets, and English anthems to secular works, dances and fantasias for viol consorts, and pieces for keyboard. All these works demonstrate a profound sense of harmony and melody, as well as a genius for polyphonic writing.

Byrd was born around 1540 to a middle-class family in London or in Lincoln, in the east of England, where he received his early musical education as a chorister in the local cathedral. In 1563, he was appointed organist and master of the choristers, before making his way to London in 1572 as a member of the Chapel Royal where, as the organist, he worked with such renowned composers

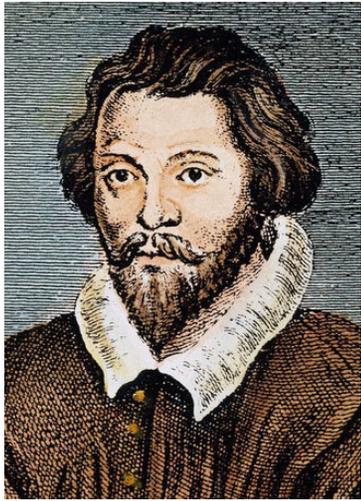
NOTE DE PROGRAMME

as Thomas Tallis, with whom he honed his craft. In 1575, Queen Elizabeth I granted Byrd and Tallis a privilege that gave them a monopoly for the printing of music in England for 20 years.

Alongside his work as a composer and publisher, Byrd was a fervent Catholic in an England that had become Protestant, although Queen Elizabeth I consistently acknowledged his merits. While he wrote music in the vernacular for the Anglican Church, he also composed sacred works in Latin for the Catholic rite, including three volumes of *Cantiones Sacrae*, collections of motets that were published—by virtue of his privilege—in 1575 (with Tallis), 1589, and 1591, and two volumes of *Gradualia* in 1605 and 1606.

Byrd’s music is distinguished by its great harmonic sophistication and emotional depth, as well as an imaginative use of vocal and instrumental textures. His sacred work is especially remarkable and demonstrates a great mastery of polyphony and polyrhythmic structure. His three Masses—for three, four, and five a cappella voices—, composed for liturgical occasions, are highly complex, both musically and on a theological level. They bear witness to a profound reflection on the meaning of the mass and the musician’s role in the liturgy. His motets, also *a cappella* and intended for personal devotion—some written clandestinely in Catholic circles—, are of great beauty, with rich harmonies and expressive melodies, like the splendid *Ave verum corpus*.

NOTE DE PROGRAMME

William Byrd, engraving (coloured) by Gerard Vandergucht, 1729

First page of the Mass for 4 Voices, published without a title page, c. 1592

To texts from *The Book of Common Prayer*, his English-language anthems—also of high quality—are shorter and simpler compositions intended to be sung during Anglican church services. His secular madrigals, of unparalleled beauty, are written in a simpler style but are just as expressive, highlighting the text and the melody. Byrd also wrote several pieces for harpsichord and organ, pavaues, galliards, fantasias, and variations on popular themes of the era. These compositions are regarded as the first masterpieces of keyboard music, which gained momentum in the early 17th century.

Byrd's life was marked by challenges and difficulties, namely due to his Catholic faith. In 1569, he was implicated in a conspiracy to overthrow Queen Elizabeth I—the Rising of the North—which sought to put the Catholic heiress,

NOTE DE PROGRAMME

Mary, Queen of Scots, on the throne. Though Byrd was never officially charged, the authorities kept a close watch on him throughout the rest of his life.

Despite these difficulties, Byrd continued to write music until his death in 1623. His musical legacy is vast, and his influence on English and European music was considerable. As a composer, he explored innovative musical terrain that heralded the development of baroque and classical music, while his work as a publisher laid the groundwork for the tradition of printed music in England.

Today, Byrd's work is still appreciated for its beauty and complexity, as well as its essential role in the history of English music. His works influenced several composers of his time and of the following generations, namely Thomas Morley, John Bull, Henry Purcell, and Johann Sebastian Bach. Early music ensembles continue to perform and record his music, which remains a source of inspiration for contemporary musicians and composers.

NOTE DE PROGRAMME

This evening, we invite you to delve into the timeless beauty of Byrd's art, to get a sense of the magnificence of his melodies and the complexity of his harmonies. May his music resound in you and bring you as much joy in hearing it as we have in singing it. When the last note of this concert resonates, we hope that you will continue to carry Byrd's music within you, as a testament to his genius.

ChatGPT, 2023 (revised by François Filiatrault)
Translation: John Trivisonno

STUDIO DE MUSIQUE ANCIENNE DE MONTRÉAL

Acclamé pour ses « textures enveloppantes et ses sonorités lumineuses et envoûtantes », le Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM) s'est taillé, depuis presque cinquante ans, une place de choix dans le milieu musical du Québec et du Canada.

Fondé en 1974 par Christopher Jackson, Réjean Poirier et Hélène Dugal, et placé aujourd'hui sous la direction musicale d'Andrew McAnerney, le SMAM est formé de 12 à 18 chanteurs professionnels choisis pour la pureté et la clarté de leurs voix.

Le SMAM a produit au fil d'un demi-siècle une remarquable discographie. Son dernier enregistrement, *L'Homme armé*, est consacré aux premiers maîtres de la polyphonie franco-flamande. Il est paru sous étiquette ATMA Classique en février 2021 et a été en lice pour un prix JUNO 2022 dans la catégorie *Album classique de l'année (Grand ensemble)*.

Founded in 1974 by Christopher Jackson, Réjean Poirier and Hélène Dugal, the mission of the SMAM is to perform sacred and secular early music, with a particular focus on choral works composed before 1750, to share the vitality, sensuality, and emotional depth of early music.

Directed by Andrew McAnerney since 2015, the SMAM is composed of 12 to 18 singers chosen for the remarkable clarity and purity of their voices.

*The SMAM has produced over half a century a remarkable discography. Its new recording, *L'Homme armé*, is devoted to the early masters of Franco-Flemish polyphony, and was released on the ATMA Classique label, February 2021. This album is also nominated for the 2022 JUNO Awards in the Classical Album of the Year category (Large Ensemble).*

ÉQUIPE SMAM TEAM

DIRECTEUR MUSICAL / *MUSICAL DIRECTOR*

Andrew McAnerney

DIRECTRICE GÉNÉRALE / *GENERAL MANAGER*

Diane Leboeuf

RESPONSABLE DE LA PRODUCTION / *PRODUCTION MANAGER*

Éric Dussault

RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS / *COMMUNICATIONS MANAGER*

Yoan Leviel

CONSEILLER ARTISTIQUE / *ARTISTIC ADVISOR*

François Filiatrault

CONSEIL D'ADMINISTRATION | **BOARD**

PRÉSIDENTE PAR INTÉRIM / *INTERIM CHAIRWOMAN*

Patricia Davis
Administratrice de sociétés

SECRÉTAIRE / *SECRETARY*

Me Dominique Lalonde - Boyer, Lalonde Avocats
Avocat

TRÉSORIER / *TREASURER*

Alain Baumann - Fédération mondiale de l'hémophilie
Chef de la direction

ADMINISTRATEUR(-TRICE)S / *DIRECTORS*

Hélène Archambault (Gestionnaire)
Danielle Girard - AGESSS (Présidente directrice générale)
Vida Guido - Clients privés Gestion d'actifs Burgundy (Gestionnaire de portefeuille adj.)

ÉQUIPE SALLE BOURGIE TEAM

DIRECTRICE GÉNÉRALE / *EXECUTIVE DIRECTOR*

Caroline Louis

DIRECTEUR ARTISTIQUE / *ARTISTIC DIRECTOR*

Olivier Godin

DIR. ADMIN. ET PROD. / *ADMINISTRATIVE AND PROD. DIRECTOR*

Nicolas Bourry

RESPONSABLE DES PROGRAMMES IMPRIMÉS / *CONCERT PROGRAMME MANAGER*

Trevor Hoy

RESPONSABLE DE LA BILLETTERIE / *BOX OFFICE MANAGER*

Marjorie Tapp

CHEFFE DU MARKETING ET EXP. CLIENT / *COMMUNICATIONS AND CUSTOMER EXPERIENCE MANAGER*

Charline Giroud

RESPONSABLE DES MÉDIAS NUMÉRIQUES / *DIGITAL MEDIA MANAGER*

Julie Olson

CHARGÉE DU RAYONNEMENT INSTITUTIONNEL / *INSTITUTIONAL OUTREACH OFFICER*

Claudine Jacques

ADJOINTE À L'ADMIN. / *ADMINISTRATIVE ASSISTANT*

Fred Morellato

RESPONSABLE DE LA PROD. / *PRODUCTION MANAGER*

Jérémie Gates

DIRECTEUR TECHNIQUE / *TECHNICAL DIRECTOR*

Roger Jacob

RÉGISSEUR TECHNIQUE / *TECHNICAL MANAGER*

Martin Lapierre

23
—
24

SM
AM

Studio de
musique ancienne
de Montréal

ABONNEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT

514 861-2626
smamontreal.ca