

Orlando Gibbons

(baptized, Oxford, 24 December 1583 — d. Canterbury, 5 June 1625)

The Cries of London

Fantasia on *In Nomine*, with an additional Canon by John Cobb

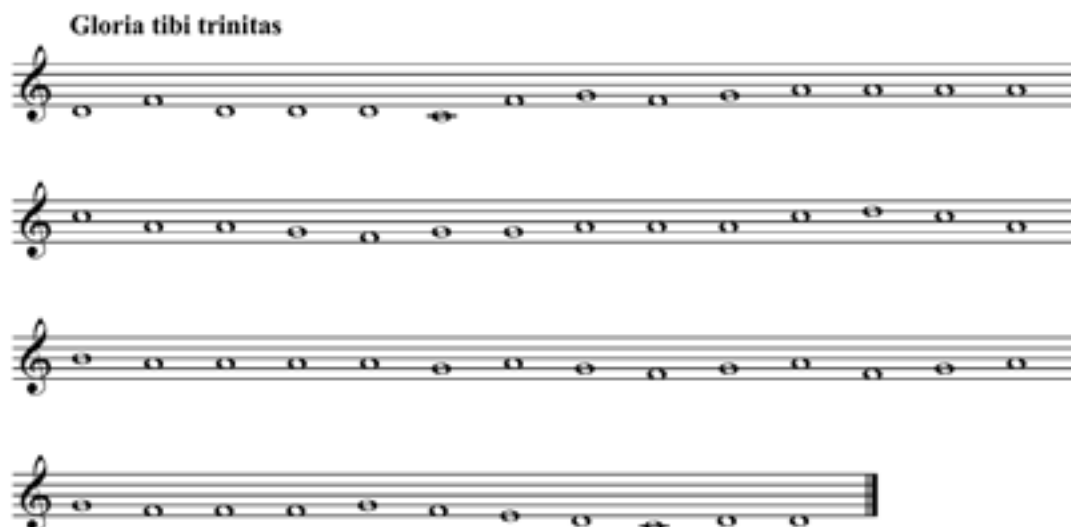
The age of Shakespeare occurred during a long period of great social upheaval. The growth of London during the Fifteenth and Sixteenth Centuries had resulted in the beginnings of a new type of economy based on individual initiative, rather than on the agricultural model, where people were tied to the land for life. This meant that most Londoners lived a truly hard existence, with poverty and disease rife in the insanitary surroundings of the largest modern city, and in which most people had to become entrepreneurs to survive. In consequence, daily life was punctuated by the sounds of street traders offering just about anything for a fee. Over time, these traders refined and standardized their calls to make them more easily recognizable among the hurly-burly of everyday life.

Many of these street cries persisted until well into the 20th Century, and even today one occasionally comes across a newspaper seller with his own call. But street cries have generally been banished to history books, sound recordings, and to occasional appearances in artistic works. Perhaps the best known of these comes in Lionel Bart's musical *Oliver!*, where there is an extended sequence based on genuine street cries. Ralph Vaughan Williams also famously quoted one in *A London Symphony* of 1914:

Street cries held a fascination for 17th-Century composers, and there are examples of their being incorporated into works by Thomas Weelkes (1575-1623), Richard Deering (1580?-1630), Thomas Ravenscroft (15?-1633?) and later Henry Purcell (1658?-1695).

With the exception of William Byrd (1543?-1623), Orlando Gibbons was perhaps the most important English composer of his age and he produced one of the most accomplished of these works. It is in the form of a Fancy (or Fantasy, Phantasy, or Fantasia) for five viols and four voices, and is based on a plainchant known to English composers as *In Nomine*. Actually, the chant is *Gloria Tibi Trinitas* (see below), but John Taverner (1490?-1545) had used it as the basis for every movement of a Mass and had produced a separate instrumental version of the *Benedictus* (whose words include 'in nomine Domini') in which form it had become very well known. Over the next century, English composers produced dozens of *In Nomines*, almost all of them instrumental fantasias. Gibbons extends the forms by incorporating voices – not refined ones, but the sounds of street traders.

Gibbons keeps the plainchant in the second viol for most of the work, which is in two parts, though he treats it more freely in the second part. After a quiet start, a Watchman announces “God give you good morrow, my masters. Past three o’clock and a faire morning”. The city comes to life with cries for seven kinds of fish, seven fruits, four kinds of liquor, six vegetables, four different pies, household goods (Buy any ink, will you buy any ink, very fine writing ink?), clothing, services (Ha’ ye any rats or mice to kill?), and begging songs (Poor naked Bedlam, Tom’s a-cold. A small cut of thy Bacon or a piece of thy Soves side, good Bess. God Almighty bless thy witts) till the Watchman returns with “Twelve o’clocke, looke well to your locke, your fier [fire], and your light, and so good-night!”

This edition begins with a four-part round by John Cobb, organist of the Chapel Royal. Little is known of Cobb, least of all the dates of his birth and death. He was in the service of the Archbishop of Canterbury from 1635 and was organist of the Chapel Royal from 1648. The last known date is 1651, when he is mentioned as a teacher of the organ and virginals. It is not known whether he wrote this round specially to introduce Gibbons’s Fantasia, though Gibbons had been organist at the Chapel Royal himself from 1623 until his death, so there may be a connection.

Phillip Brookes, 2011

For performance material please contact *Schott*, Mainz.

Orlando Gibbons

(getauft Oxford, 24. Dezember 1583 — gest. Canterbury, 5. Juni 1625)

The Cries of London

Fantasia über *In Nomine*, mit einem zusätzlichen Kanon von John Cobb

Das Zeitalter Shakespeares war über lange Perioden eine Ära grosser sozialer Umwälzungen. Das Wachstum Londons während des 16. und 17. Jahrhunderts hatte zum Aufkeimen eines neuen Typs von Ökonomie geführt, die eher auf privater Initiative denn auf dem überkommenen landwirtschaftlichen Modell beruhte, bei dem die Menschen für ihr Leben an das Land gebunden waren. Das bedeutete, dass die meisten Londoner ein wirklich hartes Leben voller Armut und Krankheit inmitten der grössten modernen Stadt führten und sie gezwungen waren, Unternehmer im Dienste des eigenen Überlebens zu werden. So war der Alltag orchestriert von den Rufen der Strassenhändler, die gegen Geld alles anboten, was verkäuflich war. Nach und nach verfeinerten und standardisierten sie ihre Rufe, um leichter erkennbar zu sein inmitten des Trubel des täglichen Lebens.

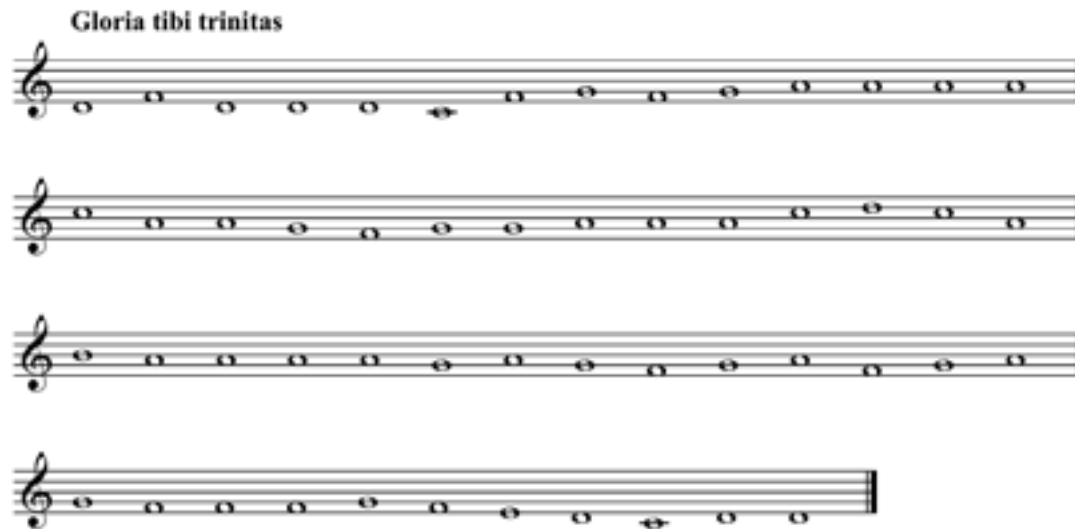
Diese Strassenrufe überlebten bis gut ins 20. Jahrhundert, und selbst heute noch kann man den einen oder anderen Zeitungsverkäufer erleben, der seinen eigenen Ruf hat. Im Grossen und Ganzen aber gehören diese Erscheinungen den Geschichtsbüchern, Tonaufnahmen und gelegentlichen Zitaten in Kunstwerken an. Das wahrscheinlich bekannteste Beispiel entstammt wohl Lionel Barts Musical *Oliver!*, in dem man eine Sequenz findet, die auf originalen Strassenrufen basiert. Auch Ralph Vaughn Williams *A London Symphony* von 1914 ist berühmt für ihr Zitat eines Rufes:

Auch Komponisten des 17. Jahrhunderts konnten sich der Faszination dieser Rufe nicht entziehen, und es gibt hierzu Beispiele in den Werken von Thomas Weelkes (1575-1623), Richard Deering (1580?-1630), Thomas Ravenscroft (15?-1633?) und später Henry Purcell (1658?-1695).

Abgesehen von William Byrd (1543?-1623) war Orlando Gibbons der wahrscheinlich wichtigste englische Komponist seiner Epoche, und er schuf eines der überzeugendsten Werke dieser Art. In der Form einer “Fancy” (oder Fantasy, Phantasy oder Fantasia) für vier Gamben und vier Stimmen geschrieben, beruht es auf einem gregorianischen Choral, der

englischen Komponisten als *In Nomine* bekannt ist. Tatsächlich handelt es sich bei dem Gesang um *Gloria Tibi Trinitas* (siehe unten), aber John Taverner (1490?-1545) hatte ihn als Basis für die Sätze einer Messe benutzt und ausserdem eine separate Instrumentalversion des *Benedictus* geschrieben (dessen Text 'in nomine Domini' enthält), und welcher Form sie sehr bekannt wurde. Während des gesamten folgenden Jahrhunderts schufen englische Komponisten Dutzende von *In Nomines*, fast alle von ihnen waren instrumentale Fantasien. Gibbons erweiterte die Form, indem er vier Gesangsstimmen hinzufügte - nicht etwa verfeinerte Stimmen, sondern die von Strassenhändlern.

Gibbons hält den Choral während fast des gesamten Werkes, das aus zwei Teilen besteht, in der zweiten Gambe bei, obwohl er ihn im zweiten Teil eher frei behandelt. Nach einem ruhigen Beginn ruft der Wachmann: "God give you good morrow, my masters. Past three o'clock and a faire morning". Nun erwacht die Stadt zum Leben, mit Rufen für sieben Sorten Fisch, sieben Früchte, vier Likörsorten, sechs Arten von Gemüse, vier unterschiedliche Kuchen, Haushaltswaren (Buy any ink, will you buy any ink, very fine writing ink?), Dienstleistungen (Ha' ye any rats or mice to kill?) und Bettlieder (Poor naked Bedlam, Tom's a-cold. A small cut of thy Bacon or a piece of thy Soves side, good Bess. God Almighty bless thy witts), bis schliesslich der Wachmann zurückkehrt: "Twelve o'clocke, looke well to your locke, your fier [fire], and your light, and so good-night!"

Diese Ausgabe beginnt mit einem vierteiligen Kanon von John Cobb, dem Organisten der königlichen Kapelle. Wir wissen wenig über diesen Musiker, ganz zu schweigen von seinen Lebensdaten. Er stand ab 1635 im Dienste des Erzbischofs von Canterbury und war Organist der Kapelle ab 1648. Zum letzten Male findet er als Lehrer für Orgel und Virginal im Jahre 1651 Erwähnung. Es ist nicht bekannt, ob er diesen Kanon speziell als Einführung zu Gibbons Fantasia komponierte, obwohl Gibbons selbst von 1623 bis zu seinem Tod Organist der Königlichen Kapelle war und hier eine Verbindung vorliegen könnte.

Phillip Brookes, 2011

Wegen Aufführungsmaterial wenden Sie sich bitte an *Schott*, Mainz.