

Shakespeare in Song
Cantata Singers of Ottawa

Andrew McAnerney, Artistic Director
Andrew Ager, Piano

Sunday October 30th, 2016
St. Joseph's Church, Ottawa

Ah Robyn (Twelfth Night) – William Cornysh (1465-1523)
Un jour vis un foulon (Henry IV) – Orlando Lassus (1530-1594)

It was a lover and his lass (As You Like It) – Thomas Morley (1557-1602)
Full Fathom Five (Tempest) – Robert Johnson II (1583-1633)

Take, oh take those lips away (Measure for Measure) – Robert Pearsall (1795-1856)
Greensleeves (Merry Wives of Windsor) - Ralph Vaughan Williams (1872-1958)

Songs from Shakespeare – Harry Freedman (1922-2005)

Sign no more ladies (Much Ado About Nothing)
It was a lover and his lass (As You Like It)
Blow, Blow thou winter wind (As You Like It)
Under the Greenwood Tree (As You Like It)
O Mistress Mine (Twelfth Night)
The Wind and the Rain (Twelfth Night)

-INTERMISSION-

Scherzo (A Midsummer Night's Dream) – Felix Mendelssohn (1809-1847)
Lyric pieces – Edvard Grieg (1843-1907)
Op.12 no. 3 Watchman's Song (Macbeth)
Op.71 no. 3 Puck (A Midsummer Night's Dream)

Three Shakespeare Songs - Ralph Vaughan Williams (1872-1958)

Full Fathom Five (Tempest)
The Cloud-Capp'd Towers (Tempest)
Over Hill, Over Dale (A Midsummer Night's Dream)

Music to hear – Sir George Shearing (1914-2011)

Music to hear (Sonnet 8)
Shall I compare thee to a summer's day (Sonnet 18)
Is it for fear to wet a widow's eye (Sonnet 9)
Blow, blow thou winter wind (As You Like It)
Sign no more ladies (Much Ado About Nothing)

Program Notes

Shakespeare's plays are full of music. He used the text of almost 100 songs, from popular favourites to new ballads, to explore characters, set scenes and as a metaphor for the whole range of emotions. There are also over 1,000 mentions of music in Shakespeare's texts. Music and song was clearly important to Shakespeare, however it is unlikely he could ever have appreciated how important his work would be in inspiring composers over the 400 years following his death.

We start the concert with two popular pieces referenced by Shakespeare in his plays. Ah Robyn, a discussion about the nature of womankind by William Cornysh, and Un jour vis un foulon, a drinking song sung in English by the character Silence in *Henry IV*. Then we have two settings of music that were written contemporary to the set texts; both Morley and Johnson were believed to be musical collaborators with Shakespeare himself. The melodies from these settings may have been the ones used in the premieres of the original plays.

Take, O Take Those Lips Away is a poem partly quoted by Shakespeare in *Measure for Measure*. There are over 50 different settings of the text for voice. The one we perform today is by English composer Robert Pearsall, who sought to incorporate elements of Elizabethan style into his otherwise Victorian harmonic language. Greensleeves, a popular tune since the 1580s, appears in Shakespeare's *Merry Wives of Windsor* and was originally set by Ralph Vaughan Williams in his 1929 opera of the same story, *Sir John in Love*. Such was the appeal of the melody that Vaughan Williams ended up preparing versions for orchestra, harp and voice, piano and the choral arrangement we present today.

Canadian composer Harry Freedman was commissioned in 1971-72 by the Stratford Shakespeare Festival and Toronto Arts Foundation to write his Songs from Shakespeare for use in theatre productions of the plays. The songs feature masterful word setting including blowing winter wind, wistful come hithers and dripping rain. Harry Freedman's granddaughter, Melanie, has sung soprano with the Cantata Singers for several years.

Our second half starts with three piano pieces inspired by Shakespeare. Felix Mendelssohn's incidental music for *A Midsummer's Night Dream*, probably best known for the wedding march, also contains the evocative and playful Scherzo. It was written as an intermezzo between Acts 1 and 2. See if you can hear the dancing fairies and braying donkey (Bottom). We then move onto Edvard Grieg, who published 66 lyric pieces over 34 years. Today we hear the two inspired by Shakespeare: the Watchman's Song, containing a short intermezzo entitled Night Spirits, and a playful piece inspired by Puck.

Ralph Vaughan Williams' Three Shakespeare Songs were written for the choral competition at the 1951 Festival of Britain. Listen for musical evocations of bells ringing underwater, mysterious dreams and the wanderings of a fairy.

We finish our concert with George Shearing's Music to Hear. Shearing selected Shakespeare poems as he was looking for "a first rate lyricist... one who wouldn't be too busy to help". Drawing on musical inspiration from Delius to jazz, Shearing says he asked Shakespeare "Could the musical conception of this work stretch from ol' William's period to the present time?". He took the absence of objection from the Bard as a blessing on the project.

Notes Explicatives

La musique joue un grand rôle dans les pièces de théâtre de Shakespeare. Les textes de presque 100 chansons, qu'il s'agisse de chansons déjà populaires à l'époque ou de nouvelles balades, y figurent pour approfondir les personnages, planter le décor et symboliser une vaste gamme d'émotions. L'œuvre de Shakespeare fait plus de 1 000 mentions de la musique. Il est donc évident que Shakespeare tenait vraiment à cœur la musique. Cependant, il n'aurait certainement pas pu deviner à quel point son œuvre inspirerait les compositeurs au cours des 400 ans suivant sa mort.

Le concert s'entamera avec deux chansons populaires qui sont mentionnées dans les pièces de théâtre Shakespeare. La première, « Ah Robyn » de William Cornysh, est une discussion sur la nature de la femme. La deuxième, « Un jour vis un foulon », est une chanson à boire chantée par le personnage Silence dans la pièce *Henri IV*. Nous chanterons par la suite deux morceaux composés contemporanément au texte qu'ils mettent en musique. Les compositeurs Thomas Morley et Robert Johnson seraient tous les deux des collaborateurs musicaux de Shakespeare. Par ailleurs, ces mélodies ont vraisemblablement été chantées lors des premières des pièces de théâtre originales.

« Take, O Take Those Lips Away » est un poème qui figure partiellement dans la pièce *Mesure pour mesure* et pour lequel il existe plus de 50 mises en musique pour la voix. Celle que nous chanterons aujourd'hui nous vient du compositeur britannique Robert Pearsall, qui cherchait à intégrer des éléments du style élisabéthain dans son langage harmonique normalement victorien.

« Greensleeves », une mélodie déjà populaire depuis les années 1580, figurait dans *Les joyeuses commères de Windsor* de Shakespeare. Ralph Vaughan Williams l'a mise en musique pour la première fois en 1929 dans son opéra *Sir John in Love*, qui revisite l'intrigue de la même pièce. Comme la mélodie faisait fureur, Vaughan Williams a fini par faire des arrangements pour orchestre, pour harpe, pour voix, pour piano et finalement l'arrangement choral que nous vous présentons aujourd'hui.

En 1971 et 1972, le festival de théâtre shakespeareien de Stratford et la Toronto Arts Foundation ont commandé au compositeur canadien Harry Freedman « Songs from Shakespeare », chansons qui seraient intégrées aux pièces de théâtre du festival. Il en résulte des mises en musique magnifiques des textes de Shakespeare, évoquant par exemple le souffle du vent d'hiver, des "viens là" mélancoliques et la pluie interminable. La petite-fille de Harry Freedman, Melanie, est membre soprano des Cantata Singers depuis plusieurs années.

Nous commencerons la deuxième moitié du concert avec trois morceaux pour piano qui s'inspirent des œuvres de Shakespeare. Composition de Felix Mendelssohn, la musique de scène pour la pièce *Le songe d'un rêve d'été*, dont la Marche nuptiale est connue de tous, contient aussi le Scherzo évocateur et enjoué que nous allons entendre. Destiné à être joué comme intermède musical entre le premier et le deuxième acte, ce morceau évoque entre autres une danse de fées et le braiment d'un âne (Bottom). Par la suite, nous passerons à Edvard Grieg, qui a publié ses 66 Pièces lyriques au cours de 34 ans. Aujourd'hui nous entendrons les deux pièces liées à notre thème : le Chant du gardien, qui comprend un intermezzo évoquant les esprits de la nuit de *Macbeth*, et une pièce inspirée par le personnage Puck.

Ralph Vaughan Williams a composé ses « Three Shakespeare Songs » en 1951 dans le cadre d'un concours de chant choral au Festival of Britain. Écoutez bien et vous entendrez le son des cloches sous l'eau, des rêves mystérieux et les ambulations d'une fée.

Notre concert se conclura par « Music to Hear » de George Shearing. Le compositeur a choisi des poèmes de Shakespeare parce que, selon lui, il cherchait « un parolier excellent qui aurait le temps de me prêter main forte ». Il s'est inspiré de diverses sources allant de Delius au jazz, et dit qu'il a demandé à Shakespeare s'il croyait que la conception musicale de cette œuvre tiendrait de l'époque du vieux Will jusqu'à nos jours. Shearing a interprété l'absence de réponse comme approbation du Barde.

Andrew McAnerney, Artistic Director

This is Andrew's second season as Artistic Director of the Cantata Singers of Ottawa. He is also the Artistic Director of the Studio de musique ancienne de Montréal, and co-director of *Sing Ottawa en chœur*, a special choral festival taking place next June to celebrate Canada's 150th.

A music graduate from Magdalen College, University of Oxford, Andrew has enjoyed a varied career as a conductor, consort singer, soloist and arranger. A former Tallis Scholar, Andrew has performed worldwide and is a Hyperion recording artist.

Recent appearances include touring New Brunswick with the Choeur Louisbourg, touring England with the Anglican Chorale of Ottawa, co-conducting the combined SMAM and Elora Festival Singers with Noel Edison, and recording a CD of Lassus for ATMA Classique.

Future plans include collaborations with Luc Beauséjour, Clavecin en concert, Ensemble Caprice and the Elora Festival. There are also three exciting projects with CSO, the Family Christmas Spectacular with Cathedral Brass, Ottawa Children's Choir and Caroline Léonardelli (December 18th 2016), Venetian Vespers by Candlelight with La Rose de Vents (March 18th 2017) and *Sing Ottawa en chœur*, the choral highlight of the official Canada 150 celebrations (June 23-25 2017).

Andrew lives in Ottawa with his recently extended young family.

Andrew en est à sa deuxième saison comme directeur artistique des Cantata Singers d'Ottawa. Il est également directeur artistique du Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM) et codirecteur de *Sing Ottawa en chœur*, un festival choral tout spécial pour fêter le 150e anniversaire du Canada en juin 2017.

Depuis la fin de ses études en musique au Magdalen College, Université d'Oxford, Andrew jouit d'une carrière variée en tant que chef, choriste, soliste et arrangeur. Ancien membre des Tallis Scholars, Andrew s'est produit partout dans le monde et est aussi un artiste de l'étiquette Hyperion.

Récemment, il a parcouru le Nouveau-Brunswick en tournée avec le Chœur Louisbourg, il s'est rendu en Angleterre pour une tournée avec la Anglican Chorale of Ottawa, il a codirigé les chanteurs du SMAM et des Elora Festival Singers avec Noel Edison, et il a enregistré des œuvres de Lassus sous l'étiquette ATMA Classique.

On compte parmi ses projets à venir des collaborations avec Luc Beauséjour, Clavecin en concert, l'Ensemble Caprice, et le Elora Festival. Il y a aussi trois beaux projets avec les Cantata Singers : un Banquet familial pour Noël avec Cathedral Brass, le Chœur des enfants d'Ottawa et Caroline Léonardelli (le 18 décembre 2016), les Vêpres vénitiennes à la chandelle avec La Rose des vents (le 18 mars 2017), et *Sing Ottawa en chœur* – la vitrine chorale des fêtes officielles pour le 150e du Canada (du 23 au 25 juin 2017).

Andrew vit à Ottawa avec sa jeune famille, qui vient d'ailleurs tout juste de s'agrandir.

Cantata Singers of Ottawa

The Cantata Singers of Ottawa (CSO) exist to perform choral music to the highest standards, to promote choral music in Ottawa, and to support Canadian musical talent, by commissioning Canadian composers, engaging Canadian soloists and by offering scholarships to young Canadian singers.

Founded in 1964, the CSO have completed 52 seasons of concerts representing music from all over the world, from the Renaissance to the present day, including almost 100 works by over 40 Canadian composers. The choir has collaborated with many leading Canadian musicians including the Chamber Players of Canada, Thirteen Strings Chamber Orchestra, La Rose des Vents, Pro Coro Canada, Vancouver Chamber Choir, Ottawa Regional Youth Choir and St. Lawrence Choir.

CSO has performed at the National Arts Centre (NAC) annually since 1969. We are delighted to continue this tradition in 2017 when we will take part in Mozart's Requiem conducted by John Storgårds.

For more information or to find out how to audition, visit cantatasingersofottawa.ca

Les Cantata Singers d'Ottawa (CSO) se dévouent à l'interprétation de haut niveau de la musique chorale, à la promotion de la musique chorale à Ottawa, et à l'essor du talent musical canadien par le biais de commandes auprès de compositeurs canadiens et de l'embauche de solistes canadiens, et en offrant des bourses à la relève de la région de la Capitale nationale.

Fondés en 1964, les CSO ont à leur actif 52 saisons de concerts mettant en vedette de la musique de tous horizons, allant de la Renaissance à aujourd'hui, y compris presque cent œuvres par plus de quarante compositeurs canadiens. Ils ont eu l'occasion de collaborer récemment avec des groupes canadiens de renom tels que : les Chambristes du Canada, l'Orchestre de chambre Thirteen Strings, La Rose des vents, Pro Coro, le Vancouver Chamber Choir, le Chœur régional de la jeunesse d'Ottawa, et le Chœur St-Laurent.

Depuis l'ouverture du Centre national des Arts (CNA) en 1969, les CSO ont participé à chaque saison musicale. Ils sont ravis de poursuivre la tradition en 2017 en participant au Requiem de Mozart sous la baguette de John Storgårds.

Pour en connaître davantage sur le chœur ou pour des renseignements sur les auditions, veuillez consulter le site cantatasingersottawa.ca/fr.

Sopranos

Kristi Aruja
Cathy Patton
Melanie Aubert
Rachel Savidge
Pat Beckett
Nadine Dawson
Valerie Douglas
Deirdre Garcia
Sarah Glover
Natasha Harwood
Sharon Keenan-Hayes
Lucie Laneville
Erica Loughlin
Janessa Mann

Altos

Barb Ackison
Judy-Anne Brush
Vickie Classen-Iles
Janet Cover
Nichole Ekkert-Vine
Pamela Holm
Diana James
Eileen Johnson
Grace Mann
Andi Murphy

Tenors

Gary Boyd
Gennaro Busa
Ross Jewell
Karl Mann
Ken Parlee

Basses

Henry Hills
J.P. McElhone
Peter McRae
Peter Reilly-Roe
Daniel Savoie
Glen Seeds

Our Soloist

Andrew Ager

Andrew Ager is one of Canada's most widely performed composers. His music was described in the Ottawa Citizen as "powerfully crafted, deeply expressive without straying into melodrama". This year he is editing his five symphonies for publication in 2017 and he has recently completed a commission from the Toronto Symphony Orchestra. As well, his Symphony no. 1 "The Unknown Soldier" will be performed at the Canadian War Museum on April 9, 2017, to mark the 100th anniversary of Vimy Ridge. He has written four operas, the most recent of which, "Führerbunker", was produced in Ottawa at the Mayfair Theatre, to critical acclaim.

Andrew Ager est un compositeur canadien dont les œuvres figurent parmi les plus jouées au pays. Sa musique est décrite par le Ottawa Citizen comme « créée avec génie, profondément expressive sans pour autant tomber dans le mélodramatique ».

Il apprête cette année ses cinq symphonies pour publication en 2017. Il a également complété une commande récente pour l'Orchestre symphonique de Toronto. En outre, sa Symphonie n° 1, "Le soldat inconnu" sera interprétée au Musée canadien de la guerre le 9 avril 2017 dans le cadre des cérémonies marquant le 100e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy. Il a composé quatre opéras dont le plus récent, « Führerbunker », a été produit au Mayfair Theatre, se méritant les éloges des critiques.

Commented [MA1]: Please make sure this remains superscript in final layout

Commented [MA2]: Please make sure this remains superscript in final layout