JOHN DOWLAND

(1563-1626)

CONSORT MUSIC

für 4 Gitarren

aus

FIRST BOOK OF SONGS

SECOND BOOK OF SONGS

THIRD BOOK OF SONGS

A PILGRIMES SOLACE

Bearbeitung von Bernd Goldau

INHALT

Nr.	Titel	Seite
	Vorwort	2
	First Book Of Songs (1597)	**5**
1.	Unquiet Thoughts	7
2.	Whoever Thinks Or Hopes Of Love	8
3.	If My Complaints	10
4.	Can She Excuse	11
5.	Now, Oh Now I Needs Must Part	13
6.	Dear, If You Change	14
7.	Burst Forth, My Tears	16
8.	Go, Crystal Tears	18
9.	Come Away, Come, Sweet Love	21
10.	Rest Awhile, You Cruel Cares	22
11.	All Ye Whom Love Or Fortune	24
12.	Would My Conceit	26
	Second Book Of Songs (1600)	**29**
13.	Praise Blindness, Eyes	31
14.	O Sweet Woods	32
15.	If Floods Of Tears	35
16.	Fine Knacks For Ladies	36
17.	White As Lilies	37
18.	A Shepherd In A Shade	39
19.	Faction That Ever Dwells	40
20.	Shall I Sue	41
21.	Toss Not My Soul	42
22.	Clear Or Cloudy	44
23.	Humour, Say: A Dialogue	46
	Third Book Of Songs (1603)	**49**
24.	Me, Me And None But Me	51
25.	When Phoebus First	52
26.	Say, Love	53
27.	What If I Never Speed	54
28.	Lend Your Ears	56
29.	By A Fountain	57
30.	Oh What Hath Overwrought	59
31.	Weep You No More	60
32.	I Must Complain	62
33.	It Was A Time	64
34.	The Lowest Trees Have Tops	65
35.	What Poor Astronomers	66
	A Pilgrimes Solace (1612)	**67**
36.	Disdain Me Still	68
37.	Sweet, Stay Awhile	70
38.	To Ask For All Thy Love	72
39.	Love, Those Beams That Breed	73
40.	Shall I Strive With Words To Move	74
41.	Were Every Thought An Eye	76
42.	Stay, Time, Awhile Thy Flying	79
43.	Tell Me, True Love	80
44.	In This Trembling Shadow Cast	82
45.	If That A Sinner's Sighs	84
46.	My Heart And Tongue Were Twins	86
	ALPHABETISCHES VERZEICHNIS	88

Vorwort

„With words, the sense of the text is so closely followed but take the words away and the effect is superbly instrumental.“ [1)]

John Dowland, einer der bedeutendsten Komponisten der englischen Renaissance, ist Gitarristen vor allem durch sein umfangreiches Werk für Solo-Laute bekannt, aber auch durch einen zweiten Hauptschwerpunkt in seinem Schaffen: die Lautenlieder.

Nicht so bekannt sind jedoch die vielfältigen Besetzungsmöglichkeiten, die er selbst in den Vorworten zu seinen vier Liederbüchern angibt:

> ***The First Booke of Songes*** *or Ayres of fowre partes with Tableture for the Lute: So made that all the partes together, or either of them severally may be song to the Lute, Orpherian or Viol de gambo (1597);*
> ***The Second Booke of Songs*** *or Ayres, of 2. 4. and 5. parts: With Tableture for the Lute or Orpherian, with the Violl de Gamba (1600);*
> ***The Third and Last Booke of Songs*** *or Aires. Newly composed to sing to the Lute, Orpharion, or viols (1603);*
> ***A Pilgrimes Solace.*** *Wherein is contained Musicall Harmonie of 3. 4. and 5. parts, to be sung and plaid with the Lute and Viols (1612).*

Die genannten Instrumente entsprechen den damals gebräuchlichen, und es liegt auf der Hand, dass Dowland sich mit den variablen Besetzungen eine möglichst große Verbreitung seiner Lieder erhoffte. Dies gelang ihm auch: Seine Lieder wurden in acht großen europäischen Städten nachgedruckt, worauf er im Vorwort zu **A Pilgrimes Solace** selbst hinweist.

Nicht alle Lieder sind mehrfach konzipiert, wie z.B. das berühmte „Flow My Tears“, für das er das Sololied wohl als die beste Form ansah. Von insgesamt 85 Werken in diesen Büchern finden sich 65 meist vierstimmig durchtextierte und mit Lautenbegleitung versehene Lieder. Der Sopran ist mit der Melodie des Sololiedes identisch, während die anderen Stimmen (i.d.R. Alt, Tenor und Bass) dem ausgearbeiteten Lautenpart entsprechen.

Eine Singstimme mit Lautenbegleitung reicht oft nicht aus, um die reiche Polyphonie in diesen Werken darzustellen; daher ist es meiner Meinung nach angebracht, einige von Dowlands vierstimmigen Liedern als (Gitarren-) Quartette zu veröffentlichen.

Transkription

Quelle: MUSICA BRITANNICA, Band VI, John Dowland – Ayres for Four Voices, Second, Revised Edition 1963, Reprinted (with Corrections) 1970, Reprinted 1976, London.

Ich habe 46 Stücke ausgewählt, die mir klanglich realisierbar erscheinen und die den Umfang der Gitarre (D – fis") nicht überschreiten.

22 Lieder wurden dabei in der ursprünglichen Tonart belassen: Nr. 1-3, 8-10, 14, 17, 20, 21, 23, 29-33, 38, 39, 41 und 44-46.
Um eine kleine Terz abwärts transponiert wurden: Nr. 4-7, 11-13, 15, 16, 18, 19, 22, 24-28, 35-37, 42 und 43.
Um eine große Sekunde aufwärts wurden Nr. 34 und 40 transponiert.
Innerhalb eines Stückes wurde nie oktaviert, wenige Fehler wurden stillschweigend korrigiert.

Ausführung

1. Der Liedtext[2)] ist für die Artikulation und Phrasierung hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig; einige Artikulations-Zeichen [’] wurden beigefügt.

2. Triolische Teile werden in der Praxis sowohl als 𝅗𝅥=𝅗𝅥. als auch genauso oft als 𝅗𝅥=𝅗𝅥 ausgeführt. Deshalb wurde im Notentext die Angabe (𝅗𝅥=𝅗𝅥.) immer in Klammern gesetzt (Nr. 9, 15, 23, 37, 45).

3. Am Ende jedes Liedes ist immer die originale Strophenzahl angegeben. Manche Stücke bestehen aus nur einer Strophe, andere aus bis zu acht Strophen. Hier kann gekürzt werden. Wenn mehrere Strophen gespielt werden empfiehlt es sich, auf manche Wiederholung innerhalb des Stückes zu verzichten.

4. In manchen Liedern kommen in den verschiedenen Strophen abweichende Rhythmen vor, die durch verschiedene Silbenlängen des Textes bedingt sind. Außer in Nr. 19 und 46 sind sie hier nicht aufgeführt, da die Übersichtlichkeit gewahrt bleiben sollte. Sie lassen allgemein die Möglichkeit kleiner rhythmischer Varianten zu. Weiterhin sind Auszierungen in Wiederholungen durchaus angebracht und entsprechen gängiger Praxis.

5. Kadenzierende Arpeggien und zusätzliche Akzentuierungen aus dem Lautenpart habe ich in kleingestochenen Noten optional beigefügt, ebenso mögliche Bindungen.

Besonderheiten

Nr. 22 ist in Teil B fünfstimmig gesetzt; Stimme 2 und 3 sind in Gitarre 2 zusammengefasst. Eine Stimme davon könnte hier auch entfallen.

Nr. 23 besteht in Teil A aus einem Dialog zwischen Gitarre 1 und 4, der hervorgehoben werden soll (Im Notentext als H = Hauptstimme gekennzeichnet). Eine diesem Lied im Original hinzugefügte Violenstimme, die sich dort mit dem Sopran abwechselt, ist in Gitarre 1 mit eingearbeitet (an den Stellen, an denen der Bass in Teil A die Hauptstimme übernimmt). In Teil B wurde sie ausgespart, da der Sopran dort durchgeführt ist.

Nr. 43 ist in Teil A und B im Original für Sopran und Laute komponiert. Die Lautenstimme ist mit dem Kapodaster auf dem 3. Bund auszuführen; sie ist transponierend notiert. Teil B ist danach noch einmal vierstimmig gesetzt, wobei die Lautenstimme hier in Gitarre 2 übergeht.

Diese Ausgabe ist vielfältig zu benutzen. Zum einen im Ensembleunterricht an Musikschulen: Hier können Gitarrenschüler an Dowlands Musik herangeführt werden, für die seine Sololiteratur technisch noch zu anspruchsvoll ist. Zum anderen stellt sie eine ergiebige Quelle für Gitarristen dar, die die Kammermusik im besten Sinne pflegen wollen.

Bernd Goldau, August 2012

[1)] Anthony Rooley im Begleittext zur Schallplattenaufnahme des First Book of Songs, 1976
[2)] Christian Kelnberger – Text und Musik bei John Dowland, Verlag Karl Stutz, 1996
in diesem Buch sind alle Liedtexte von Dowland mit deutscher Übersetzung enthalten

JOHN DOWLAND

CONSORT MUSIC

für 4 Gitarren

aus

FIRST BOOK OF SONGS

(1597)

Bearbeitung von Bernd Goldau

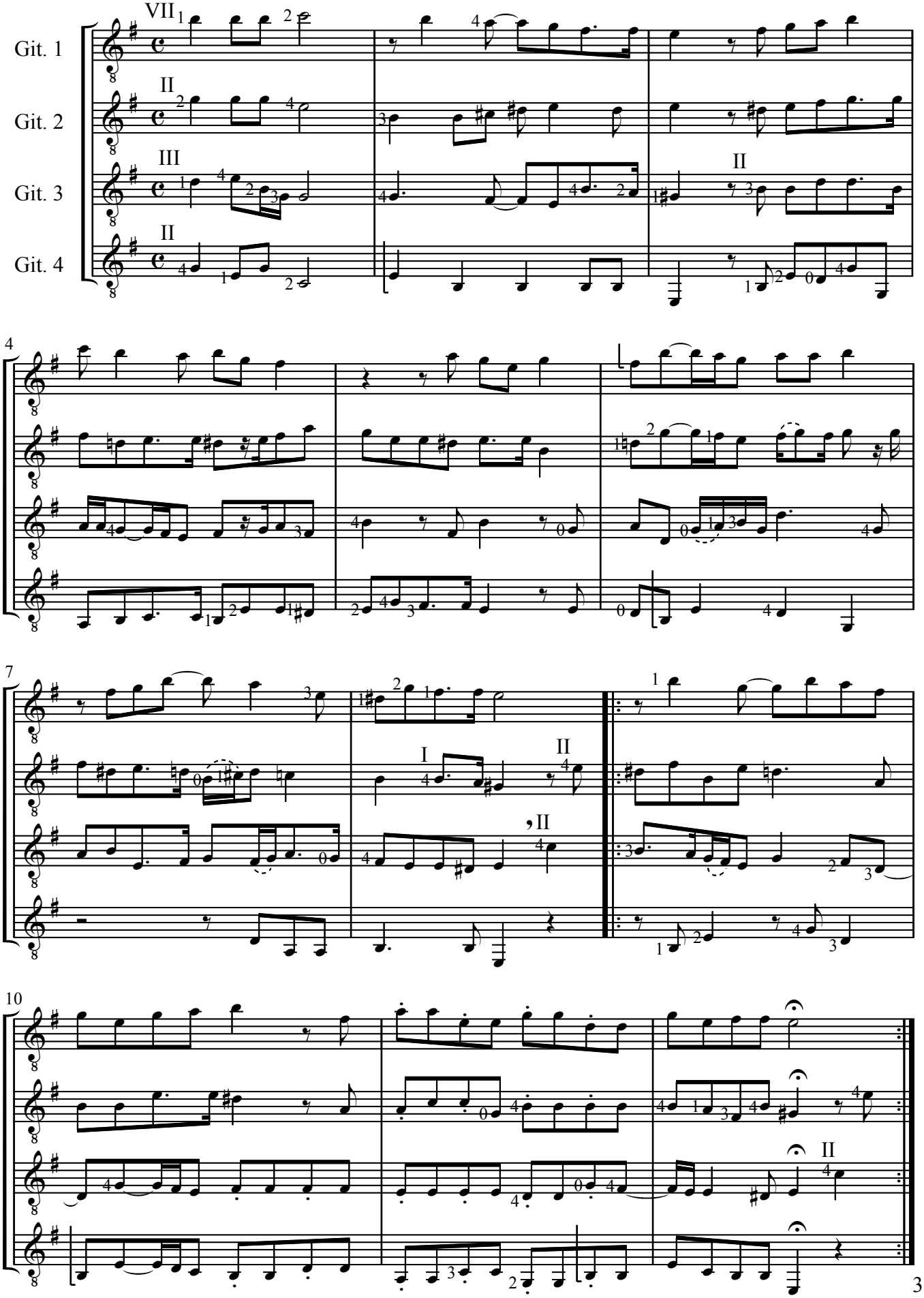
Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

FIRST BOOK OF SONGS

1. Unquiet Thoughts

John Dowland
(1563-1626)

♩ ca. 80



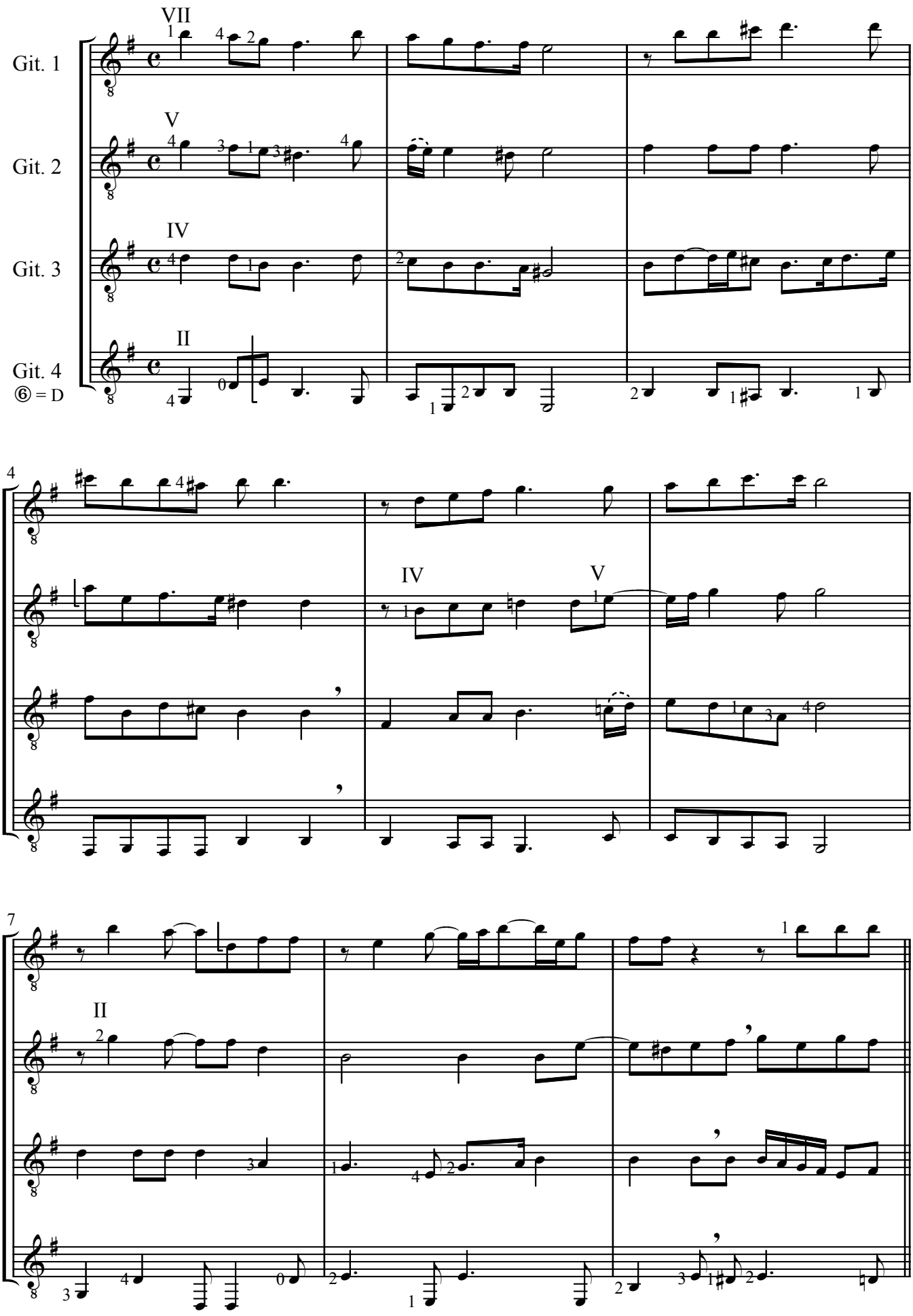
3 x

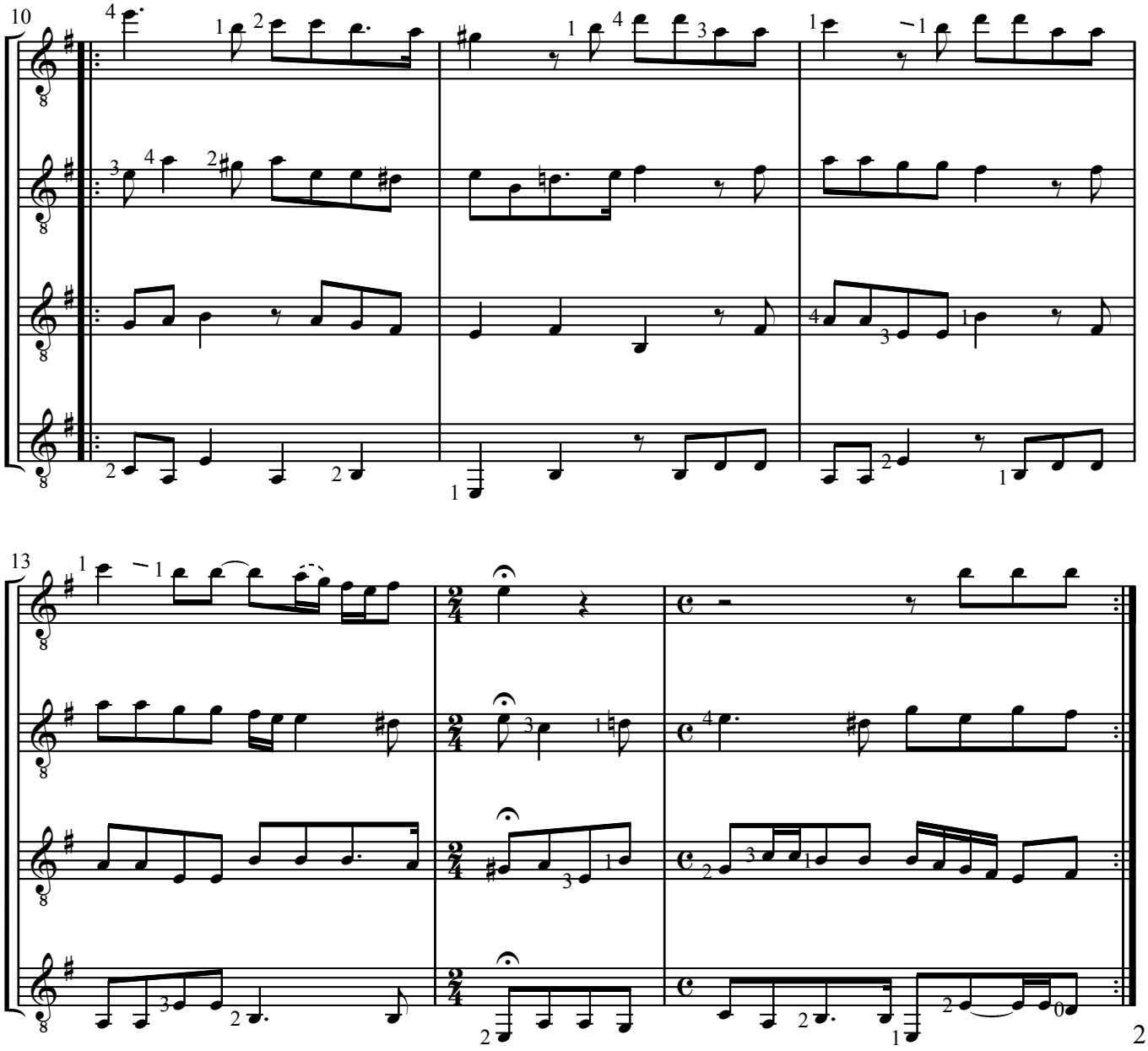
Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

2. Whoever Thinks Or Hopes Of Love

John Dowland
(1563-1626)

♩ ca. 88




10
13
2 x

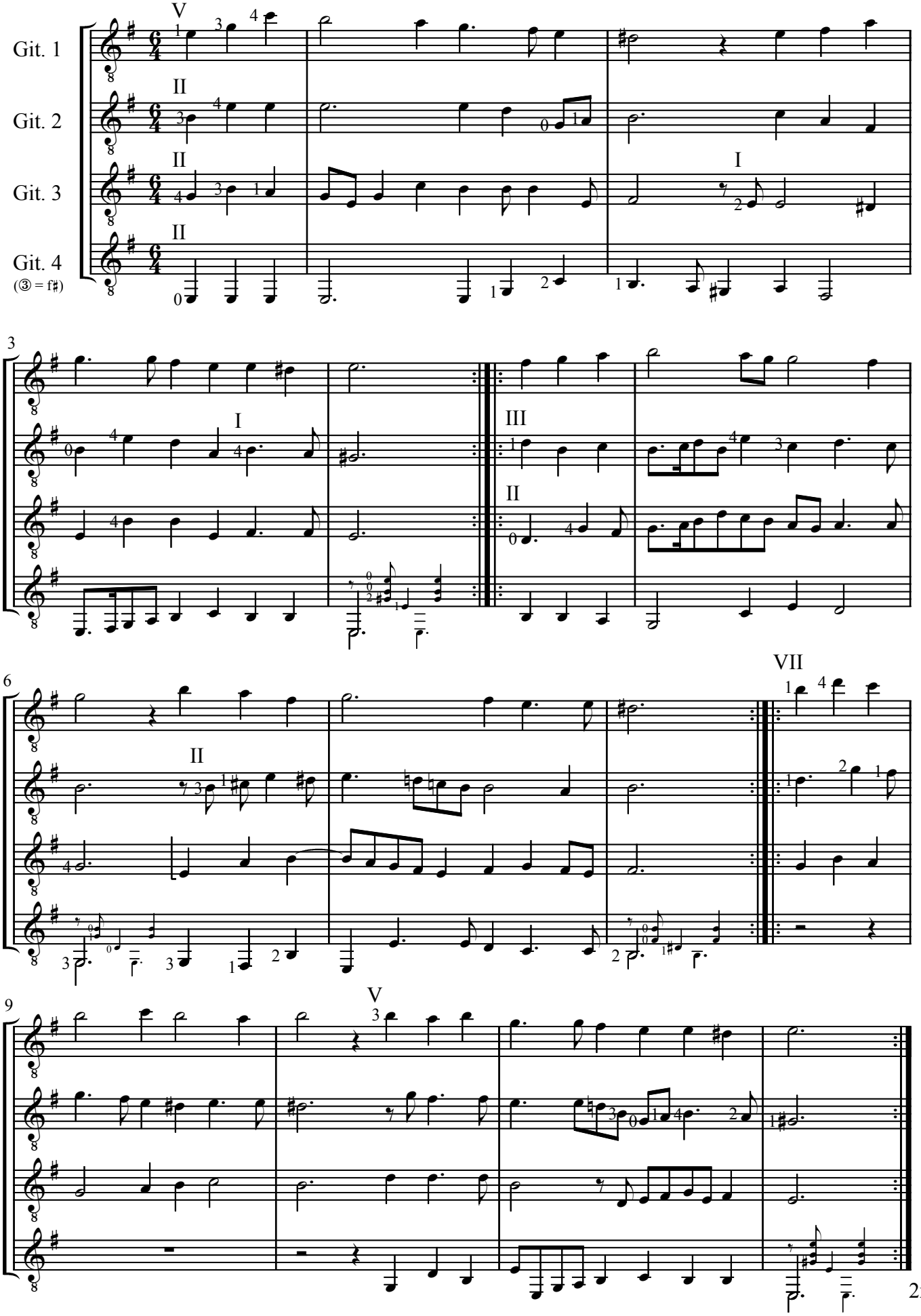
Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

3. If My Complaints

(M. George Whitehead His Almaine/
Capt. Digorie Piper's Galiard)

John Dowland
(1563-1626)

♩ ca. 96



Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

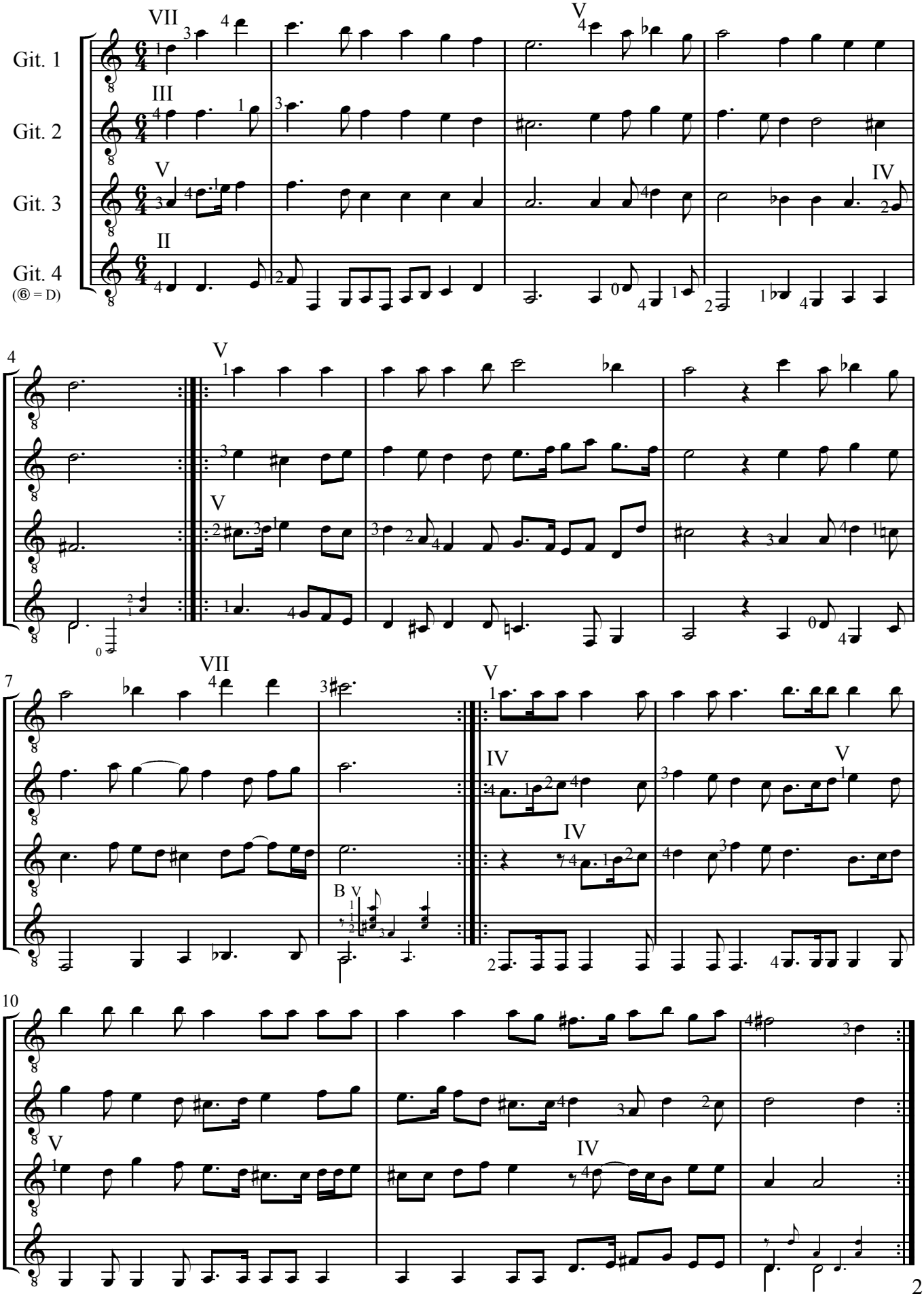
4. Can She Excuse

(The Earl of Essex His Galiard)

John Dowland
(1563-1626)

♩ ca. 100

Git. 1
Git. 2
Git. 3
Git. 4
(⑥ = D)



2 x

Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

5. Now, Oh Now I Needs Must Part

(The Frog Galiard)

John Dowland
(1563-1626)

♩. ca. 54

Git. 1
Git. 2
Git. 3
(⑥ = D)
Git. 4
(③ = f♯)

5

9

13

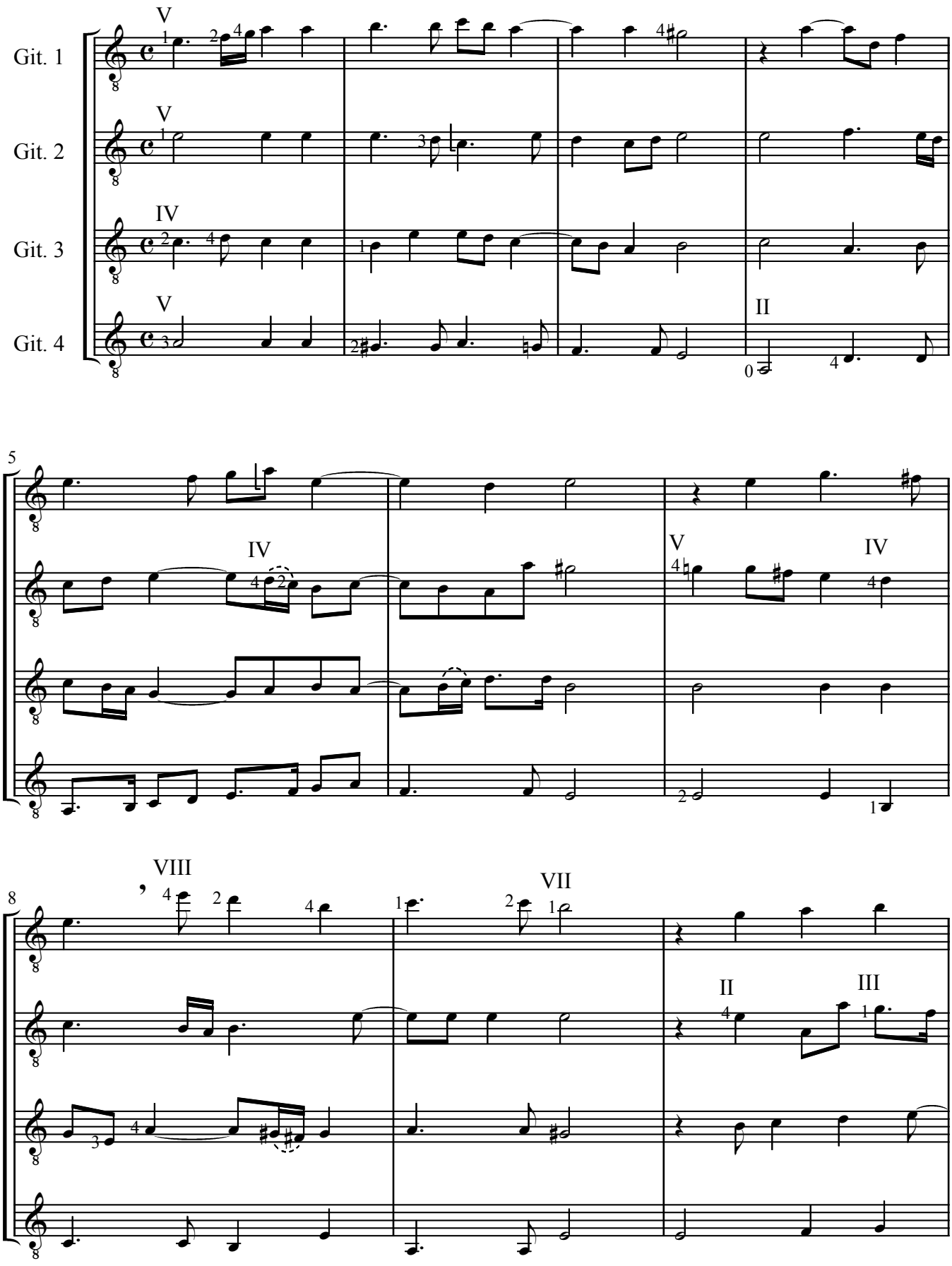
3 x

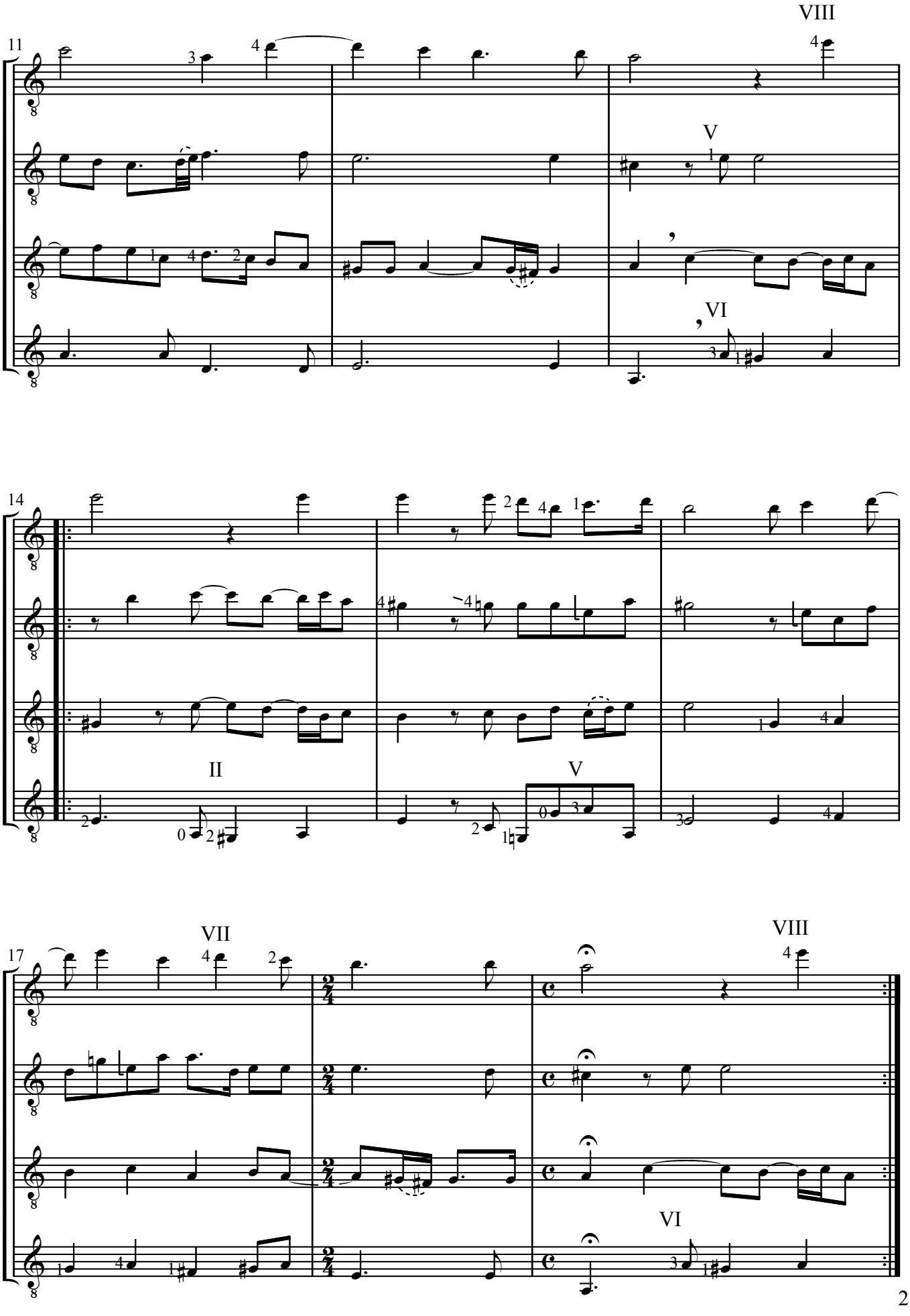
6. Dear, If You Change

Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

John Dowland
(1563-1626)

♩ ca. 76



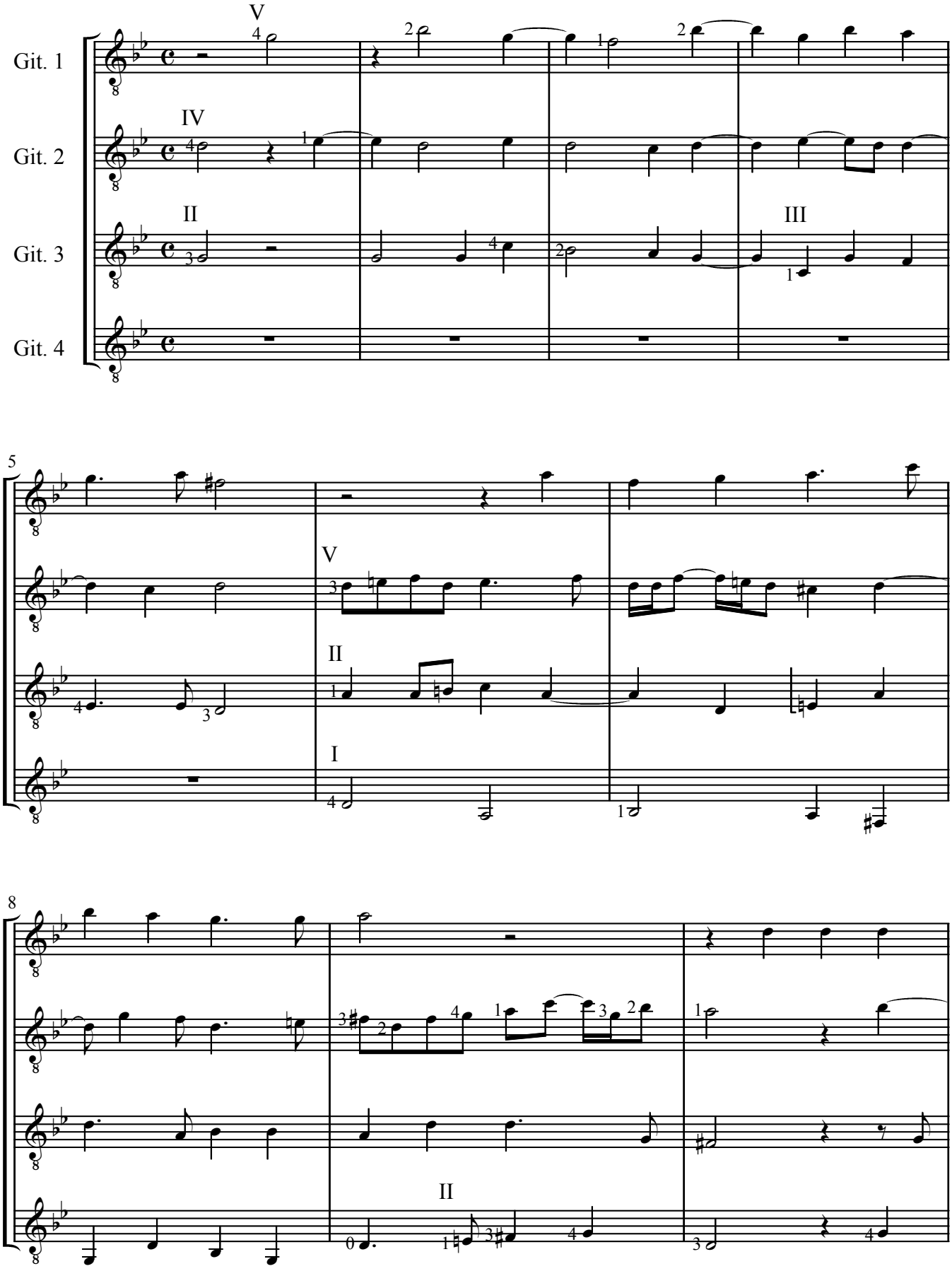

11
VIII
V
VI
14
II
V
17
VII
VIII
VI
2 x

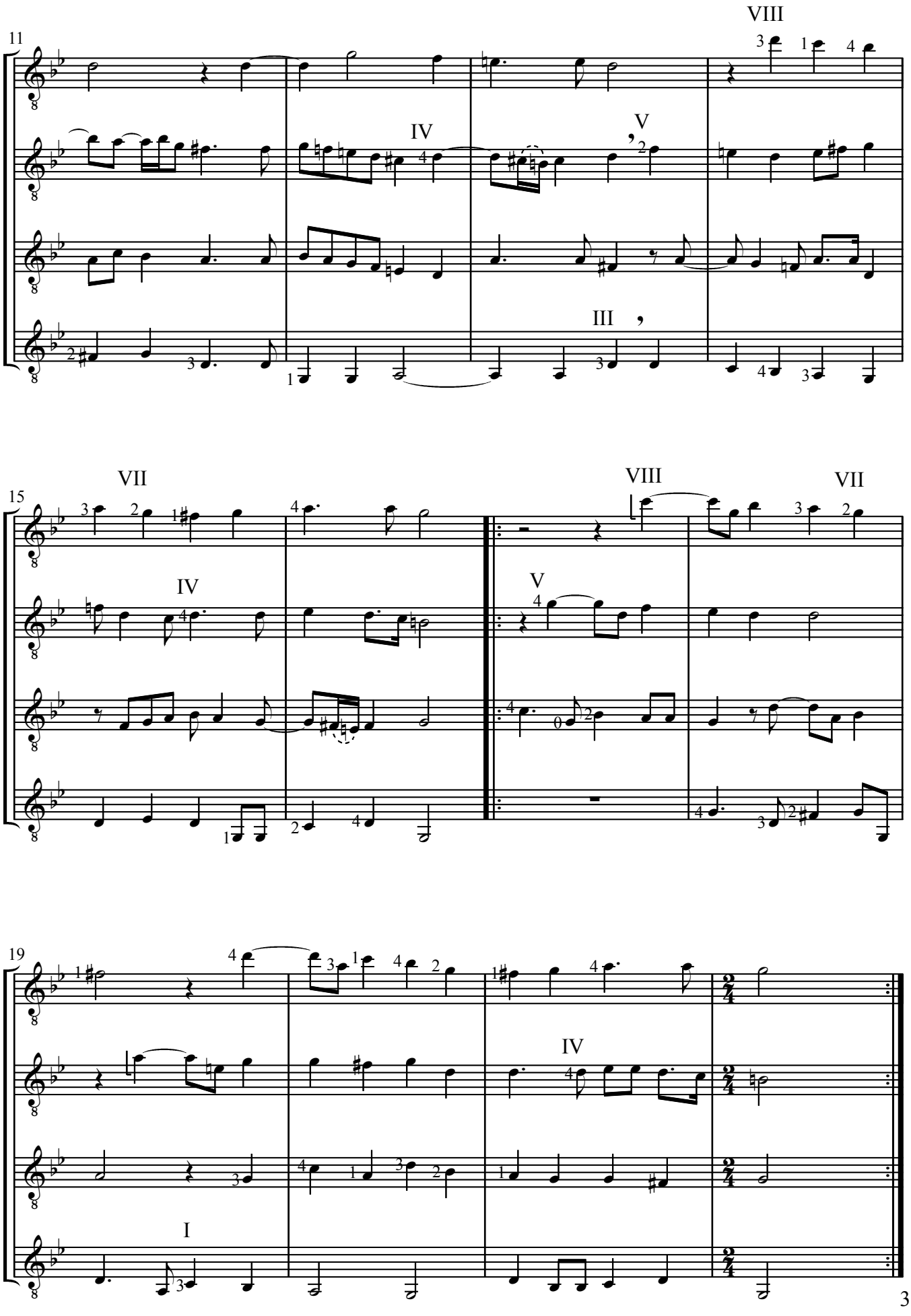
Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

7. Burst Forth, My Tears

John Dowland
(1563-1626)

♩ ca. 80

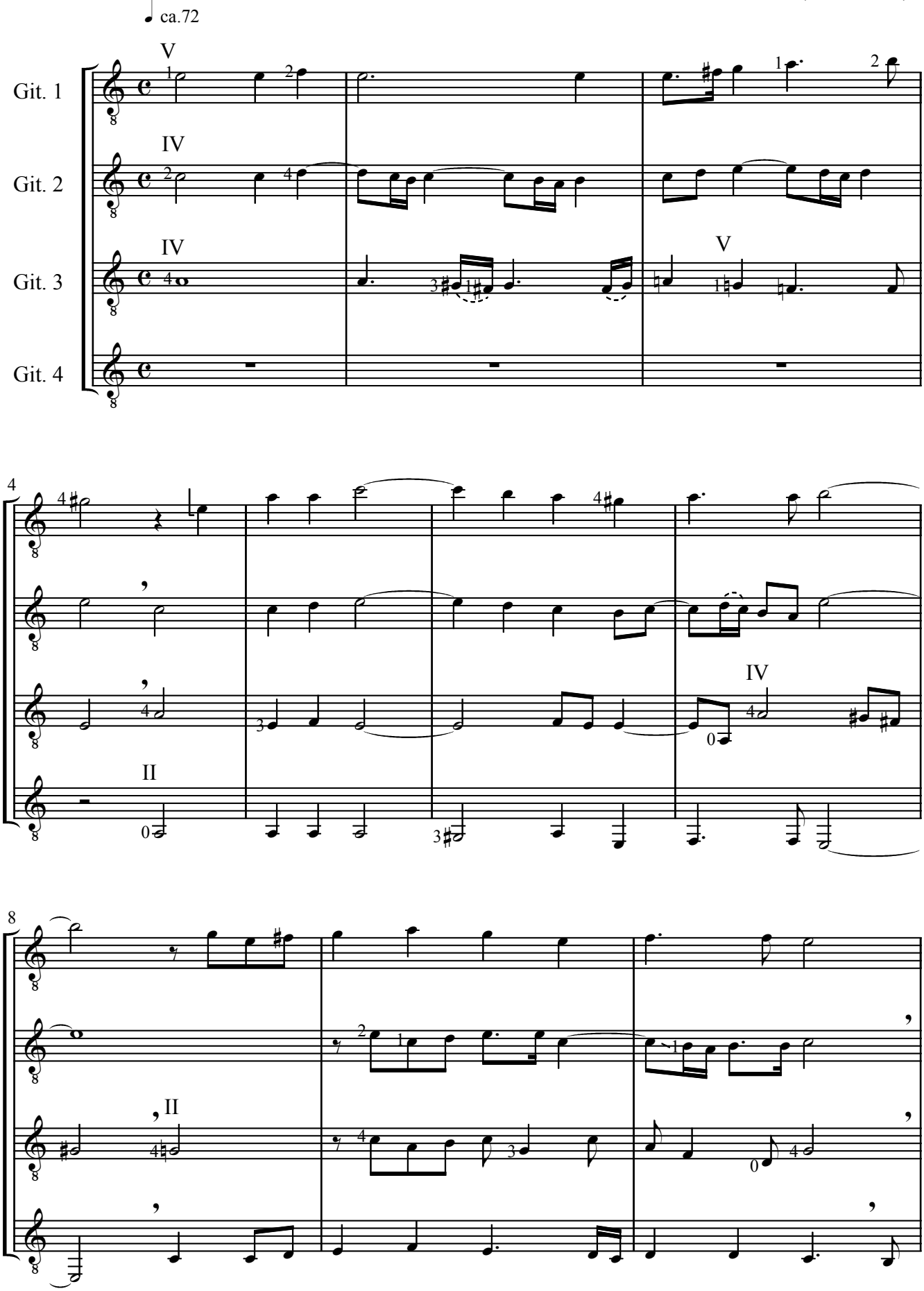


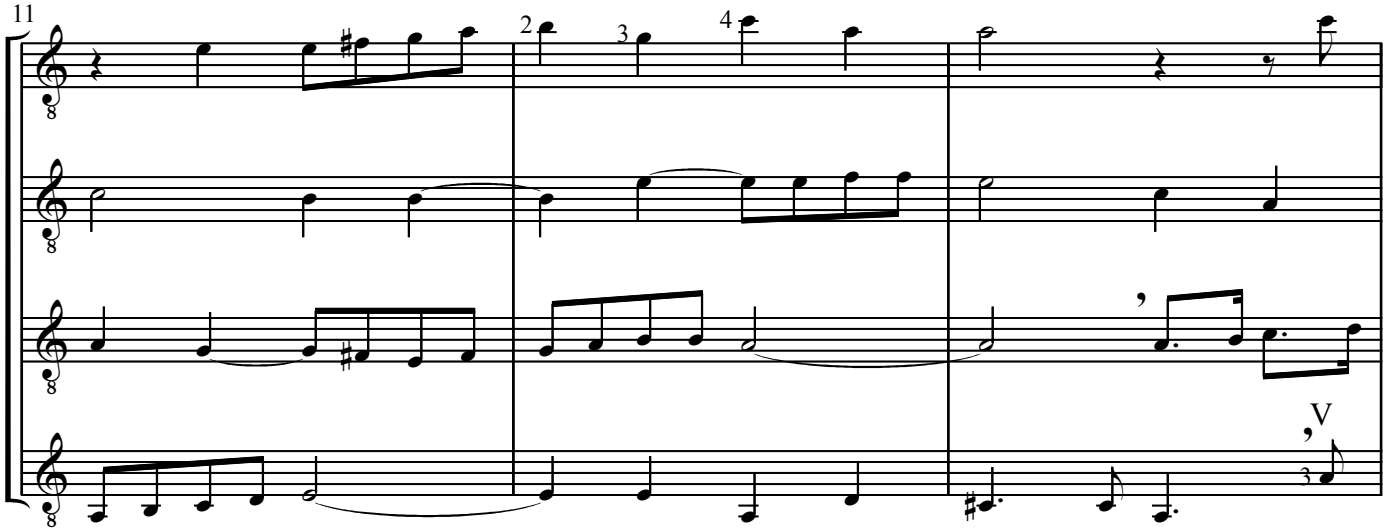

11
VIII
IV
V
III
15
VII
VIII
VII
IV
V
19
IV
I
3 x

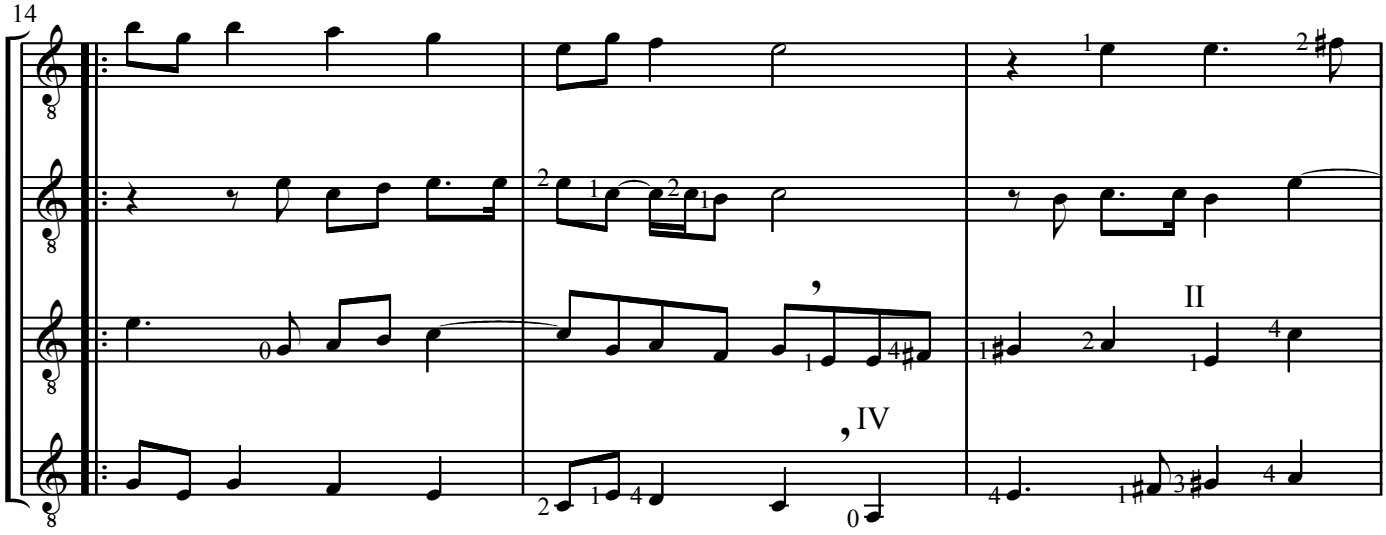
Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

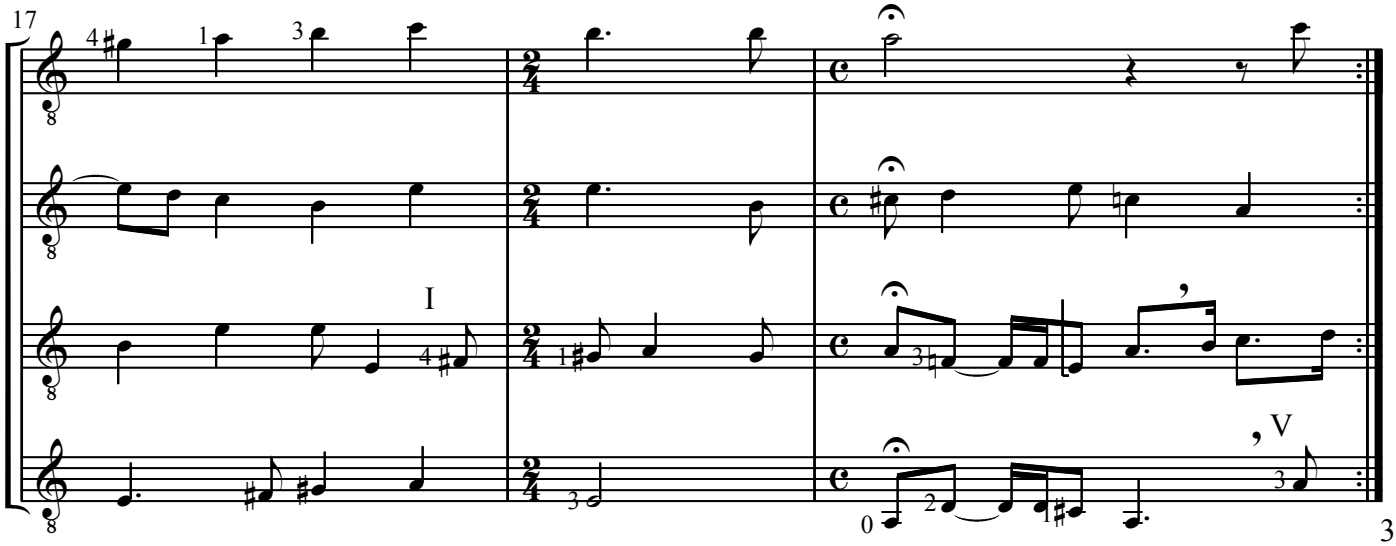
8. Go, Crystal Tears

John Dowland
(1563-1626)







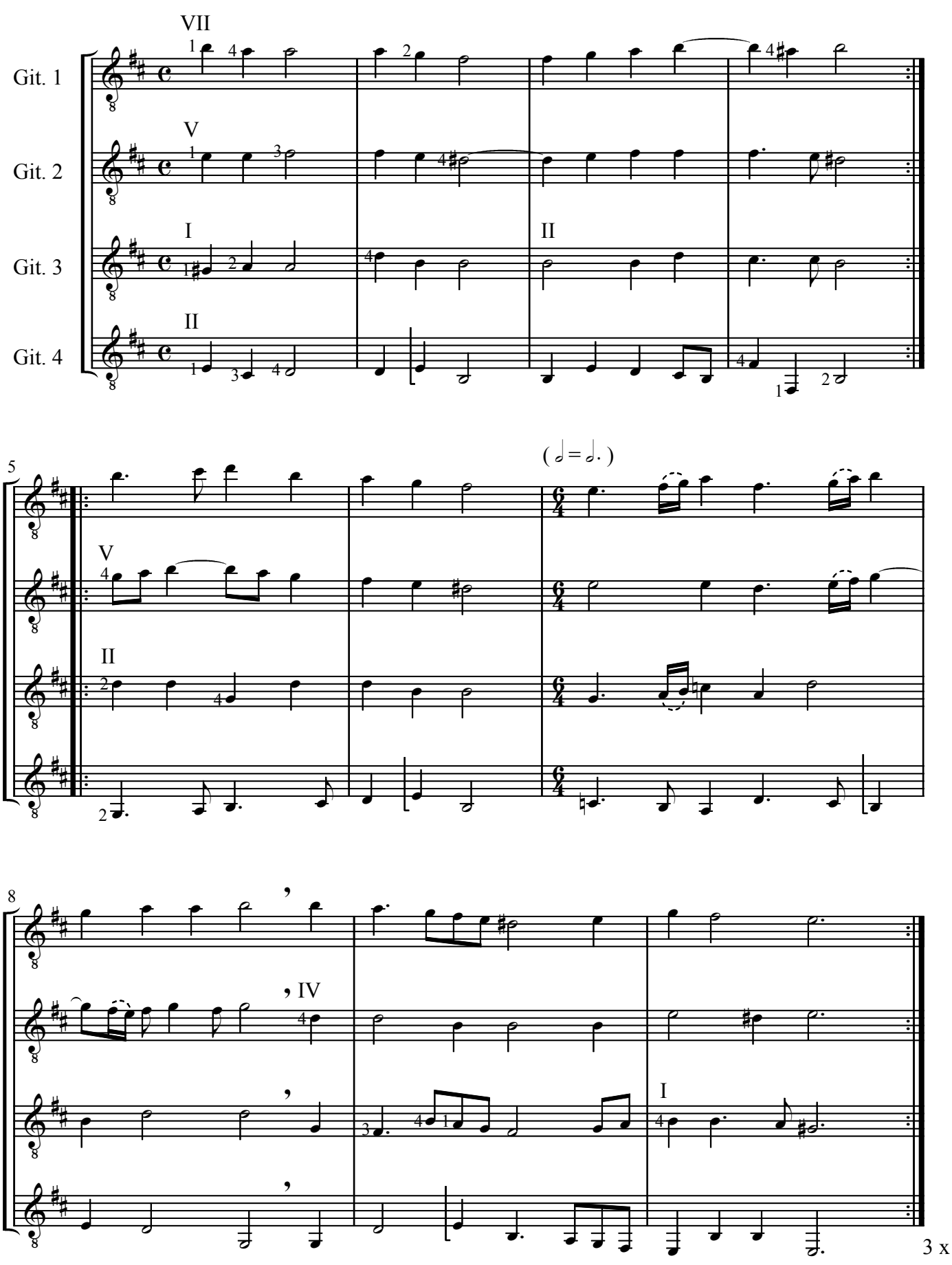


3 x

Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

9. Come Away, Come, Sweet Love

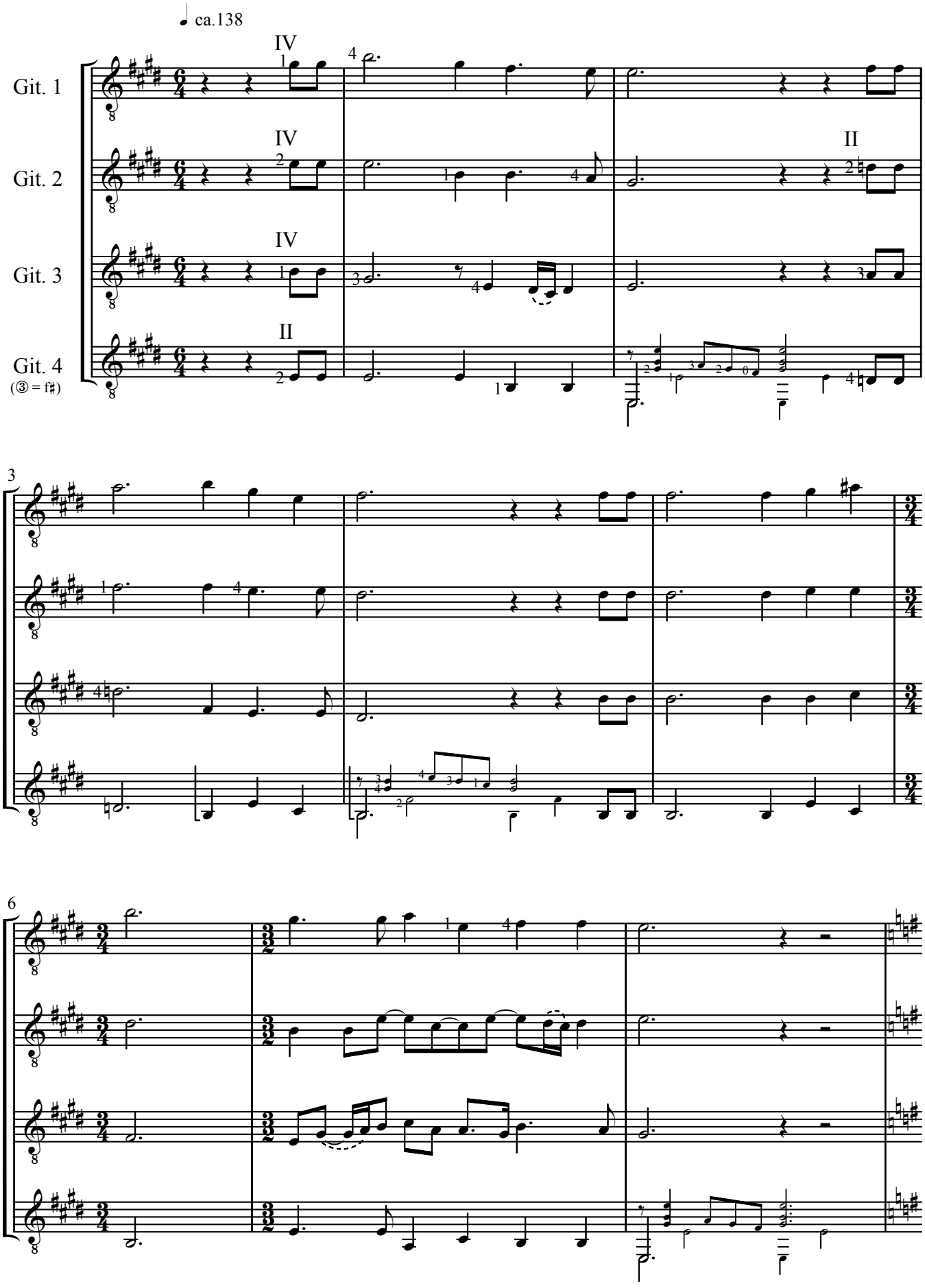
John Dowland
(1563-1626)

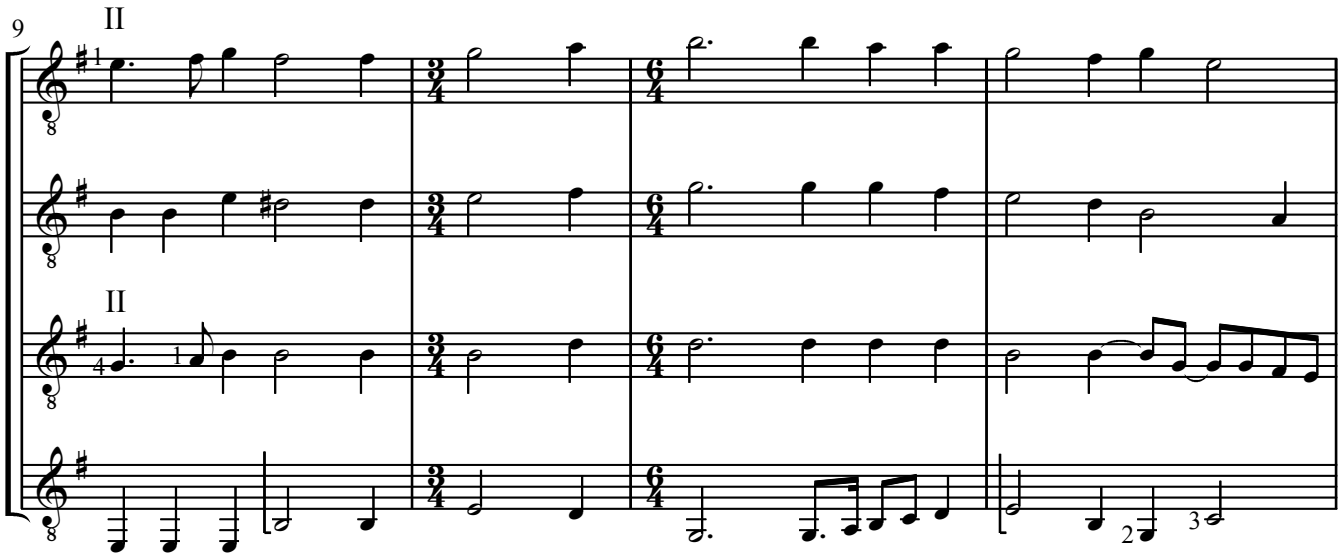


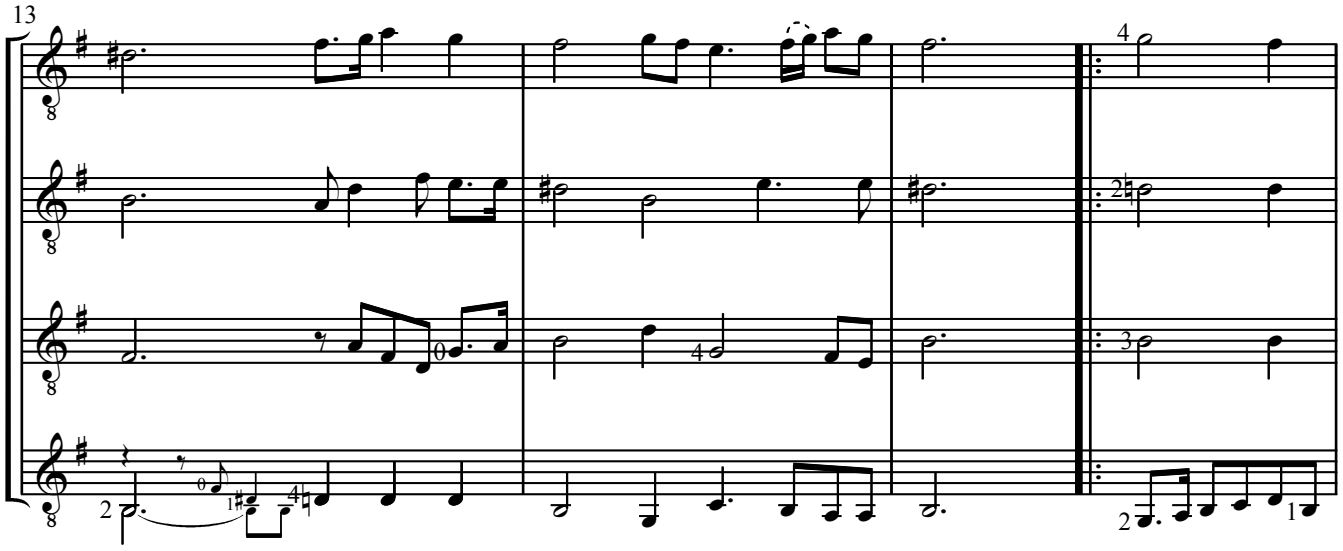
Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

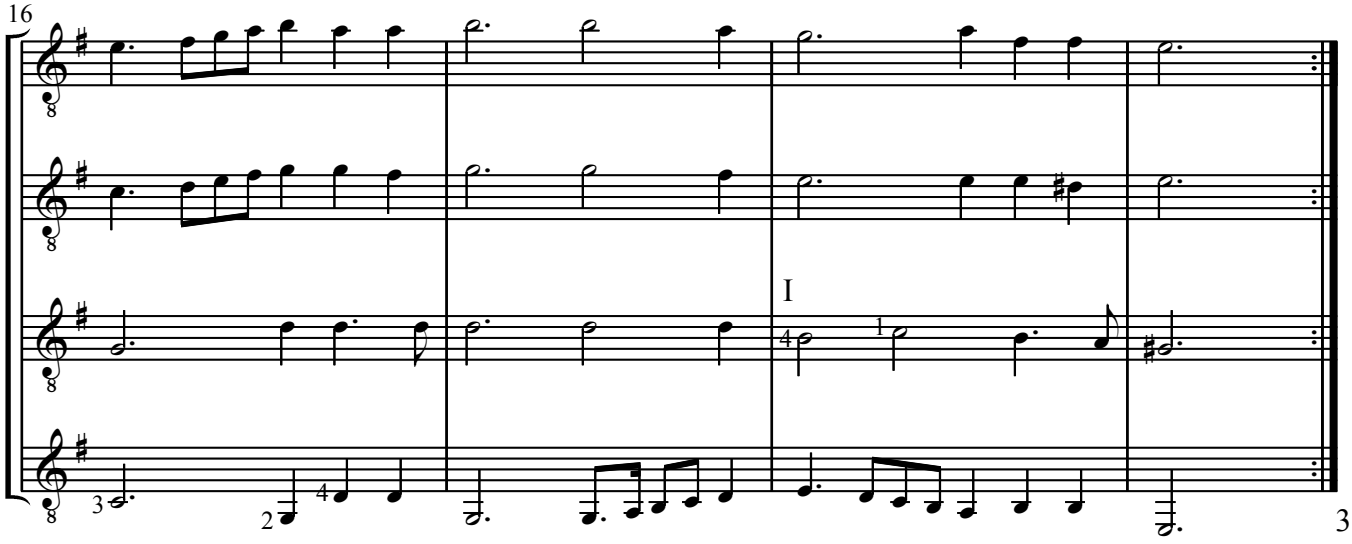
10. Rest Awhile, You Cruel Cares

John Dowland
(1563-1626)




9
II
II

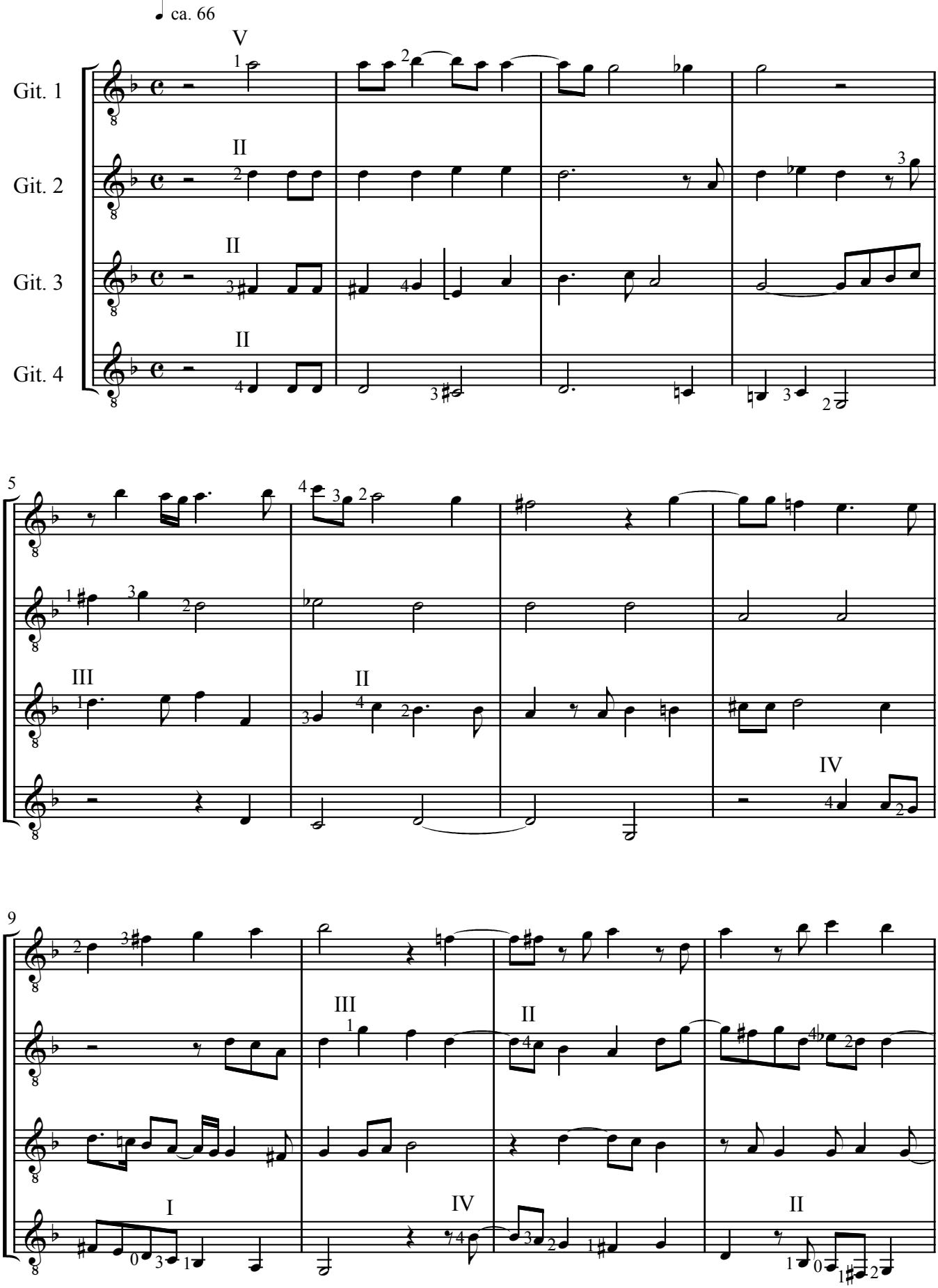

13

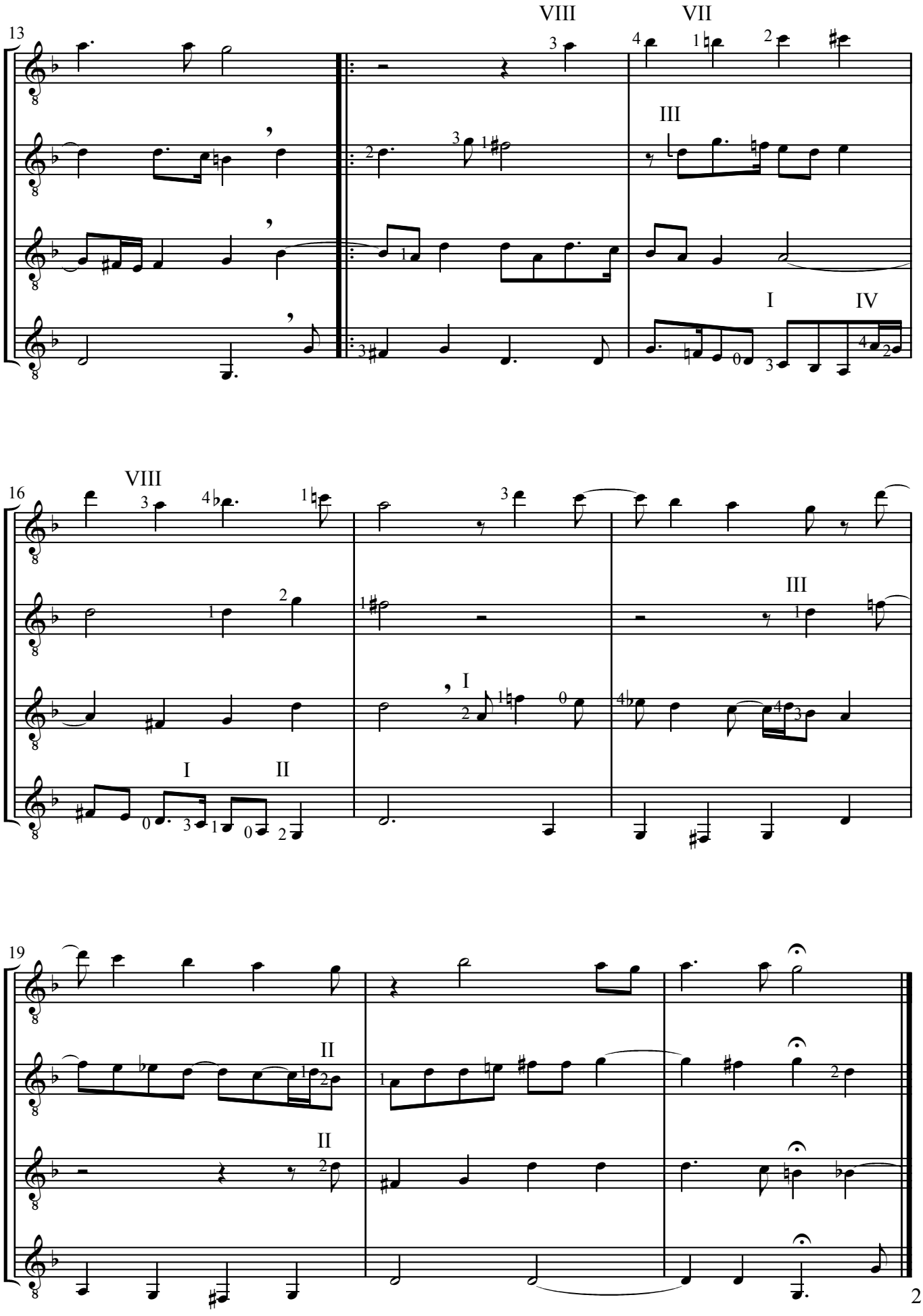

16
I
3 x

Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

11. All Ye Whom Love Or Fortune

John Dowland
(1563-1626)

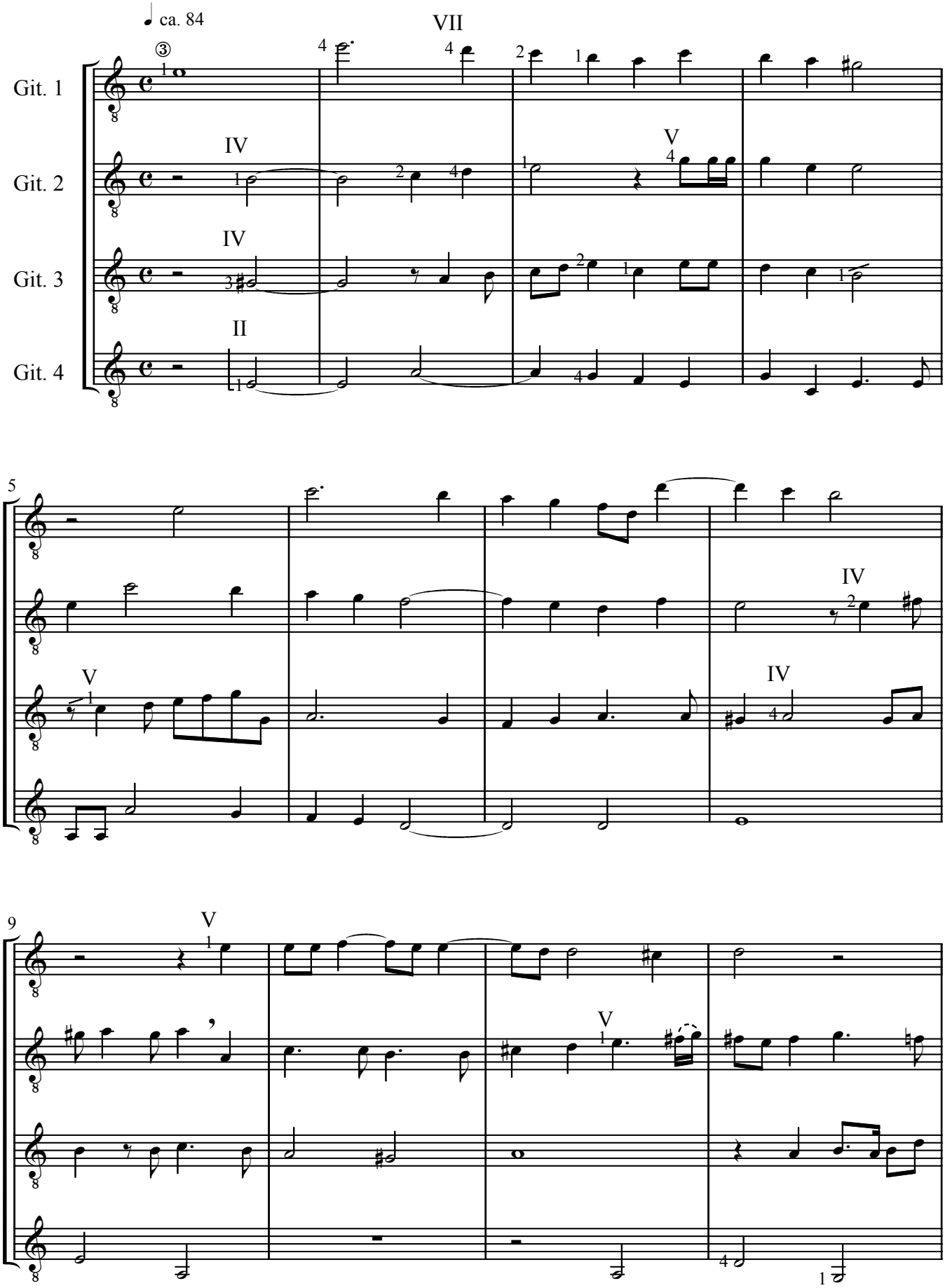


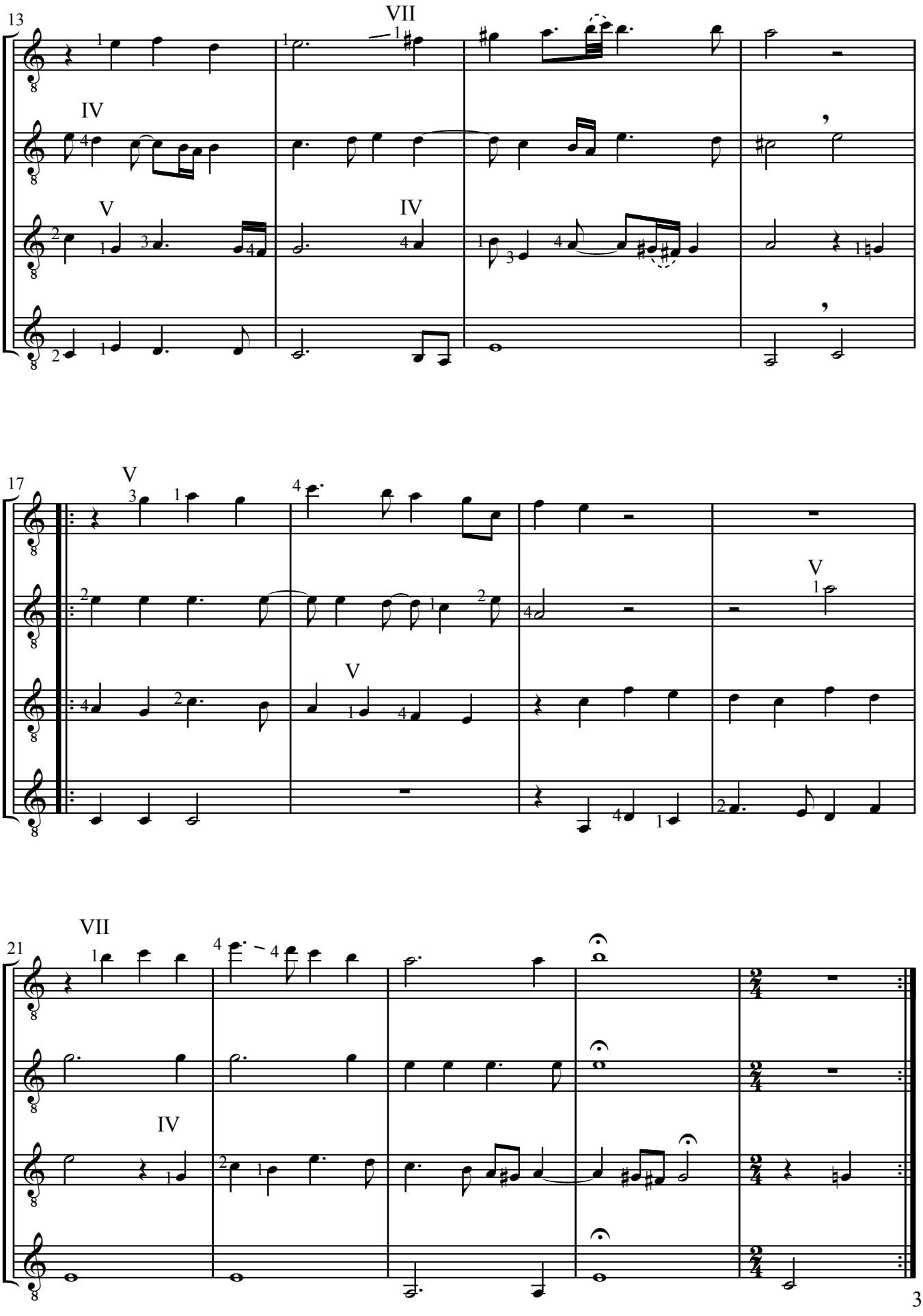

13
VIII
VII
III
I
IV
16
VIII
III
I
I
II
19
II
II
2 x

Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

12. Would My Conceit

John Dowland
(1563-1626)




13
VII
IV
V
IV
17
V
V
V
21
VII
IV
3 x

JOHN DOWLAND

CONSORT MUSIC

für 4 Gitarren

aus

SECOND BOOK OF SONGS

(1600)

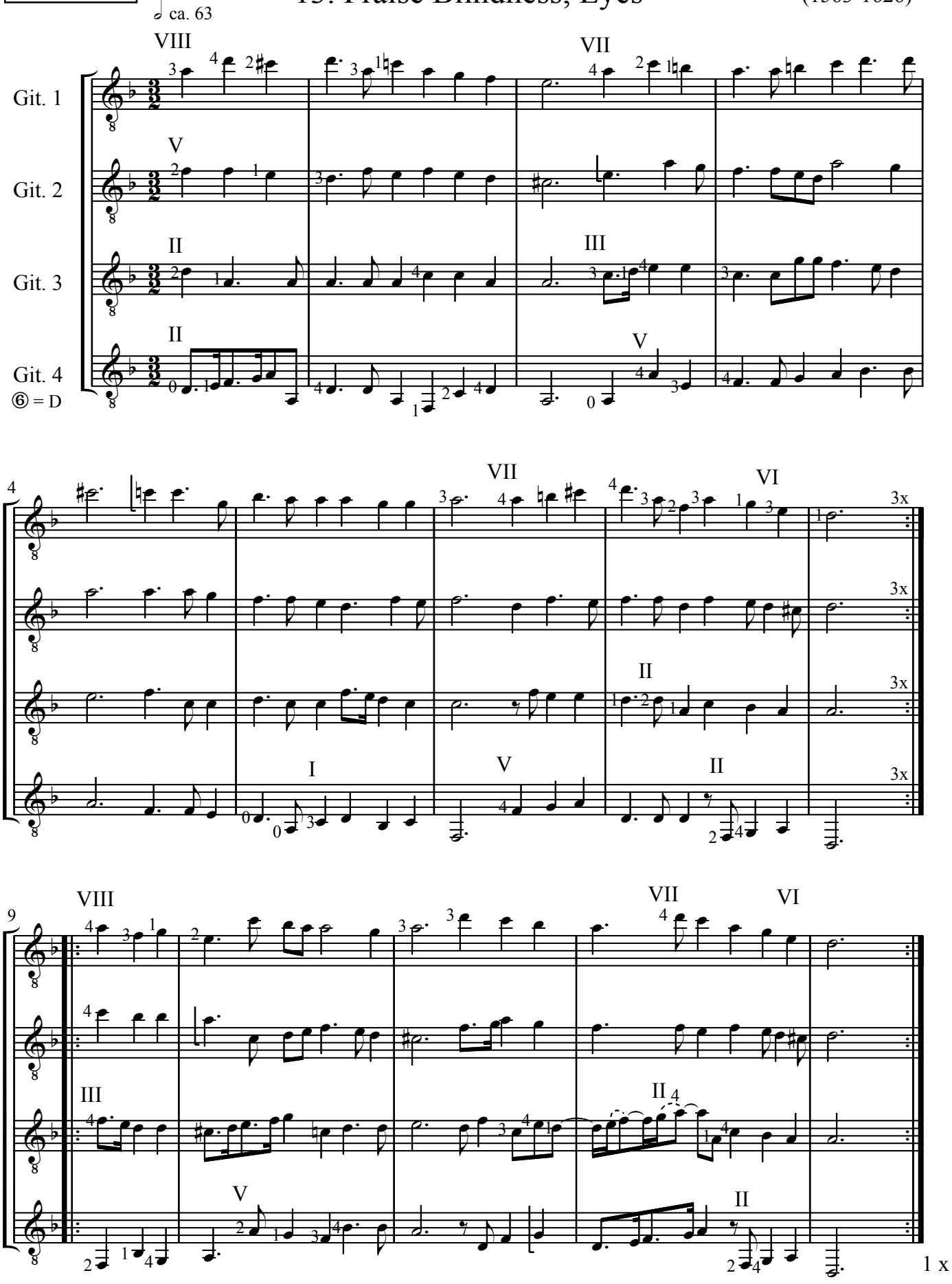
Bearbeitung von Bernd Goldau

Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

SECOND BOOK OF SONGS

13. Praise Blindness, Eyes

John Dowland
(1563-1626)



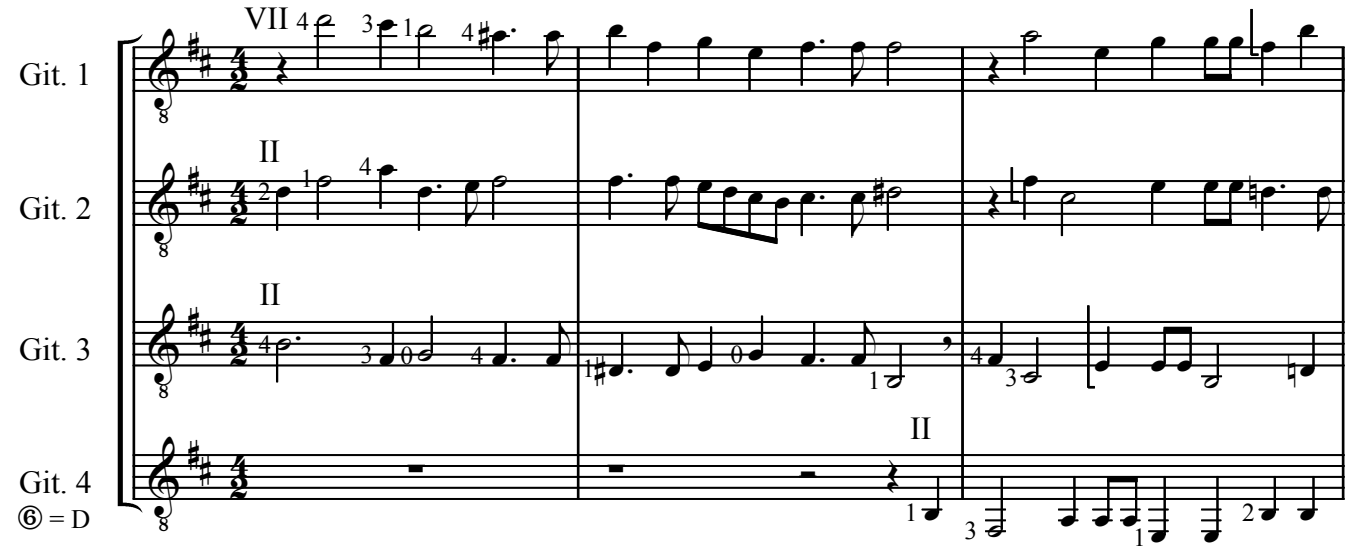
Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

14. O Sweet Woods

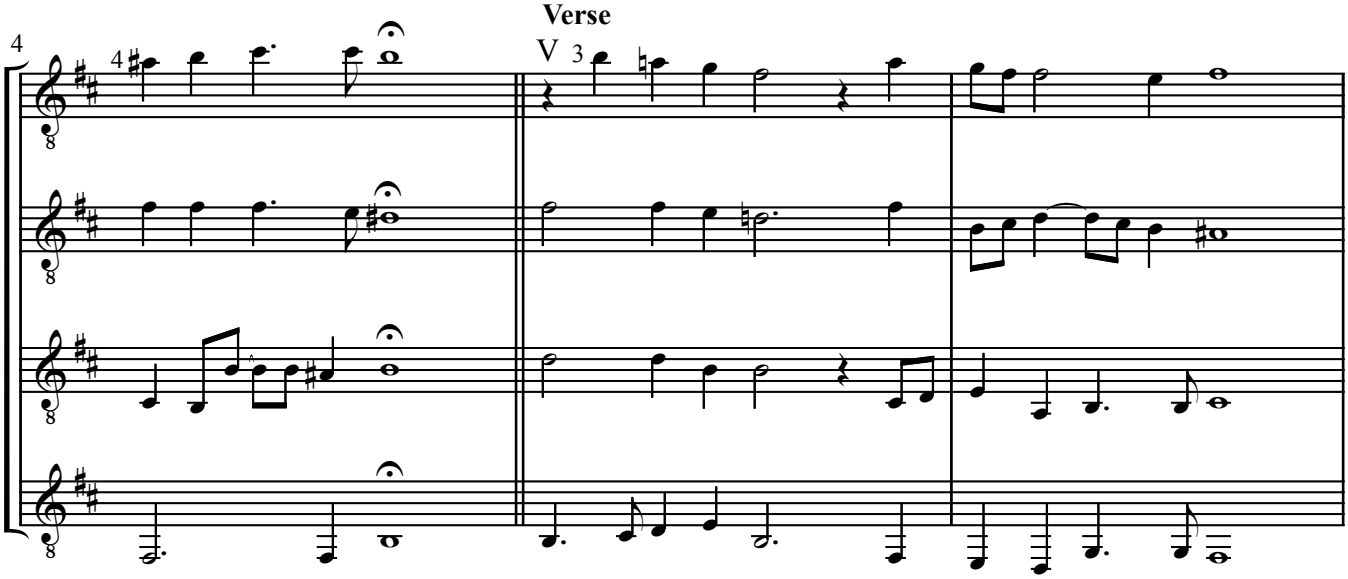
John Dowland
(1563-1626)

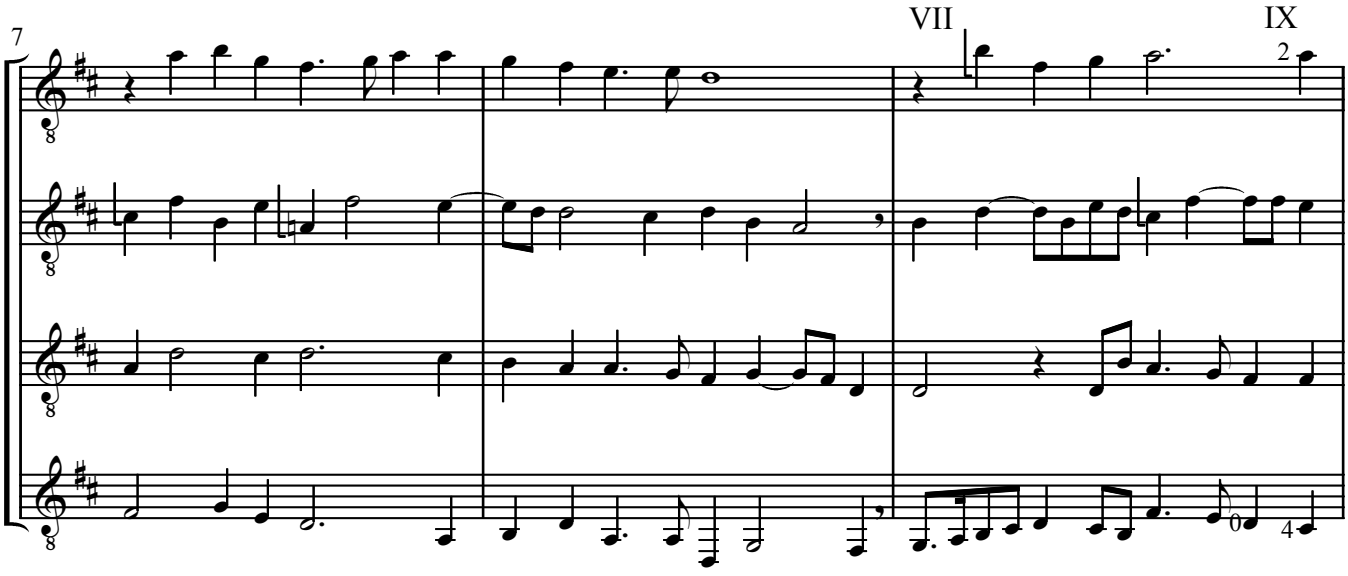
𝅗𝅥 ca. 76

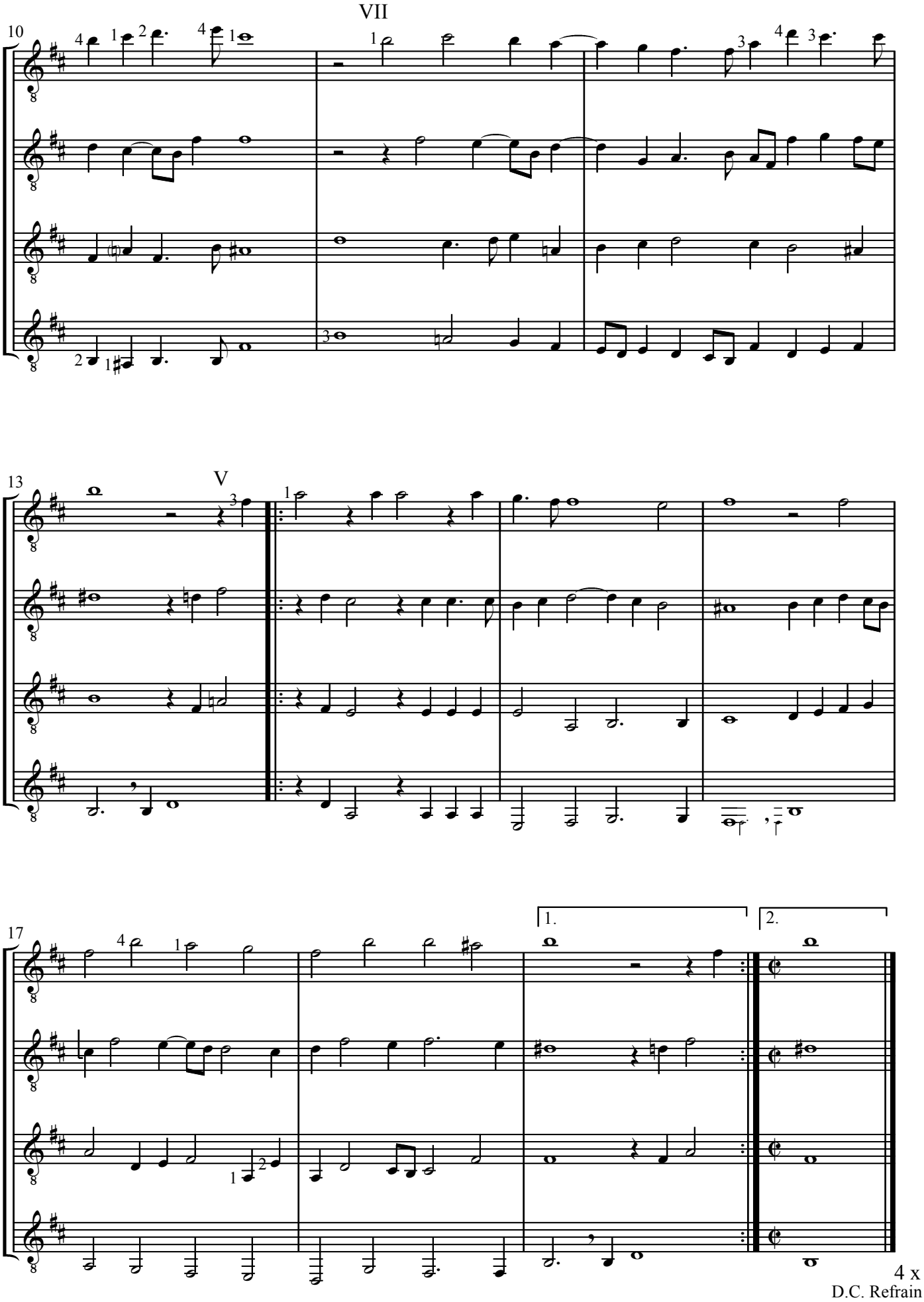
Refrain



Verse



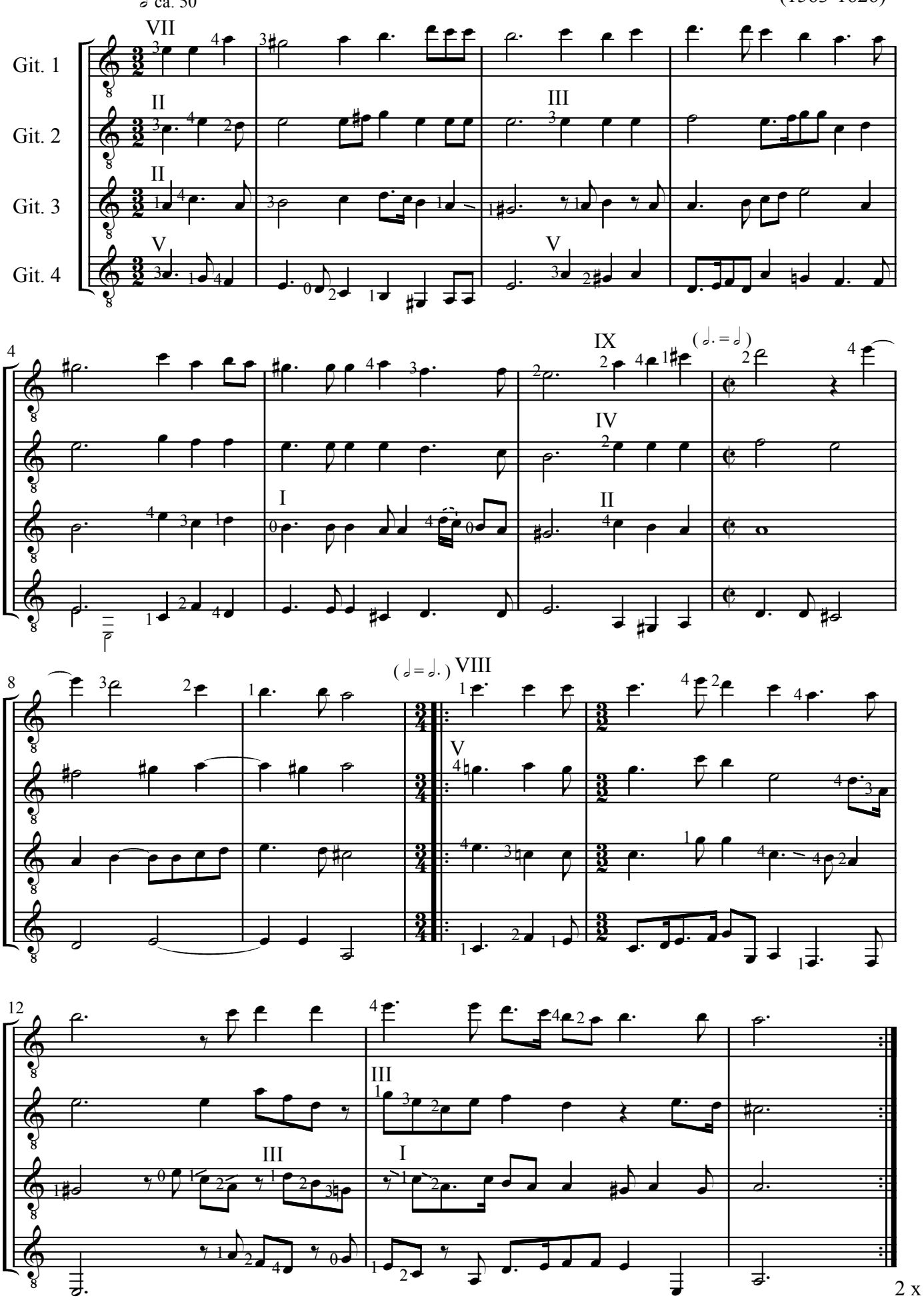



VII
V
1.
2.
4 x
D.C. Refrain

Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

15. If Floods Of Tears

John Dowland
(1563-1626)

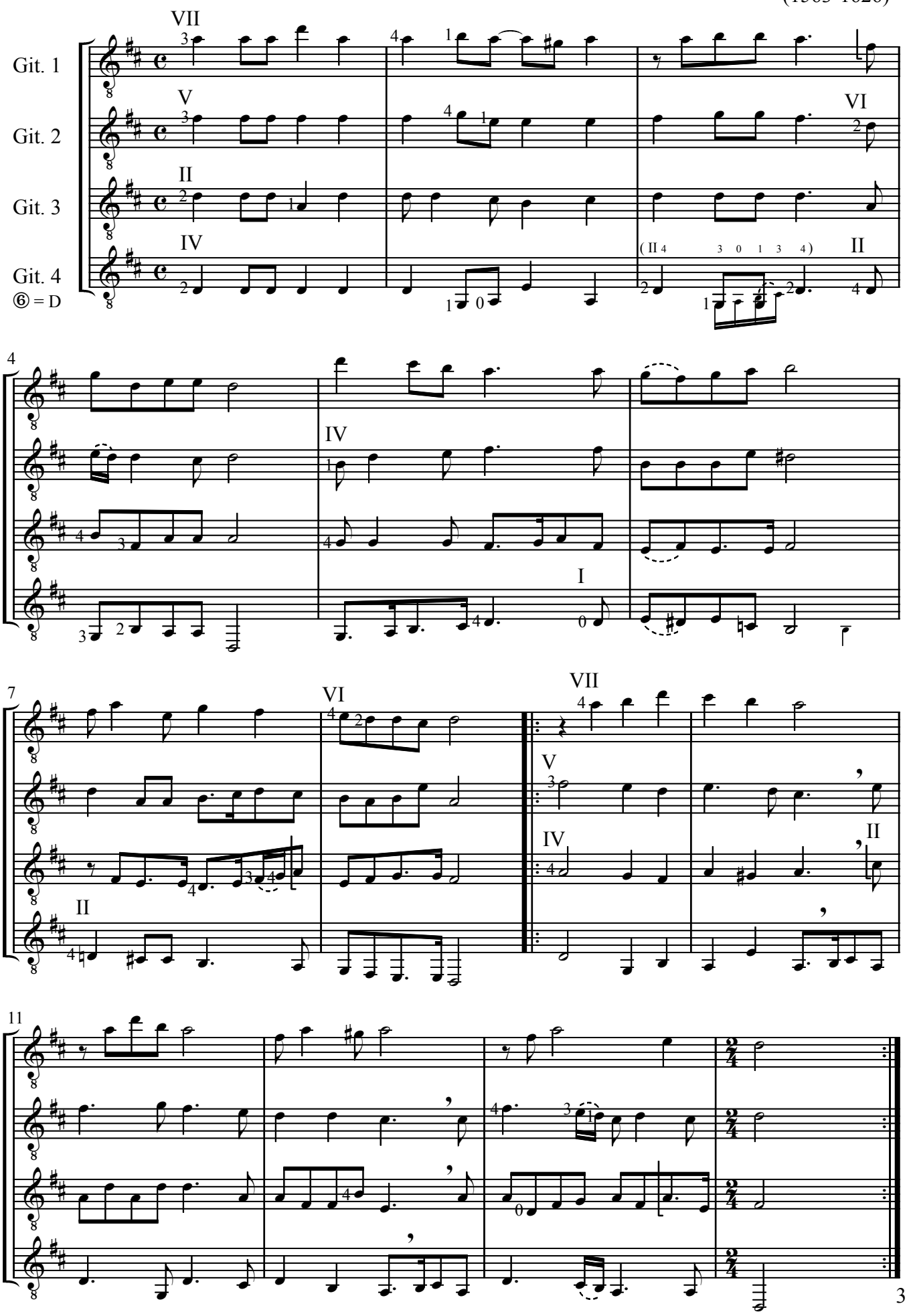


Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

16. Fine Knacks For Ladies

John Dowland
(1563-1626)

♩ ca. 112

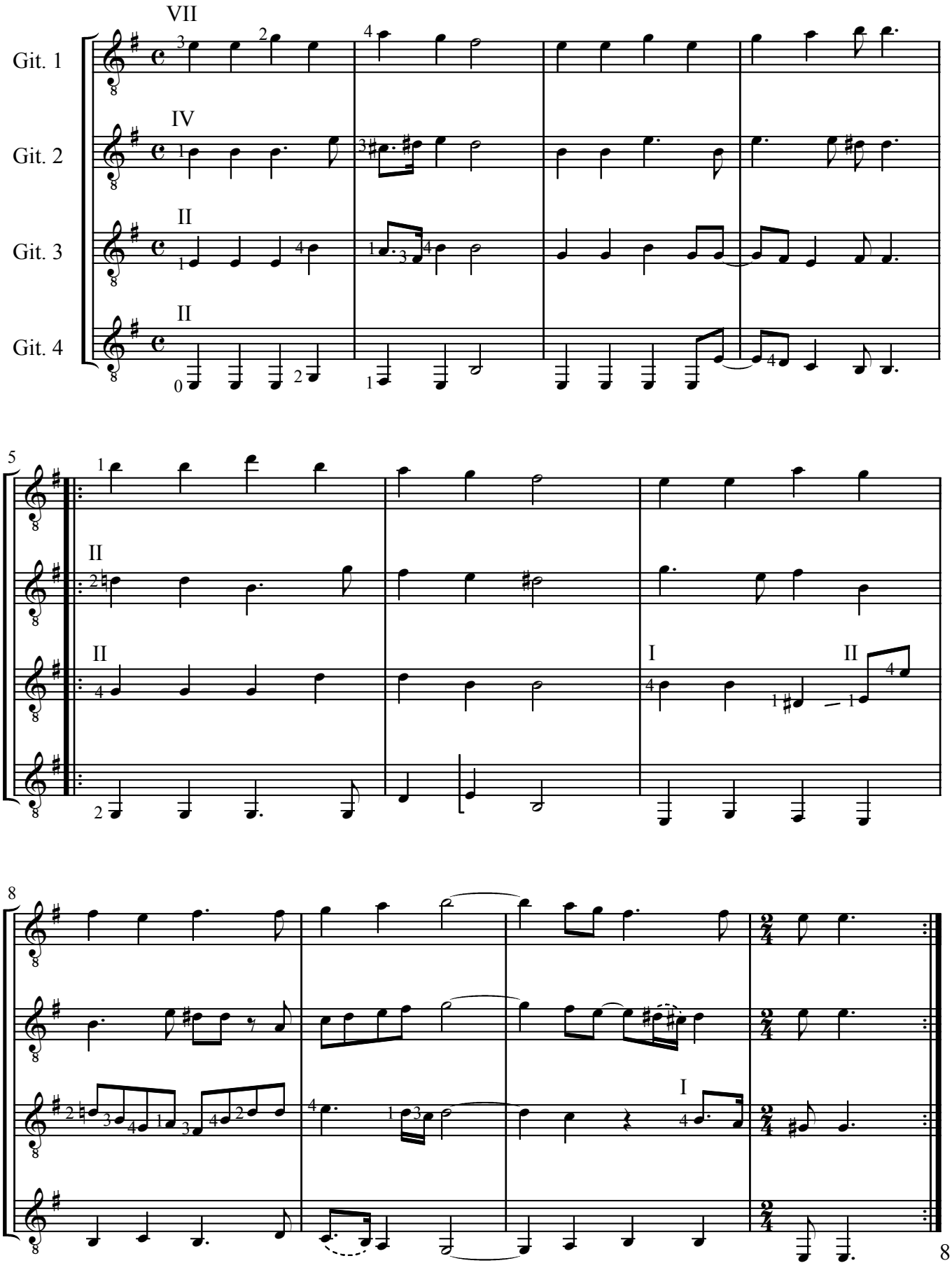


Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

17.White As Lilies

John Dowland
(1563-1626)

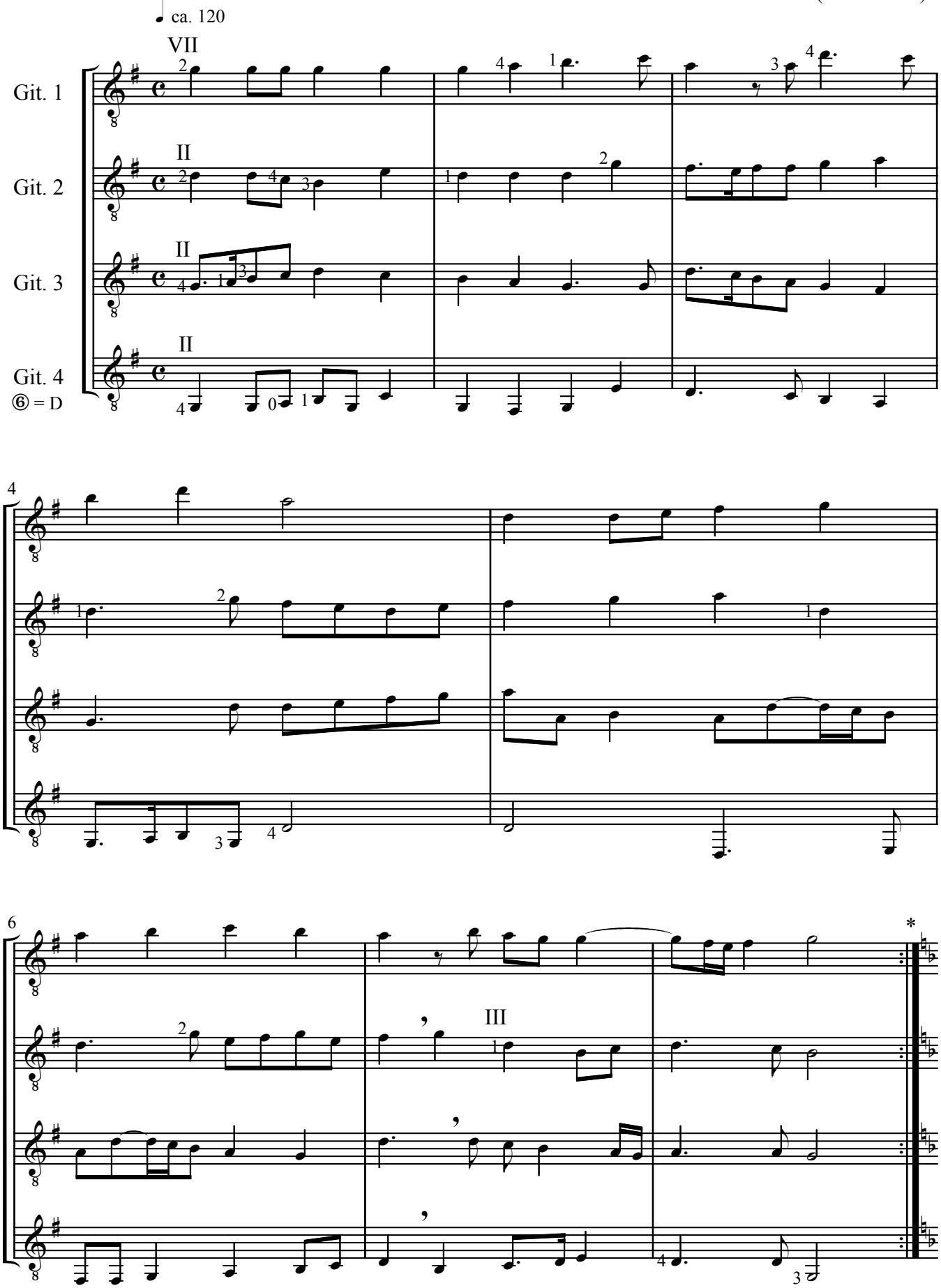
♩ ca. 138



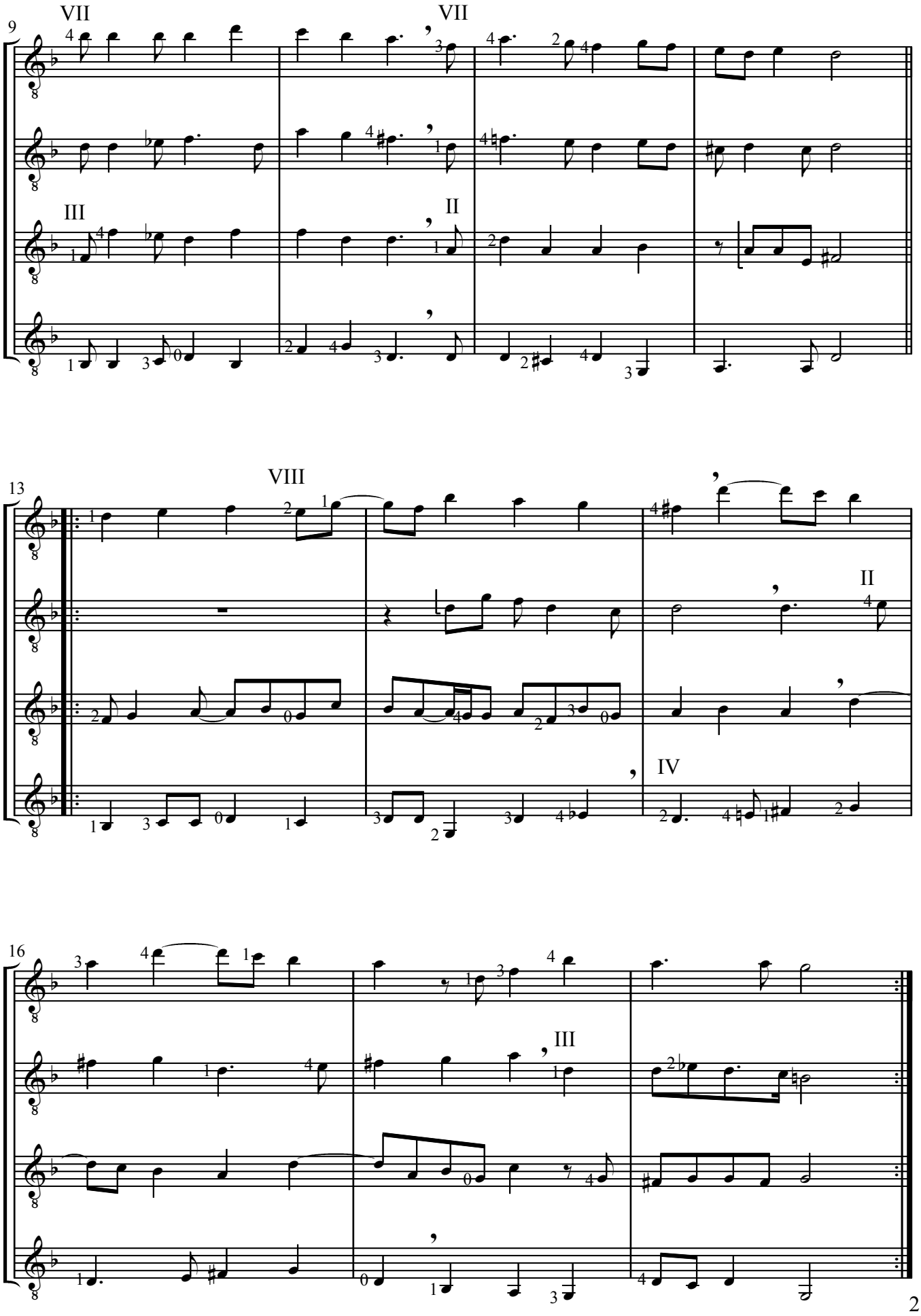
Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

18. A Shepherd In A Shade

John Dowland
(1563-1626)



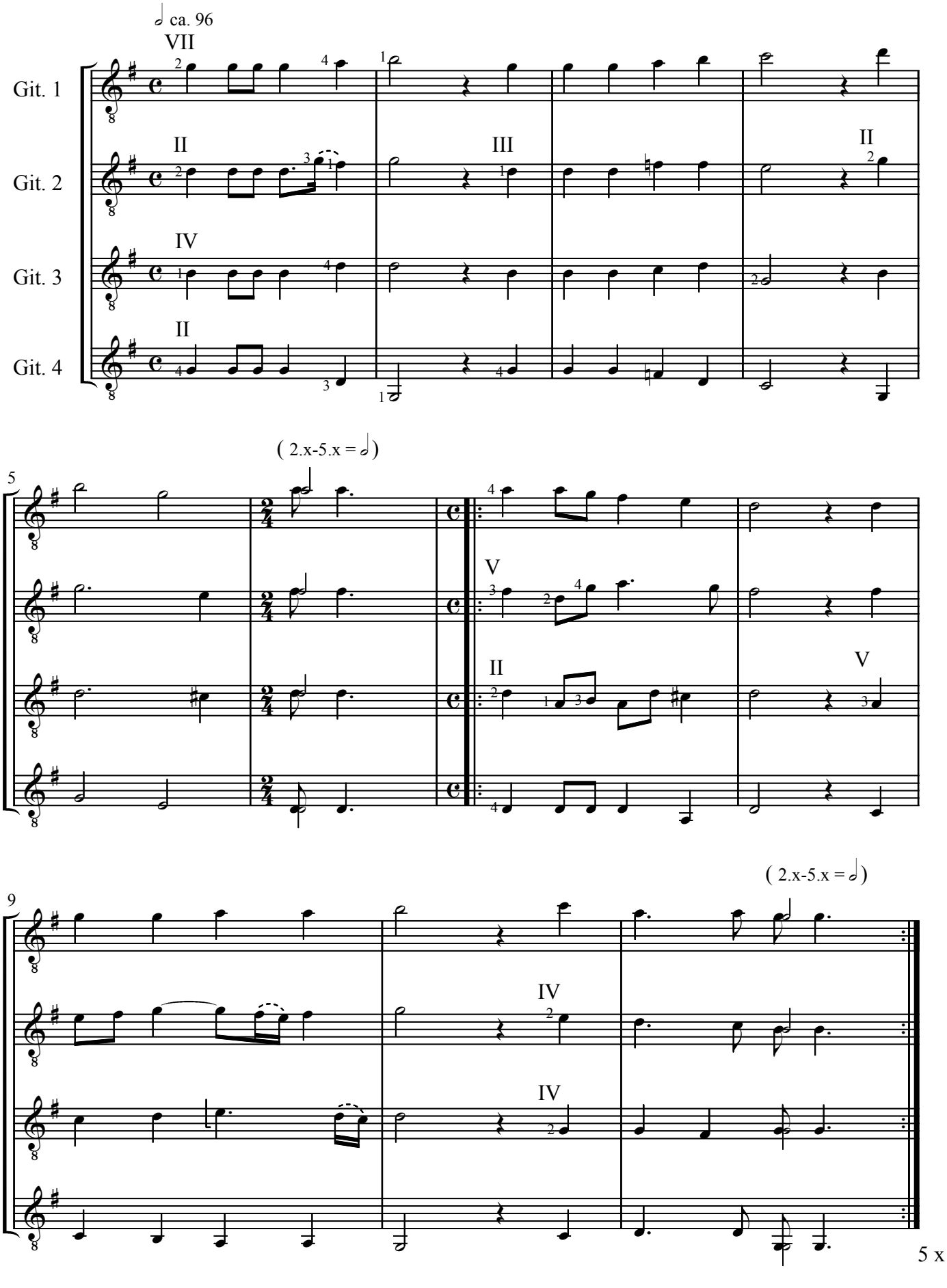
* = Diese Wiederholung entfällt in der 2. Strophe


9
VII
VII
III
II
13
VIII
II
IV
16
III
2 x

Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

19. Faction That Ever Dwells

John Dowland
(1563-1626)

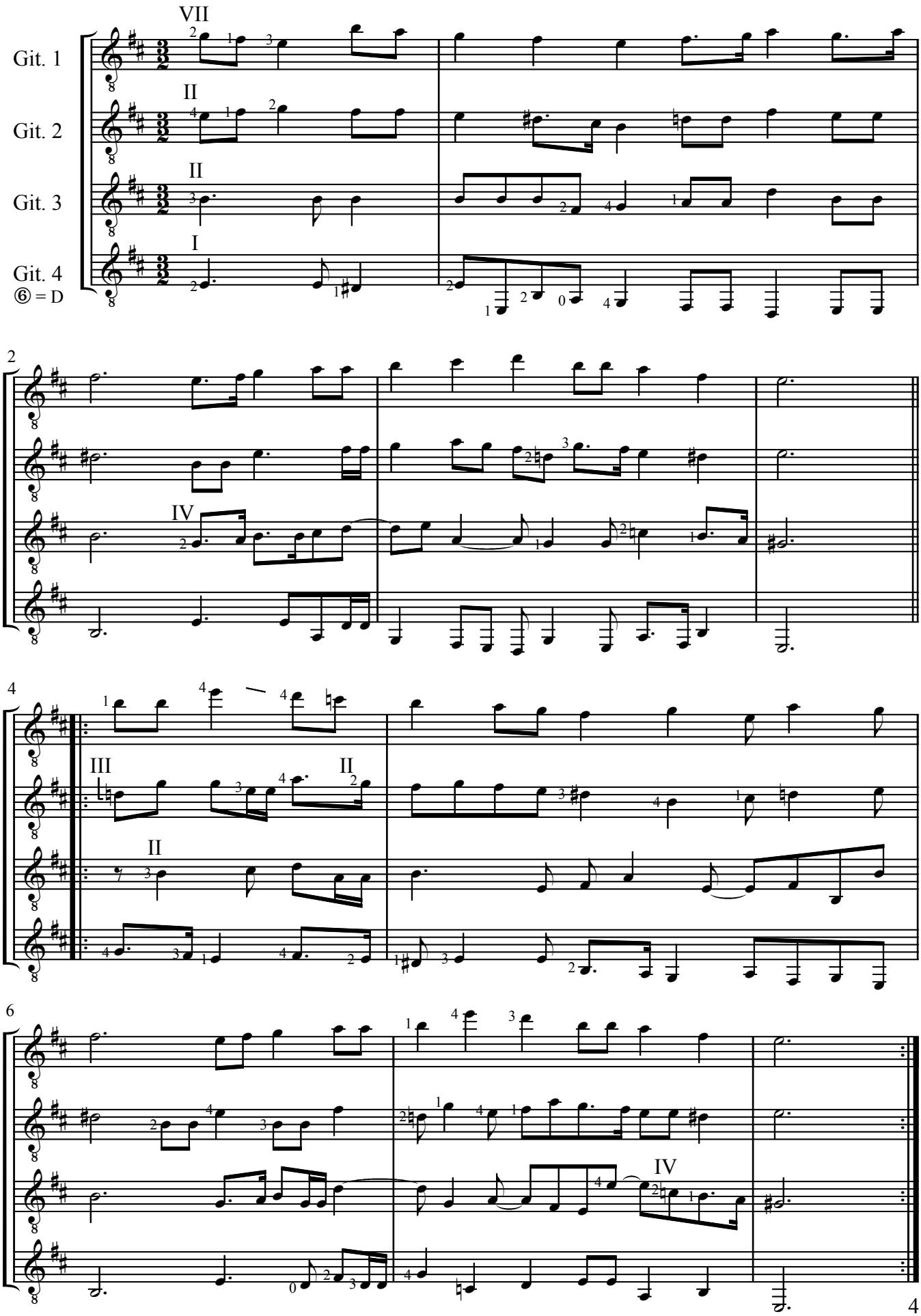


Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

20. Shall I Sue

John Dowland
(1563-1626)

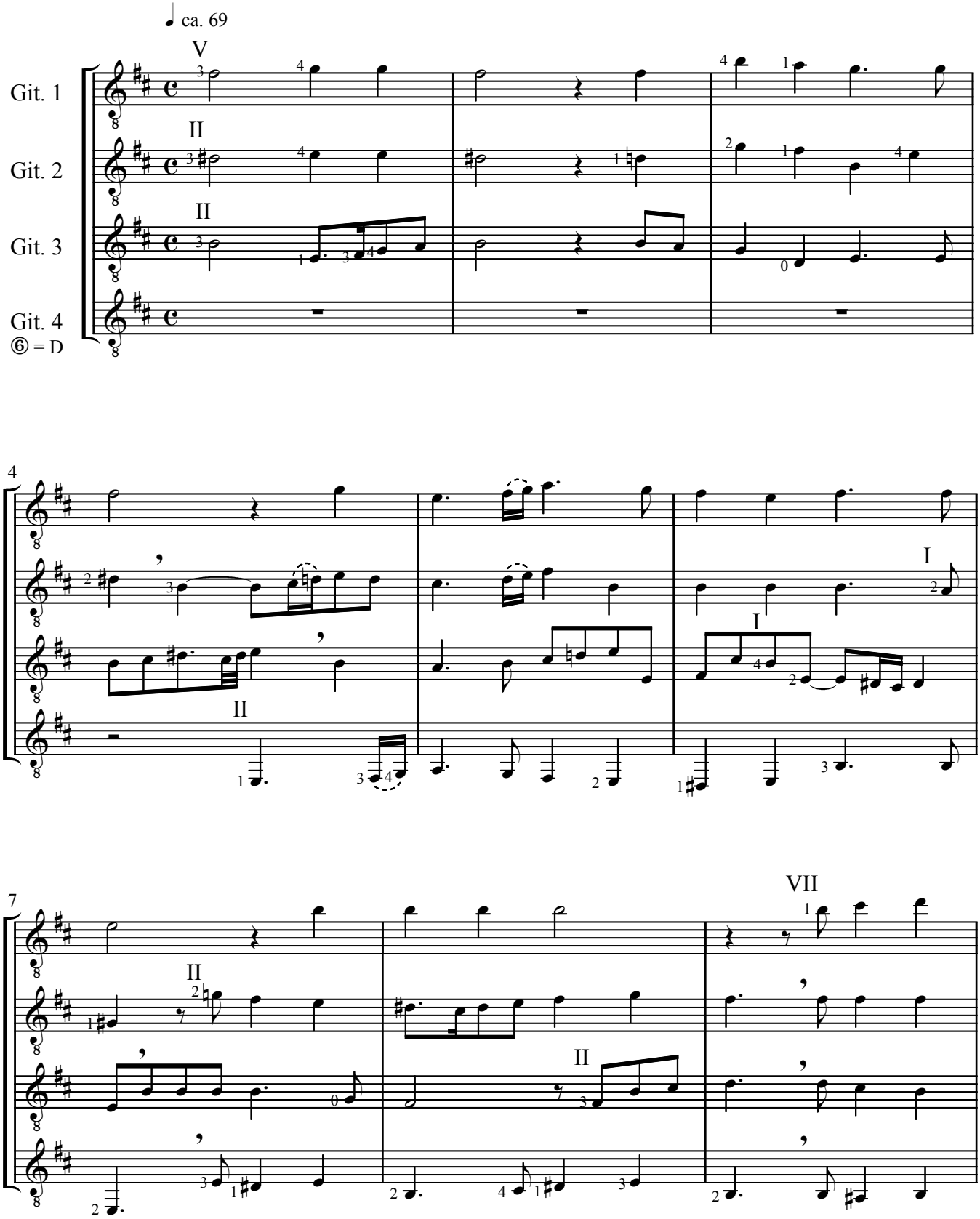
♩ ca. 69

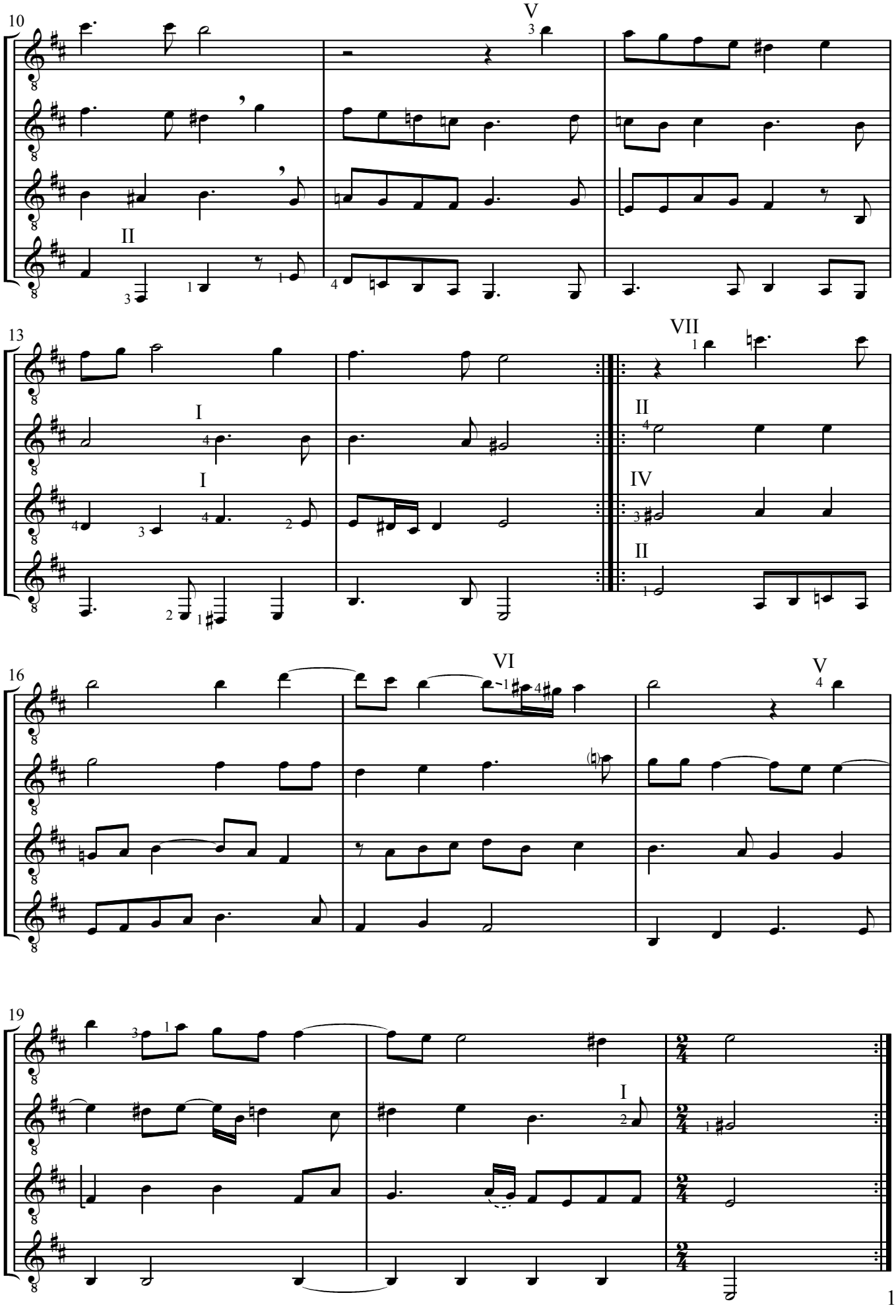


Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

21. Toss Not My Soul

John Dowland
(1563-1626)

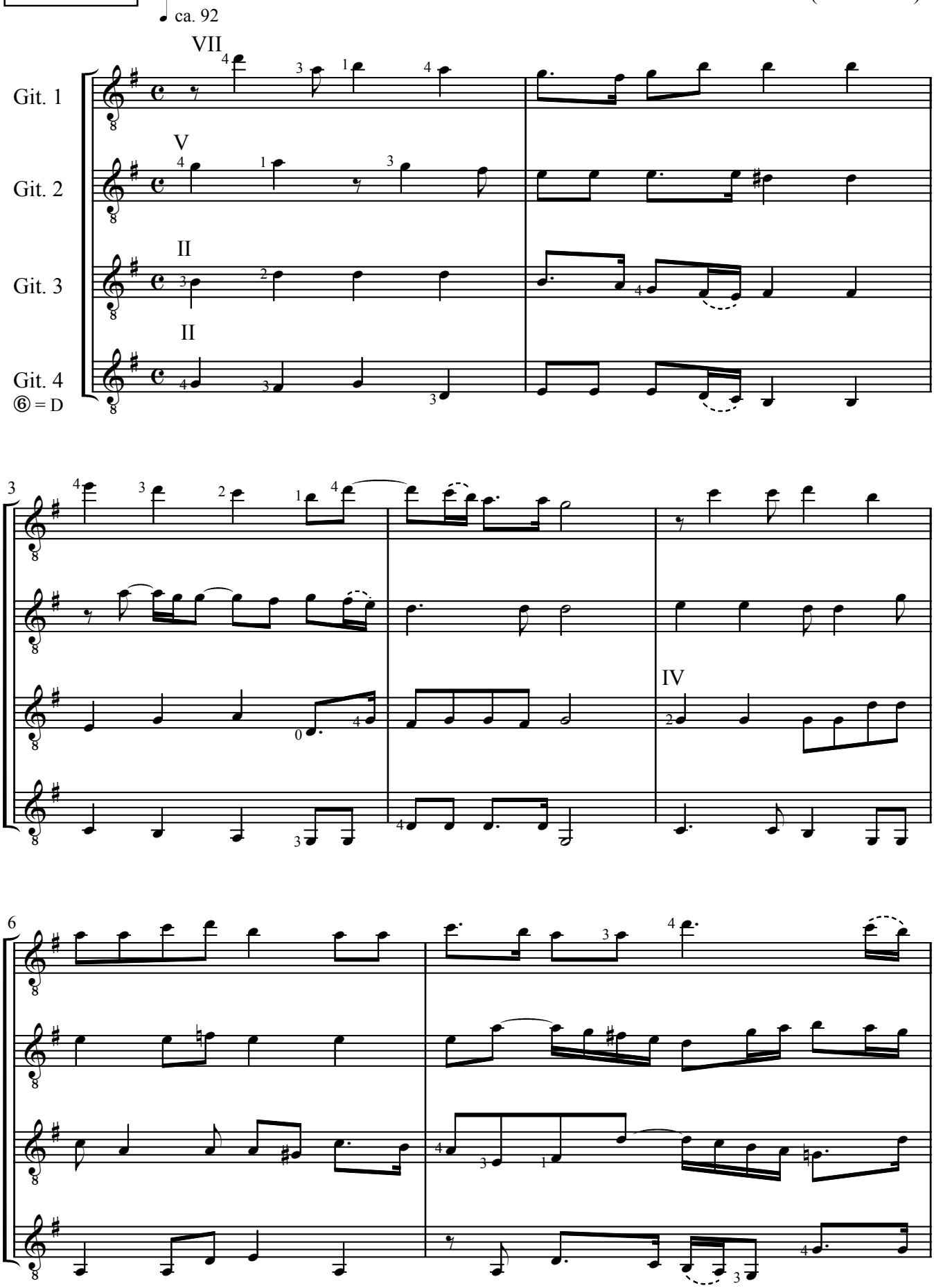


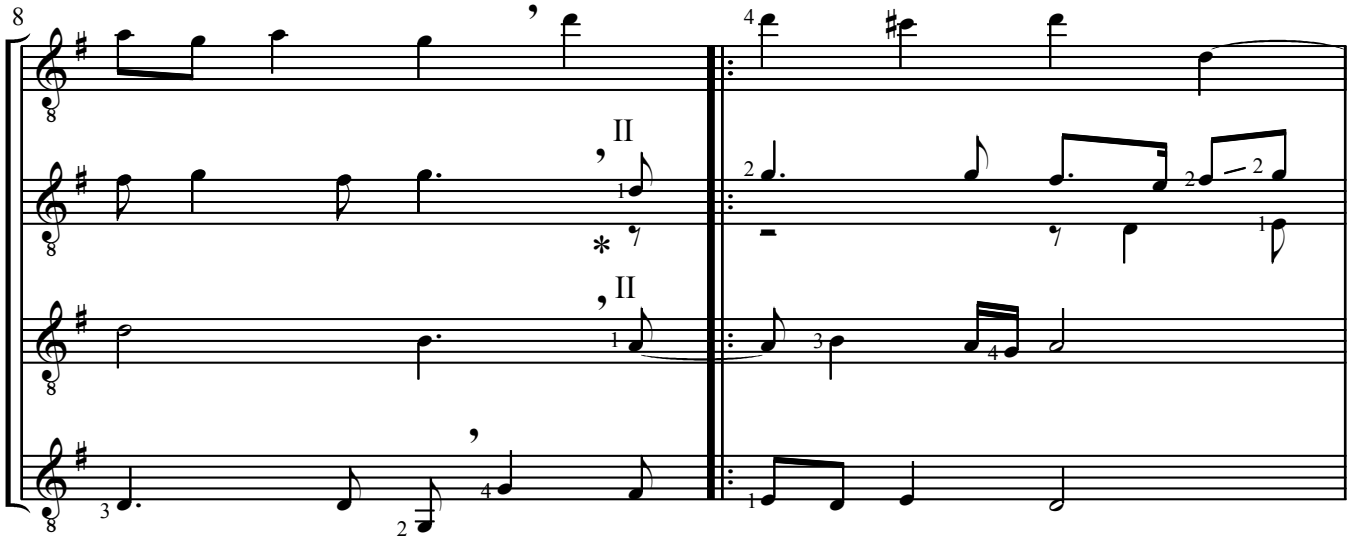

10
V
II
13
VII
I
I
II
IV
II
16
VI
V
19
I
1 x

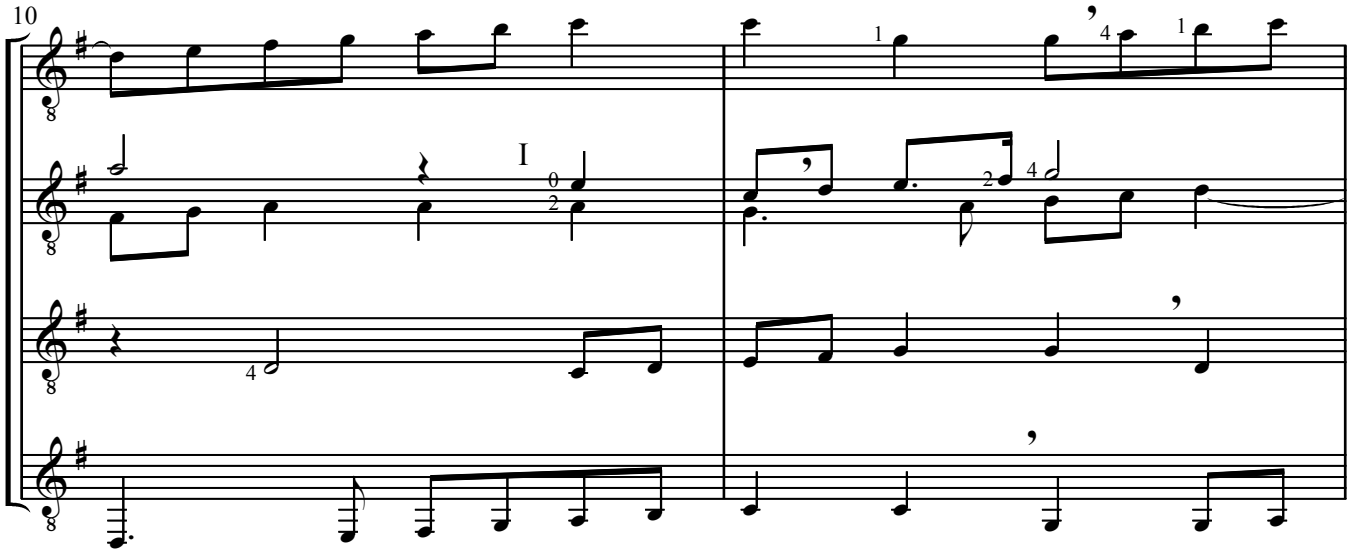
Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

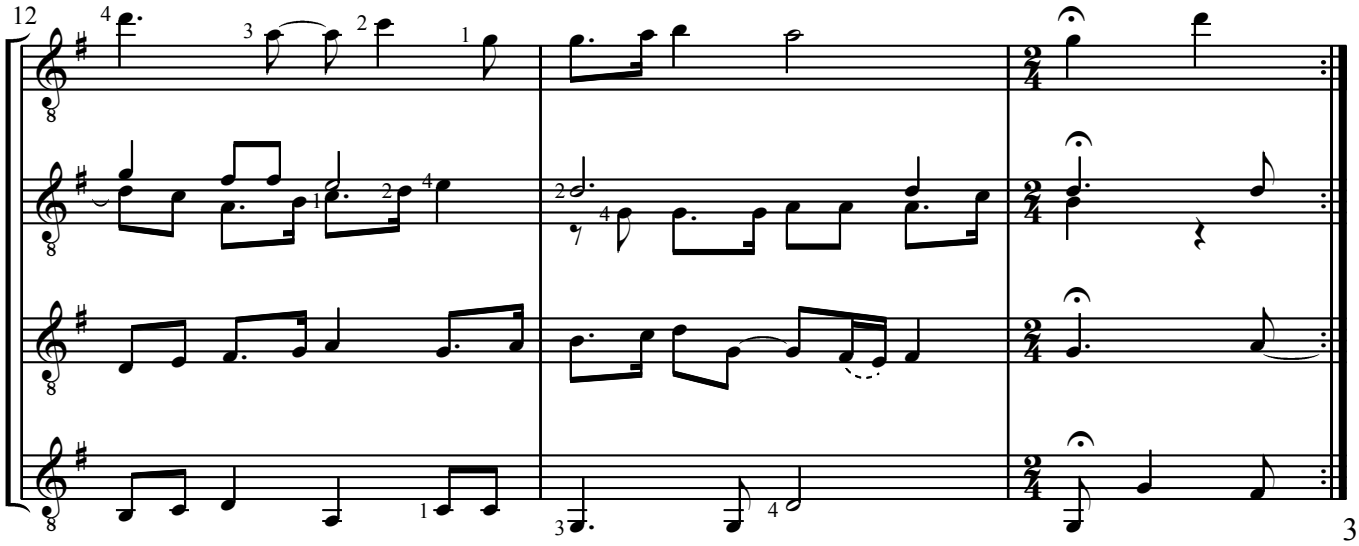
22. Clear Or Cloudy

John Dowland
(1563-1626)









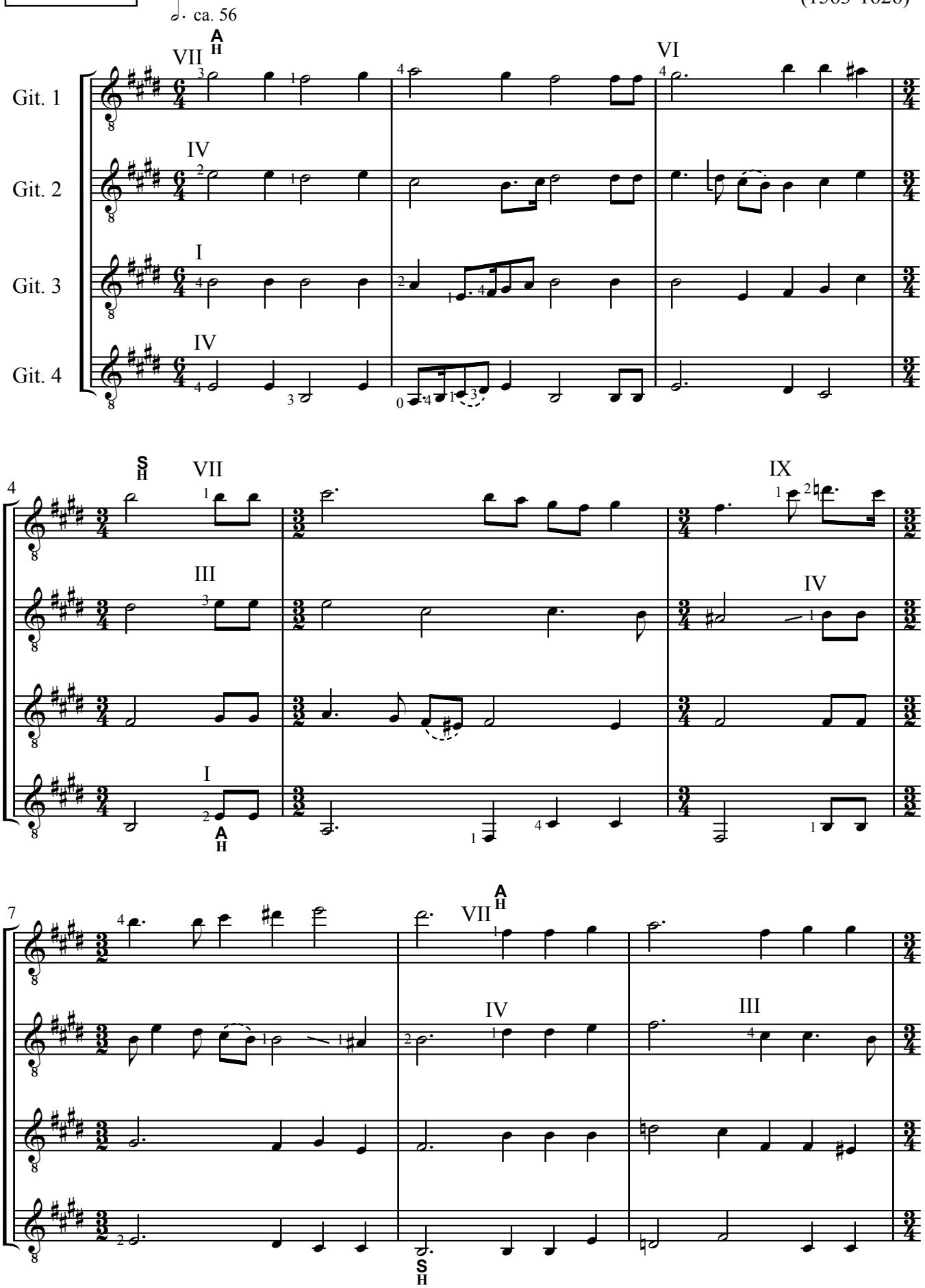
3 x

* Eine der beiden Stimmen kann auch fortgelassen werden; der Schlussklang sollte allerdings zweistimmig bleiben

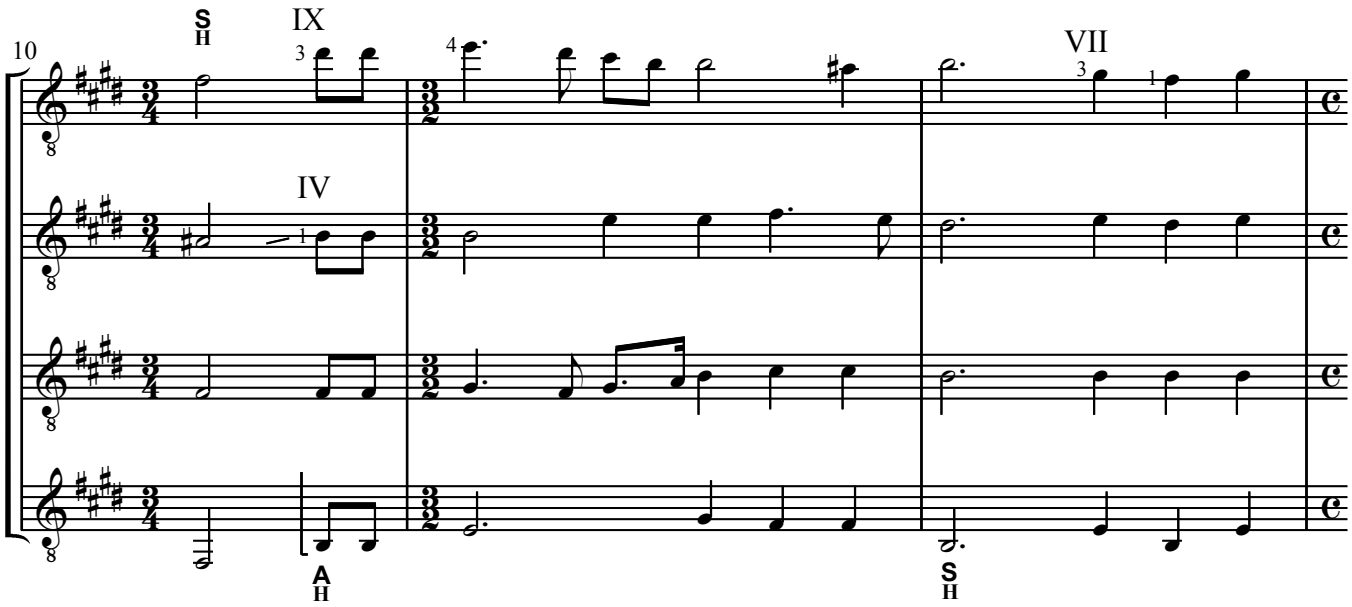
Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

23. Humour, Say: A Dialogue

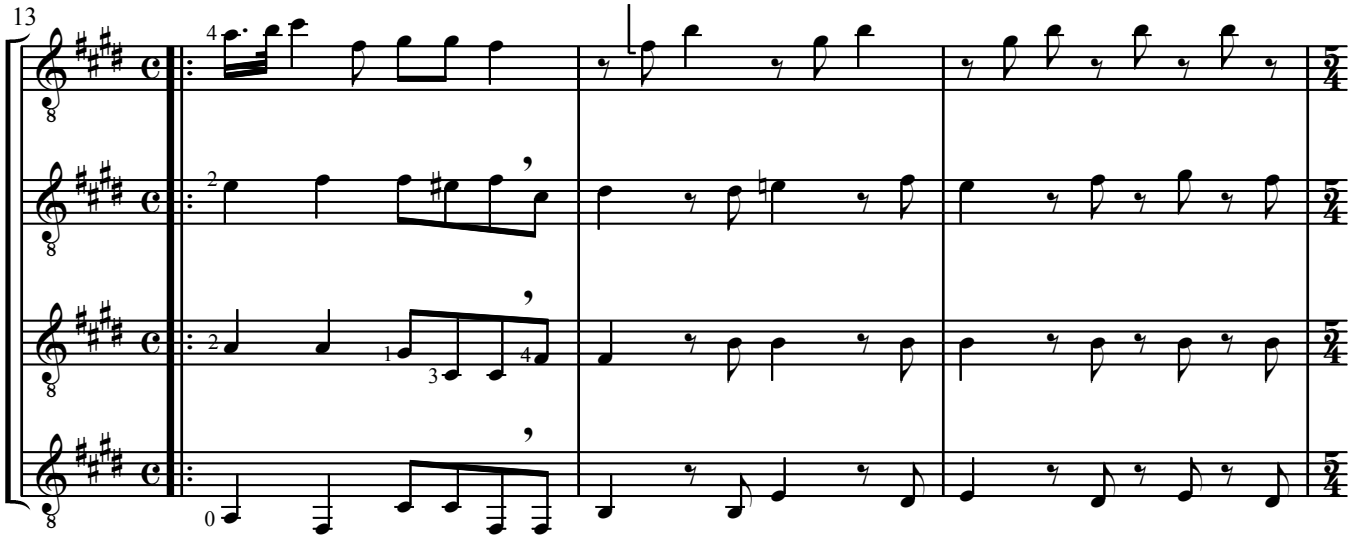
John Dowland
(1563-1626)

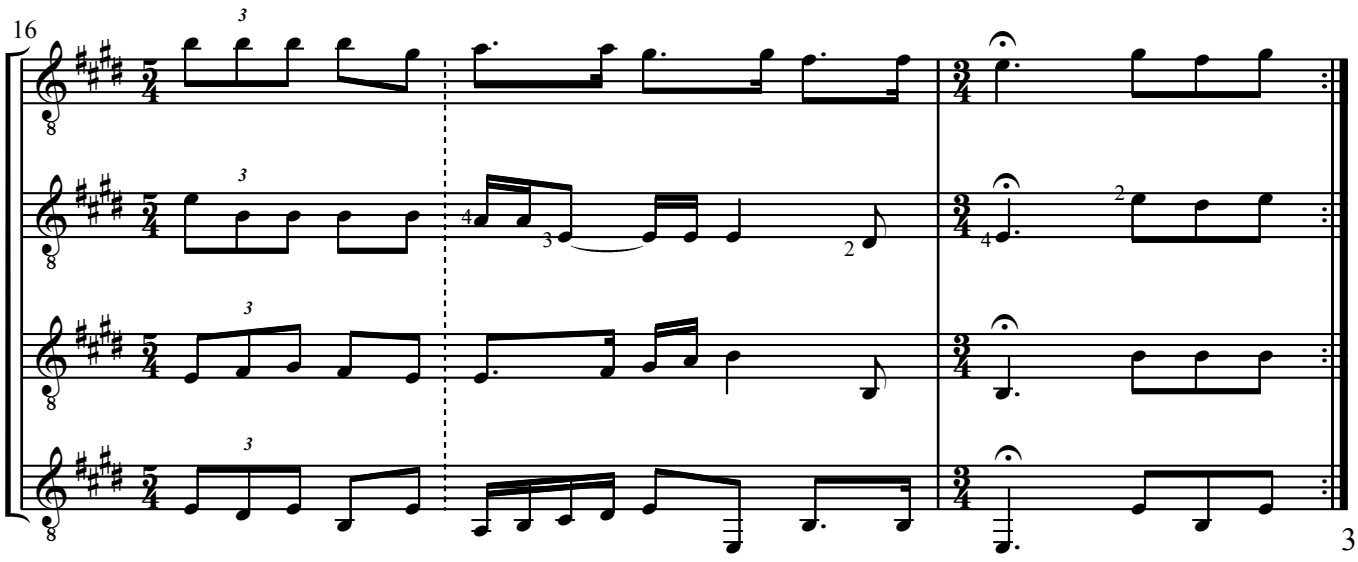


A H - S H = Beginn und Ende der Hauptstimme


10
S
H
IX
IV
VII
A
H
S
H

(𝅗𝅥 = ♩)


13


16
3 x

JOHN DOWLAND

CONSORT MUSIC

für 4 Gitarren

aus

THIRD BOOK OF SONGS

(1603)

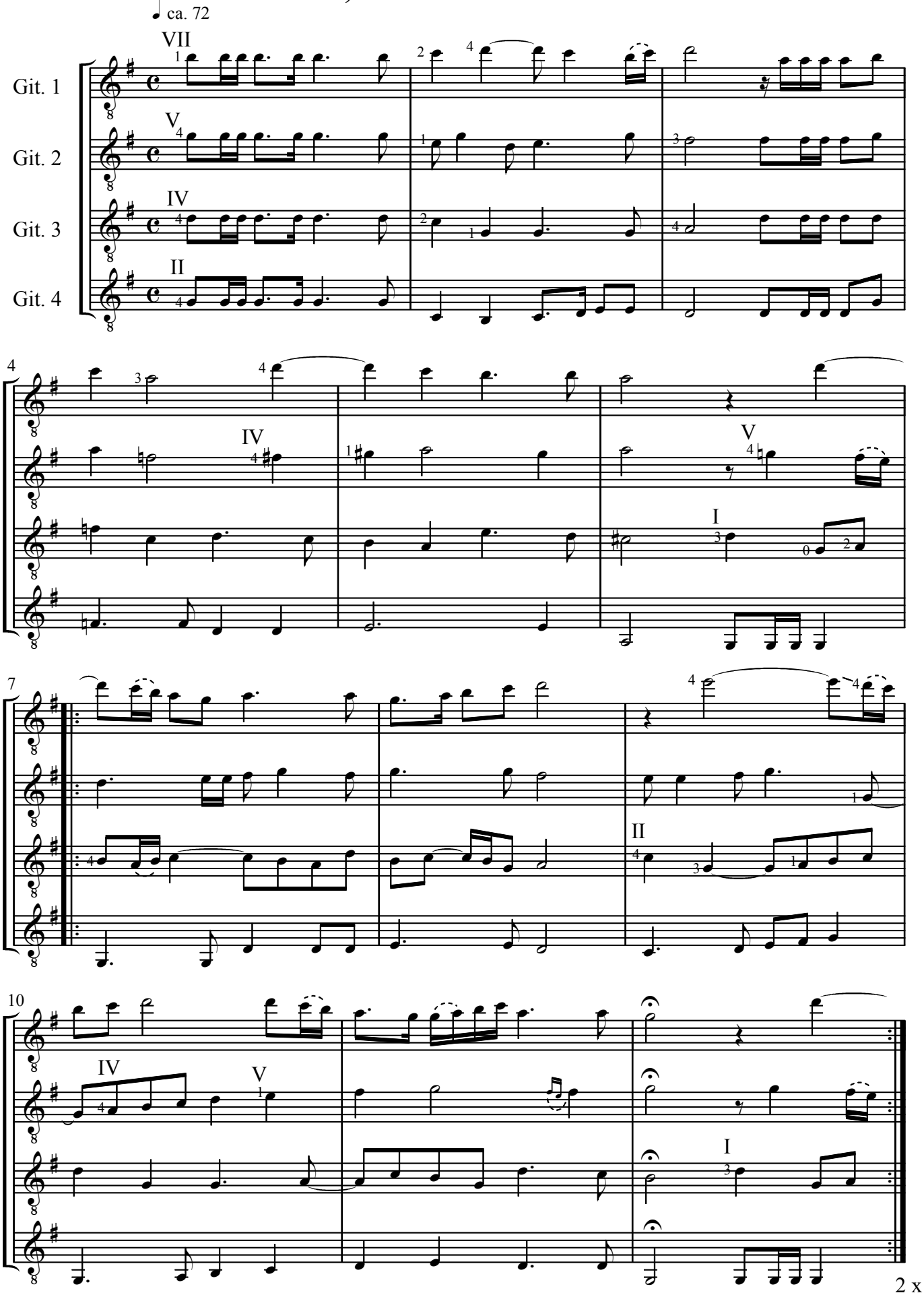
Bearbeitung von Bernd Goldau

Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

THIRD BOOK OF SONGS

24. Me, Me And None But Me

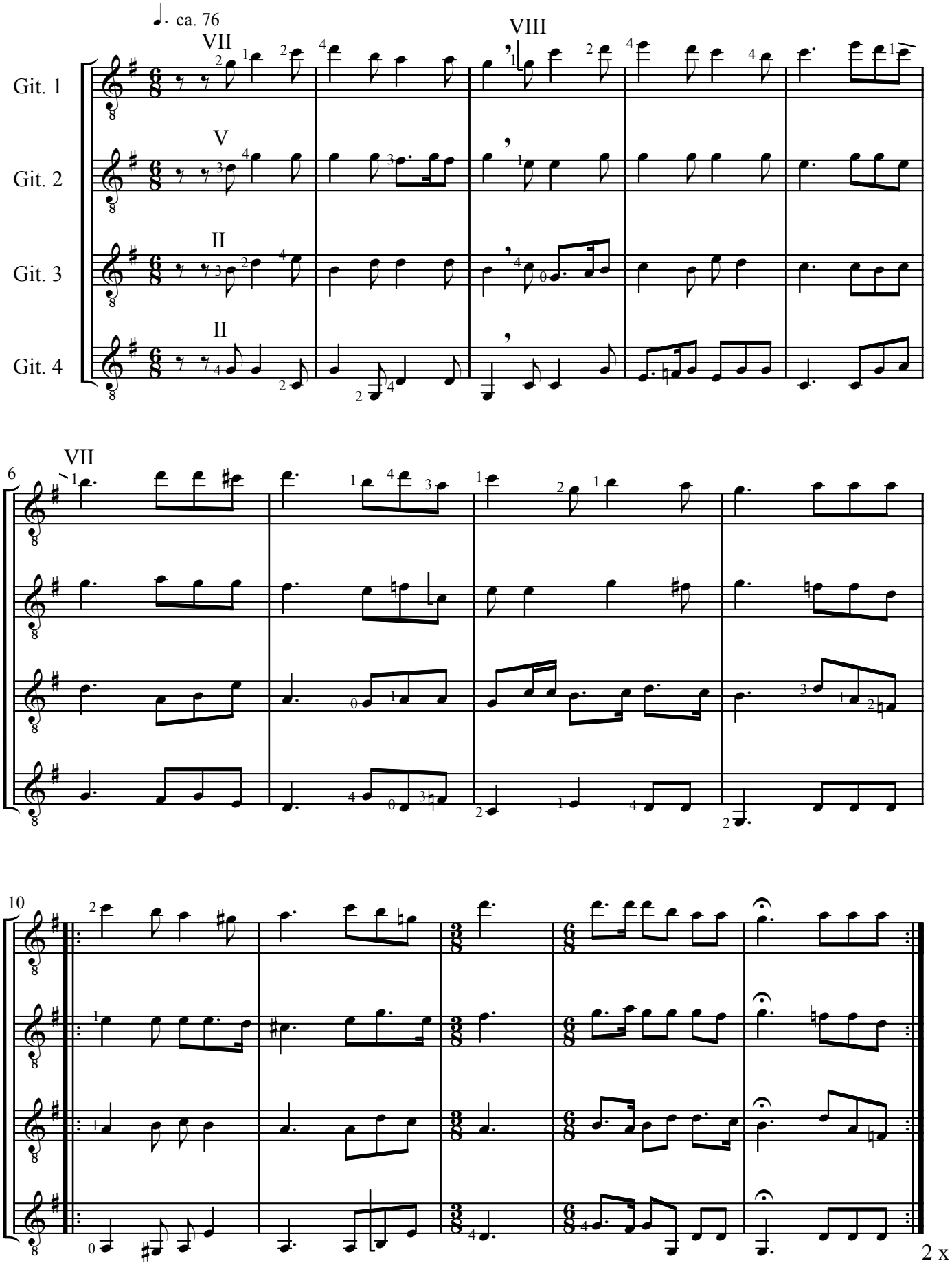
John Dowland
(1563-1626)



Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

25. When Phoebus First

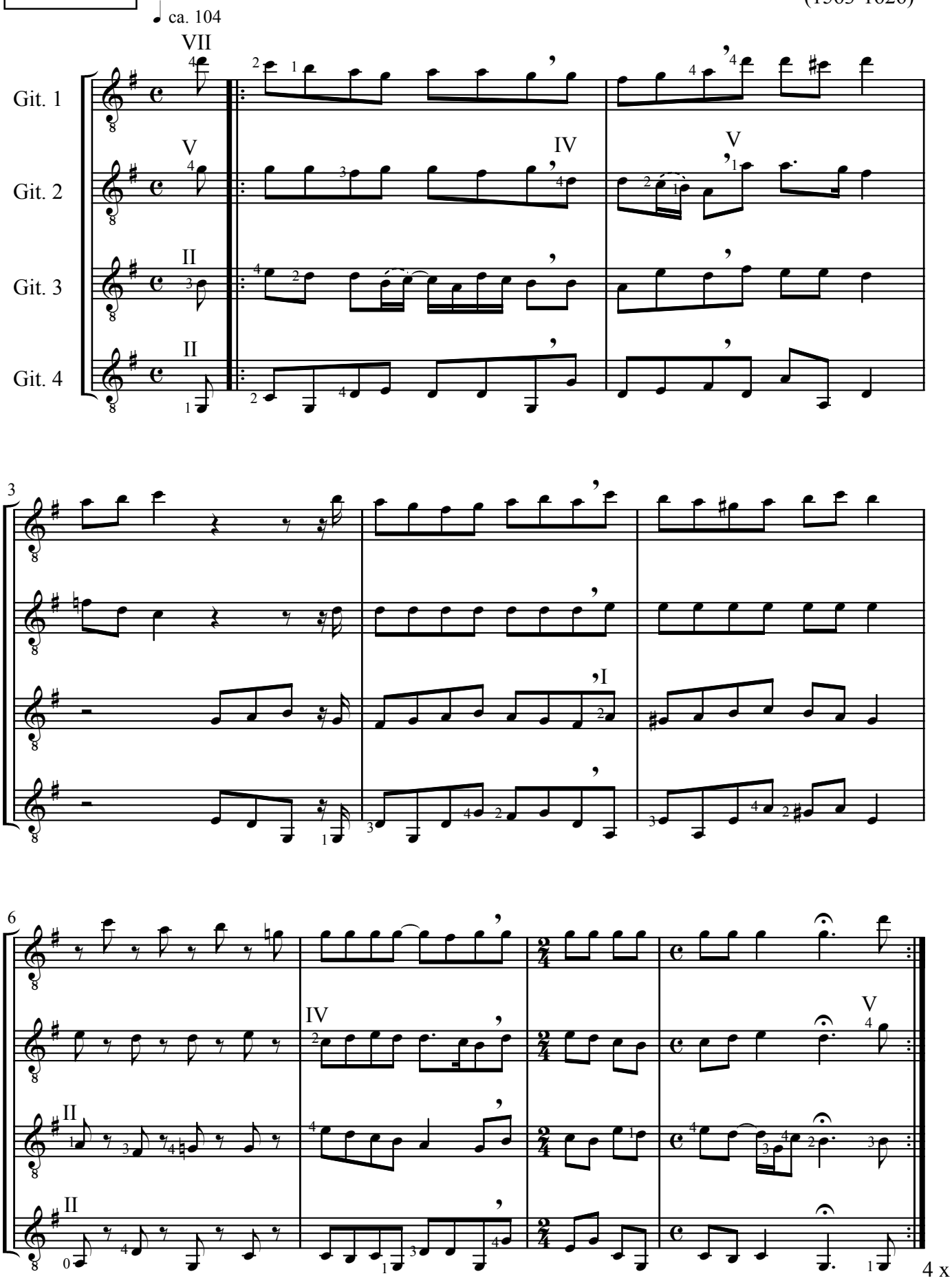
John Dowland
(1563-1626)



Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

26. Say, Love

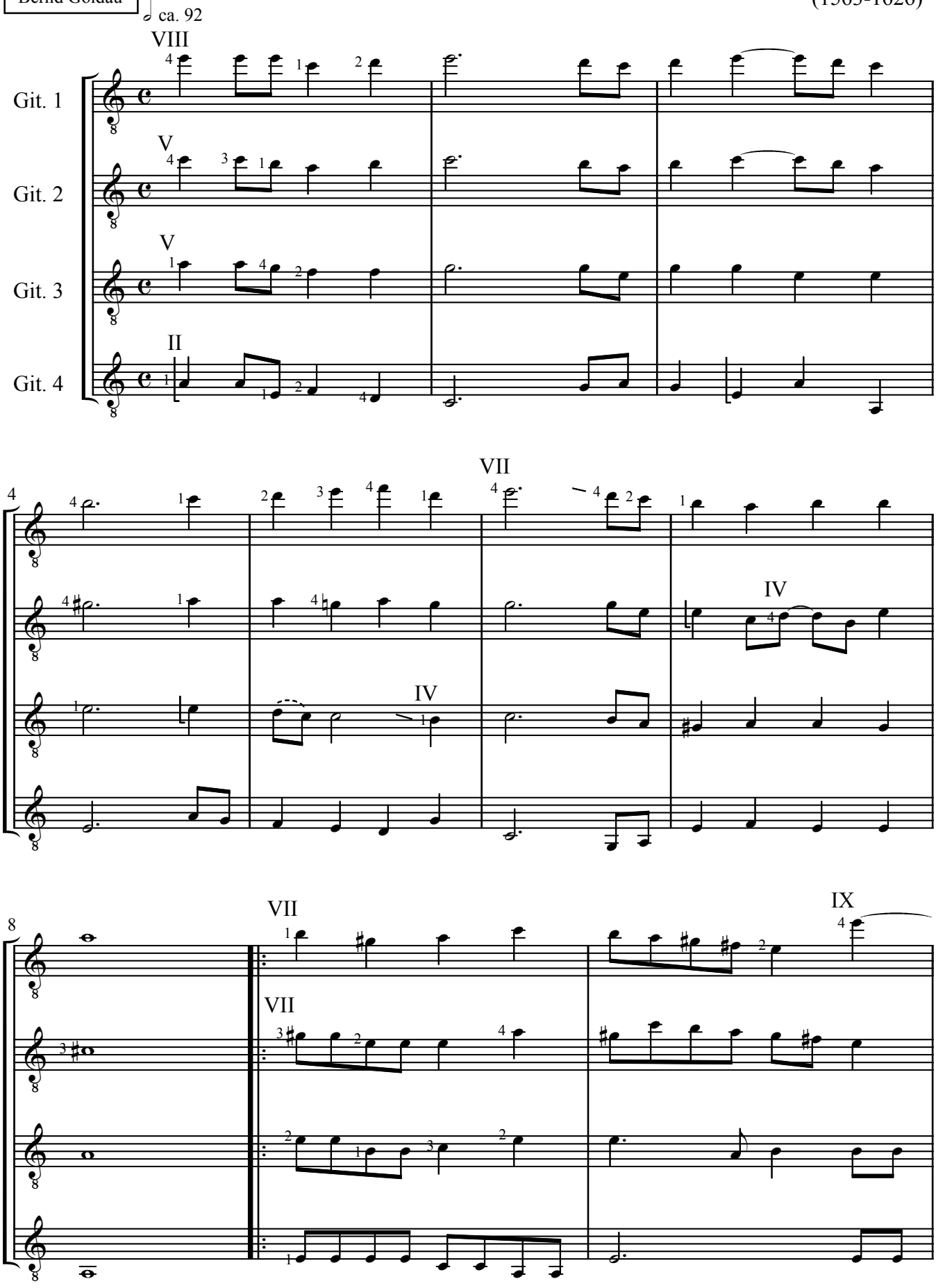
John Dowland
(1563-1626)

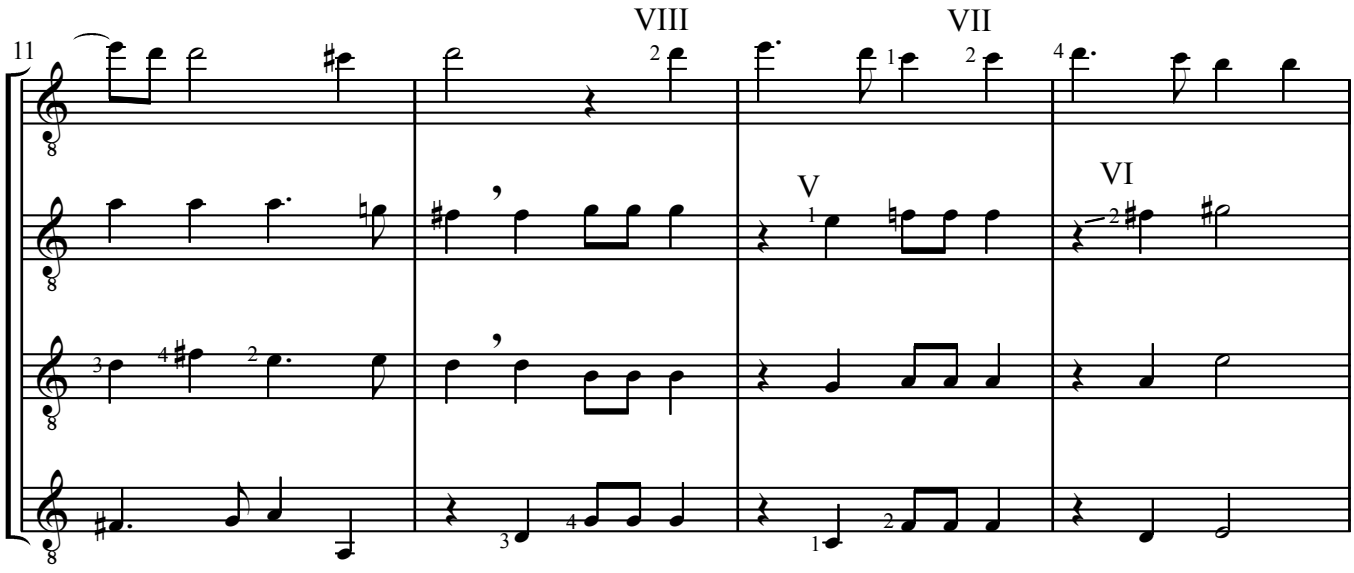


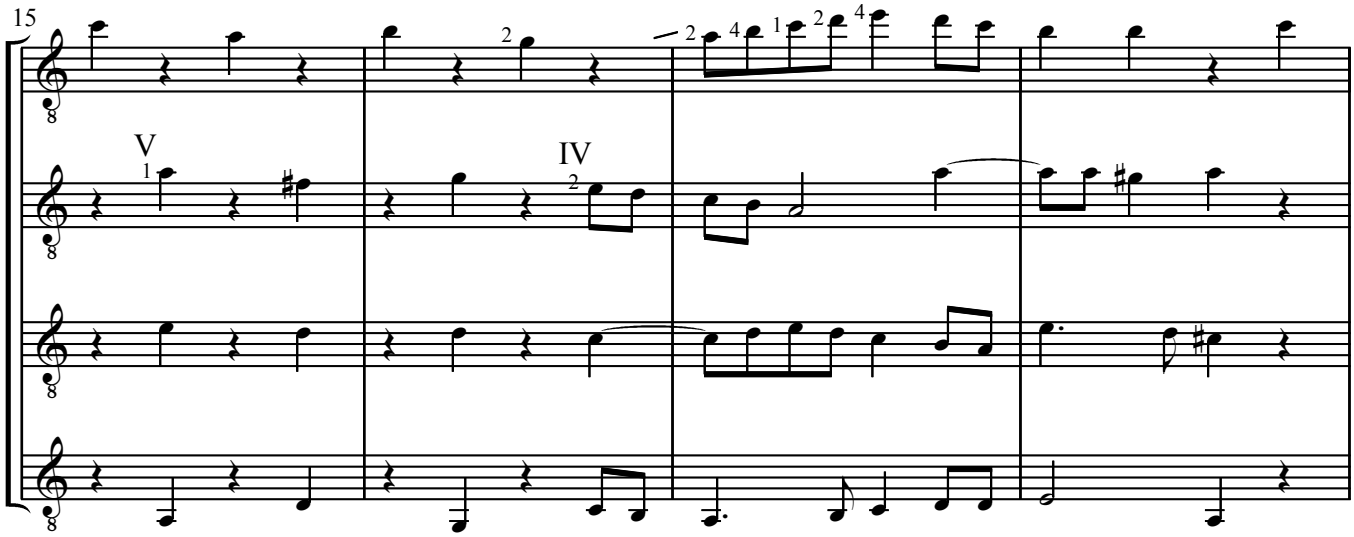
Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

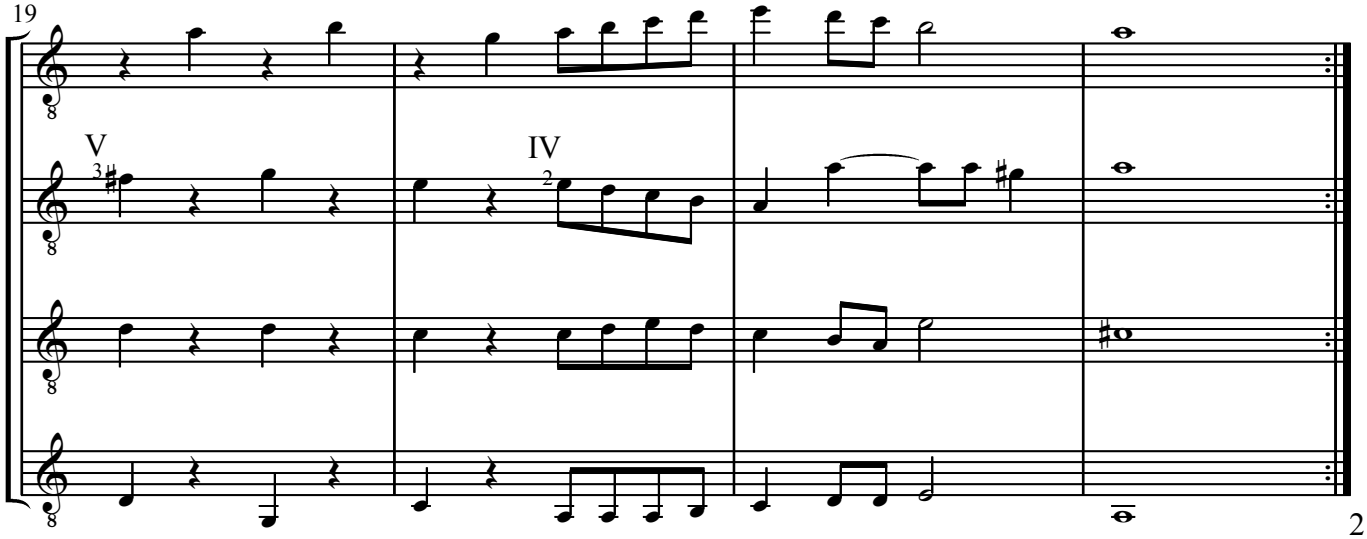
27. What If I Never Speed

John Dowland
(1563-1626)







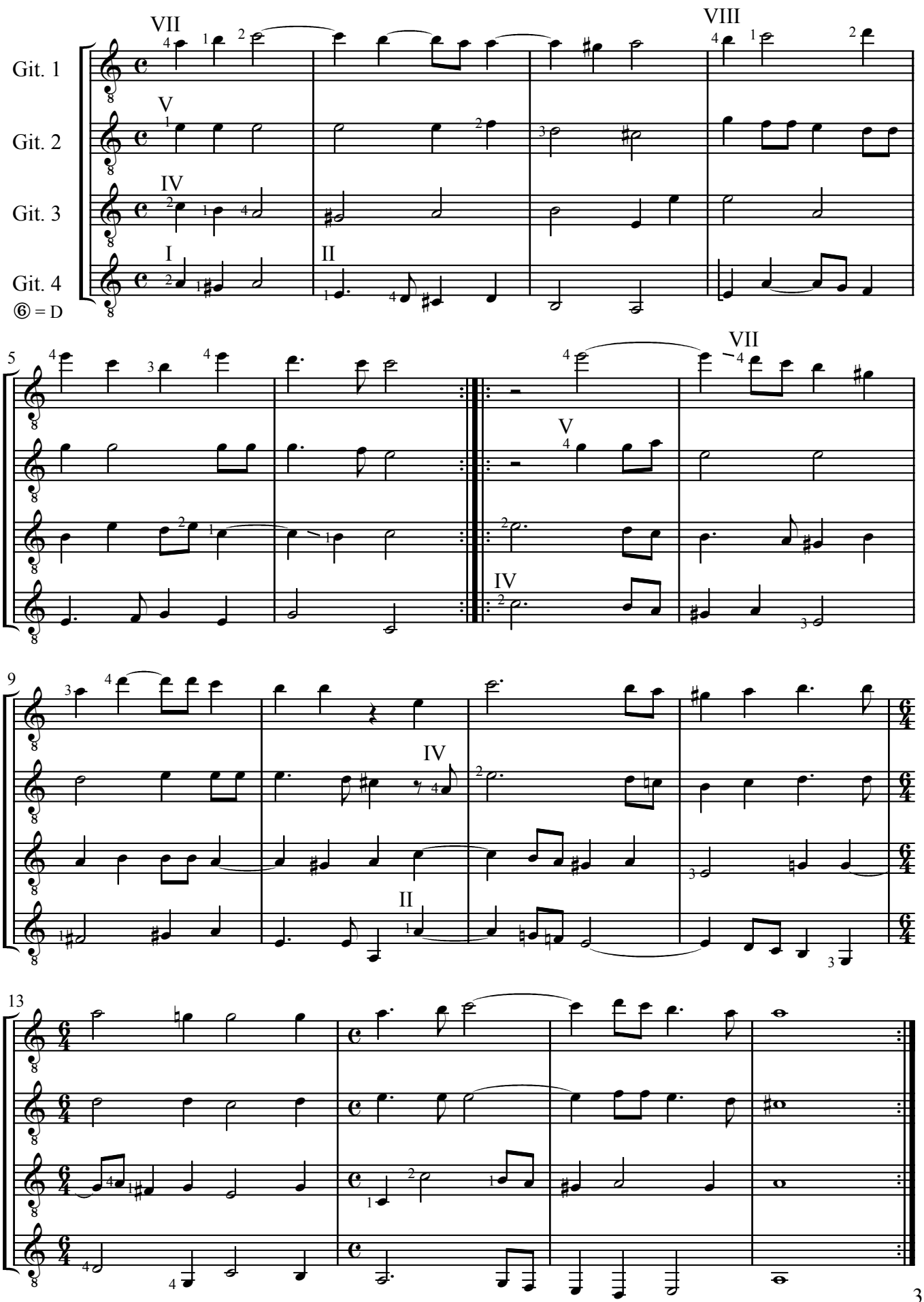


2 x

Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

28. Lend Your Ears

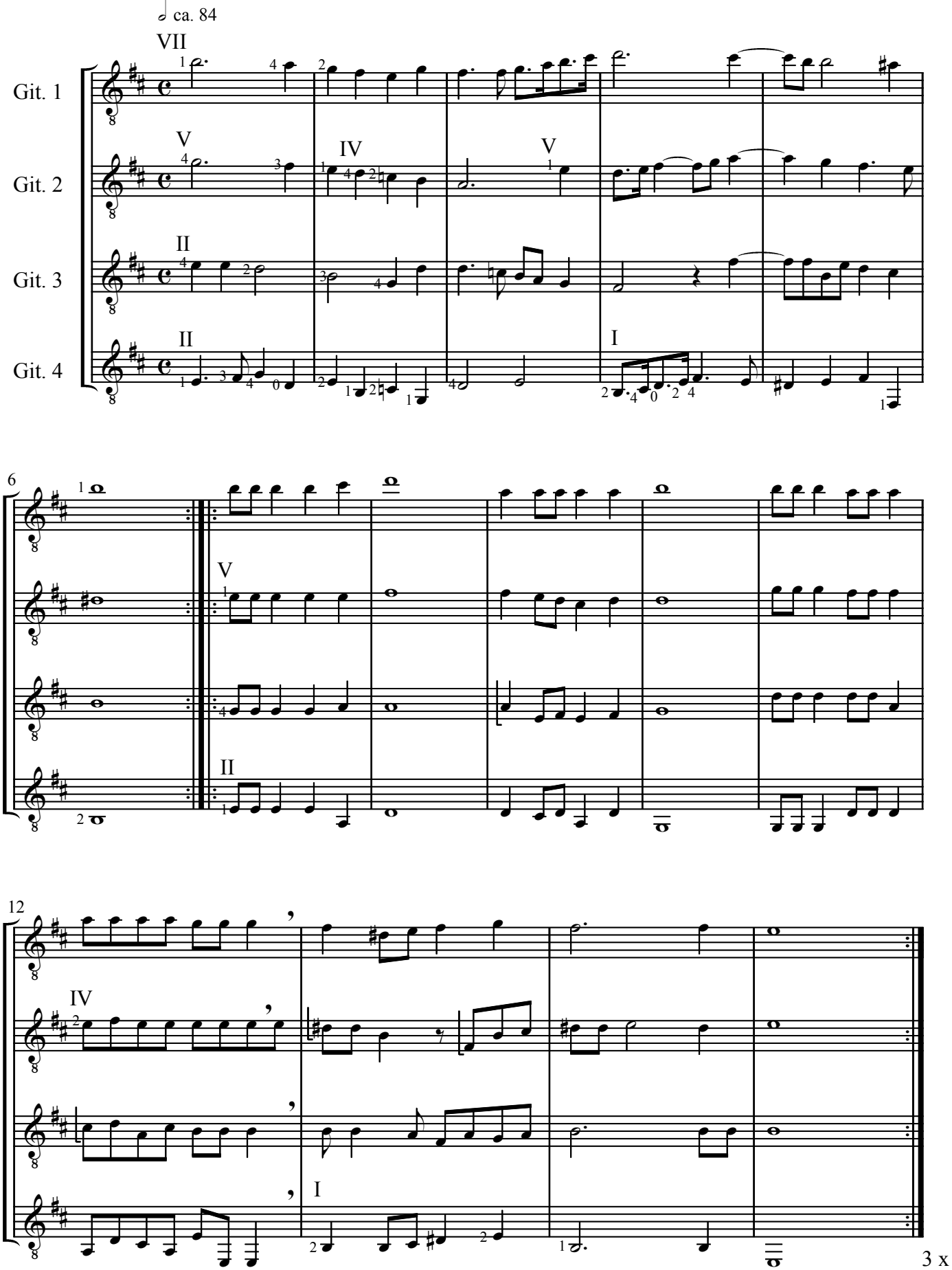
John Dowland
(1563-1626)



Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

29. By A Fountain

John Dowland
(1563-1626)

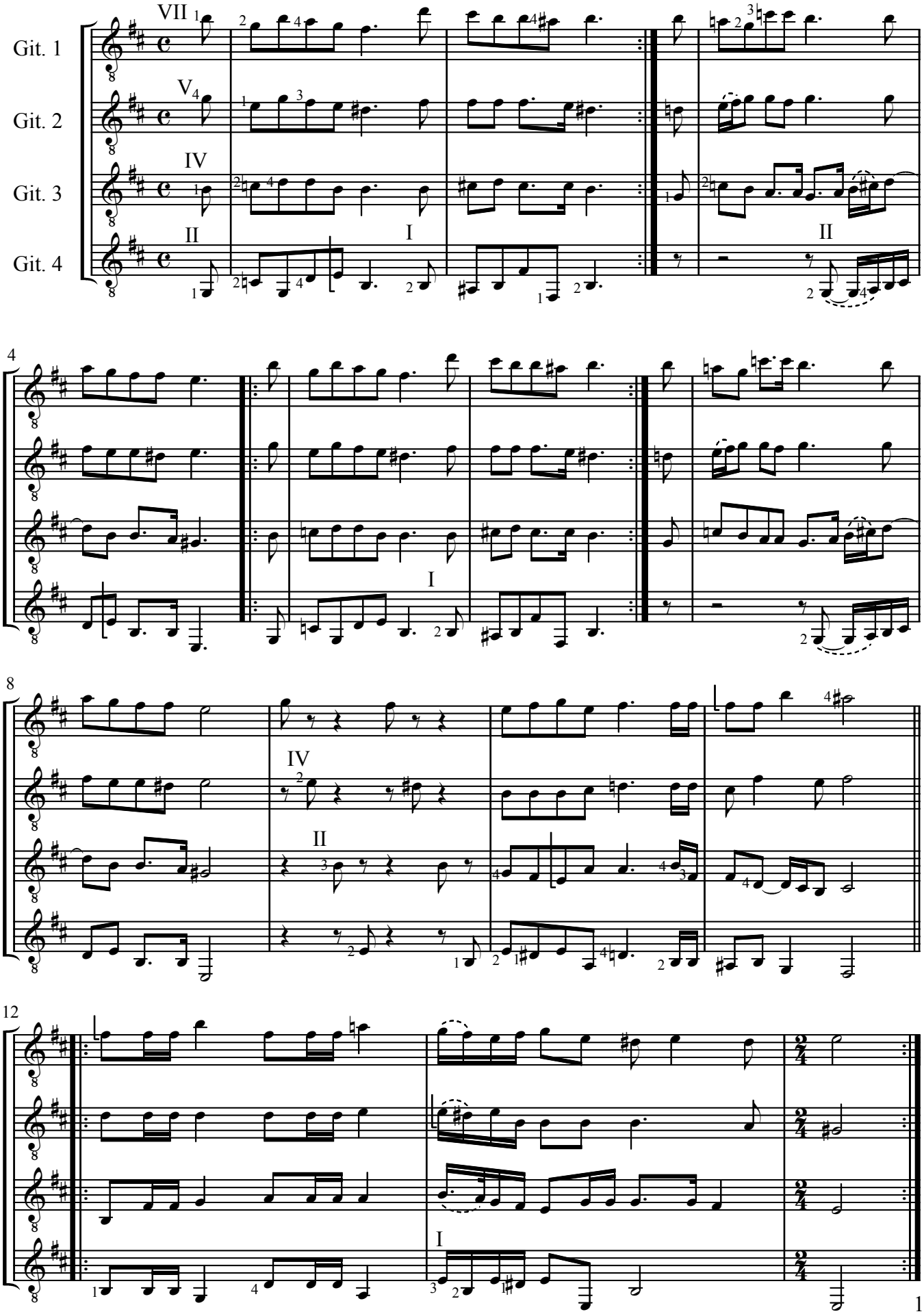


Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

30. Oh What Hath Overwrought

John Dowland
(1563-1626)

♩ ca. 100

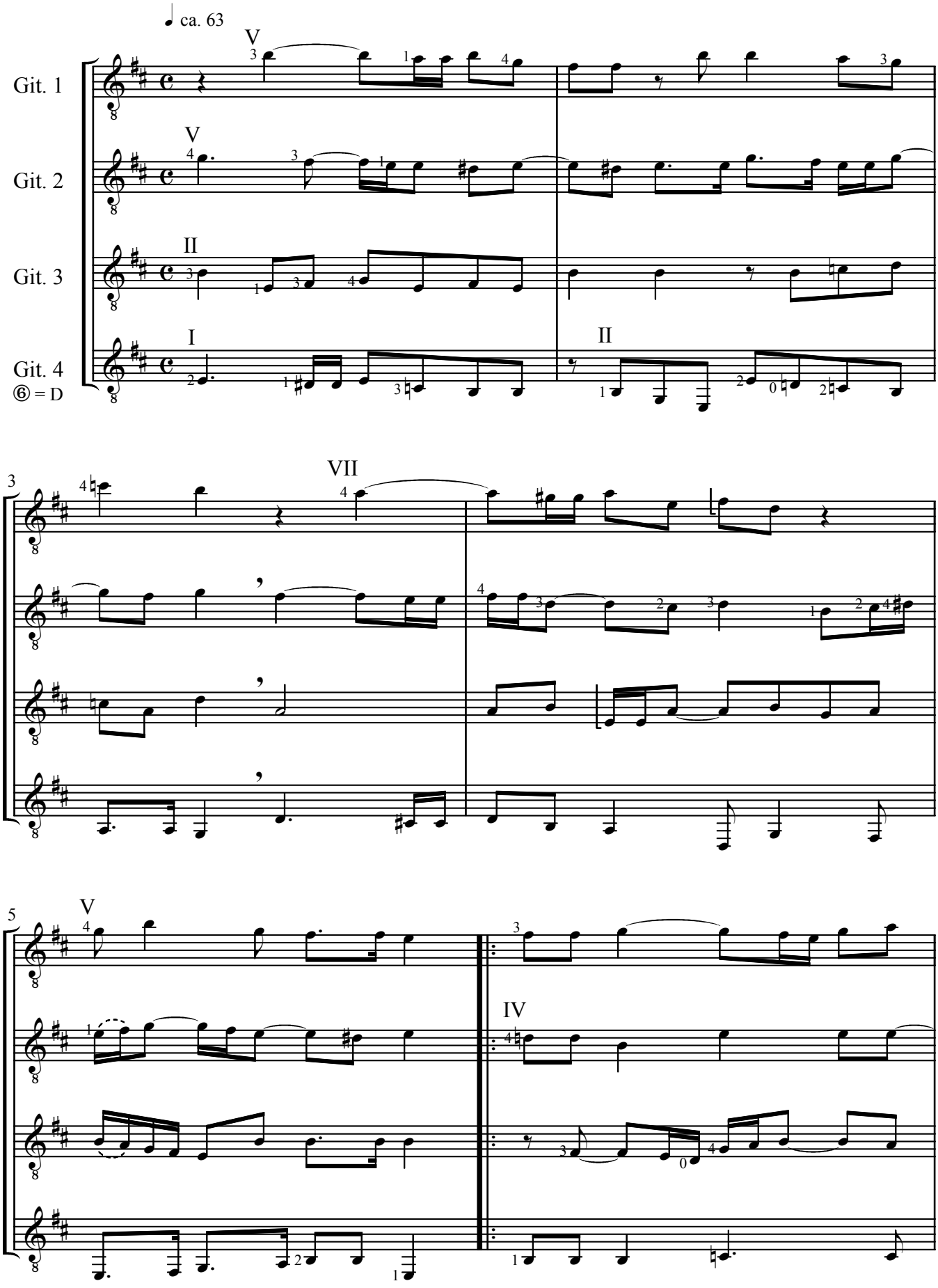


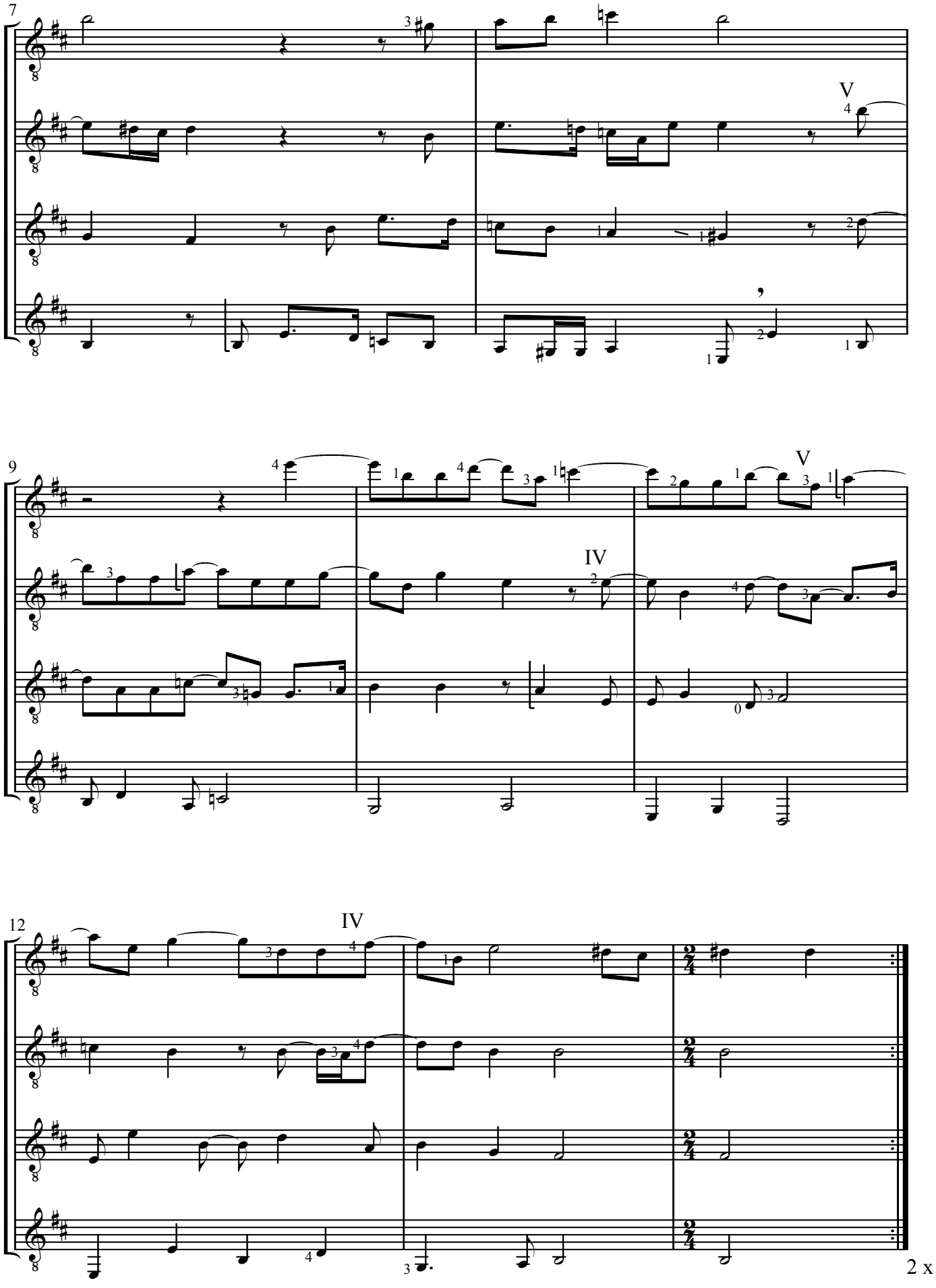
1 x

Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

31. Weep You No More

John Dowland
(1563-1626)

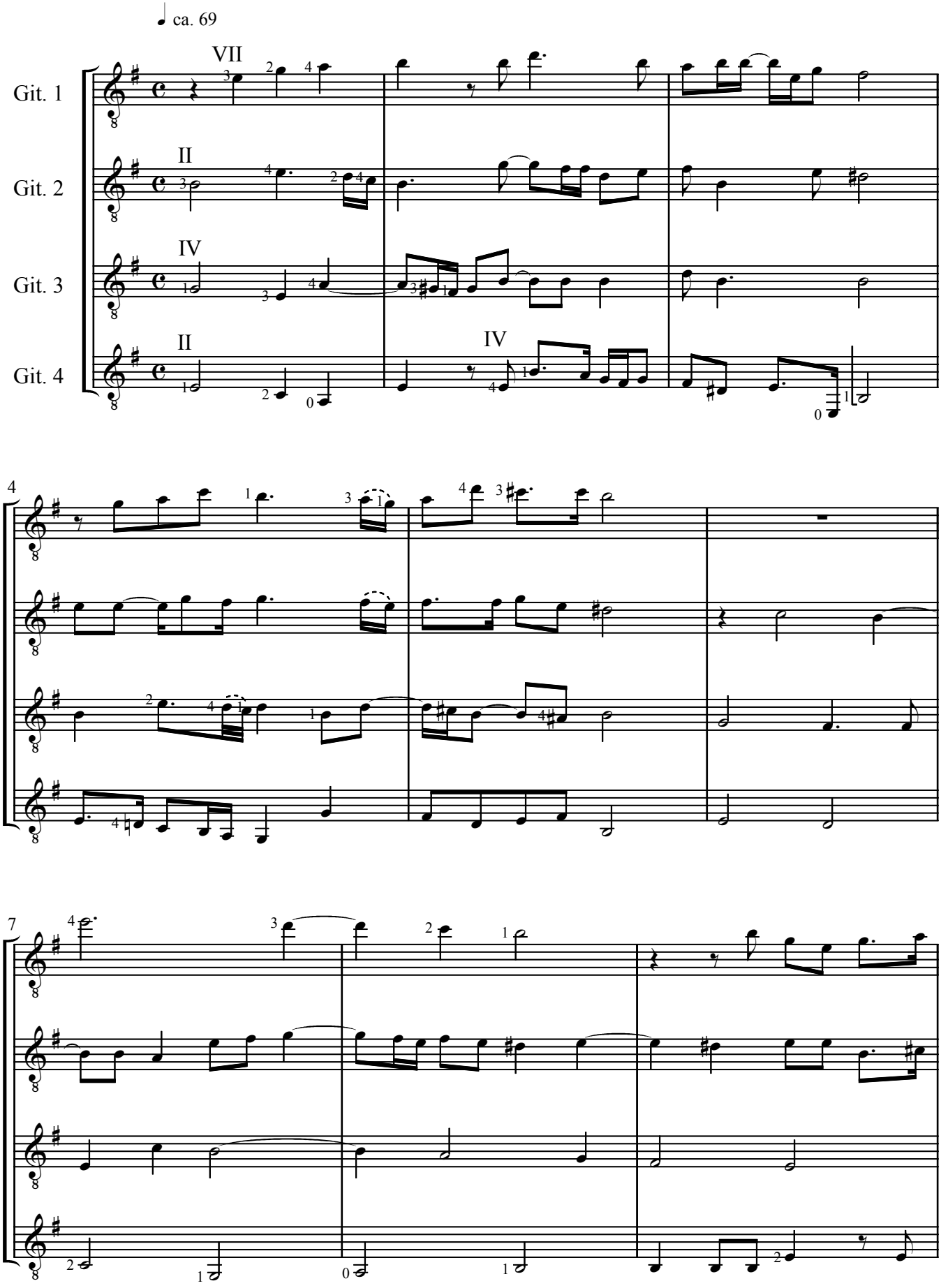


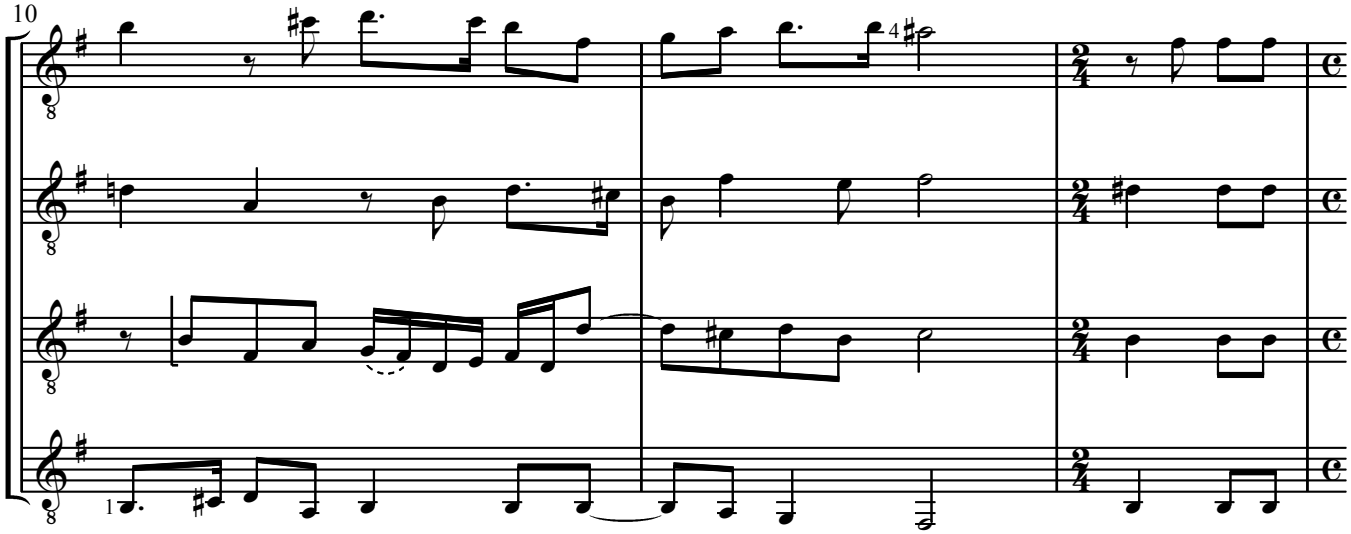

7
V
9
IV
V
12
IV
2 x

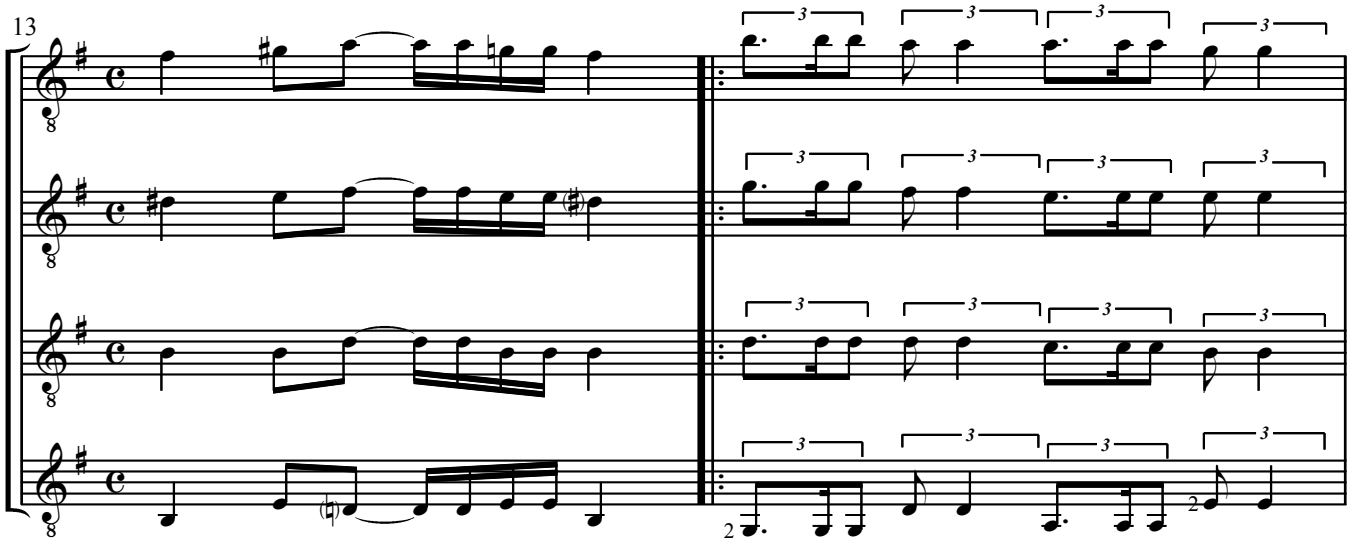
Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

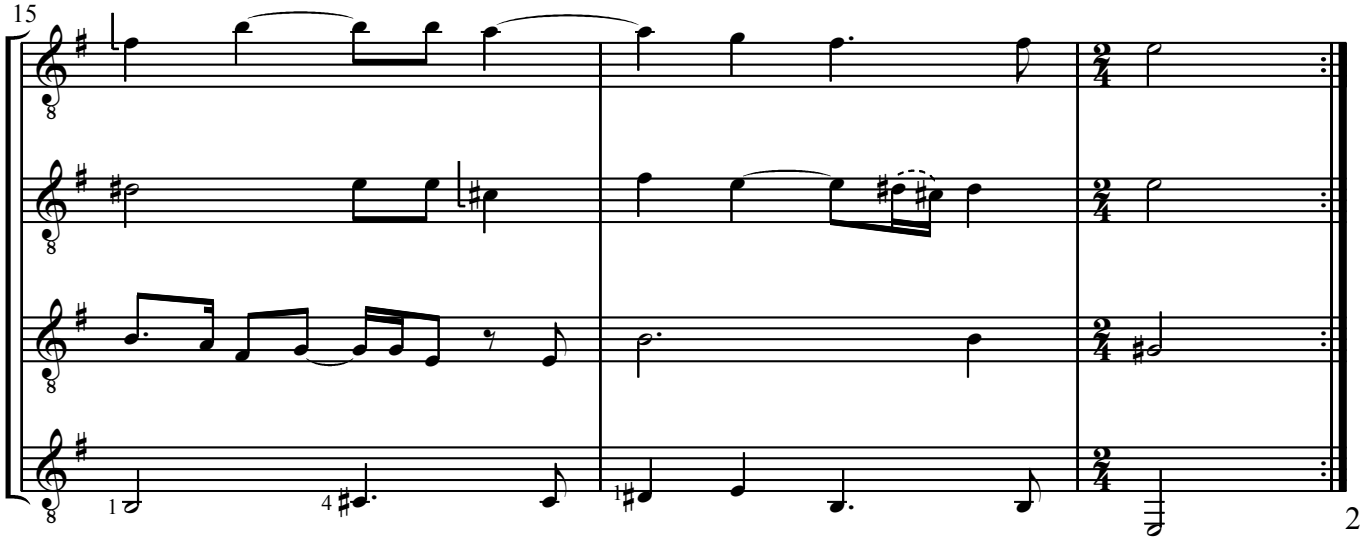
32. I Must Complain

John Dowland
(1563-1626)









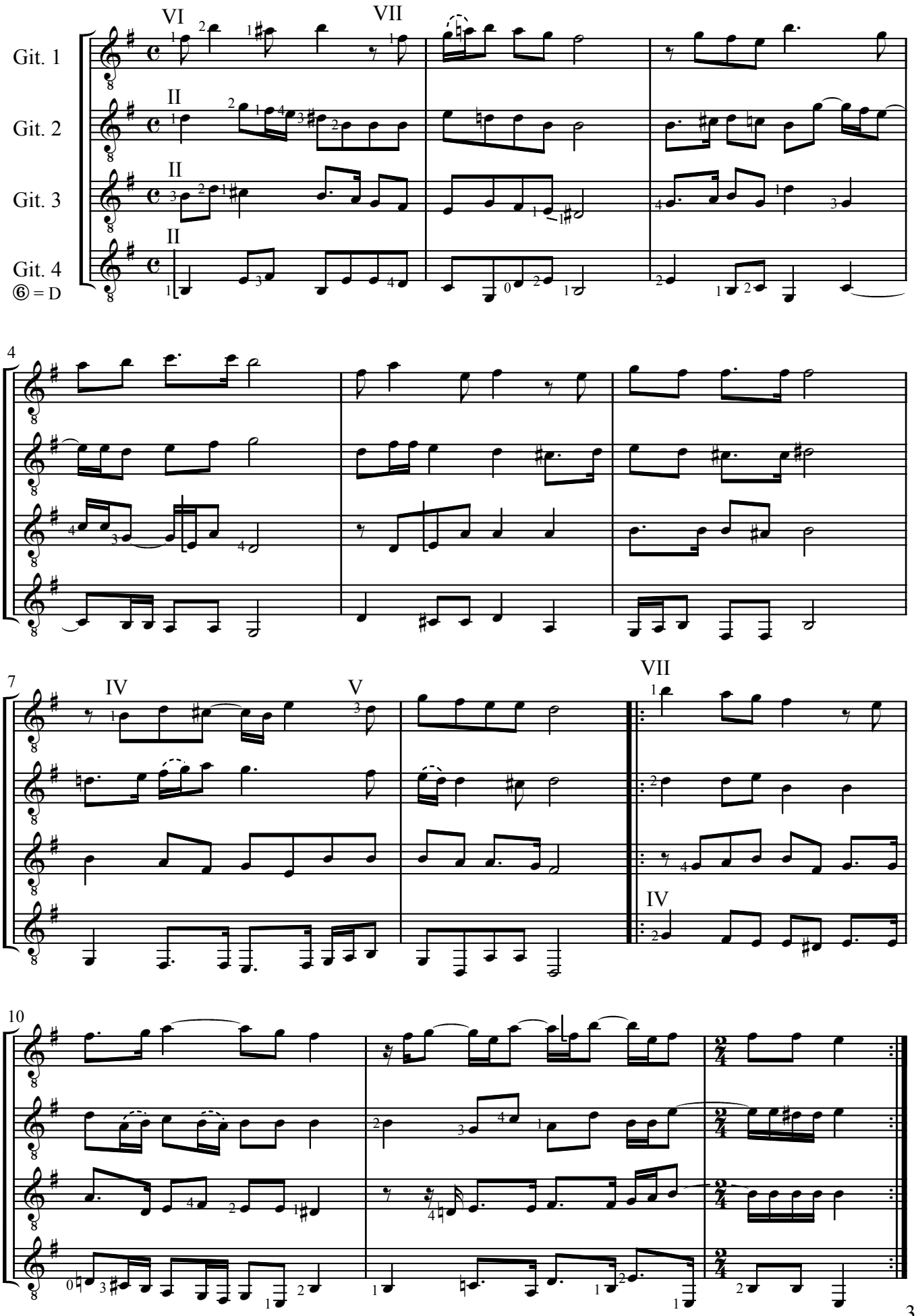
2 x

Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

33. It Was A Time

John Dowland
(1563-1626)

♩ ca. 80



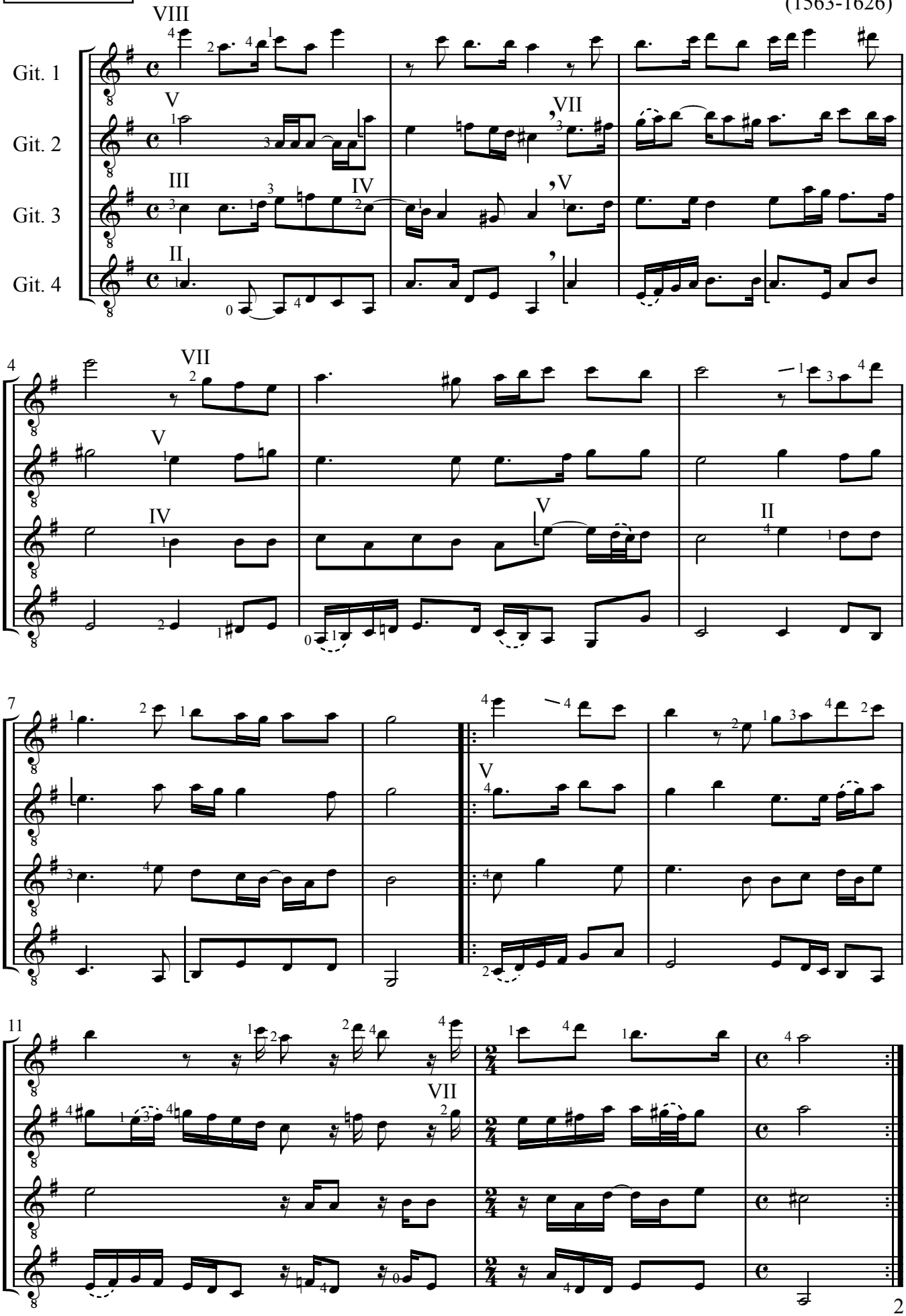
3 x

Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

34. The Lowest Trees Have Tops

John Dowland
(1563-1626)

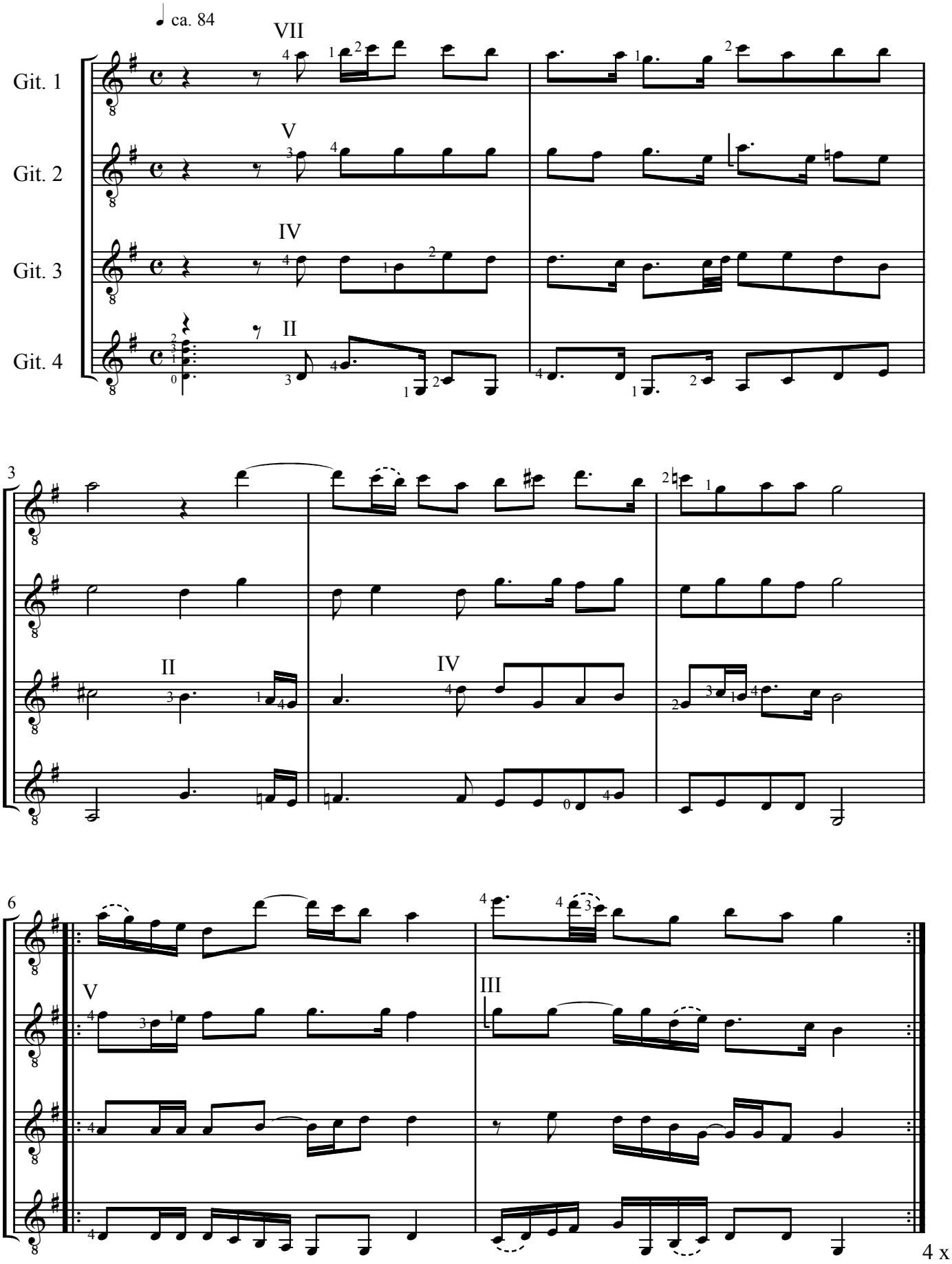
♩ ca. 60



Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

35. What Poor Astronomers

John Dowland
(1563-1626)



JOHN DOWLAND

CONSORT MUSIC

für 4 Gitarren

aus

A PILGRIMES SOLACE

(1612)

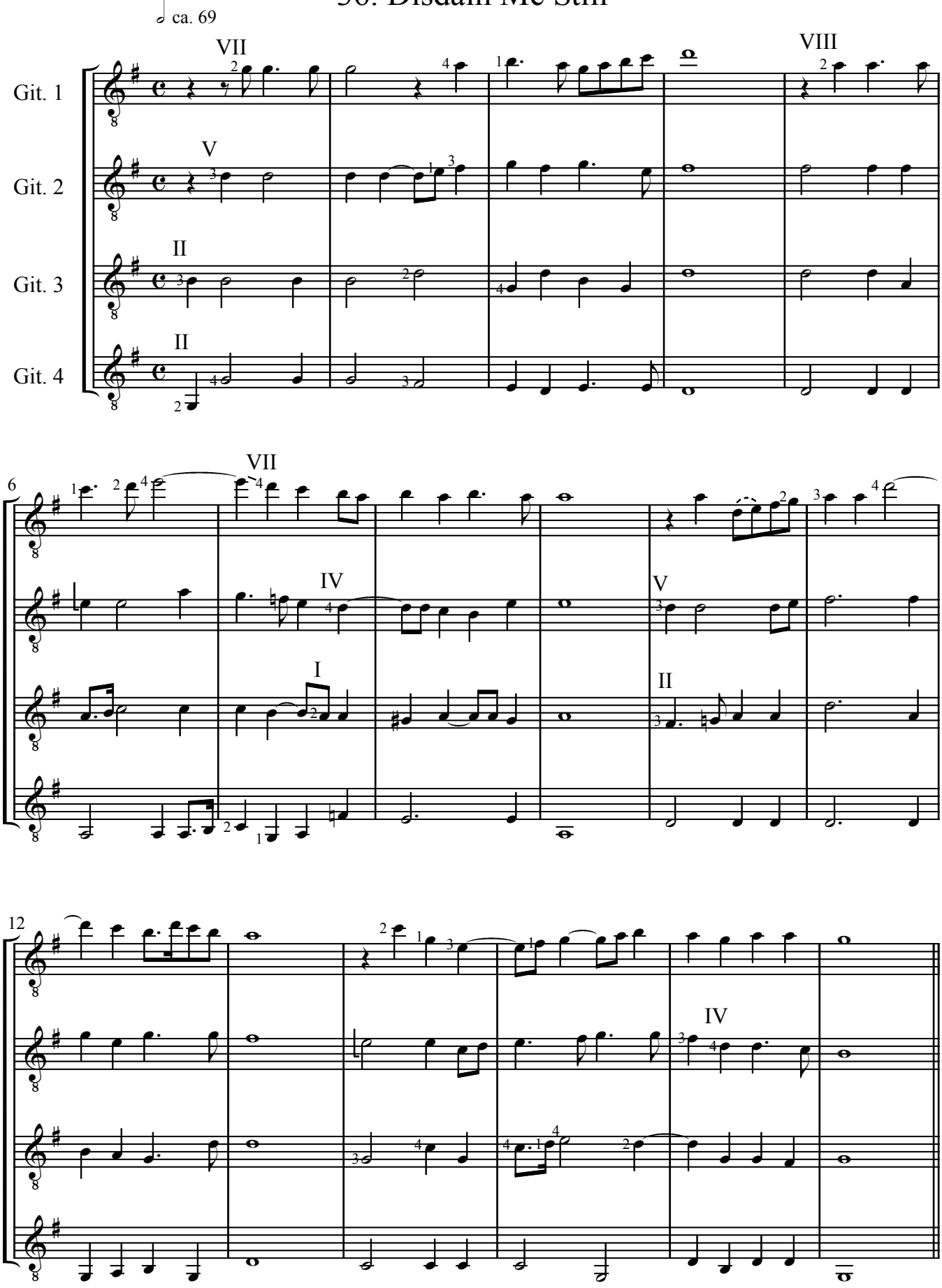
Bearbeitung von Bernd Goldau

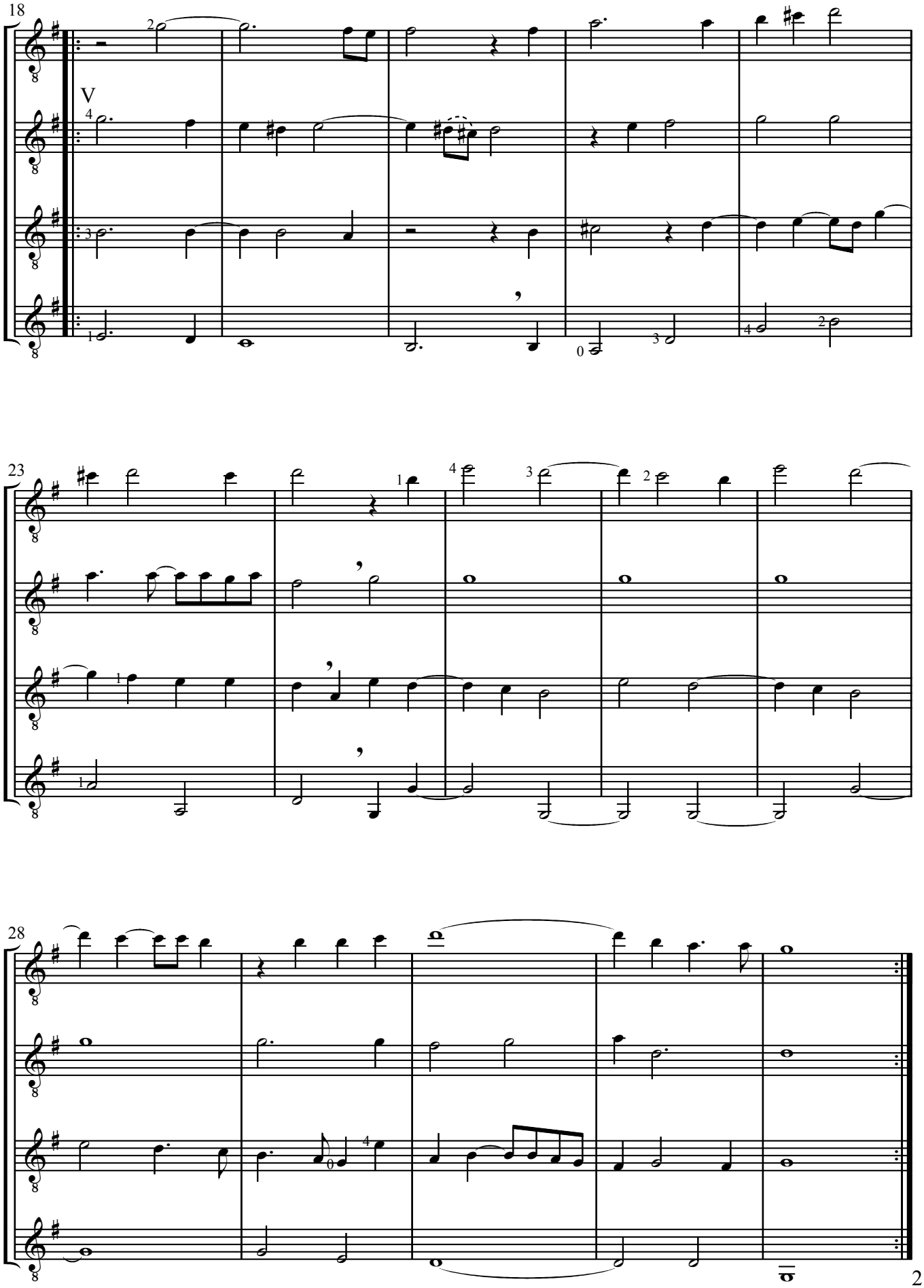
Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

A PILGRIMES SOLACE

36. Disdain Me Still

John Dowland
(1563-1626)

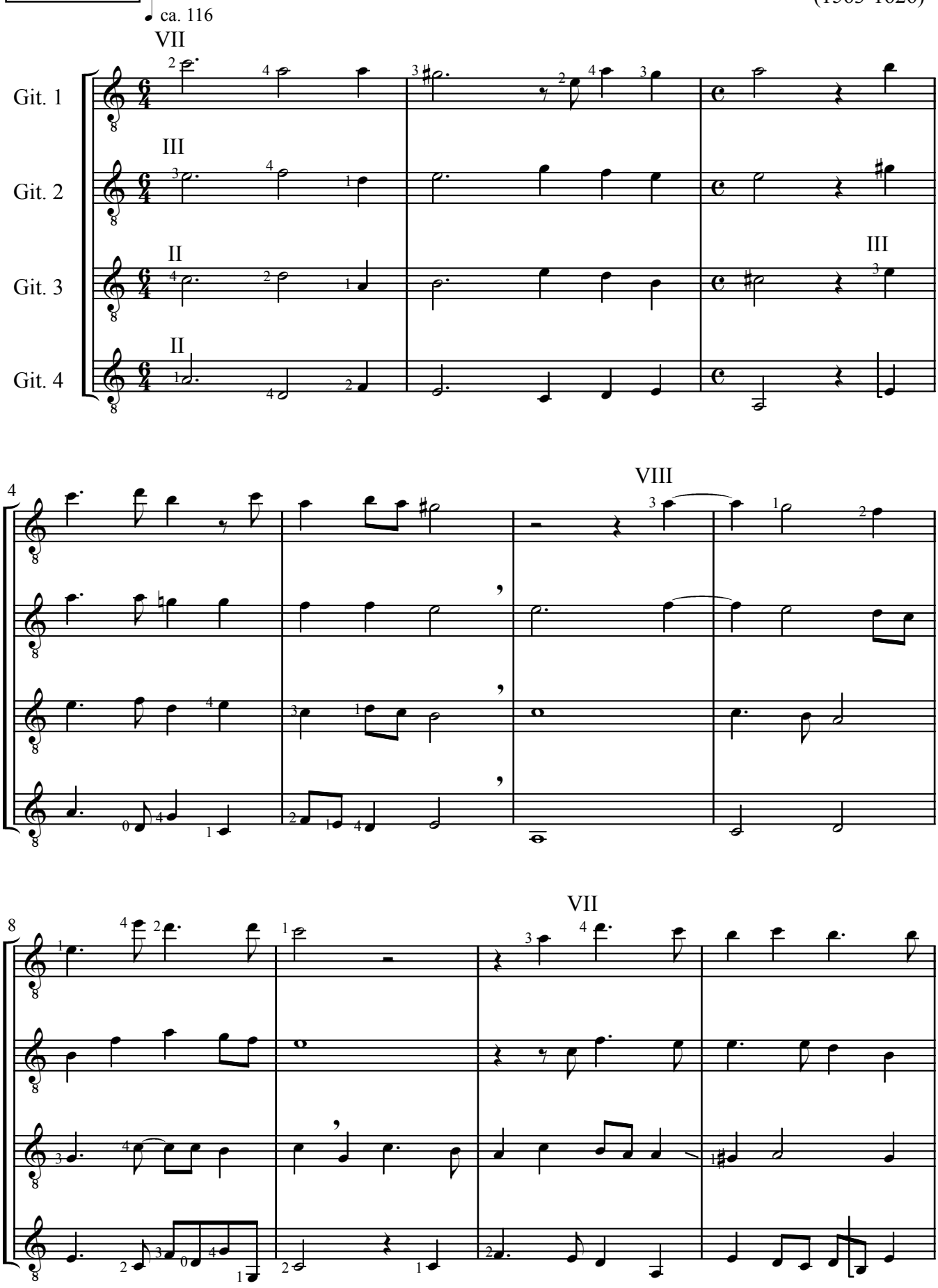


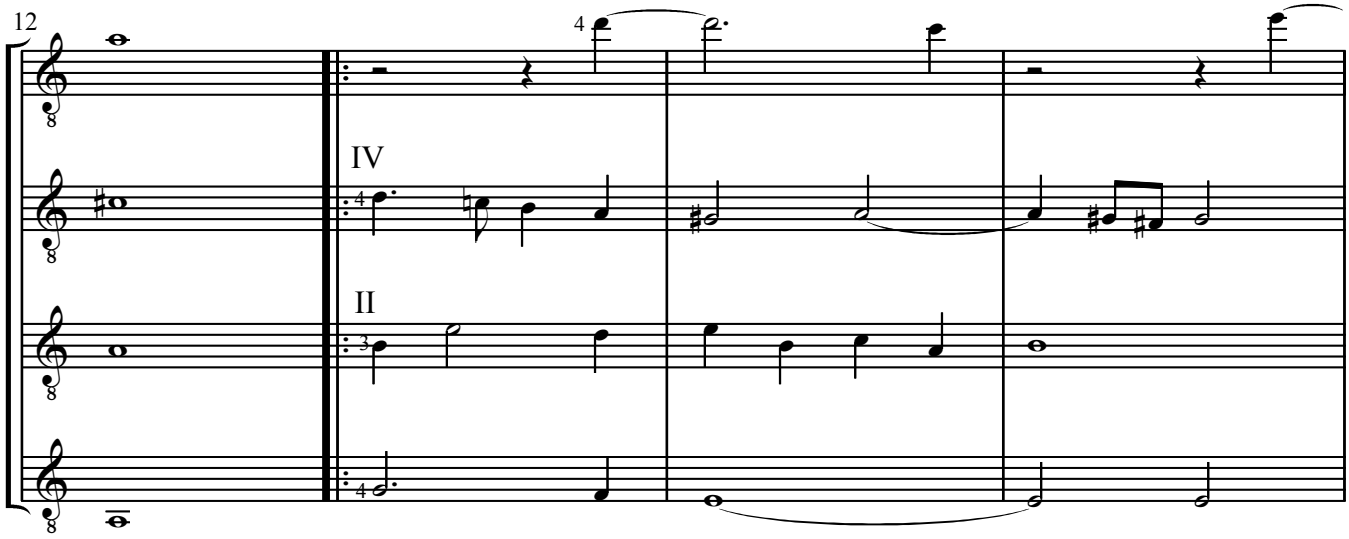

18
V
23
28
2 x

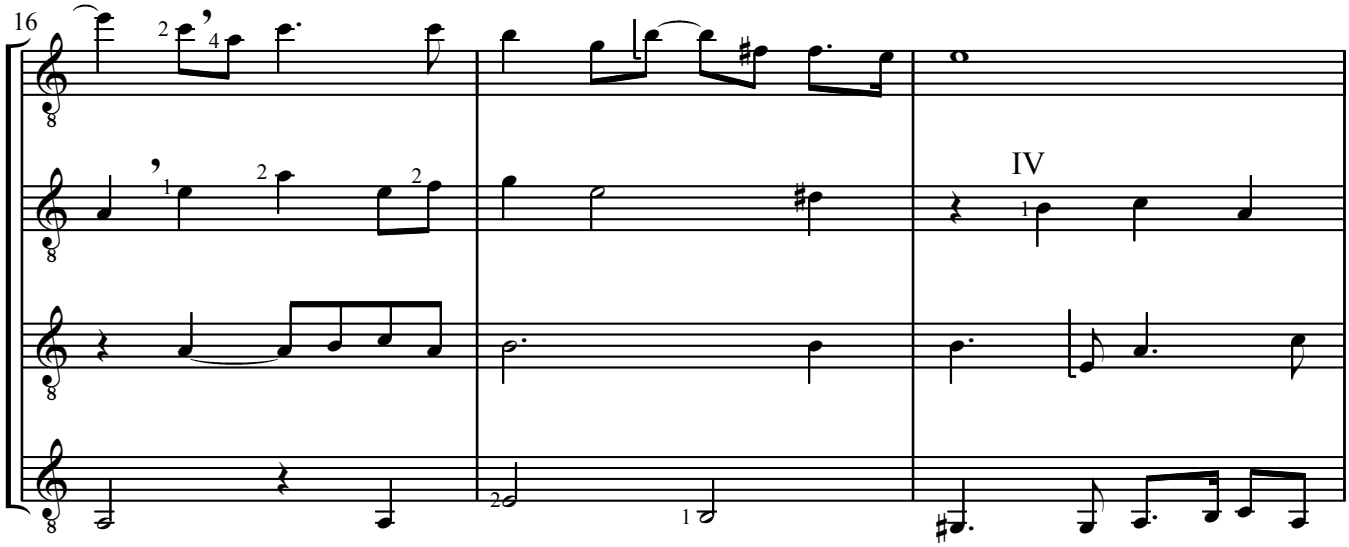
Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

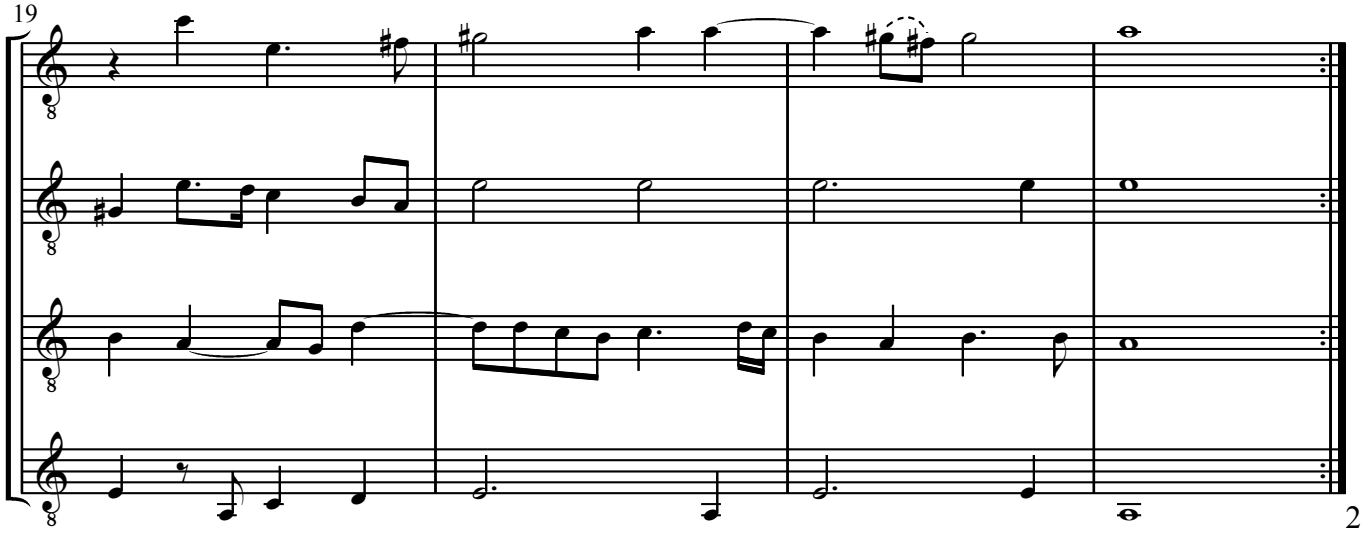
37. Sweet, Stay Awhile

John Dowland
(1563-1626)




12
IV
II

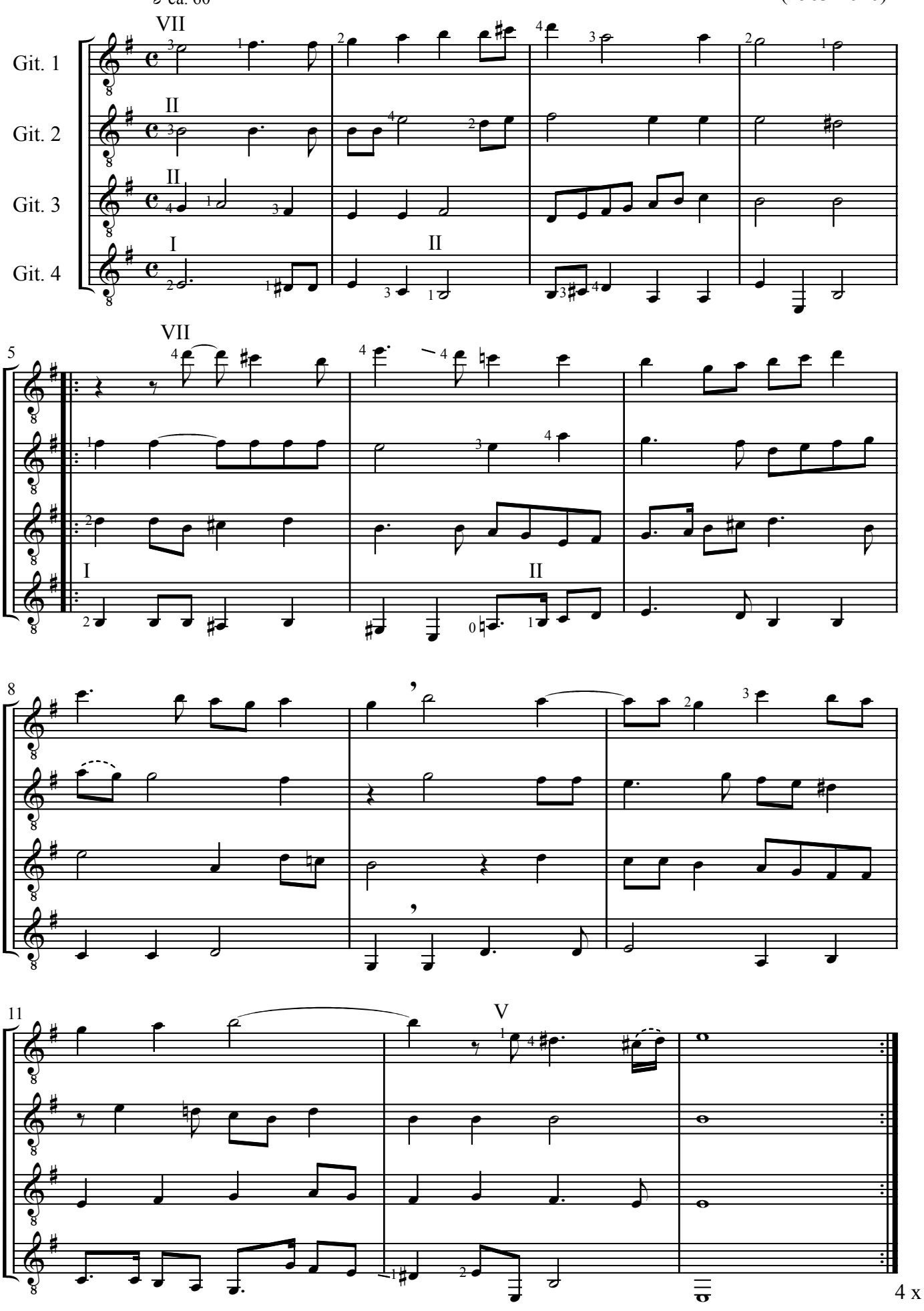

16
IV


19
2 x

Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

38. To Ask For All Thy Love

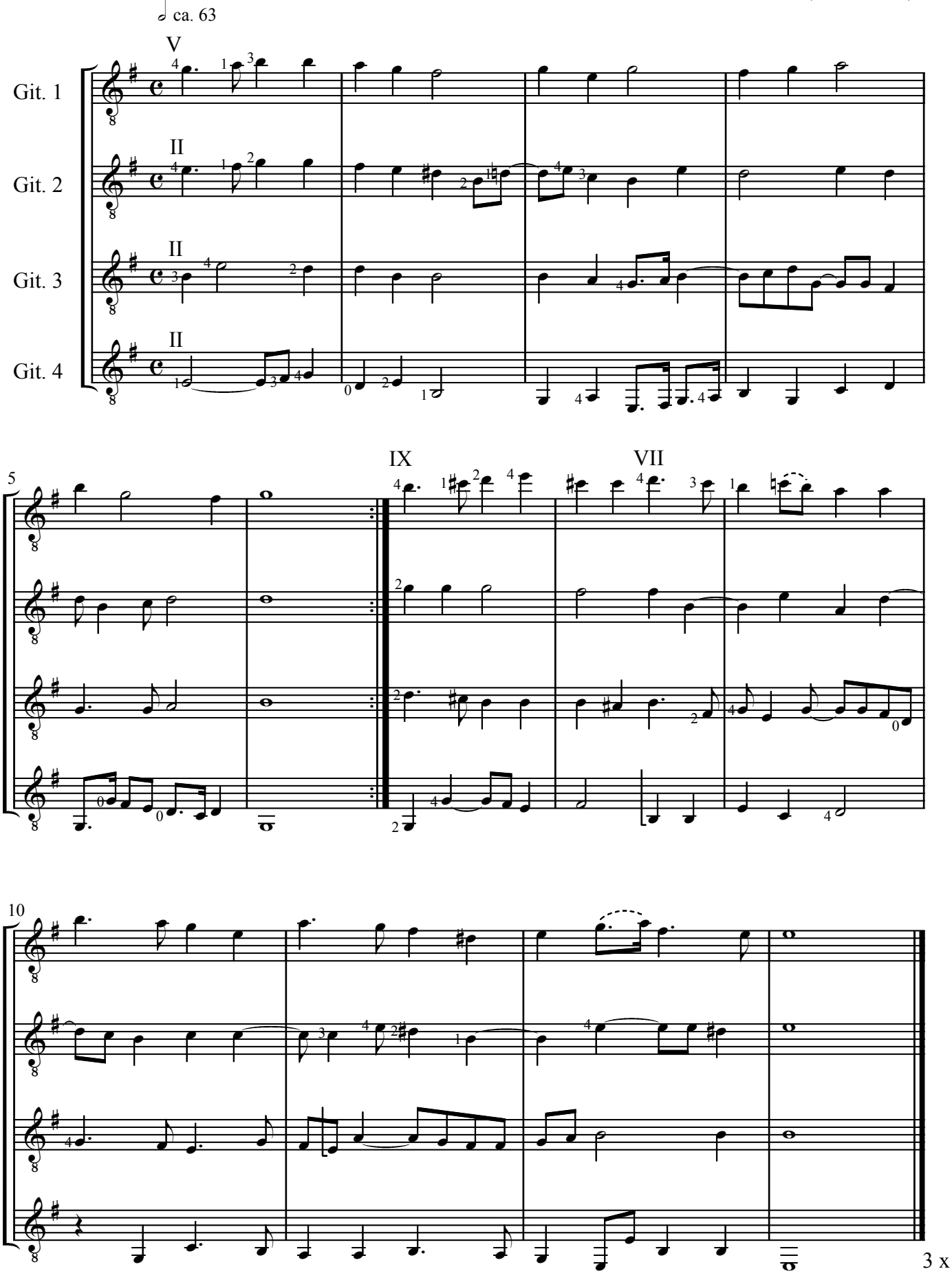
John Dowland
(1563-1626)



Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

39. Love, Those Beams That Breed

John Dowland
(1563-1626)

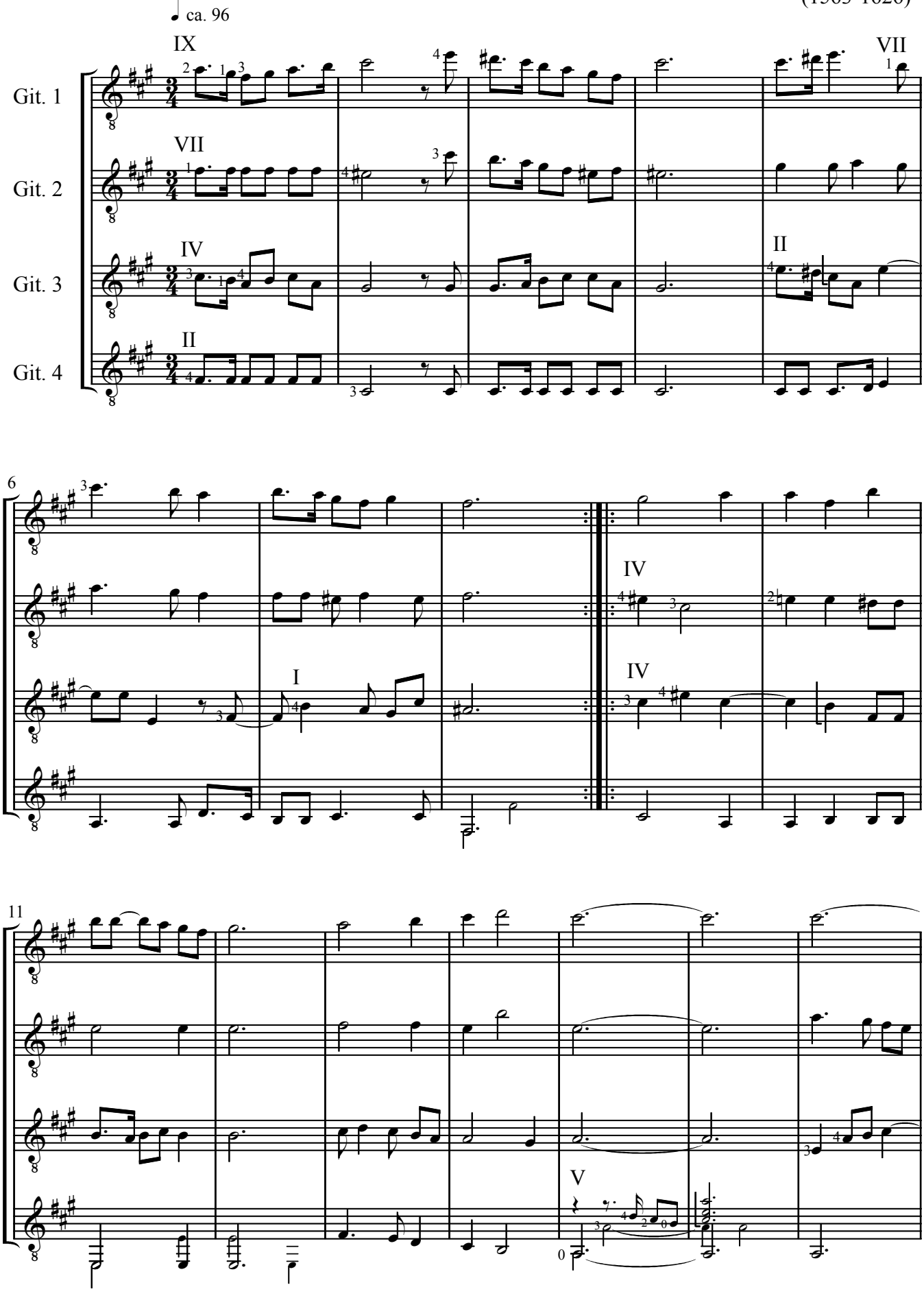


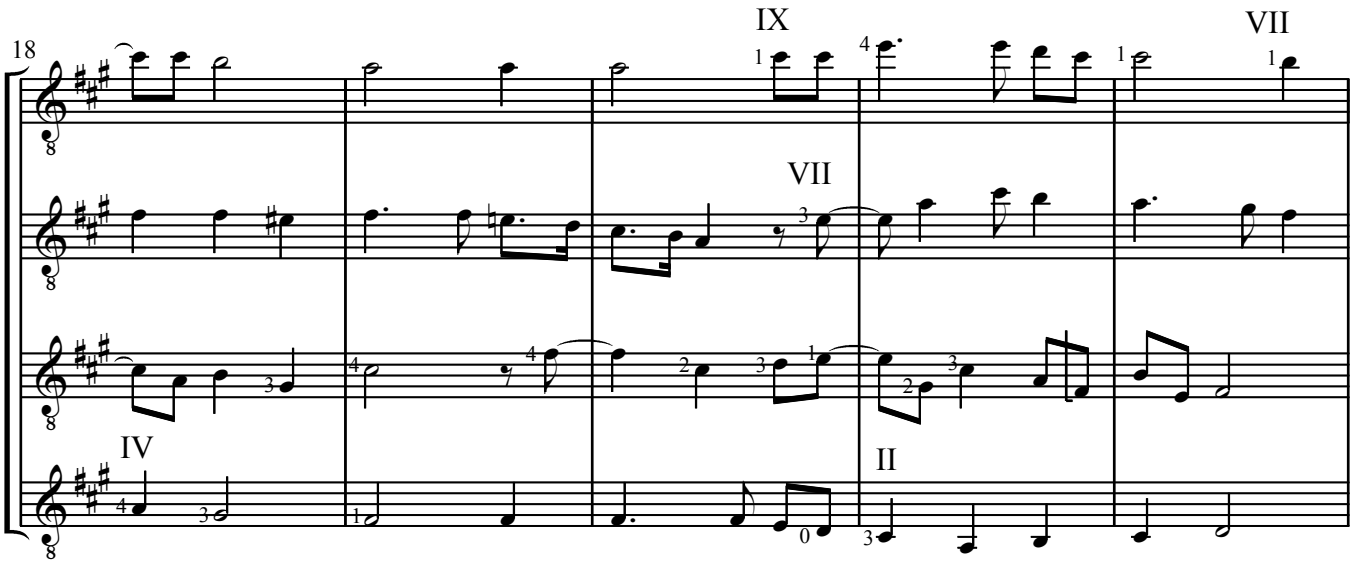
Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

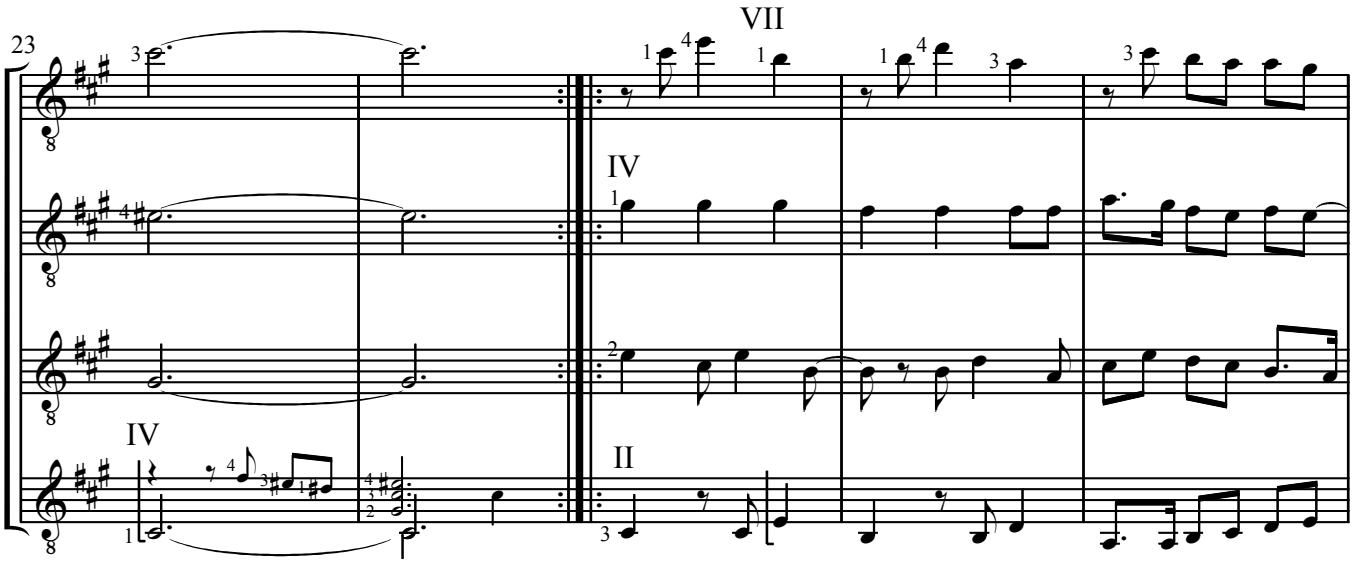
40. Shall I Strive With Words To Move

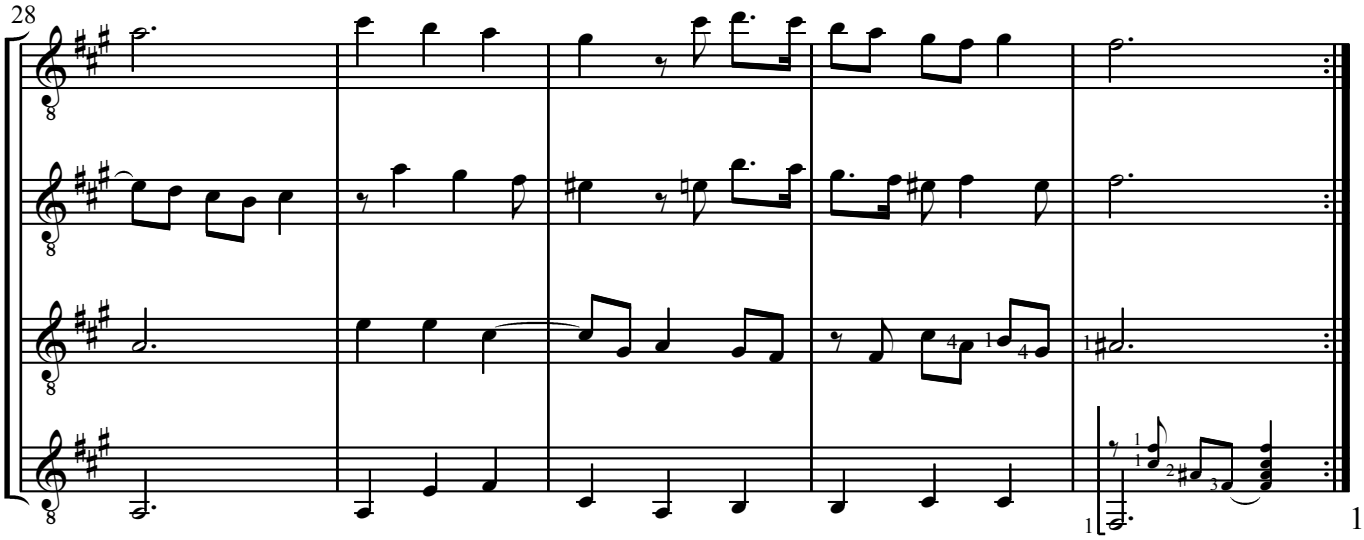
(Mr. Henry Noel's Galiard)

John Dowland
(1563-1626)




18
IX
VII
VII
IV
II


23
VII
IV
IV
II

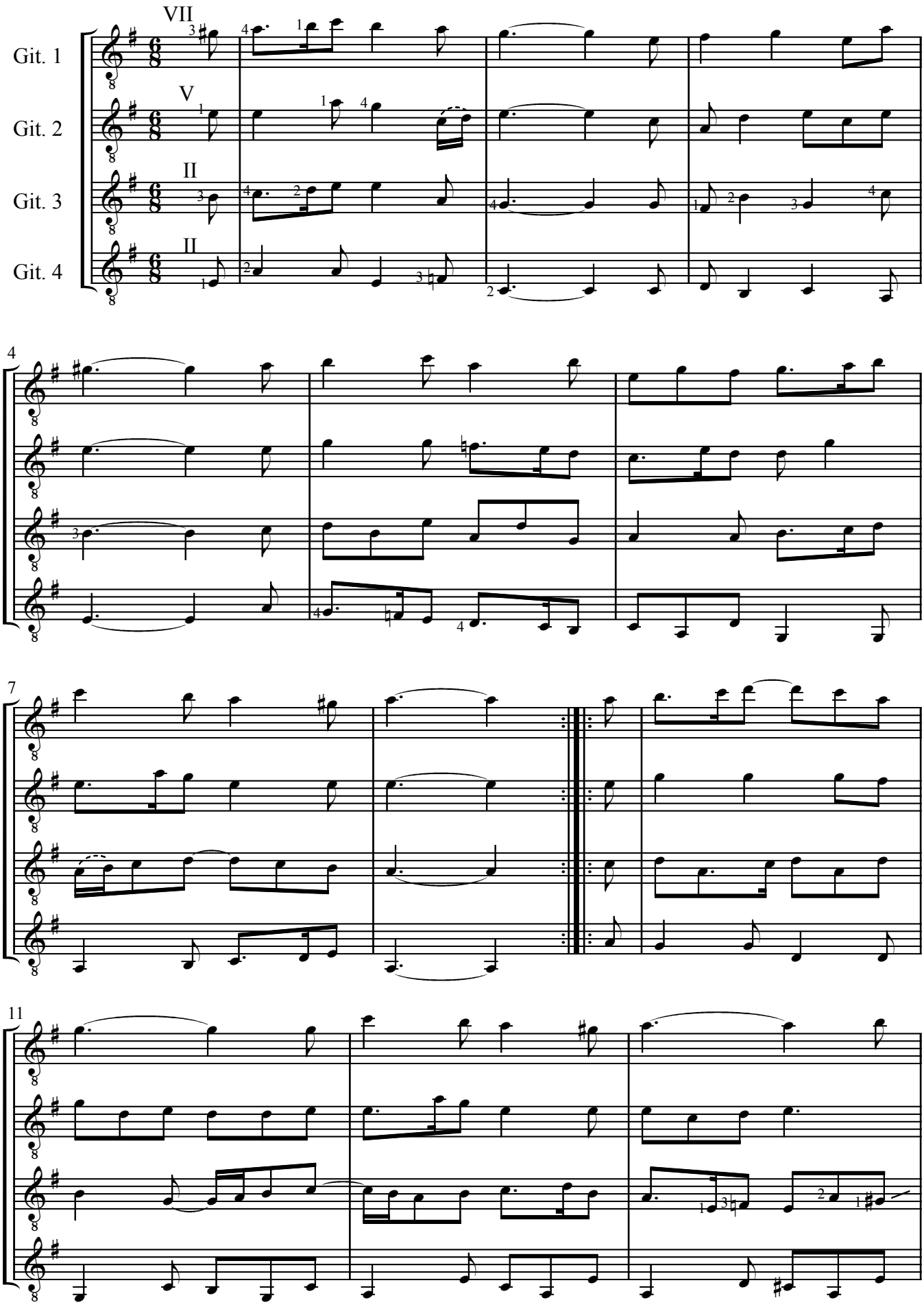

28
1 x

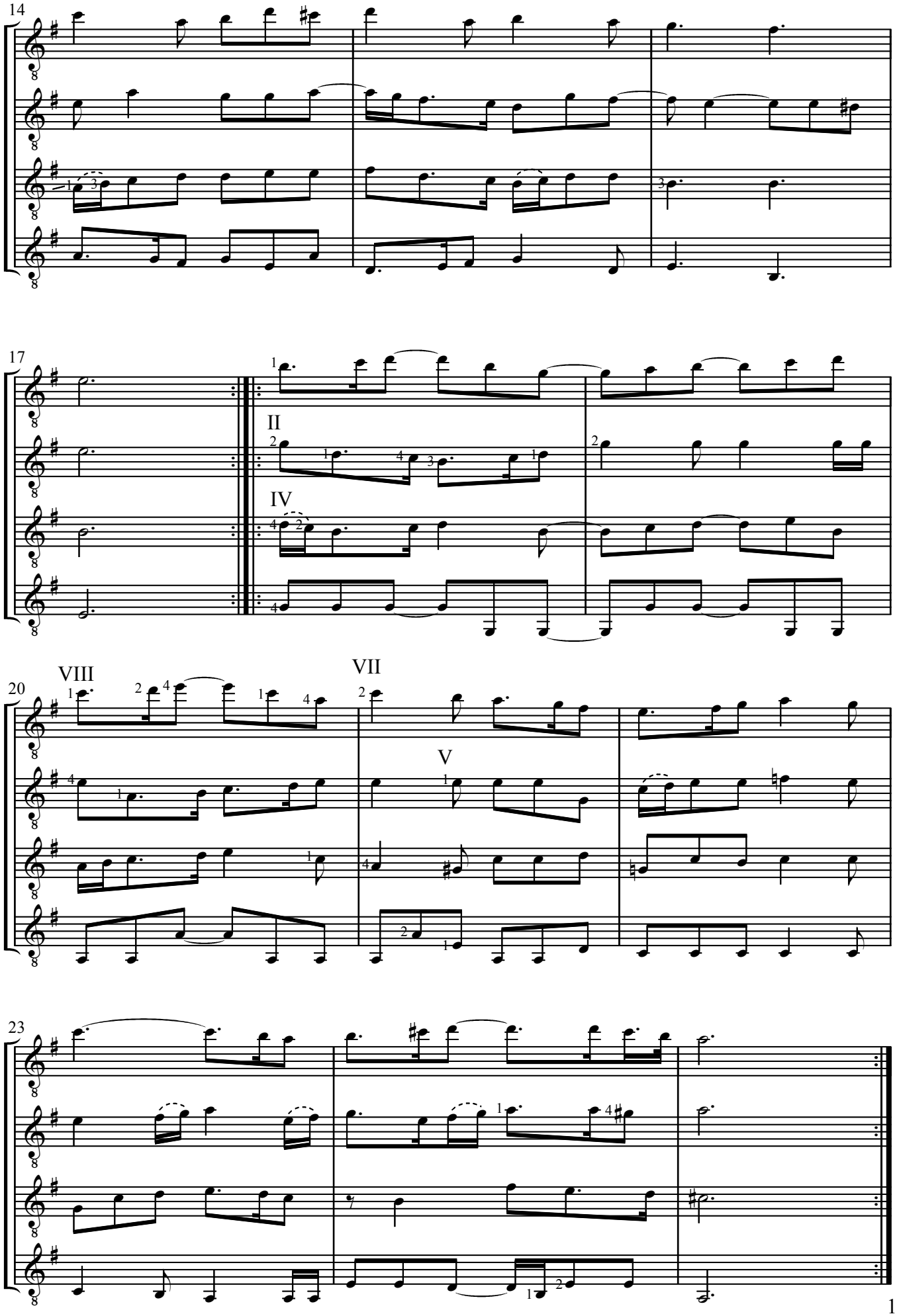
Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

41. Were Every Thought An Eye

John Dowland
(1563-1626)

♩. ca. 72

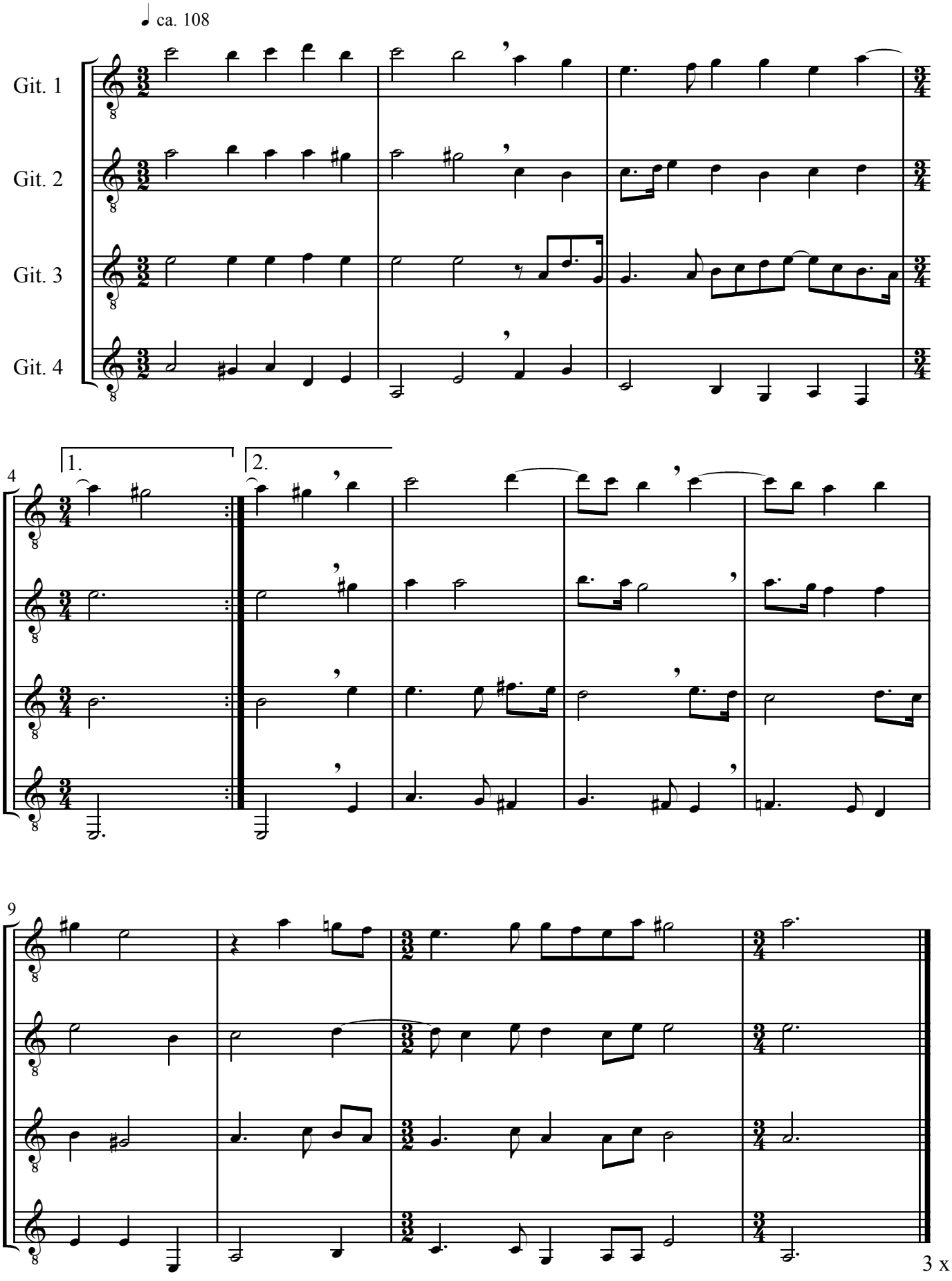



14
17
II
IV
VIII
VII
V
20
23
1 x

Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

42. Stay, Time, Awhile Thy Flying

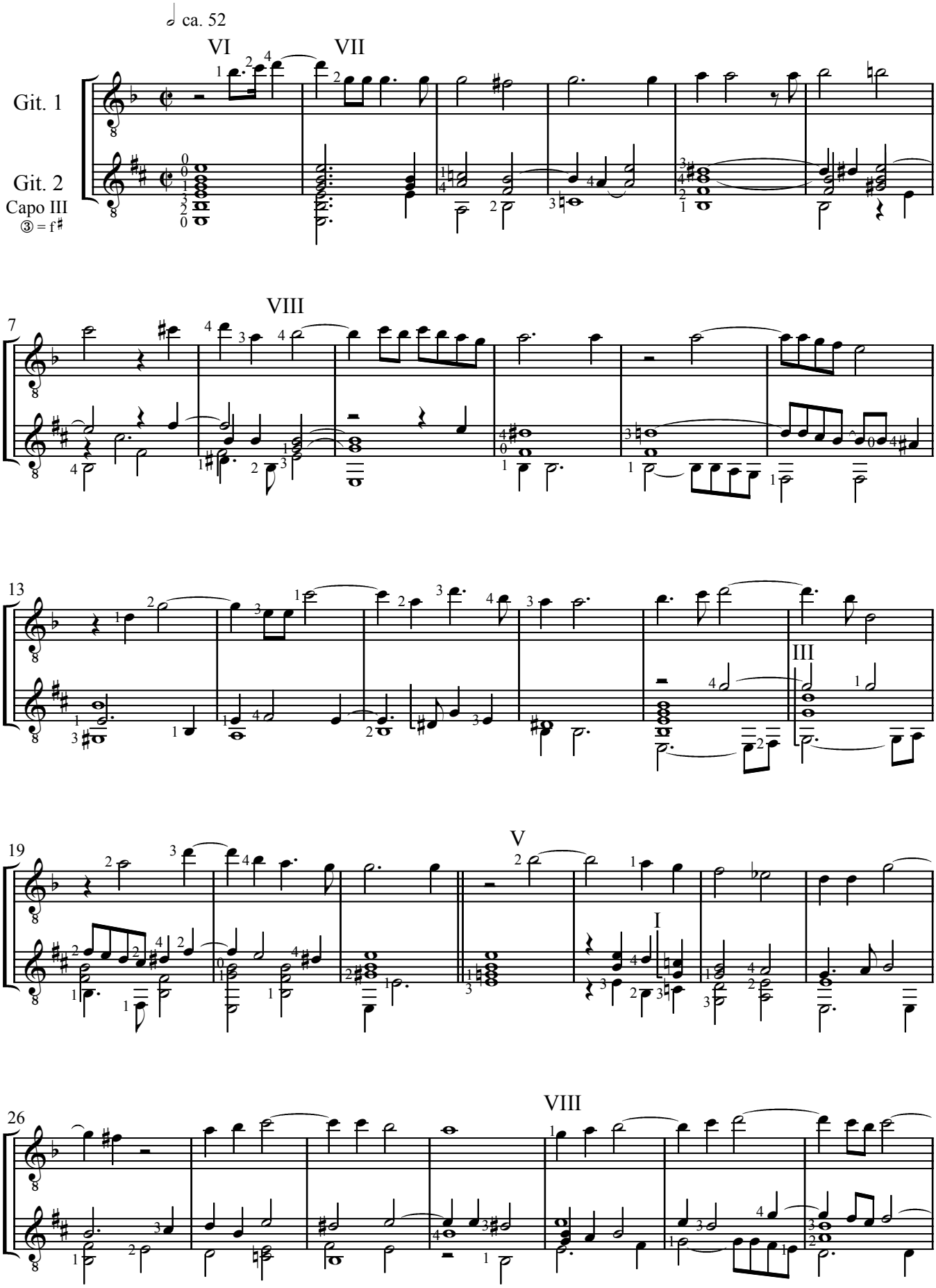
John Dowland
(1563-1626)

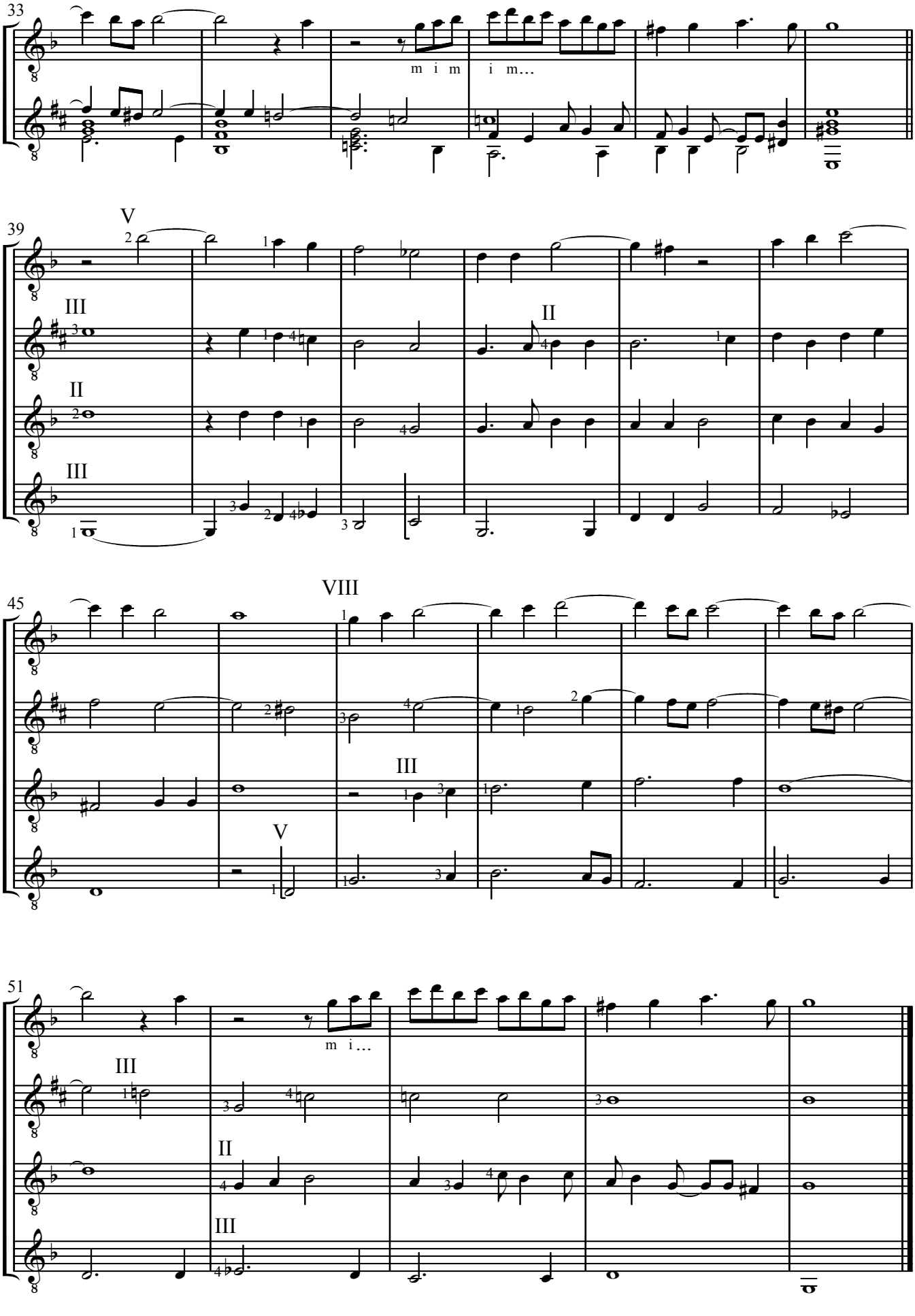


Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

43. Tell Me, True Love

John Dowland
(1563-1626)

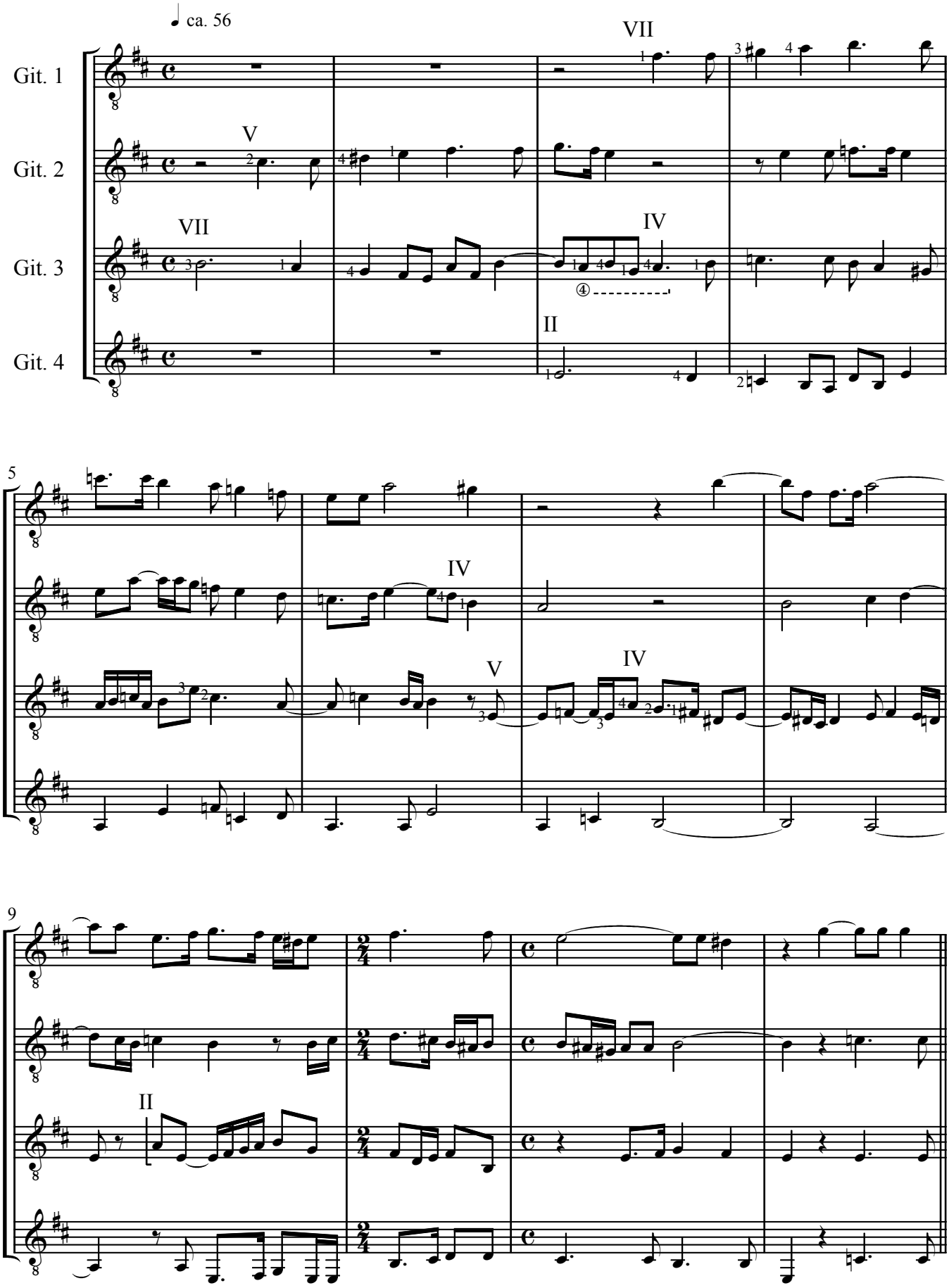


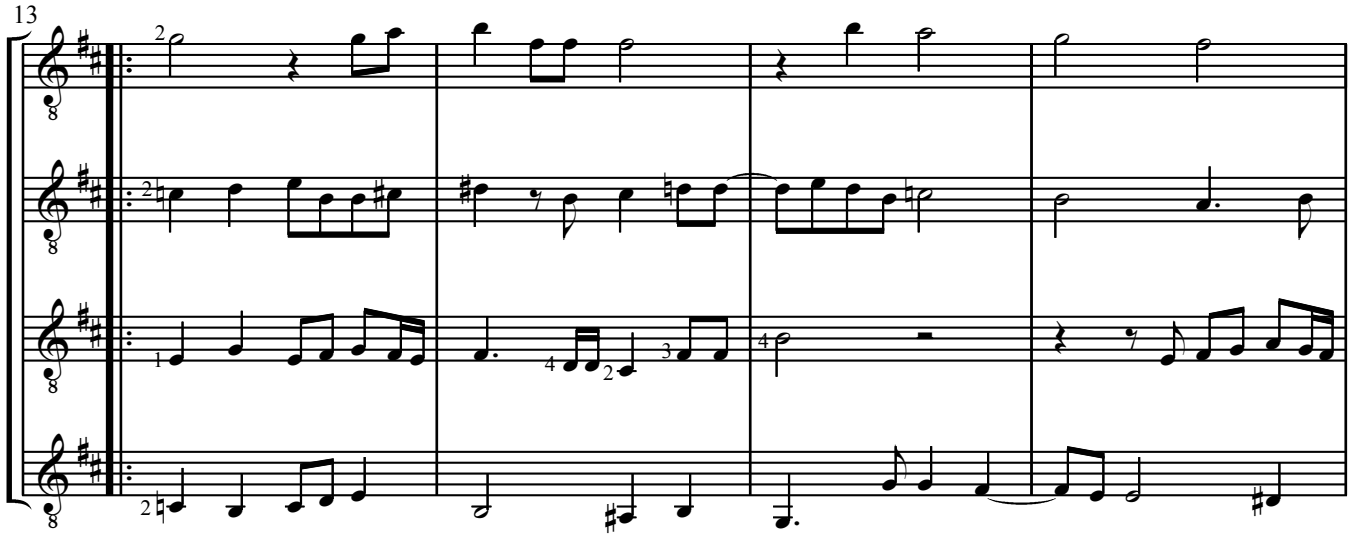

33
m i m
i m...
39
V
III
II
III
45
VIII
III
V
51
III
II
III

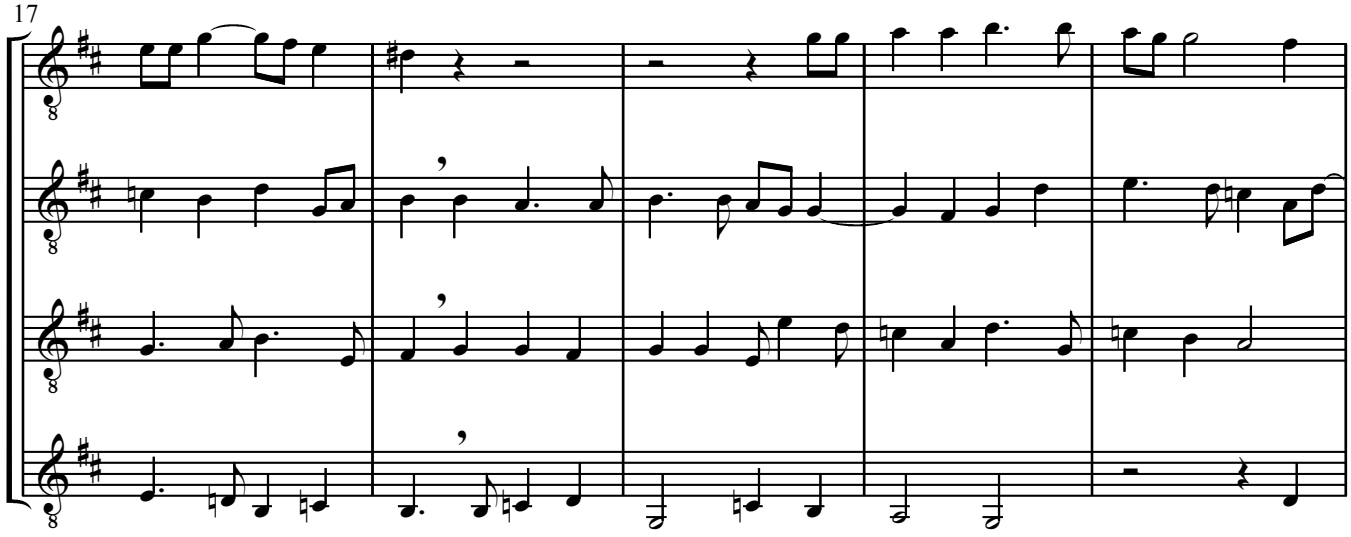
Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

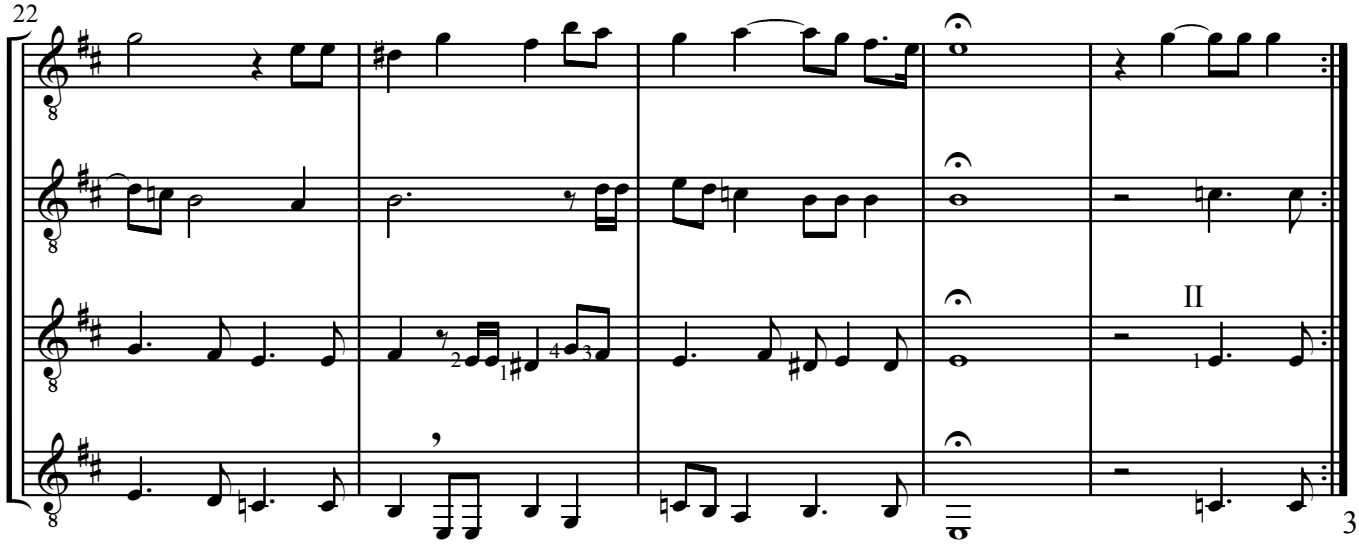
44. In This Trembling Shadow Cast

John Dowland
(1563-1626)




13

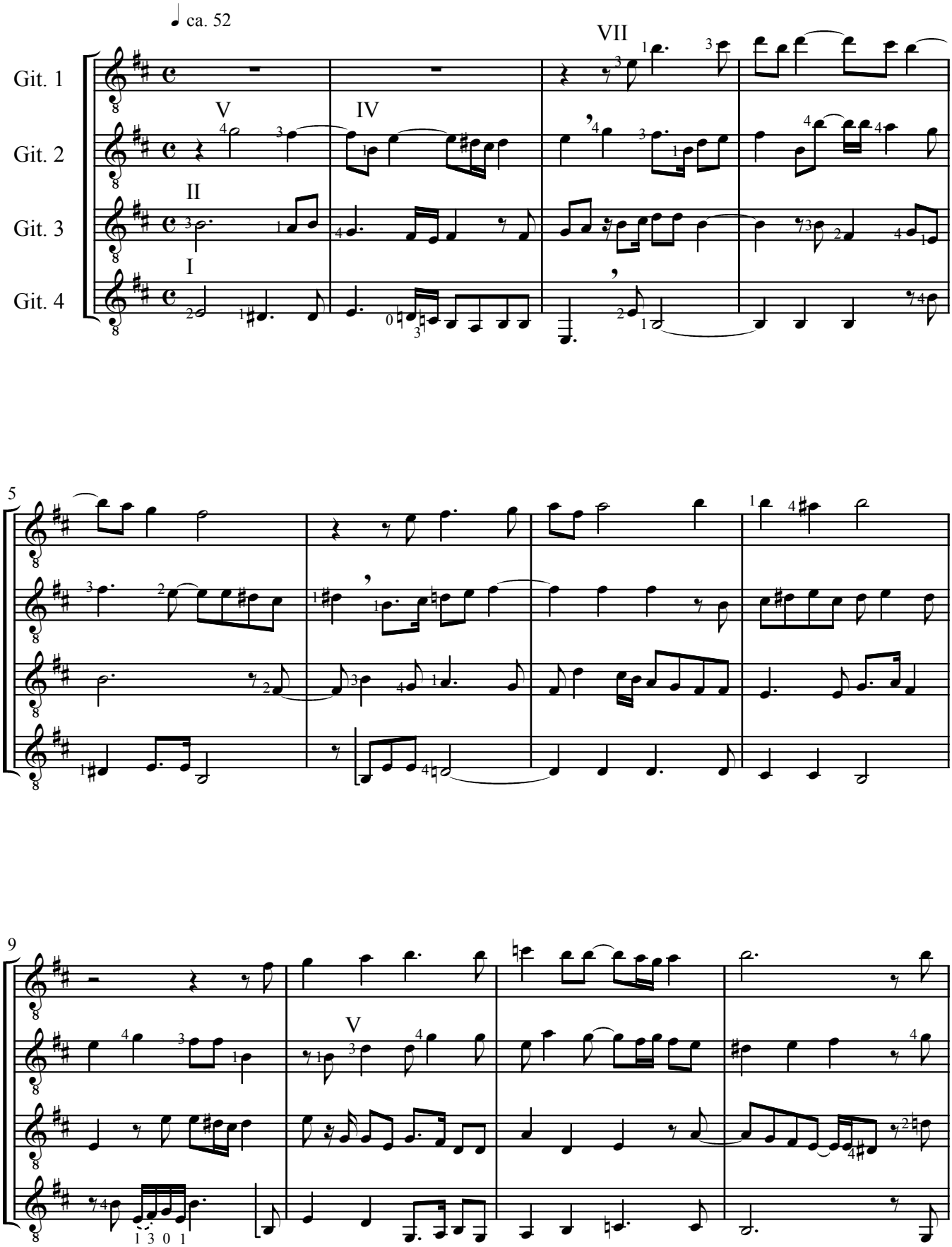

17

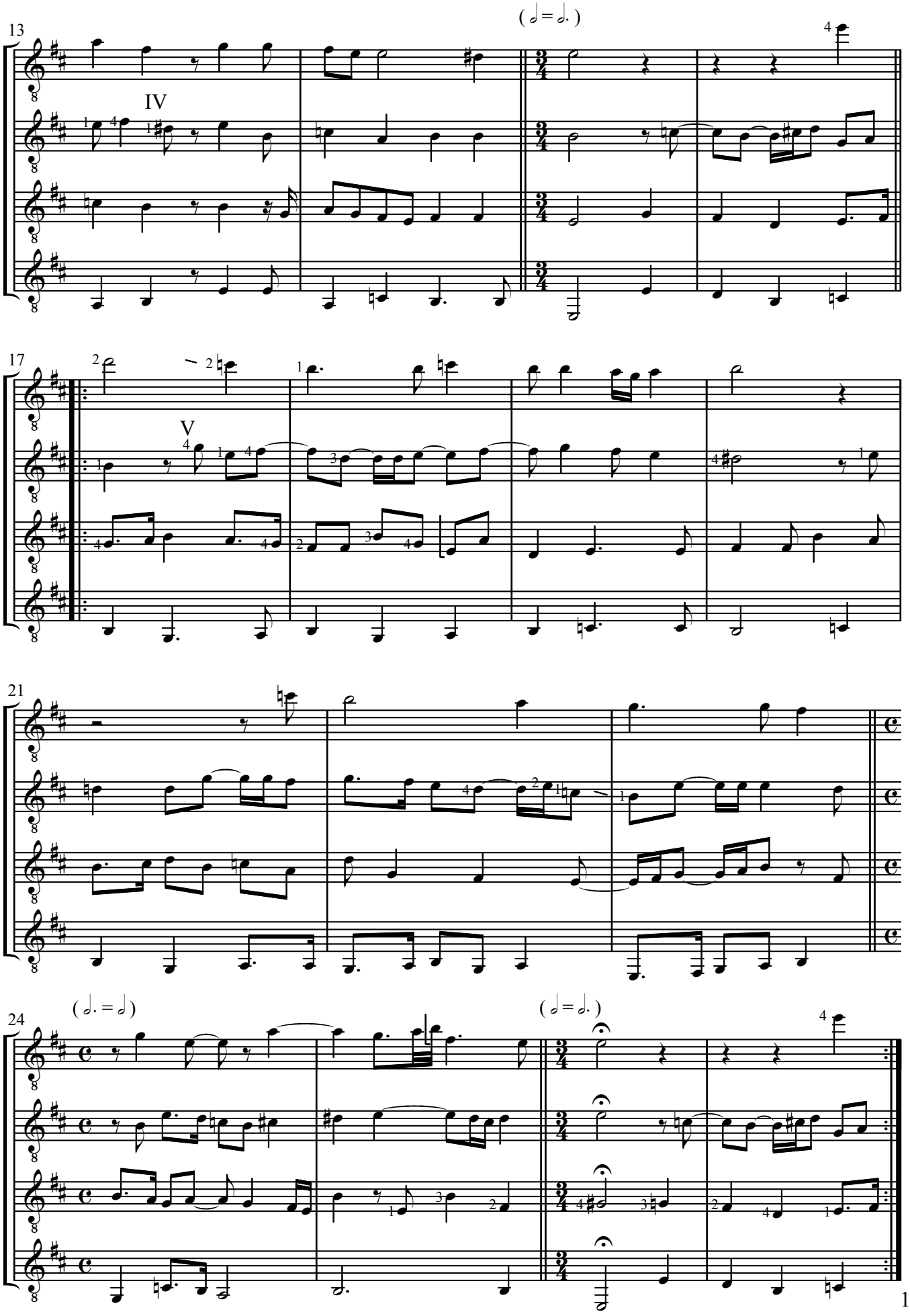

22
II
3 x

Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

45. If That A Sinner's Sigh

John Dowland
(1563-1626)

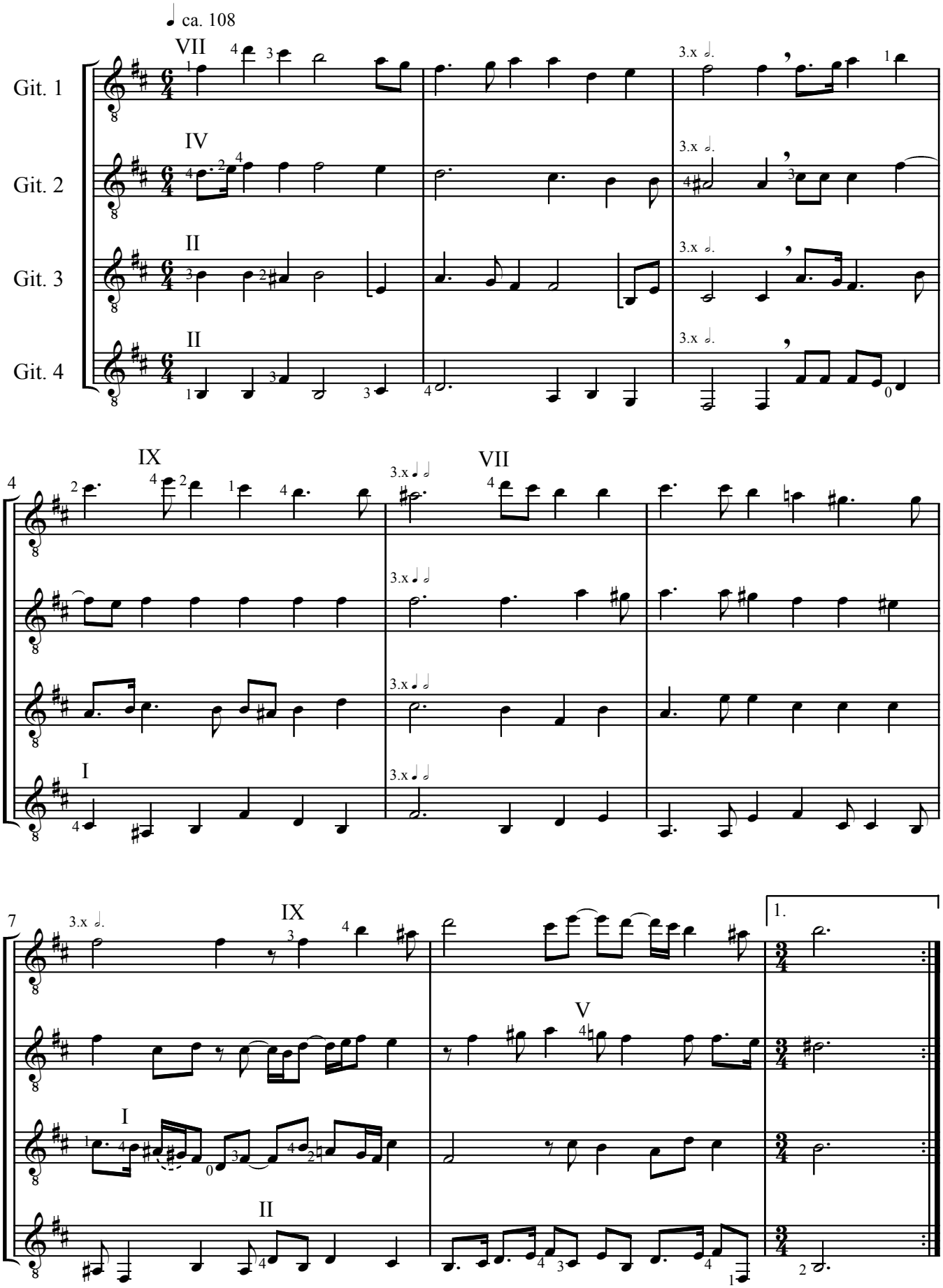


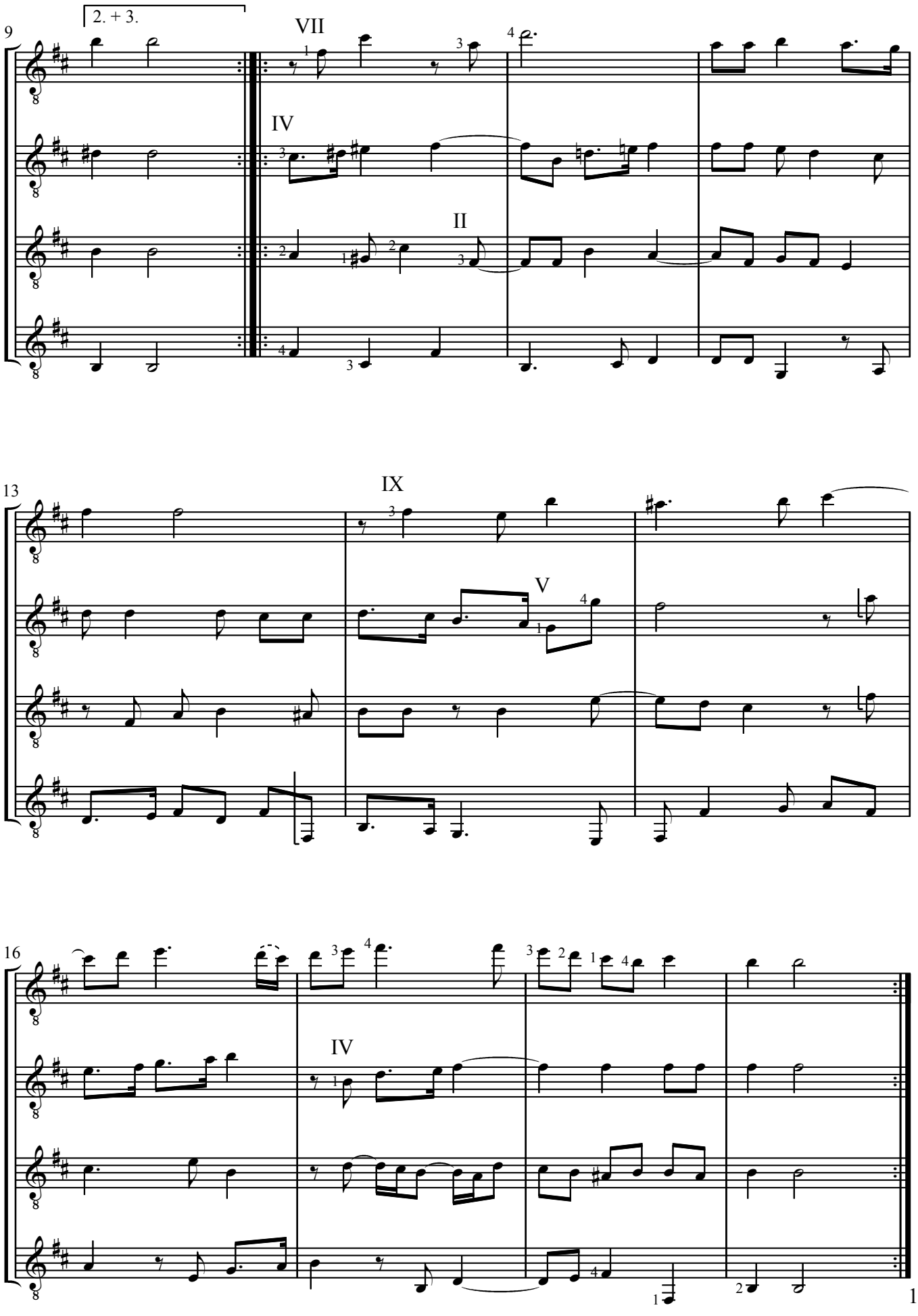

(𝅗𝅥 = 𝅗𝅥.)
13
IV
17
V
21
(𝅗𝅥. = 𝅗𝅥)
24
(𝅗𝅥 = 𝅗𝅥.)
1 x

Transkription
für 4 Gitarren:
Bernd Goldau

46. My Heart And Tongue Were Twins

John Dowland
(1563-1626)




9
2. + 3.
VII
IV
II
13
IX
V
16
IV
1 x

ALPHABETISCHES VERZEICHNIS

Nr.	Titel	Seite
11.	**A**ll Ye Whom Love Or Fortune	24
18.	A Shepherd In A Shade	38
7.	**B**urst Forth, My Tears	16
29.	By A Fountain	57
4.	**C**an She Excuse	11
22.	Clear Or Cloudy	44
9.	Come Away, Come, Sweet Love	21
6.	**D**ear, If You Change	14
36.	Disdain Me Still	68
19.	**F**action That Ever Dwells	40
16.	Fine Knacks For Ladies	36
8.	**G**o, Crystal Tears	18
23.	**H**umour, Say: A Dialogue	46
15.	**I**f Floods Of Tears	35
3.	If My Complaints	10
45.	If That A Sinner's Sighs	84
32.	I Must Complain	62
44.	In This Trembling Shadow Cast	82
33.	It Was A Time	64
28.	**L**end Your Ears	56
39.	Love, Those Beams That Breed	73
24.	**M**e, Me And None But Me	51
46.	My Heart And Tongue Were Twins	86
5.	**N**ow, Oh Now I Needs Must Part	13
30.	**O**h What Hath Overwrought	59
14.	O Sweet Woods	32
13.	**P**raise Blindness, Eyes	31
10.	**R**est Awhile, You Cruel Cares	22
26.	**S**ay, Love	53
40.	Shall I Strive With Words To Move	74
20.	Shall I Sue	41
42.	Stay, Time, Awhile Thy Flying	79
37.	Sweet, Stay Awhile	70
43.	**T**ell Me, True Love	80
34.	The Lowest Trees Have Tops	65
38.	To Ask For All Thy Love	72
21.	Toss Not My Soul	42
1.	**U**nquiet Thoughts	7
31.	**W**eep You No More	60
41.	Were Every Thought An Eye	76
27.	What If I Never Speed	54
35.	What Poor Astronomers	66
25.	When Phoebus First	52
17.	White As Lilies	37
2.	Whoever Thinks Or Hopes Of Love	8
12.	Would My Conceit	26