



HMA 1951863

## Claude Le Jeune (c.1530-1600) Chansons

### 'Master of the King's Musick' to Henri IV

Twenty years after its first anthology taken from the *Meslanges* of Claude Le Jeune, the Ensemble Clément Janequin offers you an ideal opportunity to take advantage of the most recent discoveries and hear these settings of poems of the French Renaissance – including the chanson *Autant en emporte le vent* with its famous refrain, later translated as . . . 'Gone with the wind'.

#### Claude Le Jeune's Chansons

Claude – or Claudin – Le Jeune was born in Valenciennes some time in the 1530s. This was a region which very quickly fell in with the ideas of the Reformation. He himself held strong Huguenot convictions, and played a fundamental role in the composition of Protestant music, notably in making a very large number of settings of the Psalms in the French translations of Théodore de Bèze and others. Right from the beginning of his career he was acknowledged as a master of the tradition of the Franco-Flemish composers; like them he was greatly skilled in the techniques of counterpoint and polyphony. A fine example of this can be found in the chanson *Je suis déshéritée*, built on a melody composed by Pierre Cadéac to the same text. Over this melody, located in the tenor, Claudin added five perfectly expressive voices.

As a young humanist steeped in Greek and Latin culture, he may well have travelled to Italy. What is certain, at any rate, is that he had perfectly assimilated the latest fashions and techniques that came from there. He knew the writings of Gioseffo Zarlino, the Venetian composer and theorist, whose ideas he propagated in France. Zarlino advocated a system of twelve modes arranged in pairs from C to A. Since Antiquity, it had been the custom to attribute to each mode an *ethos*, a power that could transform the listener. The Renaissance conserved a good many edifying tales of the prodigies achieved by these modes, but such testimonials are somewhat contradictory – hence Claudin uses them with circumspection. Zarlino also discusses the way to set a text to music. In particular, he advises the use of accidentals, that is to say notes foreign to the mode, to convey delight or weeping. This is precisely what we find in Claudin's setting of the words 'mon soleil' (my sun) in *Tout ce qui est de plus beau*, or of 'si ce n'est le plaisir extrême' (unless it be the intense pleasure) in *Perdre rien*, among many other instances. Similarly, he employs melodic intervals which had not previously been utilised and were to become the basis of the language of the Baroque, such as the leap of a diminished fourth at 'ô doux trépas' (O sweet demise) in *Tout ce qui est de plus beau*.

Humanist research into the music of ancient Greece had discovered that several musical types or 'genera' were practised at that time: the diatonic, the chromatic and the enharmonic. The diatonic genus consisted in the utilisation of the essential notes belonging to the mode (semitone-tone-tone), and thus differed little from the practice of the Renaissance. The chromatic genus required these notes to be shifted so as to form a succession of two semitones and a minor third, that is to say a fourth, a tetrachord. This procedure is followed systematically in both *Qu'est devenu ce bel oeil* and *Povre cœur*. Claudin does not utilise the enharmonic genus, which is built on two quarter-tones and a major third, but this can be found, for example, in the works of Nicola Vicentino, who left a treatise explaining how to build a clavichord to play his pieces.

Another problem which preoccupied musicians throughout the sixteenth century was that of rhythm: the issue was to how respect the prosodic rhythm of the word as far as possible, so as to avoid what Zarlino calls 'barbarisms'. This was one of the main subjects of research of the Académie de Poésie et de Musique founded in 1570 by the poet Antoine de Baïf, the musician Thibault de Courville and King Charles IX, a study group in which Claude Le Jeune took an active part. The result was the 'vers mesuré à l'antique' which, in imitation of ancient metrical patterns, organised verse and music into long and short syllables, as in the odes of Horace. This can be heard especially clearly in the works of Le Jeune, for instance in *La guerre*, which was already remembered in the sixteenth century as a piece that also expressed an *ethos* of rhythm.

Claude Le Jeune was the French composer most involved in all the aesthetic debates of his time, and thanks to the accomplishment of his works he long remained a model for others. To gain an idea of his achievement, one need only follow the text while listening to the music: it is plain to see that each new idea receives fresh treatment, whether through rhythm, number of voices, or some original madrigalism. His pen is so flexible that it cannot but remind us of the *ensaladas* of Mateo Flecha. The texts chosen for his chansons are of varying sorts: a number are somewhat moralising (*Fuyons tous d'amour le jeu, Povre cœur entourné*), while others feature mockery of the clergy (*Nostre vicaire, Monsieur l'Abbé*). But we also encounter drinking songs like the magnificent *Je boy à toy* and such saucy pieces as *Laute joun*, whose Gascon patois conceals an anti-Catholic barb!

The theme of love is treated in the Italian manner, with the beloved being symbolised by the eye. If the lover is a source of intense pleasure verging on death, his or her absence is just as fatal, and inspires a riot of paradoxes and oxymorons (*Tout ce qui est de plus beau*). Amorous jousting also offers the possibility of warlike metaphor, as in *La guerre*; Claudin makes use of Clément Janequin's *La bataille* to create total confusion between Mars and Venus. Love may also be treated from the straightforward viewpoint of sexual desire, as in *Une puce*; on the other hand, *D'un œil fardé* lets us hear the complaint of a lover who is heartlessly exploited by the object of his affections.

The Renaissance mindset is so distant from our own! Lucien Febvre and his fellow-historians of *mentalités* have convincingly demonstrated that at this period the sacred mingled easily with the profane. Hence it is not surprising to see Le Jeune handle bawdy texts with as much artistry as he does sacred ones: the chanson *Je boy à toy*, with its play on rhythm and its six-voice polyphony, turns out to be quite as inspired as his psalms! However, a closer examination does enable one to detect the odd instance of second thoughts. Isabelle His, the author of a remarkable study of the composer, *Claude Le Jeune, un compositeur entre Renaissance et Baroque*<sup>1</sup>, has pointed out that in the chanson *Je file*, based on a text that was already well-known, Claudin changed the phrase 'quand Dieu me donne de quoy' (when God gives me the wherewithal) in order to avoid blasphemy, and cut the line 'en no jardin my entray', whose reference to 'entering a garden' was too sexually explicit.

When Claudin died in 1600, his sister Cécile continued publication of his works. His chansons yield up the image of a sixteenth-century composer who is already Baroque, using all the resources at his disposal to express the passions of the text while still remaining within the limits set for consonance in his time. For example, at the end of *Tout ce qui est de plus beau*, he must set to music the oxymoron 'discordants accords', which in itself sums up this late sixteenth-century style; unable as yet to allow himself the dissonances soon to be employed by Monteverdi, he creates a false relation which still gives the listener the expected thrill while never overstepping the bounds of his language!

JEAN-YVES HAYMOZ

Translation: Charles Johnston

1 Aries: Actes Sud, 2001

**1 | Tout ce qui est de plus beau dans les cieux,**

Tout ce qui est de plus divin au monde,  
Soit parmi l'air, sur la terre ou dans l'onde,  
N'egale point le soleil de mes yeux.  
Ce beau Phebus qui se pense immortel,  
Nourrit les corps des humains par les flammes :  
Mais mon soleil va nourrissant les ames  
D'un past si doux qu'il n'en est point de tel.

De l'œil de l'un le beau Printemps se fait,  
Et par six mois s'engendrent les fleurettes :  
Mais en tout temps naissent les amourettes  
Des yeux du mien plus que l'autre parfait.  
L'un par saison fait reflleurir les lis,  
Les aubepins, les œillets et les roses :  
Mais du mien beau les deux lèvres écloses,  
Font pour toujours en terre un paradis.

L'un excessif en ardeur fait perir  
L'esperé fruit de la terre alterée :  
Mais du mien beau la chaleur tempérée  
D'un doux trespas en vivant fait mourir.  
Il sçait si bien assaisonner la mort,  
Qu'en la donnant il y mesle la vie,  
Et lorsqu'on croit du corps l'ame ravie,  
C'est justement alors qu'on est moins mort.

O doux trespas ! meslé de reconfort,  
O belle mort ! qui redonne la vie,  
Si pleine d'heur que l'on perd toute envie  
Et tout desir de vivre qu'en la mort.  
O vivre doux ! attaché au trespas,  
O belle vie ! où la mort est prochaine,  
Et toutefois de tant de bonheur pleine  
Que de plus vivre on ne souhaite pas.

Puisse à jamais mon cœur vivre et mourir  
Si doucement en ces morts si vivantes,  
Puisse mon ame en vies si mourantes  
Toujours revivre et toujours remourir.  
Et le soleil qui fait ces douces morts,  
Et cause en moy tant d'agreables vies,  
Puisse toujours en si douces folies  
Entretenir ces discordans accords.

**2 | Une puce J'ay dedans l'oreille, hélas !**

Qui de nuit et de jour me frétille' et me mord, et me fait devenir fou.

Refrain :  
Nul remède n'y puis donner :  
Je cours deça,  
Je cours delà.  
Ote la moy,  
Retire la moy,  
Je t'en pri' :  
Oh, toute belle, secours moy.

Quand mes yeux je pense livrer au someil,  
Elle vient me piquer, me demange, et me poind et me garde de dormir.

D'une vielle charmeresse aydé me suis,  
Qui guérit tout le monde et de tout guerissant, ne m'a sçeut me guerir moy.

Bien je sçay que seule peux guerir ce mal,  
Je te prie de me voir de bon œil, et vouloir m'amolir ta cruauté.

J'ay souvent dedan' l'oreille farfoüillé,  
Ni je n'ay par amour, ni par art su trouver la maniere de l'oster.

**3 | Perdre rien plus je ne pourroy,**

Ayant perdu la vie mesme  
Si ce n'est le plaisir extremesme  
Que de ma perte je reçoy.

**4 | Je file quand on me donne de quoy,**

Je file ma quenouille au boy,  
Trois fleurs d'amour j'y trouvay,  
Je file quand on me donne de quoy,  
A mon amy les donnay.  
Je vay, je vien, je tourne, je vire, je ferre, je taille, je tons, je rais,  
Je danse, je saute, je ris, je chante, je chauffe mon four  
Je garde mes ouailles du loup  
Je file ma quenouille au boy,  
Je file quand on me donne de quoy,  
Je file ma quenouille au boy.

**5 | Monsieur l'Abbé et monsieur son valet**

Sont fais égaux tous deus come de cire.  
L'un est grand fol, l'autre est petit follet,  
L'un boit du bon, l'autre boit du pire,  
L'un veut railler, l'autre gaudir et rire :  
Mais un débat au soir entr' eus s'émeut,  
Car maistre Abbé toute la nuit ne veut  
Estre sans vin que sans secours ne meure :  
Et son valet jamais dormir ne peut  
Tandis qu'au pot une gout' en demeure.

**6 | Quand vous seriés quelque fille d'un Scitche**

Encor l'Amour qui les Tigres incite,  
Vous forceroit de mon mal secourir :  
Mais vous trop plus qu'une Tigresse fiere  
Las ! de mon cœur vous estes la meurtriere,  
Et ne vivés que de le voir mourir.

**7 | Laute joun jou m'en anabi**

De Tholoze à Montréjau,  
Rencontre Guiüo Hillette  
A la porte d'un cazau :

Rencontre Guiüo Hillette  
A la porte d'un cazau :  
Jou l'y leby sa raubette  
Et plus leaü lou dabantau.

Hillette, Leyche me tocque l'herbette,  
Qu'as debat lou dabantau.

Jou l'y leby sa raubette  
Et plus leaü lou dabantau.  
Per debat sa camizette  
Jou y ey bist un petit traue.

Per debat sa camizette  
Jou y ey bist un petit traue.  
Jou destaqui ma braguette,  
Et y bouteguy mon clau.

Hillette, Leyche me tocque l'herbette,  
Qu'as debat lou dabantau.

Jou destaqui ma braguette,  
Et y bouteguy mon clau.  
Elle se met à crida  
Seigne bous me hazets mau.

Elle se met à crida  
Seigne bous me hazets mau.  
Care, care, beroüette  
Auras peilhes à nadau.

Hillette, Leyche me tocque l'herbette,  
Qu'as debat lou dabantau.

Care, care, beroüette  
Auras peilhes à nadau.  
Lou debat sera de rouge  
Lou dessus sera de blau.

Lou debat sera de rouge  
Lou dessus sera de blau.  
Nou me hazats tantes causes  
Jou son morte tant se bau.

Hillette, Leyche me tocque l'herbette,  
Qu'as debat lou dabantau.

Nou me hazats tantes causes  
Jou son morte tant se bau.  
Si d'aqueste mau jou mory  
Enterrats me à Montrejau.

Si d'aqueste mau jou mory  
Enterrats me à Montrejau.  
Hazets dize la grand' messe  
A monsur lou Cardinau.

Hillette, Leyche me tocque l'herbette,  
Qu'as debat lou dabantau.

- 8 | O feux sacrez, ô fatales estoiles,**  
Lorsque ma Nymphé en haut leve ses yeux !  
L'esclair lancé de leurs flammes jumelles  
Plus que Phœbus quand il tourne les cieus  
Vous rend il pas flamboyantes & belles ?

Ciel seul autheur d'un si divin ouvrage,  
Qui seul aussi est digne de le voir :  
Quel lis esclou, quelle roze sauvage,  
Quel pourpr' esleu, quelle neig' a pouvoir,  
Sur le beau teint qui luit en son visage.

- 9 | Povre cœur entourné de tant de passions,**  
De tant de nouveautés, de tant de fictions,  
Outrés de tant de maus que je sens en mes veines,  
Quelle fin aurons nous un jour a tant de peines ?

Quelle aide maintenant, quel espoir de guérir ?  
Quel bon Dieu qui nous vint a ce coup secourir ?  
Quel port en ceste mer ? quelz feus en cest orage ?  
Et quel autre salut voulons nous d'avantage ?  
Nostre ayde, nostre espoir, nostre Dieu, nostre port,  
Nos feus, nostre salut sont ores en la mort.

- 10 | Autant en emporte le vent**  
Qui n'a qu'un baiser seulement  
Bien qu'il soit donné de la bouche,  
Car si le joly cœur n'y touche  
Et ny met son consentement  
Autant en emporte le vent.

- 11 | D'un œil fardé, d'un pipeur entretien,**  
D'une douceur parmy le fiel passée,  
Tu me nourris depuis que je suis tien,  
Et si en as un autre en la pensée.  
O cœur ingrat ! ô amour incensée !  
Plus j'ayme et moins à m'aymer tu t'efforces :  
Et cil en qui son ardeur est glacée  
Jouït du fruit dont je n'ay que l'escorce.

- 12 | Qu'est devenu ce bel œil qui mon ame éclairait  
ja de ses rays,**  
Dans qui l'Amour retrouvait ses fleches, flames & traits?  
Qu'est la bouch'or devenue, & ce ris si mignard, & ce discours?  
Dont ma maîtresse attrapait les plu' farouches en amours?

Qu'est devenue cette joue & d'amour & de honte le pourpris,  
Sur qui l'Amour étoit cent mille rozes & lis ?  
Qu'est devenu le fin or de ce poil prime frizé reluizant,  
Dont mille Amours, mille rets sans fin aloyent façonnant ?

Qu'est devenue cette main que l'épouze de Titon avouroit,  
Main, qui plus blanche que lait, les neiges mesme éfaçait ?  
O maleur injurieux qui cachant ce tresor sous le tombeau,  
Fais que le monde n'a plus rien de mignard ni de beau.

- 13 | Je suis desheritée**  
Puis que j'ay perdu mon amy,  
Seulette il m'a laissée  
Pleine de dueil et de soucy.  
Rossignol du bois joly  
Sans plus faire demeurée,  
Va t'en dire à mon amy  
Que pour luy suis tourmentée.

- 14 | Nostre vicaire un jour de feste**  
Chantoit un amen gringoté,  
Tant qu'il pouvoit à pleine teste  
Pensant d'Annette estre escouté :  
Annette de l'autre costé  
Pleuroit comme esprise à son chant,  
Lors le vicaire en s'approchant,  
Luy dit, pourquoy pleurés vous belle ?  
Ha ! Messire Jean, ce dit elle,  
Je pleure un Asne qui m'est mort,  
Qui avoit la voix toute telle  
Que vous quand vous criés si fort.

- 15 | e boy à toy mon compagnon**  
Tire tire cet aviron,  
Tire tire mon compagnon.  
Nous irons en Angleterre,  
Soit par mer ou soit par terre,  
En Angleterre nous irons.  
Tire tire cet aviron,  
Tire tire mon compagnon.  
J'ay tant beu que je voy le fond..  
Tire tire cet aviron.,  
Tire tire mon compagnon.  
Tire tire cet aviron.

- 16 | La Guerre**  
Arm' arm' ô vous mes loyaus pensers dous,  
Accourez de roideur à la garde de mon cœur.

Vecy Amour qui s'apochant  
De m'ataquer va taschant :  
Barre la porte, leve le pont,  
Sur la muraille bon guet :  
Tant que dépit d'un tel affront,  
Loin je le voye distraït.  
Faitte devoir, et demeurez  
Libre le plus que vous pourrez :  
Mais si le moindre de mille cous  
Fausse du mur l'épasseur  
Sorte' crians : mercy de nous  
Ha ! bonne guerre ! Vainqueur.

Tost, tost, tost, boute selle, bride,  
Tost, tost, tost, à cheval tost.  
Sus, sus, aus champs, l'ennemy aproche ses étendars  
Et soudars,  
Tost, tost, tost, boute selle, bride,  
Tost, tost, tost, à cheval tost.

Bataille, compagnons, bataille allons camper :  
Le bras dedans le sang des ennemis tremper.  
Nostre Roy s'en vient, suivons tous son drapeau,  
Nul de nous n'ayt soin d'épargner lors sa peau.

Si de flame briller cette bande se voit,  
Que de feus luy regorge et le sang et le cœur,  
Elle n'est que de feus, n'ayme rien qu'ardeur,  
Toudefeu se revest, et ja morte seroit,  
Si ce chaud aliment elle perdoit.

Marchez vaillans guerriers d'honneur  
Tous les hazards méprizant :  
Celui qui trop de la mort a peur  
La vie perd de'plaisant,  
Et qui franc de peur vit entre nous  
Qu'i' se vante d'estre sur tous  
Richement revéту  
De la vertu.  
Grandeur de cors, beau, fort et droit,  
Un bras robuste aterrant,  
Le pied leger à la course adroit  
Ne vont la vie illustrant,  
Si vaillance à l'homme fait défaut  
Voire fust j' plein jusqu'au haut  
Et d'estats et de bien,  
J' ne vaus rien.

Si vou' voulez quelque prix vous éprouvant raporter,  
D'honneur on peut icy l'essay pratiquer.  
Chevalier aprochez de ce Perron  
Ne celant si de Mars vous avez la que don,  
Si quelque belle vous ayme, la preuve le fera voir,  
Et chacun à sa prouesse fera l'amour aparoir,  
De l'amour la fureur  
Animera la valeur  
Et l'amant valeureux  
Le brave cœur amoureux :  
Montrez ce que peut un amant à l'effet,  
Que de Mars et d'Amour cheri l'on sçait.

Donne dedans , sonne la charge carabins commencez,  
Çà, brave chefs, la pique bas, a nostre teste avancez,  
Çà, çà, tréve icy d'écarmoucher,  
À l'ennemy droit i' faut marcher.  
Courage, çà, çà, le gros cherchons,  
Courage, courage allons chargeons,  
Çà, tire icy, çà, donne à moy, attaque là droit au flanc.  
Aproche aproche à l'ennemy et qu'homme ne quite son ranc.  
Donne, boute, tire, fracasse, retire, frape, refrape, frapons, rompons.  
Boute, tire, donne, rechoque, recogne, frappe, refrape, frapons, rompons.  
Tu', tu', tu', tu', tu', frapé' tous fort,  
Tu', tu', tu', tu', tu', tout à mort,  
Suivé' le drapeau, tené' bien rang,  
Qu'i' n'échape rien, tout à sang.  
Tu', tu', tu', tu', tu', frapé' tous fort,  
Tu', tu', tu', tu', tu', tout à mort,  
Suivé' le drapeau, tené' bien rang,  
Qu'i' n'échape rien, tout à sang.

Rendez, rendez vous tous,  
Mes loyaus pensers dous,  
N'ayé' plus de vigueur  
À la garde de mon cœur.

L'ennemy entre Amour assaut  
Ma belle y est, criez tost :  
Ha ! bonne guerre troupe amoureuse,  
Ha ! bonne guerre vainqueurs.  
Ha ! bonne guerre, ha ! bonne guerre,  
Ha ! bonne guerre vainqueurs.  
Ce ne vous est ny deshonneur  
Ny vilenie ou trayson,  
L'ennemy plein de plu' de vigueurs  
Vous chasse hors la maison :  
Ha ! ne tenez tant de rigueurs,  
Ha ! bonne guerre vainqueurs.

Canaille, lasche vous fuyez, et vos hidalque' s'en vont.  
Quitans là leur premier front.  
Vive le Roy si munyd'heur,  
Vive de Dieu la grandeur.

Ja la victoire est à nos gens,  
Asseurons nou' la diligens,  
Peu de soin souvent troplus perd,  
Que vaillance ne nous acquiert.  
Raliens nou' pleins de vertu,  
Et suyvons l'ennemy battu.

Rendons graces à Dieu,  
Dieu grand Dieu, Dieu glorieux.  
Par luy nostre ennemy sent nos bras victorieux.

Victoire, vengeance est à nous,  
Nostre insolent fascheus Amour,  
Trompeur, cruel, meurtrier de tous,  
I' nous faut punir à son tour ;  
Tourmens cruels sans nul méfait,  
Souffrir nous as fait bien souvent,  
Tourmens cruels auras de fait,  
Pour avoir méfait méchamment.  
Un flambeau chaud és mains tenant  
Brusler tu nous soulois icy :  
Ton flambeau l'on tient maintenant  
Qui te bruslera tout ainsi.  
Maints chauds soupirs cauzer nonfis,  
Maints pleurs de nos yeux fis jeter,  
Or il te faut loin, loin d'amis  
Soupirer, pleurer, lamenter.

Toy qui d'amour ja vainqueur  
Peus de l'amour triompher,  
Sans de ce feu t'échauffer  
Vante toy seul victorieux,  
Seul libre Roy, de ton cœur.  
Pour s'acquérir liberté  
Faut à l'amour rézister :  
Ceux que l'amour va donter  
Beaucou' pis sont qu'un prizonnier,  
Dans le ceps arresté.

Rendons graces à Dieu,  
Dieu grand Dieu, Dieu glorieux.  
Par luy nostre ennemy sent nos bras victorieux.

Or su' guerriers, sus retournez,  
Pleins de los et pleins d'honneurs,  
Pleins de joye que vou' raportez,  
Digne prix de vos valeurs :  
Paresseux ne fit jamais rien,  
Qui n'a mal ne merite bien.  
Et de dous ne peut que blasmer  
Qui n'a gousté de l'amer.

Rendons graces à Dieu,  
Dieu grand Dieu, Dieu glorieux.  
Par luy nostre ennemy sent nos bras victorieux.