

Johannes Ockeghem
(Barbingant)

Au travail suis que peu de gens croiroient a 3

Edition and comments by
Peter Woetmann Christoffersen

June 2021

<http://chansonniers.pwch.dk/CH/CH080.html>

This edition is extracted from the online project *The Copenhagen Chansonnier and the 'Loire Valley' chansonniers*, which consists of linked html-files and a great number of single PDF editions. It can be accessed at <http://chansonniers.pwch.dk/>.

Each html-file about a song contains lists of sources, and edition and translation of the poetic texts, discussion of the main sources and comments on text and music. Separate files hold lists of contents and descriptions of the sources. Other files contain papers and notes on related topics. The online edition offers many cross references and links to online facsimile editions. These links had to be simplified in the present edition.

Each version of a song is regarded as a valid performance by a scribe/musician, and therefore they are published separately. In most cases there will be no attempts to imagine the intentions of the composer or to reconstruct exactly what the composer had written when the music left his pen. Rather the aim is to interpret the written music in largely the same way as 15th century performers may have read it. Many details, which in one source are different from other sources, must be accepted by the editor as valid elements in a performance of the actual source. Sources marked by an asterisk * are included in the edition.

Sigla of the related 'Loire Valley' chansonniers

Copenhagen	Copenhagen, The Royal Library, MS Thott 291 8° http://www.kb.dk/permalink/2006/manus/702/dan/0+recto/
Dijon	Dijon, Bibliothèque Municipale, Ms. 517 http://patrimoine.bm-dijon.fr/pleade/img-viewer/MS00517/viewer.html
Laborde	Washington D.C., Library of Congress, MS M2.1 L25 Case (Laborde Chansonnier) https://www.loc.gov/resource/ihas.200152631.0/?sp=1
Leuven	Leuven, Alamire Foundation, Manuscript without shelf number (Leuven Chansonnier) http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE9381778
Nivelle	Paris, Bibliothèque nationale, Rés. Vmc. ms. 57 (Chansonnier Nivelle de la Chaussée) http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55007270r/f1.image
Wolfenbüttel	Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Codex Guelf. 287 Extravag. http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/287-extrav

Au travail suis que peu de gens croiroient 3v · Ockeghem / Barbingant

Appearance in the group of related chansonniers:

*Dijon ff. 62v-63 »Au travail suis que peu de gens croiroient« 3v Barbinguant

*Leuven ff. 31v-32 »Au travail suis que peu de gens croiroient« 3v

*Nivelle ff. 69v-70 »Au travail suis que peu de gens croirient« 3v Okeghem

*Wolfenbüttel ff. 62v-63 »Au traveil suis qui peu de gens croiroient« 3v

Text: Rondeau quatrain; full text in all four sources. After Leuven and Dijon:

Au travail suis que peu de gens croiroient,
on le peult bien qui veult apercevoir, (1)
maiz c'est pour ce que je ne puis veoir (2)
ma maistresse ainsi qu'aultres feroient.

Bien envieulx certes aulcuns seroient
se de sa grace du bien povoye avoir. (3)

Au travail suis que peu de gens croiroient,
on le peult bien qui veult apercevoir.

S'il m'avenoit grant douleur porteroient,
car veoir mon bien leur feroit recepvoir
mal si tresgrant que, s'il duroit pour voir,
je suis tout seur que de dueil creveroient.

Au travail suis que peu de gens croiroient,
on le peult bien qui veult apercevoir,
maiz c'est pour ce que je ne puis veoir
ma maistresse ainsi qu'aultres feroient.

I am in such trouble that few people would believe it,
even if one who wished to could easily perceive it,
it is because I cannot visit
my mistress, as others may do.

Very envious, certainly, some would be,
if I could enjoy her favour.

I am in such trouble that few people would believe it,
even if one who wished to could easily perceive it.

If that should happen, they would feel great agony,
because to see me receive my gift would give them
such great pain that, if it really lasted,
I am quite certain that they would die of grief.

I am in such trouble that few people would believe it,
even if one who wished to could easily perceive it,
it is because I cannot visit
my mistress, as others may do.

1) Nivelle, line 2, “on le puet certes aparcevoir”

2) Wolfenbüttel, line 3, “... que ne puis voir”

3) Leuven, line 6, ”se par sa ...”, Wolfenbüttel “... ung bien povoye ...”

Evaluation of the sources:

The text and music of this famous song is found only in four of the ‘Loire Valley’ chansonniers. Nivelle attributes it to Ockeghem, while the Dijon scribe put the name of Barbingant above his copy. It was entered into the chansonniers by their respective main copyists as part of the scribes’ original plans for their content (see further the descriptions of the single manuscripts). They all transmit the same version of the song with very few errors in text and music. However, details show that all the scribes had access to different exemplars.

Dijon and Nivelle are quite close. Their differences concern coloration, ligatures and decorative notes (see e.g. superius bb. 9-10); in a few cases these differences influence the text underlay (contra bb. 11-14). In Wolfenbüttel bars 9-10 in the upper voice have a third variant of decoration, and bars 12-14 in its contra have been recomposed in a quite skilful way; maybe some notes were left out in its exemplar. Leuven brings a faultless copy that has a few unique features: In superius bars 6-7 it reverses the durations of the *c"-notes* (*brevis-semibrevis* → *semibrevis-brevis*), which while creating a elegant syn-

copation breaks up the song's basic rhythmic idea. The *semibrevis e'* in the contratenor is broken up into a dotted figure (*e'-c'*) and in bar 20 the third note is an *a*, while all the other sources have the note *g*, which most probable is wrong.

The distribution of sources and the nature of the differences clearly indicate that the song was created some time before its entrance in the chansonniers, probably in the early 1460s, and that it quickly obtained great popularity and a wide circulation in the milieu around Ockeghem (and Barbingant) with some small differences in transmission as natural consequences.

Comments on text and music:

A love complaint in rich *rimes léonines*, close to *équivoques*. The music fits the tone of the refrain perfectly, the distress of the hapless lover who sees other admirers obtaining access to the adored female. Here the music's elegant lyricism accords well the meaning of the words. Less so in the following *couplet* and *tierce* when his malicious joy gets the upper hand, gloating over what grief would befall his rivals if the lady should look to his side.

“Au travail suis” is composed for a high-range voice (*c'-e''*), which carries most of the melodic interest of the song, and a tenor and contratenor in the same range an octave below (*c-f*). The first and last lines involve canonic imitation at the octave between *superius* and tenor. The opening presents the very characteristic motive, which clearly defines the Hypodorian mode on *a*, in all three voices. The continuation is so short that it does not leave the contratenor time (and notes) to finish the first text line after its modified entry. In the fourth line the tenor opens the imitation (bb. 16 ff), and at the end all three voices participate in a *stretto*-like canonic rush to the cadence.

The mensuration is perfect, and tenor and contratenor come in after the perfection's three beats, and in the piece as a whole the perfections add up nicely. However, the notation hides a much more refined play with the rhythm in performance. The words “Au travail suis” cannot help sounding as if the music starts with an upbeat in all three voices and displaces its main accent. The first line wavers between triple and double time, and after the voices all have come to a standstill on the *brevis* in bar 6 (Leuven disregards the effect), the feel of the mensuration has changed into *tempus imperfectum*. The middle lines (bb. 6-15) could be re-barred in double time. In this way the cadence to G in the third line (b. 15) falls on a strong beat, not on the perfection's last *semibrevis*. But there is no time to dwell on the cadence note, the tenor “restarts” the perfection with the words “ma maistresse” by quoting the opening of an older song by Ockeghem, »Ma maistresse et ma plus qu'autre amye« (bb. 16-17),¹ and the *superius* follows it an octave higher after one beat extending slightly modified the quote by two bars. By modifying the rhythmic feel in the preceding lines and shortening the cadence the composer sets the stage for the quote – highlighting its entrance.²

The chansonniers Dijon and Nivelle are equal in credibility when it comes to composer attributions. The question of authorship has been touched on many times in the literature

1 <http://chansonniers.pwch.dk/CH/CH173.html>.

2 David Fallows preferred Barbingant as the composer of “Au travail suis” and proposed that the quoting was the other way round, that Ockeghem in “Ma maistresse” quoted Barbingant. The more than ten years between the sources as well as between the stylistic profiles of the songs make this hypothesis untenable; see David Fallows, ‘Johannes Ockeghem. The changing image, the songs and a new source’, *Early Music* 1984, pp. 218-230 (at 223-225).

without any clear consensus. I prefer to attribute this song to Ockeghem for the following reasons:

“Au travail suis” emphatically quotes an early song by Ockeghem written around 1450, »Ma maistresse et ma plus qu'autre amye«. Ockeghem later used this bergerette as model for his four-part *Missa Ma maistresse* of which only the two first sections have survived.³

The tenor of “Au travail suis” is quoted complete transposed down a fifth in the Kyrie of Ockeghem’s four-part *Missa Au travail suis*, which otherwise is freely composed on the song’s opening motive.⁴ The transposed song is placed in a very low tenor, which co-operates with a bassus in the same range, often crossing above the tenor, in a way retaining the voice disposition of the song. The triple time of the song has in the mass Kyrie been transformed into double time (*tempus imperfectum*) and thereby the performed version of the song tenor has been recreated in the Kyrie including the upbeat beginning, the stop at the end of the song’s bar 6 (end of Kyrie I), the shortened final note in the G cadence in bar 15 (end of Christe), and the sudden entry of the quote from “Ma mastresse”. The mass and the rondeau could very well have been composed during the same period and participate in a complex web of self-references.

The attributions in Dijon and Nivelle are not really equal in weight. In Dijon the attribution to “Barbinguant” comes among a series of songs, of which several have Busnoys’ name attached. In Nivelle “Au travail suis” appears under Ockeghem’s name on ff. 69v-70 in a series attributed songs, one by Du Fay, two each by Delahaye and Ockeghem, and directly preceding “Au travail suis” we find Barbingant’s »Esperant que mon bien vendra« (ff. 68v-79; see further the description of the MSS).⁵ This implies that the Nivelle scribe (or his exemplar) was conscious of the identities of the two different musicians.

The ‘Loire Valley’ chansonniers contains two French chansons by Barbingant, which attest to his standing in the milieu. »Lomme banny de sa plaisance« was widely circulated and Barbingant’s authorship was confirmed by Tinctoris in *Liber imperfectionum notarum musicalium* of 1474-75,⁶ »Esperant que mon bien vendra« is found only in the Dijon, Leuven and Nivelle chansonniers. The two songs are closely related in style (see the editions), very unlike “Au travail suis”, and they must be dated quite a bit earlier. On the other hand, “En esperant” shares the wavering between triple and double time and the appearance of displaced cadences with “Au travail suis”. This underscores the difficulties in using style to determine questions of authorship.

A quote from “Au travail suis” opens Loiset Compere’s quodlibet rondeau »Au travail suis sans espoir de confort« whose superius consists of textual and musical quotes of well-known chansons.⁷ Six songs are used. The other five are two by Du Fay, two by Ockeghem and Hayne van Ghizeghem’s megahit »De tous biens plaine est ma maistresse«.⁸ In view of the close relation between Ockeghem and Compere, it seems most probable that the younger composer considered “Au travail suis” as a song by the leader of the French court chapel.

3 Ed. J. Ockeghem (ed. Dragan Plamenac), *Collected Works*, vol. 1, New York 1959, and Johannes Ockeghem (ed. Jaap van Benthem), *Missa Au travail suis. Kyrie and Gloria super Ma maistresse* (Masses and Mass Sections fascicle II,3), Utrecht 2002.

4 Ed. *ibid.*

5 <http://chansonniers.pwch.dk/CH/CH102.html>.

6 <http://chansonniers.pwch.dk/CH/CH099.html>.

7 <http://chansonniers.pwch.dk/CH/CH536.html>.

8 <http://chansonniers.pwch.dk/CH/CH005.html>.

Dijon no. 53

Dijon, Bibliothèque Municipale,
MS 517, ff. 62v-63: Barbinguant

Barbingant, *Au traveil suis que peu de gens croiroient* [Ockeghem]

[Superius] Mensura = ♩

1.4 Au tra - veil suis que peu de gens croi - roi - ent, on
3. S'il m'a - ve - noit grant dou - leur por - te roi - ent, car

Tenor

Contratenor

6

le voir peut bien qui veult a - per ce

le voir peut mon bien leur fe - roit re - ce

le voir peut mon bien leur veult a - per ce

11

voir, mais c'est pour ce que je ne puis ve - oir
voir, mais mal si tres grant que, s'il du - roit pour

voir, mais mal c'est pour ce que que, je ne puis ve - oir
voir, mais mal c'est pour ce que que, s'il du - roit pour

16

ma je mais suis - tres tout - se seur ain que - si de qu'aul duel

ma je mais suis - tres tout - se seur ain que - si de qu'aul duel

ma je mais suis - tres tout - se seur ain que - si de qu'aul -

20

tres fe - - - - roi - ent.
cre - ve - - - - roi - ent.
- tres fe - - - - roi - ent.
cre - ve - - - - roi - ent.
2) tres fe - - - - roi - ent.
cre - ve - - - - roi - ent.

2a. Bien en - vi - eux cer - tes au - cuns se - - - - roi - ent se
2b. Au tra - veil suis que peu de gens croi - - - - roi - ent, se on

2a. Bien en - vi - eux cer - tes au - cuns se - roi - ent se
2b. Au tra - veil suis que peu de gens croi - roi - ent, on

2a. Bien en - vi - eux cer - tes au - cuns se - roi - ent se
2b. Au tra - veil suis que peu de gens croi - roi - ent, on

6

de sa gra - ce du bien po - voie_a - - - - voir.
le peut bien qui veult a - per ce - - - - voir.
de sa gra - ce du bien po - voie_a - - - - voir.
le peut bien qui veult a - per ce - - - - voir.
de sa gra - ce du bien po - voie_a - - - - voir.
le peut bien qui veult a - per ce - - - - voir.

1) *Superius*, bars 22.2-24, written a third below (error).
 2) *Contratenor*, bar 20.2, g-e (error).

Leuven no. 23

Leuven, Alamire Foundation,

Manuscript without shelf number, ff. 31v-32

Au travail suis que peu de gens croiroient [Ockeghem/Barbingant]

[Superius] Mensura = J

Superius:

1.4 Au tra - vail suis que peu de gens croi - roi - ent, on
3. S'il m'a - ve - noit grant dou - leur por - te roi - ent, on car

1.4 Au tra - vail suis que peu de gens croi - roi - ent, on
3. S'il m'a - ve - noit grant dou - leur por - te roi - ent, on car

1.4 Au tra - vail suis on
3. S'il m'a - ve - noit car

Tenor:

le peult bien qui veult a - per ce
voir mon bien leur fe roit re cep

le peult bien qui veult a - per ce
voir mon bien leur fe roit re cep

le peult bien qui veult a - per ce
voir mon bien leur fe roit re cep

Contratenor:

voir, maiz c'est pour ce que je ne puis ve - oir
voir, mal si tres grant que, s'il du - roit pour

voir, maiz c'est pour ce que que, je ne puis ve - oir
voir, mal si tres grant que, s'il du - roit pour

voir, maiz c'est pour ce que que, je ne puis ve - oir
voir, mal si tres grant que, s'il du - roit pour

Measures 11-16:

ma je mais - tres - se ain - si qu'aul -
ma je suis tout seur que de dueil

ma je mais - tres - se ain - si qu'aul -
ma je suis tout seur que de dueil

ma je mais - tres - se ain - si qu'aul -
ma je suis tout seur que de dueil

20

tres fe - cre - ve roi - ent.
 tres fe - cre - ve roi - ent.
 tres fe - cre - ve roi - ent.

2a. Bien en - vi - eulx cer - tes aul - cuns se - roi - ent se
 2b. Au tra - vail suis que peu de gens croi - roi - ent, on

2a. Bien en - vi - eulx cer - tes aul - cuns se - roi - ent se
 2b. Au tra - vail suis que peu de gens croi - roi - ent, on

2a. Bien en - vi - eulx suis se on

par sa gra - ce du bien po - voie_a - voir.
 le peult bien qui veult a per ce voir.

par sa gra - ce du bien po - voie_a - voir.
 le peult bien qui veult a per ce voir.

par sa gra - ce du bien po - voie_a - voir.
 le peult bien qui veult a per ce voir.

Nivelle no. 56

Paris, Bibliothèque nationale, Rés. Vmc. ms. 57,
Chansonnier Nivelle de la Chaussée, ff. 69v-70: Okeghem

Ockeghem, *Au travail suis que peu de gens croiroient* [Barbingant]

[Superius] Mensura = ♩

1.4 Au tra - vail suis que peu de gens croi - roi - ent, on
3. S'il m'a - ve - noit grant dou - leur por - te roi - ent, on car

1) 1.4 Au tra - vail suis que peu de gens croi - roi - ent, on
3. S'il m'a - ve - noit grant dou - leur por - te roi - ent, on car

1.4 Au tra - vail suis que peu de gens croi - roi - ent, on
3. S'il m'a - ve - noit grant dou - leur por - te roi - ent, on car

6

le vœoir puet mon bien qui veult fe a - par ce
veoir mon bien leur fe a - par ce

le vœoir puet mon bien qui veult fe a - par ce
veoir mon bien leur fe a - par ce

11

voir, voir mais mal c'est si pour tres ce grant que, je ne puis ve oir voir,
voir, voir mais mal c'est si pour tres ce grant que, je ne puis ve oir voir,
voir, voir mais mal c'est si pour tres ce grant que, je ne puis ve oir voir,

16

ma je mais suis - tres tout - se seur ain que - si de qu'aul dueil
ma je mais suis - tres tout - se seur ain que - si de qu'aul dueil
ma je mais suis - tres tout - se seur ain que - si de qu'aul dueil

20

tres fe - - - - roi - ent.
cre - ve - - - - roi - ent.
fe - - - - roi - ent.
cre - ve - - - - roi - ent.
3)
tres fe - - - - roi - ent.
cre - ve - - - - roi - ent.
2a. Bien en - vi - eux cer - tes au - cuns se - - - - roi - ent se
2b. Au tra - vail suis que peu de gens croi - - - - roi - ent, se on
2a. Bien en - vi - eux cer - tes au - cuns se - roi - ent se
2b. Au tra - vail suis que peu de gens croi - roi - ent, on
2a. Bien en - vi - eux
2b. Au tra - vail suis se on
6
de sa gra - ce du bien po - voie_a - - - - voir.
le puet bien qui veult a - par ce - - - - voir.
de sa gra - ce du bien po - voie_a - - - - voir.
le puet bien qui veult a - par ce - - - - voir.
de sa gra - ce du bien po - voie_a - - - - voir.
le puet bien qui veult a - par ce - - - - voir.

1) Tenor, a one flat signature (error).

2) Superius, text 1, bar 6, "certes" 1n instead of "bien qui veult" (error).

3) Contra, bar 20.1-2, f-e-g-e (error).

Wolfenbüttel no. 51

Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek,
Codex Guelf. 287 Extravag., ff. 62v-63

Au traveil suis que peu de gens croiroient [Ockeghem/Barbingant]

[Superius] Mensura = ♩

1.4 Au tra - veil suis que peu de gens croi - roi - ent, on
3. S'il m'a - ve - noit grant dou - leur por - te roi - ent, on car

1.4 Au tra - veil suis que peu de gens croi - roi - ent, on le
3. S'il m'a - ve - noit grant dou - leur por - te roi - ent, car voir

1.4 Au tra - veil suis on car le
3. S'il m'a - ve - noit

6
le peult bien qui veult a - par ce -
voir mon bien leur fe - roit re - ce -
peult bien qui veult a - par ce -
mon bien leur fe - roit re - ce -
peult mon bien qui veult a - par ce -
bien leur fe - roit re - ce -

11
voir, voir maiz mal c'est si pour ce que je ne puis ve - oir
voir, voir maiz mal c'est si pour tres - grant que, si du - roit pour voir,
voir, voir maiz mal c'est si pour tres - grant que, je ne puis ve - oir voir,
voir, voir maiz mal c'est si pour tres - grant que, si du - roit pour voir,

16
ma je mais suis - tres tout - se seur ain - si de qu'aul dueil
ma je mais suis - tres tout - se seur ain - si de qu'aul dueil
ma je mais suis - tres tout - se seur ain - si de qu'aul dueil

20

tres fe - cre - ve roi ent.
- tres fe - cre - ve roi ent.
3)
tres fe - cre - ve roi ent.
2a. Bien en - vi - eux cer - tes au - cuns se - roi - ent si
2b. Au tra - veil suis que peu de gens croi - roi - ent on
2a. Bien en - vi - eux cer - tes au - cuns se - roi - ent si de
2b. Au tra - veil suis que peu de gens croi - roi - ent on le
2a. Bien en - vi - eux suis si on de
2b. Au tra - veil suis

6

de sa gra - ce ung veult bien po voie_a voir.
le peult bien qui a par ce voir.
sa gra - ce ung veult bien po voie_a voir.
peult bien qui a par ce voir.
sa gra - ce ung veult bien po voie_a voir.
peult bien qui a par ce voir.

1) *Superius*, bar 9.1-2, 1st coloured note is a', the next 3 notes are missing (error).2) *Tenor*, bar 14.3, *minima* (error).3) *Contra*, bar 20.2, g-e (error).