

DECCA

O L A
G J E I L O

VOICES · PIANO · STRINGS

Ola Gjeilo

Photo: Anna-Julia Granberg

Working with two of the absolute premier choirs in the world, Tenebrae/Nigel Short and Voces8, was an incredible, humbling experience — their musicianship touched me to the core. I would soak up every elegant phrase ending, every perfectly blended chord, every exquisite inflection I'd never heard before — and knowing that it would all be released on the legendary Decca label made it all extra special. Here are a few words about each track on this album.

Travailler avec deux des meilleurs chœurs du monde — Tenebrae, dirigé par Nigel Short, et Voces8 — a été une expérience incroyable et une leçon d'humilité. Leur art m'a touché au cœur : j'ai savouré chaque fin de phrase élégante, chaque accord parfaitement dosé, chaque inflexion exquise que je n'avais encore jamais entendue, et savoir que tout cela sortirait chez Decca, un label légendaire, donnait une touche encore plus extraordinaire à mon expérience. Voici quelques explications sur chaque morceau de l'album.

Die Zusammenarbeit mit zwei Chören der absoluten Weltklasse, Tenebrae unter Nigel Short und Voces8, war eine unglaubliche Bereicherung und erfüllte mich mit Demut — ihr musikalisches Können hat mich tief berührt. Ich verinnerlichte jeden eleganten Phrasenabschluss, jeden perfekt zusammengeführten Akkord, jede erlesene Intonation, die ich in dieser Form nie zuvor gehört hatte — und zu wissen, dass alles bei dem legendären Label Decca erscheinen würde, verlieh der Sache einen noch größeren Reiz. An dieser Stelle folgen zu jedem Stück auf diesem Album ein paar Worte.

Ola Gjeilo

1. Ubi Caritas 5.24

Voces8 (Director: Barnaby Smith) · Ola Gjeilo piano

Improvising on the piano over my own a cappella pieces is something I've been doing for a few years, and each time, the improvisations are different and completely unprepared. It's my favourite thing to do as a performer.

Improviser au piano sur mes œuvres a cappella est quelque chose que je fais depuis quelques années. Chaque fois, les improvisations, qui ne sont précédées d'aucune préparation, sont différentes. En tant qu'interprète, c'est ce que je fais le plus volontiers.

Ich improvisiere schon seit Jahren auf dem Klavier über meine eigenen a cappella-Stücke, und jedes Mal sind die Improvisationen verschieden und kommen ganz aus dem Bauch heraus. Das mache ich als Interpret am liebsten.

2. The Spheres 4.17

Tenebrae (Director: Nigel Short)

Chamber Orchestra of London (Leader: Thomas Gould)

The Spheres is the first movement (Kyrie) from my *Sunrise Mass* for choir and string orchestra. The English title comes out of the initial idea behind the Mass; I wanted the material to evolve from something nebulous, pristine and spacey, to something increasingly earthy and solid, culminating in...

*C'est le premier mouvement (Kyrie) de ma *Sunrise Mass* (*Messe du lever de soleil*) pour chœur et orchestre à cordes. Le titre *Les Sphères* renvoie à l'idée première de la messe : je voulais que le matériau évolue à partir de quelque chose de nébuleux, pur et planant vers quelque chose de plus en plus terrestre et solide, et culmine dans...*

The Spheres ist der erste Satz (Kyrie) aus meiner *Sunrise Mass* für Chor und Streichorchester. Der englische Titel ergab sich aus der anfänglichen Idee hinter der Messe; ich wollte, dass sich das Material von etwas Nebulösem, Reinen und Schwebenden hin zu etwas zunehmend Geerdetem und Soliden entwickelt, das im folgenden Stück kulminiert ...

3. The Ground 3.39

Tenebrae (Director: Nigel Short) · Ola Gjeilo piano

Chamber Orchestra of London (Leader: Thomas Gould)

... *The Ground* for choir, piano and optional string quartet is based on a section from the last movement of the above-mentioned *Sunrise Mass*. I called it *The Ground* to imply a sense of having "arrived" at the end of the work; to reach a kind of peace and grounded resolution after the long journey of the Mass, having passed through and internalized many different emotional landscapes.

... *Le Sol, pour chœur, piano et quatuor à cordes ad libitum. Ce morceau est fondé sur un passage du dernier mouvement de la *Sunrise Mass* mentionnée ci-dessus. Je l'ai appelé *Le Sol* pour suggérer qu'on est "arrivé" à la fin de l'œuvre. On atteint une sorte de paix, la tension se résout dans le sol à l'issue du long voyage de la messe qui nous a fait traverser et intérioriser de nombreux paysages émotionnels différents.*

... *The Ground* für Chor, Klavier und optionales Streichquartett ging aus einem Abschnitt des letzten Satzes der oben erwähnten *Sunrise Mass* hervor. Mit dem Titel *The Ground* wollte ich ein Gefühl des "Angekommenseins" am Ende des Werks implizieren; eine Art Frieden und Gesetztheit, die sich einstellen, nachdem man in der langen Reise der Messe viele unterschiedliche Gefühlslandschaften durchquert und verinnerlicht hat.

4. Sanctus: London 4.48

Tenebrae (Director: Nigel Short)

Sanctus was composed on a cheap keyboard I borrowed while living in London back in 2004, studying at the Royal College of Music. Somehow, that primitive string pad suggested a sound-world I loved exploring, and I've used it ever since, even after I got more advanced equipment.

J'ai composé Sanctus sur un clavier rudimentaire que j'avais emprunté à l'époque où j'habitais à Londres, en 2004, et suivais les cours du Royal College of Music. D'une certaine manière, cet instrument primitif m'ouvrait un monde sonore que j'ai adoré explorer, et j'y ai fait appel depuis, même après avoir eu à ma disposition un matériel plus perfectionné.

Sanctus komponierte ich auf einem billigen Keyboard, das ich mir damals im Jahr 2004 während meiner Studienzeit in London am Royal College of Music auslieh. Auf gewisse Art eröffnete mir der primitive Streichersound eine Klangwelt, die ich begeistert erforschte, und ich nutzte dieses Keyboard sogar noch, als ich fortschrittlicheres Equipment hatte.

5. The Crossing 3.38

Ola Gjeilo piano · String Quartet: Thomas Gould, Ciaran McCabe violins,
Jon Thorne viola, Matthew Sharp cello

This little piece is from a multi-movement work of mine for choir, piano and string orchestra called *Dreamweaver* — an instrumental bridge between a dramatic, relentless build-up and a heartfelt, lyrical soprano solo.

Cette petite pièce ("Le Passage") est tirée d'une œuvre de ma plume en plusieurs mouvements intitulée Dreamweaver ("Tisseur de rêves"), pour chœur, piano et orchestre à cordes. C'est un pont instrumental entre une montée dramatique et implacable, et le lyrisme sincère de la soprano solo.

Dieses kleine Stück entstammt meinem mehrsätzigen Werk *Dreamweaver* für Chor, Klavier und Streichorchester — eine instrumentale Überleitung zwischen einem dramatischen, unerbittlichen Anschwellen und einem innigen lyrischen Sopransolo.

6. Northern Lights 4.09

Voces8 (Director: Barnaby Smith)

While most of the music is quite serene on the surface, the text ("Pulchra es") set in this work is about beauty: a "terrible", overpowering beauty.

Composing by an attic window one Christmas outside Oslo, overlooking a wintry lake under the stars, I was thinking about how that frightening beauty is so reflected in the northern lights. It has a powerful, electric quality that must have been both mesmerising and terrifying to a lot of people in the past, when no one knew what it really was and much superstition was attached to these experiences.

Si la musique de cette pièce ("Lumière polaire") est en grande partie assez sereine en surface, le texte ("Pulchra es") traite de la beauté, mais d'une beauté "terrible", dominatrice.

Tout en composant près de la fenêtre d'un grenier, à Noël, dans les environs d'Oslo, avec vue sur un lac sous les étoiles, je méditais sur la manière dont cette beauté effrayante est tellement présente dans la lumière polaire. Celle-ci a un aspect puissant, électrique qui a dû être à la fois fascinant et terrifiant pour bien des gens dans le passé, à une époque où le phénomène était inconnu et faisait l'objet d'une grande superstition.

Während die Musik oberflächlich zum großen Teil recht ruhig wirkt, handelt der in diesem Werk vertonte Text ("Pulchra est") von der Schönheit; einer "furchtbaren" Schönheit, die einen übermannt.

Als ich einmal an Weihnachten am Rande von Oslo an einem Dachfenster mit Blick auf einen winterlichen See unter dem Sternenhimmel saß und komponierte, sinnierte ich darüber, wie treffend doch das Nordlicht diese furchteinflößende Schönheit ausdrückt. Es muss in seiner machtvollen, energiegeladenen Erscheinung zu Zeiten, als niemand Genaueres über das Nordlicht wusste und derartige Phänomene mit gehörigem Aberglauben verknüpft waren, viele Menschen zugleich in seinen Bann gezogen und verängstigt haben.

7. The Lake Isle 6.18

Tenebrae (Director: Nigel Short) · Ola Gjeilo piano
Kristian Kvalvaag guitar · String Quartet: Thomas Gould, Ciaran McCabe violins,
Jon Thorne viola, Matthew Sharp cello

Guitar is one of my absolute favourite instruments, and I love the sound of guitar and piano doubling each other in rhythmic patterns, which happens a lot throughout this piece, set to two stanzas from W.B. Yeats' classic poem, *The Lake Isle of Innisfree*.

La guitare est l'un de mes instruments favoris, et j'adore le son de la guitare et du piano se doublant l'un l'autre sur des schémas rythmiques. C'est quelque chose que l'on trouve fréquemment dans cette pièce, écrite sur deux strophes du poème de WB. Yeats The Lake Isle of Innisfree (L'Île du lac d'Innisfree).

Die Gitarre ist eines meiner absoluten Lieblingsinstrumente, und ich liebe es, wenn sich Gitarre und Klavier gegenseitig in rhythmischen Mustern verstärken. Dies geschieht häufig in diesem Stück, in dem ich zwei Strophen aus William Butler Yeats' Klassiker *The Lake Isle of Innisfree* vertont habe.

8. Serenity (O magnum mysterium) 5.09

Tenebrae (Director: Nigel Short) · Matthew Sharp cello

With *Serenity*, I wanted to write music for choir and cello (or violin) that had a symphonic, abundant feel, partly by exploring more of the fading, overlapping chord textures from *The Spheres*. I love searching for ways to create a rich, evocative sound with smaller forces.

Dans Serenity, j'ai voulu écrire de la musique pour chœur et violoncelle (ou violon) qui ait un caractère symphonique, abondant, et dans ce but j'ai entre autres exploré plus avant les fondus enchaînés des accords des sphères. J'adore chercher des moyens de créer un son riche, évocateur, avec un effectif réduit.

Mit *Serenity* wollte ich Musik für Chor und Cello (oder Violine) von sinfonischem, überbordendem Charakter komponieren. Zu diesem Zweck schöpfte ich unter anderem die Möglichkeiten der Struktur verhallender, ineinander übergehender Akkorde aus *The Spheres* aus. Ich liebe es, immer neue Wege zu erkunden, wie mit geringen Mitteln voller Klang von bildgewaltiger Kraft erzeugt werden kann.

9. Tundra 3.36

Tenebrae (Director: Nigel Short) · Ola Gjeilo piano · String Quartet: Thomas Gould, Ciaran McCabe violins, Jon Thorne viola, Matthew Sharp cello

The lyrics for *Tundra* were written by frequent collaborator Charles Anthony Silvestri. I asked him to write a text inspired by the title, as well as by photos of a part of my native Norway that is very dear to me, the Hardangervidda mountain plateau.

This area is a barren, treeless and intensely beautiful moorland, the largest eroded plain in Europe. It is easy to feel that you are treading on sacred land, which Tony so wonderfully expresses in his text.

Les paroles de Toundra sont de Charles Anthony Silvestri, avec qui je travaille fréquemment. Je lui ai demandé d'écrire un texte inspiré par le titre et par des photos d'un endroit de ma Norvège natale qui m'est très cher, le plateau de Hardangervidda.

C'est une lande aride et sans arbres d'une beauté intense, le plus grand plateau d'érosion européen. Quand on l'arpente, on a vite le sentiment de marcher sur une terre sacrée, ce que Tony a merveilleusement exprimé dans son texte.

Der Text zu *Tundra* stammt von Charles Anthony Silvestri, mit dem ich oft zusammenarbeite. Ich bat ihn, sich für seinen Text durch den Titel und auch durch Fotos eines Gebiets in meinem Heimatland Norwegen inspirieren zu lassen, das ich sehr liebe: die Hochebene Hardangervidda.

Diese Region ist ein unfruchtbare, kahles und unwahrscheinlich schönes Sumpfland, die größte erodierte Ebene Europas. Man bekommt leicht das Gefühl, heiliges Land zu betreten, wie es Tony in seinem Text so wundervoll ausdrückt.

10. Reflections 1.54

Ola Gjeilo piano · String Quartet: Thomas Gould, Ciaran McCabe violins, Jon Thorne viola, Matthew Sharp cello

Reflections is a simple, lyrical piece for piano and string quartet. It's a purely textural, atmospheric track — gentle, arpeggiated chords without a melody.

Reflections est une pièce simple et lyrique pour piano et quatuor à cordes. C'est une pure musique d'atmosphère, sans mélodie, faite de délicats accords arpégés.

Reflections ist ein simples, lyrisches Stück für Klavier und Streichquartett. Der Titel lebt ganz und gar von seiner Textur und Atmosphäre — sanfte, arpeggierte Akkorde, die keine Melodie ergeben.

11. Sacred Heart (Ubi caritas III) 4.42

Voces8 (Director: Barnaby Smith) · String Quartet: Ben Hancox, Hannah Dawson violins, Simone van der Giessen viola, Matthew Sharp cello

Sacred Heart (Ubi Caritas III) is a setting of one of the three *Ubi Caritas* stanzas; I'd already set the other two as a cappella pieces, while this one also features strings.

I like the combination of choir and string quartet; the different timbres seem to reinforce each other and can sometimes create a texture that feels bigger and lusher than the sum of its parts.

Sacred Heart est écrit sur l'une des trois strophes de *Ubi Caritas*. J'avais déjà écrit des pièces a cappella sur les deux autres. Celle-ci fait aussi appel aux cordes.

J'aime le mélange chœur et quatuor à cordes. Les différents timbres paraissent se renforcer les uns les autres et parfois créent une sonorité qui semble plus grande et plus luxuriante que la somme de ses parties.

Sacred Heart (Ubi Caritas III) ist die Vertonung einer der drei Strophen des *Ubi Caritas*; die anderen beiden habe ich bereits als a cappella-Stücke vertont, während hier nun auch Streicher zum Einsatz kommen.

Mir gefällt die Kombination aus Chor und Streichquartett; die unterschiedlichen Klangfarben scheinen sich gegenseitig zu verstärken und zuweilen eine Textur zu ergeben, die größer und satter wirkt als die Summe ihrer einzelnen Elemente.

1. Ubi caritas

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exsultemus et in ipso jucundemur.
Timeamus et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.
Amen.

*Where charity and love are, God is there.
The love of Christ has gathered us together.
Let us rejoice and be glad in it.
Let us revere and love the living God.
And from a sincere heart let us love one another.
Amen.*

2. The Spheres

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

*Lord, have mercy.
Christ, have mercy.
Lord, have mercy.*

3. The Ground

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

*Heaven and earth are full of your glory.
Hosanna in the highest.*

*Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.*

*Lamb of God, who takes away the sins of the world,
grant us peace.*

4. Sanctus: London

Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

*Holy, Holy, Holy
Lord God of hosts.
Heaven and earth are full of your glory.
Hosanna in the highest.*

*Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.*

6. Northern Lights

Pulchra es, amica mea,
suavis et decora sicut Jerusalem,
terribilis ut castrorum acies ordinata.
Averte oculos tuos a me
quia ipsi me avolare fecerunt.

*Thou art beautiful, o my love,
sweet and comely as Jerusalem,
terrible as an army set in array.
Turn away thine eyes from me,
for they have made me flee away.*

Song of Solomon 6:4-5

7. The Lake Isle

I will arise and go now, and go to Innisfree,
And a small cabin build there, of clay and wattles made:
Nine bean-rows will I have there, a hive for the honey-bee,
And live alone in the bee-loud glade.

[...]

I will arise and go now, for always night and day
I hear lake water lapping with low sounds by the shore;
While I stand on the roadway, or on the pavements grey,
I hear it in the deep heart's core.

William Butler Yeats (1865-1939)

8. Serenity (O magnum mysterium)

O magnum mysterium,
et admirabile sacramentum,
ut animalia viderent Dominum natum,
iacentem in praesepio!
Beata Virgo, cuius viscera
meruerunt portare
Dominum Christum.
Alleluia.

*O great mystery,
and wonderful sacrament,
that animals should see the new-born Lord,
lying in a manger!
Blessed is the Virgin whose womb
was worthy to bear
Christ the Lord.
Alleluia!*

9. Tundra

Wide, worn and weathered,
Sacred expanse
Of green and white and granite grey;
Snowy patches strewn,
Anchored to the craggy earth,
Unmoving;
While clouds dance
Across the vast, eternal sky.

Charles Anthony Silvestri (b.1965)

11. Sacred Heart (Ubi caritas III)

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Simul ergo cum in unum congregamur:
Ne nos mente dividamur, caveamus.
Cessent iurgia maligna, cessent lites.
Et in medio nostri sit Christus Deus.

*Where charity and love are, God is there.
As we are gathered into one body,
Beware lest we be divided in mind.
Let evil impulses stop, let controversy cease,
And may Christ our God be in our midst.*

© 2016 Decca Music Group Limited
© 2016 Decca Music Group Limited

Contractor, Chamber Orchestra of London: Gareth Griffiths

Executive Producer: Alexander Van Ingen
Recording Producer: Alexander Van Ingen
Recording Engineer: David Hinitt
Recording Editor: Dave Rowell
Production Co-ordinator: Joanne Baines

Recording Location: All Hallows' Church, Hampstead, London, 13-15 April 2015
Publisher: Walton Music Corp.

Creative Director: Niall O'Rourke
Introductory Note & Translations © 2016 Decca Music Group Limited
French Translation: Daniel Fesquet · German Translation: Stefanie Schlatt
Booklet Editing: WLP Ltd
Photo P.7: Trey Ratcliff
Art Direction: WLP Ltd

www.deccaclassics.com
www.olagjeilo.com

WARNING: All rights reserved. Unauthorised copying, reproduction, hiring, lending, public performance and broadcasting prohibited. Licences for public performance or broadcasting may be obtained from Phonographic Performance Ltd., 1 Upper James Street, London W1F 9DE.
In the United States of America unauthorised reproduction of this recording is prohibited by Federal law and subject to criminal prosecution.

DECCA