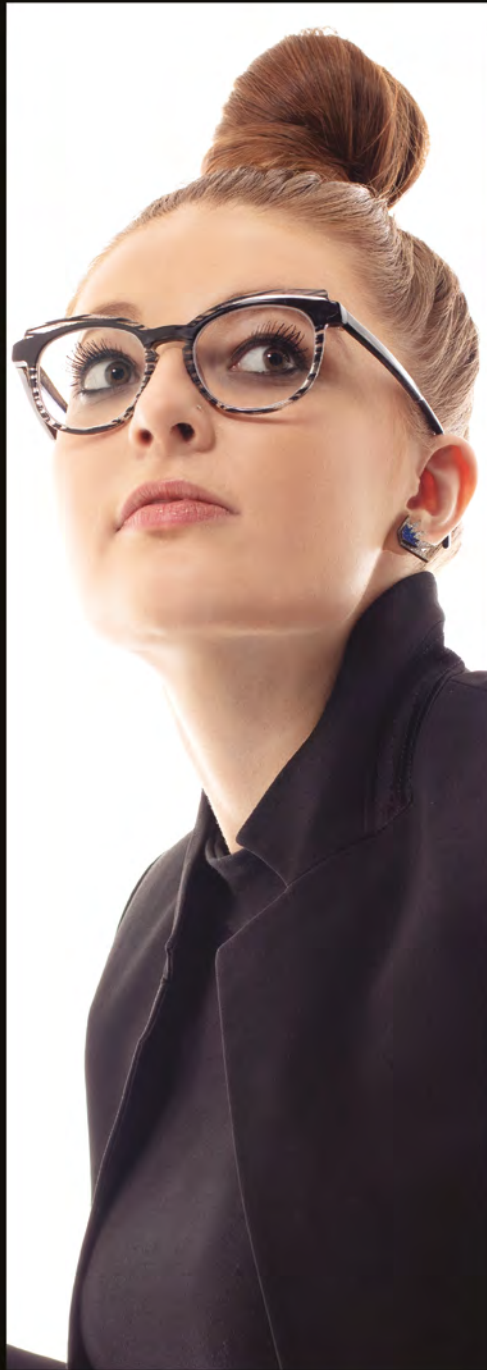


**TIME**



**JESS GILLAM**

This album has been a very personal project and making it has been one of the most enjoyable experiences of my life! There are too many people to thank as so many have contributed in a multitude of ways. Thank you to all of the composers and arrangers for writing this incredible music. Special thanks to Jonathan Allen for being the most wonderful and kind producer, Helen Lewis for giving me support at every stage, to the ensemble - Elsa, Gabi, Matthew, Ben, Leif, Roberts, Laurie, Alasdair, Sam, Michael, Eoin, Gabriella, Lys, Rowena, Olivia, Oscar, Ali and Ciaran - and to Nick and Aurora Orchestra who all brought so much joy to the project! Thank you as ever to my Mum, Dad, Patsy and my family for all of their love and support, to Sam for his patience, and to Ed, Val, Fiona and Ruth for all of their help.

I really hope you enjoy listening!

A handwritten signature in black ink that reads "Jess". The signature is written in a cursive, flowing style with a large loop at the end of the word.

- 1 **EARLY MORNING MELODY** 0.59  
Meredith Monk *b.1942*
- 2 **DAPPLED LIGHT** 4.12  
Luke Howard *b.1978*
- 3 **SUSPIRIUM** 3.51  
Thom Yorke *b.1968* arr. Benjamin Rimmer
- 4 **TRUMAN SLEEPS** 2.41  
Philip Glass *b.1937* arr. Simon Parkin
- 5 **BUBBLE GUN** 3.35  
Anna Meredith *b.1978* arr. Jack Ross
- 6 **WHERE THE BEE DANCES\*** 16.37  
Michael Nyman *b.1944*
- 7 **ORBIT** 4.21  
Will Gregory *b.1959*
- 8 **VENUS AS A BOY** 4.05  
Björk *b.1965* arr. John Metcalfe
- 9 **ON THE NATURE OF DAYLIGHT** 6.21  
Max Richter *b.1966* arr. Elspeth Mackay
- 10 **MELODY FOR SAXOPHONE No.10** 2.04  
Philip Glass *b.1937*
- 11 **RETROGRADE** 3.42  
James Blake *b.1988*  
arr. Benjamin Rimmer / Alexander Maydew
- 12 **TRANSIT OF VENUS** 4.18  
Joby Talbot *b.1971*
- 13 **EMERALD AND STONE** 2.19  
Brian Eno *b.1948*, Jon Hopkins *b.1979*,  
Leo Abrahams *b.1977* arr. Geoff Lawson

## Jess Gillam

solo soprano (1-6, 8-13) & alto saxophones (5, 7)

### Jess Gillam Ensemble:

violins

**Roberts Balanas** (3 / first: 4, 5, 7-9, 12, 13)

**Michael Jones** (second: 4, 5, 7-9, 12, 13)

violas

**Laurie Anderson** (2, 3, 4, 7, 12, 13 / first: 9)

**Oscar Holch** (11 / first: 5, 8)

**Eoin Schmidt-Martin** (second: 9)

**Ali Vennart** (second: 5, 8)

cellos

**Gabriella Swallow** (2, 3, 7 / second: 5, 8, 9)

**Matthew Sharp** (4, 12, 13 / first: 5, 8, 9)

**Rowena Calvert** (11)

**Sam Becker** double bass (2, 4, 5, 8, 11-13) / bass synth (7)

pianos

**Leif Lidstrom** (2, 12 / piano & Rhodes: 3)

**Ben Dawson** (8)

**Lysandre Ménard** (11)

**Elsa Bradley** marimba (2, 4, 5, 7, 12) /  
vibraphone (4, 5, 12, 13) / glockenspiel (12)

**Olivia Jageurs** harp (13)

**Sam Wilson** percussion (5)

**Alasdair Malloy** glass harmonica (13)

**John Metcalfe** percussive sounds (8)

**Aurora Orchestra / Nicholas Collon** (6)



There's so much that the human voice and the saxophone have in common, and Jess Gillam's playing on her second album TIME is as soothing, engaging and as full of warmth as her gently undulating Cumbrian intonation – a voice and personality we've all grown to love even more through her radio and TV presenting. TIME continues Jess's ongoing and characterful conversation with her audience, for as she muses, "does music even exist unless it's being heard and there's an emotional reaction to it?" Collaboration with her ensemble and the Aurora Orchestra, conducted by Nicholas Collon, helps create a sense of communication, not just between the musicians but also with the listener. Jess invites her audience not just to hear these recordings, but to move into and exist inside the space they occupy, to be sucked into their orbit and to fully engage in a dialogue with the sounds she's creating.

This album was recorded shortly after a move to London from Manchester and, before that, the Lake District. "I love it here, but London really is like everybody says – a city that never sleeps," says Jess of her new home; "whether you're in Hampstead Heath or Piccadilly Circus, there's a palpable energy," and this collection of recordings does feel like an oasis where, once the listener arrives, a process of restoration begins.

Accelerated living in London also inspired the title of this record because, as Jess is discovering more and more, "music shapes and contorts our experience of time; when absorbed in 15 minutes of music, it can sometimes feel like 5 seconds." A week holed up in a cabin in Coniston in the Lake District prior to making the album helped reset her internal rhythm before the recording of these 13 tracks, chosen to reflect the flow of energy and activity throughout a single day.



TIME starts with Meredith Monk's soaring, lark-inspired miniature *Early Morning Melody*, with the saxophone bird-like and singing. In *Dappled Light* by Luke Howard (a new commission), mirroring chord patterns shimmer as the saxophone glides soulfully and effortlessly above them. Jess describes how obsessively she listened to *Suspirium* by Thom Yorke, "trying to emulate the tragic romance in his voice and imagining exactly how he was producing the sound", in order to fully capture the sense of melancholy and solace in the music.

*Truman Sleeps* by Philip Glass has a light mid-morning urgency while *Bubble Gun* by fellow reed player Anna Meredith is fun and perfectly formed, leading up to the climax of the album, Michael Nyman's *Where the Bee Dances*. "Where the Bee Dances has been a hugely inspirational piece for me," Jess enthuses, "there is an ecstatic rhythmic energy combined with an almost heroic lyricism in the piece, making it an absolute joy to perform! From the intimate four-chord sequence that opens the piece, an abundance of raw energy leads to the melody from Nyman's setting of Shakespeare's 'Where the bee sucks' (for Peter Greenaway's film *Prospero's Books*), which is at the very heart of the piece. It finishes with running semiquavers and a huge build to the end (which to me feels like running water) where the earth falls away. It's magical."

The idea of space and the role of humans in the world is another theme running through TIME; that humbling and liberating sense of us being "tiny dots on the earth" and also that, "there's a whole universe that we don't know a lot about." Jess ponders the questions that music forces us to ask ourselves. In *Orbit* by Will Gregory of the electronic music duo Goldfrapp (another new commission), hypnotic repeating motifs reflect the cyclical nature of the universe, cycles being another recurring idea on this record. A joyfully wayward *Venus as a Boy* by Björk, an arrangement by Peter Gabriel's regular collaborator John Metcalfe, skips and

lightly darts to a syncopated beat, ensemble and saxophone skilfully dancing around each other.

TIME is a collection of tracks that closely reflects Jess's own wide-ranging tastes and inspirations, and she's excited to reimagine music by Meredith Monk, "an inspirational woman and force of nature", and Björk, "an incredible creative spirit who speaks so beautifully and importantly about how music shapes life, through her music and her speech."

After the very gentle frenzy of the middle of the day, Max Richter's *On the Nature of Daylight* slowly ushers in the early evening as the earth turns away from the sun. Philip Glass's *Melody for Saxophone No.10* sees the instrument solo and reverberating in the ether, and a weightless and playful interpretation of James Blake's *Retrograde* follows. Joby Talbot's *Transit of Venus* glides at a majestic and glacial speed into the dark, while *Emerald and Stone* by Brian Eno, Jon Hopkins and Leo Abrahams is a blissful celebration of the night. It's a haunting conclusion to the album with a whole world of colour and life in every beautifully sustained note, a thousand thoughts poured into every sound because, as Jess considers, "there are endless possibilities with one single note and how to shape it." TIME is music to escape into but also to engage with. It's a place for the listener to hide but also to contemplate, discover and be renewed.

**Elizabeth Alker**







La voix humaine et le saxophone ont énormément de points communs, et le jeu de Jess Gillam sur son second album TIME est aussi apaisant, attrayant et généreusement chaleureux que son intonation parlée où ondoie doucement l'accent du comté anglais de Cumbria – cette voix qui nous est devenue encore plus familière et sympathique au fil des émissions radiophoniques et télévisées que Jess anime. TIME poursuit le dialogue plein de caractère que Jess entretient sans interruption avec son public, car, comme elle le fait observer, « la musique existe-t-elle vraiment si personne ne l'entend et n'y réagit avec ses émotions ? » La collaboration entre son ensemble et l'Orchestre Aurora, dirigé par Nicholas Collon, contribue à renforcer la communication perçue, pas seulement parmi les musiciens, mais aussi avec l'auditeur. En plus d'inviter son public à écouter ces enregistrements, Jess encourage l'auditeur à accéder à l'espace qu'ils occupent et à y exister, à être happé dans leur orbite et à établir pleinement le dialogue avec les sonorités créées.

Cet album a été enregistré peu de temps après que Jess a quitté Manchester pour se fixer à Londres – elle avait d'abord grandi dans le Lake District. « J'adore Londres, mais on a bien raison de dire que cette ville ne dort jamais, » déclare Jess à propos de son nouveau domicile ; « que l'on se trouve à Hampstead Heath ou à Piccadilly Circus, l'énergie londonienne est palpable, » et en effet, la présente sélection d'enregistrements est comme une oasis au sein de laquelle, une fois arrivé, l'auditeur commence à se ressourcer.

L'existence haletante de Londres a également inspiré le titre de ce disque car, ainsi que Jess le découvre de plus en plus, « la musique façonne et distord notre manière d'appréhender le temps ; quand il est absorbé en musique, un quart d'heure peut paraître ne durer que cinq secondes.



» Une semaine de confinement passée dans un chalet de Coniston dans le Lake District avant de réaliser cet album l'a aidée à réinitialiser son rythme interne préalablement à l'enregistrement de ces treize pistes, choisies pour refléter le flux d'énergie et d'activité se déroulant en une journée.

TIME débute avec *Early Morning Melody*, la miniature planante inspirée à Meredith Monk par le vol de l'alouette, avec un saxophone chantant qui évoque un oiseau. Dans *Dappled Light* de Luke Howard (une commande récente), des dessins d'accords en miroir étincellent, survolés avec grâce et aisance par le saxophone. Jess explique avoir écouté de manière obsessionnelle *Suspirium* de Thom Yorke, « pour tenter de calquer le romantisme tragique de sa voix et de me figurer avec exactitude comment il produisait ce son » de manière à restituer pleinement la sensation de mélancolie et de réconfort que procure cette musique.

*Truman Sleeps* de Philip Glass possède le caractère légèrement pressant d'un milieu de matinée, tandis que *Bubble Gun*, de sa consœur Anna Meredith, elle aussi instrumentiste à vent, est amusant et parfaitement construit, menant au point culminant de l'album, *Where the Bee Dances* de Michael Nyman. « *Where the Bee Dances* a été pour moi une immense source d'inspiration, » déclare Jess avec enthousiasme. « On y trouve une énergie rythmique exaltante alliée à un lyrisme presque héroïque, si bien que c'est une joie absolue de jouer ce morceau ! Dès la séquence initiale de quatre accords intimistes, une profusion d'énergie brute nous entraîne vers la mélodie composée par Nyman sur « *Where the bee sucks* » de Shakespeare pour le film de Peter Greenaway *Prospero's Books*, qui est enchâssée au cœur même du morceau. Tout s'achève par des traits de doubles croches et une immense accélération vers la conclusion (qui me fait penser à de l'eau courante) où la terre s'écroule. C'est magique. »

L'idée de l'espace et du rôle des humains dans le monde est un autre des thèmes qui irriguent TIME ; cette sensation de libération qui est aussi une leçon d'humilité quand nous nous disons que nous ne sommes que « de petits grains de sable sur la terre », et aussi « qu'il existe tout un univers dont nous ne savons pas grand-chose. » Ainsi, Jess examine les questions que la musique nous force à nous poser. Dans *Orbit* de Will Gregory, membre du duo de musique électronique Goldfrapp (également une commande récente), des motifs répétés hypnotiques reflètent la nature cyclique de l'univers, les cycles étant une autre idée récurrente de cet enregistrement. Joyeusement rebelle, *Venus as a Boy* de Björk, dans un arrangement de John Metcalfe, qui collabore régulièrement avec Peter Gabriel, sautille et se propulse avec légèreté sur une pulsation syncopée, l'ensemble et le saxophone dansant adroitement l'un autour de l'autre.

TIME est un recueil de morceaux qui reflètent fidèlement les goûts et les inspirations très éclectiques de Jess, et elle se régale à réinventer des pages de Meredith Monk, « une femme qui est un exemple et une force de la nature », et de Björk, « un incroyable esprit créatif qui s'exprime magnifiquement et dit des choses importantes à travers ses œuvres et à travers son discours sur la manière dont la musique façonne nos existences. »

Après la frénésie très tendre du milieu du jour, *On the Nature of Daylight* de Max Richter introduit lentement le début de soirée alors que la terre se détourne du soleil. *Melody for Saxophone No.10* de Philip Glass confie à l'instrument un rôle soliste et le fait se réverbérer dans l'éther, précédant une interprétation aérienne et malicieuse de *Retrograde* de James Blake. *Transit of Venus* de Joby Talbot évolue à une vitesse majestueuse et glaciale vers l'obscurité, tandis qu'*Emerald and Stone* de Brian Eno, Jon Hopkins et Leo Abrahams est une célébration extatique de la nuit. C'est l'envoûtante conclusion d'un album qui renferme tout un



monde de couleurs et de vie dans chacune de ses notes magnifiquement soutenues, une myriade de pensées répandues dans chaque son car, comme le décrit Jess, « d'infinies possibilités sont contenues dans une seule note et dans la façon de la former. » La musique de TIME est faite pour s'évader, mais aussi pour s'impliquer. C'est un espace où l'auditeur peut se réfugier, mais aussi réfléchir, découvrir et se réinventer.

Elizabeth Alker  
Traduction David Ylla-Somers

---

Es gibt so viel, was die menschliche Stimme und das Saxophon gemeinsam haben, und Jess Gillams Spiel auf ihrem zweiten Album TIME klingt so beruhigend, einnehmend und voller Wärme wie ihre sanft schwingende Stimme mit dem charakteristischen Cumbria-Tonfall – eine Stimme und Persönlichkeit, die wir alle durch ihre Radio- und TV-Auftritte als Moderatorin noch mehr lieben gelernt haben. Mit TIME setzt Jess ihre kontinuierlichen und eingehenden Gespräche mit ihrem Publikum fort, denn, so sinniert sie, „existiert Musik überhaupt, wenn sie nicht gehört wird und es keine emotionale Reaktion darauf gibt?“ Die Zusammenarbeit mit ihrem Ensemble und dem Aurora-Orchester unter der Leitung von Nicholas Collon erzeugt ein Gefühl des Kommunizierens, nicht nur zwischen den Musikern, sondern auch mit dem Hörer. Jess lädt ihr Publikum ein, diese Aufnahmen nicht nur zu hören, sondern sich in den Raum zu begeben und dort zu existieren, den sie besetzen, und sich in ihren Dunstkreis saugen zu lassen und sich voll und ganz auf einen Dialog mit den Klängen einzulassen, die sie erschafft.

Dieses Album wurde kurz nach einem Umzug von Manchester nach London aufgenommen (davor ist sie im Lake District aufgewachsen). „Mir gefällt es hier sehr gut, aber London

ist wirklich so, wie jeder berichtet – eine Stadt, die niemals schläft“, erzählt Jess über ihr neues Zuhause. „Egal, ob man in Hampstead Heath oder am Piccadilly Circus ist, die Energie ist spürbar.“ Diese Zusammenstellung von Aufnahmen fühlt sich wie eine Oase an, in der ein Wiederherstellungsprozess beginnt, sobald der Hörer ankommt.

Das schnelle Leben in London inspirierte auch den Titel dieser Aufnahme, denn wie Jess immer mehr entdeckt, „formt und verzerrt Musik unsere Zeiterfahrung; wenn man in 15 Minuten Musik total absorbiert ist, kann es sich manchmal wie nur fünf Sekunden anfühlen.“ Vor der Aufnahme dieses Albums verbrachte sie eine Woche zurückgezogen in einer Hütte in Coniston im Lake District, was ihr dabei half, ihren inneren Rhythmus quasi zurückzusetzen. Die 13 Tracks dieses Albums wurden ausgewählt, um den Fluss von Energie und Aktivität an einem einzigen Tag widerzuspiegeln.

TIME beginnt mit Meredith Monks aufsteigender, vom Lerchengesang inspirierter Miniatur *Early Morning Melody*, wobei das Saxophon vogelartig und singend in Erscheinung tritt. In Luke Howards *Dappled Light* (ein neues Auftragswerk) schimmern spiegelnde Akkordmuster, während das Saxophon seelenvoll und mühelos über ihnen dahingleitet. Jess beschreibt, wie besessen sie *Suspirium* von Thom Yorke hörte, „um die tragische Romantik in seiner Stimme nachzuahmen und sich genau vorzustellen, wie er den Sound produzierte“, damit sie so das Gefühl von Melancholie und Trost in der Musik vollständig einfangen konnte.

*Truman Sleeps* von Philip Glass atmet eine leichte vormittägliche Dringlichkeit, während *Bubble Gun* von Anna Meredith, einer anderen Saxophonistin, Spaß macht und perfekt gestaltet ist, was zum Höhepunkt des Albums, Michael Nymans *Where the Bee Dances* führt. „*Where the Bee Dances* war für mich ein äußerst inspirierendes Stück“, schwärmt Jess, „es steckt eine ekstatische rhythmische Energie in Kombination mit einer

fast heroischen Lyrik in dem Stück, was die Aufführung zu einer absoluten Freude macht! Aus der innigen Vier-Akkord-Sequenz, die das Stück eröffnet, führt eine Fülle roher Energie zu der Melodie aus Nymans Vertonung von Shakespeares „Where the bee sucks“ (für Peter Greenaways Film *Prosperos Books*), die den Kern des Stücks bildet. Es endet mit laufenden Sechzehnteln und einer riesigen Klimax zum Ende hin (was sich für mich wie fließendes Wasser anfühlt), wo die Erde abfällt. Das ist magisch.“

Der Gedanke des Weltalls und die Rolle des Menschen in der Welt ist ein weiteres Thema, das sich durch TIME zieht, dieses demütigende und befreiende Gefühl, dass wir „winzige Punkte auf der Erde“ sind, und auch, dass „es ein ganzes Universum gibt, über das wir nicht viel wissen“. Jess denkt über die Fragen nach, die die Musik uns zwingt, uns selbst zu stellen. In *Orbit* von Will Gregory von dem elektronischen Duo Goldfrapp (ein weiteres neues Auftragswerk) spiegeln hypnotische Wiederholungsmotive die zyklische Natur des Universums wider, wobei Zyklen eine weitere wiederkehrende Idee dieses Albums sind. Eine freudige und eigensinnige *Venus as a Boy* von Björk (ein Arrangement des Komponisten John Metcalfe, der regelmäßig mit Peter Gabriel zusammenarbeitet) hüpfert und springt leichthin zu einem synkopierten Beat, während das Ensemble und Saxophon einander gekonnt umtanzen.

TIME ist eine Sammlung von Tracks, die Jess' vielfältigen Geschmack und ihre Inspirationen genau widerspiegeln. Sie freut sich, die Musik von Meredith Monk, „eine inspirierende Frau und Naturgewalt“, neu zu interpretieren, ebenso auch die von Björk, „einer unglaublichen kreativen Kraft, die mit ihrer Musik und ihren Worten so schön und wichtig zum Ausdruck bringt, wie Musik das Leben prägt.“

Nach der sehr sanften Raserei am Mittag läutet Max Richters *On the Nature of Daylight* langsam den frühen Abend ein, wenn sich die Erde von der Sonne abwendet. Philip Glass' *Melody for Saxophone No.10* behandelt das Instrument solistisch und im Äther widerhallend, und es folgt eine schwerelose und spielerische Interpretation von James Blakes *Retrograde*. Joby Talbots *Transit of Venus* gleitet mit majestätischer und eiszeitlicher Geschwindigkeit in die Dunkelheit, während *Emerald and Stone* von Brian Eno, Jon Hopkins und Leo Abrahams eine glückselige Feier der Nacht ist. Es ist ein tief bewegender Abschluss des Albums mit einer ganzen Welt voller Farben und Leben in jeder wunderschön gehaltenen Note, wobei tausend Gedanken in jeden Ton einfließen, denn, wie Jess meint, „es gibt endlose Möglichkeiten, eine einzelne Note zu spielen und zu formen.“ TIME ist Musik, in die man sich flüchten kann, mit der man aber auch interagieren kann. Es ist ein Ort, an dem der Hörer sich verstecken, aber auch nachdenken, entdecken und sich erneuern kann.

Elizabeth Alker  
Übersetzung Anne Schneider

Executive Producer:

**Helen Lewis**

A&R Manager:

**Fiona Pope**

Recorded, Produced, Mixed and Edited by

**Jonathan Allen**

Assistant Recording Engineers:

**Will Purton** (RAK); **Matt Jones & Neil Dawes**

(Abbey Road Studio 1);

**Gordon Davidson** (Abbey Road Studio 3)

Mastering Engineer:

**Andrew Walter** at Abbey Road Studios

Head of A&R Administration:

**Joanne Baines**

Production Coordinator:

**Jennifer Stewart**

Recording Locations: Abbey Road Studio 3, 21 September 2019 (11);  
RAK Studio 1, 19 (1-3, 7), 20 (4, 9, 12, 13) & 21 (5, 8, 10) February  
2020;

Abbey Road Studio 1, 25 February 2020 (6); Olliewood Mix Room,  
5 March 2020 (5: Sam Wilson percussion part)

Publishers: Boosey & Hawkes Publishing Ltd (1); Secretly Publishing  
(2);

Warner Chappell Music Ltd (3); Sony/ATV Harmony/Famous  
Music LLC (4); Warp Music Ltd/Faber Music Ltd (5); Chester  
Music/Michael Nyman Ltd (6); Decca Publishing (7); Kobalt Music  
Publishing Ltd (8); Mute Song Limited (9); Chester Music (10, 12);  
Universal Music Publishing Limited (11); Opal Music (13)

Photos: Robin Clewley (cover & digipack, pp. 8, 11), Sam Becker  
(pp. 2, 19), Chris O'Donovan (pp. 6, 23, booklet back cover), Helen  
Lewis (pp. 12-13)

Booklet Editing: WLP Ltd.

Art Direction: Monument





