

harmonia
mundi

CONSPIRARE

SING FREEDOM!

AFRICAN AMERICAN SPIRITUALS

CRAIG HELLA JOHNSON
& Company of Voices

SING FREEDOM!

AFRICAN AMERICAN SPIRITUALS

CONSPIRARE
CRAIG HELLA JOHNSON
& Company of Voices

1	Motherless Child	arr. CRAIG HELLA JOHNSON	5:05
2	A City Called Heaven	arr. LEONARD DE PAUR	4:02
3	Soon Ah Will Be Done / I Wanna Die Easy	arr. CRAIG HELLA JOHNSON	5:53
4	Soon Ah Will Be Done	arr. WILLIAM L. DAWSON	4:07
5	Hard Trials	arr. CRAIG HELLA JOHNSON	6:01
6	Hold On	arr. MOSES HOGAN	2:59
7	Been in de Storm / Wayfaring Stranger	arr. CRAIG HELLA JOHNSON	7:07
8	Oh Graveyard (Lay This Body Down)	arr. DAVID LANG	3:16
9	Ain'-a That Good News!	arr. WILLIAM L. DAWSON	1:57
10	Steal Away	arr. MICHAEL TIPPETT	3:20
11	Walk Together, Children	arr. MOSES HOGAN	2:49
12	I Got a Home in-a Dat Rock	arr. MOSES HOGAN	3:28
13	Lily of the Valley	arr. WENDELL WHALUM	3:51
14	Plenty Good Room (On the Glory Train)	KIRBY SHAW	3:19
15	My God is a Rock	arr. ALICE PARKER & ROBERT SHAW	7:15
16	Freedom Song	ROBERT KYR	3:37
17	Swing Low, Sweet Chariot	arr. TARIK O'REGAN	4:09

SING FREEDOM!

AFRICAN AMERICAN SPIRITUALS

CONSPIRARE
CRAIG HELLA JOHNSON
& Company of Voices

O Black and Unknown Bards

*O black and unknown bards of long ago,
How came your lips to touch the sacred fire?
How, in your darkness, did you come to know
The power and the beauty of the minstrel's lyre?
Who first from midst his bonds lifted his eyes?
Who first from out the still watch, lone and long,
Feeling the ancient faith of prophets rise
Within his dark-kept soul, burst into song?*

*...What captive thing,
Could up toward god through all its darkness grope,
And find within its deadened heart to sing
These songs of sorrow, love and faith, and hope?
How did it catch that subtle undertone,
That note in music heard not with the ears?
How sound the elusive reed so seldom blown,
Which stirs the soul or melts the heart to tears...*

*...There is a wide, wide wonder in it all,
That from degraded rest and servile toil
The fiery spirit of the seer should call
These simple children of the sun and soil.
O black slave singers, gone forgot, unfamed,
You—you alone, of all the long, long line
of those who've sung untaught, unknown, unnamed,
Have stretched out upward, seeking the divine.*

*You sang far better than you knew; the songs
That for your listeners' hungry hearts sufficed
Still live...*

*...O unknown bards of long ago,
How came your lips to touch the sacred fire?*

– JAMES WELDON JOHNSON (1925)

Songs for the universal heart

The preparation and presentation of this recording constitutes a very special project, offering an extraordinary opportunity to honor a great body of American music. While in America in the late nineteenth century, the Czech composer Antonin Dvorák studied many forms of folk music and hymnody. He concluded that the spiritual was the only genuine folk music in America from which a national music could be developed.

*I am now satisfied that the
future music of this country must be
founded upon what are called the
Negro melodies. This must be the real
foundation of any serious and original
school of composition to be developed
in the United States. When I first came
here last year I was impressed with this
idea and it has developed into a settled
conviction. These beautiful and varied
themes are the product of the soil. They
are American ... In the Negro melodies
of America I discover all that is needed
for a great and noble school of music ...
There is nothing in the whole range of
composition that cannot be supplied with
themes from this source.*

Dvorák's understanding of the significance of the spiritual's influence cannot be lost on the modern music listener. A host of popular musical styles and genres have been influenced by these slave folk songs – blues, soul, rap, gospel, Broadway musicals, jazz, rock, R&B and some contemporary symphonic and operatic repertoire.

Spirituals are the folk songs created and first sung by enslaved Africans in America from as early as 1700 until the period following the signing of the Emancipation Proclamation in 1862-63. The Library of Congress reports having more than 7,000 spirituals and fragments on record. This is a huge and vast repertoire composed and created by individuals and communal gatherings of singers, referred to by author, diplomat, journalist, and educator James Weldon Johnson in 1925 as these “unknown bards ... forgot ... untaught ... unnamed.”

The 1867 publication of *Slave Songs of the United States* was an important documentation of these songs, bringing them to a larger audience outside the South.

The Fisk School, established in 1868, was dedicated to the education of newly freed slaves. On a national tour to raise money for the first building at the school, the Fisk Jubilee Singers introduced these songs in concerts for the general public. At first they sang the melodies with only simple harmonizations, but eventually the arrangements became more elaborate while still incorporating the emotional intensity of the original melodies. These concerts marked the beginning of the development of a formal concert tradition of choral arrangements of the spirituals. Now this genre – choral art arrangements of the spiritual – has become the largest single body of folk song arrangements in the western choral art repertoire.

For this recording, we present some of the beloved twentieth-century arrangements

alongside some lesser known settings. Additionally, we are pleased to premiere recordings of new settings by some important composers of our day: David Lang, Tarik O'Regan and an original composition by Robert Kyr based on African musical traditions. Three of my own settings are also included.

In today's choral practice, it is somewhat common to feature this music only as a rousing conclusion to a concert or as a contrasting emotional moment in a program lineup. I have long desired to explore these profound songs more deeply as a repertoire, to discover what they reveal when we focus exclusively on a larger body of this music.

Personally, I have been haunted by many of these melodies for years. I find the emotional directness of these songs compelling and I am fascinated by the incredibly broad palette of feelings, colors, and ideas they exhibit. The songs have a depth and emotional range comparable to the song-and-text marriages found in the songs of Wolf, Schumann, and Schubert, and the poems of Heine, Eichendorff, and Goethe.

Perhaps a common element in much great art is its ability to speak to the universal. Born from the experience of unimaginable human pain and grief, these songs give voice not only to a universal aspect of human suffering but somehow, quite mysteriously and profoundly, they express a sincere and believable relationship with joy and praise. John Lovell writes in his book *Black Song* that spirituals are folk songs that are “successful in blending the experiences and imagination of one folk group while creating songs for the universal heart.”

As we sing and humbly pay tribute to the unknown creators of these spirituals, I hope you will experience the gift of these songs which still speak powerfully today and which invite us all into the experience of the universal heart.

– CRAIG HELLA JOHNSON

A remarkable number of spirituals express a yearning for a mother's care. The images of the motherless child arose from the common practice of selling children of slaves and separating them from their parents. Additionally, the song gives voice to the slaves' longing for their homeland—either their African homeland, a heavenly home, or both.

The opening of this spiritual setting portrays the starkness and isolation of this "motherless child." The solo voice begins humming alone followed by a single unison line in the men's voices. Eventually, all the voices cry out together with full-voiced yearning and in the end, the solo voice returns.

1
MELISSA GIVENS

1 Motherless Child

African-American Spiritual
Arr. CRAIG HELLA JOHNSON
Text: Traditional Spiritual
© 2005 JEHMS / Alliance Music Publications

Sometimes I feel like a motherless child
A long way from home.

Sometimes I feel like I'm almost done...
A long way from home.

Sometimes I feel like I got no home...
A long way from home.

2 A City Called Heaven

Arr. LEONARD DE PAUR
Text: Traditional
© 1959 WB Music Corp.

I am a poor pilgrim of sorrow
I'm tossed in this wide world alone
No hope I have for tomorrow
I've started to make heav'n my home

Sometimes I am tossed and driven, Lord
Sometimes I don't know where to roam
I've heard of a city called heaven
I've started to make it my home

My mother has reached that pure glory
My father's still walkin' in sin
My brothers and sisters won't own me
Because I am tryin' to get in

3
MATT ALBER
ABIGAIL H. LENNOX

3 Soon Ah Will Be Done / I Wanna Die Easy

Arr. CRAIG HELLA JOHNSON
© G. Schirmer Inc.

Soon ah will be done with the troubles of the world,
I'm goin' to live with God.
No more weepin' and a-wailin'
I'm going to live with God.

I wanna die easy when I die
Shout salvation as I fly
I wanna die easy when I die.

I wanna see my momma when I die...
Soon ah will be done with the troubles of the world...
I want to meet my mother,
Shout salvation as I fly...
I'm goin' to live with God.

3 Soon Ah Will Be Done / I Wanna Die Easy

Arr. CRAIG HELLA JOHNSON

© G. Schirmer Inc.

Soon ah will be done with the
troubles of the world,
I'm goin' to live with God.
No more weepin' and a-wailin'
I'm going to live with God.

I wanna die easy when I die
Shout salvation as I fly
I wanna die easy when I die.

I wanna see my momma when I die...
*Soon ah will be done with the
troubles of the world...*
I want to meet my mother,
Shout salvation as I fly...
I'm goin' to live with God.

4 Soon Ah Will Be Done

Arr. WILLIAM L. DAWSON

© 1934, 1949 Neil A. Kjos Music Co.

Soon-a will be done a-with the
troubles of the world
Troubles of the world, troubles of the world

Soon-a will be done a-with the
troubles of the world
I'm goin' to live with God

I want t' meet my mother
I want t' meet my mother
I want t' meet my mother
I'm goin' to live with God

No more weeping and a-wailing
No more weeping and a-wailing
No more weeping and a-wailing
I'm goin' to live with God

I want t' meet my Jesus
I want t' meet my Jesus
I want t' meet my Jesus
I'm goin' to live with God

This lesser known spiritual speaks nobly and poignantly of the lifelong heartache and desperation experienced by enslaved Africans in America. In this setting, the text of the third verse is new. The words are those of a nineteenth century woman whose entire life was spent in slavery. At the end of her life, she recalled how, as a young nineteen year old, after having experienced great loss, she found herself again on the auction block. She remembered this as “the day my heart completely broke, the day my heart done died.”

5 Hard Trials

Traditional, arr. CRAIG HELLA JOHNSON

© Craig Hella Johnson

*Dere is trouble all over dis world
Dere is trouble all over dis world, oh children
Dere is trouble all over dis world...*

Been listenin' all de night long
Been listenin' all de day
Been listenin' all de night long
For to hear some sinner pray

Now ain't dem hard trials, great tribulation?
Ain't dem hard trials?
I'm bound to leave this land

O, de foxes dey have holes in de groun'
An' de birds hab nests in de air
An everybody has a hidin' place
But us po' sinners ain't got nowhere.

Now ain't dem hard trials, great tribulation...

O de day dey had her on de auction block
Been poked and pushed and tried
Was de day her heart completely broke
Was de day her heart done died

Now ain't dem hard trials...

You may go dis-away
You may go dat-away
You may go from door to door
But if yo' ain't got de good Lord, in a yo' soul
Why de trouble gonna find you sho'
And the debbil's gonna trouble yo' door
And there ain't no hidin place

Now ain't dem...

5

NICOLE GREENIDGE

6 Hold On

Arr. MOSES HOGAN

© Hal Leonard

Hold on! Hold on!
Just a' hold on!

Nora, Nora let me come in;
de door's all fastened an' de winders pinned!

Just keep yo' hand on de plow,
an' you hold on,
yes, you just hold on!

Nora said, "You lost yo' track,
you can't plow straight an' keep a lookin' back."

Well, my brother hold on!

Yes, you gotta hold on!
Yes, just keep yo' hand on de plow,
an' you hold on,
yes, you just hold on!

If you wanna get to heaven, let me tell you how:
Jus' a keep yo' hand on de gospel plow.
If dat plow stay in yo' hand
land you straight in de promised land.

Well, my sister, hold on!
Yes, you gotta hold on!
Just keep yo' hand on de plow,
an' you hold on,
yes, you just hold on!

Mary had a golden chain
an' every link spelled my Jesus' name

Keep on climbin' an' don't you tire,
'cause ev'ry rung goes higher and higher!

Yes! Prayin'!
Singin'! Shoutin' Lawd!

Just keep yo' hand on de plow,
an' just hold on!

6 left to right:

STEFANIE MOORE, GITANJALI MATHUR, NICOLE GREENIDGE

*The lesser known third stanza of **Wayfaring Stranger**, picturing the dark gathering clouds, serves as a response to the pained and noble voice in the plaintive, repetitive strains of “I’ve been in de storm so long, children...”*

7 Been in de Storm / Wayfaring Stranger

Traditional Spirituals
arr. CRAIG HELLA JOHNSON
© G. Schirmer Inc.

I’ve been in de storm so long
I’ve been in de storm so long, children
I’ve been in de storm so long
Oh, give me little time to pray.

Oh, let me tell my mother
How I come along
Oh, give me little time to pray.
With a hung down head and an achin’ heart,
Oh give me little time to pray.

I’ve been in de storm so long....

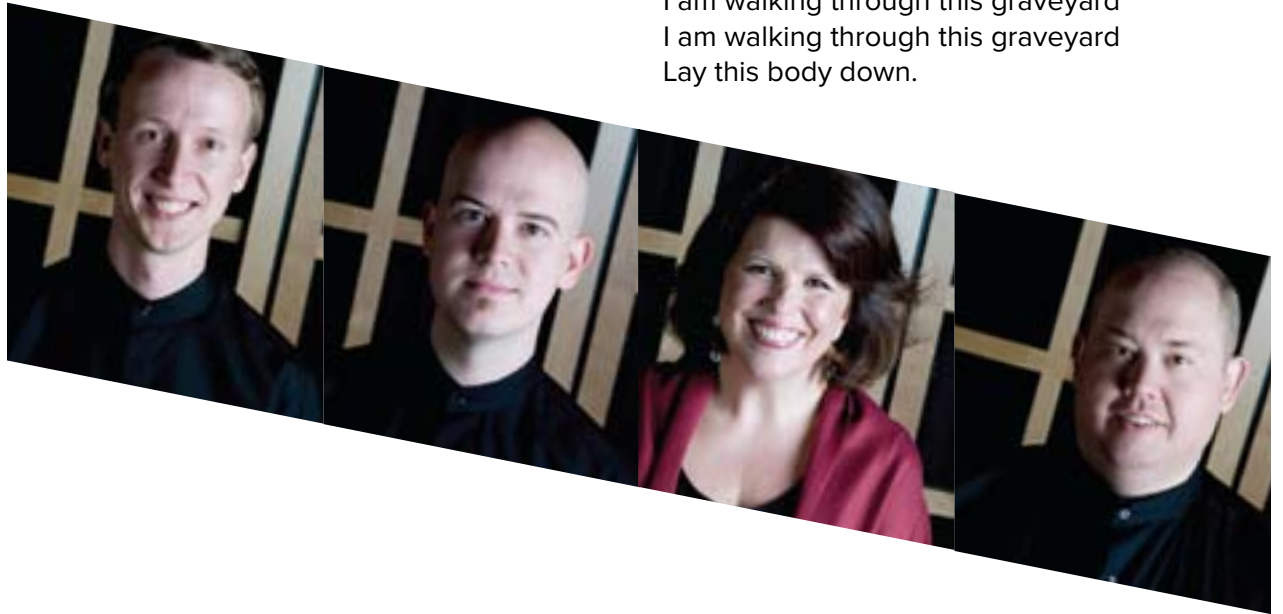
Oh, when I get to heaven

*The words of the spiritual **Lay This Body Down** represent a journey, from the struggles of a hard life to the joy of meeting up with lost loved ones in Heaven.*

David Lang’s ‘Oh Graveyard (Lay This Body Down)’ uses gentle harmonies and solo voices to project the radiance of a true believer’s confidence in Heavenly reunion.

8 left to right:
CARR HORNBUCKLE, CAMERON BEAUCHAMP
NINA REVERING, MATT TRESLER

7 left to right:
WENDY BLOOM, SONJA TENGBLAD

8 Oh Graveyard (Lay This Body Down)

Traditional, arr. DAVID LANG
© Red Poppy / G. Schirmer Inc. (ASCAP)

Oh graveyard. Graveyard
I’m walking through this graveyard.
Lay this body down.

I know moon-rise, star-rise,
I’m walking through this star-rise
Lay this body down.

I know moonlight, starlight,
I’m walking through this starlight
Lay this body down.

I am walking through this graveyard
I am walking through this graveyard
Lay this body down.

9 Ain'- a That Good News!

Arr. WILLIAM L. DAWSON

© 1937, 1965, 1974 Neil A. Kjos Music Co.

I've got a crown up in-a the kingdom
Ain'-a that good news

I'm a-gonna lay down this world
Gonna shoulder up a my cross
Gonna take it home a-to my Jesus
Ain'-a that good news.

I've got a harp up in-a the kingdom...

I've got a robe in-a the kingdom...

I've got a savior in-a the kingdom...

10 Steal Away

Arr. MICHAEL TIPPETT

© 1959 Schott & Co. Ltd, London

Steal away, steal away, steal away to Jesus
Steal away, steal away home
I ain't got long to stay here

My Lord, He calls me
He calls me by the thunder
The trumpet sounds within-a my soul
I ain't got long to stay here

Green trees are bending
Po' sinner stands a-trembling
The trumpet sounds within-a my soul
I ain't got long to stay here

11 Walk Together, Children

Traditional Spiritual, arr. MOSES HOGAN

© 2001 Hal Leonard Corp.

Walk together children,
Don't you get weary.
Walk on, my children,
Don't you get weary.
There's a great camp meetin'
in the promised lan'.

Gonna walk an' never tire,
Gonna sing an' never tire,
Gonna shout an' never tire,
Great camp meetin'
in the promised lan'.

Oh, walk together, children,
Don't you get weary.
Sing on, my children,
Don't you get weary.
Just-a shout together, children,
Don't you get weary.
There's a great camp meetin'
in the promised lan'.

10 left to right:
TRACY JACOB SHIRK , JULIE KEIM

12 I Got a Home in-a Dat Rock

Traditional Spiritual, arr. MOSES HOGAN

© 1999 Hal Leonard Corp.

I got a home in that rock,
don't you see?
Between the earth and sky
I thought I heard my Savior cry
I got a home in that rock,
don't you see?

Well-a poor man Lazarus poor as I
When he died he foun' a home on high
He had a home in that rock, don't you see?

Rich man Dives, he lived so well
When he died he foun' a home in Hell
He had no home in that rock, don't you see?

God gave Noah the rainbow sign
No mo' water but fire nex' time
Better get a home in-a dat Rock,
don't you see?

13 Lily of the Valley

Afro-American Spiritual

Arr. WENDELL WHALUM

© 1981 Lawson-Gould Music Publishers

He's the lily of the valley
Oh my lord!

I've never been to heaven but I've been told,
Oh my Lord!
That the streets up there are paved with gold
Oh my Lord!

What kind of shoes are those You wear
Oh my Lord?
That You can walk up in the air
Oh my Lord?

These shoes I wear are gospel shoes
Oh my Lord!
And you can wear these if you choose
Oh my Lord!

He's the lily of the valley,
Oh my Lord!

12

DAVID FARWIG

14 Plenty Good Room (On the Glory Train)

Words and Music by KIRBY SHAW

© 1986 Kirby Shaw Music / Hal Leonard Corp.

Chorus:

*Plenty good room, plenty good room,
plenty good room on the glory train,
There's a plenty good room, plenty good room,
there's a plenty good room on the glory train!*

Well you're gonna need a ticket
if you wanna ride,
But it ain't gonna happen
'less you qualify,
Better mind what you say
and what you do,
There's a mighty, mighty power
watchin' over you,

Chorus

Well now hear the angel Gabriel
shout'n "All aboard!
Glory train's a-head'n
up to Heav'n's door."
There's a long golden pathway
reachin' toward the sun,
Now the heavenly journey
has just begun.

Chorus

Now the train's a really movin',
hear the clickety clack,
Mile after mile
down the railroad track.
Big wheel a-turnin',
ev'rything is fine,
She's never missin' a beat,
and she's a right on time!

Oo, Great God A'mighty
hear the engine roar,
The boilers burnin'
and there's room for more.
Woo, woo, goes the whistle,
what a joyful noise,
Next stop will be paradise!

Chorus

15

CHARLES WESLEY EVANS

15 My God is a Rock

Negro Spiritual

Arr. ALICE PARKER & ROBERT SHAW

© 1963 Lawson-Gould Music Publishers /

© 1991 WB Music Corp.

My God is a rock in a weary land
Shelter in a time of storm
I know He is a rock in a weary land
Shelter in a time of storm.

Stop n' let me tell you bout Chapter One
When de Lord God's work was jes' begun,
Stop n' let me tell you 'bout de Chapter Two,
When de Lord God's written His Bible through.
Stop n' let me tell you 'bout the Chapter Three
When de Lord God died on Calvary.

Stop an' let me tell you 'bout the Chapter Four
When de Lord God visit 'mong de po',
Stop an' let me tell you 'bout de Chapter Five,
When de Lord God brought de dead alive,
Stop an' let me tell you 'bout de Chapter Six,
He went in Jerusalem an' healed de sick

Stop an' let me tell you 'bout de Chapter Sev'n
Died and ris'n an' went to Heav'n,
Stop, let me tell you 'bout de Chapter Eight,
John seen Him stanin' at de Golden Gate.
Stop n' let me tell you 'bout de Chapter Nine
Lord God turned de water to wine
Stop n' let me tell you 'bout de Chapter Ten,
John says He's comin' in de world again.

O my Jesus

I know He is a rock in a weary land,
Shelter in a time of storm.

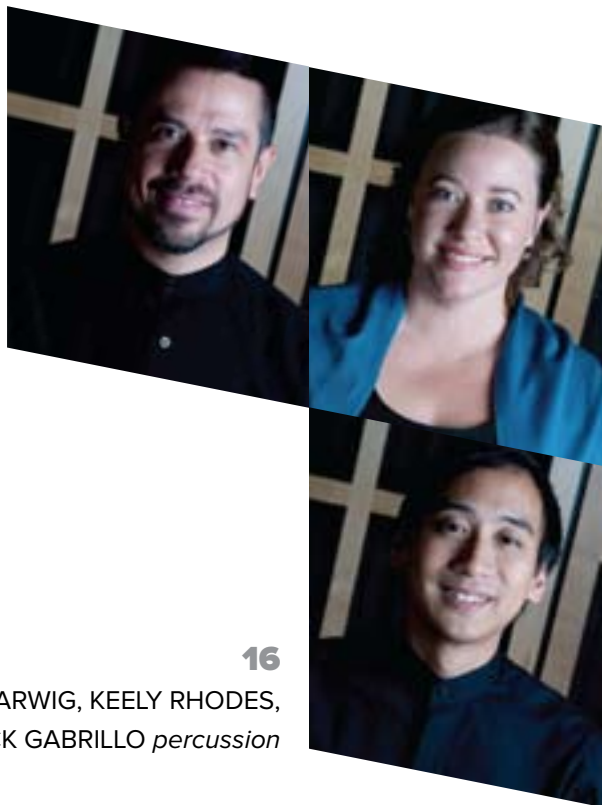
Freedom Song arose from the music and culture of the Gullah-Geechee people in South Carolina and Georgia, who are descendants of the first African slaves in America. The soloists and chorus sing melodies resembling the earliest call-and-response patterns (the “ring shout”) that were sung in praise houses during prayer meetings. The percussion part—a large stick or staff beat on the ground—hammers out the most common Gullah-Geechee rhythm, which echoes throughout American popular music and dance. This song is a cry for freedom from the suffering, injustice, and all forms of slavery that plague the world even to this day.

16 Freedom Song

Words and Music by ROBERT KYR

© Robert Kyr

O Lord, I want freedom!
Freedom, O freedom, O Lord!
I’m on my way to be free!
Set me free! Set me free!
Freedom, O freedom, O Lord!
Alleluia!

16

DAVID FARWIG, KEELY RHODES,
RICK GABRILLO *percussion*

British-American composer Tarik O’Regan’s latest work reflects his growing interest in the parsing of emotions experienced when listening to or performing music of a former age from the vantage point of our contemporary world, rich in its cultural plurality. His recent compositions, akin to meditations on the nature of self-identity, are influenced by everything from his own North African heritage to the music of Bach.

This gentle re-working of *Swing Low* demonstrates that the surface-simple beauty of this tune, merely a wisp of which is heard here, belies a hugely varied existence beneath.

O’Regan’s setting positions us just close enough to touch the hem of the long history of the *African-American Spiritual*, in all its elegance and weight, which these melodies wear to this day.

17 Swing Low, Sweet Chariot

Traditional, Arr. TARIK O’REGAN

© Novello & Company Ltd.

Swing low, sweet chariot
Coming for to carry me home
Swing low, sweet chariot
Coming for to carry me home

CONSPIRARE

The word “conspirare” derives from the Latin “con” and “spirare,” translated as “to breathe together.”

From its 1991 origins as a summer classical music festival in Austin, Texas, **Conspirare** has evolved into an internationally recognized, professional choral organization known for outstanding vocal artistry and innovative programming. Led by founder and artistic director **Craig Hella Johnson**, Conspirare comprises a professional chamber choir, a highly skilled volunteer Symphonic Choir, and an outstanding youth choir.

Conspirare has received GRAMMY® nominations and critical acclaim for each of its harmonia mundi releases to date. *Threshold of Night* (2008) featured music of Tarik O'Regan and received GRAMMY® nominations for Best Choral Performance and Best Classical Album. *A Company of Voices: Conspirare in Concert* (2009), telecast nationally in the US, was released both as a DVD and as a CD that received a GRAMMY® nomination for Best Classical Crossover Album. A third album, *Requiem* (2006) was originally released on Clarion Records and received Grammy® nominations for Best Choral Performance and Best Engineered Album, Classical. The album was re-released on harmonia mundi in 2009 and garnered the Netherlands' prestigious Edison Award in 2010.

Conspirare is consistently recognized for leadership and innovation in the choral field. In July 2008, Conspirare represented the United States at the Eighth World Symposium

Soprano

Nancy Curtis
Melissa Givens
Nicole Greenidge
Julie Keim
Abigail H. Lennox
Gitanjali Mathur
Stefanie Moore
Nina Revering
Kathlene Ritch
Sonja Tengblad

Alto

Wendy Bloom
Janet Carlsen Campbell
Cina Crisara
Pamela Elrod
Emily Lodine
Melissa Marse
Keely Rhodes
Angela Young Smucker

Tenor

Matt Alber
Daniel Buchanan
Paul D'Arcy
Carr Hornbuckle
Jos Milton
Tracy Jacob Shirk
Jonathon Subia
Matt Tresler

Bass

Cameron Beauchamp
Ron Downs
Charles Wesley Evans
David Farwig
Rick Gabrillo
Bradford Gleim
Robert Harlan
Glenn Miller
John Proft

Piano Craig Hella Johnson

on Choral Music in Copenhagen, joining choirs from nearly forty countries. In February 2011, *Conspirare* was invited to give three performances in New York City under auspices of Carnegie Hall's Weill Music Institute.

Soloist Credits

- 1 Motherless Child:**
Melissa Givens
- 3 Soon Ah Will Be Done / I Wanna Die Easy:**
Matt Alber, Abigail H. Lennox
- 5 Hard Trials:**
Nicole Greenidge
Craig Hella Johnson, *piano*
- 6 Hold On:**
Nicole Greenidge, Stefanie Moore
Gitanjali Mathur
- 7 Been in de Storm / Wayfaring Stranger:**
Wendy Bloom, Sonja Tengblad
- 8 Oh Graveyard:**
Nina Revering, Matt Tresler,
Carr Hornbuckle,
Cameron Beauchamp
- 10 Steal Away:**
Tracy Jacob Shirk, Julie Keim
- 12 I Got a Home in-a Dat Rock:**
David Farwig
- 15 My God is a Rock:**
Charles Wesley Evans
- 16 Freedom Song:**
Keely Rhodes, David Farwig
Rick Gabrillo, *percussion*

CRAIG HELLA JOHNSON

A native of Minnesota, **Craig Hella Johnson** studied at St. Olaf College, at the Juilliard School and at the University of Illinois, and earned his doctorate at Yale University. As the recipient of a National Arts Fellowship, he studied with Helmuth Rilling at the International Bach Academy in Stuttgart. Founder and Artistic Director of the GRAMMY®-nominated choral ensemble **Conspirare**, he has commissioned many new works for the ensemble. He also serves as the Artistic Director of the Victoria Bach Festival.

Craig Hella Johnson was Director of Choral Activities at the University of Texas in Austin from 1990 to 2001, leading the graduate program in conducting. He was Artistic Director of the San Francisco-based ensemble *Chanticleer* in 1998-1999, and Music Director of the Houston Masterworks Chorus in 2000-2004. As guest conductor he has worked with the Austin Symphony, San Antonio Symphony, and Santa Fe Symphony Orchestras, Music of the Baroque in Chicago, the Berkshire Choral Festival and the Taipei Male Choir.

Craig Hella Johnson's through-composed programs marry music and poetry in a seamless blend of sacred and secular as well as classical and contemporary. He was engaged to create and conduct such a 'collage' program and spend a

five-week residency working with the St. Olaf Choir in the spring of 2007. Another 'collage' program was commissioned by the American Choral Directors' Association in 2009 and performed on the site of the Oklahoma City National Memorial, an event that drew over 3,500 attendees. A composer and arranger, Craig Hella Johnson is an editor with G. Schirmer, Inc. His works are also published by Alliance Music Publications.

About the Arrangers

WILLIAM LEVI DAWSON (1899-1990)

was a trombonist, music educator, choral director, and composer, noted for his long tenure at the Tuskegee Institute where he developed the choir into an internationally renowned ensemble. Most known for his arrangements and variations on spirituals, Dawson also composed orchestral, chamber, and choral music.

LEONARD ETIENNE DE PAUR (1914-1998) began to compose and arrange while a member of the Hall Johnson Choir. In 1942 he enlisted in the U.S. Army Air Forces, where he founded the De Paur Infantry Chorus which later signed to the Columbia label. In 1968 De Paur joined the music staff at Lincoln Center, where he remained until retirement.

MOSES GEORGE HOGAN (1957-2003) was an internationally renowned concert pianist, choral conductor, and arranger. A graduate of the Oberlin Conservatory, he was artist-in-residence at Dillard University and artistic director of the acclaimed Moses Hogan Chorale. His contemporary settings of spirituals, original compositions, and other works have become staples in the choral repertoire.

ROBERT KYR (b. 1952), considered to be one of the most prolific composers of his generation, is also a writer and filmmaker. His works include a wide range of music for vocal ensembles of all types, as well as symphonies, chamber music, and violin concerti. Kyr is Professor of Composition and Theory at the University of Oregon School of Music.

DAVID LANG (b. 1957) is one of America's most performed contemporary composers. His music includes operas, oratorios, concertos, and shorter works. His oratorio *The Little Match Girl Passion* won the 2008 Pulitzer Prize. Lang is on the composition faculties at Yale School of Music and Oberlin Conservatory, and he is co-founder and co-artistic director of New York's legendary music festival *Bang on a Can*.

TARIK O'REGAN (b. 1978) is a British-American composer educated at Oxford and Cambridge. His compositions have received two British Composer Awards and a CD of his works entitled *Threshold of Night*, recorded by Conspirare, garnered two 2009 GRAMMY® nominations including Best Classical Album.

ALICE PARKER (b. 1925) is an acclaimed composer, conductor, and teacher. She has written numerous arrangements of folksongs, hymns, and spirituals, many in collaboration with Robert Shaw, and her original works have been commissioned by many prestigious ensembles. She has been honored by several national music organizations and received five honorary doctorates.

KIRBY SHAW (b. 1941) has made a major impact in choral music education as founder and director of several innovative, highly acclaimed vocal jazz ensembles. An accomplished jazz singer, he is also a composer/arranger with over 2,500 choral works in print, several of which have won ASCAP awards.

ROBERT SHAW (1916-1999) was widely regarded as America's greatest choral conductor. He was founder and director of the Fred Waring Glee Club and later the Robert Shaw Chorale and other namesake choruses. As Music Director of the Atlanta Symphony Orchestra (1967-1985), he created and directed its GRAMMY®-winning chorus. Shaw's countless honors and awards included the Kennedy Center Honors and the National Medal of Arts.

SIR MICHAEL TIPPETT (1905-1998) was a British composer and conductor. After an early conducting career during which he spearheaded a revival of Purcell's music, he later devoted himself almost entirely to composition and his international reputation blossomed, partly through a proliferation of recordings. His many honors included knighthood in 1966 and the gold medal of the Royal Philharmonic Society.

WENDELL WHALUM (1931-1987) was a composer, arranger, and conductor. Perhaps best known as director of the famed Morehouse Glee Club, he wrote arrangements of spirituals and other works for male and mixed voices. His arrangements are simply conceived and tonal in nature, encompassing and extending the African American tradition.

SING FREEDOM!

AFRICAN AMERICAN SPIRITUALS

CONSPIRARE
CRAIG HELLA JOHNSON
& Company of Voices

Poètes noirs de jadis

*Poètes noirs de jadis, sans visage et sans nom,
Quel feu divin toucha vos lèvres ?
Du fond de votre misère, que saviez-vous
De la puissance et de la beauté de la musique ?
Qui d'entre vous, le premier, releva la tête ?
Qui, le premier, au cours d'une longue veille solitaire,
Sentit monter en lui l'ancienne foi des prophètes,
Et son âme asservie se mettre à chanter ?*

*...Quel élan vers le divin,
À tâtons, à travers les ténèbres,
Trouva dans un cœur meurtri la force de chanter
L'affliction, l'amour, la foi et l'espérance ?
D'où lui vinrent ces nuances subtiles,
Cette harmonie que l'ouïe seule n'entend pas ?
Qui lui enseigna l'insaisissable souffle
Qui anime le cœur ou le brise jusqu'aux larmes ...*

*...N'est-ce pas merveille
Que l'esprit ardent du prophète
Tire de leur labeur servile et dégradant
Ces fils et filles du soleil et de la terre ?
O poètes esclaves noirs, oubliés, anonymes,
De tous ceux qui chantèrent, sans savoir,
Sans nom et sans visage, vous et vous seuls
Êtes montés vers le ciel, à la recherche du divin.*

*...Transcendant votre existence, ces chants qui jadis
Soulagèrent les cœurs lourds de vos auditeurs
Vivent toujours...*

*...Poètes d'hier, sans visage et sans nom,
Quel feu divin toucha vos lèvres ?*

– JAMES WELDON JOHNSON (1925)

Frères humains, qui après nous chantez...

Fruit d'un projet très particulier, ce programme offre une occasion unique de rendre hommage à un fabuleux corpus de musique américaine. Au XIXe siècle, après avoir étudié de nombreuses formes de musique populaire traditionnelle et d'hymnodie, lors de son séjour américain, le compositeur tchèque Antonín Dvořák conclut que le « *spiritual* » était la seule véritable, authentique, musique populaire américaine susceptible d'évoluer vers un style de musique « nationale » :

« Je suis à présent convaincu que la future musique de ce pays doit se baser sur ce qu'on appelle les mélodies des Noirs. Voilà ce qui doit être le véritable fondement de toute école de composition sérieuse et originale à développer aux États-Unis. L'idée m'avait frappé à mon arrivée, l'année dernière, et aujourd'hui, j'en suis fermement convaincu. Ces magnifiques thèmes variés sont nés de cette terre. Ils sont américains... Dans les mélodies des Noirs d'Amérique, je découvre tous les éléments d'une grande et belle école musicale... Tout ce qui est nécessaire à la composition se trouve dans les thèmes et mélodies provenant de cette source. »

L'auditeur contemporain ne peut que valider les propos éclairés de Dvořák sur l'importance de l'influence du *spiritual*. Elle se retrouve dans de nombreux styles et genres musicaux populaires : blues, soul, rap, gospel, comédies musicales de Broadway, jazz, rock, R&B, ainsi que l'opéra et le répertoire

symphonique contemporains.

Chants religieux créés par les esclaves noirs importés d'Afrique sur le sol américain, les *spirituals* (ou *negro-spirituals*) originels résonnèrent du début du XVIIIe siècle jusqu'après la Proclamation d'émancipation (1862-1863). La Bibliothèque du Congrès dispose de plus de 7000 enregistrements de *spirituals*, entiers ou fragmentaires. Il s'agit donc d'un immense répertoire varié dont la composition, individuelle ou collective, est l'œuvre de ces artistes que l'écrivain, diplomate, journaliste et éducateur James Weldon Johnson appelait en 1925 les « poètes inconnus ... partis, oubliés, anonymes. »

La parution de « Chants d'esclaves aux États-Unis » (*Slave Songs of the United States*), en 1867, contribua à diffuser ces chants en dehors des états du Sud. En 1868 fut créée l'École Fisk, entièrement dédiée à l'éducation des esclaves nouvellement libérés. Au cours d'une tournée nationale afin de collecter des fonds pour financer la construction du premier bâtiment de l'école, le groupe vocal *Fisk Jubilee Singers* interpréta ces chants en concert et les fit découvrir au grand public. Les harmonisations simples du début firent bientôt place à des arrangements plus élaborés, sans rien perdre toutefois de l'intensité expressive des mélodies originelles. Ces concerts sont à l'origine de la tradition formelle de la version de concert (arrangement choral) des *spirituals*. Aujourd'hui, ce genre particulier représente à lui seul le plus grand corpus d'arrangements de chants populaires de tout le répertoire choral occidental.

Cet enregistrement réunit quelques

arrangements favoris datant du XXe siècle ainsi que des adaptations moins connues. Nous sommes en outre très heureux de présenter pour la première fois au disque de nouvelles mises en musique dues à deux grands compositeurs contemporains : David Lang et Tarik O'Regan, ainsi qu'une composition originale de Robert Kyr, inspirée de traditions musicales africaines. J'ai personnellement mis en musique trois textes.

Dans le milieu choral contemporain, il est courant de programmer un spiritual pour conclure un concert sur une note dynamique ou pour offrir un effet de contraste et d'émotion au cours d'une prestation. En ce qui me concerne, la profondeur de ces chants m'incite depuis longtemps à les étudier en tant que répertoire, et à concentrer mes recherches sur un vaste corpus de cette musique afin d'en révéler toute la substance.

Nombre de ces mélodies m'accompagnent depuis des années. Elles dégagent une émotion brute qui m'envoûte et je suis fasciné par l'incroyable diversité de sentiments, de couleurs et d'idées qu'elles expriment. Par leur profondeur et leur expressivité, ces chants sont tout à fait comparables aux alliances parfaites entre les mélodies de Wolf, Schumann et Schubert et les poèmes de Heine, Eichendorff et Goethe.

Toutes les grandes formes d'art ont en commun de s'adresser à l'universel. Nés d'un inimaginable vécu de douleur et de tristesse, ces chants expriment un aspect universel de la souffrance humaine mais aussi, d'une manière aussi mystérieuse que profonde, un rapport authentique et sincère à la joie et à la louange

divine. Pour John Lovell (« Black Song »), les *spirituals* sont des chants populaires qui « parviennent avec succès à mélanger l'expérience et l'imaginaire d'un groupe humain particulier tout en créant des chants pour le cœur de chaque être. »

Puissiez-vous, en écoutant notre modeste hommage aux créateurs inconnus de ces *spirituals*, ressentir la grâce de cette musique dont la voix n'a rien perdu de sa force et nous invite tous à partager la joie du c(h)œur universel.

– CRAIG HELLA JOHNSON

Nombre de spirituals expriment le désir de la présence maternelle. L'image de l'orphelin fait écho à la pratique – courante à l'époque – de vendre les enfants des esclaves et de les séparer de leurs parents. Le chant reflète en outre le mal du pays – qu'il s'agisse du pays natal en Afrique, du paradis céleste, ou des deux.

Le début de cet arrangement évoque la désolation et l'isolement de cet « enfant sans mère ». Le soliste commence par fredonner seul, bientôt rejoint par les voix d'hommes à l'unisson. Puis toutes les voix se mêlent pour exprimer cette aspiration profonde avant de laisser conclure la voix soliste.

1 Motherless Child

Un enfant sans mère

Parfois, je me sens comme un enfant sans mère,
sans espoir et sans foyer,
Loin, si loin de chez moi...

2 A City Called Heaven

La cité des cieux

Pauvre pèlerin chargé de peine,
Seul dans ce vaste monde,
Sans espoir de lendemain,
Le ciel sera mon foyer.

Ballotté, poussé de ci de là,
Seigneur, où puis-je aller ?
On m'a parlé de la cité des cieux :
C'est là que j'irai.

Ma mère y est déjà,
Mon père est un pauvre pécheur,
Mes frères et sœurs me désavouent
Parce que j'essaie d'y entrer.

Les deux spirituals à la base de cette adaptation expriment une lassitude extrême du monde et, à nouveau, un désir de « voir ma mère. »

3 Soon Ah Will Be Done / I Wanna Die Easy

J'en aurai bientôt fini /

Je veux mourir tranquillement

J'en aurai bientôt fini des tracas du monde,
Plus de larmes, plus de plaintes.
Je serai avec Dieu.
Je veux mourir tranquillement le moment venu
Monter au ciel en criant mon salut.
Je veux revoir ma mère quand je mourrai...

4 Soon Ah Will Be Done

J'en aurai bientôt fini

J'en aurai bientôt fini des tracas du monde
Et je vivrai avec Dieu.
Je veux revoir ma mère.
Plus de larmes, plus de plaintes
Près de Dieu,
Je verrai Jésus,
Je vivrai avec Dieu.

Ce spiritual, relativement peu connu, évoque avec une poignante dignité le chagrin et le désespoir qui furent les compagnons fidèles des esclaves africains en Amérique. Dans cette adaptation, la troisième strophe est un ajout : elle reprend les mots d'une femme du XIXe siècle qui fut esclave toute sa vie. Dans sa vieillesse, elle racontait comment, à dix-neuf ans, après avoir connu un grand chagrin, elle fut à nouveau vendue aux enchères, au marché aux esclaves. Elle se souvenait de ce jour comme « le jour où mon cœur s'est brisé en miettes, le jour où mon cœur est mort. »

5 Hard Trials

Dures épreuves

Ce monde n'est que peine, mes petits...

La nuit, le jour, j'écoute
Pour entendre la prière du pécheur.

Tant de dures épreuves et de tribulations !
Je dois m'en aller.

Les renards creusent des tanières,
Les oiseaux font des nids,
Chacun peut se cacher
Sauf nous, pauvres pécheurs : nulle part où aller.

Dures épreuves...
Le jour où ils l'ont revendue aux enchères,
Tâtée, poussée, testée, ce jour-là
Son cœur s'est brisé en miettes
Ce jour-là, son cœur est mort.

Dures épreuves...

Tu peux aller où tu veux,
Tu peux frapper à toutes les portes,
Mais si tu n'as pas le Seigneur dans ton cœur,
T'inquiète, les ennuis te trouveront
Et le diable frappera à ta porte
Et tu ne pourras pas te cacher.

Dures épreuves...

6 Hold On

Continue !

Continue !

Nora, laisse-moi entrer ;
Les portes sont barrées et les volets fermés !

Continue à mener ta charrue !

Nora dit : « T'as perdu ton sillon,
Tu n'peux pas creuser droit en regardant en
arrière. »

Continue, mon frère,
La main ferme sur la charrue, continue !

Tu veux aller au ciel ? Alors écoute-moi :
L'Évangile sera ta charrue.

Avec elle, creuse un sillon droit
Et la Terre Promise sera à toi.

Continue, ma sœur !
La main ferme sur la charrue, continue !

Marie avait une chaîne en or :
Chaque maillon portait le nom de Jésus.

Grimpe à l'échelle et ne faiblis pas,
Chaque barre te rapproche du but !

Prie ! Chante ! Loue le Seigneur !
La main ferme sur la charrue, continue !

Le troisième couplet de « Wayfaring Stranger » est peu connu. L'image des nuages noirs qui s'amoncellent répond à la douloureuse et répétitive plainte : « J'ai traversé tant d'orages, mes enfants... »

7 Been in de Storm / Wayfaring Stranger

Tant d'orages / Voyageur inconnu

J'ai traversé tant d'orages,
Laissez-moi le temps d'une prière.

Laissez-moi dire à ma mère
Que j'arrive, la tête basse et le cœur lourd.

Quand j'arriverai au ciel,
Je me promènerai partout
Et personne ne me chassera...

Je sais que de noirs nuages s'amoncelleront sur moi
Et que le chemin est dur et escarpé
Mais devant moi s'étendent les champs dorés
Où dormiront ceux que Dieu a sauvés.
Je vais retrouver ma mère
Elle m'a dit qu'elle m'attendrait.
Je vais passer le Jourdain,
Je rentre chez moi.

Je vais voir mon Sauveur
Et chanter ses louanges à jamais.
Au-delà du Jourdain,
Chez moi, enfin...

Tant d'orages traversés...

Laissez-moi prier.

Les paroles de « Lay This Body Down » retracent le parcours d'une vie de labeur et de peine jusqu'à la joie des retrouvailles avec les proches, au Ciel.

Dans « Oh Graveyard (Lay This Body Down) », les douces harmonies et les voix solistes de l'arrangement de David Lang traduisent particulièrement bien la confiance du fidèle chrétien.

8 Oh Graveyard (Lay This Body Down) **Oh Cimetière** (Portez-le en terre)

Je traverse le cimetière.
Je vois se lever la nuit et les étoiles
Couché dans la tombe,
J'étends les bras.
Au crépuscule de mes jours,
je vais affronter mon juge.
Nos âmes se retrouveront
quand on me portera en terre.

9 Ain'- a That Good News! **La bonne nouvelle !**

Au royaume des cieux, j'aurai une couronne,
Hé ! La bonne nouvelle !
J'abandonne ce monde, je prends ma croix
Et je l'apporte à Jésus.
Hé ! La bonne nouvelle !

Une harpe m'attend là-haut...

Une belle robe m'attend là-haut...

Mon Sauveur m'attend là-haut...

10 Steal Away

Vite, vite

Vite, vite, rejoindre Jésus !
Je ne vais pas tarder.

Mon Seigneur m'appelle
Son tonnerre est la trompette
Qui réveille mon âme.
Je ne vais pas tarder.

Les arbres se penchent,
Le pauvre pécheur tremble
La trompette résonne dans mon âme,
Je ne vais pas tarder.

11 Walk Together, Children

Partez ensemble, les enfants

Partez ensemble, les enfants
Ne vous inquiétez pas.
On se retrouvera tous en Terre Promise.

Marchez, chantez, priez sans jamais faiblir.
On se retrouvera...

12 I Got a Home in-a Dat Rock

Ce roc est ma demeure

Ce roc est ma demeure, vois-tu ?
Entre ciel et terre, j'ai cru entendre pleurer mon Sauveur.

Pauvre Lazare mourut et trouva une demeure aux cieux.
Car ce roc était sa demeure.

Le riche Dives mourut et alla en Enfer.
Car ce roc n'était pas sa demeure.

Dieu envoya son arc-en-ciel à Noé.
La prochaine fois : l'Apocalypse de feu !
Prenons ce roc comme demeure !

13 Lily of the Valley

Le lys de la vallée

Mon Seigneur est le lys dans la vallée.

On m'a dit que les allées du ciel étaient
pavées d'or, ô Seigneur !

Quelles chaussures as-tu donc pour marcher
dans les cieux, ô Seigneur ?

Les chaussures de l'Évangile,
et tu peux les porter toi aussi.

Mon Seigneur est le lys dans la vallée !

14 Plenty Good Room (On the Glory Train)

Y a d'la place (dans le train du Seigneur)

Chorus : Y a d'la place, d'la place dans le train du Seigneur !

Faut quand même un billet pour monter à bord,
Mais les billets, y en aura pas pour tout le monde,
Surveille tes paroles et tes actes,
Car on te regarde d'en haut,

Chorus

Écoute ! L'ange Gabriel crie « En voiture !
Le train du Seigneur à destination des portes du ciel va partir ! »
Une longue voie dorée file vers le soleil,
Le voyage céleste vient de commencer.

Chorus

Le train est parti, clic clac bang !
Les kilomètres défilent.
Tout va bien, les pistons fonctionnent,
Les roues tournent, il est à l'heure !

Dieu Tout-Puissant, entends gronder le moteur,
Ronfler la chaudière qui en veut encore plus.
Écoute le sifflet : quelle belle musique !
Prochain arrêt : Paradis !

Chorus

15 My God is a Rock

Dieu est mon rocher

Dieu est mon rocher et mon refuge dans la tempête.

Au premier chapitre, Dieu commença son œuvre,
Au deuxième, il écrivit la Bible.
Au troisième, il mourut au Calvaire.

Au quatrième, il vint parmi les pauvres,
Au cinquième, il ressuscita les morts ;
Au sixième, il alla à Jérusalem et soigna les
malades.

Au septième, il mourut, ressuscita et monta au ciel,
Au huitième, Jean le voit devant les portes d'or.
Au neuvième, il changea l'eau en vin
Et au dixième, Jean dit qu'il reviendra sur terre.

Ô Jésus !
Mon rocher, mon refuge dans la tempête.

« Freedom Song » s'enracine dans la musique et la culture des Gullah-Geechee de Caroline du Sud et de Géorgie, descendants des premiers esclaves africains sur le sol américain. Les mélodies des solistes et du chœur rappellent les anciennes pratiques d'appels et de réponses (les « ring shout ») qui rythmaient les prières pendant le culte. La percussion (un grand bâton ou une crosse frappant le sol) martèle le rythme le plus courant des Gullah-Geechee, qui se retrouve dans toute la musique et la danse populaires d'Amérique. Ce chant appelle à se libérer de la souffrance, de l'injustice, et de toutes les formes d'esclavage dont souffre encore le monde.

16 Freedom Song

Chant de la liberté

*Seigneur, je veux être libre !
Je veux me libérer ! Libère moi !
Alleluia !*

Cette œuvre du compositeur anglo-américain Tarik O'Regan reflète son intérêt croissant pour l'analyse des émotions ressenties en écoutant ou en jouant de la musique du passé, à travers le prisme de notre point de vue contemporain, riche de sa pluralité culturelle. Ses plus récentes compositions, presque des méditations sur sa propre identité, accueillent toutes sortes d'influences, de ses origines nord-africaines à Bach.

Cette réinterprétation de « Swing Low » montre que la beauté et la simplicité de cet air, dont seule une bribe s'entend ici, sont trompeuses et recouvrent des mondes insoupçonnés.

La composition de O'Regan permet à l'auditeur de sentir le souffle de la longue histoire du Spiritual afro-américain, et de réaliser que ces mélodies n'ont rien perdu aujourd'hui de leur élégance et de leur puissance.

17 Swing Low, Sweet Chariot

*Balance-toi doucement, mon beau char,
Ramène-moi chez moi !*

*Traduction :
Geneviève Bégou*

CONSPIRARE

« Conspirare » est formé des deux mots latins : « con » et « spirare », et signifie littéralement « respirer ensemble ».

Né en 1991 sous forme de festival d'été de musique classique à Austin (Texas), **Conspirare** est aujourd'hui un groupement choral professionnel de réputation internationale, apprécié pour ses remarquables qualités vocale et artistique et ses programmations innovantes. Sous la direction de son fondateur et directeur artistique **Craig Hella Johnson**, Conspirare regroupe un chœur de chambre professionnel, un chœur symphonique d'un très haut niveau, composé de bénévoles, et un remarquable chœur de jeunes.

Les enregistrements de Conspirare pour **harmonia mundi** ont été salués par la presse et

nominés aux GRAMMY®. *Threshold of Night* (2008) consacré à la musique de Tarik O'Regan, fut nominé dans les catégories « meilleure interprétation chorale » et « meilleur album classique ». En 2009, le programme *A Company of Voices : Conspirare in Concert*, diffusé sur les chaînes nationales dans tous les États-Unis, a fait l'objet d'un DVD et d'un CD nominé dans la catégorie « meilleur album classique crossover ». Un troisième album : *Requiem* (2006), sortit d'abord sous le label Clarion Records et fut nominé aux GRAMMY® dans les catégories « meilleure interprétation chorale » et « meilleure prise de son pour un album classique ». En 2009, l'album ressortit sous le label harmonia mundi et reçut en Hollande le prix Edison (2010).

Conspirare est une figure de proue de l'innovation chorale. En juillet 2008, l'ensemble représentait les États-Unis au 8e Symposium mondial de la musique chorale à Copenhague, où se réunirent des chœurs en provenance d'une quarantaine de pays. En février 2011, *Conspirare* a donné trois concerts à New York, à l'invitation du Weill Music Institute de Carnegie Hall.

CRAIG HELLA JOHNSON

Originaire du Minnesota, **Craig Hella Johnson** a étudié au St. Olaf College, à la Juilliard School et à l'université de l'Illinois avant d'obtenir son doctorat à l'université de Yale. Une bourse d'étude (« National Arts Fellowship ») lui permet de poursuivre sa formation auprès de Helmut Rilling à l'Académie Bach de Stuttgart. Fondateur et directeur artistique de l'ensemble choral **Conspirare** (nominé aux GRAMMY®), il a commandé de nombreuses œuvres à des compositeurs. Il est également directeur artistique du Victoria Bach Festival (Texas).

Craig Hella Johnson a déjà une carrière bien fournie. De 1990 à 2001, il fut directeur des activités chorales à l'université du Texas (Austin), et responsable du cursus de direction. Directeur artistique de l'ensemble *Chanticleer*, de San Francisco, pendant la saison 1998-1999, il fut ensuite directeur musical du *Houston Masterwork Chorus* (2000-2004). En tant que chef invité, il a travaillé avec les orchestres symphoniques d'Austin, de San Antonio et de Santa Fe, avec l'ensemble Music of the Baroque de Chicago, le Berkshire Choral Festival et le Chœur d'hommes de Taipei.

Craig Hella Johnson élabore avec soin ses programmes de concerts où se conjuguent sans heurts musique et poésie, sacré et profane, classique et contemporain. Au printemps

2007, il a créé et dirigé un de ces programmes « collages » au cours d'un travail en résidence de cinq semaines avec le St. Olaf Choir. En 2009, l'Association américaine des chefs de chœurs lui commanda un programme « collage ». Plus de 3500 personnes participèrent au concert, donné au National Memorial d'Oklahoma City. Compositeur et arrangeur, Craig Hella Johnson est responsable d'édition chez G. Schirmer, Inc. Ses œuvres paraissent également chez Alliance Music Publications.

Les arrangeurs

WILLIAM LEVI DAWSON (1899-1990) : tromboniste, éducateur musical, chef de chœur et compositeur, il fit une très longue carrière au Tuskegee Institute dont il éleva le chœur à un niveau international. Surtout connu pour ses arrangements et variations sur des *spirituals*, Dawson composa aussi des œuvres orchestrales, chorales et de la musique de chambre.

LEONARD ETIENNE DE PAUR (1914-1998) : membre du Hall Johnson Choir, il se lança dans la composition et l'arrangement. En 1942, il s'enrôla dans l'armée de l'air américaine et fonda le De Paur Infantry Chorus qui enregistra par la suite sous le label Columbia. En 1968, il intégra le corps enseignant du Lincoln Center, où il resta jusqu'à la retraite.

MOSES GEORGE HOGAN (1957-2003) : pianiste concertiste, chef de chœur et arrangeur de réputation internationale. Diplômé du Conservatoire d'Oberlin, il fut artiste en résidence à l'université Dillard et directeur artistique de l'excellent ensemble Moses Hogan Chorale. Ses adaptations contemporaines de spirituals, ainsi que ses compositions originales et d'autres œuvres font aujourd'hui partie intégrante du répertoire choral.

ROBERT KYR (né en 1952) est non seulement un des compositeurs les plus prolifiques de sa génération, mais aussi un écrivain et un réalisateur. Il a composé de la musique vocale pour tous types d'ensembles, des symphonies, de la musique de chambre et des concertos pour violon. R. Kyr enseigne la composition et la théorie musicale au département de musique de l'université d'Oregon.

DAVID LANG (né en 1957) est un des compositeurs américains contemporains les plus joués. Son répertoire comprend des opéras, des oratorios et des concertos, mais aussi des œuvres plus intimes. En 2008, son oratorio *The Little Match Girl Passion* remporta le Prix Pulitzer. Lang enseigne la composition à la Yale School of Music et au Conservatoire d'Oberlin. Il est également cofondateur et codirecteur artistique du célèbre festival new-yorkais « Bang on a Can ».

TARIK O'REGAN (né en 1978) est un compositeur anglo-américain, formé à Oxford et Cambridge. Il a reçu deux fois le *British Composer Award*. *Conspirare* a enregistré un CD consacré à ses œuvres, intitulé *Threshold of Night*, qui récolta deux nominations aux GRAMMY® en 2009, dont celle de « meilleur album classique ».

ALICE PARKER (née en 1925) : compositrice, chef d'orchestre et enseignante. Elle a écrit nombre d'arrangements de folksongs, cantiques et autres *spirituals*, dont une grande partie en collaboration avec Robert Shaw. De prestigieux ensembles lui ont commandé des œuvres originales. Distinguée par plusieurs instances musicales nationales, elle est également docteur honoris causa de cinq établissements d'enseignement supérieur.

KIRBY SHAW (né en 1941) a profondément marqué l'enseignement choral. Il a fondé et dirigé plusieurs ensembles de jazz vocal dans une démarche novatrice très bien accueillie. Chanteur de jazz accompli et compositeur-arrangeur, il a publié plus de 2500 œuvres chorales, dont plusieurs ont été primées par l'ASCAP [*la SACEM américaine*, – NaT].

ROBERT SHAW (1916-1999) est considéré par beaucoup comme le plus grand chef de chœur américain. Il fonda et dirigea le Fred Waring Glee Club puis le Robert Shaw Chorale et d'autres chœurs homonymes. Directeur musical de l'orchestre symphonique d'Atlanta de 1967 à 1985, il lui adjoint un chœur qui sera distingué par un GRAMMY®. Robert Shaw reçut de nombreuses distinctions et récompenses dont le *Kennedy Center Honors* et la Médaille nationale des arts.

SIR MICHAEL TIPPETT (1905-1998) : compositeur et chef d'orchestre britannique. Pionnier du regain d'intérêt pour la musique de Purcell, il commença une carrière de chef d'orchestre avant de se consacrer presque exclusivement à la composition. Ses nombreux enregistrements affirmèrent sa réputation internationale. Il reçut plusieurs distinctions honorifiques, dont la médaille d'or de la *Royal Philharmonic Society*, et fut anobli en 1966.

WENDELL WHALUM (1931-1987) : compositeur, arrangeur et chef d'orchestre. Directeur du célèbre Morehouse Glee Club, il écrivit des arrangements de *spirituals* et autres pièces pour chœurs d'hommes et chœurs mixtes. Ses arrangements, caractérisés par une structure simple et tonale, s'appuient sur la tradition afro-américaine tout en la faisant évoluer.

SING FREEDOM!

AFRICAN AMERICAN SPIRITUALS

CONSPIRARE
CRAIG HELLA JOHNSON
& Company of Voices

O schwarze, unbekannte Barden

*O schwarze, unbekannte Barden alter Zeit,
wie fanden eure Lippen zu dem heiligen Feuer?
Wie konntet wissen ihr in eurer Dunkelheit
von Kraft und Schönheit, von des Sängers Leier,
von dem, der aus den Fesseln hob den Blick,
am Anfang, wachend in der stillen Einsamkeit,
den alten Glauben der Propheten spürt
in dunkler Seele, drauf in Gesang ausbrach?*

*...welch ein Gefangenes
kann tasten sich durchs Dunkel hin zu Gott
und singen ließ das sterbensmüde Herz
dies Lied von Kummer, Hoffnung, Lieb und Schmerz?
Wie fand es zu dem zarten Unterton,
dem Ton, der nicht mit Ohren wird gehört?
Kaum je geblasen wird das schwache Rohr,
das doch die Seele rührt und schmilzt das Herz ...*

*...Ein großes, großes Wunder ist es doch,
dass aus dem schwachen Rest, dem Sklaventum,
der helle Geist des Sehers rufen sollt
die Kinder von der Sonne und der Erd.
O schwarze Sänger, fort, vergessen, ohne Ruhm,
ihr, ihr allein, vom langen, langen Stamm
derer, die ungebildet, namenlos
sich aufgerichtet, suchend Gottes Licht.*

*Ihr sangt viel besser, als euch klar. Das Lied,
welches das Herz der Hungrigen gestärkt,
lebt noch...*

*...O unbekannte Barden alter Zeit,
wie fanden eure Lippen zu dem heiligen Feuer?*

– JAMES WELDON JOHNSON (1925)

Lieder für das Menschenherz

Die Vorbereitung und Präsentation dieser Aufnahme stellt ein ganz besonderes Projekt dar, weil sich damit eine außergewöhnliche Gelegenheit ergibt, einem großartigen Bestandteil amerikanischer Musik Ehre zu erweisen. Gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts erforschte der tschechische Komponist Antonín Dvořák während seines Aufenthalts in Amerika verschiedene Formen von Volks- und Kirchenliedern. Er kam zu dem Ergebnis, dass das Spiritual die einzig echte Volksmusik in Amerika sei, aus der man eine nationale Musik entwickeln könne.

Ich bin jetzt überzeugt, dass die zukünftige Musik dieses Landes auf den sogenannten Negermelodien aufgebaut werden muss. Dies muss das wahre Fundament sein für jede ernsthafte und echte in den Vereinigten Staaten zu entwickelnde Kompositionslehre. Als ich im letzten Jahr zum ersten Mal hierher kam, hat mich dieser Gedanke sehr bewegt und ist seitdem zu einer festen Überzeugung geworden. Die wunderschönen und vielfältigen Themen sind auf diesem Boden gewachsen. Sie sind amerikanisch ... In den amerikanischen Negermelodien finde ich alles, was man für eine bedeutende und gute Musikausbildung braucht... Es gibt nichts auf dem gesamten Gebiet der Komposition, das nicht mit dem Material aus dieser Quelle versorgt werden kann.

Wie bedeutsam der Einfluss des Spirituals für Dvořáks Verständnis war, kann den Hörer

moderner Musik nicht gleichgültig lassen. Viele populäre musikalische Stilarten und Genres wurden von diesen Volksliedern der Sklaven beeinflusst – Blues, Soul, Rap, Gospel, Broadway-Musicals, Jazz, Rock, R&B (Rhythm and Blues) und einige zeitgenössische Werke in Sinfonie und Oper.

Spirituals sind Volkslieder, die von den in Amerika versklavten Afrikanern geschaffen und als erste gesungen wurden, beginnend schon um 1700 bis in die Zeit, die auf die Unterzeichnung der Emanzipation-Proklamation 1862-63 (Abschaffung der Sklaverei in den Südstaaten) folgte. Die Library of Congress meldet einen Bestand von Tonaufnahmen mit mehr als 7.000 Spirituals und Fragmenten. Dies ist ein unermesslich großes Repertoire, welches von einzelnen Personen oder Singgruppen einer Gemeinde geschaffen und ausgeführt wurde. Auf diese Menschen verweist der Autor, Diplomat, Journalist und Pädagoge James Weldon Johnson im Jahr 1925 als jene „unbekannten Barden ... vergessen, unbekannt, namenlos.“

Die 1867 veröffentlichten *Slave Songs of the United States* waren eine wichtige Dokumentation dieser Gesänge und fanden auch außerhalb der Südstaaten den Weg zu einem größeren Publikum. Die 1868 errichtete Fisk School widmete sich der Ausbildung der kürzlich befreiten Sklaven. Während einer Tournee durch die Vereinigten Staaten, auf der Geld für das erste Gebäude der Schule gesammelt wurde, machten die Fisk Jubilee Singers das allgemeine Publikum mit diesen Gesängen in Konzerten bekannt. Zuerst sangen sie die Melodien in einfacher Harmonisierung,

allmählich aber wurden die Bearbeitungen immer kunstvoller, wobei sie jedoch die emotionale Intensität der Originalmelodien weiterhin bewahrten. Mit diesen Konzerten begann die Entwicklung einer offiziellen Konzerttradition mit Chorbearbeitungen von Spirituals. Heutzutage ist dieses Genre – Spirituals in Form von Chormusik – zum größten Einzelposten in den Volksliedbearbeitungen westlicher Chormusik geworden.

In der vorliegenden Einspielung präsentieren wir einige der beliebten Bearbeitungen aus dem zwanzigsten Jahrhundert neben anderen weniger bekannten Vertonungen. Darüber hinaus freuen wir uns, Aufnahmen von Neubearbeitungen einiger bedeutender Komponisten unserer Tage vorzustellen: David Lang, Tarik O'Regan, sowie eine eigenständige Komposition von Robert Kyr, die auf afrikanischen Musiktraditionen fußt. Auch drei meiner eigenen Kompositionen wurden aufgenommen.

In der heutigen Chormusikpraxis ist es irgendwie üblich, diese Musik nur als zündenden Schlussbeitrag eines Konzerts oder als gefühlsmäßigen Gegensatz in einer Programmfolge zu präsentieren. Ich habe mir lange gewünscht, diese starken Gesänge als selbstständiges Repertoire gründlicher zu erforschen und zu entdecken, was sie enthüllen, wenn wir uns ausschließlich auf eine größere Zusammenstellung dieser Musik konzentrieren.

Mich persönlich haben viele dieser Melodien über Jahre hin verfolgt. Ich fühle die unwiderstehliche emotionale Direktheit dieser Gesänge und bin fasziniert von der unglaublich

breiten Palette der darin ausgedrückten Gefühle, Farben und Ideen. Die Spirituals verfügen über Tiefe und Gefühlsreichtum, wie sie in den innigen Verbindungen von Musik und Text bei Wolf, Schumann und Schubert zu finden sind oder auch in den Gedichten von Heine, Eichendorff und Goethe.

Vielleicht haben viele große Kunstwerke etwas gemeinsam, nämlich die Fähigkeit, allgemein Menschliches anzusprechen. Weil die Spirituals aus Erfahrungen mit unvorstellbarem menschlichem Schmerz und Kummer entstanden sind, geben sie nicht nur dem allgemeingültigen Aspekt menschlichen Leidens eine Stimme, sondern drücken auf irgendeine geheimnisvolle, tiefgründige Weise auch ein inniges und glaubwürdiges Verhältnis zur Freude und zum Lob Gottes aus. John Lovell schreibt in seinem Buch *Black Song: The Forge and the Flame* (1972), dass Spirituals Volkslieder sind, in denen „Erfahrungen und Vorstellungen einer Volksgruppe eine glückliche Verbindung miteinander eingehen, wobei Lieder entstehen, die das Herz aller Menschen berühren.“

Wenn wir diese Spirituals singen und damit ihren unbekanntem Schöpfern demütig Ehre erweisen, hoffe ich, dass Sie diese Gesänge als ein Geschenk erleben, welches auch heute noch mit starker Stimme spricht und uns einlädt zu erleben, wie das Herz aller Menschen berührt wird.

– CRAIG HELLA JOHNSON

In einer beträchtlichen Anzahl von Spirituals kommt das Verlangen nach mütterlicher Fürsorge zum Ausdruck. Das Bild eines mutterlosen Kindes hat seinen Ursprung in dem damals üblichen Verfahren, Kinder von Sklaven zu verkaufen und sie von ihren Eltern zu trennen. Außerdem drückt der Gesang die Sehnsucht der Sklaven nach ihrem Heimatland aus – entweder nach ihrer Heimat in Afrika oder im Himmel oder nach beiden.

Die vorliegende Sammlung von Spirituals wird eingeleitet mit einem Portrait, das die Verlassenheit und Isolation dieses „mutterlosen Kindes“ schildert. Die Solostimme beginnt allein zu summen; darauf folgt eine einzige von Männern gesungene einstimmige Zeile. Schließlich schreien alle Stimmen gemeinsam lauthals ihre Sehnsucht heraus, und am Ende erklingt wieder die Solostimme.

1 Motherless Child

Mutterloses Kind

Kurzfassung:

In der Fremde fühle ich mich wie ein Kind ohne Mutter, fast schon gestorben, ohne Zuhause.

2 A City Called Heaven

Eine Stadt namens Himmel

Kurzfassung:

Man hat mich in diese Welt gestoßen; ich bin einsam und ohne Hoffnung. Der Himmel soll meine Heimat sein. Meine Mutter ist schon dort, mein Vater noch auf der sündigen Erde. Meine Geschwister wollen mich nicht bei sich haben.

3 Soon Ah Will Be Done / I Wanna Die Easy

Bald habe ich es überstanden

Kurzfassung:

Der Text entspricht weitgehend dem vorigen Spiritual. Zuletzt heißt es: Ich möchte meinen Jesus treffen und bei Gott wohnen

4 Soon Ah Will Be Done

Bald habe ich es überstanden

Kurzfassung:

Der Text entspricht weitgehend dem vorigen Spiritual. Zuletzt heißt es: Ich möchte meinen Jesus treffen und bei Gott wohnen

Das folgende weniger bekannte Spiritual spricht schlicht und ergreifend von dem lebenslangen Herzeleid und der Verzweiflung, die die versklavten Afrikaner in Amerika erlebten. In dieser Vertonung ist die dritte Strophe neu. Die Worte stammen von einer Frau aus dem 19. Jahrhundert, die ihr ganzes Leben in Sklaverei verbrachte. Am Ende ihres Lebens erinnerte sie sich daran, wie sie, nachdem sie großen Verlust erfahren hatte, als junge Neunzehnjährige wieder auf einer Auktion versteigert wurde. Sie erinnert dies als „den Tag, an dem mein Herz völlig zerbrach, den Tag, an dem mein ausgebranntes Herz starb.“

5 Hard Trials

Schweres Los

Kurzfassung:

Überall in der Welt herrscht Kummer. Ich hoffte vergeblich, einen Sünder beten zu hören. Ein schweres Los: ich muss dieses Land verlassen. Tiere und andere Menschen haben einen Zufluchtsort, aber wir armen Sünder können nirgendwo hin.

Am Tag der Versteigerung brach ihr das Herz. Wenn du nicht Gott in deiner Seele trägst, kannst du dich nicht verstecken; und der Teufel wird an deiner Tür rütteln.

6 Hold On

Mach weiter

Kurzfassung:

Geschwister werden zur Arbeit angetrieben. Sie müssen pflügen, dürfen sich nicht umschauen. Der Pflug gilt als Zeichen des Evangeliums, mit dessen Hilfe sie das gelobte Land erreichen. Ihr mühsamer Weg wird mit Marias Kette verglichen, auf deren Glieder sie Stufe für Stufe erklimmen.

In der weniger bekannten dritten Strophe von "Wayfaring Stranger" (Der reisende Fremde) wird von dunklen, sich zusammenballenden Wolken gesungen – das entspricht der schmerz erfüllten, keuschen Stimme in den wiederkehrenden schwermütigen Weisen von "I've been in de storm so long" (Ich bin so lange im Sturm gewesen).

7 Been in de Storm / Wayfaring Stranger

Den Sturm erlebt / Der reisende Fremde

Kurzfassung:

Geschwister werden zur Arbeit angetrieben. Sie müssen pflügen, dürfen sich nicht umschauen. Der Pflug gilt als Zeichen des Evangeliums, mit dessen Hilfe sie das gelobte Land erreichen. Ihr mühsamer Weg wird mit Marias Kette verglichen, auf deren Glieder sie Stufe für Stufe erklimmen.

Der Text des Spirituals "Lay This Body Down" (Legt diesen Leichnam nieder) steht für eine Reise von der Mühsal eines schweren Lebens bis zu der Freude, verlorene, geliebte Menschen im Himmel wiederzusehen.

In seiner Vertonung von "Oh Graveyard" (O Friedhof) verwendet David Lang liebliche Harmonien und Solostimmen, um das freudestrahlende Vertrauen eines wahren Gläubigen auf die Wiedervereinigung im Himmel zu schildern.

8 Oh Graveyard (Lay This Body Down)

O Friedhof (Legt diesen Leichnam nieder)

Kurzfassung:

Ich gehe über den Friedhof und stelle mir vor: ich bin tot und bitte euch, mich zu begraben. Ich wandle durch Mond- und Sternenlicht, liege in meinem Grab und breite die Arme aus. Am Abend trete ich vor den Richter. Meine Seele und deine Seele treffen sich an dem Tag, an dem ich sterbe.

9 Ain'- a That Good News!

Gute Nachricht!

Kurzfassung:

Ich habe eine Krone* im Himmel, Ist das nicht eine gute Nachricht? Ich werde diese Welt hinter mir lassen und mein Kreuz zu Jesus tragen.

**In den folgenden Strophen ersetzt durch: eine Harfe, ein Gewand, einen Heiland*

10 Steal Away

Schleich dich hinweg

Kurzfassung:

Schleich dich hinweg zu Jesus. Mein Herr ruft mich durch den Donner. Bäume neigen sich, die Posaune erschallt, der arme Sünder bleibt zitternd stehen. Meine Zeit hier geht zu Ende.

11 Walk Together, Children

Geht gemeinsam, Kinder

Kurzfassung:

Geht gemeinsam weiter, Kinder. Wir müssen singen und rufen, bloß nicht müde werden. Es gibt ein großes Lagertreffen im gelobten Land.

12 I Got a Home in-a Dat Rock

Ich habe ein Heim in diesem Felsen

Kurzfassung:

Ich habe ein Heim in dem Felsen zwischen Erde und Himmel. Als Lazarus starb, fand er ein Heim in der Höhe. Der reiche Mann fand ein Heim in der Hölle. Du gehst auch besser heim in jenen Felsen.

13 Lily of the Valley

Die Lilie aus dem Tal (Das Hohelied 2.1)

Kurzfassung:

Nach jeder Zeile : O, mein Herr! Mein Herr ist die Lilie aus dem Tal. Mit den Schuhen des Evangeliums steigt Er in die Luft. Diese Schuhe kannst auch du tragen, wenn du willst.

14 Plenty Good Room (On the Glory Train)

Reichlich Platz (Im Glorienzug)

Kurzfassung:

Refrain: Reichlich Platz im Glorienzug.

Hast du das Recht auf eine Fahrkarte?
Gib acht, was du sagst und tust, denn
Gott überwacht dich. Der Engel Gabriel
ruft: „Alle einsteigen! Der Glorienzug zur
Himmelstür fährt ab!“ Die himmlische Reise
hat begonnen. Die Lokomotive dröhnt, der
Kessel kocht, nächster Halt ist das Paradies!

15 My God is a Rock

Mein Gott ist ein Fels

Kurzfassung:

Mein Gott ist ein Fels in einem öden Land,
ein Schutz in stürmischer Zeit.

Von zehn Kapiteln lass mich erzählen:

1. Gottes Werk hatte begonnen.
2. Gott schrieb die Bibel.
3. Gott starb auf Golgatha.
4. Gott besuchte die Armen.
5. Gott weckte den Toten auf.
6. Gott heilte in Jerusalem den Kranken.
7. Gott starb, erstand auf und stieg in den Himmel.
8. Johannes sah Ihn am goldenen Tor stehen.
9. Gott verwandelte Wasser in Wein.
10. Johannes sagt, Er kommt zurück in die Welt.

Das Freiheitslied hat sich aus Musik und Kultur des Volkes der Gullah/Geechee in South Carolina und Georgia entwickelt; sie sind die Nachkommen der ersten afrikanischen Sklaven in Amerika. Solisten und Chor singen Melodien, die den frühesten Ruf-und-Antwort-Mustern, dem „Kreis-Ruf“ („ring-shout“) ähneln; diese wurden in Gotteslob-Häusern (praise houses) während der Gebetstreffen gesungen. Das beteiligte Schlagzeug – schwere Schläge auf den Boden mit einem Stock oder Stab – hämmert den bekanntesten Rhythmus der Gullah/Geechee, der durch die gesamte Pop- und Tanzmusik Amerikas geistert. Das Freiheitslied ist ein Schrei nach Erlösung von Leid, Ungerechtigkeit und allen Formen der Sklaverei, die die Welt sogar noch heute plagt.

16 Freedom Song

Freiheitslied

Kurzfassung:

*O Herr, ich will Freiheit!
Mach mich frei. Halleluja!*

Das jüngste Werk des britisch-amerikanischen Komponisten Tarik O'Regan zeigt sein wachsendes Interesse an der Erklärung von Gefühlen, die sich vor dem Hintergrund unserer gegenwärtigen Welt mit ihrer reichen kulturellen Vielfalt einstellen, wenn man Musik einer früheren Epoche hört oder aufführt. Seine vor kurzem entstandenen Kompositionen – sehr ähnlich den Meditationen über die Natur der eigenen Identität – sind beeinflusst von seiner nordafrikanischen Herkunft bis hin zur Musik von Bach.

Diese behutsame Neubearbeitung von „Swing Low“ zeigt, dass die auf den ersten Blick simpel erscheinende Schönheit dieser Melodie – von der hier lediglich ein Hauch zu hören ist – die ihr zugrunde liegende ungeheure Vielgestaltigkeit nicht erkennen lässt.

Mit seiner Vertonung entführt uns O'Regan gerade so weit, dass wir den Saum einer langen Geschichte berühren können, der Geschichte des afroamerikanischen Spirituals in all seiner Eleganz und Gewichtigkeit, die diese Melodien bis auf den heutigen Tag bewahren.

17 Swing Low, Sweet Chariot

Kurzfassung:

*Schaukle sanft, süßer Wagen!
Du kommst, mich heim zu tragen.*

*Übersetzung/Kurzfassungen:
Ingeborg Neumann*

CONSPIRARE

Das Wort 'conspirare' stammt aus dem Lateinischen: 'con' und 'spirare', zu übersetzen als 'zusammen atmen'.

Nachdem **Conspirare** sich im Jahr 1991 aus Teilnehmern von Sommer-Klassikfestspielen in Austin (Texas) gebildet hatte, haben die Sängerinnen und Sänger sich zu einer international anerkannten professionellen Chor-Organisation entwickelt. Das Kennzeichen von Conspirare ist überragende Stimmkultur und eine neuartige Programmgestaltung. Unter der Leitung seines Gründers und künstlerischen Leiters Craig Hella Johnson besteht Conspirare aus einem professionellen Kammerchor, einem sehr erfahrenen Konzertchor aus Amateuren und einem herausragenden Jugendchor.

Für jede seiner **harmonia mundi**-Veröffentlichungen hat Conspirare bis heute GRAMMY®-Nominierungen und positiven Zuspruch von Kritikern gefunden. *Threshold of Night* (2008) versammelte Kompositionen von Tarik O'Regan und wurde mit GRAMMY®-Nominierungen für Die beste Choraufnahme und Das beste Klassische Album ausgezeichnet.

A Company of Voices: Conspirare in Concert (2009) wurde amerikaweit im Fernsehen gezeigt, als DVD und CD herausgegeben und erhielt eine GRAMMY®-Nominierung für Das beste Klassische Crossover-Album. Eine dritte Veröffentlichung, *Requiem* (2006), war ursprünglich bei Clarion Records erschienen und bekam GRAMMY®-

Nominierungen für Die beste Choraufnahme und Beste Aufnahmetechnik, Klassik; als harmonia mundi das Album im Jahr 2009 wiederveröffentlicht hatte, wurde es 2010 noch mit dem wichtigen niederländischen Edison Award ausgezeichnet.

Auf dem Gebiet der Chormusik spielt Conspirare eine führende Rolle, aufgeschlossen für Neuerungen. Im Juli 2008 repräsentierte Conspirare die Vereinigten Staaten beim Achten Welt-Symposium für Chormusik (WSCM 8) in Kopenhagen und traf dort Chöre aus annähernd vierzig Nationen. Im Februar 2011 wurde Conspirare eingeladen, in New York City drei Konzerte zu geben, veranstaltet vom Weill Music Institute der Carnegie Hall.

CRAIG HELLA JOHNSON

Craig Hella Johnson stammt aus Minnesota und studierte dort am St. Olaf College, einem Privatcollege der freien Künste in Northfield, ferner an der Juilliard School und an der University of Illinois. Er promovierte an der Yale University. Als Stipendiat des National Arts Membership studierte er an der Internationalen Bachakademie in Stuttgart bei Helmuth Rilling. Als Gründer und Leiter des GRAMMY®-nominierten Vokalensembles **Conspirare** vergab er viele Kompositionsaufträge. Er betätigt sich darüber hinaus als künstlerischer Leiter des Victoria Bach Festivals in Texas.

Craig Hella Johnson war von 1990 bis 2001 Leiter der Choraktivitäten an der Universität von Texas in Austin und dort für den Kurs fortgeschrittener Dirigenten zuständig. 1998-99 führte er als künstlerischer Leiter das in San Francisco beheimatete Ensemble Chanticleer, 2000 bis 2004 als Dirigent den Houston Masterworks Chorus. Gastdirigent war er bei den Orchestern der Austin Symphony, der San Antonio Symphony und der Santa Fe Symphony, beim Ensemble Music of the Baroque in Chicago, beim Berkshire Chorfestival und beim

Taipei-Männerchor (Taiwan).

Die von Craig Hella Johnson durchgestalteten Programme führen Musik und Poesie in einer nahtlosen Verbindung von Weltlich und Geistlich, Klassisch und Zeitgenössisch zusammen. Im Frühjahr 2007 wurde er eingeladen, mit dem St. Olaf Choir in einer fünfwöchigen Probeperiode solch ein ‚Collage‘-Programm zu schaffen und aufzuführen. Ein weiteres solches ‚Collage‘-Programm wurde 2009 von der American Choral Directors' Association in Auftrag gegeben und auf dem Gelände des Oklahoma City National Memorial aufgeführt – ein Ereignis, das über 3.500 Teilnehmer anzog. Als Komponist und Bearbeiter ist Craig Hella Johnson dem Verlag G. Schirmer, Inc. verbunden. Seine Werke erscheinen auch bei den Alliance Music Publications.

Notizen zu den musikalischen Bearbeitern

WILLIAM LEVI DAWSON (1899-1990), Posaunist, Musikpädagoge, Chorleiter und Komponist, war berühmt für seine lange Amtsdauer am afroamerikanischen Tuskegee Institute (im US-Bundesstaat Alabama), wo er den Chor zu einem international anerkannten Ensemble entwickelte. Am bekanntesten sind seine Bearbeitungen und Variationen von Spirituals. Er komponierte auch Orchester-, Kammer- und Chormusik.

LEONARD ETIENNE DE PAUR (1914-1998) begann während seiner Mitgliedschaft im Hall Johnson Chor zu komponieren und arrangieren. 1942 meldete er sich zur US-Luftwaffe und gründete dort den De Paur Infantry Chorus, der beim Label Columbia erschien. Ab 1968 gehörte De Paur zum Lehrkörper des Lincoln Center in New York City, wo er bis zu seiner Pensionierung blieb.

MOSES GEORGE HOGAN (1957-2003) war ein international bekannter Konzertpianist, Chordirigent und Arrangeur. Nach seinem Examen am Oberlin Conservatory war er *Artist-in residence* an der Dillard University (New Orleans, Louisiana) und künstlerischer Leiter des berühmten Moses Hogan Chorale. Seine modernen Vertonungen von Spirituals, seine neuartigen Kompositionen und andere Werke gehören zum festen Bestand der Chorkliteratur.

ROBERT KYR (* 1952) wird als einer der produktivsten Komponisten seiner Generation angesehen und ist gleichzeitig Schriftsteller und Filmregisseur. Sein Oeuvre umfasst viele Kompositionen für Vokalensembles verschiedenster Art, ebenso Sinfonien, Kammermusik und Violinkonzerte. Kyr ist Kompositions- und Theorieprofessor an der Oregon School of Music and Dance in Eugene (Oregon).

DAVID LANG (* 1957) gehört zu den meistaufgeführten amerikanischen Komponisten unserer Zeit. Sein Oeuvre umfasst Opern, Oratorien, Konzerte und kürzere Kompositionen. Mit seinem Oratorium *The Little Match Girl Passion* (Das Mädchen mit den Schwefelhölzern) gewann er 2008 den Pulitzer-Preis. Lang lehrt Komposition an der Yale School of Music (New Haven, Connecticut) und am Oberlin Conservatory (im Staat Ohio). Daneben ist er an der Gründung und künstlerischen Leitung von *Bang on a Can* beteiligt, des legendären amerikanischen Festivals für zeitgenössische Musik (seit 1987).

TARIK O'REGAN (* 1978) ist ein britisch-amerikanischer Komponist, der in Oxford und Cambridge studierte. Seine Kompositionen wurden zweimal mit dem British Composer Award ausgezeichnet. Für die von Conspire herausgebrachte CD seiner Werke mit dem Titel *Threshold of Night* (Auf der Schwelle in der Nacht) heimste er zwei Nominierungen für den GRAMMY® ein, inklusive der Auszeichnung Best Classical Album.

ALICE PARKER (* 1925) ist eine anerkannte amerikanische Komponistin, Dirigentin und Pädagogin. Sie schrieb zahlreiche Bearbeitungen von Volksliedern, Chorälen und Spirituals, davon viele in Zusammenarbeit mit Robert Shaw. Sie bekam Kompositionsaufträge von vielen angesehenen Ensembles, wurde von etlichen nationalen Musikorganisationen geehrt und erhielt fünfmal die Ehrendoktorwürde.

KIRBY SHAW (* 1941) übte als Gründer und Leiter zahlreicher innovativer und weitgerühmter vokaler Jazzensembles einen großen Einfluss auf die Ausbildung von Vokalensembles aus. Selbst ein

hervorragender Jazz-Sänger, hat er als Komponist und Arrangeur gearbeitet. Über 2.500 seiner Kompositionen liegen im Druck vor, viele davon von der ASCAP ausgezeichnet, der amerikanischen Gesellschaft für Autorenrechte.

ROBERT SHAW (1916-1999) wurde weithin als der bedeutendste amerikanische Chorleiter angesehen. Er gründete und leitete den Fred Waring Glee Club und später den Robert Shaw Chorale sowie weitere namhafte Chöre. Als künstlerischer Leiter des Atlanta Symphony Orchestra (1967-85) gründete und leitete er auch dessen GRAMMY®-ausgezeichneten Chor. Robert Shaw bekam zahllose Ehrungen und Auszeichnungen, darunter 1991 den Kennedy Center Award und 1992 die vom Amerikanischen Kongress verliehene National Medal of Arts.

SIR MICHAEL TIPPETT (1905-1998) war ein britischer Komponist und Dirigent. Nach einer frühen Dirigentenphase, in der Tippett die Wiederentdeckung der Musik von Henry Purcell anregte, konzentrierte er sich in der Folge fast ausschließlich auf das Komponieren; seine internationale Bekanntheit wuchs, nicht zuletzt durch eine Unzahl von Aufnahmen. Unter den vielen Ehrungen befinden sich die Erhebung in den Adelsstand 1966 und die Goldmedaille der Royal Philharmonic Society für großangelegte Werke 1995.

WENDELL WHALUM (1931-1987) war ein Komponist, Bearbeiter und Dirigent. Wohl am besten bekannt ist er als Dirigent des berühmten Morehouse College Glee Club (aus Atlanta, Georgia). Er schrieb Bearbeitungen von Gospels und Spirituals sowie weitere Werke für Männer- und gemischte Stimmen. Seine Sätze sind einfach konzipiert und tonal; sie nehmen die afroamerikanische Tradition auf und entwickeln sie weiter.

CONSPIRARE gratefully acknowledges the following underwriters for this recording: Fran and Larry Collmann, Crutch and Danna Crutchfield, Bill and Jeanie Wyatt, and the National Endowment for the Arts

Special Thanks:
Katie Apple, Faith DeBow, Brian Mast,
Brian Wiebe, Sheila Youngblood Joseph Jennings,

All texts and translations © **harmonia mundi usa**

Recorded October, 2010 at Sauder Concert Hall,
Goshen College, Indiana
Producer: Robina G. Young
Recording Engineer & Editor: Brad Michel
Photos: © 2010 Karen Sachar
Graphic Design & Illustration: Karin Elsener

© © 2011 **harmonia mundi usa**
1117 Chestnut Street
Burbank, California 91506
www.harmoniamundi.com

HMU 807525