

BJARTE EIKE
BAROKKSOLISTENE

THE IMAGE
OF MELANCHOLY

1	Savn – a tune for Signe Bjarte Eike (b. 1972)	2'59
2	The image of melancholy , pavane Anthony Holborne (c. 1545–1602)	5'33
3	Sorrow, stay John Dowland (1563–1626)	2'58
4	Bjørnsons bruremarsj trad. Norwegian wedding march after Hans W. Brimi, arr. Bjarte Eike	2'46
5	Wanton , galliard Anthony Holborne	1'08
6	Gjendines bådnlåt trad. Norwegian lullaby after Gjendine Slålien. arr. Jon Balke/Bjarte Eike	4'25
7	Die Kreuztragung ('The carrying of the Cross'): Sonata (1st movement) Heinrich Ignaz Franz Biber (1644–1704)	2'43
8	Klag-Lied ('Lament') Dietrich Buxtehude (1637–1707)	3'46
9	Muy linda , galliard Anthony Holborne	2'06
10	Joj Mati ('Oh, mother, dear mother') trad. Slovakian, arr. Milos Valent	3'00
11	Evertsbergs gamla brudmarsch trad. Swedish wedding march, arr. Bjarte Eike	1'39
12	Bånsull trad Norwegian lullaby, arr. Jon Balke/Bjarte Eike	2'53

[13]	Last will and testament , pavane
Anthony Holborne	3'30
[14]	Tabhair dom do lámh ('Give me your hand')
Ruaidrí Dálí Ó Catháin (c. 1570–c. 1650), arr. Bjarte Eike	5'25
[15]	Flow, my tears / Lachrimae antiquae
John Dowland	4'24
[16]	Introducing Susanne – a meditation on <i>Susanne un jour</i>
Jon Balke (b. 1955)	1'51
[17]	Devising Susanne , pavane with divisions
Johann Sommer (1570–1627), arr. Bjarte Eike	2'46
[18]	Gaillard 'Susanna'
John Dowland	1'11
[19]	Ye sacred muses
William Byrd (1540–1623)	4'18
[20]	Niel Gow's lament for the death of his second wife
Niel Gow (1727–1807), arr. Bjarte Eike	5'35

TT: 66'28

Barokksolistene

Bjarte Eike artistic director & violin

Berit Norbakken Solset soprano (tracks 3, 6, 8, 12, 15, 19)

Jon Balke organ / soundscapes (tracks 6, 12, 14, 16)

Milos Valent viola (and vocals, track 10)

THE IMAGE OF MELANCHOLY

Autumn in Sjøbygda

Driving down a never-ending dirt-road through a thick forest with the occasional glimpse of a lake down to the right. An old schoolhouse appears in the midst of nowhere, another building dwells down by the lake – they look slightly sad and deserted. Anybody here? Quiet. Fresh air. Sunset. Tranquillity. Cooking our first meal together. No mobile connection and only one spot in which the internet is working. Forming a circle in what used to be the classroom: six instruments, one singer, a pile of music, logs burning in the open fireplace... Sound.

This is Sjøbygda – this is the place where I've invited some of my friends to explore different aspects of *melancholy* in music.

It's a sad song

The music in our programme does not belong to any particular style, nationality or period in time; it's rather a string of tunes, songs and expressions that have all had a special and personal significance to me throughout my career. Discovering these tunes and hearing the songs in various settings have been eye-opening experiences for me. Together they form a musical matrimony between the Nordic *melancholy*, the rich sounds of the Elizabethan consort and a modern approach to music-making.

It has always been the 'sad songs' that have affected me the most. They can deepen my sad state of mind and, paradoxically, they may even have a healing effect. For me, *melancholy* is not only synonymous with sadness and despair, it is a state also harbouring reflection, meditation and relief. In various folk traditions, for instance, bridal songs are in minor keys, or a mix of major and minor, perhaps

reflecting the conflicting emotions brought on by the transition from child to adult and the uncertainty of moving from one home to another.

The perspective

In ancient Greece the philosopher and physician Hippocrates (460–370 BC) believed that the human moods, behaviours and emotions were influenced by the bodily fluids blood, phlegm, and yellow and black bile. An excess of one of these would correspond to a certain character or personality.

Take but degree away, untune that string, and hark what discord follows!
William Shakespeare, from *Troilus and Cressida*

The Greeks thought that certain musical modes or scales could affect the balance of the four fluids – and that music thus could be a medical remedy to affect or soothe the different humours. These ideas also informed the music of the Renaissance and Baroque periods. Rhetorical tools in the music (affects) could influence human moods – and also health.

Melancholy derives from Greek *melankholia*, from *melas* (black) + *khole* (bile). Harbours black bile in the organism did not necessarily signify that one would be a melancholic. Those who were generally balanced could have episodes of mild *melancholy*, similar to what we call ‘the blues’, while less stable persons might be more affected by it and develop a syndrome akin to depression.

In post-Elizabethan England, around 1600, *melancholy* was in high fashion among composers and writers, and among them none was more renowned than the great singer/songwriter John Dowland, an arch-melancholic whose motto was: ‘Semper Dowland, semper dolens’, ‘always Dowland, always mourning’. Similar cults and fashions among artists have continued ever since.

The recording sessions

Considering myself a 'live musician', I've always had a slight problem with the artificial elements that have become a main part of the recording process. Taking risks, improvising differently each time, having fun, catching the moment are all things I would like to be associated with as a performer, whereas casting a performance for a frozen, dead object, such as a CD, is one of the main challenges for me during a recording.

While recording the music on this disc, we played only complete or long takes and allowed for very few interruptions and 'repairs', everyone preserving the spirit, sincerity and live feeling. These sessions were all about playing and exploring a lot of amazing music that simultaneously just happened to be recorded. Before we began I also asked all the participants to think what *melancholy* meant to them and we then recorded everyone doing free improvisations or sounds for later use in the post-production.

With the calmness and beauty of Sjøbygda filling all our beings, and the incredible acoustics of the church in Selbu, these became the most wonderful recording sessions of my life.

Post-production

Having recorded all this music and sounds, there were two quite different aspects that I needed to keep in mind:

- 1) keeping the recording 'authentic'; what you hear on the disc is long takes without a lot of edits – thus enabling the listener to get 'inside' the ensemble and experience the music in the making;
- 2) fully exploiting the possibilities that post-production offers: in other words,

experimenting with layering, cross-fading between different takes, adding sounds of solo instruments on top of other tracks – all through the wonderful means that the studio offers.

The result

This highly creative and challenging process has now turned into something which I feel has a life and value of its own – and Sjøbygda has become a symbol of the whole production, providing us with the possibility to stop and remember, reflect, breathe, meditate and appreciate each others' company and music-making with the relaxed and open mind which is vital in recreating the incredible moods of this music.

This disc is my personal 'image of melancholy' which resounds with the place, the music and the musicians involved in the project.

© Bjarte Eike 2013

For details regarding individual pieces, see page 28.

Under the artistic directorship of Bjarte Eike, **Barokksolistene** (BaS) is an Early Music ensemble of flexible format, established in 2005. It serves as a platform on which its members may develop as artists and chamber musicians, offering the opportunity to perform in different formations such as chamber orchestra, pub band and crossover ensemble, as well as small and intimate chamber groups. Through its virtuosic and engaging style of performance, BaS communicates baroque music with a perfect naturalness to a wide audience; its concerts are frequently praised for their playfulness and originality.

BaS performs regularly at prestigious festivals and venues throughout Europe, and enjoys ongoing collaborations with other ensembles such as the New Opera in Esbjerg and I Fagiolini. For BIS the ensemble has previously recorded 'London Calling', a disc of music by Handel and his contemporaries [BIS-1997]. Barokksolistene receives substantial funding from Arts Council Norway.

For further information please visit www.barokksolistene.com

The baroque violinist **Bjarte Eike** pushes the boundaries of classical music, constantly looking for new projects in the borderland of genres and reaching out to new audiences with his infectious playing and style.

As artistic director of BaS, Eike explores alternative ways of approaching classical music. He has created innovative concepts, exploring 17th-century music from English pubs and alehouses in 'An Alehouse Session', or combining the sounds and astrological ideas of the Renaissance with free improvisation and music from Stockhausen's *Tierkreis* in 'Star Wars'.

Eike collaborates – both as leader and conductor – with various ensembles and orchestras all over Europe. He also plays in several crossover formations, working with Jon Balke in the Magnetic North Orchestra, and as a member of Stryk!, a free-improvising string trio.

Bjarte Eike received his training at the Grieg Academy in Norway and with Richard Gwilt in London. He has participated in a large number of recordings and currently teaches the baroque violin at the Norwegian Academy of Music and as a guest teacher at the Royal Danish Academy of Music.

One of the foremost young Norwegian sopranos, **Berit Norbakken Solset** graduated from the Norwegian Academy of Music in 2005, and was one of the two winners in the prestigious national INTRO-klassisk competition the following year. Coupled with a striking versatility, the clear timbre of her voice has allowed her to explore a repertoire ranging from early baroque works to contemporary music, as well as folk music. She performs with leading Norwegian and European ensembles and orchestras, and appears as soloist with the Norwegian Soloists' Choir on a previous BIS recording [BIS-1970].

For information about **Jon Balke** please visit www.magnetic.no

BERIT NORBAKKEN SOLSET

DAS BILD DER MELANCHOLIE

Herbst in Sjøbygda

Wir fahren auf einer endlosen, unbefestigten Straße durch einen dichten Wald, gelegentlich schimmert zur Rechten ein See herauf. Ein altes Schulhaus erscheint in der Mitte von Nirgendwo, ein weiteres Gebäude steht unten am See – beide sehen etwas traurig und verlassen aus. Jemand da? Stille. Klare Luft. Sonnenuntergang. Ruhe. Wir kochen unsere erste gemeinsame Mahlzeit. Keine Handy-Verbindung und nur eine einzige Stelle, an der das Internet funktioniert. In dem, was einst der Klassenraum war, bilden wir einen Kreis: sechs Instrumente, eine Sängerin, ein Stapel Noten, Holzscheite brennen im offenen Kamin ... Klang.

Das ist Sjøbygda – der Ort, an den ich einige meiner Freunde eingeladen habe, um verschiedene Aspekte der *Melancholie* in der Musik zu erkunden.

Es ist ein trauriges Lied

Die hier eingespielte Musik gehört weder einem bestimmten Stil noch einer bestimmten Nationalität noch einem bestimmten Zeitraum an; vielmehr handelt es sich um eine Folge von Melodien, Liedern und Ausdrucksformen, die im Laufe meiner Karriere eine besondere und persönliche Bedeutung für mich hatten. Diese Melodien zu entdecken und die Lieder in unterschiedlichen Vertonungen zu hören, waren Erfahrungen, die meinen Horizont erweitert haben. Zusammengekommen bilden sie eine musikalische Liaison von nordischer *Melancholie*, der reichen Klangwelt des elisabethanischen Consort und einem modernen Musizieransatz.

Schon immer waren es die „traurigen Lieder“, die mich am meisten berührt haben. Sie können meine traurige Verfassung intensivieren und, paradoxerweise, sogar

eine heilende Wirkung haben. Für mich ist *Melancholie* mehr als Traurigkeit und Verzweiflung – es ist ein Zustand, der auch Besinnung, Nachdenken und Entspannung bedeuten kann. In einigen folkloristischen Traditionen beispielsweise stehen Brautlieder in Moll-Tonarten (oder mischen Dur und Moll), was vielleicht die widersprüchlichen Emotionen widerspiegelt, die der Übergang vom Kind zur Erwachsenen und die Unsicherheit angesichts der Übersiedlung in eine neue Heimat mit sich bringt.

Die Perspektive

Im antiken Griechenland glaubte der Philosoph und Arzt Hippokrates (460–370 v. Chr.), dass die menschlichen Stimmungen, Verhaltensweisen und Gefühle durch die Körperflüssigkeiten Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle beeinflusst würden. Überwog eine dieser Flüssigkeiten, so hatte das eine bestimmte Charakter- oder Persönlichkeitsstruktur zur Folge.

Zerstöre die Ordnung, verstimme die Saite, und hör' dann den Missklang!
Shakespeare, *Troilus and Cressida*

Die Griechen nahmen an, dass bestimmte musikalische Modi oder Skalen das Verhältnis der vier Flüssigkeiten beeinflussen konnten, und dass Musik mithin ein medizinisches Heilmittel sein könne, das verschiedenen Temperamente zu befördern oder zu mäßigen. Diese Ideen prägten auch die Musik der Renaissance und des Barock: Rhetorische Mittel wurden eingesetzt, um menschliche Stimmungen und auch die Gesundheit zu beeinflussen (sog. Affektenlehre).

Melancholie leitet sich von dem griechischen Wort *melankholia* ab, das sich aus *melas* (schwarz) und *khole* (Galle) zusammensetzt. Wer schwarze Galle im Organismus hatte, musste nicht unbedingt ein Melancholiker sein: Ausgeglichene Charaktere mochten gelegentlich Phasen milder *Melancholie* erleben (ähnlich wie man heute vielleicht mitunter den „Blues“ hat), während weniger stabile Personen

stärker davon betroffen sein und ein der Depression ähnelndes Krankheitsbild entwickeln konnten.

Im nach-elisabethanischen England um 1600 stand die *Melancholie* unter Komponisten und Schriftstellern hoch im Kurs; unter ihnen war keiner berühmter als der große „Singer/Songwriter“ John Dowland, ein Erz-Melancholiker mit dem Motto: „Semper Dowland, semper dolens“ (frei: „Wo Dowland draufsteht, ist Trauer drin“). Bis heute sind ähnliche Kulte und Moden unter Künstlern gängig.

Die Aufnahmen

Ich verstehe mich als „Live-Musiker“ und hatte daher stets meine Probleme mit den artifiziellen Elementen, die ein wesentlicher Teil des Aufnahmeprozesses geworden sind. Risiken in Kauf nehmen, immer wieder anders improvisieren, Spaß haben, auf den einen Moment hin arbeiten – das alles sind Dinge, mit denen ich als Musiker gern in Verbindung gebracht werden würde, wohingegen das Festhalten einer Aufführung für ein erstarrtes, totes Objekt – z.B. eine CD – für mich eine der großen Herausforderungen bei einer Aufnahmesitzung darstellt.

Als wir die Musik für diese SACD einspielten, nahmen wir nur vollständige oder lange Takes auf und ließen nur sehr wenige Unterbrechungen und „Reparaturen“ zu, um bei allen Beteiligten den Geist, die Ehrlichkeit und das Feeling von Live-Musik zu bewahren. Bei allen Sessions ging es darum, eine Menge toller Musik zu spielen und zu erkunden, die nebenher wie zufällig aufgezeichnet wurde. Bevor wir anfangen, fragte ich zudem alle Mitwirkenden, was *Melancholie* für sie bedeute; dann nahmen wir von allen freie Improvisationen oder Klänge auf, um sie später in der Nachbearbeitung zu verwenden.

Die Ruhe und Schönheit von Sjøbygda erfüllte uns alle, und die unglaubliche Akustik der Kirche in Selbu tat ihr Übriges, um diese Aufnahmesitzungen zu den schönsten meines Lebens zu machen.

Nachbearbeitung (Post-production)

Nachdem all diese Musik und Klänge aufgezeichnet waren, gab es zwei recht unterschiedliche Aspekte, die ich zu beachten hatte:

1. Die Aufnahme sollte „authentisch“ bleiben: Was Sie auf dieser SACD hören, sind lange, weitgehend unredigierte Takes; dies ermöglicht es dem Zuhörer, in das Ensemble und die Musik „hinein“ zu kommen.
2. Alle anderen Möglichkeiten der Nachbearbeitung sollten vollständig ausgeschöpft werden: das Übereinanderschichten und Überblenden verschiedener Takes, das Hinzufügen von Soloinstrumenten zuoberst anderer Tracks – also all die wunderbaren Mittel, die das Studio bietet.

Das Ergebnis

Dieser höchst kreative, fesselnde Prozess hat sich nun in etwas verwandelt, das meiner Empfindung nach ein ganz eigenes Leben und einen eigenen Wert hat. Sjøbygda ist zu einem Symbol für die gesamte Produktion geworden: für die Möglichkeit, innezuhalten und zu erinnern, zu reflektieren, zu atmen, nachzudenken und die Gesellschaft des Anderen und das gemeinsame Musizieren wahrzunehmen – mit dem entspannten und offenen Geist, der entscheidend ist, um die unglaublichen Stimmungen dieser Musik neu zu erschaffen.

Diese SACD ist mein persönliches „Bild der Melancholie“, in dem der Entstehungsort, die Musik und die an diesem Projekt beteiligten Musiker auf faszinierende Weise nachwirken.

© Bjarte Eike 2013

Nähere Informationen zu den einzelnen Werken finden Sie auf S. 28.

Das Alte-Musik-Ensemble **Barokksolistene** (BaS) wurde 2005 als flexible Formation gegründet und steht unter der Künstlerischen Leitung von Bjarte Eike. Es dient seinen Mitgliedern als Plattform, sich als Künstler und Kammermusiker zu entfalten und bietet die Möglichkeit, in verschiedenen größeren Formationen – u.a. Kammerorchester, Kneipenorchester und Crossover-Ensemble – sowie in intimen kammermusikalischen Gruppen aufzutreten. Durch seinen virtuosen und mitreißenden Musizierstil bringt BaS einem breiten Publikum Barockmusik mit vollkommener Natürlichkeit näher; seine Konzerte werden oft für ihre Spielfreude und Originalität gelobt.

BaS konzertiert regelmäßig bei renommierten Festivals sowie in Spielstätten in ganz Europa und arbeitet mit anderen Ensembles wie der Neuen Oper in Esbjerg und I Fagiolini (GB) zusammen. Für BIS hat das Ensemble zuvor "London Calling" aufgenommen, eine SACD mit Musik von Händel und seinen Zeitgenossen [BIS-1997]. Barokksolistene wird maßgeblich vom Norwegischen Arts Council gefördert.

Weitere Informationen finden Sie auf www.barokksolistene.com

Die Barockviolinist **Bjarte Eike** erweitert die Grenzen klassischer Musik; ständig ist er auf der Suche nach neuen Projekten im Grenzgebiet der Genres und erreicht mit seinem ansteckenden Spiel und Stil neue Hörerschaften.

Als Künstlerischer Leiter von BaS erkundet Eike alternative Wege, Zugang zur klassischen Musik zu finden. Er hat innovative Konzepte entwickelt, sich mit der Musik in englischen Pubs und Brauhäuser des 17. Jahrhunderts beschäftigt („An Alehouse Session“) oder die Klänge und astrologischen Vorstellungen der Renaissance mit freier Improvisation und Musik aus Stockhausens *Tierkreis* kombiniert („Star Wars“).

Als Konzertmeister und Dirigent arbeitet Eike mit verschiedenen Ensembles und Orchestern in ganz Europa. Außerdem spielt er in mehreren Crossover-Formationen, arbeitet mit Jon Balke im Magnetic North Orchestra zusammen und ist Mitglied des Improvisations-Streichtrios Stryk!.

Bjarte Eike erhielt seine Ausbildung an der Grieg-Akademie in Norwegen und bei Richard Gwilt in London. Er hat an einer Vielzahl von Aufnahmen mitgewirkt und lehrt derzeit Barockvioline an der Norwegischen Musikakademie und, als Gastdozent, an der Königlich Dänischen Musikakademie.

Berit Norbakken Solset ist eine der führenden norwegischen Sopranistinnen der jungen Generation. 2005 graduierte sie an der Norwegischen Musikakademie und gewann im Jahr darauf den renommierten nationalen INTRO-klassisk-Wettbewerb. Ihr klares Timbre, das mit einer verblüffenden Wandlungsfähigkeit einhergeht, bewährt sich in einem Repertoire, das vom Frühbarock bis zur zeitgenössischen Musik und zur Volksmusik reicht. Sie tritt mit führenden norwegischen und europäischen Ensembles und Orchestern auf und ist mit dem Norwegischen Solistenchor bereits auf einer früheren BIS-Einspielung (BIS-1970) solistisch in Erscheinung getreten.

Weitere Informationen über **Jon Balke** finden Sie auf www.magnetic.no

L'IMAGE DE LA MÉLANCOLIE

L'automne à Sjøbygda

En voiture sur une route de terre qui n'en finit jamais à travers une forêt épaisse coupée par une vue occasionnelle sur un lac à droite. Une vieille école surgit au milieu de nulle part, une autre construction s'élève près du lac – elles semblent un peu tristes et désertes. N'y a-t-il personne ici? Le calme. L'air frais. Le coucher de soleil. La tranquillité. Préparation de notre premier repas ensemble. Aucun réseau pour le portable et seulement un endroit où l'internet fonctionne. En cercle dans ce qui était la salle de classe : six instruments, un chanteur, une pile de musique, des bûches qui brûlent dans la cheminée... Le son.

Nous voici à Sjøbygda – c'est l'endroit où j'ai invité certains de mes amis à explorer différents aspects de la *mélancolie* en musique.

C'est une chanson triste

La musique de notre programme n'appartient pas à un style, un pays ou une période particulière ; c'est plutôt un enchaînement de mélodies, de chansons et d'expressions qui ont toutes acquis une signification spéciale et personnelle pour moi au long de ma carrière. La découverte de ces mélodies et l'écoute des chansons dans divers arrangements ont été des expériences révélatrices pour moi et elles forment un mariage musical entre la *mélancolie* nordique, les riches sonorités du consort elisabéthain et une approche moderne à la musique.

Les « chansons tristes » sont celles qui m'ont toujours le plus touché. Elle peuvent approfondir mon état de tristesse et, paradoxalement, elle peuvent même avoir un effet curatif. Pour moi, la *mélancolie* n'est pas seulement synonyme de tristesse et de désespoir, c'est un état hébergeant la réflexion, la méditation et le soulage-

ment. Dans diverses traditions folkloriques, les chansons de noces sont dans des tonalités mineures, ou dans un mélange de majeur et de mineur, reflétant peut-être le conflit émotionnel provoqué par le passage de l'enfance à l'âge adulte et l'incertitude de quitter une maison pour une autre.

La perspective

Dans la Grèce ancienne, le philosophe et médecin Hippocrate (460–370 a. JC) croyait que les humeurs, comportements et émotions humaines étaient influencés par les fluides corporels : sang, flegme, bile jaune et noire. Un excès de l'un de ces fluides correspondrait à un certain caractère ou personnalité.

*Enlevez cette mesure, désaccordez cette corde
et écoutez la dissonance qui s'ensuit !*

Extrait de *Troilus et Cresside* de William Shakespeare

Les Grecs pensaient que certains modes ou gammes de musique pouvaient influencer l'équilibre des quatre fluides – et que la musique pouvait ainsi servir de remède médical pour affecter ou soulager les humeurs. Ces idées pénétraient aussi la musique de la Renaissance et de l'ère baroque. La rhétorique en musique (affets) pouvait influencer les humeurs humaines – et aussi la santé.

« *Mélancolie* » provient du grec *melankholia*, de *melas* (noir) et *khole* (bile). D'avoir de la bile noire dans l'organisme ne voulait pas nécessairement dire qu'on devait être de tempérament mélancolique. Ceux qui étaient généralement équilibrés pouvaient connaître des épisodes de *mélancolie* douce, semblable à ce qu'on appelle « le blues », tandis que des personnes plus instables pouvaient être plus touchées et développer un syndrome rappelant la dépression.

En Angleterre post-élisabéthaine, vers 1600, la *mélancolie* était à la grande mode parmi les compositeurs et écrivains et, parmi eux, personne n'était plus connu que

le grand écrivain de chansons et interprète John Dowland, un archi-mélancolique dont la devise était : « Semper Dowland, semper dolens », « toujours Dowland, toujours mélancolique ». Des cultes et modes semblables ont depuis toujours été cultivés parmi les artistes.

Les sessions d'enregistrement

Me considérant comme un musicien « en direct », j'ai toujours eu une certaine difficulté face aux éléments artificiels qui forment une partie importante du procédé d'enregistrement. En tant qu'exécutant, j'aimerais être associé à la prise de risques, à une improvisation chaque fois différente, au plaisir, à la capture du moment, tandis que de mettre en boîte une interprétation dans un objet aussi froid et mort qu'un disque compact est pour moi l'un des grands défis d'un enregistrement.

L'enregistrement de la musique est réalisé à partir de prises complètes ou du moins longues, permettant de rares interruptions ou améliorations, chacune gardant l'esprit, la sincérité et le sentiment d'en direct. Il s'agissait d'abord, lors de ces sessions, de jouer et d'explorer beaucoup de musique stupéfiante qui se trouvait à être simultanément enregistrée. Avant de commencer, j'ai aussi demandé à tous les participants de réfléchir à ce que la mélancolie voulait dire pour eux et nous avons ensuite enregistré chacun en improvisation libre ou simplement sonore pour emploi ultérieur dans la post-production.

Dans le calme et la beauté de Sjøbygd et l'incroyable acoustique de l'église de Selbu, ces sessions d'enregistrement devinrent les plus merveilleuses de ma vie.

Post-production

Ayant enregistré toute cette musique et ces sons, je dois en garder en vue deux aspects bien différents :

1) « l'authenticité » de l'enregistrement ; ce qu'on entend sur le disque est de longues prises sans un tas de coupures – cela permet à l'auditeur de « pénétrer » l'ensemble et la musique ;

2) l'exploitation entière des possibilités offertes par la post-production ; en d'autres termes, l'exploration des possibilités des couches, des glissements d'une prise à l'autre, de l'addition d'instruments solos au-dessus d'autres pistes – tout cela grâce aux merveilleuses ressources offertes par le studio.

Le résultat

Le processus très créateur et stimulant a abouti à quelque chose que je crois avoir une vie et une valeur en soi et Sjøbygda est devenu un symbole de la production en entier, nous offrant la possibilité de s'arrêter et de se souvenir, réfléchir, respirer, méditer et apprécier la compagnie les uns des autres et la musique faite avec un esprit détendu et ouvert essentiel pour recréer les ambiances inouïes de la musique.

Ce disque est mon « image personnelle de la mélancolie » qui résonne avec l'endroit, la musique et les musiciens associés au projet.

© Bjarte Eike 2013

Pour des détails (en anglais) concernant les pièces, voir p. 28.

Bjarte Eike est directeur artistique de **Barokksolistene** (BaS), un ensemble de musique ancienne formé en 2005. BaS sert de base sur laquelle ses membres peuvent se développer comme artistes et chambristes, offrant l'occasion de jouer dans diverses formations dont un orchestre de chambre, orchestre de bar, ensemble de *crossover* ainsi que petits groupes intimes de chambre. Grâce à son style virtuose et engagé, BaS communique la musique baroque avec un naturel parfait à un vaste auditoire ; on fait souvent l'éloge de ses concerts pour leur enjouement et leur originalité.

BaS participe régulièrement à des festivals prestigieux dans des salles renommées partout en Europe et il se réjouit de collaborations avec d'autres ensembles dont le Nouvel Opéra à Esbjerg et I Fagiolini (Royaume-Uni). L'ensemble a précédemment enregistré sur étiquette BIS « London Calling », un disque de musique de Haendel et de ses contemporains [BIS-1997]. Barokksolistene reçoit un financement substantiel du Conseil de la Culture norvégien.

Pour plus de renseignements, veuillez visiter www.barokksolistene.com

Le violoniste baroque **Bjarte Eike** repousse constamment les limites de la musique classique à la recherche de nouveaux projets à la frontière des genres, rejoignant de nouveaux auditoires grâce à son jeu et son style communicatifs.

En tant que directeur artistique de BaS, Eike explore des moyens alternatifs d'accès à la musique classique. Il a créé des concepts innovateurs, examinant la musique du 17e siècle des pubs et tavernes de l'Angleterre dans « An Alehouse Session » ou en alliant les sons et les idées astrologiques de la Renaissance avec des improvisations libres et de la musique de *Tierkreis* de Stockhausen dans « La Guerre des étoiles ».

Eike collabore – à la fois comme premier violon et chef – avec divers ensembles et orchestres partout en Europe. Il joue aussi dans plusieurs formations *crossover*,

travaillant avec Jon Balke dans le Magnetic North Orchestra et il fait partie de Stryk!, un trio d'improvisation libre.

Bjarte Eike a fait ses études à l'Académie Grieg en Norvège et avec Richard Gwilt à Londres. Il a participé à un grand nombre d'enregistrements et il enseigne le violon baroque à l'Académie Norvégienne de musique en plus d'être professeur invité à l'Académie Royale Danoise de musique.

L'une des meilleures jeunes sopranos norvégiennes, **Berit Norbakken Solset** a obtenu son diplôme à l'Académie Norvégienne de musique en 2005 et a été une gagnante au concours INTRO-klassisk à Bergen l'année suivante. D'une flexibilité étonnante, sa voix au timbre clair lui a permis d'explorer un répertoire passant d'œuvres du jeune baroque à la musique contemporaine en passant par la musique folklorique. Elle chante avec d'importants ensembles et orchestres norvégiens et européens tout en se produisant comme soliste avec le Chœur des Solistes Norvégiens sur un autre disque BIS [BIS-1970]

Pour plus de renseignements sur **Jon Balke** veuillez visiter www.magnetic.no

BAROKKSOLISTENE ON FANØ BEACH

3 John Dowland: Sorrow, stay

Sorrow, sorrow stay, lend true repentant tears,
To a woeful wretched wight,
Hence, despair with thy tormenting fears:
O do not my poor heart affright.
Pity, pity, pity, help now or never,
Mark me not to endless pain,
Alas I am condemned ever,
No hope, no help, there doth remain,
But down, down, down, down I fall,
And arise I never shall.

6 Gjendines båndlåt

Text: Per Mathisson Offvid

Barnet legges i vuggen ned
stundom greder og stundom ler
Barnet legges i vuggen ned
stundom greder og stundom ler

Sove nu
sove nu
i Jesu navn
Jesus bevare barnet

Min mor hun tok meg på sitt fang
danse med meg frem og tilbake
Min mor hun tok meg på sitt fang
danse med meg frem og tilbake

Danse så
med de små
Danse så
så skal barnet danse

The babe lies in the cradle
One moment laughing, one moment crying
The babe lies in the cradle
One moment laughing, one moment crying

Sleep now
Sleep now
In Jesus' name
Jesus watch over the babe

My mother has taken me on her lap
Dances me back and forth
My mother has taken me on her lap
Dances me back and forth

Dance so
With the tiny ones
Dance so
So shall the baby dance

8 Dietrich Buxtehude: Klag-Lied

Wieder hat der Tod zerrissen,
was verbunden lange Zeit!
Immer werd ich den vermissen,
der sich liebend mir geweiht.
Dies soll nun ein Trost mir werden,
dass, solange ich leb auf Erden,
stets ich sein in Lust und Pein
dankbar eingedenk will sein.

Schlafe wohl, du Hochgeliebter,
Lebe wohl, du seelge Seel;
ich dein Sohn, nun Hochbetrübter,
schreib auf deines Grabes Höhl:
Allhie liegt des Spielens gaben
Selbstn Gott erfreuet haben;
Darum ist sein Geist beglückt
zu des Himmelschor gerückt.

Once more Death has torn apart
That which time and years had joined!
Evermore I shall regret him
Who gave me his all through love.
This shall now become my comfort:
While I live upon this earth,
I shall e'er, in joy and pain,
With gratitude remember him.

Rest thee well, dearly beloved,
Fare thee well, o blessed soul.
I, thy son, now deeply saddened
Write above thy hollow grave:
Here lies one whose gift in music
Was pleasing unto God himself
Thus his soul may now rejoice,
As it joins the heaven'ly choirs.

10 Joj Mati

Joj mati, moja mati
môj korienčok zlatý
koho budem mati?

Oh, mother, dear mother
My sweetest root
Will you remain with me?

12 Bånsull

Å nå ska e sulle
å nå ska e ro
å nå ska e sulle velkj båne
sullan ro
sullan ro
sullan lullan rullan ro
sullan ro
velkj båne

And now will I sing lulla
And now I will hum
And now will I sing lulla for my babe
Lulla by
Lulla by
Lulla lulla lulla by
Lulla by
Little baby

15 John Dowland: Flow, my tears

Flow, my tears, fall from your springs!
Exiled for ever, let me mourn;
Where night's black bird her sad infamy sings,
There let me live forlorn.

Down vain lights, shine you no more!
No nights are dark enough for those
That in despair their lost fortunes deplore.
Light doth but shame disclose.

Never may my woes be relieved,
Since pity is fled;
And tears and sighs and groans my weary days
Of all joys have deprived.

From the highest spire of contentment
My fortune is thrown;
And fear and grief and pain for my deserts
Are my hopes, since hope is gone.

Hark! you shadows that in darkness dwell,
Learn to condemn light
Happy, happy they that in hell
Feel not the world's despite.

19 William Byrd: Ye Sacred Muses

Ye sacred Muses, race of Jove,
Whom Music's lore delighteth,
Come down from crystal heav'ns above
To earth, where sorrow dwelleth,
In mourning weeds, with tears in eyes:
Tallis is dead, and Music dies.

BAROKKSOLISTENE

Violin:	Bjarte Eike (all tracks except 3 and 16) Kanerva Juutilainen (2, 5, 9, 13, 18)
Viola (and vocals, track 10):	Milos Valent (1, 2, 4, 5, 8–10, 13–15, 18–20)
Lute/theorbo/baroque guitar:	Fredrik Bock (2, 3, 5, 8, 9, 11, 13–15, 17–20)
Cello:	Thomas Pitt (1, 2, 5, 8–10, 13–15, 18–20) Judith-Maria Blomsterberg (2, 5, 9, 13, 15, 18, 19)
Violone:	Mattias Frostenson (10, 11, 14, 20)
Organ/harpsichord:	Hans Knut Sveen (7, 14, 17, 20)

BACKGROUND AND SOURCES:

Tr. 2, 5, 9 & 13: From Anthony Holborne's collection *Pavans, Galliards, Almains, and other short Aeirs both grave, and light, in five parts, for Viols, Violins, or other Musically Winde Instruments*, London 1599

Tr. 3: From John Dowland's *The Second Booke of Songs or Ayres, of 2. 4. and 5. parts*, London 1600

Tr. 4: Wedding march from Gudbrandsdalen in Norway, freely after Hans W. Brimi

Tr. 7: First movement ('Sonata') of Sonata No. 9 from *The Mystery Sonatas*, c. 1674

Tr. 8: From the cantata *Mit Fried und Freud*, BuxWV 76. The text, which exists in different versions, is probably by the composer himself, who performed the piece at his father's funeral in 1674.

Tr. 11: Wedding march from Evertsberg, Dalarna, freely after Merit Hemmingson

Tr. 14: Presumably composed around 1603 and included in numerous later collections. Our version of the melody was included as *Da Mihi Manum* in Daniel Wright's collection *Aria di Camera: being A Choice Collection of Scotch, Irish & Welsh Air's*, London 1727.

Tr. 15: Originally a lute solo with the title *Lachrymae* ('tears'), this pavane was provided with a text and published in *Second Booke of Songs or Ayres*, 1600. Dowland later published a consort version with the title *Lachrimae antiquae* in the collection *Lachrimae, or Seven Teares figured in Seaven Passionate Pavans... set forth for the Lute, Viols, or Violons, in five parts*, London 1604

Tr. 16–18: In 1548 Didier Lupi Second (c. 1520–after 1559) published *Chansons Spirituelles*. This collection included the song *Susanne un jour*, a tune and a poem which inspired many later composers. The most famous version, by Orlando di Lasso, became the standard, also for cornettists (and later violinists) to write or improvise divisions upon. The versions by Sommer and Dowland were both included in *Außerlesener Paduanen und Galliarden, Erster Theil. Darinn 24. liebliche Paduanen und auch so viel Galliarden zu fünff Stimmen auff allerley Instrumenten, und in Sonderheit auff Fiolen zu gebrauchen verfasst*, Hamburg 1607

Tr. 19: Composed as an elegy on the death of Thomas Tallis, 23rd November 1585, by Tallis's student and colleague William Byrd

Tr. 20: It is said that when Niel Gow, 'the father of Scottish fiddling', lost his second wife, Margaret Urquhart, he stopped playing the fiddle for a long time. It was with this lament that he took up playing again.

Special thanks

To my mother **Christine** who taught me to reflect on and look at things from different perspectives.

To all my musician friends in **Barokksolistene** and other ensembles who keep inspiring me, and remind me how lucky I am to be a musician.

To **Jon** for showing me what true musicianship really is.

To **Malcolm** for always supporting and encouraging me in all my creative ideas.

To **Eldbjørg** for discovering and *being* Sjøbygda – and providing the perfect conditions for our melancholic exploration.

To **Hans Peter** for making the most beautiful sound and being the most patient post-production technician in the world.

And last but by no means least, to my family, to **Linus** and **Signe** – for reminding me what life really is about.

Barokksolistene have been supported in this recording project by

NORSK KULTURRÅD
Arts Council Norway

For further information please visit: www.barokksolistene.com

The music on this Hybrid SACD can be played back in Stereo (CD and SACD) as well as in 5.0 Surround sound (SACD).

Our surround sound recordings aim to reproduce the natural sound in a concert venue as faithfully as possible, using the newest technology. In order to do so, all five channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added: a so-called 5.0 configuration. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

RECORDING DATA

Recording: October 2011 and March 2012 at Selbu church, Selbu, Norway
Producers: Malcolm Bruno, Bjarte Eike
Sound engineer: Hans Peter L'Orange
Equipment: DPA and Neumann microphones, Grace Design m802 preamplifier and high resolution A/D converters, Pyramix workstation
Original format: 192 kHz/24-bit
Post-production: Producers: Bjarte Eike, Malcolm Bruno
Editing: Hans Peter L'Orange, Adrian Hunter
Mix and mastering: Hans Peter L'Orange, Store-Studio AS, BODØ
Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Bjarte Eike 2013
Translations: Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)
Cover design: Blunderbuss.no / Anna-Julia Granberg
Cover photos: Bjarte Eike © Helge Andreas Norbakken (front) & © Stefan Schweiger (inside); © iStockphoto
Booklet photos: © Helge Andreas Norbakken (Bjarte Eike, Berit Norbakken Solset); © Elias Gammeliård (Barokksolistene)
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett, Compact Design Ltd, Saltdean, Brighton, England

BIS Records is not responsible for the content or reliability of any external websites whose addresses are published in this booklet.

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.
If we have no representation in your country, please contact:
BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden
Tel.: +46 8 544 102 30 Fax: +46 8 544 102 40
info@bis.se www.bis.se

BIS-2057 SACD © & © 2013, BIS Records AB, Åkersberga.

A dark, moody photograph of moss-covered rocks. The moss is a deep green, almost black in some areas, and the rocks are dark and jagged. The lighting is low, creating a somber and atmospheric scene. The quote is centered in the middle of the image in a white, elegant script font.

*Melancholy is
the pleasure of being sad.*

VICTOR HUGO (1802–85)