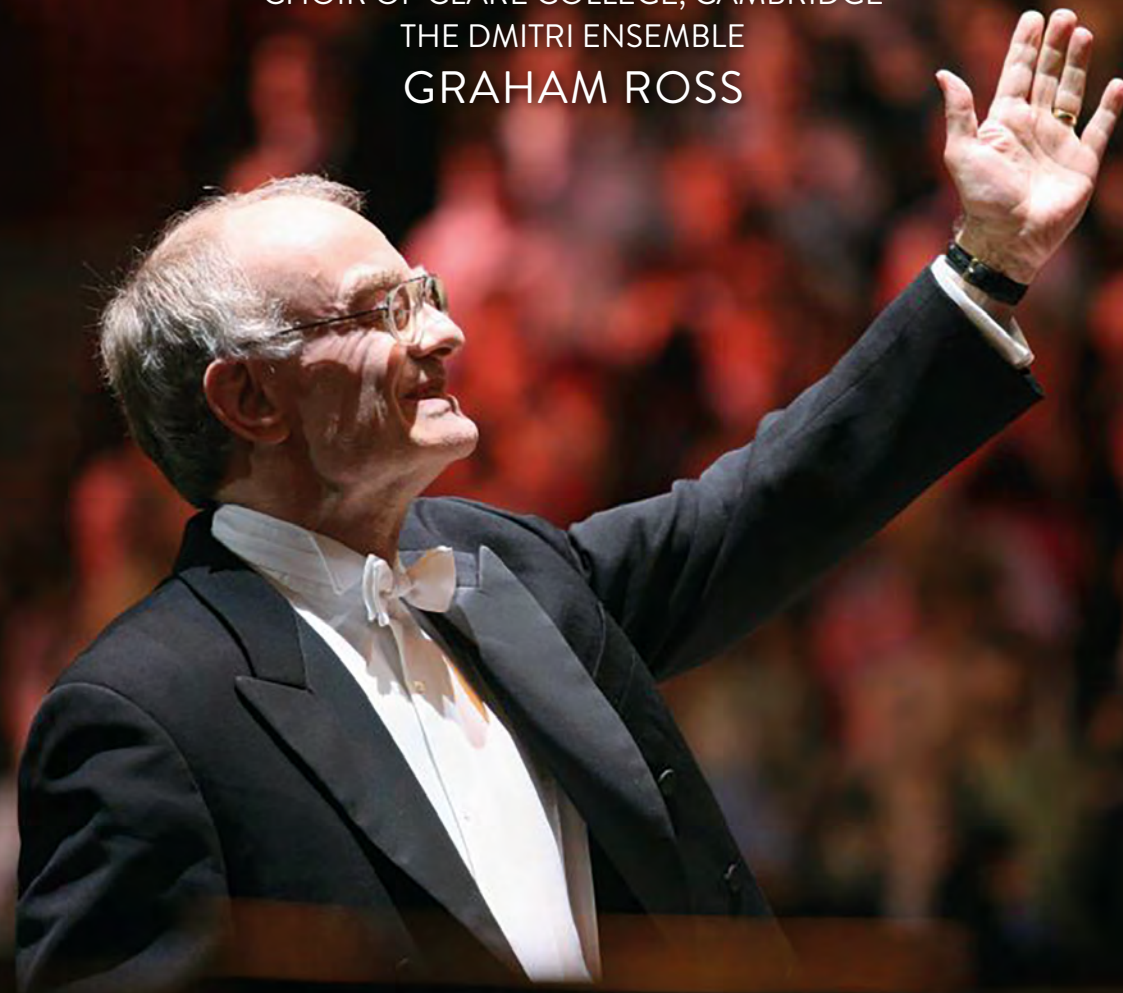

JOHN
Rutter

A CLARE COLLEGE CELEBRATION

THE CHRISTMAS EDITION

CHOIR OF CLARE COLLEGE, CAMBRIDGE
THE DMITRI ENSEMBLE
GRAHAM ROSS

SIR JOHN RUTTER (b. 1945)

1		A Clare Benediction	3'18
2		Ave Maria	2'59
3		The Lord bless you and keep you (Five Orchestral Meditations, No.5)	2'36
4		A Ukrainian Prayer (a cappella)*	3'11
5		A Gaelic Blessing	1'46
		Bard's Eye View*	
6		I. O mistress mine	1'54
7		II. Shall I compare thee to a summer's day	3'06
8		III. Sigh no more, ladies	1'54
9		Nativity Carol	4'20
10		Christ is the morning star	4'29
11		Shepherd's Pipe Carol	2'58
12		Carol of the Magi	4'52
13		Tomorrow shall be my dancing day (a cappella)	3'02
14		Candlelight Carol (Five Orchestral Meditations, No.3)	4'00
15		Mary's Lullaby	3'19
16		What sweeter music	4'35
		The Gift of Life (version with chamber ensemble)*	
17		I. O all ye works of the Lord	7'40
18		II. The tree of life	6'14
19		III. Hymn to the Creator of Light	7'08
20		IV. O Lord, how manifold are thy works	7'21
21		V. The gift of each day	3'20
22		VI. Believe in life	5'29

* world première recording / *premier enregistrement mondial*

All works published by Oxford University Press except *A Ukrainian Prayer* (Collegium Music Publications)
and *A Gaelic Blessing* (The Royal School of Church Music)

GRAHAM ROSS, *conductor*

CHOIR OF CLARE COLLEGE, CAMBRIDGE (*all tracks except 3 and 14*)

Sopranos Emma Caroe, Emily Coatsworth (*soloist on tracks 4 and 13*), Jessica Folwell, Jemima Gazzard, Maria Teresa Maddison, Emma Paterson, Helen Southernwood, Maggie Tam (*soloist on track 2*), Lilly Vadaneaux

Altos Ananya Ajit, Thea Moe Bjøranger, Daniel Blaze (*soloist on track 4*), Lisa Blum, Evie Perfect, Zoe Shu, Maya Stubbings, Flora Tassinari, Isabella Theodosius, Megan Webb

Tenors James Kitchingman, Daniel Livermore (*soloist on track 4*), Nicholas Ong, John Richardson, Dominic Wallis, Luca Zucchi

Basses Alexander Carter (*soloist on track 4*), Isaac Chan, Harry Elliot, John Gallant, Eoin Jenkins, Julius Kiln, Julian Manresa, Cameron Riley

THE DMITRI ENSEMBLE (*all tracks except and 13*)

Violins I Stephen Bryant (*leader*), Elizabeth Cooney, Hatty Haynes, Katharina Paul, Guy Button, Gillon Cameron, Charis Jenson, Charlotte Reid

Violins II Joanne Green, Oliver Cave, Jan Regulski, Kirsty Mangan, William Newell, Iona Allan, Elspeth Macleod

Violas Elliott Perks, Morgan Goff, Tim Grant, Christopher Beckett

Cellos Morwenna Del Mar (*soloist on track 12*), Sergio Serra, Charlotte Kaslin, Nina Kiver

Double basses Marianne Schofield, Ben Daniel-Greep

Flutes / Piccolos Daniel Pailthorpe, Robert Manasse

Oboe Emily Cockbill

Clarinets Thomas Lessels, Sarah Thurlow

Bassoon Nina Ashton

Horns Alec Frank-Gemmill, Stephen Craigen

Percussion Paul Stoneman, Owen Gunnell

Timpani Tim Gunnell

Harp Tanya Houghton

Piano John Reid

Organ Daniel Blaze, Evie Perfect

Nul autre compositeur anglais vivant n'a autant contribué à la musique chorale mondiale que John Rutter. Le talent de Sir John pour l'écriture de mélodies inédites, à la fois accessibles et prégnantes, accompagnées d'un entrelacs d'harmonies et de mots impeccablement agencés, a donné naissance à des œuvres interprétées et appréciées dans le monde entier, que ce soit par des musiciens professionnels ou des amateurs. Son engagement de toute une vie comme ambassadeur de la musique chorale et des arts s'étend bien au-delà de la composition, puisqu'il a été éditeur, producteur de disques, chef d'orchestre et conférencier, pour ne citer que quelques-unes des nombreuses cordes de son arc. Et il se trouve qu'il est aussi l'une des personnes les plus agréables et généreuses de notre milieu.

Pendant plus de soixante ans, le Clare College a pu bénéficier de relations étroites avec le musicien et l'homme John Rutter. Celui qui fut l'un de mes prédécesseurs a contribué à faire connaître notre collège et sa qualité musicale sur la scène nationale et internationale, en dirigeant ce qui était alors le premier chœur mixte de Cambridge, au début des années 1970. Cet album est une révérence tant personnelle que publique à la musique de Sir John : un grand nombre d'œuvres – certaines immédiatement familières, d'autres enregistrées ici pour la première fois – sont issues du Clare College, son *alma mater*, et y sont indissociablement liées. Le succès dont jouit aujourd'hui notre production musicale doit beaucoup à John, et je lui suis profondément redevable de l'amitié et du soutien qu'il m'a apportés tout au long de ma carrière et aujourd'hui encore. Il s'agit d'un véritable hommage du Clare College, *A Clare Celebration*, à l'un de ses anciens élèves les plus éminents.

© GRAHAM ROSS, 2025

En octobre 1964, en entrant au Clare College, j'étais un jeune étudiant déboussolé qui avait une seule et unique certitude : je voulais être musicien. Pendant les sept ans qu'ont duré mes études, le collège m'a nourri, encouragé et soutenu, permettant ainsi à mon rêve de devenir réalité. Puis, en 1975, on m'invita à en devenir le premier directeur musical, un poste que j'ai chéri mais que j'abandonnai en 1979, pour répondre au désir impérieux d'être compositeur à plein temps. Plus tard, je suis devenu le fier parent de deux étudiants du Clare, puis membre honoraire du collège, et aujourd'hui, je me réjouis d'être durablement associé au College Choir en tant que producteur de ses enregistrements pour le label harmonia mundi – sans savoir que l'on me demanderait de produire celui-ci, entièrement consacré à mes compositions écrites au fil de plusieurs décennies.

Le Clare College a changé ma vie, et ma gratitude est profonde et éternelle. Puisse ce collège continuer à transformer la vie d'autres jeunes gens, et la musique constituer durablement un élément crucial de son travail. Car les bénéfices que la musique apporte à la communauté du collège rejaillissent bien plus largement que sur ses seuls musiciens.

© SIR JOHN RUTTER, 2025
Traductions : Martine Sgard

No other living English composer has made a greater contribution to choral music worldwide than John Rutter. Sir John's ability to write a new melody that somehow at once feels familiar and memorable, combined with an immaculate intertwining of harmony and word setting, has resulted in a large body of works that are performed and enjoyed by amateur and professional musicians alike across the globe. A lifelong ambassador for choral music and the arts, John's unwavering commitment has extended far beyond his own music, working as a highly-distinguished editor, publisher, conductor, speaker, and record producer, to name but a few of the strings to his bow. He also happens to be one of the most kind and generous individuals the business.

For over six decades Clare College has enjoyed a close association with John and his music. As my predecessor-but-one, John was instrumental in bringing Clare and its music onto the national and international stage, directing what was then Cambridge's first ever mixed-voice choir in its early days after the College had gone co-educational in the early 1970s. This new album is a celebration of Sir John's music from his *alma mater*, with a number of the works indelibly linked with Clare College – some instantly familiar, others recorded here for the first time. It is as much a personal tribute as it is public: the success that Clare music enjoys today owes much to John, and I am much indebted to him for his friendship and support throughout my career to date. This is truly *A Clare College Celebration* of one of our College's most distinguished musical alumni.

© GRAHAM ROSS, 2025

In October 1964 I entered Clare College as a bewildered young undergraduate certain of only one thing, that I wanted to be a musician. For the entire seven years of my studies the College nurtured, encouraged, and supported me, making it possible for my dream to become a reality. Then in 1975 I was invited to become the College's first Director of Music, a post I cherished but had to give up in 1979 to answer the louder call of my urge to be a full-time composer. I was later the proud parent of two Clare students, was given an honorary Fellowship, and now I enjoy a continuing association with the College Choir as producer of its recordings for the harmonia mundi label – little knowing that I would be asked to produce this recording dedicated to my compositions written over several decades.

Clare College transformed my life, and my gratitude is profound and lasting. Long may the College continue to transform the lives of other young people, and long may music continue to be a vital part of its work. The benefits that music brings to the College community extend far more widely than just to its musicians.

© SIR JOHN RUTTER, 2025

1 | A Clare Benediction

John Rutter (1945-)

May the Lord show his mercy upon you;
May the light of his presence be your guide:
May he guard you and uphold you;
May his spirit be ever by your side.
When you sleep, may his angels watch over you;
When you wake, may he fill you with his grace:
May you love him and serve him all your days,
Then in heaven may you see his face.

The request came in 1997 from my successor as Director of Music at Clare, Timothy Brown: could I write a short piece to be sung as a closing item at concerts on the Choir's forthcoming tour of the United States. It seemed to me that a gentle blessing would be appropriate – I wrote the words as well as the music. The accompaniment was originally for organ, and as with many of my choral pieces, I made the orchestral version later.

2 | Ave Maria

From the *Angelic Salutation* (Luke 1: 28)

Hail, Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women. Alleluia.

Lydia Smallwood (1944-2006) was a much-loved member of the Cambridge musical community, a true friend to musicians and an active musician herself, involved in many aspects of musical life in Cambridge and beyond. Shortly before illness brought her life to a premature close her friends on the Cambridge Music Festival committee asked me to write a short piece in token of their gratitude. Lydia was, I suspected, a quietly devout person, and I felt she would be happy for my Ave Maria setting to be added to the thousands of others written by composers down the ages.

3 | The Lord bless you and keep you (Instrumental)

In its original choral version, this was written to be performed at a memorial service for the Director of Music at Highgate School, Edward Chapman, my first great musical mentor. In 2003 I received a perhaps surprising request from a major record label to make a purely orchestral version of it – no choir – along with four of my other choral anthems, the result being Five Orchestral Meditations. It could certainly be said that the music loses something without a choir, but equally it perhaps gains something: set free from the constraint of a text the listener's imagination can roam in many directions.

4 | A Ukrainian Prayer

Anonymous

Lord, protect Ukraine. Give her strength, faith, our hope, our Father. Amen.

The Russian invasion of Ukraine in 2022 was the trigger for writing this setting of an old Ukrainian prayer. The melodic material is not based on any specific traditional chants, but the general style of the music pays homage to the Orthodox tradition of a cappella liturgical music.

5 | A Gaelic Blessing

William Sharp (1855-1905)

Deep peace of the running wave to you,
Deep peace of the flowing air to you,
Deep peace of the quiet earth to you,
Deep peace of the shining stars to you,
Deep peace of the gentle night to you,
Moon and stars pour their healing light on you,
Deep peace of Christ the light of the world to you.

At the time I wrote this simple blessing in 1978, the text was believed to be ancient, inscribed in Gaelic on a tombstone in rural Ireland and translated into English by an American minister who stumbled upon it while on a walking tour. I was surprised to discover some years later that it was in fact the work of an early twentieth-century literary forger named William Sharp, a disciple of W. B. Yeats and the Celtic Twilight, who generally wrote under the name of Fiona Macleod. I can confidently assert, however, that the music is genuinely my own.

Une bénédiction pour Clare

Que le Seigneur te montre sa miséricorde ;
Que la lumière de sa présence soit ton guide :
Qu'il veille sur toi et t'apporte son soutien ;
Que son esprit soit toujours à tes côtés.
Que ses anges veillent sur toi quand tu dors ;
Qu'il te comble de sa grâce quand tu t'éveilles :
Puisses-tu l'aimer et le servir chaque jour,
Alors, au ciel, tu verras son visage.

En 1997, Timothy Brown, directeur de la musique au Clare College et donc l'un de mes successeurs, me demanda d'écrire une courte pièce qui serait chantée en clôture des concerts de la tournée du Chœur aux États-Unis. Il me semblait qu'une bénédiction paisible serait appropriée – j'en ai donc écrit les paroles et composé la musique. À l'origine, elle était uniquement accompagnée à l'orgue, et ce n'est que plus tard que j'en ai composé une version orchestrale, comme pour beaucoup de mes pièces chorales.

Ave Maria

Je vous salue Marie, pleine de grâce, que le Seigneur soit avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Alléluia.

Lydia Smallwood (1944-2006), membre très appréciée de la communauté musicale de Cambridge, était une véritable amie des musiciens et musicienne elle-même, impliquée dans de nombreux aspects de la vie musicale de la ville et d'ailleurs. Peu avant que la maladie ne mette un terme prématuré à sa vie, ses amis du comité du festival de musique de Cambridge m'ont prié d'écrire une courte pièce en témoignage de leur gratitude. Comme je supposais que Lydia était une personne discrètement pieuse, j'ai pensé qu'elle se réjouirait qu'un Ave Maria de ma main vienne se joindre aux milliers d'autres composés à travers les âges.

Le Seigneur vous bénisse et vous garde

Dans sa version chorale originale, cet hymne fut composé pour être interprété lors d'un service commémoratif pour le directeur de la musique de la Highgate School, Edward Chapman, mon premier grand mentor musical. En 2003, je reçus la demande un peu surprenante d'une grande maison de disques d'en faire une version purement orchestrale – donc sans chœur – de même que pour quatre autres de mes hymnes, ce qui donna les Five Orchestral Meditations. On pourrait craindre que la musique perde quelque chose sans le chœur, mais peut-être y gagne-t-elle aussi : libérée de la contrainte du texte, l'imagination de l'auditeur peut vagabonder à sa guise.

Une prière ukrainienne

Dieu, sauve l'Ukraine. Donne-nous la force, la foi et l'espérance, Notre Père, Notre Père. Amen.

L'invasion russe de l'Ukraine en 2022 fut l'élément déclencheur de mon adaptation d'une ancienne prière ukrainienne. Le matériel mélodique n'est pas fondé sur des chants traditionnels spécifiques, mais son caractère rend hommage à la tradition orthodoxe de la musique liturgique a cappella.

Une bénédiction gaélique

Paix profonde de la vague qui court vers toi,
Paix profonde du flux de l'air vers toi,
Paix profonde de la terre silencieuse pour toi,
Paix profonde des étoiles qui brillent pour toi,
Paix profonde de la douce nuit pour toi,
La lune et les étoiles déversent sur toi leur lumière bienfaisante,
Paix profonde du Christ, la lumière du monde, pour toi.

À l'époque où je composai cette bénédiction toute simple, en 1978, on pensait que le texte était d'origine ancienne, une inscription en gaélique trouvée sur une pierre tombale quelque part dans la campagne irlandaise, traduite en anglais par un pasteur américain qui l'avait découverte au hasard d'une promenade. Je fus surpris de découvrir quelques années plus tard qu'il s'agissait en réalité de l'œuvre d'un faussaire littéraire du début du xxe siècle nommé William Sharp – un disciple de W. B. Yeats, de son Crépuscule celtique et de la renaissance littéraire irlandaise – qui écrivait généralement sous le pseudonyme de Fiona MacLeod. Quoi qu'il en soit, je peux vous assurer que la musique est vraiment de moi.

Bard's Eye View

6 | I. O mistress mine

William Shakespeare (1564-1616), *Twelfth Night*, Act II scene 3

O mistress mine! where are you roaming?
O! stay and hear; your true love's coming,
That can sing both high and low.

Trip no further, pretty sweeting;
Journeys end in lovers meeting,
Every wise man's son doth know.
What is love? 'tis not hereafter;
Present mirth hath present laughter;
What's to come is still unsure:

In delay there lies no plenty;
Then come kiss me, sweet and twenty,
Youth's a stuff will not endure.

7 | II. Shall I compare thee to a summer's day

William Shakespeare (1564-1616), Sonnet 18

Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds to shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date:
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm'd:
And ev'ry fair from fair sometime declines,
By chance, or nature's changing course untrimm'd;
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow'st,
Nor shall death brag thou wanders't in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st;
So long as men can breathe, or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.

8 | III. Sigh no more, ladies

William Shakespeare (1564-1616), *Much Ado about Nothing*, Act II scene 3

Sigh no more, ladies, sigh no more,
Men were deceivers ever;
One foot in sea, and one on shore,
To one thing constant never.
Then sigh not so, but let them go,
And be you blithe and bonny,
Converting all your sounds of woe
Into Hey nonny, nonny.

Sing no more ditties, sing no more
Of dumps so dull and heavy;
The fraud of men was ever so,
Since summer first was leavy.
Then sigh not so, but let them go,
And be you blithe and bonny,
Converting all your sounds of woe
Into Hey, nonny, nonny.

Le point de vue du barde

I. Ô jolie maîtresse

Ô jolie maîtresse ! Où t'en vas-tu ainsi ?
Reste, écoute ! Ton véritable amour est ici,
Il sait chanter aussi haut que grave.

Ne cours pas plus loin, ma douce, ma jolie !
Au bout du voyage, les amants se lient ;
Même les fils d'hommes sages le savent.
Qu'est-ce que l'amour ? C'est là maintenant !
La joie de ce jour veut rire au présent,
Car le lendemain n'est jamais assuré.

Remettre à plus tard ne peut guère apaiser.
Viens donc, mignonne et vite, un baiser !
Car la jeunesse n'est pas chose à durer.

II. Te comparerai-je à un jour d'été ?

Te comparerai-je à un jour d'été ?
Tu es bien plus aimable et mieux tempéré.
Les vents violents secouent les doux bourgeons de mai,
Et le bail de l'été est de trop courte durée.
Tantôt l'œil du ciel brille avec trop d'ardeur,
Tantôt son beau teint d'or se voile de pâleur.
Tout ce qui est beau déchoit de la beauté,
Par accident, ou par le cours naturel indompté.
Mais ton éternel été ne se flétrira pas,
Ni de tes grâces tu ne te déposèderas
Jamais la mort ne se vantera que tu erres sous son aile,
Tandis que tu évolues dans les lignes éternelles ;
Tant que les hommes respirent et que les yeux voient,
Tout cela vivra et la vie t'insufflera.

III. Cessez ces soupirs, Mesdames

Cessez ces soupirs, Mesdames, cessez-donc,
Les hommes ont toujours été trompeurs,
Ayant un pied en mer, l'autre sur le pont,
Et jamais fidèles à un unique cœur.
Alors cessez les soupirs, chassez-les enfin,
Soyez joyeuses et belles,
Et troquez vos plaintes pleines de chagrin
Contre d'allègres ritournelles...

Cessez vos plaintes, cessez de chanter
Ces morosités fades et désespérées,
La perfidie des hommes a toujours existé,
Depuis la toute première feuille du premier été ;
Alors cessez les soupirs, chassez-les enfin,
Soyez joyeuses et belles,
Et troquez vos plaintes pleines de chagrin,
Contre d'allègres ritournelles...

In 2023 Clare College celebrated the fiftieth anniversary of the admission of its first female students to what had been, for over 650 years, a men's college. As part of the celebration I was invited to write something that could be performed by a specially assembled group of past and present Choir members and instrumentalists. Turning to Shakespeare, ever the composer's friend, I chose three texts highly relevant, not exactly to the theme of mixed higher education, but rather to the theme of young love which has been known to blossom in that pleasant environment.

En 2023, le Clare a célébré le cinquantième anniversaire de l'admission des premières femmes étudiantes au collège, qui, pendant plus de 650 ans, avait été exclusivement masculin. J'ai été invité à écrire quelque chose qui serait interprété par un groupe formé spécialement pour l'occasion, composé de membres anciens et actuels du chœur ainsi que d'instrumentistes. Je me suis tourné vers Shakespeare, qui a toujours été l'ami des compositeurs, pour choisir trois textes pertinents, non pas parce qu'ils illustraient le thème de la mixité de l'enseignement supérieur, mais celui du jeune amour, car il est connu que l'environnement agréable du collège est propice à son épanouissement.

9 | Nativity Carol

John Rutter (1945-)

Born in a stable so bare,
Born so long ago;
Born 'neath light of star
He who loved us so.
*Far away, silent he lay,
Born today, your homage pay;
Christ is born for aye,
Born on Christmas Day.*

Cradled by mother so fair,
Tender her lullaby;
Over her son so dear
Angel hosts fill the sky.
Far away...

Wise men from distant far land,
Shepherds from starry hills
Worship this babe so rare,
Hearts with his warmth he fills.
Far away...

Love in that stable was born
Into our hearts to flow;
Innocent dreaming babe,
Make me thy love to know.
Far away...

This is my earliest surviving composition, written when I was about sixteen years old for a competition sponsored by the Bach Choir. It didn't win, but it did get published, and marked the start of my lifelong association with carols and Christmas music. Spot the (unconscious) steal from Elgar's Enigma Variations.

10 | Christ is the morning star

John Rutter (1945-), title from the Venerable Bede (ca. 673-735) *Christus est stella matutina*

Christ is the morning star,
The light of God that shines from afar;
The Son of God in human form revealed,
The wound of Adam's sin for ever healed.

For God, who formed mankind of clay
Will bring forth our salvation that day
When he, who made all things since time began,
Will send his Son, to live on earth as man.

And when he comes, a child on earth,
The sun and stars will shine at his birth,
To light a world that long in darkness lay:
The light of God, the gift of Christmas Day.
Christ is the morning star.

Chant de la Nativité

Né dans une étable si nue,
Né il y a si longtemps ;
Né sous la lumière étoilée,
Lui qui nous a tant aimés.
*Loin d'ici, il repose en silence,
Il est né aujourd'hui, chantez-lui vos louanges ;
Le Christ est né, né pour l'éternité,
Né le jour de la Nativité.*

Bercé par une mère si belle,
Tendre est sa berceuse ;
Au-dessus de son fils si cher,
Une volée d'anges remplit le ciel.
Loin d'ici...

Des sages venus d'un pays lointain,
Bergers des collines étoilées,
Vénèrent ce poupon merveilleux,
Le cœur rempli de sa chaleur.
Loin d'ici...

L'amour est né dans cette étable
Pour s'épandre dans nos cœurs ;
Innocent poupon rêveur,
Fais-moi connaître ton amour.
Loin d'ici...

Il s'agit de la plus ancienne de mes compositions conservées, écrite alors que j'avais à peu près seize ans pour un concours parrainé par le Bach Choir. Si elle n'a pas été primée, elle a tout de même été publiée, et c'est elle qui a inauguré mon attachement de toute une vie pour les chants et la musique de Noël. Vous noterez l'emprunt (inconscient) aux Variations Enigma d'Edward Elgar.

Jésus est l'étoile du matin

Jésus est l'étoile du matin,
La lumière de Dieu brillant dans le lointain ;
Le Fils de Dieu sous forme humaine est incarné,
La plaie du péché d'Adam est à jamais cicatrisée.

Car Dieu, qui a modelé l'homme dans la glaise,
Opèrera notre salut, quand
Lui qui a fait toutes choses, depuis le commencement des temps,
Enverra son Fils sur terre pour qu'il y vive en humain.

Et quand il viendra, comme enfant sur terre,
Le soleil et les étoiles brilleront à sa naissance,
Pour éclairer un monde qui fut longtemps obscur :
La lumière de Dieu, le don du jour de Noël.
Le Christ est l'étoile du matin.

And when he comes again as King,
Then heav'n and all creation shall sing;
With saints in glory seated round his throne
We'll see his face, and know as we are known.
Christ is the morning star.

This was written in 2013 for Clare Choir in response to a request from Graham Ross for an Advent Carol – Advent Sunday is always marked in Clare College by a special chapel service of readings and music. My text was inspired by a line written by the Venerable Bede, inscribed on a wall in Durham Cathedral, "Christus est stella matutina".

11 | Shepherd's Pipe Carol

John Rutter (1945–)

Going through the hills on a night all starry
On the way to Bethlehem,
Far away I heard a shepherd boy piping
On the way to Bethlehem.

*Angels in the sky brought this message nigh:
'Dance and sing for joy that Christ the newborn King
Is come to bring us peace on earth,
And He's lying cradled there at Bethlehem.'*

'Tell me, shepherd boy piping tunes so merrily
On the way to Bethlehem,
Who will hear your tunes on these hills so lonely
On the way to Bethlehem?'

Angels in the sky...

'None may hear my pipes on these hills so lonely
On the way to Bethlehem;
But a King will hear me play sweet lullabies
When I get to Bethlehem.'

*Angels in the sky came down from on high,
Hovered over the manger where the babe was lying
Cradled in the arms of his mother Mary,
Sleeping now at Bethlehem.*

'Where is this new King, shepherd boy piping merrily,
Is he there at Bethlehem?'

'I will find him soon by the star shining brightly
In the sky o'er Bethlehem.'

Angels in the sky...

'May I come with you, shepherd boy piping merrily,
Come with you to Bethlehem?
Pay my homage too at the new King's cradle,
Is it far to Bethlehem?'

*Angels in the sky brought this message nigh:
'Dance and sing for joy that Christ the infant King
Is born this night in lowly stable yonder
Born for you at Bethlehem.'*

I remember composing this in my final year at Highgate School during the comparatively relaxed period in between gaining admission to Clare College and starting my new life there as a student...but to this day I can't remember why I wrote it. Like most composers, I generally write with specific performers or a specific occasion in mind, but I had neither a choir nor an orchestra at my disposal at the time. The shepherd and his pipe slumbered in my bottom drawer until two years later when I had the opportunity to make my first recording, Carols from Clare, with a choir and orchestra made up of my friends and fellow-students; I am grateful to them all. The shepherd finally piped, and to my astonishment he still pipes in many of the places where choirs celebrate Christmas.

Et quand il reviendra, en tant que roi,
Alors le ciel et toute la création chanteront ;
Avec les saints en gloire assis autour de son trône,
Nous verrons sa face, alors nous connaissons comme nous avons été connus.
Le Christ est l'étoile du matin.

J'ai écrit cette pièce en 2013 pour une cérémonie de l'Avent du Clare Choir, à la demande de Graham Ross ; au Clare College, les dimanches de l'Avent sont toujours marqués par un service spécial, dans la chapelle, accompagné de lectures et de musique. Mon texte est inspiré d'une phrase de Bède le Vénéral, inscrite sur un mur de la cathédrale de Durham, "Christus est stella matutina" (Le Christ est l'étoile du matin).

Le Chant du berger au chalumeau

En traversant les collines, par une nuit étoilée
Sur le chemin de Bethléem,
J'entendis au loin, un jeune berger jouer
Sur le chemin de Bethléem.

*Les anges des cieux ont apporté ce message :
Gaiement dansez et chantez, car le Christ, le Roi nouveau-né,
Est venu nous apporter la paix sur terre ;
Dans son couffin il est couché, à Bethléem.*

Dis-moi, jeune berger qui joues gaiement tes airs
Sur le chemin de Bethléem,
Qui donc les entendra, en ces collines solitaires,
Sur le chemin de Bethléem ?

Les anges des cieux...

Nul n'entendra mon chalumeau en ces collines solitaires,
Sur le chemin de Bethléem ;
Mais un jeune Roi m'entendra souffler de douces berceuses
Lorsque j'entrerai dans Bethléem.

*Des anges descendirent des cieux,
Survolaient la crèche où l'enfant était couché,
Bercé par les bras de sa mère Marie,
Et dormant maintenant, à Bethléem.*

Où est donc ce nouveau Roi, jeune berger jouant gaiement,
Est-il là, à Bethléem ?

Je le trouverai bientôt près de l'étoile scintillant
Dans le ciel de Bethléem.

Des anges des cieux...

Puis-je t'accompagner, jeune berger jouant gaiement,
T'accompagner à Bethléem ?
Pour rendre hommage aussi, au nouveau Roi dans son couffin,
Est-ce loin, Bethléem ?

*Des anges des cieux ont apporté ce message :
Gaiement dansez et chantez, car le Christ, l'enfant-roi
Est né cette nuit dans une humble étable là-bas,
Né pour vous, à Bethléem.*

J'ai le souvenir d'avoir composé cette pièce lors de ma dernière année à la Highgate School, une période relativement détendue entre mon admission au Clare College et le début de ma nouvelle vie d'étudiant... Mais à ce jour, je ne me souviens pas de la raison pour laquelle je l'ai écrite. Comme la plupart des compositeurs, j'écris généralement en pensant à des occasions ou à des interprètes particuliers, or, à l'époque, je n'avais ni chœur ni orchestre à ma disposition. Le berger et son pipeau sommeillaient ainsi dans un tiroir quand, deux ans plus tard, j'eus l'occasion de réaliser mon premier enregistrement, Carols from Clare, avec un chœur ainsi qu'un orchestre d'amis et de camarades d'études ; je leur en suis profondément reconnaissant. Si bien que le berger a finalement pu jouer de son pipeau et, à mon grand étonnement, il en joue régulièrement dans les nombreux endroits où des chœurs célèbrent Noël.

12 | Carol of the Magi

John Rutter (1945–)

We rode all night through fields of darkness,
Our guiding light the Eastern star;
We came to Bethlehem, we all were weary:
We'd travelled far that night, we'd travelled far.

We heard that here we'd find Messiah,
Foretold by seers from days of old;
We looked for palaces and found a stable:
Could it be here, so bare and cold?

We entered in and there we saw him;
It seemed we'd known him from long before:
A child like any child, yet somehow different:
The face of every child in him we saw.

We'd brought him gifts, and now we offered them;
We knelt down low in silent prayer.
With eyes that seemed to know both joy and sadness
The child looked down as we knelt there.

So long ago, yet I remember
That child who lay at Mary's knee;
How strange that every child seems so much like him:
His is the face I seem to see.

I wrote this carol in 2009 for Red Balloon, a Cambridge-based charity (I quote from its manifesto) 'dedicated to the recovery of severely bullied children'.

Imagine one of the three wise men in his old age, recalling his extraordinary journey many years ago to Bethlehem and his encounter with the Christ child. There is a belief in Mediterranean cultures that when we look into the face of a child we see the face of Christ. Perhaps the old man's memory of Christ has been awakened by the sight of a child – any child.

13 | Tomorrow shall be my dancing day

Traditional English

Tomorrow shall be my dancing day:
I would my true love did so chance
To see the legend of my play,
To call my true love to my dance:
*Sing O my love, O my love,
My love, my love;
This have I done for my true love.*

Then was I born of a virgin pure,
Of her I took fleshly substance;
Thus was I knit to man's nature,
To call my true love to my dance:
Sing O my love...

Chant des Rois mages

Nous marchâmes toute la nuit dans des champs de ténèbres,
Et avions comme seul guide, l'étoile de l'Est ;
Nous arrivâmes à Bethléem ; nous étions tous exténués :
Nous avions fait un long voyage, cette nuit, un long voyage.

Nous avons entendu qu'ici, nous trouverions le Messie,
Annoncé par des devins depuis des temps forts lointains ;
Nous cherchions des palais et trouvâmes une étable :
Était-ce possible, si nue, si froide ?

Nous y entrâmes et le vîmes immédiatement ;
Il nous sembla le connaître depuis très longtemps ;
Un enfant comme tous les autres, et pourtant si différent :
Nous vîmes en lui le visage de tous les enfants.

Ayant apporté des offrandes, nous les offrîmes alors ;
Et nous nous prosternâmes, en une silencieuse prière.
Son regard était empli de peine et de joie tout autant,
Quand l'enfant baissa les yeux sur nous, genoux à terre.

Il y a si longtemps mais je me souviens pourtant
De cet enfant couché sur les genoux de Marie.
Qu'il est étrange que tout poupon lui ressemble ainsi !
C'est son visage que je crois voir tout le temps.

J'ai écrit ce chant de Noël en 2009 pour Red Balloon, une association caritative (que je soutiens) fondée et sise à Cambridge, vouée aux enfants et aux jeunes victimes de harcèlement.

Il faut s'imaginer l'un des trois rois mages se souvenant, dans ses vieux jours, de son voyage extraordinaire à Bethléem, il y a de cela fort longtemps, et de sa rencontre avec l'enfant Jésus. Dans les cultures méditerranéennes, il est dit que lorsqu'on regarde le visage d'un enfant, c'est le visage du Christ que l'on voit. Peut-être que le souvenir du Christ est revenu à la mémoire du vieil homme à la vue d'un enfant – un enfant parmi d'autres.

Demain sera mon jour de danse

Demain sera mon jour de danse :
J'aimerais que mon pur amour ait la chance
De suivre l'histoire de mon apparition,
Pour convier mon pur amour à ma danse :
*Chante mon amour, ô mon amour,
Mon amour, mon amour ;
Voilà ce que j'ai fait pour mon pur amour.*

Je suis né d'une vierge immaculée,
D'elle j'ai pris la substance charnelle ;
C'est pourquoi je suis lié à la nature humaine,
Pour convier mon pur amour à ma danse :
Chante mon amour, ô mon amour...

In a manger laid and wrapped I was,
So very poor, this was my chance,
Betwixt an ox and a silly poor ass,
To call my true love to my dance:
Sing O my love...

Hard to imagine now, but when the text of this traditional English carol was pinned to an interior wall of Thaxted church by the 'Red Vicar' Conrad Noel in 1916, it caused a minor scandal: the linking of religion and the dance (which in fact goes back to David dancing before the Lord in the Old Testament) was considered sacrilegious. Noel's friend Gustav Holst made his own setting of the text, but the version heard here is of the dance-like traditional melody, first published in 1833 in William Sandy's influential collection Christmas Carols Ancient and Modern. My arrangement is taken from Dancing Day, a cycle of traditional carols for upper voices and harp which I put together in 1974.

14 | Candlelight Carol

Like The Lord bless you and keep you, this purely orchestral version of what was originally a Christmas carol I had written in the 1980s came about at the request of a record company. The carol focuses on the scene in the Bethlehem stable, and in its orchestral guise I have retained its gentle, devotional character. The words of the refrain begin 'Candlelight, angel light, firelight and starglow, shine on his cradle till breaking of dawn'.

15 | Mary's Lullaby

John Rutter (1945-)

See that child Mary bore
On her lap so softly sleeping:
In a stable cold and poor,
Ox and ass their vigil keeping.
*Sing lullaby, sing lullaby
My own dear son, my child.
Lullaby, my little baby.*

Flights of angels round His head
Sing him joyful hymns of greeting.
'Peace on earth, goodwill to men:'
Each to each the song repeating.
Sing lullaby...

Shepherds kneeling by his bed
Offer homage without measure;
Wise men, by a bright star led,
Bring him gifts of richest treasure.
Sing lullaby...

In 1978 I was Director of Music at Clare College, and in December of that year our choir and instrumentalists were filming a Christmas television programme in the lovely village church of Clare, Suffolk, a church historically connected with our founder, Lady Elizabeth de Clare. At the run-through on the day before the filming the director told me we were running about three minutes short: could I write something overnight to fill the gap? Mary's Lullaby was the result.

16 | What sweeter music

Robert Herrick (1591-1674)

What sweeter music can we bring
Than a carol, for to sing
The birth of this our heav'nly King?
Awake the voice! Awake the string!
Dark and dull night, fly hence away,
And give the honour to this day
That sees December turn to May.

Couché dans une mangeoire, j'étais emmailloté,
Et tellement pauvre, c'était ma chance,
Entre un bœuf et un pauvre âne buté,
Pour convier mon pur amour à ma danse :
Chante mon amour, ô mon amour...

Aujourd'hui il est difficile d'imaginer qu'à l'époque où Conrad Noel (en 1916), le "vicaire rouge", épingla le texte de ce chant traditionnel anglais au mur de l'église de Thaxted, il provoqua un petit scandale : le lien entre la religion et la danse – qui remonte en fait à David dansant devant le Seigneur dans l'Ancien Testament – a longtemps été considéré comme sacrilège. Gustav Holst, ami de Conrad Noel, a composé sa version de ce texte, mais celle que l'on entend ici reprend la mélodie traditionnelle dansante, publiée pour la première fois en 1833 dans le célèbre recueil Christmas Carols Ancient and Modern de William Sandy. Mon arrangement est issu de Dancing Day, un cycle de huit chants traditionnels pour voix supérieures avec accompagnement de harpe, que j'ai rassemblés en 1974.

Chant aux chandelles

Comme Le Seigneur vous bénisse et vous garde, cette version orchestrale de ce qui était à l'origine un chant de Noël écrit par moi-même dans les années 1980, est née à la demande d'une maison de disques. Le chant se concentre sur la scène de l'étable de Bethléem, et j'en ai conservé le caractère doux et dévotionnel dans sa version orchestrale. Les paroles du refrain commencent ainsi : "Lumière des bougies, lumière des anges, leur du feu et leur des étoiles brillent sur son berceau jusqu'au point du jour."

La Berceuse de Marie

Regarde l'enfant qu'a porté Marie,
Tout doux dans son giron endormi :
Dans une étable pauvre et glacée,
Le bœuf et l'âne sont là pour le veiller.
*Chante, berceuse, chante, berceuse,
Mon fils chéri, mon enfant.
Berce mon tout petit.*

Tout autour de sa tête, une volée d'anges
Chante des hymnes et de joyeuses louanges.
"Paix sur la terre et bienveillance pour l'humain",
Chaque ange répète ce chant à chacun.
Chante, berceuse...

Les bergers agenouillés auprès de son couffin,
Lui rendent leur hommage sans fin ;
Les sages guidés par la scintillante étoile,
Apportent leurs présents d'une valeur sans égal.
Chante, berceuse...

En décembre 1978, alors que j'étais directeur de la musique au Clare College, notre cœur et nos instrumentistes participèrent au tournage d'une émission télévisée à l'occasion de Noël, dans la charmante église du village de Clare, dans le Suffolk. L'histoire de cette église est liée à notre fondatrice, Lady Elizabeth de Clare. Lors de la répétition à la veille du tournage, le réalisateur me dit qu'il nous manquait environ trois minutes de programme et me demanda si je pouvais composer quelque chose pour le lendemain, afin de combler cette lacune. C'est ainsi qu'est née la berceuse Mary's Lullaby.

Quelle musique plus douce

Quelle musique plus douce pouvons-nous apporter
Qu'un chant de Noël, afin de célébrer
La naissance aujourd'hui de notre Roi céleste ?
Réveillez vos cordes ! Réveillez votre voix !
Sombre et terne nuit, envolé-toi,
Fais donc honneur au jour si frais,
Qui voit décembre devenir mai.

Why does the chilling winter's morn
Smile, like a field beset with corn?
Or smell like a meadow newly shorn
Thus on the sudden? Come and see
The cause, why things thus fragrant be:
'Tis he is born, whose quick'ning birth
Gives life and lustre, public mirth,
To heaven and the underearth.

We see him come, and know him ours,
Who, with his sunshine and his show'rs,
Turns all the patient ground to flow'rs.

The darling of the world is come,
And fit it is, we find a room
To welcome him. The nobler part
Of all the house here, is the heart,
Which we will give him; and bequeath
This holly, and this ivy wreath,
To do him honour; who's our King,
And Lord of all this revelling.

In the autumn of 1987 I was telephoned by Stephen Cleobury, the director of King's College Choir. He had a problem with the forthcoming Christmas Eve Festival of Nine Lessons and Carols: it was the custom, after the reading of the lesson about the wise men bearing gifts, to have a baritone from the choir sing the much-loved Peter Cornelius solo The Three Kings. In that year, however, there were two equally outstanding baritones in the choir and he felt unable to choose between them – so he preferred to avoid the dilemma by commissioning a new carol to fill that spot. I was of course honoured to be asked – it was the first time I had been invited to compose especially for King's College Choir – and my thoughts immediately turned to a familiar Robert Herrick text which went to the heart of the matter: what sweeter music can we bring than a carol?

The Gift of Life

17 | I. O all ye works of the Lord

Canticle of the Three Holy Children, from the 1662 Book of Common Prayer;
Traditional Doxology

O all ye works of the Lord, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.
O ye angels of the Lord, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.
O ye heavens, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.
O ye waters that be above the firmament, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.
O all ye powers of the Lord, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.
O ye sun and moon, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.
O ye stars of heaven, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.
O ye showers and dew, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.
O ye winds of God, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.
O ye fire and heat, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.
O ye winter and summer, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.
O ye dews and frosts, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.
O ye frost and cold, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.
O ye ice and snow, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.
O ye nights and days, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.
O ye light and darkness, ye lightnings and clouds: praise him, and magnify him for ever.
O let the earth bless the Lord: yea, let it praise him, and magnify him for ever.
O ye mountains and hills, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.
O all ye green things upon the earth, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

Pourquoi ce matin d'une froidure hivernale
Est-il souriant comme un champ de céréales ?
Pourquoi sent-il le pré tout juste fauché,
Comme ça, soudainement ? Venez et voyez
La cause de toutes ses choses charmantes :
C'est Lui qui est né, et sa naissance vivifiante
Donne vie, éclat et gaieté,
Au ciel comme à la terre plantée.

Nous le voyons venir, et nous reconnaissons celui
Qui, de son soleil et ses ondées de pluie,
Transforme le sol patient en un parterre fleuri.

L'enfant chéri du monde est là,
Et comme il se doit, nous trouvons un endroit
Pour lui souhaiter la bienvenue ; la plus noble partie
De toute la maison, c'est le cœur, ici,
Que nous allons lui offrir ; et lui donner
Ce houx et ce lierre tressé,
Afin de rendre hommage, à celui qui est notre Roi,
Et le Seigneur de toutes ces joies.

À l'automne 1987, je reçus un coup de fil de Stephen Cleobury, directeur du King's College Choir. Il se trouvait face à un dilemme dans le cadre du service des neuf lectures bibliques et chants de Noël du réveillon (Festival of Nine Lessons and Carols) : après la lecture de l'épisode des rois mages apportant des cadeaux, il est d'usage qu'un baryton du chœur chante le solo d'un chant très apprécié de Peter Cornelius, Die Könige (Les Rois). Or cette année-là, le chœur comptait deux barytons tout aussi remarquables l'un que l'autre et Cleobury se sentait incapable de trancher. Il préféra éviter d'avoir à choisir en me passant commande d'un nouveau chant en plus du premier. Je fus bien évidemment très honoré d'être sollicité – c'était la première fois que l'on m'invitait à composer une pièce spécialement pour le King's College Choir – et je pensai immédiatement à un texte connu de Robert Herrick, qui allait au cœur du sujet : quelle musique plus douce pouvons-nous apporter qu'un chant de Noël ?

Le Don de la vie

I. Ô vous, toutes les œuvres du Seigneur

Canticle of the Three Holy Children, from the 1662 Book of Common Prayer;
Traditional Doxology

Ô vous, toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !
Ô anges du Seigneur, bénissez le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !
Ô cieus, bénissez le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !
Ô vous, eaux qui êtes au-dessus du firmament, bénissez le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !
Ô vous, tous les pouvoirs du Seigneur, bénissez le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !
Ô vous, soleil et lune, bénissez le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !
Ô vous, astres du ciel, bénissez le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !
Ô vous, averses et rosée, bénissez le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !
Ô vous, vents de Dieu, bénissez le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !
Ô vous, feu et chaleur, bénissez le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !
Ô vous, hiver et été, bénissez le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !
Ô vous, rosées et givres, bénissez le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !
Ô vous, gelée et frimas, bénissez le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !
Ô vous, glace et neige, bénissez le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !
Ô vous, nuits et jours, bénissez le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !
Ô vous, lumière et obscurité, éclairs et nuées, bénissez le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !
Ô que la terre bénisse le Seigneur : oui, qu'elle le loue et l'exalte éternellement !
Ô vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !
Ô vous, toutes les plantes verdoyant sur terre, bénissez le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !
Ô vous, sources, bénissez le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !

O ye wells, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.
 O ye seas and floods, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.
 O ye whales, and all that move in the waters, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.
 O all ye fowls of the air, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.
 O all ye beasts and cattle, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.
 O ye children of men, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.
 O let Israel bless the Lord: praise him, and magnify him for ever.
 O ye priests of the Lord, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.
 O ye servants of the Lord, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.
 O ye spirits and souls of the righteous, ye holy and humble men of heart, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.
 O Ananias, Azarias, and Misael, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost; As it was in the beginning, is now, and ever shall be: world without end. Amen.

Praise God, from whom all blessings flow,
(Gloria in excelsis Deo)
 Praise him, all creatures here below,
 Praise him above, ye heavenly host,
 Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen.

18 | II. The tree of life

From the collection of Joshua Smith (1760-95), New Hampshire (1784)

The tree of life my soul hath seen,
 Laden with fruit, and always green;
 The trees of nature fruitless be
 Compared with Christ the apple tree.

This beauty doth all things excel;
 By faith I know, but ne'er can tell
 The glory which I now can see
 In Jesus Christ the apple tree.
The tree of life...

For happiness I long have sought,
 And pleasure dearly I have bought;
 I missed for all, but now I see
 'Tis found in Christ the apple tree.

I'm wearied with my former toil,
 Here I shall sit and rest awhile;
 Under the shadow I will be
 Of Jesus Christ the apple tree.
The tree of life...

This fruit doth make my soul to thrive,
 It keeps my dying faith alive;
 Which makes my soul in haste to be
 With Jesus Christ the apple tree.
The tree of life...

Ô vous, mers et rivières, bénissez le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !
 Ô vous, baleines et tout ce qui se meut dans les eaux, bénissez le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !
 Ô vous, tous les oiseaux du ciel, bénissez le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !
 Ô vous, toutes les bêtes et le bétail, bénissez le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !
 Ô vous, enfants des hommes, bénissez le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !
 Ô qu'Israël bénisse le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !
 Ô vous, prêtres de Dieu, bénissez le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !
 Ô vous, serviteurs de Dieu, bénissez le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !
 Ô vous, esprits et âmes des justes, hommes de cœurs saints et humbles, bénissez le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !
 Ô Ananias, Azarias et Misael, bénissez le Seigneur : louez-le, exaltez-le éternellement !
 Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.

Louez Dieu, de qui émanent tous les bienfaits,
(Gloria in excelsis Deo)
 Louez-le, toutes créatures d'ici-bas,
 Louez-le aux cieux, vous, armée céleste,
 Louez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.

II. L'Arbre de vie

L'Arbre de vie, mon âme l'a vu,
 Chargé de fruits et toujours verdoyant ;
 Les arbres de la nature paraissent bien stériles
 Comparés au Christ, le pommier.

Sa beauté surpasse tout ;
 Par la foi je le sais, mais ne peux point décrire
 La splendeur que je vois maintenant,
 En Jésus-Christ, le pommier.
L'Arbre de vie...

Longtemps j'ai cherché le bonheur,
 Acheté le plaisir à prix d'or ;
 Tout me manquait ; mais je vois maintenant
 Que tout est en Jésus-Christ, le pommier.

Je suis fatigué de mes labeurs passés,
 Je vais m'asseoir un moment, me reposer ;
 Je serai ici à l'ombre
 De Jésus-Christ, le pommier.
L'Arbre de vie...

Ce fruit fait verdoyer mon âme,
 Maintient en vie ma foi mourante ;
 Et rend mon âme hâtive, d'être
 Avec Jésus-Christ, le pommier.
L'Arbre de vie...

19 | **III. Hymn to the Creator of Light**

Lancelot Andrewes (1555-1626), trans. Alexander Whyte (1836-1921)
Johann Franck (1618-77), trans. Catherine Winkworth (1827-78)

Glory be to thee, O Lord, glory be to thee,
Creator of the visible light, the sun's ray, the flame of fire.
Creator also of the light invisible and intellectual,
That which is known of God, the light invisible.
Glory be to thee, O Lord, glory be to thee,
Creator of the light,
For writings of the law, glory be to thee,
For oracles of prophets, glory be to thee,
For melody of psalms, glory be to thee,
For wisdom of proverbs, glory be to thee,
Experience of histories, glory be to thee,
A light which never sets.
God is the Lord, who hath showed us light.
Light, who dost my soul enlighten;
Sun, who all my life dost brighten;
Joy, the sweetest man e'er knoweth;
Fount, whence all my being floweth.
From thy banquet let me measure,
Lord, how vast and deep its treasure;
Through the gifts thou here dost give us,
As thy guest in heaven receive us.

20 | **IV. O Lord, how manifold are thy works**

From Psalm 104; John Rutter (1945-)

O Lord, how manifold are thy works: in wisdom hast thou made them all; the earth is full of thy riches.
Thou cover'dst it with the deep like as with a garment: the waters stand in the hills.
He sendeth the springs into the rivers: which run among the hills.
All beasts of the field drink thereof: and the wild asses quench their thirst.
Beside them shall the fowls of the air have their habitation: and sing among the branches.
He bringeth forth grass for the cattle: and green herb for the service of men.
The trees of the Lord also are full of sap: even the cedars of Libanus which he hath planted;
Wherein the birds make their nests: and the fir-trees are a dwelling for the stork.
The high hills are a refuge for the wild goats: and so are the stony rocks for the conies.
The lions roaring after their prey: do seek their meat from God.
The sun ariseth, and they get them away together: and lay them down in their dens.
Man goeth forth to his work, and to his labour until the evening.
O Lord, how manifold are thy works: in wisdom hast thou made them all; the earth is full of thy riches.
The glorious Majesty of the Lord shall endure for ever: the Lord shall rejoice in his works.
For all the gifts of God's creation fashioned by his mighty hand:
Earth and heaven, and all things living springing up at his command;
To God on high be endless glory, praise and honour to his Name,
Who was, and is, and ever shall be, through eternity the same.

III. Hymne au Créateur de la lumière

Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi,
Créateur de la lumière visible, du rayon du soleil, de la flamme du feu.
Créateur aussi de la lumière invisible et de l'esprit,
Celle qui est connue de Dieu, la lumière invisible.
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi,
Créateur de la lumière,
Pour les écritures de la loi, gloire à toi,
Pour les oracles des prophètes, gloire à toi,
Pour la mélodie des psaumes, gloire à toi,
Pour la sagesse des proverbes, gloire à toi,
L'expérience des histoires, gloire à toi,
Une lumière qui jamais ne s'éteint.
Dieu est le Seigneur, qui nous a montré la lumière.
Lumière, qui éclaire mon âme,
Soleil, qui illumine ma vie,
Joie, la plus douce que l'homme ait connue,
Source, d'où jaillit tout mon être.
Laisse-moi estimer à ton banquet céleste,
Seigneur, combien tes bontés sont immenses ;
Par les dons que tu nous fais ici-bas,
Reçois-nous comme ton hôte au ciel.

IV. Que tes œuvres sont nombreuses, Éternel !

Que tes œuvres sont nombreuses, Éternel ! Tu les as toutes faites avec sagesse ; la terre est remplie de tes bienfaits.
Tu l'avais recouverte de l'océan comme d'un vêtement ; les eaux submergeaient les montagnes ;
Elles ont fui devant ta menace ; elles se sont précipitées au bruit de ton tonnerre.
Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont creusées, à l'endroit que tu leur avais assigné.
Tu as fixé une limite que les eaux ne devaient pas franchir, afin qu'elles ne reviennent plus recouvrir la terre.
Il a mené les sources alimenter les torrents qui coulent entre les montagnes.
Elles abreuvent les animaux des champs ; les ânes sauvages y étanchent leur soif.
Tout près, les oiseaux du ciel ont leur abri, ils chantent parmi les frondaisons.
Il a fait pousser l'herbe pour le bétail, les aromates pour les besoins de l'homme.
Les arbres de l'Éternel sont pleins de sève. À l'image des cèdres du Liban qu'il a plantés.
C'est là que nichent les oiseaux, et dans les sapins, la cigogne a sa demeure.
Les hautes montagnes sont la retraite des bouquetins, et les rochers le refuge des damans.
Les lionceaux rugissent après leur proie et réclament à Dieu leur nourriture.
Quand apparaît le soleil, ils se retirent, pour se coucher dans leurs tanières.
L'homme sort et se rend à son travail pour accomplir son labeur, jusqu'à la nuit.
Combien tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel ! Tu les as faites avec sagesse ; la terre est remplie de tes bienfaits.
Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais ! Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres !
Pour tous les dons de la création de Dieu, modelés par sa main toute-puissante :
La terre et le ciel, et toutes choses vivantes surgissant sur son ordre,
À Dieu au plus haut des cieux, gloire infinie, louange et honneur à son Nom,
Qui fut, qui est et qui sera, éternellement le même.

How rich and fair his works of nature, bird and beast and tree and flower;
All that lives, and has its being under God's almighty power!
To him who reigns in endless glory, praise and honour to his Name,
Who was, and is, and ever shall be, through eternity the same.
Amen.

21 | **V. The gift of each day**

John Rutter (1945-)

The gift of each day rising out of darkness:
The promise of light and the birth of new life,
The dawn of new hope and a new beginning,
If we turn to the light;

The gift of each day stirring all around us:
The sights of the earth, and sea, and sky,
Forever fresh as the day we first saw them,
Forever new as creation's first day.

Domine, gratias agimus tibi;

Lord God, we give you thanks, blessing, and praise.
Behold creation, so filled with miracles,
Benedictus es, benedictus es, Domine.

The gift of each day has been freely granted:
The gift of creation in glory revealed.
We thank you, Lord, for all its blessings,
We thank you, Lord, for the gift of each day,
Your good gift of each day,
We thank you, Lord, for the gift of each day.

22 | **VI. Believe in life**

John Rutter (1945-); From the collection of Joshua Smith (1760-95), New Hampshire (1784)

Believe in life as a stream ever flowing;
Believe in life as a tree ever growing:
The tree of life, with its branches high in the sky
And its roots so deep in the earth.

Believe in hope as a flame ever burning;
Believe in hope, like the springtime returning;
Believe in hope, lift your eyes up unto the hills,
Whence comes our help from the Lord,
The Lord who made the heaven and earth.

Every step that you take could start a journey,
All the strangers you meet could turn to friends.
If you open your eyes new worlds will arise
If you just believe in your life,
Believe in your hopes, believe in your dreams.

The stream rolls onward; all things must pass.
Our earthly days are short, all flesh as grass,
But through all ages long since time began,
There stands the tree of life, God's sign to man.

Que ses créations de la nature sont riches et belles, oiseaux, bêtes, arbres et fleurs !
Tout ce qui vit, tout ce qui existe sous la toute-puissance de Dieu !
À Celui qui règne dans une gloire infinie, louange et honneur à son Nom,
Qui fut, qui est, et qui sera, éternellement le même.
Amen.

V. Le don de chaque jour

Le don de chaque jour s'élevant des ténèbres :
Promesse de lumière et naissance d'une vie nouvelle,
L'aube d'un nouvel espoir et d'un nouveau départ,
Si nous nous tournons vers la lumière ;

Le don de chaque jour s'affairant autour de nous :
Le spectacle de la terre, de la mer et du ciel,
À jamais aussi frais que le premier jour où nous le vîmes,
À jamais aussi neuf que le premier jour de la création.

Domine, gratias agimus tibi;

Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te louons.
Contemplons la création, si remplie de miracles,
Benedictus es, benedictus es, Domine.

Le don de chaque jour est accordé gracieusement :
Le don de la création dans la gloire révélée.
Nous te remercions, Seigneur, pour toutes ses bénédictions,
Nous te remercions, Seigneur, pour le don de chaque jour,
Ton généreux don de chaque jour,
Nous te remercions, Seigneur, pour le don de chaque jour.

VI. Crois en la vie

Crois en la vie, comme un ruisseau qui coule sans fin ;
Crois en la vie, comme un arbre qui grandit sans cesse :
L'arbre de vie avec ses branches qui s'élancent dans le ciel
Et ses racines qui plongent dans la terre.

Crois en l'espoir, comme une flamme toujours ardente ;
Crois en l'espoir, comme le retour du printemps ;
Crois en l'espoir, lève les yeux vers les collines,
D'où nous vient l'aide du Seigneur,
Le Seigneur qui créa le ciel et la terre.

À chaque pas que tu fais, peut s'amorcer un voyage,
Tout étranger que tu croises peut devenir un ami.
Si tu ouvres les yeux, de nouveaux mondes s'élèveront
Si seulement tu crois en ta vie,
Crois en tes espoirs, crois en tes rêves.

Le flux s'écoule, toutes les choses passent.
Notre séjour sur terre est bref, toute chair est comme l'herbe,
Mais à travers les siècles, depuis le commencement,
Se dresse l'arbre de vie, signe de Dieu pour l'homme.

The tree of life my soul hath seen,
Laden with fruit, and always green;
The trees of nature fruitless be
Compared with Christ the apple tree. Amen.

Ever since writing a Requiem in 1985 I had wanted to compose its opposite, a work that would have life rather than death at its centre. The idea stayed with me, and finally took shape in 2014 when I was invited to write a 40-minute work for chorus and orchestra celebrating my good friend Terry Price's twenty years of service as director of music at a prominent Dallas church, on the occasion of his retirement. Unlike a Requiem, for which a set form of words has existed for centuries, there is no pre-existing liturgical text for a celebration of life, so I compiled – and in two cases wrote – the texts for what I described as 'six canticles of creation'. The third of the canticles, Hymn to the Creator of Light, was originally composed in 1992 as a self-standing motet to celebrate the creation of a new stained-glass window in Gloucester Cathedral in honour of the renowned Gloucestershire-born composer Herbert Howells, and I was happy that it found a home in The Gift of Life, unaltered except for the sparing addition of an instrumental part.

The texts of no.1 and no.4 of the canticles are biblical and familiar, and many listeners will recognise the early American text Jesus Christ the apple tree (no.2 of the canticles) from its unaccompanied setting by the English composer Elizabeth Poston, but I found the text so beautiful and so apposite with its imagery drawn from the final chapter of the Book of Revelation that I couldn't resist making a setting of my own. For the last two canticles I wrote texts that I hope sum up the theme of the work.

The choir for which I wrote The Gift of Life was a large one of over 100 voices, and in order to make the work accessible for smaller choirs I prepared a scaled-down version of the orchestral part, for organ, piano, harp, timpani and percussion. This smaller version is the one recorded here, for the first time.

Programme notes by Sir JOHN RUTTER © 2025

L'arbre de vie, mon âme l'a vu,
Chargé de fruits et toujours verdoyant ;
Les arbres de la nature paraissent bien stériles
Comparés au Christ, le pommier. Amen.

Depuis que j'ai eu composé un Requiem en 1985, j'ai souhaité créer son pendant, à savoir une œuvre qui célébrerait la vie plutôt que la mort. L'idée m'est restée et elle a finalement pu prendre forme en 2014, lorsque je fus invité à écrire une œuvre de 40 minutes pour chœur et orchestre, en l'honneur de mon bon ami Terry Price, qui partait à la retraite après vingt ans de service en tant que directeur musical d'une importante église de Dallas. À la différence du Requiem, pour lequel il existe une forme textuelle définie depuis des siècles, il n'existe pas de paroles liturgiques pour une célébration de la vie ; j'ai donc compilé des textes et en ai écrit deux moi-même, qui ont donné ce que j'ai appelé les "six cantiques de la création". Le troisième de ces cantiques, Hymn to the Creator of Light, a été composé avant, en 1992. C'était un motet indépendant, destiné à célébrer un nouveau vitrail de la cathédrale de Gloucester, réalisé en l'honneur du célèbre compositeur Herbert Howells, né dans le Gloucestershire. J'étais heureux que ce motet puisse trouver sa place dans The Gift of Life, et même sans modification, à l'exception de l'ajout parcimonieux d'une partie instrumentale.

Les cantiques n°1 et 4 s'appuient sur des textes bibliques et familiers. De nombreux auditeurs reconnaîtront aussi le texte américain de Jesus Christ the apple tree (cantique n°2) grâce à sa mise en musique a cappella de la compositrice anglaise Elizabeth Poston ; j'ai trouvé le texte si beau et si approprié, avec son imagerie tirée du dernier chapitre de L'Apocalypse, que je n'ai pas pu résister à l'envie d'en composer ma propre mise en musique. J'ai écrit les textes des deux derniers cantiques, qui, je l'espère, créent une synthèse du sujet de l'œuvre.

Le grand chœur pour lequel je composai The Gift of Life comprenait plus de 100 voix ; afin de rendre cette œuvre accessible à des chœurs de taille plus modeste, j'ai fait une version réduite de la partie orchestrale pour orgue, piano, harpe, timbales et percussions. C'est cette version qui est enregistrée ici, pour la première fois.

Notices de programme par Sir JOHN RUTTER © 2025

Traductions : Martine Sgard

John Rutter was born in London and studied music at Clare College, Cambridge. He first came to notice as a composer during his student years; much of his early work consisted of church music and other choral pieces including Christmas carols. From 1975–79 he was Director of Music at his *alma mater*, Clare College, and directed the college chapel choir in various recordings and broadcasts. Since 1979 he has divided his time between composition and conducting. Today his compositions, including such concert-length works as *Requiem*, *Magnificat*, *Mass of the Children*, *The Gift of Life*, and *Visions* are performed around the world. His music has featured in a number of British royal occasions, including the two most recent royal weddings. He edits the *Oxford Choral Classics* series, and, with Sir David Willcocks, co-edited four volumes of *Carols for Choirs*. In 1983 he formed his own choir the Cambridge Singers, with whom he has made numerous recordings, and he appears regularly in several countries as guest conductor and choral ambassador. He holds a Lambeth Doctorate in Music, and in 2007 was awarded a CBE for services to music. In September 2023, he received the Ivors Academy Fellowship, and was knighted in the 2024 King's Birthday Honours.

Né à Londres, **John Rutter** a étudié la musique au Clare College de Cambridge. C'est pendant ses années d'études qu'il s'est fait remarquer comme compositeur ; une grande partie de ses premières œuvres consistait en de la musique d'église et d'autres pièces chorales, y compris des chants de Noël. De 1975 à 1979, il a été directeur musical de son *alma mater*, le Clare College, et a dirigé le chœur de la chapelle du collège dans divers enregistrements et émissions. Depuis 1979, il partage son temps entre la composition et la direction. Aujourd'hui, ses compositions, parmi lesquelles se trouvent des œuvres de concert telles que *Requiem*, *Magnificat*, *Mass of the Children*, *The Gift of Life* et *Visions*, sont jouées dans le monde entier. Sa musique a été donnée à l'occasion de plusieurs événements officiels britanniques, dont les deux derniers mariages royaux. Il édite la série *Oxford Choral Classics* et a publié, avec Sir David Willcocks, quatre volumes de *Carols for Choirs*. En 1983, il a formé sa propre chorale, les Cambridge Singers, avec laquelle il a réalisé de nombreux enregistrements. Il se produit régulièrement dans plusieurs pays en tant que chef invité et comme ambassadeur de la musique chorale. Il est titulaire d'un doctorat en musique de Lambeth et, en 2007, il a été décoré de l'Ordre de l'Empire britannique pour services rendus à la musique. En septembre 2023, il a reçu l'Ivors Academy Fellowship et a été anobli en 2024 à l'occasion des King's Birthday Honours.

Choir of Clare College, Cambridge / Graham Ross - Selected Discography

All titles available in digital format (download and streaming)

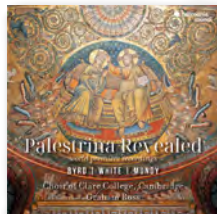
BENJAMIN BRITTEN
A Ceremony of Carols
 Works by J. IRELAND, F. BRIDGE, G. HOLST
 CD HMM 905329

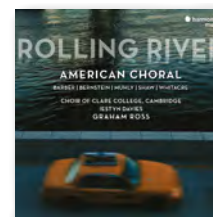
IMOGEN HOLST
Choral Works
 BENJAMIN BRITTEN arr. I. Holst
Rejoice in the Lamb
 CD HMU 907576

GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA
'Palestrina Revealed'
 (World première recordings)
 Works by W. BYRD, R. WHITE, W. MUNDY
 CD HMM 905375

'Rolling River' – American Choral
 Works by L. BERNSTEIN (**Chichester Psalms**),
 S. BARBER, H. HOWELLS, J. HIGDON,
 C. SHAW, D. LANG, N. MUHLY, E. WHITACRE
Iestyn Davies, countertenor
 CD HMM 905362

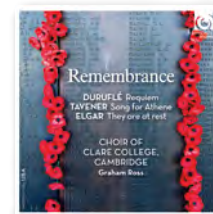

'Ice Land' – The Eternal Music
 Works by A. THORVALDSDÓTTIR,
 P. SIGURBJÖRNSSON, T. M. BALDVINSSON,
 H. H. RAGNARSSON, S. SÆVARSSON,
 A. H. SVEINSSON, J. ÁSGEIRSSON,
 S. S. BIRGISSON, J. LEIFS
Carolyn Sampson, soprano
The Dmitri Ensemble
 CD HMM 905330

'Stabat'
 ARVO PÄRT **Stabat Mater** & other works
 PĒTERIS VASKS **Plainscapes**
 JAMES MacMILLAN **Miserere**
The Dmitri Ensemble
 CD HMM 905323

'Remembrance'
 MAURICE DURUFLÉ **Requiem**
 JOHN TAVENER **Song for Athene**
 EDWARD ELGAR **They Are at Rest**
 CD HMU 907654

'Reformation 1517-2017'
 J.S. BACH **Cantatas BWV 79 & 80**
 Works by F. MENDELSSOHN, J. BRAHMS,
 R. VAUGHAN WILLIAMS
 CD HMM 902265

harmonia mundi musique s.a.s.

Médiapôle Saint-Césaire, Impasse de Mourgues, 13200 Arles © 2025

Enregistrement : juillet 2024, Fairfield Halls, Croydon (Royaume-Uni)

Direction artistique, prise de son et montage : Sir John Rutter

Mastering : Brad Michel

© harmonia mundi pour l'ensemble des textes et des traductions

Photo : Getty Image

Photo John Rutter : D.R.

Maquette : Atelier harmonia mundi

harmoniamundi.com

clarecollegechoir.com

grahamross.com

johnrutter.com