

PABLO NERUDA *The Poet Sings*

CARY RATCLIFF

Ode to Common Things

SHAWN KIRCHNER

Soneto 52 & 53

DONALD GRANTHAM

La canción desesperada

CONSPIRARE

CRAIG HELLA JOHNSON

PRODUCTION **USA**

CARY RATCLIFF (b. 1953)

Ode to Common Things (1996; chamber version, 2014) (46'43)

1. ODA A LAS COSAS 10'22
2. ODA A LA CAMA 5'25
Lauren Snouffer, soprano
3. ODA A LA GUITARRA 12'45
Laura Mercado-Wright, mezzo-soprano / Eric Neuville, tenor
4. ODA A LAS TIJERAS 5'47
5. ODA AL PAN 12'24
Lauren Snouffer, soprano / Laura-Mercado Wright, mezzo-soprano

SHAWN KIRCHNER (b. 1970)

6. *Tu sangre en la mía* Soneto 53 (2009, rev. 2014) 3'30
Faith DeBow, piano
7. *Tu voz* Soneto 52 (2007) 4'43

DONALD GRANTHAM (b. 1947)

8. *La canción desesperada* (2005, rev. 2014) 18'57
Lauren Snouffer, soprano / James K. Bass, bass / Stephen Redfield, violin

CONSPIRARE

CRAIG HELLA JOHNSON

with CONSPIRARE CHAMBER PLAYERS

PABLO NERUDA *The Poet Sings*

So, through me, freedom and the sea will make their answer to the shuttered heart.

—PABLO NERUDA, transl. Alistair Reid

In this recording, Conspirare focuses its attention and exploration on the greatly revered Chilean poet Pablo Neruda (1904-1973), whose poems have stirred souls around the world. I have heard more than one passionate reader exclaim “Neruda IS music!” Neruda’s personal universe and the many realms of feeling, color and texture he envisaged with his words have inspired many artists to respond with new creations. It is our hope that the extraordinary musical settings by Cary Ratcliff, Shawn Kirchner, and Donald Grantham can serve as a conduit for an ever deepening experience with this sublime and powerful poetry. For the uninitiated, may it serve as a portal to his art.

—CRAIG HELLA JOHNSON

Ode to Common Things

Celebrated Chilean poet Pablo Neruda wrote four volumes of odes to ordinary objects. “I have a crazy love of things. All have on their handle the trace of someone’s fingers, of a distant hand lost in layers of forgottenness.” Neruda points to the commonality of our lives, shared across cultures and times in things of the ordinary. The music of Neruda’s language, the rhythm and racket of consonants, the patterned flow of vowels, and the sumptuous sound of Neruda’s Spanish phrases generate much of the rhythm of the work.

The opening movement “Ode to Things” cavorts through lists of favorite objects, playfully spanning the “unstoppable river of things.” But it ends with Neruda’s confession of deep connection: “Not only was I touched by them, or they by my hand, but they became such an integral part of my very existence ... that they lived half my life, and will die half my death.”

“Ode to the Bed” traces the journey “from bed to bed to bed.” Common to “the newborn, the wounded and the dying, the lover and the dreamer,” the bed is an emblem of the “eternal struggle of death and life.”

Six-part choral harmonies grow quietly out of the tuning of the guitar’s six strings in “Ode to the Guitar.” Born in the jungle, “you left your nest like a bird ... from you poured song ... thus was the entire night transformed ... its infinite strings tuned, sweeping toward the ocean a pure tide of scents and regrets.” From the marriage of man and guitar, at the end of the movement we hear “the untamed heart take to the roads on horseback” over the buzzing of the guitar, played by the “woman who plays the earth and the guitar, bear[ing] the sorrow and the joy of the deepest hour.”

“A long-forgotten pair of scissors cut your thread back to your mother, and delivered to you forevermore your separate existence. Another shall one day cut out your funeral suit.” “Ode to Scissors” begins with a parody of the wail at Fortuna which opens Orff’s *Carmina Burana*. Scissors were the tool of a Greek goddess of fate, Atropos, with which she terminated the thread of life with a snip. Neruda’s lighthearted scissors, however, are busily snipping everywhere, “exploring the world, cutting off swatches of joy and sadness in equal measure.” Rhythms and words get cut up, and the poet edits himself “with the scissors of good sense.”

The soprano solo that opens “Ode to Bread” grows to a duet and heats to “the hot blast of fertility,” “the joining of seed and fire” that transforms into life-giving bread. Neruda envisions earth sown with wheat, bread made “of sea and earth, bread for every mouth.” Then a hymn to what will be held in common when bread is shared “open-handedly”: “the earth, beauty, love.” The movement’s closing drama comes from Neruda’s urgent call, initiated by a defiant soprano, against those forces of hardship and greed that deprive any being of its “rightful share of soil and life.”

—CARY RATCLIFF

Tu voz (Soneto 52)

Tu sangre en la mía (Soneto 53)

Tu voz resulted from a 2007 commission from the Los Angeles Master Chorale to write a celebratory piece for their annual high school choral festival. I chose to set Sonnet 52 from Pablo Neruda’s *Cien Sonetos de Amor* for its fitting theme: the singing voice (in this case, the voice of Matilde Urrutia, the love of Neruda’s life). The soaring vocal lines in *Tu voz* (Your voice) are tethered to an accompaniment suggestive of the sounds Neruda contrasts with Matilde’s voice: birdsong, clanging metal, the creak of wooden wheels, and distant waves upon the shore.

I later recast *Tu voz* into a duet version, adding Neruda’s Sonnet 53 as a companion piece which I entitled *Tu sangre en la mía* (Your blood in mine). Whereas *Tu voz* evokes the voice that lifts the poet above earthly cares, *Tu sangre en la mía* is concerned with another aspect of love: the grounding of domesticity. The song’s tempestuous middle section alludes to the struggles the couple has faced, and through which they have found a haven in the simple tenderness of daily life and daily love. Completing the circle, I transformed the duet *Tu sangre en la mía* back into a choral setting especially for Conspirare.

—SHAWN KIRCHNER

La canción desesperada

Pablo Neruda once remarked, “In the house of poetry, nothing remains except that which was written with blood to be listened to by blood.” This comment (remarkably similar to Beethoven’s “from the heart to the heart” inscription for his *Missa solemnis*) perfectly captures the essence of the poet’s *Twenty Love Poems and a Song of Despair*. There is nothing abstract, idealized or intellectualized in these earthy, sensuous poems. They deal lyrically, expressively, and directly with the tumultuous feelings of men and women in love.

For my composition I have conflated “Love Poem XX – Puedo escribir” (“Tonight I can write ...”) and “La canción desesperada” (The Song of Despair). The brooding poet is represented by the baritone soloist, while the soprano soloist takes the part of his lost lover. The solo violin plays a complex and demanding role in the work, frequently being called upon to create and then change the text’s contrasting and fluctuating moods. Sometimes the violinist functions as a third, textless “vocal” soloist, sharing the same musical material in duos and trios with the bass and soprano soloists. At other times the instrument provides elaborate, concerto-like passage work complementing the vocal writing. Like a Greek chorus in drama, the choir often sets the scene and comments upon the action, but just as frequently has its own independent role.

—DONALD GRANTHAM

PABLO NERUDA *Le chant du poète*

Ainsi, à travers moi, la liberté et la mer répondront au cœur assombri.

—PABLO NERUDA

Conspirare consacre ce programme au grand poète chilien Pablo Neruda (1904-1973) dont l'œuvre a trouvé un écho dans le monde entier. J'ai entendu plus d'un lecteur enthousiaste s'écrier : « Neruda, c'EST de la musique ! » L'univers singulier du poète, les multiples sentiments, les couleurs et textures nés de ses mots ont inspiré à leur tour de nombreux artistes. Puissent ces extraordinaires compositions de Cary Ratcliff, Shawn Kirchner et Donald Grantham permettre aux uns de découvrir l'art de ce poète et aux autres, déjà initiés, d'aller encore plus loin au cœur de cette sublime et puissante parole.

—CRAIG HELLA JOHNSON

Odes élémentaires

Le grand poète chilien Pablo Neruda écrit quatre volumes d'odes aux choses quotidiennes. « J'aime passionnément les choses. Toutes portent une trace de doigts, d'une main lointaine perdue dans l'épaisseur de l'oubli. » Par le biais des choses quotidiennes, le poète montre les points communs de nos vies, à travers les cultures et les siècles. La musique de la langue de Neruda, la cadence et le claquement des consonnes, le chant ondoyant des voyelles et les somptueuses sonorités des phrases espagnoles concourent au rythme de l'œuvre.

Le premier mouvement, « Ode aux choses », gambade à travers des listes d'objets favoris, enjambant avec joie « le flot irrésistible des choses ». Mais il se clôt sur cette confession d'un lien profond : « Non seulement elles m'ont touché, non seulement je les ai touchées de ma main, mais elles sont devenues partie intégrante de mon existence ... elles ont vécu la moitié de ma vie, et mourront la moitié de ma mort. »

« Ode au lit » suit le parcours « du lit au lit ». Commun au « nouveau-né, au blessé et au mourant, à l'amoureux et au rêveur », le lit est un emblème de « l'éternel combat de la vie et de la mort ».

Les harmonies à six voix de l'« Ode à la guitare » naissent paisiblement de l'accord des six cordes de l'instrument. Née dans la jungle, « tu as quitté ton nid, tel un oiseau [...] de toi coula un chant [...] ainsi se métamorphosa la nuit entière [...] ses cordes infinies s'harmonisent, balayant vers l'océan une vague pure de senteurs et de regrets. » De l'union de l'homme et de la guitare, nous entendons à la fin du mouvement « le cœur sauvage prendre la route, à cheval » sur le son de la guitare jouée par la « femme qui joue la terre et la guitare, portant le chagrin et la joie de l'heure la plus profonde. »

« Une paire de ciseaux, depuis longtemps oubliés, a coupé le fil qui te reliait à ta mère et t'a donné à jamais ton existence distincte.

Un autre ciseau, un jour, coupera le costume de tes funérailles. » Le début de l'« Ode aux ciseaux » est une parodie de la complainte à la déesse Fortuna qui ouvre les *Carmina Burana* de Carl Orff. Dans la mythologie grecque, les ciseaux étaient l'attribut de la Parque Atropos qui coupait le fil de la vie des mortels. Moins funestes, les ciseaux de Neruda n'en sont pas moins très occupés, « explorant le monde, coupant à même mesure la joie et la tristesse. » Rythmes et mots s'entrecourent, et le poète se corrige lui-même « avec les ciseaux du bon sens ».

Le solo de soprane qui ouvre l'« Ode au pain » devient un duo et s'enflamme « de plénitude [et] au vent de la fertilité », « unissant la graine et le feu » pour donner le pain nourricier. Neruda voit une terre semée de blé, un pain fait « de mer et de terre, un pain pour toutes les bouches ». Puis un hymne à ce qui unira les hommes quand le pain sera partagé « à mains ouvertes » : « la terre, la beauté, l'amour ». La tension finale du mouvement naît de l'appel pressant du poète (lancé comme un défi par une soprane) contre les forces de la misère et de la cupidité qui privent tout être humain de sa « juste part de terre et de vie ».

—CARY RATCLIFF

Tu voz (Soneto 52)

Tu sangre en la mía (Soneto 53)

J'ai composé *Tu voz* (Ta voix) en 2007, en réponse à une commande du Los Angeles Master Chorale à l'occasion de son festival choral universitaire annuel. J'ai choisi de mettre en musique le Sonnet 52 des *Cien Sonetos de Amor* dont le thème paraissait tout à fait approprié puisqu'il s'agit de la voix (en l'occurrence, la voix de Matilde Urrutia, le grand amour du poète). Les lignes vocales de *Tu voz* se déploient sur une évocation de l'univers sonore que Neruda oppose à la voix de Matilde : des chants d'oiseaux, des bruits métalliques, le craquement de roues en bois et le bruit lointain des vagues sur le rivage.

Par la suite, j'ai arrangé *Tu voz* en un duo et j'ai ajouté le Sonnet 53 dont j'ai fait une pièce intitulée *Tu sangre en la mía* (Ton sang est le mien). Alors que *Tu voz* évoque la voix qui emporte le poète au-dessus des soucis matériels, *Tu sangre* s'intéresse à un autre aspect de l'amour : les fondements de la vie de famille. L'orageux passage médian fait allusion aux difficultés traversées (et surmontées) par le couple et à ce qui lui a permis de trouver un havre de paix dans la simplicité et la tendresse de la vie quotidienne et de l'amour de chaque jour. Bouclant la boucle, j'ai réarrangé le duo de *Tu sangre en la mía* en une composition chorale dédiée à Conspirare.

—SHAWN KIRCHNER

La canción desesperada

Pablo Neruda observa un jour : « Dans la maison de la poésie, ne demeure que ce qui a été écrit avec le sang et qui doit s'écouter par le sang. » Cette remarque - étonnamment similaire à la fameuse inscription en exergue de la *Missa solemnis* de Beethoven : « Venue du cœur, qu'elle retourne au cœur ! » - saisit parfaitement l'essence des *Vingt poèmes d'amour et une chanson désespérée*. Rien d'abstrait, d'idéalisé ou d'intellectualisé dans ces poèmes truculents et sensuels qui chantent et expriment sans détours les tumultes du sentiment amoureux.

J'ai réuni le « Poème d'amour XX – *Puedo escribir* » (« Je peux écrire... ») et « *La canción desesperada* » (La chanson désespérée). Les sombres ruminations du poète son confiées au baryton solo, tandis que la soprane solo incarne son amour perdu. Au violon solo échoit la tâche exigeante et complexe de créer les changements d'humeurs contrastées du texte. Le violoniste se retrouve parfois dans le rôle d'un troisième soliste « vocal » sans paroles et partage le matériau musical de la basse et de la soprane, au gré de duos et de trios. À d'autres occasions, l'instrument déploie un accompagnement aussi élaboré qu'un concerto, en complément de l'écriture vocale. Tel le chœur antique, le chœur plante souvent le décor et commente l'action, mais il a tout aussi fréquemment un rôle propre et indépendant.

—DONALD GRANTHAM
Traduction : Geneviève Bégou

PABLO NERUDA *El Poeta Canta*

Y así, por mí, la libertad y el mar responderán al corazón oscuro.

—PABLO NERUDA

En esta grabación, Conspirare centra su atención y exploración en el enormemente venerado poeta chileno Pablo Neruda (1904-1973), cuyos poemas han conmovido almas en todo el mundo. He oído a más de un apasionado lector exclamar: “¡Neruda ES música!” El universo personal de Neruda y los diversos ámbitos de sensación, color y textura que vislumbró con sus palabras han inspirado a muchos artistas a responder con nuevas creaciones. Esperamos que las extraordinarias composiciones musicales de Cary Ratcliff, Shawn Kirchner y Donald Grantham puedan transmitir una experiencia cada vez más profunda de esta sublime y poderosa poesía. Para los aún no iniciados, que dicha experiencia sirva como portal a su arte.

—CRAIG HELLA JOHNSON

Oda a las Cosas

El aclamado poeta chileno Pablo Neruda escribió cuatro volúmenes de odas a los objetos ordinarios. “Amo las cosas loca, locamente. Todo tiene en el mango, en el contorno, la huella de unos dedos, de una remota mano perdida en lo más olvidado del olvido”. Neruda apunta a todo lo que pueden tener en común nuestras vidas: todo lo que compartimos y que trasciende culturas y épocas en las cosas ordinarias. La música del lenguaje de Neruda, el ritmo y el estruendo de las consonantes, el flujo configurado de las vocales, y el suntuoso sonido de sus frases dan vida a muchas de las ideas rítmicas de la obra.

El primer movimiento, “Oda a las Cosas”, retoza a través de listas de objetos favoritos, abarcando de manera juguetona el “río incontinente de las cosas”. Pero termina con la confesión de profunda conexión de Neruda: “No sólo me tocaron o las tocó mi mano, sino que acompañaron de tal modo mi existencia... que vivieron conmigo media vida y morirán conmigo media muerte”.

La “Oda a la Cama” narra el viaje “de cama en cama en cama”. Como denominador común de “el que nace, el herido y el que muere, el que ama y el que sueña”, la cama es un emblema de la “agitación perpetua de la muerte y la vida”.

En la “Oda a la Guitarra”, las armonías corales a seis voces surgen silenciosamente de la afinación de las seis cuerdas de dicho instrumento. Nacida en la selva, “saliste de tu nido como un ave... de ti salía el canto... y así se transformó la noche entera... y el río sus infinitas cuerdas afinaba arrastrando hacia el mar una marea pura de aromas y lamentos”. De la unión del hombre y la guitarra, al final del movimiento escuchamos cómo “el corazón campestre se va por los caminos a caballo” por encima del zumbido de la guitarra, tocada por “la mujer que toca la tierra y la guitarra lleva[ndo] en su voz el duelo y la alegría de la profunda hora”.

“Unas tijeras olvidadas cortaron en tu ombligo el hilo de la madre y te entregaron para siempre tu separada parte de existencia: otras, no necesariamente oscuras, cortarán algún día tu traje de difunto”. La “Oda a las Tijeras” comienza con una parodia del lamento a la Fortuna con el que Carl Orff inicia *Carmina Burana*. Las tijeras eran la herramienta de Átropos, la diosa griega del destino, con las cuales ella cortaba el hilo de la vida. Las tijeras alegres de Neruda, sin embargo, tijerean afanosamente por todos lados, explorando “el mundo cortando por igual alegría y tristeza”. Los ritmos y las palabras se entrecortan, y el poeta se edita a sí mismo “con las tijeras de la razón”.

El solo de soprano que inicia la “Oda al Pan” se convierte en un dúo y se acalora, inundado por “la plenitud, [y] el viento de la fecundidad”, “la conjunción del germen y del fuego” que se transforma en pan que da vida. Neruda imagina tierra sembrada con trigo, pan hecho “del mar y de la tierra. . . el pan de cada boca”. Luego un himno a lo que se tendrá en común cuando el pan sea compartido “con las manos abiertas”: “la tierra, la belleza, el amor”. El drama final del movimiento proviene del llamado urgente de Neruda, iniciado por una soprano desafiante, contra las fuerzas de la miseria y la codicia que privan a los seres de su “derecho a la tierra y a la vida”.

—CARY RATCLIFF

Tu voz (Soneto 52)

Tu sangre en la mía (Soneto 53)

Tu voz fue el resultado de una comisión de Los Angeles Master Chorale, en el año 2007, para escribir una pieza de celebración para su festival anual de coros de escuelas secundarias. Decidí adaptar el Soneto 52 de los *Cien Sonetos de Amor* de Pablo Neruda por su tan apropiado tema: la voz que canta (en este caso, la voz de Matilde Urrutia, el amor de su vida). Las líneas vocales en *Tu voz* se alzan majestuosamente y están atadas a un acompañamiento que nos recuerda a los sonidos que Neruda contrasta con la voz de Matilde: el canto de los pájaros, el sonido del metal, el chirriar de ruedas de madera y las lejanas olas en la costa.

Tiempo después hice un nuevo reparto para *Tu voz*, ahora en versión de dúo, añadiendo el Soneto 53 de Neruda como una pieza de acompañamiento titulada *Tu sangre en la mía*. Mientras que *Tu voz* evoca la voz que eleva al poeta por encima de las preocupaciones terrenales, *Tu sangre en la mía* se refiere a otro aspecto del amor: la fundamentación de la domesticidad. La tempestuosa sección central de la canción hace alusión a las adversidades que la pareja tuvo que enfrentar, a través de las cuales encontraron un refugio en la simple ternura de la vida y el

amor diarios. Para cerrar el círculo, y especialmente para Conspirare, transformé nuevamente el dúo *Tu sangre en la mía* en una obra coral.

—SHAWN KIRCHNER

La canción desesperada

Pablo Neruda dijo una vez: “En la casa de la poesía no permanece nada sino lo que fue escrito con sangre para ser escuchado por la sangre”. Este comentario (notablemente similar a la inscripción de Beethoven, “desde el corazón al corazón”, en su *Missa solemnis*) captura perfectamente la esencia de los *Veinte poemas de amor y una canción desesperada* del poeta. Estos poemas sensuales y terrenales no tienen condimentos abstractos, idealizados ni intelectualizados. Tratan lírica, expresiva y directamente con los tumultuosos sentimientos de los hombres y mujeres enamorados.

Para mi composición he combinado el “Poema de Amor XX – Puedo escribir” con “La canción desesperada”. El poeta melancólico está representado por el barítono solista, mientras que la soprano solista toma la parte de su amante perdida. El violín solo juega un papel complejo y exigente en la obra, y con frecuencia se le pide crear y luego cambiar los contrastantes y fluctuantes estados de ánimo del texto. A veces el violinista hace las veces de un tercer solista “vocal”, sin palabras, compartiendo el mismo material musical en dúos y tríos con los solistas bajo y soprano. En otras ocasiones el instrumento proporciona pasajes elaborados, con carácter de concierto, complementando la escritura vocal. Al igual que el coro de la tragedia griega, el coro a menudo establece la escena y comenta lo sucedido, pero con la misma frecuencia tiene su propio papel independiente.

—DONALD GRANTHAM

Traducción proporcionada por Teneo Linguistics Company, LLC.

1-5 Ode to Common Things

1. ODA A LAS COSAS

Amo las cosas loca, / locamente. / Me gustan las tenazas, / las tijeras, / Adoro / las tazas, / las argollas, / las soperas, / sin hablar, por supuesto, / del sombrero. / Amo / todas las cosas, / no solo / las supremas, / sino / las infinitamente / chicas, / el dedal, / las espuela, / los platos, / los floreros.

Ay, alma mía, / hermoso / es el planeta, / lleno / de pipas / por la mano / conducidas / en el humo, / de llaves, / de saleros, / en fin, / todo / lo que se hizo por la mano del hombre, toda cosa: / las curvas del zapato, / el tejido, / el nuevo nacimiento / del oro / sin la sangre, / los anteojos, / los clavos, / las escobas, los relojes, las brújulas, las monedas, / la suave / suavidad de las sillas.

Ay cuántas / cosas / puras / ha construido / el hombre: / de lana, / de madera, / de cristal, / de cordeles, / mesas maravillosas, / navíos, escaleras.

Amo / todas / las cosas, / no porque sean / ardientes / o fragantes, / sino porque / no sé, / porque / este océano es el tuyo, / es el mío: / los botones, / las ruedas, / los pequeños / tesoros / olvidados, / los abanicos en / cuyos plumajes / desvaneció el amor / sus azahares, / las copas, los cuchillos, / las tijeras, / todo tiene / en el mango, / en el contorno, / la huella / de unos dedos, / de una remota mano / perdida / en los más olvidado del olvido.

Yo voy por casas, / calles, / ascensores, / tocando cosas, / divisando objetos / que en secreto ambiciono: / uno porque repica, / otro porque / es tan suave / como la suavidad de una cadera, / otro por su color du agua profunda. / otro por su espesor de terciopelo.

Oh río / irrevocable / de las cosas, / no se dirá / que solo / amé / los peces, / o las plantas de selva y de pradera, / que no sólo / amé / lo que salta, sube, sobrevive, suspira. / No es verdad: / muchas cosas / me lo dijeron todo. / No sólo me tocaron / o las tocó mi mano, / sino que acompañaron / del tal modo / mi existencia / que conmigo existieron / y fueron para mí tan existentes / que vivieron conmigo media vida / y morirán conmigo media muerte.

- Navegaciones y Regresos, 1959

Ode to Things

I have a crazy love of things: crazy. / I like pliers, scissors; / I adore cups, rings, bowls, / I to say nothing, of course, of hats. / I love all things, not only the grandest, / but the infinitely small things: / thimbles, plates, spurs, flower vases.

Ah yes, my soul, the planet is beautiful, / full of tobacco pipes leading hands through their own smoke, / full of keys, salt shakers, / ultimately, all that has been made by human hands, each thing: / shoes with their curves, woven fabrics, the latest bloodless rebirth of gold, / spectacles, nails, brooms, clocks, compasses, coins, / the soft softness of chairs.

These are so many perfect things built by human hand: / from wool, from wood, from glass, from rope, marvelous tables, boats, stairs.

I love all things, not because they are ardent or fragrant / but because, I don't know, / because this ocean is yours, it's mine: / the buttons, the wheels, the time-forgotten treasures, / fans in whose feathers love has hidden its orange-blossoms, / glasses, knives, scissors: / all have on their handle, along the outline of their shape, / the trace of someone's fingers, / of a distant hand lost in layers of forgottenness.

I pass through houses, streets, elevators, touching things, / singling out objects that I secretly covet, / one because it rings, another for the soft smoothness that is the smoothness of a woman's hip, / another for its color of deep waters, yet another for its smooth like velvet.

O unstoppable river of things, / it will not be said that I loved only fish or the plants of jungle and field, / that I loved only those that leap, ascend, survive and aspire. / It's not true: a multitude of things has shown me the whole picture. / Not only was I touched by them, or they by my hand, but they became / such an integral part of my very existence, / and they were for me so alive, that they lived half my life, / and will die half my death.

- Voyages and Returns, 1959

2. ODA A LA CAMA

De cama en cama en cama / es este viaje, / el viaje de la vida. / El que nace, el herido / y el que muere, / el que ama y el que sueña / vinieron y se van de cama en cama, / vinimos y nos vamos / en este tren, en esta nave, en este / río común / a toda / vida, / común / a toda muerte. / La tierra es una cama / florida por amor, sucia de sangre, / las sábanas del cielo / se secan / desplegando / el cuerpo de septiembre y su blancura, / el mar / cruje / golpeado / por la / cúpula / verde / del / abismo / y mueve ropa blanca y ropa negra.

Oh mar, cama terrible, / agitación perpetua / de la muerte y la vida, / del aire encarnizado y de la espuma, / duermen en ti los peces, / la noche, / las ballenas, / yace en ti la ceniza / centrífuga y celeste de los agonizantes / meteoros: / palpitans, mar, con todos / tus dormidos, / construyes y destruyes / el tálamo incesante de los sueños.

De pronto sale un rayo / con dos ojos de puro nomeolvides, / con nariz de marfil o de manzana, / y te muestra el sendero / a saúves sábanas / como estandartes claros de azucena / por donde resbalamos / al enlace. / Luego / viene a la cama / la muerte con sus manos oxidadas / y su lengua de yodo / y levanta su dedo / largo como un camino / mostrándonos la arena, / la puerta de los últimos dolores.

- Navegaciones y Regresos, 1959

Ode to the bed

From bed to bed to bed / is this the journey, this journey of life. / The newborn, the wounded and the dying, the lover and the dreamer: / all have come and will go, from bed to bed, / we have come and will go on this train, this boat, this river / common to all life, common to all death. / The earth is a bed blooming for love, soiled in blood; / the sheets of the sky are spread out to dry, unfolding / the corpse of September and its whiteness; / the sea creaks, pounded by the green dome of the abyss, / with white clothes flowing, black clothes flowing,

Oh sea, terrible bed, eternal struggle of death and life, / of enraged air and spume: in you sleep the fishes, / the night, and the whales; in you lie the centrifugal and celestial ashes of dying meteors. / You pulse, sea, with all your sleepers, / forming and ripping apart the unceasing marriage bed of dreams.

Suddenly, lightning strikes with two eyes of pure forget-me-not, / with nose of ivory or apple, / pointing you the way to soft sheets / like bright banners of white lily where we slip into embrace. / Then into our bed comes death with rusted hands / and iodine tongue, and she raises her finger, / long as a road, pointing us to the shore, / the doorway of our final pain.

- Voyages and Returns, 1959

3. ODA A LA GUITARRA

Delgada / línea pura / de corazón sonoro, / eres la claridad cortada al vuelo: / cantando sobrevives: / todo se irá menos tu forma.

No sé si el llanto ronco / que de ti se desploma, / tus toques de tambor, tu enjambre de alas, / será de ti lo mío, / o si eres / en silencio / más decididamente arrobadora, / sistema de paloma / o de cadera, / molde que de su espuma / resucita / y aparece, turgente, / reclinada / y resurrecta rosa.

Debajo de una higuera, / cerca del ronco y raudo Bio-Bío, / guitarra, / saliste de tu nido como un ave / y a unas manos / morenas / entregaste / las citas enterradas, / los sollozos oscuros, / la cadena sin fin de los adioses. / De ti salía el canto, / el matrimonio / que el hombre / consumó con su guitarra, / los olvidados besos, / la inolvidable ingrata, / y así se transformó / la noche entera / en estrellada caja / de guitarra, / temblando el firmamento / con su copa sonora / y el río / sus infinitas cuerdas / afinaba / arrastrando hacia / el mar / una marea pura / de aromas y lamentos.

Oh soledad sabrosa / con noche venidera, / soledad como el pan terrestre, / soledad con un río de guitarras! / El mundo se recoge / en una sola gota / de miel, en una estrella, / todo es azul entre las hojas, / toda la altura temblorosa canta.

Y la mujer que toca / la tierra y la guitarra / lleva en su voz / el duelo / y la alegría / de la profunda hora. / El tiempo y la distancia / caen a la guitarra: / somos un sueño, / un canto / entrecortado: / el corazón campestre / se va por los caminos a caballo: / sueña y sueña la noche y / su silencio, / canta y canta la tierra y / su guitarra.

– Navegaciones y Regresos, 1959

Ode to the guitar

Slender, pure outline, the very heart of sound: you are clarity captured in flight. / you survive by singing: all else shall fall away.

I don't know if it's the harsh lament tumbling out of you, / your drumming beats, your swarming buzz, / that will become a very part of me, or if you are / even more thrilling in silence, mute outline of a dove, a hip, / a shape coming to life from its own foam, a swollen / reclining and resurrected rose.

Under a fig tree, by the wild rapids of the Bio-Bío, / guitar, you left your nest like a bird, / to swarthy hands you delivered / the long-buried rendezvous; the covered sobs, / the endless string of goodbyes. / From you poured song, / the marriage consummated between man and guitar, / forgotten kisses, the unforgettable, ungrateful woman. / And thus was the entire night transformed / into the starry body of a guitar, the firmament / trembling with its goblet of sound. / And the river, its infinite strings tuned, sweeping toward the / ocean a pure tide of scents and regrets.

O delicious solitude that comes with the night, / solitude like the bread of earth, solitude with a river of guitars! / The world is gathered into a single drop of honey, a single star. / Amongst the leaves all is blue and all the trembling heavens sing.

And the woman who plays / the earth and the guitar bears in her voice the sorrow / and the joy of the deepest hour, / Time and distance look out over the guitar: / we are a dream, an interrupted song. / The untamed heart takes to the roads on horseback. / It dreams and dreams of the night and its silence, / it sings and sings of the earth and its guitar.

– Voyages and Returns, 1959

4. ODA A LAS TIJERAS

Prodigiosas / Tijeras / (parecidas / a pájaros, / a peces), / bruñidas sois como las armaduras / de la cabellería.

De dos cuchillos largos / y alevosos, / casados y cruzados / para siempre, / de dos / pequeños ríos / amarrados, / resultó una cortante criatura, / un pez que nada en tempestuosos lienzos, / un pájaro que vuela / en / las peluquerías.

Tijeras / olorosas / a / mano / de la tía / costurera, / cuando con su metálico / ojo blanco / miraron / nuestra / arrinconada / infancia / contando / a los vecinos / nuestros robos de besos y ciruelas.

Allí / en la casa / y dentro de su nido / las tijeras cruzaron / nuestras vidas / y luego / cuánta / tela / cortaron y cortaron / para novias y muertos, / para recién nacidos y hospitales / cortaron / y cortaron, / y el pelo / campesino / duro / como planta en la piedra, / y las banderas / que luego / fuego y sangre / mancharon y horadaron, / y el tallo / de las viñas en invierno, / el hilo / de la / voz / en el teléfono.

Unas tijeras olvidadas / cortaron en tu ombligo / el hilo / de la madre / y te entregaron para siempre / tu separada parte de existencia: / otras, no necesariamente / oscuras, / cortarán algún día / tu traje de difunto.

Las tijeras / fueron / a todas partes: / exploraron / el mundo / cortando / por igual / alegría / y tristeza: / todo fue paño / para las tijeras: / titánicas / tijeras / de sastrería, / bellas como cruceros, / minúsculas / que cortan uñas / dándoles forma de manguante luna, / delgadas, / submarinas tijeras / del cirujano / que cortan el enredo / o el nudo equivocado en tu intestino.

Y aquí con las tijeras / de la razón / corto mi oda, / para que no se alargue no se encespe / para que / pueda / caber en tu bolsillo / plegada y preparada / como / un par / de tijeras.

– Nuevas Odas Elementales, 1957

Ode to Scissors

Prodigious scissors (appearing like birds, like fish) / burnished as if you were a knight's armor.

From two long and treacherous knives crossed and married / for all time, from two tiny rivers meeting to make love, / comes a creature that cuts, / a fish that swims in tempestuous linens, / a bird that flies through barbershops.

Scissors that smell of my seamstress aunt's hands / when their blank metallic eye stared upon our / neglected childhood, reporting / to the neighbors our thefts of kisses and plums.

There in the house and inside their nest, / the scissors crossed our lives / and soon such a quantity of fabric they began cutting: for weddings and funerals, / for the wrapping of newborns, and for those in hospital, / the peasant farmer's hair, tough as plants growing from stone, / flags that soon enough became stained with blood, / scorched with fire, tendrils of the vine in winter; / the thread of voices connected by telephone.

A long-forgotten pair of scissors cut from your navel / your thread back to your mother and delivered to you forevermore / your separate existence. / Another pair, not necessarily somber, / shall one day cut out your funeral suit.

Scissors have travelled to all parts, exploring the world, / cutting off swatches / of joy and sadness in equal measure: everything is material for scissors. / Gigantic tailor's scissors, / beautiful as an ocean liner, minuscule scissors / that cut fingernails into crescent moon shapes, / submarine scissors of the surgeon that cut through the tangle, / or the lump growing in your bowel by mistake.

And here, with the scissors of good sense, I will cut short this ode, / so that it won't drag out and irritate you, / so that it will fit in your pocket, / folded and ready, like a pair of scissors.

– New Elemental Odes, 1957

5. ODA AL PAN

Pan, / con harina, / agua / y fuego / te levantas. / Espreso y leve, / recostado y redondo, / Repites / el vientre / de la madre, / Equinoccial / germinación / terrestre. / Pan, / qué fácil / y qué profundo eres: / en la bandeja blanca / de la panadería / se alargan tus hileras / como utensilios, platos / o papeles, / y de pronto, / la ola / de la vida, / la conjunción del germen / y del fuego, / creces, creces / de pronto / como / cintura, boca, senos, / colinas de la tierra, / vidas, / sube el calor, te inunda / la plenitud, el viento / de la fecundidad, / y entonces / se inmoviliza tu color de oro, / y cuando se preñaron / tus pequeños vientres / la cicatriz morena / dejó su quemadura / en todo tu dorado / Sistema / de hemisferios. / Ahora, / intacto, / eres / acción de hombre, / milagro repetido, / voluntad de la vida.

Oh pan de cada boca, / no / te imploraremos, / los hombres / no somos / mendigos de vagos dioses / o de ángeles oscuros: del mar y de la tierra / haremos pan, / plantaremos de trigo / la tierra y los planetas, / el pan de cada boca, / de cada hombre, / en cada día, / llegará porque fuimos / a sembrarlo / y a hacerlo, / no para un hombre sino / para todos, / el pan, el pan / para todos los pueblos / y con él lo que tiene / forma y sabor de pan / repartiremos: / la tierra, / la belleza, / el amor, todo eso / tiene sabor de pan, forma de pan, / germinación de harina, / todo / nació para ser compartido, / para ser entregado, / para multiplicarse.

Por eso, pan, / si huyes / de la casa del hombre, / si te ocultan, / te niegan, / se el avaro te prostituye, si el rico / te acapara, / si el trigo / no busca surco y tierra, / pan, / no rezaremos, / pan, / no mendigaremos, / lucharemos por ti con otros hombres / con todos los hambrientos, / por todos los ríos y el aire / iremos a buscarte, / toda la tierra la repartiremos / para que tú germines, y con nosotros / avanzará la tierra: / el agua, el fuego, el hombre / lucharán con nosotros. / Iremos coronados / con espigas, / conquistando / tierra y pan para todos, / y entonces / también la vida / tendrá forma de pan, / será simple y profunda, / innumerable y pura. / Todos los seres / tendrán derecho / a la tierra y la vida, / y así será el pan de mañana / el pan de cada boca, / sagrado, / consagrado, / porque será el product / de la más larga y dura / lucha humana.

No tiene alas / la victoria terrestre: / tiene pan en sus hombros, / y vuela valerosa / liberando la tierra como una panadera / conducida en el viento.

– *Odas Elementales*, 1954

Ode to Bread

Bread, with wheat, water and fire you rise. / Dense and light, reclining and rounded, / in you is mirrored the mother's rounded belly, / equinoxial germination of the earth. / Bread, how simple and profound you are: / on the bakery's floured trays stretched in / lines like silverware, plates or papers, / and all at once, life washes over you, / the joining of seed and fire, / growing, growing suddenly like hips, mouths, breasts, hills of earth, / lives. The heat intensifies: you're overcome / by the totality, the hot blast of fertility, / and suddenly you're transfixed the color of gold. / And when your tiny wombs were impregnated / the brown scar left its burn / all along the join of your golden globes. / Now, whole, you are action of mankind, / ever-present miracle, the will to live.

O bread of every mouth, we will not implore you; / men are not the beggars of vague gods / or obscure angels: we shall make our bread of sea and earth, / we shall sow with wheat the earth and the planets, / bread for each and every mouth, for each person, for each day; / we will sow the seeds and bring to pass this legacy: / enough for not just one man, but for all, / bread, bread for all the peoples. / And with it we will be sharing all that has the shape and / flavor of bread: the earth, beauty, love: / all these have bread's taste and bread's contour, / the germination of wheat. / All things were created to be shared, open-handedly, to multiply.

And so, bread, if you flee from the houses of humankind, / if you are hidden away or denied, / if the greedy become your pimps, if the rich hoard you, / if the wheat does not seek furrow and soil, bread, / we will not pray, we will not beg for you. / Together we will fight for you with all those who hunger. / In the rivers and the air we will search you out. / We will divide the whole earth / so that you might germinate, and the earth will go forward with us: / water, fire, humankind joining in the struggle. / We shall be crowned with sprigs of wheat, winning earth and bread for all, / and then even life shall have the shape of bread. / It will be simple and profound, limitless and pure. / Every being shall have its rightful share of soil and life / and our daily bread will be bread for all, / sacred, consecrated by the largest and longest of human struggles.

This terrestrial victory has on her shoulders not wings, but bread. / She soars valiantly, setting the world free, like a bread-maker carried by the wind.

– *Elemental Odes*, 1954

Translations: Cary Ratcliff

6. Tu sangre en la mía (Soneto 53)

Aquí está el pan, el vino, la mesa, la morada: el menester del hombre, la mujer y la vida: a este sitio corría la paz vertiginosa, por esta luz ardió la común quemadura.

Honor a tus dos manos que vuelan preparando los blancos resultados del canto y la cocina, save! la integridad de tus pies corredores, viva! la bailarina que baila con la escoba.

Aquellos bruscos ríos con aguas y amenazas, aquel atormentado pabellón de la espuma, aquellos incendiaros panales y arrecifes

son hoy este reposo de tu sangre en la mía, este cauce estrellado y azul como la noche, esta simplicidad sin fin de la ternura.

– *Cien Sonetos de Amor*, 1959

7. Tu voz (Soneto 52)

Cantas y a sol y a cielo con tu canto tu voz desgrana el cereal del día, hablan los pinos con su lengua verde: trinan todas las aves del invierno.

El mar llena sus sótanos de pasos, de campanas, de cadenas y gemidos, tintinean metales y utensilios, suenan las ruedas de la caravana.

Pero sólo tu voz escucho y sube tu voz con vuelo y precisión de flecha, baja tu voz con gravedad de lluvia,

tu voz esparce altísimas espadas, vuelve tu voz cargada de violetas y luego me acompaña por el cielo.

– *Cien Sonetos de Amor*, 1959

Your Blood in Mine (Sonnet 53)

Here are the bread, the wine, the table, the house: A man's needs, and a woman's, and a life's: Peace whirled through and settled in this place, the common fire burned, to make this light.

Hail to your two hands which fly and make their white creations, the singing and the food: hail! the wholesomeness of your busy feet, viva! the ballerina who dances with the broom.

Those rugged rivers of water and of threat, torturous pavilions of foam, incendiary hives and reefs:

today they are this respite, your blood in mine, this path, starry and blue as the night, this never-ending simple tenderness.

– *One Hundred Love Sonnets*, 1959

Translation: Shawn Kirchner

Your Voice (Sonnet 52)

Singing unto the sun and sky with your song, your voice threshes the grain of the day, the pines speak with their green tongues, all the birds of winter trill.

The sea fills its cellars with footsteps, with bells, chains, and groans— metal and tools jangle, wheels of the caravan creak.

But I hear only your voice— your voice rising with the flight and precision of an arrow, your voice falling with the gravity of rain,

your voice scattering the highest swords, and returning, laden with violets— accompanying me through the heavens.

– *One Hundred Love Sonnets*, 1959

Translation: Shawn Kirchner

8. *La canción desesperada* Song of despair

Chorus:	<p>Es la hora de partir, la dura y fría hora que la noche sujeta a todo horario. <i>(It is the hour of departure, the hard cold hour which the night fastens to all timetables.)</i></p> <p>El cinturón ruidoso del mar cine la costa. Surgen fría estrellas, emigran negros pájaros. <i>(The rustling belt of the sea girdles the shore. Cold stars heave up, black birds migrate.)</i></p> <p>Ah más allá de todo. Ah más allá de todo. <i>(Oh farther than everything. Oh farther than everything.)</i></p> <p>Es la hora de partir, la dura y fría hora <i>(It is the hour of departure, the hard cold hour)</i></p>	Soprano:	<p>From the night around me the memory of you emerges. The river mingles its stubborn lament with the sea. There was the black solitude of the islands and there, hombre de amor, your arms took me in.</p>
	Bass:	Bass:	<p>Like a jar you housed the infinite tenderness, and like a jar the infinite oblivion shattered you.</p>
	Bass & Chorus:	Both:	<p>There were thirst and hunger, and you were the fruit. There were grief and the ruins, and you were the miracle. Ah, I do not know how you could contain me in the earth of your soil, in the cross of your arms! How brief and terrible was my desire of you! How difficult and drunken, how tensed and avid.</p>
her.	<p>Tonight I can write the saddest lines. Write, for example, "The night is starry and the stars are blue and shiver in the distance." The night wind revolves in the sky and sings. Tonight I can write the saddest lines. I loved her, sometimes she loved me too. Through nights like this I held her in my arms. Again and again I kissed her under the endless sky. She loved me, sometimes I loved her too. How could one not have loved her great still eyes. Tonight I can write the saddest lines. To think that I do not have her. To feel that I have lost</p>	Cementerio de besos, aún hay fuego en tus tumbas, aún los racimos arden picoteados de pájaros. <i>(Cemetery of kisses, there is still fire in your tombs, still the fruited boughs burn, pecked at by birds.)</i>	<p>Oh the bitten mouth, oh the kissed limbs, oh the hungering teeth, oh the entwined bodies. Oh the mad coupling of hope and force in which we merged and despaired. And the tenderness, light as water and as flour. And the word scarcely begun on the lips. This was my destiny and in it was the voyage of my longing, and in it my longing fell, in you everything sank! I no longer love her, that's for certain, but how I loved her. Another's. He will be another's. As he was before my kisses. Love is so short, forgetting is so long.</p>
her.	<p>To hear the immense night, still more immense without</p> <p>And the verse falls to the soul like dew to the pasture.</p> <p>What does it matter that my love could not keep her. The night is starry and she is not with me.</p> <p>This is all. In the distance someone is singing. In the distance. Oh abandonado!</p>	Bass:	<p>Because through nights like this I held her in my arms my soul is not satisfied that it has lost her. Though this be the last pain that she makes me suffer and these the last verses I write for her.</p>
	Soprano:	Both:	<p>Ah más allá de todo. Ah más allá de todo. <i>(Oh farther than everything. Oh farther than everything.)</i></p> <p>Es la hora de partir. Oh abandonado! <i>(It is the hour of departure. Oh abandoned one.)</i></p>
Bass:	<p>Oh flesh, my own flesh, woman whom I loved and lost, I summon you in the moist hour, I raise my song to you.</p>		<p>Es la hora de partir, la dura y fría hora. Oh abandonado! <i>(It is the hour of departure, the hard, cold hour. Oh abandoned one!)</i></p> <p style="text-align: center;">- "Puedo Escribir" / "La Canción Desesperada" from <i>Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada</i>, transl. W. S. Merwin, adapted by the composer</p>

DONALD GRANTHAM (b. 1947) has received numerous composition awards and prizes, including the Prix Lili Boulanger, Nissim/ASCAP Orchestral Composition Prize, and first prize in the National Opera Association's Composition Competition. His music has been praised for its "elegance, sensitivity, lucidity of thought, clarity of expression and fine lyricism" by the American Academy and Institute of Arts and Letters. Grantham's works have been performed by the Cleveland, Dallas, and Atlanta orchestras and the American Composers Orchestra among many others, and he has fulfilled commissions in media ranging from solo instruments to opera. His music is published by Piquant Press, Peer-Southern and E. C. Schirmer Music Co. Grantham is Professor of Composition at The University of Texas at Austin.

DONALD GRANTHAM (né en 1947) s'est vu décerner de nombreux prix et récompenses dont le Prix Lili Boulanger, le Prix Nissim/ASCAP de composition pour orchestre, et le premier prix du Concours de composition de la *National Opera Association*. L'Académie américaine des arts et lettres apprécie sa musique « élégante et sensible, d'une grande clarté de pensée et d'expression et d'un lyrisme de toute beauté ». Au répertoire des orchestres de Cleveland, Dallas et Atlanta ainsi que de l'American Composers Orchestra, la production de Grantham s'adresse à tous les genres musicaux, du solo instrumental à l'opéra. Il est édité par Piquant Press, Peer-Southern et E. C. Schirmer Music Co. Donald Grantham est professeur de composition à l'université du Texas, à Austin.

DONALD GRANTHAM (nacido en 1947) ha recibido numerosos premios de composición, entre los cuales se encuentran el Premio Lili Boulanger, el Premio de Composición Orquestal Nissim/ASCAP y el primer premio en el Concurso de Composición de la National Opera Association. Su música ha sido elogiada por su "elegancia, sensibilidad, lucidez de pensamiento, claridad de expresión y exquisitez lírica" por la American Academy and Institute of Arts and Letters. Las obras de Grantham han sido interpretadas por las orquestas de Cleveland, Dallas y Atlanta, así como por la Orquesta de Compositores Americanos, entre muchas otras. Además, Grantham ha realizado comisiones para diversos medios de comunicación que van desde obras para instrumentos solistas hasta óperas. Su música es publicada por Piquant Press, Peer-Southern y E. C. Schirmer Music Co. Grantham es profesor de composición en la Universidad de Texas en Austin.

www.donaldgrantham.com

SHAWN KIRCHNER (b. 1970) is a composer/arranger, singer, and pianist. He sings with the Los Angeles Master Chorale and in 2012 was appointed its composer-in-residence. His projects for LAMC include *Songs of Ascent*, psalms for chorus & strings (2015); *Inscapes*, a cappella settings of the poetry of Gerard Manley Hopkins (2014); and *Plath Songs*, settings of Sylvia Plath's poetry for chorus, piano, and percussion (2013). Kirchner's TV/film credits include music director/arranger for the 2004 CBS Christmas Eve special and singer on two dozen feature film soundtracks. Kirchner earned an MA in choral conducting from the University of Iowa. His music is published by Santa Barbara, Oxford, Boosey & Hawkes, and Shawn Kirchner Publishing.

SHAWN KIRCHNER (né en 1970) est compositeur/arrangeur, chanteur et pianiste. Membre du Los Angeles Master Chorale dont il est compositeur-en-résidence depuis 2012, il a réalisé plusieurs projets dans ce cadre : *Songs of Ascent*, psaumes pour chœur et cordes (2015) ; *Inscapes*, compositions *a cappella* sur des poèmes de Gerard Manley Hopkins (2014) ; *Plath Songs*, pour chœur, piano et percussion, sur des poèmes de Sylvia Plath (2013). Directeur de la musique et arrangeur du programme de Noël pour la chaîne CBS en 2004, il a également participé en tant que chanteur à plus d'une vingtaine de bandes-son de longs métrages. Shawn Kirchner a obtenu une maîtrise de direction de chœur à l'université d'Iowa. Il est édité par Santa Barbara, Oxford, Boosey & Hawkes, et Shawn Kirchner Publishing.

SHAWN KIRCHNER (nacido en 1970) es compositor, arreglista, cantante y pianista. Canta con Los Angeles Master Chorale (LAMC), del cual fue nombrado compositor residente en el año 2012. Sus proyectos para LAMC incluyen *Songs of Ascent* (salmos para coro y cuerdas, 2015), *Inscapes* (composiciones *a cappella* basadas en la poesía de Gerard Manley Hopkins, 2014), y *Plath Songs* (composiciones para coro, piano y percusión basadas en la poesía de Sylvia Plath, 2013). Sus contribuciones a la televisión y al cine incluyen su trabajo como director y arreglista de música para el especial de Nochebuena del año 2004 para CBS y como cantante en 24 bandas sonoras de películas. Kirchner obtuvo una maestría en dirección coral en la Universidad de Iowa. Su música es publicada por Santa Barbara, Oxford, Boosey & Hawkes y Shawn Kirchner Publishing.

www.shawnkirchner.com

CARY RATCLIFF (b. 1953) studied at Eastman School of Music. His operas include *Eleni*, which was selected for New York City Opera's 2008 VOX concert showcase, and *Mice and Beans* for children's chorus. Chamber works include *Gitanjali Dances* for flute and piano and *Grasshopper Dances* for saxophone and strings. His Viola Concerto won the ASCAP Nissim Prize for best new American orchestral work. He also created orchestral soundtracks for the Smithsonian's Air and Space Museum. Recordings include *Kathryn Lewek sings Cary Ratcliff*, an album of art songs, and Mitzie Collins's *Rejoice*, virtuosic carols for flute, harp and hammered dulcimer. His choral works are published by G. Schirmer, Boosey & Hawkes, and Hal Leonard.

CARY RATCLIFF (né en 1953) a étudié à l'Eastman School of Music. Il a composé des opéras dont *Eleni*, sélectionné pour la série VOX 2008 du New York City Opera, et *Mice and Beans* pour chœur d'enfants. Parmi ses œuvres de musique de chambre, citons *Gitanjali Dances* pour flûte et piano, et *Grasshopper Dances* pour saxophone et cordes. Son concerto pour alto a reçu le Prix Nissim de l'ASCAP dans la catégorie meilleure œuvre orchestrale contemporaine américaine. C. Ratcliff a créé des ambiances sonores orchestrales pour le Musée de l'air et de l'espace de la Smithsonian Institution. Il est présent au disque avec un album d'œuvres vocales : *Kathryn Lewek sings Cary Ratcliff*, et un programme de *carols* virtuoses pour flûte, harpe et tympanon, avec Mitzie Collins. Ses compositions chorales paraissent chez G. Schirmer, Boosey & Hawkes, et Hal Leonard.

CARY RATCLIFF (nacido en 1953) estudió en la Escuela de Música Eastman. Entre sus óperas se encuentran *Eleni*, que fue seleccionada para la muestra de conciertos VOX de la Ópera de Nueva York en el año 2008, y *Mice and Beans*, para coro de niños. Entre sus obras de cámara se encuentran *Gitanjali Dances*, para flauta y piano, y *Grasshopper Dances*, para saxofón y cuerdas. Su concierto para viola ganó el Premio ASCAP Nissim a la mejor obra orquestal americana nueva. También creó bandas sonoras orquestales para el Smithsonian's Air and Space Museum. Entre sus grabaciones se encuentran *Kathryn Lewek sings Cary Ratcliff* (un álbum de canciones artísticas), y *Rejoice*, de Mitzie Collins (villancicos virtuosos para flauta, arpa y dulcémele). Sus obras corales son publicadas por G. Schirmer, Boosey & Hawkes y Hal Leonard.

www.ratcliffmusic.com

CRAIG HELLA JOHNSON

Conspirare's founding artistic director CRAIG HELLA JOHNSON is a conductor, composer, educator, and performer who brings depth of knowledge, artistic sensitivity, and rich imagination to his programs. He also serves as music director of Cincinnati Vocal Arts Ensemble, Conductor Emeritus of Victoria Bach Festival, artist-in-residence at Texas State University, and is in

international demand as a clinician and guest conductor. He was previously Director of Choral Activities at The University of Texas at Austin (1990-2001), artistic director of Chanticleer (1998), and music director of Houston Masterworks Chorus (2000-2005). He performs as a pianist and singer in a variety of styles. Johnson's compositions, arrangements, and edited scores are published by Alliance Music, G. Schirmer, and Hal Leonard. Johnson has been recognized with numerous awards and honors; most recently, he and Conspirare won the 2015 Grammy® for Best Choral Performance, and the Texas State Legislature named him the 2013 Texas State Musician. He was inducted into the Austin Arts Hall of Fame in 2008, won Chorus America's 2009 Louis Botto Award for Innovative Action and Entrepreneurial Zeal and its 2015 Michael Korn Founders Award for Development of the Professional Choral Art, and received the 2011 Citation of Merit from professional music fraternity Mu Phi Epsilon. Johnson studied at St. Olaf College, Juilliard School, University of Illinois, Yale University, and as a National Arts Fellowship recipient at the International Bach Academy with Helmuth Rilling.

www.craighellajohnson.com

CONSPIRARE Latin *con* + *spirare* = to breathe together

Conspirare is an internationally recognized choral organization founded in 1991 and based in Austin, Texas. Conspirare's premier ensemble is a fully professional, Grammy® Award-winning chamber choir of extraordinarily talented singers from around the country. It performs an annual concert series in Austin and other Texas communities and tours in the United States and abroad. Conspirare received the 2005 Margaret Hillis Award for Choral Excellence from Chorus America, a prestigious American Masterpieces grant from National Endowment for the Arts in 2007, and The Netherlands' 2010 Edison Award in choral performance. The ensemble represented the U.S. at the 2008 World Symposium on Choral Music in Copenhagen, joining invited choirs from nearly forty countries, and has performed at the American Choral Directors Association annual convention and several regional ACDA conventions. In 2011 Conspirare gave three invited performances in New York under the auspices of Carnegie Hall's Weill Music Institute, and in 2012 traveled to France for six invited performances at the Polyfolia Festival and a public concert in Paris. The ensemble's discography to date includes eleven commercial CDs as well as eleven self-produced live recordings of its popular holiday concerts. Conspirare has received six Grammy® nominations, and won the 2015 Grammy® for Best Choral Performance for its album *The Sacred Spirit of Russia* (HMU 807526).

www.conspirare.org

Fondateur et directeur artistique de Conspirare, chef de chœur, compositeur, enseignant et interprète, CRAIG HELLA JOHNSON est réputé pour le mélange de connaissance approfondie, de sensibilité artistique et d'imagination qu'il apporte à ses programmes. Directeur musical du Cincinnati Vocal Arts Ensemble, chef honoraire du Victoria Bach Festival, artiste-en-résidence à l'université du Texas, il est sollicité dans le monde entier pour des master-classes et comme chef invité. Anciennement responsable des activités chorales à l'université du Texas, à Austin (1990-2001), il a été directeur artistique de l'ensemble Chanticleer (1998) et directeur musical du chœur Houston Masterworks Chorus (2000-2005). Pianiste et chanteur éclectique, il fait également une carrière d'interprète. Ses compositions, arrangements et révisions sont publiés chez Alliance Music, G. Schirmer, et Hal Leonard. Son travail est récompensé de nombreux prix et distinctions : Grammy® 2015 de la meilleure interprétation chorale (avec Conspirare) ; « Musicien de l'état du Texas » (2013) ; intronisation au Temple de la renommée des arts d'Austin (2008) ; Prix Louis Botto décerné par Chorus America (2009) pour l'innovation et l'entrepreneuriat ; citation à l'ordre du mérite de la fraternité musicale professionnelle Mu Phi Epsilon (2011). Ancien étudiant du St. Olaf College, de la Juilliard School et des universités d'Illinois et de Yale, C.H. Johnson a bénéficié d'une bourse du National Arts Fellowship et peaufiné sa formation auprès de Helmuth Rilling à l'Internationale Bach-Akademie.

CONSPIRARE est une société chorale de réputation internationale, créée en 1991 et basée à Austin (Texas). L'ensemble phare de Conspirare est le chœur de chambre composé de chanteurs extrêmement talentueux venus de tout le pays. Cet ensemble professionnel, distingué par un Grammy®, donne chaque année une série de concerts à Austin et dans d'autres villes du Texas, et effectue des tournées à travers les États-Unis et à l'étranger. En 2005, Chorus America lui a décerné le prix Margaret Hillis de l'excellence chorale. En 2007, le National Endowment for the Arts lui a octroyé la prestigieuse bourse « American Masterpieces », et en 2010, il a reçu le prix hollandais Edison. En 2008, Conspirare représentait les États-Unis au symposium mondial de chant choral à Copenhague, où se retrouvaient des chœurs invités d'une quarantaine de pays. Il s'est produit à la convention nationale annuelle et à plusieurs conventions régionales de l'association américaine des chefs de chœurs (*American Choral Directors Association*). En 2011, Conspirare a été invité à donner trois concerts à New York, sous les auspices du Weill Music Institute du Carnegie Hall. En 2012, le chœur s'est produit en France, avec six concerts dans le cadre du Festival Polyfolia et un concert public à Paris. Sa discographie se compose actuellement de onze CD commerciaux et onze enregistrements publics de programmes populaires, en autoproduction. Nommé six fois pour un Grammy®, Conspirare a remporté le Grammy® 2015 de la meilleure interprétation chorale pour l'album *The Sacred Spirit of Russia* (HMU 807526).

El director artístico fundador de Conspirare, CRAIG HELLA JOHNSON, es un director, compositor, educador e intérprete que aporta profundidad de conocimiento, sensibilidad artística y enorme imaginación a sus programas. También desempeña los cargos de director musical del Cincinnati Vocal Arts Ensemble, director emérito del Victoria Bach Festival, y artista residente de la Universidad del Estado de Texas, además de ser muy solicitado en el ámbito internacional como seminarista y director invitado. Anteriormente fue Director de Actividades Corales en la Universidad de Texas en Austin (1990-2001), director artístico de Chanticleer (1998) y director musical del Houston Masterworks Chorus (2000-2005). Además se presenta como pianista y cantante en una gran variedad de estilos. Las composiciones, obras editadas y arreglos de Johnson son publicados por Alliance Music, G. Schirmer, y Hal Leonard. Johnson ha sido reconocido con numerosos premios y distinciones. El más reciente de éstos fue el Grammy® 2015 que él y Conspirare ganaron a la Mejor Interpretación Coral. Además, la Legislatura Estatal de Texas lo nombró Músico del Estado de Texas en el año 2013. Johnson pasó a ser parte del Austin Arts Hall of Fame en el año 2008, ganó el Premio Louis Botto de Chorus America en el año 2009 por sus acciones innovadoras y espíritu emprendedor y recibió la Distinción al Mérito de la fraternidad profesional de música Mu Phi Epsilon en el año 2011. Johnson estudió en St. Olaf College, Escuela Juilliard, Universidad de Illinois, Universidad de Yale, y en la Academia Internacional de Bach como receptor de la Beca Nacional de las Artes bajo la tutela de Helmuth Rilling.

CONSPIRARE es una organización coral reconocida en el ámbito internacional fundada en 1991 y con sede en Austin, Texas. El conjunto principal de Conspirare es un coro de cámara profesional ganador de un premio Grammy® con integrantes extraordinariamente talentosos provenientes de todo Estados Unidos. Realiza una serie de conciertos anuales en Austin y otras comunidades de Texas además de hacer giras en los Estados Unidos y en el extranjero. En el año 2005, Conspirare recibió el Premio Margaret Hillis de Chorus America a la excelencia coral. Recibió también un prestigioso subsidio de American Masterpieces del National Endowment for the Arts en el año 2007, y el Edison Award de interpretación coral de los Países Bajos en el año 2010. El conjunto representó a los Estados Unidos en el Simposio Mundial de Música Coral en Copenhague en el año 2008, evento que reunió a coros de casi cuarenta países, y se ha presentado en la convención anual de la Asociación Americana de Directores Corales, así como en numerosas convenciones regionales de la misma institución. En el año 2011, Conspirare fue invitado a dar tres presentaciones en Nueva York bajo el auspicio del Weill Music Institute de Carnegie Hall, y en el año 2012 viajó a Francia para dar seis presentaciones en el Polyfolia Festival y un concierto público en París. La discografía del conjunto, hasta la fecha, incluye once discos compactos comerciales, así como once grabaciones en vivo (producidas por ellos mismos) de sus conciertos en días festivos populares. Conspirare ha recibido seis nominaciones a premios Grammy®, y ganó el Grammy® 2015 a la Mejor Interpretación Coral por su álbum *The Sacred Spirit of Russia* (HMU 807526).

CONSPIRARE

CRAIG HELLA JOHNSON

Artistic Director and Conductor

SOPRANO

Mela Dailey
Melissa Givens
Estelí Gomez
Julie Keim
Nicole Joseph
Gitanjali Mathur
Julie McCoy
Kathlene Ritch
Rebecca Muñoz
Lauren Snouffer
Shari Alise Wilson

ALTO

Janet Carlsen Campbell
Cina Crisara
Pam Elrod Huffman
Sarah Brauer Ihlefeld
Emily Lodine
Laura Mercado-Wright
Elizabeth Petillot
Keely J. Rhodes

TENOR

Tony Beck
Paul D'Arcy
Brian Giebler
Bodie Gilbert
Carr Hornbuckle
Jos Milton
Eric Neuville
Matthew Tresler

BASS

Jason Awbrey
James K. Bass
Cameron Beauchamp
David Farwig
Rick Gabrillo
Robert Harlan
Glenn Miller
John Proft
Thann Scoggin

CHAMBER PLAYERS

PERCUSSION

Thomas Burritt
Tony Edwards

HARP

Jacquelyn Venter

PIANO

Michelle Schumann
Faith DeBow**

GIUITAR

Michael Gratovich

VIOLIN

Stephen Redfield*

**Track 6 and 7

^ Track 8

CONSPIRARE

DISCOGRAPHY

A Company of Voices

CD HMU 907534
DVD HMD 9907535

Threshold of Night

SACD HMU 807490

Robert Kyr

SACD HMU 807577

Requiem

SACD HMU 807518

Sing Freedom!

SACD HMU 807525

Kevin Puts

CD HMU 907580

Samuel Barber

SACD HMU 807522

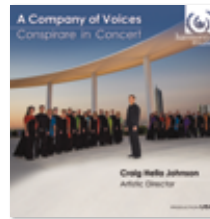
The Sacred Spirit of Russia

SACD HMU 807526

Grammy® Award

Path of Miracles

SACD HMU 807603

Conspirare gratefully acknowledges the following for their support of this recording:

The Kodosky Foundation | Legacy of Sound Donors | University of Texas Butler School of Music, Mary Ellen Poole, Director | Master Singers of Milwaukee and Eric Townell, Music Director, for commissioning the chamber ensemble version of *Ode to Common Things* | Emily Crocker and Scott Foss, G. Schirmer | Donald Grantham and Piquant Press | Marjorie Relin | Mark Eisner | Brian Mast | Very special thanks to Peter Bay

Texts & Translations: All poems © Fundación Pablo Neruda, Fernando Marquez de la Plata 0192, Santiago, Chile. Used by permission therefrom, and by arrangement with the Sociedad Chilena del Derecho de Autor, and by reciprocal arrangement with the American Society for Composers, Authors, and Publishers (1-8), Translations © Cary Ratcliff (1-5), Shawn Kirchner (6-7), Penguin Publishing Group and Wylie Agency for W.S. Merwin (8)

Publishers: G. Schirmer, SADAIC Latin Copyrights OBO SCD Chile, Fundación Pablo Neruda (1-5), Shawn Kirchner Publishing (6), Santa Barbara Music Publishing (7), Piquant Press (8).

Graphic Design: Karin Elsener

Recorded in September, 2014 at Sauder Concert Hall, Goshen College, Indiana

Recording Engineer & Editor: Brad Michel

Producer: Robina G. Young

©© 2015 **harmonia mundi usa**
1117 Chestnut Street, Burbank, California 91506