

TELL THEM

Duo Amaris

Julia Spies | Mezzo-soprano
Jesse Flowers | Guitar

Béla Bartók (1881 - 1945)

MAGYAR NÉPDALOK BB. 42

*arranged by Jesse Flowers (*1994)*

- 1 Elindultam szép hazámbul 1'10
- 2 Ucca, ucca, ég az ucca 0'35
- 3 Szánt a babám 1'04

Johannes Brahms (1833-1897)

DEUTSCHE VOLKSLIEDER

arranged by Jesse Flowers

- 4 Du mein einzig Licht 1'33
- 5 Gar lieblich hat sich gesellet 2'13
- 6 Es war ein Markgraf überm Rhein 3'09

João Luiz (*1979)

Text: Kathy Jetñil-Kijiner (*1989)

TELL THEM

- 7 I. Basket 4'49
- 8 II. Löktañür 3'59
- 9 III. Far away over the ocean 4'04

Federico García Lorca (1898-1936)

CANCIONES ESPAÑOLAS ANTIGUAS

arranged by Jesse Flowers

- 10 Nana de Sevilla 3'47
- 11 Las Morillas de Jaén 3'14

TOTAL 29'37

DUO AMARIS

Jesse Flowers | Guitar
Julia Spies | Mezzo-soprano

TELL THEM | Programme Notes

Folk songs connect us with the generations that came before us. They provide us with a window into the emotional, social, and political landscapes of cultures from the past and present. They do so in a way that is intuitive and emotionally moving, and through the stories and melodies of folk songs, we can gain a deeper understanding of the diverse experiences and perspectives of different cultures and peoples. The programme enables an interrogation of musical and cultural stereotypes, as well as current values, but always in the service of emotional empathy. A specially commissioned composition enters into dialogue with the folk song traditions of the 19th and 20th centuries. Duo Amaris is the ideal ensemble, with the 'folk instrument' guitar and the middle female voice, that can express the many facets of folk song - story-telling, lyricism, drama, passion, stillness, sensitivity, and with multiple languages.

To **Federico García Lorca**, the famous Spanish poet and playwright, Spanish folksongs were a vital link to the heart and history of Spain, and through his settings, he sought to celebrate and preserve them for generations to come. Originally meant for piano and voice, it becomes evident that the guitar, with its vital role in traditional Spanish music, is the most fitting instrument for these songs.

Johannes Brahms undertook the remarkable task of arranging 49 German folksongs for piano and voice. From this extensive collection, we have chosen seven folksongs ideally suited for the intimate nature of the guitar.

The composer possibly most identified with folksong is the Hungarian composer **Béla Bartók**. He embarked on extensive journeys, meticulously collecting and documenting folksongs from various regions and cultures, preserving their authenticity and diversity through field recordings and his own transcriptions.

The centerpiece of the programme is "Tell them" (2023), which comprises three songs inspired by the theme of folksong, written specifically for Duo Amaris by Brazilian composer **João Luiz**. It is set to texts by the Marshallese poet **Kathy Jetñil-Kijiner**, who, in her own words, "explores her culture's rich storytelling and how it intersects and dialogues with evolving issues threatening the Marshall Islands." Her work often focuses on themes such as cultural belonging, home(lessness), womanhood and climate justice.

DUO AMARIS | Vita

Duo Amaris elevate the timeless simplicity of guitar and voice to new heights, winning over audiences with their 'grand virtuosity and superb interpretations' (Salzgitter Zeitung). Jesse Flowers' mastery of the guitar's rich array of tone colours coupled with Julia Spies' remarkably clear diction and the pure expressive power of her timbre allows them to bring stories to life that span centuries, from songs by John Dowland to compositions written especially for them.

Both acclaimed soloists in their own right, Spies and Flowers met as a result of their individual successes at the German National Music Competition in 2016. They then formed Duo Amaris, giving nearly 20 recitals as part of the 61. National Concert for Young Artists series to acclaim from audiences and critics alike, and have continued to perform together regularly ever since.

In April 2020 they released their debut album 'Nachtstücke' with the label PASCHENrecords to much critical acclaim, leading Opus Klassiek to write that 'they form the ideal storytelling duo, the fine line between strict art song and intuitive freedom practically disappears.'

Jesse Flowers, guitar

From the gentlest of whispers to visceral percussive power, Jesse Flowers 'reveals the full potential of the classical guitar' (Badische Zeitung). His playing has captivated audiences at renowned venues such as the Wigmore Hall, Aldeburgh Festival, and the Musikverein in Vienna, and has taken him on concert tours spanning his homeland Australia, Europe, China, and the USA. A number of prizes at international solo guitar competitions, in Salzburg, London, Kob-

lenz, amongst others, helped establish himself on the international scene, as did prizes at prestigious multi-instrumental competitions, including the Deutscher Musikwettbewerb and the Prinzessin Margaret von Hessen Wettbewerb.

As of April 2020, Flowers is Professor for Guitar at the Akademie für Tonkunst Darmstadt in Germany, where he teaches both undergraduate and postgraduate students. Beyond this he also gives masterclasses at guitar festivals and universities across the world.

Julia Spies, mezzo-soprano

Julia Spies is more than an exceptional concert artist, earning accolades for her "profoundly sensitive and emotionally touching interpretations" (O-Ton Kulturmagazin). She is also a leader with a social conscience, driven by a passion for bringing unconventional projects to life. This is reflected in her remarkably diverse portfolio that includes commissioning new music, producing full-scale scenic oratorio performances, innovative song recitals and improvisation. Her work is always guided by a commitment to community, sustainability, and fostering empathy.

She regularly performs as part of the prestigious ensembles Collegium Vocale Gent, Chorwerk Ruhr, and RIAS Chamber Choir. She is a founding and leading member of Seicento vocale, a vocal ensemble attracting attention for their striking programming and performances. As a soloist, she specialises in oratorio and art song, with a repertoire that encompasses everything from early music to contemporary compositions.

duoamaris.com

TELL THEM | Zum Programm

Volkslieder verbinden uns mit den Generationen vor uns. Sie geben uns einen Einblick in die emotionale, soziale und politische Welt von Menschengemeinschaften, auf intuitive und bewegende Weise. Wir machen frühere und fernere kulturelle Landschaften zugänglich, vom folkloristischen Ansatz der spanischen Lieder Lorcás bis hin zu den Bearbeitungen deutscher und ungarischer Volkslieder von Brahms und Bartók. So steht das Programm im Spannungsfeld aus musikalischen wie textlichen Stereotypen von Volksidentitäten und aktuellen Wertvorstellungen, aber immer im Dienst einer emotionalen Einfühlung. Eine eigens geschriebene Auftragskomposition tritt mit den Volksliedüberlieferungen des 19. und 20. Jahrhunderts in Dialog. Die Besetzung des Duo Amaris bildet den idealen Grundton dafür: Das ‚Volksinstrument‘ Gitarre und die mittlere Frauenstimme interagieren mit allen Formen des Volksliedes – erzählerisch, lyrisch, dramatisch, temperamentvoll, leise, einfühlsam, vielsprachig.

Für **Federico García Lorca**, den berühmten spanischen Dichter und Dramatiker, waren spanische Volkslieder ein wichtiges Bindeglied zum Herzen und zur Geschichte Spaniens, und durch seine Vertonungen wollte er sie für kommende Generationen feiern und bewahren. Obwohl ursprünglich für Klavier und Gesang herausgegeben, ist deutlich spürbar, dass die Gitarre mit ihrer wichtigen Rolle in der traditionellen spanischen Musik das am besten geeignete Instrument für diese Lieder ist.

Johannes Brahms widmete sich der bemerkenswerten Aufgabe, 49 deutsche Volkslieder für Klavier und Gesang zu arrangieren. Aus

dieser umfangreichen Sammlung haben wir drei Volkslieder ausgewählt, die sich ideal für den intimen Charakter der Gitarre eignen.

Der Komponist, der vielleicht am meisten mit dem Volkslied identifiziert wird, ist der ungarische Komponist **Béla Bartók**. Er unternahm aufwändige Reisen, sammelte und dokumentierte Volkslieder aus verschiedenen Regionen und bewahrte ihre Authentizität wie auch Vielfalt durch Tonaufnahmen und seine eigenen Transkriptionen.

Das Herzstück des Programms bildet „Tell them“ (2023) mit drei vom Thema Volkslied inspirierten Liedern, die der brasilianische Komponist **João Luiz** für das Duo Amaris geschrieben hat. Die Texte stammen von der marshallischen Dichterin **Kathy Jetñil-Kijiner**, die (in ihren eigenen Worten) „die reichhaltigen Geschichten ihrer Kultur erforscht und untersucht, wie diese sich mit den aktuellen Problemen, die die Marshall-Inseln bedrohen, überschneiden und in Dialog treten“. In ihren Werken geht es um Themen wie kulturelle Zugehörigkeit, Heimat(verlust), Frausein und Klimagerechtigkeit.

DUO AMARIS | Vita

Duo Amaris überzeugt sein Publikum „mit großer Virtuosität und vollendeter Interpretation“ (Salzgitter-Zeitung) und verleiht gemeinsam der zeitlosen Schlichtheit ihrer Ensemblebesetzung Tiefe. Jesse Flowers' reiche Palette an Klangfarben der Gitarre, gepaart mit Julia Spies' bemerkenswert klarer Diktion und der reinen Ausdruckskraft ihres Timbres, ermöglicht es ihnen, Geschichten zum Leben zu erwecken, die Jahrhunderte umspannen, von Liedern von John Dowland bis zu eigens für sie geschriebenen Kompositionen. Spies und Flowers, beide anerkannte Solisten in ihrem Fach, lernten sich im Zuge des Deutschen Musikwettbewerb 2016 kennen. Anschließend gründeten sie das Duo Amaris, gaben fast 20 Konzerte im Rahmen der 61. Bundesauswahl Konzerte junger Künstler, die von Publikum und Kritikern gleichermaßen gelobt wurden, und treten seither regelmäßig als festes Duo auf.

Im April 2020 veröffentlichten sie ihre Debüt-Album „Nachtstücke“ beim Label PASCHENrecords und ernteten viel Anerkennung von der Kritik: „Julia Spies und Jesse Flowers bilden das ideale Erzählerduo, in dem sich Intimität und Leidenschaft mit einem großen Sinn für Atmosphäre abwechseln und in dem die manchmal dünnen Trennlinien zwischen dem strengen Kunstlied und der intuitiven Freiheit praktisch verschwinden“ (Opus Klassiek).

Jesse Flowers, Gitarre

Vom sanftesten Flüstern bis zur perkussiven Kraft offenbart Jesse Flowers „das ganze Potenzial der klassischen Gitarre“ (Badische Zeitung). Sein Spiel hat das Publikum in renommierten Konzertsälen wie der Wigmore Hall, dem Aldeburgh Festival und dem Musikverein in Wien in seinen Bann gezogen und führte ihn auf Konzert-

reisen durch sein Heimatland Australien, Europa, China und die USA. Eine Reihe von Preisen bei internationalen Wettbewerben in Salzburg, Zagreb, Bonn, London, Koblenz, Nürtingen, Alessandria und Darmstadt trugen dazu bei, dass er sich in der internationalen Szene etablierte. Seit April 2020 ist Flowers Professor für Gitarre an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt. Darüber hinaus gibt er Meisterkurse bei Gitarrenfestivals und an Universitäten in aller Welt.

Julia Spies, Mezzosopran

Unkonventionelle Projekte mit zeitgemäßen Liederabendkonzeptionen, Improvisationen oder Auftragskompositionen ins Leben zu rufen und musikalisch-organisatorisch zu nähren, ist eine der großen Leidenschaften der Mezzosopranistin. Sie ist beispielsweise Gründerin und Koordinatorin beim Vokalensemble Seicento vocale. Julia Spies ist europaweit tätig als freiberufliche Konzert-, Opern- und Ensemblesängerin bei Ensembles wie Collegium vocale Gent, Chorwerk Ruhr, RIAS Kammerchor oder als Solistin im Oratorium, der Alten wie Neuen Musik und allen Epochen des Kunstliedes. Ihr Studium absolvierte Julia Spies 2009–2019 bis zum Konzertexamen an der HfM Detmold bei Gerhild Romberger und Manuel Lange sowie an der HfMT Köln bei Lioba Braun und Michael Gees. Außerdem erlangte sie einen Bachelor der Musikwissenschaft an der Universität Paderborn.

duoamaris.com

DUO AMARIS

1. Elindultam szép hazámbul

Elindultam szép hazámbul,
Hires kis Magyarországbul.
Visszanéztem fél utambul,
Szemembül a könny kicsordult.

I departed from my beautiful homeland,
From the famous little Hungary.
Halfway along my path, I looked back
Tears welled up in my eyes.

Ich bin weggegangen aus der schönen Heimat,
aus dem berühmten kleinen Ungarnland.
Auf halber Strecke schau ich zurück,
aus meinem Auge quillt die Träne.

2. Ucca, ucca, ég az ucca

Ucca, ucca, ég az ucca,
meszsze látsik a lángja;
piroslik a, piroslik a kedves
babám orcája.
Nem titok, kimondom:
Őszszeölel, öszszecsókol
engemaz én galambom.

Alley, alley, the alley is burning,
The flame is visible from afar:
Rosy-cheeked, rosy-cheeked
is my sweetheart's face.
It's no secret, I confess:
My dove embraces and kisses me fiercely.

Gasse, Gasse, es brennt die Gasse,
weit sichtbar ist die Flamme:
Rotbackig, rotbackig
ist meines Liebchens Gesicht.
Es ist kein Geheimnis, ich gesteh's:
Heftig umarmt und küsst mich meine Taube.

3. Szánt a babám

Szánt a babám csireg,
csörög sej haj a járom.
Szánt a babám a benedeki határon;
Szár az föld, hárm as eke nem állja:
Szép a babám,
Benedeken sej haj nincs párja.

My dearest plows:
it clatters, rattles, hey, ho, the yoke!
My dearest plows at the Benedek border.
The earth is dry, the three-furrow plow
cannot withstand it.
Beautiful is my dearest,
in Benedek, hey, ho, she has no equal.

Meine Liebste pflügt:
es klippert, klappert, hei, hoi, das Joch!
Es pflügt meine Liebste an der Benedeker Grenze.
Trocken ist die Erde, der Dreischarpflug
hält ihr nicht stand.
Schön ist meine Liebste,
in Benedek, hei, hoi, hat er nicht ihresgleichen.

Mondtam babám ne rakd meg a
sej haj szekeret.
Feltöri a villanyél a kezedet,
Fábul van a villanyele nem másbul,
Feltöri a tenyeredet sej haj csunyául.

I said: My dearest,
do not load the hey, ho, cart!
The pitchfork will break your hand.
Made of wood is the pitchfork,
and nothing else.
Your palm will break
in a hey, ho, ugly manner!

Ich sagte: Meine Liebste,
belade nicht den hei, hoi, Karren!
Aufbrechen wird der Gabelstock deine Hand.
Aus Holz ist der Gabelstock,
und aus nichts And'rem.
Aufbrechen wird deine Handfläche
auf hei, hoi, hässliche Weise!

4. Du mein einzig Licht

Du mein einzig Licht,
die Lilj' und Ros' hat nicht,
was an Farb und Schein
dir möcht ähnlich sein,
nur dass dein stolzer Mut
der Schönheit Unrecht tut.

You my only light,
the lily and rose so bright,
pale in colour compared to thy sight,
Yet thy lofty stance and pride,
Tarnish your beauty's bloom inside.

Meine Heimat du,
von solcher Lust und Ruh,
ist der Himmel gar wie die Erde bar.
Nur dass dein strenges Wort
mich weht vom süßen Port.

You, my homeland, you, so sweet and true,
Earth and sky, they cannot vie,
With the joy thou dost supply.
Yet thy stern decree
Doth shake me from sweet reverie.

5. Gar lieblich hat sich gesellet

Gar lieblich hat sich gesellet mein
Herz in kurzer Frist
zu einer, die mir gefället,
Gott weiß wohl, wer sie ist;

In such a short time
my heart has fallen into bliss
To one who pleases me,
God knows well who she is;

sie liebet mich ganz inniglich,
die Allerliebste mein,
mit Treuen ich sie mein.

Wohl für des Maien Blüte
hab ich sie mir erkorn,
sie erfreut mir mein Gemüte,
mein'n Dienst hab ich ihr g'schworn,
den will ich halten stetiglich,
sein ganz ihr untertan,
dieweil ichs Leben han.

Ich gleich sie einem Engel,
die Herzallerliebste mein,
ihr Härlein kraus als ein Sprengel,
ihr Mündlein rot als Rubein,
zwei blanke Ärmlein, die sind schmal,
dazu ein roter Mund,
der lacht zu aller Stund.

Mit Venus-Pfeiln durchschossen
das junge Herze mein;
schön's Lieb, sei unverdrossen,
setz deinen Willen drein.
Gesegn dich Gott, mein schönes Lieb,
ich soll und muss von dir,
du siehst mich wieder schier.

She loves me dearly,
the dearest of mine,
Her love is only mine.

For the bloom of May
I have chosen her,
she delights my soul,
I have sworn my service in whole,
I will keep it constantly,
to be entirely in her service,
shall be my whole life's purpose.

I liken her to an angel, divine and bright,
My heart's dearest, in love's pure light;
Her locks, curly as branches in the breeze,
Her lips, red as rubies that greatly please,
Two slender arms, so fair and trim,
And a crimson mouth,
that's ever a-brim,
With laughter, that never dims.

My heart, by arrows struck,
Venus, the goddess, hath cast;
Fair love, stay undeterred,
And put forth your will steadfast.
God bless thee, my sweet love,
I must now take my leave,
You'll see me soon, believe.

6. Es war ein Markgraf überm Rhein

Es war ein Markgraf überm Rhein,
der hatt' drei schöne Töchterlein.
Zwei Töchter früh heiraten weg,
die dritt hat ihn ins Grab gelegt.
Dann ging sie sing'n vor Schwesters Tür:
„ach braucht ihr keine Dienstmagd hier?“

„Ei Mädchen, du bist viel zu fein,
du gehst gern mit den Herrelein.“
„Ach nein, ach nein, das tu ich nicht,
meine Ehre mir viel lieber ist.“
Sie dingt das Mägdlein auf ein Jahr,
das Mägdlein dient ihr sieben Jahr.

Und als die sieben Jahr war'n um,
da ward das Mägdlein schwach und krank.
„Ach Mägdlein, wenn du krank sollst sein,
so sag, wer sind die Eltern dein?“
„Mein Vater war Markgraf am Rhein,
ich bin sein jüngstes Töchterlein.“

„Ach nein, ach nein, das glaub ich nicht,
dass du mein jüngste Schwester bist.“
„Und wenn du mir nicht glauben willst,
so geh an meine Kiste her,
daran tut es geschrieben stehn,
da kannst du's mit dein'n Augen sehn.“

There was a Margrave above the Rhine,
Who had three daughters, fair and fine.
Two daughters wed early, and left with grace,
The third, alas, laid him in his resting place.
She went singing at her sister's door:
"Pray, hath thee need of a maid no more?"

"O maiden fair, thou art too fine a sight,
And meet with gentlemen through day and night."
"Oh no, oh no, that's not for me,
My honour is far too dear, you see."
She hired the maiden for a year,
Seven years she served her sister here.

And when those seven years had flown,
The maiden lay sick, and all alone.
"Oh maiden fair, if ill you be,
Pray tell, who is kin to thee?"
"My father was a Margrave, above the Rhine,
I am his youngest daughter, this truth is mine."

"Oh no, oh no, I can't believe,
That you're my youngest sister, who did not leave."
"If my words you still defy,
Then go to my chest nearby,
For there, in writing, the truth will be,
With your own eyes, you shall see."

Und als sie an die Kiste kam,
da rannen ihr die Tränen ab;
„Ach, bringt mir Weck, ach bringt mir Wein,
das ist mein jüngstes Schwesterlein!“
„Ich will kein Weck, ich will kein Wein,
will nur ein kleines Särgelein!“

With trembling hands, the chest she sought,
And tears fell freely, as truth was brought.
"Oh, fetch me bread, and bring me wine,
For she's my youngest sister, so fine!"
"I'll take no bread, I'll take no wine,
Just bring a little coffin, soon to be mine!"

7. - 9. I. Basket | II. Löktañūr | III. Far away over the ocean

Kathy Jetñil-Kijiner

The texts by Kathy Jetñil-Kijiner (*1989) are protected by copyright. The poems 'Basket', 'Löktañūr I', 'Löktañūr II' and 'Far away over the ocean' are taken from her poetry collection 'Iep Jältok - Poems from a Marshallese Daughter', published in February 2017 by University of Arizona Press.

Die Texte von Kathy Jetñil-Kijiner (*1989) sind urheberrechtlich geschützt. Die Gedichte "Basket", "Löktañūr I", "Löktañūr II" und "Far away over the ocean" entstammen ihrem Gedichtband "Iep Jältok - Poems from a Marshallese Daughter", erschienen im Februar 2017 bei University of Arizona Press.

10. Nana de Sevilla

Este galapaguito
no tiene mare.

This little turtle
has no mother.

Diese kleine Schildkröte
hat keine Mama.

Este niño chiquito
no tiene cuna.

This little child
has no cradle.

Dieses kleine Kindlein
hat keine Wiege.

Su padre es carpintero
y le hará una.

His father is a carpenter
and will make one for him.

Sein Vater ist Zimmermann
und baut ihm eine.

11. Las Morillas de Jaén

Tres moricas me enamoran en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.

Three Moorish women stole my heart in
Jaén: Axa, Fátima and Marién.

Drei Maurinnen haben mich verliebt
gemacht, in Jaén: Axa, Fátima und Marién.

Tres moricas tan garridas
iban a coger olivas,
y hallában las cogidas en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.

Three graceful Moorish ladies
Went off to pick olives,
And found them all picked in Jaén:
Axa, Fátima and Marién.

Drei Maurinnen, so edel,
sie gehen zum Olivensammeln
und sie finden reiche Ernte in Jaén:
Axa, Fátima und Marién.

Y hallában las cogidas
y tornaban desmaídas
y las colores perdidas en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.

And finding them already picked,
They returned dismayed,
Their colors drained in Jaén:
Axa, Fátima and Marién.

Und sie finden reiche Ernte in Jaén
Und sie werden ganz widerspenstig
Und verlieren ihre Farben in Jaén:
Axa, Fátima und Marién.

Tres moricas tan lozanas
iban a coger manzanas
y hallában las tomadas en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.

Three Moorish maidens so radiant
Went to pick apples,
And found them already taken in Jaén:
Axa, Fátima and Marién.

Drei Maurinnen, so üppig,
sie gehen zum Äpfelpflücken
und sie ernten Tomaten in Jaén:
Axa, Fátima und Marién.

Díjeles: ¿Quién sois, señoras,
de mi vida robadoras?
Cristianas que éramos moras en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.

I said to them: Who are you, ladies,
Thieves of my life?
"Christians who were once Moors in Jaén,"
Axa, Fátima and Marién.

Ich sage: Wer seid ihr,
ihr Räuberinnen meines Lebens? -
Christinnen, die Mauren waren in Jaén:
Axa, Fátima und Marién.

DUO AMARIS

PR240088

PASCHENrecords
Sebastian Paschen, Benjamin Reichert GbR
Langwitz 48 | 17194 Moltzow | Germany
info@paschenrecords.de | www.paschenrecords.de

RECORDING PRODUCER Benjamin Reichert | PHOTOGRAPHY Harald Hoffmann | BOOKLET EDITING
Sebastian Paschen | GRAPHIC DESIGN Sebastian Paschen | TRANSLATION LYRICS Jesse Flowers, Julia Spies,
Ildikó Szabo | RECORDING DATE/VENUE July 2023, Epiphaniaskirche Mannheim-Feudenheim

Many thanks to Javier Alonso and Ildikó Szabo for the linguistic help and to João Luiz for all
the inspiration and enrichment of our work!

Vielen Dank an Javier Alonso and Ildikó Szabo für die sprachliche Hilfe und an João Luiz für
all die Inspiration und Bereicherung unserer Arbeit!

This recording is available as Compact Disc and via digital streaming and download services in 2 Channel standard resolution (16 bit, 44.1 kHz), 2 Channel high resolution (24 bit, 96 kHz) and Immersive Audio (Dolby® Atmos™).

©© 2024 PASCHENrecords | All rights of the producer and the owner of the recorded work reserved | Unauthorized copying, public performance, broadcasting, hiring or rental of this recording prohibited