

Abel Selaocoe
Where Is Home
(Hae Ke Kae)

1 Ibuyile iAfrica *Africa is back* **6.12**

Abel Selaocoe cello & voice

Simran Singh, Max Baillie violins • Colin Alexander cello • Fred Thomas piano

Alice Zawadzki, Cherise Adams-Burnett, Thandanani Gumede voice

2 Dipolelo *Recite* **0.45**

Abel Selaocoe cello

3 Zawose (for Hukwe Zawose) **5.02**

Abel Selaocoe cello & voice

Simran Singh violin

Max Baillie viola • Colin Alexander cello

Alice Zawadzki, Cherise Adams-Burnett, Thandanani Gumede voice

Alan Keary electric bass • Sidiki Dembele calabash & djembe

Mamadou Sarr congas & talking drum • Fred Thomas high percussion

GIOVANNI BENEDETTO PLATTI c.1697–1763

Cello Sonata No.7 in D

4 I. Adagio **3.32**

5 II. Allegro **2.20**

6 III. Largo **2.57**

7 IV. Presto **1.28**

Abel Selaocoe cello

Elizabeth Kenny theorbo • Kadialy Kouyate kora

Fred Thomas double bass

8 Hlokomela *Take care* **4.34**

Abel Selaocoe cello & voice

Alice Zawadzki voice

Alan Keary electric bass • Sidiki Dembele calabash

Fred Thomas high percussion

9 Qhawe *Hero* **5.43**

Abel Selaocoe cello & voice

Rakhvinder Singh, Simran Singh violins

Ruth Gibson viola • Alan Keary electric bass

Sidiki Dembele calabash

10 Lerato *Love* **4.20**

Abel Selaocoe cello & voice

Simran Singh violin • Max Baillie viola

Colin Alexander cello

Alan Keary electric bass

Sidiki Dembele calabash

Mamadou Sarr congas

Fred Thomas high percussion

Yo-Yo Ma *guest cello*

11 Seipone *Mirror* **3.20**

Abel Selaocoe cello

JOHANN SEBASTIAN BACH 1685–1750

Cello Suite No.3 in C BWV 1009

12 IV. Sarabande **3.09**

Abel Selaocoe cello & voice

13 Invocation **0.46**

Abel Selaocoe cello & voice

Rakhvinder Singh, Simran Singh violins

Ruth Gibson viola

Alice Zawadzki voice

Alan Keary electric bass • Sidiki Dembele calabash & djembe

Mamadou Sarr congas & talking drum

Fred Thomas high percussion

14 Ka Bohaleng *On the Sharp Side* **3.58**

Abel Selaocoe cello & voice

Rakhvinder Singh, Simran Singh violins

Ruth Gibson viola

Alice Zawadzki voice

Alan Keary electric bass

Sidiki Dembele calabash & djembe

Mamadou Sarr congas & talking drum

Fred Thomas high percussion

JOHANN SEBASTIAN BACH

Cello Suite No.5 in C minor BWV 1011

15 IV. Sarabande **1.52**

Abel Selaocoe cello

16 Ancestral Affirmations **5.00**

Abel Selaocoe voice & percussion

Fred Thomas percussion

The Selaocoe Family voices

55.18

compositions / improvisations by

Abel Selaocoe

Hae ke Kae

I'm so excited to bring you my debut album, *Hae ke Kae*, which means "Where is Home?" in Sesotho, one of the many languages of South Africa. As the title suggests, this programme explores the idea of seeking refuge – not in the stigmatised sense of the word associated with fleeing, but as a place that grounds us and empowers us. Shelter is a universal human need, yet we search for home in different ways. "Home" can mean so many things beyond the architectural or geographical space: it can be a spiritual place; it can be people; it can be solitude; it can be a routine. It can also be something you find along your travels. In all these senses of the word I've learned to find my different homes through the cello.

notes by cellist, singer and composer **Abel Selaocoe**

Where Is Home

Ibuyile iAfrica

Ibuyile iAfrica ("Africa is back" in the language of isiZulu) is a traditional hymn that was sung in apartheid times about the struggle to conquer that regime. Those events took so much from South Africa, but they also left us with so much hope. This hymn tells the youth: now is the time to define our voice, to cherish our own traditions and create the Africa we want for our children.

I came up with this wonderful arrangement as an ode to one of South Africa's legends, Desmond Tutu. He and other icons like Nelson Rolihlahla Mandela fought for our freedom, and I stand on their shoulders. When I go to Europe, when I perform anywhere in the world, it's because of their efforts that I'm allowed these experiences.

I'm also really honoured to have had one of my role models, cellist Yo-Yo Ma, play on this song. Speaking of identity, he's someone who has paved the way for more cellists to seek out their own identities, find their voices and have a reason to touch and to reflect the society around us.

Improvisation

Improvisation starts with a bit of your own singing. You have to sing inside of yourself and then your personality starts to come out. And when you improvise, there's no time to be self-critical, just as when you speak you can't really look back at every word, every sentence, you just speak and express yourself and possibly reflect later on what you said. It's an opportunity for free-flowing expression of your own uniqueness. Sometimes you lose control of it, and that is a wonderful thing. I start from the voice, then go from the voice to the cello, then begin to let this sound reflect my thoughts or the world around me.

Zawose

Tanzania was home to a place of refuge for South Africans in exile, a town called Morogoro, a safe place where they could organise and strategise the overthrow of apartheid. This connection between the people of Tanzania and South Africa made me want to learn more about Tanzanian music and explore the common ground between us.

This song is named for one of Tanzania's legendary traditional musicians, Hukwe Zawose. I discovered him while searching for these connections and came across a beautiful song of his called *Mateso*. Its title, which means "suffering", is a reference to the tribulation of South Africans in the time of apartheid, and I wanted to respond to this song with one of my own, to say "thank you for the love, for the kindness and for the empathy".

Tanzanian music features a high-pitched stick zither, an instrument with a single beaten string, called the zeze, and I decided I'd try and translate its musical language and its rhythmic groove to the cello.

Platti Sonata

The Baroque music I studied as a young musician and my inherited South African musical culture have more in common than you might expect. They both lend themselves to improvisation. They collided long ago in South Africa's history – in the church, for example, where European hymns and African music began to occupy the same space. Ever since I began playing the cello and singing in childhood, these influences have always circled each other. I found that the hymns my forefathers sang have bass lines not unlike those in Baroque music, and I thought: "Wouldn't these sound wonderful together?"

Platti is a wonderful composer I thought would work well in this marriage of Baroque and African music. This cello sonata has a freedom to it, an improvisatory quality that suits my way of playing within my native South African music or in rhythmic music in general.

I've interpolated improvisations between the four movements of this sonata, featuring the theorbo, an improvising instrument in its native Baroque continuo tradition, and the kora, used for improvised music by the bards of the West African oral history tradition. Together we improvise our way through this wonderful sonata, finding common strands between this African music, Baroque music and the practice of improvisation.

Hlokomela

Hlokomela means “take care” in the Sesotho language. And, just as in English, this can be used in the sense of “be careful” as well as “take care of others”. To me, this relates to a Southern African philosophy called *ubuntu* whose central idea is an understanding reflected in the maxim *umuntu ngumuntu ngabantu* (isiZulu) or *motho ke motho ka batho* (Sesotho/Setswana): you are because I am; I am because you are.

In our quest for survival in this world, home is where we feel safest, but we sometimes have to build a new home for ourselves away from our birthplace. Imagine a watering hole that appears in a drought-stricken place after a sudden rain, which draws together a springbok, a lion, a hippo, all in need of this very universal sustenance. I wrote *Hlokomela* on this theme: people far from home, hanging out together despite their differences. It’s full of humour and rhythm and celebrates the joy of being with others without feeling unsafe.

Qhawe

Qhawe means “hero”, and this song is dedicated to my nephew. It speaks of finding refuge in the playfulness and infectious energy and spirit of children.

In the Apostolic (*Postola*) Church tradition of South Africa it is the children who are largely responsible for the music-making: without their singing, nobody moves, and when the children sing, everyone dances. They are in charge of providing the spiritual impetus for the whole ceremony – a powerful role. The nature of this Postola music is incredibly and beautifully rhythmic. There is often a woman beating a large bass drum on either side throughout a song, providing an impulse as the children sing along.

Lerato

The word simply means “love” in Sesotho. It can be used as a name for a child or to tell people we love them: “lerato”. Through this song I was searching for something universal within the human race, and that is love. We are all made in one image, possessing the qualities of the world that are pure, that are full of love and that can be translated in all languages.

The sound world of the song comes from a South African hymn-singing scene. In my home church we have a way of singing all our own – one that is really rhythmic. We sometimes take out our Bibles and beat on them as a group, creating this wonderful bass sound, and that’s what you hear all the way through, plus a kind of sway, a kind of rhythm that feels like it just lives within the space of the song. In this way *lerato* lives within you, within me and within all people.

Seipone

This title means “mirror” in Sesotho. When you’re alone in a room, you’re allowed to be whoever you want to be. You can look at yourself in the mirror, spend time with yourself, engage in a solitary dialogue. This gets at the very essence of improvisation: finding ways to converse with all the influences you have inside you and in doing so hitting upon new creativity. I find that when I begin to improvise and don’t stop, I end up speaking a language of my own.

I take you through various influences as I improvise in this song. For example, the way I play with the bow at times draws on the technique of a bowed zither from Lesotho called the segankula. It’s a one-stringed instrument that is bowed in a circular fashion, up and down the string’s length, creating rhythmic grooves.

The more I look at myself in this way, the more I explore different worlds. I think about how to make the cello sound otherworldly, how to create rhythms within that sound to fashion music that seems to come from a very different place.

The Bach Sarabandes

Baroque music has always been an integral part of my cello playing. I studied all the Bach suites from an early age, at home in South Africa. Practising them, repeating them over and over in our very small house meant that the whole family was exposed to this music and absorbed it. My mother in particular, sitting and sewing nearby as I played, would react to the music and sing along in a very African way – a very South African hymn-singing way – devising her own countermelody to the chord progression. That became a part of my experience of these pieces, something that felt as if it was missing later on, as I furthered my studies in the UK, but the flavour of it never left me. It informs my very personal approach to them to this day.

Ka Bohaleng

Ka Bohaleng means “on the sharp side”, a title alluding to a Sesotho saying that goes: “A woman holds the knife on the sharp side”, in other words – by the blade. This conjures an incredible image of bravery, strength and an understanding of pain – an image depicting the courage, liveliness, initiative and sacrifice of mothers everywhere. These are important qualities in a person you look up to for guidance, as a mentor and protector.

In a traditional South African household, the father would go off to work and the mother would raise the children, girls and boys. My brother and I were taught how to be men by our mother.

This song is one of my favourites. It fits nicely within the album’s concept of taking refuge, as we often draw support and comfort from our mothers. It celebrates mothers: source of strength and good counsel. This song is dedicated to them.

Ancestral Affirmations

Affirmations for me means repetition of prayer, sending yourself into a spiritual realm by repeating your desires, your yearnings, your need at a particular time.

These affirmations are an invocation for healing. They begin with a Sesotho phrase that means “the pains of the world seem never-ending”. This continues in a prayer to the ancestors asking for these wounds to be healed. You might ask yourself: if I say “heal” as many times as I can, will the world heal? Will the world manifest this sound and this song?

Hae ke Kae

Où est ma maison

Je suis très excité à l'idée de vous présenter mon premier album, *Hae ke Kae*, trois mots qui veulent dire « Où est ma maison ? » en sesotho, l'une des nombreuses langues d'Afrique du Sud. Comme ce titre le suggère, le programme tourne autour de l'idée de chercher un refuge, non pas au sens tragique de lieu permettant d'échapper à une poursuite, mais d'endroit qui nous procure un fondement et une force. Si avoir un abri est un besoin humain universel, nous cherchons un domicile de diverses manières. Le chez-soi a tellement de significations différentes au-delà de l'espace architectural ou géographique : cela peut être un lieu spirituel ; cela peut être des gens, la solitude, une routine. Cela peut être aussi quelque chose que l'on trouve au cours de ses voyages. Toutes ces significations du chez-soi, j'ai appris à les trouver avec mon violoncelle.

notes par **Abel Selaocoe**, *violoncelliste, chanteur et compositeur*

Ibuyile iAfrica

Ibuyile iAfrica (« l'Afrique est de retour », en zoulou) est un chant traditionnel de l'époque de l'apartheid qui parle de la lutte contre ce régime. Cette lutte a tellement saigné l'Afrique du Sud, mais elle nous a aussi donné beaucoup d'espoir. *Ibuyile iAfrica* dit à la jeunesse : « C'est le moment de définir ce que nous sommes, de chérir nos traditions et de créer l'Afrique que nous souhaitons pour nos enfants. »

J'ai choisi ce merveilleux arrangement en guise d'ode à l'une des légendes sud-africaines, Desmond Tutu. Lui et d'autres icônes comme Nelson Mandela ont lutté pour notre liberté, et ils me portent sur leurs épaules. Lorsque je me rends en Europe, lorsque je me produis quelque part dans le monde, c'est grâce à leur combat que je peux le faire.

Je suis extrêmement honoré que l'un de mes modèles, le violoncelliste Yo-Yo Ma, joue dans ce morceau. C'est un musicien qui a préparé le terrain pour que d'autres violoncellistes puissent trouver leur identité, leur personnalité et aient une raison de refléter le monde qui les entoure et de l'émouvoir.

Improviser

Pour improviser, on peut commencer par chanter. Il faut chanter intérieurement, ce qui permet à sa personnalité de se révéler. Lorsqu'on improvise, on n'a pas le temps de faire de l'autocritique, c'est comme lorsqu'on parle, on ne peut pas se permettre de revenir sur chaque mot, sur chaque phrase prononcée, on parle, on s'exprime, et peut-être réfléchira-t-on par la suite à ce que l'on a dit. L'improvisation est une occasion de laisser sa personnalité s'exprimer librement. Parfois, on perd le contrôle, et c'est formidable. Je commence par la voix, passe ensuite de la voix au violoncelle, puis je laisse ces sonorités refléter mes pensées ou le monde qui m'entoure.

Zawose

La ville de Morogoro, en Tanzanie, fut un lieu de refuge pour les Sud-Africains en exil, un lieu sûr où ils pouvaient s'organiser et élaborer une stratégie pour renverser le régime de l'apartheid. Ces liens entre le peuple de Tanzanie et celui d'Afrique du Sud m'ont incité à chercher à en savoir plus sur la musique tanzanienne et à étudier nos points communs.

Le titre de ce morceau renvoie à un représentant légendaire de la musique tanzanienne traditionnelle, Hukwe Zawose. Je l'ai découvert en faisant mes recherches sur les liens entre Tanzanie et Afrique du Sud et suis tombé sur un magnifique chant de sa plume intitulé *Mateso*. Ce titre, qui signifie « souffrance », fait allusion aux épreuves subies par les Sud-Africains à l'époque de l'apartheid. J'ai voulu répondre à ce chant par un chant de mon cru afin de dire : « Merci pour votre affection, votre gentillesse, votre empathie. »

Typique de la musique tanzanienne est le zeze, une cithare bâton à une corde frappée, de tessiture aiguë, dont j'ai essayé de transposer le langage, notamment sa rythmique particulière, au violoncelle.

Sonate de Platti

La musique baroque que j'ai étudiée dans mes jeunes années et la musique sud-africaine de mes racines ont plus en commun qu'on ne l'imagine. L'une comme l'autre se prêtent à l'improvisation. Il y a bien longtemps qu'elles sont entrées en contact dans l'histoire de l'Afrique du Sud, à l'église, par exemple, où les cantiques européens et la musique africaine se retrouvèrent à occuper le même espace. Depuis que je me suis mis au violoncelle et que j'ai commencé à chanter, ces deux sources d'influence n'ont cessé de se croiser dans mon esprit. J'ai découvert que les chants de mes ancêtres ont des lignes de basse qui ressemblent à celles de la musique baroque, alors j'ai pensé : « Ces lignes ne sonneraient-elles pas merveilleusement ensemble ? »

Giovanni Benedetto Platti (vers 1697–1763) est un compositeur merveilleux qui m’a semblé idéal pour ce mariage entre musique baroque et musique africaine. La sonate pour violoncelle et continuo que j’ai choisie a une certaine liberté, un caractère improvisé qui convient à mon jeu, à ma façon de m’inscrire dans le cadre de la musique africaine de mes racines ou de jouer de la musique rythmique en général.

J’ai inséré une improvisation dans chacun des intervalles entre les quatre mouvements de la sonate. Deux instruments m’accompagnent : un théorbe, instrument du continuo baroque, et une kora, avec laquelle s’accompagnaient les bardes de la tradition orale ouest-africaine. Ensemble, nous improvisons au gré de cette sonate merveilleuse et découvrons les fils communs qui relient musique africaine, musique baroque et pratique de l’improvisation.

Hlokomela

Hlokomela signifie à la fois « fais attention » et « prend soin des autres » en sesotho. Cela renvoie pour moi à la philosophie sud-africaine *ubuntu* qui est centrée sur la compréhension et que reflète la maxime « *umuntu ngumuntu ngabantu* » en zoulou, ou « *motho ke motho ka batho* » en sesotho/tswana : « Tu es parce que je suis ; je suis parce que tu es. »

Nous qui cherchons à survivre dans ce monde, c’est dans notre maison que nous nous sentons le plus sûr, mais parfois nous devons construire un nouveau domicile loin de notre lieu de naissance. Imaginez, dans un sol durci par la sécheresse, un point d’eau se former après une pluie soudaine et attirer un springbok, un lion, un hippopotame, tous aussi assoiffés les uns que les autres. J’ai écrit *Hlokomela* sur ce sujet : des gens loin de chez eux, qui passent du temps ensemble malgré leurs différences. C’est un morceau plein d’humour et de rythme, qui célèbre la joie d’être avec autrui sans se sentir en insécurité.

Qhawe

Qhawe veut dire « héros ». Ce chant, dédié à mon neveu, parle de trouver refuge dans la jovialité, la fougue et la vivacité contagieuses des enfants.

Dans la tradition de l'Église apostolique d'Afrique du Sud (*Postola*), les enfants sont déterminants pour la partie musicale de l'office : s'ils ne chantent pas, personne ne bouge, et lorsqu'ils chantent, tout le monde danse. C'est à eux qu'il incombe de fournir l'élan spirituel d'un bout à l'autre du service – une immense responsabilité. La musique traditionnelle *Postola* est superbement rythmique. Souvent, le chant des enfants est accompagné par une femme qui frappe une grosse caisse des deux côtés.

Lerato

Le mot signifie simplement « amour » en sesotho. Il peut être utilisé comme prénom ou peut servir à dire à quelqu'un qu'on l'aime. Avec ce chant, j'ai cherché quelque chose d'universel dans l'humanité, et c'est l'amour. Nous sommes tous faits selon la même image, nous avons en nous ce qui est pur dans le monde, ce qui est plein d'amour et peut être traduit dans toutes les langues.

Les sonorités de ce morceau proviennent du chant des cantiques sud-africains. Dans mon église, nous avons une façon de chanter bien à nous, qui est très rythmique. Parfois, nous sortons tous notre Bible et frappons dessus, ce qui crée un merveilleux son grave. C'est ce qu'on entend ici d'un bout à l'autre, plus une sorte de balancement, une espèce de rythme qui semble vivre dans le temps du morceau. Ainsi *lerato* vit en vous, en moi et en tout le monde.

Seipone

Ce titre signifie « miroir » en sesotho. Lorsqu'on est seul dans une pièce, on peut se permettre d'être la personne de son choix. On peut se regarder dans le miroir, passer du temps avec son moi, se lancer dans un dialogue avec soi-même. On touche là à l'essence-même de l'improvisation : il s'agit de chercher des moyens de converser avec toutes les richesses que l'on a en soi-même, ce qui libère de nouvelles ressources créatives. Je m'aperçois que lorsque je me mets à improviser, au bout d'un certain temps je finis par parler un langage qui m'est propre.

En improvisant dans ce chant, je vous fais passer par divers éléments qui m'ont influencé. Par exemple, la manière dont j'utilise l'archet, à certains moments, s'inspire de la technique utilisée pour jouer de la segankula, une cithare à archet du Lesotho. C'est un instrument à une corde que l'on frotte de façon circulaire, du haut en bas de la corde, ce qui crée un certain rythme.

Plus je m'observe ainsi, plus j'explore des mondes différents. Je réfléchis à des façons de faire sonner le violoncelle de manière inédite et avec cette sonorité de créer des rythmes qui permettent de modeler une musique qui semble venir d'un endroit complètement différent.

Les sarabandes de Bach

La musique baroque a toujours fait partie de mon activité de violoncelliste. J'ai commencé à travailler les suites de Bach à un jeune âge, en Afrique du Sud. En les travaillant, en les reprenant sans cesse dans notre petite maison, j'imprégnais toute la famille de cette musique. Ma mère, en particulier, qui faisait de la couture tandis que je jouais, avait l'habitude d'accompagner mon jeu par son chant – avec cette manière sud-africaine de chanter des cantiques –, inventant un contrechant sur l'enchaînement harmonique. C'est devenu pour moi indissociable de ces morceaux, quelque chose qui m'a semblé manquer par la suite, lorsque j'ai poursuivi mon apprentissage en Grande-Bretagne, mais dont la saveur ne m'a jamais quitté. Cela continue de nourrir mon approche très personnelle de ces suites.

Ka Bohaleng

Le titre *Ka Bohaleng* signifie « par le côté coupant » et renvoie au dicton sesotho : « Une femme tient le couteau par le côté coupant », autrement dit « par la lame ». Ce dicton suscite une image frappante de bravoure, de force, et de compréhension de la douleur, une image qui exprime le courage, la vitalité, l'initiative et le sacrifice de toutes les mères. Ce sont là des qualités importantes chez une personne qui sert de modèle et de guide, de mentor et de protectrice.

Dans un ménage sud-africain traditionnel, le père part travailler et la mère élève les enfants, filles et garçons. Ma mère nous a enseigné, à mon frère et à moi-même, à être des hommes.

Ce chant est l'un de mes préférés. Il s'inscrit parfaitement dans le sujet de l'album, chercher refuge, puisque nous trouvons souvent soutien et réconfort auprès de notre mère. Il rend hommage à toutes les mères, sources de force et de bons conseils, et leur est dédié.

Ancestral Affirmations (Affirmations ancestrales)

« Affirmations » signifie pour moi redire une prière, se propulser dans un domaine spirituel en répétant ses désirs, ses aspirations, ses besoins à un moment particulier.

Ces *Affirmations* sont une invocation pour obtenir la guérison. Elles commencent par une phrase sesotho qui signifie « les souffrances de ce monde semblent ne jamais vouloir cesser ». Suit une prière aux ancêtres dans laquelle est implorée la guérison de ces blessures. On peut se demander : si je dis « guérison » autant de fois que je peux, le monde guérira-t-il ? Le monde fera-t-il entendre ces sonorités et ce chant ?

Traduction : Daniel Fesquet

Hae ke Kae

Wo ist das Zuhause

Ich freue mich sehr, Ihnen mein Debütalbum *Hae ke Kae* vorzustellen, was in Sesotho, einer der vielen Sprachen Südafrikas, „Wo ist das Zuhause?“ bedeutet. Wie der Titel schon sagt, geht es in diesem Programm um den Gedanken, eine Zuflucht zu suchen – nicht im stigmatisierten Sinne des Wortes, das mit Flucht assoziiert ist, sondern als Ort, der uns erdet und uns eine Stütze bietet. Schutz ist ein universelles menschliches Bedürfnis, doch wir suchen auf unterschiedliche Weise nach Heimat. „Zuhause“ kann so viele Dinge über den architektonischen oder geografischen Raum hinaus bedeuten: Es kann ein spiritueller Ort sein; es können Menschen sein; es kann Zurückgezogenheit sein; es kann ein fester Tagesablauf sein. Es kann auch etwas sein, das man auf seinen Reisen findet. In all diesen Bedeutungen des Wortes habe ich gelernt, meine verschiedenen „Heimaten“ durch das Cello zu finden.

*Anmerkungen von **Abel Selaocoe**, Cellist, Sänger und Komponist*

Ibuyile iAfrica

Ibuyile iAfrica („Afrika ist zurück“ in der Bantusprache isiZulu) ist ein traditioneller Hymnus, der zu Zeiten der Apartheid über den Kampf zur Eroberung dieses Regimes gesungen wurde. Diese Ereignisse haben Südafrika so viel genommen, aber sie haben uns auch viel Hoffnung gelassen. Dieser Hymnus sagt der Jugend: Jetzt ist es an der Zeit, unsere Stimme zu finden, unsere eigenen Traditionen zu pflegen und das Afrika zu schaffen, das wir uns für unsere Kinder wünschen.

Ich habe mir dieses wundervolle Arrangement als Ode an eine der Legenden Südafrikas, Desmond Tutu, ausgedacht. Er und andere Ikonen wie Nelson Mandela haben für unsere Freiheit gekämpft, und ich stehe auf ihren Schultern. Wenn ich nach Europa komme, wenn ich irgendwo auf der Welt auftrete, sind mir diese Erfahrungen aufgrund ihrer Bemühungen möglich.

Ich fühle mich auch sehr geehrt, dass eines meiner Vorbilder, der Cellist Yo-Yo Ma, bei diesem Song mitspielt. Apropos Identität, er ist jemand, der den Weg für andere Cellisten geebnet hat, ihre eigene Identität zu suchen, ihre Stimme zu finden und einen Grund zu haben, die Gesellschaft um uns herum zu berühren und zu reflektieren.

Improvisation

Die Improvisation beginnt mit ein bisschen eigenem Singen. Man muss in sich hinein singen, und dann kommt die eigene Persönlichkeit zum Vorschein. Und beim Improvisieren bleibt keine Zeit für Selbstkritik, so wie man beim Sprechen nicht wirklich auf jedes Wort, jeden Satz zurückblicken kann, man spricht einfach und drückt sich aus und reflektiert eventuell das Gesagte später. Es ist eine Gelegenheit für einen frei fließenden Ausdruck der eigenen Einzigartigkeit. Manchmal verliert man die Kontrolle darüber, und das ist eine wunderbare Sache. Ich beginne mit der Stimme, gehe dann von der Stimme zum Cello über und beginne, diesen Klang meine Gedanken oder die Welt um mich herum widerspiegeln zu lassen.

Zawose

Tansania war ein Zufluchtsort für Südafrikaner im Exil, eine Stadt namens Morogoro, ein sicherer Ort, an dem sie den Sturz des Apartheidsregime organisieren und strategisch planen konnten. Diese Verbindung zwischen den Menschen in Tansania und Südafrika hat in mir den Wunsch geweckt, mehr über tansanische Musik zu erfahren und die Gemeinsamkeiten zwischen uns zu erkunden.

Dieses Lied ist nach einem der legendären traditionellen Musiker Tansanias, Hukwe Zawose, benannt. Auf der Suche nach diesen Zusammenhängen bin ich auf ihn und auf ein wunderschönes Lied von ihm namens *Mateso* gestoßen. Sein Titel, der „Leiden“ bedeutet, bezieht sich auf die Drangsal der Südafrikaner in der Zeit der Apartheid, und ich wollte auf dieses Lied mit einem eigenen antworten, um zu sagen: „Danke für die Liebe, für die Freundlichkeit und für die Empathie“.

In der tansanischen Musik gibt es eine Stabzither in hoher Tonlage, ein Instrument mit einer einzigen zu schlagenden Saite (Zeze), und ich beschloss zu versuchen, seine musikalische Sprache und seinen rhythmischen Groove auf das Cello zu übertragen.

Platti-Sonate

Die Barockmusik, die ich als junger Musiker studierte, und meine ererbte südafrikanische Musikkultur haben mehr gemeinsam, als man vielleicht erwarten würde. Beide eignen sich für die Improvisation. Sie kollidierten vor langer Zeit in der Geschichte Südafrikas – in der Kirche zum Beispiel, wo europäische Kirchenlieder und afrikanische Musik begannen, denselben Raum einzunehmen. Seit ich in meiner Kindheit angefangen habe, Cello zu spielen und zu singen, haben sich diese Einflüsse immer wieder umkreist. Ich stellte fest, dass die Kirchenlieder, die meine Vorfahren sangen, Basslinien hatten, die denen der Barockmusik nicht unähnlich waren, und ich dachte: „Würden diese nicht wunderbar zusammen klingen?“

Platti ist ein wunderbarer Komponist, von dem ich meinte, dass er gut zu dieser Verbindung von barocker und afrikanischer Musik passen würde. Diese Cellosonate hat eine Freiheit, eine improvisatorische Qualität, die gut mit meiner Spielweise der Musik meiner südafrikanischen Heimat oder in rhythmischer Musik im Allgemeinen harmoniert.

Ich habe Improvisationen zwischen die vier Sätze dieser Sonate eingefügt, auf der Theorbe, einem Instrument für die Improvisation in der ursprünglichen barocken Continuo-Tradition, und der Kora, die von den Barden der westafrikanischen Tradition der mündlichen Überlieferung improvisierter Musik verwendet wird. Gemeinsam improvisieren wir uns durch diese wunderbare Sonate und finden Übereinstimmungen zwischen dieser afrikanischen Musik, der Barockmusik und der Praxis der Improvisation.

Hlokomela

Hlokomela bedeutet sowohl „sei vorsichtig“ als auch „kümmere dich um andere“ in der Sesotho Sprache. Für mich bezieht sich dies auf eine südafrikanische Philosophie namens *Ubuntu*, deren zentrale Idee ein Verständnis ist, das sich in der Maxime *umuntu ngumuntu ngabantu* (auf isiZulu) oder *motho ke motho ka batho* (auf Sesotho / Setswana) widerspiegelt: Du bist, weil ich bin; ich bin, weil du bist.

Bei unserem Streben nach Überleben in dieser Welt fühlen wir uns zu Hause am sichersten, aber manchmal müssen wir uns ein neues Zuhause weit weg von unserem Geburtsort erschaffen. Stellen Sie sich ein Wasserloch vor, das nach einem plötzlichen Regen an einem von Dürre heimgesuchten Ort auftaucht und einen Springbock, einen Löwen, ein Flusspferd zusammenbringt, die alle diese sehr universelle Labung benötigen. Zu diesem Thema habe ich *Hlokomela* geschrieben: Menschen weit weg von zu Hause, die trotz ihrer Unterschiede Zeit miteinander verbringen. Es ist voller Humor und Rhythmus und feiert die Freude, mit anderen zusammen zu sein, ohne sich unsicher zu fühlen.

Qhawe

Qhawe bedeutet „Held“, und dieser Song ist meinem Neffen gewidmet. Er spricht davon, Zuflucht in der Verspieltheit und ansteckenden Energie und der Begeisterung von Kindern zu finden.

In der Tradition der Apostolischen (*Postola*) Kirche Südafrikas sind die Kinder maßgeblich für das Musizieren verantwortlich: Ohne ihren Gesang bewegt sich niemand, und wenn die Kinder singen, tanzen alle. Sie sind dafür verantwortlich, den spirituellen Impuls für die gesamte Zeremonie zu liefern – eine machtvolle Rolle. Das Wesen dieser Postola-Musik ist unglaublich und wunderbar rhythmisch. Oft gibt es eine Frau, die die Kinder beim Singen auf einer großen Bass-trommel begleitet, die sie auf beiden Seiten schlägt.

Lerato

Das Wort bedeutet auf Sesotho einfach „Liebe“. Es kann als Vorname verwendet werden, oder um Menschen zu sagen, dass wir sie lieben: „lerato“. Durch dieses Lied suchte ich nach etwas Universellem innerhalb der Menschheit, und das ist Liebe. Wir alle sind nach einem Bild geschaffen, besitzen die Qualitäten der Welt, die rein, voller Liebe sind und in alle Sprachen übersetzt werden können.

Die Klangwelt des Liedes entstammt einer südafrikanischen Gesangsszene von religiösen Liedern. In meiner Heimatgemeinde haben wir eine ganz eigene Art zu singen – eine, die wirklich rhythmisch ist. Manchmal holen wir unsere Bibeln heraus und schlagen als Gruppe darauf, wodurch dieser wundervolle Bass-Sound entsteht, und den hört man die ganze Zeit, plus eine Art Schwingen, eine Art Rhythmus, der sich anfühlt, als würde er innerhalb des Raumes des Liedes leben. Auf diese Weise lebt *lerato* in dir, in mir und in allen Menschen.

Seipone

Dieser Titel bedeutet „Spiegel“ auf Sesotho. Wenn man allein in einem Raum ist, darf man sein, wer man sein will. Man kann sich im Spiegel betrachten, Zeit mit sich selbst verbringen, einen inneren Dialog führen. Das trifft in der Essenz auch auf die Improvisation zu: Wege zu finden, mit all den Einflüssen, die man in sich trägt, in Dialog zu kommen und dabei neue Kreativität freizusetzen. Ich finde, wenn ich anfangen zu improvisieren und nicht aufhören, spreche ich am Ende eine eigene Sprache.

Während ich in diesem Song improvisiere, nehme ich Sie durch die verschiedenen Einflüsse mit. Meine Art, mit dem Bogen zu spielen, greift zum Beispiel manchmal auf die Technik einer Bogenzither aus Lesotho, die Segankula, zurück. Es ist ein einsaitiges Instrument, das kreisförmig entlang der Saite auf und ab gestrichen wird, wodurch rhythmische Grooves entstehen.

Je mehr ich mich auf diese Weise betrachte, desto mehr erkunde ich verschiedene Welten. Ich denke darüber nach, wie man das Cello wie aus einer anderen Welt klingen lässt, wie man Rhythmen innerhalb dieses Klangs erzeugt, um Musik zu gestalten, die von einem ganz anderen Ort zu kommen scheint.

Die Bach-Sarabanden

Barockmusik war schon immer ein fester Bestandteil meines Cellospielens. Ich habe alle Bach-Suiten von frühester Jugend an zu Hause in Südafrika studiert. Sie zu üben, sie immer und immer wieder in unserem sehr kleinen Haus zu wiederholen, bedeutete, dass die ganze Familie dieser Musik ausgesetzt war und sie in sich aufnahm. Besonders meine Mutter, die neben mir saß und nähte, während ich spielte, reagierte stark auf die Musik und sang auf eine sehr afrikanische Art mit – eine sehr südafrikanische Art des religiösen Liedgesangs – und erfand ihre eigene Gegenmelodie zu der Akkordfolge. Dies wurde ein Teil meiner Erfahrung mit diesen Stücken, etwas, das mir später fehlte, als ich meine Studien in Großbritannien fortsetzte, aber die Erinnerung daran ließ mich nie los. Sie prägt bis heute meinen ganz persönlichen Umgang mit ihnen.

Ka Bohaleng

Ka Bohaleng bedeutet „auf der scharfen Seite“, ein Titel, der auf ein Sesotho-Sprichwort anspielt, das besagt: „Eine Frau hält das Messer an der scharfen Seite“, also an der Klinge. Dies beschwört ein unglaubliches Bild von Tapferkeit, Stärke und Verständnis für Schmerz herauf – ein Bild, das den Mut, die Lebendigkeit, die Initiative und die Aufopferung von Müttern überall darstellt. Dies sind wichtige Eigenschaften einer Person, zu der man als Mentorin und Beschützerin aufschaut.

In einem traditionellen südafrikanischen Haushalt ging der Vater arbeiten, und die Mutter zog die Kinder, Mädchen und Jungen, groß. Meinem Bruder und mir wurde von unserer Mutter beigebracht, wie man ein Mann wird.

Dieses Lied ist eines meiner Lieblingsstücke. Es passt gut in das Album-Konzept des Zufluchtnehmens, da wir oft Unterstützung und Trost von unseren Müttern erhalten. Es feiert die Mütter: Quelle der Kraft und guter Ratgeber. Ihnen ist dieses Lied gewidmet.

Ancestral Affirmations (Affirmationen der Vorfahren)

Affirmationen bedeuten für mich Wiederholungen von Gebeten, sich selbst in einen spirituellen Bereich zu begeben, indem man seine Wünsche, seine Sehnsüchte, seine Bedürfnisse zu einem bestimmten Zeitpunkt mehrfach wiederholt.

Diese Affirmationen sind eine Beschwörung der Heilung. Sie beginnen mit einem Sesotho-Satz, der bedeutet: „Die Schmerzen der Welt scheinen nie zu enden.“ Dies geht mit einem Gebet an die Vorfahren weiter, in dem darum gebittet wird, dass diese Wunden geheilt werden. Sie fragen sich vielleicht: Wenn ich, so oft ich kann, „heilen“ sage, wird die Welt heilen? Wird die Welt diesen Klang und dieses Lied manifestieren?

Übersetzung: Anne Schneider

Ibuyile iAfrica

Ibuyile
Ibuyile iAfrica
Se ibuyile

Zonke inhlamba ziyo phela
Ngempela bo.

Zawose

Zawose, Asanti sana
Re leboha ba Tanzania
Ka ho Thusa Africa Borwa ka nako
e Thata
Tsela ya badimo E Tshweu

Asanti sana

Ka jeno Ke keteka ba Tanzania ka
hore thusa ka nako tse thata
Hotwhe motho ke motho
ka motho
Bolte ba ma Africa ha bo feli
Hebanna! Hoooha!!
Tsela ya Ma Africa ke lerato le
tswella pele ha utlwe
Bohloko ba lefatshe ha bo fele

Fola!!!!

Tanzania Makwande

Hlokomela

Thusanang Ka lerato la lona

Otla thuswa le wena ha ofa babang
Hothwe motho ke motho ka motho
Efa osa qedi

Hlokomela ba heno
Bare di tau ke tseo diyatla
Hlokomela batho babang

1 Ibuyile iAfrica

It has returned
Africa is back
It's back

All the suffering will be put to an end
Truly it will end

3 Zawose

Zawose, thank you in abundance.
We honor those from Tanzania
Helping South Africans in the time
of struggle
The path paved by our ancestors
is radiant

We thank you in abundance

Today I celebrate those of Tanzania
because of their care in hard times.
They say I am because you are
[ubuntu]
The Beauty of Africans is infinite!
Habanna! Hoooha!!
The path of all Africans is Love, a
love that moves forward.
The pains of the world must
be conquered
Heal!!!!

Tanzania, we wish you growth
in abundance!

8 Hlokomela

Help each other with love you carry
that is your own
You will also receive if you give
They say I am because you are
Give in abundance

Take care of your people
The lions may be coming
Watch closely for your own

Qhawe

Qhubeka ninande
(Pula Hayene)
Re tlile mona ho leboha baha
Selaocoe, Ba heso bo
Ba ha Mashinini, Ba ha Masekwa,
Ba Nhlapo!!
Anki ke tlo ho leboha ka hore fa
qhubeka ninande
Are leboheng.
Re tlile mona honka lerato la
badimo
Are hopole le mabitsong arona
Ma bitso arona are jwetsa ka lerato
la lefatshe

Amatle ma Africa
Utlwa
Tjhe ka le
Lerato, letsatsi, Tiisetso, tshepo,
kgosi, lepitjo, nongi, viwe, themba,
kutlwano, pendo...

Lerato

Kena le lerato, lesa feleng
Le tsotellang lefatshe kabo phara
Hopola, hopola bo!
Re futsitse modimo ka lerato
le lekana
Lerato la modimo le kara ho wena

Kena le lerato, lesa feleng
Le tsotellang lefatshe kabo phara
Kena le lerato, le tsamayang
Lefathse kabo phara

La modimo hale fele
Lerato leya tsotella
Efa ba bang
Kena le lerato
Le wena o le tshwere
Fitisa fitisa

9 Qhawe

Qhubeka ninande
(Rain! Let it pour)
We are here to honor the clan of
the Selaocoe people, my people.
The people of Mashinini, Masekwa,
Nhlapo
Anki, I thank you for giving us
Qhubeka
Let us give thanks!!!
We are here to inherit the love of
our Ancestors
Let us remember that our names
Have a wisdom of the world that
is ingrained.

Africans are so beautiful
Listen!!
The likes of:
Lerato, Letsatsi, Tiisetso, Tshepo,
Kgosi, Lepitjo, Nongi, Viwe,
Themba, Kutlwano, Pendo...

10 Lerato

I have a love, a love that is infinite.
It cares for the world in abundance
Remember, remember!
We have inherited a deep love
from God.
It lives in all of us.

I have a love, a love that is infinite.
It cares for the world in abundance
I have a love that transcends
The boundaries of our world.

It is infinite,
It cares for the world in abundance
Pass it on
I have love
And you have it too.
Pass it on pass it on

Invocation

Mosadi o tshwara thipa ka
bohaleng
Kopantsho ya lelapa bo
Matla a mosadi
Eya Eya Ka Bohaleng

Ka Bohaleng

Mosadi o tshwara thipa ka
bohaleng bona bona

Mosadi o tshwara thipa ka
bohaleng bona bona
Hothata bo, ho jala peu ya mosadi
wako Africa

(Ubuntu se bula)

Ancestral Affirmations

Bohloko ba lefatshe habo feli!
Ke Bohloko ba lefatshe
Re kopa maseba a fele eya
Bohloko ba lefatshe
Ha bo fole fole

Maseba a fele
Fola fola fola
Maseba ha a fele

A re rapeleng Kao fela...

(Prayer)

Ha a fele
A fele maseba
Lebitso la Morena Jeso Chreste
AMEN

Ending hymn

Reya ho boka Morena
Rentse re thabela wena
Resa Phela Hamonate
Ka Paballo ya hao ntate.
Amen...

13 Invocation

A woman holds the knife on the
sharp side
The anchor of the family
The power of a woman
Yes! Yes! On the Sharp Side

14 Ka Bohaleng

A woman holds the knife on the
sharp side come see come see!!!

A woman holds the knife on the
sharp side come see come see!!!
There no one who plants a seed like
the mother of Africa

(Humanity has arrived!!)

16 Ancestral Affirmations

The pains of the world do not end!
These are the pains of the world
We ask for the wounds to heal, Yes!
The pains of the world
Let them heal and heal

Wounds disappear
Heal heal heal
Wounds must heal

Let's all pray together...

(Prayer)

Let them disappear
The wounds
In the name of Jesus Christ
AMEN

Ending hymn

Let's praise the Lord
We still rejoice by your side
We live in Joy
Under your care, father.
Amen...

Ubuntu!!!

I am because you are.

*I am so grateful to all those that have brought this spirit
of humanity into my life and music making.*

*This has made my debut album a one of a kind experience,
delving into the search of Hae ke Kae/Where is Home.*

*This question has opened a way of thinking
instead of offering immovable answers.*

*I am grateful for the people that have led me here
and continue to walk this path with me.*

Thank you for your kindness and generosity of spirit.

Ntombi Miriam Selaocoe (Mama)

Mpolokeng Isaac Selaocoe (Papa)

Samuel Selaocoe (Brother)

Esther "Anki" Selaocoe (Sister)

Santu Selaocoe (Sister)

Ruth Gibson (partner)

Letsatsi and Lerato

Micheal Masote (mentor)

Kutlwano Masote (first cello teacher)

Sheila Masote (mentor)

Simran Singh

Rakhvinder Singh

Adam Szabo

Ben Oosthuizen

Ilse Myburgh

Hannah Roberts (cello professor)

Fred Thomas

Joseph Reiser

Sidiki "Koh" Demebele

Alan Keary

Kate Caro

Maebh Lehane

Barak Schmool

Colombe de Poncins

Bertrand Castellani

Warner Classics / Erato

ACOSA

*Yo-Yo Ma would like to thank Kathy Stott and Jesse Lewis,
without whom this collaboration would not have happened.*

*Thanks also to
the Desmond Tutu Foundation
Church Studios
Sands Films Music Room & Olivier Stockman*

Recorded: 26.VIII. (1) & 17–22.X. (2–16) 2021, Church Studios, London;
23.IX.2021, Boston, Massachusetts (Yo-Yo Ma tracking)

Executive Producer: Alain Lanceron
Recording Producer: Fred Thomas
Engineer, Mix & Atmos Mix: Joseph Reiser

Cover Design: Rhino East West
Portrait of Abel Selaocoe on p.32: © Sizwekhozaarts
Photography: © Christina Ebenezer, except video still of Yo-Yo Ma
Artwork & Editorial: WLP London Ltd

Publisher: Copyright Control
A Warner Classics release, (P) & © 2022 Parlophone Records Limited

abelselaocoe.com • warnerclassics.com

All rights of the producer and of the owner of the work reproduced reserved.
Unauthorised copying, hiring, lending, public performance and broadcasting
of this record prohibited.

