

HELENA
MUNKTELL

DIX MÉLODIES
VIOLIN SONATA
PIANO TRIO

SOFIE
ASPLUND

TOBIAS
RINGBORG

KRISTINA
WINIARSKI

PETER
FRIIS JOHANSSON

MUNKTELL, Helena (1852–1919)

Sonata in E flat major for violin and piano, Op. 21 (1905) 29'57

1	I. <i>Allegro non tanto, vigoroso</i>	8'27
2	II. Scherzo brusco. <i>Moderato energico</i>	5'00
3	III. <i>Andante quasi Adagio</i>	7'57
4	IV. Finale. <i>Allegro con brio</i>	8'20

Dix Mélodies for voice and piano 27'01

5	1. Sérénade	2'54
6	2. Dans le lointain des bois	2'25
7	3. Ce qu'entendent les nuits	2'09
8	4. D'un berceau	3'27
9	5. Cantilène	2'32
10	6. Fascination	2'09
11	7. La dernière berceuse	2'33
12	8. Exil d'amour	3'31
13	9. Si tu le voulais	2'06
14	10. Fidélité	2'38

Kleines Trio for piano, violin and cello

9'05

15 I. Allegro moderato

1'58

16 II. Andante espressivo

3'00

17 III. Scherzo Finale

4'01

Appendix

From **Sonata in E flat major** for violin and piano, Op. 21

18 II. Scherzo brusco. *Moderato energico* [original version]

6'05

TT: 73'37

Tobias Ringborg *violin*

Sofie Asplund *soprano*

Kristina Winiarski *cello*

Peter Friis Johansson *piano*

Instrumentarium:

Violin: Niccolò Gagliano, on loan from the Järnåker foundation

Cello: Italian, Anon.; probably mid-18th century, on loan from the Järnåker foundation

Piano: Fazioli F 278 concert grand, kindly loaned by Mats Öjefelt

In 1897, Helena Munktell was spending spring in Paris, as she had been doing for several years. In a letter to the concert singer Esther Sidner she confided that she had received encouraging words from Société Nationale de Musique (SNM), through the composer Vincent d'Indy. The society played an very important role for the new music in France, and d'Indy was its chairman. Munktell had known him for a long time and had been studying with him for some years. Brimming with joy, she could now report that d'Indy had praised her new work for orchestra, something which pleased her all the more as she was now returning home to Sweden, to spend summer in Dalecarlia as usual. She would definitely return to Paris the coming winter, however: 'It would be foolish to stay in Sweden, where there isn't room for one! Better be *readily* welcomed abroad, than *grudgingly* accepted at home.'

In 1892 Esther Sidner had sung some of Munktell's romances at a concert in Salle Pleyel arranged by the Société, among them *Trollmakt* to a text by Emma Sparre, the sister she was closest to. The same evening saw a performance of César Franck's violin sonata, a work which made a great impact on Munktell. Franck had been the chairman of SNM until his death in 1890, when his student, Vincent d'Indy, succeeded him. And in due course, Munktell herself was elected a member.

Helena Munktell's *mélodies* were appreciated and performed both at semi-private gatherings, where she would happily play the piano part herself, and at public concerts. In the spring of 1900 a Madame Alberty sang three of the songs – *Dans le lointain des bois*, *Fascination* (i.e. *Trollmakt*) and *La dernière berceuse* – at an SNM concert. The French translations were by the poet and singing teacher Amédée-Landély Hettich, who belonged to Munktell's circle of friends. The same year, the **Dix Mélodies** recorded here were published by the well-regarded Parisian publisher Alphonse Leduc. Two of them are settings of original poems by Hettich, while the remaining were originally composed to poems in Swedish. All of these had been translated by Hettich, except *Cantilène* which already existed in a French version by Armand Silvestre. That song had formed part of *I Firenze (In Florence)*, Munktell's opera in one act with a libretto by the author Daniel Fallström. This *opéra comique* had had a successful première at the Royal Opera in Stock-

holm in 1889, making Munktell's name known to a wider audience. She was the first Swedish woman composer to have an opera performed on the national stage, and before the première she had been featured in the weekly magazine *Idun*, with her portrait on the front page. A few years later, the music review *Svensk Musiktidning* reported that *I Firenze* had been performed in Emma Sparre's painter's studio in Paris. The orchestral score had been reduced for a smaller ensemble, with Helena Munktell herself at the piano. The conductor was the composer Benjamin Godard, with whom she was studying at the time, and in the audience were Vincent d'Indy and Armand Silvestre, who had translated the libretto. The Parisian reviewers were positive, as their Swedish colleagues had been.

The ten songs are small, finely crafted musical scenes displaying a wide expressive range and variety of moods, from a restrained, tender melancholy, often with a lyrical melodiousness, to jubilant, vigorous joy, as well as great intensity. Munktell's writing for the piano is fastidious with a sophisticated use of timbre and subtle changes of harmony. She provides precise directions when it comes to dynamics, changes in tempo and other expressive means. After all, she had studied both singing and the piano with success, not only in Stockholm but also in Vienna and Paris.

Going abroad in order to improve oneself was not unusual in Helena Munktell's family. In his youth, her father, Henrik Munktell, had travelled extensively in Europe, primarily to study modern methods of paper manufacturing, as he was meant to take over the family-owned paper mill in Dalecarlia. An accomplished pianist with a great interest in music, he had taken the opportunity to look up various composers on his travels. Already during his years as a student in Uppsala he had likewise become friendly with musicians in the city, and many of these would come as guests to the manor in Grycksbo during Helena's childhood. Music-making of different kinds was part of the social life of the large Munktell family, and through the servants of the household Helena also became acquainted with folk songs and traditional dance tunes. Later, as she began to compose, she would sometimes allude to traditional tunes and dance rhythms without, however, using direct quotes.

Following the death of Henrik Munktell in 1861, his wife Augusta continued to invite prominent cultural figures to the manor during the summers, and the rest of the year she

organised well-frequented musical salons at her Stockholm home. This gave Helena access to a wide network of contacts in the arts and music.

From an early age she studied singing and piano, and later also music theory and composition with some of the finest teachers in Sweden, including Ludvig Norman, Conrad Nordqvist and Johan Lindegren. At the time, Swedish musical life was strongly influenced by German music, and many composers went to study at the famous Leipzig Conservatory, Ludvig Norman being one of them.

It is unfortunate that Helena Munktelldid not date her works; she would often return to them at a later date. That the **Kleines Trio** for violin, cello and piano is an early work is not a particularly bold guess, however. The very fact that Munktelldid has given the title in German makes it likely that it may have been composed in Stockholm, before she began her studies in Paris. The extant parts (in the composer's own hand) indicate that the trio was performed, but possibly at a private function rather than in concert.

The broadly conceived **Sonata for violin and piano**, on the other hand, is intended for more prestigious, public occasions. Franck's famous A major Sonata served as an important source of inspiration in regards to the cyclic form and harmonic writing, and the motto which is introduced in the opening of the work is reminiscent of the canonic theme in the last movement of Franck's sonata.

When Helena Munktelldid's sonata was premièred, by George Enescu and Auguste Pierret, at an SNM concert in January 1905, it was preceded by a piece for organ by Franck and followed by a piano piece by Gabriel Fauré. The programme testifies to the care taken by the Société in the planning of these concerts – George Enescu was already at this early date known as an eminent violin virtuoso. The same year the sonata appeared in print from the French music publisher E. Demets, like Leduc a respected company with important composers in its catalogue.

The work was soon taken up by Swedish musicians. In the autumn of 1905 it was performed in Stockholm by Sven Kjellström and Alfred Roth, at a concert which also included Franck's violin sonata. (The printed programme makes no mention of the date or venue, as it was intended for use during a concert tour.)

Helena Munktell's violin sonata is a strikingly cyclic work with well-developed thematicism and motivic connections between the movements. At times the motifs appear openly and are easily recognisable, at others they are embedded in the musical events, occasionally so altered that the listener can only vaguely sense the connections. In a number of the extant printed copies of the work – including a couple in the composer's own archive – a total of 58 bars have been crossed out, without any explanation, in the second movement 'Scherzo brusco'. These cuts have an impact on both the form and proportions of the movement. As they are not indicated in the composer's autograph, the rustic and rhythmically exciting scherzo appears in its entirety as an appendix on this disc.

Although Helena Munktell found it difficult to attain the position she deserved in Swedish musical life, she did receive a certain recognition late in life. In 1915 she was elected a member of the Royal Swedish Academy of Music, and three years later, when the Swedish Society of Composers was founded she was, as the only woman, one of the 38 founding members. Helena Munktell passed away in 1919, by which time she had become recognised as a composer, also in Sweden.

© *Christina Tobeck 2020*

Tobias Ringborg has become established as a violinist as well as a conductor. His career began in 1994 when he won the prestigious Swedish Soloist Prize. The same year he graduated with the highest honours from the Royal College of Music in Stockholm, continuing his studies at the Juilliard School in New York. As a violinist, Ringborg has appeared with all the Swedish orchestras, often as soloist and conductor, and his discography includes some 20 discs, including a recording of Helena Munktell's orchestral works. A lifelong passion for opera led to his début as an opera conductor at the Stockholm Folkoperan in 2001. The same year saw the beginning of a close collaboration with the Royal Swedish Opera, but he has also conducted productions at companies such as the Malmö Opera, Norwegian National Opera, Oper Leipzig, Scottish Opera, New Zealand Opera and State Opera of South Australia. Between 2012 and 2015 Tobias Ringborg was chief conductor

of the Dalasinfonietta. In 2010 he received the Herbert Blomstedt scholarship awarded by the Royal Swedish Academy of Music, of which he was elected a member in 2011.
www.tobiasringborg.com

Sofie Asplund, soprano, has appeared in leading roles with companies such as the Royal Swedish Opera, Norwegian National Opera and Finnish National Opera. In 2019 she sang Anne Trulove in *The Rake's Progress* with the Munich Philharmonic and on tour with the Ludwig Orchestra visiting Paris, Amsterdam, Hamburg and Dresden, all performances led by Barbara Hannigan. In 2018 she made a highly successful début in the role of Zerbinetta (*Ariadne auf Naxos*) at the Göteborg Opera.

Sofie Asplund is sought-after as a soloist and has appeared at the Nobel Prize Award Ceremony at the Stockholm Concert Hall in 2019, and in concert with the Malmö and Gothenburg Symphony Orchestras. In 2013 she was awarded the Birgit Nilsson Scholarship as well as the Anders Wall Giresta Scholarship, and she has also received scholarships from the Royal Swedish Academy of Music and the Royal Swedish Opera. In 2018 Sofie Asplund was the first winner of the newly inaugurated singing competition, the Hjärdis Schymberg Award.

Kristina Winiarski is one of Sweden's most acclaimed young cellists. She made her solo début with the National Symphony Orchestra in Washington DC, USA, at the age of 16, and has since appeared with a number of orchestras worldwide, including the Stuttgart Chamber Orchestra, Zagreb Philharmonic Orchestra and Swedish Radio Symphony Orchestra. Among the many awards she has received are the Verbier Festival's Prix Jean-Nicolas Firmenich in 2018, and the Anders Wall Giresta Scholarship in 2019. She studied with Valter Despalj at the Academy of Music in Zagreb, continuing her studies in Sweden under Torleif Thedéen, with whom she completed her soloist diploma in 2019. She has also received tuition from Gautier Capuçon in Paris. Kristina Winiarski is a dedicated chamber musician and is regularly invited to festivals and concert venues all over Sweden and across Europe.
www.kristinawiniarski.com

Peter Friis Johansson has performed at venues including Wigmore Hall, Amsterdam Concertgebouw and Musikverein in Vienna. He has been artist in residence at the Swedish Radio classical music channel P2, and enjoys a close collaboration with the Swedish Radio Symphony Orchestra. His international breakthrough came in 2014 when he won first prize and gold medal at the Alaska International Piano-e-Competition. He has given concert cycles of Schubert's eleven completed piano sonatas and the Swedish composers Sven-David Sandström and Andrea Tarrodi have written piano concertos for him. Besides his solo career he is a dedicated chamber musician, with long-standing partnerships with the cellists Andreas Brantelid and Jakob Koranyi and the clarinettist Emil Jonason. Peter Friis Johansson studied at the Royal College of Music in Stockholm with Anders Kilström and Mats Widlund, and in Italy, with Konstantin Bogino as his mentor. He is the founder and artistic director of the Järna Festival Academy and music director of the Giresta Church music foundation.

www.peterfriisjohansson.com

Våren 1897 befann sig **Helena Munktell** sedan en längre tid i Paris, just så som hon brukat göra under en lång följd av år. I ett brev anförtrorde hon konsertsångerskan Esther Sidner att hon fått uppmuntrande hälsningar från Société Nationale de Musique (SNM), framförda av tonsättaren Vincent d'Indy, som då var ordförande i denna för den nya musiken så viktiga organisation. d'Indy hade hon känt länge, och sedan ett antal år var han hennes lärare. Glädjestrålade kunde hon berätta, att han lovordat hennes nya orkesterverk, vilket kändes roligt när hon nu inom kort skulle resa hem för att som vanligt tillbringa sommaren i Dalarna. Hon var dock fast besluten att återvända till Paris nästa vinter: "Det vore dumt att då stanna hemma, der det icke är rum för en! Bättre *gerna* tagas emot ute, än vara med *på nåder* hemma."

Liksom andra kvinnliga tonsättare som under senare delen av 1800-talet börjat komponera i större former och för offentligheten, kände sig Helena Munktell motarbetad i det svenska musiklivet. Däremot i Frankrike blev hon accepterad som tonsättare, och där hade hon betydligt lättare att få sin musik framförd.

1892 hade Esther Sidner sjungit några av hennes romanser på en av SNM:s konserter i Salle Pleyel, bl.a. *Trollmakt* med text av Emma Sparre, som var den av Helena Munktells systrar som stod henne närmast. Den kvällen spelades även César Francks violinsonat, ett verk som gjorde starkt intryck på Helena Munktell. Franck hade varit ordförande i SNM fram till sin död 1890, då hans elev, Vincent d'Indy, tog över ledningen. Så småningom blev hon själv invald som medlem.

Helena Munktells romanser var uppskattade och framfördes både i halvprivata sammanhang, då hon gärna själv satt vid pianot, och på offentliga konserter. Våren 1900 sjöng en Madame Alberty tre av hennes sånger, *Dans le lointain des bois*, *Fascination* (dvs. *Trollmakt*) och *La dernière berceuse*, på en SNM-konsert. De franska översättningarna var gjorda av poeten och sångpedagogen Amédée-Landély Hettich, som hörde till Helena Munktells vänskrets. Samma år utkom de **Dix Mélodies** som finns på denna inspelning i en notutgåva på det väletablerade musikförlaget Alphonse Leduc i Paris. Två av sångerna, *D'un berceau* och *Si tu le voulais*, är tonsättningar av franska originaltexter av Hettich, medan de övriga ursprungligen är komponerade till svenska dikter. Samtliga dessa presen-

terades i fransk tolkning av Hettich, förutom *Cantilène* som redan fanns i fransk översättning av Armand Silvestre. Den ingår i Helena Munktells enaktsopera *I Firenze* med libretto av Daniel Fallström, som på den tiden var en populär författare. Denna *opéra comique* hade haft en framgångsrik premiär på Kungl. Operan i Stockholm 1889, vilket medverkat till att Helena Munktell blivit känd i vidare kretsar. Hon var den första svenska kvinnliga tonsättaren som fick en opera framförd på nationalscenen, och inför premiären presenterades hon i tidningen *Idun*. Hennes porträtt mötte läsarna redan på framsidan. Några år senare rapporterade *Svensk Musiktidning* att *I Firenze* hade framförts i Emma Sparres konstnärsateljé i Paris. Orkestersatsen var då bantad till en mindre instrumentalensemble, och Helena Munktell spelade själv pianostämman. Dirigent var hennes dåvarande lärare, tonsättaren Benjamin Godard, och i publiken fanns bl.a. Vincent d'Indy och Armand Silvestre, som översatt librettot till franska. Också i Paris fick operan fina recensioner.

De tio romanserna kan ses som små välslipade musikaliska scener med en mångfald uttryck och stämningsslägen alltifrån ett återhållet, ömsint vemod, stundom med lyriskt böljande melodik, till jublande, energirik glädje och också expressiv intensitet. Piano-stämman är sparsmakad med raffinerad klangbehandling och subtila harmoniväxlingar. Helena Munktell ger noggranna anvisningar när det gäller nyanser, tempoförändringar och andra skiftningar i föredraget. Hon hade själv studerat både sång och piano med framgång, inte bara i Stockholm, utan också i Wien och Paris.

Att resa utomlands för att förkovra sig var naturligt inom familjen Munktell. Fadern, brukspatron Henrik Munktell, hade som ung gjort en längre resa i Europa för att framför allt inhämta kunskaper om modern papperstillverkning, eftersom han så småningom skulle ta över ledningen av familjeföretaget Grycksbo pappersbruk utanför Falun. Som driven pianist och med stort musikintresse tog han tillfället i akt att söka upp tonsättare. Även under studietiden i Uppsala hade han blivit god vän med stadens musiker, och många av dem hörde under Helenas barndom till gästerna på Grycksbo herrgård. Musicerande i olika former ingick i den stora familjens umgängesvanor, och genom tjänstefolket lärde sig Helena folkvisor och spelmanslåtar. När hon senare började komponera anknöt hon ibland till folkliga melodier och dansrytmer, utan att för den skull använda direkta citat.

Efter Henrik Munktells bortgång 1861, då Helena endast var åtta år gammal, fortsatte hans hustru, Augusta Munktell, att bjuda kulturpersonligheter till herrgården på somrarna, och under övriga året anordnade hon välbesökta musikaliska salonger i Stockholmsvåningen. Därigenom fick Helena Munktell tidigt ett stort kontaktnät inom kulturlivet.

Redan som barn studerade hon sång och piano, sedan också musikteori och komposition för Sveriges bästa lärare, t.ex. Ludvig Norman, Conrad Nordqvist och Johan Lindgren. Under senare delen av 1800-talet var det svenska musiklivet starkt influerat av tysk musik, och tonsättare reste gärna till det berömda Leipzigs konservatorium för att utbildas, en av dem var Ludvig Norman.

Tyvärr daterade inte Helena Munktell sina verk, och ofta gick hon tillbaka och bearbetade dem, men att **Kleines Trio** för violin, cello och piano är av tidigt datum är ingen djärvare gissning. Bara det att hon använder en tysk titel talar för att den kan ha tillkommit under tiden i Stockholm, innan hon påbörjade studierna i Paris och därmed orienterade sig i fransk riktning. Det bevarade stämmaterialet (i Munktells egen utskrift) tyder på att trion har framförts, om än kanske inte på konsert utan snarare i salongsmiljö.

Till skillnad från pianotrion är den brett upplagda **violinsonaten** avsedd för större, offentliga sammanhang. Här satsar Helena Munktell stort! César Francks berömda A-dursonat utgjorde en viktig inspirationskälla både vad gäller den cykliska storformen, harmoniken och gestaltningen av det motto, som presenteras i sonatens inledning och som påminner om kanontemat i Francks sista sats.

När sonaten uruppfördes vid en SNM-konsert i januari 1905 inleddes konserten med ett orgelstycke av César Franck. Därefter spelade George Enescu och Auguste Pierret Munktells sonat följd av ett pianostycke av Gabriel Fauré, en verksammansättning som vittnar om den omsorg programkommittén ägnade konserterna. George Enescu var redan vid denna tidpunkt känd som en utomordentligt framstående violinvirtuos.

Samma år som uruppförandet ägde rum kom Helena Munktells violinsonat ut i tryck på det franska förlaget E. Demets, som i likhet med Leduc var ett ansett förlag med betydande tonsättarnamn i katalogen.

Även svenska musiker tog snabbt upp hennes sonat. Hösten 1905 spelades den första

gången i Stockholm av Sven Kjellström och Alfred Roth, som på samma konsert även framförde Francks violinsonat. På det tryckta programbladet finns varken plats eller datum angivet, eftersom det även skulle användas på turné.

Helena Munktells violinsonat är ett helgjutet cykliskt verk med utarbetad tematik och med motiviska anknytningar mellan de fyra satserna. Ibland uppträder motiven helt öppet och är lätt igenkännbara, ibland är de inbäddade i det musikaliska skeendet och stundom så förändrade, att man som lyssnare endast anar släktskapen. Utan känd förklaring är sammannlagt hela 58 takter i den andra satsen med rubriken *Scherzo brusco*, dvs. ett barskt scherzo, överkorsade i ett antal av de tryckta exemplar som finns bevarade, bl.a. ett par i tonsättarens eget arkiv. Dessa strykningar, som har gjorts manuellt, förändrar både form och proportioner. Eftersom strykningarna inte existerar i Helena Munktells autograf, finns det rustika och rytmiskt medryckande scherzot i sin helhet som bonus på ett separat spår på skivan.

Trots att Helena Munktell hade svårt att få den plats hon förtjänade i svenskt musikliv, fick hon ändå viss uppskattning mot slutet av sitt liv. 1915 valdes hon in som ledamot i Kungl. Musikaliska Akademien, och när Föreningen Svenska Tonsättare bildades tre år senare, fanns hon med som enda kvinna bland de 38 stiftarna.

1919 gick Helena Munktell bort, och då var hon utan tvekan en erkänd tonsättare också i Sverige!

© *Christina Tobeck 2020*

Tobias Ringborg, violin, har etablerat sig både i operahus och på konsertestraderna, som dirigent, solist och kammarmusiker. Karriären inleddes 1994 då han vann Solistpriset. Samma år tog han solistdiplom vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och violinstudierna avslutades därefter på Juilliard School i New York. Ringborg har framträtt med samtliga svenska orkestrar, ofta både som solist och dirigent, och spelat i ett tjugotal skivor – däribland ett album med Helena Munktells orkesterverk. Som operadirigent debuterade han 2001 på Folkoperan och har sedan dess varit tätt knuten till Kungliga Operan i Stockholm samt lett produktioner vid bl a Malmö Opera, Den Norske Opera, Oper

Leipzig, Scottish Opera, New Zealand Opera och State Opera of South Australia.

2012–2015 var Tobias Ringborg chefsdirigent för Dalasinfoniettan. 2010 mottog han Herbert Blomstedtstipendiet av Kungl. Musikaliska akademien, där han också sedan 2011 är ledamot.

www.tobiasringborg.com

Den åländska sopranen **Sofie Asplund** har framträtt i ledande roller på bland annat Kungliga Operan, Den Norske Opera och Nationaloperan i Helsingfors. 2019 gjorde hon rollen som Anne Trulove i *Rucklarens väg* tillsammans med Barbara Hannigan och Münchner Philharmoniker. För sin roll som Zerbinetta i Göteborgs Operans uppsättning av *Ariadne på Naxos* nominerades hon till Operapriset 2018. Hon anlitas ofta som konsertsångerska och har bland annat sjungit på Nobelprisutdelningen i Stockholms konserthus 2019 och framträtt vid Nationaldagsfirandet i Hagaparken och på Malmö Live och Göteborgs Konserthus.

2018 belönades Sofie Asplund med Sten A Olssons kulturstipendium och utsågs till vinnare av Hjördis Schymberg tävlingen. Hon är Birgit Nilsson- och Anders Walls Giresta-stipendiatar samt har mottagit stipendier från bland andra Kungliga Musikaliska Akademien, Drottningholmsteaterns vänner, Gehrmans musikförlag och Kungliga Operan.

Kristina Winiarski är idag en av Sveriges mest prisade unga cellister. Hon debuterade som solist vid 16 års ålder med National Symphony Orchestra i Washington D.C. i USA, och har sedan dess samarbetat med ett flertal symfoniorkestrar runt om i världen, bl a Zagrebs Filharmonik, Malmö Symfoniorkester och Sveriges Radios Symfoniorkester.

Bland de många utmärkelser hon belönats med kan nämnas Verbierfestivalens Firminich Prize 2018, Anders Walls Giresta-stipendium 2019, samt en vinst i kammarmusiktävlingen Ung & Lovande. Kristina Winiarski studerade för Valter Despalj i Zagreb, Gautier Capuçon i Paris och för Torleif Thedéen på Edsbergs Slott och Malmö Musikhögskola där hon 2019 tog sitt solistdiplom. Hon är en passionerad kammarmusiker och gästar regelbundet festivaler och konserthus både i Sverige och internationellt.

www.kristinawiniarski.com

Peter Friis Johansson har framträtt på scener som Wigmore Hall i London, Concertgebouw (Amsterdam) och Musikverein (Wien). Han har verkat som Sveriges Radios P2:s artist och har ett nära samarbete med Radiosymfonikerna. Det stora internationella genombrottet kom 2014 då han vann första pris och guldmedalj i Alaska International Piano-e-Competition.

Friis Johansson har gett konsertcykler med Franz Schuberts elva fullbordade piano-sonater och tonsättarna Sven-David Sandström och Andrea Tarrodi har båda komponerat pianokonsserter åt honom. Förutom sin solokarriär är han en passionerad kammarmusiker som har långsiktiga samarbeten med cellisterna Andreas Brantelid och Jakob Koranyi och klarinettisten Emil Jonason.

Sin utbildning genomförde Peter Friis Johansson vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm under Anders Kilström och Mats Widlund, samt i Italien med Konstantin Bogino som sin mentor. Friis Johansson är grundare och konstnärlig ledare av Järna Festival Academy samt musikchef i Giresta Kyrkas Musikstiftelse.

www.peterfriisjohansson.com

Im Frühjahr 1897 befand sich Helena Munktell eine längere Zeit in Paris, so wie sie es über viele Jahre zu tun pflegte. In einem Brief vertraute sie der Konzertsängerin Esther Sidner an, dass sie ermutigende Worte von der Société Nationale de Musique (SNM) unter der Leitung des Komponisten Vincent d'Indy erhalten hatte, der damals Vorsitzender dieser für die neue Musik so wichtigen Organisation war. Sie kannte d'Indy schon lange, und für einige Jahre war er ihr Lehrer. Sie konnte mit Freude berichten, dass er ihr neues Orchesterwerk gelobt hatte, was sie erfreute zumal sie bald nach Hause reisen würde, um den Sommer wie gewohnt in Dalarna zu verbringen. Sie war jedoch entschlossen, im nächsten Winter nach Paris zurückzukehren: „Es wäre dumm, zu Hause zu bleiben, wo kein Platz für einen ist! Besser im Ausland *bereitwillig* empfangen zu werden, als zu Hause *gnädigerweise* geduldet zu sein.“

Wie andere Komponistinnen, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts größere Formen und für die Öffentlichkeit zu komponieren begannen, fühlte sich Helena Munktell im schwedischen Musikleben entmutigt. In Frankreich wurde sie jedoch als Komponistin akzeptiert und dort war es für sie viel einfacher, dass ihre Musik aufgeführt wurde.

1892 hatte Esther Sidner einige ihrer Romanzen in einem der SNM-Konzerte in der Salle Pleyel gesungen, unter anderem *Trollmakt* (Zauberei) mit einem Text von Emma Sparre, die eine der Schwestern von Helena Munktell war, und ihr am nächsten stand. An diesem Abend wurde auch die Violinsonate von César Franck gespielt, ein Werk, das Helena Munktell stark beeindruckte. Franck war bis zu seinem Tod 1890 Vorsitzender der SNM gewesen, sein Schüler, Vincent d'Indy, übernahm nach ihm die Leitung. Schließlich wurde sie selbst zum Mitglied gewählt.

Helena Munktells Romanzen wurden sowohl im halbprivaten Kontext, wo sie selbst gerne am Klavier saß, als auch bei öffentlichen Konzerten aufgeführt und geschätzt. Im Frühjahr 1900 sang Madame Alberty bei einem SNM-Konzert drei ihrer Lieder, *Dans le lointain des bois* (In fernen Wäldern), *Fascination* (d.h. *Trollmakt*/Zauberei) und *La dernière berceuse* (Das letzte Wiegenlied). Die französische Übersetzung stammt von der Dichterin und Liedpädagogin Amédée-Landély Hettich, die zum Freundeskreis von Helena Munktell gehörte. Im selben Jahr wurden die **Dix Mélodies** (Zehn Romanzen),

die auf dieser Aufnahme zu finden sind, in einer Notenausgabe beim etablierten Musikverlag Alphonse Leduc in Paris veröffentlicht. Zwei der Lieder, *D'un berceau* (Von der Wiege an) und *Si tu le voulais* (Wenn du es wolltest), sind Kompositionen auf französische Originaltexte von Hettich, während die anderen ursprünglich auf schwedische Gedichte komponiert sind. Alle diese wurden von Hettich ins Französische übertragen, außer *Cantilène*, von dem es bereits eine französische Übersetzung von Armand Silvestre gab. Dieses Lied wurde ein Teil von Helena Munktells Einakter *I Firenze* (In Florenz) mit einem Libretto von Daniel Fallström, der zu dieser Zeit ein beliebter Schriftsteller war. Diese komische Oper hatte eine erfolgreiche Premiere in der Königlichen Oper in Stockholm 1889, die dazu beitrug, dass Helena Munktell in größeren Kreisen bekannt wurde. Sie war die erste schwedische Komponistin, von der eine Oper auf der nationalen Bühne aufgeführt wurde. Vor der Premiere wurde sie in der Zeitschrift *Idun* vorgestellt und bereits auf der Titelseite mit einem Porträt gewürdigt. Einige Jahre später berichtete die *Schwedische Musikzeitschrift*, dass *I Firenze* im Künstleratelier von Emma Sparre in Paris aufgeführt worden sei. Der Orchestersatz war auf ein kleineres Instrumentalensemble reduziert worden und Helena Munktell spielte selbst den Klavierpart. Der Dirigent war ihr damaliger Lehrer, der Komponist Benjamin Godard, und im Publikum saßen unter anderem Vincent d'Indy und Armand Silvestre, der das Libretto ins Französische übersetzt hatte. Auch in Paris erhielt die Oper gute Kritiken.

Die zehn Romanzen können als kleine, wohl geformte musikalische Szenen mit einer Vielzahl von Ausdrucksformen und Stimmungen angesehen werden, von einer zurückhaltenden, mitfühlenden Wehmut, manchmal mit lyrischem Wohlklang, bis zu jubelnder, energiegeladener Freude und auch ausdrucksstarker Intensität. Der Klavierpart ist spärlich ausgestattet mit raffinierter Klangverarbeitung und subtilen harmonischen Wechseln. Helena Munktell gibt genaue Anweisungen zu Schattierungen, Tempowechseln und anderen Veränderungen in der Ausführung. Sie hatte selbst sowohl Gesang als auch Klavier erfolgreich studiert, nicht nur in Stockholm, sondern auch in Wien und Paris.

Reisen ins Ausland für die persönliche Weiterentwicklung waren eine berufsbedingte Selbstverständlichkeit für die Familie Munktell. Ihr Vater, Firmenbesitzer Henrik Munktell,

hatte als junger Mann eine längere Reise nach Europa unternommen, um sich vor allem Kenntnisse über die moderne Papierherstellung anzueignen, da er schließlich die Leitung des Familienunternehmens, der Grycksbo-Papierfabrik, außerhalb von Falun übernehmen würde. Als engagierter Pianist mit großem musikalischem Interesse nutzte er die Gelegenheit, um Komponisten aufzusuchen. Sogar während seines Studiums in Uppsala hatte er sich mit den Musikern der Stadt angefreundet. Viele von ihnen gehörten in Helenas Kindheit zu den Gästen im Grycksbo Herrenhaus. In unterschiedlichen Konstellationen zu musizieren war Teil der sozialen Gewohnheiten der großen Familie. Durch das Dienstpersonal lernte Helena Volkswesen und Spielmannslieder kennen. Als sie später anfang zu komponieren, knüpfte sie manchmal an volkstümliche Melodien und Tanzrhythmen an, ohne direkte Zitate zu verwenden.

Nach dem Ableben von Henrik Munktell im Jahr 1861, da war Helena erst acht Jahre alt, lud seine Frau Augusta Munktell im Sommer weiterhin Persönlichkeiten aus dem Kulturleben in das Herrenhaus ein und organisierte während des restlichen Jahres gut besuchte Musiksalons in der Stockholmer Wohnung. So kam Helena Munktell schon früh zu einem großen Netzwerk kultureller Kontakte.

Schon als Kind studierte sie Gesang und Klavier, dann auch Musiktheorie und Komposition bei Schwedens besten Lehrern, zum Beispiel Ludvig Norman, Conrad Nordqvist und Johan Lindegren. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war die schwedische Musik stark von der deutschen Musik beeinflusst und Komponisten gingen gern zum Studium an das berühmte Leipziger Konservatorium, Ludvig Norman war einer von ihnen.

Leider datierte Helena Munktell ihre Werke nicht. Oft nahm sie sich ihre Kompositionen erneut vor und bearbeitete sie, aber dass das **Kleine Trio** für Violine, Cello und Klavier aus einer frühen Zeit stammt, ist keine kühne Vermutung. Allein, dass sie einen deutschen Titel verwendet, deutet darauf hin, dass es möglicherweise in Stockholm entstanden ist, bevor sie ihr Studium in Paris begann und sich daher in eine französische Richtung orientierte. Das erhaltene Stimmmaterial (Munktells eigene Reinschrift) weist darauf hin, dass das Trio aufgeführt wurde, wenn auch vielleicht nicht bei einem Konzert, sondern eher im Umfeld eines Salons.

Im Gegensatz zum Klaviertrio ist die weit verbreitete **Violinsonate** für größere öffentliche Kontexte gedacht. Hier gibt Helena Munktell alles! César Francks berühmtes A-Dur-Sonate war eine wichtige Inspirationsquelle in Bezug sowohl auf die zyklische große Form als auch auf Harmonie und Gestaltung des Themas, das in der Einführung der Sonate vorgestellt wird und an das Kanonthema in Francks letztem Satz erinnert.

Als Helena Munktells Violinsonate im Januar 1905 bei einem SNM-Konzert uraufgeführt wurde, begann das Konzert mit einem Orgelstück von César Franck. Anschließend spielten George Enescu und Auguste Pierret die Sonate von Helena Munktell, gefolgt von einem Klavierstück von Gabriel Fauré, eine Werkzusammenstellung, die von der Sorgfalt zeugt, die das Programmkomitees den Konzerten widmete. – George Enescu war bereits zu dieser Zeit als herausragender Geigenvirtuose bekannt.

Im selben Jahr, in dem die Uraufführung stattfand, erschien Helena Munktells Violinsonate von in gedruckter Form beim französischen Verlag E. Demets, der ebenso wie Leduc ein renommierter Verlag mit bedeutenden Komponistennamen im Katalog war.

Auch schwedische Musiker nahmen ihre Sonate schnell in ihr Repertoire auf. Im Herbst 1905 wurde sie zum ersten Mal in Stockholm von Sven Kjellström und Alfred Roth gespielt, gemeinsam mit Francks Violinsonate. Das gedruckte Programmblatt gibt weder Ort noch Datum an, da es auch auf einer Tournee verwendet werden sollte.

Helena Munktells Violinsonate ist ein vollständiges zyklisches Werk mit ausgefeilten Themen und motivischen Verbindungen zwischen den vier Sätzen. Manchmal erscheinen die Motive völlig offen und sind leicht zu erkennen, manchmal sind sie in das musikalische Geschehen eingebettet und zuweilen so verändert, dass man sie beim Hören kaum erahnt. Ohne bekannte Erklärung finden sich im zweiten Satz insgesamt 58 durchgestrichene Takte mit der Überschrift *Scherzo brusco*, schroffes Scherzo, in einer Reihe von erhalten gebliebenen gedruckten Exemplaren, unter anderem in einigen im Archiv der Komponistin. Diese manuell vorgenommenen Streichungen verändern sowohl Form als auch Proportionen. Da die Streichungen in Helena Munktells Autograph nicht vorhanden sind, findet man dieses rustikale und rhythmisch mitreißende Scherzo in seiner Gesamtheit als Bonus als separaten Track auf dieser Platte.

Obwohl es für Helena Munktell schwer war, den Platz zu finden, den sie im schwedischen Musikleben verdient hatte, wurde ihr gegen Ende ihres Lebens doch noch eine gewisse Wertschätzung zuteil. 1915 wurde sie zum Mitglied der Königlichen Musikalischen Akademie gewählt, und als der Schwedische Komponistenverband drei Jahre später gegründet wurde, war sie die einzige Frau unter den 38 Gründern.

1919 verstarb Helena Munktell, und da war sie zweifellos auch in Schweden eine anerkannte Komponistin!

© *Christina Tobeck* 2020

Tobias Ringborg, Violine, hat sich sowohl in Opernhäusern als auch auf den Konzertbühnen als Dirigent, Solist und Kammermusiker etabliert. Seine Karriere begann 1994, als er den renommierten Schwedischen Solistenpreis gewann. Im selben Jahr machte er das Solistendiplom an der Königlichen Musikhochschule in Stockholm und schloss das Geigenstudium an der Juilliard School in New York ab. Ringborg hat mit allen schwedischen Orchestern gespielt, oft sowohl als Solist als auch als Dirigent, und rund zwanzig Platten aufgenommen – darunter ein Album mit Helena Munktells Orchesterwerk. Als Operndirigent debütierte er 2001 an der Volksoper in Stockholm und ist seitdem eng mit der Königlichen Oper in Stockholm verbunden. Er leitete Produktionen unter anderem an der Malmö Oper, der Norwegischen Oper, der Oper Leipzig, der Scottish Opera, der New Zealand Opera und der State Opera of South Australia.

www.tobiasringborg.com

Die åländische Sopranistin **Sofie Asplund** ist unter anderem in Hauptrollen an der Königlichen Oper in Stockholm, der Norwegischen Oper und der Nationaloper in Helsinki aufgetreten. 2019 übernahm sie die Rolle der Anne Trulove in *The Rake's Progress* in einem Equilibrium Young Artists-Projekt von Barbara Hannigan und den Münchner Philharmonikern. Für ihre Rolle als Zerbinetta in der Inszenierung von *Ariadne auf Naxos* der Oper Göteborg wurde sie für den Opernpreis 2018 nominiert. Sie wird häufig als Konzertsängerin

engagiert und hat unter anderem bei der Nobelpreisverleihung 2019 im Konzerthaus Stockholm gesungen, sie ist bei den Nationaltagsfeierlichkeiten im Hagapark aufgetreten sowie bei Malmö Live und im Konzerthaus Göteborg.

Sofie Asplund wurde 2018 mit dem Kulturstipendium von Sten A Olsson ausgezeichnet und gewann den Hjördis Schymberg-Wettbewerb. Sie erhielt das Birgit-Nilsson-Stipendium und das Giresta-Stipendium der Anders-Wall-Stiftung sowie Stipendien unter anderem von der Königlichen Musikalischen Akademie, den Freunden des Drottningholm Theaters, Gehrmans Musikverlag und der Königlichen Oper in Stockholm..

Kristina Winiarski ist heute eine der bekanntesten jungen Cellistinnen Schwedens. Mit 16 Jahren debütierte sie als Solistin beim National Symphony Orchestra in Washington DC in den USA und hat seitdem mit verschiedenen Symphonieorchestern auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, darunter die Philharmonie Zagreb, das Symphonieorchester Malmö und Schwedens Radiosymphonieorchester.

Zu den zahlreichen Auszeichnungen, die sie erhielt, zählen der Firmenich-Preis 2018 des Verbierfestivals, das Giresta-Stipendium der Anders-Wall-Stiftung und der erste Preis beim Kammermusikwettbewerb Ung & Lovande. Winiarski studierte bei Valter Despalj in Zagreb, Gautier Capuçon in Paris und Torleif Thedéen auf Schloss Edsberg sowie an der Musikschule Malmö, wo sie 2019 ihr Solistendiplom erhielt. Sie ist leidenschaftliche Kammermusikerin und gastiert regelmäßig bei Festivals und in Konzertsälen in Schweden und international.

www.kristinawiniarski.com

Peter Friis Johansson ist auf Bühnen wie der Wigmore Hall in London, dem Concertgebouw in Amsterdam und dem Musikverein in Wien aufgetreten. Er hat als Künstler des schwedischen Radios P2 gearbeitet und eng mit den Schwedischen Radiosymphonikern verbunden. Der große internationale Durchbruch kam 2014, als er beim Alaska International Piano-e-Competition den ersten Preis und die Goldmedaille gewann.

Friis Johansson hat mit Franz Schuberts elf fertiggestellten Klaviersonaten Konzert-

zyklen gegeben, und die Komponisten Sven-David Sandström und Andrea Tarrodi haben beide Klavierkonzerte für ihn komponiert. Neben seiner Solokarriere ist er ein leidenschaftlicher Kammermusiker, der seit langem mit den Cellisten Andreas Brantelid und Jakob Koranyi sowie dem Klarinettenisten Emil Jonason zusammenarbeitet.

Peter Friis Johansson absolvierte seine Ausbildung an der Königlichen Musikhochschule in Stockholm bei Anders Kilström und Mats Widlund sowie in Italien bei Konstantin Bogino als Mentor. Friis Johansson ist Gründer und künstlerischer Leiter der Järna Festival Academy und Musikdirektor der Musikstiftung der Giresta-Kirche.

www.peterfriisjohansson.com

Au printemps de 1897, Helena Munktell séjourna assez longtemps à Paris, comme elle en avait pris l'habitude chaque année depuis longtemps. Dans une lettre à la cantatrice Esther Sidner, elle confia qu'elle avait reçu des salutations encourageantes de la Société Nationale de Musique (SNM) du compositeur Vincent d'Indy qui était alors président de cette organisation si importante pour la musique nouvelle. Elle connaissait d'Indy depuis longtemps et il était son professeur depuis un certain nombre d'années. Rayonnante de joie, elle pouvait raconter qu'il avait fait l'éloge de sa nouvelle œuvre pour orchestre, ce qui lui faisait bien plaisir puisqu'elle devait bientôt rentrer chez elle pour passer l'été en Dalécarlie comme d'habitude. Elle était par contre bien décidée à retourner à Paris l'hiver suivant. « Il serait stupide de rester à la maison où il n'y a pas de place pour moi ! Absolument préférable d'être reçue à l'étranger que d'être chez moi par charité. »

Comme d'autres compositeurs féminins qui commencèrent à écrire dans de grands formats et pour le public dans la seconde moitié du 19e siècle, Helena Munktell se sentait contrecarrée dans la vie musicale suédoise. Elle fut par contre acceptée comme compositeur en France et il lui était là beaucoup plus facile de faire entendre sa musique.

En 1892, Esther Sidner avait chanté quelques-unes de ses romances à l'un des concerts de la Société nationale de musique à la Salle Pleyel, dont *Trollmakt* [*Fascination*] sur un texte d'Emma Sparre, la sœur d'Helena Munktell qui était très proche d'elle. On joua aussi ce soir-là la sonate pour violon de César Franck, une œuvre qui impressionna profondément Helena Munktell. Franck avait été président de la SNM jusqu'à sa mort en 1890 quand son élève Vincent d'Indy prit la relève. Elle fut finalement elle-même choisie comme membre.

Les romances d'Helena Munktell furent appréciées et chantées dans des situations semi-privées où elle s'essayait volontiers au piano, et à des concerts publics. Au printemps de 1900, une Madame Alberty chanta trois de ses chansons, *Dans le lointain des bois*, *Fascination* et *La dernière berceuse* à un concert de la SNM. La traduction française avait été faite par Amédée-Landély Hettich, poète et professeur de chant, qui appartenait au cercle d'amis de Munktell. La même année, les **Dix Mélodies** enregistrées ici sortirent chez l'éditeur réputé Alphonse Leduc à Paris. Deux des chansons, *D'un berceau* et *Si tu le voulais*,

sont des arrangements de textes originaux français de Hettich tandis que les autres furent d'abord composées sur des poèmes suédois. Elles ont toutes été présentées dans une traduction française de Hettich sauf *Cantilène* qui se trouvait déjà en traduction française d'Armand Silvestre. Elle fait partie de l'opéra en un acte *I Firenze* d'Helena Munktell sur un livret de Daniel Fallström qui, alors, était un auteur populaire. Cet opéra comique avait remporté un bon succès à sa création à l'Opéra Royal à Stockholm en 1889, ce qui fit connaître Munktell dans d'autres cercles. Elle était le premier compositeur féminin de la Suède à avoir fait monter un opéra sur la scène nationale et, avant la première, le journal *Idun* fit un reportage sur elle. Son portrait se trouvait en première page. Quelques années plus tard, *Svensk Musiktidning* [*Le Journal musical suédois*] rapporta que *I Firenze* avait été présenté à l'atelier d'art d'Emma Sparre à Paris. L'orchestre avait été réduit à un petit ensemble instrumental et Helena Munktell avait joué la partie de piano. Son professeur à l'époque, le compositeur Benjamin Godard, dirigeait la pièce et le public comptait Vincent d'Indy et Armand Silvestre qui avait traduit le livret en français. L'opéra reçut aussi de bonnes critiques à Paris.

Les dix mélodies peuvent être considérées comme des petites scènes musicales bien faites avec une variété d'expressions et d'humeurs passant du retenu, de la tendre douleur, par moments avec des mélodies lyriques ondulantes à une joie radieuse, de l'énergie et aussi une intensité expressive. La partie de piano est délicate au traitement du son raffiné et aux subtils changements d'harmonies. Helena Munktell donne des indications précises de nuances, de changements de tempo et autres variations dans l'interprétation. Elle avait elle-même étudié le chant et le piano avec succès, non seulement à Stockholm mais aussi à Vienne et Paris.

De voyager à l'étranger et d'acquérir de nouvelles connaissances était chose naturelle dans la famille Munktell. Le père Henrik Munktell, patron d'une usine de papeterie, avait dans sa jeunesse fait un long voyage en Europe pour surtout apprendre les techniques modernes de la production de papier puisqu'il devait peu à peu prendre la direction de l'usine à papier familiale Grycksbo près de Falun. Bon pianiste et très intéressé à la musique, il profita des occasions pour rencontrer des compositeurs. Aussi pendant ses études

à Uppsala il s'était lié d'amitié avec les musiciens de la ville et plusieurs d'eux fréquentaient le manoir Grycksbo pendant l'enfance d'Helena. On faisait de la musique sous diverses formes dans cette grande famille et grâce aux domestiques, Helena apprit des chansons folkloriques et des airs de violon populaires. Quand elle commença à composer plus tard, elle se relia parfois à des mélodies folkloriques et des rythmes de danse sans pour cela utiliser des citations directes.

Après le décès de Henrik Munktel en 1861 quand Helena n'avait que huit ans, sa femme Augusta Munktel continua à inviter des personnalités culturelles au manoir l'été, et le reste de l'année, elle organisait des salons musicaux bien visités à l'appartement à Stockholm. C'est ainsi qu'Helena Munktel cultiva tôt des contacts dans les cercles culturels.

Enfant, elle étudiait déjà le chant et le piano, puis aussi la théorie musicale et la composition avec les meilleurs professeurs suédois dont Ludvig Norman, Conrad Nordqvist et Johan Lindegren. Dans la seconde partie du 19e siècle, la vie musicale suédoise était fortement influencée par la musique allemande et les compositeurs allaient volontiers au célèbre conservatoire de Leipzig pour faire des études et l'un d'eux était Ludvig Norman.

Helena Munktel ne data malheureusement pas ses œuvres et elle y retournait souvent pour les retravailler mais il n'est pas dangereux de croire que **Kleines Trio** pour violon, violoncelle et piano est une œuvre de jeunesse. Seulement le fait d'utiliser un titre allemand indique que la pièce date de son temps à Stockholm, avant qu'elle commence à étudier à Paris et s'oriente ainsi dans la direction française. Les parties conservées (de la main même de Munktel) indiquent que le trio a été joué, quoique peut-être pas en concert mais plutôt dans un salon.

Contrairement au trio pour piano, l'imposante **Sonate pour violon** est destinée à des occasions publiques plus considérables. Ici, Helena Munktel fait les choses en grand. La célèbre sonate en la majeur de César Franck lui fut une importante source d'inspiration en ce qui a trait à la grande forme cyclique, l'harmonie et le façonnement de la devise présentée au début de la sonate et qui rappelle le thème en canon dans le dernier mouvement de Franck.

Quand la sonate pour violon d'Helena Munktel fut créée à un concert de la SNM en

janvier 1905, la soirée s'était ouverte sur une pièce d'orgue de César Franck. Puis George Enesco et Auguste Pierret jouèrent la sonate d'Helena Munktell suivie d'un morceau pour piano de Gabriel Fauré, une compilation qui témoigne du soin accordé aux concerts par le comité de la programmation. George Enesco était déjà connu alors comme un violoniste virtuose extrêmement remarquable.

L'année même de sa création, la sonate pour violon d'Helena Munktell sortit chez la maison d'édition française E. Demets qui, comme Leduc, était une compagnie renommée avec d'importants compositeurs dans son catalogue.

Les musiciens suédois aussi s'intéressèrent à sa sonate. Elle fut jouée pour la première fois à Stockholm en automne 1905 avec Sven Kjellström et Alfred Roth qui exécutèrent également la sonate pour violon de Franck au même concert. L'endroit et la date ne figuraient pas sur le programme imprimé puisqu'il devait servir aussi en tournée.

La sonate pour violon d'Helena Munktell est une œuvre cyclique homogène aux thèmes développés et aux connexions motiviques entre les quatre mouvements. Les motifs apparaissent parfois ouvertement et sont facilement reconnaissables, parfois ils sont intégrés dans le tissu musical et quelquefois si changés que l'auditeur ne peut plus que les soupçonner. Sans raison connue, 58 mesures en tout du second mouvement marqué *Scherzo brusco*, c'est-à-dire scherzo brusque, sont biffées dans certains des exemplaires imprimés conservés, dont quelques-uns dans les archives du compositeur. Ces ratures faites à la main, changent la forme et les proportions. Puisque les rayures n'existent pas dans l'autographe d'Helena Munktell, le scherzo rustique et au rythme entraînant se trouve en entier en prime sur une piste séparée sur le disque.

Bien qu'Helena Munktell ait eu de la difficulté à occuper la place qu'elle méritait dans la vie musicale suédoise, elle reçut quand même une certaine appréciation vers la fin de sa vie. En 1915, elle fut élue comme membre de l'Académie Royale de musique et, à la fondation de l'Association des compositeurs suédois trois ans plus tard, elle se trouva comme seule femme parmi les 38 fondateurs. À son décès en 1919, Helena Munktell était indubitablement un compositeur reconnu aussi en Suède !

© Christina Tobeck 2020

Tobias Ringborg, violon, s'est établi à l'opéra et au concert comme chef d'orchestre, soliste et chambriste. Sa carrière prit son essor en 1994 quand il gagna le Solistpriset. La même année, il acquit son diplôme de soliste au Conservatoire Royal de musique à Stockholm et il termina ensuite ses études de violon à l'école Juilliard à New York. Ringborg s'est présenté avec tous les orchestres suédois, souvent à la fois comme soliste et chef et il a enregistré une vingtaine de disques – dont un album avec les œuvres pour orchestre d'Helena Munktel. Il fit ses débuts de chef d'opéra au Folkopera en 2001 et est depuis étroitement lié à l'Opéra Royal de Stockholm en plus de diriger des productions à l'Opéra de Malmö, Opéra de Norvège, Opéra de Leipzig, Opéra d'Ecosse, Opéra de Nouvelle-Zélande et Opéra national du sud de l'Australie. Tobias Ringborg a été chef attitré de la Dalasinfonietta de 2012 à 2015. L'Académie Royale de musique, dont il fait maintenant partie, lui octroya la bourse Herbert Blomstedt en 2010.

www.tobiasringborg.com

Originaire des îles Åland, la soprano **Sofie Asplund** a chanté des rôles importants à l'Opéra Royal de Stockholm, à l'Opéra de la Norvège et à l'Opéra National finlandais à Helsingfors. En 2019, elle interpréta le rôle d'Anne Trulove dans *The Rake's Progress* [*La Carrière du libertin*] de Stravinsky avec Barbara Hannigan et l'Orchestre philharmonique de Munich. Pour son rôle de Zerbinetta dans *Ariadne à Noxos* à l'Opéra de Göteborg, elle fut mise en nomination pour le Prix d'Opéra 2018. Elle est souvent engagée comme cantatrice de concert et a chanté entre autre à la remise des prix Nobel à la salle de concert de Stockholm en 2019 et aux fêtes nationales à Hagaparken et à Malmö Live ainsi qu'à la salle de concert de Göteborg.

En 2018, Sofia Asplund reçut la bourse de la culture de Sten A. Olsson et fut gagnante du concours Hjärdis Schymberg. On lui a également attribué la bourse Birgit Nilsson et la bourse Anders Wall à Giresta, ainsi que d'autres dont celle de l'Académie Royale de musique, des amis du théâtre de Drottningholm, des éditions Gehrmans et de l'Opéra Royal de Stockholm.

Kristina Winiarski est aujourd'hui l'une des jeunes violoncellistes les plus prisés. Elle fit ses débuts de soliste vers l'âge de seize ans avec l'Orchestre symphonique national de Washington D.C. aux États-Unis et a depuis travaillé avec nombre d'orchestres symphoniques dans le monde, dont l'Orchestre philharmonique de Zagreb, l'Orchestre symphonique de Malmö et l'Orchestre symphonique de la Radio de Suède.

Parmi les nombreuses récompenses qu'on lui a attribuées, nommons le prix Firmenich 2018 du festival de Verbier, la bourse Anders Wall à Giresta en 2019 ainsi qu'une victoire au concours de musique de chambre Ung & Lovande. Kristina a étudié avec Valter Despalj à Zagreb, Gautier Capuçon à Paris et Torleif Thedéen au château d'Edsberg ainsi qu'au Conservatoire national de musique de Malmö où elle obtint son diplôme de soliste en 2019. C'est une chambriste passionnée qui se produit régulièrement à des festivals et dans des salles de concert en Suède et sur la scène internationale.

www.kristinawiniarski.com

Peter Friis Johansson s'est produit sur les scènes du Wigmore Hall à Londres, Concertgebouw (Amsterdam) et Musikverein (Vienne). Il a été artiste à la Radio P2 de Suède et collabore étroitement avec l'Orchestre symphonique de la Radio suédoise. Sa grande percée internationale eut lieu en 2014 alors qu'il gagna le premier prix et la médaille d'or au concours international de piano de l'Alaska.

Friis Johansson a donné en concert l'intégrale des onze sonates terminées pour piano de Franz Schubert ; les compositeurs Sven-David Sandström et Andrea Tarrodi ont écrit des concertos pour piano pour lui. En plus de poursuivre une carrière de soliste, il est un chambriste passionné aux longues collaborations avec les violoncellistes Andreas Brantelid et Jakob Koranyi et le clarinetriste Emil Jonason. Peter Friis Johansson a étudié au Conservatoire Royal de musique de Stockholm avec Anders Kilström et Mats Widlund, ainsi qu'en Italie avec Konstantin Bogino comme mentor. Friis Johansson est fondateur et directeur artistique de l'Académie du festival de Järna ainsi que directeur musical de la Fondation de musique sacrée à Giresta.

www.peterfriisjohansson.com

Dix Mélodies

5 1. Sérénade

Divine! quand tu vas paraître,
La nuit hésite à ton balcon ;
Et moi, captif sous ta fenêtre,
Je mets mon âme en ma chanson.

De gîte, point, d'habits, à peine ;
Bohème fier et mendiant,
Quand je ne chante à gorge pleine,
Je tends la main tout en riant,
fier mendiant !

Mais en nous, étrange merveille,
Sont des liens mystérieux...
Ton rêve en mon âme sommeille,
Et mon désir veille en tes yeux,
Et mon désir veille en tes yeux !

Text: Amédée-Landély Hettich, after Daniel Fallström ('Serenad')

6 2. Dans le lointain des bois

Dans le lointain des bois,
accours et me rejoins
où l'âme des sentiers
rêve sous les buissons !
Haha !

Nul n'y porta ses pas,
nul n'y berça ses nuits.
Seul l'oiseau libre et fier
vient y poser son vol.
Haha !

1. Serenade

Goddess! when you are to appear,
Evening lingers at your balcony;
And I, captive beneath your window,
Pour my soul into my song.

Shelter – none; clothing – hardly:
A proud bohemian and a beggar
When I don't sing with all my might
I laugh as I hold out my hand,
A proud beggar!

But between us – strange miracle –
There is a mysterious bond...
Your dream sleeps in my soul,
And my desire keeps vigil in your eyes,
And my desire keeps vigil in your eyes!

2. Into the Depths of the Forest

Into the depths of the forest
Make your way and join me
Where the spirit of the paths
Dreams under the shrubs.
Haha!

No one came here before,
No one was lulled to sleep here.
Only the birds, free and proud,
Come here to pause from its flight.
Haha!

Oh! puisses-tu venir !
Là, je veux être à toi...
Viens dans la paix des bois ;
c'est la saison des nids.
Haha ! Haha !

Text: Amédée-Landély Hettich, after Daniel Fallström ('Fjärran på enslig stig')

Oh! if only you'd come!
There I want to be yours....
Come into the calm of the forest;
It is the season for nesting.
Haha! Haha!

7 3. Ce qu'entendent les nuits

Une voix chante au loin et nous appelle :
voix des vallons et des bois joyeux.
C'est le printemps aux caresses trop brèves ;
en cette nuit de Mai, nos cœurs soient heureux !
puis jamais !

Sur ton front je pose le voile d'épousée
et des violettes où tremble la rosée;
que leur parfum sous la brise s'exhale
en la divine nuit ! puis jamais !

Des champs s'élèvent des voix frémissantes,
mais plus haut s'élève la voix de mon cœur.
Penche ! et t'enivre du trouble d'aurore
que vibre l'âme, une fois... puis jamais !

Oh ! berçons-nous à l'extase infinie
où nous retient la clémence des nuits.
Hâte ma joie, prochain est le jour !
En cette belle nuit, aimer !... puis jamais, puis jamais !

Text: Amédée-Landély Hettich, after Erik Axel Karlfeldt ('Majnattsröster')

3. What the Nights are Hearing

A voice sings from afar and calls us:
The voice of valleys and pleasing woods.
It is spring, with its fleeting caresses:
On this night in May, our hearts rejoice
and never again!

On your forehead I place the bridal veil
And the violets, with dew drops atremble;
So that their scent is released in the breeze
Into the evening – and never again!

From the fields I hear quivering voices,
But stronger still is that of my heart.
Lean here and drink in the fluttering dawn,
That once touches the soul... and never again!

Oh! Let us sway to infinite ecstasy
Offered to us by the merciful night.
Hurry my fair one, daylight is coming!
Let's love this night... and never again!

8 4. D'un berceau

« Dors, ma petite mère, oh ! dors, mère jolie. »
Et l'enfant s'éveillant, veut bercer à son tour
Celle dont la voix triste, un peu vague, supplie :
« Dors, mon petit, dors, mon amour ! »

4. From a Cradle

'Sleep, mother dear, oh! sleep, sweet mother!'
Upon waking, the infant wants to lull in turn
Her, whose sad and muffled voice implores:
'Sleep little one, sleep, my darling!'

Alors, sur les beaux yeux aux longs regards en peine,
Agrandis à fixer le rêve et la douleur,
Du berceau plein d'aurore et des gestes en fleurs
Le printemps souffle son haleine.

« Dors, ma petite mère » ... et c'est le doux néant
Où le souci s'éteint sous la jeune caresse,
Où la femme, en la mère oubliant sa détresse,
S'apaise aux lèvres de l'enfant !

Text: Amédée-Landély Hettich

9 5. Cantilène **de l'Opéra-Comique « À Florence »**

Croyez-vous donc que la cœur d'une femme
Puisse oublier un sentiment si doux ?
L'amour, l'amour pour nous met une fleur dans l'âme,
Que ne peut plus briser le vent jaloux !

La voix qui charma notre oreille
Chante toujours dans notre cœur,
C'est un écho qui toujours se réveille ;
Il nous rend, il nous rend le bonheur !

Frêle bonheur dont l'ivresse fut brève !
Doux et sublime sentiment !
Tu nous reviens sur les ailes du rêve,
Et tu nous sembles plus charmant,
oui, plus charmant !

Text: Armand Silvestre, after Daniel Fallström ('Cantilena')

And thus, on those beautiful eyes gazing sadly,
Wide open to take in both dreams and pain,
From the cradle, where the light of dawn blooms,
Spring blows its healing breath.

'Sleep, mother dear' ... and it is sweet oblivion
Where troubles fade at the childish caress,
Where the woman, the mother forgetting her worries,
Is calmed by the infant's lips!

5. Cantilena **from the opéra-comique 'I Firenze'**

Do you then think that a woman's heart
Can simply forget so sweet an emotion?
Love, love plants a flower in our souls
That cannot be crushed by envious storms!

The voice that caressed our ear
Is singing still in our heart,
It is an echo that never ceases;
It brings us, it brings us bliss!

Frail bliss – the elation was brief!
Sweet and sublime emotion!
You come back to us on the wings of dreams,
And seem all the more enchanting,
All the more enchanting!

10 6. Fascination

Voile tes yeux,
tes yeux ardents,
croire est un leurre...
Va, laisse-moi !
Cette âme altière,
tu l'as trahie;
mon rêve est flétri,
à peine en fleurs.
Ta voix était tendre...
ta main si douce...
Voix de mensonge,
main de torture !
Mais vainement gémit ma douleur ;
car ton regard est vainqueur encore,
ton regard...
Voile tes yeux, tes yeux ardents.
Croire est un leurre ;
j'ai peur d'aimer, j'ai peur d'aimer !

Text: Amédée-Landély Hettich, after Emma Sparre ('Trollmakt')

11 7. La dernière berceuse

Dors, dors, dors en la paix.
Dors, dors en l'espoir.
Vers l'infini prends ton essor,
dors à jamais.

L'âme à son rêve blesse son vol ;
rêve est chimère, l'heure l'emporte...
Tout ici-bas est vision !

Mais sur ta nuit brille soudain
l'astre divin, l'astre éternel...
Dors, dors, dors en la paix,
dors à jamais !

Text: Amédée-Landély Hettich, after the composer ('Sov! Sov!')

6. Fascination

Veil your eyes,
Your ardent eyes,
They are just a lure...
Come, let me be!
This prideful soul
You have betrayed;
My dream has faded,
Almost withered.
Your voice was tender...
Your hand so soft...
A liar's voice,
A torturer's hand!
But vain is my pained complaint;
Your gaze remains victorious,
Your gaze...
Veil your eyes, your ardent eyes.
They are just a lure;
I fear to love, I fear to love!

7. The Last Lullaby

Sleep, sleep, sleep in peace.
Sleep, sleep in hope.
Begin your path to infinity,
Sleep, forever sleep.

Dreaming, the soul is stopped in its flight;
Dreams are illusions, gone in a moment...
All here below is ephemeral!

But your night is suddenly lit
By the divine star, the eternal...
Sleep, sleep, sleep in peace,
Sleep, forever sleep!

12 8. Exil d'amour

Un soir j'allai vers les grands bois, les bois profonds
et sourds ;
sur moi brillaient les astres d'or au sein des cieux
cléments...

Il m'en souvient encor des doux effrois calmés...
Alors j'ai fait à ton cœur serments que mon cœur
n'oublie.

Beaux yeux où penchaient mes yeux !

Lèvre au parler si doux !
c'est vous les coupables du rêve où je succombe.
C'est vous la cause aussi, voix des oiseaux heureux !
charme infini des nuits! si je languis d'amour...

Ici ne peux plus demeurer, adieu, ma douce fleur!
Que du ciel bleu les anges purs se penchent sur tes pas.
Déjà, c'est trop tarder... adieu mon seul désir !
Ma mie, s'il faut te quitter, mon cœur soit près de toi...
bien près !

Text: Amédée-Landély Hettich, after a Swedish folk song ('Jag mände mig en afion...')

13 9. Si tu le voulais

Si tu le voulais, nous serions, ma mie,
Un couple envié d'amants radieux !
Et le vol lointain des mélancolies
A nous effleuré se ferait joyeux.

Tu n'éclairerais que pour moi tes yeux,
Ta bouche aurait des douceurs qu'on n'oublie...
Par toi je saurais l'inconnu des cieux
Sans fuir les sentiers fleuris de la vie !

Chacun de nous deux sur l'autre appuyé,
A tous les jaloux sourirait : « voyez »
Et je marcherais tout fier de jeunesse.

8. The Exile of Love

Into the grove I went one eve, the grove
deep and hushed;
Upon me shone the golden stars aloft in balmy
skies...

I still remember how my gentle fears were stilled...
I made a promise to your heart that mine will
not forget.

Fair eyes in which my own would drown!
Lips of sweetest words!

It's you who are causing the dream to which I succumb.
And it is your fault, too, song of joyous birds!
Immense pleasure of the night! if I languish for love...

I cannot stay here longer: farewell, beautiful flower!
May the angels in heaven watch over your every step.
I have tarried too long already... farewell, my one desire!
My dear, if I must leave, my heart will stay close to you...
Very close!

9. If You Wished

If you wished, we'd be, my dear,
The envy of all, two radiant lovers!
And any distant cloud of misfortune
Would turn into joy just by coming close.

Your eyes would not glow but for me
Your lips would be unforgettably sweet...
Through you I'd experience heavens unknown
Without leaving the flower-strewn paths of life!

Each of us two, leaning on the other,
Would smile at the envious: 'just you look'
And I would walk by in youthful pride.

Mais l'amour, hélas ! est d'un charme ailé...
Brillant papillon aux brèves caresses,
On croit le tenir, il est envolé !

Text: Amédée-Landély Hettich

14 10. Fidélité

L'aveu murmuré tout bas,
le ciel en soit témoin.
Mon cœur trouve en toi son refuge ;
sens-le palpiter en ton cœur.

Qu'il soit ta douceur et ton charme,
qu'il soit ton repos et ton guide,
ce cœur qui se berce à ta vie...

O rêves, passez comme l'onde ;
que seule la foi demeure !

Text: Amédée-Landély Hettich, after Adolf Fredrik Lindblad ('Trohet')

But love, alas, has a fleeting charm...
A bright butterfly of brief caresses,
You think you've caught it, away it has flown!

10. Faithfulness

A promise softly spoken
Is still heard by the heavens.
My heart finds shelter with you;
Feel it trembling within your own.

May it be your delight and cheer,
May it be your peace and your guide,
This heart which is cradled in yours...

O dreams, pass by like the waves;
Let faith alone remain!

The music on BIS's Hybrid SACDs can be played back in Stereo (CD and SACD) as well as in 5.0 Surround sound (SACD). Our surround sound recordings aim to reproduce the natural sound in a concert venue as faithfully as possible, using the newest technology. In order to do so, all channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

Recording Data

Recording: September 2019 (Sonata & Trio) & November 2019 (Dix mélodies) at Giresta kyrka, Örsundsbro, Sweden
Producer and sound engineer: Ingo Petry (Take5 Music Production)
Piano technician: Edgar Lips

Equipment: BIS's recording teams use microphones from Neumann, DPA and Schoeps, audio electronics from RME, Lake People and DirectOut, MADI optical cabling technology, monitoring equipment from B&W, STAX and Sennheiser, and Sequoia and Pyramix digital audio workstations.
Original format: 24-bit/96 kHz

Post-production: Editing and mixing: Ingo Petry

Executive producer: Robert Suff

Booklet and Graphic Design

Cover text: © Christina Tobeck 2020
Translations: BIS (English); Elke Albrecht (German); Arlette Lemieux-Chené (French)
Cover picture: Anders Zorn (1860–1920): *Törnsnåret* (*The Thorn Bush*), watercolour, 1886 (detail)
Photo of the musicians: © Urban Jörén (urbanpicture.com)
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

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

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

BIS-2204 © & © 2020, BIS Records AB, Sweden.

HELENA MUNKTELL

Giresta Kyrkas Musikstiftelse bildades 1989 på initiativ av Anders Walls Stiftelse. Musikstiftelsens ändamål är att stödja utbildning och vidareutbildning inom det musikaliska området och den delar årligen ut stipendier till unga musiker. Det omfattande stipendiatprogrammet ger möjlighet till inspelningar, kvalificerad utbildning och en variationsrik konsertverksamhet som även omfattar andra artister. Sedan musikstiftelsen grundades har drygt 300 konserter arrangerats i kyrkan. Den stöds alltfört av årliga bidrag från Anders Walls Stiftelse.

Denna inspelning
presenteras som en del av
Giresta Kyrkas Musikstiftelses
30-års jubileum.

