

Sounds of Sund

The Robert Sund Male Choir Collection

Orphei Drängar

Peter Mattei · Jeanette Köhn · Stefan Parkman

Claes Janson · Folke Alin · Trio X

THE SOUND OF SUND

1	FRAGANCIA	3'46
	text & musik: Evert Taube (1890-1976) (© Universal/Reuter & Reuter, arr.: manus)
FOLKE ALIN <i>piano</i>	
2	VALS I VALPARAISO	2'56
	text & musik: Evert Taube (1890-1976) (Gehrmans Musikförlag)
FOLKE ALIN <i>piano</i>	
3	NU HAR JAG FÅTT DEN JAG VILL HA	3'08
	text & musik: Olle Adolphson (1934-2004) (© OA Komposition HB, arr.: manus)
Solist: PETER MATTEI	
4	NU ÄR DET GOTT ATT LEVA	3'33
	text & musik: Olle Adolphson (1934-2004) (© OA Komposition HB, arr.: manus)
Solist: PETER MATTEI med FOLKE ALIN <i>piano</i>	
5	PER SPELMAN	2'49
	trad. (Gehrmans Musikförlag)	
6	LA VIE EN ROSE	4'07
	musik: Louiguy (1916-1991), text: Édith Piaf (© EMI Music Publishing Scandinavia AB, arr.: manus)
Solist: JEANETTE KÖHN med LENNART SIMONSSON <i>piano</i> · PER V JOHANSSON <i>bas</i>	
7	LA MUERTE DEL ÁNGEL	3'03
	musik: Astor Piazzolla (1921-1992) (© Warner/Chappell Music Scandinavia AB, arr.: manus)	
8	LA CUCARACHA	2'42
	trad. (arr.: manus)	

- 9 BLOW THE WIND SOUTHERLY** 4'06
trad. (*Gehrmans Musikförlag*)
Solist: JEANETTE KÖHN
- 10 LONDONDERRY AIR** 3'27
trad., text: Katherine Tynan Hinkson (*Gehrmans Musikförlag*)
Solist: PETER MATTEI
- 11 THE DRUNKEN SAILOR** 2'08
trad. (*Sveriges Körförbunds Förlag*)
- 12 A NIGHTINGALE SANG IN BERKELEY SQUARE** 4'57
musik: Manning Sherwin (1902-1974), text: Eric Maschwitz
(© Universal Music Publishing AB, arr.: manus)
Solist: STEFAN PARKMAN
TRIO X (LENNART SIMONSSON *piano* · PER V JOHANSSON *bas* · JOAKIM H EKBERG *trummor*)
- 13 SOPHISTICATED LADY** 2'47
musik: Duke Ellington (1899-1974), text: Irving Mills & Mitchell Parish
(© EMI Mills Music Inc/EMI Music Publishing Scandinavia AB, arr.: manus)
- 14 THE GRÄSÄNKLING BLUES** 5'15
text & musik: Povel Ramel (b. 1922) (© Universal/Reuter & Reuter, arr.: manus)
Solist: CLAES JANSON
TRIO X (LENNART SIMONSSON *piano* · PER V JOHANSSON *bas* · ANDERS ÅSTRAND *trummor*)
- 15 AFTONTANKAR VID FRIDAS RUTA** 2'42
text & musik: Birger Sjöberg (1885-1929) (*Sveriges Körförbunds Förlag*)

- FYRA SÅNGER FÖR MANSKÖR** 5'06
 musik: Robert Sund (b. 1942), text: Helmer Grundström (*Gehrmans Musikförlag*)
- 16** Langt bort i väla 1'13
17 Som förut 0'41
18 Hos Halvars 1'42
19 Långt från by 1'28
- 20** **SOM STJÄRNAN UPPÅ HIMMELEN** 3'33
 trad. (*arr.: manus*)
Solist: JEANETTE KÖHN
- 21** **HELGDAGSKVÄLL I TIMMERKOJAN** 3'47
 musik: Sven Scholander (1860-1936)
 text: Dan Andersson (*© Elkan & Schildknecht, Emil Carelius AB, arr.: manus*)
Solist: PETER MATTEI med CARL-LENNART GUSTAFSSON dragspel
LARS-ERIK LIDSTRÖM klarinett · PER V JOHANSSON bas · ANDERS ÅSTRAND triangel
- 22** **JOAKIM UTI BABYLON** 2'30
 text & musik: Carl Michael Bellman (1740-1795) (*arr.: manus*)
TRIO X (LENNART SIMONSSON piano · PER V JOHANSSON bas · JOAKIM H EKBERG trummor)
- 23** **TRÄD FRAM DU NATTENS GUD** 3'11
 text & musik: Carl Michael Bellman (1740-1795) (*Sveriges Körförbunds Förlag*)
Solist: STEFAN PARKMAN med LENNART SIMONSSON piano · PER V JOHANSSON bas
- TT: 72'39

ORPHEI DRÄNGAR
ROBERT SUND *dirigent*

The Sound of Sund

Ingen svensk körsångare av i dag – och få utländska – kan ha undgått att sjunga något arrangemang av Robert Sund. Han är älskad av alla körsångare. Som få andra kan han skriva på lagom hög nivå för alla slags körer och samtidigt utmana den enskilda sångarens skicklighet och körkollektivets kompetens. Han skriver det som är omedelbart tilltalande för strupen och örat men samtidigt överraskande och otänkbart, han skriver det som sångarna tycker är roligt att sjunga och som är underhållande för publiken. Hans rika erfarenheter som musiker, sångare, kompositör, dirigent, körledare och körpedagog strålar samman i hans verksamhet som arrangör.

Det gäller i högsta grad hans arrangemang för den anrika manskören Orphei Drängar. Robert Sund började i OD som andrebas 1965 men blev snart anlitad som arrangör, repetitör och vicedirigent. Från 1985 delade han ledarskapet med sin läromästare Eric Ericson. Sedan 1991 är Robert Sund körens huvudirigent.

”Det börjar med klangen, OD:s stora, mäktiga klangkropp”, säger Robert Sund. I publiken kan den höras som en stark storm eller som ett stilla sus, upplevas som basarnas becksvarta natt eller tenorernas ljusa gryningsstrimma. Manskör är ett mångstämmigt instrument, en vinterorgel och en sommarflygel. Robert Sund söker den täta klangen men också en varierad stämlätning, som får melodin att vandra inom körkroppen och tonerna att gruppera sig i ständigt skiftande harmonier.

Den djärva harmoniska fantasin, ofta sångtekniskt krävande, är vad OD-isterna själva pekar på när man frågar hur Robert Sunds arrangemang

skiljer sig från mängden. Och den massiva klangen förstås, där den enskilda sångaren uppgår i det väldiga åttiomannahavets klangmatta av kompakta, täta ackord. ”Svåra tonartsbyten mitt i melodislingorna i en oförutsägbart galopperande fuga”, så beskrev en yngre OD-ist Roberts version av *Per Spelman* när arrangemanget plockades fram till Capricen 2002. En låt som för icke-sångaren är den enklast tänkbara blir hos Robert Sund ett under av komplexitet. Han har själv sammanfattat ambitionen: ”Jag vill föra vanlig musik in på ovanliga vägar.”

Ett exempel är Olle Adolphsons ofta sjungna *Nu har jag fått den jag vill ha*. Den har fått en nyfödelse under Roberts händer. Harmoniväxlingarna förstärker textens melankoliska ambivalens och har fått inte bara lyssnare utan faktiskt också sångare att gråta av rörelse. Så smärtsamt vackert har det blivit.

Hur känner man igen ett Robert Sund-arrangemang? Får man tro Robert själv kan man alltid lyssna efter en speciell knorr. Det kan vara rytmiska signaturer eller en extra-musikalisk figur som hickandet i början av *The Drunken Sailor* eller spelmännen som kvintilerar på fiolerna i *Per Spelman*.

I *The Gräsänkling Blues* försätter Robert solist och kör i ofas. Kören kan ge svar på en fråga som den stackars gräsänklingen ställer sig först efteråt. En genial gestaltning av bakfyllans tröga samvetsksamhet. ”Det känns”, säger sångaren Claes Janson, ”som ett korsförhör, som att känka på en efterhängsen Ågren som är 80 man stark”.

I *Träd fram du nattens gud* överraskas vi av subtila tonartsbyten, i *Joachim uti Babylon* av

bossa-novarytmer. ”Får man verkligen göra så med en gammal fin melodi?”, sa en åhörare till Robert när hans *Träd fram*... sjöngs första gången. Den upprörde mannen hade inte lyssnat till originaltexten, där Bellman, helt i Robert Sunds anda, lägger in knorrar i form av sparvungarnas läten. Det finns en gammal tradition av musikantisk publiktillvändhet som Robert Sund ansluter till.

Sådana inslag märks kanske tydligare i OD-arrangemangen än i en del annat av Roberts digra produktion. Robert känner inte bara sin kör utan också den situation och den lokal där den ska framträda, den publik den ska möta och i förekommande fall den artist som är solist och de musiker som bildar kapellet. *Blow the Wind Southerly* skrevs för Elisabeth Söderström i slutet av 1970-talet och *Sophisticated Lady* för stråkkvartetten Sophisticated Ladies som var Capricens gäst-artister 1990.

Instrumentalmusik har ofta en plats i den forne jazzpianisten Sunds arrangemang för Orphei Drängar. Tidigare använde han gärna tråbläs som komplement, nu alltför ofta en pianotrio, här Trio X. Eller bara ett brett framvällande eller lyriskt porlande piano, som när Folke Alin, OD:s vice-dirigent och en av våra främsta ackompanjatörer, balanserar körinsatserna i praktstycken som *Vals i Valparaiso* eller *Nu är det gott att leva*.

När kören och dess dirigent varit gäster på främmande mark har Sund velat bjuda på något som värdarna har närt och kärt. Inför resan till Mexico 1992 arrangerade Robert *La Cucaracha* i den ”virtuosa” genren med en komplicerad stäm-föring. Den långa inledningen är ett skämt. Publiken invaggas i säkerhet, men den har inte en aning

om vad som komma skall. Och så plötsligt, som kaninen ur trollkarlens hatt, dyker den sång upp som alla känner igen. Det väckte jubel i Mexico men slog också här hemma.

På liknande sätt är det med arrangemanget till *A Nightingale Sang in Berkeley Square*, skrivet för en sångarfärd till London och, inte minst med Stefan Parkmans soloinsats, i bästa mening betydande skönt.

Många arrangemang är ett stundens barn. Körfolket lovordar den grundtrygghet Robert ger dem genom att snabbt skriva ett arrangemang när det öppnat sig en lucka i till exempel ett Caprice-program. I överraskande många fall har arrangemangen hållit sig fräscha i flera decennier. Hållbarheten visar vilket hårt arbete som ligger bakom trots den skenbara lättheten i utförandet. Ingen som var med kan ju glömma den långa Barbara Hendricks-entrén i parisisk kafémiljö vid Revolutionscapricen 1989. Men *La vie en rose* är ännu lika schön för örat när kören kompar Jeanette Köhn på skiva 17 år senare.

Flera av arrangemangen har med eller utan förgyllningar hängt med från den glansfulla epok på 1960- och 1970-talen då Robert sjöng och arrangerade i sånggruppen Kvintetten Olsson. *Träd fram*... och *Per Spelman* är några exempel. *Afiontankar vid Fridas ruta* är ursprungligen ett arrangemang för blandad kör från samma tid.

Andra är färskvaror även om idén legat i gro-bänk. Astor Piazzollas argentinska tango *La Muerte del Angel* hörde Robert först när han ledde Världssungdomskören i Buenos Aires 1994. Den hade mognat till ett Sundarrangemang när sånggruppen Amanda kom till Capricen 2000.

I *Fyra sånger för manskör* har Robert Sund – som kompositör och arrangör i en person – in-kännande fångat grundtonen hos diktaren Helmer Grundström (1904–1986). Det var den "halva norr-länningen" inom honom som lystrade till väster-bottningen Grundströms avvikande mål med dess kärva rytmik och fantasieggande, karga tonspråk.

Den uppödade känsligheten och den lojala lyhörddheten gör att Robert Sund vågar närma sig högklassig lyrik, i motsats till Hugo Alfvén, hans företrädare som OD-dirigent, som föredrog att göra något fint av andarrangspoesin. Men i likhet med Alfvén har Robert ofta sökt sig till folkvisa och folkton, på den här skivan representerade av *Som stjärnan uppå himmelen* och *Londonderry Air*.

Robert Sunds goda textläsning är en nyckel till hans körarrangemang. Dan Anderssons på trubadurnivå uttjatade *Helgdagskväll i timmerkojan* väcks till nytt liv av Peter Matteis stockeldsvarma baryton medan det tjuriga frostsuset över det bark-höljda taket, de snarkande skogshuggarna på gran-ri-set eller den skällvande dagningen över myr och sjö avbildas genom stämmornas variationer i antal och styrka. Strävan efter precision märks på noteringar som "*falsetto, mezzo voci, di lontano, delicato, con bellezza* etc., etc." eller på körens växling mellan "Ooh" och "Ååh".

Samma arrangörsegenskaper kommer till sin rätt i Robert Sunds personliga favorit, *Fragancia*. "I inledningen försöker jag få fram doften och den lätta fläkten, den mjuka vinden över Kuba. Vi håller oss i det svaga registret, sex stämmor och justa harmonier." I mellandelen är basarna melodiförare och sjunger starkt, "så man hör det machoaktiga". Och det hela "klingar ut i ett ekosol på slutet".

Har man som jag haft förmånen att få texter tonsatta och arrangerade av Robert Sund kan man vittna om de häpnadsväckande tilläggsvärden han berikar varje enskild rad med även i enkla stycken tack vare sin melodiska och harmoniska uppfinningsrikedom och sin förmåga att variera stämföring, klanger, tonstyrka och tempi. Och sitt herravälde över alla musikstilar.

När Robert Sund låter OD sjunga Robert Sund tror man inte sina öron!

© Christer Åsberg 2006

Robert Sund har varit konstnärlig ledare och dirigent för Orphei Drängar (OD) sedan 1985, under åren 1985–1991 tillsammans med Eric Ericson. Han är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och undervisade där i dirigering och ensembleledning 1978–1995. Han ledde Allmänna Sången i Uppsala 1971–1988, grundade damkören La Cappella 1986 och har varit ledare för Uppsala Musikskolas Kammarkör från starten 1978. Sedan 2004 leder han även Robert Sunds kammarkör.

Robert Sund har gästdirigerat ett stort antal framstående körer, bland annat radiokörerna i Stockholm och Wien, Estlands filharmoniska kammarkör, Coro Nacional på Kuba, Grupo de Canto Coral i Buenos Aires och Världsmusikdomskören. Han är en eftersökt lärare vid olika dirigent- och koristkurser och har undervisat och föreläst i många europeiska länder samt i Nord- och Sydamerika, Kina, Taiwan, Japan och Sydafrika. Han har medverkat i juryn vid många körtävlingar runt om i världen och har framträtt vid åtskilliga internationella körfestivaler, till exempel Nordklang,

Europa Cantat och IFCM:s världssymposier. Han är hedersdirigent i Sveriges Körförbund och hedersmedlem av Fachverband Deutscher Berufschorleiter. 1993 utsågs han till Årets Körledare i Sverige. 2004 erhöll han HM Konungens medalj av 8:e storleken.

Orphei Drängars viktigaste tradition är förnyelse. Sedan kören grundades 1853 har OD strävat efter att utveckla och finna nya vägar för manskören som musikalisk uttrycksform. Hugo Alfvén blev körens dirigent 1910. Under hans 37-åriga ledarskap blev kören alltmer en "vokal-orkester", en stor, mäktig klangkropp med potential att hävda sig i konkurrens med symfoniorkesterns uttrycksregister.

Eric Ericson strävade under sin tid som OD:s dirigent (1951–1991) målmedvetet efter att skapa ett både smidigt och muskulöst körinstrument. Då intensifierades också arbetet med att bredda och förnya manskörsrepertoaren. Robert Sund tog aktiv del i den verksamheten, och som Ericsons efterträdare har han fortsatt att förnya repertoaren, också med utomeuropeisk musik.

OD har gått i bräsch för tillkomsten av ny manskörsmusik genom regelbundna kompositionsbeställningar till samtida svenska och utländska tonsättare. Man har också försökt vidga utrymmet för nya konsertformer genom de årligen återkommande "Capricerna". I Capricen blandas på ett lekfullt sätt seriös och populär musik, och solo-, grupp- och körsång omväxlar med inslag av tal, dans och instrumentalmusik.

Robert Sund har också låtit kören samarbeta med symfoniorkestrar, jazzmusiker, folkmusiker

och visartister. Musikvideon till Jan Sandströms *The Singing Apes of Khao Yai* (som länge visades på MTV) är ett av många lyckade exempel på försöken att pröva nya former. Från slutet av 1800-talet har OD nästan varje år gjort internationella turnéer, under senare tid till bland annat Fjärran Östern, USA, Kanada, Mexico, Central-europa, Frankrike och England.

Peter Mattei har etablerat sig som en av sin generations mest eftersökta sångare och har framträtt med världsledande dirigenter som Sir Georg Solti, Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Esa-Pekka Salonen och Herbert Blomstedt. Han vann världsrykte med sin tolkning av titelrollen i *Don Giovanni* i Peter Brooks uppsättning i Aix-en-Provence och har sedan dess gästade scener som Metropolitan i New York, La Scala i Milano, festspelen i Salzburg och operahusen i Paris, Berlin, Stockholm och Köpenhamn. Peter Mattei har ofta varit en kär samarbetspartner till Orphei Drängar, alltsedan 1991, då han medverkade på CD:n *Christmas Music* (BIS-CD-533).

Jeanette Köhn, sopran, är en av Sveriges mest mångsidiga sångerskor, vars repertoar sträcker sig från renässansmusik och Mozartopera till musikaliker och jazz av Duke Ellington, för att bara nämna några exempel. Hon ger ofta recitaler och har framträtt som solist tillsammans med ett flertal symfoniorkestrar – förutom i Sverige – i USA, Sydamerika och Europa. Jeanette Köhn medverkar ofta i både radio och TV.

Stefan Parkman är professor i kördirigering vid Uppsala universitet och verksam som kör- och orkesterdirigent. Han har varit ledare för Uppsala Domkyrkas Gosskör, KFUM:s Kammarkör och Kungl. Filharmoniska Kören i Stockholm. Sedan 1983 är han dirigent för Uppsala Akademiska Kammarkör. 1989–2002 var Stefan Parkman chefsdirigent för danska radions kör, Radiokoret, och 2002–05 innehade han posten som chefsdirigent för Radiokören i Stockholm. Han är också en ofta anlitad sångsolist, främst med kammarmusik och i oratoriesammanhang.

Claes Janson började karriären tidigt som folksångare och var 1967 med och startade gruppen Good Morning Blues som fortfarande spelar. Sedan mitten av 1970-talet har Claes Janson främst ägnat sig åt en solokarriär inom jazz och blues såväl i Sverige som utomlands. Många är de musiker han samarbetar med, bl.a. Kjell Öhman, Georg Riedel, Arne Domnerus, Jan Allan och Anders Widmark. Claes Janson har belönats med flertal priser för sitt musikantkap.

Folke Alin är utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm där han studerade piano för Iréne Mannheimer. Som frilansmusiker har han gett ett antal romanskonsalter med bland andra Erik Sædén och Ingrid Tobiasson, medverkat i ett flertal kammarmusikaliska sammanhang samt arbetat som repetitör, kormästare och kapellmästare vid Folkoperan i Stockholm. Sedan 1998 är han kormästare vid Kungliga Operan i Stockholm. Folke Alin började i OD som förstebas och blev snart körens ackompanjator. 1995 blev Folke Alin OD:s vicedirigent.

Trio X är en ensemble inom länsmusikorganisationen Musik i Uppland. Trion arbetar ofta med egen musik, men har även samarbetat med flera av Sveriges främsta musiker såsom Svante Henryson, Bengan Janson, Claes Janson, Mattias Wager och bröderna Agnas. Förutom offentliga konserter på jazzklubbar, festivaler eller andra konsertställen, arbetar Trio X regelbundet som instruktörer och inspiratörer i olika skolprojekt och amatörsammanhang.

The Sound of Sund

No chorister in Sweden today – and few in the rest of the world – can have failed to sing at least one of Robert Sund's choral settings. Choristers love him. He has a remarkable capacity for writing on a level that suits all choirs while still challenging the individual chorister's abilities and the collective competence of the choir. He writes in a way that is attractive to the vocal organs and the ear and yet is full of surprises. Choristers enjoy singing his arrangements and audiences love listening to them. His vast experience as a musician, a singer, composer, conductor, choirmaster and instructor is distilled in his work as an arranger.

This is especially true of his arrangements for Orphei Drängar, the famous men's choir from Uppsala that dates back to October 1853. Robert Sund started singing second bass with the choir in 1965 but soon began arranging, rehearsing and conducting the choir as assistant to the legendary choral conductor Eric Ericson. From 1985 he was joint choirmaster with Eric Ericson and since 1991 he has been conductor in charge.

'It all starts with the sound, with OD's large and powerful sonority', Robert Sund explains. The listener can experience this as a great wind or as a still small voice; the dark night of the bass voices or the gentle gleams of dawn of the tenors. A men's choir is a multi-voiced instrument, a winter organ and a summer piano. Robert Sund exploits the focused sound of the choir but also uses the voices so that the melody wanders through the various sections of the choir and the simultaneous notes group themselves into shifting harmonies.

Robert Sund's striking harmonic imagination – often demanding in terms of vocal technique – is what OD's choristers point to in explaining what is distinctive about Robert Sund's choral settings. And, of course, to the powerful sonority: where the individual singer is a part of a mighty, eighty-headed wall of sound made up of dense chords. 'Tricky changes of key in the middle of the melodic lines in an unpredictably galloping fugue', as one younger chorister described Robert Sund's version of *Per Spelman*, when the arrangement was performed at the 2002 Caprice. A melody that, to the uninitiated, is the simplest imaginable becomes a marvel of complexity in the hands of Robert Sund. He has described his aims himself: 'I wanted to take ordinary music along extraordinary paths'.

An example of this is Olle Adolphson's ever popular *Nu har jag fått den jag vill ha*. This has enjoyed a renaissance in the hands of Robert Sund. The harmonic shifts emphasize the ambivalent melancholy of the text and have caused not only audiences but even performers to weep. The setting is just so painfully beautiful.

How can one recognize a Robert Sund setting? If one is to believe Robert himself, one may listen out for a special peculiarity. This may be a rhythmical signature or an extra-musical figure like the hiccups at the beginning of *The Drunken Sailor* or the fiddler fiddling in *Per Spelman*.

In *The Gräsänkling Blues*, soloist and choir are out of sync. The choir answers a question that the grass widower only asks later. A brilliant portrayal of how a bad conscience emerges from a hangover. According to the singer Claes Janson

this is 'like a cross-examination, like carrying a very persistent hangover shared by 80 men'.

In *Träd fram du nattens gud* we are surprised by the subtle changes of key and in *Joachim uti Babylon* by the *bossa nova* rhythm. 'Can one really treat a lovely old tune like that?' was the reaction of one listener at the first performance of *Träd fram...* The offended listener had not listened to the original text in which Bellman, in the spirit of Robert Sund, introduces surprises in the form of the twittering of young sparrows. There is an ancient tradition of musical playing to the audience that Robert Sund is a part of.

This sort of gesture is probably more evident in Robert Sund's OD settings than elsewhere in his extensive oeuvre. He not only knows his choir but is familiar with the venues where they will perform and the audiences they will meet, and whatever soloists and instrumentalists have been engaged for the concert. *Blow the Wind Southerly* was written for Elisabeth Söderström late in the 1970s, while *Sophisticated Lady* was composed for the string quartet Sophisticated Ladies, who were guest artists at the 1990 Caprice.

In his youth Robert Sund performed as a jazz pianist and he often makes use of instruments in his settings for Orphei Drängar. Formerly he regularly used woodwinds as a complement but now increasingly specifies a piano trio, here Trio X. Or he uses a piano, now a thundering torrent, now a babbling brook, as when his assistant conductor Folke Alin, one of Sweden's leading accompanists, balances the choral singing in the formidable *Vals i Valparaiso* or in *Nu är det gott att leva*.

On visits by the choir to foreign parts Robert

Sund has sought to honour his hosts with something familiar and dear to them. Prior to a trip to Mexico in 1992 he arranged *La Cucaracha* as a 'virtuoso' number with complex part-singing. The lengthy introduction is a joke. The audience is lulled into a mood of safety and has no inkling of what is to come. And suddenly, like the proverbial rabbit in the conjurer's hat, the melody that everyone recognizes appears out of nowhere. The Mexicans were jubilant and the setting also had great success at home.

The setting of *A Nightingale Sang in Berkeley Square* was similarly produced for a trip with the choir to London and, with Stefan Parkman singing the solo part, the result really is enchanting.

Many of his arrangements are products of the moment. Choristers praise the secure ground that Robert Sund provides for them with his ability to produce an arrangement very rapidly when there is a gap in the programme for a Caprice or such-like. Many of these 'spontaneous' settings have not lost their brilliance even after several decades. That they have fared so well testifies to the hard work that underlies a seemingly simple rendition. No one who was present will forget the lengthy Barbara Hendricks entrance in Parisian café style at the Revolutionary Caprice of 1989. But *La vie en rose* is just as delightful to the ear when the choir accompanies Jeanette Köhn some 17 years later.

Several of the arrangements – with or without further embellishments – have been current since the magnificent sixties and seventies when Robert Sund sang and produced settings for the vocal quintet Kvintetten Olsson. *Träd fram...* and *Per*

Spelman are examples of these settings. A Birger Sjöberg song, *Aftontankar vid Fridas ruta*, was originally a setting for mixed choir also from that time.

Other of his settings are new even though the idea behind them may have been maturing for some time. He first heard Astor Piazzolla's Argentinian tango *La Muerte del Angel* when he was conducting the World Youth Choir in Buenos Aires in 1994. When the vocal ensemble Amanda performed at the 2000 Caprice it had matured into a Sund arrangement.

In *Four Songs for male choir* Robert Sund – both composer and arranger – has succeeded in catching the mood of the poet Helmer Grundström (1904-1986). The part of Robert Sund that has its roots in northern Sweden responded to Grundström's special dialect with its rugged rhythms and engagingly spare language.

With his acquired sensibility and loyal ear Robert Sund dares to work with high-quality poetry – unlike his OD predecessor, the composer Hugo Alfvén, who produced fine settings of inferior verse. But, like Alfvén, Robert Sund has often chosen to work with folk-songs and folk melodies, represented here by *Som stjärnan uppå himmelen* and the *Londonerry Air*.

Robert Sund's skill as a reader is the key to his choral settings. Dan Andersson's *Helgdagskväll i timmerkojan* – worn out by generations of ballad singers – is brought to life again by Peter Mattei's resonant baritone voice while the rustle of frost on the birchbark roof, the snoring foresters sleeping on piles of twigs or the dawn breaking over bogs and lakes are all portrayed using a

variety of voices at different strengths. The search for precision is evident from the musical instructions like *falseto*, *mezzo voci*, *di lontano*, *delicato*, *con bellezza*, etc., or in the vowel shifts between 'uuu' and 'ooo'.

The same characteristics are evident in Robert Sund's personal favourite, *Fragancia*. 'In the introduction I have sought to create the scent and the light breeze that caresses Cuba. Dynamically this is quite soft, in six parts and with groovy harmonies.' In the middle section the basses have the melody and they sing out powerfully 'so that one catches the macho aspect'. And the song 'dies away with an echo solo at the end'.

If, like me, one has been privileged to have one's texts set to music by Robert Sund one can testify to his remarkable ability to add value to each individual line, even in the simplest lyrics, thanks to his melodic and harmonic creativity and his ability to vary the part-writing, the sounds, the dynamics and the tempi. And his mastery of all musical styles.

When Robert Sund conducts OD singing Robert Sund one can hardly believe one's ears.

© **Christer Åsberg 2006**

Robert Sund has been artistic director and conductor of Orphei Drängar (OD) since 1985, during the years 1985-91 in collaboration with Eric Ericson. He studied at the Royal College of Music in Stockholm, where he taught conducting and ensemble direction from 1978 until 1995. From 1971 until 1988 he conducted the Allmänna Sångens choir in Uppsala; in 1986 he founded the women's choir La Cappella, and since its incep-

tion in 1978 he has conducted the Chamber Choir of Uppsala Music School (Uppsala Musikskolas Kammarkör). Since 2004 he has also directed the Robert Sund Chamber Choir (Robert Sunds kammarkör).

Robert Sund has appeared as a guest conductor with many eminent choirs, among them the Swedish Radio Choir and Vienna Radio Choir, Estonian Philharmonic Chamber Choir, Coro Nacional in Cuba, Grupo de Canto Coral in Buenos Aires and World Youth Choir. He is in great demand as a teacher at various conducting and singing courses, and has taught and lectured in many European countries, North and South America, China, Taiwan, Japan and South Africa. He has been a member of the jury at numerous international choral festivals, for instance Nordklang, Europa Cantat and the ISCM world symposia. He is honorary conductor of Sveriges Körförbund and an honorary member of the Fachverband Deutscher Berufschorleiter. In 1993 he was chosen as Choral Conductor of the Year in Sweden, and in 2004 he was awarded a medal by H.M. the King of Sweden.

It is often said that **Orphei Drängar's** most important tradition is renewal. Since the choir was founded in 1853, OD has striven to develop and find new outlets for the male-voice choir as an instrument of musical expression. In 1910 Hugo Alfvén was appointed as the choir's conductor, and during his 37 years in this position the choir developed towards becoming a 'vocal orchestra' – a large, powerful body of sound with the potential to hold its own in competition with the expressive range of a symphony orchestra.

During his years as conductor of OD (1951-1991), Eric Ericson worked purposefully to create a flexible, muscular choral sound. A conscious effort was also made to extend and renew the male choir repertoire, and this process has continued under Ericson's successor, Robert Sund, with music from Europe and beyond.

OD has actively encouraged the composition of new male choir music by means of regular commissions from contemporary composers both in Sweden and abroad. The choir has also tried to broaden the scope of new concert forms with annual 'Caprices', a witty mixture of light and serious music in which solo, ensemble and choral singing is combined with narration, dance and instrumental music.

Under Robert Sund's direction the choir has collaborated with symphony orchestras, jazz musicians, folk musicians and popular singers. The music video of *The Singing Apes of Khao Yai* by Jan Sandström, which was broadcast by MTV, is a good example of the choir's work in experimenting with new genres of performance. Since the late nineteenth century OD has toured internationally, and in recent years has visited the Far East, the United States, Canada, Mexico, central Europe, France and England.

As one of the most sought-after singers of his generation, **Peter Mattei** has performed with conductors such as Sir Georg Solti, Claudio Abbado, Esa-Pekka Salonen and Herbert Blomstedt. It was his interpretation of the title role in Peter Brook's production of *Don Giovanni* in Aix-en-Provence that brought him worldwide attention.

Since then he has performed at leading opera houses such as the Metropolitan, La Scala, the Opéra National de Paris and La Monnaie in Brussels as well as at the festivals in Salzburg and Glyndebourne. Peter Mattei and Orphei Drängar have enjoyed a close relationship ever since their collaboration on the BIS recording *Christmas Music* (BIS-CD-533) in 1991.

Jeanette Köhn, soprano, is one of Sweden's most versatile singers, with a repertoire that extends from Renaissance music by way of opera to musicals and jazz, and includes such roles as Fiordiligi in *Così fan tutte* and Roxane in *Cyrano*. She often appears in recital and has performed as a soloist with a number of symphony orchestras in New York, South America and Europe. She appears regularly on radio and television.

Stefan Parkman is professor of choir conducting at the University of Uppsala and has a busy schedule as a choir and orchestra conductor. He has been artistic director of several Swedish choirs including, since 1983, the Academy Chamber Choir of Uppsala (UAK). From 1989 until 2002 he was principal conductor of the Danish Radio Choir, filling the same position with the Swedish Radio Choir from 2002 to 2005. He regularly conducts choirs such as the Rundfunkchor Berlin and BBC Singers in London. Stefan Parkman also appears frequently as a vocal soloist.

Claes Janson began his career as a folk singer and in 1967 was a founding member of the group 'Good Morning Blues', which still performs.

Since the mid-1970s Claes Janson has mainly pursued a solo career in jazz and blues, in Sweden and internationally. He collaborates with some of Sweden's foremost musicians in his field, including Kjell Öhman, Georg Riedel, Arne Domnerus, Jan Allan and Anders Widmark, and has received a number of awards for his artistry.

Folke Alin received his training at the Royal College of Music in Stockholm, where he studied under Irène Mannheimer. As a pianist he has performed in recitals with singers such as Erik Sædén and Ingrid Tobiasson, as well as being an active chamber musician. Since 1998 he has been choirmaster at the Royal Swedish Opera in Stockholm. Folke Alin began his career in Orphei Drängar singing first bass, but soon became the choir's accompanist and, in 1995, its assistant conductor.

Trio X is one of the ensembles belonging to the regional music foundation 'Musik i Uppland'. The trio mainly performs its own music, but has also collaborated with some of Sweden's foremost musicians, such as Svante Henryson, Bengan Janson, Claes Janson, Mattias Wager and the brothers Tomas, Urban and Joakim Agnas. Besides giving concerts at jazz clubs, festivals and other venues, the members of Trio X regularly act as instructors and provide inspiration in projects involving amateurs and children.

The Sound of Sund

Chorarrangements von Robert Sund gehören zu jenen Werken, denen kaum ein schwedischer Chorsänger der heutigen Zeit – und nur wenige aus anderen Ländern – entgegen können. Überall gleichermaßen beliebt, schreibt er auf einem für die unterschiedlichsten Chöre passenden Niveau, welches sowohl das Können des einzelnen Chorsängers als auch die Kompetenz des Chorkollektivs herausfordert. Sein gleichzeitig überraschender und unkonventioneller Stil schmeichelt sowohl dem Gehör als auch der Kehle. Die Sänger haben Spaß an der Musik und das Publikum ist begeistert. Sunds Erfahrungen als Musiker, Sänger, Komponist, Dirigent, Chorleiter und Chorpädagoge fließen in seiner Arbeit als Arrangeur zusammen.

Besonders gilt dies für seine Arrangements für den Männerchor Orphei Drängar (OD). Robert Sund fing 1965 bei OD als zweiter Bass an, wurde aber bald als Arrangeur, Repetitor und Vicedirigent angestellt. Zwischen 1985 und 1991 teilte er sich den Chorleiterposten mit seinem Lehrer Eric Ericson und ist seit 1991 Chefdirigent des Chores.

„Alles beginnt mit dem Klang, ODs großer, mächtiger Klangkörper“, sagt Robert Sund. Im Publikum hört sich das wie ein gewaltiger Sturm oder ein leises Säuseln an, wie die tiefschwarze Nacht der Bässe oder wie der helle Streifen der Morgenröte in den Tenören. Ein Männerchor ist ein vielstimmiges Instrument, eine Winterorgel oder ein Sommerflügel. Robert Sund ist stets auf der Suche nach dem dichten Klang oder auch einer variierten Stimmenverflechtung, welche die Melodie durch den Chorkörper wandern und die

Töne sich in immer neuen Harmonien gruppieren lässt.

Die kühne, harmonische Phantasie mit ihren oft hohen gesangstechnischen Anforderungen ist es, welche ODs Sänger betonen, wenn man sie fragt, worin sich Robert Sunds Arrangements von jenen anderer unterscheiden. Und natürlich der massive Klang, in dem der einzelne Sänger in dem achtzig-Mann-starken Klangteppich aus kompakten, dichten Akkorden, aufgeht. Ein jüngerer OD-Sänger beschrieb Sunds Version von *Per Spelman*, als das Arrangement für die Capricen 2002 ausgewählt wurde, etwa so: „Schwierige Tonartwechsel mitten in den Melodielinien in einer unberechenbaren, galoppierenden Fuge“. Ein Lied, das für einen Nicht-Sänger als eines der einfachsten gilt, wird unter Robert Sunds Feder zu einem komplexen Wunderwerk. Er selbst fasste es folgendermaßen zusammen: „Ich will gewöhnliche Musik auf ungewöhnliche Wege führen“.

Ein Beispiel ist Olle Adolphsons oft gesungenes Stück *Nu har jag fått den jag vill ha* (etwa: *Jetzt habe ich die bekommen, die ich haben wollte*), welches unter Robert Sunds Bearbeitung eine Wiedergeburt erlebt hat. Die Wechsel zwischen den Harmonien verstärken die melancholische Ambivalenz des Textes und haben mit ihrer schmerzvollen Schönheit bisher nicht nur Zuhörer, sondern auch Sänger zu Tränen gerührt.

Wie erkennt man eigentlich ein Arrangement von Robert Sund? Wenn man ihm selbst glauben soll, kann man immer nach einem gewissen „Dreh“ suchen. Das können eine rhythmische Signatur oder eine spezielle musikalische Figur sein, wie etwa das Hicken an Anfang von *Drunken Sailor*

oder die Spielmänner in *Per Spelman*, die auf ihren Fiedeln quintillieren.

In *The Gräsänkling Blues (Der Strohwitwer-blues)* versetzt Robert Sund Solisten und Chor in ein Ungleichgewicht. Der Chor gibt z.B. Antwort auf eine Frage, die sich der arme Strohwitwer erst hinterher stellt. Dies ist eine geniale Gestaltung der trägen Gewissensbisse nach einer Safttour.

In *Träd fram du nattens gud (Tret' ein du Gott der Nacht)* werden wir von subtilen Tonartwechseln, und in *Joachim von Babylon* von Bossa Nova-Rhythmen überrascht. „Darf man so mit einer so schönen alten Melodie umgehen?“, fragte einmal ein Zuhörer. Er hatte nicht die Originalversion gehört, in der Bellman, ganz im Sinne von Robert Sund, auch ein paar „Dreher“ mit eingeflochten hatte, etwa in Form von Geiepse junger Spatzen. Es gibt eine alte Form der musikalischen Publikumszugewandtheit, der sich Robert Sund anschließt.

Solche Eigenheiten merkt man deutlicher in Arrangements für OD als in anderen von Robert Sund. Er kennt nicht nur seinen Chor sondern auch die Situation oder das Lokal, wo das Stück aufgeführt werden soll. Er kennt das Publikum und oft auch den jeweiligen Solisten und die begleitenden Musiker. *Blow the Wind Southerly* wurde gegen Ende der 70-er Jahre für die Sängerin Elisabeth Söderström geschrieben, und *Sophisticated Lady* für das Streichquartett *Sophisticated Ladies*, das 1990 zu den Gästen der *Capricen* gehörte.

Instrumentalmusik findet man oft in den speziell für Orphei Drängar geschriebenen Arrangements des ehemaligen Jazzpianisten Sund. Früher verwendete er gerne Holzbläser als Begleitung,

heute ist es immer öfter ein Klaviertrio, hier das Trio X. Oder aber so reicht es mit einem breit hervortretenden oder lyrisch-plätschernden Klavier, wie es z.B. Folke Alin, Vicedirigent und einer der wichtigsten Begleiter von Orphei Drängar, in solch Prachtstücken wie *Vals i Valparaiso* oder *Nu är det gott att leva* (etwa: *Jetzt lebt es sich gut*) zeigt.

Für Konzertreisen wählt Sund gerne ein Stück, das in dem jeweiligen Gastgeberland bekannt und beliebt ist. Vor der Tournee nach Mexiko 1992 arrangierte er deshalb *La Cucaracha* in ein virtuosos Stadium mit komplizierter Stimmenführung hinauf. Die lange Einleitung ist ein Scherz, wo das Publikum in einer falschen Sicherheit gewiegt wird, ohne zu wissen, was noch weiter zu erwarten ist. Und plötzlich, wie das Kaninchen aus dem Hut des Zauberers, taucht genau das Lied auf, das alle so gut kennen. Dies erweckte sowohl in Mexiko als auch in der Heimat des Chores großen Jubel.

Auf ähnliche Weise wurde mit dem Arrangement zu *A Nightingale Sang in Berkeley Square (Eine Nachtigall sang im Berkeley Square)* verfahren, das für eine Konzertreise nach London geschrieben wurde und – nicht zuletzt durch Stefan Parkmans Soloeinsatz – bezaubernd schön ist.

Viele Arrangements sind Kinder des Augenblickes. Die Sänger des Chores loben das Grundvertrauen, welches Robert Sund vermittelt, indem er schnell ein Arrangement schreibt, wenn sich z.B. in einem Capriceprogramm eine Lücke zeigen sollte. Dennoch haben sich in überraschend vielen Fällen solche Arrangements durch die Jahrzehnte hindurch frisch gehalten. Die Haltbarkeit macht die harte Arbeit deutlich, welche sich trotz der

scheinbaren Leichtigkeit dahinter verbirgt. Keiner, der bei der Revolutionscaprice 1989 anwesend war, kann wohl den langen Barbara Hendricks-Entrée in einem Pariser Cafémilieu vergessen. Aber *La vie en rose* ist nach wie vor ein Ohrenschmaus, wenn der Chor siebzehn Jahre später die Sängerin Jeanette Köhn begleitet.

Viele der Arrangements stammen noch aus der glanzvollen Epoche der 60-er und 70-er Jahre, als Robert Sund in der Gesangsgruppe Das Olsson Quintett sang und arrangierte. *Träd fram ...* und *Per Spelman* sind einige Beispiele, und *Aftontankar vid Fridas ruta* (Abendgedanken an Fridas Fenster) stammt aus der gleichen Zeit, allerdings als Arrangement für gemischten Chor.

Andere Stücke wiederum sind ziemlich neu, wenn auch die Ideen dazu oft schon lange reifen. Astor Piazzollas argentinischer Tango *La Muerte del Angel* hörte Robert Sund zum ersten Mal, als er 1994 den Weltjugendchor in Buenos Aires leitete. Als die Vokalgruppe Amanda bei den Capricen 2000 mitwirkte, war die Melodie zu einem Sund-Arrangement herangereift.

In *Fyra sånger för manskör* (Vier Lieder für Männerchor) hat Robert Sund – als Komponist und Arrangeur in einer Person – den Grundton des Dichters Helmer Grundström (1904-1986) gekonnt eingefangen. Da beide ihre Wurzeln im Norden Schwedens haben fand Sund rasch den für diese Gegend typischen Ton mit einer ganz eigenen Rhythmik und einer Phantasie anregenden und kargen Tonsprache.

Seine Feinfühligkeit und Hellhörigkeit lassen es Robert Sund wagen, sich mit hochwertiger Lyrik zu beschäftigen, ganz im Gegensatz zu

seinem OD-Dirigent-Vorgänger Hugo Alfvén, der es vorzog, aus eher zweitrangiger Poesie ein hübsches Stück zu schreiben. Aber genau wie Alfvén verwendet Sund auch gerne Volksweisen und Volksmelodien, wie auf der vorliegenden CD die Stücke *Som stjärnan uppå himmelen* (Wie der Stern oben am Himmel) und *Londonderry Air*.

Sunds Genauigkeit beim Lesen eines Textes ist oft der Schlüssel zu einem geglückten Arrangement. So wird z.B. Dan Anderssons, auf Troubadourniveau doch schon sehr abgenutztes, *Heldagskväll i timmerkojan* (Feierabend in der Holzfällerhütte) von Peter Matteis glutwarmem Bariton zu neuem Leben erweckt, während der klirrende Frost über dem Dach, die schlafenden Holzfäller auf ihren Tannenreislagern oder die heranahende Morgendämmerung über die Moore und Seen in den variierend starken und wechselnden Chorstimmen besungen werden. Das stete Streben nach Präzision wird in Notierungen wie „*falsetto, mezzo voci, di lontano, delicato, con bellezza* etc.“ oder in Klangwechseln zwischen „Uuuu“ und „Ooh“ im Chor deutlich.

Genau jene Arrangeureigenschaften kommen in Robert Sunds persönlichem Favoriten, *Fragancia*, zu ihrem Recht. „In der Einleitung versuche ich, den Duft und den leichten, säuselnden Wind über Kuba hinzubekommen. Wir halten uns an das leise Register, sechs Stimmen und korrekte Harmonien.“ Im Mittelteil sind die Bässe melodieführend und so laut, „dass man das macho-artige hören kann“. Das Ganze „klingt in einem Echosolo am Schluss“ aus.

Wenn man, so wie ich, die Ehre hatte, seine Texte von Robert Sund vertont und arrangiert zu

bekommen, so kann man von den erstaunlichen Zusatzwerten berichten, mit der er, dank seines melodischen und harmonischen Einfallsreichtums und seiner Gabe, die Stimmenführung, Klänge, Lautstärke und Tempi zu variieren, jede einzelne Zeile bereichert. Damit zeigt er seine Erhabenheit über alle Musikstile.

Wenn Robert Sund seine Orphei Drängar Robert Sund singen lässt, traut man kaum seinen Ohren!

© *Christer Åsberg* 2006

Robert Sund ist seit 1985 künstlerischer Leiter und Dirigent von Orphei Drängar (OD), einen Posten, den er in den Jahren 1985-1991 zusammen mit Eric Ericson innehatte. An der Königlichen Musikhochschule Stockholm ausgebildet, unterrichtete er dort zwischen 1978 und 1995 Dirigieren und Ensembleleitung. Von 1971-1988 leitete er den in Uppsala ansässigen Chor Allmänna Sångern, gründete 1986 den Frauenchor La Capella und ist seit 1978 Leiter des Kammerchores der Musikschule Uppsala. Seit 2004 ist er außerdem Leiter des Robert Sund-Kammerchores.

Als Gastdirigent hat Robert Sund eine Vielzahl bedeutender Chöre geleitet, darunter die Rundfunkchöre von Stockholm und Wien, Estlands philharmonischen Kammerchor, Coro Nacional in Kuba, Grupo de Canto Coral in Buenos Aires und den Weltjugendchor. Er ist ein gefragter Dozent bei diversen Dirigier- und Chorleiterkursen und hält Vorlesungen in vielen europäischen Ländern, Nord- und Südamerika, China, Taiwan, Japan und Südafrika. Bei vielen Chorwettbewerben ist er Jurymitglied und wirkt bei

zahlreichen internationalen Chorfestivals mit, z.B. Nordklang, Europa Cantat und den Weltsymposions der IGNM. Er ist Ehrendirigent des Schwedischen Chorverbandes und Ehrenmitglied des Fachverbandes Deutscher Berufschorleiter. 1993 wurde er in Schweden zum Chorleiter des Jahres ausersehen und bekam 2004 vom schwedischen König die königliche Medaille 8. Grades verliehen.

Die wichtigste Tradition für **Orphei Drängar** ist Erneuerung. Seit seiner Gründung 1853 strebt der Chor danach, neue Wege für den Männerchor als musikalische Ausdrucksform zu finden und weiterzuentwickeln. Hugo Alfvén wurde 1910 Dirigent des Chores und gestaltete während seiner 37-jährigen Leitung den Chor zu einem „Vokalorchester“: ein großer und mächtiger Klangkörper mit einem Potential, das es mit dem Ausdrucksregister eines Symphonieorchesters aufnehmen konnte.

Eric Ericson strebte in seiner Zeit als ODs Dirigent (1951-1991) zielgerichtet danach, ein sowohl geschmeidiges als auch muskulöses Chordinstrument zu schaffen. Auch verstärkte man die Arbeit, das Repertoire für Männerchor zu verbreitern und zu erneuern. Robert Sund nahm aktiv an dieser Arbeit teil und bereicherte weiterhin das Repertoire, oft auch mit außereuropäischer Musik.

OD leistet durch regelmäßige Kompositionsaufträge an zeitgenössische schwedische und ausländische Komponisten oft Pionierarbeit für das Schaffen neuer Musik für Männerchor. Auch hat man mit den jährlichen sog. „Capricen“ versucht, den Rahmen für neue Konzertformen zu erweitern. In den Capricen werden ernste und populäre

Musik auf spielerische Weise miteinander vermischt, und Solo-, Ensemble- und Chorgesang wechseln sich mit Einlagen von Rezitation, Tanz und Instrumentalmusik ab.

Unter der Leitung von Robert Sund hat der Chor auch mit Symphonieorchestern, Jazzmusikern, Volksmusikern und Sängern verschiedener Genres zusammengearbeitet. Das Musikvideo zu Jan Sandströms *The Singing Apes of Khao Yai* (für längere Zeit in MTV ausgestrahlt) war eines von vielen geglückten Beispielen auf der Suche nach neuen künstlerischen Formen. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts geht der Chor beinahe jedes Jahr auf internationale Tourneen, darunter in letzter Zeit nach Fernost, USA, Kanada, Mexiko, Frankreich, England und andere Teile Europas.

Peter Mattei ist einer der gefragtesten Sänger seiner Generation und ist mit weltberühmten Dirigenten, darunter Sir Georg Solti, Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Esa-Pekka Salonen und Herbert Blomstedt aufgetreten. Weltruhm erlang er mit seiner Gestaltung der Titelrolle in *Don Giovanni* in Peter Brooks Inszenierung in Aix-en-Provence und hat seitdem auf internationalen Bühnen wie der Metropolitan in New York und der Mailänder Scala, bei den Salzburger Festspielen sowie in den Opernhäusern von Paris, Berlin, Stockholm und Kopenhagen gesungen. Peter Mattei arbeitet seit seiner Mitwirkung an der BIS-Produktion *Christmas Music* von 1991 (BIS-CD-533) häufig und gern mit Orphei Drängar zusammen.

Die Sopranistin **Jeanette Köhn** gilt als eine der vielseitigsten Sängerinnen Schwedens, deren Re-

pertoire sich von Renaissancemusik und Mozart-Opern bis hin zu Musicals und Jazz von Duke Ellington streckt, um nur einige Beispiele zu nennen. Sie gibt häufig Soloabende und ist in Schweden, den USA, Südamerika und Europa als Solistin mit einer Vielzahl Symphonieorchester aufgetreten. Jeanette Köhn tritt oft sowohl im Fernsehen als auch im Rundfunk auf.

Stefan Parkman ist Professor für Chordirigieren an der Universität Uppsala und arbeitet außerdem als Chor- und Orchesterdirigent. Er war Leiter des Knabenchores am Dom zu Uppsala, des CVJM-Kammerchores sowie des Kgl. Philharmonischen Chores Stockholm. Seit 1983 ist er Dirigent des Akademischen Kammerchores Uppsala. 1989-2002 war Stefan Parkman Leiter des Chores des Dänischen Rundfunks, und zwischen 2002 und 2005 Chefdirigent des Schwedischen Rundfunkchores in Stockholm. Im kammermusikalischen Bereich und als Oratoriensänger ist er ein gefragter Solist.

Claes Janson begann bereits früh seine Karriere als Folkloresänger und rief 1967 die immer noch existierende Gruppe Good Morning Blues ins Leben. Seit Mitte der 1970-er Jahre widmet sich Claes Janson hauptsächlich seiner Solokarriere im Bereich des Jazz und Blues sowohl in Schweden als auch im Ausland. Unter seinen musikalischen Partnern sind u.a. Kjell Öhman, Georg Riedel, Arne Domnerus, Jan Allan und Anders Widmark. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Folke Alin erhielt seine Ausbildung an der Königlichen Musikhochschule in Stockholm, wo er bei Iréne Mannheimer Klavier studierte. Als freischaffender Künstler hat er mehrere Liederabende mit u.a. Erik Sædén und Ingrid Tobiasson gegeben, wirkte bei verschiedenen Kammermusikprojekten mit und hat als Repetitor, Chormeister und Kapellmeister an der Folkopera in Stockholm gearbeitet. Seit 1998 ist er Chormeister an der Königlichen Oper in Stockholm. Folke Alin fing bei Orphei Drängar als erster Bass an und wurde schon bald der Begleiter des Chores. 1995 wurde er dessen Vicedirigent.

Das der Region Uppsala zugehörige Ensemble **Trio X**, tritt oft mit seiner eigenen Musik auf, arbeitet aber auch mit anderen bedeutenden Musikern Schwedens zusammen, darunter Svante Henryson, Bengan Janson, Claes Janson, Mattias Wagner und die Gebrüder Agnas. Außer öffentlichen Konzerten in Jazzclubs, bei Festivals und anderen Gelegenheiten arbeitet das Trio X regelmäßig als Instrukteur und Inspirateur in verschiedenen Schulprojekten und ähnlichen Amateurprojekten mit.

La sonorité de Sund

Aucun choriste suédois d'aujourd'hui – et peu d'étrangers – n'a pas chanté quelque arrangement de Robert Sund. Tous les choristes l'aiment. Il sait comme peu d'autres écrire dans une tessiture qui convient à tous les genres de chœurs et en même temps poser un défi à l'adresse de chacun en particulier et à la compétence du chœur comme entité. Il écrit ce qui plaît immédiatement à la gorge et à l'oreille mais qui est aussi à la fois surprenant et inimaginable, il écrit ce que les chanteurs ont du plaisir à chanter et ce qui divertit le public. Sa riche expérience de musicien, chanteur, compositeur, chef d'orchestre et de chœur et pédagogue irrigue tout son travail d'arrangeur.

Ceci s'applique particulièrement à ses arrangements pour le célèbre chœur d'hommes Orphei Drängar. Robert Sund entra dans OD comme seconde basse en 1965 mais il fut rapidement engagé comme arrangeur, répétiteur et chef assistant. En 1985, il partagea la responsabilité de la direction avec son maître Eric Ericson. Robert Sund est chef principal du chœur depuis 1991.

«Cela commence par la sonorité, la grande et imposante charpente sonore d'OD», dit Robert Sund. Le public peut la percevoir comme un gros orage ou un doux murmure, une nuit noire comme de l'encre aux basses ou le premier reflet de l'aurore aux ténors. Le chœur d'hommes est un instrument polyphonique, froid comme un orgue en hiver ou chaud comme un piano à queue en été. Robert Sund cherche la sonorité dense mais aussi un mélange varié des voix qui laisse la mélodie irriguer le corps choral et les notes se grouper dans des harmonies en continuel changement.

La fantaisie harmonique audacieuse, souvent techniquement difficile à chanter, est ce que les OD-istes indiquent quand on leur demande comment les arrangements de Robert Sund se distinguent des autres. Et bien sûr la sonorité massive où le choriste individuel arrive à l'immense tapis sonore d'accords compacts et denses dans une mer de 80 voix. « Des modulations difficiles en plein milieu d'une mélodie dans une fugue au galop imprévisible », telle est la description d'un jeune OD-iste de la version de Robert de *Per Spelman* quand l'arrangement fut exécuté pour le Caprice de 2002. Une chanson qui pour le non-chanteur est la plus simple possible devient chez Robert Sund un miracle de complexité. Il résume lui-même son ambition : « Je veux mener la musique habituelle dans des voies inhabituelles. »

Nu har jag fått den jag vill ha [J'ai enfin eu celle que je voulais] d'Olle Adolphson est un exemple souvent chanté. Les mains de Robert lui ont donné une renaissance. Les changements harmoniques renforcent l'ambivalence mélancolique du texte et ont ému aux larmes non seulement le public mais aussi les chanteurs ; la chanson est devenue à ce point douloureusement belle.

Comment reconnaît-on un arrangement de Robert Sund ? Selon Robert lui-même, on peut toujours chercher à entendre une tournure spéciale. Il peut s'agir de signatures rythmiques ou d'une figure extra-musicale comme le hoquet au début de *The Drunken Sailor [Le marin ivre]* ou les violoneux qui font des quintes sur leurs violons dans *Per Spelman*.

Dans *The Gräsänkling Blues*, Robert met chœur et soliste en contretemps. Le chœur peut ré-

pandre à une question que le pauvre mari délaissé pour quelques jours ne se posera qu'après coup. Une expression géniale des remords de conscience du lendemain d'une veille trop arrosée. Le chanteur Claes Janson en dit ceci : « On dirait un interrogatoire contradictoire, comme de traîner un avocat-étoile collant, fort de 80 hommes. »

Des changements subtils de tonalité nous surprennent dans *Träd fram du nattens gud [Montre-toi, dieu de la nuit]* et, dans *Joachim uti Babylon [Joachim de Babylone]*, de rythmes de bossanova. « A-t-on vraiment le droit de faire cela avec une bonne vieille mélodie ? » dit un auditeur à Robert à la création de son *Träd fram...* Cet homme choqué n'avait pas écouté le texte original où Bellman, entièrement dans l'esprit de Robert Sund, laisse le cri des oisillons d'hirondelles faire des boucles. Il existe une vieille tradition de plaire au public à la manière des musiciens populaires et Robert Sund la cultive.

Cela se remarque peut-être plus dans les arrangements pour OD qu'ailleurs dans l'imposante production de Robert. En plus de connaître son chœur, Robert a l'expérience de la situation et du local de concert, du public qu'il rencontrera et, là où la situation l'exige, des artistes qui peuvent être solistes et des musiciens qui forment l'orchestre. Il écrivit *Blow the Wind Southerly* pour Elisabeth Söderström à la fin des années 1970 et *Sophisticated Lady* pour le quatuor à cordes Sophisticated Ladies qui était l'artiste invité du Caprice de 1990.

La musique instrumentale a souvent sa place dans les arrangements de Sund, l'ancien pianiste de jazz, pour Orpheus Drängar. Il a maintes fois eu

recours aux bois comme complément mais il se tourne de plus en plus vers le trio pour piano, ici le Trio X. Ou bien seulement un vers piano au débit coulant ou au murmure lyrique comme quand Folke Alin, chef assistant d'OD et l'un des meilleurs accompagnateurs suédois, équilibre les parties chorales dans de grands morceaux comme *Vals i Valparaiso* ou *Nu är det gott att leva* [Il fait bon vivre maintenant].

Quand le chœur et son chef ont été invités à l'extérieur, Sund a voulu offrir quelque chose qui touche à la corde sensible des hôtes. En prévision du voyage au Mexique en 1992, Robert arrangea *La Cucaracha* dans le genre « virtuose » avec des lignes mélodiques compliquées. La longue introduction est une farce. Le public est mis en confiance et n'a pas la moindre idée de ce qui suivra. Et soudain, comme le lapin sort du chapeau du magicien, tout le monde reconnaît l'air chanté. Il souleva des transports de joie à Mexico mais fut aussi très bien reçu en Suède.

Il en est de même de l'arrangement de *A Nightingale Sang in Berkeley Square* écrit pour un voyage vocal à Londres, surtout pour le solo de Stefan Parkman, d'une beauté enchanteresse dans le meilleur sens du mot.

Plusieurs arrangements sont le fruit du moment. Les choristes font l'éloge de l'assurance fondamentale que leur donne Robert qui écrit rapidement un arrangement quand un programme de Caprice par exemple renferme un moment creux. Dans un nombre surprenant de cas, les arrangements ont conservé leur nouveauté pendant des décennies. Leur durée prouve quel travail ardu a été exigé derrière une apparente faci-

lité d'exécution. Personne qui y a assisté ne peut oublier la longue entrée de Barbara Hendricks dans le milieu de café parisien au Caprice-révolution de 1989. Mais *La vie en rose* est aussi agréable à l'oreille quand le chœur accompagne Jeanette Köhn sur disque 17 ans plus tard.

Plusieurs des arrangements ont, avec ou sans dorure, duré depuis la brillante période des années 1960 et 1970 quand Robert chantait et faisait des arrangements pour le groupe vocal Kvintetten Olsson. *Träd fram...* et *Per Spelman* en sont quelques exemples. A l'origine un arrangement pour chœur mixte, *Aftontankar vid Fridas ruta* [*Pensées le soir à la fenêtre de Frida*] date de la même époque.

D'autres sont des produits frais même si l'idée a germé en serre. Robert entendit pour la première fois le tango argentin *La Muerte del Angel* [*La mort de l'ange*] d'Astor Piazzolla quand il dirigea le Chœur des Jeunes du Monde à Buenos Aires en 1994. L'arrangement de Sund était un fruit mûr quand le groupe vocal Amanda participa au Caprice de l'an 2000.

Dans *Fyra sånger för manskör* [*Quatre chansons pour chœur d'hommes*], Robert Sund – compositeur et arrangeur en une personne – a parfaitement capté le ton fondamental du poète Helmer Grundström (1904-1986). C'est le « demi-norlandais » en lui qui répondit à la langue spéciale du Bothnien occidental Grundström avec sa rythmique acérée et son langage aride qui chatouille la fantaisie.

La sensibilité exercée et l'écoute loyale expliquent pourquoi Robert Sund ose s'approcher de la grande poésie lyrique, contrairement à Hugo

Alfvén, son prédécesseur à la tête d'OD, qui préférait raffiner de la poésie de deuxième classe. Mais comme Alfvén, Robert s'est souvent tourné vers la chanson populaire et la musique populaire, représentées sur ce disque par *Som stjärnan uppå himmelen* [Comme l'étoile dans le ciel] et *Londerry Air*.

La clé des arrangements chorals de Robert Sund est sa bonne lecture du texte. *Helgdagskväll i timmerkojan* [Le soir d'un jour de fête dans la cabane à bûcherons] de Dan Andersson, chanson usée par les troubadours, vit une renaissance dans la voix chaude du baryton Peter Mattei tandis que les variations des voix en nombre et en force décrivent le murmure obstiné du givre sur le toit couvert d'écorce, les ronflements des bûcherons sur leur couche de brindilles de sapin ou l'aube frissonnante sur lac et marais. La recherche de la précision se remarque dans les indications de «*falsetto, mezzo voci, di lontano, delicato, con bellezza*» etc., etc. ou dans les changements entre «*ouh*» et «*oh*» du chœur.

Les mêmes qualités d'arrangeur tombent en plein dans le mille dans le préféré de Robert Sund, *Fragancia*. «*Dans l'introduction, j'essaie d'évoquer l'odeur et la brise légère, le vent doux à Cuba. Nous restons dans le registre doux, six voix et les harmonies justes.*» Les basses mènent la mélodie et chantent fort dans la section intermédiaire, «*de façon à entendre le caractère du macho*». Et le tout «*s'achève sur un solo d'écho à la fin*».

Quiconque a eu comme moi le privilège d'avoir des textes mis en musique et arrangés par Robert Sund peut témoigner de l'incroyable valeur ajoutée dont chaque ligne est enrichie même

dans des morceaux simples, grâce à la richesse de son imagination mélodique et harmonique et à son talent pour varier la conduite des voix, les sonorités, la force tonale et les tempi. Et à sa maîtrise de tous les styles de musique.

Quand Robert Sund laisse OD chanter Robert Sund, on n'en croit pas ses oreilles !

© *Christer Åsberg 2006*

Robert Sund est directeur artistique et chef d'Orphei Drängar (OD) depuis 1985, en collaboration avec Eric Ericson de 1985 à 1991. Il a étudié au conservatoire royal à Stockholm et il y a enseigné la direction en général et celle d'ensemble de 1978 à 1995. Il a dirigé le chœur Allmänna Sängen à Upsal de 1971 à 1988, fondé le chœur de femmes La Cappella en 1986 et été directeur du Chœur de chambre de l'école de musique d'Upsal depuis ses débuts en 1978. Il dirige aussi le Chœur de chambre de Robert Sund depuis 2004.

Robert Sund a été invité à diriger de nombreux chœurs importants dont les chœurs de la Radio à Stockholm et à Vienne, le Chœur de chambre philharmonique de l'Estonie, Coro Nacional à Cuba, Grupo de Canto Coral à Buenos Aires et le Chœur des Jeunes du Monde. Il est demandé comme professeur pour divers cours de direction et de choristes et il a enseigné et donné des conférences dans plusieurs pays européens, en Amérique du Nord et du Sud, en Chine, à Taïwan, au Japon et en Afrique du Sud. Il a fait partie du jury lors de concours pour chœurs partout au monde et il s'est produit à plusieurs festivals chorals internationaux dont Nordklang, Europa Cantat et les symposiums mondiaux de l'IFCM. Il est chef ho-

noraire à l'Association chorale de la Suède et membre honorifique de Fachverband Deutscher Berufschorleiter. Il fut nommé Chef choral de l'année en Suède en 1993. En 2004, il reçut la médaille du 8e degré de Sa Majesté le Roi.

La tradition la plus importante d'**Orphei Drängar** est le renouvellement. Depuis la fondation du chœur en 1853, OD a cherché à développer et à trouver de nouvelles voies pour le chœur d'hommes comme forme d'expression musicale. Hugo Alfvén en fut nommé chef en 1910. Au cours des 37 ans de sa direction, le chœur devint de plus en plus un « orchestre vocal », un grand corps sonore puissant capable de se distinguer en compétition avec le registre d'expression de l'orchestre symphonique.

Pendant ses années comme chef d'OD (1951-1991), Eric Ericson s'efforça résolument de créer un instrument choral à la fois souple et musclé. Il intensifia aussi le travail en vue d'élargir et de renouveler le répertoire du chœur d'hommes. Robert Sund participa activement à ce travail et, en tant que successeur d'Ericson, il a continué à renouveler le répertoire en ajoutant aussi de la musique non-européenne.

OD est une figure de proue en création de musique nouvelle pour chœur d'hommes grâce à des commandes régulières à des compositeurs contemporains suédois ou étrangers. On a aussi essayé d'augmenter les formes de concert au moyen des « Caprices » annuels. Dans le Caprice, la musique sérieuse se mêle joyeusement à la populaire ; du chant solo, de groupe et choral alterne avec des numéros parlés, de danse et de musique instrumentale.

Robert Sund a aussi prêté le chœur à des collaborations avec orchestres symphoniques, musiciens de jazz, musiciens populaires et artistes de la chanson. Le vidéo musical sur *The Singing Apes of Khao Yai* (qu'on vit longtemps sur MTV) est un des exemples réussis d'essais dans des formes nouvelles. OD a fait des tournées internationales presque chaque année depuis la fin du 19e siècle, dernièrement entre autres en Extrême-Orient, aux Etats-Unis, Canada, Mexique, en Europe centrale, France et Angleterre.

Peter Mattei s'est établi comme l'un des chanteurs les plus recherchés de sa génération et il s'est produit avec des chefs de renommée internationale dont sir Georg Solti, Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Esa-Pekka Salonen et Herbert Blomstedt. Il s'est fait connaître partout au monde grâce à son interprétation du rôle principal de *Don Giovanni* dans la production de Peter Brook à Aix-en-Provence et il a chanté depuis sur la scène du Métropolitain à New York, de La Scala à Milan, des Festspielen à Salzbourg et des maisons d'opéra à Paris, Berlin, Stockholm et Copenhague. Peter Mattei est un partenaire particulièrement cher à Orphei Drängar depuis qu'il a participé à leur disque de musique de Noël (BIS-CD-533) en 1991.

Jeanette Köhn, soprano, est l'une des cantatrices les plus facetées de la Suède. Son répertoire s'étend de la musique de la Renaissance et des opéras de Mozart aux musicaux et au jazz de Duke Ellington pour n'en donner que quelques exemples. Elle chante souvent en récital et elle s'est produite comme soliste avec plusieurs orchestres

symphoniques en Suède, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud et en Europe. Jeanette Köhn s'est produite plusieurs fois à la télévision et à la radio.

Stefan Parkman est professeur de direction chorale à l'université d'Uppsala en plus de diriger chœurs et orchestres. Il a été chef du Chœur d'enfants de la cathédrale d'Uppsala, du Chœur de chambre de KFUM et du Chœur philharmonique royal à Stockholm. Il est à la tête du Chœur académique d'Uppsala depuis 1983. De 1989 à 2002, Stefan Parkman fut chef principal du chœur de la Radio danoise, Radiokoret et, de 2002 à 2005, chef principal du chœur de la Radio à Stockholm. Il est aussi souvent engagé comme soliste, surtout en musique de chambre et dans des oratorios.

Claes Janson a commencé sa carrière tôt comme chanteur populaire et, en 1967, il fit partie des fondateurs du groupe Good Morning Blues qui joue encore. Depuis 1975 environ, Claes Janson s'est surtout consacré à une carrière de soliste dans le jazz et le blues en Suède comme à l'étranger. Il collabore avec des musiciens suédois des plus réputés dans son domaine dont Kjell Öhman, Georg Riedel, Arne Domnerus, Jan Allan et Anders Widmark. Son travail lui a mérité plusieurs prix.

Folke Alin est diplômé du conservatoire national de Stockholm où il a étudié le piano avec Iréne Mannheimer. Il a accompagné entre autres Erik Sædén et Ingrid Tobiasson dans des récitals, fait de la musique de chambre et travaillé comme répétiteur, chef de chœur et d'orchestre au Folk-opera à Stockholm. Il est maître des chœurs à

l'Opéra royal de Stockholm depuis 1998. Folke Alin a commencé à OD comme première basse et il est rapidement devenu l'accompagnateur du chœur. En 1995, Folke Alin fut nommé chef associé d'OD.

Le **Trio X** est un ensemble de l'organisation musicale régionale Musik i Uppland. Le trio travaille souvent avec sa propre musique mais il a aussi collaboré avec plusieurs des musiciens les plus connus de la Suède dont Svante Henryson, Bengan Janson, Claes Janson, Mattias Wager et les frères Agnas. En plus des concerts publics dans des clubs de jazz, des festivals et d'autres événements, le Trio X travaille régulièrement comme instructeur et inspirateur dans divers projets d'écoles et dans des contextes d'amateurs.

1 Fragancia

Text & musik: Evert Taube

I Cubas natt en röst från din estancia,
en doft av rosor som är din arom,
sveper hit ner och talar, o, Fragancia,
talar ditt och kärlekens idiom.

Hela mitt jag är uppfyllt av din ensamhet,
fast du är borta äger jag dig här,
här i min själ, mitt innersta, din härlighet
blommor och doftar för mig var du är.

Glömsk av mig själv jag fylls av dig till brädden,
fastän du gömmer dig och inte blir mig när.
Himmel! Du kom ändå till blomsterbädden.
Månen går ned. Gitarren tystnar här.

2 Vals i Valparaiso

Text & musik: Evert Taube

Hav! Under bugande palmer jag såg
hur våg på våg i svallande tåg
emot Chiles klippiga stränder
kom rullande in.

O, detta brus när ett skimrande svall
fann mig och tog mig i famnen!
O, när delfinerna dök bland korall
och en vinröd klänning blev min!

Då sjöngs där i Valparaiso en söt liten sång:
Rosita! Chilénita!
I havet, i Stilla Havet, står hajen på språng
Rosita! Chilénita!
Kondoren på Cordilljären är bister – jaha!
Och ormarna börjar skallra i Tarapaca,
och sju glada sjömän rundade Hornet idag –
och Rosita vill alla ha!

O, när jag började känna mitt land
från fjäll till strand och med min hand
på jordgloben följde dess gräns från Peru till Cap Horn!
O, när jag fann att här var jag blott gäst
bland röda små indianer

som mina fäder, soldat som präst,
betvingat med krut och med torn,
då sjöngs där i Valparaiso en söt liten sång...

3 Nu har jag fått den jag vill ha

Text & musik: Olle Adolphson

Nu har jag fått den jag vill ha,
som jag ville ge min kärlek
i alla mina dar.

Morgonen kommer redan.

Vad händer sedan?

Det finns ju inget av den kvar.

Tystnaden smyger som en katt
genom rummet, och där ute
är luften redan blå.

Morgonen sköljer undan
natten, och slutet
har redan börjat för oss två.

En solstråle går ifrån
min hand, över hennes hud,
lyser som guld i hennes hår!
Allt jag känner är
tid och tystnad
och timmarna som går.

Långt borta kan jag höra
havet som andas, och en fågel
som sjunger i ett träd.

Tystnad. När slutade vi
älska varandra?

Hon är det vackraste jag vet.

4 Nu är det gott att leva

Text & musik: Olle Adolphson

Nu är det gott att sjunga kärlekens refräng.
Häggen viftar och gungar över våran äng, vår säng.

Du kan tro att här var 'e fasan att gå runt om kring utan dig.
Nu kan rubbet ta sig i brasen för du kom hit till mig igen.

Nu är det gott att leva på en sommardag.
Här står Adam och Eva, här står du och jag!

Du kan tro att här var'e jävligt att gå runt omkring utan dej.
Du kan tro att nu är det härligt, för du kom hit till mig!

Göken han gal i dalen, gal i öst och väst!
Tänk att vi kom på balen, vi två kom på fest!
Nu 're slut på gråt och gräva, vi ska dansa du och jag,
ja, nu ere det gott att leva på en sommardag!

Nu är det gott att sjunga...

Nu är det gott att skrattra att det blev vi två!
Att du kom gamla kratta! Att du kom ändå!
Vi ska streta, vi ska sträva genom livet, du och jag,
men nu är det gott att leva på en sommardag!

[5] Per Spelman

Trad.

Per Spelman han hade en endaste ko.
Han bytte bort kon sin, fick felan igen.
Du gamla goda fiolin, du fiolin, du felan min!

Per Spelman han spela, och felan hon lät,
så pojkar dansa och jäntorna grät.
Du gamla goda fiolin, du fiolin, du felan min!

Och om jag vart gammal som sten under bro,
så aldrig jag bytte bort felan mot ko!
Du gamla goda fiolin, du fiolin, du felan min!

Och om jag vart gammal som moss på trä,
så aldrig jag bytte bort felan mot få!
Du gamla goda fiolin, du fiolin, du felan min!

[6] La vie en rose

Text: Édith Piaf. Musik: Louiguy

Quand il me prend dans ses bras,
Il me parle tout bas
Je vois la vie en rose.
Il me dit des mots d'amour,
Des mots de tous les jours,
Et ça m'fait quelque chose.
Il est entré dans mon cœur,
Une part de bonheur
Dont je connais la cause.

C'est lui pour moi,
Moi pour lui, dans la vie.
Il me l'a dit, l'a juré
Pour la vie.
Et dès que je l'aperçois
Alors je sens en moi
Mon cœur qui bat.
Des yeux qui font baisser les miens,
Un rire qui se perd sur sa bouche
Voilà le portrait sans retouche
De l'homme auquel j'appartiens.
Quand il me prend ...

[7] La muerte del angel

Musik: Astor Piazzolla

[utan ord]

[8] La cucaracha

Trad.

La cucaracha, la cucaracha
Ya no quiere caminar
Porque no tiene, porque le falta
Dinero para gastar.

Una cucaracha pinta
Le dijo a una colorada
Vámonos para mi tierra
A pasar la temporada.

La cucaracha...

Todas las muchachas tienen
En los ojos dos esterellas
Pero las mejicanitas
De seguro son más bellas.

La cucaracha ...
Ole!

[9] Blow the Wind Southerly

Trad.

Blow the wind southerly, southerly, southerly,
Blow the wind south o'er the bonny blue sea;
Blow the wind southerly, southerly, southerly,
Blow, bonny breeze, my lover to me.
They told me last night there were ships in the offing,
And I hurried down to the deep rolling sea;
But my eye could not see it, wherever might be it,
The barque that is bearing my lover to me.

Blow the wind southerly, southerly, southerly,
Blow the wind south that my lover may come;
Blow the wind southerly, southerly, southerly,
Blow bonny breeze, and bring him safe home.
I stood by the lighthouse the last time we parted,
Till darkness came down o'er the deep rolling sea,
And no longer I saw the bright bark of my lover.
Blow, bonny breeze and bring him to me.

Blow the wind southerly, southerly, southerly,
Blow the wind south o'er the bonny blue sea.
Blow the wind southerly, southerly, southerly,
Blow, bonny breeze, my lover to me.
Is it not sweet to hear the breeze singing
As lightly it comes o'er the deep rolling sea?
But sweeter and dearer by far when 'tis bringing
The barque of my true love in safety to me.

[10] Londonderry Air

Text: Katherine Tynan Hinkson. Musik: trad.

Would God I were the tender apple blossom
That floats and falls from off the twisted bough,
To lie and faint within your silken bosom,
Within your silken bosom as that does now.
O would I were a little burnish'd apple
For you to pluck me, gliding by so cold,
While sun and shade your robe of lawn will dapple,
Your robe of lawn, and your hair's spun gold.

Yeah, would to God I were among the roses,
That lean to kiss you as you float between,

While on the lowest branch a bud uncloses,
A bud uncloses to touch you, queen.
Nay, since you will not love, would I were growing
A happy daisy in the garden path
That so your silver foot might press me going,
Might press me going even unto death.

[11] The Drunken Sailor

Trad.

What shall we do with the drunken sailor,
What shall we do with the drunken sailor,
What shall we do with the drunken sailor,
Earlye in the morning?

Hoo-ray and up she rises,
Hoo-ray and up she rises,
Hoo-ray and up she rises,
Earlye in the morning.

Verses:

Put him in the longboat till he's sober...
Pull out the plug and wet him all over...
Put him in the scuppers with a hosepipe on him...
Heave him by the leg in a running bowlin'...

[12] A Nightingale Sang in Berkeley Square

Text: Eric Maschwitz. Musik: Manning Sherwin

When true lovers meet in Mayfair,
So the legends tell,
Songbirds sing,
Winter turns to spring,
Ev'ry winding street in Mayfair falls beneath the spell.
I know such enchantment can be,
'Cause it happened one evening to me.

Chorus:

That certain night,
The night we met,
There was magic abroad in the air.
There were angels dining at the Ritz
And a nightingale sang in Berkeley Square.

I may be right, I may be wrong,
But I'm perfectly willing to swear
That when you turned and smiled at me,
A nightingale sang in Berkeley Square.
The moon that lingered over London town
Poor puzzled moon, he wore a frown.
How could he know we two were so in love?
The whole darn world seemed upside down,

The streets of town were paved with stars;
It was such a romantic affair.
And as we kissed and said 'good-night'
A nightingale sang in Berkeley Square.

When dawn came stealing up all golden blue,
To interrupt our rendezvous,
I still remember how you smiled and said,
'Was that a dream or was it true?'

Our homeward step was just as light
As the tap-dancing feet of Astaire.
And like an echo far away,
A nightingale sang in Berkeley Square.

I know 'cause I was there,
That night in Berkeley Square.

[13] Sophisticated Lady

Text: Irving Mills & Mitchell Parish. Musik: Duke Ellington

They say into your early life romance came,
And this heart of yours burned a flame,
A flame that flickered one day and died away.
Then, with disillusion deep in your eyes,
You learned that fools in love soon grow wise.
The years have changed you, somehow;

I see you now...
Smoking, drinking, never thinking of tomorrow,
nonchalant,
Diamonds shining, dancing, dining with some man
in a restaurant,
Is that all you really want?
No, sophisticated lady,
I know, you miss the love you lost long ago,
And when nobody is nigh you cry.

[14] The Gräsänkling Blues

Text & musik: Povel Ramel

Det är måndag morgon
och mitt huvud känns så tungt.
Jo, jag sa just det att det är måndag morgon
och mitt huvud känns så tungt,
när jag sitter här med ett glas grapefrukt-juice
sjungande The Gräsänkling Blues

Min fru har rest till Mölle,
till Mölle by the sea.
Hon för för fjorton dar sen,
och jag kände mig så fri.
Wowowowow ...
Nu skulle här jumpas för joy.
Men nu känner jag mig mindre fri
Så nu får refrängen bli:
Oh, Elsa-lill, come back to me!

Jag glömmar ej den gången
när jag stod där på perrongen
och min Elsa höll mig fången
i ett stadigt grepp.
Hon sa, jag skulle inte glömma de
å de å de å de å de
å så sa tåget tut och gick
och jag sa: STICK!

Och ännu kan jag höra
hur det ringer i mitt öra:
Mata fiskarna, vattna cissusen! Häpp, häpp, häpp!

Jag skall köpa nya fiskar
ty dom gamla har tatt slut.
Och jag själv är lika visken
såsom cissusen ser ut.
Wowowowow ...
Ja, jag mår inte riktigt bra idag.
Den vecka som har gått
har trotsat all kalkyl,
och allt som finns i huset är kapsyl och magnecyl!

Vårt hembitråde Anna,
vår trogna gamla skatt,
förlora jag i poker

till Stig Järrel förrgår natt.
Wowowowow ...
Vad skall min hustru tro?
Så nu får jag klara allting själv,
med mycket stort besvär,
och min minneslista låter så här:

Jag måste skura trappan
jag måste bona golv,
Och jag skall hinna in på banken
före klockan tre.
Jag ska stämma om pianot,
jag ska måla om i köket,
jag ska samla alla kräftska
i en prydlig liten hög,
och laga dörren sen
och muta portvakten
och så damma, damma, damma om igen.

Ni förstår att min fru är lite sotis,
så om hon får veta att
det var fyra scandal beauties
hemma här hos mig i natt,
wowowowow ...
då skulle jag bli både gul och blå.
Så här gäller det att städa fort
och sen gardera sig,
ty hon tror mera på en hårnål
än hon tror på mig.

En nyckel i tamburdörren,
jag hör den alltför bra,
hon skulle kommit först i morgon
och så kommer hon idag!
Wowowowow ...
Nu väntar världens ovettsdos!
Full fart på köksdörren,
jag tror jag smiter min kos,
sjungande The Gräsänkling Blues.

19 Aftontankar vid Fridas ruta

Text & musik: Birger Sjöberg

Frida till ro sig lagt.
Månen skiner
mild vid sin tysta vakt
på hennes fönsterplåt.
Ack, som jag alltid sagt,
när fint jasminer
dofta i daggig prakt
blir vek mitt hjärtas låt.
Kunde en kärlekstakt
framför de små gardiner
gnolas av mig försagt
till spanska lutors gråt!
Frida till ro sig lagt,
månen skiner
mild vid sin tysta vakt
på hennes fönsterplåt.

Frida till ro sig lagt.
Månen skiner –
anar ej vad jag sagt
i tysthet på min stråt.
Glittrande i sin prakt
de små jasminer
bakom staket stå vakt
liksom i ömt försåt.
Sakta är vindens takt,
så blivit i natt han viner;
blomflam han hopabragt
på gatan blank och våt ...
Frida till ro sig lagt.
Månen skiner –
anar ej vad jag sagt
i tysthet på min stråt.

Fyra sånger för manskör

Text: Helmer Grundström. Musik: Robert Sund

16 Langt bort i väla

Langt bort i Helvitta,
langt nol i väla
drar jag mitt dragspel
för värken i själa.
Bälgen ä sprucken.
Å sprucken ä själa.
Langt nol i Helvitta.
Langt bort i väla.

17 Som förut

Milan hostade till och slog.
Kolarn ramlade i och dog.
Inte en kota blev kvar av karn.
Kärningen med sina nie barn
Tvangs av nöden på socknen ut.
Annars var allt som förut.

18 Hos Halvars

Vad skymningen visste, vad natten såg,
därom kunde ingen berätta
Alla gick bistra med duven håg,
och kände sig gamla och mätta.

De hörde ej hjärtat som skrek i nöd
på den hopplöst ensamma, unga,
som visste det mesta om sorg och död
och det vintrigt mörka och tunga.

Och kall stod skogen i spökvit skrud.
Och tom slank räven bland snåren.
Och ingenstans gick en väg till Gud.
Och ändlöst fjärran låg våren.

19 Långt från by

Skarsnön glittrar hård
omkring Henriks gård.
Natt. Och ny.
Här är vägen kort

till hat och kiv,
till dråp och kniv.
Och långt till by,
och långt till by.

20 Som stjärnan uppå himmelen

Trad.

Som stjärnan uppå himmelen så klar,
hon längtar till sitt rum.
Så längtar jag till dig, min lilla vän,
var timma och var stund

Var timma är som en månad lång,
en månad som ett år;
så längtar jag till dig, min lilla vän,
fast jag dig aldrig får

21 Helgdagskväll i timmerkojan

Text: Dan Andersson. Musik: Sven Scholander

Bort, längtande vekhet ur sotiga bröst,
vik, bekymmer ur snöhöljda bo!
Vi ha eld, vi ha kött, vi ha brännvin till tröst,
här är helg, djupt i skogarnas ro!

Sjung, Björnbergs-Jon ur din fullaste hals
om kärlek och rosor och vår!
Stäm fiolen, Brogren, och spela en vals
för spökbåå, månlysta snår!

Det är mil efter mil till lador och hus
där frosten går tjurig vid grind.
Här är lustigt i stockeldens gula ljus,
som darrar i nattens vind.

Du är fager, Brogren, i eldglans röd,
där du gnider din svarta fiol.
För mat och för brännvin du glömt all nöd,
och din panna är ljus som en sol.

Och när morgonens stjärnor blekna och dö
och när ångorna stelna till is,
och när dagningen skälver på myr och sjö
vi sova på doftande ris.

Då sova vi alla på granris tungt
och drömma om bleka mör
och snarka och vända oss manligt och lugnt,
medan elden falnar och dör.

22 Joakim uti Babylon

Text & musik: Carl Michael Bellman

Joakim uti Babylon
hade en hustru Susanna.
Töm vår kanna, töm vår kanna,
skål för dess person.
Joakim var en genomärliger man.
Frun lika ärliger också som han.
Fru Susanna, fru Susanna
många hjärtan vann.

Joakims trädgård var med manér,
lusthus, tapeter av siden.
Middagstiden, middagstiden
gick Susanna ner.
Ekar och lindar stodo runt om en damm.
Sköna Susanna plaska och sam.
När hon plaska, när hon plaska
skymta liljor fram.
Ner uti blomstergården nu
gingo allena två bovar.
Slogo lovar, slogo lovar
kring vår lilla fru.
Hej, sade boven till den andre så slem.
Hej, det är middag kom lät oss gå hem.
Två kanaljer, två kanaljer
i varenda lem.

23 Träd fram du nattens gud

Text & musik: Carl Michael Bellman

Träd fram, du nattens gud, att solens lågor dämpa,
bjud stjärnan på din sky mot aftonrodnan kämpa,
gör Ijumma böljan kall.
Slut ögats förlåt till, kom lindra kval och krämpa
och blodets heta svall.

Vinrankans duvna prål åt muren vill sig luta,
tulpanens skruppna blad sig mer och mer tillsluta,
vid regnets glesa skur.
Längst ut åt ängens rymd hörs sista gången tuta
vallhjonet i sin lur.

Arachne, fäll din nål och lät din ränning stanna;
kan du ditt ömma bröst mot lutans våld bemanna?
Nej, lyssna vid hans slag.
Vulcan, lägg släggan ner, håll handen för din panna.
Men nu – nu somnar jag.

Claes Janson medverkar med tillstånd av Gazell Records AB.

RECORDING DATA

Recorded in February, September & October 2006 at Studio 2, Sveriges Radio, Stockholm, Sweden

Recording producer, sound engineer and digital editing: Martin Nagorni

Equipment: Neumann microphones; RME Octamic D microphone pre-amplifier and high resolution A/D converter;

Sequoia Workstation; B&W Nautilus 802 loudspeakers; STAX headphones;

Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Christer Åsberg 2006

Translations: William Jewson (English); Anke Budweg (German); Arlette Lemieux-Chené (French)

Front cover design: Roger Jonsson

Photographs of OD, Folke Alin & Trio X: © Stewen Quigley

Other photographs: © Jocke Strömholm (Claes Janson); © Karin Alfredsson (Jeanette Köhn); © Micke Lundström (Peter Mattei)

Typesetting, lay-out: Andrew Barnett, Compact Design Ltd., Saltdean, Brighton, England

BIS CDs 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.: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 30 Fax: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 40

info@bis.se www.bis.se

BIS-NL-CD-5030 © & © 2006, BIS Records AB, Åkersberga.

