

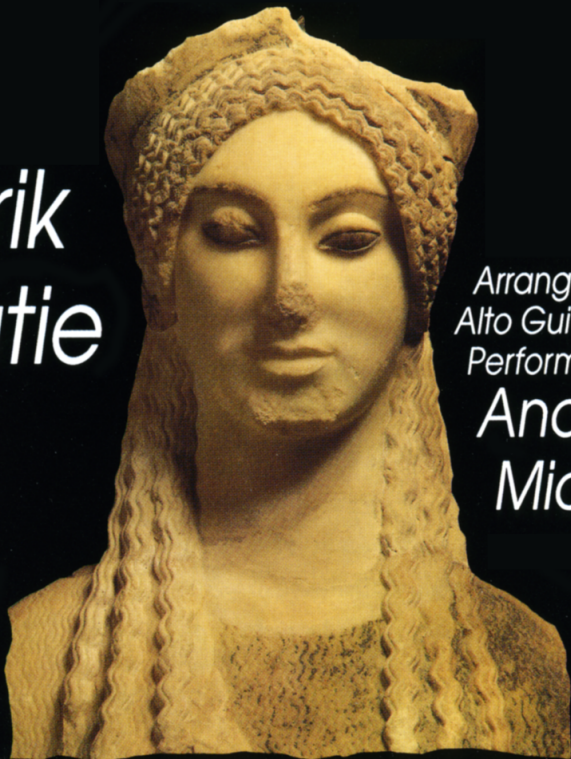

CD-586 STEREO

digital

Erik Satie

Arranged for
Alto Guitar and
Performed by
**Anders
Miolin**

SATIE, Erik (1866-1925)**Trois Sarabandes** (1887) (*Salabert*)**15'53**

- [1] No.1 5'47 — [2] No.2 4'49 — [3] No.3 5'01

Trois Gymnopédies (1888) (*Salabert*)**9'40**

- [4] No.1 3'47 — [5] No.2 3'02 — [6] No.3 2'43

Gnossiennes (1889-1891) (*Salabert*)**15'49**

- [7] No.1 3'42 — [8] No.2 1'53 — [9] No.3 2'31 — [10] No.4 2'46 —
[11] No.5 3'11 — [12] No.6 1'28

Musique rosicrucienne (*Salabert*)**4'01**

- [13] Première Pensée Rose + Croix (1891) 0'55
[14] Air du Grand Prieur (1892) 3'03

'Le Fils des étoiles', trois préludes (1892) (*Salabert*)**12'10**

- [15] Prélude du 1er acte: Thème décoratif: La nuit de Kaldée:
La vocation 3'55
[16] Prélude du 2e acte: Thème décoratif: La salle basse du Grand Temple:
L'initiation 3'55
[17] Prélude du 3e acte: Thème décoratif: La terrasse du palais du
patesi GOUDÉA: L'incantation 4'15

[18] **Prélude d'Eginhard** (*Salabert*)**1'54**[19] **A l'occasion d'une grande peine** (*Salabert*)**3'38**

No.1 of 'Danses Gothiques'

[20] **Caresse** (1897) (*Salabert*)**2'03**

Pièces froides: Aires à faire fuir I-III (1897) (Salabert)

8'09

21 No.1 3'10 — 22 No.2 1'48 — 23 No.3 3'08

24 Nostalgie (1908-08) (Salabert)

1'00

from 'Musiques intimes et secrètes'

Anders Miolin, alto guitar
Music arranged by Anders Miolin

INSTRUMENTARIUM

Alto guitar 'Abbandono' built by Georg Bolin, Stockholm, 1970. Tuned B flat,
C, D, E flat, F / G, c, f, b flat, d¹, g¹.

Recording data: July 1992 at Danderyd Grammar School (Danderyds Gymnasium), Sweden

Recording engineer: Ingo Petry

2 Neumann KM130 and 2 Neumann KM140 microphones; microphone amplifier by Didrik

De Geer, Stockholm 1993; Fostex D-20 DAT recorder

Producer: Ingo Petry

Digital editing: Jeffrey Ginn & Ingo Petry

Cover text: Bodil Asketorp

English translation: William Jewson

German translation: Per Skans

French translation: Arlette Lemieux-Chené

Front cover: 'La Delicata' (Athens, 500 B.C.)

Back cover photographs: Thomas Gold

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

Colour origination: Studio 90 Ltd., Leeds, England

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 Fax: +46 8 544 102 40

info@bis.se www.bis.se

© & © 1992 & 1993, BIS Records AB

Composer, author and artist, **Erik Satie** (1866-1925) was the outsider who yet became a central figure in the artistic life of Paris around the turn of the century. Name any artistic idea that became fashionable in the 20th century and Satie had already tried his hand at it. Minimalism: in *Vexation* (1893) a number of strange chords are to be repeated 840 times, taking 25 hours to perform. Muzak: the public was encouraged not to listen to his *Musique d'ameublement* (1920). Multimedia: his drawings, text and music are inextricably united in *Sports et divertissements* (1914).

Satie was influential in the avant-garde of his day — Debussy and Ravel, the circle of Cocteau and Picasso, Les Six — but for the French musical establishment he appeared as an uneducated clown and his music was ignored after his death. But the avant-garde after the Second World War brought Satie's music into the limelight and it is no coincidence that it was the composer John Cage who arranged the first performance of *Vexation* in 1965, thereby initiating the current wave of interest in Satie's music.

All the works on this CD are published as piano music (Salabert) but, as is evident from notes and letters, Satie had other instruments in mind in many of the pieces. This is true, for example, of the Rosicrucian pieces. In his candidacy to the Académie des beaux-arts (1892) Satie described the *Gymnopédies* and the *Gnossiennes* as orchestral suites and *Le fils des étoiles* and *Le Nazaréen* as incidental music.

The alto guitar was created by the Swedish instrument builder Georg Bolin in the late 1960s. The idea was to make it easier for the guitarist to play Renaissance and Baroque lute music.

On this recording Anders Miolin demonstrates new possibilities for the instrument by playing piano music. The alto guitar is tuned a third higher than a normal guitar (highest note G) but it is fitted with five extra bass strings giving it a range of four octaves and a third. In his transcriptions, Anders Miolin has merely transposed the music to suit the range of the alto guitar. The instrument used in this recording ('Abbandone' 1970) is the second alto guitar that Georg Bolin built.

The programme recorded here includes some of the most frequently played as well as some of the least known of Satie's works. They are presented, we believe, in approximate chronological order. Titles marked with an asterisk (*) are not Satie's own titles.

Erik Alfred Leslie Satie was born in the French port of Honfleur in Normandy. His father was a shipping broker and amateur music publisher. His mother, Jane Leslie Anton, Scottish by birth, died when he was six and he was then brought up by his French grandparents. School interested him little but, at the age of ten, he started taking lessons with Monsieur Vinot, the organist in Honfleur who, besides having an interest in restoring Gregorian chant, also composed slow waltzes.

In 1879, after his grandmother's death, Erik moved with his brother to their father's home in Paris. His father had married a piano teacher who, recognizing Erik's musical gifts, enrolled him at the Conservatoire National de Musique et Déclamation. Here he studied piano and theory of music unenthusiastically. He probably spent more time reading, being especially interested in fables, mysticism, Gothic art and the middle ages. After eight years he managed to escape from the conservatory by joining the army from which he was soon released after contracting chronic bronchitis.

In 1887 he left home with a sum of money, rented a large room in Montmartre and started to mix in artistic circles. In the same year he composed *Trois Sarabandes* (I-III), three slow dances for piano. We can already hear some of the musical characteristics which are peculiar to Satie: a love of slow tempi and the seemingly simple, 'archaic' harmonies where the chords can be experienced as static.

Satie's foremost supporter and companion in the first years of exploration at the foot of Montmartre, particularly at the Chat Noir cabaret, was the Spanish poet J.P. Contamine de Latour. He collaborated with Latour in several works and in his poem *Les Antiques* Satie encountered the word 'gymnopédie'.

Oblique et coupant l'ombre un torrent éclatant
Ruisselait en flots d'or sur la dalle polie

Où les atomes d'ambre au feu se miroitant
Mêlaient leur sarabande à la gymnopédie.

Oblique and slicing the shadow a shining torrent
Streaming in floods of gold on the polished flags beneath
Where atoms of amber gleam in the fire flamboyant
Blending their sarabande to the gymnopédie.

The *Gymnopédie* was thought to be a dance in honour of Apollo performed by naked children in ancient Sparta. When Satie presented himself at the Chat Noir where, in due course, he became second pianist and then conductor, it was as Erik Satie, *gymnopédiste*.

The *Gymnopédies* ([4]-[6]), three dances for piano (1888), are undoubtedly Satie's best-known and most frequently performed works and the title is often taken as a symbol for 'nakedness' in his music in general. But above the 'naked' harmonies, evident in the *Sarabandes*, in the *Gymnopédies* there floats an almost weightless melodic voice.

The Paris exhibition of 1889 was of importance musically in that it featured exotic music from distant parts. Satie, with many others including Debussy, was profoundly struck by the sound and the almost hypnotic effects of the Javanese Gamelan musicians: an unruffled surface with a highly complex underlying structure. The *Gnossiennes* ([7]-[12]), composed between 1889 and 1891, drew their inspiration rather from the melodies and ornamentation of a Romanian ensemble that played slow, introspective, almost monotonous folk music. The meaning of the word *Gnossiennes* — which was not used by the composer for the last three pieces — is much discussed. Besides the ambiguous title we meet other of Satie's peculiarities in *Gnossiennes*: music written without bar-lines and his first use of witty comments to the prospective performer.

During the spring of 1890 Satie came into contact with Sâr Péladan, that is Joséphin Péladan, French author and self-appointed leader (Sâr) of the Ordre de la Rose + Croix Catholique du Temple et du Graal, i.e. a branch of the

mystical Rosicrucian order. Sâr Péladan appointed him Maître de Chapelle, the order's official composer and bandmaster and Satie produced music for the order's ceremonies and soirées with drama, poetry and art. Tracks [13]-[18], which represent his Rosicrucian music, are little known. **Première pensée Rose + Croix* (1891; [13]) is a short march, possibly identical with *Marche antique pour la Rose-Croix* by a certain Bihn Grallon (Satie?). This 'Grallon' is listed as bandmaster of the Order in March 1892 and is also a character (composer and alchemist) in a play by Péladan. *Air du Grand Prieur* ([14]) from *Trois sonneries de la Rose + Croix* is the third fanfare, really for trumpets and harps or possibly orchestra. Satie himself wrote on the piano score: 'to agree with the orchestral parts'; how it was to agree we do not know, but one can readily imagine the music as written for two harps. The fanfares were performed at the inauguration of the first Rose + Croix soirée at Galerie Durand-Ruel on 10th March 1892. On the same occasion Sâr Péladan's play in three acts *Le fils des étoiles* was performed. Satie composed three preludes for harp and flute but there are no scores extant. The three preludes have different musical characters to accord with the different acts of the play: *Prélude du 1er acte: Thème décoratif: La nuit de Kaldée: La vocation* ([15]); *Prélude du 2e acte: Thème décoratif: La salle basse du Grand Temple: L'initiation* ([16]) and *Prélude du 3e acte: Thème décoratif: La terrasse du palais du patesi GOUDÉA: L'incantation* ([17]).

Satie also provided music for other occult circles. It is possible that the *Prélude d'Eginhard* ([18]) is just such a piece. It, too, is incidental music but neither play nor author are known. Apart from some short melodic elements the piece consists almost wholly of chords.

To regain his equilibrium after a short but stormy love-affair with his neighbour, the painter Suzanne Valadon, in 1893, Satie composed nine dance-like movements with quasi-religious or self-pitying titles, the *Danses Gothiques*. Here we hear the first dance, *A l'occasion d'une grande peine*, which sounds rather like a sorrowful or slightly twisted *Gnossienne* ([19]).

His catastrophic financial situation obliged him to move to an even smaller room at the same address. Latour relates that on winter nights Satie slept with all his clothes on down to his shoes and piled all his other clothes on top of him in order to keep warm. Understandably, he composed little during this period, though his *Pièces froides* date from these circumstances. On his manuscript to **Caresse* (1897; [20]) there are also sketches for *Pièces froides*. Musically there is much to suggest that they belong to the same series. The *Pièces froides* are very distant from Satie's mystical, ceremonial music. This is very beautiful, sorrowfully melodious music. Satie started to orchestrate several of the pieces but he never got past the opening bars. *Pièces froides* are really six pieces for the piano. Here we can hear the first three, *Airs à faire fuir I-III* ([21]-[23]).

In 1905, when Satie was almost 40, he enrolled in Albert Roussel's course in counterpoint and in 1908 he received his diploma. It is of interest that the last item on this disc, *Nostalgie* (1906-08; [24]) from **Musiques intimes et secrètes* is, harmonically, the most traditional and backward-looking of all. From this date Satie changed to the uniform which we all recognize from portraits: bowler hat, black coat, stiff collar and umbrella.

Bodil Askertorp

Anders Miolin was born in Stockholm in 1961. At the age of 15 he won entry to the Royal Danish Conservatory in Copenhagen where he studied the guitar with Per-Olof Johnson. He completed his training there and at the National College of Music in Malmö. His début was enthusiastically received and his playing caused him to be described as 'one of the few artistic talents of international stature in Sweden'. After further studies with Oscar Ghiglia at the Academy of Music in Basel he received a second solo diploma in 1989 and his concerts in connection with the diploma received outstanding reviews.

Anders Miolin has been awarded a number of national and international scholarships and prizes, including one from the Royal Academy of Music in Stockholm and the renowned Danish Sonning award which is only granted to

a single Swedish musician each year. He has won first prize at international guitar competitions in Finland, Martinique and Italy. Anders Miolin lives in Switzerland and gives concerts all over the world.

Der Komponist, Schriftsteller und Künstler **Erik Satie** (1866-1925) war zwar ein Außenseiter, wurde aber trotzdem eine zentrale Gestalt des Pariser Künstlerlebens um die Jahrhundertwende. Es gibt wohl keine künstlerische Idee, die im 20. Jahrhundert modisch wurde, ohne daß Satie sie bereits probiert hätte. Minimalismus: in *Vexation* (1893) soll eine Anzahl seltsamer Akkorde 840mal wiederholt werden, was 25 Stunden in Anspruch nimmt. Muzak: das Publikum wurde angeregt, seine *Musique d'ameublement* (1920) nicht anzuhören. Multimedia: seine Zeichnungen, Texte und Musik sind in *Sports et divertissements* (1914) untrennbar miteinander verbunden.

Satie übte auf die Avantgarde seiner Zeit — Debussy und Ravel, den Kreis um Cocteau und Picasso, Les Six — einen Einfluß aus, aber das französische musikalische Establishment sah in ihm einen ungebildeten Clown, und nach seinem Tode blieb seine Musik unbeachtet. Die Avantgarde der Nachkriegszeit [gemeint ist der 2. Weltkrieg; Anm. d. Übers.] brachte aber Saties Musik ins Scheinwerferlicht, und es ist kein Zufall, daß es der Komponist John Cage war, der 1965 die erste Aufführung der *Vexation* veranstaltete, wodurch er den Anstoß zum heutigen Interesse für Saties Musik gab.

Sämtliche Werke auf dieser CD wurden von Salabert als Klaviermusik herausgegeben, aber aus Notizen und Briefen geht es hervor, daß Satie für viele der Stücke andere Instrumente in Gedanken hatte. Dies trifft beispielsweise auf die Rosenkreutzerstücke zu. Im Zusammenhang mit seiner Kandidatur zur Académie des beaux-arts (1892) beschrieb Satie die *Gymnopédies* und die *Gnossiennes* als Orchestersuiten und *Le fils des étoiles* und *Le Nazaréen* als Theatermusik.

Die Altgitarre wurde Ende der 1960er Jahre vom schwedischen Instrumentenbauer Georg Bolin geschaffen. Der Gedanke war, den Gitarristen

das Spielen von Lautenmusik aus der Renaissance und dem Barock zu vereinfachen. Bei dieser Aufnahme demonstriert Anders Miolin neue Möglichkeiten des Instruments, indem er Klaviermusik spielt. Die Altgitarre ist um eine Terz höher gestimmt als die normale Gitarre (g¹ ist der höchste Ton) aber besitzt fünf extra Baßsaiten, wodurch ein Umfang von 4 Oktaven und einer Terz entsteht. Bei seinen Transkriptionen transponierte Anders Miolin lediglich die Musik, um sie dem Umfang der Altgitarre anzupassen. Das bei dieser Aufnahme verwendete Instrument („Abbandone“ 1970) ist die zweite von Georg Bolin gebaute Altgitarre.

Das hier eingespielte Programm umfaßt einige der am häufigsten gespielten, sowie einige der am wenigsten bekannten Werke von Satie. Sie werden, soweit uns bekannt, in chronologischer Reihenfolge gebracht. Mit einem Asteriskus (*) markierte Titel stammen nicht von Satie selbst.

Erik Alfred Leslie Satie wurde im französischen Hafenstädtchen Honfleur (Normandie) geboren. Sein Vater war Schiffsmakler und Amateurmusikverleger. Seine Mutter Jane Leslie Anton, eine gebürtige Schottin, starb als er sechs Jahre alt war, und er wurde daraufhin von seinen französischen Großeltern aufgezogen. Die Schule interessierte ihn wenig, aber im Alter von zehn Jahren begann er, bei Monsieur Vinot Unterricht zu nehmen, dem Organisten von Honfleur, der sich nicht nur für die Wiedereinsetzung des gregorianischen Gesanges interessierte, sondern auch langsame Walzer komponierte.

Nach dem Tode seiner Großmutter zog Erik 1879 mit seinem Bruder zu seinem Vater nach Paris. Dieser hatte eine Klavierlehrerin geheiratet, die Eriks musikalische Begabung erkannte und ihn am Conservatoire National de Musique et Déclamation inskribieren ließ. Hier studierte er ohne größere Begeisterung Klavier und Musiktheorie. Vermutlich verbrachte er mehr Zeit mit dem Lesen, wobei er sich besonders für Fabeln, Mystizismus, gotische Kunst und das Mittelalter interessierte. Nach acht Jahren gelang es ihm, dem Konservatorium dadurch zu entfliehen, daß er zum Militär ging, von wo er bald entlassen wurde, da er chronische Bronchitis bekommen hatte.

1887 ging er mit einer Geldsumme ausgerüstet von zu Hause weg, mietete ein großes Zimmer im Montmartre und begann, in Künstlerkreisen zu verkehren. Im selben Jahr komponierte er die *Trois Sarabandes* ([1]-[3]), drei langsame Tänze für Klavier. Hier hören wir bereits einige der für Satie typischen musikalischen Charakteristika: eine Vorliebe für langsame Tempi und die scheinbar schlichten, „archaischen“ Harmonien, deren Akkorde als statisch empfunden werden können.

Saties führender Anhänger und Freund in den ersten Entdeckungsjahren am Fuß des Montmartre, besonders im Chat-Noir-Cabaret, war der spanische Dichter J.P. Contamine de Latour. Mit diesem arbeitete er in mehreren Werken zusammen, und es war in dessen Gedicht *Les Antiques*, daß Satie das Wort „gymnopédie“ fand.

Oblique et coupant l'ombre un torrent éclatant
Ruisselait en flots d'or sur la dalle polie
Où les atomes d'ambre au feu se miroitant
Mêlaient leur sarabande à la gymnopédie.

Schief und den Schatten schneidend strömte
Ein funkelnder Strom in Goldwellen über die polierte Platte
Wo die Atome aus Amber im Feuer schimmerten
Und ihre Sarabande mischten zur Gymnopédie.

Man glaubte, die Gymnopédie sei ein im alten Sparta von nackten Kindern zu Ehren Apollos ausgeführter Tanz. Wenn sich Satie im Chat Noir vorstellte, wo er mit der Zeit zweiter Pianist und später Dirigent werden sollte, war es als „Erik Satie, Gymnopédiste“. Die *Gymnopédies* ([4]-[6]), drei Tänze für Klavier (1888), sind zweifellos Saties bekannteste und am häufigsten gespielte Werke, und der Titel wird oft für ein Symbol der „Nacktheit“ seiner Musik schlechthin gehalten. Oberhalb der „nackten“, in den *Sarabandes* deutlichen Harmonien schwebt aber in den *Gymnopédies* eine nahezu schwerelose Melodiestimme.

Die Pariser Ausstellung 1889 war insofern musikalisch wichtig, als sie exotische Musik ferner Länder brachte. Wie viele andere, darunter Debussy, wurde Satie vom Klang und von der beinahe hypnotischen Wirkung der javanesischen Gamelanmusiker zutiefst gefesselt: eine ruhige Oberfläche mit einer höchst komplizierten darunterliegenden Struktur. Die *Gnossiennes* (1889-91; [7]-[12]) wurden eher von den Melodien und der Ornamentik eines rumänischen Ensembles angeregt, das langsame, introspektive, fast monotone Volksmusik spielte. Über die Bedeutung des Wortes *Gnossiennes* — das der Komponist für die drei letzten Stücke nicht verwendete — wurde viel diskutiert. Abgesehen vom mehrdeutigen Titel finden wir in den *Gnossiennes* andere Besonderheiten Saties: eine ohne Taktstriche geschriebene Musik, sowie die ersten seiner witzigen, an den Interpreten gerichteten Kommentare.

Im Laufe des Frühlings 1890 machte Satie die Bekanntschaft des Sâr Péladan: Joséphin Péladan, französischer Schriftsteller und selbsternannter Leiter (Sâr) des Ordre de la Rose + Croix Catholique du Temple et du Graal, eines Zweiges des mystischen Rosenkreutzerordens. Sâr Péladan ernannte ihn zum Maître de Chapelle (offizieller Komponist und Musikdirektor des Ordens), und Satie schrieb Musik für die Zeremonien und Soireen des Ordens, mit Drama, Poesie und Kunst. ([13]-[14]) sind wenig bekannte Beispiele seiner Rosenkreutzermusik. **Première pensée Rose + Croix* (1891; [13]) ist ein kurzer Marsch, vielleicht identisch mit der *Marche antique pour la Rose-Croix* von einem gewissen Bihn Grallon (Satie?). Dieser „Grallon“ wurde im März 1892 als Musikdirektor des Ordens angegeben und erscheint auch als Rollengestalt (Komponist und Alchemist) in einem Theaterstück von Péladan. Die *Air du Grand Prieur* ([14]), aus den *Trois sonneries de la Rose + Croix* ist die dritte Fanfare, in Wirklichkeit für Trompeten und Harfen oder möglicherweise Orchester. Satie schrieb selbst in den Klavierauszug „in Übereinstimmung mit den Orchesterstimmen“; wir wissen nicht, wie es übereinstimmen sollte, aber man kann sich die Musik leicht als für zwei Harfen geschrieben vorstellen. Die Fanfaren wurden bei der Eröffnung der ersten Rose + Croix-Soiree in der Galerie Durand-Rouel am 10. März 1892 gespielt. Bei derselben Gelegenheit

wurde Sâr Péladans Theaterstück in drei Akten *Le fils des étoiles* aufgeführt. Satie komponierte drei Vorspiele für Harfe und Flöte, aber keine Partituren liegen vor. Die drei Vorspiele sind charakterlich verschieden, um zu den verschiedenen Akten zu passen: *Prélude du 1er acte: Thème décoratif: La nuit de Kaldée: La vocation* (19); *Prélude du 2e acte: Thème décoratif: La salle basse du Grand Temple: L'initiation* (19) und *Prélude du 3e acte: Thème décoratif: La terrasse du palais du patesi GOUÉDA: L'incantation* (17).

Satie machte auch Musik für andere okkulte Kreise. Möglicherweise ist das *Prélude d'Eginhard* (19) so ein Stück. Es ist ebenfalls eine Theatermusik, aber weder das Theaterstück noch der Dichter sind bekannt. Abgesehen von einigen kurzen melodischen Elementen besteht die Musik fast ausschließlich aus Akkorden.

Um sein Gleichgewicht nach einer kurzen aber stürmischen Liebesaffaire mit seiner Nachbarin, der Malerin Suzanne Valadon 1893 wieder herzustellen, komponierte Satie neun tänzerische Sätze mit quasireligiösen oder selbstbemtleidenden Titeln, die *Danses Gothiques*. Hier hören wir den ersten Tanz, *A l'occasion d'une grande peine*, der am ehesten wie eine traurige oder leicht verdrehte *Gnossienne* klingt (19).

Saties katastrophale finanzielle Lage zwang ihn dazu, in ein noch kleineres Zimmer an derselben Adresse zu übersiedeln. Latour berichtet, daß Satie in den Winternächten voll angezogen schlief (inklusive Schuhe) und alle anderen Kleider über sich legte, um warm zu bleiben. Verständlicherweise komponierte er während dieser Zeit wenig, aber seine *Pièces froides* entstanden unter diesen Umständen. Auf dem Manuskript der **Caresse* (1897; 20) finden wir auch Skizzen der *Pièces froides*. Musikalisch gesehen können sie sehr wohl derselben Serie angehören. Die *Pièces froides* sind von Saties mystischer, zeremonieller Musik sehr weit entfernt. Dies ist eine sehr schöne, traurig melodische Musik. Satie begann, einige der Stücke zu instrumentieren, kam aber nie über die ersten Takte hinweg. Die *Pièces froides* sind in Wirklichkeit sechs Stücke für Klavier. Hier hören wir die ersten drei, *Airs à faire fuir I-III* (21-23).

Im Alter von fast 40 Jahren begann Satie 1905, bei Albert Roussel Kontrapunkt zu studieren, und 1908 bekam er sein Diplom. Interessant ist, daß das letzte Stück der CD, *Nostalgie* (1906-08; 24) aus den *Musiques intimes et secrètes* harmonisch das traditionellste und zurückblickendste von allen ist. Seit dieser Zeit trug Satie jene Uniform, die wir von den Portraits kennen: Melone, schwarzen Anzug, steifen Kragen und Schirm.

Bodil Asketorp

Anders Miolin wurde 1961 zu Stockholm geboren. Mit 15 Jahren begann er, am Kgl. Dänischen Konservatorium in Kopenhagen bei Per-Olof Johnson Gitarre zu studieren. Er vollendete seine Studien dort und an der Hochschule für Musik in Malmö. Sein Debüt wurde mit Begeisterung empfangen, und er wurde als „eines der wenigen künstlerischen Talente internationaler Prägung in Schweden“ beschrieben. Nach weiteren Studien bei Oscar Ghiglia an der Musikakademie in Basel bekam er 1989 ein zweites Solodiplom, und seine Konzerte in diesem Zusammenhang bekamen hervorragende Kritiken.

Anders Miolin bekam mehrere nationale und internationale Stipendien und Preise, z.B. von der Kgl. Musikalischen Akademie in Stockholm und den berühmten dänischen Sonning-Preis, den jährlich nur ein einziger schwedischer Musiker bekommt. Er war erster Preisträger bei Wettbewerben in Finnland, Martinique und Italien. Anders Miolin lebt in der Schweiz und konzertiert in aller Welt.

Le compositeur, auteur et artiste **Erik Satie** (1866-1925) était l'étranger qui pourtant devint une figure centrale de la vie artistique parisienne vers le tournant du siècle. Satie s'était déjà essayé à tout ce qu'on peut imaginer comme idée artistique qui devint à la mode au 20e siècle. Minimalisme: dans *Vexation* (1893), des accords étranges doivent être répétés 840 fois, ce qui porte la durée de l'oeuvre à 25 heures. Muzak: le public était encouragé à ne pas écouter sa *Musique d'ameublement* (1920). Multimedia: ses

dessins, texte et musique sont inextricablement unis dans *Sports et divertissements* (1914).

Satie exerça son influence sur l'avant-garde de son époque — Debussy et Ravel, le cercle de Cocteau et Picasso, Les Six — mais, aux yeux des pouvoirs musicaux français établis, il n'était qu'un clown sans éducation et sa musique fut ignorée après sa mort. Mais l'avant-garde de l'après-guerre amena la musique de Satie sous les feux de la rampe et ce n'est pas une coïncidence que ce fût le compositeur John Cage qui arrangea la première exécution de *Vexation* en 1965, soulevant ainsi la vague actuelle d'intérêt pour la musique de Satie.

Toutes les œuvres sur ce disque ont été publiées pour le piano (Salabert) mais, ainsi qu'il ressort de ses notes et de ses lettres, Satie avait eu d'autres instruments en tête dans plusieurs cas. Ceci s'applique par exemple aux *Pièces rosicruciniennes*. Dans sa lettre de candidature à l'Académie des Beaux-Arts (1892), Satie décrivit les *Gymnopédies* et les *Gnossiennes* comme des suites orchestrales et *Le fils des étoiles* et *Le Nazaréen* comme de la musique de scène.

La guitare alto fut inventée par le facteur d'instruments suédois Georg Bolin à la fin des années 1960. Le but était de faciliter au guitariste l'exécution de musique pour luth de la Renaissance et du baroque. Sur ce disque, Anders Miolin démontre les nouvelles possibilités de l'instrument en jouant de la musique pour piano. La guitare alto est accordée une tierce plus haut que la guitare normale (sol est la note la plus aiguë) mais elle est dotée de cinq cordes basses supplémentaires, ce qui lui donne une étendue de quatre octaves et d'une tierce. Dans ses transcriptions, Anders Miolin n'a fait que transposer la musique pour qu'elle convienne à l'étendue de la guitare alto. L'instrument utilisé ici ("Abbandone" 1970) est la seconde guitare alto fabriquée par Georg Bolin.

Le programme enregistré ici renferme quelques-unes des œuvres les plus souvent jouées de Satie ainsi que quelques-unes des moins connues. Elles sont

présentées en ordre chronologique. Les titres marqués d'un astérisque (*) ne sont pas de Satie.

Erik, Alfred, Leslie Satie est né dans le port de Honfleur en Normandie. Son père était un courtier maritime et un éditeur de musique amateur. Sa mère, Jane, Leslie Anton, écossaise de naissance, mourut quand Erik avait six ans; Satie fut ensuite élevé par ses grands-parents français. L'école ne l'enthousiasmait pas tellement mais, à dix ans, il commença à prendre des leçons de monsieur Vinot, l'organiste de Honfleur qui, en plus de s'intéresser à la restitution de chant grégorien, composait aussi des valse lentes.

En 1879, après la mort de sa grand-mère, Erik s'en alla vivre avec son frère chez leur père à Paris. Ce dernier avait épousé un professeur de piano qui, découvrant les talents musicaux d'Erik, l'inscrivit au Conservatoire National de Musique et Déclamation. Il y étudia sans inspiration le piano et la théorie musicale. Il passa probablement plus de temps à lire, s'intéressant surtout aux fables, au mysticisme, à l'art gothique et au moyen âge. Après huit ans, il réussit à s'échapper du conservatoire en s'enrôlant dans l'armée de laquelle il fut rapidement relâché après avoir contracté une bronchite chronique.

En 1887, il quitta la maison avec une somme d'argent, loua une grande chambre à Montmartre et commença à se mêler aux cercles artistiques. La même année, il composa *Trois Sarabandes* (☐-☐), trois danses lentes pour piano. On peut déjà y détecter certaines des caractéristiques musicales si typiques de Satie: son amour des tempi lents et les harmonies apparemment simples, "archaïques", où les accords nous semblent statiques.

Le tout premier adepte et compagnon dans les premières années d'exploration au pied de Montmartre, surtout au cabaret le Chat Noir, fut le poète espagnol J.P. Contamine de Latour. Satie travailla à plusieurs œuvres en collaboration avec Latour et, dans son poème *Les Antiques*, Satie tomba sur le mot *gymnopédie*.

Oblique et coupant l'ombre un torrent éclatant
Ruisselait en flots d'or sur la dalle polie

Où les atomes d'ambre au feu se miroitant
Mêlaient leur sarabande à la gymnopédie.

La "Gymnopédie" devait être une danse en l'honneur d'Apollon exécutée par des enfants nus dans l'ancienne Sparte. Quand Satie se présenta au Chat Noir où, finalement, il devint second pianiste puis chef d'orchestre, c'était comme Erik Satie le gymnopédiste. Les *Gymnopédies* ([4]-[6]), trois danses pour le piano, 1888, sont indiscutablement les œuvres les mieux connues et les plus fréquemment jouées de Satie et le titre est souvent compris comme un symbole de "nudité" dans sa musique en général. Mais au-dessus des harmonies "dénudées", évidentes dans les *Sarabandes*, une voix mélodique presque en état d'apesanteur flotte dans les *Gymnopédies*.

L'exposition de Paris en 1889 fut musicalement importante car on y présenta de la musique exotique de pays lointains. Satie, ainsi que beaucoup d'autres dont Debussy, fut profondément frappé par la sonorité et les effets presque hypnotiques des musiciens de gamelan javanais: une surface lisse avec une structure sous-jacente extrêmement complexe. Les *Gnossiennes* ([7]-[12]), composées entre 1889 et 1891, tirent plutôt leur inspiration des mélodies et ornements d'un ensemble roumain qui jouait de la musique folklorique lente, introvertie, presque monotone. La signification du mot "Gnossiennes" — qui ne fut pas donné par le compositeur aux trois dernières pièces — est très discutée. En plus du titre ambigu, nous rencontrons dans *Gnossiennes* d'autres particularités de Satie: musique écrite sans barres de mesure et, pour la première fois, son emploi de commentaires spirituels destinés à l'éventuel exécutant.

Au printemps de 1890, Satie rencontra Sâr Péladan, c'est-à-dire Joséphin Péladan, auteur français, le directeur auto-désigné (Sâr) de l'Ordre de la Rose + Croix Catholique de Temple et du Graal, c'est-à-dire une division de la confrérie mystique de la Rose-Croix. Sâr Péladan l'institua Maître de Chapelle, compositeur officiel et chef d'orchestre de la confrérie et Satie composa de la musique pour leurs cérémonies et soirées avec théâtre, poésie et

art. La musique rosicrucienne (sillons [13]-[18]) est peu connue. **Première pensée Rose + Croix* (1891; [13]) est une marche brève possiblement identique à la *Marche antique pour la Rose-Croix* d'un certain Bihn Grallon (Satie?). Ce "Grallon" est inscrit comme le chef de l'orchestre de la confrérie en mars 1892 et il est aussi un personnage (compositeur et alchimiste) dans une pièce de Péladan. *Air du Grand Prieur* ([14]) de *Trois sonneries de la Rose+Croix* est la troisième fanfare, véritablement pour trompettes et harpes ou peut-être orchestre. Satie écrivit lui-même sur la partition de piano: "pour concorder avec les parties d'orchestre"; comment elle devait concorder n'est pas su mais on peut aisément imaginer la musique écrite pour deux harpes. Les fanfares furent jouées à l'inauguration de la première soirée Rose+Croix à la Galerie Durand-Ruel le 10 mars 1892. On joua à la même occasion la pièce en trois actes *Le fils des étoiles* de Sâr Péladan. Satie composa trois préludes pour harpe et flûte mais il n'en subsiste aucune partition. Les trois préludes sont de caractères musicaux différents pour correspondre aux actes de la pièce: *Prélude du 1er acte: Thème décoratif: La nuit de Kaldée: La vocation* ([15]); *Prélude du 2e acte: Thème décoratif: La salle basse du Grand Temple: L'initiation* ([16]) and *Prélude du 3e acte: Thème décoratif: La terrasse du palais du patesi GOUDÉA: L'incantation* ([17]).

Satie fournit aussi de la musique à d'autres cercles occultes. Il est possible que le *Prélude d'Eginhard* ([18]) soit une telle pièce. On sait que c'est de la musique de scène mais on ignore le titre de la pièce et le nom de l'auteur. A part quelques brefs éléments mélodiques, la composition consiste presque exclusivement en accords.

Pour regagner son équilibre après une aventure courte mais orageuse en 1893 avec sa voisine, le peintre Suzanne Valadon, Satie composa neuf mouvements plutôt dansants aux titres quasi religieux ou d'apitoiement sur soi-même, les *Danses Gothiques*. Nous entendons ici la première danse, *A l'occasion d'une grande peine* qui sonne plutôt comme une *Gnosstienne* triste ou légèrement tordue ([19]).

La situation financière catastrophique de Satie l'obligea à louer une chambre plus petite encore à la même adresse. Latour raconte qu'en hiver, Satie dormait tout habillé et chaussé et empilait le reste de ses vêtements sur lui pour se réchauffer. On comprend qu'il ait peu composé durant cette période, quoique ses *Pièces froides* datent de ces circonstances. Satie a fait des esquisses des *Pièces froides* dans son manuscrit de **Caresse* (1897; [20]). Musicalement parlant, elles semblent appartenir à la même série. Les *Pièces froides* sont très éloignées de la musique mystique et cérémonielle de Satie. On trouve ici de la très belle musique tristement mélodieuse. Satie se mit à orchestrer plusieurs des pièces mais il n'alla pas plus loin que les mesures du début. *Pièces froides* sont en fait six pièces pour piano. Nous entendons ici les trois premiers *Airs à faire fuir I-III* ([21]-[23]).

Satie avait presque 40 ans en 1905 lorsqu'il s'inscrivit aux cours de contrepoint d'Albert Roussel; il reçut son diplôme en 1908. Il est intéressant de noter que la dernière pièce de ce disque, *Nostalgie* (1906-1908; [24]) de **Musiques intimes et secrètes* est harmoniquement la plus traditionnelle et la plus tournée vers l'arrière de toutes. A partir de cette date, Satie porta l'uniforme que l'on reconnaît dans ses portraits: chapeau melon, pardessus noir, col dur et parapluie.

Bodil Asketorp

Anders Miolin est né à Stockholm en 1961. A l'âge de 15 ans, il fut admis au Conservatoire Royal Danois à Copenhague où il étudia la guitare avec Per-Olof Johnson. Il acheva ses études à Copenhague et au conservatoire de Malmö. Ses débuts furent reçus avec enthousiasme et on dit de lui à propos de son jeu: "un des rares talents artistiques d'envergure internationale en Suède." Après d'autres études avec Oscar Ghiglia à l'Académie de Bâle, Miolin reçut un second diplôme en 1989 et les concerts qu'il donna en rapport avec ce diplôme obtinrent les éloges des critiques. Anders Miolin a reçu plusieurs bourses et prix nationaux et internationaux dont celui de l'Académie Royale de Musique à Stockholm et le célèbre prix danois Sonning accordé à un seul musicien suédois par année. Il a gagné des premiers prix lors de concours internationaux de guitare en Finlande, Martinique et Italie. Anders Miolin vit en Suisse et donne des concerts partout dans le monde.

Anders Miolin,
alto guitar

