

CHRISTMAS DREAMS ON 13 STRINGS

*Fantasies on Christmas songs,
composed and performed by Anders Miolin on 13-string guitar*

1	STILLE NACHT (Franz Xaver Gruber)	5'32
2	GOOD KING WENCESLAS (trad.)	4'57
3	LULAJŽE, JEZUNIU (trad.)	5'27
4	NOËL NOUVELET (trad.) /
UN FLAMBEAU, JEANNETTE, ISABELLE (trad.)	5'04
5	V LESU RODILAS ELOCHKA (Leonid Karlovich Beckmann) /
NU TÄNDAS TUSEN JULELJUS (Emmy Köhler)	5'13\
6	ES WIRD SCHON GLEICH DUNKEL (trad.) /
ADESTE FIDELES (John Francis Wade)	5'29
7	CONVIDANDO ESTÁ LA NOCHE (Juan García de Zéspedes)	5'00
8	LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES (trad.)	4'50
9	MARIA DURCH EIN DORNWALD GING (trad.) /
CANZONE D'L ZAMPOGNARI (trad.)	5'06

10	IT CAME UPON THE MIDNIGHT CLEAR (Arthur Sullivan)	3'59
11	IN DULCI JUBILO (trad.) / I SAW THREE SHIPS (trad.)	6'12
12	BALOO LAMMY (trad.) / BALULALOW (Peter Warlock)	4'44
13	AZURE CHRISTMAS (Anders Miolin)	5'00
14	STELLÆ NOCTE HIBERNALI SOMNIANTES (Anders Miolin)	3'47

TT: 72'22

ANDERS MIOLIN *13-string guitar*

INSTRUMENTARIUM

13-string guitar 'Chiavi-Miolin' built in 2003 by Ermanno Chiavi, Zürich

These adaptations were made specifically for the 13-string guitar 'Chiavi-Miolin', based on an idea by Anders Miolin and developed by him together with the luthier Ermanno Chiavi in Zürich. The increased number of strings and its ingenious construction give the instrument a range of five full octaves, making it highly suitable for the performance of original works for guitar and lute as well as transcriptions, arrangements and new compositions. Along with various other unconventional features, the unusual position of the sound hole makes for a more powerful sound than that of a traditional guitar, as well as a wide dynamic spectrum.

Of all religious festivals, Christmas is probably the most universal, and all-inclusive. When the angels appeared to the shepherds outside of Bethlehem, they announced peace on earth and good will toward *all* of mankind: ‘tidings of great joy, which shall be to *all* people’ – and according to the legend they did so with music. No wonder then that the tradition of celebrating the joyous season by singing has spread – like the Christmas songs themselves – across the world, crossing cultural, religious and sectarian divides, adapting itself to different musical traditions, both geographically and in time. The examples are many, and enlightening: preserved in *Piae cantiones*, a Finnish collection of songs from 1582, the medieval spring hymn *Tempus adest floridum* (‘It is time for flowering’) resurfaces in 19th-century England as **Good King Wenceslas**, with a text describing an episode from the life of a 10th-century saint and nobleman from Bohemia. Equally convoluted are the circumstances surrounding **Adeste fideles**: it is generally believed that both text and melody were written by the Englishman John Francis Wade around 1740, but other intriguing suggestions have been made. Among text authors that have been proposed are the 13th-century Italian scholar St Bonaventura as well as King John IV of Portugal in the 17th century, and the melody has been variously ascribed to Handel, Gluck and the Portuguese composer Marcos António da Fonseca Portugal, while a striking similarity with an air entitled ‘Rage inutile’ from the comic French opera *Acajou* from 1744 is often remarked upon. In any case, the hymn spread rapidly and was being included in Christmas celebrations by monks in France and Germany at the same time as it became a great hit in Edinburgh, where reportedly ‘apprentice boys whistled it in every street’ and ‘the blackbirds in the square joined in the chorus!’

If boys and birds were whistling *Adeste fideles* in the streets of Edinburgh, boys in Tyrol (and many other parts of Europe) would be singing other songs as part of the traditional ‘star boys’ processions’, commemorating the legend of the Three Wise Men. Coupled here with *Adeste fideles* is ***Es wird schon gleich dunkel*** (or, in Tyrolean dialect, *Es wird scho glei dumpa*), which bids Baby Jesus to ‘sleep sweetly’ as darkness falls. The fact that the world’s saviour and the son of God is also a new-born child, in need of our care and protection, has struck a resonant chord and many are the Christmas songs that focus on this aspect. ***Balulalow*** and ***Baloo Lammy*** (‘Lullaby, little lamb’), both of Scottish origins, are two of the many lullabies addressing Jesus in the manger. Both use verses from *Ane Sang of the Birth of Christ*, a 16th-century Scottish text which was probably a translation of Martin Luther’s chorale *Vom Himmel hoch*, but whereas *Baloo Lammy* has a traditional tune, that of *Balulalow* was composed by Peter Warlock in 1919. In a similar vein, ***Un flambeau, Jeannette, Isabelle*** paints a scene of two milkmaids coming upon the newborn child lying in the manger, and running to alert the villagers to the great event while telling them to keep quiet so as not to disturb the child, ‘smiling in his dreams’. As so often the origins of the song are less than clear – the tune itself was used in 1672 by the composer Marc-Antoine Charpentier in his incidental music to Molière’s play *Le Médecin malgré lui*, but whether he wrote it himself or simply borrowed it is uncertain. Here it is combined with another French carol, ***Noël nouvelet***, often associated with New Year rather than Christmas, perhaps because of its title: both words share their origins with *nouveau*, underlining that the birth of Christ truly is the beginning of something new.

Likewise from France, ***Les Anges dans nos campagnes*** has lent its tune to

the English-speaking world under the name of *Angels We Have Heard on High*, but it has also been transformed into a love song: with a new text and title – *La Marche des anges* – it was sung by the king of crooners, Charles Aznavour, in the 1960 film *Un Taxi pour Toubrouk*, set in North Africa during the Second World War. There are many other instances of Christmas songs filtering into popular culture, but as the above-mentioned Charpentier and Warlock indicate, there are also intimate links with so-called art music. *Convidando está la noche* (‘The night invites us’), for instance, was composed by Juan García de Zéspedes (c. 1619–78), a Mexican composer, singer and viol player believed to have been born in Puebla, a city founded by the Spanish colonialists in the 1530s. Zéspedes wrote sacred music as well as secular pieces inspired by folk music, and in *Convidando está la noche* musicologists have found traces of dance patterns of African origin. Another, and far more widely known composer featured in this programme – albeit at one remove – is Frédéric Chopin: his Scherzo No.1 in B minor for piano, Op. 20 quotes the melody of *Lulajże, Jezuniu* (‘Sleep Little Jesus’ – another lullaby!), hailing from the 17th century and one of the most popular of all Polish carols. Similarly many have pointed out the similarities between the aria *He shall feed his flock* in Handel’s *Messiah* and the southern Italian traditional *Canzone d’l zampognari*. The tune was part of the repertoire of the musicians who came into Naples and Rome from the countryside at Christmas playing instruments such as the *zampogna* (bagpipe) and *piffero* (shawm). It is possible that Handel did hear ‘The Bagpipers’ Carol’ when he visited Italy in the early 18th century, but what is certain is that the most famous Italian Christmas song of all, *Tu scendi dalle stelle*, derives from it.

Canzone d’l zampognari is here combined with *Maria durch ein Dorn-*

wald ging, a German song which is sometimes claimed to be from the 16th century, while many researchers believe that it was actually fabricated from different traditional sources in the mid-1800s, at the height of the period's passion for folklore. A much stronger claim to authenticity can be made for *In dulci jubilo*, the tune of which can be found in a manuscript from c. 1420, preserved in the Leipzig University Library. It rapidly spread over Europe – a version in Swedish can be found in the Finnish *Pia cantiones* collection mentioned previously – and beyond: according to one account it was sung in thirteen European and Indian languages simultaneously at a gathering at a Christian mission in Bethlehem, Pennsylvania, in 1745. Almost as venerable is its companion piece here, *I Saw Three Ships*, an English traditional carol first set down in print in 1666 and very popular on both sides of the Atlantic.

Given the shared language, Great Britain and North America has a treasure of Christmas songs in common – but titles can be deceiving. *It Came Upon the Midnight Clear* is only one example of this: the lyrics, written by a New England clergyman in the 1840s, are usually sung in the USA to a tune by the American composer Richard Storrs Willis, while an Englishman would normally sing the melody heard on this recording, by Arthur Sullivan of Gilbert and Sullivan fame. A different kind of confusion sometimes arises about the Swedish Christmas song *Nu tändas tusen juleljus* ('A thousand Christmas candles are lit'), written in 1898, and *V lesu rodilas elochka* ('The forest raised a Christmas tree'), where the similarity between the melodies has led to claims that the Russian song, which was written some years later, is either just a version of the Swedish song or the result of plagiarism.

As we have seen, questions regarding nationality, authorship and authenticity are often left unanswered when it comes to Christmas songs – possibly

because they are in many ways irrelevant! Those songs (lyrics, tunes or both) have become a truly international common heritage, just like Christmas itself. A telling example of this is the famous Christmas Truce in 1914 when soldiers on both sides of the battlefield near Ypres in Belgium spontaneously – and without authorization – laid down their weapons and joined in the singing of *Stille Nacht / Silent Night / Douce nuit*. When making his selection of songs and creating his fantasies on them, Anders Miolin’s aim has been to convey this universality of Christmas, employing a variety of styles while not forgetting that many of the tunes are traditional or written in a folk song idiom. His own two compositions also reflect this aspect: remembering a Christmas he celebrated on Martinique, with singing and drumming in the rain forest at a temperature of 35°C, he describes an experience ‘more profane than sacred – a rhythmic inspiration’. And the fact that Christmas isn’t the same everywhere even when its songs are has inspired him to give a Balkan twist to *Jingle Bells* as he quotes it in his *Azure Christmas*. But Miolin’s Swedish roots are equally obvious in his comments to *Stellæ nocte hibernali somniantes* (‘Winter Night Dreaming Stars’): ‘after having heard all these traditional Christmas songs, to go outside in the snow, and look up at the clear winter sky, with all its twinkling stars dreaming on our behalf...’

© **BIS Records 2012**

Anders Miolin was born in Stockholm and is currently professor of guitar at Zürich University of the Arts. Following extensive studies from an early age at the music academies in Copenhagen, Malmö and Basel, his early career was marked by awards from the Swedish Royal Academy of Music and the Danish Sonning Foundation, as well as first prizes in international competitions in Finland, Italy and Martinique.

Several recordings on ten-string and eleven-string alto guitars followed, highly acclaimed by the classical music press. Anders Miolin's releases for BIS include solo CDs with his own transcriptions of music by Satie [BIS-586], Ravel [BIS-886], Debussy [BIS-986] and Granados [BIS-1116], as well as 'The Lion in the Lute' [BIS-926], a programme of British guitar music, and the complete solo guitar music by Villa-Lobos [BIS-686], described in *Classical Guitar Magazine* as 'a worthy addition to the great tradition of Villa-Lobos performances' by 'an unflinching virtuoso of great sensitivity'.

In 2003, Anders Miolin and the luthier Ermanno Chiavi developed the thirteen-string guitar 'Chiavi-Miolin'. With a span of five octaves and a previously unheard sound palette, this new instrument arose as a result of Miolin's quest for a medium that would encompass all the possible styles from Renaissance to contemporary music, and enable transcriptions from different instrumental traditions. Anders Miolin has established himself internationally as a pioneering performer on this unique instrument.

Anders Miolin is also an arranger and composer, as well as the author of *The Art of the Classical Guitar* (2013).

Von allen religiösen Festen ist Weihnachten wohl das universellste und allumfassendste. Als die Engel den Hirten bei Bethlehem erschienen, verkündeten sie der gesamten Menschheit Friede auf Erden und Wohlgefallen – „große Freude, die allem Volk widerfahren wird“, und der Legende nach taten sie das mit Musik. Kein Wunder also, dass der Brauch, die frohe Jahreszeit mit Gesang zu begehen, sich wie auch die Weihnachtslieder selber auf der ganzen Welt verbreitet hat – über kulturelle, religiöse und sektiererische Grenzen hinweg passte er sich unterschiedlichen musikalischen Traditionen an, seien sie nun zeitlicher oder räumlicher Art.

Der Beispiele sind viele, und sie sind aufschlussreich: Der in der finnischen Liedersammlung *Piä cantiones* aus dem Jahr 1582 enthaltene mittelalterliche Frühlingsgesang *Tempus adest floridum* („Die Zeit der Blüte ist gekommen“) taucht im England des 19. Jahrhunderts als **Good King Wenceslas** auf und schildert dort eine Episode aus dem Leben eines böhmischen Edelmanns und Heiligen aus dem 10. Jahrhundert. Ebenso verwickelt sind die Entstehungsumstände von **Adeste fideles**: Gemeinhin geht man davon aus, dass Text und Melodie von dem Engländer John Francis Wade um 1740 geschrieben wurden, doch sind auch andere interessante Vorschläge gemacht worden. Zu den Textautoren, die in Betracht gezogen wurden, gehören der italienische Gelehrte St. Bonaventura aus dem 13. Jahrhundert ebenso wie König Johann IV. von Portugal aus dem 17. Jahrhundert; die Melodie dagegen wurde u.a. Händel, Gluck und dem portugiesischen Komponisten Marcos António da Fonseca Portugal zugeschrieben, wobei oft eine auffallende Ähnlichkeit mit einem Lied namens „Rage inutile“ aus der französischen Opéra comique *Acajou* (1744) erwähnt wird. Wie dem auch sei: Das Lied verbreitete sich rasch und wurde von Mönchen in Frankreich und Deutschland an Weih-

nachten gesungen, zugleich aber auch ein großer „Hit“ in Edinburgh, wo es dem Vernehmen nach „von Lehrlingen in jeder Straße gepfiffen“ wurde und „die Amseln auf den Plätzen in den Refrain einstimmten!“

Während Jungen und Vögel *Adeste fideles* in den Straßen von Edinburgh pfffen, sangen Jungen in Tirol (und vielen anderen Teilen Europas) andere Lieder als Teil der traditionellen „Sternsinger-Prozessionen“, die an die Legende von den Heiligen Drei Königen erinnern. In Kombination mit *Adeste fideles* erklingt hier *Es wird schon gleich dunkel* (oder, im Tiroler Dialekt, *Es wird scho glei dumpa*), das dem Jesuskind zur Nacht die „süßeste Ruh“ wünscht. Der Umstand, dass der Heilsbringer und Gottessohn auch ein Neugeborenes ist, das unserer Pflege und unseres Schutzes bedarf, traf auf starke Resonanz; viele Weihnachtslieder rücken diesen Aspekt in den Mittelpunkt. *Balulalow* und *Baloo Lammy* („Lullaby, little lamb“), beide schottischer Herkunft, gehören zu den zahlreichen Wiegenliedern für das Jesuskind in der Krippe. Beide verwenden Verse aus *Ane Sang of the Birth of Christ*, einem Text des 16. Jahrhunderts, der wahrscheinlich auf eine Übersetzung von Martin Luthers Choral *Vom Himmel hoch* zurückgeht. Während aber *Baloo Lammy* eine traditionelle Melodie verwendet, wurde die Melodie von *Balulalow* 1919 von Peter Warlock komponiert. In ähnlicher Weise schildert das gemeinhin als provenzalisch erachtete *Un flambeau, Jeannette, Isabelle* eine Szene: Zwei Milchmädchen entdecken das neugeborene Kind in der Krippe; sie laufen zurück ins Dorf, um die Bewohner auf das große Ereignis aufmerksam zu machen, ermahnen sie aber zugleich, still zu sein, um das Kind, das „im Traume lächelt“, nicht zu stören. Wie so oft sind die Ursprünge des Liedes alles andere als klar: Die Melodie wurde im Jahr 1672 von Marc-Antoine Charpentier in seiner Bühnenmusik zu Molières Stück *Le Médecin malgré lui*

verwendet, doch ob er sie selbst komponiert oder einfach nur entlehnt hat, ist nicht bekannt. Auf dieser CD wurde ihm ein anderes französisches Weihnachtslied an die Seite gestellt, *Noël nouvelet*, das wohl aufgrund seines Titels häufig eher mit Silvester statt mit Weihnachten in Verbindung gebracht wird: Beide Wörter leiten sich von *nouveau* (neu) ab, was betont, dass die Geburt Christi wahrhaft den Beginn von etwas Neuem darstellt.

Das ebenfalls aus Frankreich stammende *Les Anges dans nos campagnes* („Die Engel auf unseren Feldern“) hat seine Melodie der englischsprachigen Welt unter dem Namen *Angels We Have Heard on High* überlassen, aber es begegnet auch als Liebeslied: Mit neuem Text und Titel – *La Marche des anges* („Der Marsch der Engel“) – wurde es von Charles Aznavour, dem König der Crooner, in dem Film *Un Taxi pour Toubrouk* (1960, dt. Titel: *Taxi nach Tobruk*) gesungen, der im Nordafrika des Zweiten Weltkriegs spielt. Es gibt viele andere Beispiele für das Einwandern von Weihnachtsliedern in die Popkultur, aber es bestehen – wie die Beispiele Charpentier und Warlock zeigen – auch enge Verbindungen zur sogenannten Kunstmusik. *Convidando está la noche* („Die Nacht lädt uns ein“) beispielsweise wurde von dem mexikanischen Komponisten, Sänger und Gambisten Juan García de Zéspedes (ca. 1619–1678) komponiert, der vermutlich aus Puebla stammte, einer Stadt, die in den 1530er Jahren von spanischen Kolonialisten gegründet worden war. Zéspedes schrieb Kirchenmusik sowie weltliche, folkloristisch inspirierte Werke; in *Convidando está la noche* haben Musikwissenschaftler Spuren von Tänzen afrikanischer Herkunft gefunden. Ein weiterer (und weit bekannterer) Komponist in unserem Programm ist – wenn auch aus der Ferne – Frédéric Chopin: Sein Scherzo Nr. 1 h-moll für Klavier op. 20 zitiert die Melodie *Lulajže, Jezuniu* („Schlaf, kleiner Jesus“ – wiederum ein Wie-

genlied), die aus dem 17. Jahrhundert stammt und eines der beliebtesten polnischen Weihnachtslieder ist. Oft auch wurde auf die Ähnlichkeiten zwischen der Arie *He shall feed his flock* („Er weidet seine Herde“) aus Händels *Messiah* und dem süditalienischen Volkslied *Canzone d'l zampognari* hingewiesen. Die Melodie gehörte zum Repertoire jener Musiker, die in der Weihnachtszeit vom Land nach Neapel und Rom zogen und Instrumente wie Zampogna (Dudelsack) und Piffero (Schalmei) spielten. Möglich, dass Händel das „Weihnachtslied des Dudelsackpfeifers“ bei seinem Italienaufenthalt Anfang des 18. Jahrhunderts hörte; sicher aber ist, dass das berühmteste italienische Weihnachtslied überhaupt – *Tu scendi dalle stelle* – sich hiervon ableitet.

Canzone d'l zampognari ist hier mit *Maria durch ein Dornwald ging* verbunden, einem deutschen Lied, das mitunter dem 16. Jahrhundert zugeschrieben wird, obwohl viele Forscher annehmen, dass es Anfang des 19. Jahrhunderts aus verschiedenen traditionellen Quellen zusammengefügt wurde – zur Blütezeit eines großen Faibles für die Volkskulturen. Einen wesentlich größeren Anspruch auf Authentizität kann *In dulci jubilo* erheben, dessen Melodie sich bereits in einer etwa auf das Jahr 1420 datierten Handschrift aus dem Bestand der Universitätsbibliothek Leipzig findet. Das Lied breitete sich rasch in ganz Europa aus (die erwähnte finnische Liedersammlung *Piae Cantiones* enthält eine schwedische Fassung) – aber auch darüber hinaus: Einem Bericht zufolge wurde es 1745 in einer christlichen Missionsstation in Bethlehem/Pennsylvania bei einer Versammlung in dreizehn europäischen und indianischen Sprachen simultan gesungen. Fast ebenso ehrwürdig ist sein Pendant auf dieser CD, *I Saw Three Ships*, ein traditionelles englisches Weihnachtslied, das erstmals 1666 im Druck erschien und sich auf beiden Seiten des Atlantiks großer Beliebtheit erfreut.

Aufgrund ihrer gemeinsamen Sprache haben Großbritannien und Nordamerika einen großen Schatz gemeinsamer Weihnachtslieder – doch Titel können täuschen. *It Came Upon the Midnight Clear* ist eines der Beispiele dafür: der von einem Geistlichen aus New England in den 1840er Jahren geschriebene Text wird in den USA in der Regel zu einer Melodie des amerikanischen Komponisten Richard Storrs Willis gesungen, während ein Engländer normalerweise die auf dieser CD zu hörende Melodie singen wird, die von Arthur Sullivan stammt (bekannt als die eine Hälfte des Operngespanns Gilbert and Sullivan). Eine andere Form der Verwirrung erzeugen mitunter das 1898 komponierte schwedische Weihnachtslied *Nu tändas tusen juleljus* („Tausend Weihnachtskerzen leuchten“) und *V lesu rodilas elochka* („Kleine Tanne“): Aufgrund der Ähnlichkeit der Melodien wurde vermutet, dass es sich bei dem einige Jahre später entstandenen russischen Lied entweder um eine bloße Version des schwedischen Lieds oder um ein Plagiat handelt.

Wie wir gesehen haben, bleiben Fragen nach Nationalität, Autorschaft und Authentizität oft offen, wenn es um Weihnachtslieder geht – vielleicht, weil sie in vielerlei Hinsicht irrelevant sind! Diese Lieder (seien es nun die Texte, die Melodien oder beides zusammen), die unsere Fantasie seit Jahrhunderten fesseln, sind – genauso wie Weihnachten selbst – zu einem wahrhaft internationalen Kollektiverbe geworden. Ein bezeichnendes Beispiel dafür ist die berühmte Waffenruhe an Weihnachten 1914, als Soldaten auf beiden Seiten des Schlachtfeldes bei Ypern in Belgien spontan und ohne Genehmigung ihre Waffen niederlegten und gemeinsam *Stille Nacht / Silent Night / Douce nuit* anstimmten. Bei der Auswahl der Lieder und bei seinen sehr freien, fantasievollen Bearbeitungen war es Anders Miolins darum zu tun, diese Universalität des Weihnachtsfests zu vermitteln; er berücksichtigt eine Vielzahl von Stilen

und vergisst darüber nicht, dass viele dieser Melodien der Volksmusik entstammen oder „im Volkston“ komponiert wurden. Auch seine eigenen beiden Kompositionen spiegeln diesen Aspekt: In Erinnerung an ein Weihnachtsfest auf Martinique mit Gesang und Trommeln im Regenwald und einer Temperatur von 35°C beschreibt er eine „mehr profane als geistliche“ Erfahrung, die „eine rhythmische Inspiration“ war. Und die Tatsache, dass Weihnachten nicht überall gleich ist, auch wenn die Lieder es sind, hat ihn dazu inspiriert, seinem *Jingle Bells*-Zitat in *Azure Christmas* eine Prise Balkan beizugeben. Ebenso deutlich aber zeigen sich Miolins schwedische Wurzeln in den Anmerkungen zu *Stellæ nocte hibernali somniantes* („Träumende Sterne in der Winternacht“) – „nach all diesen traditionellen Weihnachtslieder hinauszugehen in den Schnee und zum klaren Winterhimmel aufzuschauen, mit all seinen funkelnden, für uns träumenden Sternen ...“

© *BIS Records 2012*

Anders Miolin wurde in Stockholm geboren und ist derzeit Professor für Gitarre an der Zürcher Hochschule der Künste. Nach Studien an den Musikhochschulen in Kopenhagen, Malmö und Basel wurde seine Karriere früh schon von Auszeichnungen der Königlich Schwedischen Musikakademie und der dänischen Sonning-Stiftung sowie 1. Preisen bei internationalen Wettbewerben in Finnland, Italien und Martinique begleitet.

Mehrere Einspielungen auf zehner- und elfsaitigen Altgitarren folgten, die von den klassischen Fachzeitschriften hoch gelobt wurden. Zu Anders Miolins Veröffentlichungen bei BIS gehören Solo-CDs mit eigenen Transkriptionen der Musik von Satie [BIS-586], Ravel [BIS-886], Debussy [BIS-986] und

Granados [BIS-1116] sowie „The Lion in the Lute“ [BIS-926], ein Programm mit britischer Gitarrenmusik, und die Gesamteinspielung der Gitarrensolomusik von Villa-Lobos [BIS-686] – „die hoch melodiosen, kunstvoll gearbeiteten Miniaturen“, schrieb klassik.com, würden von Anders Miolin „sensibel und klangfarbenintensiv“ interpretiert.

Im Jahr 2003 entwickelten Anders Miolin und der Gitarrenbauer Ermanno Chiavi die dreizehnsaitige „Chiavi-Miolin“-Gitarre. Mit einem Umfang von fünf Oktaven und einer bis dato unbekanntem Klangfarbenpalette entstand dieses neue Instrument als Resultat von Miolins Suche nach einem Medium, das alle Stile von der Renaissance bis zur zeitgenössischen Musik umfassen und Transkriptionen unterschiedlichster Instrumentalmusiken erlauben würde. Anders Miolin hat sich international als Pionier auf diesem einzigartigen Instrument etabliert; außerdem ist er Komponist und Arrangeur sowie Autor von *The Art of the Classical Guitar* (2013).

De tous les festivals religieux, Noël est probablement le plus universel à tout compris. Quand les anges apparurent aux bergers de Bethléem, ils souhaitèrent la paix sur la terre et la bonne volonté à *tous* les hommes : « annonce d'une grande joie pour *tous* les peuples » – et selon la légende, ils le firent aussi en musique. Pas surprenant alors que la tradition de célébrer la joyeuse saison en chantant – comme les chants de Noël eux-mêmes – se soit répandue partout au monde, à travers cultures, religions et sectes, s'adaptant à diverses traditions musicales, géographiques ou temporelles. Les exemples abondent et en disent long : conservé dans *Piae cantiones*, un recueil finlandais de chansons de 1582, l'hymne médiéval au printemps *Tempus adest floridum* (« C'est le temps de la floraison ») refait surface en Angleterre au 19e siècle comme **Good King Wenceslas** sur un texte décrivant un épisode de la vie d'un saint de la noblesse au 10e siècle en Bohême. L'histoire d'**Adeste fideles** est tout aussi compliquée : on croit généralement que texte et musique furent écrits par l'Anglais John Francis Wade vers 1740 mais il existe d'autres suggestions intrigantes. Parmi les auteurs du texte qui ont été proposés se trouvent saint Bonaventure, un érudit italien du 13e siècle, ainsi que le roi Jean IV du Portugal au 17e siècle et la mélodie a été attribuée à Haendel, Gluck et au compositeur portugais Marcos António da Fonseca Portugal, tandis qu'une mélodie étonnamment semblable intitulée « Rage Inutile » tirée de l'opéra comique français *Acajou* de 1744 est souvent mentionnée. Quoi qu'il en soit, l'hymne se répandit rapidement et fut inclus dans les célébrations de Noël par les moines simultanément en France et en Allemagne quand il devint un grand succès à Édimbourg où on rapportait que « les apprentis le sifflaient dans toutes les rues » et « les merles de la place entraient dans le chœur ! »

Si les garçons et les oiseaux sifflaient *Adeste fideles* dans les rues d'Édimbourg, les garçons du Tyrol (et de plusieurs autres parties de l'Europe) chantaient d'autres chansons dans les traditionnelles « processions des garçons à l'étoile », rappelant la légende des trois Mages. Jumelé ici avec *Adeste fideles*, *Es wird schon gleich dunkel* (ou, en dialecte tyrolien, *Es wird scho glei dumpa*) invite Jésus à « s'endormir doucement » car le soir tombe. Le fait que le sauveur du monde et le fils de Dieu est aussi un enfant nouveau-né qui a besoin de soin et de protection a touché une corde sensible et de nombreuses chansons de Noël mettent l'accent sur cet aspect. *Balulalow* et *Baloo Lammy* (« Lullaby, little lamb »), toutes deux d'origine écossaise, sont deux des nombreuses berceuses à Jésus dans la mangeoire. Les deux renferment des couplets de *Ane Sang of the Birth of Christ*, un texte écossais du 16e siècle qui était probablement une traduction du choral *Vom Himmel Hoch* de Martin Luther mais, tandis que *Baloo Lammy* est un air traditionnel, celui de *Balulalow* fut composé par Peter Warlock en 1919. Dans le même esprit, *Un flambeau, Jeannette, Isabelle*, qu'on croit généralement provenir de Provence, décrit une scène où deux trayeuses trouvent par hasard le nouveau-né dans la mangeoire et courent avertir les villageois du grand événement tout en leur recommandant de ne pas faire de bruit pour ne pas déranger l'enfant « qui sourit dans ses rêves ». Comme c'est souvent le cas, l'origine de la chanson est obscure – la mélodie elle-même fut utilisée en 1672 par le compositeur Marc-Antoine Charpentier dans sa musique de scène pour la pièce *Le Médecin malgré lui* de Molière mais on ne sait pas exactement s'il l'a écrite lui-même ou simplement empruntée. Elle est ici combinée à un autre Noël français, *Noël nouvelet*, souvent associé au jour de l'an plutôt qu'à Noël, peut-être à cause de son titre : les deux mots tirent leur origine de *nouveau*, soulignant que la naissance du

Christ est vraiment le commencement de quelque chose de nouveau.

En provenance de la France, *Les Anges dans nos campagnes* ont aussi prêté leur mélodie au monde de langue anglaise sous le nom d'*Angels We Have Heard on High* mais elle a également été transformée en chanson d'amour : avec un texte et un titre nouveaux – *La Marche des anges* – elle a été chantée par le roi des chanteurs de charme, Charles Aznavour, dans le film de 1960 *Un Taxi pour Toubrouk* dont l'action se passe en Afrique du nord pendant la seconde guerre mondiale. On a beaucoup d'autres exemples de chants de Noël qui se sont infiltrés dans la culture populaire mais comme l'indiquent ceux de Charpentier et de Warlock mentionnés ici, il se trouve aussi des liens étroits avec la musique dite artistique. *Convidando está la noche* (« La nuit nous invite ») par exemple fut composé par Juan García de Zéspedes (c. 1619–78), un compositeur, chanteur et violoniste mexicain apparemment né à Puebla, une ville fondée par les colonialistes espagnols dans les années 1530. Zéspedes écrivit de la musique sacrée et des pièces profanes inspirées par la musique folklorique et, dans *Convidando está la noche*, des musicologues ont trouvé des traces de danses d'origine africaine. Un autre compositeur présenté dans ce programme (bien qu'indirectement) – et beaucoup plus connu – est Frédéric Chopin; son Scherzo no 1 en si mineur pour piano op. 20 cite la mélodie de *Lulajże, Jezuniu* (« Dors, petit Jésus » – une autre berceuse!) originaire du 17e siècle et l'un des noëls polonais des plus populaires. De même, on a remarqué les ressemblances entre l'aria *He shall feed his flock* du *Messie* de Haendel et le traditionnel *Canzone d'l zampognari* du sud de l'Italie. La mélodie faisait partie du répertoire des musiciens de la campagne qui allaient à Naples et à Rome à Noël jouer des instruments comme la *zampogna* (cornemuse) et le *piffero* (chaleur). Il est possible que Haendel ait

entendu « The Bagpipers' Carol » quand il se rendit en Italie au début du 18e siècle mais il est par ailleurs certain que le plus célèbre Noël italien de tous, *Tu scendi dalle stelle*, en provient.

Canzone d'l zampognari est combiné ici avec *Maria durch ein Dornwald ging*, une chanson allemande qu'on dit parfois dater du 16e siècle tandis que plusieurs chercheurs croient qu'elle provient de diverses sources traditionnelles vers 1850, au sommet de la période passionnée de folklore. Une revendication beaucoup plus sérieuse d'authenticité peut être portée sur *In dulci jubilo* dont l'air est noté dans un manuscrit d'environ 1420, conservé à la bibliothèque de l'université de Leipzig. Il se répandit rapidement en Europe – une version en suédois se trouve dans le recueil finlandais *Piä cantiones* mentionné plus haut – et même au-delà selon un compte rendu, car il aurait été chanté simultanément en treize langues européennes et indiennes à un rassemblement à une mission chrétienne à Bethlehem en Pennsylvanie en 1745. Sa compagne ici est presque aussi vénérable, *I Saw Three Ships*, un Noël anglais traditionnel imprimé pour la première fois en 1666 et très connu des deux côtés de l'Atlantique.

Grâce à leur langue commune, la Grande-Bretagne et l'Amérique du Nord partagent un trésor de Noëls – mais les titres peuvent être trompeurs. *It Came Upon the Midnight Clear* n'en est qu'un exemple : les paroles, écrites par un pasteur de la Nouvelle Angleterre dans les années 1840, sont habituellement chantées aux États-Unis sur une mélodie du compositeur américain Richard Storrs Willis tandis qu'un Anglais chanterait normalement l'air entendu sur ce disque, d'Arthur Sullivan, connu par l'association Gilbert et Sullivan. Une confusion différente règne parfois sur le Noël suédois *Nu tändas tusen juleljus* (« On allume mille lumières de Noël ») écrit en 1898, et *V lesu rodilas elochka* (« La forêt a érigé un arbre de Noël ») où la similitude des mélodies

a porté à croire que la chanson russe, écrite quelques années plus tard, n'est qu'une autre version du chant suédois ou le résultat d'un simple plagiat.

Comme nous l'avons constaté, les questions de nationalité, d'auteur et d'authenticité restent souvent sans réponse quant aux chants de Noël, possiblement parce qu'elles sont insignifiantes sous plusieurs aspects ! Ces chansons (qu'il s'agisse des paroles, des mélodies ou des deux) qui ont capté notre imagination pendant des siècles sont devenues un héritage vraiment international, tout comme Noël lui-même. Un exemple éloquent en est la célèbre trêve de Noël en 1914 quand les soldats des deux côtés du champ de bataille près d'Ypres en Belgique ont spontanément – et sans autorisation – posé leurs armes et chanté ensemble *Stille Nacht/Silent Night/Douce nuit*. En faisant ce choix de chants et en jouant ses fantaisies sur eux, Anders Miolin a voulu transmettre cette universalité de Noël, utilisant une variété de styles sans oublier que plusieurs des mélodies sont traditionnelles ou écrites dans un idiome de chant folklorique. Ses deux compositions propres reflètent aussi cet aspect : se rappelant un Noël passé en Martinique, avec du chant et des tambours dans la forêt tropicale par une température de 35°C, il décrit une expérience « plus profane que sacrée – une inspiration rythmique ». Et le fait que Noël n'est pas le même partout même quand ses chants le sont, lui a inspiré de donner une tournure des Balkans à *Jingle Bells* qu'il cite dans son *Azure Christmas*. Mais les racines suédoises de Miolin sont tout aussi évidentes dans ses commentaires sur *Stellæ nocte hibernali somniantes* (« Étoiles rêveuses par nuit d'hiver ») : « après avoir entendu tous ces chants de Noël traditionnels, de sortir dehors dans la neige et de regarder le clair ciel d'hiver avec toutes ses étoiles scintillantes rêvant à notre place... »

© *BIS Records* 2012

Né à Stockholm, **Anders Miolin** enseigne présentement la guitare à l'Université des Arts à Zurich. Après de longues études commencées tôt dans sa vie aux académies de musique de Copenhague, Malmö et Bâles, le début de sa carrière fut marqué par des prix de l'Académie royale suédoise de musique et la Fondation danoise Sonning en plus des premiers prix à des concours internationaux en Finlande, Italie et Martinique. Plusieurs disques de guitare alto à dix et onze cordes suivirent les prix et la presse musicale classique leur fit de grands éloges. Les sorties d'Anders Miolin sur étiquette BIS incluent des CDs solos avec ses propres transcriptions de musique de Satie [BIS-586], Ravel [BIS-886], Debussy [BIS-986] et Granados [BIS-1116] ainsi que « The Lion in the Lute » [BIS-926], un programme de musique anglaise pour guitare et toute la musique solo pour guitare de Villa-Lobos [BIS-686] décrite par *classiqueinfo-disque.com* comme « une magnifique intégrale de l'œuvre pour guitare solo par le remarquable instrumentiste qu'est Anders Miolin. »

En 2003, Anders Miolin et le luthier Ermanno Chiavi ont développé la guitare à treize cordes « Chiavi-Miolin ». D'une étendue de cinq octaves et à la palette sonore jamais entendue, ce nouvel instrument naquit suite à la recherche de Miolin pour un instrument qui couvrirait tous les styles possibles de la Renaissance à la musique contemporaine et permettrait des transcriptions de musique venant de diverses traditions instrumentales. Anders Miolin s'est établi sur la scène internationale comme un pionnier sur cet instrument unique. Anders Miolin est également arrangeur et compositeur ainsi que l'auteur de *The Art of the Classical Guitar* (2013).

The music on this Hybrid SACD can be played back in Stereo (CD and SACD) as well as in 5.0 Surround sound (SACD).

Our surround sound recordings aim to reproduce the natural sound in a concert venue as faithfully as possible, using the newest technology. In order to do so, all five channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added: a so-called 5.0 configuration. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

RECORDING DATA

Recording: March 2012 at Länna Church, Sweden
Producer and sound engineer: Matthias Spitzbarth

Equipment: Neumann microphones; RME Octamic D microphone preamplifier and high resolution A/D converter; Sequoia Workstation; Pyramix DSD Workstation; B&W Nautilus 80z loudspeakers
Original format: 96 kHz / 24-bit

Post-production: Editing and mixing: Matthias Spitzbarth

Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © BIS Records 2012
Translations: Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)
Front cover image: © Vladimir Blinov / depositphotos.com
Photographs of Anders Miolin: © Arsène Saheurs and © BIS Records
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett, Compact Design Ltd, Saltdean, Brighton, 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

BIS-2026 SACD © & ℗ 2012, BIS Records AB, Åkersberga.