

AUGUST SÖDERMAN

1832-1876

Hafsfrun

Romans för tenor och orkester
Solo ballad for tenor and orchestra

Källkritisk utgåva av/Critical edition by Cristian Marina

Levande musikarv och Kungl. Musikaliska akademien

Syftet med Levande musikarv är att tillgängliggöra den dolda svenska musikskatten och göra den till en självklar del av dagens repertoar och forskning. Detta sker genom notutgåvor av musik som inte längre är skyddad av upphovsrätten, samt texter om tonsättarna och deras verk. Texterna publiceras i projektets databas på internet, liksom fritt nedladdningsbara notutgåvor. Huvudman är Kungl. Musikaliska akademien i samarbete med Musik- och teaterbiblioteket och Svensk Musik.

Kungl. Musikaliska akademien grundades 1771 av Gustav III med ändamålet att främja tonkonsten och musiklivet i Sverige. Numera är akademien en fristående institution som förenar tradition med ett aktivt engagemang i dagens och morgondagens musikliv.

Swedish Musical Heritage and The Royal Swedish Academy of Music

The purpose of Swedish Musical Heritage is to make accessible forgotten gems of Swedish music and make them a natural feature of the contemporary repertoire and musicology. This it does through editions of sheet music that is no longer protected by copyright, and texts about the composers and their works. This material is available in the project's online database, where the sheet music can be freely downloaded. The project is run under the auspices of the Royal Swedish Academy of Music in association with the Music and Theatre Library of Sweden and Svensk Musik.

The Royal Swedish Academy of Music was founded in 1771 by King Gustav III in order to promote the composition and performance of music in Sweden. Today, the academy is an autonomous institution that combines tradition with active engagement in the contemporary and future music scene.

www.levandemusikarv.se

Huvudredaktör/Editor-in-chief: Anders Wiklund
Notgrafisk redaktör/Score layout editor: Anders Högstedt
Textredaktör/Text editor: Erik Wallrup

Levande musikarv/Swedish Musical Heritage
Kungl. Musikaliska akademien/The Royal Swedish Academy of Music
Utgåva nr 1553/Edition No. 1553
2018
Notbild/Score: Public domain. Texter/Texts: © Levande musikarv
ISMN 979-0-66166-343-0

Levande Musikarv finansieras med medel från/Published with financial support from Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Marcus och Amalia Wallenbergs Stiftelse, Statens Musikverk, Riksbankens Jubileumsfond, Svenska Litteratursällskapet i Finland och Kulturdepartementet.
Samarbetspartners/Partners: Musik- och teaterbiblioteket, Svensk Musik och Sveriges Radio.

Hafsfrun

Romans för tenor och orkester

August Söderman

(1832-1876)

Allegro $\text{♩} = 100$

Piccolo

2 Flauti

2 Oboi

2 Clarinetti in B

2 Fagotti

2 Corni in G

3 Tromboni

Timpani

Tenore

Violini I

Violini II

Viole

Violoncelli

Bassi

Allegro $\text{♩} = 100$

spicc. pizz. arco
pp spicc. semper simile pizz.

divisi arco spicc. semper simile uniti
pizz. pizz. pizz. pizz.

spicc. pizz. marcato uniti
pp divisi pizz. uniti

divisi pizz. marcato uniti
pizz. divisi arco uniti
arco

pizz.

3

Picc.

Fl. *pp*

Ob.

Cl. (B)

Fag.

Cor. (G)

Tbn.

Timp.

T.

Vl. I arco

Vl. II divisi *marcato* uniti

Vle. arco spicc. *sempre simile*

Vc.

Bassi

I. *pp*

pizz. divisi arco

pizz.

Detailed description: This is a page from a musical score. The top section contains staves for Picc., Fl., Ob., Cl. (B), and Fag. The Flute has a dynamic of *pp*. The Clarinet (B) has a melodic line with dynamics *pp* and *pp*. The middle section contains staves for Cor. (G), Tbn., Timp., T., Vl. I, Vl. II, Vle., Vc., and Bassi. The Violin I starts with an arco line followed by a pizzicato section with divisi and arco markings. The Violin II starts with a marcato section followed by a pizzicato section with divisi and arco markings. The Viola starts with an arco section followed by a spiccato section with *sempre simile* markings. The Cello and Double Bass both have sustained notes with dynamics *pp*.

5

A

Picc.

Fl.

Ob.

Cl. (B)

Fag.

Cor. (G)

Tbn.

Timp.

T.

Vl. I

Vl. II

Vle

Vc.

Bassi

p leggiero

a 2

ppp

p

Så röd *ski - ner*

uniti pizz.

A *arco*

sempre p e spicc.

arco

sempre p e spicc.

uniti arco

sempre p e spicc.

pizz.

marcato

uniti pizz.

8

Picc. -

Fl. a 2 *p leggiero* - *pp*

Ob. - *pp*

Cl. (B) - *pp*

Fag. -

Cor. (G) *ppp* -

Tbn. - *pp*

Tim. -

T. må - - - - nan bland stjär - - - - nor
pizz.

Vl. I -

Vl. II divisi - uniti pizz.

Vle divisi pizz. marcato uniti

Vc. -

Bassi -

10

Picc.

Fl.

Ob.

Cl. (B)

Fag.

Cor. (G)

Tbn.

Timp.

T.

Vl. I

Vl. II

Vle

Vc.

Bassi

pp

dim.

p *dim.*

små,

Skön

arco

2 1

restez à la pos.

1 3

sul A

pizz.

arco

12

Picc.

Fl.

Ob.

Cl. (B)

Fag.

Cor. (G)

Tbn.

Timp.

T.

Vl. I arco

Vl. II arco

Vle. arco

Vc. divisi

Bassi pizz.

Hafs - - - - frun hon gåن - - - - gar på

a 2

p

a 2

ppp

divisi

divisi pizz.

marcato

uniti

14

Picc.

Fl.

Ob.

Cl. (B)

Fag.

Cor. (G)

Tbn.

Timp.

T.

Vl. I

Vl. II

Vle

Vc.

Bassi

pp

I.

pp

pp

a 2

a 3

dim.

dim.

til - - - ja
blå.
pizz.

pizz.

arco

arco

16 [B]

Picc.

Fl.

Ob.

Cl. (B)

Fag.

Cor. (G)

Tbn.

Timp.

T.

Vl. I

Vl. II

Vle.

Vc.

Bassi

Mörk rul-lar vå- - - gen mot

[B] pizz.

sul G arco

arco

mf f

arco

pizz.

pizz.

dim.

dim.

18

Picc.

Fl.

Ob.

Cl. (B)

Fag.

Cor. (G)

Tbn.

Timp.

T.

Vl. I

Vl. II

Vle

Vc.

Bassi

f

dim.

pp *dim.*

pp *dim.*

pp *dim.*

hvi - - - - tan — sand.

pizz. arco

sul G arco

arco

mf *f*

dim.

20

Picc.

Fl.

Ob.

Cl. (B)

Fag.

Cor. (G)

Tbn.

Timp.

T.

Der går en yng - ling wid haf - - - - - vets strand — och

Vl. I

p spicc. pizz. arco pizz.

Vl. II

arco pizz. divisi arco uniti pizz.

Vle.

p spicc. marcato cresc. divisi pizz.

Vc.

divisi marcato cresc. uniti

Bassi

marcato divisi arco uniti arco cresc.

pizz.

Text below the vocal line:

Der går en yng - ling wid haf - - - - - vets strand — och

Musical instructions for strings:

- Vl. I: *p* spicc. pizz. arco pizz.
- Vl. II: arco pizz. divisi arco uniti pizz.
- Vle.: *p* spicc. marcato cresc. divisi pizz.
- Vc.: divisi marcato cresc. uniti
- Bassi: marcato divisi arco uniti arco cresc.

22

Picc. *mf* <

Fl. *mf* <

Ob. I.

Cl. (B) *p*

Fag. *p*

Cor. (G)

Tbn.

Timp.

T. läng - - - - tar och brin - - - -
arco pizz. divisi arco

Vl. I *pizz.* divisi arco

Vl. II *pizz.* divisi arco

Vle *pizz.* arco

Vc. *pizz.* divisi arco

Bassi *pizz.*

24

Picc.

Fl.

Ob.

Cl. (B)

Fag.

Cor. (G)

Tbn.

Timp.

T.

Vl. I

Vl. II

Vle.

Vc.

Bassi

C

a 2 dolce ben legato

p *p* *p*

I.

dolce *p* *p* *p*

p *p* *ben legato* *p*

p *p* *ben legato* *p*

p *p*

ner. *O!* *kom hit, o, kom hit du för -*

uniti pizz.

uniti pizz.

C

p

arco

p

divisi pizz.

p

pizz.

p

uniti arco

p

27

Picc.

Fl.

Ob.

Cl. (B)

Fag.

Cor. (G)

Tbn.

Timp.

T.

Vl. I

Vl. II

Vle

Vc.

Bassi

a 2

cresc.

dim.

cresc.

dim.

cresc.

dim.

cresc.

dim.

cresc.

dim.

cresc.

dim.

cresc.

cresc.

cresc.

cresc.

cresc.

dim.

cresc.

cresc.

cresc.

cresc.

dim.

30

Picc.

Fl.

Ob.

Cl. (B)

Fag.

Cor. (G)

Tbn.

Tim.

T.

sökt dig i sö - der jag sökt dig i nord, Jag sökt dig ut-öf - ver den

Vl. I

Vl. II

Vle

Vc.

Bassi

33

D rit.

Picc.

Fl.

Ob.

Cl. (B)

Fag.

Cor. (G)

Tbn.

Timp.

T.

vi - - - da jord: _____ På Jord____ jag al - drig dig fin - - - -

D rit.

Vl. I

Vl. II

Vle

Vc.

Bassi

36

Picc.

Fl.

Ob.

Cl. (B)

Fag.

Cor. (G)

Tbn.

Timp.

T.

Vl. I

Vl. II

Vle

Vc.

Bassi

a 2

p

I.

II.

ner.

p spicc.

mf

divisi

p spicc.

mf

divisi

pizz.

divisi

p spicc.

mf marcato

uniti

pizz.

p marcato

mf

p

38

Picc. *ff*

Fl. *ff*

Ob. *ff*

Cl. (B) *ff*

Fag. *ff*

Cor. (G)

Tbn.

Ptti. *p* *dim.*

T. divisi arco

Vl. I *ff* divisi pizz. *ff* uniti arco *p* spicc.

Vl. II *ff* *ff* uniti arco *p* spicc.

Vle. *ff* arco *p* spicc. divisi pizz.

Vc. *ff* arco *marcato* pizz.

Bassi. *ff*

E

a 2 *dim.*

a 2 *dim.*

a 2 *dim.*

leggiero

dim.

dim.

dim.

dim.

Skön Hafs - - - frun hon

E

41

Picc.

Fl.

Ob.

Cl. (B)

Fag.

Cor. (G)

Tbn.

Timp.

T.

Vl. I

Vl. II

Vle

Vc.

Bassi

p leggiere

a 2

pp

I.

pp

pp

ppp

a 3

pizz.

trä - - - - der

på hvi - - - - tan

pizz.

uniti

divisi

pizz.

marcato

uniti

pizz.

pp

43

Picc.

Fl.

Ob.

Cl. (B)

Fag.

Cor. (G)

Tbn.

Timp.

T.

Vl. I

Vl. II

Vle

Vc.

Bassi

pp

pp

dim.

dim.

sand.

Hon

arco

reste à la pos.

sul A

pizz.

arco

45

Picc.

Fl.

Ob.

Cl. (B)

Fag.

Cor. (G)

Tbn.

Timp.

T.
yng - - - - - ling - en väck - - - - - er _____

Vl. I arco

Vl. II arco

Vle. arco

Vc. divisi

Bassi pizz.

Instrumental parts (from top to bottom): Picc., Fl., Ob., Cl. (B), Fag., Cor. (G), Tbn., Timp., T., Vl. I, Vl. II, Vle., Vc., Bassi.

Musical markings: dynamic *p*, dynamic *ppp*, dynamic *arco*, dynamic *divisi*, dynamic *pizz.*, dynamic *marcato*, dynamic *uniti*.

47

Picc.

Fl.

Ob.

Cl. (B)

Fag.

Cor. (G)

Tbn.

Timp.

T.

Vl. I

Vl. II

Vle

Vc.

Bassi

pp

I.

pp

pp

pp

a 2

pp

pp

dim.

dim.

re - - - - tan - de hand.

pizz.

uniti
pizz.

arco

arco

51

G

Picc.

Fl.

Ob.

Cl. (B)

Fag.

Cor. (G)

Tbn.

Timp.

T.

Vl. I

Vl. II

Vle

Vc.

Bassi

stjer - - - - - nor - - - - - små. - - - - -

pizz.

sul G arco

arco

mf

arco

fz

fz

53

Picc.

Fl.

Ob.

Cl. (B)

Fag.

Cor. (G)

Tbn.

Timp.

T.

Vl. I

Vl. II

Vle

Vc.

Bassi

Be - då - rad han stör - tar i böл - ja

cresc.

fz

55

Picc. *ff* a 2

Fl. *ff* *dim.*

Ob. *ff*

Cl. (B) *ff* *p* *dim.*

Fag. *ff* *p* *dim.*

Cor. (G) *ff* *p* *dim.*

Tbn. *ff* *dim.*

Timp. *ff* *pp* *dim.*

T. blå _____ och snart _____ i dju - pet för -

Vl. I *ff* *dim.*

Vl. II arco *ff* *dim.*

Vle. arco *ff* *dim.*

Vc. *ff* *dim.*

Bassi *ff* *dim.*

57 H

Picc. -

Fl. -

Ob. -

Cl. (B) -

Fag. -

Cor. (G) -

Tbn. -

Tim. -

T. -

swin - ner.

Vl. I -

Vl. II -

Vle -

Vc. -

Bassi -

60

Picc.

Fl. *fz* *pp*

Ob. *fz*

Cl. (B) *fz* *p* *pp*

Fag. *fz* *p*

Cor. (G)

Tbn. *dim.* *fz* *p*

Timp. *fz* *tr.* *dim.* *tr.* *ppp*

T.

Vl. I *pizz.* *p* *arco*

Vl. II *pizz.* *f*

Vle. *fz*

Vc. *fz* *p*

Bassi *fz* *pp*

62

Picc.

Fl. ten. *pp*

Ob.

Cl. (B) ten. *pp*

Fag.

Cor. (G)

Tbn.

Tim. *tr.* *dim.*

T.

Vl. I *pp*

Vl. II pizz. *p*

Vle pizz. *p*

Vc.

Bassi

Detailed description: This is a page from a musical score. It features two systems of music. System 62 starts with Piccolo (Picc.) and continues with Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet in B-flat (Cl. (B)), Bassoon (Fag.), Cor (G), Trombone (Tbn.), Timpani (Tim.), Trombone (T.), Violin I (Vl. I), Violin II (Vl. II), Viola (Vle), Cello (Vc.), and Double Bass (Bassi). The music consists of measures separated by vertical bar lines. Various dynamics are indicated: ten., pp, tr., dim., arco, pizz., and specific dynamics for each instrument like p for Vl. II and Vle. Measure 1 of system 62 has a dynamic of pp. Measures 2-3 have dynamics of tr. and dim. Measures 4-5 show arco and pizz. dynamics. Measures 6-7 show pp dynamics. Measures 8-9 show pizz. dynamics.

August Söderman

August Söderman (1832–1876) tillhör den lilla krets av äldre svenska tonsättare, vars verk regelbundet framförs. De mest levande verken pekar faktiskt på kännetecknande drag i hans produktion: *Ett bondbröllop* för manskvarterr visar till vokaltonsättaren Söderman och bröllopsmarschen ur skådespelet *Bröllopet på Ulfåsa* antyder att han skrev musik för teaterscenen.

August Söderman mer eller mindre föddes in i Stockholms musikliv. Hans far, Johan Wilhelm Söderman, var musikanförare vid flera av huvudstadens teatrar. August Söderman studerade vid Musikkonservatoriet 1847–50 och försörjde sig direkt därför som musiker på violin och oboe, bl.a. i Hovkapellet. 1851 engagerades han av Edvard Stjernström som musikanförare vid dennes resande teatersällskap, vilket blev början på Södermans många år vid scenen. Arbetet innebar att framställa musik för de aktuella uppsättningarna, både originalmusik och arrangemang, samt skaffa lämpliga musiker på turnéorterna. Sällskapet framträdde i Finland och Sverige. När Stjernström tog över Mindre teatern i Stockholm, blev Söderman dess musikansvarige.

1856–57 tillbringade Söderman i Leipzig för fördjupade musikstudier i främst kontrapunkt och komposition. Han fick där också tillfället att höra tidens nyare musik. Tillbaka till Stockholm fortsatte han arbetet vid Mindre teatern. 1860 blev han korvästare vid Kungliga Teatern, en period också biträdande hovkapellmästare – den ordinarie var Ludvig Norman. Söderman skulle bli denna scen trogen under resten av sitt liv. Han gjorde dock en längre resa till Tyskland 1869–70 för att bevista konserter och se operaföreställningar, parallellt med eget komponerande. 44 år gammal avled Söderman i hemstaden.

August Söderman var mycket produktiv som tonsättare. Hans scenanställningar krävde det, men han ville därutöver skriva annat. Den sceniska musiken domineras inte oväntat hans oeuvre, men han lämnade också efter sig åtskilliga sånger och körværk, liksom en del kammarmusik.

Två egenskaper fångar tonsättaren Söderman. Som teaterman levde han på förmågan att skriva musik med dramatisk nerv, musik som fick åhörarna att ryckas med. Vidare hade Söderman stort intresse för svensk folkmusik, vilket hörs i åtskilliga verk – antingen som direkta melodicitat eller genom egen musik i folkton. På den senare punkten banade han väg för senare kolleger som exempelvis Wilhelm Peterson-Berger och Hugo Alfvén.

© Gunnar Ternhag, Levande musikarv

Soloballader med orkesterackompanjemang *Qvarnruinen, Tannhäuser, Hafsfren, Der schwarze Ritter och Kung Heimer och Aslög*

Det sena 1700-talets intresse för vad man såg som folkliga myter inspirerade författare och tonsättare att skriva ballader. Genren blev väldigt populär från tidigt 1800-tal, med verk av tonsättare som Carl Loewe, Franz Schubert och Robert Schumann. Balladerna har berättande, episka texter, oftast i tredje person, gärna med ett motivval som anknyter till ett heroiskt, riddarromantiskt ideal eller till folkloristiska ämnen. Ofta förekommer också omkvädesstrofer. Musikaliskt berättas handlingen i en stil som växlar mellan deklamatoriska och mer melodiska avsnitt. Tempo- och tonartsbyten förekommer ofta och stor vikt läggs vid ackompanjemangets utformning. Allt ska bidra till att skildra textens innehåll och karaktär. Att en stor del av balladerna vände sig till en offentlig konsertpublik framgår av att många ballader skrevs för orkester och inte enbart för piano. Samtidens kopplade gärna balladerna till en nordisk sfär, både i fråga om handlingens innehåll och musikens karaktär.

Det är i denna tyska soloballadtradition som August Södermans fem verk hör hemma. Söderman vistades i Leipzig för studier 1856–57. Där kom han i kontakt med nyskrivna verk av Schumann, men även musik av Niels W. Gade och Richard Wagner påverkade honom mycket. I Leipzig skrev Söderman två ballader för en röst och orkester, *Die verlassene Mühle (Qvarnruinen)* med text av August Schnetzler och *Tannhäuser*

med text av Emanuel Geibel. En inspirationskälla till *Tannhäuser* var Wagners opera med samma namn. Söderman hörde den i Leipzig våren 1857 och har i brev skildrat det starka intryck som verket gjorde på honom. Båda balladerna gavs ut av Musikaliska konstföreningen på 1860-talet. *Tannhäuser* prisbelönades 1860 och blev ett stycke som kontinuerligt framfördes vid offentliga konserter. Balladen har en uppförandetid på omkring tio minuter. Ett orkesterackompanjemang med stor variation i tempo, dynamik och instrumentation understryker den dramatiska handlingen i berättelsen om sångaren Tannhäuser.

Något mindre omfattande är *Häfsfrun*, som gavs ut i partitur för sång och orkester 1861, samt för sång och piano tio år senare. Verket *Der schwarze Ritter* är skrivet till en text av Ludwig Uhland, en av de författare som blev flitigt tonsatt. Av Södermans hand finns en orkesterskiss av verket från 1874. Skissen var grund för det partitur som J.P. Carstensen skrev och som framfördes 1887. I samtida recensioner berömdes *Der schwarze Ritter* och man framhöll den påverkan från Schumanns musik som man ansåg sig finna i verket.

Den sista balladen, *Kung Heimer och Aslög* från omkring 1870, anknyter till det samtida intresset för fornordisk mytologi. Textförfattaren Frans Hedberg skildrar här en episod där Heimer sjunger för Aslög. Ackompanjemangen har den för Söderman typiska harmoniken med förhållningar och orgelpunkter.

Södermans soloballader, inte minst *Tannhäuser* och *Kung Heimer och Aslög*, var mycket populära under en lång tid. De framfördes regelbundet och samtliga utom *Häfsfrun* gavs ut som klaverutdrag på 1880-talet. Att de inte bara var en angelägenhet för det svenska musiklivet får man en antydan om genom att flera av balladerna också gavs ut med tysk text.

© Karin Hallgren, Levande musikarv

Kritisk kommentar

Källmaterial

Utgåvan grundar sig på partitur i autograf (A).

Det exemplar som använts som förlaga återfinns hos Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm.

På titelsidan står det: ”Häfsfrun/Romance för Tenor och Orchester/komponerad/af/ August Söderman”.

På sista partitursidan står det: ”d. 13. Mars 1861.”.

Kommentarer

Undertiteln omstavat till: ”Romans för tenor och orkester”.

I timpanistämman förekommer det även Bäcken som i utgåvan noteras Piatti eftersom man utgår från att det handlar om parcymbaler, dvs. piatti a due. Inget anslagssätt angivet.

TAKT	INSTR.	ANM.
10	timp	p tillagt
30	cor	crescendobåge och p tillagda i a m t.26
39	piatti	bindebåge kan ev. saknas mellan 1:a och 2:a noten (ett enda anslag), jfr övriga instrument
45-46	cor	ppp tillagt i a m t.12-13

© Cristian Marina, Levande musikarv

August Söderman

August Söderman (1832–1876) belongs to the limited circle of earlier Swedish composers whose works are still performed regularly. The fact is that the compositions which have worn best highlight significant traits of his output: *Ett bondbröllop* (Peasant wedding), for male voice quartet, shows Söderman as a vocal composer, while the wedding march from the drama *Bröllopet på Ulfåsa* (Wedding in Ulfåsa) intimates that he wrote incidental music for the theatre.

August Söderman was practically born into Stockholm's music community. His father, Johan Wilhelm Söderman, directed the music at several Stockholm theatres. August Söderman studied at the Royal Conservatory of Music between 1847 and 1850. Immediately afterwards he began earning his living as a violinist and oboist, e.g. with the Royal Court Orchestra. In 1851 he was engaged as director of music in a touring theatre company run by Edvard Stjernström, and this marked the beginning of a long-lasting relationship with the theatre. His duties involved supplying music – both new compositions and arrangements – for current productions and finding suitable musicians in the places visited. The company performed in Finland and Sweden. When Stjernström took over Mindre teatern in Stockholm, Söderman became its director of music.

Söderman spent 1856 and 1857 in Leipzig, pursuing advanced studies, mainly in counterpoint and composition. This also gave him the opportunity of hearing more recent music. Returning to Stockholm, he resumed his post at Mindre teatern. In 1860 he became chorus master at the Royal Opera, where for a time he deputised as chief conductor, the regular incumbent being Ludvig Norman. Söderman remained true to this stage for the remainder of his life, but in 1869–70 he went on a long tour of Germany to attend concerts and operatic performances, concurrently with his activity as a composer. He died in his home city, aged 44.

August Söderman was a highly prolific composer. His theatre appointments demanded as much, but he also wanted to write music of other kinds. Not unexpectedly, his output is dominated by stage music, but he also left a good number of songs and choral compositions, as well as a certain amount of chamber music.

As a composer, Söderman can be pinned down with two qualities. In the theatre he lived on his bent for writing music with dramatic verve, music which carried the listeners away. Secondly, he was greatly interested in Swedish folk music, an interest manifested by direct melodic quotations or by music of his own in folk-tune idiom. In this latter respect he paved the way for later colleagues such as Wilhelm Peterson-Berger and Hugo Alfvén.

© Gunnar Ternhag, Levande musikarv
Transl. Roger Tanner

Solo ballads with orchestral accompaniment

Qvarnruinen, Tannhäuser, Hafsfrun, Der schwarze Ritter and Kung Heimer och Aslög

The late 18th century fascination for what was seen to be folk myths acted as the inspiration for authors and composers to write ballads. The genre became very popular starting in the early 19th century with works by Carl Loewe, Franz Schubert and Robert Schumann. The ballads have narrative, epic texts, often from a third person perspective, and with themes connected to a heroic, romantic knight-in-shining-armour ideal, or to folkloric subjects. There are often recurring chorus strophes. Musically the plot is told in a style that alternates between declamatory and more melodic sections. Tempo and key changes are frequent and the shaping of the accompaniment is of great importance. All elements are expected to interpret the content and character of the text. It is clear that a great majority of ballads were geared to a public concert-going audience from the fact that many of them were written for orchestral accompaniment and not just piano. During this period ballads were associated with a nordic sphere, both with

regards to the content of the plot and the character of the music.

It is within this German solo ballad tradition that August Söderman's five works find a home. Söderman spent time in Leipzig studying from 1856–1857. While there he came into contact with newly composed works by Schumann, but the music of Niels W. Gade and Richard Wagner also left a great impression on him. In Leipzig Söderman composed two ballads for solo voice and orchestra, *Die verlassene Mühle* (*Qvarnruinen*) with text by August Schnetzler and *Tannhäuser* with text by Emanuel Geibel. One source of inspiration for *Tannhäuser* was Wagner's opera of the same name. Söderman had heard it in Leipzig in the spring of 1857 and has described in correspondence the great impact the work had on him. Both ballads were published by the *Musikaliska konstföreningen* (The Swedish Art Music Society) during the 1860s. *Tannhäuser* was awarded a prize in 1860 and it became a piece that was performed regularly at public concerts. The ballad has a performance time of circa 10 minutes. The orchestra accompaniment, with great variation in tempo, dynamics and instrumentation, emphasises the dramatic plot of the story of the singer *Tannhäuser*.

The somewhat less extensive *Hafsfrun* was published as a score for voice and orchestra in 1861, and ten years later in a version for voice and piano. The work *Der schwarze Ritter* is composed to a text by Ludwig Uhland, one of the more frequently employed authors. An orchestral sketch in Söderman's hand is extant from 1874. The sketch formed the basis of the score that J.P. Carstensen later composed, and which was performed in 1887. Contemporary reviews of the work praise *Der schwarze Ritter* and draw attention to the influence of Schumann's music that was seen to be present in the work. The last ballad, *Kung Heimer och Aslög* from circa 1870, draws on the contemporary interest in ancient Nordic mythology. Frans Hedberg, the author of the text, portrays an episode in which Heimer sings for Aslög. The accompaniment has harmony typical for Söderman featuring suspensions and pedal points.

Söderman's solo ballads, in particular *Tannhäuser* and *Kung Heimer och Aslög*, were long very popular. They were performed regularly, and all of them, with the exception of *Hafsfrun*, were published as piano-vocal scores in the 1880s. That they weren't merely an everyday feature of Swedish musical life is indicated by the fact that many of the ballads were published with German text.

© Karin Hallgren, Levande musikarv
Transl. Nicole Vickers