

MARCELLE de MANZIARLY

CHAMBER WORKS

Cecilia Ziliacus
violin

Kati Raitinen
cello

Bengt Forsberg
piano

Peter Friis Johansson
piano

de MANZIARLY, Marcelle (1899–1989)

	Piano Trio (1921) (<i>Éditions Maurice Senart</i>)	22'53
1	I. <i>Grave, rude, sans lenteur</i>	8'36
2	II. <i>Rapide</i>	3'02
3	III. <i>Sans trop de lenteur</i>	5'36
4	IV. <i>Rude, assez vite</i>	5'25
5	Nocturne for violin and piano (1977) (<i>Manuscript</i>)	2'28
6	Dialogue for cello and piano (1970) (<i>Manuscript</i>)	10'56
	Sonata for Violin and Piano (1918) (<i>Manuscript</i>)	22'11
7	I. <i>Modéré, très simple et expressif</i>	6'28
8	II. <i>Lent et grave</i>	5'19
9	III. <i>Tumultueux</i>	10'16

Trilogue for violin, cello and piano (1977) *(Manuscript)*

10	Prologue	9'46
11	Premonition	4'13
12	Epilogue	2'40
		2'51

TT: 69'46

Cecilia Zilliacus *violin*

Kati Raitinen *cello*

Bengt Forsberg *piano* [tracks 1–5, 7–12]

Peter Friis Johansson *piano* [track 6]

Instrumentarium

Violin: Nicolò Gagliano (on loan from the Järnåker Foundation)

Cello: probably built in Rome, c. 1750

Grand Piano: Steinway D

Marcelle de Manziarly (1899–1989) was a hugely successful composer, conductor, pianist and teacher. She was born in Kharkiv in 1899 to a French father and a Russian mother, and her family moved to Paris in 1904. In 1911 she became a private music pupil of the celebrated French music teacher, conductor and composer Nadia Boulanger (1887–1979). Their shared joint French/Russian heritage formed an important cultural bond between them, and they remained extremely close until Nadia Boulanger’s death. Precociously talented, de Manziarly achieved her earliest successes as both a pianist and a composer in Paris in the years between the First and Second World Wars. Although not all of their names have remained well known today, many women composers were active in earlier twentieth-century France, including Germaine Tailleferre, Marguerite Canal, Jeanne Leleu, Elsa Barraine, Claude Arrieu, Yvonne Desportes, Claire Delbos and Nadia Boulanger’s famous younger sister Lili Boulanger, who became the first woman to win France’s prestigious prix de Rome composition competition in 1913 but who also died tragically young at the age of only 24 in 1918.

Following the First World War, as Nadia Boulanger’s reputation as a composition teacher blossomed, it increasingly became an honour to have studied with her. In 1911 Marcelle de Manziarly became one of her first composition students. She was also one of her most gifted, and Nadia Boulanger carefully nurtured and promoted her young protégée’s talents, helping to secure performances of her early works and introducing her to influential musicians and patrons. De Manziarly received première performances of her two of her early compositions – both heard on the current recording – by the prestigious Société Nationale de Musique (SNM) in the early 1920s: in 1921 her Violin Sonata was played by Gaston Poulet and Nadia Boulanger, followed by her Piano Trio, performed by Louis Bellanger, Maurice Maréchal and Nadia Boulanger in 1922.

Like her beloved teacher Nadia Boulanger, de Manziarly was also attracted to

conducting, and studied it with Felix Weingartner in Basel in 1930–31. She enjoyed great success as a conductor in 1933, when she directed the première performance of her Piano Concerto with Alfredo Casella and the Amsterdam Concertgebouworkest at the ISCM (International Society of Contemporary Music) Festival of Modern Music. Nadia Boulanger continued to advance de Manziarly's career throughout the 1930s, introducing her to an important Parisian music patron, Princesse Edmond de Polignac, with whom she became a great favourite. The Princesse commissioned a number of works from de Manziarly, including Three Duos for soprano and piano, which were given their première by Maria Modrakowska and Marie-Blanche de Polignac at a concert at the École normale de musique in June 1934. In February of the same year Nadia Boulanger also included a work by de Manziarly, *Triptyque pour une madone de Lorenzo d'Alessandro*, on the programme of her Parisian public conducting début. In 1937 de Manziarly was commissioned to compose music for France's Exposition Universelle (World Fair), writing incidental music for two of Henri Ghéon's plays produced at the Théâtre d'Essai, *La Parade du Port au Diable* and *Suzanne et les Vieillards*.

In common with those of many French musicians, de Manziarly's career was interrupted by the arrival of World War Two which she, like her mentor Nadia Boulanger, spent in the United States. She studied piano with Isabelle Vengerova in New York in 1943. That same year she became choir director at the École française in Middlebury (Vermont), where she also participated in chamber music concerts. Her *Sonate pour Notre-Dame de Paris*, which was inspired by the Liberation of Paris in 1944, became the first work to bring her to wider attention. She returned to Paris after the war, where her Sonata for two pianos was premièred by herself and Monique Haas on Radio France in 1946.

A further similarity with Nadia Boulanger is that Marcelle de Manziarly divided her later career between France and the United States. She gave concerts as both a

pianist and a conductor in the United States, where she also taught, as well as teaching music privately in France. Although her works have not remained well known, de Manziarly pursued a very successful career as a composer. She received many high-profile commissions, including her *Musique pour orchestre*, written from the Ojai Festival in California in 1950; her chamber opera *La Femme en Flèche* after a libretto by Nadine Lefébure for Radio France in 1954; *Trilogue* for bass flute, viola da gamba and harpsichord for Radio Genève in 1957; and *Périple* for oboe and piano for René Daraux in 1972. Between 1944 and 1975, she also wrote many articles on musical topics, often for the quarterly journal *Modern Music* (New York). Chamber music remained very important to her, and she continued to write chamber works and to participate in concerts of contemporary chamber music as a pianist throughout her life. She died in Ojai, California, in 1989, just five months before her ninetieth birthday.

The works collected together on this recording demonstrate how chamber music occupied de Manziarly throughout her lifetime: the Violin Sonata (1918), one of her earliest mature compositions; the youthful Piano Trio (1921); and a selection of pieces from much later – the *Nocturne* for violin and piano (1977), *Dialogue* for cello and piano (1970) and *Trilogue* for violin, cello and piano (1977). As is apparent through these works, de Manziarly had an extremely diverse compositional voice which spanned a large part of the twentieth century. Her style ranged from experiments with metre, rhythm and texture to extremely dissonant writing and advanced instrumental techniques. Chameleon-like, she was able to absorb and reinvent different musical styles and influences, from the modality of earlier twentieth-century France to the dissonance of mid-twentieth-century America. The influence of Nadia Boulanger and those who had guided her – particularly Gabriel Fauré, Claude Debussy, Maurice Ravel and Lili Boulanger – remained strong throughout her career.

The **Piano Trio** was written early in de Manziarly's career but is nonetheless a remarkably mature composition. The strong influence of the French chamber music tradition is apparent throughout the work, which is divided into four movements: *Grave, rude, sans lenteur*; *Rapide*; *Sans trop de lenteur* and *Rude, assez vite*. The rapid changes of metre and tempo and demanding writing for all three instruments are apparent from the first movement, as is the expanded harmonic palette which seems to point to the more dissonant style of the *Trilogie* and *Dialogue*. The second movement has the playful feel of a scherzo, as the theme first heard in the piano part moves in imitation throughout the instruments and de Manziarly skilfully interchanges plucked and bowed writing for the strings. The thick, chordal textures of the opening movement return in the third, which also includes more dissonant writing, before the relentless final movement brings the work to a close.

The **Violin Sonata** is cast in the traditional three movements, with modally inflected harmonies and thick piano texture, and is clearly influenced by earlier French composers, notably Debussy, Ravel and Lili Boulanger. The opening movement, marked *Modéré, très simple et expressif*, is unified by the haunting theme which is first heard in the piano at the opening and then repeated by the violin. Characteristic of contemporary French chamber music, the shimmering piano runs are often evocative of harp writing. The second movement, *Lent et grave*, has a hymn-like quality, with its thick chordal texture and slow tempo. The fast third movement, marked *Tumultueux*, contains some very demanding and advanced writing for both instruments, including octaves and chords in the violin part. Despite having been written almost sixty years later, the brief **Nocturne**, also for violin and piano, sounds so similar that the two pieces seem naturally to belong together. Regardless of its date of composition, the *Nocturne* is evocative of the sound world of earlier twentieth-century France, with its modal harmonies, soaring violin part and sparkling piano writing.

The single-movement *Dialogue* for cello and piano explores a spare and dissonant sound world, with many of the musical ideas again generated by short motifs which are frequently passed between the two instruments, placing them literally ‘in dialogue’ with each other. The piece includes some experimental and demanding writing for both instruments, as it explores their extreme ranges and employs a number of advanced techniques to dramatic effect.

Written as a commission for the Western Arts Trio of the University of Wyoming, to whom it is also dedicated, the slightly later *Trilogue* for violin, cello and piano similarly reveals a much more dissonant aspect of de Manziarly’s compositional palette. This dark and foreboding work consists of three sections, *Prologue*, *Premonition* and *Epilogue*, performed without a break. Very different to the Violin Sonata and *Nocturne*, the *Trilogue* is reflective of the dissonant yet minimalist soundscape of much mid-twentieth-century American art music. Suggestive of Webern, much of the work focuses upon short shard-like motifs and musical lines which pass between instruments as they move throughout the ensemble.

© *Laura Hamer 2024*

Cecilia Zilliacus studied the violin at the Royal College of Music in Stockholm and Cologne University of Music and Dance. As a soloist she has performed with most Swedish, as well as many Nordic and European symphony orchestras. A dedicated chamber musician, Zilliacus performs in different constellations in Sweden and internationally, collaborating with internationally active musicians and composers. She is the co-curator, with cellist Kati Raitinen, of a series at the Stockholm Concert Hall, as well as artistic director of Katrina Chamber Music on Åland since 2015, having held the same post at the Korsholm Music Festival in Vaasa, Finland (2018–22). She joined the Sibelius Academy in Helsinki as a violin teacher in 2023.

Cecilia Zilliacus's efforts to draw attention to lesser-known composers have resulted in an extensive repertoire ranging from the great classical and romantic works to contemporary chamber music. She is also interested in collaborations across genres, working with jazz and folk musicians, singer-songwriters and many other performers. A growing discography includes a number of internationally acclaimed recordings. Cecilia Zilliacus is a professor of violin at the Royal College of Music in Stockholm and a member of the Royal Swedish Academy of Music.

www.zilliacus.se

Kati Raitinen began playing the cello at the age of nine. After studies in her native Finland she moved to Stockholm and gained a soloist diploma from the Edsberg Institute of Music after studies under Frans Helmerson. Alongside her position as solo cellist with the Royal Swedish Orchestra (since 1995), Kati Raitinen is a committed chamber musician both in Sweden and internationally. As a member of the ZilliacusPerssonRaitinen string trio she has won three Swedish Grammy awards. Since 2007 the trio has been responsible for the chamber music series 'Äntligen måndag' ('Monday at last!') at the Stockholm Concert Hall, and it is the recipient of the Royal Swedish Academy of Music's Interpretpris, awarded for excellence in the field of chamber music. As a soloist, Raitinen has appeared with a number of orchestras in Sweden and Finland. She has also taught at the Royal College of Music in Stockholm since 2020. In 2022 she created a sound installation called *The Jukebox of Sorrow* for the Mänttä Art Festival, the largest summer exhibition of Finnish contemporary art. She was elected as a member of the Royal Swedish Academy of Music in 2023.

One of Sweden's most renowned pianists, **Bengt Forsberg** studied at the Gothenburg School of Music and Musicology, where he first majored in organ, receiving

his soloist's diploma as pianist in 1978. Much of Forsberg's renown is focused on his work as a chamber musician, both in Sweden and internationally. Among his regular partners are prominent instrumentalists such as the cellists Mats Lidström and Andreas Brantelid and violinists Nils-Erik Sparf and Cecilia Zilliacus. His collaboration with the mezzo-soprano Anne Sofie von Otter has been particularly successful and they regularly perform all over the world. Bengt Forsberg also appears as a soloist with orchestra, and has performed with all the major Swedish symphony orchestras as well as a number of international ones. His repertoire is exceptionally wide and he has become particularly renowned for playing unknown music by well-known composers as well as for exploring lesser-known and unjustly neglected composers, such as Medtner, Korngold, Alkan, Chabrier, Catoire, Friedman and Percy Grainger. He is also the music director of a highly regarded chamber music series in Stockholm. Bengt Forsberg has been a member of the Royal Swedish Academy of Music since 1997.

The pianist **Peter Friis Johansson** is known for his fiery performances, nuanced approach and insightful programming. He has earned international acclaim through his performances with leading ensembles and his prize-winning successes at numerous international piano competitions. In addition to pursuing a solo career, he is a passionate chamber musician as well as an entrepreneur – together with cellist Jakob Koranyi, he founded the Fairplay Chamber Music festival – and a teacher. From 2015 until 2020 he taught at the Academy of Music in Västerås and he has since regularly given masterclasses at music conservatories in Sweden and internationally.

www.peterfriisjohansson.com

Marcelle de Manziarly (1899–1989) war eine äußerst erfolgreiche Komponistin, Dirigentin, Pianistin und Lehrerin. Sie wurde 1899 als Tochter eines französischen Vaters und einer russischen Mutter in Charkiw geboren und zog 1904 mit ihrer Familie nach Paris. Im Jahr 1911 wurde sie Privatschülerin der berühmten französischen Musiklehrerin, Dirigentin und Komponistin Nadia Boulanger (1887–1979). Ihr gemeinsames französisch-russisches Erbe bildete ein wichtiges kulturelles Band zwischen ihnen, und sie blieben sich bis zum Tod von Nadia Boulanger sehr nahe. Das frühreife Talent de Manziarly erlangte seine ersten Erfolge als Pianistin und Komponistin in Paris in den Jahren zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Obwohl nicht alle ihre Namen heute noch bekannt sind, waren im Frankreich des frühen 20. Jahrhunderts viele Komponistinnen aktiv, darunter Germaine Tailleferre, Marguerite Canal, Jeanne Leleu, Elsa Barraine, Claude Arrieu, Yvonne Desportes, Claire Delbos und Nadia Boulangers berühmte jüngere Schwester Lili Boulanger, die 1913 als erste Frau den renommierten französischen Kompositionswettbewerb Prix de Rome gewann, aber 1918 im Alter von nur 24 Jahren auf tragische Weise starb.

Nach dem Ersten Weltkrieg, als ihr Ruf als Kompositionslehrerin aufblühte, wurde es zunehmend zu einer Ehre, bei Nadia Boulanger studiert zu haben. Im Jahr 1911 wurde Marcelle de Manziarly eine ihrer ersten Kompositionsschülerinnen. Sie war auch eine ihrer begabtesten, und Nadia Boulanger pflegte und förderte die Talente ihrer jungen Protégée sorgfältig, verhalf ihr zu Aufführungen ihrer frühen Werke und machte sie mit einflussreichen Musikern und Mäzenen bekannt. In den frühen 1920er Jahren wurden zwei ihrer frühen Kompositionen von der renommierten Société Nationale de Musique (SNM) uraufgeführt, die beide auf der vorliegenden Aufnahme zu hören sind: 1921 fand die Uraufführung ihrer Violinsonate durch Gaston Poulet und Nadia Boulanger statt, gefolgt von ihrem Klaviertrio durch Louis Bellanger, Maurice Maréchal und Nadia Boulanger im Jahr 1922.

Wie ihre geliebte Lehrerin Nadia Boulanger fühlte sich auch de Manziarly zum Dirigieren hingezogen und studierte es von 1930 bis 1931 bei Felix Weingartner in Basel. Einen großen Erfolg als Dirigentin feierte sie 1933, als sie die Uraufführung ihres Klavierkonzerts durch Alfredo Casella und das Amsterdamer Concertgebouw-orkest beim ISCM (International Society of Contemporary Music) Festival of Modern Music leitete. Nadia Boulanger förderte de Manziarlys Karriere in den 1930er Jahren weiter und machte sie mit einer bedeutenden Pariser Musikmäzenin, Princesse Edmond de Polignac, bekannt, bei der sie sehr beliebt wurde. Die Fürstin gab bei de Manziarly eine Reihe von Werken in Auftrag, darunter Drei Duos für Sopran und Klavier, die im Juni 1934 von Maria Modrakowska und Marie-Blanche de Polignac in einem Konzert an der École normale de musique uraufgeführt wurden. Im Februar desselben Jahres nahm Nadia Boulanger auch ein Werk von de Manziarly, *Triptyque pour une madone de Lorenzo d'Alessandro*, in das Programm ihres öffentlichen Dirigierdebüts in Paris auf. 1937 erhielt de Manziarly den Auftrag, Musik für die Exposition Universelle (Weltausstellung) in Frankreich zu komponieren. Sie schrieb die Bühnenmusik für zwei Stücke von Henri Ghéon, die am Théâtre d'Essai aufgeführt wurden: *La Parade du Port au Diable* und *Suzanne et les Vieillards*.

Wie bei vielen französischen Musikern wurde auch de Manziarlys Karriere durch den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs unterbrochen, den sie, wie ihre Mentorin Nadia Boulanger, in den Vereinigten Staaten verbrachte. Ab 1943 studierte sie in New York Klavier bei Isabelle Vengerova. Im selben Jahr wurde sie Chorleiterin an der École française in Middlebury (Vermont), wo sie auch an Kammermusikkonzerten teilnahm. Ihre *Sonate pour Notre-Dame de Paris*, die von der Befreiung von Paris im Jahr 1944 inspiriert war, wurde das erste Werk, mit dem sie größere Aufmerksamkeit erlangte. Nach dem Krieg kehrte sie nach Paris zurück, wo ihre Sonate für zwei Klaviere 1946 von ihr und Monique Haas im französischen Rundfunk uraufgeführt wurde.

Eine weitere Ähnlichkeit mit Nadia Boulanger besteht darin, dass Marcelle de Manziarly ihre spätere Karriere zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten aufteilte. Sie konzertierte sowohl als Pianistin als auch als Dirigentin in den Vereinigten Staaten, wo sie auch unterrichtete, sowie als Privatlehrerin in Frankreich. Obwohl ihre Werke nicht sehr bekannt geblieben sind, verfolgte de Manziarly eine sehr erfolgreiche Karriere als Komponistin. Sie erhielt zahlreiche hochkarätige Kompositionsaufträge, darunter ihre *Musique pour orchestre*, die sie 1950 für das Ojai Festival in Kalifornien schrieb, ihre Kammeroper *La Femme en Flèche* nach einem Libretto von Nadine Lefébure für Radio France (1954), *Trilogie* für Bassflöte, Viola da Gamba und Cembalo für Radio Genève (1957) und *Périple* für Oboe und Klavier für René Darau (1972). Zwischen 1944 und 1975 schrieb sie auch zahlreiche Artikel zu musikalischen Themen, oft für das vierteljährlich erscheinende Magazin *Modern Music* (New York). Die Kammermusik blieb ihr sehr wichtig, und sie schrieb weiterhin Kammermusikwerke und nahm zeitlebens als Pianistin an Konzerten mit zeitgenössischer Kammermusik teil. Sie starb 1989 in Ojai, Kalifornien, nur fünf Monate vor ihrem neunzigsten Geburtstag.

Die auf dieser Aufnahme versammelten Werke zeigen, wie sehr die Kammermusik de Manziarly zeitlebens beschäftigte: die Violinsonate (1918), eine ihrer frühesten reifen Kompositionen, das jugendliche Klaviertrio (1921) und eine Auswahl von Stücken aus späterer Zeit – das *Nocturne* für Violine und Klavier (1977), *Dialogue* für Cello und Klavier (1970) und *Trilogie* für Violine, Cello und Klavier (1977). Wie aus diesen Werken ersichtlich wird, hatte de Manziarly eine äußerst vielfältige kompositorische Stimme, die einen großen Teil des zwanzigsten Jahrhunderts umspannte. Ihr Stil reichte von Experimenten mit Metrum, Rhythmus und Textur bis hin zu extrem dissonanten Kompositionen und fortgeschrittenen Instrumentaltechniken. Wie ein Chamäleon war sie in der Lage, verschiedene musikalische Stile und Einflüsse zu absorbieren und neu zu erfinden, von der französischen

Modalität des frühen 20. Jahrhunderts bis hin zu der amerikanischen Dissonanz Mitte des 20. Jahrhunderts. Der Einfluss von Nadia Boulanger und ihren Vorbildern – insbesondere Gabriel Fauré, Claude Debussy, Maurice Ravel und Lili Boulanger – blieb während ihrer gesamten Karriere stark.

Das **Klaviertrio** entstand in einem frühen Stadium von de Manziarlys Karriere, ist aber dennoch eine bemerkenswert reife Komposition. Der starke Einfluss der französischen Kammermusiktradition ist in diesem Werk, das in vier Sätze unterteilt ist, deutlich spürbar: *Grave, rude, sans lenteur; Rapide; Sans trop de lenteur und Rude, assez vite*. Die raschen Metrum- und Tempowechsel und die anspruchsvolle Schreibweise für alle drei Instrumente sind bereits im ersten Satz erkennbar, ebenso wie die erweiterte harmonische Palette, die auf den dissonanteren Stil des *Trilogie* und des *Dialogue* hinzuweisen scheint. Der zweite Satz hat den spielerischen Charakter eines Scherzos, da das Thema, das zuerst im Klavierpart erklingt, von allen Instrumenten imitiert wird und de Manziarly gekonnt zwischen gezupften und gestrichenen Stücken der Streicher wechselt. Die dichten, akkordischen Strukturen des Eröffnungssatzes kehren im dritten Satz wieder, der auch dissonantere Stellen enthält, bevor der unerbittliche letzte Satz das Werk abschließt.

Die **Violinsonate** ist traditionell dreisätzig, mit modal geprägten Harmonien und einer dichten Klaviertextur. Sie ist eindeutig von früheren französischen Komponisten beeinflusst, vor allem von Debussy, Ravel und Lili Boulanger. Der Eröffnungssatz mit der Bezeichnung *Modéré, très simple et expressif* wird durch das eindringliche Thema geeint, das zu Beginn im Klavier erklingt und dann von der Violine wiederholt wird. Charakteristisch für die zeitgenössische französische Kammermusik sind die schimmernden Klavierläufe, die oft an Harfenmusik erinnern. Der zweite Satz, *Lent et grave*, hat mit seiner dichten akkordischen Struktur und dem langsamen Tempo etwas Hymnisches an sich. Der schnelle dritte Satz mit der Bezeichnung *Tumultueux* enthält einige sehr anspruchsvolle und avantgardistische

Stellen für beide Instrumente, darunter Oktaven und Akkorde in der Violinstimme. Obwohl sie fast sechzig Jahre später geschrieben wurde, klingt die kurze *Nocturne*, ebenfalls für Violine und Klavier, so ähnlich, dass die beiden Stücke wie selbstverständlich zusammengehören. Ungeachtet des Entstehungsdatums erinnert die *Nocturne* mit ihren modalen Harmonien, der schwebenden Violinstimme und dem perlenden Klaviersatz an die französische Klangwelt des frühen 20. Jahrhunderts.

Das einsätzig *Dialogue* für Cello und Klavier erkundet eine sparsame und klanglose Klangwelt, wobei viele der musikalischen Ideen wiederum aus kurzen Motiven entstehen, die häufig zwischen den beiden Instrumenten hin- und hergereicht werden, so dass sie buchstäblich „im Dialog“ miteinander stehen. Das Stück enthält einige experimentelle und anspruchsvolle Passagen für beide Instrumente, da es ihre extremen Tonumfänge auslotet und eine Reihe von fortgeschrittenen Techniken mit dramatischer Wirkung einsetzt.

Das etwas später entstandene *Trilogie* für Violine, Violoncello und Klavier wurde als Auftragswerk für das Western Arts Trio der University of Wyoming geschrieben, dem es auch gewidmet ist, und zeigt ebenfalls einen viel dissonanteren Aspekt von de Manziarlys kompositorischer Palette. Dieses düstere und bedrohliche Werk besteht aus drei Abschnitten, *Prologue*, *Premonition* und *Epilogue*, die ohne Pause aufgeführt werden. Ganz anders als die Violinsonate und die *Nocturne* spiegelt der *Trilogie* die dissonante und doch minimalistische Klangwelt eines Großteils der amerikanischen Kunstmusik aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. In Anlehnung an Webern konzentriert sich ein Großteil des Werks auf kurze, scherbenartige Motive und musikalische Linien, die zwischen den Instrumenten wechseln, während sie sich durch das Ensemble bewegen.

© *Laura Hamer 2024*

Cecilia Zilliacus studierte Violine an der Königlichen Musikhochschule in Stockholm und an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Als Solistin ist sie mit den meisten schwedischen sowie vielen nordischen und europäischen Synchronorchestern aufgetreten. Als engagierte Kammermusikerin tritt Zilliacus in verschiedenen Konstellationen in Schweden und im Ausland auf und arbeitet mit international tätigen Musikern und Komponisten zusammen. Zusammen mit der Cellistin Kati Raitinen ist sie Co-Kuratorin einer Konzertreihe im Stockholmer Konzerthaus und seit 2015 künstlerische Leiterin der Katrina Chamber Music auf Åland, nachdem sie zuvor die gleiche Position beim Korsholm Music Festival in Vaasa, Finnland (2018–22), innehatte. Seit 2023 unterrichtet sie Violine an der Sibelius-Akademie in Helsinki.

Cecilia Zilliacus' Bemühungen, die Aufmerksamkeit auf weniger bekannte Komponisten zu lenken, haben zu einem umfangreichen Repertoire geführt, das von den großen Werken der Klassik und Romantik bis zur zeitgenössischen Kammermusik reicht. Sie ist auch an genreübergreifenden Kooperationen interessiert und arbeitet mit Jazz- und Folkmusikern, Singer-Songwritern und vielen anderen Künstlern zusammen. Ihre wachsende Diskografie umfasst eine Reihe international beachteter Aufnahmen. Cecilia Zilliacus ist Professorin für Violine an der Königlichen Musikhochschule in Stockholm und Mitglied der Königlichen Schwedischen Musikakademie.

www.zilliacus.se

Kati Raitinen begann im Alter von neun Jahren mit dem Cellospiel. Nach dem Studium in ihrem Heimatland Finnland zog sie nach Stockholm und erwarb nach Studien bei Frans Helmerson das Solistendiplom des Edsberg Institute of Music. Neben ihrer Tätigkeit als Solocellistin im Königlichen Schwedischen Orchester (seit 1995) ist Kati Raitinen eine engagierte Kammermusikerin in Schweden und im Ausland. Als Mitglied des ZilliacusPerssonRaitinen-Streichtrios hat sie drei schwedische Grammy-

Preise gewonnen. Seit 2007 ist das Trio für die Kammermusikreihe „Äntligen måndag“ im Stockholmer Konzerthaus verantwortlich und wurde mit dem Interpretpris der Königlich Schwedischen Musikakademie für herausragende Leistungen im Bereich der Kammermusik ausgezeichnet. Als Solistin ist Raitinen mit einer Reihe von Orchestern in Schweden und Finnland aufgetreten. Seit 2020 unterrichtet sie auch an der Königlich Musikhochschule in Stockholm. 2022 schuf sie eine Klanginstallation mit dem Titel *The Jukebox of Sorrow* für das Mänttä Art Festival, die größte Sommerausstellung zeitgenössischer finnischer Kunst. Im Jahr 2023 wurde sie zum Mitglied der Königlich Schwedischen Musikakademie gewählt.

Bengt Forsberg, einer der renommiertesten Pianisten Schwedens, studierte an der Hochschule für Musik und Musikwissenschaft in Göteborg, wo er zunächst Orgel studierte und 1978 sein Solistendiplom als Pianist erhielt. Bekannt ist Forsberg vor allem durch seine Arbeit als Kammermusiker, sowohl in Schweden als auch im Ausland. Zu seinen regelmäßigen Partnern gehören prominente Instrumentalisten wie die Cellisten Mats Lidström und Andreas Brantelid sowie die Geiger Nils-Erik Sparf und Cecilia Zilliacus. Besonders erfolgreich ist seine Zusammenarbeit mit der Mezzosopranistin Anne Sofie von Otter, mit der er regelmäßig in der ganzen Welt auftritt. Bengt Forsberg tritt auch als Solist mit Orchester auf und hat mit allen großen schwedischen und internationalen Sinfonieorchestern zusammengearbeitet. Sein Repertoire ist außergewöhnlich breit gefächert, und er hat sich vor allem durch die Aufführung unbekannter Musik bekannter Komponisten einen Namen gemacht, aber auch durch die Erforschung weniger bekannter und zu Unrecht vernachlässigter Komponisten wie Medtner, Korngold, Alkan, Chabrier, Catoire, Friedman und Percy Grainger. Er ist außerdem musikalischer Leiter einer hoch angesehenen Kammermusikreihe in Stockholm. Bengt Forsberg ist seit 1997 Mitglied der Königlich Schwedischen Musikakademie.

Der Pianist **Peter Friis Johansson** ist bekannt für seine feurigen Darbietungen, seinen nuancierten Ansatz und seine einfühlsame Programmgestaltung. Durch seine Auftritte mit führenden Ensembles und seine preisgekrönten Erfolge bei zahlreichen internationalen Klavierwettbewerben hat er sich internationale Anerkennung erworben. Neben seiner Solokarriere ist er ein leidenschaftlicher Kammermusiker sowie Unternehmer – zusammen mit dem Cellisten Jakob Koranyi gründete er das Festival Fairplay Chamber Music – und Lehrer. Von 2015 bis 2020 unterrichtete er an der Musikhochschule in Västerås und gibt seitdem regelmäßig Meisterkurse an Musikhochschulen in Schweden und international.

www.peterfriisjohansson.com

Compositrice, cheffe d'orchestre, pianiste et pédagogue, **Marcelle de Manziarly** (1899–1989) a mené une carrière étincelante. Née à Kharkiv en 1899 d'un père français et d'une mère russe, sa famille s'est installée à Paris en 1904. En 1911, elle est devenue l'élève privée de Nadia Boulanger (1887–1979), célèbre pédagogue, cheffe d'orchestre et compositrice française. Leur héritage commun franco-russe a créé un lien culturel important entre elles et les deux femmes allaient rester extrêmement proches jusqu'à la mort de Boulanger. Précocement talentueuse, de Manziarly a connu ses premiers succès en tant que pianiste et compositrice à Paris durant la période entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Bien que leurs noms soient aujourd'hui quelque peu méconnus, de nombreuses compositrices étaient actives dans la France du début du XXe siècle, mentionnons Germaine Tailleferre, Marguerite Canal, Jeanne Leleu, Elsa Barraine, Claude Arrieu, Yvonne Desportes, Claire Delbos et la célèbre sœur cadette de Nadia Boulanger, Lili, qui fut la première femme à remporter le prestigieux concours de composition du Prix de Rome en 1913, mais qui disparut tragiquement jeune, à l'âge de 24 ans seulement, en 1918.

Après la Première Guerre mondiale, alors que la réputation de Nadia Boulanger en tant que professeure de composition s'étendait, le fait d'avoir étudié avec elle est devenu un honneur. En 1911, Marcelle de Manziarly est devenue l'une de ses premières élèves de composition. Elle fut aussi l'une de ses plus douées et Boulanger s'engagea activement à la promotion des talents de sa jeune protégée, l'aidant à obtenir des exécutions de ses premières œuvres et la présentant à des musiciens et des mécènes influents. Au début des années 1920, deux de ses premières compositions – que l'on retrouve ici – ont été créées par la prestigieuse Société nationale de musique (SNM) : en 1921, sa Sonate pour violon, par Gaston Poulet et Nadia Boulanger suivie, en 1922, de son Trio pour piano, par Louis Bellanger, Maurice Maréchal et, encore une fois, Nadia Boulanger.

À l'instar de sa professeure tant aimée, de Manziarly était également attirée par la direction d'orchestre et étudia auprès de Felix Weingartner à Bâle en 1930 et 1931. Elle remporta un grand succès en tant que cheffe en 1933 lorsqu'elle dirigea la première de son concerto pour piano avec Alfredo Casella et le Concertgebouw-orkest d'Amsterdam dans le cadre du Festival de musique moderne de la SIMC (Société internationale pour la musique contemporaine). Nadia Boulanger a continué à faire progresser la carrière de Marcelle de Manziarly tout au long des années 1930 en la présentant à un important mécène parisien, la princesse Edmond de Polignac dont elle est devenue l'une des grandes favorites. La princesse lui commanda un certain nombre d'œuvres, dont Trois duos pour soprano et piano, qui allaient être créés par Maria Modrakowska et Marie-Blanche de Polignac lors d'un concert à l'École normale de musique en juin 1934. En février de la même année, Nadia Boulanger inclut également une œuvre de De Manziarly, *Triptyque pour une madone de Lorenzo d'Alessandro* dans le programme de ses débuts parisiens de cheffe d'orchestre publique. En 1937, de Manziarly a aussi reçu la commande de musiques de scène pour deux pièces d'Henri Ghéon, *La parade du Port au Diable* et *Suzanne et les vieillards*, produites au Théâtre d'Essai dans le cadre de l'Exposition Universelle de Paris.

Comme celle de nombreux musiciens français, la carrière de Marcelle de Manziarly fut interrompue par l'irruption de la Seconde Guerre mondiale qu'elle passa, comme son mentor Nadia Boulanger, aux États-Unis. Elle étudia le piano avec Isabelle Vengerova à New York en 1943. La même année, elle devint cheffe de chœur à l'École française de Middlebury (Vermont) où elle participa également à des concerts de musique de chambre. Sa *Sonate pour Notre-Dame de Paris*, inspirée par la Libération de Paris en 1944, est la première œuvre qui l'a fait connaître. Elle est retournée à Paris après la guerre où sa Sonate pour deux pianos allait être créée par elle-même et Monique Haas sur les ondes de Radio France en 1946.

Autre similitude avec Nadia Boulanger, Marcelle de Manziarly a partagé sa fin de carrière entre la France et les États-Unis. Elle a donné des concerts en tant que pianiste et cheffe d'orchestre aux États-Unis où elle a également enseigné, tout en donnant des cours privés en France. Bien que ses œuvres ne soient pas passées au répertoire, de Manziarly a néanmoins poursuivi une carrière de compositrice très fructueuse. Elle a reçu de nombreuses commandes importantes, notamment sa *Musique pour orchestre*, écrite pour le festival d'Ojai en Californie en 1950, son opéra de chambre, *La Femme en Flèche*, sur un livret de Nadine Lefébure pour Radio France en 1954, *Trilogie* pour flûte basse, viole de gambe et clavecin pour Radio Genève en 1957 et *Périple* pour hautbois et piano pour René Daraux en 1972. Entre 1944 et 1975, elle a également écrit de nombreux articles, principalement pour la revue new-yorkaise *Modern Music*. La musique de chambre allait continuer d'occuper une place importante dans sa vie : en plus des œuvres qu'elle composa, elle allait participer en tant que pianiste à des concerts de musique de chambre contemporaine tout au long de sa vie. Elle s'est éteinte à Ojai, en Californie, en 1989, cinq mois avant son quatre-vingt-dixième anniversaire.

Les œuvres rassemblées ici montrent à quel point la musique de chambre a occupé de Manziarly tout au long de sa vie : la Sonate pour violon (1918), l'une de ses premières compositions de maturité, le Trio pour piano (1921) et une sélection de pièces plus tardives – *Nocturne* pour violon et piano (1977), *Dialogue* pour violoncelle et piano (1970) et *Trilogie* pour violon, violoncelle et piano (1977). Comme ces œuvres le font entendre, le langage musical de De Manziarly, qui s'est étendu sur une grande partie du vingtième siècle, est extrêmement diversifié. Son style a d'abord fait entendre des expérimentations sur la métrique, le rythme et la texture pour ensuite passer à une écriture extrêmement dissonante et faisant appel à des techniques de jeu étendues. À la manière d'un caméléon, elle a été capable d'absorber et de réinventer différents styles musicaux et influences, de la modalité du

début du XXe siècle en France à la dissonance du milieu du XXe siècle aux États-Unis. L'influence de Nadia Boulanger et de ceux qui l'ont marquée – en particulier Gabriel Fauré, Claude Debussy, Maurice Ravel et Lili Boulanger – est restée forte tout au long de sa carrière.

Le **Trio pour piano** a été écrit au début de la carrière de De Manziarly, mais il s'agit néanmoins d'une composition d'une maturité remarquable. La forte influence de la tradition française de la musique de chambre est manifeste tout au long de l'œuvre qui est divisée en quatre mouvements indiqués respectivement *Grave, rude, sans lenteur* ; *Rapide* ; *Sans trop de lenteur* et *Rude, assez vite*. Les changements rapides de métrique et de tempo et l'écriture exigeante pour les trois instruments sont manifestes dès le premier mouvement, tout comme la palette harmonique élargie qui semble annoncer le langage plus dissonant du *Dialogue* et du *Trilogue*. Le deuxième mouvement prend l'allure enjouée d'un scherzo alors que le thème entendu pour la première fois dans la partie de piano est repris en imitation par tous les instruments, et de Manziarly alterne habilement les passages joués *pizzicato* et à l'archet aux cordes. Les textures riches et en accords du premier mouvement reviennent dans le troisième qui est également plus dissonant, avant que l'implacable dernier mouvement ne vienne clore l'œuvre.

Composée des trois mouvements traditionnels, la **Sonate pour violon**, avec ses harmonies aux inflexions modales et sa riche texture pianistique, est clairement influencée par les compositeurs français qui l'ont précédée, notamment Debussy, Ravel et Lili Boulanger. Le premier mouvement, marqué *Modéré, très simple et expressif*, est unifié par le thème obsédant que l'on entend initialement au piano avant d'être repris par le violon. Les passages chatoyants du piano évoquent souvent la harpe, une caractéristique de la musique de chambre française de l'époque. Le deuxième mouvement, *Lent et grave*, a des allures d'hymne, avec son opulente texture d'accords et son tempo lent. Le troisième mouvement, rapide, marqué *Tumul-*

tueux, est exigeant pour les deux instruments et inclut des passages en octaves et en accords dans la partie de violon. Bien qu'il ait été composé près de soixante ans plus tard, le bref *Nocturne*, également pour violon et piano, apparaît si proche au niveau de la sonorité que les deux pièces semblent se répondre naturellement l'une l'autre. Si l'on fait abstraction de sa date de composition, le *Nocturne* rappelle l'univers sonore de la France du début du XXe siècle, avec ses harmonies modales, la brillance de la partie de violon et son écriture pianistique étincelante.

Dialogue pour violoncelle et piano, en un seul mouvement, explore un univers sonore dépouillé et dissonant, la plupart des idées musicales étant à nouveau générées par de courts motifs qui passent fréquemment entre les deux instruments, les plaçant littéralement « en dialogue » l'un avec l'autre. L'écriture y est expérimentale et exigeante pour les deux instruments car elle explore leurs tessitures extrêmes et recourt à un certain nombre de techniques de jeu étendues à des fins dramatiques.

Une commande pour le Western Arts Trio de l'Université du Wyoming auquel il est également dédié, *Trilogie* pour violon, violoncelle et piano explore un univers sonore très différent et révèle un aspect beaucoup plus dissonant de la palette compositionnelle de De Manziarly. L'œuvre, sombre et inquiétante, se compose de trois sections, *Prologue*, *Prémonition* et *Épilogue*, jouées sans interruption. Très différent de la Sonate pour violon et du *Nocturne*, le *Trilogie* reflète le paysage sonore dissonant et minimaliste d'une grande partie de la musique dite sérieuse américaine du milieu du XXe siècle. Dans la lignée d'Anton Webern, une grande partie de l'œuvre se concentre sur de courts motifs à l'allure d'éclats et sur des lignes musicales qui passent d'un instrument à l'autre au fur et à mesure qu'elles se déplacent dans l'ensemble.

© *Laura Hamer 2024*

Cecilia Zilliacus a étudié le violon à l'École royale supérieure de musique de Stockholm et à l'École supérieure de musique et de danse de Cologne. En tant que soliste, elle s'est produite avec la plupart des orchestres symphoniques suédois, ainsi qu'avec de nombreux orchestres nordiques et européens. Musicienne de chambre enthousiaste, Zilliacus joue au sein d'ensembles aux combinaisons instrumentales variées en Suède et ailleurs, collaborant avec des musiciens et des compositeurs de renommée internationale. En 2024, elle était co-curatrice avec la violoncelliste Kati Raitinen d'une série à la Maison des concerts de Stockholm ainsi que la directrice artistique du Festival de musique de chambre Katrina à Åland depuis 2015, après avoir occupé le même poste au Festival de musique Korsholm à Vaasa, en Finlande (de 2018 à 2022). En 2024, elle était également professeure de violon au Collège royal de musique de Stockholm ainsi qu'à l'Académie Sibelius à Helsinki.

L'engagement de Cecilia Zilliacus pour les compositeurs moins connus lui a permis de développer un vaste répertoire qui s'étend des grandes œuvres classiques et romantiques à la musique de chambre contemporaine. Elle s'intéresse également aux collaborations entre différents genres musicaux, travaillant avec des musiciens de jazz et de folk, des auteurs-compositeurs-interprètes et bien d'autres. Parmi sa discographie grandissante, certains enregistrements ont retenu l'attention au niveau international. Enfin, Cecilia Zilliacus est membre de l'Académie royale de musique de Suède.

www.zilliacus.se

Kati Raitinen a commencé à jouer du violoncelle à l'âge de neuf ans. Après des études dans sa Finlande natale, elle s'est installée à Stockholm et a obtenu un diplôme de soliste à l'Institut de musique Edsberg après avoir étudié avec Frans Helmerson. Parallèlement à son poste de violoncelle solo au sein de l'Orchestre royal de Suède (depuis 1995), Kati Raitinen est une chambriste enthousiaste et se produit tant en Suède qu'ailleurs. En tant que membre du trio à cordes ZilliacusPerssonRaitinen,

elle a remporté trois Grammy Awards suédois. Depuis 2007, le trio est chargé de la programmation de la série de musique de chambre « Äntligen måndag » [Enfin lundi !] à la Maison des concerts de Stockholm et a reçu l'Interpretpris de l'Académie royale de musique de Suède, qui récompense l'excellence dans le domaine de la musique de chambre. En tant que soliste, Kati Raitinen s'est produite avec de nombreux orchestres en Suède et en Finlande. Elle enseigne également au Collège royal de musique de Stockholm depuis 2020 et a été élue membre de l'Académie royale de musique de Suède en 2023. En 2022, elle a conçu une installation sonore intitulée *The Jukebox of Sorrow* pour le Mänttä Art Festival, la plus grande exposition estivale d'art contemporain finlandais.

Bengt Forsberg, l'un des pianistes suédois les plus réputés, a étudié à l'École de musique et de musicologie de l'Université de Göteborg où il s'est d'abord spécialisé en orgue, avant de recevoir son diplôme de soliste en tant que pianiste en 1978. La renommée de Bengt Forsberg repose en grande partie sur son travail de chambriste, tant en Suède qu'ailleurs. Parmi ses partenaires réguliers figurent des instrumentistes de premier plan tels que les violoncellistes Mats Lidström et Andreas Brantelid et les violonistes Nils-Erik Sparf et Cecilia Ziliacus. Sa collaboration avec la mezzo-soprano Anne Sofie von Otter a été particulièrement fructueuse et les deux musiciens se produisent régulièrement dans le monde entier. Bengt Forsberg se produit également en tant que soliste avec orchestre et a joué avec tous les grands orchestres symphoniques suédois ainsi qu'avec un certain nombre d'orchestres internationaux. Il possède un répertoire exceptionnellement vaste qui inclut des œuvres moins connues de compositeurs célèbres. Il est également réputé pour son exploration des œuvres de compositeurs moins connus et injustement négligés comme Medtner, Korngold, Alkan, Chabrier, Catoire, Friedman et Percy Grainger. Enfin, il est également directeur musical d'une série de concerts de musique de

chambre très appréciée à Stockholm. Bengt Forsberg est membre de l'Académie royale de musique de Suède depuis 1997.

Le pianiste **Peter Friis Johansson** est connu pour ses interprétations passionnées, son approche nuancée et ses programmes audacieux. Ses prestations avec des ensembles de premier plan et les nombreux prix qu'il a remportés lors de concours internationaux lui ont valu une réputation internationale enviable. En plus de sa carrière de soliste, Johansson est un chambriste enthousiaste, un entrepreneur – il a fondé avec le violoncelliste Jakob Koranyi le festival de musique de chambre Fairplay – et un pédagogue. Il a enseigné de 2015 à 2020 à l'Académie de musique de Västerås et donne régulièrement depuis des masterclasses dans des conservatoires de musique en Suède et ailleurs.

www.peterfriisjohansson.com

The performers would like to express their gratitude to Ingemar von Heijne (1930–2023) for introducing them to the music of Marcelle de Manziarly and to Nils-Göran Olve for providing financial support for this recording.

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

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

Recording Data

Recording: 3rd–5th May 2022 at Västerås Konserthus, Sweden
Producer and sound engineer: Ingo Petry (Take5 Music Production)
Piano technician: Lajos Toró

Equipment: BIS's recording teams use microphones from Neumann, DPA and Schoeps; audio electronics from RME, Lake People and DirectOut; MAD1 optical cabling technology, monitoring equipment from B&W, STAX and Sennheiser, and Sequoia and Pyramix digital audio workstations.
Original format: 24-bit/96 kHz

Post-production: Editing and mixing: Ingo Petry

Executive producer: Robert Suff

Booklet and Graphic Design

Cover text: © Laura Hamer 2024
Translations: Anna Lamberti (German); Jean-Pascal Vachon (French)
Front cover photo of Marcelle de Manziarly: © Boris Lipnitzki / Roger-Viollet
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett

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

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

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

BIS-2689 © & © 2024 BIS Records AB, Sweden.

Bengt Forsberg and Cecilia Zilliacus
© Tina Axelsson

BIS-2689