

DANCES OF SORROW

*J.S. Bach, Partita No 2 in D Minor BWV 1004 for solo violin
in an arrangement for solo violin and four voices*

Violin: **KLARA HELLGREN**

Soprano: **MARIE ALEXIS** *Alto:* **ANNA ZANDER** *Tenor:* **FREDRIK MATTSSON** *Bass:* **JOAKIM SCHUSTER**

Dances of sorrow

Partita No 2 i d moll BWV 1004 för soloviolin och fyra röster / Partita No 2 in D Minor BWV 1004 for solo violin in an arrangement for solo violin and four voices

1. Christ lag in Todesbanden
2. Auf meinen lieben Gott
3. Den Tod...
4. Allemanda
5. Den Tod niemand zwingen kunnt
6. Wo soll ich fliehen hin
7. Corrente
8. Christ lag in Todesbanden
9. Dein Will gescheh'
10. Befiehl Du Deine Wege
11. Den Tod...
12. Sarabanda
13. Jesu meine Freude
14. Auf meinen lieben Gott
15. Jesu Deine Passion
16. Giga
17. In meines Herzens Grunde
18. Nun lob', mein Seel', den Herren
19. Den Tod...
20. Ciaccona in an arrangement for solo violin and four voices inspired by the analysis of Helga Thoene.

Violin: **Klara Hellgren**

Ensemble Memento: Sopran/Soprano: **Marie Alexis**, Alt/Alto: **Anna Zander**,
Tenor: **Fredrik Mattsson**, Bas/Bass: **Joakim Schuster**

Dans eller runa över en älskad livskamrat?

1720 skrev Bach Partita i d-moll för soloviolin. Det var också året då hans första hustru, Maria Barbara Bach, mycket oväntat gick bort.

Den tyska musikforskaren Helga Thoene tolkar verket som ett sorgearbete, ett monumentalt mästerverk fullt av dolda budskap i form av numerologi, symbolik och citat ur egna koraler.

Temat i Ciacconan, menar Thoene, är numerologiskt hustruns namn och dödsår. I ackorden och melodierna i soloviolinens stämman ligger dolda sångfragment ur flera av hans egna koraler, alla med budskap om död och sorg men också om hopp.

I det här arrangemanget sjungs de dolda koralfragmenten tillsammans med soloviolinens stämman som ett perfekt lagt pussel.

Dance or tombeau?

In 1720 Bach wrote his Partita in d-minor for solo violin. Apart from being a monumental masterpiece in itself, it is also full of hidden messages, numerology, symbolism and chorale quotations.

A fascinating theory is that the Partita in d-minor was written as an epitaph to Bach's wife Maria Barbara Bach.

The German musicologist Helga Thoene has a theory that within the theme of the Ciaccona, Bach has hidden a numerical code of his wife's name and year of death. The chords and melodies in the violin part derive from several of his own hymns, all with messages about death and grief – but also full of hope.

In this arrangement the chorale fragments are sung along with the violin part, like pieces of a perfectly laid puzzle.

Klara Hellgren

Med sin innerliga ton har hon sedan sin solistdebut med Sibelius violinkonsert och Kungliga Filharmoniska Orkestern år 1999 etablerat sig som en av de mest spännande och efterfrågade kammarmusikerna i sin generation. Idag är hon drivande i flera solistiska och kammarmusikaliska projekt och syns ofta i uppdrag som konsertmästare i landets stora orkestrar.

Sedan 2004 är Klara anställd som violinist i den mycket renommerade stråkkvintetten "Uppsala KammarSoloister", en av Sveriges främsta kammarensembler. Klara spelar på en violin byggd av Antonio Gagnani 1773, vänligen utlånad av Järnåkerfonden.

Klara Hellgren is one of Sweden's foremost violinists, currently employed as a member in Uppsala Chamber Soloists, a highly eminent string quintet where she plays both violin and viola, and as concertmaster in Uppsala Chamber Orchestra.

Klara regularly performs as a soloist, concertmaster and in various chamber music ensembles, delving into Baroque, Viennese, Classical, Romantic and new music. Klara plays on a Gagnani violin from 1773, kindly lent by the Swedish Järnåker Foundation.

www.klarahellgren.se

Ensemble Memento

är Marie Alexis, sopran, Anna Zander, alt, Fredrik Mattsson, tenor och Joakim Schuster, bas. Denna sångarkvartett har alla en gedigen erfarenhet av både

solistisk sång, kör och ensemblesång. Alla sjunger sedan många år tillbaka i Radiokören och musicerar regelbundet i mindre vokalensembler och i en mängd olika kammarmusikaliska sammanhang. Som solister besitter de en musikalisk bredd som sträcker sig från renässans till nyskrivet. De är alla väletablerade oratoriesångare och har även opera och romanser på repertoaren. Sångarnas individuella erfarenheter av den solistiska sidan av yrket finns med i deras sätt att musicera tillsammans. De inspirerar varandra med sina olika upplevelser och låter dessa både få sticka ut och smälta samman. Kvartettens gemensamma ideal vad gäller klang, intonation och frasering gör att deras sound klingar välbalanserat och homogent.

Ensemble Memento

The singers Marie Alexis, soprano, Anna Zander Sand, alto, Fredrik Mattsson, tenor and Joakim Schuster, bass, all of whom are members of The Swedish Radio Choir, form this homogeneous vocal quartet, "Ensemble Memento". Their repertoire extends from early baroque to contemporary music. Their wealth of experience together as both soloists and choir singers, in lieder, opera and chamber music, make this quartet truly unique in terms of voice colour, intonation and phrasing. By allowing their individual expressiveness and varied backgrounds to shine through, they create a finely balanced and unified whole.

Koraler/Chorales

Christ lag in Todesbanden

Verse 1:

Christ lag in Todesbanden
Für unser Sünd gegeben,
Der ist wieder erstanden
Und hat uns bracht das
Leben; Dess wir sollen
fröhlich sein, Gott loben
und ihm dankbar sein und
singen Halleluja ; Hallelujah!

Verse 2:

Den Tod niemand zwingen
kuntt
Bei allen Menschen
kindern;
das macht alles unsre
Sünd,
kein Unschuld war zu
finden. Da von kam der Tod
so bald
und nahm über uns Gewalt,
hielt uns in sein'm Reich
gefangen. Halleluja!

Christ lay in death's bonds

Christ lay in death's bonds
given over for our sins,
He has risen again
and brought us life;
therefore we should be
joyful, praise God and be
thankful to Him and sing
Hallelujah; Hallelujah!

Verse 2:

No one could defeat death
among all children of
mankind,
this was all because of
our sins, no innocence
was to be found. Therefore
death came so quickly and
seized power over us,
held us captive in his
kingdom. Hallelujah!

Auf meinen lieben Gott

Verse 1:

Auf meinen lieben Gott
Trau ich in Angst und Not;
Der kann mich allzeit retten
Aus Trübsal, Angst und
Nöten, Mein Unglück kann
er wenden, Steht all's in
seinen Händen.

Verse 2:

Dein Blut, der edle saft, hat
solche stärke und Kraft,
dass auch ein tröpflein
kleine die ganze Welt kann
reine, ja, gar aus Teufels
rachen frei, los und ledig
machen

In my dear God

Verse 1:

In my dear God
I trust in fear and need;
He can save me always
from trouble, terror and
suffering. He can turn

aside my misfortune, since
everything rests in His
hands.

Verse 2:

Your blood, the noble
juice, has such strength
and power that just a
drop makes the world
pure, indeed, even from
the devil's rage make
one free, liberated and
unfettered.

Wo soll ich fliehen hin

Weil ich beschweret bin
Mit viel und grossen
sünden?
Wo kann ich Rettung
finden? Wann alle Welt
herkäme,
Mein Angst sie nicht
wegnehme.

Where shall I flee

Where shall I flee,
since I am burdened
with many great sins?
Where shall I find rescue?
If all the world came to me,
they could not take away
my fear.

Dein Will gescheh'

Dein Will gescheh'
Herr Gott, zugleich Auf
Erden wie im Himmelreich.
Gib uns Geduld in
Leidenszeit, Gehorsam sein
in Lieb und Leid;
Wehr und steur allem

Fleisch und Blut, Das wider
deinen Willen tut!

May your will be done,

May your will be done,
Lord God, both on earth
as in heaven. Grant
us patience in time of
sorrow, obedience in love
and sorrow; restrain and
guide all flesh and blood
that acts contrary to Your
will!

Befiehl du deine Wege,

Befiehl du deine Wege,
und was dein Herze kränkt,
Der allertrauesten Pflege,
Des, der den Himmel
lenkt, Der Wolken, Luft und
Winden gibt Wege, Lauf,
und Bahn, der will auch
Wege finden
Da dein Fuss gehen kann.

Commit your path,

Commit your path,
and whatever troubles your
heart, to the most faithful
caretaker, He, who directs
the heavens, who to the
clouds, air, and winds gives
path, course, and passage,
He will find ways for your
feet to follow.

Jesu, meine Freude,

Jesu, meine Freude,
meines Herzens Weide,
Jesu, meine Zier!
Ach wie lang, ach lange,

ist dem Herzen bange
und verlangt nach dir!
Gottes Lamm, mein
Bräutigam, ausser dir soll
mir auf erden nichts sonst
Liebers werden.

Jesus, my joy,

Jesus, my joy,
pasture of my heart,
Jesus, my adornment
ah, how long is my heart
filled with anxiety and
longing for you!
Lamb if God, my
bridegroom, apart from
you on the earth there is
nothing dearer to me.

Jesu, Deine Passion

Jesu, Deine Passion
ist mir lauter Freude, deine
Wunden, Krön' und Hohn
meines Herzens Weide;
meine seel auf Rosen geht,
wenn ich dran gedenke, in

dem Himmel eine Stätt mir
deswegen schenke.

Jesus, your passion

Jesus, your passion is pure
joy to me, Your wounds,
thorns and shame my
heart's pasture; my soul
walks on roses when i think
upon it; grant a place in
heaven for me for its sake

In meines Herzens Grunde

In meines Herzens Grunde
Dein Nam und Kreuz allein.
Funkelt all Zeit und Stunde,
Drauf kann ich fröhlich sein.
Erschein mir in dem Bilde
Zu Trost in meiner Not,
Wie du, Herr Christ, so
milde Dich hast geblut'
zu Tod!

In the depths of my heart

In the depths of my heart
Your name and Cross alone
shine at every moment

making me able to rejoice.
Let me see the image to
console me in my distress
of how you, Lord Christ, so
patiently shed your blood
in death!

Nun lob', mein Seel'

Nun lob', mein Seel',
den Herren,
Was in mir ist, den Namen
sein! Sein Wohltat tut er
mehren, Vergiss es nicht,
o Herze mein! Hat dir dein
Sünd vergeben
Und heilt dein Schwachheit
gross, Errett' dein armes
Leben,
Nimmt dich in seinen
Schoss.
Mit reichem Trost
beschüttet, Verjüngt, dem
Adler gleich.
Der Kön'g schafft Recht,
behütet, Die leid'n in
seinem Reich.

Now praise, my soul, the Lord,

Now praise, my soul, the
Lord,
all that is in me praise His
name!
He adds to his acts of
kindness, do not forget this,
o my heart!
He has forgiven you your
sins
and healed your great
weakness,
He rescues your meager
life,
and takes you into His
bosom,
pours down just
consolation,
renews you like the
eagle, the king acts justly;
protects those who suffer in
his kingdom.

Credits:

Johan Ullén · Jonas Jersild · Nils-Erik Sparf · Urban Westerlund · Mats Hellgren
Nini Thambert Hellgren · Barbara Matzdorf · Irma Schultz · Arvid Unsgaard · Hemsjö kyrka

Arrangemang efter en analys av Prof. Helga Thoene / Literature: "Tanz oder Tombeau?" by Helga Thoene

Recorded 27–29 June 2016 in Hemsjö church, Alingsås

Recorded by Jenny Nilsson and Lars Nilsson · Edited by Michael Dahlvid

Mixed and mastered by Lars Nilsson, Nilento Studio, Gothenburg · Coordinator Jenny Nilsson

Produced by Lars Nilsson · www.nilento.se

Foto: Tina Axelsson · Grafisk form: Ulrica Sasko Design AB

