Wilhelm Peterson-Berger
(b. Ullånger, Sweden, 27 February 1867 - d. Östersund, 3 December 1942)

Symphony No. 3 in F minor
Same-Ätnam (Lapland)
(1913-15)

Preface

The composer and critic Wilhelm Peterson-Berger acquired the nickname Peterson-Arger ("Peterson-Angry") for his often caustic reviews that earned him many enemies, yet many of his songs and piano pieces are among the most-loved Swedish compositions. Along with the composers Hugo Alfvén och Wilhelm Stenhammar, Peterson-Berger was at the forefront of the movement of artistic and literary national romanticism of the 1890s, and his works are filled with themes of nature and rural Swedish life.

Born in the north of Sweden, Peterson-Berger taught music briefly in the northern town of Umeå at the very beginning of his career, and he eventually retired permanently to rural north-central Sweden, where he spent the last decade of his life in the house he had originally built as a summer idyll. The brief film *Frösöblomster* (1943, dir. Torsten Bergström), filmed just three months before Peterson-Berger's death, shows the composer in his beloved house, Sommarhagen, surrounded by the natural beauty of wind-tousled greenery, pristine hills, and flowing rivers leading down to Storsjön, the country's fifth-largest lake.1 The sound-track, largely Peterson-Berger's orchestrations of excerpts from his piano pieces *Frösöblomster*, provides a common link between the rich nature imagery and scenes celebrating harvest-time on a Swedish farm.

After studying in Stockholm and briefly in Dresden, where he also taught at the conservatory for a few years, Peterson-Berger spent most of his career in Stockholm fulfilling the double role of musician (composer, conductor) and music critic for the major newspaper *Dagens nyheter* (*Daily News*) and smaller music-specific publications.2 His critical pen was prolific: he wrote over 3000 reviews and articles, and he translated volumes by Nietzsche and Wagner into Swedish. As a composer, he was active in a variety of genres; while he is best known for his smaller works, he also wrote large-scale compositions—5 music dramas to his own texts, 5 symphonies, 5 vocal cantatas—in addition to the piano music, songs, and chamber music.

Each of Peterson-Berger's symphonies bears a title:

1. *Baneret* [The Banner], Bb Major, 1889-90, 1903, rev. 1932-3
2. *Sunnanfärd* [The Journey to the South], Eb Major, 1910
3. *Same-Ätnam* [Lapland], f minor, 1913-15
4. *Holmia* [Stockholm], A Major, 1929
5. *Solitudo*, b minor, 1932-33

Symphony no. 3, *Same-Ätnam* [Lapland], finds its roots in the north. Each movement in the symphony is based upon an idea related to an image or representation of life connected with the Sami (Lapp) people who live in northernmost Sweden, Norway, and Finland. The idea behind the symphony came to Peterson-Berger as a result of a fortuitous encounter with Sami music at the 1913 exhibition "Exotic Phonogram and Gramophone Concerts" in Stockholm, where he heard several *yoiks*—traditional Sami songs—that had recently been recorded by his friend Karl Tirén. Peterson-Berger found that the Sami music had a special capacity "to capture attention and stimulate the imagination."3 He soon wrote a new symphony incorporating five *yoiks*, each of which is indicated in the score by the marking *Tema lappone*.
The symphony premiered in Stockholm in a performance by the Royal Court Orchestra (Hovkapellet) on December 11, 1917. Three months later, in connection with a performance by the Stockholm Concert Society conducted by Peterson-Berger himself, he published his own detailed commentary about the program of each individual movement in *Dagens Nyheter* (19 March 1918).4

1. *Pictures from Ancient Times*. The view from the peak of snow-flecked mountains reveals both the natural expanse of wilderness and a veiled glimpse into the ancient, dark past, when sacrifices were carried out upon the cliff of Kåbdespakte. Two *yoiks* form the foundation of this movement, one representing the Blesik River with its thousand-year-old song (rehearsal number 2, harp and piano) and another evoking the sacrificial cliff of Kåbdespakte (rehearsal number 10, English horns and violins).

2. *Winter Evening*. A reindeer-drawn sledge journey across desolate snowfields gradually glimpses and eventually arrives at the welcoming camp, where sparks dance like fireflies from the tops of the tents and warmth and rest await. The sparks themselves are the subject of a *yoik* (12 bars after rehearsal number 40, horn).
3. *Summer Night*. Based on the painting "Summer Night, Lapland" (Sommarnatt, Same Ätnam) by Folke Hoving (1905). A Sami youth, sitting upon a rock, sighs and rests his forehead in his hands in sorrow, and hears with wonder as the voice of the mountain valley wilderness joins in upon a murmur of wind. A *yoik* "To the highest god" sounds as if from a distance (rehearsal number 60, oboe).

4. *Dreams of the Future*. As industrialization travels to the far north, the wilderness gives way to the hard work of laborers, but not without struggle; as modernity gains traction, the cry of triumph echoes back as the tremolous murmur of the wind in the summer night. A *yoik* evokes the farmland fields in Degerfors, a village in central Sweden (5 bars before rehearsal number 71, flutes, glockenspiel, harp and piano).

Four years after the symphony's premiere, the score was published (Stockholm: Elkan & Schildknecht, 1922). Recordings include performances by the Swedish Radio Symphony Orchestra, conducted by Siegfried Köhler (MSCD 630, 1992) and the Norrköping Symphony Orchestra under the direction of Michail Jurowski (CPO 999632-2, 2000). Orchestral parts are available on hire from Gehrmans Music Publishing House in Stockholm.

Kirsten Rutschman, Duke University, USA, 2014

For performance material please contact *Gehrmans Musikförlag,* Stockholm.

[1] The film is available for viewing at the Film Archive Website of the Swedish Film Institute (filmarkivet.se).
[2] For more on his two spheres of musical activity, see Bengt Olof Engström, "Den dubbla rollens dilemma: Stockholms Konsertförening som medspelare och motpart," in *Wilhelm Peterson-Berger – en vägvisare*, edited by Bengt Olof Engström, Orwar Eriksson, Lennart Hedwall and Henrik Karlsson, 9-55 (Stockholm: Gidlunds förlag, 2006).
[3] Peterson-Berger, "'Diese Weisen sind wie Blumen im Gebirgsmoose': Einleitung," in Karl Tirén, *Die lappische Volksmusik: Aufzeichnungen von Juoikos-Melodien bei den schwedischen Lappen*, edited by Ernst Manker, Nordiska Museet: Acta Lapponica III (Stockholm: Hugo Geber, 1942), 14.
[4] Peterson-Berger's article is reprinted together with Robert Carroll's English translation in Lennart Hedwall's liner notes to the recording *Wilhelm Peterson-Berger*, Swedish Radio Symphony Orchestra, dir. Siegfried Köhler (MSCD 630, 1992). For a detailed analysis of each movement, particularly with respect to the embodiment of landscape, see Annika Lindskog, "Natures and Cultures: The Landscape in Peterson-Berger's *Symfonia lapponica*," *STM-Online* 14 (2011).

Wilhelm Peterson-Berger
(geb. Ullånger, Schweden, 27. Februar 1867 - gest. Östersund, 3. Dezember 1942)

Symphonie Nr. 3 in f-Moll
Same-Ätnam (Lappland)
(1913-15)

Vorwort

Obwohl dem Komponisten und Kritiker Wilhelm Peterson-Berger wegen seiner oft bösartigen Rezensionen, die ihm viele Feinde einbrachten, der Spitzname Peterson-Arger ("Peterson-böse") verliehen wurde, zählen doch viele seiner Lieder und Klavierstücke zu den beliebtesten schwedischen Musikstücken. Gemeinsam mit den Komponisten Hugo Alfvén und Wilhelm Stenhammar stand Peterson-Berger an der Spitze der künstlerischen und literarischen Nationalromantik der 1890er Jahre. Seine Werke sind voller Anspielungen auf die Natur und das ländliche Leben in Schweden.

Peterson-Berger wurde in Nordschweden geboren und arbeitete anfangs für kurze Zeit als Musiklehrer in Umeå im Norden des Landes. Später ließ er sich im ländlichen Nord-Zentralschweden nieder, wo er seine letzten zehn Jahren in jenem Haus verbrachte, das er ursprünglich als Sommeridylle gebaut hatte. Der kurze Film *Frösöblomster* (Reg. Torsten Bergström, 1943) wurde nur drei Monate vor seinem Tod gedreht und zeigt den Komponisten in seinem Haus „Sommarhagen", umgeben von der natürlichen Schönheit der windzerzausten Äste, von unberührten Hügeln und Flüssen, die in den Storsjön münden, dem fünftgrößten See des Landes.[1] Die Tonspur, größtenteils Peterson-Bergers Orchestrierungen von Auszügen aus seiner Klaviersammlung *Frösöblomster*, vereint die üppigen Naturbilder mit Ernteszenen auf einem Bauernhof.

Peterson-Berger studierte in Stockholm und Dresden, wo er einige Jahre an der Hochschule für Musik als Lehrer tätig war. Den größten Teil seiner Karriere aber verbrachte er in Stockholm, wo er in der Doppelrolle als Musiker (Komponist, Dirigent) und Musikkritiker für die wichtige Zeitung *Dagens nyheter* (*Tagesnachrichten*) und einige kleinere musikalische Zeitschriften arbeitete.[2] Als Kritiker war er überaus produktiv: er schrieb über 3000 Rezensionen und Zeitungsartikel, ausserdem übersetzte er Nietzsche und Wagner ins Schwedische. Als Komponist arbeitete er in vielen Gattungen. Obwohl hauptsächlich für seine kleineren Werke bekannt, schuf er auch große Kompositionen: fünf Musikdramen zu eigenen Libretti, fünf Symphonien, fünf Kantaten – neben Klaviermusik, Liedern und Kammermusik.

Jede Symphonie ist mit einem eigenständigen Titel versehen:
1. *Baneret* [Das Banner], B-Dur, 1889-90, 1903, rev. 1932-3
2. *Sunnanfärd* [Südfahrt], Es-Dur, 1910
3. *Same-Ätnam* [Lappland], f-Moll, 1913-15
4. *Holmia* [Stockholm], A-Dur, 1929
5. *Solitudo*, h-Moll, 1932-33

Die *Symphonie Nr. 3, Same-Ätnam* [Lappland], hat ihre Wurzeln im Norden seiner Heimat. Jeder Satz erwächst aus einer Idee, einem Bild oder einer Darstellung des Lebens, die mit den Sami-Völkern (Lappen) verbunden ist, die im nördlichsten Schweden, Norwegen und Finnland leben. Der Impuls, diese Symphonie zu schreiben, kam Peterson-Berger 1913 in Stockholm nach einer zufälligen Begegnung mit der Musik der Samen in der Ausstellung „Exotische Phonogramm- und Grammofonkonzerte". Dort hörte er mehrere *Joiks* (traditionelle Sami-Lieder), die sein Freund Karl Tirén kurz zuvor aufgenommen hatte. Peterson-Berger fand, dass diese Musik eine

ungewöhnliche Kraft habe, „die Aufmerksamkeit zu fesseln und die Phantasie anzuregen“.[3] Kurz darauf komponierte er eine neue Symphonie, die fünf *Joiks* als thematisches Material enthielt, jedes gekennzeicht mit der Aufschrift *Tema lappone*.

Die Symphonie wurde von der Hofkapelle in Stockholm am 11. Dezember 1917 uraufgeführt. Drei Monate später – im Zusammenhang mit einer Aufführung der Stockholm Konzertgesellschaft (Konsertförening) mit Peterson-Berger selbst als Dirigenten – veröffentlichte er seinen eigenen ausführlichen Kommentar in *Dagens nyheter* (19 März 1918).[4]

1. *Bilder aus alten Zeiten*. Der Blick vom Gipfel der schneebedeckten Berge zeigt die natürliche Ausdehnung der Wildnis und mächtigen Wälder und gewährt einen verhangenen Blick in alte, dunkle Vergangenheiten, in jene Zeit, als auf der Klippe des Kåbdespakte noch Menschenopfer dargebracht wurden. Der Satz basiert auf zwei *Joiks*: der eine repräsentiert den Fluss Blesik mit seinem tausend Jahre alten Gesang (Probenummer 2, Harfe und Klavier), der andere beschwört die Opferklippe Kåbdespakte (Probenummer 10, Englischhörner und Geigen).

2. *Winterabend*. Eine Rentierschlittenfahrt über öde Schneefelder. Allmählich kommt das Lager in Sicht, und schließlich kann man in das einladende Heim einkehren, wo Funken wie Glühwürmchen über den Spitzen der Zelte tanzen und Wärme und Ruhe einladen. Die Funkenflug selber ist das Thema eines *Joiks* (12 Takte nach Probenummer 40, Horn).
3. *Sommernacht*. Der Satz bezieht sich auf das Gemälde „Sommernacht, Lappland“ („Sommarnatt, Same Ätnam”) von Folke Hoving (1905). Ein junger Same sitzt auf einem Stein, seufzt und birgt seine Stirn sorgenvoll in seinen Händen. Staunend hört er, wie sich die Stimme der wilden Bergtäler mit dem Säuseln des Windes vereint. Ein *Joik* „An den höchsten Gott“ klingt wie aus weiter Ferne (Probenummer 60, Oboe).
4. *Zukunftsträume*. Die Industrialisierung zieht in den hohen Norden ein, und die Wildnis weicht dem harten Leben der Arbeiter, jedoch nicht ohne Kampf; wo Modernität die Oberhand gewinnt, hallt ihr Triumphruf im Säuseln des Windes in der Sommernacht wider. Ein *Joik* beschwört die Äcker von Degerfors, eines Dorfs in Mittelschweden (5 Takte vor Probenummer 71, Flöten, Glockenspiel, Harfe und Klavier).

Die Partitur erschien vier Jahre nach der Uraufführung der Symphonie (Stockholm: Elkan & Schildknecht, 1922). Es sind zwei Aufnahmen erhältlich, vom Schwedischen Rundfunkorchester unter Siegfried Köhler (MSCD 630, 1992) und dem Norrköping Symphonieorchester unter der Leitung von Michail Jurowski (CPO 999632-2, 2000).

Kirsten Rutschman, Duke Universität, USA, 2014

Aufführungsmaterial ist von *Gehrmans Musikförlag,* Stockholm, zu beziehen.

[1] Der Film ist auf der Filmarchivwebseite des Schwedischen Filminstituts verfügbar (filmarkivet.se).
[2] Für mehr Informationen über beide Sphären seiner musikalischen Aktivität siehe Bengt Olof Engström, „Den dubbla rollens dilemma: Stockholms Konsertförening som medspelare och motpart“, in *Wilhelm Peterson-Berger – en vägvisare*, herausgegeben von Bengt Olof Engström, Orwar Eriksson, Lennart Hedwall und Henrik Karlsson, 9-55 (Stockholm: Gidlunds förlag, 2006).
[3] Peterson-Berger, „’Diese Weisen sind wie Blumen im Gebirgsmoose’: Einleitung,“ in Karl Tirén, *Die lappische Volksmusik: Aufzeichnungen von Juoikos-Melodien bei den schwedischen Lappen*, Hrsg. Ernst Manker, Nordiska Museet: Acta Lapponica III (Stockholm: Hugo Geber, 1942), 13.
[4] Peterson-Bergers Kommentar ist auf Schwedisch und in der englischen Übersetzung von Robert Carroll in Lennart Hedwalls Kommentar zu dieser Aufnahme abgedruckt: Siegfried Köhler mit dem Schwedischen Rundfunkorchester (MSCD 630, 1992). Annika Lindskog bietet eine detaillierte Analyse jedes Satzes, besonders mit Bezug auf die Verkörperung der Landschaft, in „Natures and Cultures: The Landscape in Peterson-Berger’s *Symfonia lapponica*,“ *STM-Online* 14 (2011).