

THE WONDERFUL
ADVENTURES
OF AMANDA MAIER
TRIO ERNEST
ÉLÉONORE BILLY

Clara Schumann

1. An einem lichten Morgen op. 23 no. 2 <i>arr. for cello and piano</i>	3'13

Amanda Maier / Julius Röntgen

Schwedische Weisen und Tänze op. 6 *arr. for nyckelharpa and piano trio*

2. No. 1, Moderato ed espressivo	2'46
3. No. 2, Allegro non troppo	3'18

Amanda Maier

Piano Trio in E-flat major

4. I. Allegro	7'33
5. II. Scherzo	4'52
6. III. Andante	4'52
7. IV. Finale. Allegro con fuoco	6'34

Edvard Grieg

8. Andante con moto EG 116	8'48

Amanda Maier / Julius Röntgen

Schwedische Weisen und Tänze op. 6 *arr. for nyckelharpa and piano trio*

9. No. 3, Andante	2'09
10. No. 4, Allegro	3'06

Carl Reinecke

Piano Trio no. 1 op. 38

11. I. Lento – Allegro ma non troppo	7'57
12. II. Andante	5'43
13. III. Scherzo. Vivace ma non troppo	4'56
14. IV. Finale. Allegro brillante	7'26

Amanda Maier / Julius Röntgen

Schwedische Weisen und Tänze op. 6 *arr. for nyckelharpa and piano trio*

15. No. 5, Andante	4'36
16. No. 6, Allegro	3'11

Robert Schumann

17. Abendlied op. 85 no. 12 arr. Maier for violin and piano	2'45

TRIO ERNEST

STANISLAS GOSSET violin

CLÉMENT DAMI cello

NATASHA ROQUE ALSINA piano

ÉLÉONORE BILLY nyckelharpa

When we decided a few years ago to include a piece composed by a woman in each of our concerts, we only had a feeble grasp of the female musical repertoire. Being eager treasure hunters, we therefore had to explore this unknown territory in the hope of discovering the masterpieces that would rebalance our programs, which until then had been as mixed as a gentlemen's club in the 18th century.

Among our first discoveries, the Trio of Amanda Maier was certainly one of the most fascinating. The lyrical qualities of its four movements, at the crossroads of German Romanticism and Swedish folklore, instantly enchanted us, convincing us of the validity of our approach. We have since performed it many times in concert, sharing with the audience the moving and very special feeling of "hearing a Romantic masterpiece for the first time", as musicologist Didier Durand Bancel told us at the end of a recital in Nemours. It has to be said that the piece was unpublished until recently. Performed exclusively within the family circle during Maier's lifetime, then considered lost for around 150 years, it was finally found in

a trunk of old papers by the composer's great-grandson in 2016.

This work, with its tortuous history, to say the least, also allowed us to discover an extraordinary female musician, violinist, organist, cellist and virtuoso pianist, who travelled throughout 19th-century Europe and played a brilliant part in its cultural life. We therefore had to put her at the heart of a recording project.

As we traced the thread of her travels and encounters, a Romantic programme emerged: Edvard Grieg and his *Andante con moto* would be part of the adventure, along with Clara and Robert Schumann, whose *Abendlied* was arranged for violin and piano by Maier herself. We did not know Reinecke's first trio, and it was a pleasant reversal to discover the work of a male composer thanks to a female one! In the enthusiasm of the German master we find one of the sources of inspiration for Maier, who was his student in Leipzig.

“One finds in Leipzig that I am a pure national, that is to say Nordic in my compositions, of which they are very fond.”

(Amanda Maier to J. P. Cronhamn, July 1874).

new light – one that is gently anachronistic but as sincere as possible.

Trio Ernest

Translation: Peter Bannister

This did not however seem sufficient in itself for paying tribute to the boldness and uniqueness of this female pioneer among Swedish artists, who knew how to sublimate the traditional melodies of the land of her birth. A new voice would participate in the journey, allowing us to savour these folk tunes, which were so essential to our heroine’s career. Our meeting with Éléonore Billy and her nyckelharpa was as self-evident as it was exciting: her deep knowledge of Sweden and its music, her contagious enthusiasm and mastery of an extraordinary instrument gave a new direction for our musical explorations.

It goes without saying that the result of this discovery, the reinterpretation of *Schwedische Weisen und Tänze* for our atypical quartet presented here, has no ambition other than to put Amanda Maier’s marvellous adventures in a

Als wir vor ein paar Jahren den Entschluss gefasst hatten, bei jedem unserer Konzerte auch eine Komposition einer Frau miteinzubeziehen, hatten wir nur spärliche Kenntnisse des von Frauen hinterlassenen kulturellen Erbes. Wir waren wie Kinder auf Schatzsuche und mussten uns also erst einmal an dieses unbekannte Terrain herantasten, in der Hoffnung, jene Meisterwerke aufzustöbern, die unsere Programme wieder ins Gleichgewicht bringen würden. Denn diese waren so eintönig und einseitig wie ein Klub voller Gentlemen im 18. Jahrhundert.

Amanda Maiers *Trio* gehörte zu unseren allerersten, und sicherlich faszinierendsten Entdeckungen. Ihre vier Sätze, am Schnittpunkt zwischen deutscher Romantik und schwedischer Tradition, sind lyrisch einfach hervorragend und haben uns verzaubert. Wir waren überzeugt, dass wir mit unserer Idee den Nagel auf den Kopf getroffen hatten. Seither standen sie sehr oft auf unserem Konzertprogramm und genauso wie wir selbst war auch das Publikum von diesem überwältigenden, so einzigartigen Gefühl ergriffen, das einen überkommt, wenn man „ein Meisterwerk der Romantik zum ersten Mal hört“,

wie es uns der Musikologe Didier Durant Bancel nach einem Konzertabend in Nemours beschrieben hatte. Es muss gesagt werden, dass das Stück bis vor kurzer Zeit kaum gespielt worden war: Zu Maiers Lebzeiten war es ausschließlich im Familienkreis aufgeführt worden, galt dann in den darauffolgenden 150 Jahren als verschollen und 2016 stöberte es schließlich der Urenkel der Komponistin in einem alten Koffer voller vergilbter Papiere auf.

Dieses Werk mit seiner durchaus romantischen Geschichte bot uns auch die Gelegenheit, eine außergewöhnliche Musikerin, Geigerin, Organistin, Cellistin und virtuose Pianistin zu entdecken, die im 19. Jahrhundert quer durch Europa reiste und mit ihrem großen Genie am kulturellen Leben teilnahm. Es verstand sich wie von selbst, dass sie bei der Produktion unserer Platte im Mittelpunkt stehen würde.

Als wir uns ihre Reisen und Begegnungen der Reihe nach vor Augen führten, ergab sich für uns, wie könnte es anders sein, eine recht romantische Programmierung: Edward Grieg und sein *Andante con moto* sollten mit von der Partie sein, genauso wie Clara und Robert Schumann, da Maier vom

Abendlied ein eigenes Arrangement für Violine und Klavier geliefert hatte. Reineckes *1. Trio* kannten wir nicht – wie amüsant, das Werk eines Komponisten dank einer Komponistin zu entdecken! Maier fand eine ihrer Inspirationen im Enthusiasmus des deutschen Meisters, der sie in Leipzig unterrichtete.

“One finds in Leipzig that I am a pure national, that is to say Nordic in my compositions, which they are very fond of.”

Amanda Maier an J. P. Cronhamn, Juli 1874).

(„Man findet in Leipzig, dass ich ein rein nationales Produkt bin, das heißt, in meinen Kompositionen nordisch beeinflusst bin, und sie sind davon total begeistert.“)

Das allein war jedoch nicht genug des Guten, um dieser unter den schwedischen Künstlerinnen einzigartigen, wagemutigen Pionierin, welche die traditionellen Melodien ihres Geburtslandes veredelte, die Ehre zu erweisen.

Eine neue Stimme sollte mit uns auf die Reise gehen, sodass wir in den Genuss dieser traditionellen Weisen kamen, die aus dem Werdegang unserer Heldin nicht wegzudenken sind. Somit lernten wir natürlich Éléonore Billy und ihrer *Nyckelharpa* kennen und es wurde äußerst spannend: Da sie das Land und die Musik Schwedens bestens kennt und ein außergewöhnliches Instrument spielen kann, ging ihre Begeisterung auch auf uns über, und sie lenkte unsere musikalischen Erkundungen in eine neue Richtung.

Infolge dieser Entdeckung hat die von unserem atypischen Quartett hier präsentierte neue Interpretation von *Schwedische Weisen und Tänze* natürlich nur den einen Zweck, der darin besteht, Amanda Maiers wunderbare Abenteuer, – auch wenn es etwas anachronistisch sein mag in ein neues, aber zugleich möglichst ungefiltertes – Licht zu rücken.

Trio Ernest

*Übersetzt aus dem Französischen
von Irene Besson*

Quand nous avons décidé, il y a quelques années, d'intégrer à chacun de nos concerts une pièce composée par une femme, nous n'avions qu'une piètre connaissance du matrimoine musical. En bons petits chasseurs de trésors, il nous fallait donc explorer ce territoire inconnu, dans l'espoir de découvrir les pièces maîtresses qui rééquilibreraient nos programmes, jusqu'alors aussi mixtes qu'un gentlemen's club du XVIIIe siècle.

Parmi nos premières trouvailles, le *Trio* d'Amanda Maier a certainement été l'une des plus fascinantes. Les qualités lyriques de ses quatre mouvements, à la croisée du romantisme allemand et du folklore suédois, nous ont instantanément ensorcelés, nous convaincant du bien-fondé de notre démarche. Nous l'avons depuis donné de nombreuses fois en concert, partageant avec le public cette sensation émouvante et si particulière « d'entendre un chef-d'œuvre du romantisme pour la première fois », comme nous le confiait le musicologue Didier Durand Bancel à la fin d'un récital à Nemours. Il faut dire que la pièce

était jusqu'à peu inédite : donnée exclusivement dans le cercle familial du vivant de Maier, puis considérée perdue durant près d'un siècle et demi, elle fut finalement retrouvée dans une malle de vieux papiers par l'arrière-petit-fils de la compositrice en 2016.

Cette œuvre à l'histoire pour le moins romanesque nous a également permis de découvrir une musicienne extraordinaire, violoniste, organiste, violoncelliste et pianiste virtuose, qui voyageait à travers l'Europe du XIXe siècle et participait avec génie à sa vie culturelle. Il nous fallait donc la mettre au centre d'un projet de disque.

En déroulant le fil de ses voyages et de ses rencontres, un programme romantique s'est imposé à nous : Edvard Grieg et son *Andante con moto* seraient de l'aventure, tout comme Clara et Robert Schumann, dont l'*Abendlied* fut arrangé pour violon et piano par Maier elle-même. Nous ne connaissions pas le premier trio de Reinecke – renversement plaisant de découvrir l'œuvre d'un compositeur grâce à une compositrice ! On retrouve dans l'enthousiasme

du maître allemand une des inspirations de Maier, qui fut son élève à Leipzig.

“One finds in Leipzig that I am a pure national, that is to say Nordic in my compositions, which they are very fond of.”¹

(Amanda Maier à J. P. Cronhamn, juillet 1874).

Résultat de cette découverte, la relecture proposée ici des *Schwedische Weisen und Tänze* pour notre quatuor atypique n’a évidemment pas d’autre ambition que celle d’apporter un nouvel éclairage – doucement anachronique mais aussi sincère que possible – sur les merveilleuses aventures d’Amanda Maier.

Trio Ernest

Mais cela ne nous paraissait pas suffisant pour rendre hommage à l’audace et la singularité de cette pionnière parmi les artistes suédoises, qui savait sublimer les mélodies traditionnelles de son pays natal.

Une nouvelle voix allait prendre part au voyage pour nous permettre de goûter à ces airs folkloriques, essentiels dans le parcours de notre héroïne. La rencontre avec Éléonore Billy et son *nyckelharpa* a été aussi évidente que passionnante : sa fine connaissance de la Suède et de sa musique, son enthousiasme contagieux et sa maîtrise d’un instrument extraordinaire ont donné un nouveau cap à nos explorations musicales.

1 « À Leipzig, on trouve que je suis une véritable représentante de ma nation, c’est-à-dire nordique dans mes compositions – ce qu’ils apprécient beaucoup. » (note de l’éditeur)

The Wonderful Adventures of Amanda Maier

Klas Gagge

Amanda Maier was born on 20 February 1853 in the small town of Landskrona in the south of Sweden. Her father, an immigrant from Riedlingen in Württemberg, Germany, was a patissier, but also an educated musician. Her Swedish mother had deep roots in this southern province of Skåne, where several of her kin had been active folk-music fiddlers, besides being blacksmiths. Maier's first musical education was given to her by her father, and like him, she played several instruments, such as the violin, cello, piano and organ. At 16, she entered the Conservatory of Music in Stockholm, and she immediately attracted attention for her great gifts, also for composition, and she completed her studies with the title of *Musikdirektör*, becoming the first woman in Sweden to achieve this. This title (Director of Music) is often misunderstood when translated, since it did not signify a degree in conducting, but rather was given for excellence in several fields, in her case for her playing of the organ, violin, piano and cello as well as for excellence in composition and musical theory, music history and aesthetics.

Interest in Sweden grew further during her following private studies in Leipzig, enabled by generous bursaries from the Royal Academy of Music and the King of Sweden, Oscar II, who had taken a special interest in her talent. In Leipzig she eagerly listened to the high-class performances offered in this musical capital of Europe. She studied composition with St Thomas Cantor Ernst Friedrich Richter and violin with the Concertmaster of the famous Gewandhaus Orchestra, Engelbert Röntgen. She soon came to be an almost daily visitor to Röntgen's home, where she made music and exchanged compositions with Julius Röntgen, the son of Engelbert – pianist, viola player and composer. Her *Piano Trio* in E-flat major (1874) was composed during this first inspirational year in Leipzig, during her and Julius's "first spring together", to which Julius tellingly responded with a work based on Italian love poems, *Toskanische Rispetti*, dedicated to her. (Her *Trio* was never published, nor was it performed in public during her lifetime, and was in fact not rediscovered until 2016.) The year 1875 saw her first acquaintance with Edvard Grieg, to whom

she and Julius performed her *Violin Sonata* (1873) at a concert. During the spring of 1875 she also wrote her *Violin Concerto*, taking special composition lessons with Carl Reinecke, the *Gewandhauskapellmeister*. This work originally had three movements, but only the first has survived to the present day. She premiered the work in Halle on 10 December 1875, and both this and her performance of it in Leipzig on 8 February, 1876 – the latter with the Gewandhaus orchestra conducted by Engelbert Röntgen – were very successful for her, both as a soloist and as a composer, bringing forth great applause. However, some critics had trouble swallowing this dual ambition – “in a Lady!” – that she dared to appear in the combined roles of both soloist and composer.

Among important acquaintances made in Leipzig at this time were the composer Ethel Smyth as well as the composer and conductor Heinrich von Herzogenberg and his wife Elisabeth, the latter two close friends of Johannes Brahms.

In the following years, Maier made extensive tours through Scandinavia and Finland, where her arrangement of Schumann’s *Abendlied* was part of her repertoire, but after her marriage in 1880 to Julius Röntgen, she moved to him in Amsterdam, where he had taken up a position as a piano

teacher. Her concertizing now ceased almost completely, as was considered fitting at the time – a married and respectable bourgeois woman should not perform in public, except perhaps for charity. In her Amsterdam home, however, she repeatedly received as guests and made music together with some of the greatest musicians and composers of the day, such as Brahms, Grieg, Anton Rubinstein, Joseph Joachim and Karl Davydov. She still composed, and among the pieces that Joachim played in their home was her *Schwedische Weisen und Tänze* (1885), written in cooperation with Julius. All the tunes in this work could be found in already printed collections of Swedish folksongs and dances, but as we have seen, it’s very likely that Maier had come into personal contact with this folk music tradition from a very early age. In one of her diaries, she has shared a scene from a tour, where she, at a post-concert party, dressed up as a folk-music fiddler, improvising dance music for hours.

After the birth of her second child, in 1886, her health, never too strong, suffered. She contracted pleurisy and was forced to stay indoors for months. An extended stay in Nice from 1888 to 1889 in the company of the von Herzogenbergs did not cure her of the disease, although she then had the privilege to play through Brahms’s as yet

unpublished *Third Violin Sonata* in manuscript with Elisabeth von Herzogenberg, and in May 1889 with Clara Schumann, who reportedly was “very satisfied” with Maier. The years 1889-1891, partly spent in Davos, at first seemed to have had a greater effect. She appeared to have recovered, and after a visit to the Griegs in Norway, she returned to Amsterdam with strong inspiration for her superb *Piano Quartet* in E minor (1891), her last surviving work. In 1892 she made an attempt to return to the concert stage with an appearance at the Concertgebouw, but that proved to be her last public performance. Her last years were marked by illness, although it was reported that she did not at all look unwell; no one who did not know the truth could believe that she was ill. On 15 June 1894, after giving her two sons a music lesson, she went to rest and passed away silently. A cerebral haemorrhage had taken her life.

Die wunderbaren Abenteuer der Amanda Maier

Klas Gagge

Amanda Maier kam am 20. Februar 1853 in der kleinen südschwedischen Stadt Landskrona zur Welt. Ihr Vater, ein Konditor und zugleich ausgebildeter Musiker, war als deutscher Immigrant aus Riedlingen in Baden-Württemberg gekommen. Die Vorfahren ihrer schwedischen Mutter stammten seit alters her aus der südlichen Provinz Skåne, wo mehrere ihrer Verwandten neben ihrem Schmiedehandwerk als Geiger regelmäßig traditionelle Musik spielten. Maier lernte Musik zuerst mit ihrem Vater und, genauso wie er, spielte sie mehrere Instrumente, nämlich Violine, Cello, Klavier und Orgel. Im Alter von 16 Jahren begann sie am Konservatorium in Stockholm Musik zu studieren und da sie vielseitig begabt war und noch dazu komponierte, machte sie sehr bald auf sich aufmerksam, sodass sie als erste Frau in Schweden ihr Studium als sogenannter *Musikdirektör* abschloss. Dieser Titel „Musikdirektor“ ist schwer zu übersetzen, denn es handelt sich hier nicht um einen ausgebildeten Dirigenten, sondern um eine Auszeichnung für jene Studenten, die sich in bestimmten Gebieten besonders hervortun. In ihrem Fall zählte also nicht nur, dass sie Orgel,

Geige, Klavier und Cello spielte, sondern auch, dass sie einmalige Leistungen in den Fächern Komposition, Musiktheorie, Musikgeschichte und Musikästhetik erbrachte.

In Schweden interessierte man sich umso mehr für sie, als sie dann Privatunterricht in Leipzig bekam, und zwar dank großzügiger Stipendien der Royal Academy of Music und des schwedischen Königs Oskar II., der von ihrem Talent ganz besonders angetan war. In Leipzig, der sogenannten Musikstadt Europas hörte sie mit großer Begeisterung die dort stattfindenden erstklassigen Aufführungen. Kompositionsunterricht bekam sie vom St.Thomas-Kantor Ernst Friedrich Richter und Violine-Unterricht von Engelbert Röntgen, dem Konzertmeister des berühmten Gewandhausorchesters. Recht bald verkehrte sie nahezu täglich im Haus der Röntgens, um zu musizieren und sich mit Engelberts Sohn Julius Röntgen über das Komponieren zu unterhalten, denn dieser war sowohl Pianist als auch Altist und Komponist. Ihr *Klaviertrio* in Es-Dur (1874) komponierte sie in ihrem ersten Jahr in Leipzig,

als sie zusammen mit Julius ihren “ersten gemeinsamen Frühling” erlebte, der sie sehr inspirierte. Er erwiderte sehr treffend mit einem ihr gewidmeten, auf italienischen Liebesgedichten basierenden Werk, *Toskanische Rispetti*. (Ihr *Trio* wurde zu ihren Lebzeiten weder gedruckt noch öffentlich aufgeführt. Erst 2016 wurde es wiederentdeckt.) Im Jahre 1875 begegnete sie zum ersten Mal Edward Grieg, für den sie anlässlich eines Konzertes gemeinsam mit Julius ihre *Violinsonate* (1873) interpretierte. Ihr *Violinkonzert* schrieb sie noch im Frühling desselben Jahres, also auch 1875, als sie beim Gewandhauskapellmeister Carl Reinecke zusätzlich Kompositionsunterricht nahm. Dieses Werk bestand ursprünglich aus drei Sätzen, heute jedoch existiert nur noch der erste. Das Werk wurde von ihr selbst am 10. Dezember 1875 in Halle uraufgeführt. Dabei hatte sie genauso großen Erfolg wie am darauffolgenden 8. Februar 1876 in Leipzig – mit dem Gewandhausorchester unter der Leitung von Engelbert Röntgen. Sowohl als Solistin als auch als Komponistin erntete sie riesigen Applaus. Allerdings gab es vereinzelt Kritiker, die sich mit diesem doppelten Ehrgeiz – „einer Dame!“ – schwertaten, denn sie wagte es, in der Doppelrolle der Solistin und zugleich Komponistin aufzutreten.

Zu den wichtigen Bekanntschaften, die sie zu jener Zeit in Leipzig gemacht hatte, gehörten sowohl die Komponistin Ethel Smyth als auch der Komponist und Dirigent Heinrich von Herzogenberg und seine Frau Elisabeth. Die beide Letzteren waren mit Johannes Brahms eng befreundet.

In den darauffolgenden Jahren machte Maier ausgedehnte Tournées durch Skandinavien, insbesondere Finnland, und zu ihrem Repertoire zählte auch ihr Arrangement von Schumanns *Abendlied*. Nach ihrer Vermählung mit Julius Röntgen 1880 zog sie jedoch nach Amsterdam, wo jener eine Stelle als Klavierlehrer angetreten hatte. Ihre Konzertaufführungen nahmen damit mehr oder weniger ein jähes Ende, da es sich zu jener Zeit für eine – verheiratete und geachtete – Frau aus bürgerlichen Kreisen nicht geziemte, öffentlich aufzutreten, von Wohltätigkeitsveranstaltungen abgesehen. In ihrer Wohnung in Amsterdam empfing sie jedoch regelmäßig Gäste, unter ihnen einige der größten Musiker und Komponisten jener Zeit, mit denen zusammen sie nun musizieren konnte. Zu diesen gehörten Brahms, Grieg, Anton Rubinstein, Joseph Joachim und Karl Dawidow. Sie komponierte weiterhin und eines der Stücke, die Joachim in ihrem Haus spielte, waren ihre *Schwedische Weisen und Tänze* (1885), die sie

gemeinsam mit Julius geschrieben hatte. Alle Melodien in diesem Werk existierten bereits in veröffentlichten Sammlungen schwedischer Volkslieder und Volkstänze. Maier war ja, wie gesagt, sehr wahrscheinlich schon als kleines Kind mit der traditionell überlieferten Musik direkt in Berührung gekommen. In einem ihrer Tagebücher beschreibt sie ein Erlebnis im Laufe ihrer Tournee, auf der sie bei einer anschließenden Feier nach ihrem Konzert in traditioneller Tracht stundenlang Geige spielte und zu Volkstänzen improvisierte.

Nach der Geburt ihres zweiten Kindes im Jahre 1886 hatte sie wegen ihrer ohnehin schon schwachen Gesundheit immer größere Probleme. Sie erlitt eine Brustfellentzündung und musste monatelang zuhause bleiben. Ein ausgedehnter Aufenthalt in Nizza in den Jahren 1888-1889 in Gesellschaft der Herzogenbergs brachte keine Heilung. Allerdings hatte sie dadurch das Privileg, zusammen mit Elisabeth von Herzogenberg Brahms damals noch nicht veröffentlichte *Dritte Violinsonate* vom Manuskript zu spielen, und im Mai 1889 auch mit Clara Schumann, die Berichten zufolge mit Maier „sehr zufrieden“ war. Die darauffolgenden Jahre 1889-1891, die sie teilweise in Davos verbrachte, schienen

in der ersten Zeit ihrer Gesundheit besser zu tun. Sie schien geheilt zu sein, und nach einem Besuch bei den Griegs in Norwegen, kehrte sie voller Inspiration nach Amsterdam zurück, um ihr hervorragendes *Klavierquartett* in e-Moll (1891) zu schreiben, ihr letztes, erhalten gebliebenes Werk. Im Jahre 1892 versuchte sie, im Concertgebouw erneut ein Konzert zu spielen, es sollte jedoch ihr letzter öffentlicher Auftritt sein. Krankheit prägte ihre letzten Jahre, obwohl sie angeblich durchaus keinen leidenden Eindruck machte; jene, die nicht wussten, wie es um sie stand, hätten nicht geglaubt, wie krank sie war. Am 15. Juni 1894 starb sie an einer Hirnblutung. Nachdem sie ihren beiden Söhnen noch Musikunterricht erteilt hatte, legte sie sich zur Ruhe und schied still aus ihrem Leben.

Übersetzt aus dem Englischen von Irene Besson

Les merveilleuses aventures d'Amanda Maier

Klas Gagge

Amanda Maier naît le 20 février 1853 dans la petite ville de Landskrona, au sud de la Suède. Son père, originaire de Riedlingen dans le Wurtemberg (Allemagne), est pâtissier, mais a aussi une bonne formation musicale. Sa mère suédoise a de profondes racines dans cette province méridionale de Scanie, et sa famille compte plusieurs violoneux, qui, en plus de leur métier de forgeron, jouent de la musique populaire. Maier commence ses études musicales avec son père et, comme lui, joue de plusieurs instruments : violon, violoncelle, piano et orgue. À seize ans, elle entre au Conservatoire de musique de Stockholm, où ses grands dons, notamment pour la composition, attirent aussitôt l'attention. En achevant ses études elle obtient le titre de *Musikdirektör*, devenant ainsi la première femme en Suède à qui il est accordé. Ce titre, que l'on traduit souvent par « directeur musical », prête à confusion : ce n'est pas un diplôme de direction d'orchestre, et il sanctionne plutôt son excellence dans plusieurs disciplines – en l'occurrence l'orgue, le violon, le piano et le violoncelle, outre la composition, la théorie musicale, l'histoire de la musique et l'esthétique.

L'intérêt qu'elle suscite en Suède s'accroît encore lorsqu'elle entreprend des études privées à Leipzig, grâce à de généreuses bourses de l'Académie royale de musique et du roi de Suède, Oscar II, qui se montre particulièrement sensible à son talent. À Leipzig, elle assiste avec enthousiasme aux concerts prestigieux qu'offre cette capitale musicale de l'Europe. Elle y étudie la composition auprès du cantor de Saint-Thomas, Ernst Friedrich Richter, et le violon auprès d'Engelbert Röntgen, *Konzertmeister* du célèbre Orchestre du Gewandhaus. Elle devient bientôt l'hôte quasi quotidienne des Röntgen, chez qui elle fait de la musique et échange des compositions avec Julius Röntgen, fils d'Engelbert – pianiste, altiste et compositeur. Elle compose son Trio avec piano en *mi* bémol majeur (1874) dès cette première année féconde à Leipzig, au cours de ce qui est pour elle et Julius leur « premier printemps ensemble ». (Ce Trio pour piano ne sera jamais publié ni donné en public de son vivant, et attendra 2016 pour être redécouvert.) Julius y répond éloquemment avec une œuvre inspirée de poèmes d'amour italiens, *Toskanische Rispetti*, qu'il lui dédie. En 1875, elle

fait la connaissance d'Edvard Grieg, en présence de qui, lors d'un concert, elle et Julius jouent la Sonate pour violon qu'elle a écrite en 1873. Au printemps de cette même année, elle compose son Concerto pour violon, tout en prenant des leçons particulières de composition avec Carl Reinecke, *Kapellmeister* du Gewandhaus. L'œuvre compte à l'origine trois mouvements, mais seul le premier survivra jusqu'à nos jours. Elle en donne la création à Halle le 10 décembre 1875, puis la rejoue à Leipzig le 8 février 1876, cette fois avec l'Orchestre du Gewandhaus dirigé par Engelbert Röntgen. Ces deux concerts très applaudis sont pour elle un triomphe à la fois comme violoniste et comme compositrice. Certains critiques ont néanmoins du mal à accepter cette double ambition – « chez une dame ! » –, lorsqu'elle ose se produire en cumulant les rôles de soliste et de compositrice.

Lors de son séjour à Leipzig, elle fait également la connaissance de la compositrice Ethel Smyth, ainsi que du compositeur et chef d'orchestre Heinrich von Herzogenberg et de son épouse Elisabeth, tous deux proches amis de Johannes Brahms.

Dans les années qui suivent, Maier entreprend de vastes tournées en Scandinavie et en Finlande, avec à son répertoire son

arrangement de l'*Abendlied* de Schumann. Mais après son mariage avec Julius Röntgen, en 1880, elle s'installe avec lui à Amsterdam, où il a obtenu un poste de professeur de piano. Son activité de concertiste cesse alors presque totalement, comme le veulent les conventions de l'époque : une femme mariée respectable de la bourgeoisie ne doit pas se produire en public, sinon peut-être lors de concerts de bienfaisance. Dans leur demeure à Amsterdam, elle reçoit cependant à plusieurs reprises certains des plus grands musiciens et compositeurs de son temps – Brahms, Grieg, Anton Rubinstein, Joseph Joachim, Karl Davydov – et fait de la musique avec eux. Elle continue de composer, et les *Schwedische Weisen und Tänze (Airs et danses suédois, 1885)*, écrits en collaboration avec Julius, sont parmi les œuvres que Joachim joue chez eux. Toutes les mélodies de cette œuvre proviennent de recueils imprimés de chants et danses populaires suédois, mais, comme nous l'avons vu, il est très probable que Maier ait été personnellement en contact avec cette tradition musicale dès son plus jeune âge. Dans son journal, elle raconte une scène où, lors d'une fête après un concert pendant une tournée, elle se déguise en violoneux et improvise des airs de danse pendant des heures.

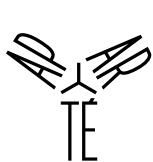

Après la naissance de son deuxième enfant, en 1886, sa santé, qui n'a jamais été très robuste, décline. Elle contracte une pleurésie et doit garder la chambre pendant plusieurs mois. Un long séjour à Nice, en 1888-1889, en compagnie des Herzogenberg, ne suffit pas à la guérir, mais elle a alors le privilège de jouer la Troisième Sonate pour violon de Brahms, encore inédite, avec Elisabeth von Herzogenberg, puis, en mai 1889, avec Clara Schumann, qui se déclare « très satisfaite ». Les années 1889-1891, qu'elle passe en partie à Davos, semblent au départ plus bénéfiques. Elle paraît rétablie et, après une visite aux Grieg en Norvège, rentre à Amsterdam, très inspirée pour la composition de son superbe Quatuor avec piano en *mi* mineur (1891), sa dernière œuvre conservée. En 1892, elle revient sur scène au Concertgebouw, mais ce concert sera sa dernière apparition publique. Ses ultimes années sont marquées par la maladie, alors même qu'elle n'a pas l'air d'être en mauvaise santé, dit-on ; quiconque ignore la vérité a peine à croire qu'elle est souffrante. Le 15 juin 1894, après avoir donné une leçon de musique à ses deux fils, elle va se reposer et s'éteint paisiblement. Une hémorragie cérébrale a mis fin à sa vie.

Traduction : Dennis Collins

Enregistré par Little Tribeca du 23 au 27 juin 2025 au Studio Paulello, Villethierry, France

Direction artistique : Mathieu Herzog et Ambroise Helmlinger

Prise de son : Ambroise Helmlinger

Montage, mixage et mastering : Blaise Carpene

Enregistré en 24 bits/96kHz

Éléonore Billy joue un nyckelharpa alto de Jean-Claude Condi.

Grâce au généreux soutien de la Fondation Boubo-Music (Suisse), Stanislas Gosset joue un violon de Francesco Goffriller fait à Venise circa 1735, et Clément Dami un violoncelle de Giacinto Santagiuliana fait à Vincenza circa 1850.

Natasha Roque Alsina joue le piano opus 102 de Stephen Paulello.

Illustration couverture : Sara Andreasson

Photos © Cyprien Tollet

[LC] 83780

AP413 Little Tribeca © 2026 Trio Ernest © 2026 Aparté, a label of Little Tribeca

1 rue Paul Bert, 93500 Pantin [LC] 83780

apartemusic.com **ernestpianotrio.com**

Un grand merci à

Mathieu Herzog, pour sa direction artistique pleine de panache et ses conseils avisés ;

Frédéric, Christine et Julia Bodin de la Fondation Boubo pour nous prêter si généreusement ces instruments d'exception ;

Éléonore Billy pour avoir accepté de nous suivre dans cette folle aventure ;

Stephen et Claire Paulello pour leur magnifique piano et leur accueil si chaleureux ;

Klas Gagge pour avoir partagé avec enthousiasme sa connaissance encyclopédique sur Amanda Maier et son très beau texte ;

Zoé Gosset, pour son aide précieuse et son brillant esprit musical et littéraire ;

La Fondation Norbert Schenkel ainsi que L'Association des amis du Trio Ernest pour leur générosité ;

Caroline de Creisquer et Sarah Roque Alsina pour leur soutien indéfectible notamment pendant les jours d'enregistrement ;

Ambroise et Blaise ;

Sara Andreasson ;

Laura Fantoni ;

Patrick Jüdt ;

Cyprien Tollet ;

Victor Toussaint

... et bien sûr toute l'équipe d'Aparté !

also available

apartemusic.com