

LAURA
NETZEL
1839–1927

Trio
för piano, violin & cello

Trio
for Piano, Violin & Cello

Opus 78

Källkritisk utgåva av/Critical edition by Solveig Wikman

Levande Musikarv och Kungl. Musikaliska akademien

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

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

Swedish Musical Heritage and The Royal Swedish Academy of Music

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

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

www.levandemusikarv.se

Huvudredaktör/Editor-in-chief: Anders Wiklund
Textredaktör/Text editor: Erik Wallrup
Redaktör/Editor: Magnus Svensson

Levande Musikarv/Swedish Musical Heritage
Kungl. Musikaliska akademien/The Royal Swedish Academy of Music
Utgåva nr 528/Edition no. 528
2014
Notbild/Score: Public domain. Texter/Texts: © Levande Musikarv
ISMN 979-0-66166-024-8

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

TRIO.

Violoncelle.

N. LAGO, Op.78.

Allegro moderato.

The musical score is written for a single cello part. It begins with a dynamic marking of *p* (piano) and includes several dynamic changes to *dim.* (diminuendo) and *p*. The score features various musical notations such as slurs, accents, and triplets. Measure numbers 7, 14, 21, 25, 30, 36, 42, 49, and 55 are indicated at the start of their respective staves. The piece concludes with a *dim.* marking in the final measure.

Violoncelle.

61

Musical staff 61: Bass clef, key signature of one flat. Measures 61-66. Includes slurs and accents.

67

Musical staff 67: Bass clef, key signature of one flat. Measures 67-71. Includes slurs and accents.

72

ben marcato

Musical staff 72: Bass clef, key signature of one flat. Measures 72-77. Includes time signature changes to 2/4 and 3/4, and dynamic marking *p*.

78

Musical staff 78: Bass clef, key signature of one flat. Measures 78-83. Includes slurs and accents.

84

Musical staff 84: Bass clef, key signature of one flat. Measures 84-88. Includes slurs and accents.

89

Musical staff 89: Bass clef, key signature of one flat. Measures 89-94. Includes slurs and accents.

95

dim.

Musical staff 95: Bass clef, key signature of one flat. Measures 95-100. Includes slurs and accents.

101

D

Musical staff 101: Bass clef, key signature of one flat. Measures 101-106. Includes slurs and accents.

107

mf

Musical staff 107: Bass clef, key signature of one flat. Measures 107-111. Includes slurs and accents.

112

f

Musical staff 112: Bass clef, key signature of one flat. Measures 112-117. Includes slurs and accents.

118

E

dim

Musical staff 118: Bass clef, key signature of one flat. Measures 118-123. Includes slurs and accents.

Violoncelle.

125

129

mf

135

141

dim. **F** *p*

147

152

dim.

157

161

165 **G**

172

H

178

pizz. *p* **1** *arco*

184

forz.

Violoncelle.

188

Musical staff 188-191: Bass clef, key signature of one flat. Measures 188-191. Includes dynamic markings mf and f.

192

Musical staff 192-196: Bass clef, key signature of one flat. Measures 192-196. Includes dynamic marking $dim.$ and a first ending bracket.

197

Musical staff 197-201: Bass clef, key signature of one flat. Measures 197-201. Includes dynamic marking p and a first ending bracket.

202

Musical staff 202-204: Bass clef, key signature of one flat. Measures 202-204. Includes dynamic marking p and a first ending bracket.

205

Musical staff 205-209: Bass clef, key signature of one flat. Measures 205-209. Includes dynamic marking $crese.$ and a first ending bracket.

Andante tranquillo.
con sord.

Musical staff 210-214: Bass clef, key signature of two sharps. Measures 210-214. Includes dynamic markings p, $dim.$, and ff.

5

Musical staff 215-219: Bass clef, key signature of two sharps. Measures 215-219.

10

Musical staff 220-224: Bass clef, key signature of two sharps. Measures 220-224. Includes dynamic marking pp and a first ending bracket.

16

Musical staff 225-229: Bass clef, key signature of two sharps. Measures 225-229.

21

Musical staff 230-234: Bass clef, key signature of two sharps. Measures 230-234. Includes dynamic marking p.

26

Musical staff 235-239: Bass clef, key signature of two sharps. Measures 235-239. Includes dynamic marking $dim.$ and a first ending bracket.

Molto più vivo.
senza sord.

Musical staff 240-244: Bass clef, key signature of two sharps, 2/4 time signature. Measures 240-244. Includes dynamic marking p and a first ending bracket.

Violoncelle.

37

42 *p* **B** pizz. arco *

48 arco

54 pizz. 1 **C** *pp*

61 1 *pp* *p* pizz.

69 1 **D** arco 1

76 1 *p* *p* 1

85 *p* **E**

93 *dim.*

100 *p* 3 **Tempo I.** con sord. *p* *dim.*

108 *p* ***

113 1 **F** *p*

* H ändrat från d i enlighet med part.

** Cellostämans upptakt ändrad från 8-del till 4-del i enlighet med part.

Violoncelle.

118

122

dim.

130

p *pp* *ppp*

Allegro deciso.

6

10

15

20

25

30

34

38

4

Violoncelle.

47 arco
mf cresc.

52

56 C

59

64

68 D
mf dim.

72

77 f

81 dim. E 1 p

87

91

Detailed description: This is a page of a musical score for the Cello (Violoncelle). The page contains ten staves of music, numbered 47 through 91. The music is written in a bass clef with a key signature of one flat (B-flat). The score includes various musical notations such as slurs, ties, and dynamic markings. Key features include:

- Measure 47: Starts with the instruction 'arco' and a dynamic marking of 'mf'. A 'cresc.' (crescendo) marking is placed at the end of the staff.
- Measure 56: A chord symbol 'C' is written above the staff.
- Measure 68: A chord symbol 'D' is written above the staff, and a 'dim.' (diminuendo) marking is placed below the staff.
- Measure 77: A dynamic marking of 'f' (forte) is placed below the staff.
- Measure 81: A 'dim.' marking is placed below the staff, followed by a measure with a whole rest and the letter 'E' above it, and another measure with a whole rest and the number '1' above it. A dynamic marking of 'p' (piano) is placed below the staff.

Violoncelle.

95 *mf* **F** *dim.*

101

106 **G** *più a più* *cresc.*

110 *f*

115 *p*

120 **H** *dim.* *p*

125

131 **I**

136 *dim.* *p*

141

145

Violoncelle.

149 *dim.* *p* pizz. arco

153 *p* K

156 *cresc.*

160 *dim.* *p* L

165

169

173

176 M

181 *mf marc.*

186 *

190 N

* cess ändrat från Ass i enlighet med part.

Violoncelle.

194

197

199

201

mf

204

208

dim.

213

pizz. Parco
p

218

223

cresc.

230

mf

235

ff

* a ändrat från b, i enlighet med part.
** f ändrat från d, i enlighet med part.

Laura Netzel

Laura Netzel (1839–1927) tillhör skaran av kvinnliga tonsättare som oförtjänt kommit utanför musikhistorieskrivningen. Hon föddes i Rantasalmi i Södra Savolaks med efternamnet Pistolekors, en adlig släkt med finländsk utbredning. Redan när hon var ett år gammal flyttade familjen till Stockholm, där hon sedan bodde resten av sitt liv.

Tack vare sin välbärgade familj fick Laura Netzel en gedigen musikutbildning: hon studerade piano för Mauritz Gisiko och österrikaren Anton Door (under hans vistelser i Stockholm), sång för Julius Günther och komposition för Wilhelm Heintze, samtliga framstående lärarnamn. Fördjupade studier i komposition genomförde hon under Charles-Marie Widor i Paris, en stad som hon flera gånger återvände till.

Laura Netzel debuterade som pianist 1856, således 17 år gammal. I decennier var hon verksam i Stockholms musikliv som pianist, kördirigent (för Harmoniska sällskapet) och konsertarrangör. Hon arbetade särskilt med konserter för välgörenhet och hade ett stort socialt engagemang.

Hon gifte sig 1866 med Wilhelm Netzel, sedermera professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet.

Laura Netzels debut som tonsättare ägde rum 1874 under pseudonymen N Lago, men hon hade komponerat en hel del musik dessförinnan. Hennes verkförteckning omfattar solosånger, verk för kör, pianostycken och kammarmusik. Laura Netzels produktion kom att få förhållandevis stor spridning. Hon fick verk utgivna i både Frankrike och Tyskland och framförda i ännu fler länder.

Gunnar Ternhag

Trio för piano, violin & violoncell op. 78

Laura Netzels Pianotrio i d-moll op. 78 skrevs i början på 1900-talet och trycktes av den franska firman Janin Frères år 1903. Pianotrio är Netzels sista för besättningen: tidigare hade hon skrivit två mindre och musikaliskt mer konventionella verk, Serenade op. 50 (1895) och Preludio e Fughetta op. 68 (1900). D-molltrion är också ett av Netzels musikaliskt och tekniskt mest avancerade verk.

Den formella strukturen är särskilt i yttersatserna i hög grad upplöst. Tydliga karaktärsskillnader mellan formdelar saknas och återkommande avsnitt är varierade och utbyggda på ett ofta genomgripande sätt. Melodiken saknar i regel periodisk strukturering och bygger på motiv eller fraser som ständigt förändras i ett ständigt växelspel mellan de båda stråkinstrumenten. Den är också instrumentalt koncipierad och treklangsbinden, ofta med stora intervall som växer fram ur pianots harmoniska väv.

Harmoniken är modulerande i en senromantisk stil utan tydliga tonartsplan. César Francks kromatik är här säkert en förebild för Netzels tonspråk. Pianots prismatiskt skiftande ackordväv är uppbyggda av neapolitanska vändningar, förminskade ackord, tillagda kvart-sext-septim-intervall till det brutna treklangsackompanjemanget och i de stora slutfallen finns en förkärlek för subdominant-kadenser i moll och dur. De tre virtuost behandlade stämmorna är också invävda i varandra i en kontrapunktisk sats som ger musiken en kompakt, sammanhållen karaktär trots pianots övervägande homofona ackompanjement.

Första satsen, *Allegro moderato*, har den upplösta formstrukturen till trots en skönjbar sonatform i botten. Ett första tema omfattar de sexton första takterna som avrundas med en kadens i huvudtonarten vid bokstaven A (takt 16). Ett följande överledningsparti leder över till ett andra tema i parallelltonarten F-dur med sidotema-karaktär vid bokstaven B (takt 43). Kadensartade violinfigurer leder över till en slutgrupp vid takt 77.

Ett genomföringsparti börjar vid övergången till G-dur takt 93. Genomföringen innehåller känslolösa förhållningar i en dialog mellan cello och violin, som kan ses som en bearbetning av sidotemats motiv. Återtagningen i takt 129 är till sin första del identisk med expositionen (t.o.m. takt 149) men sedan starkt varierad och med en kort coda vid takt 197.

Den andra satsen, *Andante tranquillo, Molto più vivo*, har som tempobeteckningarna antyder en tydlig överordnad tredelad ABA-struktur. A-delarna börjar med ett slags motto, en introduktion med den stora septiman som framträdande intervall i avrundningen. "Grieg-intervallet" var säkert ett av de stilistiska drag som bidrog till att Netzels musik förknippades med en 'nordisk ton' i Frankrike. Satsen i övrigt har också en starkt romantisk klangfärg med en högromantisk 'Tristan'-glidande kromatik.

Ytterdelarna omger en Mendelssohnskt scherzo-liknande mellandel. Satsfaktoren är upplöst med korta motiv som avlöser varandra och med luftiga pianofigurationer påminnande om dem som Netzel använde i sin pianoetyd *Feux Follet* op. 49. Den återkommande A-delen är i sina första 12 takter identisk med den första delen men varierar i dess andra del och avslutas med en avstannande coda.

Tredje satsen, *Allegro deciso*, har också en upplöst formstruktur och återkommande avsnitt varierar på ett genomgripande sätt. Även här kan skönjas ett sonatformstänkande i botten. Första temat har en tvådelad periodisk struktur med dess andra del i molldominanten som modulerar tillbaka till tonikan. Efter ett överledningsparti (takt 13–43) kommer ett tydligt kontrasterande andratema som presenteras båda gångerna i varianttonarten D-dur.

Genomföringspartiet (takt 85–111) bygger delvis på klassisk bearbetningsteknik av första och andra temat. Återtagningssdelen är också till en början identisk med expositionens tema (takt 111–123) men varierar först på ett subtilt sätt och transformerar sedan mer genomgripande. Sidotemat återkommer i takt 153 men med varierad disposition mellan instrumenten. Slutgruppen är starkt utvidgad och virtuosa, kadensliknande figurationer i såväl stråkinstrument som piano skapar en dynamisk formavrundning.

Bertil Wikman

Källkritisk kommentar

Källmaterial:

Utgåvan baserar sig på en källa (T): Den tryckta utgåvan från Lyon, JANIN FRÈRES, éditeurs, 10, rue Président-Carnot. Copyright 1903 by Janin Frères. J.F. 609. På omslaget står: "A Monsieur Maurice Delfosse. Trio pour Piano, Violon et Violoncelle par N. Lago (Op. 78)".

Utgåvan består av en pianostämman med stråkstämmorna tillfogade på sedvanligt sätt ovanför (TP) samt en separat violinstämman (TV) och en cellostämman (TC).

Det exemplar som använts som förlaga återfinns på Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm under rubriken Kvinnliga tonsättare Xkdea 785.28193.

Kommentarer

Notttexten i föreliggande utgåva utgör en reproduktion av notbilden i T, där utgivarens emendationer har förts in. Justeringar av bågar, förtecken, accenter och artikulation som inte har medfört förändrad läsart har företagits utan kommentar. I övrigt anförs nedanstående anmärkningar.

Takt System Anmärkning

Sats 2, Andante tranquillo – Molto più vivo – Tempo I

Cellostämman

46

H ändrat från d i enlighet med (TP).

111

Upptakten ändrad från 8-del till 4-del i enlighet med (TP).

Sats 3, Allegro deciso

Pianopartituret

20

(TP) korrigerat från i enlighet med (TV).

43 undre

Korsförtecken för f infört.

44 undre

Återställningstecken för a infört.

131 undre

d ändrad från B.

153 undre

Korsförtecken för f infört i analogi med takt 143.

Violinstämman

51

Återställningstecken för stråkstämmornas sista 8-del tillagt.

58

Artikulationen i (TV) korrigerad i enlighet med (TC).

Cellostämman

51

Återställningstecken för stråkstämmornas sista 8-del tillagt.

187

cess ändrat från Ass i enlighet med (TP).

199

e ändrat från g.

205

a ändrat från b, i enlighet med (TP).

223

f ändrat från d, i enlighet med (TP).

Laura Netzel

Laura Netzel (1839–1927) is one of the body of female composers who have undeservedly been omitted from music history. She was born in Rantasalmi, in Southern Savonia, with the surname Pistolekors, a noble family of Finnish extraction. When she was a year old, her family moved to Stockholm, where she would spend the rest of her life.

Thanks to her well-heeled family, Laura Netzel received a solid musical education: she studied piano for Mauritz Gisiko and the Austrian Anton Door during his stays in Sweden; song for Julius Günther and composition for Wilhelm Heintze, all prominent teachers. She pursued deeper studies in composition for Charles-Marie Widor in Paris, a city to which she returned several times.

Netzel made her debut as a pianist in 1856, at the age of 17. For decades, she was active in the Stockholm music life as pianist, choir conductor for Harmoniska Sällskapet (the Harmonic Society) and concert arranger. She especially worked on charity concerts, and was greatly socially engaged.

In 1866, she married Wilhelm Netzel, who later became professor of obstetrics and gynaecology at Karolinska Institutet.

Netzel made her debut as a composer in 1874, under the pseudonym N. Lago, but she had composed quite a lot of music previously. Her body of works comprises solo songs, works for choir, piano and chamber music. Netzel's production eventually came to enjoy relatively great circulation. She had works published in both France and Germany, and performed in several more countries.

Gunnar Ternhag

Trans. Martin Thomson

Trio for Piano, Violin & Cello op. 78

Laura Netzel's piano trio in D minor op. 78 was written in the early 1900s and printed by the French firm Janin Frères in 1903. The piano trio is Netzel's final work for this instrumentation: she had previously written two smaller and musically more conventional pieces, *Serenade* op. 50 (1895) and *Preludio e Fughetta* op. 68 (1900). The D minor trio is also one of Netzel's most advanced works, both musically and technically.

Its formal structure, especially in the outer movements, is very dissolute. There are no clear differences in character between formal parts, and recurring sections are often pervasively varied and expanded.

The melody generally lacks periodic structure, and builds on themes or phrases that constantly change along with the interplay between the two string instruments. It is also instrumentally conceived and committed to triads, often with large intervals that emerge from the piano's harmonic weave.

The harmony is modulated in a late romantic style, lacking any clear key facture. It is safe to say that César Franck's chromatic music has served as a model for Netzel's tone language. The piano's prismatic shifting chords are formed of Neapolitan twists, diminished chords, fourth-sixth-seventh inter-

vals added to the broken triad accompaniment, and there is a preference for minor and major subdominant cadences in the great cadenzas. The three virtuosic parts are also interwoven in a counterpoint movement, giving the music a compact, coherent character in spite of the piano's predominantly homophone accompaniment.

Despite its dissolute formal structure, the first movement, *Allegro moderato*, has a discernible sonata form at its base. A first theme comprises the initial 16 bars, which are rounded off by a cadenza in the main key at the letter A (bar 16). A transitional part follows, leading to a second theme in the parallel key of F major with a minor theme character at the letter B (bar 43). Cadenza-like violin figures lead to a codetta in bar 77.

A transition part starts at the shift to G major in bar 93. This transition contains emotional interplay in the dialogue between cello and violin, which can be seen as an adaptation of the second theme. The recapitulation in bar 129 is identical with the exposition at first (up until bar 149), but then varies markedly and has a short coda in bar 197.

The second movement, *Andante tranquillo, Molto più vivo*, has a clearly tripartite ABA structure, as indicated in the tempo. The A parts start with a kind of motto, an introduction rounded off by a prominent major seventh interval. The 'Grieg interval' was certainly one of the characteristic traits that contributed to Netzel's music being associated with a 'Nordic tone' in France. The movement is also coloured with a highly romantic timbre, and high-romantic, Tristan-like sliding chromatics. The outer parts surround a Mendelssohnian scherzo-like middle part. The facture is broken up by short successive themes and airy piano figurations reminiscent of those Netzel used in her piano etude *Feux Follet* op. 49. The recurring A part is identical to the first part in its first 12 bars, but is varied in its second part and ends with a final coda.

The third movement, *Allegro deciso*, also has a dissolute formal structure and recurring sections with pervasive variations. Here too, a sonata form can be discerned at the base. The first theme has a two-part periodic structure, with its second part in the minor dominant, modulating back to the tonic. After a transition (bars 13 to 43) follows a clearly contrasting second theme, presented both times in the variant D major key.

The development (bars 85 to 111) is partly based on a classical adaptation of the first and second themes. The recapitulation is also at first identical with the exposition theme (bars 111 to 123), but is at first subtly varied and then later more profoundly transformed. The minor theme returns in bar 153, but with a different disposition between instruments. The codetta is widely expanded and virtuosic, cadenza-like figurations in string instruments and piano alike create a dynamic formal coda.

Bertil Wikman

Trans. Martin Thomson