Lågorna är många ...
Om musiken i Psalmer och visor 76/82

"Lågorna är många, ljuset är ett ..." Detta citat från Ps. o. V. 76 kan stå som motto även över Ps. o. V. 82, som vi nu har att pröva några år, innan svenska kyrkan får en förhoppningsvis mer varaktig version av sin psalmbok. Många ställer sig frågan: Hur ska alla dessa lågor — i form av olika musikstilar från en mängd kulturmiljöer, olika i geografiskt, tidsmässigt och socialt hänseende, ja t. o. m. från olika generationer inom vår egen tid — ja, hur skall all denna musik kunna få en adekvat gestaltning, t. ex. i små församlingar med begränsade resurser?

Översikt och detaljer

För att få bättre överblick har vi delat in melodimaterialet i följande kategorier, epoker och stilar:

- gregoriansk hymn, 2 st.
- "klassisk koral", 1500 — 1800, 22 st.
- "klassisk koral", 1800 — 1939, 11 st.
- samtida, 1939—, 64 st.

De sistnämnda kan i sin tur fördelas så:

- traditionellt inspirerad stil, 28 st.
- nyare konstmusikalsk stil i friare tonalitet, 20 st.
- lugn traditionell visstil, 12 st.
- mer rytmiskt vitala, afroamerikanskt influerade visor, 5 st.
- folkliga melodier, 14 st. (varav från tredje världen 4 st.)
- danska, norska och finska psalmer på orignalspråket, vardera 5 st.
- "negro spirituals" med engelsk text, 6 st.
- bibelvisor (en samtida genre), 12 st.
- nykomponerade psaltarpsalmer för kör/för- sängare med församlingsomkvåde, 22 st.

Några melodier är visserligen inte direkt dåliga men ger ett lamt intryle och saknar "lyft". Exempel:

765. Här ligger svagheten i de veka plagala kadenser som kommer dels före den melodiska omtyckningen, dels i avslutningen.

774. Svak, stillstående första hälft. Likformighet kan ibland göra att melodin snarare blir svårare än lättare att lära. (Jfr nedan om psaltarpsalmerna.) Harmoniken spelar här en viktig roll för att få grepp om formen vilket fras tre och fyra antyder.

783a. Ålder är inget kvalitetskriterium i sig. Bland de svagare melodierna även i KB — 39.

805. Terspendling till meditativ text välfunnet, rogvande men tonaliteten blir instabil och ororar, då dominantonen helt undviks i melodin. Slutvändningen problematisk.
En ”normalförsamling” sjunger faktiskt dl-fiss-g, och det känns onekligen naturligare att undvika den i sammanhanget skarpa dissonansen i näst sista takten.

826a. Tröttnande rytmik som kräver desto mer av melodin och harmoniken. Den viktigaste harmoniska utviklingen oorganisk.

832b. Denna utsökt Tallis-kanon för 8 stämmor blir poänglös i fyrståmmig koralsats och i synnerhet med gitarrackompanjemang. De uppprepade tonikasluten för varje fras, nödvändiga i en kanon, blir ytterst mono
tona långt innan man kommit igenom de sex verserna.

Några sånger har i sig svagheter — inkonsekvenser och obalans — som inte vägs upp av andra kvaliteter.

Exempel:

782. Satsen visar en oklar hållning mellan modal harmonik och kadensering i början och mer traditionell dur-mollharmonik mot slutet, mest beroende på de plötsliga kromatiska utviklingarna, diss i alten och giss i melodin.

823b. Versen avslutas med en lång kvintkedja — för att upphöra till sång i refrängen? Att då hoppa över näst sista ledet (Gm) i sista takten resulterar i platt fall framför mål
snöret. Vad som sedan kanske är värre är refrängens betoning med både höjdon och melism på det obetonade hans ande, hans son.

830. Ett bra melodiskt uppslag, som emellertid saknar stringens på slutet. Försök har gjorts att få frasslutet att korrespondera, men viljan att spänna harmoniska bågar har spräkt den melodiska konsekvensen i stället för att låta dem stödja varandra. Det är som att börja en strof med rimma
derader och sluta den med assonans.

844. Melodi och sats för uttryckslost. Längre melodier kräver ofta större uttrycksskala för att hålla ihop än kortare — antingen det sker genom motivisk kontrast eller variation eller att melodibågarna spänns medvetet. Då frasslutet på mitten är allt

Det finns ytterligare några nummer, som ford
rar några kommentarer. Det gäller främst såda-
na saker, som har med metrik, andning och inlämning att göra.

763. "... en framfart utan gagn och mål" heter det i v. 1 i en lång fras, där det verkar omöjligt att hinna andas på markerade ställen om inte tempot ska bli lidande. En lite väl drastisk texttolkning.

778. En mycket bra melodi, men dominantslutet i fras två är inte helt lätt att hitta.

795. Överklävning i musiken mellan fras tre och fyra, som inte har någon motivering i texten. Verkar därför lite sökt.

814. Attondelarna i altstämman försvårar andningen i just det frasslut, där man annars gärna skulle behöva tänja lite för att orka med hela sista långa frasen.

816b. En sång som verkar främst avsedd för ungdomskör, i refrängen med rytmsktion. Versen kontrasterar starkt med recitativisk solistisk prägel. I varje fall knappast församlingsmässig.

Följande nummer har på olika sätt någon orgegbundenhet i rytm eller metrik, som försvårar andning eller inlämning och som det verkar svårt att hitta nödvändig konstnärlig motivering för: 766, 770, 784, 792 både a och b.

Om utförandet

Om man vill få en aning om hur en del sånger med afroamerikansk tradition som grund rimliga kan gestaltas, kan man lyssna till en kassett med texthäfte utgiven på Gothia av Per Harling, kallad "Trons sånger, psalmer och visor". Den innehåller nämligen en rad sånger och psalmer från olika repertoarområden, och är främst avsedd för att i ungdomsarbetset presentera några av kyrkans mest kända sånger. Paradoxalt nog har här de traditionella psalmerna utsatts för motsvarande stilistiska våltäkt. Den som till äventyrs tänkte göra ett traditionellt orgelpreludium till några av de gospelnspirerede numren i
Ps. o. V. 76 och 82, bör lyssna till versionen av Bereden väg eller Upp min tunga till komp från trummor, elbas och elpiano för att förstå hur ett stilbrott kan kännas åt andra hålet.

Beträffande ackompanjemangsgestaltningen vore det bättre att som i 811, 817a och 826 skriva ut ett ackompanjemang som klargör vad det är fråga om. I några gränssfall av lugnare viskarakter, t. ex. 779, 797, 800, 812 och 830, utgör satserna tänkbara alternativ, liksom vi har några svenska folkvisor med orgelackompanjemang redan i 1939 års koralbok. Kanske skulle man med nyvunnen stilkänslighet i våra dagar utforma ackompanjemangen annorlunda även här (t. ex. 317, 365, 424, 438, 598 och 599), liksom man mer och mer övergått till reformationsskorlernas restaurerade varianter. Man får f. ö. lätt stilkanslän avtrubbad genom att de flesta folkvisor nått oss första gången via olika konstmusikalska arrangemang — alltsån Haeffners tid. Det är också han som är orsak till denna enhetliga, utslätade koralbokstil som vi vant oss vid i KB—39. Denna har nu steg för steg uppluckrats genom utvecklingen sedan dess: koralrestaureringen, väckselmelodierna som accepterats som rumsarena och 60- och 70-talens stora våg av kristen visdiktning och komposition i de mest skilda stilarter.

Den allra viktigaste uppgiften för dem som säger sig vilja ansvara för kyrkomusiken bör nu vara att se till, att varje musikstil behandlas med konsekvens och respekt, som ett ärligt uttryck från den kulturmiljö, där den är framsprungen, samt att den blir använd i ett sammanhang, där den kommer till sin rätt. Även i det vardagliga umgången människor emellan bör vi ju sträva efter att vara så ärliga mot varandra som möjligt för att ära vår Skapare som gjort oss så olika.

Mitt människovärde är inte beroende av om jag i ett land kan eller inte kan tala landets språk, men det är enklägen praktiskt att kunna göra sig förstådd, helst också i skiftningsrika nyanser. Svenska kyrkan har i den "nya" gudstjänstordningens alltmer velat betona samhörigheten med sin djupaste kulturtradition, med förtydligande av de olika delarnas funktion i mässan som helhet; med något av samma betraktelsesserätt på liturgin som på ett konstverk. För detta ska bli trovärdigt och få någon verkan är det nödvändigt att också musiken i gudstjänsten får tala ett någorlunda enhetligt språk. I princip vore det ju tänkbart att gestalta en helt igenom afroamerikansk mässen, men då med stilen musik även till de ordinarie mässpartierna.

En slutsats vi drar, är att det i Ps. o. V. 82 inte finns någon klar, medveten hållning i fråga om stil och användbarhet. I förordet utsägs, att alla sanger inte passar överallt, t. ex. i högmässan, men i notbilden kan man utläsa, att t. ex. en spiritual som egentligen talar ett helt annat musikspråk än musiken i GO 76, skulle kunna framföras där, då den påtvingsats en orgelsats, som inte passar låten, men möjligen situationen. Man antyder alltså en medvetenhet om problemen men drar inte konsekvensen, erbjuder inte en lösning.

Om man menar, att den svenska psalmboken ska genomsyras av samma urvalsprinciper som Ps. o. V. 82 — att den ska inrymma sanger för alla tillfällen och situationer i församlingsarbetet (även besök av norska, danska, eller finska gäster), då finns det inte längre möjligheter att göra en separat kvalitetsbedömning av t. ex. musiken. Det kommer alltid tillfällen, då "man" anser att en viss funktion eller situation måste styra, vara överordnade andra faktorer än vikten av högsta kvalitet vid sågvalet. I t. ex. barn- och
ungdomsarbetet sjungs ändå bibelvisor o. dyl. av minst sagt tvivelaktigt halt, även om några av de bästa får även av att bli av kyrkomötet stadfästa.

Beträffande sångerna från tredje världen blir frågan om utförandet nästan olöslig. I utredningsförsöket sägs också att man egentligen ingenting vet om detta. Frågan om autenticitet, traditionsställdhet eller kulturell påverkan av skilda slag, t. ex. från det missionerande samfundet, är så komplicerat och oklar att man överhuvudtaget kan ifrågasätta det speciella värde som just denna genre tillmättes av kyrkomötet. Denna typ av yttlig exotism bör inte höra hemma i kyrkan om den inte fördjupas i specialstudium av t. ex. afrikansk tradition, vilket aktualiserats av t. ex. Sjung med Afrika-projektet från Geijerssskolan och sånggruppen Fjedurs sydafrikanska sånger.

Den bristande stilkänslan vid behandlingen av negro spirituals har redan berörts ovan.

Beträffande sångerna på danska, norska och finska kan väl sägas att det bara är naturligt att vi får tillfälle att bli lite mer bekanta med våra grannfolks kulturavr. Men det allra naturligaste är väl ändå att vi sjunger dem på svenska. Här bör den aspekten vägas in, att en "slutgiltig" psalmbok inte bör ha för många nummer. Då känns angelägenhetsgraden för skandinaviska psalmer ganska låg.

Psaltarpsalmer och cantica

Harmonisk komplettering kan ske dels genom direkt tonartbyte som i 860 och 867 eller genom att utnyttja dualismen inom tonarten: dur-moll, dominant-förhållanden, som t. ex. i 871 och 859. 866 har en trötsamt upprepad D-tonalitet som kräver en stor klangrikedom.

Balansen är förstås också beroende av en lugn andning i de rent tidsmässiga proportionerna. Ekenbergs omväde i 869 är alldeles för kort liksom Huijbers 858 vilken dessutom har en felaktig textbetoning. Ansvar för proportionerna vilar förstås i lika hög grad på dem som väljer texten.

Särskild uppmärksamhet bör förstås ägnas åt behandlingen av själva psaltartexten i försångarfartygen. Det viktigaste bör ju vara att textens betoningsmönster får en riktig och naturlig musikalisk dräkt. Härvid uppstå ofta konflikter mellan någonan vilja till formelmässighet och enhetlighet mellan verserna (renodlad i t. ex. 852, 856) och andra sidan ett behov av genomkomponering som ger större möjlighet att ta fram skillnader i textbetoningar och karaktäret (t. ex. 868). Som regel gäller förstås att ju enklare formeln är ju lättare är den att anpassa efter varje vers (t. ex. 858). Det förvånar hår att inte Ekenbergs enkla psalmformel i 861 är snidigare tillämpad med tanke på den rika kunskap och erfarenhet på detta område han manifesterat bl. a. i denna tidskrift nr 54/55. Varför har t. ex. andra vershalvornas betoningar fått så olika behandlingar i verserna 3—6? (Jfr särskilt v. 5 och
6, som ju uppvisar samma betoningsförhållande på slutet).

En förnyad församlingssång — Ps. o. V. ett viktigt bidrag

Det som har väglett oss vid bedömningen av sångsamlingen har främst varit övertygelsen, att det **finns** urskiljbara kvalitetskriterier, som kan fördelas utefter en värdeskala, och att man så kan få fram en bedömning, som tål att diskutera — och försvara. Det kan tyckas petigt att vi i detaljgranskningen gått in och pekat på enstaka toner eller ackord, men det är vår uppfattning, att det är den enda framkomliga vägen för att konkretisera en kvalitetsbedömning. Värdeskalan man följer kan ju skifta, och det är väl det som kan bli mest ifrågasatt.

Här har vi placerat på minussidan: lam melodibåge utan "lyft", inkonsekvenser och obalans som ger svaghet, torftighet, omedveten hantera de stilblandningar etc.

På plussidan ligger bl. a.: naturlig metrik, en på något sätt — melodiskt, rytmskt, harmoniskt — profilerad melodi som inbjuder till inlämnande och underlättar memorering, att frasländig och andningspauser är balanserade mot varandra och att ev. "svårigheter" i melodin har nödvändig konstnärlig motivering.

Vi tror inte att det är önskvärt att återgå till en utslättad "koralboksstil" enligt -39 års modell. Det är inte eftersträvansvärt att stöpa alla medier oavsett ursprung och stil i samma harmoniska form. De enstaka tillfållen då Ps. o. V. 82 (och 76) förfaller till det, är dels några visor (typ "luga folkvisa"), dels sånger från afroamerikansk tradition. Men är det inte vårt att diskutera, om inte melodiernas verkningstrafik minskar, om deras ursprungliga karaktär och stil skyms bort?

Vi önskar oss ett musikklimat i svenska kyrkan, där varje musikstil behandlas med konsekvens och respekt — och kunnighet. Psalmkommitténs musikaliska rådgivare har givit kyrkomusikerna ett rikt material att förvalta. Vikten av högsta kvalitet — alltså inte liktydigt med sofistikad svårtillgänglighet — bör ständigt hållas fram, och varje tillfalle då någon annan bedömningsspråk för sångalet fått segra bör vara ett hoppeligen högst tillfälligt misslyckande (eller en i sammanhanget befogad kompromiss, som dock inte bör upppepas).

Staffan Hedén

Maria Thyresson Hedén