

 BIS

JÓN LEIFS
complete songs

FINNUR BJARNASON tenor
ÖRN MAGNUSSON piano

JÓN LEIFS (1899–1968)

COMPLETE SONGS

FINNUR BJARNASON *tenor*
ÖRN MAGNUSSON *piano*

Total playing time: 80'28

Music publisher: Iceland Music Information Centre

MINNINGARSÖNGVAR UM ÆVILOK JÓNASAR HALLGRÍMSSONAR MEMORIAL SONGS ON THE DEATH OF JÓNAS HALLGRÍMSSON, Op. 45 (1958)		6'31
[1]	Heimþrá (Homesickness)	2'29
[2]	Sólhvörf (Solstice)	2'52
[3]	Hjörtun hefjast (Hearts Rise Up)	1'01
SÖNGVAR SÖGUHLJÓMKVIÐUNNAR SONGS FROM THE SAGA SYMPHONY, Op. 25 (1941)		4'57
[4]	Brennusöngur Skarphéðins (Skarphéðinn's Song When Burning)	1'26
[5]	Húskarlahvöt (Exhortations to the Farmhands)	1'32
[6]	Helsöngur Þormóðar (Þormóður's Death Song)	1'48
TVÖ ÍSLENSK ÞJÓÐLÖG TWO ICELANDIC FOLK SONGS, Op. 19b (c. 1934–35)		5'11
[7]	Sofðu, unga ástin mín (Slumber Dearest Child of Mine)	4'13
[8]	Breiðifjörður (Fjord of a Thousand Islands)	0'55
Tvö sönglög Two Songs, Op. 18a (1931–33)		9'47
[9]	Góða nótt (Good Night)	5'15
[10]	Ríma (Rhyme)	4'28

	ÞRJÚ ERINDI ÚR HÁVAMÁLUM	3'43
	THREE VERSES FROM HÁVAMÁL, Op. 4 (1924)	
[11]	þagalt ok hugalt (A King's Child)	1'18
[12]	Ungr vark forðum (I Was Young)	1'05
[13]	Deyr fé (Beasts Die)	1'11
[14]	STATTU STEINHÚS	0'59
	STAND, HOUSE OF STONE, Op. 47a (1958)	
	Tvö sönglög	5'07
	Two Songs, Op. 14a (1929–30)	
[15]	Máninn líður (The Moon Glides)	2'07
[16]	Vögguvísa (Lullaby)	2'54
	ÞRÍR SÖGUSÖNGVAR	6'30
	THREE SONGS FROM ICELANDIC SAGAS, Op. 24 (1941)	
[17]	þat mælti mín móðir (My Mother Wants a Price Paid)	1'10
[18]	Ástarvísur til Steingerðar (Love Poems to Steingerður)	4'12
[19]	Haugskviða Gunnars (Gunnar's Verse from His Mound)	0'54
	ÞRJÚ SÖNGLÖG	9'12
	THREE SONGS, Op. 23 (1941)	
[20]	þula (Verse)	3'03
[21]	Draugadans (Dance of the Spectres)	2'54
[22]	Vorkvæði (Spring Poem)	3'04

㉓	MINNINGALAND MEMORY-LAND, Op. 27 No. 3 (1927–28)	2'32
ÁSTARVÍSUR ÚR EDDU LOVE VERSES FROM THE EDDA, Op. 18b (1931–32)	5'20	
㉔ Lög er nótt (Long Is One Night)	3'04	
㉕ Í Gymis görðum (In the Courts of Gymir)	2'07	
FORNÍSLENSKAR SKÁLDAVÍSUR OLD SCALDIC VERSES FROM ICELAND, Op. 31 (1944–45)	7'33	
㉖ Höggvinsmál þóris jökuls (Up on the Keel You Shall Climb)	1'21	
㉗ Siglingavísá (Seafaring Verse)	1'12	
㉘ Hrafnsmál (The Words of the Raven)	4'46	
ÞRJÚ ÍSLENSK KIRKJULÖG THREE ICELANDIC HYMNS, Op. 12a (1929)	6'13	
㉙ Vertu guð faðir (Father Above)	1'53	
㉚ Allt eins og blómstrið eina (Behold the Flower)	3'00	
㉛ Upp, upp mín sál (Arise My Soul)	1'10	
㉜ TORREK, Op. 33a (1947)	4'02	

THE SONGS OF JÓN LEIFS

Jón Leifs (1899–1968) may have considered the symphony orchestra most ideally suited to his musical imagination, but the songs for voice and piano nevertheless constitute an important part of his creative output. The 32 songs (including several folk song arrangements) span Leifs' entire career, and often give unusually clear insights into the composer, since song writing, more than his work in any other genre, was often inspired by deeply personal events in his life. They span a huge range of emotion and expression, from the most delicate of lullabies to the most forceful of epic songs. Leifs composed his first songs, *Three Verses from Hávamál* (Op. 4), in the spring of 1924, shortly after graduating from the Leipzig Conservatory. Like the rest of his early output, these songs are terse and laconic both in form and content. Here one can already detect the influence of Icelandic folk song (in the irregular metres of *A King's Child* and the parallel fifths of *I Was Young*). Still, the musical style is more dissonant and the chordal writing much less transparent than it would become only a few years later.

Memory-Land, Op. 27 No. 3, to a poem by the late-Romantic poet Einar Benediktsson, is another early work. In the summer of 1926, when Leifs visited Iceland, Benediktsson gave the composer a manuscript copy of the still unpublished poem. Leifs composed his song in 1927–28, for male choir. The arrangement for voice and piano was made much later, probably in 1943, when Leifs incorporated the original setting into his *Three Patriotic Songs for Male Choir*, Op. 27. In that guise, *Memory-Land* is a typical patriotic song with energetic rhythms and rich harmonies, but the solo version is more sparse and intense, with a percussive accompaniment. Perhaps Leifs felt little reason to retain the late-Romantic patriotic flavour of the original in the early 1940s, at a time when his chances of ever being able to return to his homeland seemed fairly slim.

The composition of songs with piano accompaniment was a recurrent feature of Leifs' activities around 1930. The *Three Icelandic Hymns*, Op. 12a (to hymns by the seventeenth-century pastor Hallgrímur Pétursson) were composed in April 1929, following the death of Thorleifur Jónsson, Leifs' father. One of the hymns, *Father Above*, was written two days after Jónsson's death, and is a setting of a prayer that Leifs had learned when he was a small boy, from his father. A few months later the birth of his daughter Líf inspired a return to song composition. Jóhann Jónsson, a young Icelandic student in Leipzig (and already one of the outstanding modernist poets of his generation), was a good friend of the Leifs family. A few days after Líf's birth he sent his *Lullaby* to Leifs, dedicating the poem to 'little Líf'. Leifs' setting of it is among his most popular works. In terms of musical material, the song uses only the simplest of means. The two elements of the triad are presented as fundamental opposites: the pure, drone-like fifth, strong and indestructible, and the third, flickering and unstable, always striving upwards, from minor to major. The powerful effect of the song is the result of this delicate flux between light and shadow. *The Moon Glides* was composed several months later, in April 1930. It is a darker, more ominous piece, partly because of the monotonous accompaniment and the rhythmic rigidity of the vocal line. Thus Leifs gives his music the lifeless atmosphere of the 'pale shadows' of Jónsson's poem.

Between 1926 and 1934 Leifs made several ethnographic journeys to Iceland, transcribing and recording the rapidly disappearing remnants of Icelandic folk music. These trips were also valuable as a source of compositional inspiration, for many of his works composed during these years use folk music that Leifs himself collected. The second of the *Three Icelandic Hymns*, Op. 12a, 'Behold the Flower', is an ornamented version (recorded by Leifs in the summer of 1926) of a well-known funeral hymn. The *Two Icelandic Folk Songs*, Op. 19b also use songs collected by Leifs. The melody to the folk

verse *Fjord of a Thousand Islands* was recorded in the summer of 1926, while *Slumber Dearest Child of Mine* dates from Leifs' last recording journey in 1934. Apart from these tunes, which would not otherwise have survived, Leifs uses a well-known folk song in the middle section of his energetic *Rhyme*, Op. 18a (again to poetry by Benediktsson). In the score Leifs does not specify the source of his melody, nor did he need to. The folk song, commonly known as 'Kvölda tekur, sest er sól' ('Night Draws On, the Sun Has Set'), was printed in Bjarni Thorsteinsson's folk song anthology in 1909 and continues to be one of the best-known Icelandic folk songs.

Many of the leading Nazi ideologues were fascinated by Nordic culture, and Leifs' career received a considerable (albeit short-lived) boost as the party came to power in 1933. His personal life, on the other hand, fared less well. It is tempting to speculate that, at a time when his marriage to Annie was foundering, Leifs gave vent to his marital frustrations with the composition of the *Love Verses from the Edda*, Op. 18b. The atmosphere of the songs is one of impatient standstill, a longing for the release of a pent-up passion. Leifs' use of unresolved dissonances in the first song (*Long Is One Night*) draws the listener into a world of frustrated yearning; instead of being resolved in a traditional manner, each dissonance is superseded by a new one. In the second song (*In the Courts of Gymir*), the painfully extended phrases of the solo voice are a source of tension and impatience, which well fits the poem's description of the beloved, whose beauty can only be enjoyed from afar. After the two sets of songs Opp. 18 and 19b, Leifs commenced work on the *Edda* oratorio for soloists, choir and orchestra, and wrote no songs for almost a decade. Not until 1941, a few weeks after the disastrous reception of his Organ Concerto in Berlin, did Leifs turn again to writing for voice and piano. The Three Songs, Op. 23, have a feeling of gloom and despair, which no doubt reflects Leifs' own state of mind at this time. The first song, *Verse*, to a poem by Sigurður Grímsson, is grim and ominous,

with a hidden threat of persecution and destruction. In the second song, the *Dance of the Spectres*, these emotions are turned inside out. Here Leifs looks death straight in the face in a demented *danse macabre*, in which the piano adds to the effect both with its ponderous bass notes and with the deranged ‘skeleton dance’ in the higher register. The third song, *Spring Poem* (a setting of the opening lines of a poem by Halldór Laxness), is quite different from the first two, characterized by a quiet (and somewhat reluctant) optimism. This is explained by the fact that Leifs had turned to old sketches when writing this song; begun in 1930, it had been put aside for more than a decade.

As Leifs’ career in Nazi Germany came to a grinding halt in the late 1930s, a personal image of Nordic heroism began to crystallize in the composer’s mind. This is most clearly seen in the *Saga Symphony* (1941–42) and the two cycles of *Saga Songs*, Opp. 24 and 25 (as well as in the *Old Scaldic Verses from Iceland*, Op. 31, composed a few years later). Despite their brevity and terseness, these ‘hero sketches’ were an important part of preparing the vast musical canvas of the symphony, in which Leifs depicts the heroes of the Icelandic sagas through music alone. The songs give new meaning to the term ‘Heldentenor’; they present the singer as the embodiment of ancient heroism. The songs are powerful, austere and uncompromising; the singer’s vocal cords are frequently strained to the limit as they are pitted against the thick, lava-like sonorities of the piano. Here Leifs presents the musical fruits of his own philosophy during the war years: better to die a hero than to give way to one’s enemy. Thus, the ‘saga heroes’ in Leifs’ songs (and the *Saga Symphony*) became models of courage as he waged his own battle for life and death. Their heroism in the face of the cruellest destiny must have been a source of strength during Leifs’ darkest hours, be it the heroic poetry of Skarphéðinn in the burning farm [track 4], of Thorir jökull moments before his execution [track 26], or of Thormóður Kolbrúnarskáld fatally wounded at the battle of Stiklastaðir [track 6].

In 1944, after a long and difficult wait, the Leifs family finally received permission to leave Germany for Sweden. Leifs filed for divorce shortly after their arrival, and later moved back to Iceland while Annie and the daughters Líf and Snót remained in Sweden. On 12th July 1947, Líf drowned while swimming in the sea off the Swedish coast. Her death was a tremendous blow to Leifs, who sought some measure of consolation by immersing himself in compositional work. The solo song *Torrek*, Op. 33a, was the first of four works dedicated to his daughter's memory – a dramatic depiction of the futile anger and the despair of the grief-stricken father, and is in many respects the antithesis of the brief Requiem, Op. 33b for mixed choir – in essence a lullaby – which Leifs composed only a few days later. In *Torrek* (based on a poem from *Egil's Saga* where Egill Skallagrímsson grieves for the death of his sons), the atmosphere is dark and brooding, with the harsh minor chords in the piano often creating pungent dissonances against the octave D struck repeatedly in the left hand throughout most of the song.

After completing *Torrek*, Leifs again turned away from song production, this time for more than a decade. In 1958 Icelandic National Radio sponsored a competition for works to texts by the poet Jónas Hallgrímsson, to commemorate the 150th anniversary of his birth. Leifs composed two works for the competition (the *Memorial Songs on the Death of Jónas Hallgrímsson*, Op. 45, heard here, and *Spring Song* for choir and orchestra, Op. 46); he also submitted some of his older choral settings of Hallgrímsson's poetry. One of the latter won first prize for an individual setting, but Leifs was dissatisfied with the jury's decision and refused to accept the award. The Hallgrímsson settings, Op. 45, are in many ways typical of the works of Leifs' last decade. The style is, to a degree, less flexible than before, but his treatment of the text in the first song is quite novel. Here Leifs weaves together verses from three Hallgrímsson poems, thus creating a memorable contemplation of the tragic death of Iceland's beloved national poet. The accompaniment

to the second song, *Solstice*, provides a rare, if fleeting, example of three-part counter-point (perhaps a conscious imitation of late Beethoven) inserted into an otherwise homogeneous progression of block chords.

The last of Leifs' 1958 Hallgrímsson settings (*Stand, House of Stone*, Op. 47a) is another one of his intensely private works. In 1957 Leifs had moved to a new home in Reykjavík with his third wife and their infant son, and the song can be heard as Leifs' own prayer for the blessing of higher powers for himself and his family. Again, the heroic spirit of the Saga song-cycles is present, enveloped in a rich and incisive piano sound. It is surely no coincidence that, when drawing on Hallgrímsson's poetry, it was the poems in the ancient Icelandic metres that Leifs found most appealing. Most of his songs – from the Hávamál verses to the last Hallgrímsson song – are thus connected through the similar metric structure of the poems they set. These texts share the elements which Leifs, in his artistic manifesto published in 1950 as 'Islands künstlerische Anregung' ('Iceland's artistic vocation'), considered the most important for his own artistic creation; like Leifs' settings, they are 'sparing with words, worldly-wise and severe... terse and majestic, each one unique.'

© Árni Heimir Ingólfsson 2001/2015

Finnur Bjarnason began singing studies in his native Iceland and continued in London, at the Guildhall School of Music and Drama. He began his operatic career at Glyndebourne before joining the Komische Oper in Berlin in 2003. He has subsequently appeared at the Berlin Staatsoper, the Châtelet and the Théâtre des Champs-Elysées in Paris, Munich Staatsoper and the opera houses in Leipzig, Amsterdam and Strasbourg and at Aix-en-Provence, with conductors including René Jacobs, Myung-Whun Chung, Emmanuelle Haïm, Christophe Rousset, Ivor Bolton, Kirill Petrenko and Marc Minkowski. In 2011 Finnur Bjarnason created the role of Apollo in Manfred Trojahn's *Orest* at the Netherlands Opera and more recently sang the title role in Mozart's *La clemenza di Tito* in Taipei. He is also devoted to the song repertoire and has appeared in numerous recitals and recordings.

Örn Magnússon graduated from the Akureyri Music College in the north of Iceland and then went on to further studies in Manchester, Berlin and London. He is a highly active and sought-after musician, participating in a rich variety of concerts and recordings, both as a soloist and a chamber musician, having performed in Scandinavia, the United Kingdom and many other European countries as well as Japan. He is particularly known for his interest and devotion to Icelandic music, old and new, especially the music of the towering figure amongst Icelandic composers, Jón Leifs, whose complete works for solo piano he has recorded (BIS-692). Örn Magnússon was awarded the Icelandic Music Prize in 2001. In recent years he has been more active in sacred and religious music and is currently organist and choirmaster at Breiðholtskirkja (Breiðholt Church) in Reykjavík.

DIE LIEDER VON JÓN LEIFS

Auch wenn **Jón Leifs** (1899–1968) das Symphonieorchester als das eigentliche Medium seiner musikalischen Phantasie angesehen haben dürfte, stellen seine Klavierlieder dennoch einen wichtigen Teil seines Schaffens dar. Seine 32 Lieder (darunter mehrere Volksliedbearbeitungen) umspannen Leifs gesamte Schaffenszeit; oft gewähren sie ungewöhnlich biographische Einblicke, da das Komponieren von Liedern – mehr als sein Schaffen in anderen Gattungen – häufig von sehr persönlichen Ereignissen in seinem Leben angeregt wurde. Zudem durchmessen sie ein umfangreiches Gefühls- und Ausdruckspektrum – vom zartesten Wiegenlied bis zum kraftvollsten Epos. Seine ersten Lieder – die *Drei Strophen aus Hávamál* (op. 4) – komponierte Leifs im Frühjahr 1924, kurz nachdem er das Leipziger Konservatorium absolviert hatte. Wie für seine frühe Schaffensphase typisch, sind diese Lieder in formaler wie in inhaltlicher Hinsicht knapp und lakonisch. Bereits hier lässt sich der Einfluss des isländischen Volkslieds erkennen (in der irregulären Metrik von *Eines Königs Kind* und den Quintparallelen von *Ich war jung*). Gleichwohl ist der Stil dissonanter und die akkordische Textur weit weniger transparent als sie es nur wenige Jahre später sein sollte.

Erinnerungsland op. 27 Nr. 3 (nach einem Gedicht des spätromantischen Dichters Einar Benediktsson) ist ein weiteres Frühwerk. Als Leifs im Sommer des Jahres 1926 Island besuchte, erhielt er von Benediktsson eine Abschrift des noch unveröffentlichten Gedichts. Leifs komponierte das Lied 1927/28 für Männerchor; die Fassung für Solosang und Klavier entstand wahrscheinlich erst im Jahr 1943, als Leifs die ursprüngliche Vertonung in seine *Drei patriotischen Lieder für Männerchor* op. 27 aufnahm. In dieser Gestalt ist *Erinnerungsland* ein typisches patriotisches Lied mit energischer Rhythmisierung und reicher Harmonik, doch die Solofassung mit ihrer perkussiven Begleitung

ist karg und eindringlich. Vielleicht sah Leifs Anfang der 1940er Jahre – in einer Zeit, da seine Aussichten, je in seine Heimat zurückkehren zu können, ziemlich gering schienen – wenig Anlass, zu dem spätromantischen Patriotismus des Originals zurückzukehren.

Um 1930 war Leifs verstärkt mit der Komposition von Klavierliedern beschäftigt. Die *Drei isländischen Kirchenlieder* op. 12a (nach Kirchenliedern von Hallgrímur Pétursson, einem Pastor des 17. Jahrhunderts) wurden im April 1929 komponiert, nach dem Tode Thorleifur Jónssons, Leifs' Vater. Bei einem der Lieder – *Vater im Himmel*, das zwei Tage nach Jónssons Tod entstand – handelt es sich um die Vertonung eines Gebets, dass Leifs als kleiner Junge von seinem Vater gelernt hatte. Einige Monate später veranlasste die Geburt seiner Tochter Líf eine Rückkehr zur Liedkomposition. Jóhann Jónsson, ein junger isländischer Student in Leipzig (und bereits einer der herausragenden modernen Dichter seiner Generation), war ein guter Freund der Familie Leifs. Wenige Tage nach der Geburt von Líf sandte er Leif sein Gedicht *Wiegenlied*, das er der „kleinen Líf“ widmete. Leifs Vertonung gehört zu seinen populärsten Werken. Im Hinblick auf das musikalische Material kommen hier nur einfachste Mittel zum Einsatz; die beiden Grundbestandteile des Dreiklangs werden als fundamentale Gegensätze dargestellt: Die reine, bordunartige Quinte, stark und unzerstörbar, und die Terz, flackernd und instabil, stets nach oben strebend, von Moll nach Dur. Die starke Wirkung dieses Lieds verdankt sich dem delikaten Changieren zwischen Licht und Schatten. *Der Mond gleitet* wurde einige Monate später, im April 1930, komponiert. Es ist ein dunkleres, beunruhigendes Stück, was unter anderem an der monotonen Begleitung und der rhythmischen Starre der Gesangslinie liegt. Auf diese Weise überträgt Leifs die leblose Atmosphäre der „blassen Schatten“ aus Jónssons Gedicht in Musik.

Zwischen 1926 und 1934 unternahm Leifs mehrere ethnographische Reisen nach Island, um die rasch verschwindenden Reste der isländischen Volksmusik zu transkribieren

und aufzunehmen. Diese Reisen waren auch als kompositorische Inspirationsquelle von Bedeutung, denn viele seiner Werke aus diesen Jahren greifen die dabei aufgezeichnete Volksmusik auf. Das zweite der *Drei isländischen Kirchenlieder* op. 12a, *Schäue die Blume*, ist eine verzierte Fassung (von Leifs im Sommer 1926 aufgenommen) eines bekannten Begräbnislieds. Die *Zwei isländischen Volkslieder* op. 19b verwenden ebenfalls von Leifs gesammelte Lieder. Die Melodie zu der Volksdichtung *Fjord der tausend Inseln* wurde im Sommer 1926 aufgezeichnet, während *Schlummre, mein liebstes Kind* aus Leifs letzter Reise im Jahr 1934 stammt. Von diesen (ansonsten vom Vergessen bedrohten) Melodien abgesehen, verwendet Leifs im Mittelteil seines energiegeladenen *Reim* op. 18a (wieder auf ein Gedicht von Benediktsson) ein bekanntes Volkslied. In der Partitur verzichtet Leifs auf eine Quellenangabe, weil sie überflüssig gewesen wäre. Das Volkslied, das unter dem Titel *Kvölda tekur, sest er sól* (*Die Nacht bricht an, die Sonne ist untergegangen*) bekannt ist, findet sich in Bjarni Thorsteinsson Volksliedsammlung aus dem Jahr 1909 und ist auch heute noch eines der bekanntesten isländischen Volkslieder.

Viele der führenden Nazi-Ideologen waren von der nordischen Kultur fasziniert, und Leifs Karriere erhielt beträchtlichen (wenn auch kurzzeitigen) Auftrieb, als die NSDAP 1933 an die Macht kam. In seinem Privatleben hingegen liefen die Dinge weniger vorteilhaft. Nicht undenkbar, dass Leifs zu einer Zeit, als seine Ehe mit Annie in die Brüche ging, seine Enttäuschung durch die Komposition der *Liebesstrophen aus der Edda* op. 18b zu kompensieren trachtete. Ungeduldiger Stillstand, Sehnsucht nach Freisetzung angespannter Leidenschaften – das ist die Atmosphäre dieser Lieder. Der Einsatz unaufgelöster Dissonanzen im ersten Lied (*Lang' ist die Nacht*) verstrickt den Hörer in eine Welt enttäuschter Sehnsucht; anstatt in traditioneller Weise aufgelöst zu werden, folgt auf jede Dissonanz eine neue. Im zweiten Lied (*Am Hof von Gymir*) sorgen die schmerzlich

gedehnten Phrasen der Solostimme für Spannung und Ungeduld, was gut zu der Beschreibung der Geliebten passt, deren Schönheit nur aus der Ferne genossen werden kann. Nach den beiden Liederzyklen op. 18 und 19b begann Leifs mit der Arbeit an dem Oratorium *Edda* für Soli, Chor und Orchester und schrieb fast ein Jahrzehnt lang keine Lieder mehr. Erst 1941, wenige Wochen nach der verheerenden Aufnahme seines Orgelkonzerts in Berlin, wandte sich Leifs wieder dem Klavierlied zu. Die Drei Lieder op. 23 sind von Schwermut und Verzweiflung gezeichnet, worin sich zweifellos Leifs' damaliger Gemütszustand widerspiegelt. Das erste Lied, *Strophe* (Text: Sigurður Grímsson), ist düster und bedrohlich, im Hintergrund lauern Verfolgung und Zerstörung. Das zweite Lied, *Tanz der Geister*, kehrt diese Gefühle nach außen. Leifs sieht dem Tod ins Gesicht: ein wahnwitziger Totentanz, dessen Wirkung das Klavier mit druckvollen Bässen und einem derangierten „Tanz der Skelette“ im hohen Register verstärkt. Das dritte Lied, *Frühlingsgedicht* (eine Vertonung der ersten Zeilen eines Gedichts von Halldór Laxness), unterscheidet sich von den ersten beiden durch seinen ruhigen (und etwas zögerlichen) Optimismus. Dies erklärt sich durch den Umstand, dass Leifs bei der Komposition dieses Liedes auf alte Skizzen zurückgegriffen hatte; 1930 begonnen, war es mehr als ein Jahrzehnt lang beiseitegelegt worden.

Als Leifs' Karriere in Nazi-Deutschland Ende der 1930er Jahre zum Stillstand kam, begann er, ein sehr persönliches Bild nordischen Heldentums zu entwickeln. Dies zeigt sich am deutlichsten in der *Saga-Symphonie* (1941/42) und den beiden Zyklen der *Saga-Lieder* op. 24 und 25 (und außerdem in den wenige Jahre später komponierten *Altskaldischen Strophen aus Island* op. 31). Trotz ihrer Kürze und Prägnanz bildeten diese „Heldenskizzen“ eine wichtige Station auf dem Weg zu der großen symphonischen Leinwand, auf der Leifs die Helden der Isländersagas allein mit musikalischen Mitteln darstellt. Die Lieder geben dem Begriff „Heldentenor“ einen neuen Sinn: Der Sänger

wird zur Verkörperung des alten Heldengedankens. Die Lieder sind kraftvoll, streng und kompromisslos; oft werden die Stimmbänder des Sängers bis an ihre Grenzen geführt, wenn sie den dichten, lavagleichen Klängen des Klaviers gegenübergestellt werden. Hier präsentiert Leifs die musikalischen Früchte seiner eigenen Philosophie während der Kriegsjahre: Besser, wie ein Held zu sterben, als seinem Feind nachzugeben. So wurden die „Saga-Helden“ seiner Lieder (und die *Saga-Symphonie*) Modelle des Muts, während er seinen eigenen Kampf um Leben und Tod führte. Ihr Heroismus angesichts des grausamsten Schicksals muss in Leifs’ dunkelsten Stunden eine Quelle der Kraft gewesen sein – sei es Skarphédinn im brennenden Hof [Track 4], Thorir jökull, Momente vor seiner Hinrichtung [Track 26], oder der in der Schlacht von Stiklastaðir tödlich verwundete Thormóður Kolbrúnarskáld [Track 6].

Im Jahr 1944 erhielt die Familie Leifs schließlich nach langer und schwerer Wartezeit die Erlaubnis, Deutschland in Richtung Schweden zu verlassen. Kurz nach ihrer Ankunft reichte Leifs die Scheidung ein und kehrte später nach Island zurück, während Annie mit den Töchtern Líf und Snót in Schweden blieb. Am 12. Juli 1947 ertrank Líf beim Bad im Meer vor der schwedischen Küste. Ihr Tod war ein entsetzlicher Schlag für Leifs, der sich etwas Trost davon erhoffte, dass er sich in die kompositorische Arbeit stürzte. Das Sololied *Torrek* op. 33a war das erste von vier Werken, die er dem Andenken an seine Tochter widmete – eine dramatische Darstellung der vergeblichen Wut und der Verzweiflung des trauernden Vaters und in vielerlei Hinsicht die Antithese zu dem kurzen Requiem op. 33b für gemischten Chor – im Prinzip ein Wiegenlied –, das Leifs nur wenige Tage später komponierte. In *Torrek* (nach einem Gedicht aus der *Saga von Egil*, wo Egill Skallagrímsson den Tod seiner Söhne betrauert) ist die Atmosphäre düster und grüblerisch; harte Mollakkorde im Klavier bilden oft scharfe Dissonanzen gegen das oktavierte D, das die linke Hand fast durchweg wiederholt.

Nach der Fertigstellung von *Torrek* wandte Leifs sich wieder vom Lied ab, diesmal für mehr als ein Jahrzehnt. 1958 lobte der Isländische Nationale Rundfunk anlässlich des 150. Geburtstags von Jónas Hallgrímsson einen Kompositionswettbewerb für Werke nach Texten des Dichters aus. Leifs komponierte zwei Werke für den Wettbewerb (die hier eingespielten *Gedenklieder auf den Tod von Jónas Hallgrímsson* op. 45 sowie das *Frühlingslied* für Chor und Orchester op. 46); außerdem reichte er auch einige seiner älteren (Chor-)Vertonungen von Gedichten Hallgrímssons ein. Eine der letzteren gewann den 1. Preis für eine Einzelvertonung, aber Leifs war mit der Entscheidung der Jury unzufrieden und weigerte sich, den Preis anzunehmen. Die Hallgrímsson-Vertonungen op. 45 sind in vielerlei Hinsicht typisch für die Werke aus Leifs' letztem Jahrzehnt. Der Stil ist bis zu einem gewissen Grad weniger flexibel als zuvor, aber seine Textbehandlung im ersten Lied ist durchaus neuartig. Leifs verwebt hier Strophen aus drei Gedichten Hallgrímssons und erzeugt eine denkwürdige Kontemplation über den tragischen Tod des geliebten isländischen Nationaldichters. Die Begleitung im zweiten Lied, *Sonnenwende*, liefert ein seltenes, wiewohl flüchtiges Beispiel für einen dreistimmigen Kontrapunkt (möglicherweise eine bewusste Imitation des späten Beethoven), der in eine ansonsten homogene, blockweise Akkordfortschreitung eingefügt wird.

Die letzte der Hallgrímsson-Vertonungen aus dem Jahr 1958 (*Stehe, Haus aus Stein* op. 47a) ist wiederum ein sehr privates Werk. 1957 war Leifs mit seiner dritten Frau und ihrem kleinen Sohn in ein neues Haus in Reykjavík umgezogen, und das Lied kann als Leifs' Gebet um den Segen höherer Mächte für sich und seine Familie verstanden werden. Auch hier scheint der heroische Geist der *Saga*-Liederzyklen auf, eingebettet in einen reichen und markanten Klavierklang. Es ist sicher kein Zufall, dass sich Leifs bei seinen Hallgrímsson-Vertonungen am meisten von Gedichten in den alten isländischen Metren angezogen fühlte. Die meisten seiner Lieder – von den Hávamál-Strophen bis hin

zum letzten Hallgrímsson-Lied – sind somit durch die metrische Struktur ihrer Textvorlagen verbunden. Diese Texte zeigen jene Grundbestandteile, die Leifs in seinem 1950 unter dem Titel „Islands künstlerische Anregung“ veröffentlichten Manifest als die für sein eigenes Schaffen wichtigsten nannte; wie Leifs' Vertonungen, sind sie „wortkarg, lebensklug und hart ... vornehm und knapp, einzeln für sich.“

© Árni Heimir Ingólfsson 2001/2015

Finnur Bjarnason studierte Gesang zunächst in seiner isländischen Heimat, um sein Studium dann in London an der Guildhall School of Music and Drama fortzusetzen. Seine Opernkarriere begann er in Glyndebourne, bevor er 2003 Ensemblemitglied an der Komischen Oper in Berlin wurde. Seither ist er an der Berliner Staatsoper, dem Châtelet und dem Théâtre des Champs-Elysées in Paris, der Münchener Staatsoper, den Opernhäusern in Leipzig, Amsterdam und Straßburg sowie in Aix-en-Provence unter Dirigenten wie René Jacobs, Myung-Whun Chung, Emmanuelle Haïm, Christophe Rousset, Ivor Bolton, Kirill Petrenko und Marc Minkowski aufgetreten. Im Jahr 2011 kreierte Finnur Bjarnason die Rolle des Apollo in Manfred Trojhahns *Orest* an der Nederlands Opera; in jüngerer Zeit sang er u.a. die Titelpartie in Mozarts *La clemenza di Tito* in Taipei. Darauf hinaus widmet er sich dem Liedrepertoire, gibt zahlreiche Recitals und hat an einer Reihe von Einspielungen mitgewirkt.

Örn Magnússon studierte an der Musikhochschule in Akureyri im Norden Islands und setzte seine Studien in Manchester, Berlin und London fort. Er ist ein sehr produktiver und gefragter Musiker, der sowohl als Solist wie auch als Kammermusiker an zahlreichen Konzerten und Aufnahmen beteiligt war; Konzertreisen führten ihn durch Skan-

dinavien, nach Großbritannien und viele andere Länder Europas sowie nach Japan. Er ist insbesondere wegen seiner Leidenschaft für die alte und die neue Musik Islands bekannt – vor allem für die Musik der herausragenden Persönlichkeit unter den isländischen Komponisten, Jón Leifs, von dem er sämtliche Werke für Klavier solo eingespielt hat (BIS-692). Im Jahr 2001 wurde Órn Magnússon mit dem Isländischen Musikpreis ausgezeichnet. In den letzten Jahren hat er sich verstärkt für die geistliche und religiöse Musik eingesetzt; derzeit ist er Organist und Chorleiter an der Breiðholtskirkja (Breiðholt-Kirche) in Reykjavík.

LES CHANSONS DE JÓN LEIFS

Jón Leifs (1899–1968) peut bien avoir considéré l'orchestre symphonique comme convenant parfaitement à son imagination musicale mais les chansons pour voix et piano constituent néanmoins une partie importante de son œuvre musical. Les 32 chansons (comprenant plusieurs arrangements de chansons folkloriques) couvrent l'entièr carrière de Leifs et donnent un aperçu exceptionnellement révélateur du compositeur puisque la composition de chansons, plus que son travail dans tout autre genre, a souvent été inspirée par des événements très personnels dans sa vie. Elles englobent une immense variété d'émotions et d'expressions, de la plus délicate berceuse aux chansons épiques les plus énergiques. Leifs composa ses premières chansons, *Trois Versets de Hávamál* (op. 4) au printemps de 1924 peu après avoir obtenu sa promotion au conservatoire de Leipzig. Comme le reste de sa production première, ces chansons sont de forme et de contenu concis. On peut déjà détecter ici l'influence de la chanson folklorique islandaise (dans les mètres irréguliers de *Un Enfant de roi* et les quintes parallèles de *J'étais jeune*). Son style musical est quand même plus dissonant et l'écriture d'accords beaucoup moins transparente qu'ils ne le seraient seulement quelques années plus tard.

Pays de souvenirs op. 27 no 3, sur un poème du poète romantique Einar Benediktsson, est une autre de ses premières œuvres. Quand Leifs se rendit en Islande en été 1926, Benediktsson lui remit une copie manuscrite du poème encore inédit. Leifs composa sa chanson en 1927–28 pour chœur d'hommes. L'arrangement pour voix et piano survint beaucoup plus tard, probablement en 1943 quand Leifs intégra l'arrangement original dans ses *Trois Chansons patriotiques* pour chœur d'hommes op. 27. Dans cette forme, *Pays de souvenirs* est une chanson typiquement patriotique avec des rythmes énergiques et de riches harmonies mais la version solo est plus clairsemée et intense sur un accom-

pagnement percussif. Leifs était peut-être peu intéressé à garder la côté patriotique romantique de l'original au début des années 1940, à un moment où ses chances de pouvoir retourner à son pays d'origine semblaient plutôt minces.

La composition de chansons avec accompagnement de piano était un trait fréquent des activités de Leifs vers 1930. *Trois Hymnes islandaises* op. 12a (sur des hymnes du pasteur Hallgrímur Pétursson au 18e siècle) date d'avril 1929, peu après le décès de Thorleifur Jónsson, le père de Leifs. L'une des hymnes, *Père là-haut*, fut écrite deux jours après la mort de Jónsson ; c'est un arrangement d'une prière que Leifs petit garçon avait apprise de son père. Quelques mois plus tard, la naissance de sa fille Líf incita Leifs à revenir à la composition de chansons. Jóhann Jónsson, un jeune étudiant islandais à Leipzig (et déjà l'un des poètes modernistes exceptionnels de sa génération), était un bon ami de la famille Leifs. Quelques jours après la naissance de Líf, il envoya sa *Berceuse* à Leifs, dédiant le poème à «la petite Líf». L'arrangement de Leifs compte parmi ses œuvres les plus populaires. En termes de matériau musical, la chanson n'a recours qu'aux moyens les plus simples. Les deux éléments de l'accord parfait sont présentés comme des opposés fondamentaux : la quinte juste, comme un bourdon, forte et indestructible, et la tierce, vacillante et instable, cherchant toujours à monter du mineur au majeur. L'effet puissant de la chanson est le résultat de cette délicate variation entre l'ombre et la lumière. *La Lune glisse* date de plusieurs mois plus tard, soit avril 1930. C'est une pièce plus sombre et plus sinistre en partie à cause de l'accompagnement monotone et de la rigidité rythmique de la ligne vocale. C'est ainsi que Leifs donne à sa musique l'atmosphère inanimée des «ombres pâles» du poème de Jónsson.

Entre 1926 et 1934, Leifs entreprit plusieurs voyages ethnographiques en Islande, transcrivant et enregistrant les restes de la musique folklorique islandaise en voie rapide de disparition. Ces voyages furent aussi précieux comme source d'inspiration pour la

composition car plusieurs de ses œuvres de ces années-là utilisent de la musique populaire que Leifs a recueillie lui-même. Le second des *Trois Hymnes islandaises* op. 12a, *Voici la fleur*, est une version ornée (enregistrée par Leifs à l'été de 1926) d'un chant funéraire bien connu. *Deux Chansons populaires islandaises* op. 19b utilise aussi des chansons recueillies par Leifs. La mélodie du verset populaire *Fjord de mille îles* a été enregistrée en été 1926 tandis que *Dors mon très cher enfant* date du dernier voyage d'enregistrement de Leifs en 1934. Outre ces mélodies, qui n'auraient pas survécu autrement, Leifs se sert d'une mélodie populaire bien connue dans la section médiane de son énergique *Rime* op. 18 (encore une fois sur de la poésie de Benediktsson). Dans la partition, Leifs ne spécifie pas la source de sa mélodie et il n'avait pas besoin de le faire. Communément connue comme *Kvölda tekur, sest er sól* (*La nuit tombe, le soleil est couché*) elle a été imprimée dans l'anthologie de chansons populaires de Bjarni Thorsteinsson en 1909 et continue d'être l'une des chansons folkloriques islandaises les mieux connues.

La culture nordique a fasciné plusieurs des principaux idéologues nazis et la carrière de Leifs a reçu un élan considérable (bien que court) quand le parti monta au pouvoir en 1933. D'un autre côté, sa vie personnelle était moins bien réussie. Il est tentant de penser qu'au temps où son mariage avec Annie était en train d'échouer, Leifs donna libre cours à sa frustration matrimoniale dans la composition des *Versets d'amour de l'Edda* op. 18b. L'atmosphère des chansons en est une de marasme impatient, du désir de libérer une passion refoulée. L'emploi de dissonances non-résolues dans la première chanson, *La Nuit est longue*, mène l'auditeur dans un monde de nostalgie frustrée; plutôt que d'être résolue de façon traditionnelle, chaque dissonance est remplacée par une nouvelle dissonance. Dans la seconde chanson, *Aux Tribunaux de Gymir*, les phrases douloureusement étirées de la voix solo sont une source de tension et d'impatience qui conviennent bien à

la description de la bien-aimée dans le poème, dont la beauté ne peut être admirée qu'à distance. Après les deux séries de chansons opus 18 et 19b, Leifs a commencé à travailler sur l'oratorio *Edda* pour solistes, chœur et orchestre et presque une dizaine d'années s'écoulèrent sans qu'il écrive de chanson. En 1941 cependant, après la réception désastreuse à Berlin de son Concerto pour orgue, Leifs retourna à la composition pour voix et piano. Trois Chansons op. 23 sent la tristesse et le désespoir, ce qui reflète certainement l'état d'esprit de Leifs à ce moment-là. Sur un poème de Sigurður Grímsson, la première chanson, *Verset*, est sombre et sinistre avec une menace cachée de persécution et de destruction. Dans la seconde chanson, *Danse des spectres*, ces émotions sortent de plein front. Leifs regarde ici la mort dans les yeux dans une danse macabre démente où le piano augmente l'effet par ses lourdes notes basses et la danse déréglée de «squelette» au registre aigu. Intitulée *Poème printanier* (un arrangement des premiers vers d'un poème de Halldór Laxness), la troisième chanson diffère bien des deux premières, se caractérisant par un optimisme serein (et un peu réticent). Ceci s'explique par le fait que Leifs s'était tourné vers d'anciennes esquisses quand il écrivit cette chanson; commencée en 1930, elle avait été mise de côté pendant plus de dix ans.

Tandis que la carrière de Leifs en Allemagne nazie arrivait à un cul-de-sac écrasant à la fin des années 30, une image personnelle de l'héroïsme nordique commençait à se cristalliser dans l'esprit du compositeur. Ceci se voit le plus clairement dans *Symphonie Saga* (1941–42) et les deux cycles de *Chansons Saga* opus 24 et 25 (ainsi que dans *Vieux Vers scaldiques de l'Islande* op. 31, une composition de quelques années auparavant). Malgré leur brièveté et leur concision, ces «croquis héroïques» forment une partie importante de la préparation de la vaste toile musicale de la symphonie où Leifs décrit les héros des sagas islandaises au moyen de la musique seule. Les chansons donnent une nouvelle signification au terme de *Heldentenor* (ténor héroïque); elles présentent le chanteur

comme la personnification de l'ancien héroïsme. Les chansons sont puissantes, austères et sans compromis ; les cordes vocales du chanteur sont souvent tendues à leur limite quand elles s'opposent aux sonorités d'une épaisseur de lave au piano. Leifs présente ici les fruits musicaux de sa propre philosophie pendant les années de guerre : il vaut mieux mourir en héros que de céder à son ennemi. Ainsi, les « héros de saga » dans les chansons de Leifs (et dans *Symphonie Saga*) deviennent des modèles de courage quand il menait sa propre bataille à vie ou à mort. Leur héroïsme face au plus cruel des destins a dû être une source de force dans les heures les plus sombres de Leifs, que ce soit la poésie héroïque de Skarphéðinn dans l'incendie de la ferme [piste 4], de Thorir jökull juste avant son exécution [piste 26] ou de Thormóður Kolbrúnarskald mortellement blessé à la bataille de Stiklastaðir [piste 6].

En 1944, après une longue et difficile attente, la famille Leifs reçut finalement la permission de quitter l'Allemagne pour la Suède. Leifs demanda le divorce peu après leur arrivée et il revint ensuite en Islande tandis qu'Annie et leurs filles Líf et Snót restaient en Suède. Le 12 juillet 1947, Líf se noya en nageant sur la côte de la Suède. Sa mort fut un coup terrible pour Leifs qui chercha un peu de consolation en se plongeant dans la composition. La chanson solo *Torrekk* op. 33a est la première de quatre œuvres dédiées à la mémoire de sa fille ; c'est une description dramatique de la rage vainc et du désespoir du père accablé de douleur et, sous plusieurs aspects, l'antithèse du bref Requiem op. 33b pour chœur mixte – essentiellement une berceuse – que Leifs composa seulement quelques jours plus tard. Dans *Torrekk* (sur un poème tiré de la *Saga d'Egil* où Egill Skalla-grímsson pleure la mort de ses fils), l'atmosphère est ténébreuse et les sévères accords mineurs au piano créent souvent d'âcres dissonances avec l'octave ré répété à la main gauche presque tout le long de la chanson.

Après avoir terminé *Torrekk*, Leifs se détourna encore de la production de chansons,

cette fois pour plus de dix ans. En 1958, la Radio nationale islandaise parraina un concours d'œuvres sur des textes du poète Jónas Hallgrímsson pour commémorer le 150e anniversaire de sa naissance. Leifs composa deux pièces pour le concours (*Chansons commémoratives de la mort de Jónas Hallgrímsson* op. 45 qu'on entend ici, et *Chanson printanière* pour chœur et orchestre op. 46); il soumit aussi quelques arrangements plus anciens pour chœur, de poésie de Hallgrímsson. Un de ces derniers gagna le premier prix d'arrangement individuel mais Leifs était mécontent de la décision du jury et refusa d'accepter le prix. Les arrangements de Hallgrímsson op. 45 sont de plusieurs manières typiques des œuvres de la dernière décennie de Leifs. À un certain point, le style est moins flexible qu'avant mais son traitement du texte dans la première chanson est assez nouveau. Leifs y tisse des vers de trois poèmes de Hallgrímsson, créant ainsi une contemplation mémorable de la mort tragique du poète national bien-aimé de l'Islande. L'accompagnement dans la seconde chanson, *Solstice*, fournit un exemple rare, quoique fugace, de contrepoint à trois voix (une imitation peut-être consciente de Beethoven à sa période tardive) inséré dans une progression autrement homogène d'accords en blocs.

Le dernier des arrangements de Hallgrímsson de Leifs en 1958 (*Tiens-toi debout maison de pierre* op. 47a) est une autre de ses œuvres intensivement privées. En 1957, Leifs avait aménagé dans une nouvelle demeure à Reykjavík avec sa troisième femme et leur petit garçon et la chanson peut être considérée comme la prière de Leif pour obtenir la bénédiction des puissances supérieures sur lui et sa famille. L'esprit héroïque des cycles de chansons de Saga est encore présent, enveloppé dans une riche sonorité incisive de piano. Ce n'est certainement pas une coïncidence que, en puisant dans la poésie de Hallgrímsson, ce soient les poèmes dans les anciens mètres islandais qui attirèrent Leif le plus. La plupart de ses chansons – des vers de Hávamál à la dernière chanson de Hallgrímsson – sont ainsi reliées grâce à la structure métrique semblable des poèmes mis

en musique. Ces textes se partagent les éléments que Leifs, dans son manifeste artistique publié en 1950 sous le titre de « Islands künstlerische Anregung » considérait comme les plus importants pour sa propre création artistique; comme les arrangements de Leifs, ils sont « concis, expérimentés et sévères... laconiques et majestueux, chacun est unique.»

© Árni Heimir Ingólfsson 2001/2015

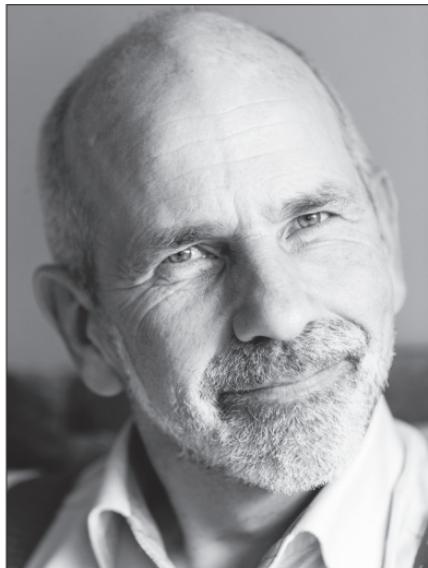
Finnur Bjarnason a entrepris ses études de chant dans son Islande natale et il les a poursuivies à la Guildhall School of Music and Drama à Londres. Il a commencé sa carrière d'opéra à Glyndebourne avant de se joindre au Komische Oper à Berlin en 2003. Il s'est ensuite produit au Staatsoper de Berlin, au Châtelet et au Théâtre des Champs-Elysées à Paris, au Staatsoper de Munich et dans les maisons d'opéra de Leipzig, Amsterdam et Strasbourg ainsi qu'à Aix-en-Provence sous les chefs René Jacobs, Myung-Whun Chung, Emmanuelle Haïm, Christophe Rousset, Ivor Bolton, Kirill Petrenko et Marc Minkowski. En 2011, Finnur Bjarnason a créé le rôle d'Apollo dans *Orest* de Manfred Trojahn à l'Opéra des Pays-Bas et, plus récemment, le rôle principal de *La Clémence de Tito* de Mozart à Taipei. Il se consacre aussi au répertoire de chansons et s'est produit à de nombreux récitals en plus de faire des disques.

Örn Magnússon est un diplômé du Collège de musique Akureyri dans le nord de l'Islande ; il a poursuivi ensuite ses études à Manchester, Berlin et Londres. Musicien très occupé et recherché, il a participé à une grande variété de concerts et d'enregistrements comme soliste et chambriste en Scandinavie, au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens ainsi qu'au Japon. Il est particulièrement connu pour son intérêt et son dévouement pour la musique islandaise, ancienne et nouvelle, surtout la musique du

principal compositeur islandais Jón Leifs dont il a enregistré l'intégrale des œuvres pour piano solo (BIS-692). Órn Magnússon a reçu le Prix de Musique islandais en 2001. Ces dernières années, Órn s'est occupé plus activement de musique sacrée et religieuse et il est présentement organiste et chef de chœur à la Breiðholtskirkja (église de Breiðholt) à Reykjavík.

FINNUR BJARNASON

ÓRN MAGNUSSON

Photo: © Kristinn Ingvarsson

Minningarsöngvar um ævilok Jónasar Hallgrímssonar

1 Heimþrá

Enginn grætur Íslending
einan sér og dáinn;
þegar allt er komið í kring
kyssir torfa náinn.

Jónas Hallgrímsson (1807–45), from Stökur, 21.12.1844

Ó! að þú mættir
augum leiða
landið loftháva
og ljósbeltaða,
þar sem um grænar
grundir líða
elfur ísbláar
að ægi fram.

from Kveðja og bökk Íslendinga til Alberts Thorvaldsens

Felldur em eg við foldu
frosinn og má ei losast;
andi guðs á mig andi,
ugglaust mun eg þá huggast.

from Gráttlingurinn

2 Sólhvörf

Eilífur guð mig ali
einn og þrennur dag þenna!
Lifa vil eg, svo ofar
enn eg líti sól renna.
Hvað er svo glatt sem hið góða
guðsauga? Kemur úr suðri
harrí hárrar kerru,
hjarðar líkn og jarðar.

Jónas Hallgrímsson

Memorial Songs on the Death of Jónas Hallgrímsson

Homesickness

Who can aid an Icelander,
all alone and dying?
Earth will clasp him close to her,
kiss him where he's lying.

Translation: Dick Ringler

O! that you might
move your eyes
over lofty land
girded with light,
where through green
meadows meander
ice-blue rivers
oceanwards.

Translation: Bernard Scudder

Frozen in fate's dark blizzard,
felld to the earth – quite mirthless –
I'd flourish were my Father's
informing breath to warm me!

Translation: Dick Ringler

Solstice

Triple God, now guide me;
give me the strength for living!
Soon the sun will mount higher,
sending us endless blessings.
Bright eye of God, shine gladly;
glide from your winter hiding;
kindle a kindly summer,
king of the flaring chariot!

Translation: Dick Ringler

③ Hjörtun hefjast

Ó, þú máttur
og mikla von,
er þá öflgu styður!
Hjörtun hefjast,
er hetju sjá standa eina í stríði.

Jónas Hallgrímsson, from Við dauða Guðrúnar Stephensen

Söngvar Söguhljómkvíðunnar

④ Brennusöngur Skarphéðins

Mundit Mellu kindar
miðjungs brúar Iðja
Gunnr um geira sennu
galdrs bráregni haldra,
er hræstykkis hlakka
hrausts síns vinir mínu,
tryggi ek óð og eggjar
undgengin spor dundu.

from Njál's Saga

⑤ Húskarlahvöt

Dagr er upp kominn,
dynja hana fjaðrar.
Mál er vílmögum
at vinna erfiði.
Vaki æ ok vaki
vina höfuð,
allir enir æðstu
Aðils of sinnar.

Hárr enn harðgreipi,
Hrólf skjótandi,
ættum góðir menn,
þeir er ekki flýja,

Hearts Rise Up

O you power
and great hope
that supports the strong!
Hearts rise up
on seeing a hero stand alone in war.

Translation: Bernard Scudder

Songs from the Saga Symphony

Skarphedinn's Song When Burning

Scarce would a woman
refrain from weeping,
and, faced with fencing spears,
fight back her tears.
No chill do corpse-glimpses
chase down my spine.
Though your weapons may wound us.
I answer with verse.

Translation: Keneva Kunz

Exhortations to the Farm Hands

Day has risen up,
the cockerel beats its wings.
Now it is time for Vikings
to awaken and set to work.
Awaken, awaken,
lift your heads, friends
and all the chieftains
of Adils and the Swedes.

High, the hard-handed man,
Hrolf, shoots.
Men of high blood
who do not flee.

vekka ek yðr at víni
né at vífs rúnum,
heldr vek ek yðr at hörðum
Hildar leiki.

from The Saga of the Sworn Brothers

⑥ Helsöngur Þormóðar

Undrask öglis landa
eik hví vér sém bleikir
fár verðr fagr af sárum.
Fann ek örva drif, svanni.
Mik fló málmr hinn dökkvi
magni keyrðr í gögnum.
Hvast beit hjarta et næsta
hættligt járn er ek ætla.

from The Saga of the Sworn Brothers

Tvö íslensk þjóðlög ópus 19b

⑦ Sofðu, unga ástin míن

Sofðu, unga ástin mín,
– úti regnið grætur.
Mamma geymir gullin þín,
gamla leggi' og völuskrín.
Við skulum ekki vaka' um dimmar nætur.
Það er margt, sem myrkrið veit,
– minn er hugur þungur.
Oft ég svarta sandinn leit
sviða grænan engireit.
Í jöklignum hljóða dauðadjúpar sprungur.

I wake you neither from wine
nor from women's whispers.
Instead I wake you to play
at Hild's hard game.

Translation: Martin S. Regal

Thormóður's Death Song

The oak of hawk's perch wonders
why we were so pale and wan.
Few are made fair by wounds.
Woman, I felt the rain of arrows,
their dark metal drove through
my body with great force.
Sharp and dangerous iron bit
close to my heart, I expect.

Translation: Martin S. Regal

Two Icelandic Folk-Songs, Op. 19b

Slumber Dearest Child of Mine

Slumber dearest child of mine –
– tears of rain are falling.
Mother's guarding toys of thine,
knuckle-bones and treasures fine.
Wake not in night's dark hours, for sleep is calling.
There is much the darkness knows –
– my heavy heart is aching.
I watch how the black sand flows
cruel where the green grass grows.
The crevassed ice-field groans in death-throes breaking.

Sofðu lengi, sofðu rótt,
seint mun best að vakna.
Mæðan kenna mun pér fljótt,
meðan hallar degi skjótt,
að mennirnir elска, missa, gráta og sakna.

Jóhann Sigurjónsson (1880–1919)

8 Breiðifjörður

Bólmi fagur kvennaklár;
kalla eg til þín löngum.
Úti ert þú við eyjar blár.
Eg er sestur að dröngum.

Traditional

Tvö sönglög ópus 18a

9 Góða nótt

Af bleikum tindum Svinaskarðsins skörulega svipar.
Nú skín um Snæfell perlugljá í umgjörð sólarlags.
Og knörrinn blæs svo hart og ótt, hann heimtar og
hann skipar,
en hug minn, hug minn geymir Vík í örnum liðins dags.
Af vesturátt um breiðar hlíðar ljómi fölur líður;
í ljósagulli yst við hafssbrún sekkur röðuls glójó.
Vor gnoð til suðurs, brott og heim um hafleið beina
skriður,
en hug minn, hug minn geymir fjallsins hljóða
leynislóð.

Ó, fjalladyrð, ó, strönd, sem viðisvídd í fjarlægð baðar,
með vötum og fossa og hjortun trygg, sem elur gamla Frón,
mig flytur hagstætt leiði burt frá ykkur hraðar, hraðar,
en hug minn, hug minn geymir þetta land, sem hvarf
mér sjón.

Einar Benediktsson (1864–1940)

Slumber long and slumber sweet.
Wake not with the dawning.
Sorrow's wisdom all too fleet,
learnt ere day the dusk shall meet:
man's fate is loving, losing, weeping and mourning.

Translation: Ruth L. Magnússon

Fjord of a Thousand Islands

Fairest flower of womankind,
my cry to you is constant.
You dwell in the islands blue;
I live on the mainland.

Translation: Ruth L. Magnússon

Two Songs, Op. 18a

Good Night

From rosy peaks which tower high above the mountain pass.
Now pearly light on Snæfell gleams framed by the setting sun.
The ship is blown so hard and strong, it orders and
commands
but still my mind remembers Vík cradled in days now gone.
To the west the broad slopes are bathed in pallid light
in golden rays at the sea's edge sinks the setting sun
Our ship sails south and homeward bound across the
trackless sea,
but all my mind, my mind remembers the secret mountain
paths.

O mountain glory, O shore by wide distance bathed
with lakes and torrents and loyal hearts born by my native land,
the favourable winds take me swiftly, swiftly away from you,
but yet my mind remembers still the land I see no more.

Translation: Ruth L. Magnússon

10 Ríma

Kólgla norðurs faðmar fiöll,
fölvær strýkur grundir.
Ólga storðar fossaföll
fannabrikum undir.

Vakan ómar háreyst hér
hurði fyrir innan.
Stakan hljómar. Úti er
utandyrvinnan.

Saman bekkjast kona, karl,
kveðamanninn heyra.
Gaman ekkert trúðan pall
prýðir annað meira.

Stálið óðar þróttarþungt
þrumulagi kveður.
Málið góða, alltaf ungt,
allan bæinn gleður.

– Skiptast myndir. Draumur dvín.
Daprar sveitir hvíla.
Sviptast vindar. Likhljóð lín
lágum reitum skýla.

Grundir fölnuð byrgja blóm.
Bleika grófin begir.
Undir Fjölnis dauðadóm
dísin höfuð beygir.

Dýrra braga þrjóti þögn,
þjóðlöög Íslands syngist.
Nýrra daga söngvum, sögn,
svetavísan yngist.

Þjóðleg fræði ordum óðs
Edu hending glæði.
Fróðleg kvaði listin ljóðs
lýðnum endurfæði.

Rhyme

Clouds from the North hug the hills
trailing over the ground.
The torrents fall from the crags
under the frozen snowdrifts.

Sounds of merry-making ring loud
behind the door.

Rhymes are heard as soon as
the out-door work is done.

Together on the bench men and women
listen to the man of verses.
Such entertainment could have
no better platform.

With words as weapons, heavy with force
the thundrous verses are made.

The language which is ever young
delights the people of the farm.

The picture changes. Dreams vanish.
Sad the countryside rests.

The winds change. A deathly silence
lies over the low fields.

The ground is covered with withered flowers.
The naked graves are silent.

Under Fjölnir's sentence of death
the nymphs bend their heads.

Well-turned verses break the silence,
folk songs of Iceland are sung.
New days bringing songs and tales,
the country verses renew.

Folk lore in the words of verse
enhanced by the odes of the Edda.
Knowledge in verses artfully made
restores the people again.

Falla tímans voldug verk,
varla falleg baga.
Snjalla ríman stuðlasterk
stendur alla daga.

Einar Benediktsson, from Ólafs rímu Grænlendinga

Time will destroy the mighty works
but not a beautiful verse.
Cunning rhymes strongly made
will stand to the end of days.

Translation: Ruth L. Magnússon

Þrjú erindi úr Hávamálum

11 Þagalt ok hugalt

Þagalt ok hugalt
skyli þjóðans barn
ok vígdjarf verá.
Glaðr ok reifr
skyli gumna hvorr
uns sinn biðr bana.

12 Ungr vark forðum

Ungr vark forðum,
fórk einn saman;
þá varðk villr vega;
auðigr þóttumk
er ek annan fann;
maðr er manns gaman.

13 Deyr fé

Deyr fé,
deyja frændr,
deyr sjálfir et sama;
en orðstírr
deyr aldrigi,
hveims sér góðan getr.

from Hávamál

Three Verses from Hávamál

A King's Child

A king's child
should be quiet, thoughtful,
and brave in battle.
Every man should be happy
and joyful
until he dies.

I Was Young

I was young
and travelled alone,
then I lost my way.
I felt rich
when I found company.
Man delights in man.

Beasts Die

Beasts die,
kinsmen die,
you will die yourself.
But a well earned
reputation
will never perish.

Translation: Ruth L. Magnússon

[14] Stattu steinhús

Stattu, steinhús,
stólpa heilli!
Þökk sé þeim, er vel að vinnur!
Stattu vel, steinhús,
og standi vel
gæfa þins góða herra!

Jónas Hallgrímsson, from Möðruvallasteinhús

Tvö sönglög ópus 14a

[15] Máninn líður

Máninn líður.
Dauðinn riður.
Skuggar gráir hljótt yfir hjarnið sveima.
Gaman er um gæfu horfna að dreyma.
Máninn líður.

Jóhann Jónsson (1896–1932)

[16] Vögguvísa

Þei, þei og ró.
Þögн breiðist yfir allt.
Hnigin er sól í sjó.
Sof þú í bliðri ró.
Við höfum vakað nóg.
Værðar þú njóta skalt.
Þei, þei og ró.
Þögн breiðist yfir allt.

Jóhann Jónsson

Stand, House of Stone

Stand, house of stone,
pillared providence!
Thanks be to him who works well.
Stand well, house of stone,
and may it stand firm,
your good master's fortune.

Translation: Bernard Scudder

Two Songs, Op. 14a

The Moon Glides

The moon glides.
Death rides.
Silent shadows grey drift over frozen earth.
Pleasant it is to dream of long vanished mirth.
The moon glides.

Translation: Ruth L. Magnússon

Cradle Song

Hush, husha-bye.
Silence reigns over all.
The sun sinks to the sea.
Now slumber peacefully.
We have been long awake.
Sleep on your eyelids fall.
Hush, husha-bye.
Silence reigns over all.

Translation: Ruth L. Magnússon

Þrír sögusöngvar

17 Þat mælti mín móðir

Þat mælti mín móðir,
at mér skyldi kaupa
fley ok fragar árar,
fara á brott með vikingum,
standa upp i stafni,
stýra dýrum knerri,
halda svo til hafnar,
högga mann ok annan.

from Egil's Saga

18 Ástarvísur til Steingerðar

Hvílum, handar bála
Hlin, valda sköp sínu,
þat séum, reið at ráði,
rík, tweim megin bríkar,
nærgi's oss í eina
angrlaust sœing göngum,
dýr skófhungi drafnar,
dyneyjar við Freyja.

Svófum hress í húsi
Hornþeyjar, vit Freyja
fjarðar legs en frægia,
fimm nætr saman grimmars,
ok hyrketils hverja
hrafnis ævi gnoð stafna
lags, á lítt of hugsi,
lák andvana banda.

Heitask hellur fljóta
hratt sem korn á vatni,
enn emk auðspöng ungrí
óþekkr, en bjöð sökkva,

Three Songs from Icelandic Sagas

My Mother Wants a Price Paid

My mother wants a price paid
To purchase my proud-oared ship;
Standing high in the stern
I'll scour for plunder,
The stout Viking-steersman
Of this shining vessel:
Then home to harbour
After hewing down a man or two.

Translation: Hermann Pálsson

Love Poems to Steingerdur

Goddess of arm's fires, we repose
on either side of a screen;
the mighty fates have their way,
and are hostile; I see it clearly.
Yet whenever we share a bed,
we have not a care in the world,
so dear is your love-hair's island,
sea-goddess, to my sword.

Famous goddess of the horn-froth's
fjordland, you and I
slept together, hale and hearty,
in a house, for five grim nights;
and every one of those raven's lives
I lay there, thinking of little,
deprived of the locking embrace
on the ship by the fire-kettle's gables.

Though stones stand poised to float
as boldly as grains on water,
and lands be submerged – I remain
unfavoured by the youthful wealth-staff.

færask fjöll en stóru
fræg í djúpan ægi,
auðs áðr jafnþogr trúða
alin verði Steingerði.

from Kormák's Saga

19 Haugskviða Gunnars

Mælti dögla deilir,
dáðum rakkr, sá er háði
bjartr með bestu hjarta
benrögn, faðir Högna, –
heldr kvaðsk hjalmi faldinn
hjörpilju sjá vilja
vættidraugr – en vægja,
val-Freyjustafr, deyja,
val-Freyjustafr deyja.

from Njál's Saga

Þrjú sönglög ópus 23

20 Pula

Við skulum ekki hafa hátt,
hér er margt að ugga.
Eg hefi heyrt í alla nátt
andardrátt á glugga.

Svipþungur er sjárinna,
syrgir dópur alda.
Við skulum ekki hafa hátt
í húminu kalda,
húminu dauða-kalda.
Vakir margt að baki blárra tjalda.

Huge mountains, of high renown,
Will shift to the depths of the sea
before a wealth-pole as beauteous
as Steingerd will be born

Translation: Rory McTurk

Gunnar's Verse from His Mound

The bright bestower of rings,
the man bold in deeds, who
fought with full courage, the
father of Hogni, spoke:
the shield-holding ghost would sooner
wear his helmet high
than falter in the fray,
rather die for battle-Freyja
and die for battle-Freyja.

Translation: Robert Cook

Three songs, Op. 23

Verse

Here we shall not make a din.
There is much to fear now.
I have heard the long night through,
breathing at the window.

Sullen is the ocean,
waves with sorrow laden.
Here we shall not make a din
in the twilight cold,
twilight cold as death.
Much is stirring behind the blue curtain.

Heyrirðu ei í hylnum.
Hér er margt að ugga.
Mér finnst bergið bratt og hátt
í blámanum rugga
í blámanum kveða og rugga.
Sé i öllum kimum kvika skugga.
Dult er mál hins dauða,
djúp er skuggans gráta.
Eg hefi heyrт i alla nátt
einhvern gráta,
einhvern sáran gráta.
Andvörp þung í eyrum mínum láta.

Er eg orðinn feigur?
Á eg gróf í skugga?
Á eg þessi andvörp sár
og andardrátt á glugga?
Enginn grætur, engan þarf að hugga.

Sigurður Grímsson (1896–1975)

㉑ Draugadans

Kúri eg undir klettunum
í krapi og snjó.
Burt er hold af beinum mínum
brotnum – dilli dó.
Kalt er uppi á fjöllunum og korr í ró.
En svo þegar skyggir þá skýst eg á braut
og skelf svo það glamrar í tönnum.
Eg þýt eins og örskot um laut eftir laut
og leik mér að rjúkandi fönum.
En best stíg eg dansinn með brjáluðum mönnum.
Eg laesi um þá greipar og glenni upp skolt
og glotti að ógn þeirra og meinum.
Svo dönsum við óðir um holt eftir holt
og hnjótum á gaddfreðnum steinum.
Við dönsum, við dönsum uns brestur í beinum.

Hear you nothing from the depths.
Here is much to fear now.
I feel the crags so steep and high
in twilight are swaying,
in twilight sway and mutter.
See in every crevice shadows flit.
Secret is the speech of the dead,
deep the shade's enigma.
I have heard the long night through
someone weeping
someone sorely weeping.
Heavy sighing in my ears is sounding.
Is it death that calls me?
Waits my grave i' th' shadows?
Is it I who sorely weep
and my breath at the window?
None are weeping, none have need of comfort.

Translation: Ruth L. Magnússon

Dance of the Spectres

Cowering 'neath the rocky crags
in slush and in snow.
From my bones the flesh has fallen,
hey nonny no.
Cold the mountain tops so high and hi dilly do.
And when shadows fall then I scoot on my way
and quake so my teeth are a-chatter.
I flash like the lightning from brae to brae
and set all the snow drifts a-splatter.
But best to dance with mad men whose wits are a-scatter.
I tightly lock them in my grasp and gape wide my jaw
and grin at them all terror-stricken.
So we dance madly from tor to tor
and stumble on boulders frost-bitten
We dance and we dance til our bones are a-shatter.

Við kúrum undir klettunum
í krapi og snjó.
Burt er hold af beinum mínum
brotnum – dilli dó.
Kalt er uppi á fjöllunum og korr í ró.

Sigurður Grímsson

㉒ Vorkvæði

Dagurinn leingist og djúpin blána,
djúpin sem kalla á þrána.
Vetur líður.
Vertið lýkur.
Vorið biður.
Apríllinn fnæsir sem fælinn hestur,
falinн í kálgörðum Höru.
Önd mín er frjáls eins og útlendur prestur,
því önd mín fagnar í voninni.

Halldór K. Laxness (1902–98), from Apríllinn

㉓ Minningaland

Minningaland, fram í dáðanna dag
með drottandi frelsi frá jöklum til sanda.
En réttur og trú skulu byggja vor bú
frá bólöldum inn í framtímans hag;
því heimsaugu svipast um hlut allra landa,
og himinnum skín yfir leiðir vorr anda.

Framtíðar þjóð, yfir ókomna öld
með alþjóð að vin láttu mannrétt þinn styrkjast.
Vort norræna mál gefur svip vorri sál;
það setur oss vé í lýðanna fjöld.
Í krafti og frelsi guðs veraldir virkjast.
Til vaxandi Íslands vor hjartaljóð yrkjast.

We cower 'neath the rocky crags
in slush and in snow.
From my bones the flesh has fallen,
hey nonny no.
Cold the mountain tops so high and hi dilly do.

Translation: Ruth L. Magnússon

Spring Verse

Days grow longer and depths turn blue
depths, which call forth longing.
Winter passes.
Servitude ends.
Springs awaits.
April she snorts like a frightened horse,
hid in Harpa's cabbage patch.
My spirit is free as a foreign priest,
for my spirit in hope rejoices.

Translation: Ruth L. Magnússon

Memory-Land

Memory-land, on to days of deeds,
with freedom from glaciers to sands obtaining.
And righteousness true shall our dwellings imbue
from ages of ill to the future's needs,
for eyes of the world toward each land are straining,
and Heaven o'er paths of our spirit is reigning.

Folk of the future, past ages to be
with all as your friends let your rights be stated.
Our northern tongue from our souls is wrung
and high midst the peoples our place we shall see.
In freedom and strength God's worlds are created;
to Iceland's increase are our songs dedicated.

Fold vorra niðja, við elskum þig öll;
þú átt okkar stríð, þar sem tímarnir mætast,
svo hrein og svo stór, þar sem himinn og sjór
slá hringinn um svipmild, bláandi fjöll.
Þú ein átt að lifa og allt að sjá bætast.
Þú átt okkar von. Og þú sér hana rætast.

Einar Benediktsson

Ástarvísur úr Eddu

㉔ Löng er nött

Löng er nött.
Löng er önnur.
Hvé mega ek þreyja þrjár?
Oft mér mánaðr
minni þótti,
en sjá half hýnótt.

㉕ Í Gymis görðum

Í Gymis görðum
ek ganga sá
mér tíða mey;
armar lýstu,
en af þaðan
allt loft ok lögr.

Mær er mér tíðari
an manna hveim
ungum í árdaga.

from Skirnir's Journey

Land of our children, our love is for you,
for you are our efforts, where times are meeting.
So proud and so high, where the sea and the sky
encircle the pleasantest mountains blue.
You will be living and better things greeting;
our hope, it is yours, and 'twill not be fleeting.

Translation: Frederic T. Wood

Love Verses from the Edda

Long Is One Night

Long is one night,
long are two,
how shall I bear three?
Often a month to me
has seemed less
than half one of these pre-marital nights.

In the Courts of Gymir

In the courts of Gymir
I saw walking
a girl pleasing to me.
Her arms shine
and from there
all the sea and air catch light.

More pleasing to me is the girl
than any girl to any man,
young in bygone days.

Translation: Carolyne Larrington

Forníslenskar skáldavísur

㉖ Höggvinsmál Þóris jökuls

Upp skaltu á kjölf klífa,
köld er sjávar drífa.
Kostaðu hugann at herða.
Hér munntu lífít verða.
Skafl beygjattu skallí,
þó at skúr á þík falli.
Ást hafðir þú meyja.
Eitt sinn skal hvern deyja.

from Íslendinga Saga by Sturla Thórðarson

㉗ Siglingavísá

Þél höggr stórt fyr stáli
stafnkvígs á veg jafnan
út með éla meitli
anderri jötunn vandar,
en svalbúinn selju
sverfr eirar vanr þeiri
Gestils ölfst með gustum
gandr of stál fyr brandi.

from Egil's Saga

㉘ Hrafnsmál

Laust af liðfóstum
ljósum valdrósar
brims á bjarthimnum
blómum vigljóma,
ferð var friðkerðis
flokka óþokkut
heims um hafstruma,
hringa eldingum.

Old Scaldic Verses from Iceland

Up on the Keel You Shall Climb

Up on the keel you shall climb;
cold is the spray of the brine.
Strive to brazen your heart;
here your life shall depart.
Be not downcast, though rain
falls on your balding crown
Maids loved you in your day.
Some time each man shall die.

Translation: Bernard Scudder

Seafaring Verse

The mast-beater blows,
The bow chisels
The smooth sea
Into spray-storms:
The wild willow-shaker
Whirls hard and cold,
Savaging the breast
Of my sailing swan.

Translation: Hermann Pálsson

The Words of the Raven

From the flowers of fighters,
fixed on their arms,
glares the bright shield-gold
against the clear sky.
Fleet were the followers
of this fearless scion,
sailed the sea currents
striking like lightning.

Stóð af stórráðum
stýri gindýra
ógn of úrpvegnar
jarðar vestrgarða.
Færðu hjálmlhirða
hausa friðlausir
jöfrar ósvifrum
ótta rándróttar.

Bauð enn bókfróði
bragna sigrmagnaðr
austan orrustu
optar spjótsköptum.
Þorðut þrekstærðan
þegnar úfegnir
bjórs við blikstýra
berjask útverja.

Blés á bjöðfusa
bragna fjöld magnat
hregg á herbyggðum
hríðar brimskiðum.
Upp rak alkeppna
öld með herskjöldum
grundar gjalfr undit
grand at Skotlandi.

Sendi snarlynda
sverða blikskerðir
sveit hinn sigrmæti
sið til brynhríðar.
Drap hina dulgreipu
drengja lof þengils
drött sá er dalgauta
dæmdi hersæmdi.

Dread did the name of
that daring skipper bring,
swept the wide reaches
of those western waters.
Their helmeted heads were
the homages those outlaws
paid to the merciless
punisher of plunderers.

Once again the war-keen
king from the east
urged on his spear-wielders
in the waves of battle.
War-weary men
were most unwilling,
fearing the fortune
of that favoured thane.

Wrought with magic,
the weird sea weather
whipped the ships
where the warriors waited.
Drove the daring troop
did the wind-twister
to the cold coast
and cliffs of Scotland.

The war-eager warrior
waved his men onward,
fearless they fought
while blows fell like hail.
The valiant soon sentenced
the vanquished to death.
For prowess the king's peons
won themselves praise.

Hlóðu hugprúðir
hrings at brynpingi
varir vegstórir
virðar baugnirðir.
Fylldusk fjölselldum
frammi valgammrar
hverr man hrингþverris
hefna auðstefni.

Sturla Þórðarson (1214–84)

Þrjú íslensk kirkjulög

㉙ Vertu guð faðir

Vertu guð faðir, faðir minn,
í frelsarans Jesú nafni,
hönd þín leiði mig út og inn,
svo allri synd ég hafni.

Höndin þín, drottinn, hlífi mér,
þá heims ég aðstoð missi,
en nær sem þú mig hirtír hérl,
hönd þína' eg glaður kyssi.

*Hallgrímur Pétursson (1614–74)
from No. 44 of Passion Hymns*

㉚ Allt eins og blómstrið eina

Allt eins og blómstrið eina
upp vex á sléttri grund
fagur með frjóvgun hreina
fyrist um dags morgunstund,
á smöggu augabragði
af skorið verður fljótt,
lit og blöð niður lagði,
líf mannlegt endar skjótt.

Skilled were our soldiers
who silenced this leader;
with swarming weapons
they swathed the sovereign;
feast did the ravens
on battle-field fare.
Who will seek vengeance
for the vanquished noble?

Translation: Keneva Kunz

Three Icelandic Hymns

Father Above

Father above, as Father mine
In Jesus' name I claim Thee.
Oh, lead me by Thy hand divine,
That I may never shame Thee.

When earthly succour proves in vain,
Oh, may Thy hand defend me,
And if Thou chasten for my gain,
Thy rod shall not offend me.

Translation: Arthur Charles Gook

Behold the Flower

Behold the flower that greeteth
The early morning sun,
How soon its fate it meeteth
How soon its day is done!
The sickle's blade descendeth
I' the twinkling of an eye.
Its bloom and beauty endeth.
Thus man is doomed to die.

Ég lifi' í Jesú nafni,
í Jesú nafni' eg dey,
þó heilsa' og lif mér hafni,
hræðist ég dauðann ei.
Dauði, ég óttast eigi
afl þitt né valdið gilt,
í Kristi krafti' eg segi:
Kom þú sæll, þá þú vilt.

*Hallgrímur Pétursson
from the hymn Um dauðans óvissan tíma*

[31] Upp, upp mín sál

Upp, upp mín sál og allt mitt geð,
upp mitt hjarta og rómur með,
hugur og tunga hjálpi til,
herrans pínu ég minnast vil.

Ó, Jesú, gef þinn anda mér,
allt svo verði til dýrðar þér
uppteiknað, sungið, sagt og téð,
síðan pess aðrir njóti með.

*Hallgrímur Pétursson
from No. I of Passion Hymns*

He gives me strength for living;
In death His help is nigh.
Though weakness cause misgiving,
I do not fear to die.
O Death, my Lord has spoken,
For me His blood was spilt;
And now thy yoke is broken,
Be welcome, when thou wilt.

Translation: Arthur Charles Gook

Arise My Soul

Arise my soul, my heart my mind
And all that I within me find;
Come, help me, tongue my Lord to own
And make His wondrous passion known.

O Saviour, let Thy Spirit guide,
That none but Thee be glorified.
Let every word and thought expressed
To every one that reads be blessed.

Translation: Arthur Charles Gook

[32] Torrek

Mjök erum tregt
tungu at hræra
eða loftvætt
ljóðpundara.
Esa nú vænligt
of Viðurs þýfi
né hógrægt
ór hugarfylgsni.

Torrekk

My mouth strains
To move the tongue,
To weigh and wing
The choice of word:
Not easy to breathe
Odin's inspiration
In my heart's hinterland,
Little hope there.

Esa auðþeyst,
því at ekki veldr
höfugligr,
ór hyggju stað.

Mjök hefr Rán
ryskt um mik.
Em ek ofsnauðr
at ástvinum.
Sleit marr bönd
minnar ættar,
snaran þátt
af sjálfum mér.

Nú erum torvelt.
Tveggja bága
njörva nift
á nesi stendr.

from Egil's Saga

My sorrow the source
Of the sluggish stream
Mind-meandering,
This heavy word-mead.

Cruel crashed
The curled sea
Wave on the once well-formed
Family shield-wall;
The rough storm has robbed me
Of my best riches,
It's cruel to recall
The loss of that kinsman.

The end is all.
Even now,
High on the headland,
Hei stands and waits.

Translation: Hermann Pálsson

SONG TEXTS:

Original texts to Three Songs, Op. 23, reprinted with permission from Iceland Music Information Centre (mic.is)

TRANSLATIONS:

Egil's Saga. Translated with an Introduction by Hermann Pálsson and Paul Edwards.
(Middlesex: Penguin Books, 1976).

Einar Benediktsson: *Harp of the North*. Poems: Selected and translated by Frederic T. Wood (1955)

Hallgrímur Pétursson: *Hymns of the Passion*. Translated from the Icelandic by Arthur Charles Gook (1966)

Kormák's Saga. Translated by Rory McTurk. *The Complete Sagas of Icelanders*.
(Reykjavík: Leifur Eiríksson Publishing, 1997)

Njál's Saga. Translated by Robert Cook. *The Complete Sagas of Icelanders*.
(Reykjavík: Leifur Eiríksson Publishing, 1997)

The Poetic Edda. Translated with an Introduction and Notes by Carolyne Larrington.
(Oxford, New York: Oxford University Press, 1996)

The Saga of the Sworn Brothers. Translated by Martin S. Regal. *The Complete Sagas of Icelanders*.
(Reykjavík: Leifur Eiríksson Publishing, 1997)

Translations by Arthur Charles Gook published with the kind permission of Hallgrímskirkja.

Translations from *The Complete Sagas of Icelanders* published with the kind permission of Leifur Eiríksson Publishing.

Translations by Carolyne Larrington published with the kind permission of Oxford University Press.

Thanks to: Bernard Scudder, Björn Þorsteinsson, Carolyne Larrington, David Ashurst, Einar Falur Ingólfsson, Gyrðir Elíasson, Halldór Víkingsson, Helgi Skúli Kjartansson, Hermann Pálsson, Hjálmar H. Ragnarsson, Íslandsbanki, Jón Björnsson, Keneva Kunz, Kópavogsþær, Martin S. Regal, Óli Lúthersson, Reykjavíkurborg, Rory McTurk, Robert Cook, Ruth L. Magnússon, Valur Valsson, Þorbjörg Leifs.

These recordings have previously been released by the Smekkleysa label.
Remastered by BIS Records for the present release.

INSTRUMENTARIUM

Grand Piano: Steinway D

RECORDING DATA

Recording: December 2000, January 2001 and September 2001 at Salurinn, Kópavogur (Kopavogur Concert Hall), Iceland
Producer: Bjarni Rúnar Bjarnason
Sound engineer: Halldór Þíkisson (Fermata Recordings)
Equipment: Neumann M 149, TLM 50-S and Schoeps MK 2 microphones; Millennia HV-3D/8 preamplifier
Post-production: Editing: Halldór Þíkisson
Executive producer: Robert von Bahr

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover texts: © Árni Heimír Ingólfsson 2001/2015
Translations: Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)
Cover image: 'Tungulending, Iceland' by Einar Gisladson/VisitHusavik (cropped)
<https://www.flickr.com/photos/visithusavik/8400711093> (CC BY 2.0)
Back cover photo of Jón Leifs (1934) by Willem van de Poll – Nationaal Archief. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett, Compact Design Ltd, Saltdean, Brighton, England

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

If we have no representation in your country, please contact:

BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: +46 8 544 102 30

info@bis.se www.bis.se

BIS-2170 © & ® 2015, BIS Records AB, Åkersberga.

JÓN LEIFS

BIS-2170