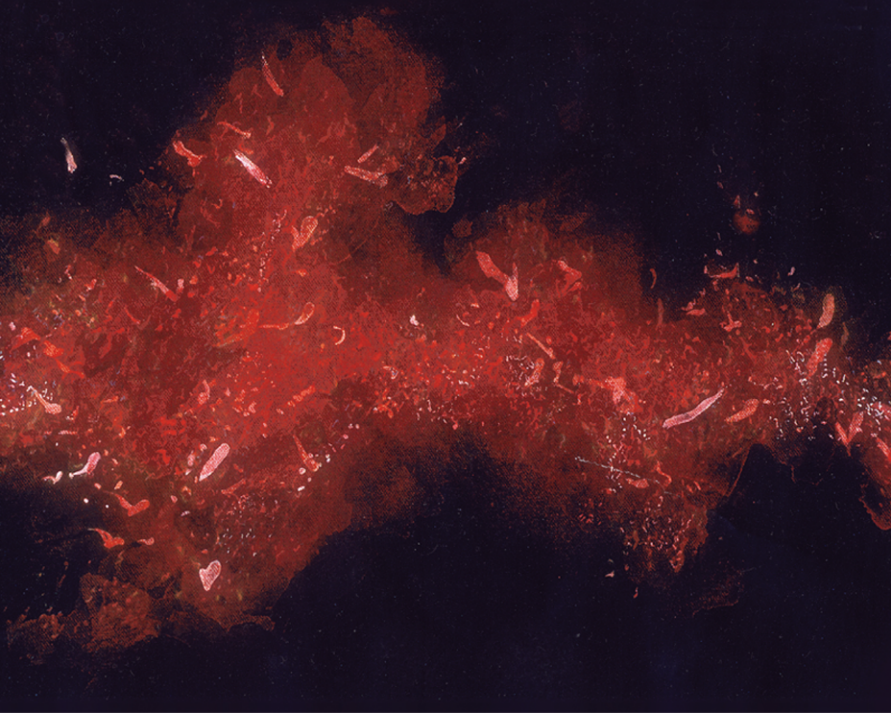

 BIS
CD-1278 DIGITAL

Sunleif
Rasmussen **SURROUNDED**

Caput Ensemble • Helene Gjerris mezzo-soprano

RASMUSSEN, Sunleif (b. 1961)

Surrounded (2000) *(Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik)* **13'54**

Commissioned by the Caput Ensemble

- [1]** I. *Molto energico – Cantabile* 3'33
 - [2]** II. *Cantabile – attacca –* 6'44
 - [3]** III. *Energico – Tranquillo – Cantabile – Meno mosso* 3'37
-

[4] Arktis (The Arctic) (1998) *(Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik)* **7'39**

for mezzo-soprano, clarinet, harp, percussion and cello

Text: William Heinesen

Andante

[5] Mozaik/Miniature (1999) *(Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik)* **7'15**

for flute, clarinet, violin and piano

Capriccioso – Animato e lontano – Animato e espressivo – Meno mosso

[6] Tilegnelse (Dedication) (1995) *(Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik)* **9'28**

for mezzo-soprano, flute, clarinet, bassoon, trumpet, percussion, harp, guitar, viola and double bass

Text: William Heinesen

Con brio

Trauer und Freude (1999) *(Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik)*

20'52

for wind quartet, string quartet, piano/harpsichord and guitar

[7]	I. <i>Tranquillo – Incalzando – Leggiero – Dolce, meno mosso – Inquieto</i>	10'16
[8]	II. <i>Lugubre</i>	6'34
[9]	III. <i>Leggiero</i>	3'56
-

Caput Ensemble

Guðmundur Óli Gunnarsson, conductor [1]-[3]

Guðni Franzson, conductor [4], [6], [7]-[9]

Helene Gjerris, mezzo-soprano [4], [6]

Helene Gjerris

Guðmundur Óli Gunnarsson

Guðni Franzson

Sunleif Rasmussen

Art music from the Faeroe Islands is a relatively new phenomenon. The fact that the Faeroese composer Sunleif Rasmussen was awarded the Nordic Council's music prize for 2002 for his first symphony, *Oceanic Days*, has certainly helped to place it on the musical map of Scandinavia. Sunleif Rasmussen is unique in being the first, and so far the only, composer from the Faeroe Islands to have received his professional training at a conservatory. For the last 10-15 years, Faeroese music has been notably romantic in style. Both modern improvised, rhythmic music as well as art music have been backward-looking. Musicians and composers make use of and investigate the tradition of hymns, ballads and folk melodies which are the only traditional music on the islands. This is heard in practice in new music by the use of intonations, modern variations and the use of ancient melodies. In this way Faeroese musicians link up with a long tradition in Scandinavia and, in certain cases, a Nordic sound and a consciousness of history.

With roots in improvised music – principally jazz – as a young, experimental musician Sunleif Rasmussen also came into contact with the new art music. A seminal work was Stravinsky's *Rite of Spring* which today, as at the beginning of the 1980s, must be reckoned as classic new music. But Rasmussen's development since that time has been all the more extensive. During the years 1990-95 Rasmussen studied composition at the Royal Conservatory in Copenhagen under Ib Nørholm and electronic music under Ivar Frounberg. During this period Rasmussen became acquainted with spectral music, which originated at the IRCAM in Paris, and various works by its foremost proponents such as the French composer Tristan Murail (b. 1947). These compositional principles and the new French voice now became an aspect of Rasmussen's compositional style and were first heard in the works: *Som den gylndne sol* (1993) for piano and processor; *Landið (The Land)* for soprano and orchestra (1992-93) and *Eitt ljós er kveikt* for organ and tape (1993). He makes use of various compositional principles from spectral music with an evident expansional effect, especially in his larger orchestral works. It was also at this time that he found his system of composition – that of introducing various traditional Faeroese themes in the music by subjecting them to specific spectral or serial techniques. Making use of folk music in new art music can lead to a sort of traditional folklore – in other words, the music intones traditional melodies – but Rasmussen takes considerable trouble to ensure that the melo-

dies cannot be heard in the finished composition. In his technique of composition it is, in fact, only the relationships between the intervals of a melody that are significant. These have an overall influence with regard to the form and duration of the music, both in the way the movements adhere to each other, and with regard to the individual movements. The harmonic overtone spectra are also used as a medium for deriving the timbral and melodic material in the work, in that each tone of the original melody is transposed up into the spectrum of harmonics using serial techniques. The intervallic relationships in the original melody are used to produce characteristic rhythmic segments which are used isorhythmically: that is, they are repeated, turned backwards and forwards, and permeate the entire composition. His compositional method is therefore a sort of quotational technique in which several of the music's parameters are determined by the chosen melody. The melody assumes the status of an *Ur*-theme for the composition, the tonal source from which all the music arises. The original traditional theme is brought to life in entirely new circumstances in Rasmussen's music. Some of his art is, thus, an abstraction from Faeroese vocal culture.

In *Surrounded* (2000) for sinfonietta he makes use of the first phrase of the Norwegian folk tune *Kringsat af Fiender* (*Surrounded by Enemies*) which, of course, highlights the title. The sense of the title is also applied to the way the orchestra is positioned, with the string quartet of the sinfonietta surrounded by the rest of the ensemble. The strings thus assume a central rôle as the solo group. There is a constant dialogue between the members of the quartet and the rest of the instruments, from harmonic ensemble playing and imitation to disharmony, opposition and struggle; a process that is reminiscent of the old *concerto grosso*. *Surrounded* consists of three movements, a long central movement that is surrounded by two shorter movements. The second movement leads directly (*attacca*) into the third. The music takes its point of departure from a characteristic sonic exposition using deep pedal points with constellations of sounds above them, and from here there is a continuous dynamic increase until the middle of the second movement, whereupon a *diminuendo* begins, leading towards the work's brief third movement.

The Faeroese author and artist William Heinesen (1900-1991) has a central place in Rasmussen's literary interest. This has left its traces in vocal as well as instrumental music, particularly in song texts and in ideas or programmes for music. The title of Rasmussen's

first symphony, *Oceanic Days*, is taken from Heinesen's poem *Det er endnu en af disse Oceaniske dage* (*It is another of these Oceanic days*). Heinesen is also responsible for the texts to the settings of *Tilegnelse* (*Dedication*; 1995) and *Arktis* (*The Arctic*; 1998) for mezzo-soprano and small ensemble. These are complete movements of a work in progress which is intended to comprise eight movements to texts from Heinesen's collection of poems *Panorama mod regnbue* (*View towards a rainbow*; 1972), from the section entitled *Thi natten kommer* (*For night falls*). The music of these works is notably static, perhaps most obviously in the latter work. In *Tilegnelse*, it is the melody, the vocal part, that leads the rest of the music. The ensemble accompanies with imitations and timbral constellations of the strophically varied melody, and thus mirrors the music of the song. But *Tilegnelse* is introduced by a different, billowing music that appears again in the middle of the movement. This music belongs in another substantial work by Rasmussen, the orchestral piece *The Song of the Sea*, which is a noisy celebration of the ocean. The static element in this song is very apparent in *Arktis* in which the ensemble's music consists almost exclusively of slow timbral planes, orchestrated mainly for bells, harp and vibraphone. In this movement, too, we can hear how Rasmussen prescribes that the musicians should hum *con bocca chiusa* while they are playing. This, along with the sensitive accompaniment, emphasizes the resigned mood that is found in Heinesen's text.

Mozaik/Miniature (1999) for flute, clarinet, violin and piano was commissioned by Nordic House on the Faeroes and was premièred at Nordic House on Iceland. The music in this work consists exclusively of material from the first movement of the symphony *Oceanic Days*, which is based on an old Faeroese hymn and a folk-song. Ascribed to Vagn Holmboe is the view that material that is written for a larger musical medium, for example a symphony orchestra, should be of such quality that it can also be used in a string quartet. This seems to be what Rasmussen has sought in *Mozaik/Miniature*. 'Mozaik' here refers to the pieces of a symphonic movement while 'miniature' refers to the fact that the compass of the movement as well as the duration of the work are much reduced in relation to the symphony. Further, it has been necessary to restructure the numerous musical figures. For instance, the theme which is heard at the beginning of the work, played by the piano, is in the symphony played on the clarinet. The form of the work, just like that of the symphony, is characterized by a constant alternation between the folk-song and the hymn; constant

alteration between fast and slow tempi and shadow-like and echo-like harmonic techniques.

Trauer und Freude (*Sorrow and Joy*; 1999) for wind quartet, string quartet, piano/harpsichord and guitar was written for and dedicated to the Faeroese ensemble Aldubáran. The pre-compositional material for this work is the first phrase of the hymn *Sorrow and Joy* as it is notated in the hymnbook.

*Sorrow and joy are our constant companions,
Fortune and misery make up a pair,
Success and failure follow each other,
Sunshine and showers attend our dominions,
The gold of the earth is nothing but dross
While heaven is filled with sanctity's bliss.*

In his overall conception Rasmussen has made use of the dialectics of the verse. The first movement: sorrow and joy (slow-fast), the second movement: sorrow (slow) and the third movement: joy (fast). In the first movement, fortune and misery or adversity are contrasted with each other in a sort of sonata movement with two contrasting thematic ideas – one of them, a chilling choral, is characterized by its lyrical mournfulness, while the second is a movement of complex clusters. There is a lengthy section in the middle in which previous material is combined, often in complex, rhythmic *stretti* and this is followed by a varied repeat of sorrow and joy in which the thematic contrasts are also combined into a sort of synthesis. The second movement expresses sorrow with a calm and slow chorale which is set in motion by a powerfully struck pedal point. Here, too, he makes great use of *glissandi* in sighing movements, often combined with the work's rhythmic motto, which can here be considered to assume the sense of the rhythm of doom. This movement, too, concludes with a return to the starting point – the chorale – in a shortened version. The third movement – joy – is the lively part of the work and provides a virtuoso finale. The rhythmic motto of the work is brought to life in a spirited movement. The scale-like principal theme is played in octaves by the piano and harpsichord, a characteristic orchestration that runs through the entire movement. Just as the musical material of the work is derived from an ancient melody, here too it is a matter of old, traditional forms, surely chosen to reinforce the importance and dialectics of the title. This, therefore, is a work that is char-

acterized by an utterly modern idiom that works, both in meaning and musical form, in formulating classical problems. The material of *Trauer und Freude* also forms the basis of *Hjól Caccia* (1999) for two guitars and the vocal work *Brotið* (1999) for bass voice and piano. Here the material is served up again, in the same way as the relationship between the symphony *Oceanic Days* and *Mozaik/Miniature*.

© *Hans Pauli Tórgarð* 2002

Helene Gjerris, mezzo-soprano, studied with Kirsten Buhl Møller at the Royal Danish Conservatory of Music, and made her début in 1997. Since then she has been active within the field of contemporary chamber music, giving premières and making radio recordings of several works written especially for her by Danish composers. She has made international appearances on tour with the Danish National Radio Symphony Orchestra. Helene Gjerris also sings opera and made her début at the Danish Royal Theatre in the title rôle of *Carmen*. She is furthermore much in demand as a soloist in oratorios. In 1999 Helene Gjerris received the Gladsaxe Music Award and in 2000 the Danish Critic's Award.

The **Caput Ensemble** was formed in 1987 by a group of enthusiastic young Icelandic musicians with the aim of performing and commissioning new music. Caput consists of some 25 players, most of them resident in Iceland. Since its foundation, Caput has established itself as a strong force in Icelandic cultural life and as one of the leading new-music ensembles in Europe, with concerts in North America and fifteen European countries. The ensemble is widely acclaimed for its powerful interpretations and technical proficiency, and regularly appears at major festivals such as the annual International Rostrum of Composers in Paris, Warsaw Autumn, Gulbenkian Festival, Holland Festival and Reykjavík Art Festival. Caput receives regular support from the Icelandic government and from the city of Reykjavík, but is a fully independent ensemble.

Guðmundur Óli Gunnarsson studied conducting in Utrecht and under Jorma Panula in Helsinki. He has conducted the Iceland Symphony Orchestra, the Reykjavík Chamber Orchestra, conducted opera performances and worked with choirs as well as with student and amateur groups. Guðmundur Óli is the principal conductor of the North Iceland Sym-

phony Orchestra. He is a permanent conductor of the Caput Ensemble and has conducted the ensemble on numerous concerts in Iceland and in Europe.

Guðni Franzson, clarinet and conductor, graduated with a diploma in clarinet and composition from the Reykjavík College of Music in 1984. He received a grant from the Dutch Ministry of Culture and the Danish Léonie Sonnings prize to study under George Pieterse, Walter Boeykens and Harry Sparnaay. He has appeared as a soloist throughout Europe, in Brazil, Canada and the former Soviet Union and takes an active interest in classical and contemporary music as well as folk music. Guðni Franzson is a co-founder and artistic director of Caput Ensemble, and also works as a composer. He has written music for numerous theatre and dance productions, chamber music, music for children and music for unconventional instruments. He has been active on the dance and theatre scene, and works with groups such as Pars Pro Toto, Bandamenn and at the National Theatre of Iceland.

Caput Ensemble

Sunleif Rasmussen

Kunstmusik fra Færøerne er en forholdsvis ny størrelse, som er kommet på det nordiske musik kort, i særdeleshed fordi det Nordiske råds musikpris i 2002 gik til den færøske komponist Sunleif Rasmussen for hans første symfoni: *Oceanic Days*. Han tilhører den nye generation af nordiske komponister, og er den første, og hidtil eneste, færøske komponist med en diplomuddannelse i komposition. I de sidste 10-15 år har musikken på Færøerne været karakteriseret ved en udpræget art romantik. Både indenfor den progressive rytmiske musik og kompositionsmusikken er man tilbageskuende – man anvender og udforsker traditionen via de gamle salme-, vise- og kvadmelodier, der alene udgør den traditionelle musik. Dette høres i praksis ved intonationer, moderne variationer og udkomponering af de gamle melodier, i ny musik. Man binder sig således til en lang nordisk tradition, og i visse tilfælde, også en nordisk klang, og historisk bevidsthed.

Med rødder i den rytmiske musik – hovedsagelig jazzmusikken – stifter Sunleif Rasmussen (1961), som ung eksperimenterende musiker, også kendskab til den nye kunstmusik – et skel-sættende værk var Stravinskij's *Le Sacre du printemps*, som i dag ligesom i begyndelsen af 1980'erne er at regne som klassisk ny musik. Men siden har udviklingen hos Rasmussen været særdeles vidtgående. I 1990-1995 studerer Rasmussen komposition på Det kgl. Musikkonservatorium i København hos Ib Nørholm og elektronisk musik hos Ivar Frounberg. I denne periode introduceres Rasmussen til spektralmusikken, der har sit udgangspunkt ved IRCAM i Paris, og samtidig til flere verker af en af spektralmusikkens ypperste repræsentanter: franskmænden Tristan Murail (f. 1947). De kompositoriske principper, og den nye franske tone, inddrages herefter i Rasmussens kompositionsstil, og høres først i værkerne: *Som den gyldne sol* (1993) for klaver og effektprocessor; *Landið* (*Landet*) for orkester og sopransolo (1992-93) og *Eitt ljós er kveikt* for orgel og tape (1993). Udvalgte kompositions-principper i spektralmusikken, anvendes med en klar klangudvidende effekt, specielt i de større orkesterværker. Det er også i dette tidsrum at han finder sit system at komponere efter – at inddrage de traditionelle færøske temaer i musikken, ved at underlægge dem specifikke spektrale og serialistiske teknikker. Det at anvende folke-musik i ny kunstmusik, kan betyde en art traditionel folkløse, d.v.s. at musikken intonerer traditionelle melodier, men Rasmussen lægger stor vægt på at melodierne ikke må høres i det færdige værk. I hans kompositionsteknik er det nemlig kun melodiers intervalforhold

som er signifikante. Disse har en overordnet indvirkning på musikkens form og varighed, både på satsplan, og i den enkelte satsers led-inddeling. Det harmoniske overtonespekter anvendes endvidere som medium i udledningen af klang- og melodimaterialet til værket, idet hver tone i den oprindelige melodi, ved serialistiske teknikker, transponeres op i overtonespektrere. Udfra den gamle melodis intervalforhold udledes også karakteristiske ryt-miske segmenter, som anvendes isorytmisk, d.v.s. de gentages, vendes og drejes, og gennemsyrrer hele musikken. Hans kompositionsteknik er således en art citat-teknik, hvor flere af musikkens lag bestemmes af den valgte melodi. Melodien antager værdi af ur-tema for kompositionen – tonekilden hvorfra alt materiale opstår. Det oprindelige traditionelle tema vækkes til live i helt nye omgivelser i Rasmussens musik. En del af hans kunst er således en abstraktion fra den færøske sangkultur.

I *Surrounded* (2000) for Symfonietta benytter han den første frase af den norske folke-melodi *Kringsat af Fiender*, som sætter titlen i relief. Titlens betydning er også overført på orkesteropstillingen, idet symfoniettaens strygekvartet er omringet af resten af ensemblet. Strygerne indtager således en central position som solistgruppe. Der foregår en konstant dialog mellem strygekvartetten og resten af instrumenterne, fra harmonisk samspil og imi-tation til disharmoni, modspil og kamp; et forløb der erindrer den gamle *Concerto grosso*. *Surrounded* forløber i tre satser, en lang midtersats der er omringet af to korte ydersatser, hvor 2. og 3. sats spilles *attacca*. Fra en karakteristisk klanglig eksposition ved dybe orgel-punkter og overliggende klangkonstellationer, finder musikken sit udgangspunkt, og herefter en vedvarende dynamisk stigning til værkets midte i 2. sats, hvorefter en dynamisk aftagen begynder hen imod værkets korte 3. sats.

Den færøske forfatter og multikunstner William Heinesen (1900-1991) har en central position i Rasmussens litterære kendskab. Dette har sat sit præg på vokal- og instrumental-musikken, henholdsvis på sangtekster og idéer/programmer til musikken. Titlen til Ras-mussens symfoni nr. 1, *Oceanic Days*, er således hentet fra Heinesens digt *Det er endnu en af disse Oceaniske dage*. Heinesen ejer også teksterne til ensembleliederne *Tilegnelse* (1995) og *Arktis* (1998) for mindre ensembler og mezzosopran solo. Disse er færdige satser af et ”work in progress”, der til sidst kommer til at omfatte 8 satser, hvis tekster er at finde i Heinesens digtsamling *Panorama mod regnbue* (1972) under afsnitsbetegnelsen *Thi natten kommer*. Musikken i værkerne er udpræget statisk, måske mest i det sidstnævnte

værk. I *Tilegnelse* er det melodien – sangstemmen – der leder den øvrige musik. Ensembles akkompagnement ledsager ved imitation og klangstillinger af den strofisk varierede melodi, og er således et spejl af sangens musik. *Tilegnelse* indledes dog med en anderledes bølgende musik, og den samme genfindes i midten af satsen. Denne musik hører til i et andet omfattende værk af Rasmussen: orkesterværket *The Song of the Sea*, som er en larvende hyldelse til havet. Det statiske element i disse sange kommer rigtig til øre i *Arktis*, hvor ensembles musik nærmest udelukkende består af langsomme klangflader, som primært er instrumenterede i klokker, harpe og vibrafon. I denne sats høres også en karakteristisk måde hvorpå Rasmussen foreskriver at musikerne nynn timer *con bocca chiusa* imedens de spiller. Dette underbygger, sammen med det indlevende akkompagnement, den resignationsmættede stemning, som findes i Heinesens tekst.

Mozaik/Miniature (1999) for fløjte, klarinet, violin og klaver blev komponeret på bestilling af Nordens Hus på Færøerne, og uropført i Nordens hus på Island. Dette værks musik består udelukkende af materialer fra symfoniens første sats, som bygger på en gammel færøsk salme, og et kvad. En udtalelse, der tilskrives Vagn Holmboe, lyder, at materialer som er skrevet for store musikalske medier, f. eks. et symfoniorkester, bør være af en sådan kvalitet, at det også kan anvendes i en strygekvartet. Det synes at være dette Rasmussen har efterprøvet i *Mozaik/Miniature*. "Mozaik" betyder således brudstykker af symfoniens sats, og "Miniature" hentyder til, at satsbilledet såvel som længden af værket, er kraftigt reduceret, i forhold til symfonien. Endvidere har det været nødvendigt at ominstrumentere de mange musikalske gestalter. Temaet som høres ved værkets begyndelse i klaveret spilles f. eks af en soloklarinet i symfonien. Værkets formproces er ellers, ligesom symfoniens, præget af en stadig vekslen mellem vise og salme-materiale – en stadig skiften mellem hurtige og langsomme tempi, og skygge- og ekkoharmoniske satsteknikker.

Trauer und Freude (1999), for blæserkvartet, strygekvartet, klaver/cembalo og guitar, blev skrevet og dedikeret til det færøske ensemble Aldubáran. Det prækompositoriske materiale til dette værk er første frase af salmen *Sorrig og glæde* – som den står noteret i koralbogen.

*Sorrig og glæde de vandre til hobe,
lykke, ulykke de gange på rad,
medgang og modgang hinanden tilråbe,*

*solskin og skyer de følges og ad;
jorderigs guld er prægtigt muld;
Himlen er ene af salighed fuld.*

I den overordnede koncipering af formen har Rasmussen benyttet sig af tekstens dialektik. Første sats: *Trauer & Freude* (langsom-hurtig), anden sats: *Trauer* (langsom), og tredje sats: *Freude* (hurtig). I første sats stilles lykke og ulykke op mod hinanden, idet der er tale om en art sonatesats med to kontrasterende tematiske idéer – den ene, en isnende koral, karakteriseret ved det lyrisk sørgmodige, det andet en kompleks cluster sats. Et langt midterafsnit hvor det eksponerede materiale kombineres, ofte i rytmisk tætføring og kompleksitet, efterfølges af en forandret reprise af sorrig og glæde, hvor de tematiske kontraster også kombineres i en art syntese. Andensatsen artikulerer *Trauer*, ved en stille og langsom koral, der igangsættes af et kraftigt anslået orgelpunkt. Ligeledes her findes et udpræget brug af *glissandi* i seufzer-bevægelser sted, ofte kombineret med værkets rytmiske motto, som her kan siges at antage betydningen skæbnerytme. Også denne sats afrundes med en tilbagegriben til udgangspunktet – koralen – i en forkortet version. Tredje sats – *Freude* – er værkets livlige sats, og dets virtuose finale. Værkets rytmiske motto vækkes til live i en sprudlende sats. Det skalaprægede hovedtema spilles i oktaver af klaver og cembalo – en karakteristisk instrumentering, der gennemløber hele satsen. Ligesom værkets musikalske materiale er udledt fra en gammel melodi, så er der også tale om gamle traditionelle formskemaer, sikkert for at underbygge titlens betydning og dialektik. Dette er således et værk der er karakteriseret ved et yderst moderne tonesprog, der fungerer, både i betydning og musikalsk form, ved klassiske problemformuleringer. *Trauer und Freude* materiale danner også grundlag for værket *Hjól Caccia* (1999) for to guitarer og vokalværket *Brotið* (1999) for bas solo og klaver. Her er materialet sammenkogt på ny, lig forholdet mellem *Symfonien* og *Mozaik/Miniature*.

© *Hans Pauli Tórgarð* 2002

Helene Gjerris, mezzosopran, er uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København hos professor Kirsten Buhl Møller og debuterede i 1997. Hun har et omfattende virke indenfor den moderne klassiske kammermusik og har uropført og radioindspillet adskillige danske værker skrevet specielt til hende, bl.a. i samarbejde med kammer-

ensemblet FIGURA og Athelas Sinfonietta. Udenfor Danmarks grænser har Helene Gjerris medvirket i produktioner med DR Radiosymfoniorkestret samt på Holland House, Den Jyske Opera, Århus Sommeropera og Den Ny Opera i Esbjerg. Helene Gjerris er en meget efterspurgt oratorie-solist. Hun modtog i 1999 Gladsaxe Musikpris samt Musikanmelderingens kunstnerpris i 2000. I 2002 debuterede hun på Det Kongelige Teater, da hun med kort varsel sprang ind i titelrollen i Bizets *Carmen*.

Caput-ensemblet blev grundlagt 1987 af en gruppe unge entusiastiske islandske musikere med ambitionen om at fremføre ny musik. Caput består af 25 musikere, som næsten alle bor på Island. Siden gruppen startede 1987 har de opnået en stærk position i Islands kulturliv og er idag en af Europas førende ensembler for ny musik. De har optrådt i Nordamerika og 15 Europæiske lande. Gruppen er anerkendt for sine kraftfulde tolkninger og tekniske færdigheder og optræder regelmæssigt ved store festivaler så som den årlige internationale "Rostrum of composers" i Paris, "Warsava autumn", "Gulbenkian Festival", "Holland Festival" og "Reykjavík art festival". Caput er en uafhængig ensemble men modtager økonomisk støtte fra Islands regering og Reykjavík by.

Dirigenten **Guðmundur Óli Gunnarsson** har studeret i Utrecht og hos professor Jorma Panula i Helsinki. Han har dirigeret Islands symfoniorkestre, Reykjavík kammerorkestre, operaforestillinger, kor og ensembler med musikstuderende og amatører. Guðmundur Óli Gunnarsson er chefdirigent for Nord Islands symfoniorkester. Han er også Caput-ensembles faste dirigent og har optrådt med ensemblet ved mange koncerter på Island og i Europa.

Klarinettisten **Guðni Franzson** afsluttede 1984 sine studier ved Reykjavík musikkonserveratorium med diplom i klarinet og komposition. Han har modtaget stipendier fra det Hollandske kulturministerium og modtaget Léonie Sonningprisen i Danmark for at kunne studere hos George Pieterse, Walter Boeykens og Harry Sparnaay. Guðni Franzson har optrådt som solist i hele Europa, Brasilien, Canada og i det forhenværende Sovjetunionen med et repertoire som indeholder både klassisk musik, nutidig musik og folkemusik. Guðni Franzson var med til at starte Caput-ensemblet som han også er kunstnerisk leder for. Han

er også komponist og har skrevet musik til flere teater og balletproduktioner såvel som kammermusik og musik for børn, ofte for utraditionelle instrumenter. Han er aktiv indenfor teater og ballet og har arbejdet med ensembler som Pars Pro Toto, Bandamenn og Islands Nationalteater.

Also available:

BIS-CD-908
Haukur Tómasson
Guðrun's Fourth Song
Caput Ensemble
Christian Eggen

BIS-CD-1068
Haukur Tómasson
Violin Concerto
Áhringur
Spirall
Stemma
Caput Ensemble
Guðmundur Óli Gunnarsson
Sigrún Eðvaldsdóttir, violin

Sunleif Rasmussen

Der Nordische Rat hat seinen Musikpreis 2002 an den färöischen Komponisten Sunleif Rasmussen für dessen erste Symphonie *Oceanic Days* vergeben. Damit gewinnt die färöische Kunstmusik in der nordischen Musikszene an Bedeutung. Rasmussen gehört zu der neuen Generation nordischer Komponisten. Er ist der erste und bis jetzt einzige Färing mit einem Diplomabschluss in Komposition. In den letzten 10-15 Jahren wurde die färöische Musik von einem äußerst romantischen Zug geprägt. Sowohl in der modernen als auch in der progressiv rhythmischen Musik wurde zurückgeblickt, indem Psalm-, Lied- und Gesangsmelodien in die Musik integriert wurden. Dieses Vorgehen kann man in der neuen Musik an der Intonation und Variation alter Melodien hören. Folglich ist man auf den Färöern an eine lange Tradition gebunden, die sich im typisch nordischen Klang zeigt und ein historisches Bewusstsein schafft.

Sunleif Rasmussens Kompositionen basieren auf rhythmisch-improvisierter Musik, hauptsächlich Jazz. Als junger experimentierender Musiker (geboren 1961) hat er aber auch Kenntnis von moderner Kunstmusik. Ein Maßstäbe setzendes Werk war Strawinskys *Le Sacre du printemps*, welches heute wie zu Beginn der 1980er Jahre zur klassischen neuen Musik zählt. Seitdem hat sich Rasmussen immer weiter entwickelt. 1990-1995 studiert er am königlichen Musikkonservatorium in Kopenhagen Komposition bei Ib Nørholm und Elektronische Musik bei Ivar Frounberg. Während dieser Zeit lernt er die Spektralmusik, welche ihren Ausgangspunkt am IRCAM (Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique) in Paris hat, und diverse Werke eines der führenden Spektralmusiker, dem Franzosen Tristan Murail (geb. 1947), kennen.

Die kompositorischen Prinzipien und der neue französische Ton beeinflussen Rasmussens Kompositionsstil und sind in den Stücken *Som den gyldne sol* für Klavier und Effektprozessor (1993), *Landið* für Orchester und Sopransolo (1992-93) und *Eitt ljós er kveikt* für Orgel und Tonband (1993) umgesetzt. Vor allem in den größeren Orchesterstücken sind ausgewählte Kompositionsprinzipien der Spektralmusik mit einem deutlich klangausweitenden Effekt gepaart. Dadurch bildet sich auch sein eigenes Kompositionssystem heraus: Auf der Basis von spezifisch spektral und seriellen Techniken werden die traditionellen färöischen Themen in die Musik gewoben. So entsteht eine Form traditioneller Folklore, weil in der Musik traditionelle Melodien anklingen, welche aber nur im

Rahmen des jeweiligen Melodieintervalls zu hören, nicht aber als solche zu erkennen sind. Die Melodie hat demnach einen übergeordneten Einfluss auf die Form und die Dauer der Musik, und zwar sowohl auf der Ebene des Satzes als auch bei den einzelnen Satzeinteilungen. Die harmonischen Obertonspektren dienen ferner als Ableitmedium von Klang- und Melodiematerial, indem jeder Ton der ursprünglichen Melodie durch serielle Techniken in Obertonspektren transponiert wird. Von dem Intervallverhältnis der alten Melodie werden charakteristisch rhythmische Segmente abgeleitet, die isorhythmisch eingesetzt, d.h. wiederholt, gewendet und gedreht werden, so dass sie das gesamte Stück durchziehen. Rasmussens Kompositionstechnik ist somit eine Art Zitiertechnik, in der die Gesetze der Musik von der ursprünglich gewählten Melodie bestimmt werden. Die Melodie repräsentiert den Wert des Urthemas für die Komposition. Sie ist die Tonquelle, aus der das gesamte Material entspringt. Das ursprünglich traditionelle Thema wird in dieser Kunstmusik in einer völlig neuen Umgebung zum Leben erweckt. Ein Teil von Rasmussens Werk wird auf diese Art zu einer Abstraktion der färöischen Gesangkultur.

In *Surrounded* (2000) für Sinfonietta benutzt er die erste Phrase der norwegischen Volksmelodie *Kringsat af Fiender*, die dem Titel Kontur verleiht. Darüber hinaus wird die Bedeutung des Titels auch auf die Orchesteraufstellung übertragen. Das Streichquartett der Sinfonietta ist von dem Rest des Ensembles umringt. Auf diese Weise nehmen die Streicher eine zentrale Position als Solistengruppe ein. Zwischen diesen beiden Gruppen spielt sich ein beständiger Dialog ab, von harmonischem Zusammenspiel und Imitation bis hin zu Disharmonie, Gegenspiel und Kampf. Es ist ein Verlauf, der an die Form des alten *Concerto grosso* erinnert. *Surrounded* hat drei Sätze, von denen der mittlere der längste ist. Der dritte Satz folgt *attacca* auf den zweiten. Die Musik findet in einer charakteristischen klanglichen Exposition über tiefe Orgelpunkte und darüber liegende Klangkonstellationen ihren Ausgangspunkt, um sich dann bis zur Mitte des zweiten Satzes anhaltend dynamisch zu steigern und sich schließlich bis zum Ende des dritten Satzes wieder zurück zu ziehen.

Der färöische Autor und Künstler William Heinesen (1900-1991) nimmt eine zentrale Position in Rasmussens Literaturkenntnis ein. Das hat Spuren in der Vokal- und Instrumentalmusik bzw. in den Gesangstexten und Ideen zu der Musik hinterlassen. So leitet sich beispielsweise Rasmussens Symphonie Nr. 1 *Oceannic Days* aus Heinesens Gedicht *Det er endnu en af disse Oceaniske dage* ab. Heinesen besitzt auch die Texte zu den Ensemble-

liedern *Tilegnelse* (1995) und *Arktis* (1998) für kleinere Ensembles und Mezzosopran solo. Diese sind bereits fertig gestellte Sätze zu einer in Arbeit befindlichen Komposition, die abschließend acht Sätze umfassen wird und deren Texte in Heinesens Gedichtsammlung *Panorama mod regnbue* (1972) unter der Abschnittsbezeichnung *Thi natten kommer* zu finden sind.

Die Musik in diesen Stücken ist ausgesprochen statisch, am meisten vielleicht in den zuletzt genannten. In *Tilegnelse* ist es die Melodie, vertreten durch die Singstimme, welche die übrige Musik leitet. Die Begleitung des Ensembles führt durch Imitation und Klangstellung der strophisch variierenden Melodie und ist auf diese Art ein Spiegel des Gesangs. Eingeleitet wird das Stück *Tilegnelse* jedoch mit einem anderen wogenden Thema, das in der Mitte des Satzes wiederkehrt. Es stammt ursprünglich aus dem umfassenden Werk *The Song of the Sea* für Orchester und ist eine Huldigung an das Meer. Das statische Element in diesen Gesängen ist vor allem in *Arktis* vertreten. Hier erklingt die Musik fast ausschließlich in langsamen Klangfeldern, die primär durch Glocken, Harfe und Vibraphon hervorgerufen werden. In diesem Satz vernimmt man zu dem Spiel der Instrumente das Summen der Worte *con bocca chiusa* durch die Musiker. So eine Vorschrift ist für Rasmussens Komponierweise charakteristisch. Durch sie wird zusammen mit der Begleitung die resignierte Stimmung von Heinesens Text unterstrichen.

Mozaik/Miniature (1999) für Flöte, Klarinette, Violine und Klavier wurde auf Bestellung von Nordens Hus auf den Färöern komponiert und in Nordens Hus in Island uraufgeführt. Dieses Stück besteht ausschließlich aus Themen des ersten Satzes aus der ersten Symphonie, die ihrerseits auf einen alten färöischen Psalm sowie ein Lied zurückgehen. Eine Vagn Holmboe zugeschriebene Äußerung lautet, dass Kompositionen für große musikalische Gruppierungen, wie z.B. für ein Symphonieorchester, von solch hoher Qualität sein sollten, dass sie auch von einem Streichquartett gespielt werden können. Offensichtlich hat Rasmussen diese Äußerung in *Mozaik/Miniature* überprüft. So steht der Begriff „Mozaik“ für die Bruchstücke des Symphoniesatzes, und das Wort „Miniature“ weist darauf hin, dass das Satzbild im Verhältnis zur Länge der Symphonie stark reduziert ist. Darüber hinaus war es notwendig, die Instrumentierung zu ändern. So wird beispielsweise das Thema zu Beginn vom Klavier gespielt, während es in der Symphonie durch eine Soloklarinette übernommen wird. In beiden Stücken gibt es sowohl einen ständigen Wechsel

von Lied- und Psalmmotiven als auch einen von langsamen und schnellen Tempi. Außerdem werden in den Werken echoharmonische Satztechniken verwendet.

Trauer und Freude (1999) für Bläserquartett, Streichquartett, Klavier/Cembalo und Gitarre wurde für das färöische Ensemble Aldubáran geschrieben und ist ihm auch gewidmet. Die Vorlage für dieses Stück ist der Anfang des Psalms *Sorrig og glæde*, wie er im Choralbuch steht.

*Trauer und Freude sind unsere ständigen Begleiter;
Glück, Unglück wechseln sich ab,
Erfolg und Widerstand folgen aufeinander
Sonnenschein und Schauer ebenso;
das Gold der Erde ist prächtiges Nichts;
allein der Himmel ist voll der Seligkeit.*

Der dem Psalm entnommene Text dient mit seiner Dialektik als Vorlage für die Formkonzeption des Musikstücks. Erster Satz: Trauer und Freude (langsam – schnell), zweiter Satz: Trauer (langsam) und dritter Satz: Freude (schnell). Im ersten Satz, einer Sonate, werden Glück (*lykke*) und Unglück (*ulykke*) in Form zweier Themen einander gegenüber gestellt. Das eine ist ein komplexer Clusterklang, das andere ein wie erstarrter Choral, charakterisiert durch seine lyrische Traurigkeit. In einem langen Mittelabschnitt werden diese Themen miteinander kombiniert, oft in rhythmischer Komplexität. Der Schluss kombiniert die thematischen Kontraste zu einer Synthese. Er ist somit eine Reprise von *sorrig og glæde* (Trauer und Freude). Der zweite Satz drückt Trauer aus, indem durch einen kräftigen Orgelpunkt ein stiller und langsamer Choral angestimmt wird. Zugleich werden hier mit Glissandi Seufzer ausgedrückt, die oft mit dem rhythmischen Motto des Stücks kombiniert werden, so dass man die Bezeichnung *skæbnerytme* (Schicksalsrhythmen) gut nachvollziehen kann. Auch dieser Satz wird mit einem Rückgriff zum Ausgangspunkt, dem Choral, in einer verkürzten Version abgerundet. Freude, das große virtuose Finale, ist schließlich der dritte und lebendigste Satz. Das rhythmische Motto wird erneut zum Leben erweckt. Das von der Tonleiter geprägte Hauptthema wird in Oktaven vom Klavier und dem Cembalo gespielt. Diese Instrumentierung zieht sich durch den gesamten sprudelnden Satz hindurch. Wie sich bisher das musikalische Material von alten Melodien ableitet, so wurden auch hier traditionelle Formen herangezogen, um die Bedeutung und Dialektik des

Titels zu unterstreichen. Insgesamt handelt es sich also um ein Werk, das durch eine äußerst moderne Tonsprache charakterisiert wird, die sowohl in Bedeutung als auch in musikalischer Form durch klassische Problemformulierungen gekennzeichnet ist. *Trauer und Freude* bildet auch die Grundlage für die Komposition *Hjól Caccia* für zwei Gitarren (1999) und das Vokalwerk *Brotið* für Bass solo und Klavier (1999). Hier ist der musikalische Stoff entsprechend dem Verhältnis von Symphonie und *Mozaik/Miniature* erneut zusammengewirkt.

© *Hans Pauli Tórgarð* 2002

Helene Gjerris, Mezzosopran, studierte zusammen mit Kirsten Buhl Møller an dem Royal Danish Conservatory und debütierte 1997 am Danish Royal Theatre in der Rolle der Carmen. Seitdem hat sie sich auf dem Gebiet der zeitgenössischen Kammermusik etabliert, bringt Werke zur Uraufführung und nimmt eigens für sie komponierten dänische Werke für den Rundfunk auf. Mit dem Danish National Radio Symphony Orchestra ist sie darüber hinaus international aufgetreten. Außer für Opernaufführungen ist Helene Gjerris auch als Solistin in Oratorien sehr gefragt. 1999 bekam Helene Gjerris den Gladsaxe Music und im Jahre 2000 den dänischen Kritiker-Preis.

Das **Caput Ensemble** wurde 1987 mit dem Ziel gegründet, neue Musik aufzuführen und in Auftrag zu geben. Es besteht aus 25 Spielern, von denen die meisten auf Island leben. Seit seiner Gründung hat sich Caput zu einer angesehenen Einrichtung im kulturellen Leben Islands etabliert und ist heute mit Konzerten in Nordamerika und Europa eines der führenden Ensembles Neuer Musik. So tritt es regelmäßig bei den großen Musikfestivals auf, wie z.B. bei dem jährlich stattfindenden International Rostrum of Composers in Paris, dem Warschauer Frühling, dem Gulbenkian Festival, dem Holland Festival und dem Reykjavík Art Festival. Das Ensemble ist weltweit anerkannt für seine kraftvollen Interpretationen und seine Professionalität. Es wird von der isländischen Regierung und der Stadt Reykjavík gefördert, ist aber grundsätzlich ein finanziell unabhängig arbeitendes Ensemble.

Guðmundur Óli Gunnarsson studierte Komposition in Utrecht sowie bei Jorma Panula in Helsinki. Er dirigierte das Iceland Symphony Orchestra und das Reykjavík Chamber

Orchestra, führte diverse Opern auf und arbeitete mit Studenten- sowie Amateurchören zusammen. Guðmundur Óli ist der wichtigste Dirigent des North Iceland Symphony Orchestra und ständiger Dirigent des Ensembles, das bei zahlreichen Konzerten auf Island und in Europa unter seiner Leitung spielt.

Der Klarinettist und Dirigent **Guðni Franzson** schloss sein Diplom für Klarinette und Komposition an dem Reykjavík College of Music 1984 ab. Er erhielt ein Stipendium vom holländischen Kulturministerium und den dänischen Léonie Sonnings prize, um bei George Pieterse, Walter Boeykens und Harry Sparnaay zu studieren. Seine Auftritte als Solist führten ihn durch Europa, nach Brasilien, Kanada und die frühere Sowjetunion. Seine Interessen gelten neben der klassischen und der zeitgenössischen Musik auch der Volksmusik. Guðni Franzson ist Mitbegründer des Caput Ensembles und dessen künstlerischer Leiter. Er arbeitet auch als Komponist und hat Musik für eine Reihe Theater- und Tanzproduktionen, Kammermusik, Musik für Kinder und unkonventionelle Instrumente geschrieben. Außerdem bringt er sich in die Tanz- und Theaterszene ein und arbeitet mit Gruppen wie Pars Pro Toto und Bandamenn zusammen sowie mit dem National Theatre of Iceland.

Sunleif Rasmussen

La musique artistique des îles Féroé est une nouveauté sur la carte musicale du Nord, vu surtout que le prix de musique du Conseil Nordique fut remis, en 2002, au compositeur féroïen Sunleif Rasmussen pour sa première symphonie: *Oceanic Days*. Il appartient à la nouvelle génération de compositeurs nordiques et il est le premier, et jusqu'à ce jour le seul, compositeur féroïen à être diplômé en composition. Une nette sorte de romantisme caractérise la musique de ces 10-15 dernières années sur les îles Féroé. On regarde en arrière, et en musique rythmique moderne improvisée et en composition – on utilise et on explore la tradition au moyen des anciennes mélodies de cantiques, de chansons et d'airs folkloriques qui forment la seule musique traditionnelle des îles. Cela s'entend en pratique grâce aux intonations, variations modernes et arrangements de vieilles mélodies en musique nouvelle. On se rattache à une longue tradition nordique et, dans certains cas, aussi à une sonorité nordique et à une conscience historique.

Avec des racines en musique improvisée – surtout le jazz – Sunleif Rasmussen vint aussi en contact avec la nouvelle musique artistique dans sa jeunesse comme musicien expérimental. Une œuvre séminale fut *Le Sacre du printemps* de Stravinsky qui, aujourd'hui comme elle l'était au début des années 1980, est considérée comme un classique de la musique nouvelle. Le développement de Rasmussen depuis ce temps a été d'autant plus intensif. Entre 1990-95, Rasmussen étudia la composition au Conservatoire Royal de Copenhague avec Ib Nørholm et la musique électronique avec Ivar Frounberg. C'est alors que Rasmussen se familiarisa avec la musique spectrale, en provenance de l'IRCAM à Paris, et de diverses œuvres de ses principaux partisans, du compositeur français Tristan Murail (né en 1947) par exemple. Ces principes compositionnels et la nouvelle voix française devinrent alors un aspect du style de composition de Rasmussen et furent d'abord entendus dans les œuvres: *Som den gyldne sol* (*Comme le soleil doré*; 1993) pour piano et transformateur; *Landið* (*La Terre*) pour soprano et orchestre (1992-93) et *Eitt ljós er kveikt* (*Une lumière*) pour orgue et bande magnétique (1993). Il se sert de plusieurs principes compositionnels de la musique spectrale avec un évident effet d'expansion, surtout dans ses œuvres orchestrales majeures. C'est aussi en ce temps-là qu'il trouva son système de composition – l'introduction de divers thèmes féroïens traditionnels en musique en les soumettant à des techniques spectrales ou sérielles spécifiques. L'emploi de la musique folklorique en

musique artistique nouvelle peut mener à une sorte de folklore traditionnel – en d’autres termes, la musique entonne des mélodies traditionnelles – mais Rasmussen prend bien soin de s’assurer que les mélodies ne peuvent pas être entendues dans la composition terminée. Seules les relations entre les intervalles d’une mélodie sont importantes dans sa technique de composition. Elles ont une influence générale vu la forme et la durée de la musique, dans la manière dont les mouvements adhèrent l’un à l’autre et en ce qui concerne les mouvements individuels. Le spectre harmonique des harmoniques est aussi utilisé comme moyen de dérivation du matériel timbré et mélodique dans l’œuvre, en ce que chaque ton de la mélodie originale est transposé vers le haut dans l’éventail des harmonies utilisant des techniques sérielles. Les relations intervallaires dans la mélodie originale sont utilisées pour produire des segments rythmiques caractéristiques qui sont utilisés en isorythmes: c’est-à-dire qu’ils sont répétés, tournés à l’envers et à l’endroit et imprègnent la composition en entier. Sa méthode de composition est donc ainsi une sorte de technique de citation où plusieurs des paramètres de la musique sont déterminés par la mélodie choisie. Cette dernière fait effet de thème premier de la composition, la source tonale dont surgit toute la musique. Le thème traditionnel original est amené à la vie dans des circonstances entièrement nouvelles dans la musique de Rasmussen. Une partie de son art est ainsi une abstraction de la culture vocale féroïenne.

Dans *Surrounded* (2000) pour sinfonietta, il utilise la première phrase de l’air populaire norvégien *Kringsat af Fiender* (*Entouré d’ennemis*) qui, évidemment, souligne le titre. Le sens du titre s’applique aussi à la manière dont l’orchestre est disposé, avec le quatuor à cordes de la sinfonietta entouré du reste de l’ensemble. Les cordes jouent ainsi un rôle central à titre de groupe solo. Il s’établit un constant dialogue entre les membres du quatuor et le reste des instruments, du jeu d’ensemble harmonique et de l’imitation à la dissonance, l’opposition et la lutte – un processus qui rappelle l’ancien *concerto grosso*. *Surrounded* consiste en trois mouvements, un long mouvement central entouré de deux mouvements plus courts. Le second mouvement mène directement (*attacca*) au troisième. La musique commence par une exposition sonique caractéristique utilisant des pédales profondes avec des constellations de sons au-dessus d’elles et de là s’élève une augmentation dynamique continue jusqu’au milieu du second mouvement, après quoi un *diminuendo* mène au bref troisième mouvement de l’œuvre.

L'auteur et artiste féringien William Heinesen (1900-1991) occupe une place centrale dans l'intérêt littéraire de Rasmussen. Ce fait a laissé ses marques en musique vocale autant qu'instrumentale, surtout en textes de chansons et en idées pour de la musique à programme. Le titre de la première symphonie de Rasmussen, *Oceanic Days*, provient du poème de Heinesen *Det er endnu en af disse Oceaniske dage* (*C'est un autre de ces jours océaniques*). Heinesen est aussi responsable des textes des arrangements de *Tilegnelse* (*Dédicace*; 1995) et *Arktis* (*L'Arctique*; 1998) pour mezzo-soprano et petit ensemble. Ce sont des mouvements complets d'une œuvre en cours qui soit renfermer huit mouvements sur des textes du choix de poèmes de Heinesen *Panorama mod regnbue* (*Vue vers un arc-en-ciel*; 1972) de la section intitulée *Thi natten kommer* (*Car la nuit tombe*). La musique de ces œuvres est remarquablement statique, peut-être surtout dans la dernière œuvre. Dans *Tilegnelse*, c'est la mélodie, la partie vocale, qui mène le reste de la musique. L'ensemble accompagne avec des imitations et des constellations de timbre de la mélodie variée dans ses strophes et reflète ainsi la musique de la chanson. Mais *Tilegnelse* commence par une musique tourbillonnante différente qui revient ensuite au milieu du mouvement. Cette musique est tirée d'une autre œuvre substantielle de Rasmussen, la pièce pour orchestre *The Song of the Sea* qui forme un éloge tapageur à l'océan. L'élément statique dans cette chanson est très apparent dans *Arktis* où la musique de l'ensemble consiste presque exclusivement en plans lents de timbres orchestrés en majeure partie pour cloches, harpe et vibraphone. Dans ce mouvement aussi, on peut entendre comment Rasmussen demande que les musiciens fredonnent *con bocca chiusa* pendant qu'ils jouent. Ajouté à l'accompagnement sensible, ce fredonnement souligne l'atmosphère résignée trouvée dans le texte de Heinesen.

Mozaik/Miniature (1999) pour flûte, clarinette, violon et piano est une commande de la Maison Nordique sur les îles Féroé et la création eut lieu à la Maison Nordique en Islande. La musique dans cette œuvre consiste exclusivement en matériel du premier mouvement de la symphonie *Oceanic Days* qui repose sur un ancien cantique féringien et une chanson folklorique. On attribue à Vagn Holmboe l'opinion que le matériel qui est écrit pour de grandes forces musicales, par exemple un orchestre symphonique, devrait être de qualité telle qu'il puisse aussi convenir à un quatuor à cordes. Cela semble être ce que Rasmussen a cherché à faire dans *Mozaik/Miniature*. «Mozaik» se réfère ici aux pièces

d'un mouvement symphonique tandis que « miniature » se réfère au fait que le compas d'un mouvement ainsi que la durée de l'œuvre sont bien réduits en relation à la symphonie. De plus, il a été nécessaire de restructurer les nombreuses figures musicales. Le thème, entendu au début de l'œuvre au piano, est joué à la clarinette dans la symphonie. La forme de l'œuvre, juste comme celle de la symphonie, se caractérise par une constante alternance entre la chanson populaire et le cantique, une constante alternance entre les tempi rapides et lents et des techniques harmoniques d'ombre et d'écho.

Trauer und Freude (*Peine et Joie*; 1999) pour quatuor à vent, quatuor à cordes, piano/clavecin et guitare fut écrit pour l'ensemble féringien Aldubáran et lui est dédié. Le matériel brut pour cette œuvre est la première phrase du cantique *Peine et Joie* telle qu'elle est notée dans le livre de cantiques.

*Peine et joie sont nos constantes compagnes,
Fortune et misère vont de pair,
Succès et échec se succèdent,
Soleil et averses servent nos territoires,
L'or de la terre n'est rien d'autre que des scories
Tandis que le ciel est rempli de la félicité de la sainteté.*

Dans sa conception générale, Rasmussen s'est servi de la dialectique du vers. Le premier mouvement: peine et joie (lent-vif), le second mouvement: peine (lent) et le troisième mouvement: joie (vif). Dans le premier mouvement, fortune et misère ou adversité s'opposent l'une à l'autre dans une sorte de mouvement de sonate avec deux idées thématiques contrastantes – l'une, un choral glacial, se caractérise par sa tristesse lyrique tandis que la seconde est un mouvement de clusters complexes. Une section languette s'étire au milieu où du matériel précédent est ajouté, souvent en *stretti* rythmiques compliqués, et le tout est suivi d'une reprise variée de la peine et de la joie où les contrastes thématiques sont aussi combinés en une sorte de synthèse. Le second mouvement exprime la peine avec un choral calme et lent mû par une pédale enfoncée avec énergie. Ici aussi, il utilise le *glissando* dans des mouvements de soupirs, souvent alliés à la devise rythmique de l'œuvre qui peut ici être considérée comme prenant le sens du rythme de l'échec. Ce mouvement aussi se termine par un retour du point de départ – le choral – dans une version abrégée. Le troisième mouvement – la joie – est la partie animée de l'œuvre et fournit un finale virtuose.

La devise rythmique de l'œuvre est avivée dans un mouvement plein d'entrain. Le thème principal gammé est joué en octaves par le piano et le clavecin, une orchestration caractéristique qui court à travers le mouvement en entier. Juste comme le matériel musical de l'œuvre provient d'une mélodie ancienne, il est ici aussi question de vieilles formes traditionnelles, choisies certainement pour renforcer l'importance et la dialectique du titre. Voici cependant une œuvre caractérisée par un idiome extrêmement moderne qui énonce, par son sens et sa forme musicale, des problèmes classiques. Le matériel de *Trauer und Freude* forme aussi la base de *Hjól Caccia* (1999) pour deux guitares et de l'œuvre vocale *Brotið* (1999) pour voix de basse et piano. Ici, le matériel est servi de nouveau, à la manière de la relation entre la symphonie *Oceanic Days* et *Mozaik/Miniature*.

Helene Gjerris, mezzo-soprano, a étudié avec Kirsten Buhl Møller au Conservatoire Royal Danois de Musique et elle a fait ses débuts en 1997. Elle travaille depuis dans le domaine de la musique de chambre contemporaine, donnant des créations et faisant des enregistrements radiophoniques de plusieurs œuvres écrites spécialement pour elle par les compositeurs danois. Elle s'est produite internationalement en tournée avec l'Orchestre Symphonique de la Radio Nationale Danoise. Helene Gjerris fait aussi de l'opéra et elle a débuté dans le rôle de Carmen au Théâtre Royal Danois. Elle est de plus très demandée comme soliste d'oratorios. En 1999, Helene Gjeris reçut le prix de musique Gladsaxe et, en 2000, le prix des Critiques Danois.

Formé en 1987 par un groupe de jeunes musiciens islandais enthousiastes, l'**Ensemble Caput** a pour but d'exécuter et de commander de la musique nouvelle. Caput consiste en 25 musiciens environ, la plupart vivant en Islande. Depuis sa fondation, Caput s'est établi comme une grande force dans la vie culturelle islandaise ainsi que l'un des principaux ensembles de musique nouvelle en Europe, comptant des concerts en Amérique du Nord et dans quinze pays européens. L'ensemble est salué partout pour ses interprétations frappantes et sa technique accomplie; il se produit à d'importants festivals comme la Tribune Internationale de Compositeurs à Paris, l'Automne à Varsovie, le festival Gulbenkian, le festival de la Hollande et le festival d'Art de Reykjavík. Caput reçoit une aide régulière du

gouvernement islandais et de la ville de Reykjavík mais l'ensemble est totalement indépendant.

Guðmundur Óli Gunnarsson a étudié la direction à Utrecht et avec Jorma Panula à Helsinki. Il a dirigé l'Orchestre Symphonique d'Islande, l'Orchestre de Chambre de Reykjavík, des opéras, travaillé avec des chorales ainsi que des ensembles d'étudiants et d'amateurs. Guðmundur Óli est chef principal de l'Orchestre Symphonique de l'Islande du Nord. Il est chef permanent de l'ensemble Caput qu'il a dirigé dans de nombreux concerts en Islande et en Europe.

Guðni Franzson, clarinette et chef d'orchestre, a obtenu son diplôme en clarinette et en composition au conservatoire de Reykjavík en 1984. Il a reçu une bourse du ministère hollandais de la Culture et le prix danois Léonie Sonning pour étudier avec George Pieter-son, Walter Boeykens et Harry Sparnaay. Il s'est produit comme soliste partout en Europe, au Brésil, Canada et dans l'ancienne Union Soviétique; il s'intéresse activement à la musique classique et contemporaine ainsi qu'à la musique folklorique. Gudni Franzson est cofondateur et directeur artistique de l'ensemble Caput en plus de travailler comme compositeur. Il a écrit de la musique pour de nombreuses productions de théâtre et de danse, de la musique de chambre, musique pour enfants et musique pour instruments non-conventionnels. Il a été actif sur la scène de danse et de théâtre et il travaille avec des groupes comme Pars Pro Toto, Bandamenn et au Théâtre National d'Islande.

4 Arktis

Den lunende em
af slumrende mennesker og dyr
under huses og hytters tage
hænger endnu i hans klæder
og i hans øre bor endnu
en genklang af varme stemmer,
et ekko af uforglemmelige
elskede navnes lyd.

Men foran ham åbner sig den tavse nat
og de navnløse landes øde.

Som den plukkede blomst
længes tilbage til sin rod i jorden
sådan længes han tilbage
til de levende stemmers land,
til den liflige varme
der strømmer fra evigt sunkne dages
latter og gråd og øjnes mildhed.
Men foran ham ligger et land
uden ord og navne –
et udstrakt land
hvis midte ingen verdenshjørner kender:
det yderste land
hvor løbet ender.

The Arctic

The warm fug
Of sleeping people and animals
Beneath the roofs of house and hovel,
Still hangs in his clothes
And in his ear there lives still
A sound of warm voices,
An echo of the unforgettable,
Of the sound of the beloved's name.
But in front of him the silent night opens
And the emptiness of the nameless lands.

As the plucked flower
Longs for its roots in the earth
So he longs
For the land of living voices
For the vital warmth
Which streams from an eternity of sunken days
Of laughter and tears and a mild gaze.
But in front of him lies a land,
A land without word or name –
An extended country,
Unbeknown to the far corners of the earth:
The ultimate land
Where the path ends.

6 Tilegnelse

Langsomt mørkner
martsaftenens frostklare himmel.
Sunken er solen.

Stjerner tændes bag sorte fjelde.
Lavt i øst over havbrynet
anes nymånen luftige
spindelvævsfine cirkelsegment.

Alle de veje og stier jeg gik!
Nu er kun en tilbage,
den sidste vilde sti
over det mørknende hav og ind i mulmet.
Den vil jeg vandre med tak i mit hjerte.

Den vil jeg vandre
og tænke med ømhed på jer
der endnu er unge på jorden –
I som har solnedgangen
og jeres længsel og smerte.
I som har aftenstjernen og jeres håb.
I som har månenyet og jeres elskov.

Dedication

Slowly darkens the March evening,
The bright and frosty sky.
The sun has gone down
And the stars light up behind the black mountains.
Low in the east above the sea
We sense the airy circle
Of the porous moon.

All those roads and paths that I travelled!
Now there is only one way back,
The final, wild path
Over the darkening sea and into the blackness.
I would walk it with my heart full of gratitude.

I would walk it
And think of you tenderly,
You who are yet young –
You who have the sunset
And your longing and your torment.
You who have the evening star and your hope.
You who have the new moon and your passion.

Caput Ensemble

Surrounded

Flute:Kolbeinn Bjarnason
Oboe:Eyðis Franzdóttir
Clarinet:Guðni Franzson
Bassoon:Darri Mikaelsson
Horn:Emil Friðfinnsson
Trumpet:Eiríkur Örn Pálsson
Trombone:Sigurður Þorbergsson
Piano:Helga Bryndís Magnúsdóttir
Percussion:Steeff van Oosterhout
Violin:Greta Guðnadóttir
Violin:Hildigunnur Halldórsdóttir
Viola:Guðmundur Kristmundsson
Cello:Sigurður Halldórsson
Double bass:Hávarður Tryggvason
Conductor:Guðmundur Óli Gunnarsson

Arktis

Mezzo-soprano: ..Helene Gjerris
Clarinet:Ármann Helgason
Percussion:Steeff van Oosterhout
Harp:Elísabet Waage
Cello:Sigurður Halldórsson
Conductor:Guðni Franzson

Mozaik/Miniature

Flute:Kolbeinn Bjarnason
Clarinet:Guðni Franzson
Violin:Auður Hafsteinsdóttir
Piano:Snorri Sigfús Birgisson

Tilegnelse

Mezzo-soprano: ..Helene Gjerris
Flute:Kolbeinn Bjarnason
Clarinet:Ármann Helgason
Bassoon:Brjánn Ingason
Trumpet:Guðmundur Hafsteinsson
Percussion:Steeff van Oosterhout
Frank Aarnink
Harp:Elísabet Waage
Guitar:Ólavur Jacobsen
Viola:Guðmundur Kristmundsson
Double bass:Hávarður Tryggvason
Conductor:Guðni Franzson

Trauer und Freude

Flute:Kolbeinn Bjarnason
Clarinet:Ármann Helgason
Bassoon:Brjánn Ingason
Horn:Emil Friðfinnsson
Piano/harpsichord: Kristinn Örn Kristinsson
Guitar:Pétur Jónasson
Violin:Greta Guðnadóttir
Violin:Hildigunnur Halldórsdóttir
Viola:Guðmundur Kristmundsson
Cello:Hrafnnell Orri Egilsson
Conductor:Guðni Franzson

Recording data: August 2001 (tracks 1-3) and March 2002 (tracks 4-9) at Salurinn (Concert Hall) Kópavogur, Iceland
Balance engineer/Tonmeister: Hans Kipfer
Neumann microphones, Tascam MA-AD8 pre-amplifier; Yamaha O2R mixer; Genex GX 8000 MOD recorder;
Stax headphones. Equipment kindly provided by Jón Skuggi, Mix Studios

Producer: Hans Kipfer

Digital editing: Michael Silberhorn

Cover text: © Hans Pauli Tórgarð 2002

English translation: William Jewson

German translation: Christine Römer

French translation: Arlette Lemieux-Chéné

Front cover painting: *Floating* by Rannvá Kunoy, 2001, acrylic and oil on canvas

Back cover photograph of Sunleif Rasmussen: Kalmar Lindenskov

Photograph of Helene Gjerris: Mike Kollöffel

Typesetting, lay-out: Andrew Barnett, Compact Design Ltd., Saltdean, Brighton, England

BIS CDs can be ordered from our distributors worldwide.

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

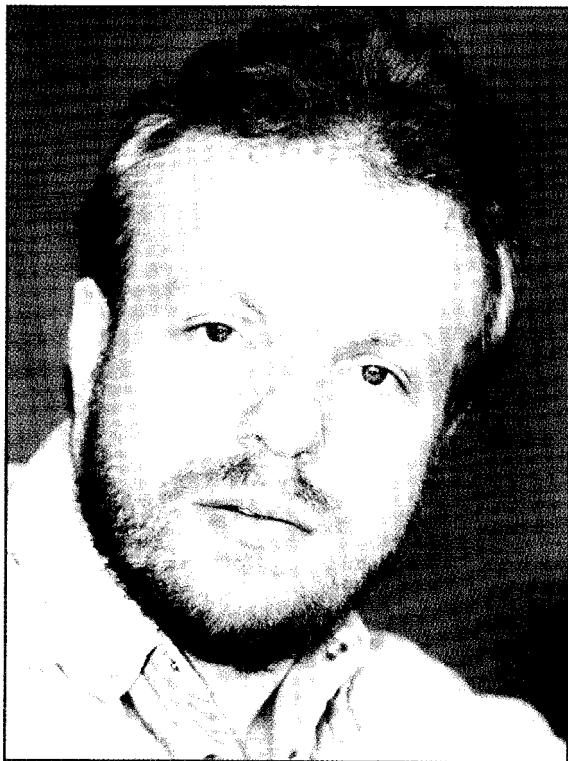
BIS Records AB, Stationsvägen 20, S-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 30 • Fax: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 40 •

e-mail: info@bis.se • Website: www.bis.se

© & © 2002, BIS Records AB, Åkersberga.

Under perioden 2002-2005 erhåller BIS Records AB stöd till sin verksamhet från Statens kulturråd.

Sunleif Rasmussen