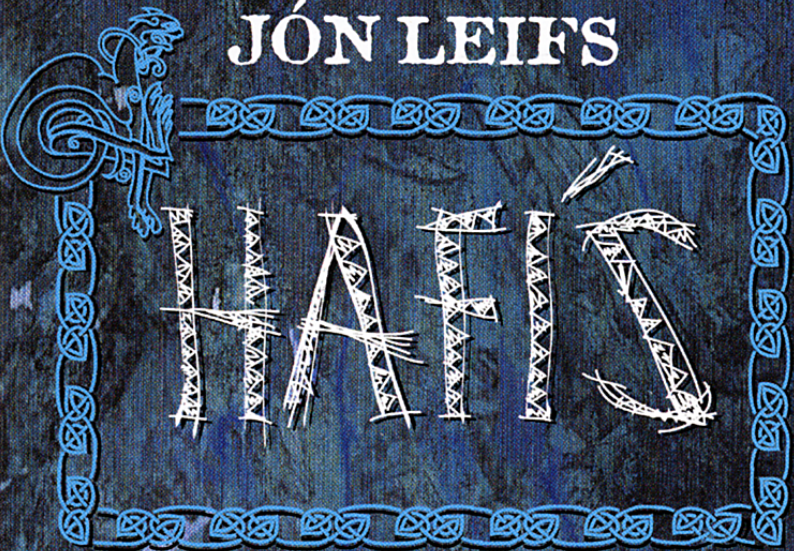

CD-1050 DIGITAL

JÓN LEIFS

HAFIS

AND OTHER WORKS
FOR VOICES AND ORCHESTRA

ICELAND SYMPHONY ORCHESTRA

JÓN Leifs (1899-1968)

- [1] **Hafis** (Drift Ice), Op. 63 (1965) *(Iceland Music Information Centre)* **17'49**
fyrir blandaðan kór & hljómsveit / for mixed chorus and orchestra
Text: Einar Benediktsson
Schola Cantorum, chorus-master: **Hörður Áskelsson**
-
- Tveir Söngvar** (Two Songs), Op. 14a *(Iceland Music Information Centre)* **4'25**
fyrir söngrodd & hljómsveit / for mezzo-soprano and orchestra
Texts: Jóhann Jónsson
- [2] **Máninn liður** (Moon Song) (1930) **1'46**
- [3] **Vögguvísa** (Lullaby) (1929/1936) **2'32**
Ingveldur Ýr Jónsdóttir, mezzo-soprano
-
- [4] **Guðrúnarkviða** (The Lay of Guðrun), Op. 22 (1940) *(Iceland Music Information Centre)* **10'55**
fyrir mezzo-sópran, tenór, bassa & hljómsveit / for mezzo-soprano, tenor, bass and orchestra
Text: from Eddic poetry, compiled by Jón Leifs
Ingveldur Ýr Jónsdóttir, mezzo-soprano; **Gunnar Guðbjörnsson**, tenor;
Loftur Erlingsson, bass
-
- [5] **Nótt** (Night), Op. 59 (1964) *(Iceland Music Information Centre)* **12'04**
fyrir tenor, bariton og litla hljómsveit / for tenor, baritone and small orchestra
Text: Þorsteinn Erlingsson
Gunnar Guðbjörnsson, tenor; **Ólafur Kjartan Sigurðarson**, baritone
-
- [6] **Fine I**, Op. 55 (1963) *(Iceland Music Information Centre)* **3'30**
Kveðja til Jarðlífsins fyrir hljómsveit / Farewell to Earthly Life for orchestra

fyrir söngrodd & hljómsveit / for mezzo-soprano and orchestra

Text: Jóhann Jónsson

Ingveldur Ýr Jónsdóttir, mezzo-soprano

Iceland Symphony Orchestra (Sinfóníuhljómsveit Íslands)

Anne Manson, conductor

Ingveldur Ýr Jónsdóttir, mezzo-soprano

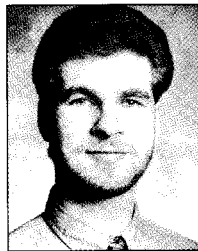
Photo: Thorvaldur DV

Gunnar Guðbjörnsson, tenor

Ólafur Kjartan Sigurðarson, baritone

Loftur Erlingsson, bass

The spate of recent performances and recordings of **Jón Leifs'** music has, until now, been largely confined to his orchestral, chamber, and solo instrumental works. Jón Leifs was also a prolific composer of vocal music, however, including numerous works for solo voices, as well as choral works (both a *cappella* and with symphony orchestra). Jón Leifs was an avid reader of poetry, and the texts he chose to set cover a wide range of periods and styles. Most prominent among his vocal works are settings of Old Icelandic poetry, including both the *Poetic Edda* and the Icelandic sagas (which also inspired his orchestral *Saga Symphony*, Op. 26); in fact, the rugged conciseness of these poems formed the basis for Jón Leifs' own style, which eschewed traditional models in favour of a terse, austere musical language. Of younger poets, he was especially fond of the early romantic poet Jónas Hallgrímsson (1809-1847), a scientist and an early spokesman for Iceland's independence from Denmark. Although Jón Leifs' aesthetics seem far removed from those of romanticism, the subject matter of Jónas Hallgrímsson's poetry was close to Jón Leifs' own ideas. The sensitive depictions of Icelandic nature in Jónas Hallgrímsson's works, his idealization of a heroic past, as well as his frequent use of ancient Eddic metres, made his poetry the perfect vehicle for Jón Leifs' music.

An altogether less likely choice was Einar Benediktsson (1864-1940), a late-romantic poet, lawyer and businessman. His poetry, characterized by extended poetic lines and unusual rhyme schemes, often tends towards the verbose and grandiloquent. Yet Jón Leifs set several of Einar Benediktsson's poems, nearly all of which fall into two groups: patriotic texts (such as his *Ode to the Icelandic Flag*, used in Jón Leifs' *Iceland Overture*), and majestic depictions of the terrifying Nordic landscape (*Dettifoss* and *Hafís*). Jón Leifs began work on *Hafís* in May 1965 and the work was complete in early August. Like many of his other works, *Hafís* was not performed until decades later. This was largely due to the fiercely difficult choral part, which makes frequent use of extreme registers in *pianissimo* dynamics. The present recording was made following the première of *Hafís* in May 1999, at a concert commemorating the centenary of Jón Leifs' birth. The work belongs to the family of Jón Leifs' 'nature portraits', a group which includes *Geysir*, *Hekla* and *Dettifoss*. All these works begin with a slow, soft introduction, with intensity building gradually as more and more instruments join in. In *Hafís*, uniquely among this group of works, the piece is not composed as one large *crescendo-diminuendo*, but rather consists of several such arches, each of which reaches a climax more extreme than the one before it. The final such moment comes where the poem describes the 'bursting blockades of waters dashing', where the colourful array of percussion is joined by a pianist playing elbow-clusters in Cowellian fashion (the two composers met in Berlin in the early 1930s, and recollections of Jón Leifs' folk-song

recordings would later find their way into Cowell's 'Icelandic' *Symphony No. 16*). The final climax is short-lived, however, and the music gradually subsides until nothing is left but the faint rumble of timpani.

The poetry of Jónas Hallgrímsson and Einar Benediktsson provided Jón Leifs with a large amount of material, and other poets feature less prominently in his vocal output (much of which uses folk poetry compiled by the composer himself from various sources). A few of his earlier works set poems by writers of his own generation: Jóhann Jónsson (1896-1932), Sigurður Grímsson (1896-1975), as well as a single setting of Halldór Laxness (1902-98). One of the first Icelandic modernists, Jóhann Jónsson moved to Leipzig in 1921, a few months after Jón Leifs graduated as a pianist from the Leipzig Conservatory. The two became close friends and, a few years before the poet's untimely death of tuberculosis, he presented Jón Leifs with manuscript copies of some of his poetry. Of the two settings in Op. 14a, the *Lullaby* was composed first, following the birth of Jón Leifs' second daughter Lif in August 1929. The *Moon Song* followed in the spring of 1930, and both poems received their first publication when Kistner & Siegel published Jón Leifs' songs in 1933. The *Lullaby*, probably Jón Leifs' best-known vocal work, survives in arrangements for mixed choir as well as men's voices; the present arrangement for voice and orchestra was made by the composer in August 1936. The Op. 14a songs are among several works composed around 1930 in which the atonal, modernistic tendencies of his earlier compositions are put aside in favour of a reduced texture, increased tonal grounding (with the perfect fifth as the primary interval), and a newly-found simplicity of expression. For this new style, Jóhann Jónsson's poetry – quiet and understated, yet with a dark, foreboding undercurrent – provided the perfect vehicle.

A few years after completing the Op. 14a songs, Jón Leifs found himself in an increasingly precarious situation. A resident of Germany until 1944 along with his Jewish-born wife and their two daughters, he spent the war years in relative isolation and uncertainty regarding the fate of those closest to him (his mother-in-law died in Treblinka in 1942). During the early war years, Jón Leifs was extremely concerned that Iceland might soon be occupied by Nazi troops. Anxiously following the turn of events in Scandinavia, he began work on *Guðrúnarkviða* (*The Lay of Guðrun*) on the eve of the Nazi invasion of Denmark and Norway (9th April 1940). In a preface to the work, he spoke of the 'Nordic heroism' displayed by Guðrun in the poems, and spoke of his composition as 'a tribute to the unknown Norwegian soldier'. The text is Jón Leifs' own compilation from four Eddic poems that tell of Guðrun's sorrow as she sits, grief-stricken, by the body of her husband Sigurð, whom her brothers have killed. Despite her silence, Guðrun is

nevertheless at the centre of attention in the first half of the piece. Desperate to console her, her companions begin telling her of their own griefs. It is only when her sister Guðrönd pulls the veil from Sigurð's face, however, that Guðrún begins expressing her own emotions; the second half of Jón Leifs' work is exclusively devoted to her moving homage to her slain husband. The work was premiered by the Oslo Philharmonic Orchestra in September 1948, but had to wait more than half a century for its second performance, given in Iceland in May 1999.

Of all the poems Jón Leifs set to music, *Nótt* is perhaps the least likely choice. Written by Þorsteinn Erlingsson (1858-1914) in the late 19th century, it is a charming, albeit sentimental poem in a pastoral-romantic vein, without any of the characteristics that appear to have commended other texts to the composer's attention (national independence, heroic past, majestic nature). In fact, the relaxed, gentle nature of the work places it in a somewhat unique category among Jón Leifs' music (along with, perhaps, the *Lullaby*, Op. 14a, and the *Requiem*, Op. 33b). The poem's description of two lovers meeting by night (complete with an orchestral interlude depicting the consummation of their love) is set to long, flowing lines in which parallel fifths predominate. The tenor/baritone duet lends itself well to such evocations of the old Icelandic *tvisöngur* (singing in parallel fifths), and only occasionally do the harmonies blossom into major triads. Of Þorsteinn Erlingsson's 46 verses, Jón Leifs set only 10, and his imaginative – and often unusual – declamation breaks up the monotony inherent in the poetic metre. The work was composed in the summer of 1964, in Reykjavík, in France and on the Greek cruise liner *Akropolis*, and was premièred five years later at a memorial concert in Reykjavík commemorating the 70th anniversary of Jón Leifs' birth.

Although a purely instrumental work, *Fine I* is a by-product of Jón Leifs' largest and most ambitious setting of Eddic poetry: the trilogy of *Edda* oratorios which he did not live to complete. The first instalment, *Sköpun heimsins* (*The Creation of the World*), was composed in Germany between 1936 and 1939, and the second, *Líf guðanna* (*The Lives of the Gods*), was begun in 1951. Jón Leifs put the work aside the following year, partly because of diminishing self-esteem after movements from *Edda I* (conducted by the composer Launy Grøndahl) were poorly received in Copenhagen in 1950. Not until ten years later did Jón Leifs resume work on his *magnum opus*. Given the vast scale of the work's conception, and his own advancing age, he became increasingly concerned that he might not live to finish the work. With this in mind he composed two short orchestral works, *Fine I* and *II*, in November 1963. They were accompanied by the remark that, were he to die with a work unfinished, 'even in mid-bar', these works would provide an acceptable conclusion. Since the third (unfinished) *Edda* oratorio has never been

performed, these two miniatures have been presented as individual works, with *Fine I* receiving its première by Petri Sakari and the Iceland Symphony Orchestra in October 1991. In contrast to its elegiac companion piece, *Fine I* is blunt and abrasive. It is characterized by long held notes that grow in intensity and finally explode in *sforzandi*, as if the composer were shaking his fist in despair at the prospect of an artistic life cut short. From its ‘cosmic big bang’ opening to the shrill piccolo close, the knowledge of approaching death pervades the entire work. Despite its brevity, *Fine I* provides a synthesis of Jón Leifs’ style: obstinate and even aggressive, it also contains moments of quiet, contemplative lyricism.

© **Árni Heimir Ingólfsson 2000**

Ingveldur Ýr Jónsdóttir, mezzo-soprano, was born in Iceland and studied singing and acting at the Vienna Conservatory as well as gaining a master’s degree from New York’s Manhattan School of Music. She was contracted to the Opéra de Lyon where she sang numerous rôles under the baton of Kent Nagano. As well as her operatic career she also runs a vocal studio in Reykjavík.

Gunnar Guðbjörnsson, tenor, studied singing in Iceland and Berlin prior to taking lessons from Nicolai Gedda and joining the London National Opera Studio. Following his début in 1988 at the Icelandic National Opera, his reputation spread rapidly and he has since sung at many of the major opera houses in Europe. He is also much in demand as a concert and recital singer.

Born in Iceland, **Ólafur Kjartan Sigurðarson**, baritone, trained at the Reykjavík College of Singing and subsequently at the Royal Academy of Music and the Royal Scottish Academy of Music and Drama. He has a wide repertoire of operatic rôles and oratorios, both traditional and contemporary. Ólafur Kjartan Sigurðarson sings regularly in Iceland and the United Kingdom and is increasingly in demand elsewhere.

Loftur Erlingsson, bass, studied at the Reykjavík Vocal School, the Royal Northern College of Music in Manchester and the National Opera Studio in London. He has taken private lessons with Sigurður Demetz as well as attending seminars with many renowned artists. He has received several scholarships including that of the Peter Moores Foundation. Loftur Erlingsson pursues an increasingly busy career as an oratorio and opera singer.

Hörður Áskelsson founded the **Schola cantorum** chamber choir in 1996. Most of the choir’s 18 members have a formal musical education and long experience in choral singing, and some of them are professional musicians. The choir has given concerts in the Hallgrím’s Church as well

as in the North of Iceland and in France. The choir's repertoire mainly consists of Renaissance and baroque music on one hand and, on the other hand, 20th-century music with special emphasis on contemporary Icelandic composers. Schola cantorum was one of 10 choirs invited to participate in a European competition of church choirs in Picardie, France in the autumn of 1998. The choir was awarded a joint first place with the Romanian choir Sound.

The **Iceland Symphony Orchestra**, founded in 1950, is probably the youngest national orchestra in Europe. Its high level of artistry is a remarkable statement of this intensely musical island-country of just 260,000 inhabitants. The unique cultural heritage of Iceland is the literature of the medieval Sagas, while the history of the performing arts is unusually short. The first attempt to form an orchestra started around 1920 but it was not until 1950 that the Symphony Orchestra was established with 40 musicians. The orchestra has grown slowly but surely over the years, though its future was often uncertain in the first decades of its existence. It was not until 1982 that parliamentary legislation finally gave it security. Today there are 70 permanent players and the numbers can occasionally be augmented up to 100.

The post of chief conductor has been filled by several conductors who, over the years, have greatly influenced the orchestra's development, such as Olav Kielland from Norway, Bohdan Wodiczko from Poland, Karsten Andersen from Norway, Jean-Pierre Jacquillat from France, Petri Sakari from Finland and Osmo Vänskä from Finland.

The orchestra holds approximately sixty concerts each season, eighteen of which are fortnightly subscription concerts in Reykjavik. Twice a year tours are made to different parts of the island, and tours abroad have included the Faroes, Germany, Austria, France, Finland, Sweden and Denmark. In February 1996 the orchestra made its North American début tour. Many of those responsible for the orchestra's foundation are still alive and active in musical life, and some members of the original ensemble still play with the orchestra today.

Anne Manson studied music at Harvard and then in London at King's College and at the Royal College of Music with Norman Del Mar and James Lockhart. From 1988 to 1998 she was music director of the London-based Mecklenburgh Opera and in 1994 she became the first woman to conduct at the Salzburg Festival – an acclaimed performance of *Boris Godunov* with the Vienna Philharmonic Orchestra and a cast including Samuel Ramey and Philip Langridge. Anne Manson conducts widely in Europe as well as working regularly with the Iceland Symphony Orchestra. In 1999 she became music director of the Kansas City Symphony Orchestra.

Í þeirri vakningu sem átt hefur sér stað á undanförunum árum varðandi flutning á tónlist **Jóns Leifs** hefur athygli manna helst beinst að hljómsveitar-og einleiksverkum hans, á meðan tónlist hans fyrir söngraddir hefur minna verið haldið á lofti. Jón var þó afkastamikill í gerð söngverka, og er raunar meirihluti verka hans saminn fyrir einsöng (með pianói eða hljómsveit) eða kór (bæði karlaraddir og blandaðan kór, með og án hljómsveitar). Hvað val á ljóðum varðaði sótti Jón víða fanga, og ber þar fyrst að nefna Eddukvæði og kvæði úr íslenskum fornsögum, sem voru Jóni sérlega hugstæð og að nokkru leyti sá menningarlegi grunnur sem tónsmíðaðheimur hans grundvallaðist á. Flest af stærstu verkum Jóns byggja á þessum bókmenntaarfi (*Eddurnar, Baldr, Sögusinfónían*), en auk þess samdi hann fjölda einsöngslaga við texta úr fornsögum, þrjár einsöngskantötur við Eddukvæði, og Darraðarljóð fyrir kór og hljómsveit við texta úr Njálu. Af yngri skáldum á enginn stærri hlut í tónverkum Jóns en Jónas Hallgrímsson. Hugsanlega má færa fyrir því rök að tónsmíðastíll Jóns sé nokkuð fjarlægur þeirri rómantik sem birtist í kvæðum Jónasar, og sem enn vill loða við flest þau tónverk sem samín eru við þau. Þó er ástæðan fyrir vali Jóns á kvæðum Jónasar frekar augljós. Svipmiklar náttúrulýsingar Jónasar, notkun hans á gömlum bragarháttum, hrifning hans á sögufrægi fornöld sem notuð er sem aflvaki á dádlausu samtímanenn; allt féll þetta vel í kramið hjá Jóni, enda ýmislegt líkt með yrkisefnum skáldsins og hugmyndafræði Jóns.

Öllu ólíklegra skáld til að rata á tónsmíðaskrá Jóns var Einar Benediktsson, og þótt deila megi um hversu vel orðgnótt Einars eigi við knappan stíl Jóns er það engu að síður staðreynd að hann tónsetti nokkurn fjölda af kvæðum skáldsins. Kvæðunum má yfirleitt skipta í tvo hópa: annarsvegar ljóð sem eru gagnsýrð af þjóðerniskennnd (*Ris þú, unga Íslands merki*), og hinsvegar drápur sem lýsa hrikaleik magnþrúnginnar náttúru (*Dettifoss, Hafís*). Jón hóf gerð síðarnefnda verksins á Sauðárkróki í maí 1965 og lauk við verkið í ágúst sama ár. Verkið mátti þó, eins og mörg önnur, biða nokkuð eftir frumflutningi, enda gerir það hinar ítrustu kröfur til flytjenda. Á það ekki síst við um korraddirnar, sem hvað eftir annað syngja á ystu mörkum raddsviðsins, jafnvel ofurveikt. *Hafís* var frumfluttur á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands í maí 1999, þegar aldarafmælis tónskáldsins var minnst. Verkið sver sig mjög í ætt við aðrar náttúrulýsingar Jóns í tónum, *Geysi, Heklu og Dettifoss*. Öll hefjast verkin á hægum og ofurveikum inngangi, en smám saman bæst þó fleiri hljóðfæri í hópinn og styrkleikinn vex stig af stigi. Í *Hafisnum* er þó ekki um að ræða samfellda stigandi, heldur nokkrar hendingar sem hver um sig rís og hnigur aftur. Hápunkti nær verkið í þriðja erindinu, þar sem pianó slegið með olnbogunum bæst í litríkan hóp slagverkshljóðfæra um leið og kórinn syngur um „brestandi herkvíar voga og vara“. Ofsinn stendur þó ekki lengi, heldur fjarar tónlistin hægt út þar til einungis er eftir lágróma pákuniður.

Ekki eru önnur skáld jafn áberandi á tónverkalista Jóns og þeir Jónas og Einar. Jón hnýtti sjálfur saman þjóðkvæðum og vísubrotum í nokkur verk sín (aðallega kórverk), en auk þess tónsetti hann nokkuð af ljóðum samtímamanna sinna, sérstaklega á fyrsta áratugnum sem hann fékkist við tónsmíðar að ráði.

Þar má meðal annars finna sönglög við ljóð Jóhanns Jónssonar, Sigurðar Grímssonar, og eitt lag við ljóð Halldórs Laxness. Árið 1921, sama ár og Jón útskrifaðist frá Tónlistarháskólanum í Leipzig, hélt Jóhann Jónsson til sömu borgar til að nema bókmenntir og fagurfræði. Brátt tókust með þeim allnán kynni sem stóðu allt til dauða Jóhanns árið 1932. *Mánakvæðið* var samið vorið 1930, en *Vögguvísan* er nokkuð eldri, samin sem vöggugjöf til Lífur, nýfæddrar dóttur tónskáldsins, í september 1929. *Vögguvísan* er eitt af ástsælustu söngverkum Jóns, og auk upprunalegu útgáfunnar hafa varðveist útsetningar hans á verkinu fyrir blandaðan kór og karlakór. Útsetningin sem hér heyrir, fyrir rödd og hljómsveit, var gerð í Viðey í ágúst 1936. Lögin op. 14a eru, eins og önnur verk Jóns frá því um 1930, dæmi um straumhvörf á ferli tónskáldsins. Fyrstu verk hans höfðu mörg verið afar ómstrið og tekið mið af ýmsum helstu nýjungum nútímatónlistar, en um þetta leyti lagið hann slík brögð á hilluna og einfaldaði stíl sinn til muna. Kvæði Jóhanns voru eins og sniðin fyrir þennan nýja einfaldaðleika, því þau eru bæði hljóðlát og ihugul, þótt í þeim bregði einnig fyrir óráðum undiröldum skugga og myrkurs.

Nokkrum árum eftir að sönglögin við texta Jóhanns urðu til tók nasistastjórn til valda í Þýskalandi, og undir lok áratugarins var staða Jóns þar orðin harla tvisýn. Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir til að koma list sinni á framfæri fór að lokum svo (eftir nokkurn uppgangstíma á fyrstu árum nýju stjórnarinnar) að verk Jóns heyrðust lítið sem ekkert, og framtíð fjölskyldunar varð ótryggari með degi hverjum. Jón fylgdist auk þess óttasleginn með framgangi nasismans á Norðurlöndum, og óttaðist mjög að Ísland yrði að lokum einnig herfang nasista. Hann hóf að semja *Guðrúnarkviðu* sama dag og Þjóðverjar hertóku Noreg og Danmörku, 9. apríl 1940. Textann tvínaði hann saman úr fjórum Eddukvæðum sem fjalla um harm Guðrúnar Gjúkadóttur eftir dauða Sigurðar, sem bræður hennar hafa vegið. Í formála sínum að verkinu sagði Jón Guðrúnu vera dæmi um norræna „hetjusál“, og tileinkaði verkið hinum ókunna norska hermanni. Guðrúnarkviða er dramatískt verk sem skiptist í tvo hluta. Hinn fyrri lýsir harmi Guðrúnar óbeint, gegnum sögumann og fylgdarkonur Guðrúnar, sem reyna að hughreysta hana með sögum af eigin áföllum. Í síðari helming verksins hefur Guðrún loks upp raust sína og syngur um harm sinn og ást á Sigurði. Verkið var frumflutt af Filharmóníuhljómsveitinni í Osló í september 1948, en heyrðist þó ekki aftur fyrr en rúmri hálfri öld síðar, í Þjóðleikhúsinu 1. maí 1999.

Nótt, kvæði Þorsteins Erlingssonar, virðist við fyrstu sýn ekki falla vel að tónsmíðastíl Jóns,

sem getur verið harkalegur og jafnvel fráhrindandi. Þótt ljóðið sé hrifandi dæmi um sveitarómantík í íslenskri ljóðagerð á síðari hluta 19. aldar, er þar hvergi að finna þau efnistöð sem helst virðast hafa blásið Jóni anda í brjóst (sjálfstæði Íslands, hetjudáðir forfeðranna, stórbrotin náttúra landsins). Enda virðast hinir ljúfu eiginleikar ljóðsins hafa beint Jóni inn á nýjar brautir við tónsmíðarnar, og er tæplega hægt að líkja verkinu við nokkuð annað á verkaskrá hans, nema þá helst *Vöggvísuna* op. 14a og *Requiem* op. 33b. Lýsingin á næturfundi tveggja elskenda (með hamslausu millispili í hljómsveit þegar hámarki ástriðunnar er náð) liður áfram í löngum, fljótandi sönglinum. Samstígar fimmundir eru í forgrunni, enda minnir karladúettinn í eðli sínu á gamla tvísönginn, og aðeins á stöku stað bregður fyrir blómstrandi þríhljómsveit. Jón valdi 10 af 46 erindum ljóðsins, og brýtur upp einhæft form bragarhátтарins með óvenju miklum sveigjanleika í rytmískri útfærslu á textanum. Verkið var samið í Reykjavík, Frakklandi, og á gríska skemmtiferðaskipinu *Akropolis* sumarið 1964, og frumflutt af Sinfóníuhljómsveit Íslands fimm árum síðar á minningartónleikum um Jón á 70 ára afmæli hans.

Þrátt fyrir að það sé samið fyrir sinfóníuhljómsveit á smáverkið *Fine I* engu að síður tilveru sína að þakka stærsta og metnaðarfullsta söngverki Jóns, *Eddu-órátórinum* þremur. Sú fyrsta, *Sköpun heimsins*, var samin í Þýskalandi 1936-39, og Jón hóf smíði þeirra næstu árið 1951. Ári síðar lagði hann verkið til hliðar, enda var sjálfstraust hans og hvött til tónsmíða mjög á undanhaldi eftir slæmar viðtökur á köflum úr *Eddu I* í Kaupmannahöfn 1950, undir stjórn tónskáldsins Launy Gröndahl. Það var ekki fyrr en tíu árum síðar að Jón tók aftur upp þráðinn, og þar sem aldurinn færðist yfir hafði hann af því áhyggjur að honum tækist ekki að ljúka verkinu. Með þetta í huga samdi hann smáverkin tvö, *Fine I* og *II*, í nóvember 1963. Þeim fylgdi athugasemd þess eðlis að létist Jón frá óloknu verki, „jafnvel í miðjum takti“, væri hægt að ljúka því með því að flytja annan hvorn hljómsveitarþáttanna. Þessi smáverk hafa hins vegar aðeins heyrst sem einþáttungar, enda hefur ófullgerða þriðja Edduórátóran aldrei verið flutt frekar en hinar tvær fyrri. Verkið, sem var frumflutt af Petri Sakari og Sinfóníuhljómsveit Íslands í október 1991, er mun áþengara en það sem fylgdi í kjölfarið. Það einkennist af löngum tónum sem smám saman vaxa í styrkleika og lýkur með snöggum og ofsafengnum áherslum, líkt og Jón sé að steyta hnefann gegn örlögum sínum. Dauðinn er hér alls staðar nálægur, allt frá óvægnu stórahvellsupphafinu í slagverkinu til síðasta skerandi piccoloflaututónsins, sem leggst yfir tónvefinn eins og köld hönd dauðans. Verkið er að vísu stutt, en í því er samt að finna eins konar samruna allra þeirra eðlispátta sem einkenna tónlist Jóns. Eins og svo oft áður eru samstígu fimmundirnar rauði þráðurinn sem bindur saman mislita boga verksins, sem er í senn áreitið og íhugult, eins og efni þess gefur tilefni til.

© Árni Heimir Ingólfsson 2000

Ingveldur Ýr Jónsdóttir er fædd og uppalin í Reykjavík. Hún hóf söngnám í Söngskólanum í Reykjavík, þaðan lá leiðin til Vínar og síðar til Bandaríkjanna þar sem hún lauk mastersprófi frá Manhattan School of Music í New York. Ingveldur hefur starfað víða erlendis m.a. var hún fastráðin við óperuna í Lyon í Frakklandi þar sem hún söng fjölda hlutverka undir stjórn Kents Nagano. Auk þess að taka þátt í óperu- og öðrum tónlistarflutningi rekur Ingveldur söngskóla í Reykjavík.

Gunnar Guðbjörnsson stundaði söngnám hjá Sigurði Demetz í Nýja tónlistarskólanum í Reykjavík. Hann fór til frekara náms í Berlín og síðar London þar sem Nicolai Gedda var kennari hans. Árin 1990-1991 söng hann með London National Opera Studio. Gunnar hefur komið fram í helstu óperuhúsum Evrópu og er nú fastráðinn við Ríkisóperuna í Berlín þar sem hann syngur m.a. undir stjórn Daniels Barenboim. Auk óperusöngs er hann mjög eftirsóttur ljóðasöngvari.

Ólafur Kjartan Sigurðarson hóf söngnám í Söngskólanum í Reykjavík. Framhaldsnám stundaði hann í Royal Academy of Music og Royal Scottish Academy of Music and Drama. Hann hefur komið víða fram í óperum, óratoríum og sem ljóðasöngvari. Viðfangsefni hans eru mjög fjölbreytt allt frá barokk til samtímatónlistar. Auk þess að koma reglulega fram á Íslandi hefur Ólafur Kjartan unnið mikið í Englandi og víðar.

Loftur Erlingsson nam við Söngskólann í Reykjavík og Royal Northern College of Music í Manchester og við National Opera Studio í London. Hann stundaði einnig nám hjá Sigurði Demetz auk þess sem hann hefur sótt námskeið hjá ýmsum þekktum söngvurum. Loftur hefur hlotið marga námsstyrki, m.a. frá Peter Moores Foundation. Loftur syngur bæði kirkjuleg verk sem og í óperum.

Hörður Áskelsson stofnaði kammerkórinn **Schola cantorum** árið 1996 og var hópurinn upphaflega að mestu skipaður söngfólki sem starfað hafði í Mótettukór Hallgrímskirkju. Fastir kórfélagar eru átján. Flestir þeirra eru menntaðir tónlistarmenn með mikla reynslu í kórsöng og starfa margir að tónlist á öðrum vettvangi. Schola cantorum hélt fyrst tónleika í byrjun aðventu 1996 og vakti þegar athygli fyrir söng sinn. Síðan hefur söngsveitin haldið tónleika nokkrum sinnum í Hallgrímskirkju, en einnig í Myvatnssveit, á Akureyri og í Frakklandi (í París og ýmsum borgum í Picardie). Verkefni kórsins eru aðallega af tvennum toga. Annars vegar er tónlist endurreisnartíma og barokks og hefur verið sungin tónlist eftir Palestrina, Gesualdo, Byrd, Purcell og Bach, svo einhverjir séu nefndir. Hins vegar er tónlist 20. aldar og hefur þar verið lögð áhersla á íslenska höfunda á borð við Þorkel Sigurbjörnsson, Hjálmar H. Ragnarsson,

John Speight og Óliver Kentish. Schola cantorum var í hópi níu kóra sem valdir voru úr nokkrum tugum umsækjenda til þátttöku í keppni evrópskra kirkjukóra í Picardie í Frakklandi haustið 1998. Þar náði kórinn efsta sæti ásamt rúmenska kórnum Sound frá Búkařest.

Sinfóníuhljómsveit Íslands er sennilega ein yngsta sinfóníuhljómsveit í Evrópu. Hljómsveitin hefur á skömmum tíma náð miklum listrænum árangri og ber það vott um mikla tónvísí þessarar fámennu eyþjóðar. Íslensk þjóðmenning var lengst af nær eingöngu bókmening með ratur í hinum fornu sögum og Eddum. Saga tónlistar á Íslandi í nútímaskílini er óvenju stutt. Því olli bæði einangrun þjóðarinnar, fámenni og búseta í dreifðum byggðum án nokkurra teljandi þéttbýliskjarna. Fyrstu tilraunir til samleiks í hljómsveit voru gerðar í Reykjavík laust eftir 1920, en það var ekki fyrr en 1950 sem Sinfóníuhljómsveit Íslands var stofnuð með 40 hljóðfæraleikurum. Hljómsveitin hefur síðan vaxið hægt en örugglega, þrátt fyrir að á fyrstu áratugunum hafi framtíð hljómsveitarinnar oft verið afar ótrygg. Það var ekki fyrr en 1982 að Alþingi samþykkti lög sem tryggðu framtíð hljómsveitarinnar. Hljómsveitin er nú skipuð 70 fastráðnum hljóðfæraleikurum og hana má stækka í allt að 100 manns í einstaka tilfelli.

Meðal þeirra hljómsveitarstjóra sem mestan þátt hafa átt í uppeldi hljómsveitarinnar má nefna Norðmanninn Olav Kílland, Pólverjann Bohdan Wodiczko, Norðmanninn Karsten Andersen, Frakkann Jean-Pierre Jacquillat, Petri Sakari og Osmo Vänskä frá Finnlandi.

Hljómsveitin heldur um 60 tónleika á hverju starfsári, þar af eru 18 áskriftartónleikar í Reykjavík. Árlega eru farnar tónleikaferðir um landið, venjulega tvær lengri ferðir haust og vor, auk dagsferða. Af tónleikaferðum til útlanda má nefna ferðir til Færeyja, Grænlands, Þýskalands, Austurríkis, Frakklands, Finnlands, Svíþjóðar og Danmerkur.

Anne Manson stundaði tónlistarnám í Harvard í Bandaríkjunum. Framhaldsnám sótti hún til London þar sem hún nam í London at King's College og síðar í Royal College of Music and Drama undir leiðsögn Norman Del Mar og James Lockhart. Frá 1988-1998 var hún listrænn stjórnandi Mecklenburgh Opera í London. Árið 1994 varð hún fyrst kvenna til að stjórna hljómsveit á listahátíðinni í Salzburg en þar stjórnaði hún Filharmóníusveit Vínar í uppfærslu á óperunni *Boris Godunov*. Anne Manson hefur stjórnað hljómsveitum víða um Evrópu en 1. ágúst 1999 var hún ráðin aðalhljómsveitarstjóri Sinfóníuhljómsveitar Kansas City í Bandaríkjunum.

Das Spektrum der Aufführungen und Einspielungen der Musik von **Jón Leifs** war bislang vornehmlich auf seine Orchester- und Kammermusik sowie auf die Werke für Soloinstrumente beschränkt. Doch Jón Leifs war auch ein fruchtbarer Komponist von Vokalmusik, u.a. von zahlreichen Werken für Solostimmen oder Chorwerken (beide sowohl *a cappella* als auch mit Symphonieorchester). Jón Leifs hat Gedichte geradezu verschlungen, und die Texte, die er vertonte, spannen einen weiten Bogen über die Epochen und Stile. Unter seinen Vokalwerken ragen besonders die Vertonungen altisländischer Dichtung hervor, zu der auch die *Lieder-Edda* und die isländischen Sagas gehören (die außerdem seine *Saga Symphonie* op. 26 beeinflussen); tatsächlich bildete die rauhe Prägnanz dieser Dichtungen die Grundlage für Jón Leifs' eigenen Stil, der traditionelle Modelle zugunsten einer herben, knappen Musiksprache meidet.

Unter den jüngeren Dichtern schätzte er insbesondere den Frühromantiker Jónas Hallgrímsson (1809-1847), einen Wissenschaftler und frühen Wortführer für Islands Unabhängigkeit von Dänemark. Obwohl die Ästhetik Jón Leifs' von der Romantik weit entfernt scheint, stand das Zentralthema der Dichtungen Jónas Hallgrímssons den Ideen von Jón Leifs doch nahe. Die sensiblen Schilderungen der isländischen Natur in den Werken von Jónas Hallgrímsson, seine Idealisierung einer heroischen Vergangenheit, wie auch der häufige Gebrauch der alten Metren der *Edda* machten seine Dichtung zum perfekten Vehikel für Jón Leifs' Musik.

Eine insgesamt weniger naheliegende Wahl stellt Einar Benediktsson (1864-1940) dar, ein spätromantischer Dichter, Rechtsanwalt und Geschäftsmann. Seine von ausgedehnten poetischen Versen und ungewöhnlichen Reimschemata geprägte Dichtung tendiert oft zum Weitschweifigen und Hochtrabenden. Doch Jón Leifs vertonte mehrere Gedichte Einar Benediktssons, die fast alle zwei Gruppen zuzuordnen sind: patriotische Texte (wie seine *Ode an die isländische Fahne*, die Jón Leifs in der *Island-Ouvertüre* verwendete) und majestätische Beschreibungen der furchteinflößenden Landschaften des Nordens (*Dettifoss* und *Hafis*). Jón Leifs nahm die Arbeit an *Hafis* im Mai 1965 auf und beendete das Werk Anfang August. Wie viele seiner anderen Kompositionen wurde *Hafis* erst Jahrzehnte später uraufgeführt. Das lag vor allem an dem außerordentlich schwierigen Chorsatz, der häufig extreme Lagen im *pianissimo* vorsieht. Die vorliegende Aufnahme wurde im Mai 1999 nach der Uraufführung bei einem Gedenkkonzert zum hundertsten Geburtstag von Jón Leifs eingespielt.

Das Werk gehört zu der Gattung von Jón Leifs' „Naturportraits“, einer Gruppe, die auch *Geysir*, *Hekla* und *Dettifoss* enthält. Alle diese Stücke beginnen mit einer sanften, langsamen Einleitung, wobei sich die Intensität allmählich verdichtet, je mehr Instrumente hinzukommen. *Hafis* ist – einmalig in dieser Werkgruppe – nicht als ein großes *crescendo-diminuendo* kompo-

niert, sondern besteht aus mehreren solcher Bögen, von denen ein jeder einen Höhepunkt erreicht, der den vorhergehenden übertrifft. Der letzte dieser Momente ist erreicht, wenn das Gedicht die „berstenden Brecher stiebenden Wassers“ beschreibt und das farbenreiche Aufgebot an Schlagwerk um einen Pianisten erweitert wird, der Ellbogen-Cluster in Cowell'scher Manier spielt (die beiden Komponisten trafen einander im Berlin der frühen 1930er; Erinnerungen an Jón Leifs' Volksliedaufnahmen sollten später ihren Weg in Cowells „Isländische“ *Symphonie Nr. 16* finden). Der finale Höhepunkt ist freilich nur von kurzer Dauer, und die Musik verklingt allmählich, bis nichts mehr bleibt als das schwache Rumpeln der Pauke.

Die Gedichte von Jónas Hallgrímsson und Einar Benediktsson versorgten Jón Leifs mit reichlich Material; andere Dichter rangieren weniger prominent in seinem vokalen Oeuvre (in dem häufig vom Komponisten aus verschiedenen Quellen zusammengestellte Volksdichtungen verwendet sind). In einigen seiner frühen Werke hat er Gedichte von Autoren seiner eigenen Generation vertont: Jóhann Jónsson (1896-1932), Sigurður Grímsson (1896-1975), wie auch eine einzige Vertonung nach Halldór Laxness (1902-98). Jóhann Jónsson, einer der ersten Künstler der isländischen Moderne, zog 1921 nach Leipzig, wenige Monate nachdem Jón Leifs sein Pianistenexamen am Leipziger Konservatorium absolviert hatte. Die beiden wurden enge Freunde; einige Jahre vor dem verfrühten Tod des Dichters an Tuberkulose schenkte er Jón Leifs Abschriften einiger seiner Gedichte. Von den beiden Vertonungen aus op. 14a wurde das **Wiegenlied** zuerst komponiert, nach der Geburt von Jón Leifs' zweiter Tochter Líf im August 1929. Das **Mondlied** folgte im Frühling 1930; beide Gedichte wurden erstmals publiziert, als Kistner & Siegel 1933 Jón Leifs' Lieder veröffentlichten. Das *Wiegenlied* – wahrscheinlich das bekannteste Vokalwerk Jón Leifs' – ist in Arrangements für gemischten Chor oder Männerstimmen überliefert; das vorliegende Arrangement für Gesang und Orchester hat der Komponist 1936 angefertigt. Die Lieder op. 14a gehören zu einer Reihe von um 1930 komponierten Werken, in denen die atonalen, modernistischen Tendenzen seiner früheren Kompositionen einer reduzierten Textur, einer stärkeren tonalen Bindung (mit der reinen Quinte als Hauptintervall) und einer neugefundenen Einfachheit des Ausdrucks Platz machen. Für diesen neuen Stil lieferte Jóhann Jónssons Dichtung – still und zurückhaltend, doch mit einem dunklen, ahnungsvollen Grundton – das perfekte Vehikel.

Wenige Jahre nach Vollendung der Lieder op. 14a befand sich Jón Leifs in einer zusehends heikleren Situation. Mit seiner jüdischen Frau und den beiden Töchtern bis 1944 in Deutschland wohnhaft, verbrachte er die Kriegsjahre in relativer Isolation und Unsicherheit hinsichtlich des Schicksals seiner Nächsten (seine Schwiegermutter starb 1942 in Treblinka). Während der frühen

Kriegsjahre war Jón Leifs außerordentlich besorgt, daß Island bald von Nazitruppen besetzt werden könnte. Mit unruhigem Blick auf die Ereignisse in Skandinavien begann er die Arbeit an *Guðrúnarkviða* (*Das Lied der Guðrun*) am Abend der Nazi-Invasion in Dänemark und Norwegen (9. April 1940). In einem Vorwort zu seinem Werk sprach er von dem „nordischen Heldenmut“, den Guðrun in den Gedichten zeige, und von seiner Komposition als einer „Huldigung an den unbekannten norwegischen Soldaten“. Den Text stellte Jón Leifs selber aus vier Gedichten der *Edda* zusammen; sie erzählen von Guðruns Leid, als sie gramgebeugt am Leichnam ihres Gatten Sigurð kniet, den ihre Brüder getötet haben. Ihrer Stille zum Trotz steht Guðrun in der ersten Hälfte des Stücks im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. In der verzweifelten Bemühung, sie zu trösten, fangen ihre Gefährten an, von ihrem eigenen Schmerz zu berichten. Erst als ihre Schwester Gullrönd den Schleier von Sigurðs Gesicht zieht, beginnt Guðrun, ihren eigenen Gefühlen Ausdruck zu verleihen; die zweite Hälfte des Werkes ist ausschließlich ihrer bewegendem Huldigung an den erschlagenen Gatten gewidmet. Das Werk wurde im September 1948 vom Oslo Philharmonic Orchestra uraufgeführt, mußte jedoch mehr als ein halbes Jahrhundert auf seine zweite Aufführung warten, die im Mai 1999 in Island stattfand.

Von allen Gedichten, die Jón Leifs vertonte, stellt *Nótt* vielleicht die überraschendste Wahl dar. Im späten 19. Jahrhundert von Þorsteinn Erlingsson (1858-1914) geschrieben, ist es ein bezauberndes, obschon sentimentales Gedicht in einer pastoralen, romantischen Stimmung, das diejenigen Eigenschaften entbehrt, mit denen andere Texte allem Anschein nach die Aufmerksamkeit des Komponisten auf sich zogen (nationale Unabhängigkeit, heroische Vergangenheit, majestätische Natur). Und tatsächlich gehört das Werk aufgrund seines entspannten, sanften Charakters zu einer ziemlich ungewöhnlichen Werkgruppe im Schaffen Jón Leifs' (vielleicht zusammen mit dem *Wiegenlied* op. 14a und dem *Requiem* op. 33b). Das im Gedicht geschilderte nächtliche Rendezvous zweier Liebender (mitsamt einem orchestralen Zwischenspiel, das die Erfüllung ihrer Liebe beschreibt) ist mit langen, fließenden Linien vertont, in denen Quintparallelen vorherrschen. Das Duett von Tenor und Bariton paßt gut zu solchen Beschwörungen des altisländischen *tvisöngur* (Singen in Quintparallelen); nur gelegentlich erblühen die Harmonien zu Durdreiklängen. Von Þorsteinn Erlingssons 46 Versen hat Jón Leifs nur zehn vertont, und seine phantasievolle – und oftmals ungewöhnliche – Deklamation bricht die Monotonie auf, die dem Metrum der Vorlage innewohnt. Das Werk wurde im Sommer 1964 in Reykjavík, in Frankreich und auf dem griechischen Kreuzfahrtschiff *Akropolis* komponiert; fünf Jahre später fand seine Uraufführung bei einem Gedenkkonzert anläßlich des 70. Geburtstags von Jón Leifs in Reykjavík statt.

Obwohl *Fine I* ein rein instrumentales Werk ist, so handelt es sich doch um ein Nebenprodukt von Jón Leifs' größter und ambitioniertester Vertonung von Gedichten der *Edda*: der Trilogie der Edda-Oratorien, deren Vollendung ihm leider nicht mehr vergönnt war. Der erste Teil, *Sköpun heimsins* (*Die Erschaffung der Welt*), wurde zwischen 1936 und 1939 in Deutschland komponiert, und der zweite, *Lif guðanna* (*Das Leben der Götter*), wurde 1951 begonnen. Im folgenden Jahr legte Jón Leifs das Werk beiseite, unter anderem wegen schwindenden Selbstvertrauens, nachdem Sätze aus *Edda I* (unter der Leitung des Komponisten Launy Grøndahl) 1950 mit geringem Erfolg aufgeführt worden waren.

Es sollte zehn Jahre dauern, bis Jón Leifs die Arbeit an seinem Opus Magnum wieder aufnahm. In Anbetracht des gewaltigen Umfangs des Werks und seines eigenen fortgeschrittenen Alters überkam ihn zusehends die Sorge, ob er sein Werk würde vollenden können. Aus diesem Grund komponierte er im November 1963 zwei kurze Orchesterstücke, *Fine I* und *II*. Sie wurden mit der Anmerkung versehen, daß sie einen annehmbaren Schluß bilden würden für den Fall, daß er ein unvollendetes Werk hinterlassen sollte – und sei es „selbst in der Mitte eines Taktes“. Da das dritte (unvollendete) Edda-Oratorium nie aufgeführt wurde, sind diese beiden Miniaturen als eigenständige Werke erklungen; *Fine I* wurde 1991 von Petri Sakari und dem Iceland Symphony Orchestra uraufgeführt. Im Gegensatz zu seinem elegischen Pendant ist *Fine I* rau und ungeschliffen. Es ist geprägt von lang ausgehaltenen Noten, deren Intensität sich steigert, bis sie schließlich in *sforzandi* explodiert, als ob der Komponist seine Faust reckte, weil ihn die Aussicht, ein künstlerisches Leben urplötzlich beendet zu wissen, verzweifeln läßt. Von dem „kosmischen Urknall“ zu Beginn bis zu dem schrillen Pikkolo-Schluß durchdringt das Wissen um den baldigen Tod das gesamte Werk. Trotz seiner Kürze ist *Fine I* eine Synthese von Jón Leifs' Stil: eigensinnig, ja aggressiv, enthält es ebenso Momente stiller, kontemplativer Lyrizität.

© Árni Heimir Ingólfsson 2000

Die Mezzosopranistin **Ingveldur Ýr Jónsdóttir** ist in Island geboren, studierte Gesang und Schauspiel am Wiener Konservatorium und erlangte einen „Master“ an der Manhattan School of Music, New York. Sie wurde an die Opéra de Lyon verpflichtet, wo sie zahlreiche Rollen unter dem Dirigat von Kent Nagano sang. Neben ihrer Opernkarriere leitet sie eine Gesangsschule in Reykjavík.

Der Tenor **Gunnar Guðbjörnsson** studierte Gesang in Island und Berlin, bevor er Unterricht bei Nicolai Gedda nahm und sich dem London National Opera Studio anschloß. Nach seinem 1988er Debut an der Nationaloper Island verbreitete sich sein Ruf rasch; seither hat er an vielen

großen Opernhäusern Europas gesungen. Außerdem ist er ein gefragter Konzert- und Liedsänger.

Der in Island geborene Bariton **Ólafur Kjartan Sigurðarson** erhielt seine Ausbildung am Reykjavík College of Singing und danach an der Royal Academy of Music und der Royal Scottish Academy of Music and Drama. Er verfügt über ein breit gefächertes Repertoire an Opernrollen und Oratorienpartien sowohl älterer wie neuerer Zeit. Ólafur Kjartan Sigurðarson singt regelmäßig in Island und Großbritannien und ist auch darüber hinaus ein zunehmend gefragter Sänger.

Lofur Erlingsson, Baß, studierte an der Reykjavík Vocal School, dem Royal Northern College of Music in Manchester und dem National Opera Studio in London. Er nahm Privatunterricht bei Sigurður Demetz und besuchte Kurse bei vielen renommierten Künstlern. Mehrere Stipendien wurden ihm zuerkannt, u.a. das der Peter Moores Foundation. Lofur Erlingsson hat eine erfolgreiche Karriere als Oratorien- und Opernsänger eingeschlagen.

Hörður Áskelsson gründete den **Schola cantorum** Kammerchor im Jahr 1996. Die meisten der 18 Chormitglieder haben eine formale musikalische Ausbildung und lange Erfahrung im Chorgesang; einige von ihnen sind Berufsmusiker. Der Chor hat Konzerte in der Hallgríms-Kirche, im Norden Islands und in Frankreich gegeben. Das Repertoire des Chores besteht im wesentlichen aus Renaissance- und Barockmusik einerseits und, andererseits, aus Musik des 20. Jahrhunderts mit einem Schwerpunkt auf zeitgenössischen isländischen Komponisten. Im Herbst 1998 wurde Schola cantorum als einer von zehn Chören eingeladen, an einem europäischen Kirchenchor-Wettbewerb in Picardie/Frankreich teilzunehmen. Die Sänger errangen einen gemeinsamen ersten Platz mit dem rumänischen Chor Sound.

Das 1950 gegründete **Iceland Symphony Orchestra** ist das wahrscheinlich jüngste Nationalorchester in Europa. Sein hohes künstlerisches Niveau stellt ein bemerkenswertes Zeugnis dieses ungemein musikalischen Inselstaates mit gerade einmal 260.000 Einwohnern dar. Das einzigartige kulturelle Erbe Islands sind die mittelalterlichen Sagas, wohingegen die Geschichte der darstellenden Künste ungewöhnlich kurz ist. Der erste Versuch, ein Orchester zu bilden, fand um 1920 statt, doch sollte es bis 1950 dauern, bis das Symphonieorchester mit 40 Musikern gegründet wurde. Über die Jahre wuchs das Orchester langsam, aber stetig heran, wenngleich seine Zukunft in den ersten Jahrzehnten oft ungewiß war; erst im Jahr 1982 sorgte das Parlament durch ein Gesetz für Sicherheit. Heute besteht das Ensemble aus 70 festen Musikern, kann aber bei Bedarf auf bis zu 100 erweitert werden.

Den Posten des Chefdirigenten hatten mehrere Dirigenten inne, die im Laufe der Jahre die Entwicklung des Orchesters beträchtlich beeinflusst haben, wie Olav Kielland aus Norwegen, Bohdan Wodiczko aus Polen, Karsten Andersen aus Norwegen, Jean-Pierre Jacquillat aus Frankreich, Petri Sakari aus Finnland und Osmo Vänskä aus Finnland.

Das Orchester gibt rund 60 Konzerte pro Spielzeit, darunter 18 zweiwöchentliche Abonnementkonzerte in Reykjavik. Zweimal jährlich finden Tourneen innerhalb Islands statt; Konzerte im Ausland führten auf die Färöer, nach Deutschland, Österreich, Frankreich, Finnland, Schweden und Dänemark. Im Februar 1996 unternahm man die erste Tournee in die USA. Viele der „Gründerväter“ des Orchesters leben noch und nehmen aktiv am Musikleben teil; einige der Gründungsmitglieder spielen immer noch im Orchester.

Anne Manson hat Musik bei Norman Del Mar und James Lockhart in Harvard und in London (Royal College of Music) studiert. Von 1988 bis 1998 war sie Musikalische Leiterin der Mecklenburgh Opera (London); 1994 war sie die erste Frau, die bei den Salzburger Festspielen dirigierte – in einer umjubelten Aufführung des *Boris Godunow* mit den Wiener Philharmonikern und Solisten wie Samuel Ramey und Philip Langridge. Neben ihrer regelmäßigen Arbeit mit dem Iceland Symphony Orchestra dirigiert Anne Manson in ganz Europa. 1999 wurde sie zur Musikalischen Leiterin des Kansas City Symphony Orchestra ernannt.

Le torrent d'exécutions et d'enregistrements récents de la musique de **Jón Leifs** a été jusqu'ici largement restreint à ses œuvres instrumentales pour orchestre, de chambre et solos. Jón Leifs était aussi un compositeur fécond de musique vocale incluant de nombreuses œuvres pour voix solos ainsi que pour chœurs (*a cappella* et avec orchestre symphonique). Jón Leifs était un lecteur avide de poésie et les textes qu'il a choisis de mettre en musique couvrent un grand choix de périodes et de styles. Ses œuvres vocales les plus prédominantes sont ses arrangements de vieille poésie islandaise comprenant l'*Edda poétique* et les sagas islandaises (qui inspirèrent aussi sa *Symphonie Saga* op. 26 pour orchestre); en fait, la concision fruste de ces poèmes forma la base du style propre de Jón Leifs qui évita les modèles traditionnels en faveur d'un langage musical brusque et austère. Parmi les poètes plus jeunes, il aimait particulièrement la poésie du jeune romantique Jónas Hallgrímsson (1809-1847), un scientiste et l'un des premiers porte-parole pour l'indépendance de l'Islande du Danemark. Quoique l'esthétique de Jón Leifs semble loin de celle du romantisme, le sujet de la poésie de

Jónas Hallgrímsson était proche des idées mêmes du Jón Leifs. Les descriptions sensibles de la nature islandaise dans les œuvres de Jónas Hallgrímsson, son idéalisation d'un passé héroïque ainsi que son emploi fréquent des anciens mètres de l'*Edda* firent de sa poésie le véhicule parfait pour la musique de Jón Leifs.

Un choix beaucoup plus surprenant fut celui d'Einar Benediktsson (1864-1940), un poète du romantisme tardif, avocat et homme d'affaires. Caractérisée par des lignes poétiques étendues et des patrons inhabituels de rimes, sa poésie tend souvent vers la verbosité et la grandiloquence. Jón Leifs mit pourtant en musique plusieurs des poèmes d'Einar Benediktsson, dont presque tous se partagent en deux groupes: des textes patriotiques (comme son *Ode au drapeau islandais* utilisé dans l'*Ouverture d'Islande* de Jón Leifs) et des descriptions majestueuses du terrifiant paysage nordique (*Dettifoss* et *Hafis*). Jón Leifs commença le travail sur *Hafis* en mai 1965 et l'œuvre fut terminée au début d'août. Comme plusieurs de ses autres œuvres, *Hafis* ne fut pas jouée avant plusieurs décennies plus tard. Le retard fut en majeure partie dû à la partie chorale extrêmement difficile qui fait emploi de registres extrêmes en nuances *pianissimo*. Le présent enregistrement fut fait après la création de *Hafis* en mai 1999 lors d'un concert commémoratif du centenaire de l'anniversaire de naissance de Jón Leifs. L'œuvre appartient à la famille de "portraits de la nature" de Jón Leifs, un groupe incluant *Geysir*, *Hekla* et *Dettifoss*. Toutes ces œuvres commencent par une douce introduction lente et l'intensité augmente avec l'entrée d'autres instruments. Caractéristique unique parmi ce groupe d'œuvres, *Hafis* n'est pas une pièce composée comme un grand *crescendo-diminuendo* mais consiste plutôt en plusieurs arches de cette sorte; chacune atteint un sommet plus extrême que le précédent. Ce dernier moment arrive quand le poème décrit les "obstructions explosives des eaux qui s'abattent" où l'étalage coloré de percussion s'unit à un pianiste qui joue des clusters avec les coudes à la manière de Cowell (les deux compositeurs se rencontrèrent à Berlin au début des années 1930 et des souvenirs des enregistrements de chansons folkloriques de Jón Leifs devaient se retrouver plus tard dans la *Symphonie no 16 "islandaise"* de Cowell). Le sommet final est cependant de courte durée et la musique s'affaisse jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le faible roulement des timbales.

La poésie de Jónas Hallgrímsson et d'Einar Benediktsson fournit à Jón Leifs beaucoup de matériel et d'autres poètes sont moins représentés dans sa production vocale (dont une grande partie utilise de la poésie populaire compilée par le compositeur lui-même à partir de sources variées). Quelques-unes de ses œuvres premières mirent en musique des poèmes d'auteurs de sa propre génération: Jóhann Jónsson (1896-1932), Sigurður Grímsson (1896-1975), ainsi qu'un arrangement unique de Halldór Laxness (1902-98). L'un des premiers modernistes islandais,

Jóhann Jónsson déménagea à Leipzig en 1921, quelques mois après que Jón Leifs eût obtenu son diplôme de pianiste au conservatoire de Leipzig. Les deux devinrent de grands amis et, quelques années avant sa mort prématurée de la tuberculose, le poète offrit à Jón Leifs des copies manuscrites de certains de ses poèmes. Des deux arrangements dans l'opus 14a, la *Berceuse* fut composée en premier, suite à la naissance de la seconde fille de Jón Leifs, Líf, en août 1929. La *Chanson à la lune* suivit au printemps de 1930 et les deux poèmes sortirent pour la première fois quand Kistner & Siegel publièrent les chansons de Jón Leifs en 1933. Probablement l'œuvre vocale la mieux connue de Jón Leifs, la *Berceuse* survit en arrangements pour chœur mixte ainsi que pour voix d'hommes; cet arrangement-ci pour voix et orchestre fut fait par le compositeur en août 1936. Les chansons de l'op. 14a se trouvent parmi plusieurs œuvres composées vers 1930 où les tendances modernistes atonales de ses compositions antérieures sont mises de côté en faveur d'une texture réduite, d'une base tonale accrue (avec la quinte juste comme intervalle primaire) et d'une nouvelle simplicité d'expression. Pour ce nouveau style, la poésie de Jóhann Jónsson – calme et minimisée mais avec un courant sous-jacent sombre prémoniteur – en fournit le véhicule parfait.

Quelques années après avoir terminé les chansons de l'op. 14a, Jón Leifs se trouva dans une situation de plus en plus précaire. Résidant en Allemagne jusqu'en 1944 avec sa femme de naissance juive et leurs deux filles, il passa les années de guerre dans un isolement relatif et l'incertitude quant au destin de ses proches (sa belle-mère mourut à Treblinka en 1942). Pendant les premières années de guerre, Jón Leifs se fit beaucoup de souci au cas où les troupes nazies auraient vite occupé l'Islande. Suivant anxieusement le tournant des événements en Scandinavie, il commença le travail sur *Guðrúnarkviða* (*Le lai de Guðrun*) la veille de l'invasion nazie au Danemark et en Norvège (9 avril 1940). Dans la préface de l'œuvre, il souligna "l'héroïsme nordique" montré par Guðrun dans les poèmes et parla de sa composition comme "d'un hommage au soldat norvégien inconnu". Le texte est la propre compilation de Jón Leifs de quatre poèmes de l'*Edda* qui traitent du chagrin de Guðrun assise, accablée de douleur, près du corps de son mari Sigurd que ses frères ont tué. Malgré son silence, Guðrun est pourtant le centre d'attention de la première moitié de la pièce. Prêts à tout pour la consoler, ses compagnons commencent à lui raconter leurs propres chagrins. Ce n'est pourtant que lorsque sa sœur Gullrönd lève le voile de la figure de Sigurd que Guðrun commence à exprimer ses propres émotions; la seconde moitié de l'œuvre de Jón Leifs est exclusivement consacrée à son émouvant hommage à son mari mort. L'œuvre fut créée par l'Orchestre Philharmonique d'Oslo en septembre 1948 mais dut attendre plus d'un demi-siècle pour sa seconde exécution, donnée en Islande en mai 1999.

De tous les poèmes mis en musique par Jón Leifs, *Nótt* est peut-être le choix le plus surprenant. Écrit par Þorsteinn Erlingsson (1858-1914) à la fin du 19e siècle, c'est un charmant poème, quoique sentimental dans une veine pastorale-romantique, sans aucune des caractéristiques qui semblent avoir attiré l'attention du compositeur (indépendance nationale, passé héroïque, nature majestueuse). En fait, la douce nature détendue de l'œuvre la met dans une catégorie assez unique parmi la musique de Jón Leifs (en compagnie, peut-être, de *Berceuse* op. 14a, et du *Requiem* op. 33b). La description du poème de la rencontre de deux amants dans la nuit (complète avec un interlude orchestral décrivant la consommation de leur amour) est traduite par de longues lignes coulantes aux quintes parallèles prédominantes. Le duo de ténor/baryton se prête bien à de telles évocations des *tvisöngur* (chant en quintes parallèles) et les harmonies ne fleurissent en accords parfaits majeurs qu'à l'occasion. Jón Leifs ne mit que 10 des 46 vers de Þorsteinn Erlingsson et sa déclamation fantaisiste – et souvent inhabituelle – rompt la monotonie inhérente au mètre poétique. L'œuvre fut composée à l'été de 1964 à Reykjavík, en France et sur le paquebot grec de croisière *Akropolis*; elle fut créée cinq ans plus tard lors d'un concert commémoratif à Reykjavík en l'honneur du 70e anniversaire de naissance de Jón Leifs.

Quoiqu'elle ne soit qu'une œuvre purement instrumentale, *Fine I* est un sous-produit de l'arrangement le plus grand et le plus ambitieux de Jón Leifs de la poésie de l'*Edda*: la trilogie des oratorios de l'*Edda* qu'il n'eut pas le temps de terminer avant sa mort. Le premier épisode, *Sköpun heimsins* (*La création du monde*) fut composé en Allemagne entre 1936 et 1939 et le second, *Líf guðanna* (*La vie des dieux*) fut commencé en 1951. Jón Leifs mit le travail de côté l'année suivante, en partie à cause de la diminution de sa confiance en soi après que des mouvements d'*Edda I* (dirigés par le compositeur Launy Gröndahl) aient été reçus avec froideur à Copenhague en 1950. Jón Leifs ne reprit le travail sur son *magnum opus* que dix ans plus tard. Vu la grande échelle de la conception de l'œuvre et son âge avancé, il devint de plus en plus inquiet de ne pas vivre assez longtemps pour terminer l'œuvre. Ces idées en tête, il composa deux brèves œuvres orchestrales, *Fine I* et *Fine II*, en novembre 1963. Elles furent accompagnées par la remarque que, s'il devait mourir avant d'avoir terminé une œuvre, "même au milieu d'une mesure", ces œuvres fourniraient une conclusion acceptable. Puisque le troisième oratorio d'*Edda* (inachevé) n'a jamais été exécuté, ces deux miniatures ont été jouées comme œuvres individuelles et *Fine I* fut créée par Petri Sakari et l'Orchestre Symphonique d'Islande en octobre 1991. Par contraste avec sa pièce compagne élégiaque, *Fine I* est brusque et caustique. Elle est caractérisée par de longues notes tenues dont l'intensité augmente et explose finalement en *sforzandi*, comme si le compositeur agissait son poing de désespoir devant la perspective d'une

vie artistique qui finirait court. De son début de “big bang cosmique” à la fin de piccolo strident, la connaissance de l’approche de la mort imprègne toute l’œuvre. Malgré sa brièveté, *Fine I* fournit une synthèse du style de Jón Leifs: obstinée et même agressive, elle renferme aussi des moments de lyrisme calme et contemplatif.

© *Árni Heimir Ingólfsson 2000*

Ingveldur Ýr Jónsdóttir, mezzo-soprano, est née en Islande et a étudié le chant et l’action dramatique au conservatoire de Vienne; elle obtint une maîtrise à l’école de musique Manhattan de New York. Elle a signé un contrat avec l’Opéra de Lyon où elle a chanté de nombreux rôles sous la direction de Kent Nagano. En plus de sa carrière d’opéra, elle dirige un studio vocal à Reykjavik.

Gunnar Guðbjörnsson, ténor, a étudié le chant en Islande et à Berlin avant de prendre des leçons de Nicolai Gedda et de se joindre au Studio d’Opéra National de Londres. Après ses débuts en 1988 à l’Opéra National d’Islande, sa réputation se répandit rapidement et il a chanté depuis dans plusieurs maisons d’opéra importantes d’Europe. Il est également très en demande comme soliste et récitaliste.

Né en Islande, **Ólafur Kjartan Sigurðarson**, baryton, a fait ses études à l’école de chant de Reykjavik et ensuite à l’Académie Royale de Musique et à l’Académie Royale Ecossaise de Musique et d’Art dramatique. Il maîtrise un grand répertoire de rôles d’opéras et d’oratorios, traditionnels et contemporains. Ólafur Kjartan Sigurðarson chante régulièrement en Islande et au Royaume-Uni et est constamment en demande ailleurs.

Loftur Erlingsson, basse, a étudié à l’Ecole Vocale de Reykjavik, au Royal Northern College of Music à Manchester et au National Opera Studio à Londres. Il a pris des cours privés avec Sigurður Demetz ainsi que participé à des séminaires avec plusieurs artistes de renom. Il a reçu plusieurs bourses dont celle de la Fondation Peter Moore. Loftur Erlingsson poursuit une carrière de plus en plus intense de chanteur d’oratorio et d’opéra.

Hörður Áskelsson a fondé le chœur de chambre de la **Schola cantorum** en 1996. La majeure partie des 18 membres du chœur a une formation musicale et une longue expérience en chant chorale et certains sont des musiciens professionnels. Le chœur a donné des concerts à l’église Hallgrím ainsi que dans le nord de l’Islande et en France. Le répertoire du chœur consiste principalement d’un côté en musique de la Renaissance et du baroque, et de l’autre en musique du 20e siècle avec spécialisation en compositeurs islandais contemporains. La Schola cantorum fut l’un

des dix chœurs invités à participer à un concours européen de chœurs d'église en Picardie, France, à l'automne de 1998. La formation obtint un premier prix ex-æquo avec le chœur roumain Sound.

Fondé en 1950, l'**Orchestre Symphonique de l'Islande** est probablement le plus jeune orchestre national de l'Europe. Son haut niveau artistique est une preuve de l'intensité musicale de ce pays insulaire de juste 260,000 habitants. L'héritage culturel unique de l'Islande est la littérature des sagas médiévales tandis que l'histoire de la musique jouée est exceptionnellement courte. La première tentative de former un orchestre eut lieu vers 1920 mais l'orchestre symphonique de 40 musiciens ne fut pas établi avant 1950. L'orchestre s'est agrandi lentement mais sûrement au cours des ans même si son avenir était souvent incertain dans les premières décennies de son existence. En 1982, une loi parlementaire lui garantit finalement une existence assurée. On compte aujourd'hui 70 membres permanents; l'effectif peut occasionnellement être augmenté jusqu'à 100 musiciens.

Le poste de chef principal fut assumé par plusieurs chefs qui ont beaucoup contribué au développement de l'orchestre; nommons entre autres les Norvégiens Olav Kielland et Karsten Andersen, le Polonais Bohdan Wodiczko, le Français Jean-Pierre Jacquillat, les Finlandais Petri Sakari et Osmo Vänskä. La formation donne environ 60 concerts chaque saison dont 18 sont des concerts bimensuels d'abonnement à Reykjavík. L'orchestre fait deux tournées par an sur l'île et il s'est aussi rendu aux îles Féroé, en Allemagne, Autriche, France, Finlande, Suède et au Danemark. En février 1996, l'ensemble fit une tournée de débuts en Amérique du Nord. Plusieurs des responsables de l'existence de l'orchestre sont encore en vie et actifs dans la vie musicale et quelques membres de l'ensemble original font encore partie aujourd'hui de l'Orchestre Symphonique de l'Islande.

Anne Manson a étudié la musique à Harvard, puis à Londres au King's College et au Royal College of Music avec Norman Del Mar et James Lockhart. De 1988 à 1998, elle fut directeur musical de l'Opéra de Mecklenburgh situé à Londres et, en 1994, elle fut la première femme à diriger au festival de Salzbourg – une interprétation chaudement applaudie de *Boris Godounov* avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne et une distribution incluant Samuel Ramey et Philip Langridge. Anne Manson dirige beaucoup en Europe et travaille régulièrement avec l'Orchestre Symphonique d'Islande. Elle devint directeur musical de l'Orchestre Symphonique de la cité de Kansas en 1999.

1 Hafís

(Einar Benediktsson)

Nú greinir ei haf og hauður neitt,
hellan landföst þau tengir í eitt.
Höfnin er orðin hafjaka lega.
Á handvað gengur fóturinn þurr.
Allt líf er í herfjöturum víða vega,
hver vogur hvílir dauður og kjurr.
– Æðarmúganna marar kurr
minnir aðeins á djúpsins eilífa trega.

Er hafísinn vor ekki böll, sem betrar?
Hann ber okkur norðursins sumargjöf.
Hann flytur vort óðal um heljar höf
í heimboð til eilífs styrkjandi vetrar.
Hann byggir í hugunum máttugar myndir,
því minning hans bæði dregur og hrindir.
– Það svipar af hafsins hvítu gróf
í hjarta og mold, þegar þiðna islenskar lindir.

Og eitt sinn ris straumsins stormur og gnýr,
sem stórskot þúsund í einu dynji
og bryndreka vígi hryðjst og hrynji.
Til heimskautsins landátt djúpsins sig knýr.
Þá bresta herkvíar vogar og vara.
Sem víki haffloti sleginna knara,
á braut af landmörkum lífsins flyr
leikbróðir eldsins með gnauðandi helfólva skara.

Tveir söngvar op. 14a

(Jóhann Jónsson)

2 Máninn liður

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

Drift Ice

(Translation: Frederick T. Wood)

Now nothing divides the sea and land,
Joined at the shore by an icy band.
Floes in the harbour are firm, unflowing, –
The feet, with the aid of a rope, walk dry.
All life is still, its fetters knowing,
The waves in deathlike quietness lie.
Ducks with their discontented cry
Only the deep's eternal grief are showing.

Our ice, is it not an ill, that is healing?
The gift of love from the north it bears.
O'er deathly seas with our nature it fares,
Eternity's strengthening winter revealing.
Because we recall it as evil *and* gracious,
It fills our minds with images spacious
– From ocean's white grave a bright ray flares
In hearts and earth when again our streams are vivacious.

And some time the current's storm will rise
Like countless cannons in one great clatter.
The armoured fortress will fall and scatter,
Dispersed by the winds to northernmost skies.
Then bursts the blockade of waters dashing,
As battleships vanish after a lashing,
Away from the limits of living flies
Fire's companion in pieces pallid and clashing.

Two Songs, Op. 14a.

(Translation: Hermon Ould)

Moon Song

Now the moon glides.
Now Death rides.
Lead-pale shadows creep o'er the frostbound earth.
Now to dream of vanished joys with bitter mirth!
Now the moon glides.

[3] / [7] Vögguvísa

Þey, þey og ró.
Þögn breiðist yfir alt.
Hnigin er sól í sjó.
Sof þú í blíðri ró.
Við höfum vakað nóg.
Værðar þú njóta skalt.
Þey, þey og ró.
Þögn breiðist yfir alt.

[4] Guðrúnarkviða

(Úr Eddukvæðum)

Guðrún sat yfir Sigurði dauðum.

Ár var þats Guðrún
gerðisk at deyja,
er hon sat sorgfull
of Sigurði;
gerðit hjúfra
né höndum sláa,
né kveina um
sem konur aðrar.

Gengu jarlar
alsnotrir fram,
þeir er harðs hugar
hana löttu.
Þeygi Guðrún,
gráta mátti,
svá var hon möðug,
mundi springa.

Sátu ítrar
jarla brúðir,
gulli búnar
fyr Guðrúnu;
hver sagði þeira
sinn of trega
þann er bitrastan
beðit hafði.

Lullaby

Hush! Lullaby!
Everywhere silence flows.
Sun slips into the sea.
Slumber now peacefully.
Day's toil with daylight goes.
So let your eyelids close.
Hush! Lullaby!
Everywhere silence flows.

The Lay of Guðrún

Guðrún sat by the dead Sigurð.

Then Guðrún
Wanted to die
As she sat mourning
By Sigurð;
Stiffly she sat
Nor wrung her hands
Nor moaned
As women are wont.

Clever earls
Came to her
To free her
From her hardheartedness.
But Guðrún
Could not weep;
From her misery
She was ready to burst.

There came fine
Wives of chieftains,
Much adorned
To Guðrún there;
They each narrated
Their own troubles,
The most sorrowful
That they had endured.

Þeygi Guðrún,
gráta mátti,
svá var hon móðug
at mög dauðan
ok harðhuguð
um hrör fylkis.

Þá kvað þat Herborg
Húnalands drottning:

„Hefi ek harðara
harm at segja;
minir sjau synir
sunnan lands,
verr inn átti,
í val fellu.
Sjálfr skyldak göfga,
sjálfr skyldak götva,
sjálfr skyldak höndla
helför þeirra“.

Þeygi Guðrún,
gráta mátti,
svá var hon móðug
at mög dauðan
ok harðhuguð
um hrör fylkis.

Gerðit hon hjúfra,
né höndum sláa,
né kveina um,
sem konur aðrar.

Þá kvað þat Gullrönd,
Gjúka dóttir:
„Fá kanntu fóstura,
þótt fróð séir,
ungu vífi
andspjöll bera“.
Varaði hon at hylja
um hrör fylkis.
Svipti blæju
af Sigurði
ok vatt vengi
fyr vífs knéum:

No tears
Did Guðrun know,
In sorrow she sat
By Sigurð's corpse,
By her dead husband
In deep despair.

Then Herborg spoke,
Queen of the Huns:
'I had a harder
Sorrow to bear.
My seven sons
In southern lands
I lost in battle,
And also my husband.
Myself I must adorn them,
Myself prepare them,
Myself I had to
Bury them.'

No tears
Did Guðrun know,
In sorrow she sat
By Sigurð's corpse,
By her dead husband
In deep despair.

Stiffly she sat
Nor wrung her hands,
Nor moaned,
As women are wont.

Then Gullrönd spoke,
Gjúki's daughter:
'You are called wise,
But cannot find
Words to comfort
The young wife.'
She advised them to
Uncover the corpse.
She took the covering
From Sigurð's corpse
And pushed the pillow
To Guðrun's knees:

„Lit á ljúfan,
legg munn við grön,
sem halsaðir
heilan stilli“.

Á leit Guðrún
einu sinni,
sá dögglings skör
dreyra runna,
fránar sjónir
fylkis liðnar,
hugborg jöfurs
hjörvi skorna.

Þá hné Guðrún
höll við bolstri,
haddr losnaði,
hlýr roðnaði,
regns dropi
rann niðr um kné.

Þá grét Guðrún
Gjúka dóttir,
svá at tár flugu
tresk í gögnum.

(Guðrún kvað:)
Svá var minn Sigurðr
há sonum Gjúka
sem væri vænn laukr
úr grasi vaxinn,
eða væri hjatr steinn
á band dreginn,
jarkna steinn
af öðlingum.

Sakna eg i sessi
ok i sæingu
míns málvinar;
valda megir Gjúka
valda megir Gjúka
mínu bölv
ok systur sinnar
sárum gráti.

‘Look at the beloved,
Kiss his mouth
As though you clasped
The living prince.’

Then Guðrún
Looked upon
The dead man.
She saw blood
Run from his hair,
His eyes were blind,
The hero was
Marked by the sword.

Then Guðrún bent down
Over Sigurð's bed,
Her hair fell down,
Her face reddened,
A drop of rain
Ran down on her lap.

Then Guðrún wept,
Daughter of Gjúki,
Her tears ran
Like a stormy sea.

(Then Guðrún spoke:)
Thus was my Sigurð
Among Gjúki's sons,
Like a white lily
Growing in the grass
Or like a stone
Shining in a necklace,
A jewel
Among chieftains.

I miss him on the bench
And in my bed,
My faithful beloved;
The sons of Gjúki cause me
The sons of Gjúki cause me
Many sorrows,
They bring to their sister
Sorrow and grief.

Svá bar Sigurðr
af sonum Gjúka
sem væri geirlaukr
ór grasi vaxinn
eða hjörtr hábeinn
um hösum dýrum,
eða gull glóðrautt
af gráu silfri.

Hvarf ek ein þaðan
andspilli frá
á við lesa
varga leifar;
gerðig at hjúfra
né höndum sláa
né kveina um
sem konur aðrar.

Gekk eg grátandi
við Grana ræða,
úrug-hlýra
jó frák spjalla;
hnipnaði Grani,
drap í gras höfði,
jór þat vissi,
eigendr né lifðut.

Nóti þótti mér
niðmyrk vera,
er sárla sat ek
of Sigurði;
úlfrar þóttumk
öllu betra,
ef léti mik
lífi týna.

Lágak síðan,
né sofa vildak,
þrágjörn í kör,
þat man ek görva.

Ein em ek orðin
sem ösp í holtu,
fallin af frændum

So stood Sigurð
Among the sons of Gjúki
Like a greening lily
Growing in the grass,
Like a long-legged deer
Among the animals,
Like brightest gold
Against the grey silver.

Alone I went
From the exchange of words
To take in the forest
What the wolf had left;
I remained silent
Nor wrung my hands
Nor did I mourn
As women are wont.

I went weeping
To Grane and spoke
With wet cheeks
I asked for news;
Grane bowed
His head to the grass;
For he knew
That his master was dead.

The night seemed to me
Desperately dark;
In sorrow I sat
By Sigurð there;
Wolves I thought
To be much better
If they should
Take my life.

For a long time I lay,
Not letting myself sleep,
Defiant in the bed,
Though I so wanted to.

Now I am alone
As the aspen in the forest;
I want for friends

sem fura at kvisti,
vaðin at vilja
sem viðr at laufi,
þá er in kvistskæða
kómr um dag varman.

Minnstu, Sigurðr,
hvat mæltum vit,
þá er vit á bæði
bæði sátum,
at myndir mín
móðugr vitja
halr ór helju,
en ek ór heimi þín.

5 Nótt

(Þorsteinn Erlingsson)

Nú máttu hægt um heiminn líða,
svo hverju brjósti verði rótt,
og svæfa alt við barminn bliða,
þú bjarta heiða júlínótt.

Nú kvakar engin lóa lengur,
nú liggur alt í værum blund.
Hinn bjarti sveinn frá bænum gengur;
hann beið þín, sæla friðarstund.

Á bogann stjörnur bjartar líða
sem brúðarmeyjar gangi hljótt.
Þú, unga brúður, yndisfríða,
hve áttu fagra brúðkaupsnótt.

Nú fá þau loksins frið og næði;
hin fagra stundin nálgast skjótt.
Hve ung og fögur eru bæði,
hve elska jeg þau, kæra nótt.

En hjer skal ekkert óró gera,
og ekki heldur nálægð mín.
Hjer skalt þú ein á verði vera
og vernda frjálsu börnin þín.

As the spruce lacks twigs,
I am without spirit
As leafy trees
When the frost comes
Or the conflagration.

Do you remember, Sigurð,
What we said to each other,
As we sat there
Together on the bed:
You were to come here
From Hel to meet me
And I from Midgard
To meet you.

Night

Now you may go slowly about the world,
Bringing peace to every heart,
And sleep at your gentle breast,
Oh clear, bright July night.

No plover calls,
Sleep is everywhere.
The fair swain comes from the farmhouse.
He awaited you, joyful time of peace.

Bright stars file by
Silently like bridesmaids.
Oh you beautiful bride,
What a wondrous wedding night is yours.

Now they are alone at last,
The joyful moment approaches.
How young they are and fair,
And how they love, dear night.

Nothing must disturb them,
Not even my presence.
Stand guard alone
Over your children so free.

Og er þú vefur vængjum þínum,
þú voldug nótt, um kyrran heim,
þú kastar lífið lörfum sínum
og laugast frjálst í straumi þeim.

Þau blessa heiða hátign þína;
á himni og jörð þú ríkir ein.
og ljósin þín hin skæru skína
á skilningstrjesins föggu grein.

En engin hefnd og engin reiði
skal eitra þennan blómasvörð,
og undir þessu hreina heiði
skal hvíla rótt hin fagra jörð.

En, blíða nótt, þau bráðum rekur
á brautu morgunýðjan rjóð,
og fuglasveitir sólin vekur
að syngja þeirra brúðkaupsljóð.

Í lautina morgunljóminn skein;
þau leiddust nú þaðan hljóð og ein,
og enn var hún ung og hjartahrein.
hún hafði faðmað þar kærna svein í leyni.

When you fold your wings,
Oh mighty night, around the world,
Then life throws off its fetters,
And bathes itself in freedom.

They bless your bright majesty;
In heaven and earth you alone shall reign,
And your bright lights shall shine
On the graceful branch of the Tree of Knowledge.

No, revenge, no ire,
Shall poison this flower-strewn ground,
And beneath the pure clear sky
The fair earth shall peacefully rest.

But gentle night soon drives them away
As the rosy goddess of dawn
And chorus of birds are woken by the sun
To sing their epithalamium.

The light of morning reaches the hollow;
They silently slip away.
She was still young and pure at heart,
Though she secretly embraced her love.

Recording data: [1-4, 6, 7] May 1999 at Hallgrim's Church, Reykjavik, Iceland; [5] September 1999 at Seltjarne's Church, Iceland

Balance engineer/Tonmeister: [1-4, 6, 7] Marion Schwebel; [5] Ingo Petry

Producer: Ingo Petry

Recording equipment from the Icelandic Broadcasting Corporation

Digital editing: Martin Nagorni

Cover text: © Árni Heimir Ingólfsson 2000

Translations: Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)

Front cover illustration: Peter Schoenecker 2000

Typesetting, lay-out: Kyllikki & 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 Fax: +46 8 544 102 40

info@bis.se www.bis.se

© 1999 & © 2000, BIS Records AB

JÓN LEIFS

ANNE MANSON

Photo: ICM Artists Ltd., New York