



CD-692 STEREO

digital

Jón Leifs

THE COMPLETE PIANO MUSIC



ÖRN MAGNÚSSON, PIANO

JÓN Leifs (1899-1968)

The Complete Piano Music

1 **Vökudraumur** (Hugleiðing [Rêverie]) (1913) (*M/s*) (*World première recording*) **1'37**

2 **Torrek — Intermezzo, Op.1 No.2** (1919) (*Islandia*) **5'22**

Fjögur lög fyrir pianoforte, Op.2 (1921) (*Iceland MIC*) **10'35**
(*Four Pieces for the Piano*)

3 Valse lento 2'42

4 Ísland farsælda frón (Isländisches Praeludium) 2'23

5 Rímnalag (Isländische Ballade) 3'11

6 Rímnakviða (Isländisches Scherzo) 2'07

Íslensk þjóðlög (Icelandic Folk-Songs) (1925) (*Iceland MIC*) **25'37**

7 *Largo maestoso* 2'10

8 *Allegretto* 0'46

9 *Allegro* 0'20

10 *Presto* 0'24

11 *Andante* 0'59

12 *Allegretto* 0'31

13 *Allegro molto* 0'21

14 *Maestoso ed energico* 0'30

15 *Allegro e molto ritmico* 0'27

16 *Tempo di marcia e grandioso* 1'23

17 *Andante funebre* 2'40

18	<i>Andante</i>	1'12
19	<i>Allegro</i>	0'24
20	<i>Prestissimo</i>	0'17
21	<i>Adagio serio</i>	2'40
22	<i>Allegretto</i>	0'47
23	<i>Andante</i>	0'55
24	<i>Allegro</i>	0'31
25	<i>Allegro giocoso</i>	0'21
26	<i>Andante religioso e molto divoto</i>	0'58
27	<i>Allegro ritmico</i>	0'29
28	<i>Presto</i>	0'22
29	<i>Andante serio</i>	1'57
30	<i>Allegro</i>	0'28
31	<i>Andante maestoso</i>	1'14

Rímnadanslög (Icelandic Dances), Op.11 (1928) (Islandia)10'56

32	<i>Allegretto</i>	3'13
33	<i>Tempo giusto</i>	2'05
34	<i>Allegro moderato ed energico</i>	3'37
35	<i>Allegro vivace</i>	1'44

Ný rímnadanslög (New Icelandic Dances), Op.14b (1931) (Islandia) .5'01

36	<i>Allegretto</i>	2'32
37	<i>Allegro</i>	2'24

Strákalag (Boy's Song), Op.49 (1960) (Iceland MIC)3'37

Örn Magnússon, piano

Jón Leifs: A short biography

Jón Leifs was born 1899 in Sólheimar, a farm in Húnavatnssýsla, a county in the north-western part of Iceland. He grew up in Reykjavík, where he received private tutoring in piano playing. At seventeen he left for Germany and was admitted to the Konservatorium der Musik in Leipzig, where he continued studying the piano with Robert Teichmüller, as well as learning orchestral direction with Hermann Scherchen and music composition with Aladár Szendrei and Paul Graener. In 1921, following graduation, he took up residence in Germany, working both as a composer and a conductor, and at the same time he married a German woman, a pianist by the name of Annie Riethof.

For the next several years, Jón Leifs enjoyed considerable popularity and success, conducting many of Germany's best-known symphony orchestras and having his compositions performed widely on the Continent. His tour to Norway, the Faeroe Islands and Iceland with the Hamburg Philharmonic Orchestra in the summer of 1926 was remarkable; on this tour, the people of Iceland heard a symphony orchestra for the first time.

Soon after Hitler and the Nazis seized power in Germany, Jón Leifs met with difficulties in his professional life, as his wife was of Jewish descent, and after 1937 his compositions were no longer performed in public. In 1944 he and his wife were able to escape to Sweden via Copenhagen and towards the end of the war they moved from Sweden to Iceland.

From then on Jón Leifs lived in Iceland. His marriage to Annie Riethof dissolved soon after they came to Iceland and after a brief marriage to Maria Heintz, a Swedish woman, he married Þorbjörg Leifs, his surviving widow. Back home Jón Leifs worked energetically at his compositions, as well as being in the forefront of the struggle for the rights of musicians and artists. He died in 1968 in Reykjavík.

Jón Leifs left behind about 70 compositions: string quartets, lieder, choir music, chamber music and pieces for soloists, but he is above all a composer of music which

is symphonic in scale. Among his largest works are the *Concerto for Organ and Orchestra*, Op.7, the *Saga-Symphony*, Op.26, the musical drama *Baldr*, Op.34, and the orchestral preludes *Geysir*, Op.51 and *Hekla*, Op.52. His magnum opus is the oratorio and trilogy *Edda*.

Jón Leifs, moving back home in 1945, came to a country where contemporary currents in the musical composition of the 20th century had scarcely been heard. Because of the country's cultural ties to Denmark musical life was mainly influenced by German Romanticism. The composer who came closest to the core of the nation's spirit therefore met neither with sympathy nor with understanding in his own country, but Jón Leifs, in spite of the low level of musical sophistication among his countrymen, was true to his calling and fought tirelessly to improve the quality of the musical life in the country.

The Music

Vökudraumur (Hugleiðing [Rêverie])

This lyrical composition, written in 1913 when Jón Leifs was only 14 years old, was a gift from the composer to a young woman by the name of Stefanía Arnórsdóttir, a friend of his mother and a frequent guest at their home in Reykjavík. This is the work's première recording.

Torrek — Intermezzo, Op.1 No.2

The composition appeared first as the *Intermezzo* in the work *Trilogia Piccola* for orchestra, Op.1. Jón Leifs dedicated the piano version to his fiancée and later wife Annie Riethof on 23rd March 1919. The name *Torrek* invokes the poem *Sonar-Torrek* by Egill Skallagrímsson. The work, a tone poem sustained by a chromatic procession, has obvious ties to German romanticism. Jón Leifs, who was 20 years old when he composed the work, was at a turning point in his musical development. Around that time he became interested in folk-music, an interest which was to decide the course of his future career. He said in an interview on this subject: 'And then I began to search

and search, trying to answer the urgent question of whether we Icelanders possessed material, like other nations, which might be renewed and from which a new music might be created, a spark that might turn into a blaze. Then the world of folk-music opened up and I felt that I was in touch with the elements.’ [*M - Samtöl II*, Matthías Johannessen, Reykjavík 1978]

Four Pieces for the Piano, Op.2

In the first piece, *Valse lento*, two tonalities blend, one in the melody, the other for the accompaniment. Midway through the piece this harmony is abandoned and a new landscape of parallel fifths and dissonant harmonies emerges. Then, as the waltz regains possession, another atmosphere reigns, which dissolves slowly into nothingness. *Valse lento* is like a bridge into another musical world.

In No.2, *Ísland farsælda frón* (Icelandic Prelude), the old quintsong [This is what Jón Leifs called the old tradition of singing in parallel fifths. In a footnote to *Four Pieces*, Op.2, Jón Leifs wrote: ‘This is the name of an Icelandic patriotic quintsong, which appears here unchanged in the right hand. It is a distinct characteristic of these quintsongs that the voices alternate, the lower one passing over that which had previously been the upper.’] is intoned in the right hand, but in the left the bass walks with a heavy gait on the interval of a fifth. Occasionally a bright, solitary cluster tears the musical web, but nothing hinders the progression of the song.

No.3, *Rímnalag* (Icelandic Ballad), is based on a well-known melody originating from the old tradition of the performance of Rímur [Rímur is an old Icelandic literary form which became popular in the late Middle Ages. These were long, epic ballads that either took their subject matter from the Icelandic sagas, or recounted the exploits of some historical or fictive hero. Rímur were sung to simple melodies (*Rímnalag/rímnalög* [plur.]). The tradition was kept alive until modern times.]. The melody rises unaccompanied from the depths at a slow pace and then, after being repeated, the rhythm intensifies until, in an ever-increasing turbulence of chords, the melody at its zenith acquires a paean-like quality with the accompaniment of simple harmonies, sustained till the end.

No.4, *Rímnakviða* (Icelandic Scherzo), is strung together from four different folk-songs. First there are two *rímnalög* with a dance like character, in the major key. Then they are replaced by a trio, in which two folk-songs in the minor key come together, performed slower and with a contrapuntal accompaniment. Then the opening is repeated. This composition points the way to the *Icelandic Dances* (*Rímnadansar*), which were soon to follow.

Icelandic Folk-Songs

Jón Leifs writes in the preface to the edition of the (25) *Icelandic Folk-Songs*, published in 1928: 'This collection was written three years ago and is the composer's first attempt to make accessible to the people Icelandic folk-songs with instrumental accompaniment and in a form closest to the nature of the songs, such as it has been for ages. I relied on my own research of Icelandic folk-music in the summer of 1925 and earlier, as well as on the compilation of Icelandic folk-songs by Bjarni Þorsteinsson. I regretted not being able to find the best poems for the melodies, but in this way each can be improved according to taste, as different poems and verses can be sung to the melodies, especially to *Rímnalög*, which can be sung to the folk-dances, as was the custom earlier.' The collection contains songs performed in conjunction with *rímur* (Nos. 3, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 21, 22 and 24), and the so called quintsongs, which were sung in parallel fifths with an accompanying shift in the vocalization (Nos. 1, 15, 23 and 25). Two melodies (Nos. 2 and 8) combine the styles of *rímur* and quintsongs — they are performed to *rímur* although they obey the rules of the quintsong. There are two hymns in the collection (Nos. 11 and 20) and four songs that do not belong to the aforementioned groups (Nos. 3, 12, 16 and 19). Song No.10 was actually composed by Jón Leifs. The melody is set to a poem by Einar Benediktsson, *Rís þú unga Íslands merki....* The *Icelandic Folk-Songs* had their première in 1925, in the poet's house Þrúðvangur in Reykjavík; the pianist was Annie Leifs.

Icelandic Dances, Op.11 and New Icelandic Dances, Op.14b

After the Reformation in Iceland (1550), dancing was frowned upon as an unchristian activity and almost disappeared, but in his research into the remains of Icelandic dance music, Jón Leifs found among other things *Rímnalög*. He collected some of them into a series, calling the series *Rímnadanslög*. In a short preface to the collection Jón Leifs states that the pieces are written for the general public, and that they can be sung and performed with various kinds of poetry. *Rímnadanslög*, Op.11, in which Jón Leifs works with familiar themes from *rímur*, is one of his best-known compositions. *Ný rímnadanslög*, Op.14b, on the other hand, is in every way his own composition. *Rímnadanslög* exist in arrangements for different groupings of instruments and for choruses.

Strákalag (Boy's song), Op.49

On the title page of *Strákalag* we can read the description 'Free variations on an original theme of *rímur*'. It begins innocently, like a solitary humming of *rímur*. The variations that follow are for the most part in accord with the rhythm of *rímur*, but towards the end a glint of the original theme can be heard. By that time the rhythm has taken us through exuberant moods, to the shores of uncharted harmonies and into the vortex of warring factions in unrestrained clusters, which in the process exalts the work to a higher state. The piece was written in 1960 and dedicated to the son of the composer, Leifur Leifs, when he was three years old. In *Strákalag* a mature composer, who has struggled with major symphonic works, returns to the piano and creates this symphonic ode.

The piano works of Jón Leifs, with the exception of *Strákalag*, were, for the most part, composed before 1931. During that time Jón Leifs sought his origins, constructing the foundation for his later work. His interest in folk-music was acute and in 1921 he wrote a controversial article about Icelandic folk-music in the periodical *Skírnir*. He travelled up to the northern part of Iceland, collecting folk-songs previously unknown and recording the singing among the common people.

Themes from folk-music are frequent in his piano works, giving them their distinctive mark. Jón Leifs interprets the folk-songs in accordance with his own personal understanding. He emphasizes their uniqueness, their often rough surface: 'The spirit of Icelandic folk-song has naturally been forged in the conditions and the nature of the country, the calamities it bestowed on its inhabitants. The songs convey deep seriousness and an all-fathoming intensity and harshness, more than any other folk songs' [Jón Leifs, *Íslenzkt tónlistareðli*, Skírnir 1922]; 'The music is a fountain of life-energy, which I have made use of in my works. That is the reason why they are both forbidding and sometimes brutal. Maybe as a counter-measure to the sensitivity? I don't know' [Matthías Johannessen, *ibid.*]; 'My first and last aim in all my compositional work is to be myself, to be honest and true, not to let some foreign influence from others intrude, no mannerism, no last resort of knowledge and style...' [Jón Leifs: *Hvernig sem ég tónlist*. (How I compose music.) An unpublished essay, 1960].

Örn Magnússon

Örn Magnússon was born in Ólafsfjörður, Iceland, in 1959, where he received his first musical education. He graduated from the Music Conservatory of Akureyri in 1979 and did graduate work in Manchester, London and Berlin for the next seven years. His chief teachers were George Hadjinikos, Irina Pavlovna Möwius, Alfred Kitchin and Louis Kentner.

Since 1986 Örn has lived in Reykjavík. He has performed extensively and made various recordings, both as a soloist and as a chamber musician. He has toured in Japan and played in concerts in Scandinavia, England, and on the Continent. This is his first BIS recording.

Jón Leifs: Æviágrip

Jón Leifs fæddist árið 1899 að Sólheimum í Húnavatnssýslu. Hann ólst upp í Reykjavík þar sem hann meðal annars stundaði píanónám í einkatímum. Sautján ára hélt hann utan og fékk inngöngu í Konservatorium der Musik zu Leipzig. Þar nam hann píanóleik hjá Robert Teichmüller, hljómsveitarstjórn hjá Hermann Scherchen og tónsmíðar hjá Aladár Szendrei og Paul Graener. Árið 1921 útskrifaðist hann frá skólanum og settist að í Þýskalandi, þar sem hann starfaði sem tónskáld og hljómsveitarstjóri. Sama ár giftist hann þýskri konu, Annie Riethof að nafni, en hún var píanóleikari.

Jón Leifs átti töluverðum vinsældum að fagna á árunum sem fóru í hönd. Hann stjórnaði mörgum helstu hljómsveitum Þýskalands og verk hans voru flutt víða í Evrópu. Athyglisverð er ferð hans með Fílharmoníuhljómsveit Hamborgar til Noregs, Færeyja og Íslands, sumarið 1926, en það var í fyrsta skipti sem símfóníuhljómsveit heyrðist leika hér á landi.

Á valdatíma nasista í Þýskalandi féll Jón Leifs í ónáð og árið 1937 var lagt bann við flutningi verka hans á tónleikum. Ástæður þessa voru þær að kona hans var af Gyðingaættum. Árið 1944 tókst þeim hjónum að flýja til Svíþjóðar í gegnum Kaupmannahöfn og þaðan fluttu þau til Íslands í stríðslok 1945. Upp frá því var Jón Leifs búsettur á Íslandi. Fljótlega eftir heimkomuna slitu þau hjónin samvistum og eftir stutt hjónaband hans og sænskrar konu, Mariu Heintz, giftist Jón eftirlifandi eiginkonu sinni, Þorbjörgu Leifs.

Hér á Íslandi vann Jón Leifs ótullega að tónsmíðum sínum auk þess að vinna brautryðjendastarf í réttindamálum tónskálda og listamanna. Hann lést árið 1968 í Reykjavík.

Um 70 tónverk liggja eftir Jón Leifs og er þar að finna strengjakvartetta, sönglög, kórtónlist, kammer- og einleiksverk, en hann telst þó fyrst og fremst símfónískt tónskáld. Eftir hann liggja hljómsveitarverk og óratóirur í stóru broti. Meðal stærstu verka hans má nefna: *Konsert fyrir orgel og hljómsveit* op.7, *Sögu-símfóníu* op.26,

músíkdramað *Baldr* op.34, hljómsveitarforleikina *Geysi* op.51 og *Heklu* op.52, auk óratóriunnar og trílógiunnar *Eddu*, en hún er hans viðamesta verk.

Þegar Jón Leifs flutti til Íslands árið 1945, höfðu hinir nýju straumar í tónsmíðum þessarar aldar vart náð eyrum landsmanna. Þjóðin lifði við anda þýskrar rómantíkur sem borist hafði hingað að mestu frá Danmörku. Tónskáldið, sem komst hvað næst því að snerta kviku þjóðarsálarinnar, átti því ekki alltaf skilningi að mæta hjá löndum sínum og hefur því brugðið við allt fram á þennan dag, þó nú glitti í dagrenningu. En Jón fylgdi sannfæringu sinni, þótt móti blési, og barðist alla tíð gegn sljórri sjálfsvitund þjóðarinnar.

Tónverkin

Vökudraumur (Hugleiðing)

Lagið var samið árið 1913, þegar Jón var aðeins 14 ára gamall. Þetta lýriska lag gaf hann ungri konu, Guðríði Stefáníu Arnórsdóttur, en hún var vinkona móður hans og kom oft á heimili þeirra í Reykjavík. Lagið hefur aldrei áður komið fyrir augu eða eyru almennings.

Torrek — Intermezzo op.1 no.2

Tónverkið birtist upphaflega sem intermezzo í verkinu *Trilogia Piccola* op.1 fyrir hljómsveit. Píanógerð verksins tileinkar hann unnustu sinni og síðar eiginkonu Annie Riethof, þann 23. mars, 1919. Nafnið *Torrek* vísar til *Sonar-torreks* Egils Skallagrímssonar. Verkið er tónaljóð borið uppi af krómatiszkri framvindu og tengslin við þýska siðrómantik leyna sér ekki.

Jón Leifs semur Torrek tvítugur að aldri og stendur þá á krossgötum í tónsmíðum sínum. Um þær mundir vaknar áhugi hans á þjóðlaginu sem átti eftir að marka stefnuna. „Og þá fór ég að leita og leita og reyna að svara þeirri áleitnu spurningu, hvort við Íslendingar ættum ekki eitthvert efni eins og aðrar þjóðir, sem mætti endurnýja og vinna úr nýja tónlist, einhvern neista sem gæti tendrað það stóra bál. Þá

opnaðist fyrir mér heimur þjóðlaganna og ég þóttist kominn í tæri við lögmálin.“
[Matthías Johannessen: *M - samtöl*, Reykjavík 1978]

Fjögur lög fyrir pianoforte, op.2

Í *Valse lento no.1* teffir Jón Leifs saman tveim tóntegundum, annarri í laglínu og hinni í undirleik. Í miðhluta lagsins brýtur hann upp hljómagerðina og við tekur nýtt landslag samstíga fimmunda og stríðra hljóma. Þegar valsinn tekur við að nýju kveður við annan tón og hann er kominn til að kveðja. *Valse lento* er líkt og brú inn í annað tónmál.

Í laginu „*Ísland farsælda frón*“ *no.2* hljómar hið gamla tvisöngslag í hægri hendi og í bassanum gengur fimmundahljómur þungum skrefum. Einstaka klasaleiftur rifur tónvefinn en ekkert fær haggð framvindu lagsins.

Í *Rímnalagi no.3* liggur þekkt rímnastef til grundvallar sem án undirleiks í fyrstu líkt og rís úr djúpinu í hægum gangi. Eftir endurtekningu þéttist takturinn með sífellt stríðari hljómagangi uns, á hápunkti, lagið hljómar sem dýrðaróður með undirleik einfaldra hljóma allt til loka kaflans.

Rímnakviða no.4 er sett saman úr fjórum þjóðlögum. Fyrstu tvö eru rímnalög í danstakti og bæði í dúr. Því næst tekur við trio þar sem saman koma tvö þjóðlög í moll við fjölradda (kontrapúntískan) undirleik. Þá er upphafshlutinn endurtekinn. Þessi tónsmíð bendir til rímnadansanna sem fylgdu brátt á eftir.

Íslensk þjóðlög

Svo segir í formála Jóns fyrir útgáfu *Íslenskra þjóðlaga* árið 1928: „Hefti þetta var ritað fyrir þrem árum og var fyrsta tilraun undirritaðs til þess að gera allri alþýðu íslenzk þjóðlög aðgengileg í hljóðfæraleik og í þeirri mynd, er nálgist sem mest eðli laganna eins og það hefir verið öldum saman. Hafði ég stutt mig við þjóðlagarannsóknir mínar sumarið 1925 og fyrr, svo og við þjóðlagasafn Bjarna Þorsteinssonar. Ég saknaði þess að geta ekki náð í beztu vísur við sum lögin, en úr því geta allir bætt eftir eigin smekk, því að mismunandi vísur og kvæði má syngja við

sama „lagið“, ekki síst við rímnalögin, sem einnig má syngja undir þjóðdönsum eins og tíðkaðist fyrr á öldum.“

Í safninu eru lög sem sungin voru við rímur (3, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 24) og svokölluð tvisöngslög (1, 15, 23, 25) sem sungin voru í samstíga fimmundum með tilheyrandi víxlun raddanna. Tvö laganna (2, 8) voru sungin við rímur með reglum tvisöngsins. Tveir sálmar (11, 20) eru meðal laganna og einnig lög sem ekki tilheyra áðurnefndum laghópum (5, 12, 16, 19).

Lag númer 10 er tónsmíð Jóns Leifs. Það var samið við ljóð Einars Benediktssonar skálds: *Rís þú unga Íslands merki...*, og voru *Íslensk þjóðlög* frumflutt í Þrúðvangi, húsi Einars við Laufásveg í Reykjavík, árið 1925. Annie Leifs lék á píanóið.

Rímnadanslög op.11 og Ný rímnadanslög op.14b

Eftir siðaskipti á Íslandi var dans lagður af að mestu og þótti ókristilegt athæfi, en þegar Jón Leifs leitar að leifum íslenskra danslaga finnur hann meðal annars rímnalögin. Hann setur þau saman í syrpu og nefnir *Rímnadanslög*. Jón tekur fram í stuttum formála að útgáfu þeirra að þau séu rituð handa alþýðu og að einnig megi syngja og kveða lögin við ýmskonar rímur og ferskeytlur.

Rímnadanslög op.11 eru þekktust af tónsmíðum Jóns, en þar vinnur hann með gömul rímnastef. Í *Nýjum rímnadanslögum* op.14b semur hann stefin sjálfur. *Rímnadanslögin* eru til í útsetningum fyrir ýmsa hljóðfærahópa og kóra.

Strákalag op.49

Undirtitill *Strákalags* er svohljóðandi: „Frjáls tilbrigði við eigið rímnabema.“ Það hefst á sakleysislegu rímnalagi líkt og raulað sé á baðstofulofti. Tilbrigðin sem fara á eftir eru að mestu við hrynjandi rímunnar. Þó bregður fyrir hluta upphafsþemans í lok verksins. Þá hefur taktur rímnalagsins borið okkur inn í gáskafullar stemningar, upp á strendur framandi hljómasambanda og inn í stríðandi fylkingar taumlausra klasa sem í baráttu hefja verkið upp í æðri verund. Verkið er samið árið 1960, handa syni tónskáldsins, Leifi Leifs, en hann var þá þriggja ára gamall.

Í *Strákalagi* er það þroskað tónskáld sem á að baki átök við sínfónísk stórvirki sem snýr sér á nýjan leik að slaghörpunni og semur þennan sínfóníska óð.

Píanóverk Jóns Leifs, að frátöldu *Strákalagi* op.49, eru samin á árunum fram til 1931. Á þessum tíma leitar Jón upprunans og treystir grunninn að síðari tíma tónsköpun sinni. Þjóðlagið er honum ofarlega í huga. Hann skrifar ritgerð í tímaritið *Skírni* árið 1922, um íslensk þjóðlög, sem veldur nokkrum deilum og fer söfnunarferðir um Norðurland, þar sem hann finnur óþekkt lög og hljóðritar söng alþýðu. Þjóðlagastef eru mjög algeng í píanóverkum hans og í því felst sérstaða þeirra.

Jón Leifs leggur sinn persónulega skilning í þjóðlagið. Hann undirstrikar sérkenni þess og oft á tíðum hrjúft yfirborð. „Eðlilega hefir andi íslenzkra þjóðlaga mótast af náttúru landsins og hörmungum þeim, sem á þjóðinni dundu. Djúpa alvöru flytja lögin og hrikaleik og harðneskju meiri en nokkur önnur þjóðlög.“ [Jón Leifs: *Íslenskt tónlistareðli*, Skírnir, Reykjavík 1922] „Mússíkin er lífsorka. Ég hefi notað hana í verkum mínum. Þess vegna eru þau hranaleg og brútal stundum. Kannski það sé til að vega á móti viðkvæmninni? - ég veit ekki.“ [Matthías Johannessen: *M - samtöl*, Reykjavík 1978] „Fyrsta og seinasta markið við alla mína tónsmíðavinnu er svo að vera sannur og ég sjálfur, - að láta ekki framandi áhrif annarra komast að, enga tilgerð, ekki neyðarúrræði kunnáttunnar og stílsins...“ [Jón Leifs: *Hvernig sem ég tónlist, óbirt greinargerð* (1960)]

Örn Magnússon

Örn Magnússon er fæddur í Ólafsfirði árið 1959 og hlaut þar sína fyrstu tónlistarmenntun. Hann tók burtfararpróf frá Tónlistarskólanum á Akureyri árið 1979 og stundaði framhaldsnám í Manchester, Berlín og London fram til ársins 1986. Helstu kennarar hans voru: George Hadjinikos, Irina Pavlovna Möwius, Alfred Kitchin og Louis Kentner. Frá árinu 1986 hefur Örn verið búsettur í Reykjavík.

Örn Magnússon hefur komið fram á fjölda tónleika og leikið inn á geislaflötur, bæði sem einleikari og í kammertónlist. Hann hefur farið í tónleikaferðir um Japan og hefur leikið á tónleikum á Norðurlöndunum, í Bretlandi og á meginlandi Evrópu.

Jón Leifs: Eine Kurzbiographie

Jón Leifs wurde 1899 in Sólheimar geboren, einem Bauernhof im Kreise Hunavatnssýsla im nördlichen Island. Er wuchs in Reykjavík auf, wo er privaten Klavierunterricht bekam. Mit siebzehn Jahren reiste er nach Deutschland, wo er ans Leipziger Konservatorium ging. Dort setzte er seine Klavierstudien bei Robert Teichmüller fort, außerdem lernte er Dirigieren bei Hermann Scherchen und Komposition bei Aladár Szendrei und Paul Graener. Nach Absolvieren der Akademie ließ er sich 1921 in Deutschland nieder, um dort als Komponist und Dirigent zu wirken. Um dieselbe Zeit heiratete er die deutsche Pianistin Annie Riethof.

Während der nächsten Jahre konnte sich Jón Leifs einer beachtenswerten Beliebtheit und großer Erfolge erfreuen. Er dirigierte viele der bekanntesten deutschen Symphonieorchester, und seine Kompositionen wurden in Europa vielfach aufgeführt. Seine Tournee im Sommer 1926 nach Norwegen, den Färöern und Island mit dem Hamburger Philharmonischen Orchester war bemerkenswert: damals hörte das isländische Volk erstmals ein Symphonieorchester.

Bald nach der Machtübernahme in Deutschland stieß Jón Leifs auf berufliche Schwierigkeiten; seine Gattin war nämlich jüdischer Abstammung, und ab 1937 wurden seine Werke nicht mehr öffentlich aufgeführt. 1944 gelang es ihm und seiner Frau, wie Kopenhagen nach Schweden zu fliehen, und gegen Ende des Krieges zogen sie nach Island weiter.

Künftig lebte Jón Leifs in Island. Seine Ehe mit Annie Riethof wurde bald nach der Ankunft aufgelöst, und nach kurzer Ehe mit der Schwedin Maria Heintz heiratete er Þorbjörg Leifs, die ihn als Witwe überlebte. In der Heimat arbeitete er energisch an seinen Kompositionen, und im Kampf um die Rechte der Musiker und Künstler stand er in der vordersten Linie. Er starb 1968 in Reykjavík.

Jón Leifs hinterließ etwa siebzig Kompositionen: Streichquartette, Lieder, Chormusik, Kammermusik und Solostücke, aber er ist vor allem ein Komponist von symphonisch angelegter Musik. Zu seinen größten Werken gehört das *Konzert für Orgel*

und Orchester op.7, die *Saga-Symphonie* op.26, das Musikdrama *Baldr* op.34 und die Orchestervorspiele *Geysir* op.51 und *Hekla* op.52. Sein Magnum Opus ist das Oratorium und Trilogie *Edda*.

Als Jón Leifs 1945 in die Heimat zurückkehrte, kam er in ein Land, wo zeitgenössische Strömungen des Musikschaffens im 20. Jahrhundert kaum gehört worden waren. Aufgrund der kulturellen Verbindungen des Landes mit Dänemark war das Musikleben hauptsächlich von der deutschen Romantik beeinflusst. Dieser Komponist, der so eng mit dem Geiste der Nation verbunden war, fand deswegen im eigenen Lande weder Sympathie noch Verständnis. Trotz des niedrigen Niveaus musikalischer Kultiviertheit unter seinen Landsleuten blieb aber Jón Leifs seiner Berufung treu, und er kämpfte unermüdlich, um die Qualität des Musiklebens im Lande zu verbessern.

Die Musik

Vökudraumur (Hugleiðing [Rêverie])

Diese lyrische Komposition, 1913 geschrieben, als Jón Leifs nur 13 Jahre alt war, war ein Geschenk des Komponisten an eine junge Dame namens Stefanía Arnórsdóttir, eine Bekannte seiner Mutter und häufige Besucherin ihres Hauses in Reykjavík. Dies ist die erste Aufnahme des Werkes.

Torrek — Intermezzo, op.1:2

Diese Komposition erschien ursprünglich als *Intermezzo* in der *Trilogia Piccola* für Orchester op.1. Jón Leifs widmete die Klavierfassung seiner Verlobten und späteren Gattin Annie Riethof am 23. März 1919. Der Name *Torrek* ruft das Gedicht *Sonar-Torrek* von Egill Skallagrímsson in Erinnerung. Das Werk, eine auf einer chromatischen Tonfolge basierende Tondichtung, ist mit der deutschen Romantik deutlich verwandt. Der beim Entstehen des Werkes zwanzigjährige Jón Leifs befand sich an einem Wendepunkt in seiner musikalischen Entwicklung. Um jene Zeit begann er, sich für Volksmusik zu interessieren, ein Interesse, das den Lauf seiner Karriere beeinflussen sollte. In einem Interview zu diesem Thema sagte er: „Und dann begann

ich zu suchen, und wieder zu suchen, indem ich die wichtige Frage zu beantworten versuchte, ob wir Isländer, wie andere Nationen, ein Material besäßen, das erneuert werden könnte, und aus dem eine neue Musik geschaffen werden könnte, ein Funke, der sich in ein Feuer verwandeln könnte. Dann öffnete sich mir die Welt der Volksmusik, und ich spürte, daß ich mit den Elementen in Verbindung stand.“ [M-Samtöl II, Matthias Johannessen, Reykjavík 1978]

Vier Stücke für Klavier op.2

Im ersten Stück, *Valse lento*, mischen sich zwei Tonarten, eine in der Melodie, die andere in der Begleitung. Halbwegs durch das Stück erscheint ein neues Bild von Quintparallelen und Dissonanzen. Bei der Wiederkehr des Walzers herrscht eine andere Atmosphäre, die sich langsam im Nichts auflöst. Die *Valse lento* ist wie eine Brücke in eine andere musikalische Welt.

In Nr.2, *Ísland farsælda frón* (Isländisches Präludium) bringt die rechte Hand das alte Quintenlied, aber in der linken Hand schreitet der Baß schweren Schrittes auf dem Intervall einer Quinte [„Quintenlied“ war der Name, den Jón Leifs für die alte Tradition des Singens in Quintparallelen verwendete. In einer Anmerkung zu den *Vier Stücken* schrieb er: „Dies ist der Name eines isländischen, patriotischen Quintenliedes, das hier in der rechten Hand unverändert erscheint. Ein deutliches Charakteristikum dieser Quintenlieder ist, daß die Stimmen sich abwechseln, indem die untere über die vorher obere hinaufsteigt.“] Gegegently zerreißt ein helles, vereinzelter Cluster das musikalische Gewebe, aber nichts kann den Fortlauf des Liedes verhindern.

Nr.3, *Rímnalag* (Isländische Ballade), baut auf einer bekannten Melodie mit Wurzeln in der alten Aufführungstradition der *Rímur* [*Rímur* ist eine alte isländische Literaturform, die im späten Mittelalter beliebt wurde. Es handelte sich um lange, epische Balladen, die entweder ihren Stoff aus den isländischen Sagen holten, oder von den Taten eines historischen oder fiktiven Helden erzählten. Die *Rímur* wurden zu schlichten Melodien gesungen (*Rímnalag/rímnalög* [Mehrzahl]). Die Tradition

blieb bis in moderne Zeiten erhalten.] Die Melodie steigt unbegleitet im langsamen Tempo empor, und nachdem sie wiederholt worden ist, wird der Rhythmus immer intensiver, bis die Melodie auf dem Gipfel, in einer immer wachsenden Turbulenz von Akkorden, einen feierlichen Charakter bekommt, den sie bis zum Schluß behält, von schlichten Harmonien begleitet.

Nr.4, *Rímnakviða* (Isländisches Scherzo), ist aus vier verschiedenen Volksliedern zusammengebaut. Zunächst sind da zwei *rímnalög* in Dur, mit einem tänzerischen Charakter. Sie werden von einem Trio ersetzt, in welchem zwei Volkslieder in Moll zusammentreffen, im langsameren Tempo und mit kontrapunktischer Begleitung. Dann wird der Beginn wiederholt. Diese Komposition weist den Weg zu den *Isländischen Tänzen* (Rímnadansar), die bald folgen sollten.

Isländische Volkslieder

Jón Leifs schreibt im Vorwort zur 1928 erschienenen Ausgabe der *Isländischen Volkslieder*: „Diese Sammlung wurde vor drei Jahren geschrieben und ist der erste Versuch des Komponisten, dem Volke isländische Volkslieder mit Instrumentalbegleitung zugänglich zu machen, dies in einer Form, die der Natur der Lieder, so wie sie seit Ewigkeiten gewesen ist, ganz nahe kommt. Ich bediente mich meiner eigenen Erforschung isländischer Volksmusik vom Sommer 1925 und früher, sowie der Sammlung isländischer Volkslieder von Bjarni Þorsteinsson. Ich bedauerte, daß ich für die Melodien nicht die besten Gedichte zu finden imstande war, aber auf diese Weise kann jede von ihnen nach Belieben verbessert werden, da verschiedene Gedichte und Versen zu den Melodien gesungen werden können, besonders zu *Rímnalög*, die zu den Volkstänzen gesungen werden können, wie es früher gebräuchlich war.“ Die Sammlung enthält Lieder, die im Zusammenhang mit *rímur* aufgeführt werden (Nr. 3, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 21, 22 und 24), und die sogenannten Quintenlieder, die in Quintparallelen gesungen wurden, mit einem begleitenden Wechsel in der Vokalisierung (Nr. 1, 15, 23 und 25). Zwei Melodien (Nr. 2 und 8) kombinieren die Stile der *rímur* und der Quintenlieder — sie werden zu den *rímur* aufgeführt, obwohl sie den Regeln des Quintenliedes entsprechen. Es gibt zwei Hymnen in der

Sammlung (Nr. 11 und 20) und vier Lieder, die nicht zu den erwähnten Gruppen gehören (Nr. 3, 12, 16 und 19). Das Lied Nr. 10 wurde von Jón Leifs komponiert. Die Melodie wurde zu einem Gedicht von Einar Benediktsson gesetzt, *Rís þú unga Íslands merki....* Die *Isländischen Volkslieder* wurden 1925 uraufgeführt, im Hause des Dichters Þrúðvangur in Reykjavík; Annie Leifs spielte Klavier.

Isländische Tänze op.11 und Neue Isländische Tänze op.14b

Nach der Reformation in Island (1550) wurde das Tanzen als unchristliche Tätigkeit mißbilligt, und es starb nahezu aus, aber in seiner Forschung nach erhaltener isländischer Tanzmusik fand Jón Leifs unter anderem *Rímnalög*. Was er entdeckte, stellte er in einer Serie zusammen, die er *Rímnadanslög* nannte. In einem kurzen Vorwort zur Sammlung bemerkt Jón Leifs, daß die Stücke für das allgemeine Publikum geschrieben wurden, und daß sie mit verschiedenartigen Dichtungen gebracht werden können. *Rímnadanslög* op.11, wo Jón Leifs mit bekannten Themen aus der *rimur* arbeitet, ist eine seiner bekanntesten Kompositionen. *Ný rímnadanslög* op.14b ist hingegen in jeder Hinsicht sein eigenes Werk. Die *Rímnadanslög* liegen in verschiedenen Fassungen für Instrumentalgruppen und für Chöre vor.

Strákalag (Lied des Jungen) op.49

Auf dem Titelblatt des *Strákalag* können wir die Beschreibung lesen: „Freie Variationen über ein Original-Rímurthema“. Das Stück beginnt in aller Unschuld, wie ein einsames Summen von *rimur*. Die dann folgenden Variationen stimmen größtenteils mit dem Rhythmus des *rimur* überein, aber gegen den Schluß kann man einen Schimmer vom Originalthema hören. Zu diesem Zeitpunkt hat uns der Rhythmus durch überschwengliche Stimmungen geführt, zu den Ufern unerforschter Harmonien, und in den Strudel miteinander kämpfender Gruppen in unbeherrschten Clustern, wodurch das Werk eine neue Ebene erreicht. Das Stück wurde 1960 geschrieben und dem damals dreijährigen Sohn des Komponisten, Leifur Leifs, gewidmet. In *Strákalag* kehrt ein reifer Komponist, der mit großen symphonischen Werken gekämpft hat, zum Klavier zurück, um diese symphonische Ode zu schaffen.

Mit Ausnahme von *Strákalag* wurden die Klavierwerke von Jón Leifs größtenteils vor 1931 komponiert. Damals suchte Jón Leifs seine Ursprünge, um die Grundlage für sein späteres Schaffen zu bauen. Er interessierte sich sehr für Volksmusik, und 1921 schrieb er einen kontroversiellen Artikel über isländische Volksmusik in der Zeitschrift *Skírnir*. Er reiste nach dem Norden Islands, sammelte bis dahin unbekannte Volkslieder und machte Aufnahmen vom Gesang gewöhnlicher Menschen.

Themen aus der Volksmusik kommen in seinen Klavierwerken häufig vor und geben ihnen ein besonderes Gepräge. Jón Leifs interpretiert die Volkslieder so, wie er sie selbst versteht. Er betont ihre Einzigartigkeit, ihre häufig schroffe Oberfläche. „Der Geist des isländischen Volksliedes wurde auf natürliche Weise geschmiedet, unter den Bedingungen und in der Natur des Landes, inmitten der Katastrophen, von denen die Einwohner betroffen wurden. Die Lieder vermitteln einen tiefen Ernst und eine alles umfassende Intensität und Härte, mehr als jedes andere Volkslied“ [Jón Leifs, *Íslenzkt tónlistareðli*, *Skírnir* 1922]; „Die Musik ist ein Springbrunnen der Lebensenergie, den ich in meinen Werken verwendet habe. Die ist der Grund, warum sie sowohl düster als auch manchmal brutal sind. Vielleicht als Gegenpol zur Sensibilität? Ich weiß es nicht.“ [Matthias Johannessen, *ibid.*]; „Mein erstes und letztes Ziel in meinem gesamten musikalischen Schaffen ist, ich selbst zu sein, ehrlich und echt zu sein, keinen fremdem Einfluß von anderen hereinzulassen, keine Manieriertheit, keine letzten Ausweg hinsichtlich des Könnens und des Stils...“ [Jón Leifs: *Hvernig sem ég tónlist* (Wie ich Musik komponiere.) Unveröffentlichter Aufsatz, 1960].

Örn Magnússon

Örn Magnússon wurde 1959 in Ólafsfjörður geboren, wo er seine erste musikalische Ausbildung bekam. Er absolvierte 1979 das Konservatorium in Akureyri, und in den folgenden sieben Jahren arbeitete er akademisch in Manchester, London und Berlin. Seine wichtigsten Lehrer waren George Hadjinikos, Irina Pavlovna Möwius, Alfred Kitchin und Louis Kentner.

Seit 1986 lebt Örn in Reykjavík. Er hat als Solist und Kammermusiker fleißig konzertiert und verschiedenen Aufnahmen gemacht. Er war in Japan auf Konzertreisen und gab Konzerte in Skandinavien, England, und auf dem Kontinent. Dies ist seine erste Aufnahme für BIS.

Jón Leifs: une courte biographie

Jón Leifs est né en 1899 à Sólheimar, une ferme à Húnavatnssýsla, un comté dans le nord-ouest de l'Islande. Il grandit à Reykjavík où il prit des cours privés de piano. A 17 ans, il se rendit en Allemagne où il fut admis au Konservatorium der Musik à Leipzig où il continua ses études de piano avec Robert Teichmüller; il étudia aussi la direction d'orchestre avec Hermann Scherchen et la composition avec Aladár Szendrei et Paul Graener. En 1921, après l'obtention de son diplôme, il s'établit en Allemagne où il travailla comme compositeur et chef d'orchestre et il épousa une Allemande, la pianiste Annie Riethof.

Pendant plusieurs années, Jón Leifs a joui d'une popularité et d'un succès considérables, dirigeant plusieurs des orchestres symphoniques les mieux connus de l'Allemagne; ses compositions étaient jouées partout sur le continent européen. Sa tournée en Norvège, aux îles Féroé et en Islande avec l'Orchestre Philharmonique de Hambourg à l'été de 1926 fut remarquable; c'est lors de cette tournée que les habitants de l'Islande entendirent un orchestre symphonique pour la première fois.

Peu après la saisie du pouvoir par Hitler et les nazis en Allemagne, Jón Leifs rencontra des difficultés dans sa vie professionnelle car sa femme était de descendance juive et, à partir de 1937, ses compositions ne furent plus jouées en public. En 1944, lui et sa femme purent fuir en Suède via Copenhague et, vers la fin de la guerre, ils quittèrent la Suède pour se rendre en Islande.

Jón Leifs vécut le reste de sa vie en Islande. Son mariage avec Annie Riethof échoua peu après leur arrivée en Islande et, après un court mariage avec Maria Heintz, une Suédoise, il épousa Þorbjörn Leifs qui lui survécut. De retour en Islande,

Jón Leifs travailla avec énergie à ses compositions et il fut très engagé dans la défense des droits des musiciens et artistes. Il mourut en 1968 à Reykjavik.

Jón Leifs laissa quelque 70 compositions: quatuors à cordes, lieder, musique chorale, de chambre et pièces pour solistes mais, par-dessus tout, il fut un compositeur de musique à l'échelle symphonique. Ses œuvres les plus importantes sont le *Concerto pour orgue et orchestre* op.7, la *Symphonie Saga* op.26, le drame musical *Baldr* op.34 et les préludes orchestraux *Geyser* op.51 et *Hekla* op.52. Son *opus magnum* est un oratorio, la trilogie *Edda*.

A son retour en Islande en 1945, Jón Leifs entra dans un pays où les courants contemporains en composition musicale du 20^e siècle avaient rarement été entendus. A cause des liens culturels du pays avec le Danemark, la vie musicale était influencée surtout par le romantisme allemand. C'est pourquoi le compositeur qui devait s'approcher le plus de l'essence de l'esprit de la nation ne rencontra ni sympathie ni compréhension dans son propre pays mais Jón Leifs, malgré le bas niveau de raffinement musical de ses compatriotes, resta fidèle à sa vocation et lutta sans relâche pour améliorer la qualité de la vie musicale du pays.

La musique

Vökudraumur [Hugleiðing (Rêverie)]

Cette composition lyrique, écrite en 1913 quand Jón Leifs n'avait que 14 ans, fut un cadeau du compositeur à une jeune femme nommée Stefania Arnórsdóttir, une amie de sa mère qui visitait régulièrement leur domicile à Reykjavík. C'est ici le premier enregistrement de l'œuvre.

Torrek — Intermezzo op.1 no 2

La composition sortit d'abord sous le nom d'*Intermezzo* dans l'œuvre *Trilogia Piccola* pour orchestre op.1. Jón Leifs dédia la version pour piano à sa fiancée et future femme Annie Reithof le 23 mars 1919. Le nom *Torrek* évoque le poème *Sonar-Torrek* d'Egill Skallagrímsson. L'œuvre, un poème symphonique reposant sur une

procession chromatique, est manifestement relié au romantisme allemand. Jón Leifs, qui avait 20 ans lors de la composition, se trouvait à un tournant de son développement musical. C'est vers cette époque qu'il commença à s'intéresser à la musique populaire, un intérêt qui devait décider du cours de sa carrière future. Dans une interview, il dit ceci à ce propos: "Et je commençai à chercher et à chercher, essayant de répondre à cette question urgente: est-ce que nous, Islandais, possédons du matériel, comme les autres nations, qui pourrait être renouvelé et à partir duquel une nouvelle musique peut être créée, une étincelle qui pourrait tourner en flamme. Le monde de la musique populaire s'ouvrit alors et je sentis que je communiquais avec les éléments." (*M-Samtöl II*, Mathías Johannessen, Reykjavík 1978)

Quatre pièces pour piano op.2

Dans la première pièce, *Valse lento*, deux tonalités se mêlent, l'une dans la mélodie, l'autre pour l'accompagnement. Au milieu de la pièce, cette harmonie est abandonnée pour faire place à un nouveau paysage de quintes parallèles et d'harmonies dissonantes. Puis, au retour de la valse, une autre atmosphère s'établit et se dissout lentement dans le néant. *Valse lento* est comme un pont menant à un autre monde musical.

Dans le no 2, *Island farsælda frón* (Prélude islandais), la vieille chanson de quintes est entonnée à la main droite qu'à la gauche, la basse marche d'un pas lent sur l'intervalle d'une quinte. (Jón Leifs appelait "chanson de quintes" la vieille tradition du chant en quintes parallèles. Dans une note sur *Quatre pièces* op.2, Jón Leifs écrivit: "C'est le nom d'une chansons de quintes patriotiques islandaise qui apparaît ici inchangée à la main droite. Ces chansons de quintes se distinguent particulièrement par l'alternance de leurs voix, la basse passant au-dessus de celle qui a été la supérieure.") A l'occasion, un cluster solitaire brillant déchire le tissu musical mais rien n'entrave la progression de la chanson.

Le no 3, *Rímnalag* (Ballade islandaise) repose sur une mélodie bien connue provenant de la vieille tradition des *Rímur* [*Rímur* est une ancienne forme littéraire islandaise qui devint populaire au moyen âge. Il s'agissait de longues ballades épiques

dont le sujet était tiré de sagas islandaises ou qui racontaient les exploits de quelque héros historique ou fictif. Les *Rímur* étaient chantées sur de simples mélodies (*Rímnalag/rímnalög* au pluriel). La tradition fut gardée vivante jusqu'aux temps modernes.] La mélodie s'élève sans accompagnement des profondeurs d'un pas lent et elle est répétée; puis le rythme s'intensifie jusqu'à ce que, dans une agitation croissante d'accords, la mélodie à son zénith acquière une qualité de péan avec un accompagnement de simples harmonies soutenues jusqu'à la fin.

Le no 4, *Rímnakviða* (Scherzo islandais) est formé de quatre chansons populaires différentes. Viennent d'abord deux *Rímnalög* au caractère dansant dans la tonalité majeure. Elles sont ensuite remplacées par un trio où deux chansons populaires dans la tonalité mineure se rencontrent, jouées plus lentement sur un accompagnement contrapuntique. Le début est ensuite répété. Cette composition prépare la voie pour les *Danses islandaises* (*Rímnadansar*) qui devaient suivre peu après.

Chansons populaires Islandaises

Jón Leifs écrit dans la préface de l'édition de *Chansons populaires islandaises*, publiées en 1928: "Cette collection fut écrite il y a trois ans et elle est le premier essai du compositeur de rendre accessible au peuple islandais les chansons populaires avec accompagnement instrumental et dans une forme la plus près possible de la nature des chansons, telle qu'elle a été pendant des siècles. Je me suis fié sur mes propres recherches sur la musique populaire de l'Islande de l'été 1925 et d'avant, ainsi que sur la compilation de chansons populaires islandaises de Bjarni Þorsteinsson. Je regrette de ne pas avoir pu trouver les meilleurs poèmes pour les mélodies mais chacune peut ainsi être améliorée selon le goût puisque différents poèmes et versets peuvent être chantés sur les mélodies, surtout sur les *Rímnalög* qui peuvent être chantées sur les danses populaires comme c'était la coutume auparavant." La collection renferme certaines chansons chantées conjointement avec des *rímur* (nos 3, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 21, 22 et 24) et les dites chansons de quintes. Deux hymnes se trouvent dans la collection (nos 11 et 20) et quatre chansons n'appartiennent pas aux groupes précités (nos 3, 12, 16 et 19). La chanson no 10 fut en fait composée par

Jón Leifs. La mélodie met en musique un poème d'Einar Benediktsson, *Rís þú unga Íslands merki...* Les *Chansons populaires islandaises* furent créées en 1925 à Þrúðvangur, la résidence du poète à Reykjavík; la pianiste était Annie Leifs.

Danses islandaises op.11 et Nouvelles danses islandaises op.14b

Après la Réformation en Islande (1550), la danse était considérée comme une activité contraire à l'esprit chrétien et elle disparut presque mais, dans ses recherches sur les restes de la musique de danse islandaise, Jón Leifs trouva entre autres des *Rímnalög*. Il rassembla ce qu'il découvrit dans un recueil qu'il intitula *Rímnadanslög*. Dans une courte préface à la collection, Jón Leifs affirme que les pièces furent écrites pour le grand public et qu'elles peuvent être chantées et jouées avec différentes sortes de poèmes. *Rímnadanslög* op.11, où Jón Leifs travaille avec des thèmes familiers de *rímur*, est une de ses compositions les mieux connues. *Ný rímnadanslög* op.14b est par contre sa propre composition à part entière. Les *Rímnadanslög* existent en arrangements pour divers groupes d'instruments et pour chœurs.

Strákalag (Chanson de garçon) op.49

Sur la page de titre de *Strákalag* on peut lire l'inscription "Variations libres sur un thème original de *rímur*". Le début est innocent, comme un fredonnement solitaire de *rímur*. Les variations qui suivent sont en majeure partie en accord avec le rythme des *rímur* mais, vers la fin, on peut entendre une allusion au thème original. Le rythme nous a alors plongés dans des atmosphères exubérantes, dans des harmonies inexplorées et dans le vortex de factions en discordance dans des clusters non refrénés, ce qui élève l'œuvre à un état supérieur. Datée de 1960, la pièce fut dédiée au fils du compositeur, Leifur Leifs, quand celui-ci n'avait que trois ans. Dans *Strákalag*, un compositeur mûr qui a lutté avec des œuvres symphoniques majeures retourne au piano et crée cette ode symphonique.

A l'exception de *Strákalag*, la plupart des œuvres pour piano de Jón Leifs furent composées avant 1931. Pendant ce temps, Jón Leifs cherchait ses origines, posant les fondations de son travail ultérieur. Son intérêt pour la musique populaire était très vif

et, en 1921, il écrivit un article controversé sur la musique populaire islandaise dans le périodique *Skirnir*. Il se rendit dans le nord de l'Islande, recueillant des chansons auparavant inconnues et enregistrant le chant des gens du peuple.

Des thèmes de la musique populaire sont fréquents dans ses morceaux pour piano; ils leur donnent leur marque distinctive. Jón Leifs interprète les chansons populaires selon son propre entendement personnel. Il souligne leur caractère unique, leur surface souvent rude: "L'esprit de la chanson populaire islandaise a naturellement été forgé dans les conditions et la nature du pays, les calamités qu'elle apporta à ses habitants. Les chansons sont remplies d'un profond sérieux, d'une intensité et d'une rudesse pénétrantes, plus que n'importe quelle autre chanson populaire" (Jón Leifs, *Íslenskt tónlistareðli*, Skirnir 1922); "La musique est une fontaine d'énergie vitale que j'ai utilisée dans mes œuvres. C'est pourquoi elles sont à la fois sévères et parfois brutales. Peut-être une mesure défensive devant la sensibilité? Je ne sais pas". (Matthías Johannessen, *ibid*); "Le premier et dernier but de tout mon ouvrage compositionnel est d'être moi-même, honnête et véridique, et non de laisser quelque influence étrangère faire intrusion, pas de maniérisme, pas de dernier recours au savoir et au style..." [Jón Leifs: *Hvernig sem ég tónlist*. (Comment je compose de la musique). Un essai inédit, 1960]

Örn Magnússon

Örn Magnússon est né en 1959 à Ólafsfjörður où il fit ses premières études musicales. Il obtint son diplôme au conservatoire de musique d'Akureyri en 1979 et il fit ensuite des études de troisième cycle à Manchester, Londres et Berlin pendant sept ans. Ses principaux professeurs furent George Hadjinikos, Irina Pavlovna Möwius, Alfred Kitchin et Louis Kentner.

Örn vit à Reykjavík depuis 1986. Il a donné de nombreux concerts et il a fait plusieurs enregistrements, comme soliste et chambriste. Il a fait une tournée au Japon et il poursuit sa carrière de pianiste en Scandinavie, en Angleterre et sur le continent européen. C'est son premier disque BIS.

INSTRUMENTARIUM

Grand Piano: Steinway D

Piano technician: Leif Samuelsson

Recording data: 1994-08-13/15 at Malmö Concert Hall, Sweden

Recording engineer: Robert von Bahr

2 Neumann U89 and 2 Neumann KM130 microphones; Studer 961 mixer; Fostex D-20 DAT recorder

Producer: Robert von Bahr

Digital editing: Karl-Fredrik von Bahr and Robert von Bahr

Cover text: Örn Magnússon

English translation: Bárður Jónsson

German translation: Julius Wender

French translation: Arlette Lemieux-Chené

Front cover: Þorvaldur Þorsteinsson: *Man admires Mountain*, oil on canvas

Typesetting, lay-out: Kyllikki & Andrew Barnett, Compact Design Ltd.

Colour origination: Studio 90 Ltd., Leeds, England

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

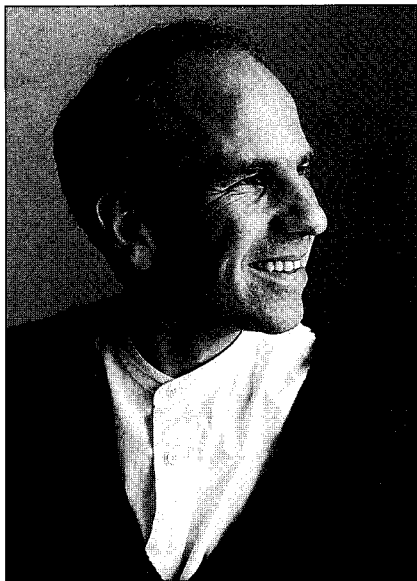
If we have no representation in your country, please contact:

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

© & ® 1994, BIS Records AB



Örn Magnússon

Photo: © Einar Falur Ingólfsson



Jón Leifs

Photo: © Jón Kaldal

We should like to thank EIMSKIP
for their assistance with the
production of this recording

EIMSKIP