

絃

Fern

String quartets 4, 6, 7, 8

樂

ström

Lyse

Quartet

John Fernström

(1897–1961)

John Fernström var en av sin generations mest produktiva svenska tonsättare. Nittio-åtta numrerade opus blev resultatet av hans musikaliska skapande, därtill ett antal kompositioner utan opustal. Hans verkförteckning upptar bl a tolv symfonier, en rad andra orkesterverk och solokonsalter, kammarmusik varav åtta sträckkvartetter, en stråktrio och den ofta framförda blåsar-kvintetten, vidare körverk, solosånger och tre operor.

Fernström var mångsidig och ägnade sig också åt andra sköna konster. Hans intresse för måleri höll på att ta överhanden i slutet av 40-talet, då han bedrev konststudier med en omfattande produktion och framgångsrika utställningar som resultat. Han författade musikteoretiska skrifter och hans självbiografiska anteckningar är utgivna postumt under titeln *Jubals son och blodsarvinge*.

John Fernström föddes i Kina, där fadern var missionär. I tioårsåldern skickades John till Sverige för skolgång i Osby. Efter musikstudier i Malmö och Stockholm anställ-

des han 1916 som violinist i Nordvästra Skånes Orkesterförening i Helsingborg, nuvarande Helsingborgs Symfoniorkester, där han verkade till 1939, från 1932 också som dirigent och intendent.

Efter några år i Malmö, där han bl a ledde Malmö Radiorkester och för övrigt ägnade sig åt kammarmusik och komposition, bosatte han sig 1943 i Lund. Där blev han 1948 ledare för den kommunala musikskolan, som han senare byggde på med konservatorielinjer för utbildning av musikpedagoger. Under sin tid i Lund gjorde John Fernström en betydande insats som pedagog. Han ledde kurser för kommunala musikledare och skapade Nordiska Ungdomsorkestern, som han ledde under många år. Genom sin per-

sonlighet och sitt universella kunnande blev han uppskattad och älskad av sina elever. Sin mest produktiva tid som tonsättare hade Fernström under 1930- och 40-talen samt 50-talets första år.

John Fernström verkade i en musikalisk brytningsstid. Det är omöjligt att placera in honom i ett stilmässigt fack. Han var samtidigt impressionist, romantiker och modernist. Själv skriver han i förordet till sin skrift *Vår tids tonalitetsbegrepp*: "För konstnären bör alla stilarter och alla uttryckssätt stå till förfogande. Det är bl a därigenom han visar sin andes spännvidd." Samtidigt påpekar han, att "detta för alla teoretiserande esteter måste vara hädiska ord".

Fernström hade en stark formkänsla; hans skapande präglas av teknisk kunnighet, driven kontrapunktik och instrumentationskonst i kombination med fantasi och uppfinningsrikedom. Även om han utvecklade en starkt personlig stil, kan man i hans symfoniska verk ibland finna spår av påverkan från äldre samtida såsom Carl Nielsen och Jean Sibelius. Däremot anslöt han sig inte till de nya strömningar som efter andra världskriget via bl a Darmstadtiskolan spreds till Sverige och som odlades av den s k Måndagsgruppen i Stockholm. Dock utnyttjar Fernström i sina senare verk ibland tolvtonsserier som grund-

material, även om han tillämpar även det seriella komponerandet fritt och personligt.

Stråkkvartetterna

John Fernström har i sina stråkkvartetter kanske mer än i andra verk gett utlopp för sin experimenterande stil såväl harmoniskt som i rytmik och kolorit. I storformen följer tonsättaren dock i stort det klassiska mönstret med fyra eller ibland tre satser. De fyra stråkkvartetter, som här presenteras visar sammantaget upp en provkarta på de utmärkande drag i John Fernströms tonskapande som tidigare beskrivits. De präglas alla av kompositörens fantasifulla uppfinningsrikedom. Ett par exempel är den spirituella första satsen i kvartett nr IV liksom den djärva inledningen till den sjunde kvartetten med effektfulla drillar i högt läge hos fiolerna mot violans och cellons pizzicato. Det meditativa och vemodiga kommer till uttryck i t ex de långsamma satserna i kvartetterna nr VI och VII. Om tonarten i den sjätte kvartetten har Fernström gett följande förklaring: "I sjunde zigenartonen på g – enligt Georg Cappellens (tysk musikvetenskapsman, verksam i början av 1900-talet) klassifikation. Sjunde zigenartonen på g innebär g-mollskala med ciss. I övrigt har ingen anknytning till zigenarmusik eftersträvat". I kvartett nr VIII utgår

tonsättaren från dorisk moll, men enligt Fernströms egen utsago betyder detta inte att några stränga kyrkomusikaliska stilkrav för den skull rests. Men just i denna kvartett visar Fernström prov på sin mästerliga förmåga att behandla kontrapunktiska former såsom fuga och kanon.

Stråkkvartett nr IV Ess-Dur opus 54
komponerad 1942, uruppförd 1945

Stråkkvartett nr VI i 7:e zigenartonen på
g, opus 81b, komponerad 1946, uruppförd 1947

Stråkkvartett nr VII opus 91 kompo-
nerad 1950, uruppförd 1952

Stråkkvartett nr VIII i dorisk moll opus 93
komponerad 1952, uruppförd 1952

Sten Danielsson

Lysellkvartetten

Lysellkvartetten bildades 1986 och har med sin precision och sin intensitet etablerat sig som en av Sveriges absolut främsta stråkkvartetter. Bernt Lysell och Per Sandklef spelar violin, Thomas Sundkvist viola och Mikael Sjögren violoncell.

Lysellkvartettens nyansrika dynamik och imponerande klangrikedom har skänkt dem stora framgångar vid turnéer och festivaler såväl i Sverige som i övriga Europa. Internationella bedömare har framhållit ensemblens "rika tonskönhet" och "helgjutna spelglädje".

Förutom den internationella kärnreper-toaren har Lysellkvartetten två specialområden: svenska tonsättare från klassicism till nutid resp Beethovens samtliga stråkkvartetter. Bland svenska tonsättares verk har ensemblen framfört samtliga stråkkvartetter av Franz Berwald, Wilhelm Stenhammar och Jan Carlstedt, samt verk av Joseph Martin Kraus, Hilding Rosenberg, Bo Nilsson m fl.

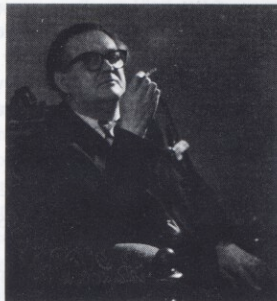
John Fernström

(1897–1961)

John Fernström was one of the most productive Swedish composers of his generation. His creative output totalled ninety eight numbered opus, plus a number of compositions without opus number. The catalogue of his works includes twelve symphonies, a number of other orchestral works and solo concertos, chamber music including eight string quartets, a string trio and the frequently performed wind quintet, and vocal compositions which include works for choir, solo songs and three operas.

Fernström was a man of many talents and also devoted himself to other fine arts. His interest in painting almost took the upper hand towards the end of the forties, a time at which the extensive output resulting from his art studies lead to several successful exhibitions. He also wrote some theoretical works about music and his autobiographical notes were published posthumously under the title *Jubal's son and heirs*.

John Fernström was born in China where his father was a missionary. At the age

of ten John was sent to Osby in Sweden for his education. Following his music studies in Malmö and Stockholm he was appointed in 1916 as a violinist in North West Skåne's Orchestral Society in Helsingborg, now known as the Helsingborg Symphony Orchestra, where he remained until 1939, working also as conductor and orchestra manager from 1932.

After a number of years in Malmö, where he lead the Malmö Radio Orchestra and also devoted himself to chamber music and composition, he moved to Lund in 1943. In 1948 he became the head of the municipal music school in Lund, which he expanded with the founding of a further education degree course for music teachers. During his time as a teacher in Lund John Fernström

achieved a great deal. He lead courses for music teachers and founded the Nordic Youth Orchestra which he lead for many years. He was greatly loved and appreciated by his pupils both for his personality and his universal knowledge. Fernström's most productive years as a composer were during the thirties and forties and the early years of the fifties. John Fernström was active during what can be seen as a transition period for music. It is quite impossible to pigeon-hole his style. He was at the same time an impressionist, a romantic and a modernist. He himself writes in the foreword to his work *Tonality terms of our time* "An artist should have all styles and forms of expression at his disposal. This is one way in which the extent of genius is revealed". At the same time he points out that "this must sound like blasphemy to all theorising aesthetes".

Fernström had a strong sense of form; his composition is characterised by technical expertise, skilful counterpoint and instrumentation combined with fantasy and a rich inventiveness. Although he developed a distinctive personal style it is nevertheless sometimes possible to trace in his works the influence of senior contemporaries such as Carl Nielsen and Jean Sibelius. He did not on the other hand join the new musical wave that came to

Sweden after the second world war via for instance the Darmstadt school, which was then developed by the so-called Monday group in Stockholm. He did however use the twelve tone scale as a foundation occasionally in his later works, even though he applied the ideas of serial composition freely and in his own personal way.

The String quartets

John Fernström has in his string quartets, perhaps more than in any other of his works, given free rein to his experimental style as regards harmony, rhythm and colour. In the overall form the composer tends nevertheless to follow the classical pattern with four or sometimes three movements. The four string quartets presented here together give us samples of the most prominent characteristics in John Fernström's compositional style as mentioned previously. They all bear the stamp of the composer's imaginative inventiveness; a couple of examples being the spiritual first movement of Quartet IV, and the bold introduction to Quartet VII with the striking high trills in the violin against the viola and cello's pizzicato. The meditative and melancholic in his composition find expression in the slow movements of Quartets VI and VII.

Fernström adds the following explanation about the key of Quartet VI: "In the seventh gipsy key of G according to Georg Cappelen's classification (Cappelen was a music scholar in Germany at the beginning of the twentieth century). The seventh gipsy key of G means a G minor scale with added C#. Otherwise no attempt has been made to create associations with gipsy music". In Quartet VIII the composer takes the Dorian mode as a starting point but this does not, according to the composer himself, mean that he for this reason is otherwise bound by the strict demands of the sacred music style. However it is in this quartet particularly that Fernström reveals his masterly ability to treat contrapuntal forms such as fugue and canon.

String quartet IV Eb major opus 54 composed 1942, first performed 1945

String quartet VI in 7th Gipsy key of G, opus 81b composed 1946, first performed 1947

String quartet VII opus 91 composed 1950 first performed 1952

String quartet VIII in Dorian mode opus 93, composed 1952 first performed 1952.

Sten Danielsson

Translation: Penny Rosengren

Lysell Quartet

The Lysell Quartet was established in 1986 and through precision and intensity worked its way to the top of the Swedish echelon.

The violins are Bernt Lysell and Per Sandklef, the viola Thomas Sundkvist and Mikael Sjögren the cello.

The Quartet's emphasis on dynamic nuances and rich sonority has brought success at international concert tours and festivals. Press reviews have stressed the "rich tone control" and the "consummate joy of playing".

Besides the international standard repertoire the Lysell Quartet has two specialties: Swedish composers from classicism to contemporary music and the complete Beethoven String Quartets.

Among Swedish works the quartet performs the complete Franz Berwald, Wilhelm Stenhammar and Jan Carlstedt as well as pieces by Joseph Martin Kraus, Hilding Rosenberg, Bo Nilsson, to name a few.

John Fernström

(1897 1961)

John Fernström war einer der produktivsten schwedischen Komponisten seiner Generation. 98 nummierte Opus sind das Ergebnis seines musikalischen Schaffens, dazu auch eine Anzahl von Kompositionen ohne Opusnummer. Sein Werkeverzeichnis beinhaltet u. A. zwölf Symphonien, eine Anzahl anderer Orchesterwerke und Solokonzerte, Kammermusik, davon acht Streichquartette, ein Streichtrio und das oft aufgeführte Bläserquintett, außerdem Chorwerke, Sologesang und drei Opern.

Fernström war vielseitig und widmete sich auch anderen schaffenden Künsten. Sein Interesse für die Malerei nahm dabei in den 40:er Jahren fast überhand. Er studierte Kunst, hatte eine umfassende Produktion und mehrere erfolgreiche Ausstellungen. Er verfasste musiktheoretische Schriften und seine autobiographischen Anzeichnungen sind posthum unter dem Titel *Jubals Sohn und Bluterbe* herausgegeben worden.

John Fernström wurde in China geboren, wo sein Vater als Missionar tätig war. Im Alter von 10 Jahren kam er nach Schweden

um in Osby die Schule zu besuchen. Nach Musikstudien in Malmö und Stockholm wurde er 1916 als Geiger im Orchesterverein von Nordwest-Schonen in Helsingborg, heute Helsingborgs Symphonieorchester, angestellt, wo er ab 1932, nach 1939 auch als Dirigent und Intendent, wirksam war.

Nach einigen Jahren in Malmö wo er u. A. das Radioorchester in Malmö leitete und sich der Kammermusik und Komposition widmete, zog er 1943 nach Lund. Dort wurde er 1948 Leiter für die Jugendmusikschule, die er später mit einer Konservatoriumsausbildung für Musikpädagogen ergänzte. Während seiner Zeit in Lund machte John Fernström einen bedeutenden Einsatz als Pädagoge. Er gab Kurse für

Jugendmusikschulleiter und gründete das Nordische Jugendorchester, welches Er viele Jahre leitete. Dank seiner Persönlichkeit und seines universellen Könnens war er von seinen Schülern sehr geschätzt. Seine meist produktive Zeit als Komponist hatte Fernström in den 30:er, 40:er und Anfang der 50:er Jahre.

John Fernström war in einer Zeit von alten und neueren Musikstilen tätig. Man kann ihn unmöglich in ein stilistisches Fach eingliedern. Er war zur gleichen Zeit Impressionist, Romantiker und Modernist. Selbst schreibt er im Vorwort seiner Schrift *Der Tonalitätsbegriff unserer Zeit*: "Dem Künstler sollten alle Stilarten und alle Ausdrucksweisen zur Verfügung stehen. Dadurch zeigt er u. A. die Spannweite seines Geistes." Gleichzeitig sagt er auch: "dieses müssen für alle Ästheten respektlose Worte sein".

John Fernström hatte ein ausgeprägtes Formgefühl; sein Schaffen wird geprägt von technischem Können, geschickter Kontrapunktik und Instrumentationskunst, kombiniert mit Phantasie und Erfindungsreichtum. Auch wenn er einen ausgeprägt persönlichen Stil entwickelte, kann man in seinen symphonischen Werken manchmal Spuren älterer zeitgenössischer Komponisten wie Carl Nielsen und Jean Sibelius finden. Er schloß sich dagegen nicht den neuen Strömungen an,

die sich nach dem zweiten Weltkrieg, u. A. durch die Darmstadtschule nach Schweden verbreiteten und die von der späteren sogenannten Montagsgruppe in Stockholm gepflegt wurden. Fernström benutzte jedoch in seinen späteren Werken manchmal die Zwölftonserien als Grundmaterial, auch wenn er seine Kompositionen frei und persönlich durchführt.

Die Streichquartetten

John Fernström hat in seinen Streichquartetten vielleicht mehr als in seinen anderen Werken, seinem experimentierendem Stil in Bezug auf Harmonik, Rhythmik und Farblichkeit den freien Lauf gegeben. In größerer Form folgt der Komponist jedoch im Großen und Ganzen dem klassischen Muster mit vier und manchmal drei Sätzen. Die vier Streichquartette, die hier vorgestellt werden, zeigen die herausragenden Züge des Schaffens von John Fernström. Sie werden alle von phantasievолlem Erfindungsreichtum geprägt. Einige Beispiele sind z. B. der spirituelle erste Satz im Quartett Nr. IV, sowie die gewagte Einleitung des siebten Quartetts mit effektvollen Trillern in den hohen Lagen der Geigen gegenüber den Pizzicati der Bratsche und des Cellos. Das meditative und wehmütige kommt z. B. in den langsamen Sätzen

der Quartette Nr VI und VII zum Ausdruck. Fernström selbst hat zur Tonart des sechsten Quartetts die folgende Erklärung abgegeben: In der sieben Zigeunertonart auf g-laut Georg Cappelens (deutscher Musikwissenschaftler, Anfang des 20. Jahrhunderts wirksam) Klassifizierung. Die sieben Zigeunertonart auf g bedeutet die g-moll Tonleiter mit cis. Ansonsten ist keine Anknüpfung an Zigeunermusik erstrebt worden. Im Quartett Nr VIII geht der Komponist von dorisch Moll aus, aber laut Fernström selbst bedeutet dies nicht, daß er deshalb irgendwelchen kirchenmusikalischen Forderungen gerecht wird. Gerade in diesem Quartett zeigt Fernström jedoch eine Probe seiner meisterlichen Fähigkeit, kontrapunktische Formen, wie Fuge und Kanon zu behandeln.

Streichquartett Nr IV in Es-moll, opus 54.
Komponiert 1942, Uraufführung 1945

Streichquartett Nr VI in der siebten Zigeunertonart auf g, opus 81b. Komponiert 1946, Uraufführung 1947

Streichquartett Nr VII, opus 91. Komponiert 1950, Uraufführung 1952

Streichquartett Nr VIII in dorisch Moll, opus 93, Komponiert 1952, Uraufführung 1952

Das Lysellquartett

Das Lysellquartett wurde 1986 gegründet und ist heute eins der besten Streichquartette Schwedens. Präzision und Intensität begründeten den Ruf des Quartetts. Die Mitglieder sind Bernt Lysell und Per Sandklef, Geige, Thomas Sundkvist, Bratsche und Mikael Sjögren Violoncello.

Das Quartett errang mit seiner mannigfaltig schattierten Dynamik und der imponierenden Klangpalette auf Konzertreisen und bei Festspielen in Schweden und Europa grosse Erfolge. Internationale Kritiker betonten die "vollendete Tonschönheit" und die "Spielfreudigkeit wie aus einem Guss".

Das Repertoire des Lysellquartetts enthält neben den international bekannten Quartettwerken insbesondere Quartette schwedischer Komponisten von der Klassik bis in die Gegenwart sowie Beethovens sämtliche Streichquartette und alle Streichquartette von Franz Berwald, Wilhelm Stenhammar und Jan Carlstedt sowie Werke von Joseph Martin Kraus, Hilding Rosenberg, Bo Nilsson u.a.

DAPHNE 1009

Lysell Quartet