

Scandinavian Wind Quintets

C. Nielsen • Fernström • Kvandal

Oslo Wind Ensemble

Scandinavian Wind Quintets

Wind Quintet, Op. 59

Allegro molto

Adagio

Scherzo

Finale - Rondo: Vivace

John Fernström

(1897 - 1961)

Wind Quintet, Op. 34

Preludium: Largo

Presto

Adagio ma non troppo

Allegro assai

Johan Kvandal

(b. 1919)

Three Hymn Tunes, Op. 23b

Our Lord is Faithful in Life and Death

(Vor Gud er tro i liv og død)

(from Gudbrandsdalen)

Johan Kvandal

Praise to the Lord

(Lover nu Herren)

(from Nordfjord)

The Price is Greater

(Det koster mer end man først betenker)

(from Gudbrandsdalen)

Wind Quintet, Op. 43

Allegro ben moderato

Menuett

Præludium: Adagio -

Tema con variazioni

Carl Nielsen

(1865 - 1931)

The Swedish composer John Axel Fernström was born in Ichang, in China, where he spent the first ten years of his life at his father's mission station. In 1913 he entered the Malmö Conservatory and from 1916 until 1939 served as a violinist in the Helsingborg Symphony Orchestra, of which he was manager from 1932 and director of student concerts. As a violinist he had had further training as a pupil of Max Schlüter in Copenhagen and with Issay Barmas in Berlin and between 1923 and 1930 studied composition with Peder Gram in Copenhagen and in 1930 at the Sondershausen Conservatory, where he had his training as a conductor. From 1939 to 1941 he was conductor of the Malmö Radio Orchestra and from 1948 until his death in 1961 he was director of the conservatory and conductor of the symphony orchestra in Lund. In 1950 he founded the *Nordiska Ungdomsorkestern* (Nordic Youth Orchestra) and was also conductor of various choirs, including the *Lunds Kvinnliga Studentkör*. In 1953 he became a member of the Royal Swedish Academy. His study of painting in Paris led to a number of fine works in this medium, while, as a composer, he wrote twelve symphonies and three operas, two on ancient Egyptian subjects and the third a version of Calderon's *La vida es sueño* and, among many other works, settings of *Songs of the Sea*, with words taken from Tennyson, Wordsworth, Shelley and Thomas Moore.

Fernström's *Wind Quintet, Opus 59*, was written in 1943 and bears witness to his own description of his music at this time as generally tonal, classical in form, if eclectic in its attempt to provide a synthesis of contemporary styles. The first movement of the quintet opens with a single angular melodic line, at once imitated by clarinet and then by oboe and bassoon in a predominantly contrapuntal texture. The slow movement unwinds in similar fashion, as the strands of melody are interwoven. A more agitated accompaniment in the central section is followed by a return to the long-drawn melodic line and contrapuntal texture, with its Baroque imitations and suspensions. The mood changes as the flute introduces the brief *Scherzo*, with its contrasting central section. The quintet ends with a final *Rondo*, introduced in the same contrapuntally imitative fashion and containing material of some variety.

Johan Kvandal, born in Oslo in 1919, is a son of the composer David Monrad Johansen. He studied the organ and conducting at the conservatory in his native city, with lessons in theory and composition from Geirr Tveitt, before continuing his study of composition with Joseph Marx in Vienna and with Nadia Boulanger in Paris. His years in Paris, from 1952 to 1954, were of particular importance, allowing him a closer knowledge of the work of Bartók, the later compositions of Stravinsky and the compositions of Olivier Messiaen. This led to the development of his own musical language that Kvandal has described as modern tonality, after an earlier period in which he followed the prevailing current of nationalism. From 1959 to 1974 he served as organist at Vålerengen Church in Oslo. In addition to his work as a critic, he has served in an honorary capacity in a number of Norwegian musical organisations.

Kvandal started writing his *Wind Quintet, Opus 34*, in Berlin, continuing it in Hamburg and completing it at home in Norway in 1971, when it was given its first performance in Oslo. The composer tells us that the work was written for the Oslo Wind Quintet, for a token payment of 25 bottles of red wine. The first of the four movements is a *Preludium*, marked *Largo* and contains a theme that assumes later importance. This slow introductory movement moves, without a break, to a stormy *Presto* in free-rondo form, containing, at its heart, a folklore motif played in the high register by the flute. The third movement is a *passacaglia* with five variations. The coda brings back the first movement theme and this serves as a point of departure for the final rondo, which again includes an episode of folk inspiration and a fugal section. The whole work ends with the triumphant three final major chords.

Kvandal's *Three Hymn Tunes, Opus 23b*, were written for broadcasting in 1963. Two of these folk hymn-tunes, the first and the third, are from Gudbrandsdalen and the second from Nordfjord. The melodies themselves are modal, but harmonized with some daring.

The Danish composer Carl Nielsen, the leading composer of his generation in Denmark, was born in 1865, the son of a painter and village musician. As a child he had practical experience in local music-making and in 1879, after learning to play the cornet, he joined a military orchestra at Odense and by 1884 had been able, with the help of sponsors, to enter the Royal Danish Conservatory in Copenhagen as a student of violin, piano and theory. After graduation in 1886 his compositions began to win a hearing, with a significant success in 1888 for his Opus 1 *Little Suite* for strings. The following year he became a violinist in the royal chapel, broadening still further his musical experience and in particular his knowledge of the music of Wagner, a subject of his serious study in Germany in 1890. Here he began the first of his six symphonies, completed in 1892. His work as a player in the royal chapel continued until 1905, followed by a growing demand for his services as a conductor, particularly of his own works, while a state pension allowed him to turn from teaching, a hitherto necessary means of survival, to concentrate on composition. Nielsen's work as a composer includes two operas and a number of orchestral works beside his six symphonies, with concertos for violin and for clarinet. To choral works and songs may be added three published string quartets and three violin sonatas, as well as a relatively small amount of music for the piano, an instrument that he had first taught himself as a young bandsman. His musical language, as demonstrated in the symphonies, is idiosyncratic and individual, essentially tonal, but covering an extended range of keys within a tonal system, with a cogent use of rhythms that adds impetus to an idiom that is, in some ways, a reaction against romanticism, while extending post-romantic harmonic, melodic and rhythmic vocabulary.

Nielsen's *Wind Quintet, Opus 43*, a more familiar work, was written in 1922. Here the composer demonstrates his practical acquaintance with the instruments for which he is writing. It opens with an appealing *Allegro*, introduced by the bassoon and showing an idiosyncratic use of thematic and accompanying motifs which at times seem to foreshadow Stravinsky in neo-classical mood. The second movement is a *Menuett*, with a melody of classical contour and

contrapuntal accompaniment. It is followed by a *Praeludium*, a brief and poignant *Adagio*, leading to a final theme, a hymn-like melody chordally presented, and variations, the first with bassoon and horn, the second giving prominence to the flute and the third to the oboe. The lively fourth variation is followed by a display from the clarinet, punctuated by the bassoon. After this the hymn is treated chordally before the bassoon is allowed a moment of glory in a solo variation. The next variation has almost oriental colouring. After this the horn is the centre of attention in a solo variation. All join in the following variations, leading to the return of the original material.

Oslo Wind Ensemble

The members of the Oslo Wind Ensemble are the flautist Tom Ottar Andreassen, a principal in the Norwegian State Opera, Lars Peter Berg, principal oboist in the same orchestra, Arild Stav, former principal clarinetist of the Trondheim Symphony Orchestra, Hans Peter Aasen, principal bassoonist of the same orchestra and Jan Olav Marthinsen, co-principal horn-player in the orchestra of the Norwegian State Opera.

Bläserquintette aus Skandinavien

Der schwedische Komponist John Axel Fernström wurde 1897 im chinesischen Ichang geboren, wo er die ersten zehn Lebensjahre in der Mission seines Vaters verbrachte. 1913 wurde er Schüler des Konservatoriums von Malmö, und von 1916 bis 1939 war er Geiger im Symphonieorchester von Helsingborg, für das er seit 1932 auch als Manager und Leiter der Studentenkonzerte tätig war. Als Geiger studierte er bei Max Schlüter in Kopenhagen und bei Issay Barmas in Berlin, und von 1923 bis 1930 war er Kompositionsschüler von Peder Gram in Kopenhagen sowie 1930 am Konservatorium von Sondershausen, wo er auch als Dirigent ausgebildet wurde. Von 1939 bis 1941 war er Dirigent des Rundfunkorchesters Malmö, und von 1948 bis zu seinem Tode im Jahre 1961 war er Direktor des Konservatoriums und Dirigent des Symphonieorchesters von Lund. 1950 gründete er das Nordische Jugendorchester, außerdem leitete er verschiedene Chöre - unter anderem den Lunds Kvinnliga Studentkör (Frauenchor der Universität Lund). 1953 wurde er Mitglied der Königlich Schwedischen Akademie. In Paris studierte er Malerei, und auch auf diesem Gebiet hat er eine Reihe bemerkenswerter Werke geschaffen. Fernström schrieb zwölf Symphonien und drei Opern, davon zwei über alltäglich Themen und die dritte über Calderons "Das Leben ein Traum"; ferner komponierte er unter anderem die "Lieder des Meeres" auf Texte von Tennyson, Wordsworth, Shelley und Thomas Moore.

Fernströms Bläserquintett op. 59 entstand 1943 und bestätigt die Worte des Komponisten, wonach seine Werke damals durchweg tonal, klassisch in der Form und eklektisch in ihrem Bemühen waren, eine Synthese zeitgenössischer Stile zu finden. Der erste Satz des Quintetts beginnt mit einer eckigen Melodielinie, die sofort von der Klarinette imitiert und dann von Oboe und Fagott in vornehmlich kontrapunktischem Satz übernommen wird. Der langsame Satz entwickelt sich in ähnlicher Weise - auch hier sind die melodischen Linien miteinander verflochten. Einer bewegteren Begleitung im Mittelabschnitt folgt die Rückkehr zu der lang ausgespannenen Melodie und der Kontrapunktik mit ihren barocken Imitationen

und Vorhalten. Die Stimmung ändert sich, wenn die Flöte das kurze Scherzo einleitet. Das Quintett endet mit einem abschließenden Rondo, das wiederum in der kontrapunktischen Façon der ersten Sätze gehalten ist.

Johan Kvandal wurde 1919 in Oslo als Sohn des Komponisten David Monrad Johansen geboren. Er studierte Orgel und Dirigieren am Konservatorium seiner Heimatstadt und erhielt außerdem Unterricht in Komposition und Theorie bei Geirr Tveitt, ehe er seine Ausbildung bei Joseph Marx in Wien und bei Nadia Boulanger in Paris begann. Die Pariser Jahre 1952 - 1954 waren für ihn von besonderer Bedeutung, denn hier lernte er die Musik Bartóks, die späteren Werke Strawinskys und die Kompositionen von Olivier Messiaen genauer kennen. So entwickelte sich - nach einer frühen Phase des kompositorischen Nationalismus - seine eigene musikalische Sprache, die Kvandal als moderne Tonalität bezeichnet hat. Von 1959 bis 1974 war Kvandal Organist an der Valerengen-Kirche von Oslo. Außerdem arbeitete er als Musikkritiker und ehrenamtlich bei einer Reihe norwegischer Musikinstitutionen.

Kvandal begann mit seinem Bläserquintett op. 34 in Berlin; danach arbeitete er an der Partitur in Hamburg, und schließlich beendete er das Werk 1971 in Norwegen. Seine Uraufführung erlebte das Quintett in Oslo. Der Komponist berichtet, daß das Werk für das Oslo Wind Quintet geschrieben wurde und daß das symbolische Honorar in 25 Flaschen Rotwein bestand. Der erste Satz ist ein Präludium mit der Tempobezeichnung Largo; hier wird ein Thema vorgestellt, daß sich später als bedeutsam erweisen wird. Diese langsame Einleitung geht ohne Unterbrechung in ein stürmisches Presto in freier Rondo-Form über; im Mittelteil hören wir ein Motiv aus der Folklore, das die Flöte in ihrem hohen Register spielt. Der dritte Satz ist eine Passacaglia mit fünf Variationen. Die Coda wiederholt das Thema des ersten Satzes, und damit beginnt das abschließende Rondo, das wiederum eine folkloristische Episode und außerdem einen Fugato-Abschnitt enthält. Das ganze Werk endet mit drei triumphalen Dur-Akkorden.

Seine Drei Hymnen op. 23b schrieb Kvandal für eine Rundfunksendung im Jahre 1963. Die erste und die letzte dieser drei volkstümlichen Melodien stammen aus Gudbrandsdalen, die zweite aus Nordfjord. Die Melodien selbst sind modal, doch recht kühn harmonisiert.

Carl Nielsen, ohne Frage der führende dänische Komponist seiner Generation, wurde 1865 als Sohn eines Malers und Dorfmusikers geboren. Als Kind konnte er praktische musikalische Erfahrungen sammeln, und 1879 wurde er Mitglied der Militärkapelle von Odense, wo er das Kornett spielte. 1884 konnte er mit Hilfe einiger Gönner zur Ausbildung an das Konservatorium von Kopenhagen gehen, wo er Violine, Klavier und Theorie studierte. Nach seinem Examen im Jahre 1886 stellten sich allmählich die ersten kompositorischen Erfolge ein - vor allem seine Kleine Suite op. 1 für Streicher hinterließ einen positiven Eindruck. Während der nächsten Jahre war er Geiger an der Königlichen Kapelle, während er zugleich seine musikalischen Kenntnisse systematisch vertiefte und sich besonders mit dem Werk Richard Wagners auseinandersetzte, während er sich 1890 in Deutschland aufhielt. Hier begann er mit der Arbeit an seiner ersten Symphonie, die 1892 abgeschlossen wurde. Bis 1905 spielte er in der Königlichen Kapelle, dann erfuhr er als Dirigent (vor allem seiner eigenen Werke) eine immer größere Nachfrage, und mittels einer staatlichen Pension konnte er sich ganz auf das Komponieren verlegen. Zu seinen Werken gehören unter anderem zwei Opern, sechs Symphonien sowie weitere Kompositionen für Orchester und je ein Violin- und ein Klarinettenkonzert. Zu nennen sind ferner drei Streichquartette und drei Violinsonaten. Nielsen war ein ausgesprochener Individualist, im wesentlichen tonal, doch im Rahmen der Tonalität außerordentlich experimentierfreudig. Im Laufe der Entwicklung kehrte er sich immer weiter von der Spätromantik ab.

Sein Bläserquintett op. 43 schrieb Carl Nielsen im Jahre 1922. Hier zeigt der Komponist seine praktische Erfahrung im Umgang mit den Instrumenten. Das Werk beginnt mit einem herrlichen Allegro, das vom Fagott eingeleitet wird und bisweilen auf die neoklassizistische Musik Igor Strawinskys hinzuweisen scheint.

Der zweite Satz ist ein Menuett mit einer klassisch konturierten Melodie und einer kontrapunktischen Begleitung. Es folgt ein Präludium, ein kurzes Adagio, das zum Thema des Schlußsatzes überleitet. Diese hymnenartige Melodie wird nun verschiedenen Variationen unterzogen. Zunächst dürfen sich Fagott und Horn des Themas annehmen, dann sind Flöte bzw. Oboe die Hauptdarsteller. In der vierten Variation ist die Klarinette an der Reihe, die vom Fagott begleitet wird. Es schließt sich eine akkordische Version des Hymnus an, dann präsentiert das Fagott seine Solovariation, worauf es im nächsten Abschnitt beinahe orientalisch zugeht. Die vorletzte Variation ist dem Horn vorbehalten, und schließlich gibt es ein Tutti, das mit der Wiederholung des Themas beendet wird.

© 1994 Cris Posslac

Carl Nielsen, John Fernström, Johan Kvandal

Quintettes à vents

D'une richesse surprenante, le répertoire pour ensembles de vents demeure souvent méconnu des mélomanes. Au XXème siècle les pays scandinaves ont vu éclore nombre de partitions de cette catégorie.

Des trois compositeurs réunis dans le programme de ce CD, le nom de Carl Nielsen est certainement le plus familier pour le public.

Principal représentant de la musique danoise dans la période post-romantique, il vit le jour dans un milieu très modeste. En 1884, il parvint à entrer au Conservatoire de Copenhague où il étudia le violon et la composition. Par la suite des voyages en Europe lui permirent d'élargir sa culture musicale.

Nielsen est d'abord connu pour sa production orchestrale. Il a en effet signé six symphonies - parmi lesquelles la célèbre 4ème "*Inextinguible*" dont l'écriture se révèle très intéressante, du point de vue tonal en particulier. A plusieurs reprises, le musicien s'intéressa aux instruments à vents. Dans le domaine concertant il destina un opus à la flûte et un autre à la clarinette et en musique de chambre il écrivit la *Serenata in vano* (pour clarinette, basson, cor, violoncelle et contrebasse) en 1914, puis le *Quintette op. 43* en 1921-22.

Oeuvre tardive de Nielsen, cet ouvrage compte parmi les temps forts de sa production et réunit flûte, hautbois (cor anglais dans le *Praeludium*), clarinette, basson et cor. L'art avec lequel le compositeur y exploite les timbres instrumentaux aboutit à une texture sonore étonnante de finesse, de transparence et d'équilibre qui captive l'oreille dès l'*Allegro* introductif. Un *Menuet* plein d'alacrité assure la transition avec le *Praeludium* dont la couleur sombre est en partie due au remplacement du hautbois par le cor anglais. Ce bref épisode mène au *Tema con variazioni* conclusif où, sur un motif d'origine populaire, Nielsen construit une série de onze variations d'une poésie et d'une variété d'atmosphère remarquables.

John Fernström vit le jour en Chine en 1897 et y passa une dizaine d'années. Lorsque sa famille regagna l'Europe, il étudia à Malmö, Copenhague et Berlin, ajoutant à l'étude du violon celle de la composition et de la direction d'orchestre. L'artiste suédois occupa des fonctions importantes (directeur du Conservatoire de Lund, etc.) dans la vie musicale de son pays jusqu'à son décès en 1961. On doit à Fernström douze symphonies, trois opéras, huit quatuors à cordes et d'autres pages de musique de chambre telles que ce *Quintette pour vents op. 59* qui vit le jour en 1943. Dans sa démarche de compositeur, Fernström affirmait rechercher la fusion entre une harmonie aux couleurs impressionnistes et des principes formels classiques. C'est ce que reflète l'*Opus 59* conçu selon une coupe traditionnelle *Allegro molto-Adagio-Scherzo-Finale Rondo* et dont les coloris délicats rappellent que Fernström fut aussi un peintre talentueux.

Autre représentant de la musique scandinave de ce siècle, mais norvégien cette fois, Johan Kvandal (né en 1919) a étudié l'orgue et la direction d'orchestre au Conservatoire d'Oslo avant d'aller perfectionner son métier de compositeur auprès de Joseph Marx à Vienne et de Nadia Boulanger à Paris. Par la suite il s'est consacré à la composition parallèlement à la critique musicale et à des activités au sein d'organismes tels que l'Association des Compositeurs Norvégiens. La production de Kvandal est dominée par la musique vocale et de chambre. Dans ce dernier domaine il a destiné plusieurs partitions aux instruments à vents telles que le *Quintette op. 74* ou les trois *Chants populaires sacrés op. 23b*, qui reflètent l'attirance du musicien envers les sources populaires de son art.

© 1994 Frédéric Castello