

Carl August Nielsen

(b. Nørre Lyndelse, Funen, June 9, 1865 – d. Copenhagen October 3, 1931)

Saga-Drøm

op. 39, “Saga Dream”

First performance: April 6, 1908

The unquestioned giant of Danish music was Carl Nielsen, a native son from the island of Funen, near Odense (the birthplace of Hans Christian Andersen). This rugged individualist bridged the romantic and modern eras by means of an assertive, athletic style in instrumental composition with roots in diatonic harmony but with a bold, far-ranging sense of key relationships. He has less in common with late-romantic Germanic opulence than with the independent outlook of such contemporaries as Leoš Janáček and Albert Roussel.

Although he was an active performer throughout his life, first as a boy in a local military band, and later as an orchestral violinist, Nielsen began to receive recognition as a composer after the premiere of his first symphony in 1894. From 1901-1927, he received a modest state pension to augment his violinist’s salary, and this allowed him to stop taking private pupils. From 1903-1925 he also received an annual retainer from his publisher, Wilhelm Hansen Edition.

As a composer, he is especially admired for his six symphonies, his Wind Quintet, and his concertos for violin, flute, and clarinet. Saga-Drøm is from his middle period, during which he focused more on short orchestral works, cantatas, and incidental music. Just after composing Saga-Drøm, Nielsen succeeded Svendsen as conductor of the Royal Orchestra in Copenhagen and held this post from 1909-1915. He was also invited by Swedish composer/conductor Wilhelm Stenhammar (1871-1927) to conduct his own symphonies with the Gothenburg Symphony Orchestra.

Early Years

Born into a family of twelve children on a small Danish island, Nielsen was surrounded by music. His father, Niels Jørgensen, was an amateur fiddler and cornet player. His mother, Maren Kirstine Johansen, sang to him regularly as a child, and his uncle was a composer and performer of popular music. Nielsen learned the violin and piano; he played bugle and alto trombone in the 16th Battalion band in Odense in his teens. Brass instruments became a key component of his larger compositions, including his later symphonies. He accompanied his father on violin at local dances and continued studies in composition and violin at the Royal Conservatory in Copenhagen from 1894-1886. From 1889-1905, he played in the second violin section of the Royal Danish Orchestra and taught violin lessons.

Nielsen as Symphonist

Nielsen is best known for his six symphonies, although he originally composed at the piano in 2-3 staves. During his visit to Italy (1899-1900), he transitioned from short scores to writing full orchestration while composing his opera *Saul og David*. His music initially had a neo-classical sound, but became increasingly modern as Nielsen developed his own approach to what scholar Robert Simpson called progressive tonality, slipping from one key to another. Typically, he would end a work in a different key than it began, often as an outcome from a struggle, as in his symphonies. He frequently blended folk-like melodies with Baroque counterpoint and modern harmonies including bitonality.

Nielsen used the term “objektivering” to describe his aesthetic approach giving instrumentalists some freedom of interpretation. His concertos for flute and clarinet and the Wind Quintet, op. 43 were written for five musicians who he knew well, and each solo part allows for a lot of interpretive freedom. Some of

his works exhibit sections in free meter: his Symphony No. 5 uses a snare drummer to interrupt the orchestra, playing “ad lib. and out of time,” with the intention of “destroying the music.” In *Saga-Drøm*, Nielsen included “four cadenzas for oboe, clarinet, bassoon, and flute which run quite freely alongside one another, with no harmonic connection, and without my marking time. They are just like four streams of thought, each going its own way – differently and randomly for each performance – until they meet in a point of rest, as if flowing into a lock where they are united.” This free cadenza was reviewed in the *Kristeligt Dagblad* as “an intermezzo of a kind that can hardly be described in musical terms: it sounded more like an orchestra tuning up for a concert.”

Nielsen and the Tone Poem

Generally speaking, Nielsen took a dim view of program music; in his 1925 book *Living Music*, Nielsen wrote that music was an art for listening without the need for “flowers, posturing, nor philosophizing... To think thoughts, glow in colours, or speak in allusive metaphors is beyond its power... still less is it capable of expressing an entire, long, coherent program.” However, a few of his works from the early twentieth century, such as the *Helios Overture* (1903) depicting the rise, noonday, glory, and retreat of the Aegean sun and *Pan and Syrinx* (1918) based on Ovid’s *Metamorphoses* have strong programmatic connotations.

Later short works include his rhapsodic overture *En Fantasirejse til Færøerne/An Imaginary Trip to the Faroe Islands* combining Faroese folk melodies and freely composed music representing a sea voyage, and the suite from his incidental music for Adam Oehlenschläger’s production of *Aladdin* (1919) at the Royal Theatre in Copenhagen.

Saga-Drøm

Also known as “The Dream of Gunnar,” this enjoyable short symphonic poem was inspired by the old Norse *Njal’s Saga* from Iceland. The late 13th-century saga, considered the peak of the saga tradition due to its length and complexity, was available in to Nielsen in a translation by N. M. Petersen. The composer quoted one line from Petersen’s translation on the first page of his autograph score: “Now Gunnar dreams; let him enjoy his dream in peace.” In an interview with *Politiken*, he commented, “I am so fond of the work. It is kept almost piano all the time and musically it is very radical. It depicts the dream of Gunnar of Hlidarende, the marvelous figure from *Njal’s Saga* who plundered and slaughtered, yet was still made of finer stuff and was ahead of his time. He dreams of a brighter, better future for mankind, and I have tried, in muted tones, to give voice to the strange ideas engendered in the dream.”

Nielsen built the first theme for clarinet and viola from a French horn melody in his incidental music for Ludvig Holstein’s drama *Tove* (1907-1908). It contains passages calling up the ghost of J. P. E. Hartmann, particularly in the concluding pages, where brass instruments mingle darkly with the strings. The two projects were composed simultaneously, and Nielsen signed off the fair copy of *Saga-Drøm* on April 1, 1908, just after completing the *Tove* music, and a few days before the scheduled premiere of the *Saga*.

Njal’s Saga deals with some of the blood feuds in the Icelandic Commonwealth, and is filled with omens and prophetic dreams. The events described take place between 960 and 1020, and focus on the friends Njáll Þorgeirsson, a lawyer and sage, and Gunnarr Hámundarson, a warrior. After killing two men in the same family, Gunnarr and Kolskeggr agree to be exiled from Iceland for three years. On the way out, Gunnarr calls for a rest stop and falls into a troubled sleep. He dreams that wolves attack and one of his party is killed. After waking, he looks homeward and, touched by its beauty, resolves not to leave, becoming an outlaw.

Premiere and Reception

Saga-Drøm was first performed at the Musikforeningen (Music Society) in Copenhagen on April 6, 1908 under the composer’s baton. Some reviews were unfavorable, with the *Dannebrog* reporting, “It is not music at all, nothing but juxtapositions of sounds and an eternal build-up from pianissimo to fortissimo.”

William Behrend (in the Illustreret Tidende) conceded that the piece had a “highly stimulating effect,” but criticized it for lacking proportions. The Vort Land ran a positive assessment by Robert Henriques: “It is as much the daydreaming of a fantasist as a sleeping dream that the composer wanted to depict. The entire piece presents a clash between the reality of life (the fugato movement) and life as a preparatory stage for an afterlife (the chorale).” He praised the “serious, penetrating language” and the “free cadenza” section, suggesting “Nielsen has tried definitely to paint the confusion that seizes us when one idea after another rushes through our heads.”

Publications

Nielsen wrote two books: a book of essays on music (Living Music, 1925) and one about his youth (Min Fynske Barndom/My Childhood on Funen, 1927), which was made into a docu-drama in 1994. Nielsen’s works are sometimes referred to by FS numbers, from the 1965 catalogue compiled by Dan Fog and Torben Schousboe. Peter Hauge edited Nielsen’s orchestral scores for the Carl Nielsen critical edition, and Saga-Drøm appears in vol. 2. Orchestral parts are available from Wilhelm Hansen Edition.

Nielsen did not record any of his works, as he did not believe in the medium. However, three younger conductors who had worked with him, Thomas Jensen, Launy Grøndal, and Erik Tuxen, did record most of his orchestral works with the Danish Radio Symphony Orchestra. These are considered the most “authentic” Nielsen available and all have been re-released on CD by Dutton Records (UK) and Danachord Records (Denmark).

Laura Prichard, 2012

For performance material, please contact Wilhelm Hansen Edition, Copenhagen.

Carl August Nielsen

(geb. Nørre Lyndelse, Fünen, 9. Juni 1865 – gest. Kopenhagen 3. Oktober 1931)

Saga-Drøm

op. 39, „Sagentraum“

Erstaufführung: 6. April 1908

Der unbestrittene Gigant der dänischen Musik war Carl Nielsen, gebürtig von der Insel Fünen nahe Odense (dem Geburtsort von Hans Christian Andersen). Dieser schroffe Individualist verband das Romantik mit der Moderne mit seinem bejahenden, athletischen Stil in Kompositionen, die in der Diatonik wurzelten, kühn und weitreichend in ihrem Sinn für die Beziehungen zwischen den Tonarten. Nielsen hatte weniger gemeinsam mit der Opulenz der deutschen Spätromantik, sondern mit den unabhängigen Visionen von Zeitgenossen wie Leoš Janáček and Albert Roussel.

Obwohl Zeit seines Lebens ein aktiver Bühnenkünstler, erst als Knabe in einer lokalen Militärkapelle, später als Geiger in Orchestern, gewann er erste Beachtung als Komponist 1894 nach der Premiere seiner Symphonie Nr.1. 1901 bis 1927 besserte er seinen Musikerlohn durch eine schmale staatliche Pension auf, was ihm erlaubte, seinen Privatunterricht einzustellen. Auch zahlte ihm sein Verleger, die Wilhelm Hansen Edition, von 1903 bis 1925 jährlich einen Vorschuss.

Als Komponist gilt die besondere Anerkennung seinen sechs Symphonien, dem Bläserquintett und Konzerten für Violine, Flöte und Klarinette. Saga-Drøm entstammt seiner mittleren Periode, während derer er kurze Orchesterwerke, Kantaten und Bühnenmusik schuf. Kurz nach der Vollendung von Saga-Drøm löste Nielsen Svendsen als Dirigent des Königlichen Orchesters in Kopenhagen ab und blieb in dieser Position von 1909 bis 1915. Auch lud er den schwedischen Komponisten Wilhelm Stenhammar (1871-1927) ein, seine eigenen Symphonien mit dem Gothenburg Symphonieorchester zu dirigieren.

Frühe Jahre

Inmitten 12 Geschwistern auf einer kleinen dänischen Insel geboren, war Nielsen von Musik umgeben. Sein Vater Niels Jørgensen war ein Amateurgeiger und Kornetspieler. Seine Mutter Maren Kirstine Johansen sang ihm als Kind regelmässig vor, und sein Onkel war Komponist und Musiker von populärer Musik. Nielsen lernte Geige und Klavier, als Jugendlicher spielte er Horn und Altposaune in der Kapelle des 16. Batallions in Odense. So wurden Blechblasinstrumente zu Schlüsselinstrumenten in seinen grösseren Werken, darunter auch in den späten Symphonien. Er begleitete seinen Vater auf der Geige bei Tanzvergnügen und setzte das Studium der Komposition und Geige von 1886 bis 1894 am Königlichen Konservatorium in Kopenhagen fort. 1889 bis 1905 spielte er zweite Violine im Königlichen Dänischen Orchester und gab Geigenstunden.

Nielsen als Symphoniker

Am bekanntesten war Nielsen, der eigentlich am Klavier in zwei bis drei Notensystemen komponierte, für seine sechs Symphonien. Während einer Italienreise (1899-1900) liess er die kurzen Partituren hinter sich und begann, für grosse Besetzungen zu schreiben, während er an seiner Oper *Saul og David* arbeitete. Ursprünglich in neo – klassischem Idiom verwurzelt, wurde seine Musik immer moderner, als Nielsen seinen eigenen Ansatz zu „progressiver Tonalität“ entwickelte, wie es der Gelehrte Robert Simpson nennt, das heisst das Übergehen von einer Tonart in die andere. Typisch war, dass Nielsen ein Werk in einer anderen Tonart beendet, als es begann, oft als Ergebnis eines Kampfes, wie in seinen späten Symphonien. Häufig mischt er Volksmelodien mit barockem Kontrapunkt und modernen Harmonik, darunter Bitonalität.

Nielsen beschreibt seine ästhetisches Vorgehen, das den Solisten eine gewisse Freiheit der Interpretation gewährt, mit dem Begriff „objektivering“. Die Konzerte für Flöte und Klarinette und sein Bläserquintett, op. 43 waren für fünf Musiker geschrieben, allesamt gute Bekannte, und jeder Solopart erlaubt dem Musiker gestalterische Freiheit. Manche Werke enthalten Teile in freiem Tempo; in seiner Symphonie Nr. 5 findet man eine Snare - Drum, die das Orchester unterbricht, „ad lib. gespielt und ausserhalb des Metrums“ mit der Absicht, „die Musik zu zerstören“. In *Saga-Drøm* entwirft Nielsen „vier Kadenz für Oboe, Klarinette, Fagott und Flöte, die sich frei nebeneinander entfalten, ohne harmonische Verbindung und ohne meine Zeitvorgabe. Lediglich vier Gedankenströme, jeder geht seinen eigenen Weg – unterschiedlich und zufällig bei jeder Aufführung – bis sie in einem Ruhepunkt zusammenfinden, als rasteten sie irgendwo wieder ein, wo sie vereint sind.“ Diese freie Kadenz wurde im *Kristeligt Dagblad* beschrieben als „ein Intermezzo einer Art, die schwerlich in musikalischen Begriffen beschrieben werden kann: es klang mehr wie ein Orchester, das sich für Konzert einstimmt.“

Nielsen und das Tongedicht

Generell hielt Nielsen wenig von Programmmusik; in seinem Buch *Lebendige Musik* (1925) schreibt er, dass Musik eine Kunst sei, der man zuhöre, sie brauche keine „Blumen, kein Getue, auch keine Philosophiererei ... es liegt nicht in ihrer Macht, Gedanken zu denken, in Farben zu glühen oder in ansprechenden Metaphern zu sprechen ... noch weniger ist es ihr möglich, ein vollständiges, langes und zusammenhängendes Programm zu formulieren.“ Dennoch findet man in seinem Oeuvre Werke aus dem frühen 20. Jahrhundert mit stark programmatischem Ansatz, wie die *Helios Ouvertüre* (1903), die das Aufgehen, Mittag, die Pracht und den Untergang der ägäischen Sonne schildert, und *Pan und Syrinx* (1918) nach Ovids Metamorphosen.

Spätere kurze Werke, darunter die rhapsodische Ouvertüre *En Fantasirejse til Færøerne*/Eine Phantasiereise zu den Färöer - Inseln, verbinden volkstümliche Melodien von den Inseln und frei komponierte Musik, die eine Seereise bebildern, ausserdem die Suite aus seiner Bühnenmusik zu Adam Oehlenschlägers Produktion *Aladdin* (1919) am Königlichen Theater in Kopenhagen.

Saga-Drøm.

Auch bekannt als "Gunnars Traum", ist dieses erfreuliche kleine Tongedicht inspiriert von der isländischen Sage Njal's Saga. Diese Überlieferung aus dem 13. Jahrhundert, in ihrer Länge und Komplexität der Höhepunkt einer Sagentradition, las Nielsen in der Übersetzung von N.M. Petersen. Der Komponist zitiert eine Zeile auf der ersten Seite seines Autographs: "Nun träumt Gunnar; lasst ihn seine Träume in Frieden geniessen". In einem Interview mit Politiken sagt er: "Ich bin so stolz auf das Werk. Es ist fast durchgehend piano gehalten und musikalisch sehr radikal. Es beschreibt den Traum von Gunnar aus Hlidarende, eine herrliche Figur aus Njal's Saga, der plünderte und abschlachtete, dennoch von feinerem Stoff war und seiner Zeit weit voraus. Er träumt von einer lichterem, besseren Zukunft für die Menschen, und ich habe versucht, in gedämpften Klängen den fremdartigen Ideen, die sich in seinem Traum verwirklichen, eine Stimme zugeben."

Nielsen baute sein erstes Thema für Klarinette und Bratsche auf einer Melodie für Wadhorn auf, welche er für die Bühnenmusik zu Ludvig Holsteins Drama Tove (1907-1908) schrieb. Hier finden sich Passagen, die den Geist von J. P. E. Hartmann heraufbeschwören, besonders auf den abschliessenden Seiten, wo sich Blechbläser dunkel mit Streichern mischen. Die Stücke entstanden gleichzeitig, Nielsen schloss die letzte Kopie von Saga-Drøm am 1. April 1908 ab, kurz nachdem er die Tove – Musik vollendet hatte, wenige Tage vor der anberaumten Premiere von Saga-Drøm.

Njal's Saga handelt von einigen blutigen Stammesfehden innerhalb des isländischen Gemeinwesens, eine Sage voller Omen und prophetischer Träume. Die Erzählung spielt sich zwischen 960 und 1020 ab und handelt von den Freunden Njáll Porgeirsson, einem Rechtsgelehrten und Weisen und dem Krieger Gunnarr Hámundarson. Nachdem sie zwei Männer aus der gleichen Familie getötet haben, stimmen Gunnarr and Kolskeggr zu, Island für ein dreijähriges Exil zu verlassen. Auf dem Weg in das Exil verlangt Gunnarr nach einer Pause und fällt in einen unruhigen Schlaf. Sein Traum erzählt, wie Wölfe angreifen und einer der Seinen getötet wird. Nachdem er aufgewacht ist, schaut er auf seine Heimat zurück, und gerührt von deren Schönheit beschliesst er, sie nicht zu verlassen, sondern ein Gesetzloser zu werden.

Premiere und Rezeption

Saga-Drøm wurde in der Musikforeningen (Musik Gesellschaft) in Kopenhagen am 6. April 1908 uraufgeführt, mit Nielsen als Dirigent. Einige Kritiken waren abweisend, so berichtet Dannebrog: "Es handelt sich hier keineswegs um Musik, nichts als eine Gegenüberstellung von Klang und ein nichtabreissender Strom von pianissimo zum fortissimo." William Behrend (in Illustreret Tidende) räumte ein, dass das Stück eine "höchst stimulierende Wirkung" habe, aber kritisierte seinen Mangel an Proportion. Vort Land veröffentlichte eine positive Reaktion von Robert Heriques: "Es ist sowohl der Tagtraum eines Fantasten wie auch ein echter Traum, den der Komponist hier beschreiben will. Das gesamte Stück präsentiert einen Bruch zwischen dem tatsächlichen Leben (der fugato Satz) und einem Leben als Vorbereitung auf das Jenseits (der Choral)." Er lobte die "ernste, eindringliche Sprache" und die "freie Kadenz" und fährt fort: "Zweifellos hat Nielsen versucht, die Verwirrung zu schildern, die uns erfasst, wenn eine Idee auf die andere durch unseren Kopf jagt".

Veröffentlichungen

Nielsen schrieb zwei Bücher: eines davon mit Essays über Musik (Lebendige Musik, 1925) und ein weiteres über seine Jugend (Min Fynske Barndom/Meine Kindheit auf Fünen, 1927), das zu einem Doku – Drama im Jahr 1994 verarbeitet wurde. Manchmal werden Nielsens Werke mit einer FS – Nummer bezeichnet, nach dem 1965er Katalog, der von Dan Fog und Torben Schousboe zusammengestellt wurde. Peter Hauge gab Nielsens Orchesterwerke für die Carl Nielsen Gesamtausgabe heraus, worin Saga-Drøm im Band 2 zu finden ist.

Nielsen nahm keines seiner Werke auf, denn er glaubte nicht an das Medium. Jedoch spielten drei jüngere Dirigenten, die mit ihm gearbeitet hatten, Thomas Jensen, Launy Grøndal, and Erik Tuxen, die meisten seiner Kompositionen mit den Dänischen Radio Symphonie Orchester ein. Diese Aufnahmen werden als der "authentischsten" Nielsen betrachtet, und alle wurden auf Cd von Dutton Records (UK) und

Danachord Records (Dänemark) wiederveröffentlicht.

Laura Prichard, 2012

Wegen Aufführungsmaterial wenden Sie sich bitte an die Wilhelm Hansen Edition, Kopenhagen.