

BRUCKNER · SYMPHONY NO. 3
WAGNER · TANNHÄUSER OVERTURE
GEWANDHAUSORCHESTER · ANDRIS NELSONS

ANTON BRUCKNER (1824–1896)
SYMPHONY NO. 3 IN D MINOR WAB 103
D-MOLL · EN RÉ MINEUR
1888/89 version · Edition: Leopold Nowak

❶	1. Mehr langsam, Misterioso	23:49
❷	2. Adagio, bewegt, quasi Andante	16:42
❸	3. Ziemlich schnell – Trio	7:03
❹	4. Allegro	13:03

❺	RICHARD WAGNER (1813–1883)
TANNHÄUSER: OVERTURE | 15:11 |
|---|--|-------|

Gewandhausorchester Leipzig
ANDRIS NELSONS

*Gewandhaus
Orchester*

LIVE RECORDING

“BRUCKNER’S MUSIC LIFTS THE SOUL”

Faith, doubt, selflessness, anguish, compassion, salvation: all these, for Andris Nelsons, are reflected in Anton Bruckner’s symphonies. As he embarks on the Symphony No. 3, written in the shadow of Wagner, he reflects on the unique experience that the composer’s vast sonic architecture can offer. “There is a great sense of a journey in each symphony,” he says. “Every time you conduct one, the path offers new revelations. Which path you take often depends on external factors: the atmosphere of the concert hall, the space, the way you feel – but it is always emotionally fulfilling. You feel you have reached a higher spiritual goal.”

Bruckner’s music, he suggests, touches on the search for a meaning behind life and death. “There is a consistent mystical, transcendental feeling based on belief in a higher being, regardless of religious affiliation,” he says. “Bruckner’s music lifts the soul. It is not egotistical: it does not centre on the hardships he faced, but offers the listener an alternative journey to the highest sphere. It shares the idea of qualities necessary for every journey through life: patience, modesty, selflessness.” Undertaking the complete Bruckner symphonies is a great challenge and for Nelsons a deeply personal one. “Bruckner is very close to my heart: I too am concerned with his philosophical and existential questions, perhaps because of my own Christian background,” he says. “These are expressed, addressed and experienced in his symphonies.”

The Symphony No. 3 is dedicated to Wagner and makes audible references to his operas. “Bruckner loved Wagner’s music: he saw its greatness, merits and achievements,” says Nelsons. “He recognized this was mystical

music, going beyond human intellect.” This symphony exists in three versions: “Although the original version is longer and has more Wagnerian moments, you still feel the influence of Wagner’s harmony, power and timbres in the revised version we have recorded,” says Nelsons. “Some elements are reminiscent of *Tristan und Isolde*, particularly in the second movement, and I can feel the influence of *Tannhäuser*, especially in the final movement.”

Wagner has a strong connection with the Gewandhausorchester: the composer was born in Leipzig, spent his formative years there and witnessed his works performed at the Gewandhaus. “For me,” Nelsons says, “Wagner also has personal significance: *Tannhäuser* was the first opera I attended as a child in Riga, where Wagner also had lived, and this was a profound, spiritual experience. *Tannhäuser* not only influenced Bruckner’s Third Symphony, but it is also filled with religious questions, symbols and significance.” Therefore he sees this symphony and the *Tannhäuser* Overture as an organic pairing.

Nevertheless Nelsons regards the Symphony No. 3 as the symphony in which Bruckner truly established his own language. “In the first two symphonies, he still seems to be searching,” he says, “but this is a very fundamental work.” It had a chequered history nonetheless: “Its premiere in Vienna was a disaster, and Bruckner suffered a lot because of it. Yet in many ways he was ahead of his time and much misunderstood.”

Indeed, Bruckner’s nature perhaps demands a special attitude: “You must kill your ego to perform Bruckner,” Nelsons says. “He does not convey one truth, but rather compels the listener to follow his mystical path – a pilgrimage of sorts that will bring him closer to God. This notion is particularly evident in this symphony’s second movement, perhaps the work’s emotional core.”

That spirituality is balanced by Bruckner's humanity: "This human quality is also evident, especially in the third movement. Here influences of folk music can be heard, and the music transports the listener to an oasis of human dreams and desires. Bruckner's personal life was complicated, and particularly in the Trio section of the third movement, his dreams of love become tangible. Bruckner was also a man of humour, he enjoyed his beer and, more importantly, he held so much love within a very big heart, yet could not fulfil this love in his private life."

Throughout the cycle of symphonies Bruckner's spiritual and existential concerns remain consistent: "Devotion to God is constantly present, along with his interest in the existential, and allegedly he wanted to dedicate his final symphony, No. 9, 'to God the beloved'. We can never know what happens after we die; and Bruckner, despite his faith, also has his doubts. There is a balance between his journey to a realm he believes in, promised by Christianity, and his fear of God's anger, his human fallibility. When I listen to Bruckner, I feel much safer in life: this is a man who shares his experience in order to leave us closer to God. Yet perhaps the existential question of what follows after life is answered by Bruckner's spreading of an inherent, reassuring certainty, held within the mystical concept of so-called paradise. There is a reason to live, there is a cause, and a result. You feel this in Bruckner's music, and he helps you to deal with your doubts. His music is not limited to one age group, or one religion. He speaks to all people."

Nelsons adds: "I am honoured and excited to be recording all the symphonies with the Gewandhausorchester and Deutsche Grammophon, so that we can follow the development of Bruckner's thoughts throughout his life. The Gewandhausorchester is one of the world's oldest orchestras, possessing a

strong and special historical development with its connections to Bach and its Bruckner tradition. It is one of the best orchestras in the world, yet has such modesty, displaying a great understanding of the immense spirituality within Bruckner's works. Performing with these musicians is a fascinating and remarkable experience. This cycle is evolving into a pure dedication to Bruckner's music."

Jessica Duchon

»BRUCKNERS MUSIK ERHEBT DIE SEELE«

Glaube, Zweifel, Selbstlosigkeit, Angst, Mitgefühl, Erlösung: All dies kann man nach Meinung von Andris Nelsons in den Symphonien von Anton Bruckner hören. Im Zusammenhang mit der Dritten Symphonie, entstanden unter dem Eindruck von Wagners Musik, versucht der Dirigent zu beschreiben, was so einmalig ist an Bruckners grandioser Klangarchitektur: »Jede dieser Symphonien ist wie eine große Reise, und wenn man sie dirigiert, macht man jedes Mal wieder neue Entdeckungen. Für welchen Weg man sich letztlich entscheidet, hängt oft von äußeren Faktoren ab: der Stimmung im Konzertsaal, dem Raum an sich, wie man sich an dem jeweiligen Tag fühlt – aber die Reise ist immer eine emotionale Bereicherung. Am Ende spürt man, dass man eine neue Ebene der Spiritualität erreicht hat.«

Seiner Meinung nach erzählt Bruckners Musik von der Suche nach dem Sinn des menschlichen Lebens und Sterbens. »Man spürt in ihr immer etwas Mystisches, Transzendentes, das aus dem Glauben an ein höheres Wesen resultiert, ganz unabhängig von einer bestimmten Religionszugehörigkeit«, so Nelsons. »Bruckners Musik erhebt die Seele. Sie ist frei von jedem Egoismus. Sie interessiert sich nicht für die Widrigkeiten in Bruckners eigenem Leben, sondern zeigt dem Zuhörer einen neuen Weg in höhere Sphären. Und sie handelt von den Dingen, die jeder Mensch auf seinem Lebensweg braucht: Geduld, Bescheidenheit, Selbstlosigkeit.« Sich Bruckners sämtliche Symphonien zu erarbeiten, ist eine große Herausforderung und ein Herzensanliegen für Andris Nelsons. »Bruckner ist mir sehr nahe, denn mich beschäftigen dieselben philosophischen und existenziellen Fragen, vielleicht weil ich ebenfalls im christlichen Glauben erzogen wurde«, meint er. »In seinen Symphonien

behandelt und beleuchtet Bruckner diese Fragen und macht sie dadurch sinnlich erfahrbar.«

Die Dritte Symphonie ist Richard Wagner gewidmet und spielt an mehr als einer Stelle unüberhörbar auf dessen Opern an. »Bruckner liebte Wagners Musik und begriff, was sie auszeichnet und so großartig und besonders macht«, so Nelsons. »Bruckner erkannte, dass es eine mystische Musik ist, die sich nicht allein mit dem Verstand erfassen lässt.« Die Dritte existiert in drei verschiedenen Fassungen: »Die Originalfassung ist länger und klingt noch stärker nach Wagner. Aber auch in der überarbeiteten Version, für die wir uns entschieden haben, spürt man den Einfluss von Wagners Harmonik, Klangfarben und musikalischer Wucht«, erklärt Nelsons. »Es gibt viele Stellen, vor allem im zweiten Satz, die an *Tristan und Isolde* erinnern, und gerade im letzten Satz muss ich oft an *Tannhäuser* denken.«

Das Gewandhausorchester hat eine besonders enge Beziehung zu Wagner: Der Komponist wurde in Leipzig geboren, wo er prägende Jahre verbrachte und auch Aufführungen seiner Werke im Gewandhaus erlebte. »Meine eigene Beziehung zu Wagner hat zudem einen sehr persönlichen Aspekt«, erzählt Andris Nelsons. »Ich bin in Riga aufgewachsen, wo Wagner einige Zeit gelebt hat, und *Tannhäuser* war die erste Oper, die ich dort gesehen habe – ein überwältigendes Erlebnis für meinen Kinderverstand. Bruckners Dritte wurde von dieser Oper beeinflusst, und auch *Tannhäuser* steckt voller religiöser Fragen, Symbole und Bedeutungen.« Für Nelsons ist die *Tannhäuser*-Ouvertüre darum eine perfekte Ergänzung der Bruckner-Symphonie.

Trotzdem ist die Dritte für Nelsons die Symphonie, mit der Bruckner zu seiner eigenen Tonsprache fand. »Die ersten beiden Symphonien haben noch

etwas Suchendes, aber die Dritte ist ein bahnbrechendes Werk.« Beim Publikum hatte sie es aber zunächst nicht leicht: »Die Uraufführung in Wien war ein Fiasko, worunter Bruckner sehr gelitten hat. In vielerlei Hinsicht war er seiner Zeit weit voraus und wurde darum sehr oft missverstanden.«

Schließlich erfordert das Wesen von Bruckners Musik eine ganz spezielle Herangehensweise: »Wenn man Bruckner spielen will, muss man das eigene Ego komplett hinter sich lassen«, meint Nelsons. »Er vermittelt dem Zuhörer keine eindeutigen Wahrheiten, sondern fordert ihn auf, ihn auf seinem mystischen Weg zu begleiten – auf einer Art Pilgerreise, die uns Gott näherbringen soll. Dieses Gefühl ist am stärksten im zweiten Satz der Symphonie, dem Herzstück des Werks.«

Neben aller Spiritualität ist Bruckners Musik aber immer auch vom Menschen her gedacht: »Diese zutiefst menschliche Ebene zeigt sich vor allem im dritten Satz mit seinen Volksmusik-Anklängen, der den Hörer in eine Oase urmenschlicher Wünsche und Träume versetzt. Bruckners Privatleben war sehr kompliziert, und gerade im Trio-Abschnitt des dritten Satzes wird seine Sehnsucht nach Liebe spürbar. Er war ein sehr humorvoller Mensch und trank gerne einmal ein Bier, aber obwohl er so viel Liebe in seinem großen Herzen verspürte, blieb ihm das Glück einer erfüllten Beziehung versagt.«

Bruckners Beschäftigung mit spirituellen und menschlichen Fragen prägt alle seine Symphonien: »Man spürt überall seine tiefe Religiosität, ebenso wie sein Interesse an den letzten Dingen, und angeblich wollte er die Neunte, seine letzte Symphonie, »dem lieben Gott« widmen. Wir können nicht wissen, was nach unserem Tod kommt, und trotz seines Glaubens ist auch Bruckner nicht frei von Zweifeln. Einerseits sieht er sich auf dem Weg in ein himmlisches

Reich, wie es das Christentum verspricht und an das er glaubt; andererseits fürchtet er Gottes Zorn und ist verzagt angesichts seiner eigenen Fehlbarkeit als Mensch. Wenn ich Bruckner höre, gibt mir das Sicherheit für mein eigenes Leben: Dieser Mensch teilt mit uns seine Erfahrungen, um uns Gott näherzubringen. Und die existenzielle Frage, was nach dem Leben kommt, beantwortet er vielleicht dadurch, dass sich in seiner Musik dieselbe beruhigende Gewissheit mitteilt, die auch in dem mystischen Konzept eines wie auch immer gearteten Paradieses liegt. Wir sind nicht ohne Grund auf der Welt, unser Leben hat ein Ziel und einen Sinn. Das spürt man in Bruckners Musik, und das hilft dabei, sich den eigenen Zweifeln zu stellen. Seine Musik wendet sich nicht an eine bestimmte Altersgruppe oder Religion, sondern spricht zu allen Menschen.«

Und Nelsons fügt hinzu: »Es ist mir eine große Ehre und Freude, dass ich mit dem Gewandhausorchester sämtliche Symphonien für Deutsche Grammophon einspielen darf, denn nur im Zusammenhang des gesamten Zyklus lässt sich nachverfolgen, wie sich Bruckners geistige Welt im Laufe seines Lebens entwickelt hat. Das Gewandhausorchester ist eines der ältesten Orchester der Welt und kann auf eine bedeutende und einmalige Geschichte zurückblicken, nicht nur aufgrund seiner besonderen Beziehung zu Bach, sondern auch und gerade aufgrund seiner Bruckner-Tradition. Es zählt zu den weltweit besten Orchestern, wovon es aber nicht viel Aufhebens macht, und es hat ein feines Gespür für die spirituelle Ebene von Bruckners Musik. Mit diesen Musikern zu arbeiten ist ein faszinierendes und unvergessliches Erlebnis. Dieser Zyklus wird ein einziger Liebesdienst an Bruckners Musik.«

Jessica Duchen
Übersetzung: Verena Sierig

« LA MUSIQUE DE BRUCKNER ÉLÈVE L'ÂME »

Foi, doute, abnégation, angoisse, compassion, salut : selon Andris Nelsons, tout ceci se reflète dans les symphonies d'Anton Bruckner. À la lumière de la Symphonie n° 3, écrite dans l'ombre de Wagner, le chef d'orchestre tente d'expliquer ce que les vastes architectures sonores du compositeur ont d'unique : « Chacune de ces symphonies s'apparente à un voyage, et chaque fois qu'on en dirige une, on découvre quelque chose de nouveau. Le chemin qu'on emprunte dépend souvent de facteurs externes : l'atmosphère qui règne dans la salle de concert, l'espace en lui-même, l'état dans lequel on se trouve – mais le voyage est toujours gratifiant sur le plan émotionnel. À la fin, on sent qu'on a atteint un niveau spirituel supérieur. »

Le chef voit dans la musique de Bruckner une quête du sens de la vie et de la mort. « Il y a en elle quelque chose de mystique, de transcendant, qui se nourrit de la croyance en un être supérieur, indépendamment de toute affiliation religieuse, dit-il. La musique de Bruckner élève l'âme. Il n'y a rien d'égoцентриque en elle : elle ne tourne pas autour des difficultés auxquelles le compositeur s'est heurté dans la vie, mais montre à l'auditeur un nouveau chemin vers de plus hautes sphères et traite des qualités dont a besoin chaque être humain pour son voyage à travers la vie : patience, modestie, abnégation. » Assimiler l'intégrale des symphonies de Bruckner constitue pour tout chef d'orchestre un grand défi et, dans le cas de Nelsons, un enjeu personnel. « Bruckner me parle au cœur : ces questions philosophiques et existentielles me préoccupent aussi, peut-être parce que j'ai moi aussi reçu une éducation chrétienne, dit-il. Les symphonies de Bruckner abordent ces questions, les éclairent et nous aident à les appréhender. »

La Symphonie n° 3 est dédiée à Wagner et fait de multiples allusions à ses opéras. « Bruckner aimait la musique de Wagner, dont il reconnaissait la grandeur, les mérites et les accomplissements, explique Nelsons. Il avait compris qu'il s'agit d'une musique mystique qui dépasse l'intellect humain. » Cette symphonie existe en trois versions : « La version originale est plus longue et plus résolument wagnérienne, mais la version révisée pour laquelle nous avons opté montre aussi l'influence de Wagner dans le traitement de l'harmonie, des timbres, et par sa puissance, précise Nelsons. Plusieurs passages, en particulier dans le deuxième mouvement, rappellent *Tristan und Isolde*, et j'entends aussi des échos de *Tannhäuser*, surtout dans le finale. »

Les liens entre l'Orchestre du Gewandhaus et Wagner sont forts : le compositeur est né à Leipzig, où il a passé ses années de formation et entendu ses œuvres jouées au Gewandhaus. « Mon rapport personnel à Wagner est lui aussi particulier, raconte Nelsons. J'ai grandi à Riga, où Wagner a vécu quelques années, et *Tannhäuser* est le premier opéra auquel j'ai assisté dans mon enfance. Cela m'a profondément marqué. *Tannhäuser* a influencé la Troisième de Bruckner, et c'est aussi un opéra où abondent les questions, symboles et significations religieuses. » C'est pourquoi le chef voit dans l'Ouverture de *Tannhäuser* un complément idéal à la symphonie de Bruckner.

Nelsons considère néanmoins la Symphonie n° 3 comme celle où Bruckner trouve son propre langage. « Dans les deux premières symphonies, il semble encore en train de se chercher, dit-il, mais la Troisième est une œuvre absolument fondamentale. » Elle a pourtant mis longtemps à séduire le public : « La création à Vienne s'est soldée par un désastre et Bruckner en a beaucoup souffert. Sous bien des angles, il était en avance sur son temps et donc souvent incompris. »

La nature particulière de la musique de Bruckner requiert même, selon Nelsons, une attitude spéciale : « On doit tuer son ego pour interpréter Bruckner. Il ne communique pas une vérité unique à l'auditeur, mais l'invite à le suivre sur sa voie mystique – une sorte de pèlerinage censé le mener plus près de Dieu. Cette notion est particulièrement évidente dans le deuxième mouvement, qui constitue le noyau émotionnel de la symphonie. »

À côté de la spiritualité, la musique de Bruckner est également empreinte d'humanité : « La dimension humaine est évidente, surtout dans le troisième mouvement où des échos de musique folklorique emportent l'auditeur vers une oasis de rêves et de désirs humains. La vie privée de Bruckner était compliquée, et ses rêves d'amour transparaissent dans le Trio du troisième mouvement. C'était aussi un homme jovial, qui buvait volontiers de la bière et avait un grand cœur plein d'amour, mais il n'a jamais connu le bonheur d'une relation amoureuse. »

Les préoccupations spirituelles et existentielles de Bruckner traversent le cycle entier des symphonies : « Sa religiosité est omniprésente, de même que son intérêt pour les questions existentielles ; il paraît qu'il voulait dédier la Neuvième – sa dernière symphonie – "au bon Dieu". Nous ne pourrions jamais savoir ce qui advient après la mort, et Bruckner doutait lui aussi, malgré sa foi. D'une part, il se voyait cheminant vers le Royaume promis par le christianisme, auquel il croyait ; d'autre part, il avait conscience de sa faillibilité humaine et craignait la colère de Dieu. Quand j'écoute du Bruckner, cela me donne de l'assurance dans ma propre vie : voilà un homme qui partage avec nous son expérience afin de nous mener plus près de Dieu. Quant à savoir ce qui vient après la vie, peut-être Bruckner apporte-t-il une réponse en ce sens que sa musique dégage la même certitude rassurante

que celle véhiculée par le concept mystique de ce qu'on nomme le paradis. Nous ne sommes pas ici-bas sans raison, notre vie a un but et un sens. On sent cela dans la musique de Bruckner, et elle nous aide à affronter nos propres doutes. Elle n'est pas réservée à telle tranche d'âge ou telle religion. Elle s'adresse à toute l'humanité. »

Nelsons ajoute : « C'est un grand honneur et une grande joie d'enregistrer l'intégrale des symphonies de Bruckner avec l'orchestre du Gewandhaus pour Deutsche Grammophon, car cela va nous permettre de suivre le développement de la pensée de Bruckner tout au long de sa vie. L'orchestre du Gewandhaus est l'un des plus anciens au monde et peut se prévaloir d'une histoire exceptionnellement prestigieuse, où la musique de Bach et celle de Bruckner ont joué un grand rôle. C'est l'un des meilleurs orchestres du monde, mais il n'en fait pas grand cas et témoigne d'une vraie compréhension de la spiritualité contenue dans les œuvres de Bruckner. Diriger ces musiciens est une expérience extraordinaire. Ce cycle est en train de devenir un acte de pure dévotion à la musique de Bruckner. »

Jessica Duchon
Traduction : Jean-Claude Poyet

Recorded live at the Gewandhaus zu Leipzig, 6/2016
Executive Producer: Sid McLauchlan
Recording Producer & Engineer: Everett Porter
Assistant Recording Engineer: Lauran Jurrius
Recorded and Mastered by Polyhymnia International B.V.
Product Manager: Leonie Petersen

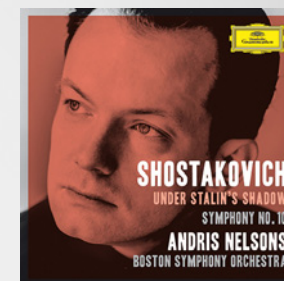
Publisher: Musikwissenschaftlicher Verlag, Vienna (Bruckner/Nowak)

© 2017 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin
© 2017 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin

Booklet Editor: Eva Reisinger **texthouse**
Photos: © Gert Mothes (tracklisting page); © Marco Borggreve
Design: Demus Design

www.deutschegrammophon.com
www.andrisnelsons.com
www.facebook.com/AndrisNelsonsOfficialPage
www.gewandhausorchester.de
www.fb.com/gewandhausorchester

*Gewandhaus
Orchester*

Backstage for blogs, activities and free music
my.deutschegrammophon.com

myDG