

BRUCKNER · SYMPHONY NO. 4

WAGNER · LOHENGRIN PRELUDE

GEWANDHAUSORCHESTER · ANDRIS NELSONS

RICHARD WAGNER 1813-1883

❶ **LOHENGRIN: PRELUDE**

9:17

ANTON BRUCKNER 1824-1896

SYMPHONY NO. 4 IN E FLAT MAJOR

"ROMANTIC" WAB 104

ES-DUR • EN MI BÉMOL MAJEUR

1878/80 version • Edition: Leopold Nowak

❷	1. Bewegt, nicht zu schnell	19:55
❸	2. Andante quasi Allegretto	17:16
❹	3. Scherzo. Bewegt – Trio. Nicht zu schnell. Keinesfalls schleppend	10:54
❺	4. Finale. Bewegt, doch nicht zu schnell	22:02

GEWANDHAUSORCHESTER LEIPZIG
ANDRIS NELSONS

*Gewandhaus
Orchester* Live Recording

A MUSICAL GLIMPSE OF HEAVEN

Romanticism was a time when the driving forces behind an artist's work were mankind's emotional longings, the search for a deeper meaning to things and nature – and sometimes faith – as a source of inspiration. In the present album the artistic spirit of this period may be felt on many layers and in musically powerful ways. Anton Bruckner and Richard Wagner were two composers whose musical language had much in common and whose music reflects Romantic ideas in highly expressive ways. "Wagner's music, like Bruckner's, goes far beyond the intellect," says Andris Nelsons. Both composers touched on existential questions in their music and opened up new dimensions of spirituality. Even so, the journeys that both composers undertook in arriving at their respective goals could hardly have been more different. Whereas Wagner regarded the symphony as an outdated genre and concentrated on the music drama, using a dense fabric of leitmotifs to create a synthesis of orchestra, singing and stage design, Bruckner breathed new life into the symphonic medium, placing his incomparably individual imprint on it.

The Leipzig Gewandhausorchester is one of the most venerable and prestigious ensembles in the world. For Nelsons, who becomes Gewandhauskapellmeister (and hence the orchestra's principal conductor) in 2018, it is "a great honour" to record a complete Bruckner cycle with the players for Deutsche Grammophon and to trace the grandiose structures of Bruckner's symphonies in form and sound. He compares his exploration of this impressive body of works with an intensive journey in the course of which we are granted intimate insights into Bruckner's fears as well as his longings and his vision of the world. "Bruckner's music continues to open new doors and lays the foundations for unpredictable discoveries," says Nelsons.

Bruckner's Fourth Symphony is known as his "Romantic" Symphony. Bruckner himself chose this term after starting work on it in January 1874. "The music gives us an insight into Bruckner's psyche and allows us to sense what he was feeling and thinking at the time of the work's composition," says Nelsons, and there is no denying that the symphony's musical language is unusually personal and intimate.

The opening movement begins with a mysterious string tremolando, after which we hear a fourfold horn call. Bruckner himself had the following to say about this famous opening: "In the first movement of the 'Romantic' Fourth Symphony the intention is to depict the horn that proclaims the day from the town hall! Then life begins to unfold; in the second subject-group the theme is the song of the great tit, *tsi tsi pi*." In spite of this, the Fourth Symphony has nothing in common with traditional programme music. Instead, it exemplifies the mystical attitude to nature prevalent during Bruckner's day, the impressive emotional and dynamic range of expression resulting in an atmosphere that goes clearly beyond the moment. For Andris Nelsons the symphony's opening movement opens the door on a new world that brings joy and happiness: "When the strings enter with a very gentle tremolando at the start of the symphony, you have the feeling of being enfolded by nature at its most wondrous. Then the horn enters, and the result is a feeling of tense expectation as we await something new and beautiful."

The second movement gives us an idea of Bruckner's deep faith in God as the creator of the world. "This movement is like a song or a prayer," says Nelsons. Independently of any rigorous Catholicism or dogmatism, the music is so gentle that it reveals "a genuine, intimate connection with God".

The third movement is a Scherzo depicting a hunt and includes a ländler-like Trio. As in the other movements, the horns play a particularly significant role here, entering into an intense dialogue with the orchestral tutti.

The final movement of the Fourth Symphony brings us full circle by taking us back to the work's opening and picking up the first movement's theme. There is something both dramatic and fateful about this process. Like a raging storm, the music rises to a gigantic climax and, once again, we sense a powerful affinity with Wagner. "The music is like a glimpse of heaven," says Nelsons. Few composers had Bruckner's ability to come as close to God as this.

The Prelude to Act I of *Lohengrin* is a good example of the extent to which Bruckner and Wagner shared a musical language whose density is not just emotionally gripping but which also threatens to overwhelm the listener. With this opera Wagner took a substantial step towards fully through-composed music drama. Romantic in style from start to finish, the prelude is filled with what Nelsons describes as "religious elements". In the process it acquires the same thrillingly direct and universally valid power of expression as Bruckner's symphony. "Wagner's music is mystical music," says Nelsons. "It seizes hold not just of the intellect but of human nature in its entirety, speaking to every pore of our bodies." This elaborately composed introduction to the opera depicts the aura of the Grail in terms as vivid as they are atmospheric. The shimmering string sonorities of the opening bars suggest the harmony of the spheres before the music builds to a tremendous climax, only to die away in a perfect *pianissimo*. The suggestive power and thrilling physicality of this prelude are extraordinary – Nietzsche wrote once that this music is "blue ... with an opiate, narcotic effect". Thus this album opens with a grand Romantic gesture that points far beyond all earthly concerns.

Dorothea Walchshäusl
Translation: texthouse

MUSIKALISCHER BLICK IN DEN HIMMEL

Die Romantik war eine Stilepoche, in der die emotionale Sehnsucht der Menschen, die Suche nach dem tieferen Sinn der Dinge, die Inspiration durch die Natur und manches Mal auch durch den Glauben die treibenden Kräfte der Künstler waren. Auf diesem Album wird der künstlerische Geist dieser Zeit klanggewaltig und vielschichtig erfahrbar. Mit Anton Bruckner und Richard Wagner stehen zwei tonsprachlich eng verwandte Komponisten nebeneinander, deren Stücke den romantischen Gedanken ausdrucksstark widerspiegeln. »Wagners Musik geht, ebenso wie die Bruckners, weit über den Intellekt hinaus«, so Andris Nelsons, und beide Komponisten würden in ihrer Musik existenzielle Fragen berühren und spirituelle Dimensionen erschließen. Gleichwohl sind ihre Wege dorthin überaus unterschiedlich: Während Wagner die Symphonie als Gattung für veraltet erklärte und sich unter Anwendung intensiver Leitmotivtechnik auf die Oper als Gesamtkunstwerk aus Orchester, Gesang und Bühnenbild konzentrierte, erweckte Bruckner eben jene symphonische Gattung zu neuem Leben und prägte sie auf seine unvergleichliche Art und Weise.

Das Gewandhausorchester zählt zu den traditionsreichsten und renommiertesten Klangkörpern der Welt. Für Nelsons, der das Orchester ab 2018 als Gewandhauskapellmeister leitet, ist es »eine große Ehre«, zusammen mit diesem Ensemble bei Deutsche Grammophon einen umfassenden Bruckner-Zyklus zu gestalten und der großartigen Architektur von Bruckners Symphonien in Form und Klang nachzuspüren. Die Auseinandersetzung mit dem gewaltigen Opus gleiche dabei einer intensiven Reise, bei der man intime Einblicke in Bruckners Ängste, seine Sehnsüchte und seine Vision der Welt bekomme. »Bis heute eröffnet Bruckners Musik neue Türen und ebnet Wege hin zu unvorhersehbaren Entdeckungen«, so Nelsons.

Bruckners Vierte Symphonie trägt den Beinamen »Romantische«. Anton Bruckner, der im Januar 1874 mit der Arbeit an der Symphonie begann, hat diese Bezeichnung selbst gewählt. »Die Musik gibt Einblick in Bruckners Seele und lässt erahnen, wie er zum Zeitpunkt der Komposition fühlte und dachte«, sagt Nelsons, und in der Tat ist die Tonsprache dieser Symphonie ausgesprochen persönlich und intim.

Zu Beginn des ersten Satzes ist ein geheimnisvolles Streichertremolo zu hören, dann ertönt ein viermaliger Hornruf. Anton Bruckner schrieb über diesen berühmten Anfang: »In der romantischen 4. Sinfonie ist in dem 1. Satz das Horn gemeint, das vom Rathause herab den Tag ausruft! Dann entwickelt sich das Leben; in der Gesangsperiode ist das Thema: der Gesang der Kohlmeise Zizipe.« Dennoch hat die Symphonie nichts gemein mit klassischer Programmmusik. Vielmehr steht die »Romantische« beispielhaft für die Naturmystik der damaligen Zeit und lässt durch die beeindruckende emotionale wie dynamische Weite des Ausdrucks eine deutlich über den Moment hinausgehende Aura entstehen. Für Andris Nelsons öffnet der erste Satz der Symphonie das Tor zu einer beglückenden neuen Welt: »Wenn die Streicher am Beginn der Symphonie ganz zart im Tremolo einsetzen, hat man ein Gefühl, als würde man umarmt und hätte wunderbare Natur um sich herum. Dann setzt das Horn ein und es entsteht ein Gefühl gespannter Erwartung von etwas Neuem und Schöнем.«

Der zweite Satz lässt Bruckners tiefen Glauben an Gott als Schöpfer der Welt erahnen. »Dieser Satz ist wie ein Lied oder ein Gebet«, sagt Nelsons, und unabhängig von strengem Katholizismus oder Dogmatismus zeige die Musik in ihrer Sanftheit »eine echte intime Verbindung zu Gott«.

Der dritte Satz ist ein Jagd-Scherzo, dem ein ländlerhaftes Trio folgt. Wie auch in den anderen Sätzen der Symphonie wird der Horngruppe dabei eine beson-

ders bedeutungsvolle Rolle zuteil; hier tritt sie in einen intensiven Dialog mit dem Tutti.

Das Finale der Vierten Symphonie schlägt dramatisch und schicksalhaft auskomponiert den Bogen zurück zum Anfang und greift das Thema des ersten Satzes wieder auf. Gleich einem tosenden Sturm steigert sich die Musik zu einer gigantischen Kulmination, und einmal mehr ist eine starke Verbindung zu Wagner spürbar. »Die Musik gleicht einem Blick in den Himmel«, sagt Andris Nelsons, und kaum ein Komponist komme Gott dabei so nah wie Anton Bruckner.

Wie ähnlich sich Anton Bruckner und Richard Wagner in der emotional bewegenden und oft soghaften Dichte ihrer Musik sind, zeigt das Vorspiel zur Oper *Lohengrin*, mit der Wagner einen wesentlichen Schritt in Richtung durchkomponiertes Musikdrama vollzog. Konsequenterweise im romantischen Stil komponiert, ist dieses Vorspiel für Nelsons reich an »religiösen Momenten« und erlangt dabei ebenso wie schon Bruckners Symphonie eine fesselnd direkte und universell gültige Ausdruckskraft. »Wagners Musik ist eine mystische Musik«, so Nelsons. »Sie erfasst nicht nur den Intellekt, sondern den Menschen in seiner Gesamtheit und spricht zu jeder Pore seines Körpers.« In der kunstvoll komponierten Einleitung der Oper, die bildhaft und atmosphärisch die Aura des Grals darstellt, steigert sich die Musik aus den sphärisch schwirrenden Streicherklängen heraus zu einem gewaltigen Höhepunkt, bevor sie im absoluten Pianissimo entschwindet. Die suggestive Kraft und packende Körperlichkeit, die dieser Komposition innewohnt, ist enorm – Friedrich Nietzsche meinte einmal, diese Musik sei »blau«, Wagner kenne ihre »opiatischen und narkotischen Wirkungen«. So beginnt das Album also mit großem romantischem Gestus und weist weit über das Irdische hinaus.

Dorothea Walchshäusl

REGARD MUSICAL VERS LE CIEL

L'époque romantique fut un âge où les artistes se nourrissaient de l'émotion, de la recherche du sens profond des choses, de l'exemple de la Nature et parfois de la foi. Dans ce disque, l'esprit de cette époque se manifeste avec une puissance sonore monumentale et en de multiples strates. Anton Bruckner et Richard Wagner sont deux parents proches par leur langage qui reflète l'idée romantique avec une grande force expressive. « La musique de Wagner, comme celle de Bruckner, va bien plus loin que l'intellect », affirme Andris Nelsons qui ajoute que les deux compositeurs touchent dans leurs œuvres des questions existentielles et ouvrent une porte sur la dimension spirituelle. Pour autant, les chemins qu'ils empruntent ne pourraient être plus différents : tandis que Wagner considérait la symphonie comme un genre dépassé et cultivait « l'œuvre d'art total », union de l'orchestral, du vocal et du scénique, en faisant un usage intensif du leitmotiv, Bruckner insufflait une nouvelle vie au genre symphonique et lui imprimait sa marque profondément originale.

L'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig est l'une des phalanges les plus anciennes et les plus renommées du monde. Andris Nelsons, qui en sera le « maître de chapelle » à partir de 2018, considère comme « un grand honneur » d'enregistrer à sa tête une intégrale des symphonies de Bruckner sous étiquette Deutsche Grammophon et de pouvoir ainsi revisiter la grandiose architecture formelle et sonore de ces pages. Selon lui, aborder ce puissant corpus est comme entreprendre un voyage intense durant lequel on découvre la face cachée du compositeur, ses peurs, ses désirs, sa vision du monde. « Aujourd'hui encore, la musique de Bruckner ouvre de nouvelles portes et trace des chemins vers des découvertes insoupçonnées », estime-t-il.

C'est en janvier 1874 que Bruckner se lance dans sa Quatrième Symphonie qu'il qualifie lui-même de « romantique ». « La musique de cette œuvre nous fait pénétrer dans l'âme du compositeur et nous laisse deviner ses sentiments et ses pensées au moment de la composition », explique Andris Nelsons. Le fait est que le langage y est particulièrement personnel et intime.

Au début du premier mouvement, on entend un trémolo de cordes mystérieux, puis résonne un quadruple appel de cor. Bruckner écrit sur cette célèbre entrée en matière : « Dans le premier mouvement de la 4e Symphonie romantique, le cor que l'on entend est celui qui annonce le jour du haut de l'hôtel de ville ! Puis la vie s'épanouit ; dans le groupe lyrique apparaît le thème : c'est le chant de la mésange charbonnière. » Il ne s'agit pas pour autant de musique à programme. La « Romantique » s'avère plutôt un exemple de vision mystique de la Nature, typique de l'époque, et l'impressionnante ampleur émotionnelle et dynamique de son expression crée une aura pérenne. Selon Andris Nelsons, le premier mouvement ouvre les portes d'un monde nouveau et gratifiant : « Au début, lorsque les cordes font entendre un doux trémolo, on a l'impression de ressentir une étreinte et d'être entouré d'une nature merveilleuse. Puis le cor fait son entrée et donne le sentiment captivant que quelque chose de nouveau et de beau va se produire. »

Le deuxième mouvement laisse deviner la foi profonde du compositeur en un Dieu créateur du monde. « Ce mouvement est un chant ou une prière », commente le chef, et indépendamment d'un catholicisme rigoureux ou de tout dogmatisme, la musique reflète par sa douceur « un lien personnel et authentique avec Dieu ».

Le troisième mouvement, un scherzo, est une scène de chasse qui comporte un trio de type ländler. Comme dans les autres mouvements, les cors se voient confier un rôle prédominant. Ici, ils dialoguent de manière serrée avec le tutti.

Dramatique, voire fatidique, le finale renoue avec le début de la Symphonie et reprend le thème du premier mouvement. Telle une tempête qui fait rage, la musique accumule une énergie toujours plus intense jusqu'à un gigantesque point culminant – l'on sent ici un lien très fort avec Wagner. « La musique semble regarder vers ciel, commente Andris Nelsons. Ce faisant, Bruckner se rapproche de Dieu comme aucun autre compositeur. »

Le prélude de *Lohengrin*, opéra avec lequel Wagner faisait un grand pas vers le drame musical de forme ouverte, montre à quel point sa musique rejoint celle de Bruckner par sa densité émouvante et souvent irrésistible. Ce prélude, composé de manière conséquente en style romantique, est riche en « moments religieux », selon Andris Nelsons, et, comme la symphonie de Bruckner, développe une force expressive universelle et d'une immédiateté fascinante. « La musique de Wagner est mystique, estime Nelsons. Elle ne touche pas seulement l'intellect mais atteint l'auditeur dans sa totalité et parle à chaque pore de son corps. » Dans le prélude, ouvragé avec raffinement et qui suggère l'aura du graal de manière imagée et atmosphérique, la musique progresse depuis les frémissements sphériques des cordes jusqu'à un énorme point culminant avant de s'estomper *pianissimo*. La force suggestive et la corporalité saisissante que recèle ce morceau sont proprement gigantesques – Friedrich Nietzsche a parlé de musique « bleue » dont Wagner connaissait « les effets d'opiacé et de narcotique ». Ce disque commence donc par un grand geste romantique et pointe bien au-delà du terrestre.

Dorothea Walchshäusl
Traduction : Daniel Fesquet

Recorded live at the Gewandhaus zu Leipzig, 5/2017
Executive Producer: Sid McLauchlan
Recording Producer & Engineer: Everett Porter
Assistant Recording Engineer: Lauran Jurrius
Recorded and Mastered by Polyhymnia International B.V.
Recording Coordinator: Malene Hill
Product Manager: Leonie Petersen
Product Coordinator: Stefanie Gladisch

Publisher: Musikwissenschaftlicher Verlag, Vienna / Alkor-Edition Kassel (Bruckner/Nowak)

© 2018 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin
© 2018 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin

Booklet Editors: Eva Reisinger & Jochen Rudelt **texthouse**

Photos: © Marco Borggreve (cover, p. 9); © Jens Gerber (p. 3); © Gert Mothes (p. 7)
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