

MENDELSSOHN · SYMPHONIEN
No. 3 »Schottische · Scottish« · No. 4 »Italienische · Italian«
Berliner Philharmoniker · Herbert von Karajan

STEREO

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY (1809–1847)

- 1 **Konzert-Ouvertüre »Die Hebriden«** op. 26 [10'43]
(»Die Fingalshöhle«)
Overture "The Hebrides" ("Fingal's Cave")
Ouverture de concert «Les Hébrides» («La Grotte de Fingal»)
Ouverture da concerto "Le Ebridi" ("La grotta di Fingal")
- 2 – 5 **Symphonie Nr. 3 a-moll** op. 56 »Schottische« [39'29]
Symphony no. 3 in A minor "Scottish"
Symphonie n° 3 en la mineur «Ecosaise»
Sinfonia n. 3 in la minore "Scozzese"
- 6 – 9 **Symphonie Nr. 4 A-dur** op. 90 »Italienische« [28'10]
Symphony no. 4 in A major "Italian"
Symphonie n° 4 en la majeur «Italienne»
Sinfonia n. 4 in la maggiore "Italiana"

Berliner Philharmoniker · Herbert von Karajan

© 1971 (opp. 26, 56)/1973 (op. 90) Deutsche Grammophon GmbH, Berlin · [78'32]

...splendid performances, performances in which the greatness of this music is never in doubt and in which its weaknesses, if such they be, are scarcely apparent. ... The sound quality is as warm and well balanced as ever.

Gramophone (1975)

HERBERT VON KARAJAN CONDUCTS MENDELSSOHN

Karajan had a natural feeling for Mendelssohn's sound-world. As with the Schumann symphonies, which come from the same German Romantic tradition, but which could hardly be more different texturally, he recorded the Mendelssohn cycle just once during his long tenure with the Berlin Philharmonic, whereas with the comparable works of Beethoven and Brahms he never seemed content to rest on his laurels. But, as the pair of performances on the present disc readily demonstrates, Karajan's unerring feel for tempo, his response to the mood and colour of the scores, and the spontaneous flow of the music-making are such that he could well have been satisfied that these performances represent the best of him as a Mendelssohn interpreter. Moreover, the analogue recordings have the inestimable acoustical advantage of Berlin's famous Jesus-Christus-Kirche and were made in the course of a coor-

dated series of sessions in January 1971, produced and superbly balanced by a veteran team: Hans Weber and Günter Hermanns. The "Scottish" was, perhaps understandably, the composer's favourite, for its warm lyricism and glowing melodic appeal are underpinned by a certain symphonic *gravitas*, which yet never seems to impede its flow. The germ of the work, as lovely an idea as Mendelssohn ever conceived (and worthy of comparison with the much-loved slow movement of the Violin Concerto), came to him at Edinburgh's Holyrood Palace on his 1829 visit to Scotland. The twilight softly illuminated the ruins of this once grand edifice, the altar and roof now forsaken and left to the elements, while the evening atmosphere evoked an overwhelming sense of the past. Mendelssohn and Karajan together recreate that magical moment at the symphony's serene opening, before the movement goes forward – growing organically out of the introduction – into its stormy allegro (where one is reminded that Mendelssohn's Scottish travels were, more often than not, beset by inclement weather). The turbulence dissipates immediately in the chimerical scherzo, deliciously scored, which the Berlin Philharmonic – especially the woodwind and strings – dispatch with delicate precision. This is followed by a suavely romantic performance of the slow movement, with

Karajan showing just how to sustain the gently flowing melodic line without weighing it down. At the climax of the vivacious, dancing finale comes the joyous apotheosis of the opening theme. Here the high, trumpeting horns cannot fail to remind the listener of the finale of Beethoven's Seventh Symphony, an association which Karajan relishes and which the composer must surely have intended. Although he conceived the "Scottish" Symphony in 1829, Mendelssohn did not complete it until 1842; in the meantime he had already written the "Italian", a work which over the years has generally found greater public favour. In its lightness of touch it has much in common with the ebullient string symphonies which the precocious teenager had composed a decade earlier. The "Italian" was first performed in London in 1833, but Mendelssohn continued to revise and polish it. Like the Violin Concerto and *Midsummer Night's Dream* music, its scoring demonstrates the composer's characteristically glowing orchestral palette. The horns, again pitched high, this time sound like gleaming elfin trumpets, whereas the horn calls at the centre of the Minuet are warmer, more romantic. The Andante with its "Pilgrims' March" is especially endearing for the chaste singing quality of its melody. The skittering *saltarello* finale confirms the Italianate sobriquet, and calls for effervescing delicacy from

strings and woodwind alike. Here the Berlin Philharmonic players are obviously revelling in the Italian sunshine, with Karajan achieving a marvellous refinement of ensemble in his subtle depiction of light and shade, the forward momentum the more sparkling for being unforced.

The "Hebrides" Overture (*Fingal's Cave*) is one of the great descriptive masterpieces of music. Like the "Scottish" Symphony, its simple yet unforgettable opening idea came to the composer during his 1829 travels, and it dominates this evocation of the wild oceanic scenery of these isolated Scottish islands. But an elysian second theme, introduced by the clarinets, also conveys the idyllic beauty of the highland landscape, and a great storm serves as the central climax. Karajan brings Mendelssohn's inspired sound picture dramatically to life with superb orchestral playing, sympathetic characterization, and a sophisticated control of the perfect structure.

Ivan March

...eine großartige Leistung, die der Erhabenheit der Musik gerecht wird und ihre Schwächen – so man welche finden will – kaum deutlich werden läßt. ... Der Klang ist wie immer warm und ausgewogen.

Gramophone (1975)

KEIN KLASSIZIST: KARAJAN ENTDECKT MENDELSSOHN ALS GROSSEN SYMPHONIKER DER ROMANTIK

Bis zu Mozarts Zeit reisten Musiker in die Ferne, um dort als Virtuosen oder Komponisten ihre Kunst zu zeigen oder um die Musik des Auslands kennenzulernen und sie nachzuahmen. Ganz anders verhielt es sich bei Felix Mendelssohn Bartholdy. Seine Reisen nach England und Schottland sowie nach Italien dienten weniger der Karriere als vielmehr der eigenen Bildung. Er reiste wie ein Maler oder Schriftsteller, interessierte sich hauptsächlich für die Landschaft, fremde Lebensformen oder Zeugnisse der Geschichte, kaum für die Musik. Dementsprechend neuartig waren auch die drei Werke, zu denen Mendelssohn während seiner Reisen inspiriert wurde, die »Hebriden«-Ouvertüre, die »Schottische« und die »Italienische« Symphonie. Sie sind im beethovenischen Sinn Tondichtungen, die direkt die neuen Eindrücke in Musik umset-

zen, beispielsweise die Begegnung mit der schottischen Geschichte, angeregt durch Macphersons »Ossian«, das Auftauchen der Insel Staffa aus der stürmischen See in der Hebriden-Ouvertüre oder das harte Gegenüber von südländisch-italienischer Lebensfreude und »bittern Ernst«, wie Mendelssohn schrieb, in der Italienischen Symphonie. Während dieser Jugendreisen wurde Mendelssohn zu seinen genialsten Werken inspiriert. Doch der perfektionistische Komponist benötigte lange, 13 Jahre bei der Schottischen, bis er sie der Öffentlichkeit vorstellte. Die Italienische hielt er gar bis zu seinem Tod für nicht vollendet. Im 20. Jahrhundert bekam das Reisen durch die modernen Verkehrsmittel eine neue Dimension. Viele Musiker waren von der modernen Technik fasziniert, ganz besonders Herbert von Karajan, der sogar selbst einen Düsenjet steuerte. Als Dirigent war er einer der ersten, der eine weltumspannende Präsenz hatte. Reisen inspirierte ihn zu immer neuen Glanz- und Höchstleistungen. Dennoch blieb er im Gegensatz zu anderen Stars des Jetsets über 30 Jahre lang einem einzigen Orchester, den Berliner Philharmonikern, verbunden, die unter ihm den Gipfel ihrer Leistungsfähigkeit und ihres weltweiten Ansehens erreichten. Die Verbindung in Karajans Charakter von Interesse an der modernen Technik und einem Festhalten an der Tradition

ist eine Brücke zu Mendelssohn, der sich einerseits für die damals höchst modernen Dampfschiffe und die Dampfeisenbahn, andererseits für Johann Sebastian Bach begeisterte. Außerdem war Mendelssohn ein Stammvater der modernen Dirigenten. Durch intensive und kontinuierliche Probenarbeit erzielte Mendelssohn als einer der ersten »modernen« Dirigenten beim Leipziger Gewandhausorchester, dessen langjähriger Chef er war, eine Perfektion und eine einheitliche Gestaltung, wie sie da noch kein Orchester hatte. In Herbert von Karajans Repertoire nimmt Mendelssohn einen bedeutenden Platz ein. Er war einer der ersten weltberühmten Dirigenten, die Mendelssohns Symphonien für das moderne, große Symphonieorchester wiederentdeckten, nachdem der Komponist lange Zeit im Schatten von Beethoven, Schumann, Brahms oder Bruckner gestanden hatte. Karajan legte eine Gesamteinspielung aller großen Mendelssohn-Symphonien vor, die Maßstäbe setzte, und dirigierte häufig die Konzert-Ouvertüren. Er verstand Mendelssohn weder als Klassizisten noch als Biedermeier-Komponisten, vielmehr betonte er den Schwung, das Espressivo und die glutvolle Dramatik in Mendelssohns Musik, stellte ihn dem Publikum als ersten großen Symphoniker der Romantik vor und widerlegte damit alle Vorurteile gegen Mendelssohn, die vor allem in

Deutschland während der Nazizeit gegen den aus jüdischem Elternhaus stammenden Musiker gehegt wurden. Karajans große Liebe zu italienischer Musik fand in Mendelssohns Italienischer Symphonie, die gleichsam der Inbegriff für die Sicht dieses Landes aus der Perspektive des Nordens wurde, aber auch allgemein in Mendelssohns Stil, der südliche Klarheit, Kantabilität und Direktheit mit der Polyphonie und tiefgründigen Klangkunst, wie sie Johann Sebastian Bach als deutschen Stil ausprägte, miteinander vereint, eine wichtige Gemeinsamkeit mit seinen eigenen künstlerischen Vorstellungen. Karajans Dirigieren »umspannt bei Mendelssohn weite Bögen und ferne Horizonte. Er mag die epischen Qualitäten des Werks überbetonen, aber das Spiel des Orchesters ist überwältigend«, schreibt der renommierte englische Schallplattenführer »Gramophone« über Karajans Einspielung von Mendelssohns »Reformationssymphonie«. Dieses Urteil gilt ebenso für die Schottische und Italienische Symphonie wie für die Hebriden-Ouvertüre. Mendelssohns Modernität wird in Karajans Dirigiertechnik ebenso deutlich wie seine Sehnsucht nach dem Mittelalter in den beiden in Schottland entstandenen Werken und nach dem Süden in der 4. Symphonie.

Franzpeter Messmer

...des interprétations splendides, où la grandeur de ces œuvres ne fait jamais de doute et où leurs faiblesses, si tant est qu'il y en ait, sont à peine apparentes [...]. Le son est chaleureux et bien équilibré, comme toujours.

Gramophone (1975)

KARAJAN RÉVÈLE EN MENDELSSOHN UN GRAND SYMPHONISTE ROMANTIQUE

Jusqu'à l'époque de Mozart, les musiciens voyageaient pour faire montre de leur art de virtuoses ou de compositeurs, ou pour découvrir et imiter la musique d'autres pays. Ce ne fut plus le cas avec Felix Mendelssohn Bartholdy, qui entreprit des voyages en Angleterre, en Ecosse et en Italie moins pour sa carrière que pour sa culture personnelle. Il voyageait comme un peintre ou un écrivain, s'intéressant surtout aux paysages, aux coutumes étrangères ou aux vestiges du passé, mais très peu à la musique. Ce changement de perspective se reflète dans le caractère novateur des trois œuvres dont Mendelssohn trouva l'inspiration au cours de ses voyages: l'Ouverture *Les Hébrides* ainsi que les symphonies «écossaise» et «italienne». Elles sont, au sens où l'emploi de Beethoven, des *Tondichtungen*, des «poésies sonores» qui transposent directement en musique les impressions nouvelles du compositeur, par

exemple, son premier contact avec l'histoire de l'Ecosse à la lecture des *Poèmes d'Ossian* de Macpherson, l'Île de Staffa émergeant de la mer démontée dans *Les Hébrides*, ou, dans la *Symphonie italienne*, le dur contraste entre la joie de vivre à l'italienne et «l'amère réalité», selon l'expression de Mendelssohn. C'est au cours de ces voyages de jeunesse que Mendelssohn eut l'inspiration de ses œuvres les plus géniales. Pourtant, il était tellement perfectionniste qu'il mit treize ans avant de présenter l'*Ecossaise* au public; quant à l'*Italienne*, il ne l'a jamais considérée comme achevée. Au XXe siècle, les voyages acquirent une nouvelle dimension du fait des moyens de transport modernes. De nombreux musiciens se montrèrent fascinés par la technique moderne, et en particulier Herbert von Karajan, qui pilotait lui-même son avion personnel. Il fut le premier chef d'orchestre à se rendre partout dans le monde. Les voyages lui inspirèrent des prouesses toujours nouvelles. Pourtant, contrairement à d'autres stars du décalage horaire, il resta lié pendant plus de trente ans à un seul orchestre, le Philharmonique de Berlin, qui atteignit sous sa direction le sommet de ses possibilités et de sa réputation internationale. Le mélange, chez Karajan, d'un intérêt pour les techniques modernes et d'une grande fidélité à la tradition rappelle Mendelssohn, qui montrait autant d'enthousiasme pour les inven-

tions de son temps, comme les bateaux à vapeur et les locomotives, que pour la musique de Jean-Sébastien Bach. Mais Mendelssohn fut aussi le père du chef d'orchestre moderne: grâce à un travail intense et régulier, répétition après répétition, il parvint avec l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, qu'il dirigea durant de longues années, à une homogénéité et une perfection inédites à son époque. Mendelssohn occupait une place importante au sein du répertoire d'Herbert von Karajan, qui fut l'un des premiers chefs de carrure internationale à utiliser l'orchestre symphonique moderne pour faire revivre les symphonies du compositeur que Beethoven, Schumann, Brahms ou Bruckner avaient relégué à l'arrière-plan. Karajan signa une intégrale des symphonies de Mendelssohn qui devint une référence, et il dirigea fréquemment ses ouvertures. Son Mendelssohn n'était ni classique ni bourgeois: au contraire, il sut mettre en valeur l'élan, l'expressivité et l'exaltation dramatique de sa musique, et il révéla en lui le premier grand symphoniste romantique, détruisant des préjugés négatifs qui avaient la vie dure, en Allemagne, depuis que le régime nazi avait banni le compositeur à cause de ses origines juives. La passion de Karajan pour la musique italienne fit qu'il trouva chez Mendelssohn plus d'un point commun avec sa propre

conception artistique, non seulement dans la *Symphonie italienne*, devenue l'incarnation même de l'Italie vue par le Nord, mais dans son style en général, qui unit la polyphonie et la profondeur du timbre, quintessence du style allemand depuis Jean-Sébastien Bach, avec la clarté, le lyrisme et la spontanéité de la musique méditerranéenne. L'interprétation de Karajan «jette de grands arcs vers des horizons lointains; il est possible qu'il exagère les qualités épiques de l'œuvre, mais on est conquis par le jeu de l'orchestre», commente la célèbre revue *Gramophone* à propos de l'enregistrement de la Symphonie «Réformation». Ce jugement vaut tout aussi bien pour l'*Italienne* et l'*Ecossaise* ou pour l'Ouverture *Les Hébrides*. Sous la baguette de Karajan, la modernité de Mendelssohn se révèle aussi clairement que sa nostalgie du Moyen Âge dans les deux œuvres qu'il écrivit en Ecosse, ou que son attirance pour le Sud dans la *Symphonie italienne*.

Franzpeter Messmer
(Traduction: Hélène Chen-Ménissier)

... splendide interpretazioni, che non fanno dubitare un momento della grandezza di questa musica, e nelle quali i suoi punti deboli, se di tali si può parlare, non sono percettibili. ... La qualità del suono ha lo stesso calore e lo stesso equilibrio di sempre.

Gramophone (1975)

KARAJAN E LA SUA INTERPRETAZIONE ROMANTICA DI MENDELSSOHN

Fino ai tempi di Mozart i musicisti si mettevano in viaggio verso regioni lontane per offrire là una dimostrazione della loro arte sia come virtuosi che come compositori, o ancora per conoscere ed eventualmente imitare la musica di quei paesi. Le cose andarono diversamente per Felix Mendelssohn Bartholdy che compì i suoi lunghi viaggi in Inghilterra e Scozia e in Italia non per esigenze di carriera musicale ma piuttosto per ampliare e approfondire la sua formazione culturale. Viaggiò come poteva allora viaggiare un pittore o uno scrittore, interessandosi soprattutto per paesaggi, per forme di vita non ancora conosciute o per illustri vestigia storiche, e non tanto per la musica di quei luoghi. Particolarmente originali si rivelarono le tre opere che Mendelssohn si sentì ispirato a comporre durante quei viaggi, l'*Ouverture "Le Ebridi"*, la *Sinfonia "Scozzese"* e la *Sinfonia "Italiana"*.

Sono poemi sonori in senso beethoveniano, che traducono direttamente in musica sensazioni ed emozioni nuove, come il confronto con la storia scozzese stimolato dai canti ossianici di Macpherson, o l'apparizione dell'isola Staffa (nelle *Ebridi*), o ancora (nella *"Italiana"*) il forte contrasto tra gioia di vivere italiana e mediterranea e "amara serietà" — come scrisse lo stesso Mendelssohn. Questi viaggi compiuti in gioventù ispirarono così a Mendelssohn delle opere che rimangono tra le sue più geniali; ma nel suo perfezionismo il compositore ebbe bisogno di molto tempo (13 anni per la *"Scozzese"*!) prima di decidere di presentarle infine al pubblico. E fino alla sua morte considerò sempre la *Sinfonia "Italiana"* un lavoro non compiuto. Nel Novecento, con i moderni mezzi di comunicazione, il viaggiare ha assunto nuove dimensioni. E non sono stati pochi quei musicisti che, affascinati dai più moderni mezzi di trasporto, hanno voluto sfruttarli ampiamente. Un posto eminente tra di essi ha avuto Herbert von Karajan, capace persino di mettersi alla guida di un aereo a reazione. È stato così uno dei primi direttori a far sentire di continuo la sua presenza nei maggiori centri musicali internazionali. Viaggiare diveniva per lui una fonte d'ispirazione per prestazioni sempre più splendide ed eccezionali. Ciò nonostante, diversamente da tanti altri colleghi del jet-set, rimase legato

per oltre 30 anni ad una sola orchestra, i Berliner Philharmoniker, che sotto la sua guida raggiunsero l'apice dell'efficienza e della rinomanza internazionale. Nella personalità di Karajan l'interesse e l'impegno per le conquiste e le innovazioni tecniche si congiunse con la fedeltà alla tradizione, e in ciò si creava una connessione ideale con Mendelssohn, che da parte sua sapeva entusiasarsi per navi e treni a vapore, i più moderni mezzi di trasporto di allora, come per la musica di Johann Sebastian Bach. Inoltre Mendelssohn fu per così dire il capostipite dei moderni direttori d'orchestra. Con inteso e regolare lavoro di prove seppe pervenire con la sua Orchestra del Gewandhaus di Lipsia, di cui fu a lungo direttore stabile, ad una perfezione e ad una omogeneità interpretative fino ad allora mai raggiunte da nessuna orchestra, definendosi in questo come il primo direttore moderno. Nel repertorio di Herbert von Karajan Mendelssohn ebbe un posto assai significativo. Karajan fu anche uno dei primi direttori a "scoprire" le sinfonie di Mendelssohn per la grande orchestra sinfonica moderna, dopo che per tanto tempo il compositore era rimasto all'ombra di Beethoven, Schumann, Brahms o Bruckner. Con la registrazione integrale delle grandi sinfonie di Mendelssohn Karajan definì una misurata interpretativa tuttora vincente; assai spesso ne diresse poi le ouvertures. Karajan non intese Mendelssohn come

compositore classicista né come musicista di spirito *Biedermeier*; sottolineò invece il grande empito, la qualità espressiva e intensamente drammatica del suo linguaggio, lo presentò al pubblico come il primo grande sinfonista del romanticismo confutando in tal modo tutti i pregiudizi contro di lui, formulati soprattutto in Germania durante il nazismo a causa delle sue origini ebraiche. È ben nota la grande predilezione di Karajan per la musica italiana; e nella *Sinfonia "Italiana"* di Mendelssohn, emblematica d'una visione di questo paese in una prospettiva nordica e più in generale assai rappresentativa dello stile del compositore, dove chiara luminosità, cantabilità e immediatezza d'impronta mediterranea si congiungono intimamente con sensibilità polifonica e profondità di dettato (qualità che Johann Sebastian Bach aveva impresso nello stile tedesco), il direttore rinvenne un aspetto significativo, particolarmente congeniale ai suoi intendimenti artistici.

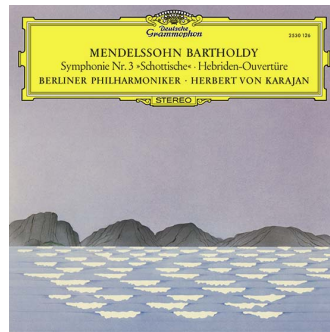
L'arte direttoriale di Karajan "crea in Mendelssohn ampi archi espressivi e vasti orizzonti sonori. Se vi si sono chiaramente accentuate le qualità epiche dell'opera, pure l'esecuzione rimane straordinaria", si può leggere sulla rinomata guida discografica inglese *Gramophone* a proposito della registrazione della *Sinfonia "Riforma"* da parte di Karajan. Questo giudizio vale anche per la *"Scozzese"* e la

"Italiana" come per *"Le Ebridi"*. La modernità di Mendelssohn si rivela pienamente nell'interpretazione di Karajan, così come il suo entusiasmo per il Medioevo (nelle due opere ispirate al paesaggio e alla storia scozzese) e per il Sud europeo (nella *Sinfonia "Italiana"*).

Franzpeter Messmer
(Traduzione: Gabriele Cervone)

HERBERT VON KARAJAN

LP released/veröffentlicht/paru/publicato 1971

Recording/Aufnahme/Enregistrement/Registrazione:
Berlin, Jesus-Christus-Kirche, 1/1971

LP released/veröffentlicht/paru/publicato 1973

Recording/Aufnahme/Enregistrement/Registrazione:
Berlin, Jesus-Christus-Kirche, 1/1971

Executive Producer: Dr. Hans Hirsch
Recording Producer: Hans Weber
Tonmeister (Balance Engineer): Günter Hermanns
Recording Engineer: Volker Martin

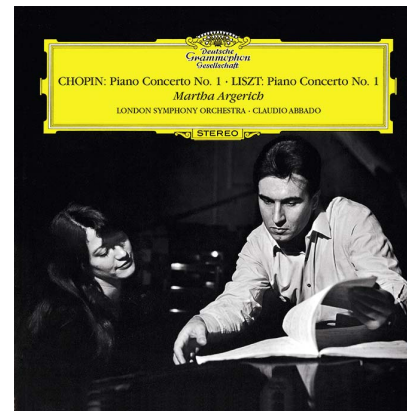
© 1971 (opp. 26, 56)/1973 (op. 90) Deutsche Grammophon GmbH, Berlin

© 1997 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin

Cover Photo: Pepi Meriso

Artist Photo: Siegfried Lauterwasser

Art Direction: Hartmut Pfeiffer

www.deutschegrammophon.com | www.twitter.com/dgclassics | www.facebook.com/deutschegrammophon | www.klassikakzente.de
