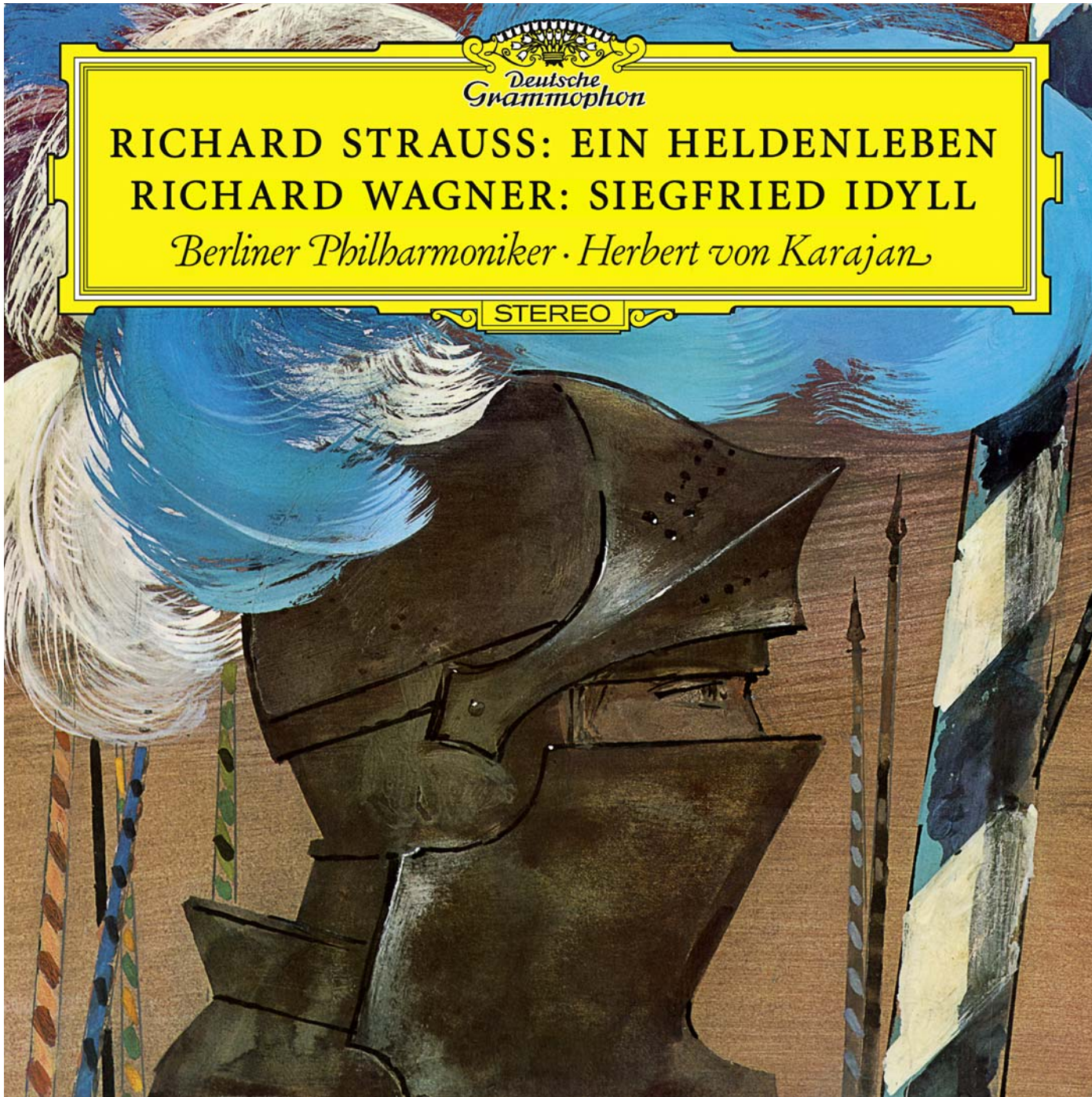

RICHARD STRAUSS: EIN HELDENLEBEN
RICHARD WAGNER: SIEGFRIED IDYLL

Berliner Philharmoniker · Herbert von Karajan

STEREO

RICHARD STRAUSS (1864-1949)

Ein Heldenleben op. 40

[45'39]

Tondichtung für großes Orchester

A Hero's Life - Tone poem for large orchestra

Une Vie de héros - Poème symphonique pour grand orchestre

Una vita d'eroe - Poema musicale per grande orchestra

1

Der Held

[4'14]

The Hero · Le héros · L'eroe

2

Des Helden Widersacher

[3'27]

The Hero's Adversaries · Les adversaires du héros · Gli avversari dell'eroe

3

Des Helden Gefährtin

[13'00]

The Hero's Companion · La compagne du héros · La compagna dell'eroe

4

Des Helden Walstatt

[7'15]

The Hero's Battlefield · Le champ de bataille du héros

Il campo di battaglia dell'eroe

5

Des Helden Friedenswerke

[6'04]

The Hero's Works of Peace · Œuvres de paix du héros · Opere di pace dell'eroe

6

Des Helden Weltflucht und Vollendung

[11'39]

The Hero's Retreat from the World and Fulfilment · La fuite du monde et
parachèvement du héros · Fuga dal mondo e piena realizzazione dell'eroe

Solo-Violine: Michel Schwalbé

RICHARD WAGNER (1813-1883)

7

Siegfried-Idyll

[19'36]

Idillio di Sigfrido

Berliner Philharmoniker · HERBERT VON KARAJAN

© 1959 (Strauss) / 1977 (Wagner) Polydor International GmbH, Berlin · [65'24]

Recording the Berlin Philharmonic under Karajan

The Producer recalls...

I had barely returned home to Hamburg after a trip to Paris when the phone rang. It was Elsa Schiller, our director of production, who came straight to the point: "Can you go to Berlin tomorrow and take charge of a recording of Richard Strauss's Ein Heldenleben with the Berlin Philharmonic Orchestra and Herbert von Karajan?" Karajan! I could never have dreamt of such an opportunity, as I assumed he was closely tied to EMI. Fortunately I was already acquainted with the maestro personally and knew the music.

So the sessions took place, on three consecutive March mornings in 1959 in the Jesus-Christus Church. I remember the orchestra played superbly, even though the problems of committing such a complex work to tape meant that we finished with hardly any time to spare.

In retrospect this was truly a historic recording, being the first that Karajan made for Deutsche Grammophon since the war and one of his first with the orchestra of which he had been elected chief conductor in 1955. I'd been warned that Karajan's signing of an exclusive contract would depend on whether he was satisfied with our

"trial" recording, which certainly put the recording team on their mettle. Amusingly, when I went to the Vienna State Opera to obtain his approval for the tapes, he in turn admitted that he was very anxious to make a good impression, as he badly wanted a contract with the company! Although the exclusive contract came much later, he soon resumed his partnership with Deutsche Grammophon and went on to make countless famous and best-selling discs. Unfortunately I was to make only two further recordings with Karajan, of Liszt orchestral works – but that's life.

Hans Ritter
(Translation: Alan Newcombe)

KARAJAN CONDUCTS STRAUSS AND WAGNER

Herbert von Karajan first conducted Strauss's *Ein Heldenleben* in Ulm on the evening of Sunday 26 November 1933, "on the occasion of [or more accurately, in anticipation of] the Strauss Jubilee Year". The small theatre orchestra was hugely augmented for the occasion and the leader of the Staatstheater in Stuttgart Willy Klee-mann was engaged to play the important solo violin part – Strauss's portrait of his voluble, volatile, albeit affectionate wife Pauline. In a state of high excitement, Karajan wrote home to his parents in Salzburg that Strauss himself might be attending. (An idle rumour, alas.) Since Strauss was one of Karajan's earliest heroes – Strauss the conductor as much as Strauss the composer – the Ulm concert was clearly something of a red-letter day in Karajan's early career.

A quarter of a century would elapse before he returned to the work, a delay that was perhaps occasioned more by awe than by neglect. In the late summer and autumn of 1958 he worked intensively on the piece with the Berlin Philharmonic. The following March they recorded it together (the present recording). And this, too, was something of a red-letter event in Karajan's career: his first post-war recording for Deutsche Grammophon.

"Krauss for Strauss" had long been the watchword among collectors and critics in the days of 78 rpm records and in the early years of LP (Clemens Krauss, another of the young Karajan's early heroes). In a review of this 1959 recording of *Ein Heldenleben*, the English writer and musicologist Deryck Cooke summed up the lure of Krauss as a Strauss conductor. "Fiery urgency", "super-subtle wit", "insidious sensuality" were some of the phrases he used. Karajan's *Ein Heldenleben*, though, was interestingly different. Though Karajan did not play down the humour or sensuality of the music, of Pauline's music in particular (Michel Schwalbé, the alluringly characterful solo violinist), Karajan, like Strauss himself, tended to take a broader view of the music, more majestic. Karajan conducted *Ein Heldenleben*, Cooke noted, with a sweep and a breadth that resulted "surprisingly enough, not in bombast but in true nobility". He went on: "In this case, one might say [Karajan] penetrates through the superficial vulgarity of the work to its underlying greatness."

From Karajan's point of view, the key to the work's greatness lay in its epilogue. And it is indeed astonishing to think that a 34-year-old (Strauss completed *Ein Heldenleben* towards the end of 1898) could write music of such valedictory power. After the hero's grandiose posturings, after the fights with the critics, the domestic wrangles, and var-

ious other battles actual and imaginary, the hero pauses to review his life (in Strauss's case the wonderful array of symphonic poems that had preceded *Ein Heldenleben*) before retiring to the relative calm of a country existence. The loping pastoral strains of the cor anglais (English horn) remind us, not only of the countryside, but of Strauss's Don Quixote (Karajan's favourite Strauss character) as he, too, retired from the world. For Quixote, the clouds lifted and he died in peace. In the epilogue to *Ein Heldenleben* there is a strange disturbance, not unlike the disturbance – the weird off-stage noise – in the last act of Chekhov's *The Cherry Orchard*. In the end, though, it is a disturbance that challenges the sense of quiet and intensifies it. Cooke noted of Karajan's playing of the epilogue: "This bittersweet, long-drawn, quiet coda has always sounded sentimental because it has invariably been played passionately, and Krauss's rendering is no exception, but Karajan, by delivering it with restraint, in a hushed undertone, reveals it as the lofty summing-up that Strauss intended it to be."

Wagner never had any intention of retiring to the country, but in the *Siegfried Idyll*, he does pause and take stock. The occasion for the composition of the piece was the birthday on Christmas Day 1870 of his wife Cosima whom he had married the previous summer. The original title of the piece

we now know as the *Siegfried Idyll* was "Tribtschen Idyll, with Fidi's Bird-song and Orange Sunrise, presented as a Symphonic Birthday Greeting to his Cosima by her Richard, 1870". Perhaps only a true Wagner aficionado would know that the colour of the wallpaper in Cosima's bedroom was orange. For the rest, it is not too difficult to identify Tribtschen as the Wagners' home on Lake Lucerne and Fidi as Siegfried, hero of Wagner's opera of that name and the name of the son born to Wagner and Cosima von Bülow (as she was then) on 6 June 1869.

Like all good presents, the *Siegfried Idyll* came as a complete surprise to its recipient, though Wagner's friend the conductor Hans Richter must have mystified everybody by practising the trumpet a good deal about the house (for a mere, but all-important, 13 bars). "A series of domestic confidences" is how Ernest Newman described the *Siegfried Idyll*. And so it is. Less stormy than the "domestic confidences" of Strauss and the shrewish Pauline, it is a quiet hymn, a simple song of thanksgiving for the affections that bind us one to another.

Richard Osborne

Aufnahmen mit den Berliner Philharmonikern unter Karajan

Der Produzent erinnert sich...

Ich war gerade von einer Parisreise nach Hamburg zurückgekehrt, als das Telefon klingelte. Am Apparat war unsere Produktionschefin Elsa Schiller, die auch gleich zur Sache kam: »Können Sie morgen nach Berlin fahren und eine Aufnahme von Strauss' Heldenleben mit den Berliner Philharmonikern und Herbert von Karajan übernehmen?« Karajan! Ich hätte nicht im Traum an so eine Chance gedacht, denn ich meinte, er sei fest an EMI gebunden. Zum Glück kannte ich den Maestro schon persönlich und war mit der Musik vertraut.

Die Sitzungen fanden dann an drei aufeinanderfolgenden Vormittagen im März 1959 in der Jesus-Christus-Kirche statt. Ich weiß noch, daß das Orchester hervorragend spielte und daß wir es trotzdem nur knapp in unserem Zeitrahmen schafften, ein so komplexes Werk aufzuzeichnen. In der Rückschau war es wahrhaft eine Aufnahme von historischer Bedeutung, denn es war die erste, die Karajan nach dem Krieg für die Deutsche Grammophon machte, und eine seiner ersten mit dem Orchester, das ihn 1955 zum Chefdirigenten gewählt hatte. Ich war vorgewarnt, daß Karajans Unterschrift unter einen Exklusivvertrag von seiner

Zufriedenheit mit unserer »Probe«-Aufnahme abhängen würde, und das spornte das Aufnahmeteam zweifellos ungeheuer an. Die Pointe folgte: Als ich Karajan in der Wiener Staatsoper aufsuchte, um die Freigabe der Bänder einzuholen, gestand er seinerseits, daß er unbedingt einen guten Eindruck machen wollte, weil ihm an einem Vertrag mit der Gesellschaft besonders gelegen war! Der Exklusivvertrag kam zwar erst viel später zustande, aber Karajan knüpfte bald an seine Partnerschaft mit der Deutschen Grammophon wieder an und nahm in der Folge zahllose berühmte und höchst erfolgreiche Platten auf. Ich sollte leider nur noch zwei weitere Einspielungen mit Karajan machen, die beide Orchesterwerken von Liszt galten – that's life...

Hans Ritter

KARAJANS »HELDENLEBEN«

Als der erst 34jährige Richard Strauss Erster Hofkapellmeister an der Berliner Oper wurde, damit bereits den Höhepunkt seiner Dirigentenkarriere erreicht hatte und dem gehäßten Münchner »Biersumpf« entkommen war, hatte er gerade seine Tondichtung »Ein Heldenleben« vollendet. Voller Pathos, aber auch Ironie zeichnete er einen Helden, der manche autobiographische Züge trägt. Nicht der Kampf steht für ihn im Mittelpunkt, sondern »des Helden Gefährtin« verkörpert durch das Violinsolo, die sarkastische Demaskierung der »Feinde« durch grelle Dissonanzen und die »Friedenswerke«: Zitate aus den zuvor geschaffenen Tondichtungen »Don Juan«, »Zarathustra«, »Tod und Verklärung«, »Macbeth« und »Guntram«. Gewaltige Orchestereruptionen stehen lyrisch-verhaltenen Passagen gegenüber. Darin spiegelt dieses Werk die Extreme der modernen Welt wider, die sich in den Gründerjahren mit allen ihren Licht- und Schattenseiten zeigte. Herbert von Karajan spielte mit den Berliner Philharmonikern »Ein Heldenleben« dreimal auf Schallplatte ein. Der extrem weit gespannte Ausdrucksbereich dieses Werkes kam seinem Temperament besonders entgegen, aber auch seiner Auffassung vom Künstler, der für ihn wie für den jungen

Strauss etwas vom Pathos eines Helden hat, der allerdings nicht der militärischen Macht und Gewalt, sondern der Kunst dient.

Die Verbindung der Berliner Philharmoniker zu Richard Strauss reicht bis zu deren Gründung zurück. Damals nämlich entdeckte der erste große Dirigent des Orchesters, Hans von Bülow, das außergewöhnliche Talent des jungen Richard Strauss. Er förderte es, indem er den jungen Mann als Kapellmeister nach Meiningen holte und indem er seine Werke in ganz Deutschland bekannt machte. Für Richard Strauss war nach der umstrittenen Münchner Uraufführung seiner symphonischen Fantasie »Aus Italien« die viel brillantere Interpretation durch die Berliner Philharmoniker eine wichtige Bestätigung seines eingeschlagenen Weges. Begeistert schrieb er über die Philharmoniker: »das intelligenteste, famoseste, frischeste Orchester, das ich kenne.« Nach Bülows Tod leitete er für kurze Zeit die Berliner Philharmoniker. Obwohl er später in Berlin die Hofkapelle dirigierte, blieben die engen Beziehungen zu den Philharmonikern bestehen. Ihr Chefdirigent Arthur Nikisch wurde ein wichtiger Interpret seiner Werke. Herbert von Karajan zählte nicht wie Karl Böhm zum engeren Freundeskreis um Strauss. Dennoch war für ihn der Komponist und Dirigent ein großes Vorbild. Als Karajan in den zwanziger Jahren in Wien studierte, lernte er am

meisten durch den Besuch der Oper: »Wir haben in der Oper als junge Dirigenten Richard Strauss sehr bewundert«, erinnerte sich Karajan. Unerreicht erschienen ihm »das Gleichmaß des Tempos«, »eine harmonische Ausgewogenheit«, die »mit einem Minimum an äußerer Gestik erreicht« wurde, und vor allem die Mozart-Interpretationen von Strauss. Als Kapellmeister in Aachen leitete Karajan eine vielbeachtete »Rosenkavalier«-Aufführung, und nach dem Krieg bildeten die Werke von Strauss ein wichtiges Zentrum seines Repertoires. Ein besonderes Anliegen von Karajan war die Rehabilitierung der Tondichtung von Richard Strauss. Neben der »Alpensinfonie« gewann er vor allem »Ein Heldenleben« wieder dem Repertoire zurück. Als er 1976 dieses Werk in Amerika spielte, wurde der außergewöhnliche »Klangzauber«, den das Orchester hervorbrachte, gelobt. Die dritte, digitale Einspielung wurde von dem renommierten englischen Schallplattenführer »Gramophone« zur besten dieses Werkes gekürt. Die hier wieder neu vorgelegte erste Einspielung Karajans von »Ein Heldenleben« aus dem Jahr 1959 erstaunt nicht nur durch ihr Espressivo, ihre Klanggewalt, die durchdachte Gestaltung der melodischen Linien, sondern auch durch die Härte und Schärfe der Dissonanzen, womit Karajan die Modernität von Strauss unterstreicht. Konzertmeister Michel Schwalbé gilt

HERBERT VON KARAJAN

zu Recht als begnadeter Interpret des Violinsolos. Diese Einspielung machte Schallplattengeschichte, da sie die erste Aufnahme eines vollständigen Werkes des technikbegeisterten Dirigenten in Stereo ist. Strauss bewunderte Richard Wagner. Sein »Siegfried-Idyll« zeigt einen weiteren Aspekt der hohen Klangkultur der Berliner Philharmoniker: so homogen und kammermusikalisch einheitlich wie ein Streichquartett spielt das Orchester dieses Werk, das einen großangelegten, vom Anfang bis zum Schluß reichenden Spannungsbogen vollzieht.

Franzpeter Messmer

**Enregistrer
le Philharmonique de Berlin
sous la direction de Karajan**

Le directeur artistique raconte...

J'étais à peine rentré à Hambourg après un voyage à Paris lorsque le téléphone sonna. C'était Elsa Schiller, notre directrice de production, qui alla droit au fait: «Pouvez-vous partir demain pour Berlin et vous charger d'un enregistrement d'Une Vie de héros de Richard Strauss avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin et Herbert von Karajan?» Karajan! Je n'aurais jamais osé rêver d'une telle proposition, car je pensais qu'il était étroitement lié à EMI. Fort heureusement, j'avais déjà fait la connaissance du chef et je connaissais la musique.

Les séances eurent donc lieu trois matins de mars consécutifs, en 1959, dans l'église Jesus-Christus. Je me souviens que l'orchestre joua de façon superbe, bien que, du fait des problèmes que pose l'enregistrement d'une œuvre aussi complexe, nous ayons tout juste fini dans les temps. Avec le recul, on peut vraiment parler d'un enregistrement historique puisque c'était le premier que Karajan faisait pour Deutsche Grammophon depuis la guerre et l'un des premiers avec l'orchestre dont il avait été élu chef principal en 1955. On m'avait prévenu que Karajan ne signerait un contrat exclusif que s'il était satisfait

notre «essai», ce qui incita certainement l'équipe technique à donner le meilleur d'elle-même. Le plus amusant est que, quand je suis allé à l'Opéra de Vienne pour lui soumettre le résultat du mixage, il m'avoua à son tour qu'il avait été très soucieux de faire bonne impression, car il désirait ardemment un contrat avec la maison! Bien que le contrat exclusif soit venu beaucoup plus tard, Karajan reprit bientôt sa collaboration avec Deutsche Grammophon et grava d'innombrables disques qui furent autant de succès. Malheureusement, je ne devais réaliser que deux autres enregistrements avec Karajan, des œuvres orchestrales de Liszt – mais c'est la vie.

Hans Ritter
(Traduction: Dennis Collins)

**KARAJAN DIRIGE
«UNE VIE DE HÉROS»**

Richard Strauss venait d'achever son poème symphonique *Une Vie de héros* quand, à l'âge de seulement trente-quatre ans, il devint premier chef d'orchestre de la cour à l'Opéra de Berlin. Il avait ainsi déjà atteint l'apogée de sa carrière de chef d'orchestre et échappé à la ville de Munich qu'il détestait et qualifiait de «mare de bière». Il peignit un héros plein de pathos mais aussi d'ironie, qui portait certains traits autobiographiques. Ce n'est pas le combat qui lui importait mais «la compagnie du héros», incarnée par le solo de violon, le dévoilement sarcastique des «ennemis», souligné par des dissonances perçantes, et les «œuvres de paix», autant de citations provenant des poèmes symphoniques précédents *Don Juan*, *Ainsi parlait Zarathoustra*, *Mort et Transfiguration*, *Macbeth* et *Guntram*. De puissantes éruptions orchestrales s'opposent à des passages lyriques contenus. Cette œuvre reflète ainsi l'Allemagne de Bismarck dans ses extrêmes, avec ses bons et ses mauvais côtés.

Herbert von Karajan enregistra trois fois *Une Vie de héros* avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. La gamme d'expressions extrêmement étendue de cette œuvre convenait particulièrement à son tempérament mais correspondait aussi à sa conception des artistes qui,

pour lui comme pour le jeune Strauss, avaient un peu le caractère pathétique des héros – héros non pas au service du pouvoir militaire et de la violence, mais de l'art.

Le lien entre le Philharmonique de Berlin et Richard Strauss remonte à la fondation de l'orchestre. En effet, son premier chef d'orchestre de renom, Hans von Bülow, découvrit à cette époque le talent exceptionnel du jeune Richard Strauss. Il l'encouragea en envoyant le jeune homme en poste à Meiningen et en le faisant connaître ses œuvres dans toute l'Allemagne. Après la première exécution à Munich de sa fantaisie symphonique *Aus Italien* qui donna lieu à controverse, l'interprétation bien plus brillante de l'Orchestre Philharmonique de Berlin fut pour Richard Strauss une confirmation importante du chemin dans lequel il s'était engagé. Il écrivit plein d'enthousiasme au sujet de l'Orchestre Philharmonique de Berlin qu'il s'agissait de «l'orchestre le plus intelligent, le plus fameux, le plus vif que je connaisse». Après la mort de Bülow, il le dirigea pour une brève période. Bien qu'il ait conduit par la suite la Chapelle de la Cour à Berlin, sa liaison étroite avec l'Orchestre Philharmonique demeura. Son nouveau chef d'orchestre, Arthur Nikisch, devint un important interprète de ses œuvres. Herbert von Karajan n'appartenait pas comme Karl Böhm au cercle étroit des amis de Strauss. Cependant, Karajan

prit pour modèle ce compositeur et chef d'orchestre. Lors de ses études à Vienne, dans les années vingt, c'est en écoutant Strauss diriger à l'opéra qu'il apprenait le plus : «Nous avons beaucoup admiré Richard Strauss», se rappelle Karajan. Inégalables lui parurent «la régularité du tempo», «un équilibre harmonieux» qui était atteint «avec un minimum de gestes» et surtout les interprétations de Mozart conduites par Strauss. A Aix-la-Chapelle, Karajan dirigea une exécution très admirée du *Chevalier à la rose* et, après la guerre, les œuvres de Strauss formèrent une partie centrale de son répertoire. Il lui tenait particulièrement à cœur de réhabiliter les poèmes symphoniques de Richard Strauss. En plus de la *Symphonie alpestre*, il remit au répertoire *Une Vie de héros*. Quand il joua cette œuvre en 1976 en Amérique, l'exceptionnelle «magie sonore» produite par l'orchestre reçut des louanges. Le troisième enregistrement numérique fut élu par la célèbre revue anglaise *Gramophone* meilleur enregistrement de cette œuvre. Le premier enregistrement de Karajan de *Une Vie de héros* qui date de 1959 et est ici présenté à nouveau, n'étonne pas seulement par son *espressivo*, sa puissance sonore et la création mûrement réfléchie des lignes mélodiques mais aussi par la dureté et le perçant des dissonances. Karajan souligne ainsi le modernisme de Strauss. Le violon solo Michel Schwalbé a à juste titre la réputation

d'un soliste particulièrement doué. Cet enregistrement représente un épisode important de l'histoire du disque car il s'agit là de la première prise de son en stéréo d'une œuvre complète dirigée par Karajan, un chef d'orchestre enthousiaste de technique. Strauss admirait Richard Wagner. *Siegfried-Idyll* dévoile un autre aspect de la qualité sonore élevée de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. En effet, l'orchestre joue cette œuvre ainsi que le ferait un quatuor à cordes, de manière homogène et unique, comme de la musique de chambre, et tend un immense arc entre le début et la fin du morceau.

Franzpeter Messmer
(Traduction: Aline Huillet)

I Berliner Philharmoniker in sala di registrazione con Karajan

Il produttore ricorda...

Ero appena rientrato ad Amburgo dopo un viaggio a Parigi quando suonò il telefono. Era Elsa Schiller, la nostra direttrice di produzione, che venne immediatamente al sodo: "Può partire per Berlino domani per effettuare un'incisione di *Ein Heldenleben* di Richard Strauss con i Berliner Philharmoniker ed Herbert von Karajan?" Karajan! Non mi sarei mai sognato una tale opportunità, pensando che il maestro fosse strettamente legato alla EMI. Fortunatamente lo conoscevo già personalmente, e conoscevo la musica.

Le sedute si svolsero nel 1959, in tre mattinate consecutive del mese di marzo, alla *Jesus-Christus-Kirche*. Ricordo che l'orchestra suonò superbamente, anche se a causa delle difficoltà connesse alla registrazione di un lavoro tanto complesso terminammo appena in tempo.

Ripensandovi oggi, si è veramente trattato di un evento di valore storico: era la prima registrazione di Karajan per la Deutsche Grammophon dopo la guerra, ed una delle prime in assoluto effettuate dall'artista insieme a questa orchestra, di cui era stato eletto direttore principale nel 1955. Ero stato avvertito che un eventuale contratto in

esclusiva con Karajan poteva dipendere dal fatto che egli fosse soddisfatto o meno di questa 'prova', il che certamente fu per l'équipe uno stimolo a dare il meglio. Fatto divertente, quando mi recai alla Staatsoper di Vienna per chiedere la sua approvazione dei nastri, Karajan ammise a sua volta che era davvero ansioso di fare una buona impressione, dato che desiderava ardentemente un contratto con la nostra casa discografica! Benché il contratto in esclusiva finisse per essere stipulato molto più tardi, Karajan riprese ben presto la sua collaborazione con la Deutsche Grammophon, da cui nacquero innumerevoli dischi, famosi e molto ambiti.

Purtroppo ebbi occasione di compiere soltanto altre due incisioni insieme a Karajan, entrambe di musiche per orchestra di Liszt... ma si sa: così è la vita!

Hans Ritter

KARAJAN DIRIGE STRAUSS E WAGNER

La prima volta che Herbert von Karajan diresse *Ein Heldenleben* di Strauss fu a Ulma, nella serata di domenica 26 novembre 1933, "in occasione [ovvero, più precisamente, in previsione] dell'anniversario di Strauss". La piccola orchestra del teatro era stata ampliata enormemente per la circostanza, e la cospicua parte solistica — con cui Strauss ritrasse la moglie Pauline, linguacciuta, volubile, nondimeno amabile — era stata affidata a Willy Klee- mann, primo violino dello Staatstheater di Stoccarda. In uno stato di grande eccitazione, Karajan scrisse ai suoi genitori a Salisburgo che forse lo stesso compositore vi avrebbe assistito (una notizia purtroppo infondata): Strauss era stato uno dei primi idoli di Karajan — il direttore non meno che il compositore — ed il concerto di Ulma doveva certamente divenire un evento memorabile nella carriera del giovane direttore.

Un quarto di secolo doveva trascorrere prima che Karajan riaffrontasse il pezzo, un ritardo causato forse più da soggezione che da scarso interesse. Nella tarda estate e nell'autunno del 1958 vi lavorò con fervore insieme ai Berliner Philharmoniker, e nel marzo successivo nacque la presente registrazione. Anche questa fu una pietra miliare nella carriera di Karajan: la sua prima inci-

sione per la Deutsche Grammophon dopo la guerra.

"Krauss per Strauss" era stata per molto tempo la parola d'ordine fra collezionisti e critici ai tempi dei 78 giri e nei primi anni dell'era degli LP; si riferisce a Clemens Krauss, un altro degli idoli del giovane Karajan. In una recensione di questa registrazione di *Ein Heldenleben* lo scrittore e musicologo inglese Deryck Cooke enumerava i pregi di Krauss come direttore straussiano, usando espressioni quali "foga incalzante", "sottilissima arguzia", "insidiosa sensualità". Ma il lavoro nell'esecuzione di Karajan non era meno interessante, per quanto diverso. Benché non sminuisse l'umorismo o la sensualità della melodia, di quella di Pauline in particolare (alla travolgente personalità di Michel Schwalbé era affidato il violino solista), questi era incline ad una concezione più ampia, più solenne della musica, come del resto lo stesso Strauss. Karajan dirigeva *Ein Heldenleben* — osservava Cooke — con un gesto ampio che risultava, "cosa peraltro sorprendente, non pomposo, bensì veramente elevato". E continuava: "In questo caso si potrebbe dire che [Karajan] penetra la superficiale grossolanità del lavoro per rivelarne la grandezza celata in profondità". Secondo Karajan, la chiave per comprendere la grandezza del lavoro è nell'epilogo. Ed è effettivamente stupefacente che un trentaquattrenne — Strauss completò *Ein Heldenleben*

verso la fine del 1898 — potesse scrivere una musica con un sì forte carattere di commiato. Dopo gli atteggiamenti pomposi dell'eroe, dopo le dispute con i critici, gli alterchi in famiglia, e varie altre battaglie reali o immaginarie, l'eroe passa in rassegna la sua vita — nel caso di Strauss, la meravigliosa serie di poemi sinfonici che aveva preceduto *Ein Heldenleben* — prima di rifugiarsi nella relativa tranquillità di una vita in campagna. La melopea pastorale del corno inglese non soltanto evoca il mondo agreste, ma ci richiama alla mente Don Quixote, il personaggio straussiano prediletto da Karajan, allorché anche questi si ritira dal mondo: le nubi si sollevano ed egli muore in pace. Nell'epilogo di *Ein Heldenleben* si verifica uno strano tumulto, non dissimile dal misterioso rumore proveniente da dietro le quinte nell'ultimo atto de *Il giardino dei ciliegi* di Čechov. Ma è un tumulto che contrasta con il senso di quiete, intensificandolo. Sul modo in cui Karajan affrontò l'epilogo Cooke osservò: "Questa coda dolce e amara, protratta, tranquilla, ha sempre avuto un tono sentimentale perché è stata eseguita in maniera invariabilmente appassionata, e Krauss non fa eccezione; Karajan, invece, con la sua interpretazione contenuta, sommersa, dischiude la sublime conclusione che Strauss intendeva". Wagner non manifestò mai l'intenzione di ritirarsi in campagna, ma nel *Siegfried-Idyll* si sofferma a guardare indie-

tro. Il pezzo fu composto in occasione del compleanno, il giorno di Natale del 1870, della moglie Cosima, che aveva sposato l'estate precedente. Il titolo originale del lavoro era "Idillio di Tribschen, con il cinguettio di Fidi ed un levar del sole tinto di arancione, offerto come augurio sinfonico di buon compleanno a Cosima dal suo Richard, 1870". Forse soltanto i wagneriani fanatici sanno che arancione era il colore della carta che ricopriva le pareti della camera da letto di Cosima; quanto al resto, non è difficile identificare in Tribschen la casa dei Wagner sul lago di Lucerna, e riconoscere in Fidi un diminutivo di Siegfried, eroe dell'opera omonima nonché nome dato al figlio nato il 6 giugno 1869 dall'unione di Wagner e Cosima von Bülow (come si chiamava allora). Come ogni regalo che si rispetti, il *Siegfried-Idyll* fu un'assoluta sorpresa per la destinataria, benché l'amico di Wagner, il direttore Hans Richter, dovesse aver suscitato la perplessità generale esercitandosi continuamente con la tromba in giro per la casa (per sole — pur fondamentali — 13 battute). "Una serie di confidenze domestiche" è la definizione che Ernest Newman diede del *Siegfried-Idyll*. Una descrizione che calza a pennello. Meno burrascoso delle "confidenze domestiche" di Strauss e dell'assillante Pauline, è un inno quieto, un semplice canto di ringraziamento per l'affetto che lega le persone.

Richard Osborne
(Traduzioni: Manuela Amadei)

LP released/veröffentlicht/paru/publicato 1959

Recording/Aufnahme/Enregistrement/Registrazione:
Berlin, Jesus-Christus-Kirche, 3/1959

LP released/veröffentlicht/paru/publicato 1977

Recording/Aufnahme/Enregistrement/Registrazione:
Berlin, Jesus-Christus-Kirche, 2/1977

Executive Producer: Prof. Elsa Schiller (Strauss); Dr. Hans Hirsch / Magdalena Padberg (Wagner)

Recording Producer: Hans Ritter (Strauss); Cord Garben (Wagner)

Tonmeister (Balance Engineer): Werner Wolf (Strauss); Günter Hermanns (Wagner)

Recording Engineer: Volker Martin / Jürgen Bulgrin (Wagner)

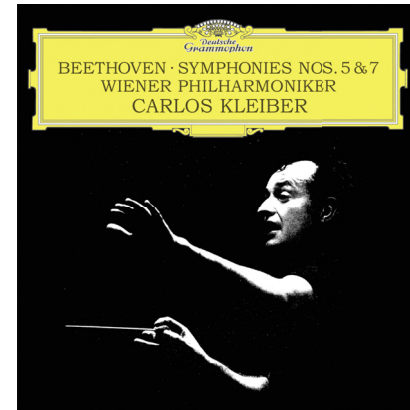
© 1959 (Strauss) / 1977 (Wagner) Polydor International GmbH, Berlin

© 2016 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin

Cover Photo: Annette Lederer

Artist Photo: Siegfried Lauterwasser

Art Direction: Hartmut Pfeiffer

www.deutschegrammophon.com | [www.twitter.com/dgclassics](https://twitter.com/dgclassics) | www.facebook.com/deutschegrammophon | www.klassikakzente.de
