

Schubert | The “Great” C major Symphony
Orchestra Mozart | Claudio Abbado

FRANZ SCHUBERT (1797–1828)

Symphony in C major D 944

“THE GREAT”

C-dur »Die Große« · en *ut* majeur « La Grande »
in do maggiore “La Grande”

1	1. Andante – Allegro ma non troppo	16:28
2	2. Andante con moto	15:28
3	3. Scherzo. Allegro vivace – Trio	14:43
4	4. Finale. Allegro vivace	16:05

Orchestra Mozart

Claudio Abbado

Live recording

Orchestra Mozart

Violin I

Francesco Manara**
Yunna Shevchenko
Francesco Senese
Giacomo Tesini
Timoti Fregni
Isabelle Briner
Gabrielle Shek
Emilie Belaud
Claudia Schmidt
Katharina Naomi Paul
Carlotta Conrado
Federica Vignoni

Violin II

Gisella Curtolo*
Valentina Bernardone
Michal Duris
Paolo Lambardi
Nicola Bignami
Gian Maria Lodigiani
Maartje Kraan
Jana Kuhlmann
Jo Marie Sison
Elisa Papandrea

Viola

Wolfram Christ*
Chaim Steller*
Behrang Rassekhi
Corinne Contardo
Luigi Mazzucato
Javier Lopez Calvo
Elettra Ballerini
Sara Marzadori

Cello

Massimo Polidori*
Luca Franzetti
Antonio Amadei
Andrea Landi
Luca Bacelli
Rebekka Markowski
Giacomo Grava

Double bass

Waldemar Schwiertz*
Johane Gonzalez
Daniele Carnio
Giorgio Galvan
Ilin-Dime Dimovski

Flute

Jacques Zoon*
Mattia Petrilli

Oboe

Rossana Calvi*
Carlos Del Ser

Clarinet

Alessandro Carbonare*
Miriam Caldarini

Bassoon

Francesco Bossone*
Michele Fattori

Horn

Bruno Schneider*
Giuseppe Russo

Trumpet

Thomas Hammerschmidt*
Jakob Gollien

Trombone

Andrea Conti*
Domenico Zicari
Wolfgang Tischhart

Timpani

Robert Kendell*

Assistant Conductor

Diego Matheuz

*Principal

**Concertmaster

Claudio Abbado and the Orchestra Mozart

Throughout his career, Claudio Abbado evinced a keen desire to work with young and unspoilt musicians, and it was this desire that led him to gift to the world of music one new orchestra after another. He loved working with his players with the maximum degree of intimacy and in an atmosphere of mutual understanding that encouraged them to listen to each other. In the course of his life more than a dozen wonderful ensembles were created thanks to his powerful initiative. The two most recent ones were the Lucerne Festival Orchestra, which dates back to 2003, and the Orchestra Mozart, which was established the following year as a project of the Accademia Filarmonica di Bologna and financed by the Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna. It was with the latter that Abbado developed an especially close bond during the final years of his life, its outstanding qualities demonstrated, not least, by the many prestigious awards that it received. In one of his last interviews, Abbado himself stressed that he was never interested in “drawing a distinction between my youth orchestras on the one hand

and my elite orchestra on the other. The truth of the matter is that there are few major differences between my orchestras. We are all members of one big family, performing music together and in that way helping each other out.”

The Orchestra Mozart was never simply a youth orchestra but was a highly qualified large chamber ensemble in which young musicians appeared alongside experienced figures such as the double-bass player Alois Posch, the violist Wolfram Christ and the trumpeter Reinhold Friedrich. Apart from the genius of Abbado himself, it was very much this combination of experience and youthful enthusiasm that lent the orchestra its unique and irresistible colour. It was founded in 2004 against the background of the crisis that beset the whole of Italy, where regional orchestras and opera houses were dying out in large numbers. As such, it was a sign of the untiring optimism and thirst for action that Abbado brought to art and society right up to the end of his life, for unlike many of his colleagues of a similar age he retained his political beliefs from the 1960s and

1970s, when his work had been inspired by his left-wing sympathies. His conviction that music does not exist in a vacuum but has an emphatically ethical significance alongside its aesthetic importance bore fruit from start to finish. On Abbado’s initiative the Orchestra Mozart also played voluntarily in kindergartens, prisons and facilities for the disabled.

Against this background the present recording of Schubert’s C major Symphony (“Great”) may be regarded as the conductor’s legacy. It was made in September 2011 at two acclaimed concerts that Abbado conducted with the Orchestra Mozart in Bologna and Bolzano. The programme also included two of Mozart’s piano concertos, no. 27 in B flat major K 595 and no. 20 in D minor K 466, with the pianist Maria João Pires; both have already been released on the Deutsche Grammophon label. Throughout his life, Schubert featured prominently in Abbado’s repertoire: he won the Koussevitzky Competition with the “Unfinished” in 1958 and was immediately launched on his international career. In the course of that career he frequently revisited the “Great” C major Symphony after conducting it for the first time in the Hague in 1966.

The present release with the Orchestra Mozart also constitutes a legacy in that it documents Abbado’s final view of this work. His whole life was based on the conviction that works of music are mysteries that need to be constantly rediscovered. “Great music is inexhaustible,” he used to say. “In music, as in life, there are no limits. That is why I always try to study a score as if it was for the very first time. Any other approach would be too simple, quite apart from being very boring.” In its freshness, its unbridled élan, its altogether infectious enthusiasm and its unpretentious sense of drama, the present performance goes beyond Abbado’s earlier recording with the Chamber Orchestra of Europe. Any Biedermeier clichés associated with the Schubert of *Lilac Time* are comprehensively swept aside by this interpretation, with its boldly Romantic gestures. Abbado’s ability in his last years to achieve an ever greater youthfulness and unspoilt beauty was one of the many mysteries of his art. But one thing is certain: in the final ten years of his life the Orchestra Mozart was a fountain of youth for Abbado as a conductor.

Julia Spinola

Translation: Stewart Spencer

Claudio Abbado und das Orchestra Mozart

Seine Sehnsucht, mit jungen, unverbrauchten Musikern zu arbeiten, hat Claudio Abbado während seiner gesamten Laufbahn immer wieder dazu angetrieben, die Musikwelt mit einer Orchestergründung nach der anderen zu beschenken. Abbado liebte es, in maximaler Vertrautheit mit seinen Musikern zu arbeiten, in einer Atmosphäre des wechselseitigen Verständnisses und des Aufeinander-Hörens. Mehr als ein Dutzend wunderbare Ensembles sind im Laufe seines Lebens auf seine Initiative hin entstanden. Die beiden jüngsten Gründungen waren 2003 das Lucerne Festival Orchestra und das im Jahr darauf als Projekt der Accademia Filarmonica di Bologna ins Leben gerufene und von der Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna finanzierte Orchestra Mozart. Letzteres stellte seine herausragenden Qualitäten nicht zuletzt durch hochrangige Auszeichnungen unter Beweis und war während Abbados letzter Lebensjahre seine Herzensangelegenheit. Er selbst hat, wie er in einem seiner letzten Interviews betonte, »die Unterscheidung zwischen den Jugendorchestern auf der einen Seite und dem Eliteorchester auf der anderen« nie interessiert. »In Wahrheit«, so sagte er, »gibt es überhaupt keine so

großen Unterschiede zwischen meinen Orchestern: Wir sind alle eine große Familie, die miteinander musiziert und in der man sich gegenseitig aushilft.«

Tatsächlich war das Orchestra Mozart keineswegs ein reines Jugendorchester, sondern ein hochqualifiziertes großes Kammerorchester, in dem neben jungen Musikern auch gestandene Größen mitwirkten wie der Bassist Alois Posch, der Bratschist Wolfram Christ oder der Trompeter Reinhold Friedrich. Neben dem Genie seines Gründers war es gerade diese Kombination von Erfahrung und jugendlicher Begeisterungsfähigkeit, die dem Orchester seine unwiderstehliche eigene Farbe verlieh. Die Gründung des Orchestra Mozart war 2004 auch vor dem Hintergrund der italienischen Krise und des Sterbens regionaler Orchester und Opernhäuser erfolgt, als ein Zeichen jenes unermüdlichen Optimismus und Tatendrangs, mit dem Abbado sich bis zuletzt für die Kunst und für die Gesellschaft engagierte. Denn im Unterschied zu vielen anderen Kollegen seiner Generation hatte sich Abbado den politischen Impuls seiner Arbeit seit den vom linken

Engagement beflügelten sechziger und siebziger Jahren bis zum Schluss erhalten. Seine Überzeugung, dass Musik nicht im luftleeren Raum existiere, sondern neben der ästhetischen auch eine dezidiert ethische Bedeutung habe, trug bis zuletzt Früchte. Auf Abbados Initiative hin musizierte das Orchestra Mozart ehrenamtlich in Kindergärten und Behinderteneinrichtungen sowie in Gefängnissen.

Schon vor diesem Hintergrund ist die vorliegende Einspielung der »Großen« C-dur-Symphonie von Franz Schubert ein Vermächtnis. Die Aufnahme entstand im September 2011 bei zwei umjubelten Konzerten, die Abbado mit dem Orchestra Mozart in Bologna und Bozen gegeben hat. Mit auf dem Programm standen die Mozart-Klavierkonzerte Nr. 27 KV 595 und Nr. 20 KV 466 mit der Pianistin Maria João Pires, die ebenfalls bei der Deutschen Grammophon erschienen sind. Franz Schubert war zeitlebens eine wichtige Figur in Abbados Repertoire. Mit der »Unvollendeten« hatte er 1958 den Koussevitzky-Wettbewerb gewonnen, der den Anstoß zu seiner internationalen Karriere gab. Zur »Großen« C-dur-Symphonie ist Abbado während seiner Laufbahn immer wieder zurückgekehrt, seitdem er sie erstmals 1966 in Den Haag dirigiert hatte.

Ein Vermächtnis ist diese Aufnahme mit dem Orchestra Mozart auch, weil sie den letzten Blick Abbados auf dieses Werk dokumentiert. Abbado lebte nach der Überzeugung, dass Musikwerke Geheimnisse seien, die es stets aufs Neue zu entdecken gelte. »Große Musik ist unerschöpflich«, sagte er immer wieder. »Es gibt in der Musik, wie im Leben, keine Grenzen. Daher versuche ich immer, eine Partitur jedes Mal wieder so zu studieren wie beim ersten Mal. Alles andere wäre zu einfach – und darüber hinaus ja auch sehr langweilig.« In ihrer Frische, ihrem ungezügigten Elan, ihrem schier mitreißenden Enthusiasmus und ihrer ungeschönten Dramatik geht diese Schubert-Interpretation noch über Abbados frühere Einspielung dieser Symphonie mit dem Chamber Orchestra of Europe hinaus. Jedes Biedermeierklischee vom *Dreimäderlhaus*-Schubert fegt diese Auffassung mit kühn romantischer Geste vom Tisch. Wie Abbado in seinen Interpretationen mit zunehmendem Alter eine immer noch größere Jugendlichkeit und Unverbrauchtheit erzielen konnte, das zählt zu den Geheimnissen seiner Kunst. Sicher aber ist, dass das Orchestra Mozart in seinen letzten zehn Lebensjahren ein künstlerischer Jungbrunnen für ihn war.

Julia Spinola

Claudio Abbado et l'Orchestre Mozart

Poussé par son désir de travailler avec des musiciens jeunes et « immaculés », Claudio Abbado a régulièrement été amené à fonder un nouvel orchestre au cours de sa carrière. Il adorait faire de la musique dans la plus grande connivence, dans un climat de compréhension et d'écoute mutuelles. Une douzaine de formations merveilleuses ont vu le jour sur son initiative. Les deux phalanges les plus récentes dont il fut à l'origine sont l'Orchestre du Festival de Lucerne (2003) et l'Orchestre Mozart (2004), un projet de l'Accademia Filarmónica di Bologna financé par la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna. Cet Orchestre Mozart, dont les qualités remarquables se reflètent dans les récompenses de premier ordre qui lui ont été décernées, fut au cœur des préoccupations du maestro italien dans les dernières années de son existence. Comme il le soulignait dans un des derniers entretiens qu'il a accordés, « la distinction entre les orchestres de jeunes d'un côté et les orchestres de haut niveau de l'autre » ne l'a jamais intéressé. « En fait, les différences entre mes orchestres ne sont pas si grandes que cela. Nous formons une grande famille d'instrumentistes

qui font de la musique ensemble et qui s'aident mutuellement. »

Effectivement, l'Orchestre Mozart n'était pas un orchestre de jeunes à strictement parler, mais un ensemble hautement qualifié où de jeunes musiciens côtoyaient des solistes chevronnés comme le contrebassiste Alois Posch, l'altiste Wolfram Christ ou le trompettiste Reinhold Friedrich. Il devait d'ailleurs sa couleur particulière et irrésistible non seulement au génie de son fondateur, mais aussi à ce mélange d'expérience et d'enthousiasme juvénile. Sa fondation, en 2004, advint sur fond de crise dans la vie culturelle italienne – plusieurs opéras et orchestres régionaux fermaient leurs portes. Elle était un signe de cet optimisme infatigable, de cette volonté d'action qui caractérisèrent l'engagement artistique et social d'Abbado jusqu'à la fin de ses jours. À la différence de nombreux confrères de sa génération, jamais il n'abandonna dans son travail l'aspect politique auquel les idées progressistes des années 1960 et 1970 avaient donné des ailes. Jusqu'au bout

il mit en pratique sa conviction que la musique n'existe pas dans le vide, mais qu'elle a, outre une dimension esthétique, une valeur éthique. Sur son initiative, l'Orchestre Mozart se produisit bénévolement dans des jardins d'enfants, des hospices pour handicapés et des prisons.

Cet arrière-plan confère au présent enregistrement de la « Grande » Symphonie en *ut* majeur de Schubert une valeur particulière. Il fut réalisé en septembre 2011 à l'occasion de deux concerts triomphaux qu'Abbado donna avec l'Orchestre Mozart à Bologne et à Bolzano. Au programme figuraient également les Concertos pour piano n°s 20 et 27 de Mozart, interprétés par la pianiste portugaise Maria João Pires, qui ont aussi fait l'objet d'un disque Deutsche Grammophon. Schubert fut un pilier du répertoire d'Abbado. C'est avec l'*Inachevée* qu'il avait remporté en 1958 le Concours Koussevitzky qui lança sa carrière internationale. Quant à la *Grande*, il la dirigea pour la première fois en 1966 à La Haye et y revint ensuite régulièrement.

Cet enregistrement avec l'Orchestre Mozart a également une valeur particulière parce qu'il

nous révèle le dernier regard qu'Abbado jeta sur cette symphonie. Le chef italien était persuadé que les œuvres musicales recelaient une part de mystère qu'il fallait à chaque nouvelle interprétation essayer de percer. « La musique est inépuisable, répétait-il. Dans la musique, comme dans la vie, il n'y a pas de frontières. C'est pourquoi j'essaie toujours de me replonger dans une partition que je connais comme si c'était la première fois que je l'abordais. Sinon ce serait trop simple, et aussi très ennuyeux. » Cette *Grande* de Schubert, par sa fraîcheur, son élan effréné, son enthousiasme contagieux et son dramatisation sans fard, dépasse la version antérieure d'Abbado avec l'Orchestre de chambre d'Europe. En un geste romantique audacieux, elle balaye tous les clichés d'un Schubert à l'eau de rose façon *La Maison des trois jeunes filles*. Comment Abbado, en vieillissant, a pu rendre ses interprétations encore plus jeunes et immaculées, cela fait partie des secrets de son art. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que dans les dix dernières années de son existence l'Orchestre Mozart fut pour lui une source de jouvence.

Julia Spinola

Traduction : Daniel Fesquet

Claudio Abbado e l'Orchestra Mozart

Durante la sua carriera Claudio Abbado, spinto dal desiderio di lavorare con strumentisti giovani, non ancora “rodati”, ha dato vita a numerose nuove orchestre. Amava instaurare con i suoi musicisti un’atmosfera di grande confidenza, di comprensione ed ascolto reciproci. Sotto la sua egida sono sorte oltre una dozzina di compagini straordinarie: l’Orchestra del Festival di Lucerna, nata nel 2003, e l’Orchestra Mozart, fondata l’anno successivo come progetto dell’Accademia Filarmonica di Bologna e finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, sono le due più recenti. Proprio l’ultima – bastano le prestigiose onorificenze ricevute a documentarne le qualità d’eccezione – è stata molto a cuore al direttore milanese durante gli ultimi anni. Come lo stesso Abbado ha rilevato in una delle ultime interviste, la distinzione fra le orchestre giovanili e quelle d’élite non l’ha mai interessato. “In realtà – diceva – non c’è gran differenza fra le mie orchestre: siamo tutti una grande famiglia che fa musica insieme e in cui ci si aiuta a vicenda”.

L’Orchestra Mozart non è mai stata un’orchestra giovanile in senso stretto, piuttosto un’ampia formazione da camera altamente qualificata, comprendente sia giovani strumentisti che maestri quali Alois Posch (contrabbasso), Wolfram Christ (viola) o Reinhold Friedrich (tromba). Ed era proprio questa combinazione di esperienza ed entusiasmo giovanile, unita al carisma del suo fondatore, a conferire all’orchestra quel colore irresistibile che le è proprio. La sua fondazione, avvenuta nel 2004 sullo sfondo della crisi italiana e della morte di tante orchestre e teatri d’opera regionali, riflette l’ottimismo e l’infaticabile impegno artistico e sociale di Abbado, che a differenza di molti colleghi della sua generazione aveva conservato tutto lo slancio politico degli anni Sessanta e Settanta, animati dagli ideali di sinistra. Fedele alla sua convinzione che la musica non esiste in uno spazio vuoto, ma che ricopre un significato etico, oltre che estetico, Abbado dirigeva l’Orchestra Mozart anche in concerti a titolo gratuito presso asili, istituti per disabili e carceri.

Già in questa prospettiva la presente interpretazione della *Grande* Sinfonia in do maggiore di Schubert ha valore di eredità spirituale. È stata registrata nel settembre 2011 nel corso di due acclamate esibizioni con l’Orchestra Mozart, a Bologna e a Bolzano, insieme a due concerti mozartiani, il n. 27 K. 595 e il n. 20 K. 466 con Maria João Pires al piano, già pubblicati dalla Deutsche Grammophon. Schubert è sempre stato un capitolo importante nel repertorio di Abbado: con l’*Incompiuta* il maestro aveva vinto nel 1958 il concorso Koussevitzky, trampolino di lancio della sua carriera internazionale; alla *Grande*, dopo averla eseguita per la prima volta all’Aia nel 1966, era ritornato assiduamente durante tutta la sua carriera.

Ma questo disco costituisce un’eredità spirituale del grande direttore soprattutto perché ne documenta l’ultima lettura della sinfonia. Abbado è sempre stato dell’idea che ogni composizione

fosse un mistero da scoprire ogni volta a nuovo. “La grande musica è inesauribile – ripeteva volentieri. – Nella musica, come nella vita, non ci sono limiti. Per questo cerco sempre di studiare una partitura come se fosse la prima volta. Qualsiasi altro approccio sarebbe troppo semplice, oltre che estremamente noioso”. Questa *Grande*, superiore per la freschezza, lo slancio irrefrenabile, l’entusiasmo contagioso e la genuina drammaticità perfino a quella registrata in precedenza con la Chamber Orchestra of Europe, spazza via con un gesto audacemente romantico ogni cliché *biedermeier* del compositore. Col passar del tempo Abbado creava interpretazioni sempre più giovani e fresche: come ci riuscisse rimarrà uno dei segreti della sua arte, certo è comunque che l’Orchestra Mozart è stata per il maestro, nei suoi ultimi dieci anni di vita, una fonte di giovinezza artistica.

Julia Spinola

Traduzione: Manuela Amadei

ORCHESTRA
MOZART
BOLOGNA

FONDAZIONE
CASSA
DI RISPARMIO
DI BOLOGNA

REGIA
ACCADEMIA
FILARMONICA
DI BOLOGNA

Produced in collaboration with Fondazione Claudio Abbado

Recorded live at the Bologna Auditorium Manzoni on 19–23 September 2011
and at the Bozen Konzerthaus / Bolzano Auditorium on 24–25 September 2011

Produced by Sid McLauchlan

Recording Engineer (Tonmeister): Stephan Flock

Assistant Engineer: Mark Buecker

Project Management: Burkhard Bartsch

Recorded and mastered by Emil Berliner Studios

© 2015 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin

© 2015 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin

Booklet Editors: Manuela Amadei, Eva Reisinger **texthouse**

Cover Photo © Roberto Ricci

Artist Photos © Marco Caselli Nirmal

Art Direction: Merle Kersten

Design: Nikolaus Boddin

www.deutschegrammophon.com

Backstage for blogs, activities and free music

my.deutschegrammophon.com

myDG

