

Rafael Kubelik

audite catalogue 2009 & CD - G. Mahler: Symphony No. 5

Gustav Mahler

CD aud 10.020

Applaus 4/2000 (Martina Kausch - 2000.04.01)

Großes Staunen

Live-Mitschnitte von Mahler- und Mozart-Konzerten unter Rafael Kubelik beweisen einmal mehr den Rang des BR-Symphonie-Orchesters

Großes Staunen

Full review text restrained for copyright reasons.

BBC Music Magazine April 2000 (David Nice - 2000.04.01)

Kubelik's live 1981

Mahler Fifth is a reminder that you can have everything in Mahler – intricate texturing, characterful playing, purposeful phrasing and a cumulative impact which leaves you breathless with exhilaration. Only Bernstein, also captured before an audience, can do the same, and although Kubelik pulls some very theatrical stops out as the clouds part in the second movement and the light fades from the scherzo. His generally faster-moving picture tells a very different story.

Bergstädter Anzeiger 02.02.2000 (hol - 2000.02.02)

Dem tschechischen Dirigenten Rafael Kubelik ist eine der bedeutendsten...

Full review text restrained for copyright reasons.

Berlingske Tidende 21.06.2000 (Steen Chr. Steensen - 2000.06.21)

 BerlingskeTidende

I Kubeliks forunderlige verden

To enestående optagelser af dirigenten Rafael Kubelik med Mahlers 1. og 5. Symfoni. Klassiske plader

I Kubeliks forunderlige verden

Full review text restrained for copyright reasons.

Classic Record Collector 10/2002 (Christopher Breunig - 2002.10.01)

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version: and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth, made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 in DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pall of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No. 7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No. 5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterized, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite', which may seem in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale on No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have the same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of 'Urlicht'.

Nowadays every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by horns, this is an interesting,

well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s); (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere, the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full descriptions of the works with text for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

Classica Juillet-Août 2000 (Maxim Lawrence - 2000.07.01)

Ce label réédite dans d'excellentes conditions une gravure en public de la...

Full review text restrained for copyright reasons.

Crescendo Mai/Juni 2000 (TR - 2000.05.01)

Mit zwei Live-Mitschnitten aus der Spätphase des großen Mahler-Dirigenten...

Full review text restrained for copyright reasons.

Der Tagesspiegel 27.08.2000 (- 2000.08.27)

Der Schleier der Zeit

Der Schleier der Zeit

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Presse 21.01.2000 (Wilhelm Sinkovicz - 2000.01.21)

Rafael Kubelik war ein fulminanter Mahler-Interpret. Sein Nachruhm steht im...

Full review text restrained for copyright reasons.

fermate 1/2001 (Christoph Dohr - 2001.01.01)

Ohne Rafael Kubelik und das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks wäre...

Full review text restrained for copyright reasons.

fermate Januar 2000 (Christoph Dohr - 2000.01.01)

Das Spezialitäten-Label audite mit Sitz in Ostfildern wertet seit einiger Zeit...

Full review text restrained for copyright reasons.

Fono Forum 4/01 (Gregor Willmes - 2001.04.01)

Mahler ohne Manierismen

Im August jährt sich der Todestag von Rafael Kubelik zum fünften Mal. Die kleine, aber feine Schallplattenfirma audite pflegt sein Andenken besonders, indem sie kontinuierlich Rundfunkmitschnitte des bedeutenden Dirigenten erstmals auf Tonträger präsentiert. Gregor Willmes hat die bei audite erschienenen Mahler-Aufnahmen mit denen der legendären Gesamteinspielung für die Deutsche Grammophon verglichen.

Der Durchbruch Gustav Mahlers fand nicht im Konzertsaal statt. Zwar gab es nach seinem Tod einige Dirigenten, die wie Willem Mengelberg, Otto Klemperer und Bruno Walter Mahler noch kennen gelernt hatten und sich nachdrücklich auch im Konzertsaal für seine Sinfonien einsetzten. Doch verdankt Mahler mit Sicherheit seine Popularität zum großen Teil der Stereo-Schallplatte. Seine Sinfonien schienen wie geschaffen dazu, die Möglichkeiten der Studio-Technik darzustellen. So klingen die riesigen Sinfonien auf Tonträger oftmals sogar transparenter, als sie es im Konzertsaal je vermögen.

Leonard Bernstein war der erste, der Mitte der 60er Jahre mit dem New York Philharmonic für CBS (heute Sony) eine Gesamtaufnahme der Mahlerschen Sinfonien schuf, allerdings ohne das Adagio der unvollendeten Zehnten. Ihm folgte Rafael Kubelik, der mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks zwischen 1967 und 1971 im Herkules-Saal der Münchener Residenz alle Neune und den Adagio-Satz der Zehnten aufzeichnen ließ. Nur kurze Zeit später erschienen noch Gesamtaufnahmen von Bernard Haitink (Philips) und Georg Solti (Decca).

Ingo Harden zog im Dezember 1971 im Fono Forum folgendes Fazit bezüglich der Kubelik-Aufnahmen: "Alles in allem: Der zweite vollständige Mahler-Zyklus hat in der Reihe der Mahler-Interpretationen der Gegenwart sein durchaus eigenes Profil, da sich von Bernsteins Aufnahmen durch ein Weniger an Leidenschaft und Pathos, ein Mehr an orchestraler Detailarbeit, einen helleren Grundton und eine emotional mehr den Mittelkurs haltende Darstellung unterscheidet." Harden stellte das Bild von Kubeliks "böhmischen Musikantentum" infrage, ohne es ganz abzustreiten, lobte darüber hinaus besonders die "sehr subtil und genau alle Klangfarben der Partituren aufschlüsselnden Aufführungen". In beidem ist Harden wohl Recht zu geben, wobei man nach meinem Dafürhalten allerdings Kubeliks tschechischen Wurzeln auch nicht unterschätzen soll, obwohl er sich (worauf Francis Drésel in seinem Aufsatz "Rafael Kubelik - Musiker und Poet" überzeugend hingewiesen hat) wie Mahler nach und nach "germanisiert" hat.

Rafael Kubelik wurde am 29. Juni 1914 in Bychorie bei Prag als Sohn des berühmten Geigen-Virtuosen

Jan Kubelik geboren. Er studierte am Konservatorium in Prag Geige, Klavier, Dirigieren und Komposition. Er zählte also zu jener Kategorie von Mahler-Dirigenten, die wie Furtwängler und Klemperer oder wie später Bernstein und Boulez auch als Komponisten hervorgetreten sind. Das lässt vielleicht einerseits besser verstehen, warum Kubelik die musikalischen Zusammenhänge in Mahlers komplexen Sinfonien so einleuchtend darstellen konnte. Andererseits sagt das Komponisten-Dasein allein wieder auch nicht so viel über den Interpretationsstil aus, wenn man etwa an die Unterschiede zwischen Bernsteins expressivem und Boulez' analytischem Zugriff auf Mahler denkt.

Rafael Kubelik lernte Mahlers Sinfonien bereits in seiner Jugend in Prag kennen, zumeist dirigiert von Vaclav Talich, aber auch von Gastdirigenten wie Bruno Walter, Otto Klemperer und Erich Kleiber. Für Kleibers Aufführung von Mahlers siebter Sinfonie leitete der 24-jährige Kubelik 1938 sogar die ersten Proben mit der Tschechischen Philharmonie.

Schnell machte Kubelik Karriere: 1939 wurde er Musikdirektor der Oper in Brünn, 1942 Leiter der Tschechischen Philharmonie. Später übernahm er Chefpositionen beim Chicago Symphony Orchestra und an den Opernhäusern Covent Garden London und Metropolitan New York. Seine zweite Heimat - nach Prag - wurde allerdings München, wo er von 1961 bis 1971 als Chefdirigent und noch bis 1985 als regelmäßiger Gast das Orchester des Bayerischen Rundfunks zu außergewöhnlichen Erfolgen führte.

Laut Erich Mauermann, dem damaligen Orchesterdirektor, war Kubelik der erste Dirigent der in München einen kompletten Mahler-Zyklus durchführte. Da er Mahlers Werke immer wieder auf den Spielplan setzte, sind einige Konzertmitschnitte erhalten, die jetzt nach und nach bei audite auf CD erscheinen. Friedrich Mauermann, Bruder von Erich Mauermann und mittlerweile in den Ruhestand getretener Ex-Chef von audite Schallplatten, hat die Reihe initiiert und dabei auf das Archiv des Bayerischen Rundfunks zurückgegriffen. Bei den Sinfonien eins, zwei und fünf hatte er sogar jeweils die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Mitschnitten. "Wenn mehrere Aufnahmen derselben Sinfonie vorhanden waren", so Mauermann, "habe ich immer die jüngere genommen. Einerseits wegen des besseren Klangbildes, andererseits wegen der musikalischen Qualität. Die Gesamtzeiten der jüngeren Aufnahmen sind generell länger als die der älteren. Die Musik atmet mehr."

Die bisher veröffentlichten Mitschnitte der Sinfonien eins, zwei, fünf, sieben und neun stammen aus den Jahren 1975 und 1982 und wurden bis auf die neunte alle im Münchner Herkules Saal aufgenommen. Folgen sollen noch Mitschnitte der Sinfonien drei (1967) und sechs (1968), ebenfalls aus dem Herkules-Saal.

Somit stammen die bis jetzt vorliegenden Aufnahmen aus einer Zeit, die nach den Grammophon-Aufnahmen liegt. Und sucht man nach grundsätzlichen interpretatorischen Unterschieden, so stößt man zuerst auf die von Mauermann erwähnten langsameren Tempi der späteren Fassungen. Die "beiläufige" Schnelligkeit, die man den DG-Einspielungen bisweilen vorgeworfen hat, sind abgelegt. Vor allem in den Adagio- und Andante-Sätzen wählt Kubelik in späteren Jahren langsamere Tempi, beispielsweise im dritten Satz der ersten Sinfonie, aufgenommen am 2. November 1979. "Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen" lautet die Satzbezeichnung, die Kubelik genau beachtet. Wunderbar baut er die Spannung auf, spielt das Crescendo aus, das allein durch das ständige Hinzutreten neuer Instrumente erreicht wird. Das Oboensolo ist überaus deutlich phrasiert, bildet im betonten Staccato einen Kontrapunkt zum Legato der Streicher. Das Parodistische des Satzes ist wesentlich besser getroffen als in der DG-Einspielung. Auch das "Ziemlich langsam" (Ziffer 5) wirkt in sich schlüssiger, man meint auf einmal einen Spielmanszug oder eine Klezmer-Kapelle zu hören.

Herrlich sind auch die ersten beiden Sätze des audite-Mitschnitts gelungen: "Wie ein Naturlaut" - kaum ein Dirigent

dürfte Mahlers Vorstellungen beim Beginn des ersten Satzes wohl so gut getroffen haben wie Kubelik in diesem Konzert. Dass die Stelle hier wesentlich überzeugender wirkt als in der DG-Einspielung, liegt auch in der Aufnahmetechnik begründet. Bei der Grammophon klingen die Stimmen isolierter, in der späteren Rundfunk-Aufnahme verschmelzen sie stärker: Das mindert etwas den analytischen Ansatz, verstärkt jedoch die Unmittelbarkeit der Naturstimmung. Hinzu kommt, dass das Orchester, besonders die Bläser, in

der späteren Aufnahme noch souveräner wirken als in der ersten. Dass es sich um einen Konzertmitschnitt handelt, geht nirgendwo auf Kosten der künstlerischen Qualität. Das spricht für eine intensive Probenarbeit.

Die wesentlich bessere Aufnahmetechnik ist übrigens ein Charakteristikum, das fast alle audite-Produktionen auszeichnet. Die Konzertmitschnitte besitzen mehr räumliche Tiefe. Während die DG-Aufnahmen sehr auf Transparenz bedacht sind und immer wieder einzelne Instrumente oder Gruppen nach vorn ziehen, meint man bei den Rundfunkmitschnitten, wirklich ein Orchester im Saal der Residenz zu erleben. Und die Live-Aufnahme der neunten Sinfonie aus Tokios Bunka Kaikan Concert Hall klingt im Vergleich deutlich flacher als die Münchner Aufnahmen.

Was Kubeliks Mahler-Aufnahmen auch noch denen bei audite - gelegentlich fehlt, das ist die mitreißende Kraft, mit der sich etwa Bernstein in die schnellen Sätze warf. Das Finale der ersten Sinfonie ("Stürmisch bewegt") beispielsweise oder der zweite Satz der ansonsten interpretatorisch überzeugenden fünften ("Stürmisch bewegt, mit großer Vehemenz") weisen in dieser Hinsicht Defizite auf.

Den stärksten Eindruck der audite-Mitschnitte hinterlassen nicht zufällig jene Sinfonien, die solche Satzcharaktere

weitesgehend aussparen: die zweite und die siebte Sinfonie. So war der 8. Oktober 1982 ein wirklicher Glückstag für die Geschichte der Mahler-Interpretation. Denn Kubelik dirigierte die zweite an diesem Tag wie aus einem Guss: Alles fließt, nichts wirkt forciert im Allegro maestoso. Ein ungemein feinsinniges, schwereloses Musizieren zeichnet das Andante aus. Herrlich setzt Kubelik das Scherzo um. Das böhmisch-mährische Musikantentum - dem Ingo Harden einst so zweifelnd gegenüberstand - ist hier prächtig zu finden. Die Fischpredigt hält Kubelik leider nicht ganz so ironisch wie Bernstein. Dafür hat er mit Brigitte Fassbaender einen Alt, der das "Röschen rot" mit hinreißendem Timbre und klarer, sinnhaltiger Artikulation versieht. Im hervorragend gesteigerten Finale bilden Edith Mathis und Brigitte Fassbaender ein Traumpaar.

Genauso überragend ist die gerade auf CD erschienene siebte Sinfonie gestaltet. Sehr organisch meisterte Kubelik am 5. Februar 1976 die ständigen Tempowechsel im ersten Satz. Zauberhaft, dunkel getönt kommen die Nachtmusiken auf CD daher. Das Scherzo nimmt von Anfang an gefangen und lässt den Hörer nicht mehr los. Selbst das apotheotische Finale, mit dem viele Dirigenten Probleme haben, klingt bei Kubelik sinnvoll. Das Pathos wirkt nicht übertrieben, aber die Zuversicht bleibt.

Fazit: Mit diesen Mahler-Veröffentlichungen ist audite ein großer Wurf gelungen. Und wer bei Kubelik auf den Geschmack gekommen ist, der kann bei demselben Label auch noch hervorragende Mitschnitte von Beethoven- und vor allem Mozart-Konzerten bekommen, die Clifford Curzon mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Kubelik in der Residenz gegeben hat. Aber Clifford Curzon ist schon wieder ein Thema für sich.

Gramophone April 2000 (David Gutman - 2000.04.01)

GRAMOPHONE
THE WORLD'S BEST CLASSICAL MUSIC REVIEWS

A pair of Mahler symphonies from the great Rafael Kubelik to complement his admired studio Mahler cycle

Rafael Kubelik's Mahler cycle (DG, 5/90) was a highlight of his period as chief conductor of the Bavarian Radio Symphony Orchestra (1961-79). It has usually been well received in these pages, although, to some ears, his approach is too lightweight for this repertoire, offering 19th-century drama without 20th-century intensity. Which said, even the sceptics should try these attractive live performances, recorded a decade later than their DG studio equivalents. The scores may not be illuminated with keen strokes of interpretative novelty, but you won't find readings of greater warmth, humanity and patient sensitivity. That the pulse has slowed just a little is all to the good, and the more spacious sonic stage preserved by Bavarian Radio bathes the music-making in an appealing glow without serious loss of detail.

Kubelik made one of the earliest studio recordings of the First Symphony, with the Vienna Philharmonic for Decca in the 1950s (1/55 - nla), and, on the first appearance of his DG remake in 1968, Deryck Cooke observed that here was an essentially poetic conductor who gets more poetry out of this symphony than any of the other conductors who have recorded it. That is even truer of this 1979 account, Cooke's 'natural delicacy' being the key to an interpretation that may offend latterday purists. Kubelik's divided violins may be back in vogue, but not his abandonment of the first movement exposition repeat; he also ignores the single repeat sign in the Landler. Does it matter that the mood seems somehow 'old-fashioned' as well - more autumnal than spring-like? One can hardly fail to be struck by the rural calm and simplicity he brings to the dreamy opening, the freshness and piquancy of the bucolic details, the birdcalls, the unfussy phrasing.

In the second movement, Kubelik keeps the music moving, as Bernstein almost fails to, yet still manages to impart a decent swing, while his Trio is a delight. Nor does he fall short in the slow movement, giving himself more time than Bernstein to impose a different but equally compelling ethnic slant. Most modern interpretations, however crisply focused, sound painfully flat after this. Only in the finale does the conductor's natural expressiveness veer towards a rhythmic slackness that saps the music of the necessary drive. The second subject, however gorgeous, is consolatory rather than rapt or yearning, the total effect something less than sensational.

By contrast, the Fifth is one of those performances that acquires charisma as it goes along. The first two movements are by no means earth-shattering, relying on the resonant recording (not quite as refined as No 1) to add gravitas to some less than committed music-making. The Scherzo is altogether more distinctive, frisky and lithe, with excellent work from the Bavarian horns. As for the Adagietto, this must now take its place among the most affecting on disc. Partisans of extreme tempos, whether fast or slow, may not like it, but Kubelik finds exactly the right pace - which is, of course, the pace that feels right for him; and his strings are possessed of an unearthly radiance. The finale of this symphony almost invariably sounds too heavy. Not so here. The conductor's rhythmic verve will surprise anyone familiar with the arthritic flailing of his later years and the conclusion is suitably vigorous.

All in all, a breath of fresh Moravian air and a wonderfully civilised alternative to the hi-tech histrionics of today's market leaders. The First Symphony sounds even better and is probably the one to go for.

Gramophone June 2000 (Rob Cowan - 2000.06.01)

GRAMOPHONE
THE WORLD'S BEST CLASSICAL MUSIC REVIEWS

... A more recent vintage of comparison was provided by two Audite releases of Mahler symphonies featuring the Bavarian Radio Symphony Orchestra conducted by Rafael Kubelik. Knowing David Gutman's hard line on Mahler performances. I was delighted to read his closing remarks. 'All in all, a breath of fresh Moravian air ...,' he wrote, '... and a wonderfully civilised alternative to the hi-tech histrionics of today's market leaders.' Too true. 'That the pulse has slowed just a little is all to the good...' says DG and again I'd concur, although the timing difference between the 1967 First Symphony (DG, 5/90) and this 1979 live version is more marked than you might at first expect. Listening (and looking) reveals 50'00'' for Deutsche Grammophon and 51'33'' for Audite, but the addition of the first-movement repeat in 1968 cuts the DG timing by a further two minutes (at least in theory). The new Fifth is marked by the sort of 'rocketing' dynamic inflexions (notably among the woodwinds) that were typical of Kubelik's Munich heyday. You notice them, especially, at the start of the finale, but the birdsong characterisations in the first movement of the First Symphony are hardly less striking. Both Performances are deeply poetic (I second DG's positive response to the Adagietto), less dramatic, perhaps, in orchestral attack than their studio predecessors, but kinder, softerhued and - in the closing minutes of the Fifth's stormy second movement - markedly more grand. ...

Bekanntmachung des HMV Grand Prix!

Bekanntmachung des HMV Grand Prix!

*Full review text restrained for copyright reasons.***International Record Review March 2000 (David Patmore - 2000.03.01)**

The specialist German label Audite has already released several recordings from Rafael Kubelik's years as Chief Conductor of the Bavarian Radio Symphony Orchestra, including two valuable CDs of concerto recordings featuring Clifford Curzon. Here it turns its attention to Mahler, presenting a live recording from 1981 which complements Kubelik's commercial recording of the Fifth Symphony with the same forces for DG.

Kubelik took charge of the Bavarian Radio orchestra in 1961, and so this particular performance is a product of the close relationship between conductor and orchestra which had developed over a period of 20 years. The result is a notable reading: Kubelik gets completely inside the music, creating a performance of exceptional drive and intensity. The second movement, for instance, has a truly demonic character. The subsequent Scherzo is equally powerful, and the famous Adagietto is strongly contrasted, with an atmosphere of great repose. Only in the final movement does Kubelik's intensity start to diminish. Taken as a whole, however, this performance represents a definite development on Kubelik's earlier studio recording. It places his interpretation strongly within the expressionistic style of Mahler conducting, as epitomized most powerfully by Leonard Bernstein and Klaus Tennstedt.

The Bavarian orchestra plays with great eloquence, commitment and virtuosity, not least in the second movement, which constitutes the emotional core of Kubelik's stormy view of the work. The only drawback, which does give cause for concern in this particular work but which presumably reflects the conductor's intentions, is an at times raucous first trumpet.

As was so often the case, the Bavarian Radio recording of a performance in the Herkulessaal is a model of refinement. It presents an excellent overall aural picture, with wide perspective, in which all the strands of Mahler's complex symphonic argument can be clearly heard without any artificial highlighting.

In sum, this recording, supported by brief but pertinent documentation is a valuable document of Kubelik's later years, of his relationship with the orchestra with which he worked for the longest period of his whole career, and of a truly memorable interpretation of music clearly close to his heart.

International Record Review 10/2002 (Christopher Breuning - 2002.10.01)

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version: and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth, made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 in DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pall of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No. 7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No. 5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterized, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite', which may seem in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale on No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have the same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of 'Urlicht'.

Nowadays every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s; (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere, the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full descriptions of the works with text for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

Musikmarkt 06.12.1999 (- 1999.12.06)

musikmarkt

Kubelik trug als Chef des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks...

Full review text restrained for copyright reasons.

Pizzicato Febr. 2000 (Rémy Franck - 2000.02.01)

pizzicato
Remy Franck's Journal about Classical Music

Kubelik mit Mahlers Fünfter

Gut, dass hin und wieder an die Rolle Rafael Kubeliks in der Verbreitung der Werke Gustav Mahlers erinnert wird. Diese Aufnahme ist umso erfreulicher, weil sie uns eine Fünfte beschert, deren Ausdrucks-Spannweite erheblich größer ist als in der Studio-Einspielung bei DG. Diese sorgsam erarbeitete und sehr spontan und intensiv musizierte Symphonie fließt von der ersten bis zur letzten Minute, ohne dass die Spannung und die Kraft der Musik auch nur kurzfristig abnehmen. Das ist leidenschaftliches Musizieren ohne Exzesse, hin und wieder, besonders im ersten Satz etwas grün und frisch, stets erfüllt und, wenn notwendig, auch nachsinnend-ernst. Ein absoluter Höhepunkt ist das hingebungsvoll gespielte Adagietto, zum Sterben schön der Übergang zum Rondo-Finale, das man selten so musikalisch, so voller Charme und voller Poesie gehört hat.

Eine hinreißend schöne Interpretation, die man wärmstens empfehlen muss.

Répertoire Juillet/Août 2000 (Pascal Brissaud - 2000.07.01)

Ce concert nous fait redécouvrir à quel point Kubelik avait assimilé en...

Full review text restrained for copyright reasons.

Rondo 6/2001 (Oliver Buslau - 2001.06.01)

RONDO
Das Magazin für Klassik & Oper

Lorbeer + Zitronen

Was Rondo-Kritikern 2001 besonders gefallen und missfallen hat

Lorbeer + Zitronen

Full review text restrained for copyright reasons.

Scherzo N° 175, Mayo 2003 (Enrique Pérez Adrián - 2003.05.01)

El sello alemán Audite comienza ahora a ser distribuido en España y lo hace...

Full review text restrained for copyright reasons.

Stereoplay März 2000 (Ulrich Schreiber - 2000.03.01)

Im historischen Rückblick wächst die Hochachtung vor dem symphonischen...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.buch.de 16.02.2001 (Olaf Behrens - 2001.02.16)

Es muß schon ein wirklich großes Konzertereignis in München gewesen sein, als...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.ClassicsToday.com 01.01.2000 (David Hurwitz - 2000.01.01)

Rafael Kubelik was one of this century's great conductors, and his recordings...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.musicweb-international.com 01.08.2003 (Gerald Fenech - 2003.08.01)

Kubelik's Mahler credentials have long been established ever since his trailblazing Decca recording of the First with the VPO in 1957 indeed many collectors still prefer that version to others for its verve and drive. This 1981 live relay from Munich shows the Czech conductor at his most inspired with the orchestra that was part of his life for most of his recording career. The bold strokes of the Trauermarsch are magnificent in their eerie solemnity with a rich resonant recording aiding the imposing nature of the music no end. 'Sturmisch bewegt' is constructive and fullsome although other conductors like Karajan and Bernstein have brought greater character to his music, indeed Kubelik's own previous 1967 recording was much more involved. The Scherzo moves about with terrific swagger, the BRSO horns have a field day and the contributions of the strings are also quite dizzying. In the famous Adagietto, Kubelik almost finds a heavenly pace; this is music from another planet in such a conductor's hands. One cannot fault the Finale for its irresistible rhythmic verve and drive that bring the work to an end in typically vigorous fashion. Audite's recording is admirably clear and extremely vivid, indeed the famous spacious acoustic of the Herkulesaal is quite dazzlingly captured. There is a whole host of Fifts in the bargain and mid-price range but this recording demands to be heard, both as a souvenir of Kubelik's immense charisma and for its place as a unique testament of Mahler conducting to range alongside the Bernsteins, Soltis and Karajans of the past

century.

audite catalogue 2010 & CD - G. Mahler: Symphony No. 1

Gustav Mahler

CD aud 10.022

Applaus 4/2000 (Martina Kausch - 2000.04.01)

Großes Staunen

Live-Mitschnitte von Mahler- und Mozart-Konzerten unter Rafael Kubelik beweisen einmal mehr den Rang des BR-Symphonie-Orchesters

Großes Staunen

Full review text restrained for copyright reasons.

Audio 7/2000 (Stefanie Lange - 2000.07.01)

Die hervorragend remasterte Live-Aufnahme von Mahlers 1. Symphonie mit Rafael Kubelik und dem Symphonie - Orchester des Bayerischen Rundfunks von 1979 lohnt konzentriertes Hören. Etliche Dirigenten, die Mahler völlig verkokert zerstückeln, können sich von Kubeliks Einspielung - noch dynamischer als jene von 1968 eine Scheibe abschneiden. Kubeliks Stärke ist das Auskosten der Tempi- und Dynamikdifferenzen bis in die letzte Nuance. Ein starkes Exempel bewusster Klangästhetik.

Berlingske Tidende 21.06.2000 (Steen Chr. Steensen - 2000.06.21)

I Kubeliks forunderlige verden

To enestående optagelser af dirigenten Rafael Kubelik med Mahlers 1. og 5. Symfoni. Klassiske plader

I Kubeliks forunderlige verden

Full review text restrained for copyright reasons.

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version: and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth, made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 in DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pall of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No. 7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No. 5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterized, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite', which may seem in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale on No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have the same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of 'Urlicht'.

Nowadays every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s; (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere, the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full descriptions of the works with text for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

Classica-Répertoire novembre 2006 (Stéphane Friédérich - 2006.11.01)

ecoute comparée – La Symphonie n°1 «Titan» de Gustav Mahler

Audition en aveugle

ecoute comparée – La Symphonie n°1 «Titan» de Gustav Mahler

Full review text restrained for copyright reasons.

Coburger Tagesblatt 29.02.2000 (- 2000.02.29)

Mahler-Wegbereiter: Rafael Kubelik ist einer der entscheidenden Wegbereiter der ...

Full review text restrained for copyright reasons.

Crescendo Mai/Juni 2000 (TR - 2000.05.01)

Mit zwei Live-Mitschnitten aus der Spätphase des großen Mahler-Dirigenten...

Full review text restrained for copyright reasons.

Der Tagesspiegel 27.08.2000 (- 2000.08.27)

Der Schleier der Zeit

Der Schleier der Zeit

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Rheinpfalz 20.03.2001 (gt - 2001.03.20)

Die Erste mit Kubelik

Die Erste mit Kubelik

Full review text restrained for copyright reasons.

fermate 1/2001 (Christoph Dohr - 2001.01.01)

Ohne Rafael Kubelik und das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks wäre...

Full review text restrained for copyright reasons.

Fono Forum 4/01 (Gregor Willmes - 2001.04.01)

Mahler ohne Manierisme

Im August jährt sich der Todestag von Rafael Kubelik zum fünften Mal. Die kleine, aber feine Schallplattenfirma audite pflegt sein Andenken besonders, indem sie kontinuierlich Rundfunkmitschnitte des bedeutenden Dirigenten erstmals auf Tonträger präsentiert. Gregor Willmes hat die bei audite erschienenen Mahler-Aufnahmen mit denen der legendären Gesamteinspielung für die Deutsche Grammophon verglichen.

Der Durchbruch Gustav Mahlers fand nicht im Konzertsaal statt. Zwar gab es nach seinem Tod einige Dirigenten, die wie Willem Mengelberg, Otto Klemperer und Bruno Walter Mahler noch kennen gelernt hatten und sich nachdrücklich auch im Konzertsaal für seine Sinfonien einsetzten. Doch verdankt Mahler mit Sicherheit seine Popularität zum großen Teil der Stereo-Schallplatte. Seine Sinfonien schienen wie geschaffen dazu, die Möglichkeiten der Studio-Technik darzustellen. So klingen die riesigen Sinfonien auf Tonträger oftmals sogar transparenter, als sie es im Konzertsaal je vermögen.

Leonard Bernstein war der erste, der Mitte der 60er Jahre mit dem New York Philharmonic für CBS (heute Sony) eine Gesamtaufnahme der Mahlerschen Sinfonien schuf, allerdings ohne das Adagio der unvollendeten Zehnten. Ihm folgte Rafael Kubelik, der mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zwischen 1967 und 1971 im Herkules-Saal der Münchener Residenz alle Neune und den Adagio-Satz der Zehnten aufzeichnen ließ. Nur kurze Zeit später erschienen noch Gesamtaufnahmen von Bernard Haitink (Philips) und Georg Solti (Decca).

Ingo Harden zog im Dezember 1971 im Fono Forum folgendes Fazit bezüglich der Kubelik-Aufnahmen: "Alles in allem: Der zweite vollständige Mahler-Zyklus hat in der Reihe der Mahler-Interpretationen der Gegenwart sein durchaus eigenes Profil, da sich von Bernsteins Aufnahmen durch ein Weniger an Leidenschaft und Pathos, ein Mehr an orchestraler Detailarbeit, einen helleren Grundton und eine emotional mehr den Mittelkurs haltende Darstellung unterscheidet." Harden stellte das Bild von Kubeliks "böhmischen Musikantentum" infrage, ohne es ganz abzustreiten, lobte darüber hinaus besonders die "sehr subtil und genau alle Klangfarben der Partituren aufschlüsselnden Aufführungen". In beidem ist Harden wohl Recht zu geben, wobei man nach meinem Dafürhalten allerdings Kubeliks tschechischen Wurzeln auch nicht unterschätzen soll, obwohl er sich (worauf Francis Drésel in seinem Aufsatz "Rafael Kubelik - Musiker und Poet" überzeugend hingewiesen hat) wie Mahler nach und nach "germanisiert" hat.

Rafael Kubelik wurde am 29. Juni 1914 in Bychorie bei Prag als Sohn des berühmten Geigen-Virtuosen Jan Kubelik geboren. Er studierte am Konservatorium in Prag Geige, Klavier, Dirigieren und Komposition. Er zählte also zu jener Kategorie von Mahler-Dirigenten, die wie Furtwängler und Klemperer oder wie später Bernstein und Boulez auch als Komponisten hervorgetreten sind. Das lässt vielleicht einerseits besser verstehen, warum Kubelik die musikalischen Zusammenhänge in Mahlers komplexen Sinfonien so einleuchtend darstellen konnte. Andererseits sagt das Komponisten-Dasein allein wieder auch nicht so viel über den Interpretationsstil aus, wenn man etwa an die Unterschiede zwischen Bernsteins expressivem und Boulez' analytischem Zugriff auf Mahler denkt.

Rafael Kubelik lernte Mahlers Sinfonien bereits in seiner Jugend in Prag kennen, zumeist dirigiert von

Vaclav Talich,

aber auch von Gastdirigenten wie Bruno Walter, Otto Klemperer und Erich Kleiber. Für Kleibers Aufführung von Mahlers siebter Sinfonie leitete der 24-jährige Kubelik 1938 sogar die ersten Proben mit der Tschechischen Philharmonie.

Schnell machte Kubelik Karriere: 1939 wurde er Musikdirektor der Oper in Brünn, 1942 Leiter der Tschechischen Philharmonie. Später übernahm er Chefpositionen beim Chicago Symphony Orchestra und an den Opernhäusern Covent Garden London und Metropolitan New York. Seine zweite Heimat - nach Prag - wurde allerdings München, wo er von 1961 bis 1971 als Chefdirigent und noch bis 1985 als regelmäßiger Gast das Orchester des Bayerischen Rundfunks zu außergewöhnlichen Erfolgen führte.

Laut Erich Mauermann, dem damaligen Orchesterdirektor, war Kubelik der erste Dirigent der in München einen kompletten Mahler-Zyklus durchführte. Da er Mahlers Werke immer wieder auf den Spielplan setzte, sind einige Konzertmitschnitte erhalten, die jetzt nach und nach bei audite auf CD erscheinen. Friedrich Mauermann, Bruder von Erich Mauermann und mittlerweile in den Ruhestand getretener Ex-Chef von audite Schallplatten, hat die Reihe initiiert und dabei auf das Archiv des Bayerischen Rundfunks zurückgegriffen. Bei den Sinfonien eins, zwei und fünf hatte er sogar jeweils die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Mitschnitten. "Wenn mehrere Aufnahmen derselben Sinfonie vorhanden waren", so Mauermann, "habe ich immer die jüngere genommen. Einerseits wegen des besseren Klangbildes, andererseits wegen der musikalischen Qualität. Die Gesamtzeiten der jüngeren Aufnahmen sind generell länger als die der älteren. Die Musik atmet mehr."

Die bisher veröffentlichten Mitschnitte der Sinfonien eins, zwei, fünf, sieben und neun stammen aus den Jahren 1975 und 1982 und wurden bis auf die neunte alle im Münchner Herkules Saal aufgenommen. Folgen sollen noch Mitschnitte der Sinfonien drei (1967) und sechs (1968), ebenfalls aus dem Herkules-Saal.

Somit stammen die bis jetzt vorliegenden Aufnahmen aus einer Zeit, die nach den Grammophon-Aufnahmen liegt. Und sucht man nach grundsätzlichen interpretatorischen Unterschieden, so stößt man zuerst auf die von Mauermann erwähnten langsameren Tempi der späteren Fassungen. Die "beiläufige" Schnelligkeit, die man den DG-Einspielungen bisweilen vorgeworfen hat, sind abgelegt. Vor allem in den Adagio- und Andante-Sätzen wählt Kubelik in späteren Jahren langsamere Tempi, beispielsweise im dritten Satz der ersten Sinfonie, aufgenommen am 2. November 1979. "Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen" lautet die Satzbezeichnung, die Kubelik genau beachtet. Wunderbar baut er die Spannung auf, spielt das Crescendo aus, das allein durch das ständige Hinzutreten neuer Instrumente erreicht wird. Das Oboensolo ist überaus deutlich phrasiert, bildet im betonten Staccato einen Kontrapunkt zum Legato der Streicher. Das Parodistische des Satzes ist wesentlich besser getroffen als in der DG-Einspielung. Auch das "Ziemlich langsam" (Ziffer 5) wirkt in sich schlüssiger, man meint auf einmal einen Spielmanszug oder eine Klezmer-Kapelle zu hören.

Herrlich sind auch die ersten beiden Sätze des audite-Mitschnitts gelungen: "Wie ein Naturlaut" - kaum ein Dirigent dürfte Mahlers Vorstellungen beim Beginn des ersten Satzes wohl so gut getroffen haben wie Kubelik in diesem Konzert. Dass die Stelle hier wesentlich überzeugender wirkt als in der DG-Einspielung, liegt auch in der Aufnahmetechnik begründet. Bei der Grammophon klingen die Stimmen isolierter, in der späteren Rundfunk-Aufnahme verschmelzen sie stärker: Das mindert etwas den analytischen Ansatz, verstärkt jedoch die Unmittelbarkeit der Naturstimmung. Hinzu kommt, dass das Orchester, besonders die Bläser, in der späteren Aufnahme noch souveräner wirken als in der ersten. Dass es sich um einen Konzertmitschnitt handelt, geht nirgendwo auf Kosten der künstlerischen Qualität. Das spricht für eine intensive Probenarbeit.

Die wesentlich bessere Aufnahmetechnik ist übrigens ein Charakteristikum, das fast alle audite-Produktionen auszeichnet. Die Konzertmitschnitte besitzen mehr räumliche Tiefe. Während die DG-Aufnahmen sehr auf Transparenz bedacht sind und immer wieder einzelne Instrumente oder Gruppen nach vorn ziehen, meint man bei den Rundfunkmitschnitten, wirklich ein Orchester im Saal der Residenz zu erleben. Und die Live-Aufnahme der neunten Sinfonie aus Tokios Bunka Kaikan Concert Hall klingt im Vergleich deutlich flacher als die Münchner Aufnahmen.

Was Kubeliks Mahler-Aufnahmen auch noch denen bei audite - gelegentlich fehlt, das ist die mitreißende Kraft, mit der sich etwa Bernstein in die schnellen Sätze warf. Das Finale der ersten Sinfonie ("Stürmisch bewegt") beispielsweise oder der zweite Satz der ansonsten interpretatorisch überzeugenden fünften ("Stürmisch bewegt, mit großer Vehemenz") weisen in dieser Hinsicht Defizite auf.

Den stärksten Eindruck der audite-Mitschnitte hinterlassen nicht zufällig jene Sinfonien, die solche Satzcharaktere weitestgehend aussparen: die zweite und die siebte Sinfonie. So war der 8. Oktober 1982 ein wirklicher Glückstag für die Geschichte der Mahler-Interpretation. Denn Kubelik dirigierte die zweite an diesem Tag wie aus einem Guss: Alles fließt, nichts wirkt forciert im Allegro maestoso. Ein ungemein feinsinniges, schwereloses Musizieren zeichnet das Andante aus. Herrlich setzt Kubelik das Scherzo um. Das böhmisch-mährische Musikantentum - dem Ingo Harden einst so zweifelnd gegenüberstand - ist hier prächtig zu finden. Die Fischpredigt hält Kubelik leider nicht ganz so ironisch wie Bernstein. Dafür hat er mit Brigitte Fassbaender einen Alt, der das "Röschen rot" mit hinreißendem Timbre und klarer, sinnhaltiger Artikulation versieht. Im hervorragend gesteigerten Finale bilden Edith Mathis und Brigitte Fassbaender ein Traumpaar.

Genauso überragend ist die gerade auf CD erschienene siebte Sinfonie gestaltet. Sehr organisch meisterte Kubelik am 5. Februar 1976 die ständigen Tempowechsel im ersten Satz. Zauberhaft, dunkel getönt kommen die Nachtmusiken auf CD daher. Das Scherzo nimmt von Anfang an gefangen und lässt den Hörer nicht mehr los. Selbst das apotheotische Finale, mit dem viele Dirigenten Probleme haben, klingt bei Kubelik sinnvoll. Das Pathos wirkt nicht übertrieben, aber die Zuversicht bleibt.

Fazit: Mit diesen Mahler-Veröffentlichungen ist audite ein großer Wurf gelungen. Und wer bei Kubelik auf den Geschmack gekommen ist, der kann bei demselben Label auch noch hervorragende Mitschnitte von Beethoven- und vor allem Mozart-Konzerten bekommen, die Clifford Curzon mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Kubelik in der Residenz gegeben hat. Aber Clifford Curzon ist schon wieder ein Thema für sich.

Gramophone April 2000 (David Gutmann - 2000.04.01)

GRAMOPHONE
THE WORLD'S BEST CLASSICAL MUSIC REVIEWS

A pair of Mahler symphonies from the great Rafael Kubelik to complement his admired studio Mahler cycle

Rafael Kubelik's Mahler cycle (DG, 5/90) was a highlight of his period as chief conductor of the Bavarian Radio Symphony Orchestra (1961-79). It has usually been well received in these pages, although, to some ears, his approach is too lightweight for this repertoire, offering 19th-century drama without 20th-century intensity. Which said, even the sceptics should try these attractive live performances, recorded a decade later than their DG studio equivalents. The scores may not be illuminated with keen strokes of interpretative novelty, but you won't find readings of greater warmth, humanity and patient sensitivity. That the pulse has slowed just a little is all to the good, and the more spacious sonic stage preserved by Bavarian Radio bathes the music-making in an appealing glow without serious loss of detail.

Kubelik made one of the earliest studio recordings of the First Symphony, with the Vienna Philharmonic for Decca in the 1950s (1/55 - nla), and, on the first appearance of his DG remake in 1968, Deryck Cooke observed that here was an essentially poetic conductor who gets more poetry out of this symphony than any of the other conductors who have recorded it. That is even truer of this 1979 account, Cooke's 'natural delicacy' being the key to an interpretation that may offend latterday purists. Kubelik's divided violins may be back in vogue, but not his abandonment of the first movement exposition repeat; he also ignores the single repeat sign in the Ländler. Does it matter that the mood seems somehow 'old-fashioned' as well - more autumnal than spring-like? One can hardly fail to be struck by the rural calm and simplicity he brings

to the dreamy opening, the freshness and piquancy of the bucolic details, the birdcalls, the unfussy phrasing.

In the second movement, Kubelik keeps the music moving, as Bernstein almost fails to, yet still manages to impart a decent swing, while his Trio is a delight. Nor does he fall short in the slow movement, giving himself more time than Bernstein to impose a different but equally compelling ethnic slant. Most modern interpretations, however crisply focused, sound painfully flat after this. Only in the finale does the conductor's natural expressiveness veer towards a rhythmic slackness that saps the music of the necessary drive. The second subject, however gorgeous, is consolatory rather than rapt or yearning, the total effect something less than sensational.

By contrast, the Fifth is one of those performances that acquires charisma as it goes along. The first two movements are by no means earth-shattering, relying on the resonant recording (not quite as refined as No 1) to add gravitas to some less than committed music-making. The Scherzo is altogether more distinctive, frisky and lithe, with excellent work from the Bavarian horns. As for the Adagietto, this must now take its place among the most affecting on disc. Partisans of extreme tempos, whether fast or slow, may not like it, but Kubelik finds exactly the right pace - which is, of course, the pace that feels right for him; and his strings are possessed of an unearthly radiance. The finale of this symphony almost invariably sounds too heavy. Not so here. The conductor's rhythmic verve will surprise anyone familiar with the arthritic flailing of his later years and the conclusion is suitably vigorous.

All in all, a breath of fresh Moravian air and a wonderfully civilised alternative to the hi-tech histrionics of today's market leaders. The First Symphony sounds even better and is probably the one to go for.

Gramophone June 2000 (Rob Cowan - 2000.06.01)

GRAMOPHONE
THE WORLD'S BEST CLASSICAL MUSIC REVIEWS

... A more recent vintage of comparison was provided by two Audite releases of Mahler symphonies featuring the Bavarian Radio Symphony Orchestra conducted by Rafael Kubelik. Knowing David Gutman's hard line on Mahler performances. I was delighted to read his closing remarks. 'All in all, a breath of fresh Moravian air ...,' he wrote, '... and a wonderfully civilised alternative to the hi-tech histrionics of today's market leaders.' Too true. 'That the pulse has slowed just a little is all to the good...' says DG and again I'd concur, although the timing difference between the 1967 First Symphony (DG, 5/90) and this 1979 live version is more marked than you might at first expect. Listening (and looking) reveals 50'0" for Deutsche Grammophon and 51'33" for Audite, but the addition of the first-movement repeat in 1968 cuts the DG timing by a further two minutes (at least in theory). The new Fifth is marked by the sort of 'rocketing' dynamic inflexions (notably among the woodwinds) that were typical of Kubelik's Munich heyday. You notice them, especially, at the start of the finale, but the birdsong characterisations in the first movement of the First

Symphony are hardly less striking. Both Performances are deeply poetic (I second DG's positive response to the Adagietto), less dramatic, perhaps, in orchestral attack than their studio predecessors, but kindlier, softerhued and - in the closing minutes of the Fifth's stormy second movement - markedly more grand. ...

International Record Review 10/2002 (Christopher Breuning - 2002.10.01)

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version: and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth, made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 in DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pall of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No. 7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No. 5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterized, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite', which may seem in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale on No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have the same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of 'Urlicht'.

Nowadays every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s; (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere, the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full descriptions of the works with text for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

[klassik.com](#) 03.03.2002 (Bernd Hemmersbach - 2002.03.03)

Da dirigiert natürlich ein grosser Mahler- Dirigent, das weiß man, dass hört...

Full review text restrained for copyright reasons.

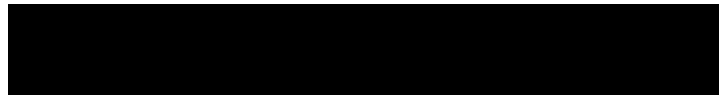
[klassik.com](#) 08.10.2001 (Beate Hennenberg - 2001.10.08)

Verzweiflungseinbrüche und psychotische Aufwallungen, wie sie in der Partitur...

Full review text restrained for copyright reasons.

Luxemburger Wort 30.01.2001 (tw - 2001.01.30)

Rafael Kubelik gehörte zu den Dirigenten, die sich schon für die Sinfonik...

Full review text restrained for copyright reasons.

Monde de la Musique Septembre 2000 (Patrick Szersnovicz - 2000.09.01)

le Monde de la
MUSIQUE

Dans sa Première Symphonie (1884-1888), Mahler ne s'oppose pas encore au poids formel de la tradition. Extérieurement, c'est, avec la Sixième Symphonie, la plus « traditionnelle » de Mahler, la seule à s'en tenir, dans sa version définitive, aux quatre types de mouvements fixés par Haydn, et l'une des rares à finir dans sa tonalité de départ. Pourtant les contrastes y jaillissent avec une grande violence, les maladresses y sont non déguisées, provocantes même jusqu'à un point où tristesse, dérision et impulsion vers l'idéal ne se distinguent plus vraiment.

Sans doute la plus grande « première symphonie » jamais écrite de l'Histoire, la Première est devenue la plus populaire - mais pas la plus facile d'accès - des symphonies de Mahler. Elle est plus que tout au butaire d'une clarté très « antiformaliste », malgré la nécessité sans doute plus architecturale que psychologique d'un finale s'opposant à lui seul au reste de l'oeuvre et imposant, sinon un réel déséquilibre, du moins une certaine rupture e ton. Evité pendant trois mouvements, le schéma romantique du « triomphe après la lutte » intervient au début de ce très long finale, nettement plus dramatique que le reste de l'oeuvre. La Première Symphonie expose sans les résoudre à peu près toutes les tensions de la musique mahlérienne à venir. Les contrastes appartiennent à un univers neuf, où la différence peut fonder l'identité.

Comme dans ses deux versions « officielles », avec la Philharmonie de Vienne (Decca, admirable, à rééditer) puis avec l'Orchestre symphonique de la Radio bavaroise (DG, octobre 1967), Rafael Kubelik, enregistré ici lors d'un concert donné le 2 novembre 1979 à la Herkulesaal de Munich avec l'Orchestre de la Radio bavaroise, conçoit la Première Symphonie « Titan » de façon plus « naturaliste » qu'intellectuelle. Il privilégie, avec un subtil rubato et des tempos plutôt vifs quoique légers, plus amples que ceux de l'enregistrement DG -, l'idée de percée, voire de déchirure, qui impose sa structure à l'oeuvre tout entière. Dans le développement du premier mouvement, à la fois puis sant et lumineux, la distanciation douloureuse devant J'éveil de la nature est aussi poétiquement traduite que chez Walter/Columbia (Sony),

Ancerl (Supraphon), Horenstein (EMI), Giulini/Chicago (idem) ou Haitink/Berlin (Philips). Kubelik architecture les deux mouvements médians avec un tranchant des ligues, une saveur des timbres qui, pour être moins «cruels » que ceux d'Ancerl, de Bernstein/New York (Sony), de Kegel (Berlin Classics) ou de Haitink/Berlin, n'éludent aucun des aspects allusifs ou acerbes. Dans le finale, magnifique de cohérence, l'interprétation, souple et spontanée, devient plus extérieurement dramatique -c'est l'écriture elle-même qui le veut -, mais le chef parvient à l'unité tout en diversifiant à l'extrême les divers épisodes. Par son absence de grandiloquence, de pathos bon marché et sa, haute tenue stylistique, cette interprétation enregistrée « live » fait mentir la légende de lourdeur et de sentimentalité qui colle à l'oeuvre.

[Musik & Theater](#) Mai 2000 (Attila Csampai - 2000.05.01)

Man möchte annehmen, dass Gustav Mahlers mittlerweile sehr populäre Erste...

Full review text restrained for copyright reasons.

Musikmarkt 10.04.2000 (- 2000.04.10)

Gustav Mahlers Erste liegt in einer Liveaufnahme vom 2. November 1979 aus dem...

Full review text restrained for copyright reasons.

Pizzicato 06/2000 (Rémy Franck - 2000.06.01)

Kubelik mit Mahlers Erster

Nach einer exzeptionellen Fünften Gustav Mahlers mit dem Symphonieorchester des BR unter Kubelik legt Audite nun eine nicht minder begeisternde Erste vor, die 1979 live im Münchner Herkulesaal aufgenommen wurde.

Kubelik, einer der großen Missionare der Mahler-Musik, hat Mahlers Erste in den Fünfzigerjahren mit den Wiener Philharmonikern und später in einer Studioproduktion im Rahmen des gesamten Mahler-Zyklus mit dem Symphonieorchester des BR für die DG erneut aufgenommen: beide Aufnahmen reichen an die zwingende und suggestive Interpretation, die auf der vorliegende CD festgehalten wurde, bei weitem nicht heran.

Die Naturlaute sind hier ebenso unmittelbar präsent wie die psychischen Erlebnisse des Helden, der Konflikt ist ebenso spürbar wie die Ruhe, die Ironie so ätzend wie die Gelöstheit wohltuend. Die Abgründe des letzten Satzes öffnen sich dramatisch die höllische Kraft der Musik erfasst den Zuhörer brutal. Kubelik akzentuiert das bedrohlich, um den Kontrast zum Traum vom Paradies noch aufregender und spannender zu gestalten.

Von den vielen guten Versionen dieser Symphonie, die ich kenne, ist dies zweifellos eine der besten. Das Phänomenale daran ist, dass sie auch dem, der das Werk gut kennt, neue Aspekte vermitteln kann... Eine Sternstunde!

Répertoire Octobre 2000 (Jean-Marie Brohm - 2000.10.01)

On doit à Kubelik une très belle, integrale Mahler (DG) avec l'Orchestre de la...

Full review text restrained for copyright reasons.

Rondo 02.03.2000 (Thomas Schulz - 2000.03.02)

Gemeinsam mit Bernstein war Rafael Kubelik einer der ersten Dirigenten, die...

Full review text restrained for copyright reasons.

Rondo 6/2001 (Oliver Buslau - 2001.06.01)

Lorbeer + Zitronen

Was Rondo-Kritikern 2001 besonders gefallen und missfallen hat

Lorbeer + Zitronen

Full review text restrained for copyright reasons.

Scala 3/2000 (Attila Csampai - 2000.06.01)

Kubeliks Naturbeschwörung

Kubeliks Naturbeschwörung

Full review text restrained for copyright reasons.

Süddeutsche Zeitung 13.10.2000 (Götz Thieme - 2000.10.13)

Mahlers Welt

Mahlers Welt

Full review text restrained for copyright reasons.

SWR 17.03.2000 (Norbert Meuers - 2000.03.17)

(Musikbeispiel: G. Mahler: Symphonie Nr. 1, I. Langsam: Schleppend. Wie ein...

Full review text restrained for copyright reasons.

WDR 3 03.02.2000 (Michael Schwalb - 2000.02.03)

(Musikbeispiel: G. Mahler: Symphonie Nr. 1, I. Langsam: Schleppend. Wie ein...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.buch.de 16.02.2001 (Olaf Behrens - 2001.02.16)

Die Mahler - Interpretationen von Rafael Kubelik haben in den Live Einspielungen...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.ClassicsToday.com 01.01.2000 (David Hurwitz - 2000.01.01)

Rafael Kubelik enjoyed making recordings, particularly of Mahler symphonies,...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.musicweb-international.com 1/2004 (Tony Duggan - 2004.01.01)

For many Mahlerites over a certain age Rafael Kubelik has always been there, like a dependable uncle, part of the Mahler family landscape for as long as we can all remember. He was one of the first to record a complete symphony cycle after many years of performing the music in the concert hall, and that DG cycle has hardly been out of the catalogue since the 1970s. Marc Bridle and I reviewed it in December 2000.

Yet it has never quite made the "splash" those by some of his colleagues have done. Kubelik's view of Mahler is not one that attaches itself to the mind at a first, or even a second, listening. Kubelik was never the man for quick fixes or cheap thrills in any music he conducted. So in Mahler not for him the heart-on-sleeve of a Bernstein, the machine-like precision of a Solti, or the dark 19th century psychology of a Tennstedt. Kubelik's Mahler goes back to folk roots, pursues more refined textures, accentuates song, winkles out a lyrical aspect and so has the reputation of playing down the angst, the passion, the grandeur. But note that I was careful to use the word "reputation". I often wonder whether those who tend to pass over Kubelik's Mahler as honourable failure have actually listened hard over a period of time to those recordings. I think if they had they would, in the end, come to agree that whilst Kubelik is certainly excellent at those qualities for which his Mahler is always recognised he is also just as capable of delivering the full

"Mahler Monty" as everyone else is. It's just that he anchors it harder in those very aspects he is praised for, giving the rest a unique canvas on which he can let whole of the music breathe and expand. It's all a question of perspective. Kubelik's Mahler takes time, always remember that.

In his studio cycle the First Symphony has always been one of the most enduring. It has appeared over and over again among the top recommendations of many critics, including this one. Many others who tend not to rate Kubelik highly in certain later Mahler Symphonies if they were of a mind to rate his First Symphony might feel constrained to point out that the First is, after all, a "Wunderhorn" symphony and that it is in the "Wunderhorn" mood Kubelik was at his strongest. I don't disagree with that as an explanation but, as I have said, I think that in Mahler Rafael Kubelik was so much more than a two or three trick pony. In fact in the First Symphony Kubelik's ability to bring out the grotesques, the heaven stormings and the romance was just as strong as Bernstein or Solti. It's a case of perspectives again.

The studio First Symphony did have one particular drawback noted by even its most fervent admirers. A drawback it shared with most of the other recordings in the cycle too. It lay in the recorded sound given to the Bavarian Radio Orchestra by the DG engineers in Munich. Balances were close, almost brittle. The brass, trumpets especially, were shrill and raucous. There was an overall "boxy" feeling to the sound picture. I have never been one to dismiss a recording on the basis of recorded sound alone unless literally un-listenable. However, even I regretted the sound that this superb performance had been given. This is not the only reason I am going to recommend this 1979 "live" recording on Audite of the First over the older DG, but it is an important one. At last we can now hear Kubelik's magnificent interpretation of this symphony, and the response of his excellent orchestra, in beautifully balanced and realistic sound about which I can have no criticism and nothing but praise.

Twelve years after the studio recording Kubelik seems to have taken his interpretation of the work a stage further. Whether it's a case of "live" performance before an audience leading him to take a few more risks, play a little more to the gallery, or whether it's simply the fact that he has thought more and more about the work in subsequent performances, I don't know. What I do know is that every aspect of his interpretation I admired first time around is presented with a degree more certainty, as though the 1967 version was "work in progress" and this is the final statement. (Which, in fact, it was when you consider Kubelik first recorded the work for Decca in Vienna in the 1950s.)

Straight away the opening benefits from the spacious recording with the mellow horns and distant trumpets really giving that sense of otherworldliness that Mahler was surely aiming for. Notice also the woodwinds' better balancing in the exposition main theme which Kubelik unfolds with a telling degree more lyricism. One interesting point to emerge is that after twelve years Kubelik has decided to dispense with the exposition repeat and it doesn't appear to be needed. In the development the string slides are done to perfection, as good as Horenstein's in his old Vox recording. Kubelik also manages an admirable sense of mounting malevolence when the bass drum starts to tap softly. Nature is frightening, Mahler is telling us, and Kubelik agrees. The recapitulation builds inexorably and the coda arrives with great sweep and power. At the end the feeling is that Kubelik has imagined the whole movement in one breath.

The second movement has a well-nigh perfect balance of forward momentum and weight. There is trenchancy here, but there is also a dance element that is so essential to make the music work. Some conductors seem to regard the Trio as a perfunctory interlude, but not Kubelik. He lavishes the same care on this that he lavishes on everything else and the pressing forward he was careful to observe in the main scherzo means he doesn't need to relax too much in order to give the right sense of respite. There is also an air of the ironic, a feeling we are being given the other side of one coin.

The third movement is one of the most extraordinary pieces of music Mahler ever wrote. The fact that it was amongst his earliest compositions makes it even more astounding. I have always believed that in this movement Mahler announces himself a truly unique voice for the first time and Kubelik certainly seems to think this in the way he rises to the occasion. He has always appreciated the wonderful colours and sounds that must have so shocked the first audience but in this recording we are, once more, a stage further on in the interpretation than in his previous version. Right at the start he has a double bass soloist prepared to sound truly sinister, more so than in 1971, and one who you can really hear properly also. As the funeral

march develops a real sense of middle European horror is laid out before us. All the more sinister for being understated by Mahler but delivered perfectly by a conductor who is prepared to ask his players to sound cheap, to colour the darker tones. This aspect is especially evident in the band interruptions where the bass drum and cymbals have a slightly off-colour Teutonic edge which, when they return after the limpid central section, are even more insinuating and menacing. Kubelik seems to have such confidence in the music that he is able to bring off an effect like this where others don't. In all it's a remarkably potent mix that Kubelik and his players deliver in this movement though he never overplays, always anchors in the music's roots.

In the chaos unleashed at the start of the last movement you can now, once more, hear everything in proper perspective, the brass especially. The ensuing big tune is delivered with all the experience Kubelik has accumulated by this time, but even I caught my breath at how he holds back a little at the restatement. Even though the lovely passage of nostalgic recall just prior to the towering coda expresses a depth and profundity only hinted at in 1967 it is the coda itself which will stay in your mind. As with the studio recording Kubelik is anxious for you to hear what the strings are doing whilst the main power is carried by brass and percussion. Kubelik is also too experienced a Mahlerian to rush the ending. Too many conductors press down on the accelerator here, as if this will make the music more exciting, and how wrong they are to try. Listen to how Kubelik holds on to the tempo just enough to allow every note to tell. He knows this is so much more than just a virtuoso display, that it is a statement of Mahler's own arrival, and his care and regard for this work from start to finish stays with him to the final note.

This is a top recommendation for this symphony. It supersedes Kubelik's own studio recording on DG and, I think, surpasses in achievement those by Horenstein (Vox CDX2 5508) and Barbirolli (Dutton CDSJB 1015) to name two other favourite versions I regard as essential to any collection but which must now be thought of as alternatives to this Audite release.

Simply indispensable.

[Zeitpunkt Studentenführer](#) 1/2004 (Beate Hiltner-Hennenberg - 2004.01.01)

ZeitPunkt
KULTURMAGAZIN

„Wie mit einem Schlag sind alle Schleusen in mir geöffnet!“ – solches...

Full review text restrained for copyright reasons.

Sunday Times May 30, 2010 (Dan Cairns - 2010.05.30)

THE TIMES
THE SUNDAY TIMES

The Czech conductor Rafael Kubelik's years as director of the Bavarian Radio...

Full review text restrained for copyright reasons.

[Fanfare Issue 34:1 \(Sept/Oct 2010\)](#) (Lynn René Bayley - 2010.09.01)

fanfare

Rafael Kubelík's performances of the Mahler First, particularly the 1968 studio recording that is the Penguin Guide's top choice and has earned a rosette from Gramophone, are familiar to many collectors. I must admit, however, not being a fan of that studio recording for several reasons. First, the phrasing always seemed to me choppy and phlegmatic, having too much rhetoric and not enough of a focused overview of the work. Second, the recorded sound is particularly harsh, dry, and two-dimensional, cramping the almost 3-D effect that Mahler achieved in nearly all of his symphonies. And third, despite the obvious energy he brought to the symphony, Kubelík always seemed to me less engaged in his studio recordings than he was live, a trait that also afflicts his highly praised 1967 studio recording of Die Meistersinger. The orchestra plays with lilt and grace, the singers all interpret their roles beautifully, yet somehow it all sounds like a hothouse flower.

This live performance from 1979, then, attracted my attention immediately when I saw it was available for review. Unfortunately, it suffers from exactly the opposite virtues and defects of his studio account. On the positive side the symphony, though well inflected with little ritards and touches of rubato, makes a lot more sense here and seems less arbitrary, except in the latter half of the third movement. Kubelík is also really into the music, creating real atmosphere, particularly in the long, slow peroration in the first movement and the melancholy third. But the sound is the opposite of boxy: It's far too roomy, the orchestra sounding as if it were recorded in the old Astrodome with the roof open and a hot Texas breeze scattering the minute details of the score to the four winds. In short, every musical climax poofs away in a flaccid, soft-grained mushroom of sound. As you can imagine, this is a tremendous detriment to the finale of the first movement and most of the fourth.

It's a pity, really, but what can you do? Kubelík is gone now, and so can't return to remake the symphony under more ideal conditions. If you are a Kubelík completist, however, you'll want it as a fine example of what he could achieve with this symphony under good musical conditions with an orchestra he really loved. To say that Audite's packaging is cheap is an understatement. Both the front and back covers feature a photo of a twig with yellow-brown, dying leaves. The back cover gives you the only information on this performance: composer, title of work, conductor's name, orchestra, city of origin, and recording date. Inside there is nothing except an 83-page, full-color catalog of Audite CDs, which you can't even take out because it's firmly glued in place. I've seen supermarket classical CDs better than this.

www.allmusic.com July 2010 (Blair Sanderson - 2010.07.01)

allmusic

As a special offering with its 2010 catalog, Audite has included Rafael...

Full review text restrained for copyright reasons.

[Audio Video Club of Atlanta](#) 01.06.2010 (Phil Muse - 2010.06.01)

As we move resolutely onward in the Twentyfirst century, an era otherwise born...

Full review text restrained for copyright reasons.

[Infodad.com](#) 24.06.2010 (- 2010.06.24)

INFODAD.COM:

With Mahler's music now so popular – with a veritable flood of recordings...

Full review text restrained for copyright reasons.

audite catalogue 2011 & CD - G. Mahler: Symphony No. 9

Gustav Mahler

CD aud 10.025

Classic Record Collector 10/2002 (Christopher Breuning - 2002.10.01)

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version: and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth, made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 in DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pall of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No. 7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No. 5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterized, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite', which may seem in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale on No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have the same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of 'Urlicht'.

Nowadays every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is

given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s; (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere, the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full descriptions of the works with text for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

Classica Novembre 2000 (Luc Nevers - 2000.11.01)

Après les Symphonies no 1, no 4 et no 5, captées en concert et qui nous...

Full review text restrained for copyright reasons.

Coburger Tagesblatt 19.02.2001 (J. B. - 2001.02.19)

Kubelik als Mahler-Interpret

Kubelik als Mahler-Interpret

Full review text restrained for copyright reasons.

Crescendo 12/2000 (TR - 2000.12.01)

Mit zwei weiteren Konzertmitschnitten von Rafael Kubelik gelingt es Audite...

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Presse 15837 (Wilhelm Sinkovicz - 2000.12.01)

Rafael Kubelik war einer der großen Vorkämpfer für die Mahler Renaissance....

Full review text restrained for copyright reasons.

fermate Heft 20/1 (Christoph Dohr - 2001.01.01)

Ohne Rafael Kubelik und das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks wäre...

Full review text restrained for copyright reasons.

Fono Forum 4/01 (Gregor Willmes - 2001.04.01)

Mahler ohne Manierismen

Im August jährt sich der Todestag von Rafael Kubelik zum fünften Mal. Die kleine, aber feine Schallplattenfirma audite pflegt sein Andenken besonders, indem sie kontinuierlich Rundfunkmitschnitte des bedeutenden Dirigenten erstmals auf Tonträger präsentiert. Gregor Willmes hat die bei audite erschienenen Mahler-Aufnahmen mit denen der legendären Gesamteinspielung für die Deutsche Grammophon verglichen.

Der Durchbruch Gustav Mahlers fand nicht im Konzertsaal statt. Zwar gab es nach seinem Tod einige Dirigenten, die wie Willem Mengelberg, Otto Klemperer und Bruno Walter Mahler noch kennen gelernt hatten und sich nachdrücklich auch im Konzertsaal für seine Sinfonien einsetzten. Doch verdankt Mahler mit Sicherheit seine Popularität zum großen Teil der Stereo-Schallplatte. Seine Sinfonien schienen wie geschaffen dazu, die Möglichkeiten der Studio-Technik darzustellen. So klingen die riesigen Sinfonien auf Tonträger oftmals sogar transparenter, als sie es im Konzertsaal je vermögen.

Leonard Bernstein war der erste, der Mitte der 60er Jahre mit dem New York Philharmonic für CBS (heute Sony) eine Gesamtaufnahme der Mahlerschen Sinfonien schuf, allerdings ohne das Adagio der unvollendeten Zehnten. Ihm folgte Rafael Kubelik, der mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks zwischen 1967 und 1971 im Herkules-Saal der Münchener Residenz alle Neune und den Adagio-Satz der Zehnten aufzeichnen ließ. Nur kurze Zeit später erschienen noch Gesamtaufnahmen von Bernard Haitink (Philips) und Georg Solti (Decca).

Ingo Harden zog im Dezember 1971 im Fono Forum folgendes Fazit bezüglich der Kubelik-Aufnahmen: "Alles in allem: Der zweite vollständige Mahler-Zyklus hat in der Reihe der Mahler-Interpretationen der Gegenwart sein durchaus eigenes Profil, da sich von Bernsteins Aufnahmen durch ein Weniger an Leidenschaft und Pathos, ein Mehr an orchestraler Detailarbeit, einen helleren Grundton und eine emotional mehr den Mittelkurs haltende Darstellung unterscheidet." Harden stellte das Bild von Kubeliks "böhmischen Musikantentum" infrage, ohne es ganz abzustreiten, lobte darüber hinaus besonders die "sehr subtil und genau alle Klangfarben der Partituren aufschlüsselnden Aufführungen". In beidem ist Harden wohl Recht zu geben, wobei man nach meinem Dafürhalten allerdings Kubeliks tschechischen Wurzeln auch nicht unterschätzen soll, obwohl er sich (worauf Francis Drésel in seinem Aufsatz "Rafael Kubelik - Musiker und Poet" überzeugend hingewiesen hat) wie Mahler nach und nach "germanisiert" hat.

Rafael Kubelik wurde am 29. Juni 1914 in Bychorie bei Prag als Sohn des berühmten Geigen-Virtuosen Jan Kubelik geboren. Er studierte am Konservatorium in Prag Geige, Klavier, Dirigieren und Komposition. Er zählte also zu jener Kategorie von Mahler-Dirigenten, die wie Furtwängler und Klemperer oder wie später Bernstein und Boulez auch als Komponisten hervorgetreten sind. Das lässt vielleicht einerseits besser verstehen, warum Kubelik die musikalischen Zusammenhänge in Mahlers komplexen Sinfonien so einleuchtend darstellen konnte. Andererseits sagt das Komponisten-Dasein allein wieder auch nicht so viel über den Interpretationsstil aus, wenn man etwa an die Unterschiede zwischen Bernsteins expressivem und Boulez' analytischem Zugriff auf Mahler denkt.

Rafael Kubelik lernte Mahlers Sinfonien bereits in seiner Jugend in Prag kennen, zumeist dirigiert von

Vaclav Talich,

aber auch von Gastdirigenten wie Bruno Walter, Otto Klemperer und Erich Kleiber. Für Kleibers Aufführung von Mahlers siebter Sinfonie leitete der 24-jährige Kubelik 1938 sogar die ersten Proben mit der Tschechischen Philharmonie.

Schnell machte Kubelik Karriere: 1939 wurde er Musikdirektor der Oper in Brunn, 1942 Leiter der Tschechischen Philharmonie. Später übernahm er Chefpositionen beim Chicago Symphony Orchestra und an den Opernhäusern Covent Garden London und Metropolitan New York. Seine zweite Heimat - nach Prag - wurde allerdings München, wo er von 1961 bis 1971 als Chefdirigent und noch bis 1985 als regelmäßiger Gast das Orchester des Bayerischen Rundfunks zu außergewöhnlichen Erfolgen führte.

Laut Erich Mauermann, dem damaligen Orchesterdirektor, war Kubelik der erste Dirigent der in München einen kompletten Mahler-Zyklus durchführte. Da er Mahlers Werke immer wieder auf den Spielplan setzte, sind einige Konzertmitschnitte erhalten, die jetzt nach und nach bei audite auf CD erscheinen. Friedrich Mauermann, Bruder von Erich Mauermann und mittlerweile in den Ruhestand getretener Ex-Chef von audite Schallplatten, hat die Reihe initiiert und dabei auf das Archiv des Bayerischen Rundfunks zurückgegriffen. Bei den Sinfonien eins, zwei und fünf hatte er sogar jeweils die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Mitschnitten. "Wenn mehrere Aufnahmen derselben Sinfonie vorhanden waren", so Mauermann, "habe ich immer die jüngere genommen. Einerseits wegen des besseren Klangbildes, andererseits wegen der musikalischen Qualität. Die Gesamtzeiten der jüngeren Aufnahmen sind generell länger als die der älteren. Die Musik atmet mehr."

Die bisher veröffentlichten Mitschnitte der Sinfonien eins, zwei, fünf, sieben und neun stammen aus den Jahren 1975 und 1982 und wurden bis auf die neunte alle im Münchner Herkules Saal aufgenommen. Folgen sollen noch Mitschnitte der Sinfonien drei (1967) und sechs (1968), ebenfalls aus dem Herkules-Saal.

Somit stammen die bis jetzt vorliegenden Aufnahmen aus einer Zeit, die nach den Grammophon-Aufnahmen liegt. Und sucht man nach grundsätzlichen interpretatorischen Unterschieden, so stößt man zuerst auf die von Mauermann erwähnten langsameren Tempi der späteren Fassungen. Die "beiläufige" Schnelligkeit, die man den DG-Einspielungen bisweilen vorgeworfen hat, sind abgelegt. Vor allem in den Adagio- und Andante-Sätzen wählt Kubelik in späteren Jahren langsamere Tempi, beispielsweise im dritten Satz der ersten Sinfonie, aufgenommen am 2. November 1979. "Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen" lautet die Satzbezeichnung, die Kubelik genau beachtet. Wunderbar baut er die Spannung auf, spielt das Crescendo aus, das allein durch das ständige Hinzutreten neuer Instrumente erreicht wird. Das Oboensolo ist überaus deutlich phrasiert, bildet im betonten Staccato einen Kontrapunkt zum Legato der Streicher. Das Parodistische des Satzes ist wesentlich besser getroffen als in der DG-Einspielung. Auch das "Ziemlich langsam" (Ziffer 5) wirkt in sich schlüssiger, man meint auf einmal einen Spielmanszug oder eine Klezmer-Kapelle zu hören.

Herrlich sind auch die ersten beiden Sätze des audite-Mitschnitts gelungen: "Wie ein Naturlaut" - kaum ein Dirigent dürfte Mahlers Vorstellungen beim Beginn des ersten Satzes wohl so gut getroffen haben wie Kubelik in diesem Konzert. Dass die Stelle hier wesentlich überzeugender wirkt als in der DG-Einspielung, liegt auch in der Aufnahmetechnik begründet. Bei der Grammophon klingen die Stimmen isolierter, in der späteren Rundfunk-Aufnahme verschmelzen sie stärker: Das mindert etwas den analytischen Ansatz, verstärkt jedoch die Unmittelbarkeit der Naturstimmung. Hinzu kommt, dass das Orchester, besonders die Bläser, in der späteren Aufnahme noch souveräner wirken als in der ersten. Dass es sich um einen Konzertmitschnitt handelt, geht nirgendwo auf Kosten der künstlerischen Qualität. Das spricht für eine intensive Probenarbeit.

Die wesentlich bessere Aufnahmetechnik ist übrigens ein Charakteristikum, das fast alle audite-Produktionen auszeichnet. Die Konzertmitschnitte besitzen mehr räumliche Tiefe. Während die DG-Aufnahmen sehr auf Transparenz bedacht sind und immer wieder einzelne Instrumente oder Gruppen nach vorn ziehen, meint man bei den Rundfunkmitschnitten, wirklich ein Orchester im Saal der Residenz zu erleben. Und die Live-Aufnahme der neunten Sinfonie aus Tokios Bunka Kaikan Concert Hall klingt im Vergleich deutlich flacher als die Münchner Aufnahmen.

Was Kubeliks Mahler-Aufnahmen auch noch denen bei audite - gelegentlich fehlt, das ist die mitreißende Kraft, mit der sich etwa Bernstein in die schnellen Sätze warf. Das Finale der ersten Sinfonie ("Stürmisch bewegt") beispielsweise oder der zweite Satz der ansonsten interpretatorisch überzeugenden fünften ("Stürmisch bewegt, mit großer Vehemenz") weisen in dieser Hinsicht Defizite auf.

Den stärksten Eindruck der audite-Mitschnitte hinterlassen nicht zufällig jene Sinfonien, die solche Satzcharaktere weitestgehend aussparen: die zweite und die siebte Sinfonie. So war der 8. Oktober 1982 ein wirklicher Glückstag für die Geschichte der Mahler-Interpretation. Denn Kubelik dirigierte die zweite an diesem Tag wie aus einem Guss: Alles fließt, nichts wirkt forciert im Allegro maestoso. Ein ungemein feinsinniges, schwereloses Musizieren zeichnet das Andante aus. Herrlich setzt Kubelik das Scherzo um. Das böhmisch-mährische Musikantentum - dem Ingo Harden einst so zweifelnd gegenüberstand - ist hier prächtig zu finden. Die Fischpredigt hält Kubelik leider nicht ganz so ironisch wie Bernstein. Dafür hat er mit Brigitte Fassbaender einen Alt, der das "Röschen rot" mit hinreißendem Timbre und klarer, sinnhaltiger Artikulation versieht. Im hervorragend gesteigerten Finale bilden Edith Mathis und Brigitte Fassbaender ein Traumpaar.

Genauso überragend ist die gerade auf CD erschienene siebte Sinfonie gestaltet. Sehr organisch meisterte Kubelik am 5. Februar 1976 die ständigen Tempowechsel im ersten Satz. Zauberhaft, dunkel getönt kommen die Nachtmusiken auf CD daher. Das Scherzo nimmt von Anfang an gefangen und lässt den Hörer nicht mehr los. Selbst das apotheotische Finale, mit dem viele Dirigenten Probleme haben, klingt bei Kubelik sinnvoll. Das Pathos wirkt nicht übertrieben, aber die Zuversicht bleibt.

Fazit: Mit diesen Mahler-Veröffentlichungen ist audite ein großer Wurf gelungen. Und wer bei Kubelik auf den Geschmack gekommen ist, der kann bei demselben Label auch noch hervorragende Mitschnitte von Beethoven- und vor allem Mozart-Konzerten bekommen, die Clifford Curzon mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Kubelik in der Residenz gegeben hat. Aber Clifford Curzon ist schon wieder ein Thema für sich.

International Record Review 10/2002 (Christopher Breuning - 2002.10.01)

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version: and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth, made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 in DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pall of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No. 7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No. 5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterized, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite', which may seem in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale on No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have the same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of 'Urlicht'.

Nowadays every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s; (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere, the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full descriptions of the works with text for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

Klassik heute 3/2001 (Hanspeter Krellmann - 2001.03.01)

Kubelik war hierzulande Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre Vorreiter...

Full review text restrained for copyright reasons.

Monde de la Musique Décembre 2000 (Patrick Szersnovicz - 2000.12.01)

Passionnément admirée et commentée par Alban Berg, la Neuvième Symphonie (été 1909) qui commence, comme on l'a souvent dit, là où se termine Le Chant de la Terre est sans doute ce que Mahler a écrit de plus extraordinaire. Symphonie sur la mort, certes, mais non symphonie dans laquelle la mort est un souhait: on y trouve acceptation mais aussi défi, rage envers la lumière qui s'éteint, et profonde ambivalence. Son premier mouvement est la page la plus complexe et parfaite du compositeur, plus neuve que bien des compositions ultérieures de Schoenberg, Berg et Webern. Plus qu'ailleurs, les procédés techniques d'écriture épousant étroitement le contenu de la pensée musicale. L'ensemble de ce mouvement est traité mélodiquement, comme si ses quatre cent cinquante-quatre mesures n'étaient formées au fond que d'une seule et unique mélodie. Toutes les démarcations entre les périodes s'estompent ; les débuts de phrase n'excédant pas la durée d'une mesure se multiplient dans tout le mouvement. Le discours s'y ralentit légèrement, accompagné par la respiration lourde du « narrateur », l'avance presque pénible d'un récit qui porte, mesure par mesure, le fardeau de la progression

symphonique.

Après une remarquable Cinquième Symphonie et une splendide Première (« Choc »), toutes deux enregistrées « live » à la Herkulesaal de la Résidence de Munich, Audite Schallplatten propose un nouvel inédit de ce cycle de concerts Mahler/Kubelik/Radio bavaroise, enregistré le 4 juin 1975 au Bunka Kaikan Concert Hall de Tokyo. Plus subtil, plus « libre » que dans son enregistrement de studio avec le même orchestre (DG), Rafael Kubelik offre une Neuvième Symphonie sobre, raffinée, exemplaire par la clarté, la mise en valeur de la complexité polyphonique et par une réflexion aiguë sur l'équilibre des tempos. Si les deux mouvements médians sont moins anguleux, oppressants que dans les deux versions de Bruno Walter ou qu'avec Klemperer, Horenstein, Ancerl, Mitropoulos, Sanderling, Abbado ou Bernstein/Concertgebouw, le sens de la respiration, de l'articulation dans l'essentiel premier mouvement et dans le finale aboutit à des résultats incisifs et étonnants, quoique bien différents et sans doute moins fiévreux que ceux des enregistrements de Barbirolli/Berlin (EMI) ou de Bernstein/Berlin (DG). Comme avec Karajan/Berlin « live » (DG, le must), mais sans atteindre le même souffle ni la même urgence visionnaire, chaque note, chaque timbre est pensé avec autant de souplesse que de rigueur, le discours traçant, dans un climat plus fantasmagorique que survolté, de longues lignes lyriques d'une poésie parfois presque minimaliste.

Musikmarkt 37/2000 (- 2000.12.01)

musikmarkt

Rafael Kubelik (1914-1996) hat als Chef des Sinfonieorchesters des Bayerischen...

Full review text restrained for copyright reasons.

Musikwoche 09.10.2000 (- 2000.10.09)

musik.woche

Neben Leonard Bernstein, Herbert von Karajan, Otto Klemperer oder Bruno Walter...

Full review text restrained for copyright reasons.

Pizzicato 12/2000 (Rémy Franck - 2000.12.01)

pizzicato
Rémy Franck's Journal about Classical Music

Todes-Symphonie

Wie schon in den Symphonien Nr. 1 und 5, die dieser Neunten vorausgingen, zeigt sich Raphael Kubelik auch in diesem Konzertmitschnitt wieder als herausragender Mahler-Dirigent.

Es ist schon aufregend, wie er den ersten Satz der 9. Symphonie mit seinen Todesahnungen so überaus zerklüftet darstellt. Auch das Täppisch-derbe des Ländlers wird bestens zum Ausdruck gebracht. Die Rondo-Burleske kommt sehr burschikos daher und in der Dezidiertheit der Musik, positiv zu wirken, wird dann doch deutlich, dass das alles nur erzwungene Fassade ist, Galgenhumor, wie es Mengelberg formulierte. Der etwas stockende Beginn des letzten Satzes schließlich reißt uns sofort in die Weit des Abschieds zurück, die diese Symphonie wohl für Mahler bedeutete. In einem enormen Kraftakt lässt Kubelik Mahler im Adagio mindestens zehn Mal sterben. Selten ist mir dieser Satz so unter die Haut gegangen wie in dieser Aufnahme. Selten ist langsames Sterben musikalisch überzeugender und packender dargestellt worden als in dieser exzeptionellen Interpretation.

Rondo 25.01.2001 (Christoph Braun - 2001.01.25)

Vielleicht sollte man sich, wenn das Jahr noch so jung und voller Tatendrang...

Full review text restrained for copyright reasons.

Rondo 6/2001 (Oliver Buslau - 2001.06.01)

Lorbeer + Zitronen

Was Rondo-Kritikern 2001 besonders gefallen und missfallen hat

Lorbeer + Zitronen

Full review text restrained for copyright reasons.

Video Pratique Novembre-Decembre 2000 (Michel Jakubowicz - 2000.11.01)

Captée à Tokyo en 1975, cette symphonie crépusculaire est l'ultime combat...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.andante.com 07/2001 (Jed Distler - 2001.07.01)

Audite continues to mine the vaults for its ongoing Rafael Kubelik/Bavarian...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.buch.de August 2000 (Olaf Behrens - 2000.08.21)

Die neunte Symphonie von Gustav Mahler ist seine Aschiedssymphonie. Er nimmt...

Full review text restrained for copyright reasons.

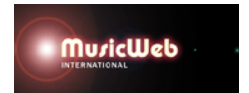
www.ClassicsToday.com 01.01.2002 (David Hurwitz - 2002.01.01)

Rafael Kubelik's excellence in Mahler can almost be taken for granted. In...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.musicweb-international.com January 2004 (John Quinn - 2004.01.01)

Rafael Kubelik was one of the first conductors to record a cycle of Mahler's nine completed symphonies. Those recordings, all made with the Bavarian Radio Symphony Orchestra, were set down for DG between about 1967 and 1970. Though highly esteemed by many, Kubelik's Mahler has been judged by others to lack the expansiveness and sheer emotional weight that certain other conductors, such as Bernstein, Solti and Tennstedt offer. In recent years the Audite label has issued live performances by Kubelik of several Mahler symphonies (numbers 1, 3 and 5 have appeared to date). Last year they also put us greatly in their debt by issuing a superb live account of *Das Lied von der Erde*, a work that he never recorded commercially. Now along comes a concert performance of the Ninth recorded some eight years after his studio recording.

In an excellent essay on the Ninth the American writer Michael Steinberg points out the parallel drawn by Deryck Cooke between this Mahler symphony and Tchaikovsky's Sixth. In brief, Cooke suggested that in composing his Ninth Mahler had in mind the formal model of the *Pathétique*, noting that both symphonies begin and end with a long movement, and that in each case the finale is an extended adagio. Both composers place shorter movements in quicker tempi between these two outer musical pillars. Steinberg adds that Mahler conducted a series of performances of the Tchaikovsky symphony in early 1910, after he had completed the full draft of his Ninth. He also reminds us that, though posterity has, perhaps inevitably, imparted a valedictory quality to both works, neither composer intended these respective symphonies to be their last compositions.

This last point seems to me to be of fundamental importance in approaching Mahler's Ninth. Yes, it is the last work that he completed fully and he was deeply superstitious about the composition of a ninth symphony. However, he had no sooner completed the Ninth than he began frantic work on a tenth symphony, which he left fully sketched out at his death. The manuscript score of the Ninth includes a number of expressions of farewell in Mahler's hand but there are even more of these scrawled in the manuscript of the Tenth. So, while there is a strong valedictory flavour to this symphony, most especially in the last movement, I think it's a mistake to play it as if it were an anguished farewell to music.

I say this because Kubelik's performance may be thought by some to be lightweight because it is comparatively swift and because long passages in the last movement in particular are more flowing than we commonly hear them. However, Kubelik's performance is by no means the swiftest on disc. Bruno Walter's celebrated 1938 live account with the Vienna Philharmonic lasted a "mere" 70'13" but broader conceptions seem to have become more the accepted norm as the years have passed.

The first movement of this symphony is a turbulent, seething invention. Indeed, I wonder if it may be Mahler's single greatest achievement? Kubelik exposes the music objectively and without fuss. There's a complete absence of excessive histrionics but the music still speaks to us powerfully. This is an interpretation of integrity – in fact, that description could well suffice for the reading of the whole symphony.

Kubelik has a fine ear for texture and balance, as is evidenced, for example, in the chamber-like sonorities in the passage from 6'27" to 8'40". In these pages all the orchestral detail is picked out, but in a wholly natural way. Although there are one or two overblown notes from the brass (not a trait that is evident in the other three movements) the playing is very fine and committed. There is one unfortunate flaw, however: the timpani are ill tuned at two critical points (at 6'27" and 18'00").

The second movement is an earthy ländler and Kubelik and his players convey Mahler's trenchant irony very well. There are innumerable shifts in the character of the music and Kubelik responds to each with acuity. I would describe his work here as understanding and idiomatic.

The turbulent, grotesque Rondo – Burleske that follows is also splendidly characterised. The contrapuntal pyrotechnics of Mahler's score come across extremely well. The pungent fast music is interrupted (at 6'25" here) by a much warmer episode in which a shining trumpet line is particularly to the fore. This episode is beautifully judged by Kubelik. The brazen coda is well handled though I must admit that I've heard it done with greater panache in some other performances.

A few years ago I attended a performance of this symphony in Birmingham conducted by Simon Rattle. On that occasion he launched straight into the last movement with only an imperceptible break after the Rondo. The effect was tremendous and of a piece with his searing conception of the music on that evening. I suspect that Kubelik would never have made such a gesture for his way with the finale is less overt, less subjective. In fact the start of this movement is nothing if not dignified here. As the massed strings begin their hymn-like melody, singing their hearts out for Kubelik, we are back in the sound world of the finale to the Third symphony. There's ample weight and gravitas from the strings in these pages. The subsequent ghostly passage that commences with the wraith-like contrabassoon solo is well controlled too.

At the heart of the movement is a long threnody, carried mainly by the strings (from 6'11"). Kubelik's tempo is quite flowing here and it's his treatment of this episode in particular that accounts for the relative swiftness of the movement overall. Prospective listeners may want to know that he takes 22'23" for the finale. By contrast Herbert Von Karajan (his 1982 live reading on DG) takes 26'49", Leonard Bernstein, also live on DG (his 1979 concert with the Berlin Philharmonic, his only appearance with that orchestra) takes 26'12". Jascha Horenstein on BBC Legends (a 1966 concert performance) takes 26'50". Somewhat quicker overall is Rattle in his VPO recording for EMI at 24'43". It will be noted that like Kubelik's all these performances are live ones. However, there is one important precedent for Kubelik's relative swiftness. Bruno Walter, the man who gave the first performance of the Ninth, dispatched the finale in an amazing 18'20" in his 1938 live VPO traversal. These comparative timings are of interest. However, I must stress that though Kubelik doesn't hang about the music never sounds rushed. The phrases all have time to breathe and there's no suspicion that the performance is overwrought. I found it convincing. The extended climax (from 12'56") is powerfully projected. The final pages (from 17'28") are not lacking in poignancy and as the very end approaches (from 19'08") there's a proper feeling of hushed innigkeit and tender leave-taking. Happily, there's no applause at the end to break the spell (indeed, there's no distracting audience noise at all that I could discern).

The recorded sound is perfectly acceptable. The acoustic of this Tokyo hall is a little on the dry side and there isn't quite the space and bloom round the sound not the front-to-back depth that might have been achieved in the orchestra's regular venue, the Herkulesaal in Munich. However, the slight closeness of the recording means that lots of inner detail emerges.

There's a good deal to admire in this recording and there's certainly an atmosphere of live music making. Above all, this release gives us another opportunity to hear a dedicated, wide and committed Mahler conductor performing a great masterpiece of the symphonic literature with authority. This is a fine version

that admirers of this conductor and devotees of Mahler should seek out and hear. I hope Audite will be able to source and release more such concert performances and, who knows, perhaps build up a complete live Kubelik Mahler cycle in due course.

www.opusklassiek.nl september 2011 (Siebe Riedstra - 2011.09.01)

Te oordelen naar de discografische historie worden de symfonieën van Ludwig van...

Full review text restrained for copyright reasons.

Gustav Mahler: Symphony No. 2

Gustav Mahler

2CD aud 23.402

Fono Forum 4/01 (Gregor Willmes - 2001.04.01)

FONO FORUM
KLASSIK JAZZ HIFI

Mahler ohne Manierismen

Im August jährt sich der Todestag von Rafael Kubelik zum fünften Mal. Die kleine, aber feine Schallplattenfirma audite pflegt sein Andenken besonders, indem sie kontinuierlich Rundfunkmitschnitte des bedeutenden Dirigenten erstmals auf Tonträger präsentiert. Gregor Willmes hat die bei audite erschienenen Mahler-Aufnahmen mit denen der legendären Gesamteinspielung für die Deutsche Grammophon verglichen.

Der Durchbruch Gustav Mahlers fand nicht im Konzertsaal statt. Zwar gab es nach seinem Tod einige Dirigenten, die wie Willem Mengelberg, Otto Klemperer und Bruno Walter Mahler noch kennen gelernt hatten und sich nachdrücklich auch im Konzertsaal für seine Sinfonien einsetzten. Doch verdankt Mahler mit Sicherheit seine Popularität zum großen Teil der Stereo-Schallplatte. Seine Sinfonien schienen wie geschaffen dazu, die Möglichkeiten der Studio-Technik darzustellen. So klingen die riesigen Sinfonien auf Tonträger oftmals sogar transparenter, als sie es im Konzertsaal je vermögen.

Leonard Bernstein war der erste, der Mitte der 60er Jahre mit dem New York Philharmonic für CBS (heute Sony) eine Gesamtaufnahme der Mahlerschen Sinfonien schuf, allerdings ohne das Adagio der unvollendeten Zehnten. Ihm folgte Rafael Kubelik, der mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zwischen 1967 und 1971 im Herkules-Saal der Münchener Residenz alle Neune und den Adagio-Satz der Zehnten aufzeichnen ließ. Nur kurze Zeit später erschienen noch Gesamtaufnahmen von Bernard Haitink (Philips) und Georg Solti (Decca).

Ingo Harden zog im Dezember 1971 im Fono Form folgendes Fazit bezüglich der Kubelik-Aufnahmen: "Alles in allem: Der zweite vollständige Mahler-Zyklus hat in der Reihe der Mahler-Interpretationen der Gegenwart sein durchaus eigenes Profil, da sich von Bernsteins Aufnahmen durch ein Weniger an Leidenschaft und Pathos, ein Mehr an orchestraler Detailarbeit, einen helleren Grundton und eine emotional mehr den Mittelkurs haltende Darstellung unterscheidet." Harden stellte das Bild von Kubeliks "böhmischen Musikantentum" infrage, ohne es ganz abzustreiten, lobte darüber hinaus besonders die "sehr subtil und genau alle Klangfarben der Partituren aufschlüsselnden Aufführungen". In beidem ist Harden wohl Recht zu geben, wobei man nach meinem Dafürhalten allerdings Kubeliks tschechischen Wurzeln auch nicht unterschätzen soll, obwohl er sich (worauf Francis Drésel in seinem Aufsatz "Rafael Kubelik - Musiker und Poet" überzeugend hingewiesen hat) wie Mahler nach und nach "germanisiert" hat.

Rafael Kubelik wurde am 29. Juni 1914 in Bychorie bei Prag als Sohn des berühmten Geigen-Virtuosen Jan Kubelik geboren. Er studierte am Konservatorium in Prag Geige, Klavier, Dirigieren und Komposition. Er zählte also zu jener Kategorie von Mahler-Dirigenten, die wie Furtwängler und Klemperer oder wie später Bernstein und Boulez auch als Komponisten hervorgetreten sind. Das lässt vielleicht einerseits besser verstehen, warum Kubelik die musikalischen Zusammenhänge in Mahlers komplexen Sinfonien so einleuchtend darstellen konnte. Andererseits sagt das Komponisten-Dasein allein wieder auch nicht so viel über den Interpretationsstil aus, wenn man etwa an die Unterschiede zwischen Bernsteins expressivem

und Boulez' analytischem Zugriff auf Mahler denkt.

Rafael Kubelik lernte Mahlers Sinfonien bereits in seiner Jugend in Prag kennen, zumeist dirigiert von Vaclav Talich, aber auch von Gastdirigenten wie Bruno Walter, Otto Klemperer und Erich Kleiber. Für Kleibers Aufführung von Mahlers siebter Sinfonie leitete der 24-jährige Kubelik 1938 sogar die ersten Proben mit der Tschechischen Philharmonie.

Schnell machte Kubelik Karriere: 1939 wurde er Musikdirektor der Oper in Brünn, 1942 Leiter der Tschechischen Philharmonie. Später übernahm er Chefpositionen beim Chicago Symphony Orchestra und an den Opernhäusern Covent Garden London und Metropolitan New York. Seine zweite Heimat - nach Prag - wurde allerdings München, wo er von 1961 bis 1971 als Chefdirigent und noch bis 1985 als regelmäßiger Gast das Orchester des Bayerischen Rundfunks zu außergewöhnlichen Erfolgen führte.

Laut Erich Mauermann, dem damaligen Orchesterdirektor, war Kubelik der erste Dirigent der in München einen kompletten Mahler-Zyklus durchführte. Da er Mahlers Werke immer wieder auf den Spielplan setzte, sind einige Konzertmitschnitte erhalten, die jetzt nach und nach bei audite auf CD erscheinen. Friedrich Mauermann, Bruder von Erich Mauermann und mittlerweile in den Ruhestand getretener Ex-Chef von audite Schallplatten, hat die Reihe initiiert und dabei auf das Archiv des Bayerischen Rundfunks zurückgegriffen. Bei den Sinfonien eins, zwei und fünf hatte er sogar jeweils die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Mitschnitten. "Wenn mehrere Aufnahmen derselben Sinfonie vorhanden waren", so Mauermann, "habe ich immer die jüngere genommen. Einerseits wegen des besseren Klangbildes, andererseits wegen der musikalischen Qualität. Die Gesamtzeiten der jüngeren Aufnahmen sind generell länger als die der älteren. Die Musik atmet mehr."

Die bisher veröffentlichten Mitschnitte der Sinfonien eins, zwei, fünf, sieben und neun stammen aus den Jahren 1975 und 1982 und wurden bis auf die neunte alle im Münchner Herkules Saal aufgenommen. Folgen sollen noch Mitschnitte der Sinfonien drei (1967) und sechs (1968), ebenfalls aus dem Herkules-Saal.

Somit stammen die bis jetzt vorliegenden Aufnahmen aus einer Zeit, die nach den Grammophon-Aufnahmen liegt. Und sucht man nach grundsätzlichen interpretatorischen Unterschieden, so stößt man zuerst auf die von Mauermann erwähnten langsameren Tempi der späteren Fassungen. Die "beiläufige" Schnelligkeit, die man den DG-Einspielungen bisweilen vorgeworfen hat, sind abgelegt. Vor allem in den Adagio- und Andante-Sätzen wählt Kubelik in späteren Jahren langsamere Tempi, beispielsweise im dritten Satz der ersten Sinfonie, aufgenommen am 2. November 1979. "Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen" lautet die Satzbezeichnung, die Kubelik genau beachtet. Wunderbar baut er die Spannung auf, spielt das Crescendo aus, das allein durch das ständige Hinzutreten neuer Instrumente erreicht wird. Das Oboensolo ist überaus deutlich phrasiert, bildet im betonten Staccato einen Kontrapunkt zum Legato der Streicher. Das Parodistische des Satzes ist wesentlich besser getroffen als in der DG-Einspielung. Auch das "Ziemlich langsam" (Ziffer 5) wirkt in sich schlüssiger, man meint auf einmal einen Spielmanszug oder eine Klezmer-Kapelle zu hören.

Herrlich sind auch die ersten beiden Sätze des audite-Mitschnitts gelungen: "Wie ein Naturlaut" - kaum ein Dirigent dürfte Mahlers Vorstellungen beim Beginn des ersten Satzes wohl so gut getroffen haben wie Kubelik in diesem Konzert. Dass die Stelle hier wesentlich überzeugender wirkt als in der DG-Einspielung, liegt auch in der Aufnahmetechnik begründet. Bei der Grammophon klingen die Stimmen isolierter, in der späteren Rundfunk-Aufnahme verschmelzen sie stärker: Das mindert etwas den analytischen Ansatz, verstärkt jedoch die Unmittelbarkeit der Naturstimmung. Hinzu kommt, dass das Orchester, besonders die Bläser, in der späteren Aufnahme noch souveräner wirken als in der ersten. Dass es sich um einen Konzertmitschnitt handelt, geht nirgendwo auf Kosten der künstlerischen Qualität. Das spricht für eine intensive Probenarbeit.

Die wesentlich bessere Aufnahmetechnik ist übrigens ein Charakteristikum, das fast alle audite-Produktionen auszeichnet. Die Konzertmitschnitte besitzen mehr räumliche Tiefe. Während die DG-Aufnahmen sehr auf Transparenz bedacht sind und immer wieder einzelne Instrumente oder Gruppen

nach vorn ziehen, meint man bei den Rundfunkmitschnitten, wirklich ein Orchester im Saal der Residenz zu erleben. Und die Live-Aufnahme der neunten Sinfonie aus Tokios Bunka Kaikan Concert Hall klingt im Vergleich deutlich flacher als die Münchner Aufnahmen.

Was Kubeliks Mahler-Aufnahmen auch noch denen bei audite - gelegentlich fehlt, das ist die mitreißende Kraft, mit der sich etwa Bernstein in die schnellen Sätze warf. Das Finale der ersten Sinfonie ("Stürmisch bewegt") beispielsweise oder der zweite Satz der ansonsten interpretatorisch überzeugenden fünften ("Stürmisch bewegt, mit großer Vehemenz") weisen in dieser Hinsicht Defizite auf.

Den stärksten Eindruck der audite-Mitschnitte hinterlassen nicht zufällig jene Sinfonien, die solche Satzcharaktere weitestgehend aussparen: die zweite und die siebte Sinfonie. So war der 8. Oktober 1982 ein wirklicher Glückstag für die Geschichte der Mahler-Interpretation. Denn Kubelik dirigierte die zweite an diesem Tag wie aus einem Guss: Alles fließt, nichts wirkt forciert im Allegro maestoso. Ein ungemein feinsinniges, schwereloses Musizieren zeichnet das Andante aus. Herrlich setzt Kubelik das Scherzo um. Das böhmisch-mährische Musikantentum - dem Ingo Harden einst so zweifelnd gegenüberstand - ist hier prächtig zu finden. Die Fischpredigt hält Kubelik leider nicht ganz so ironisch wie Bernstein. Dafür hat er mit Brigitte Fassbaender einen Alt, der das "Röschen rot" mit hinreißendem Timbre und klarer, sinnhaltiger Artikulation versieht. Im hervorragend gesteigerten Finale bilden Edith Mathis und Brigitte Fassbaender ein Traumpaar.

Genauso überragend ist die gerade auf CD erschienene siebte Sinfonie gestaltet. Sehr organisch meisterte Kubelik am 5. Februar 1976 die ständigen Tempowechsel im ersten Satz. Zauberhaft, dunkel getönt kommen die Nachtmusiken auf CD daher. Das Scherzo nimmt von Anfang an gefangen und lässt den Hörer nicht mehr los. Selbst das apothetische Finale, mit dem viele Dirigenten Probleme haben, klingt bei Kubelik sinnvoll. Das Pathos wirkt nicht übertrieben, aber die Zuversicht bleibt.

Fazit: Mit diesen Mahler-Veröffentlichungen ist audite ein großer Wurf gelungen. Und wer bei Kubelik auf den Geschmack gekommen ist, der kann bei demselben Label auch noch hervorragende Mitschnitte von Beethoven- und vor allem Mozart-Konzerten bekommen, die Clifford Curzon mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Kubelik in der Residenz gegeben hat. Aber Clifford Curzon ist schon wieder ein Thema für sich.

Klassik heute 3/2001 (Hanspeter Krellmann - 2001.03.01)

Kubelik war hierzulande Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre Vorreiter...

Full review text restrained for copyright reasons.

Coburger Tagesblatt 19.02.2001 (J. B. - 2001.02.19)

Kubelik als Mahler-Interpret

Kubelik als Mahler-Interpret

Full review text restrained for copyright reasons.

Crescendo 12/2000 (TR - 2000.12.01)

Mit zwei weiteren Konzertmitschnitten von Rafael Kubelik gelingt es Audite...

Full review text restrained for copyright reasons.

Rondo 11.01.2001 (Oliver Buslau - 2001.01.11)

Rafael Kubelík war einer der Pioniere der Mahler-Renaissance. Ob dies nun daran...

Full review text restrained for copyright reasons.

fermate 1/2001 (Christoph Dohr - 2001.01.01)

Ohne Rafael Kubelik und das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks wäre...

Full review text restrained for copyright reasons.

Rondo 6/2001 (Oliver Buslau - 2001.06.01)

Lorbeer + Zitronen

Was Rondo-Kritikern 2001 besonders gefallen und missfallen hat

Lorbeer + Zitronen

Full review text restrained for copyright reasons.

klassik.com 28.03.2001 (Shigero Fukui-Fauser - 2001.03.28)

Fast beste Interpretation wie Bernsteins 1.Aufnahme mit NY Phil....

Full review text restrained for copyright reasons.

Classic Record Collector 10/2002 (Christopher Breunig - 2002.10.01)

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version: and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth, made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 in DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pall of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No. 7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No. 5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterized, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite', which may seem in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale on No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have the same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of 'Urlicht'.

Nowadays every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s; (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich

version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere, the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full descriptions of the works with text for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

www.ClassicsToday.com 01.01.2000 (Victor Carr Jr. - 2000.01.01)

This Kubelik Mahler Two is the latest in Audite's series of live Bavarian Radio...

Full review text restrained for copyright reasons.

American Record Guide 4/2001 (Gerald Fox - 2001.07.01)

This 1982 concert performance is not to be confused with Kubelik's 1969 studio recording with the same orchestra, chorus, and soprano.

The interpretations are quite similar. Both stick closely to the score, though in both versions, Kubelik ignores many of Mahler's detailed notations: caesuras in I, long-held horn notes in V, etc. The only significant changes in tempo are in I, III, and V. The 1982 I is about a minute longer than the 1969; the 1982 III is about 1:20 longer, and the 1982 V is about two minutes longer. The total for 1969 is 76:18, for 1982 80:00. Both are well played and rather straightforward and earnest rather than exciting.

Soprano Edith Mathis is excellent in the 1969, and a shade less so in the 1982. Both contraltos are excellent, with Norma Procter more angelic (1969) and Fassbaender more ardent. In 1969 Kubelik has the basses slow down somewhat and then accelerate in the fourth measure of I. He does not repeat that sin in 1982. The bells at the end of the symphony are reasonably audible in 1982, but next to inaudible in 1969. Sonics in both are good; the 1969 crisper and brighter, the 1982 warmer, with better low frequencies. There is a production slip in this one: Mahler wanted III, IV, and V played without pause. That is impossible here, because III is on one disc and IV and V on the other. The timings are such that III, IV, and V could have been accommodated on one disc.

If you have the 1969 recording, I do not think you need to acquire the 1982. If you like Kubelik's way with Mahler and do not have his Second, the 1969 seems to be deleted.

International Record Review 10/2002 (Christopher Breuning - 2002.10.01)

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version: and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth, made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 in DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pall of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No. 7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No. 5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterized, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite', which may seem in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale on No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have the same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of 'Urlicht'.

Nowadays every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s; (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere, the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full descriptions of the works with text for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

www.buch.de 27.11.2000 (Olaf Behrens - 2000.11.27)

buch.de

Rafael Kubelik war einer der ersten, der die gesamten Mahlersymphonien...

Full review text restrained for copyright reasons.

Pizzicato 4/2001 (Rémy Franck - 2001.04.01)

pizzicato
Rémy Franck's Journal about Classical Music

Als Rafael Kubelik 1982 Mahlers zweite Symphonie dirigierte, war er 68 Jahre alt. Seit seiner Studioeinspielung des Werkes für die ‚Deutsche Grammophon‘ waren über 12 Jahre vergangen. Und das hört man auf sehr interessante Weise. An Farben hat Kubeliks Mahler nichts verloren, wohl aber an Schärfe und Feuer. Die Intensität des Ausdrucks liegt in dieser Interpretation anderswo: der Atem wechselt zwischen Ruhe und Unruhe, zwischen Angst und Schrecken und vertrauensvollem Glauben. So zeugt Kubelik eine ergreifende Zweite voller überraschender Momente, besonders was die Dynamik anbelangt. In seinem Bemühen um eine derart differenzierende Spielweise wird der Dirigent vom Symphonieorchester des BR und den beiden herausragenden Solistinnen denkbar gut unterstützt.

Stuttgarter Zeitung 31. Januar 2001 (Götz Thieme - 2001.01.31)

**STUTTGARTER
ZEITUNG**

Aus vergangenen Zeiten – Rafael Kubelik dirigiert Mahlers zweite...

Full review text restrained for copyright reasons.

Musikmarkt 6/2001 (- 2001.06.01)

musikmarkt

Die Liveaufzeichnung entstand 1982 mit dem Symphonie-Orchester und dem Chor des...

Full review text restrained for copyright reasons.

Répertoire Janvier 2000 (Christophe Huss - 2000.01.01)

On doute quelque peu au début, pendant cinq minutes environ. Puis la...

Full review text restrained for copyright reasons.

Video Pratique Janvier - Février 2001 (Michel Jakubowicz - 2001.01.01)

Mahler, le visionnaire, ne pouvait qu'être tenté de mettre en musique le...

Full review text restrained for copyright reasons.

Classica Février 2001 (Stéphane Friédérich - 2001.02.01)

Suite de l'intégrale (après les Symphonies n°1, n°4, n°5 et n°9) en...

Full review text restrained for copyright reasons.

Diapason Décembre 2000 (Katia Choquer - 2000.12.01)

Captée lors d'un concert en 1982, cette Symphonie n° 2 par Kubelik est un intéressant témoignage sur l'évolution de la vision mahlérienne du chef. Celui-ci avait en effet gravé l'œuvre pour Deutsche Grammophon en 1969, avec le même orchestre qu'il dirigea pendant dix-huit ans et Edith Mathis. La distribution est donc quasiment identique, et pourtant, le résultat n'a rien de comparable. Le temps et l'âge semblent avoir estompé ces angles tranchants, cette urgence fébrile qui caractérisaient les interprétations de Kubelik. Non que le chef se soit assagi ou ait affadi son propos. Sa lecture est toujours empreinte d'un sens tragique remarquable mais il est désormais moins vindicatif. Le musicien interroge plus qu'il n'assène. Cela, en jouant sur une dynamique en perpétuel changement, sur l'ampleur impressionnante d'un orchestre titanesque, sur la densité des coloris déployés. Souvent on frôle le chaos. L'inquiétude, quant à elle, est omniprésente même dans les passages élégiaques. Le Mahler de Kubelik n'esquisse que de vagues sourires, son visage est marqué par le désarroi. A peine croit-il à cette résurrection qu'il espère, sublime, aidé en cela par deux magnifiques chanteuses. Cette lecture vient donc ajouter une autre voix aux indispensables que sont les versions Walter (1985), Klemperer (1951) ou Mehta (1975) et nous fait redécouvrir un grand chef mahlérien.

Opéra International Juin 2001 - n° 258 (Thierry Guyenne - 2001.06.01)

Au nombre des grands chefs mahlériens, à côté des Klemperer, Walter ou...

Full review text restrained for copyright reasons.

Le Monde de la Musique Janvier 2001 (Patrick Szersnovicz - 2001.01.01)

Musikana
Le monde de la musique virtuelle

Première des symphonies de Mahler à utiliser les voix, la Deuxième Symphonie « Résurrection » (1888-1894) constitue aussi le premier volet d'une trilogie faisant référence aux lieder inspirés du Knaben Wunderhorn. Mahler élaborera plusieurs programmes rejetés par la suite, mais l'idée centrale de cette œuvre, peut-être sa plus ambitieuse, n'en reste pas moins le problème de la vie et de la mort résolu par la résurrection, préparée et obtenue de haute lutte. La Deuxième Symphonie, avant la Huitième, fut la plus facilement acceptée du vivant du compositeur. Avec Le Chant de la Terre, c'est l'œuvre avec laquelle on apprend le plus souvent à aimer Mahler.

Après de remarquables Cinquième et Neuvième Symphonies et une splendide Première (« Choc »), toutes trois enregistrées « live », Audite Schallplatten propose un nouvel inédit de ce cycle de concerts Mahler/Kubelik/Radio bavaroise. Plus subtil, plus libre, plus interrogatif et moins uniment fébrile et tragique que dans sa version de studio « officielle » avec le même orchestre. (DG, 1969), Rafael Kubelik, dans cet enregistrement du 8 octobre 1982 réalisé à la Herkulessaal de la Résidence de Munich, offre une vision supérieurement équilibrée (tempo), étonnante de lyrisme et de mystère, malgré une conception d'ensemble plutôt pessimiste. Sa direction épique, dynamique, dégage l'aura fantastique et la profondeur poétique de l'œuvre en offrant une puissance et une unité narrative en situation. Mais Kubelik évite le pathos tout en exaltant le grand souffle, la densité, la variété des coloris. Les transitions, si difficiles à réussir dans cette partition, tiennent du miracle.

Le Monde de la Musique Janvier 2001 (- 2001.01.01)

Musikana
Le monde de la musique virtuelle

Réalisé en public à la Herkulessaal à Munich, cet enregistrement plonge l'auditeur dans l'atmosphère si particulière de concert : bruits (discrets) de salle, écoute collective, spatialisation des pupitres exemplaire de naturel (jusqu'aux instruments placés en coulisses de la finale). Si tout cela n'a rien de spectaculaire, l'ensemble sonne avec une rare crédibilité dans une acoustique très « haute de plafond » : le spectre est large (percussions), les cordes opulentes et chaque intervention soliste reste inscrite dans le périmètre orchestral. Un modèle de réalisme.

Scherzo Num. 181, Diciembre 2003 (Enrique Pérez Adrián - 2003.12.01)

*sch***er***z***o**

Una versión elocuente, fervorosa y emotiva, otro de los grandes aciertos mahlerianos de este sensacional director

Rafael Kubelik - A la altura de las mejores

Una versión elocuente, fervorosa y emotiva, otro de los grandes aciertos mahlerianos de este sensacional director

Full review text restrained for copyright reasons.

Das Orchester 04/2001 (Werner Bodendorff - 2001.04.01)

Es gibt noch glückliche Umstände, bei denen sich wirklich alles zusammenfügt...

Full review text restrained for copyright reasons.

Classic Collection WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2010 (Victor Carr Jr - 2010.12.29)

This Kubelik Mahler Two is the latest in Audite's series of live Bavarian Radio...

Full review text restrained for copyright reasons.

?? September 2001 (Mark Janssens - 2001.09.01)

De Mahler-interpretaties van Rafael Kubelik zijn de voorbije jaren wat in de verdrukking gekomen. Alle aandacht ging naar Haitink, Chailly, Rattie en Boulez. Gelukkig duiken er in sommige archieven hier en daar pareltjes op. In '82 leidde Kubelik dit Beierse orkest doorheen die moeilijke tweede van Mahler. Een reus van een symfonie waar je als dirigent veel verkeerd kan mee doen. Maar Kubelik is niet aan zijn proefstuk toe. Geen grootspraak hier, geen opgeklopte pseudo-religiositeit. De naaktheid van de muziek primeert. En de naaktheid van de mens. Edith Mathis en Brigitte Fassbaender krijgen zelfs de straatstenen aan het huilen. Alleen door die conironterende naaktheid kan de muziek van Mahler uitgroeien tot muziek die een spiegel is voor de ziel. Je vergeet wie zingt, wie dirigeert, wie speelt ... je hoort Mahler. En ziet jezelf. Een opname om in te kaderen.

El País 19.04.2003 (Javier Pérez Senz - 2003.04.19)

El País

Kubelik, en el corazón de Mahler

Dos sinfonías de Gustav Mahler grabadas en vivo abren la edición que el sello Audite dedica al director checo Rafael Kubelik, uno de los grandes mahlerianos de la historia.

[...] dirige el célebre adagietto con un encendido lirismo y una intensidad que hipnotiza al oyente –, situándose entre las mejores de la discografía.

Full review text restrained for copyright reasons.

Gustav Mahler: Symphony No. 3

Gustav Mahler

2CD aud 23.403

Pizzicato 03/2002 (Rémy Franck - 2002.03.01)

pizzicato
Rémy Franck's Journal about Classical Music

Überraschungen mit Kubelik

Es ist doch erstaunlich, wie anders Kubelik Mahler live dirigiert, anders als die anderen Dirigenten, anders als er selbst in der Studioaufnahme. Auch in dieser Dritten Symphonie überrascht er uns anderthalb Stunden lang. Gleich im ersten Satz ist alles weniger entschieden, weniger streng, als wir es gewöhnt sind. Kubelik spürt dem Detail nach, mit immenser Spannung, sehr tonmalerisch, sehr menschlich, sehr lyrisch, ja sogar sehr sentimental, sehr emphatisch, ohne Härte. Das Szenario der Abgründigkeit wird ironisch umspielt, als wolle Kubelik die Unwirklichkeit des Einen wie des Anderen unterstreichen. Und gerade aus dieser Dialektik ergibt sich die Unheimlichkeit der Musik, die uns ratlos zurücklässt. Was wollte Mahler denn nun sagen? Die transparenteste Musik wirkt hier so wenig transparent in ihrer Aussage. Gerade weil Kubelik auf fast naive Art und Weise so explizit im Detail ist, wird das Ganze zum Problem der Widersprüchlichkeit. Die ganze erste Abteilung ist eine Frage, auf welche die zweite Abteilung Antworten bringt, jedoch so verschiedene, dass sie uns als Katalog hingelegt werden, aus dem wir dann auswählen können, je nach Charakter, sicher auch je nach Stimmung. Und für Stimmungen sorgt Kubelik in grandioser Manier.

Darum: Eine essentielle Mahler-Deutung, die sich jedem, der sich ernsthaft mit Mahler auseinandersetzen will, geradezu aufdrängt.

Rondo 6/2001 (Oliver Buslau - 2001.06.01)

RONDO
Das Magazin für Klassik & Oper

Lorbeer + Zitronen

Was Rondo-Kritikern 2001 besonders gefallen und missfallen hat

Lorbeer + Zitronen

Full review text restrained for copyright reasons.

Süddeutsche Zeitung 22.04.1967 (Karl Schumann - 1971.04.22)

Süddeutsche
Zeitung

Rafael Kubelik besitzt das, was weder die flotteste Schlagtechnik noch der...

Full review text restrained for copyright reasons.

Classic Record Collector 10/2002 (Christopher Breunig - 2002.10.01)

Classic
RECORD COLLECTOR

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version: and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth, made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 in DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pall of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No. 7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No. 5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterized, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite', which may seem in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale on No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have the same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of 'Urlicht'.

Nowadays every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s; (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich

version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere, the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full descriptions of the works with text for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

www.ClassicsToday.com 01.01.2002 (David Hurwitz - 2002.01.01)

After slogging through Claudio Abbado's dismal, wretchedly recorded (live)...

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Presse Nr. 16.198 (Wilhelm Sinkovicz - 2002.02.15)

Die Edition der Live-Mitschnitte der Münchner Mahler-Konzerte Rafael Kubeliks...

Full review text restrained for copyright reasons.

Neue Musikzeitung 5/2002 (Reinhard Schulz - 2002.05.01)

Dass man Kubeliks Mahler-Zyklus auf CD neu veröffentlicht, kann man nur...

Full review text restrained for copyright reasons.

klassik.com 24.02.2003 (Erik Daumann - 2003.02.24)

source: <http://magazin.klassik.com/reviews/revie...>

Der Visionär

Der Visionär

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Rheinpfalz 12.02.2003 (Gerhard Tetzlaf - 2003.02.12)

DIE RHEINPFALZ

Idealer Interpret – Livemitschnitte unter Rafael Kubelik

Idealer Interpret – Livemitschnitte unter Rafael Kubelik

Full review text restrained for copyright reasons.

www.musicweb-international.com February 2004 (Tony Duggan - 2004.02.01)

The last time I reviewed a recording of Mahler's Third Symphony I stated again my belief that in this work above all of Mahler's we must look to a group of recordings made over thirty years ago. Only there can we reach into what I believe to be the real soul of this amazing piece. It is surprising that two of those recordings I consider indispensable were not even made for commercial release but for radio broadcasting. Sir John Barbirolli's recording on BBC Legends (BBCL 4004-7), the recording I find I return to most often, was made for broadcast albeit under studio conditions; likewise a superb concert recording by Jean Martinon and the Chicago Symphony Orchestra from 1967, only available in a commemorative box and crying out for single release. Among the commercial studio recordings from that time Jascha Horenstein (Unicorn UKCD20067) still shines out with Rafael Kubelik's (only available now as part of a complete cycle from DG) running it very close. If you add Leonard Bernstein's first version from the same era (Sony SM2K61831) you have a profile of recordings that musically will last you for a lifetime and which, for me, have yet to be equalled in true understanding of what makes this crazy work tick. The dedicated audiophile will, of course, need to purchase more up to date recordings but music making surely comes first.

It takes a particular kind of conductor to turn in a great Mahler Third. No place for the tentative, or the sophisticated, particularly in the first movement which will dominate how the rest of the symphony comes to sound no matter how good the rest is. No place for apologies in that first movement especially. No conductor should underplay the full implications of this music's ugliness for fear of offending sensibilities. The lighter and lyrical passages will largely take care of themselves. It's the "dirty end" of the music - low brass and percussion, shrieking woodwinds, growling basses, flatulent trombone solos - that the conductor must really immerse himself in. A regrettable trait of musical "political correctness" seems to have crept into more recent performances and recordings and that is to be deplored. If you want an example of this listen to Andrew Litton's ever-so-polite Dallas recording. There is much to admire in some recent recordings by Tilson Thomas, Abbado and Rattle to name just three from recent digital years. However they don't approach their older colleagues in laying bare the full implications of the unique sound-world Mahler created in the way that I think it should be heard. The edges need to be sharp, the drama challenging, Mahler's gestalt shrieking, marching, surging, seething and, at key moments, hitting the proverbial fan.

Rafael Kubelik's superb DG recording had one drawback in that the recorded balance was, like the rest of his Munich studio cycle, rather close-miked and somewhat lacking in atmosphere. It never bothered me that much, as you can probably imagine, but just occasionally I felt the need for a little more space. As luck would have it, this Audite release in the series of "live" Mahler performances from Kubelik's Munich years comes from the same week as that DG studio version and must have been the concert performance mounted to give the players the chance to perform the work prior to recording in the empty hall. It goes some way to addressing the problem of recorded balance in that there is a degree more space and atmosphere, more separation across the stereo arc especially. It thus offers an even more satisfying experience whilst still delivering Kubelik's gripping and involving interpretation with the added tensions of "live" performance. There is a little background tape hiss but nothing that the true music lover need fear. So here is another "not originally for release" broadcast recording of Mahler's Third for the list of top recommendations.

Like all great Mahler Thirds this reading has a fierce unity and a striking sense of purpose across the whole six movements, lifting it above so many versions that miss this crucial aspect among so many others. Tempi are faster than you may be used to. It also pays as much attention to the inner movements as it does the outer with playing of poetry, charm and that hard-to-pin-down aspect, wonderment. In the first movement Kubelik echoes Schoenberg's belief that this is a struggle between good and evil, generating the real tension needed to mark this. Listen to the gathering together of all the threads for the central storms section, for example. Kubelik also comes close to Barbirolli's raucous, unforgettable "grand day out up North" march spectacle and shares his British colleague's (and Leonard Bernstein's) sense of the sheer wackiness of it all. Listen to the wonderful Bavarian basses and cellos rocking the world with their uprushes and those raw, rude trombone solos, as black as an undertaker's hat and about as delicate as a Bronx cheer or an East End Raspberry. Kubelik also manages to give the impression of the movement as a living organism, growling and purring in passages of repose particularly, fur bristling like a cat in a thunderstorm. Too often you have the feeling in this movement that conductors cannot get over how long it is and so they want to make it sound big by making it last for ever. In fact it is a superbly organised piece that benefits from the firm hand of a conductor prepared to "put a bit of stick about" and hurry it along like Kubelik.

In the second movement there is a superb mixture of nostalgia and repose with the spiky, tart aspects of nature juxtaposing the scents and the pastels. Only Horenstein surpasses in the rhythmic pointing of the following Scherzo but Kubelik comes close as his sense of purpose seems to extend the chain of events that was begun at the very start, still pulling us on in one great procession. The pressing tempi help in this but above all there is the innate feel for the whole picture that only a master Mahlerian can pull off and frequently only in "live" performance. Marjorie Thomas is an excellent soloist and the two choirs are everything you would wish for, though Barbirolli's Manchester boys - all urban cheekiness straight off the terraces at Old Trafford or Main Road - are just wonderful. In the last movement no one offers a more convincing tempo than Kubelik, flowing and involving, never dragging or over-sentimentalised. Like Barbirolli, though warm of heart, he refuses to indulge the music and the movement wins out as the crowning climax is as satisfying as could be wished.

This is a firm recommendation for Mahler's Third and another gem in Audite's Kubelik releases.

Fanfare November/December 2002 (Christopher Abbot - 2002.11.01)

fanfare

Like Audite's disc of Kubelik's Mahler Sixth (reviewed in 25:5), this recording was made at a concert that preceded the studio recording of Mahler's Third issued by DG as part of Kubelik's complete cycle. And like the performance of Mahler's Sixth, this one illuminates many facets of its conductor's art.

Kubelik's performances of the "massive" Mahler—the Second, Third, and Eighth—were less purely monumental than either Solti or Bernstein, his contemporaries in the early Mahler-cycle stakes. Kubelik often celebrates the smaller, finer gestures, so the sense of struggle between elemental forces in the first movement of the Third isn't as pronounced as it is with the other two, especially Bernstein. Unfortunately, the sound on this new disc makes less of an impact than that on DG: The orchestra is recessed, so that the imperious horn calls and march are less so. Orchestral detailing is notable, but there are several rough patches where intonation is less than secure. There are occasions in the development where the tempo seems rushed—the sense of momentum isn't organic. This is less of a problem on the DG recording.

Not surprisingly, the minuet is exquisite on the DG. It is no less so on the Audite, where the stereo image is just as sharp (though tape hiss is a distraction). The sound on Audite is somewhat thin, adding a metallic sheen to the winds. The playful Scherzo is also delightful, full of the small gestures I alluded to, such as the perfectly judged post horn solos. Marjorie Thomas contributes an "O Mensch!" that is fully characterized, though her voice seems to emerge from an echo chamber; the balance between choruses on "Es sungen drei Engel" is also problematic, with the women dominating the boys. Kubelik's employment of divided violins makes the all-important string writing extra clear in the final Adagio. His is an interpretation not

without emotion, but with an overall sense of balance that works extremely well.

As with the previous Audite Mahler/Kubelik, this disc is primarily of historic value, vital for those who don't already own the DG set. It is an interpretation worth hearing, with the caveats concerning the sound as noted above.

Westfalen-Blatt Nr. 25/2003 (Ingo Schmitz - 2003.01.30)

Eine schlichte schwarze Blechplatte ziert seit wenigen Tagen das Arbeitszimmer...

Full review text restrained for copyright reasons.

International Record Review 10/2002 (Christopher Breuning - 2002.10.01)

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version: and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth, made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 in DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pall of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No. 7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No. 5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterized, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite', which may seem in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale on No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have the same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of 'Urlicht'.

Nowadays every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a showpiece,

but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s; (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere, the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full descriptions of the works with text for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

Badische Zeitung 18.11.2003 (Heinz W. Koch - 2003.11.18)

Badische Zeitung

... Wie spezifisch, ja wie radikal sich Gielens Mahler ausnimmt, erhellt schlagartig, wenn man Rafael Kubeliks dreieinhalb Jahrzehnte alte und vor einer Weile wiederveröffentlichte Einspielung dagegenhält.

Eine gehörige Überraschung gab's schon einmal – als nämlich die nie veröffentlichten Münchner Funk-„Meistersinger“ von 1967 plötzlich zu haben waren. Jetzt ist es Gustav Mahlers drei Jahre später eingespieltes „Lied von der Erde“, das erstmals über die Ladentische geht. Es gehört zu einer Mahler Gesamtaufnahme, die offenbar vor der rühmlich bekannten bei der Deutschen Grammophon entstand. Zumindest bei den hier behandelten Sinfonien Nr. 3 und Nr. 6 war das der Fall. Beim „Lied von der Erde“ offeriert das Symphonie-Orchester des Bayerischen Rundfunks, dessen Chef Kubelik damals war, ein erstaunlich präsent, erstaunlich aufgesplittertes Klangbild, das sowohl das Idyllisch-Graziöse hervorkehrt wie das Schwerblütig-Ausdrucksgesättigte mit großem liedsinfonischem Atem erfüllt – eine erstrangige Wiedergabe.

Auch die beiden 1967/68 erarbeiteten Sinfonien erweisen sich als bestechend durchhörbar. Vielleicht geht Kubelik eine Spur naiver vor als die beim Sezieren der Partitur schärfer verfahrenen Dirigenten wie Gielen, bricht sich, wo es geht, das ererbte böhmische Musikantentum zumindest für Momente Bahn. Da staunt einer eher vor Mahler, als dass er ihn zu zerlegen sucht. Wenn es eine Verwandtschaft gibt, dann ist es die zu Bernstein. Das Triumphale der „Dritten“, das Nostalgische an ihr wird nicht als Artefakt betrachtet, sondern „wie es ist“: Emotion zur Analyse. ...

(aus einer Besprechung mit den Mahler-Interpretationen Michael Gielens)

www.buch.de 15.10.2001 (Olaf Behrens - 2001.10.15)

buch:de

Für jeden Mahler - Liebhaber sind die Liveeinspielungen der Symphonien mit dem...

Full review text restrained for copyright reasons.

International Record Review 12/2002 (Graham Simpson - 2002.12.01)

Despite the (necessary!) tailing off in complete cycles over the last decade, recordings of Mahler symphonies are far from drying up. Rafael Kubelík and Claudio Abbado recorded the first and second such cycles for DG - in a period, from the late 1960s to the early 1990s, during which Mahler passed unstoppably from the periphery to the epicentre of today's musical culture.

As with his live Sixth Symphony (reviewed in June 2002), Kubelík's live Third is contemporary with his studio account - still among the most spontaneous on disc. Similar virtues are in evidence here, though some will question the rushed ascents to the Kräftig's climactic peaks (listen from 11'51" and 27'00"), which undermine an otherwise fluid, coherent approach to this too-often sprawling movement. The Menuetto's coda (8'26") is winsome, while the posthorn interludes of the Comodo (5'32" and 12'51") have a repose to contrast with the fantasy that Kubelík captures elsewhere. Marjorie Thomas is thoughtful rather than profound in the Nietzsche setting, and the balance of boys' and women's voices in the Wunderhorn movement lacks definition. Kubelík again rushes his fences in the finale's central climax (13'42"), but there's no doubting his overall command of form and expression. String playing is assured throughout, though wind intonation in the closing pages (21'09") is raw to say the least.

This is something that could not be levelled at any stage of Claudio Abbado's live traversal: indeed, the fastidious balance and clarity of texture are remarkable even by his standards. An emotional detachment is evident in the opening movement - notably the central development (15'46"), where Abbado evinces little of the character or imagination of Kubelík. After a powerfully sustained reprise (23'42"), the coda is curiously stolid, lacking the joyful discharge of energy essential at this point. The Menuetto, pellucid in tone and manner, is perfectly judged; the Comodo lacking in an imaginative dimension, and with a posthorn balance (listen from 5'21") so distant as to be more a timbral shading than a melodic contour. Abbado's way with the Nietzsche setting - a tensile arioso, with Anna Larsson ideally poised between agitation and restraint - is spellbinding, as is the glinting aggression drawn from the orchestral passage after the Wunderhorn movement's central section (2'16"). In the finale, the inner intensity of the Berlin Philharmonic's playing, and the unerring pacing across its 22-minute span secure an apotheosis that eluded Abbado in his disappointingly bland Vienna account. The audience is suitably impressed, though to retain three minutes of applause on disc does seem excessive.

The sound on the Audite release is decent and not too scrawny, and there are inscrutable booklet notes from Erich Mauermann: worth hearing, though Kubelík's studio account should be made available as a competitive 'twofer'. The DG engineers have worked hard to open up the notoriously cramped Royal Festival Hall acoustic - and if the results convey little sense of a specific acoustic, balance of ensemble in a believable ambience makes for a sympathetic listen, enhanced by comprehensive notes from Donald Mitchell. This is a recording which can rank high, if not quite with the best, of those listed.

Fono Forum 4/2002 (Christian Wildhagen - 2002.04.01)

Sogkraft

Von Rafael Kubelík's Studio-Zyklus aller Mahler-Sinfonien hieß es oft, er betone die böhmische Seite der Musik – ein allzu billiges Rezeptionsklischee. Kubelík betrachtet Mahler weder ausschließlich durch die Dvorák-Brille, noch verharmlost er ihn folkloristisch. Wie eigenständig seine Mahler-Sicht war, zeigen die bei Audite erscheinenden Mitschnitte aus den 1960er und 1970er Jahren, die als erstaunlich frisch klingende Seitenstücke zum technisch betagten Studio-Zyklus gelten können.

Offenkundig handelt es sich bei den Sinfonien Nr. 3 und Nr. 6 um Aufzeichnungen der Konzerte, die den

DG-Aufnahmen vorangingen. Man erlebt alle Höhen und Tiefen von Live-Produktionen: kleinere Patzer und eine im Eifer des Gefechts mitunter nivellierte Dynamik, dafür aber mitreißende Spannungsbögen und eine Natürlichkeit der vorwärts drängenden Agogik, die ihresgleichen sucht. So gehört die „Feurig“ überschriebene Passage im Finale der Sechsten (ab 12'58'') zu den atemberaubendsten Beispielen eines virtuos-enthemmt Orchesterspiels. Eine fast fatalistische Sogkraft scheint die Musik in ihren Strudel zu ziehen, auch im Andante gönnt Kubelík dem Hörer keine Oase der Entrückung.

Ausgeglichen und überragend in seiner großräumigen Disposition wirkt der Mitschnitt der Dritten, der in jedem Moment von der Persönlichkeit des Dirigenten durchdrungen scheint. Kaum ein Detail bleibt da unausgeleuchtet, und allenfalls das zu grobschlächtige Blech trübt bisweilen das Hochgefühl dieser beeindruckenden Aufführung.

SWR 7. November 2001 (Norbert Meurs - 2001.11.07)

(Hörprobe: CD 2, Track 2 – 2'30, bei 1'30 mit Text drüber)

Ein...

Full review text restrained for copyright reasons.

Le Monde de la Musique Juillet - Août 2002 (Patrick Szersnovicz - 2002.07.01)

L'immense Troisième Symphonie (1895-1896), vision panthéiste embrassant toute la nature, depuis les fleurs, les animaux jusqu'aux êtres humains, demeure l'un des chefs-d'œuvre les plus accessibles de Gustav Mahler, et peut-être la meilleure introduction à son art. Mais elle impose à ses interprètes une exigence particulière. Le chef ne peut se contenter de donner corps à la grande forme par le biais de la petite, et doit laisser embrasser d'un regard l'extravagance des dimensions, dont la logique dynamique et architecturale réside dans un idéal épique proche de la narration romanesque. C'est pour cela qu'un abîme sépare les grandes références (Horenstein/Symphonique de Londres – le must –, Adler, Haitink I/Concertgebouw, Bernstein I et II, Haitink II/Berlin, Barbirolli, Neumann) d'enregistrements parfois brillants mais qui ne sont que juxtapositions de blocs sonores plus ou moins ciselés.

Comme dans de remarquable Cinquième, Sixième et Neuvième Symphonies et de splendides Première (« Choc »), Deuxième (idem) et Septième précédemment parues, Rafael Kubelík dans ce cycle de concerts inédits Mahler/Radio bavaroise se montre plus libre, plus fascinant que dans sa version de studio « officielle », un rien trop rapide et burinée, réalisée pourtant à la même époque (DG, 1966). Les tempos sont assez vifs, comparativement aux enregistrements de référence signés par Horenstein, Bernstein, Haitink, et Kubelík privilégie l'absence de pathos, le dépouillement, l'économie des contrastes, des gradations dynamiques et la mise en valeur de la complexité polyphonique. L'immense premier mouvement, d'une exaltation progressive, bénéficie de couleurs fauves et d'une articulation subtile. Les mouvements médians offrent un climat davantage mystérieux et rêveur, mais le finale, évitant lui aussi toute lourdeur, séduit plus par la tension que par sa ferveur.

Répertoire Juin 2002 - N° 158 (Jean-Marie Brohm - 2002.06.01)

Après les Symphonies Nos 1, 2, 5, 7 et 9, Audite poursuit la publication des...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.new-classics.co.uk January 2005 (- 2005.01.01)

new classics

The renowned Bavarian Radio Symphony Orchestra and Women's Chorus, conducted by the great Rafael Kubelik, perform one of Gustav Mahler's masterpieces, his Symphony No. 3. The Bavarian Radio Symphony Orchestra, under Kubelik's direction, gives a suitably forceful performance and the choir's singing is exceptional. A full English text is included with the sleeve notes.

Scherzo N° 175, Mayo 2003 (Enrique Pérez Adrián - 2003.05.01)

sch^{er}erzo

Kubelik logra con su sabiduría e instinto una unidad y convicción que elevan...

Full review text restrained for copyright reasons.

Diapason Avril 2007 (Christian Merlin - 2007.04.01)

Gustav Mahler : La symphonie n° 3

Mois après mois, toutes les clés pour comprendre les chefs-d'oeuvre du répertoire : histoire, enjeux, guide d'écoute et repères discographiques.

[...]

Plus que de simples outsiders, deux Tchèques ont su retrouver les racines bohémiennes de Mahler : Kubelik, dont le live lyrique et véhément (Audite) est bien préférable à la version de studio, exactement contemporaine (DG), et le trop oublié Vaclav Neumann [...].

BBC Music Magazine December 2001 (David Nice - 2001.12.01)

There were improvements to be made on Abbado's 1980 Vienna recording of Mahler 3, especially given dim timpani strokes and sour chording in the final bars, and this live 1999 performance with the Berlin Philharmonic in London's Royal Festival Hall gains in terms of refinement. Surprisingly, perhaps, the lyrical high-spots move faster than before, rather than slower, relating more tellingly either to their folksong roots (the posthorn serenade) or to the world of searing music drama, whether supporting the deeply expressive phrasing of alto Anna Larsson or bringing the Parsifal touch to the finale. Abbado's miraculous flexibility has been honed to a fine art, as the flower-piece now tells us, and the inner-movement textures are as supernaturally and beautifully 'live' as Rattle makes them on EMI. The explosive 'panics' of the Symphony, though – and I use the term in the original, godlike sense Mahler intended – are never as threatening as either Rattle or Kubelík, in another live performance captured just before his 1968 studio recording, make them. Kubelík's reading dates from a time when every orchestral nerve was straining to register the shock of the new, and if this occasionally means sour intonation and brass solos much less rounded than those of Abbado's aristocratic Berliners, it does come closer to the anarchic voices of nature which resonate throughout the Symphony. This and other later instalments in Audite's Kubelík Mahler cycle are much nearer in time to his DG studio recordings than revelatory early instalments, but his intensely mobile, very Bohemian point of view is worth hearing in either format.

Hi Fi Review Vol. 192, May/June 2002 (- 2002.05.01)

chinesische Rezension siehe PDF

CD Compact n°174 (marzo 2004) (Francisco Javier Aguirre - 2004.03.01)

Audite/Rafael Kubelik

Audite/Rafael Kubelik

Full review text restrained for copyright reasons.

[El País](#) 19.04.2003 (Javier Pérez Senz - 2003.04.19)

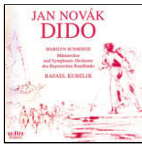
El País

Kubelik, en el corazón de Mahler

Dos sinfonías de Gustav Mahler grabadas en vivo abren la edición que el sello Audite dedica al director checo Rafael Kubelik, uno de los grandes mahlerianos de la historia.

[...] dirige el célebre adagietto con un encendido lirismo y una intensidad que hipnotiza al oyente –, situándose entre las mejores de la discografía.

Full review text restrained for copyright reasons.

Jan Novak: Dido - Mimus Magicus

Jan Novak

LP-120g aud 63.413

[American Record Guide](#) 5/2001 (Charles H. Parsons - 2001.09.01)

The Czech composer Jan Novak (1921-84) was deeply interested in Latin literature and poetry. For him Latin was still a living language, and he even wrote poetry and prose in Latin. In 1983 he founded the Latin music festival Ludi Latini. Born in Moravia, Novak studied in America with Martinu and Copland. In 1948 he returned to Moravia, but the political turmoil and violence of the "Prague Spring" in 1968 forced the composer and his family to flee Czechoslovakia, moving to Denmark, then Italy, and finally Germany. As an ex-patriot Czech and a Latin humanist Novak found little acceptance. His catalog of compositions lists settings of many of the great traditional Latin masters: Catullus, Virgil, Horace, Tibullus, Seneca, Cicero, and Caesar. Perhaps the oddest of his compositions is a setting of recipes from the "Cook Book" of Apicius! From the play Dulcitius by Germany's first poetess Hrotsvitha von Gandersheim, Novak constructed a comic opera. Modern Latin texts included ones by Josef Eberle and Harry C Schnur. To teach children to enjoy Latin Novak even composed music for children with Latin texts.

Novak's cantata Dido gets its text from the fourth book of The Aeneid of Virgil. The cantata covers much the same territory as Henry Purcell's opera Dido and Aeneas. It was first performed in 1967 in Brno. A mezzo-soprano (voce media) portrays Dido as a narrator (recitans) tells the tale with commentary by a men's chorus (here the Choro virorum symphonicis stationis radiophonicae Bavaricae adstreptibus). The work bears some resemblance to Stravinsky's Oedipus Rex, with a similar use of a men's chorus and a major role for mezzo-soprano. Novak's narrator plays a much more important role than Stravinsky's. The two works also have a similarity of propulsive rhythms, but in general Novak's music is much more romantic sounding, less detached, less acerbic.

This 1982 performance is a fine one, with Kubelik in firm command, driving the work to its dramatic conclusion. Schmiege may not have the most attractive voice, but she sings most musically, with a warmth and breadth of vocal power combined with dramatic insight. Fiedler was the first to perform the sprechstimme role of Moses in Schoenberg's Moses and Aaron (1954) and he performs here with immense dignity and expression.

The 13-minute Mimus Magicus (1969) is a setting of portions of Virgil's eighth eclogue, Bucolica. Like Dido it deals with love, but instead of seeking death as a remedy for love, the heroine here tries to win back her unfaithful lover through the use of magic spells. Here the musical forces are much reduced, requiring only a soprano soloist (voce acuta), a flute (calamo traverso), and a piano (clavibus pulsatis). Novak does less with these lesser forces, but it isn't quite fair to judge the work on the basis of this inadequate 1986 performance. Soprano (voce acuta) Kurokouchi should be voce acerba! Pitches are woefully misplaced, particular in the higher range, and an acidic quality colors the entire voice. Enjoy the Dido, but this is "Minimus Magicus".

A libretto in Latin, English, and German is included. Even the program notes and performance-recording credits are in Latin!

www.classicalcdreview.com July 2001 (S.G.S. - 2001.07.01)

CLASSICAL CD REVIEW
a site for the serious record collector

I acquired this disc under the mistaken impression that the composer was Jan...

Full review text restrained for copyright reasons.

Fono Forum 10/1999 (Matthias Norquet - 1999.10.01)

FONO FORUM
KLASSIK JAZZ HIFI

Möglicherweise rehabilitiert

Er lebte und komponierte für die lateinische Sprache. Jan Novák (nicht zu verwechseln mit seinem ein halbes Jahrhundert früher geborenen Namensvetter Vitezlav Novák) war damit allerdings weniger erfolgreich als Orff oder Strawinsky, wird bei Audite auch nicht mit Neueinspielungen geehrt, sondern mit Archivaufnahmen des Bayerischen Rundfunks. Dazu keine Novität, sondern eine Wiederauflage, willkommen allerdings bei diesem Komponisten, der mit hochentflammter Emotionssprache einigermaßen quer steht zu zeitgenössischer Laboratoriumsarbeit.

Bei seiner Kantate "Dido" (1967) hat Novák eine Singstimme von imperialer Couleur vor Ohren, wie sie Marilyn Schmiege in wahrhaft überragender und glückhafter Weise zu Gebote steht. Rafael Kubelik ließ sich während seiner Münchner Chef-Jahre die "own country"-Musik besonders angelegen sein. Auch bei diesem entlegenen Werk spürt man Kompetenz und Hingabe; Orff-Vertrautheit intensiviert antikisches Flair.

Entschieden karger, von einer quasi inneren Unruhe immer wieder ins Presto getrieben, gibt sich die Musik des "Mimus magicus", unmittelbar nach "Dido" wie das Satyrspiel nach einer Tragödie wirkend. Der musikalische Faltenwurf wird hier gegen einen nervös vibrierenden Gestus eingetauscht, welcher die Zauberpraktiken einer eifersüchtig liebenden Frau sinnfällig spiegelt. Eindrucksvoll die Sopranistin Makiko Kurokouchi.

Gustav Mahler: Symphony No. 5

Gustav Mahler

2LP-120g aud 80.001

Classic Record Collector 10/2002 (Christopher Breunig - 2002.10.01)

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version: and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth, made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 in DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pall of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No. 7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No. 5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterized, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite', which may seem in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale on No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have the same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of 'Urlicht'.

Nowadays every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is

given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s); (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere, the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full descriptions of the works with text for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

AUDIOphile 12/2002 (Lothar Brandt - 2002.12.01)

Gute Karten für Analog-Fans: Audite beglückt mit frischem Vinyl. Die jetzt...

Full review text restrained for copyright reasons.

Bergstädter Anzeiger 02.02.2000 (hol - 2000.02.02)

Dem tschechischen Dirigenten Rafael Kubelik ist eine der bedeutendsten...

Full review text restrained for copyright reasons.

Berlingske Tidende 21.06.2000 (Steen Chr. Steensen - 2000.06.21)

I Kubeliks forunderlige verden

To enestående optagelser af dirigenten Rafael Kubelik med Mahlers 1. og 5. Symfoni. Klassiske plader

I Kubeliks forunderlige verden

Full review text restrained for copyright reasons.

Crescendo 5/6 2000 (TR - 2000.05.01)

Mit zwei Live-Mitschnitten aus der Spätphase des großen Mahler-Dirigenten...

Full review text restrained for copyright reasons.

Der Tagesspiegel 27.08.2000 (- 2000.08.27)

DER TAGESSPIEGEL

Historische Aufnahmen - wo setzt man sie an? Auch die 70er und 80er Jahre des...

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Presse 21.01.2000 (Wilhelm Sinkovicz - 2000.01.21)

Die Presse

Rafael Kubelik war ein fulminanter Mahler-Interpret. Sein Nachruhm steht im...

Full review text restrained for copyright reasons.

fermate 1/2001 (Christoph Dohr - 2001.01.01)

fermate

Ohne Rafael Kubelik und das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks wäre...

Full review text restrained for copyright reasons.

Fono Forum 4/01 (Gregor Willmes - 2001.04.01)

FONO FORUM
KLASSIK JAZZ HIFI

Mahler ohne Manierismen

Im August jährt sich der Todestag von Rafael Kubelik zum fünften Mal. Die kleine, aber feine Schallplattenfirma audite pflegt sein Andenken besonders, indem sie kontinuierlich Rundfunkmitschnitte des bedeutenden Dirigenten erstmals auf Tonträger präsentiert. Gregor Willmes hat die bei audite erschienenen Mahler-Aufnahmen mit denen der legendären Gesamteinspielung für die Deutsche Grammophon verglichen.

Der Durchbruch Gustav Mahlers fand nicht im Konzertsaal statt. Zwar gab es nach seinem Tod einige Dirigenten, die wie Willem Mengelberg, Otto Klemperer und Bruno Walter Mahler noch kennen gelernt hatten und sich nachdrücklich auch im Konzertsaal für seine Sinfonien einsetzten. Doch verdankt Mahler mit Sicherheit seine Popularität zum großen Teil der Stereo-Schallplatte. Seine Sinfonien schienen wie geschaffen dazu, die Möglichkeiten der Studio-Technik darzustellen. So klingen die riesigen Sinfonien auf Tonträger oftmals sogar transparenter, als sie es im Konzertsaal je vermögen.

Leonard Bernstein war der erste, der Mitte der 60er Jahre mit dem New York Philharmonic für CBS (heute Sony) eine Gesamtaufnahme der Mahlerschen Sinfonien schuf, allerdings ohne das Adagio der unvollendeten Zehnten. Ihm folgte Rafael Kubelik, der mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zwischen 1967 und 1971 im Herkules-Saal der Münchener Residenz alle Neune und den Adagio-Satz der Zehnten aufzeichnen ließ. Nur kurze Zeit später erschienen noch Gesamtaufnahmen von Bernard Haitink (Philips) und Georg Solti (Decca).

Ingo Harden zog im Dezember 1971 im Fono Form folgendes Fazit bezüglich der Kubelik-Aufnahmen: "Alles in allem: Der zweite vollständige Mahler-Zyklus hat in der Reihe der Mahler-Interpretationen der Gegenwart sein durchaus eigenes Profil, da sich von Bernsteins Aufnahmen durch ein Weniger an Leidenschaft und Pathos, ein Mehr an orchestraler Detailarbeit, einen helleren Grundton und eine emotional mehr den Mittelkurs haltende Darstellung unterscheidet." Harden stellte das Bild von Kubeliks "böhmischen Musikantentum" infrage, ohne es ganz abzustreiten, lobte darüber hinaus besonders die "sehr

subtil und genau alle Klangfarben der Partituren aufschlüsselnden Aufführungen". In beidem ist Harden wohl Recht zu geben, wobei man nach meinem Dafürhalten allerdings Kubeliks tschechischen Wurzeln auch nicht unterschätzen soll, obwohl er sich (worauf Francis Drézel in seinem Aufsatz "Rafael Kubelik - Musiker und Poet" überzeugend hingewiesen hat) wie Mahler nach und nach "germanisiert" hat. Rafael Kubelik wurde am 29. Juni 1914 in Bychorie bei Prag als Sohn des berühmten Geigen-Virtuosen Jan Kubelik geboren. Er studierte am Konservatorium in Prag Geige, Klavier, Dirigieren und Komposition. Er zählte also zu jener Kategorie von Mahler-Dirigenten, die wie Furtwängler und Klemperer oder wie später Bernstein und Boulez auch als Komponisten hervorgetreten sind. Das lässt vielleicht einerseits besser verstehen, warum Kubelik die musikalischen Zusammenhänge in Mahlers komplexen Sinfonien so einleuchtend darstellen konnte. Andererseits sagt das Komponisten-Dasein allein wieder auch nicht so viel über den Interpretationsstil aus, wenn man etwa an die Unterschiede zwischen Bernsteins expressivem und Boulez' analytischem Zugriff auf Mahler denkt.

Rafael Kubelik lernte Mahlers Sinfonien bereits in seiner Jugend in Prag kennen, zumeist dirigiert von Vaclav Talich,

aber auch von Gastdirigenten wie Bruno Walter, Otto Klemperer und Erich Kleiber. Für Kleibers Aufführung von Mahlers siebter Sinfonie leitete der 24-jährige Kubelik 1938 sogar die ersten Proben mit der Tschechischen Philharmonie.

Schnell machte Kubelik Karriere: 1939 wurde er Musikdirektor der Oper in Brünn, 1942 Leiter der Tschechischen Philharmonie. Später übernahm er Chefpositionen beim Chicago Symphony Orchestra und an den Opernhäusern Covent Garden London und Metropolitan New York. Seine zweite Heimat - nach Prag - wurde allerdings München, wo er von 1961 bis 1971 als Chefdirigent und noch bis 1985 als regelmäßiger Gast das Orchester des Bayerischen Rundfunks zu außergewöhnlichen Erfolgen führte. Laut Erich Mauermann, dem damaligen Orchesterdirektor, war Kubelik der erste Dirigent der in München einen kompletten Mahler-Zyklus durchführte. Da er Mahlers Werke immer wieder auf den Spielplan setzte, sind einige Konzertmitschnitte erhalten, die jetzt nach und nach bei audite auf CD erscheinen. Friedrich Mauermann, Bruder von Erich Mauermann und mittlerweile in den Ruhestand getretener Ex-Chef von audite Schallplatten, hat die Reihe initiiert und dabei auf das Archiv des Bayerischen Rundfunks zurückgegriffen. Bei den Sinfonien eins, zwei und fünf hatte er sogar jeweils die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Mitschnitten. "Wenn mehrere Aufnahmen derselben Sinfonie vorhanden waren", so Mauermann, "habe ich immer die jüngere genommen. Einerseits wegen des besseren Klangbildes, andererseits wegen der musikalischen Qualität. Die Gesamtzeiten der jüngeren Aufnahmen sind generell länger als die der älteren. Die Musik atmet mehr."

Die bisher veröffentlichten Mitschnitte der Sinfonien eins, zwei, fünf, sieben und neun stammen aus den Jahren 1975 und 1982 und wurden bis auf die neunte alle im Münchner Herkules Saal aufgenommen. Folgen sollen noch Mitschnitte der Sinfonien drei (1967) und sechs (1968), ebenfalls aus dem Herkules-Saal.

Somit stammen die bis jetzt vorliegenden Aufnahmen aus einer Zeit, die nach den Grammophon-Aufnahmen liegt. Und sucht man nach grundsätzlichen interpretatorischen Unterschieden, so stößt man zuerst auf die von Mauermann erwähnten langsameren Tempi der späteren Fassungen. Die "beiläufige" Schnelligkeit, die man den DG-Einspielungen bisweilen vorgeworfen hat, sind abgelegt. Vor allem in den Adagio- und Andante-Sätzen wählt Kubelik in späteren Jahren langsamere Tempi, beispielsweise im dritten Satz der ersten Sinfonie, aufgenommen am 2. November 1979. "Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen" lautet die Satzbezeichnung, die Kubelik genau beachtet. Wunderbar baut er die Spannung auf, spielt das Crescendo aus, das allein durch das ständige Hinzutreten neuer Instrumente erreicht wird. Das Oboensolo ist überaus deutlich phrasiert, bildet im betonten Staccato einen Kontrapunkt zum Legato der Streicher. Das Parodistische des Satzes ist wesentlich besser getroffen als in der DG-Einspielung. Auch das "Ziemlich langsam" (Ziffer 5) wirkt in sich schlüssiger, man meint auf einmal einen Spielmannszug oder eine Klezmer-Kapelle zu hören.

Herrlich sind auch die ersten beiden Sätze des audite-Mitschnitts gelungen: "Wie ein Naturlaut" - kaum ein Dirigent

dürfte Mahlers Vorstellungen beim Beginn des ersten Satzes wohl so gut getroffen haben wie Kubelik in diesem Konzert. Dass die Stelle hier wesentlich überzeugender wirkt als in der DG-Einspielung, liegt auch in der Aufnahmetechnik begründet. Bei der Grammophon klingen die Stimmen isolierter, in der späteren Rundfunk-Aufnahme verschmelzen sie stärker: Das mindert etwas den analytischen Ansatz, verstärkt jedoch die Unmittelbarkeit der Naturstimmung. Hinzu kommt, dass das Orchester, besonders die Bläser, in der späteren Aufnahme noch souveräner wirken als in der ersten. Dass es sich um einen Konzertmitschnitt

handelt, geht nirgendwo auf Kosten der künstlerischen Qualität. Das spricht für eine intensive Probenarbeit. Die wesentlich bessere Aufnahmetechnik ist übrigens ein Charakteristikum, das fast alle audite-Produktionen auszeichnet. Die Konzertmitschnitte besitzen mehr räumliche Tiefe. Während die DG-Aufnahmen sehr auf Transparenz bedacht sind und immer wieder einzelne Instrumente oder Gruppen nach vorn ziehen, meint man bei den Rundfunkmitschnitten, wirklich ein Orchester im Saal der Residenz zu erleben. Und die Live-Aufnahme der neunten Sinfonie aus Tokios Bunka Kaikan Concert Hall klingt im Vergleich deutlich flacher als die Münchner Aufnahmen.

Was Kubeliks Mahler-Aufnahmen auch noch denen bei audite - gelegentlich fehlt, das ist die mitreißende Kraft, mit der sich etwa Bernstein in die schnellen Sätze warf. Das Finale der ersten Sinfonie ("Stürmisch bewegt") beispielsweise oder der zweite Satz der ansonsten interpretatorisch überzeugenden fünften ("Stürmisch bewegt, mit größer Vehemenz") weisen in dieser Hinsicht Defizite auf.

Den stärksten Eindruck der audite-Mitschnitte hinterlassen nicht zufällig jene Sinfonien, die solche Satzcharaktere

weitesgehend aussparen: die zweite und die siebte Sinfonie. So war der 8. Oktober 1982 ein wirklicher Glückstag für die Geschichte der Mahler-Interpretation. Denn Kubelik dirigierte die zweite an diesem Tag wie aus einem Guss: Alles fließt, nichts wirkt forciert im Allegro maestoso. Ein ungemein feinsinniges, schwereloses Musizieren zeichnet das Andante aus. Herrlich setzt Kubelik das Scherzo um. Das böhmisch-mährische Musikantentum - dem Ingo Harden einst so zweifelnd gegenüberstand - ist hier prächtig zu finden. Die Fischpredigt hält Kubelik leider nicht ganz so ironisch wie Bernstein. Dafür hat er mit Brigitte Fassbaender einen Alt, der das "Röschen rot" mit hinreißendem Timbre und klarer, sinnhaltiger Artikulation versieht. Im hervorragend gesteigerten Finale bilden Edith Mathis und Brigitte Fassbaender ein Traumpaar.

Genauso überragend ist die gerade auf CD erschienene siebte Sinfonie gestaltet. Sehr organisch meisterte Kubelik am 5. Februar 1976 die ständigen Tempowechsel im ersten Satz. Zauberhaft, dunkel getönt kommen die Nachtmusiken auf CD daher. Das Scherzo nimmt von Anfang an gefangen und lässt den Hörer nicht mehr los. Selbst das apothetische Finale, mit dem viele Dirigenten Probleme haben, klingt bei Kubelik sinnvoll. Das Pathos wirkt nicht übertrieben, aber die Zuversicht bleibt.

Fazit: Mit diesen Mahler-Veröffentlichungen ist audite ein großer Wurf gelungen. Und wer bei Kubelik auf den Geschmack gekommen ist, der kann bei demselben Label auch noch hervorragende Mitschnitte von Beethoven- und vor allem Mozart-Konzerten bekommen, die Clifford Curzon mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Kubelik in der Residenz gegeben hat. Aber Clifford Curzon ist schon wieder ein Thema für sich.

Gramophone April 2000 (David Gutman - 2000.04.01)

GRAMOPHONE
THE WORLD'S BEST CLASSICAL MUSIC REVIEWS

A pair of Mahler symphonies from the great Rafael Kubelik to complement his admired studio Mahler cycle

Rafael Kubelik's Mahler cycle (DG, 5/90) was a highlight of his period as chief conductor of the Bavarian Radio Symphony Orchestra (1961-79). It has usually been well received in these pages, although, to some ears, his approach is too lightweight for this repertoire, offering 19th-century drama without 20th-century intensity. Which said, even the sceptics should try these attractive live performances, recorded a decade later than their DG studio equivalents. The scores may not be illuminated with keen strokes of interpretative novelty, but you won't find readings of greater warmth, humanity and patient sensitivity. That the pulse has slowed just a little is all to the good, and the more spacious sonic stage preserved by Bavarian Radio bathes the music-making in an appealing glow without serious loss of detail.

Kubelik made one of the earliest studio recordings of the First Symphony, with the Vienna Philharmonic for Decca in the 1950s (1/55 - nla), and, on the first appearance of his DG remake in 1968, Deryck Cooke observed that here was an essentially poetic conductor who gets more poetry out of this symphony than any of the other conductors who have recorded it. That is even truer of this 1979 account, Cooke's 'natural delicacy' being the key to an interpretation that may offend latterday purists. Kubelik's divided violins may be back in vogue, but not his abandonment of the first movement exposition repeat; he also ignores the

single repeat sign in the Landler. Does it matter that the mood seems somehow 'old-fashioned' as well - more autumnal than spring-like? One can hardly fail to be struck by the rural calm and simplicity he brings to the dreamy opening, the freshness and piquancy of the bucolic details, the birdcalls, the unfussy phrasing.

In the second movement, Kubelik keeps the music moving, as Bernstein almost fails to, yet still manages to impart a decent swing, while his Trio is a delight. Nor does he fall short in the slow movement, giving himself more time than Bernstein to impose a different but equally compelling ethnic slant. Most modern interpretations, however crisply focused, sound painfully flat after this. Only in the finale does the conductor's natural expressiveness veer towards a rhythmic slackness that saps the music of the necessary drive. The second subject, however gorgeous, is consolatory rather than rapt or yearning, the total effect something less than sensational.

By contrast, the Fifth is one of those performances that acquires charisma as it goes along. The first two movements are by no means earth-shattering, relying on the resonant recording (not quite as refined as No 1) to add gravitas to some less than committed music-making. The Scherzo is altogether more distinctive, frisky and lithe, with excellent work from the Bavarian horns. As for the Adagietto, this must now take its place among the most affecting on disc. Partisans of extreme tempos, whether fast or slow, may not like it, but Kubelik finds exactly the right pace - which is, of course, the pace that feels right for him; and his strings are possessed of an unearthly radiance. The finale of this symphony almost invariably sounds too heavy. Not so here. The conductor's rhythmic verve will surprise anyone familiar with the arthritic flailing of his later years and the conclusion is suitably vigorous.

All in all, a breath of fresh Moravian air and a wonderfully civilised alternative to the hi-tech histrionics of today's market leaders. The First Symphony sounds even better and is probably the one to go for.

Gramophone June 2000 (Rob Cowan - 2000.06.01)

GRAMOPHONE
THE WORLD'S BEST CLASSICAL MUSIC REVIEWS

... A more recent vintage of comparison was provided by two Audite releases of Mahler symphonies featuring the Bavarian Radio Symphony Orchestra conducted by Rafael Kubelik. Knowing David Gutman's hard line on Mahler performances. I was delighted to read his closing remarks. 'All in all, a breath of fresh Moravian air ...,' he wrote, '... and a wonderfully civilised alternative to the hi-tech histrionics of today's market leaders.' Too true. 'That the pulse has slowed just a little is all to the good...' says DG and again I'd concur, although the timing difference between the 1967 First Symphony (DG, 5/90) and this 1979 live version is more marked than you might at first expect. Listening (and looking) reveals 50'00'' for Deutsche Grammophon and 51'33'' for Audite, but the addition of the first-movement repeat in 1968 cuts the DG timing by a further two minutes (at least in theory). The new Fifth is marked by the sort of 'rocketing' dynamic inflexions (notably among the woodwinds) that were typical of Kubelik's Munich heyday. You notice them, especially, at the start of the finale, but the birdsong characterisations in the first movement of the First

Symphony are hardly less striking. Both Performances are deeply poetic (I second DG's positive response to the Adagietto), less dramatic, perhaps, in orchestral attack than their studio predecessors, but kindlier, softerhued and - in the closing minutes of the Fifth's stormy second movement - markedly more grand. ...

Musikmarkt 06.12.1999 (- 1999.12.06)

musikmarkt

Kubelik trug als Chef des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks...

Full review text restrained for copyright reasons.

Pizzicato Febr. 2000 (Rémy Franck - 2000.02.01)

pizzicato
Remy Franck's Journal about Classical Music

Kubelik mit Mahlers Fünfter

Gut, dass hin und wieder an die Rolle Rafael Kubeliks in der Verbreitung der Werke Gustav Mahlers erinnert wird. Diese Aufnahme ist umso erfreulicher, weil sie uns eine Fünfte beschert, deren Ausdrucks-Spannweite erheblich größer ist als in der Studio-Einspielung bei DG. Diese sorgsam erarbeitete und sehr spontan und intensiv musizierte Symphonie fließt von der ersten bis zur letzten Minute, ohne dass die Spannung und die Kraft der Musik auch nur kurzfristig abnehmen. Das ist leidenschaftliches Musizieren ohne Exzesse, hin und wieder, besonders im ersten Satz etwas grün und frisch, stets erfüllt und, wenn notwendig, auch nachsinnend-ernst. Ein absoluter Höhepunkt ist das hingebungsvoll gespielte Adagietto, zum Sterben schön der Übergang zum Rondo-Finale, das man selten so musikalisch, so voller Charme und voller Poesie gehört hat. Eine hinreißend schöne Interpretation, die man wärmstens empfehlen muss.

Rondo 6/2001 (Oliver Buslau - 2001.06.01)

RONDO
Das Magazin für Klassik & Neue Musik

Lorbeer + Zitronen

Was Rondo-Kritikern 2001 besonders gefallen und missfallen hat

Lorbeer + Zitronen

Full review text restrained for copyright reasons.

Stereoplay März 2000 (Ulrich Schreiber - 2000.03.01)

stereoplay

Im historischen Rückblick wächst die Hochachtung vor dem symphonischen...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.buch.de 16.02.2001 (Olaf Behrens - 2001.02.16)

Es muß schon ein wirklich großes Konzertereignis in München gewesen sein, als...

Full review text restrained for copyright reasons.

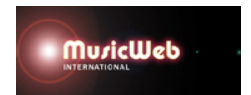
www.ClassicsToday.com 01.01.2000 (David Hurwitz - 2000.01.01)

Rafael Kubelik was one of this century's great conductors, and his recordings...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.musicweb-international.com 01.08.2003 (Gerald Fenech - 2003.08.01)

Kubelik's Mahler credentials have long been established ever since his trailblazing Decca recording of the First with the VPO in 1957 indeed many collectors still prefer that version to others for its verve and drive. This 1981 live relay from Munich shows the Czech conductor at his most inspired with the orchestra that was part of his life for most of his recording career. The bold strokes of the Trauermarsch are magnificent in their eerie solemnity with a rich resonant recording aiding the imposing nature of the music no end. 'Sturmisch bewegt' is constructive and fullsome although other conductors like Karajan and Bernstein have brought greater character to his music, indeed Kubelik's own previous 1967 recording was much more involved. The Scherzo moves about with terrific swagger, the BRSO horns have a field day and the contributions of the strings are also quite dizzying. In the famous Adagietto, Kubelik almost finds a heavenly pace; this is music from another planet in such a conductor's hands. One cannot fault the Finale for its irresistible rhythmic verve and drive that bring the work to an end in typically vigorous fashion. Audite's recording is admirably clear and extremely vivid, indeed the famous spacious acoustic of the Herkulessaal is quite dazzlingly captured. There is a whole host of Fifts in the bargain and mid-price range but this recording demands to be heard, both as a souvenir of Kubelik's immense charisma and for its place as a unique testament of Mahler conducting to range alongside the Bernsteins, Soltis and Karajans of the past century.

Image Hifi 3/2004 (Heinz Gelking - 2004.03.01)

Wie ein Naturlaut?

-Neue Mahler-Einspielungen mit Rafael Kubelik

Wie ein Naturlaut?

Full review text restrained for copyright reasons.

hifi & records 3/2004 (Stefan Gawlick - 2004.07.01)

In der letzten Ausgabe berichteten wir über die herrliche Aufnahme der ersten...

Full review text restrained for copyright reasons.

Répertoire Juillet/Août 2000 (Pascal Brissaud - 2000.07.01)

Ce concert nous fait redécouvrir à quel point Kubelik avait assimilé en...

Full review text restrained for copyright reasons.

BBC Music Magazine April 2000 (David Nice - 2000.04.01)**Kubelik's live 1981**

Mahler Fifth is a reminder that you can have everything in Mahler – intricate texturing, characterful playing, purposeful phrasing and a cumulative impact which leaves you breathless with exhilaration. Only Bernstein, also captured before an audience, can do the same, and although Kubelik pulls some very theatrical stops out as the clouds part in the second movement and the light fades from the scherzo. His generally faster-moving picture tells a very different story.

International Record Review March 2003 (David Petmore - 2000.03.01)

The specialist German label Audite has already released several recordings from Rafael Kubelik's years as Chief Conductor of the Bavarian Radio Symphony Orchestra, including two valuable CDs of concerto recordings featuring Clifford Curzon. Here it turns its attention to Mahler, presenting a live recording from 1981 which complements Kubelik's commercial recording of the Fifth Symphony with the same forces for DG.

Kubelik took charge of the Bavarian Radio orchestra in 1961, and so this particular performance is a product of the close relationship between conductor and orchestra which had developed over a period of 20 years. The result is a notable reading: Kubelik gets completely inside the music, creating a performance of exceptional drive and intensity. The second movement, for instance, has a truly demonic character. The subsequent Scherzo is equally powerful, and the famous Adagietto is strongly contrasted, with an atmosphere of great repose. Only in the final movement does Kubelik's intensity start to diminish. Taken as a whole, however, this performance represents a definite development on Kubelik's earlier studio recording. It places his interpretation strongly within the expressionistic style of Mahler conducting, as epitomized most powerfully by Leonard Bernstein and Klaus Tennstedt.

The Bavarian orchestra plays with great eloquence, commitment and virtuosity, not least in the second movement, which constitutes the emotional core of Kubelik's stormy view of the work. The only drawback, which does give cause for concern in this particular work but which presumably reflects the conductor's intentions, is an at times raucous first trumpet.

As was so often the case, the Bavarian Radio recording of a performance in the Herkulesaal is a model of refinement. It presents an excellent overall aural picture, with wide perspective, in which all the strands of

Mahler's complex symphonic argument can be clearly heard without any artificial highlighting. In sum, this recording, supported by brief but pertinent documentation is a valuable document of Kubelik's later years, of his relationship with the orchestra with which he worked for the longest period of his whole career, and of a truly memorable interpretation of music clearly close to his heart.

Classica Juillet-Août 2000 (Maxim Lawrence - 2000.07.01)

Ce label réédite dans d'excellentes conditions une gravure en public de la...

Full review text restrained for copyright reasons.

International Record Review 10/2002 (Christopher Breuning - 2002.10.01)

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version; and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now (Collector 463 738-2, ten discs) and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth (Audite 95471), made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 on DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pal of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No.7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No.5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterised, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite' which may seem so in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale of No. 3. one of the glories of the DG cycle, quite have that same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of the 'Urlicht'.

Nowadays, every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a Showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by the horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true

timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s); (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full description of the works with texts for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

Da capo - Le Forum d'Vinyl 5/2004 (- 2004.05.01)

Wie schon bei den ersten vier Sinfonien von Mahler präsentiert sich auch die...

Full review text restrained for copyright reasons.

Fono Forum 4/2005 (Attila Csampai - 2005.04.01)

Das humane Museum – Die Reihe "Mercury Living Presence" und Kubeliks Münchner Mahler-Konzerte sind nun auch auf Vinyl zu erleben

Die gute alte Vinyl-LP lebt, auch wenn sie als aktueller Tonträger im Klassikbereich ausgedient hat. Sie hat sich in den letzten 20 Jahren als Museum großer Aufnahmen etabliert, das selbst durch neue hochauflösende Digitalformate nicht erschüttert werden kann. Und wer der ästhetischen Faszination eines Plattenspielers schon einmal erlegen ist und überdies das einzigartige Ritual des Plattenauflegens genossen hat, wird verstehen, warum so viele Nostalgiker sich von der mechanischen Abtastung nicht lösen wollen.

[...]

Einen geradezu vorbildlichen Umgang mit Analogtechnik und Archiv-Schätzen des Bayerischen Rundfunks muss man dem Detmolder Klassik-Label Audite bescheinigen, das unter der Leitung des Tonmeisters Ludger Böckenhoff einige bedeutende Mahler-Dokumente Rafael Kubeliks herausgebracht hat, ebenfalls auf bestem, 180 Gramm schwerem Virgin-Vinyl und in echten Analogtransfers. Nachdem die wichtigsten Mahler-Aufführungen des langjährigen BR-Chefdirigenten schon in einer CD-Edition erschienen waren, legt Audite nun die ersten fünf LP-Doppelalben nach und konnte hierzu natürlich auf die originalen Analog-Master zurückgreifen. Die Klangqualität aller zehn Scheiben ist dementsprechend sensationell und lässt die früheren PCM-Umschnitte desselben Materials klar hinter sich. Und da das meiste sehr großzügig geschnitten wurde – so etwa die 51 Minuten lange Erste auf vier (!) LP-Seiten –, erwartet den Audiophilen hier auch eine perfekt gepresste, von störenden Nebengeräuschen und Verzerrungen weitgehend freie Qualität.

Musikalisch war Kubelik, der glühende Herzens- und Bekenntnismusiker, ohnehin eher Live-Interpret denn Studio-Perfektionist. Man kann dies an jeder einzelnen Sinfonie im Vergleich mit seinem für die Grammophon produzierten Zyklus leicht überprüfen. Auch wenn da im großen Sog nicht jedes Detail perfekt gesetzt ist, so überzeugt, ja überwältigt uns der große Mahler-Prophet Kubelik hier vor allem durch seine ungeschminkte Klarheit und durch seine beschwörende moralische Kraft.

LP - Magazin für analoges HiFi & Vinyl-Kultur 2/2005 (Volker Frech - 2005.02.01)

Magischer Mahler

Magischer Mahler

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Presse 3. August 2006 (Wilhelm Sinkovicz - 2006.08.03)

Das Comeback der Vinyl-Platte

Das Comeback der Vinyl-Platte

Full review text restrained for copyright reasons.

Gustav Mahler: Symphony No. 2

Gustav Mahler

2LP-180g aud 80.402

Die Presse Nr. 17.557 (Wilhelm Sinkovicz - 2006.08.18)

Die Presse

Denkwürdige Konzerte

Neue Vinylfreuden II.

Denkwürdige Konzerte

Full review text restrained for copyright reasons.

Da capo - Le Forum d'Vinyl 6/2006 (- 2006.06.01)

Da capo...

In der zweiten Sinfonie, die laut Mahler an seine erste Sinfonie anschließt,...

Full review text restrained for copyright reasons.

LP - Magazin für analoges HiFi & Vinyl-Kultur 5/2006 (Anke Kathrin Bronner - 2006.07.15)

lp

„Per aspera ad astra“, der Leidensweg durch die Finsternis, der das...

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Presse 3. August 2006 (Wilhelm Sinkovicz - 2006.08.03)

Die Presse

Das Comeback der Vinyl-Platte

Das Comeback der Vinyl-Platte

Full review text restrained for copyright reasons.

Gustav Mahler: Symphony No. 3

Gustav Mahler

2LP-180g aud 80.403

Die Presse Nr. 16.198 (Wilhelm Sinkovicz - 2002.02.15)

Die Presse

Die Edition der Live-Mitschnitte der Münchner Mahler-Konzerte Rafael Kubeliks...

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Rheinpfalz 12.02.2003 (Gerhard Tetzlaff - 2003.02.12)

DIE RHEINPFALZ

Idealer Interpret – Livemitschnitte unter Rafael Kubelik

Idealer Interpret – Livemitschnitte unter Rafael Kubelik

Full review text restrained for copyright reasons.

International Record Review 10/2002 (Christopher Breunig - 2002.10.01)

**INTERNATIONAL
RECORD REVIEW**

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version; and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now (Collector 463 738-2, ten discs) and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth (Audite 95471), made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 on DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pal of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No.7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No.5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterised, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite' which may seem so in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of

energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale of No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have that same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of the 'Urlicht'.

Nowadays, every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a Showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by the horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s); (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full description of the works with texts for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

Neue Musikzeitung 5/02 (Reinhard Schulz - 2002.05.01)

nmz
neue musikzeitung

Dass man Kubeliks Mahler-Zyklus auf CD neu veröffentlicht, kann man nur...

Full review text restrained for copyright reasons.

Pizzicato 03/2002 (Rémy Franck - 2002.03.01)

pizzicato
Remy Franck's Journal about Classical Music

Es ist doch erstaunlich, wie anders Kubelik Mahler live dirigiert, anders als die anderen Dirigenten, anders als er selbst in der Studioaufnahme. Auch in dieser Dritten Symphonie überrascht er uns anderthalb Stunden lang. Gleich im ersten Satz ist alles weniger entschieden, weniger streng, als wir es gewöhnt sind. Kubelik spürt dem Detail nach, mit immenser Spannung, sehr tonmalerisch, sehr menschlich, sehr lyrisch, ja sogar sehr sentimental, sehr emphatisch, ohne Härte. Das Szenario der Abgründigkeit wird ironisch umspielt, als wolle Kubelik die Unwirklichkeit des Einen wie des Anderen unterstreichen. Und gerade aus dieser Dialektik ergibt sich die Unheimlichkeit der Musik, die uns ratlos zurücklässt. Was wollte Mahler denn nun sagen? Die transparenteste Musik wirkt hier so wenig transparent in ihrer Aussage. Gerade weil Kubelik auf fast naive Art und Weise so explizit im Detail ist, wird das Ganze zum Problem der Widersprüchlichkeit. Die ganze erste Abteilung ist eine Frage, auf welche die zweite Abteilung Antworten bringt, jedoch so verschiedene, dass sie uns als Katalog hingelegt werden, aus dem wir dann auswählen können, je nach Charakter, sicher auch je nach Stimmung. Und für Stimmungen sorgt Kubelik in grandioser Manier.

Darum: Eine essentielle Mahler-Deutung, die sich jedem, der sich ernsthaft mit Mahler auseinandersetzen will, geradezu aufdrängt.

Rondo 6/2001 (Oliver Buslau - 2001.06.01)

RONDO
Das Magazin für Klassik & Jazz

Lorbeer + Zitronen

Was Rondo-Kritikern 2001 besonders gefallen und missfallen hat

Lorbeer + Zitronen

Full review text restrained for copyright reasons.

Süddeutsche Zeitung 22.04.1967 (Karl Schumann - 1971.04.22)

**Süddeutsche
 Zeitung**

Rafael Kubelik besitzt das, was weder die flotteste Schlagtechnik noch der...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.ClassicsToday.com 01.01.2002 (David Hurwitz - 2002.01.01)

CLASSICS TODAY
 com

After slogging through Claudio Abbado's dismal, wretchedly recorded (live)...

Full review text restrained for copyright reasons.

klassik.com 24.02.2003 (Erik Daumann - 2003.02.24)

Gustav Mahler komponierte seine dritte Symphonie in den Sommermonaten der Jahre...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.musicweb-international.com February 2004 (Tony Duggan - 2004.02.01)

MusicWeb
 INTERNATIONAL

The last time I reviewed a recording of Mahler's Third Symphony I stated again my belief that in this work above all of Mahler's we must look to a group of recordings made over thirty years ago. Only there can we reach into what I believe to be the real soul of this amazing piece. It is surprising that two of those recordings I consider indispensable were not even made for commercial release but for radio broadcasting. Sir John Barbirolli's recording on BBC Legends (BBCL 4004-7), the recording I find I return to most often, was made for broadcast albeit under studio conditions; likewise a superb concert recording by Jean Martinon and the Chicago Symphony Orchestra from 1967, only available in a commemorative box and crying out for single release. Among the commercial studio recordings from that time Jascha Horenstein (Unicorn UKCD20067) still shines out with Rafael Kubelik's (only available now as part of a complete cycle from DG) running it very close. If you add Leonard Bernstein's first version from the same era (Sony SM2K61831) you have a profile of recordings that musically will last you for a lifetime and which, for me, have yet to be equalled in true understanding of what makes this crazy work tick. The dedicated audiophile

will, of course, need to purchase more up to date recordings but music making surely comes first.

It takes a particular kind of conductor to turn in a great Mahler Third. No place for the tentative, or the sophisticated, particularly in the first movement which will dominate how the rest of the symphony comes to sound no matter how good the rest is. No place for apologies in that first movement especially. No conductor should underplay the full implications of this music's ugliness for fear of offending sensibilities. The lighter and lyrical passages will largely take care of themselves. It's the "dirty end" of the music - low brass and percussion, shrieking woodwinds, growling basses, flatulent trombone solos - that the conductor must really immerse himself in. A regrettable trait of musical "political correctness" seems to have crept into more recent performances and recordings and that is to be deplored. If you want an example of this listen to Andrew Litton's ever-so-polite Dallas recording. There is much to admire in some recent recordings by Tilson Thomas, Abbado and Rattle to name just three from recent digital years. However they don't approach their older colleagues in laying bare the full implications of the unique sound-world Mahler created in the way that I think it should be heard. The edges need to be sharp, the drama challenging, Mahler's gestalt shrieking, marching, surging, seething and, at key moments, hitting the proverbial fan.

Rafael Kubelik's superb DG recording had one drawback in that the recorded balance was, like the rest of his Munich studio cycle, rather close-miked and somewhat lacking in atmosphere. It never bothered me that much, as you can probably imagine, but just occasionally I felt the need for a little more space. As luck would have it, this Audite release in the series of "live" Mahler performances from Kubelik's Munich years comes from the same week as that DG studio version and must have been the concert performance mounted to give the players the chance to perform the work prior to recording in the empty hall. It goes some way to addressing the problem of recorded balance in that there is a degree more space and atmosphere, more separation across the stereo arc especially. It thus offers an even more satisfying experience whilst still delivering Kubelik's gripping and involving interpretation with the added tensions of "live" performance. There is a little background tape hiss but nothing that the true music lover need fear. So here is another "not originally for release" broadcast recording of Mahler's Third for the list of top recommendations.

Like all great Mahler Thirds this reading has a fierce unity and a striking sense of purpose across the whole six movements, lifting it above so many versions that miss this crucial aspect among so many others. Tempi are faster than you may be used to. It also pays as much attention to the inner movements as it does the outer with playing of poetry, charm and that hard-to-pin-down aspect, wonderment. In the first movement Kubelik echoes Schoenberg's belief that this is a struggle between good and evil, generating the real tension needed to mark this. Listen to the gathering together of all the threads for the central storms section, for example. Kubelik also comes close to Barbirolli's raucous, unforgettable "grand day out up North" march spectacle and shares his British colleague's (and Leonard Bernstein's) sense of the sheer wackiness of it all. Listen to the wonderful Bavarian basses and cellos rocking the world with their uprushes and those raw, rude trombone solos, as black as an undertaker's hat and about as delicate as a Bronx cheer or an East End Raspberry. Kubelik also manages to give the impression of the movement as a living organism, growling and purring in passages of repose particularly, fur bristling like a cat in a thunderstorm. Too often you have the feeling in this movement that conductors cannot get over how long it is and so they want to make it sound big by making it last for ever. In fact it is a superbly organised piece that benefits from the firm hand of a conductor prepared to "put a bit of stick about" and hurry it along like Kubelik.

In the second movement there is a superb mixture of nostalgia and repose with the spiky, tart aspects of nature juxtaposing the scents and the pastels. Only Horenstein surpasses in the rhythmic pointing of the following Scherzo but Kubelik comes close as his sense of purpose seems to extend the chain of events that was begun at the very start, still pulling us on in one great procession. The pressing tempi help in this but above all there is the innate feel for the whole picture that only a master Mahlerian can pull off and frequently only in "live" performance. Marjorie Thomas is an excellent soloist and the two choirs are everything you would wish for, though Barbirolli's Manchester boys - all urban cheekiness straight off the

terraces at Old Trafford or Main Road - are just wonderful. In the last movement no one offers a more convincing tempo than Kubelik, flowing and involving, never dragging or over-sentimentalised. Like Barbirolli, though warm of heart, he refuses to indulge the music and the movement wins out as the crowning climax is as satisfying as could be wished.

This is a firm recommendation for Mahler's Third and another gem in Audite's Kubelik releases.

Fanfare January/February 2003 (Christopher Abbot - 2003.01.01)

fanfare

Like Audite's disc of Kubelik's Mahler Sixth (reviewed in 25:5), this recording was made at a concert that preceded the studio recording of Mahler's Third issued by DG as part of Kubelik's complete cycle. And like the performance of Mahler's Sixth, this one illuminates many facets of its conductor's art.

Kubelik's performances of the "massive" Mahler – the Second, Third, and Eighth – were less purely monumental than either Solti or Bernstein, his contemporaries in the early Mahler-cycle stakes. Kubelik often celebrates the smaller, finer gestures, so the sense of struggle between elemental forces in the first movement of the Third isn't as pronounced as it is with the other two, especially Bernstein. Unfortunately, the sound on this new disc makes less of an impact than that on DG: The orchestra is recessed, so that the imperious horn calls and march are less so. Orchestral detailing is notable, but there are several rough patches where intonation is less than secure. There are occasions in the development where the tempo seems rushed – the sense of momentum isn't organic. This is less of a problem on the DG recording.

Not surprisingly, the minuet is exquisite on the DG. It is no less so on the Audite, where the stereo image is just as sharp (though tape hiss is a distraction). The sound on Audite is somewhat thin, adding a metallic sheen to the winds. The playful Scherzo is also delightful, full of the small gestures I alluded to, such as the perfectly judged post horn solos. Marjorie Thomas contributes an "O Mensch!" that is fully characterized, though her voice seems to emerge from an echo chamber; the balance between choruses on "Es sungen drei Engel" is also problematic, with the women dominating the boys. Kubelik's employment of divided violins makes the all-important string writing extra clear in the final Adagio. His is an interpretation not without emotion, but with an overall sense of balance that works extremely well.

As with the previous Audite Mahler/Kubelik, this disc is primarily of historic value, vital for those who don't already own the DG set. It is an interpretation worth hearing, with the caveats concerning the sound as noted above.

Westfalen-Blatt Nr. 25/2003 (Ingo Schmitz - 2003.01.30)

Eine schlichte schwarze Blechplatte ziert seit wenigen Tagen das Arbeitszimmer...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.buch.de 15.10.2001 (Olaf Behrens - 2001.10.15)

buch.de

Für jeden Mahler - Liebhaber sind die Liveeinspielungen der Symphonien mit dem...

Full review text restrained for copyright reasons.

Da capo - Le Forum d'Vinyl 5/2004 (- 2004.05.01)

Da capo...

In der dritten Sinfonie wird Mahlers Ringen um eine perfekte Symbiose von Musik...

Full review text restrained for copyright reasons.

International Record Review 12/2002 (Graham Simpson - 2002.12.01)

INTERNATIONAL
RECORD REVIEW

Despite the (necessary!) tailing off in complete cycles over the last decade, recordings of Mahler symphonies are far from drying up. Rafael Kubelík and Claudio Abbado recorded the first and second such cycles for DG - in a period, from the late 1960s to the early 1990s, during which Mahler passed unstoppably from the periphery to the epicentre of today's musical culture.

As with his live Sixth Symphony (reviewed in June 2002), Kubelík's live Third is contemporary with his studio account - still among the most spontaneous on disc. Similar virtues are in evidence here, though some will question the rushed ascents to the Kräftig's climactic peaks (listen from 11'51" and 27'00"), which undermine an otherwise fluid, coherent approach to this too-often sprawling movement. The Menuetto's coda (8'26") is winsome, while the posthorn interludes of the Comodo (5'32" and 12'51") have a repose to contrast with the fantasy that Kubelík captures elsewhere. Marjorie Thomas is thoughtful rather than profound in the Nietzsche setting, and the balance of boys' and women's voices in the Wunderhorn movement lacks definition. Kubelík again rushes his fences in the finale's central climax (13'42"), but there's no doubting his overall command of form and expression. String playing is assured throughout, though wind intonation in the closing pages (21'09") is raw to say the least.

This is something that could not be levelled at any stage of Claudio Abbado's live traversal: indeed, the fastidious balance and clarity of texture are remarkable even by his standards. An emotional detachment is evident in the opening movement - notably the central development (15'46"), where Abbado evinces little of the character or imagination of Kubelík. After a powerfully sustained reprise (23'42"), the coda is curiously stolid, lacking the joyful discharge of energy essential at this point. The Menuetto, pellucid in tone and manner, is perfectly judged; the Comodo lacking in an imaginative dimension, and with a posthorn balance (listen from 5'21") so distant as to be more a timbral shading than a melodic contour. Abbado's way with the Nietzsche setting - a tensile arioso, with Anna Larsson ideally poised between agitation and restraint - is spellbinding, as is the glinting aggression drawn from the orchestral passage after the Wunderhorn movement's central section (2'16"). In the finale, the inner intensity of the Berlin Philharmonic's playing, and the unerring pacing across its 22-minute span secure an apotheosis that eluded Abbado in his disappointingly bland Vienna account. The audience is suitably impressed, though to retain three minutes of applause on disc does seem excessive.

The sound on the Audite release is decent and not too scrawny, and there are inscrutable booklet notes from Erich Mauermann: worth hearing, though Kubelík's studio account should be made available as a competitive 'twofer'. The DG engineers have worked hard to open up the notoriously cramped Royal

Festival Hall acoustic - and if the results convey little sense of a specific acoustic, balance of ensemble in a believable ambience makes for a sympathetic listen, enhanced by comprehensive notes from Donald Mitchell. This is a recording which can rank high, if not quite with the best, of those listed.

Fono Forum 4/2002 (Christian Wildhagen - 2002.04.01)

Sogkraft

Von Rafael Kubelíks Studio-Zyklus aller Mahler-Sinfonien hieß es oft, er betone die böhmische Seite der Musik – ein allzu billiges Rezeptionsklischee. Kubelík betrachtet Mahler weder ausschließlich durch die Dvorák-Brille, noch verharmlost er ihn folkloristisch. Wie eigenständig seine Mahler-Sicht war, zeigen die bei Audite erscheinenden Mitschnitte aus den 1960er und 1970er Jahren, die als erstaunlich frisch klingende Seitenstücke zum technisch betagten Studio-Zyklus gelten können.

Offenkundig handelt es sich bei den Sinfonien Nr. 3 und Nr. 6 um Aufzeichnungen der Konzerte, die den DG-Aufnahmen vorangingen. Man erlebt alle Höhen und Tiefen von Live-Produktionen: kleinere Patzer und eine im Eifer des Gefechts mitunter nivellierte Dynamik, dafür aber mitreißende Spannungsbögen und eine Natürlichkeit der vorwärts drängenden Agogik, die ihresgleichen sucht. So gehört die „Feurig“ überschriebene Passage im Finale der Sechsten (ab 12'58'') zu den atemberaubendsten Beispielen eines virtuos-enthemmten Orchesterspiels. Eine fast fatalistische Sogkraft scheint die Musik in ihren Strudel zu ziehen, auch im Andante gönnt Kubelík dem Hörer keine Oase der Entrückung.

Ausgeglicener und überragend in seiner großräumigen Disposition wirkt der Mitschnitt der Dritten, der in jedem Moment von der Persönlichkeit des Dirigenten durchdrungen scheint. Kaum ein Detail bleibt da unausgeleuchtet, und allenfalls das zu grobschlächtige Blech trübt bisweilen das Hochgefühl dieser beeindruckenden Aufführung.

SWR 7. November 2001 (Norbert Meurs - 2001.11.07)

(Hörprobe: CD 2, Track 2 – 2'30, bei 1'30 mit Text drüber)

Ein...

Full review text restrained for copyright reasons.

Répertoire Juin 2002 - N° 158 (Jean-Marie Brohm - 2002.06.01)

Après les Symphonies Nos 1, 2, 5, 7 et 9, Audite poursuit la publication des...

Full review text restrained for copyright reasons.

Fono Forum 4/2005 (Attila Csampai - 2005.04.01)

FONO FORUM
KLASSIK JAZZ HIFI

**Das humane Museum – Die Reihe "Mercury Living Presence" und Kubeliks
Münchener Mahler-Konzerte sind nun auch auf Vinyl zu erleben**

Die gute alte Vinyl-LP lebt, auch wenn sie als aktueller Tonträger im Klassikbereich ausgedient hat. Sie hat sich in den letzten 20 Jahren als Museum großer Aufnahmen etabliert, das selbst durch neue hochauflösende Digitalformate nicht erschüttert werden kann. Und wer der ästhetischen Faszination eines Plattenspielers schon einmal erlegen ist und überdies das einzigartige Ritual des Plattenauflegens genossen hat, wird verstehen, warum so viele Nostalgiker sich von der mechanischen Abtastung nicht lösen wollen.

[...]

Einen geradezu vorbildlichen Umgang mit Analogtechnik und Archiv-Schätzen des Bayerischen Rundfunks muss man dem Detmolder Klassik-Label Audite bescheinigen, das unter der Leitung des Tonmeisters Ludger Böckenhoff einige bedeutende Mahler-Dokumente Rafael Kubeliks herausgebracht hat, ebenfalls auf bestem, 180 Gramm schwerem Virgin-Vinyl und in echten Analogtransfers. Nachdem die wichtigsten Mahler-Aufführungen des langjährigen BR-Chefdirigenten schon in einer CD-Edition erschienen waren, legt Audite nun die ersten fünf LP-Doppelalben nach und konnte hierzu natürlich auf die originalen Analog-Master zurückgreifen. Die Klangqualität aller zehn Scheiben ist dementsprechend sensationell und lässt die früheren PCM-Umschnitte desselben Materials klar hinter sich. Und da das meiste sehr großzügig geschnitten wurde – so etwa die 51 Minuten lange Erste auf vier (!) LP-Seiten –, erwartet den Audiophilen hier auch eine perfekt gepresste, von störenden Nebengeräuschen und Verzerrungen weitgehend freie Qualität.

Musikalisch war Kubelik, der glühende Herzens- und Bekenntnismusiker, ohnehin eher Live-Interpret denn Studio-Perfektionist. Man kann dies an jeder einzelnen Sinfonie im Vergleich mit seinem für die Grammophon produzierten Zyklus leicht überprüfen. Auch wenn da im großen Sog nicht jedes Detail perfekt gesetzt ist, so überzeugt, ja überwältigt uns der große Mahler-Prophet Kubelik hier vor allem durch seine ungeschminkte Klarheit und durch seine beschwörende moralische Kraft.

LP - Magazin für analoges HiFi & Vinyl-Kultur 2/2005 (Volker Frech - 2005.02.01)

Magischer Mahler

Magischer Mahler

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Presse Nr. 17.557 (Wilhelm Sinkovicz - 2006.08.18)

Die Presse

Denkwürdige Konzerte

Neue Vinylfreuden II.

Denkwürdige Konzerte

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Presse 3. August 2006 (Wilhelm Sinkovicz - 2006.08.03)

Die Presse

Das Comeback der Vinyl-Platte

Das Comeback der Vinyl-Platte

Full review text restrained for copyright reasons.

Diapason Avril 2007 (Christian Merlin - 2007.04.01)

Gustav Mahler : La symphonie n° 3

Mois après mois, toutes les clés pour comprendre les chefs-d'oeuvre du répertoire : histoire, enjeux, guide d'écoute et repères discographiques.

[...]

Plus que de simples outsiders, deux Tchèques ont su retrouver les racines bohémiennes de Mahler : Kubelik, dont le live lyrique et véhément (Audite) est bien préférable à la version de studio, exactement contemporaine (DG), et le trop oublié Vaclav Neumann [...].

Gustav Mahler: Symphony No. 5

Gustav Mahler

2LP-180g aud 80.465

AUDIophile 12/2002 (Lothar Brandt - 2002.12.01)

Gute Karten für Analog-Fans: Audite beglückt mit frischem Vinyl. Die jetzt...

Full review text restrained for copyright reasons.

Fono Forum 4/01 (Gregor Willmes - 2001.04.01)

Mahler ohne Manierismen

Im August jährt sich der Todestag von Rafael Kubelik zum fünften Mal. Die kleine, aber feine Schallplattenfirma audite pflegt sein Andenken besonders, indem sie kontinuierlich Rundfunkmitschnitte des bedeutenden Dirigenten erstmals auf Tonträger präsentiert. Gregor Willmes hat die bei audite erschienenen Mahler-Aufnahmen mit denen der legendären Gesamteinspielung für die Deutsche Grammophon verglichen.

Der Durchbruch Gustav Mahlers fand nicht im Konzertsaal statt. Zwar gab es nach seinem Tod einige Dirigenten, die wie Willem Mengelberg, Otto Klemperer und Bruno Walter Mahler noch kennen gelernt hatten und sich nachdrücklich auch im Konzertsaal für seine Sinfonien einsetzten. Doch verdankt Mahler mit Sicherheit seine Popularität zum großen Teil der Stereo-Schallplatte. Seine Sinfonien schienen wie geschaffen dazu, die Möglichkeiten der Studio-Technik darzustellen. So klingen die riesigen Sinfonien auf Tonträger oftmals sogar transparenter, als sie es im Konzertsaal je vermögen.

Leonard Bernstein war der erste, der Mitte der 60er Jahre mit dem New York Philharmonic für CBS (heute Sony) eine Gesamtaufnahme der Mahlerschen Sinfonien schuf, allerdings ohne das Adagio der unvollendeten Zehnten. Ihm folgte Rafael Kubelik, der mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zwischen 1967 und 1971 im Herkules-Saal der Münchener Residenz alle Neune und den Adagio-Satz der Zehnten aufzeichnen ließ. Nur kurze Zeit später erschienen noch Gesamtaufnahmen von Bernard Haitink (Philips) und Georg Solti (Decca).

Ingo Harden zog im Dezember 1971 im Fono Form folgendes Fazit bezüglich der Kubelik-Aufnahmen: "Alles in allem: Der zweite vollständige Mahler-Zyklus hat in der Reihe der Mahler-Interpretationen der Gegenwart sein durchaus eigenes Profil, da sich von Bernsteins Aufnahmen durch ein Weniger an Leidenschaft und Pathos, ein Mehr an orchestraler Detailarbeit, einen helleren Grundton und eine emotional mehr den Mittelkurs haltende Darstellung unterscheidet." Harden stellte das Bild von Kubeliks "böhmischen Musikantentum" infrage, ohne es ganz abzustreiten, lobte darüber hinaus besonders die "sehr subtil und genau alle Klangfarben der Partituren aufschlüsselnden Aufführungen". In beidem ist Harden wohl Recht zu geben, wobei man nach meinem Dafürhalten allerdings Kubeliks tschechischen Wurzeln auch nicht unterschätzen soll, obwohl er sich (worauf Francis Dréssel in seinem Aufsatz "Rafael Kubelik - Musiker und Poet" überzeugend hingewiesen hat) wie Mahler nach und nach "germanisiert" hat. Rafael Kubelik wurde am 29. Juni 1914 in Bychorie bei Prag als Sohn des berühmten Geigen-Virtuosen Jan Kubelik geboren. Er studierte am Konservatorium in Prag Geige, Klavier, Dirigieren und Komposition.

Er zählte also zu jener Kategorie von Mahler-Dirigenten, die wie Furtwängler und Klemperer oder wie später Bernstein und Boulez auch als Komponisten hervorgetreten sind. Das lässt vielleicht einerseits besser verstehen, warum Kubelik die musikalischen Zusammenhänge in Mahlers komplexen Sinfonien so einleuchtend darstellen konnte. Andererseits sagt das Komponisten-Dasein allein wieder auch nicht so viel über den Interpretationsstil aus, wenn man etwa an die Unterschiede zwischen Bernsteins expressivem und Boulez' analytischem Zugriff auf Mahler denkt.

Rafael Kubelik lernte Mahlers Sinfonien bereits in seiner Jugend in Prag kennen, zumeist dirigiert von Vaclav Talich,

aber auch von Gastdirigenten wie Bruno Walter, Otto Klemperer und Erich Kleiber. Für Kleibers Aufführung von Mahlers siebter Sinfonie leitete der 24-jährige Kubelik 1938 sogar die ersten Proben mit der Tschechischen Philharmonie.

Schnell machte Kubelik Karriere: 1939 wurde er Musikdirektor der Oper in Brünn, 1942 Leiter der Tschechischen Philharmonie. Später übernahm er Chefpositionen beim Chicago Symphony Orchestra und an den Opernhäusern Covent Garden London und Metropolitan New York. Seine zweite Heimat - nach Prag - wurde allerdings München, wo er von 1961 bis 1971 als Chefdirigent und noch bis 1985 als regelmäßiger Gast das Orchester des Bayerischen Rundfunks zu außergewöhnlichen Erfolgen führte.

Laut Erich Mauermann, dem damaligen Orchesterdirektor, war Kubelik der erste Dirigent der in München einen kompletten Mahler-Zyklus durchführte. Da er Mahlers Werke immer wieder auf den Spielplan setzte, sind einige Konzertmitschnitte erhalten, die jetzt nach und nach bei audite auf CD erscheinen. Friedrich Mauermann, Bruder von Erich Mauermann und mittlerweile in den Ruhestand getretener Ex-Chef von audite Schallplatten, hat die Reihe initiiert und dabei auf das Archiv des Bayerischen Rundfunks zurückgegriffen. Bei den Sinfonien eins, zwei und fünf hatte er sogar jeweils die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Mitschnitten. "Wenn mehrere Aufnahmen derselben Sinfonie vorhanden waren", so Mauermann, "habe ich immer die jüngere genommen. Einerseits wegen des besseren Klangbildes, andererseits wegen der musikalischen Qualität. Die Gesamtzeiten der jüngeren Aufnahmen sind generell länger als die der älteren. Die Musik atmet mehr."

Die bisher veröffentlichten Mitschnitte der Sinfonien eins, zwei, fünf, sieben und neun stammen aus den Jahren 1975 und 1982 und wurden bis auf die neunte alle im Münchner Herkules Saal aufgenommen. Folgen sollen noch Mitschnitte der Sinfonien drei (1967) und sechs (1968), ebenfalls aus dem Herkules-Saal.

Somit stammen die bis jetzt vorliegenden Aufnahmen aus einer Zeit, die nach den Grammophon-Aufnahmen liegt. Und sucht man nach grundsätzlichen interpretatorischen Unterschieden, so stößt man zuerst auf die von Mauermann erwähnten langsameren Tempi der späteren Fassungen. Die "beiläufige" Schnelligkeit, die man den DG-Einspielungen bisweilen vorgeworfen hat, sind abgelegt. Vor allem in den Adagio- und Andante-Sätzen wählt Kubelik in späteren Jahren langsamere Tempi, beispielsweise im dritten Satz der ersten Sinfonie, aufgenommen am 2. November 1979. "Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen" lautet die Satzbezeichnung, die Kubelik genau beachtet. Wunderbar baut er die Spannung auf, spielt das Crescendo aus, das allein durch das ständige Hinzutreten neuer Instrumente erreicht wird. Das Oboensolo ist überaus deutlich phrasiert, bildet im betonten Staccato einen Kontrapunkt zum Legato der Streicher. Das Parodistische des Satzes ist wesentlich besser getroffen als in der DG-Einspielung. Auch das "Ziemlich langsam" (Ziffer 5) wirkt in sich schlüssiger, man meint auf einmal einen Spielmanszug oder eine Klezmer-Kapelle zu hören.

Herrlich sind auch die ersten beiden Sätze des audite-Mitschnitts gelungen: "Wie ein Naturlaut" - kaum ein Dirigent

dürfte Mahlers Vorstellungen beim Beginn des ersten Satzes wohl so gut getroffen haben wie Kubelik in diesem Konzert. Dass die Stelle hier wesentlich überzeugender wirkt als in der DG-Einspielung, liegt auch in der Aufnahmetechnik begründet. Bei der Grammophon klingen die Stimmen isolierter, in der späteren Rundfunk-Aufnahme verschmelzen sie stärker: Das mindert etwas den analytischen Ansatz, verstärkt jedoch die Unmittelbarkeit der Naturstimmung. Hinzu kommt, dass das Orchester, besonders die Bläser, in der späteren Aufnahme noch souveräner wirken als in der ersten. Dass es sich um einen Konzertmitschnitt handelt, geht nirgendwo auf Kosten der künstlerischen Qualität. Das spricht für eine intensive Probenarbeit. Die wesentlich bessere Aufnahmetechnik ist übrigens ein Charakteristikum, das fast alle audite-Produktionen auszeichnet. Die Konzertmitschnitte besitzen mehr räumliche Tiefe. Während die DG-Aufnahmen sehr auf Transparenz bedacht sind und immer wieder einzelne Instrumente oder Gruppen nach vorn ziehen, meint man bei den Rundfunkmitschnitten, wirklich ein Orchester im Saal der Residenz zu erleben. Und die Live-Aufnahme der neunten Sinfonie aus Tokios Bunka Kaikan Concert Hall klingt im

Vergleich deutlich flacher als die Münchner Aufnahmen.

Was Kubeliks Mahler-Aufnahmen auch noch denen bei audite - gelegentlich fehlt, das ist die mitreißende Kraft, mit der sich etwa Bernstein in die schnellen Sätze warf. Das Finale der ersten Sinfonie ("Stürmisch bewegt") beispielsweise oder der zweite Satz der ansonsten interpretatorisch überzeugenden fünften ("Stürmisch bewegt, mit größer Vehemenz") weisen in dieser Hinsicht Defizite auf.

Den stärksten Eindruck der audite-Mitschnitte hinterlassen nicht zufällig jene Sinfonien, die solche Satzcharaktere

weitesgehend aussparen: die zweite und die siebte Sinfonie. So war der 8. Oktober 1982 ein wirklicher Glückstag für die Geschichte der Mahler-Interpretation. Denn Kubelik dirigierte die zweite an diesem Tag wie aus einem Guss: Alles fließt, nichts wirkt forciert im Allegro maestoso. Ein ungemein feinsinniges, schwereloses Musizieren zeichnet das Andante aus. Herrlich setzt Kubelik das Scherzo um. Das böhmisch-mährische Musikantentum - dem Ingo Harden einst so zweifelnd gegenüberstand - ist hier prächtig zu finden. Die Fischpredigt hält Kubelik leider nicht ganz so ironisch wie Bernstein. Dafür hat er mit Brigitte Fassbaender einen Alt, der das "Röschen rot" mit hinreißendem Timbre und klarer, sinnhaltiger Artikulation versieht. Im hervorragend gesteigerten Finale bilden Edith Mathis und Brigitte Fassbaender ein Traumpaar.

Genauso überraschend ist die gerade auf CD erschienene siebte Sinfonie gestaltet. Sehr organisch meisterte Kubelik am 5. Februar 1976 die ständigen Tempowechsel im ersten Satz. Zauberhaft, dunkel getönt kommen die Nachtmusiken auf CD daher. Das Scherzo nimmt von Anfang an gefangen und lässt den Hörer nicht mehr los. Selbst das apotheotische Finale, mit dem viele Dirigenten Probleme haben, klingt bei Kubelik sinnvoll. Das Pathos wirkt nicht übertrieben, aber die Zuversicht bleibt.

Fazit: Mit diesen Mahler-Veröffentlichungen ist audite ein großer Wurf gelungen. Und wer bei Kubelik auf den Geschmack gekommen ist, der kann bei demselben Label auch noch hervorragende Mitschnitte von Beethoven- und vor allem Mozart-Konzerten bekommen, die Clifford Curzon mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Kubelik in der Residenz gegeben hat. Aber Clifford Curzon ist schon wieder ein Thema für sich.

Der Tagesspiegel 27.08.2000 (- 2000.08.27)

Historische Aufnahmen - wo setzt man sie an? Auch die 70er und 80er Jahre des...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.buch.de 16.02.2001 (Olaf Behrens - 2001.02.16)

Es muß schon ein wirklich großes Konzertereignis in München gewesen sein, als...

Full review text restrained for copyright reasons.

Pizzicato Febr. 2000 (Rémy Franck - 2000.02.01)

pizzicato
Rémy Franck's Journal about Classical Music

Kubelik mit Mahlers Fünfter

Gut, dass hin und wieder an die Rolle Rafael Kubeliks in der Verbreitung der Werke Gustav Mahlers erinnert wird. Diese Aufnahme ist umso erfreulicher, weil sie uns eine Fünfte beschert, deren Ausdrucks-Spannweite erheblich größer ist als in der Studio-Einspielung bei DG. Diese sorgsam erarbeitete und sehr spontan und intensiv musizierte Symphonie fließt von der ersten bis zur letzten Minute, ohne dass die Spannung und die Kraft der Musik auch nur kurzfristig abnehmen. Das ist leidenschaftliches Musizieren ohne Exzesse, hin und wieder, besonders im ersten Satz etwas grün und frisch, stets erfüllt und, wenn notwendig, auch nachsinnend-ernst. Ein absoluter Höhepunkt ist das hingebungsvoll gespielte Adagietto, zum Sterben schön der Übergang zum Rondo-Finale, das man selten so musikalisch, so voller Charme und voller Poesie gehört hat. Eine hinreißend schöne Interpretation, die man wärmstens empfehlen muss.

Stereoplay März 2000 (Ulrich Schreiber - 2000.03.01)

stereoplay

Im historischen Rückblick wächst die Hochachtung vor dem symphonischen...

Full review text restrained for copyright reasons.

Musikmarkt 06.12.1999 (- 1999.12.06)

musikmarkt

Kubelik trug als Chef des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks...

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Presse 21.01.2000 (Wilhelm Sinkovicz - 2000.01.21)

Die Presse

Rafael Kubelik war ein fulminanter Mahler-Interpret. Sein Nachruhm steht im...

Full review text restrained for copyright reasons.

Bergstädter Anzeiger 02.02.2000 (hol - 2000.02.02)

Dem tschechischen Dirigenten Rafael Kubelik ist eine der bedeutendsten...

Full review text restrained for copyright reasons.

fermate 1/2001 (Christoph Dohr - 2001.01.01)

Ohne Rafael Kubelik und das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks wäre...

Full review text restrained for copyright reasons.

Rondo 6/2001 (Oliver Buslau - 2001.06.01)

Lorbeer + Zitronen

Was Rondo-Kritikern 2001 besonders gefallen und missfallen hat

Lorbeer + Zitronen

Full review text restrained for copyright reasons.

Gramophone April 2000 (David Gutman - 2000.04.01)

A pair of Mahler symphonies from the great Rafael Kubelik to complement his admired studio Mahler cycle

Rafael Kubelik's Mahler cycle (DG, 5/90) was a highlight of his period as chief conductor of the Bavarian Radio Symphony Orchestra (1961-79). It has usually been well received in these pages, although, to some ears, his approach is too lightweight for this repertoire, offering 19th-century drama without 20th-century intensity. Which said, even the sceptics should try these attractive live performances, recorded a decade later than their DG studio equivalents. The scores may not be illuminated with keen strokes of interpretative novelty, but you won't find readings of greater warmth, humanity and patient sensitivity. That the pulse has slowed just a little is all to the good, and the more spacious sonic stage preserved by Bavarian Radio bathes the music-making in an appealing glow without serious loss of detail.

Kubelik made one of the earliest studio recordings of the First Symphony, with the Vienna Philharmonic for Decca in the 1950s (1/55 - nla), and, on the first appearance of his DG remake in 1968, Deryck Cooke observed that here was an essentially poetic conductor who gets more poetry out of this symphony than any of the other conductors who have recorded it. That is even truer of this 1979 account, Cooke's 'natural delicacy' being the key to an interpretation that may offend latterday purists. Kubelik's divided violins may be back in vogue, but not his abandonment of the first movement exposition repeat; he also ignores the single repeat sign in the Ländler. Does it matter that the mood seems somehow 'old-fashioned' as well - more autumnal than spring-like? One can hardly fail to be struck by the rural calm and simplicity he brings to the dreamy opening, the freshness and piquancy of the bucolic details, the birdcalls, the unfussy phrasing.

In the second movement, Kubelik keeps the music moving, as Bernstein almost fails to, yet still manages to

impart a decent swing, while his Trio is a delight. Nor does he fall short in the slow movement, giving himself more time than Bernstein to impose a different but equally compelling ethnic slant. Most modern interpretations, however crisply focused, sound painfully flat after this. Only in the finale does the conductor's natural expressiveness veer towards a rhythmic slackness that saps the music of the necessary drive. The second subject, however gorgeous, is consolatory rather than rapt or yearning, the total effect something less than sensational.

By contrast, the Fifth is one of those performances that acquires charisma as it goes along. The first two movements are by no means earth-shattering, relying on the resonant recording (not quite as refined as No 1) to add gravitas to some less than committed music-making. The Scherzo is altogether more distinctive, frisky and lithe, with excellent work from the Bavarian horns. As for the Adagietto, this must now take its place among the most affecting on disc. Partisans of extreme tempos, whether fast or slow, may not like it, but Kubelik finds exactly the right pace - which is, of course, the pace that feels right for him; and his strings are possessed of an unearthly radiance. The finale of this symphony almost invariably sounds too heavy. Not so here. The conductor's rhythmic verve will surprise anyone familiar with the arthritic flailing of his later years and the conclusion is suitably vigorous.

All in all, a breath of fresh Moravian air and a wonderfully civilised alternative to the hi-tech histrionics of today's market leaders. The First Symphony sounds even better and is probably the one to go for.

Gramophone June 2000 (Rob Cowan - 2000.06.01)

GRAMOPHONE
THE WORLD'S BEST CLASSICAL MUSIC REVIEWS

... A more recent vintage of comparison was provided by two Audite releases of Mahler symphonies featuring the Bavarian Radio Symphony Orchestra conducted by Rafael Kubelik. Knowing David Gutman's hard line on Mahler performances. I was delighted to read his closing remarks. 'All in all, a breath of fresh Moravian air ...,' he wrote, '... and a wonderfully civilised alternative to the hi-tech histrionics of today's market leaders.' Too true. 'That the pulse has slowed just a little is all to the good...' says DG and again I'd concur, although the timing difference between the 1967 First Symphony (DG, 5/90) and this 1979 live version is more marked than you might at first expect. Listening (and looking) reveals 50'0" for Deutsche Grammophon and 51'33" for Audite, but the addition of the first-movement repeat in 1968 cuts the DG timing by a further two minutes (at least in theory). The new Fifth is marked by the sort of 'rocketing' dynamic inflexions (notably among the woodwinds) that were typical of Kubelik's Munich heyday. You notice them, especially, at the start of the finale, but the birdsong characterisations in the first movement of the First

Symphony are hardly less striking. Both Performances are deeply poetic (I second DG's positive response to the Adagietto), less dramatic, perhaps, in orchestral attack than their studio predecessors, but kindlier, softerhued and - in the closing minutes of the Fifth's stormy second movement - markedly more grand. ...

Classic Record Collector 10/2002 (Christopher Breunig - 2002.10.01)

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version: and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth, made during

a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning final). No. 1 in DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pall of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No. 7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No. 5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterized, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite', which may seem in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale on No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have the same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of 'Urlicht'.

Nowadays every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s; (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere, the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full descriptions of the works with text for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

Berlingske Tidende 21.06.2000 (Steen Chr. Steensen - 2000.06.21)

 BerlingskeTidende

I Kubeliks forunderlige verden

To enestående optagelser af dirigenten Rafael Kubelik med Mahlers 1. og 5. Symfoni. Klassiske plader

I Kubeliks forunderlige verden

Full review text restrained for copyright reasons.

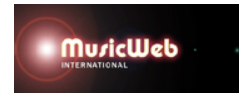
www.ClassicsToday.com 01.01.2000 (David Hurwitz - 2000.01.01)

Rafael Kubelik was one of this century's great conductors, and his recordings...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.musicweb-international.com 01.08.2003 (Gerald Fenech - 2003.08.01)

Kubelik's Mahler credentials have long been established ever since his trailblazing Decca recording of the First with the VPO in 1957 indeed many collectors still prefer that version to others for its verve and drive. This 1981 live relay from Munich shows the Czech conductor at his most inspired with the orchestra that was part of his life for most of his recording career. The bold strokes of the Trauermarsch are magnificent in their eerie solemnity with a rich resonant recording aiding the imposing nature of the music no end. 'Sturmisch bewegt' is constructive and fullsome although other conductors like Karajan and Bernstein have brought greater character to his music, indeed Kubelik's own previous 1967 recording was much more involved. The Scherzo moves about with terrific swagger, the BRSO horns have a field day and the contributions of the strings are also quite dizzying. In the famous Adagietto, Kubelik almost finds a heavenly pace; this is music from another planet in such a conductor's hands. One cannot fault the Finale for its irresistible rhythmic verve and drive that bring the work to an end in typically vigorous fashion. Audite's recording is admirably clear and extremely vivid, indeed the famous spacious acoustic of the Herkulessaal is quite dazzlingly captured. There is a whole host of Fifts in the bargain and mid-price range but this recording demands to be heard, both as a souvenir of Kubelik's immense charisma and for its place as a unique testament of Mahler conducting to range alongside the Bernsteins, Soltis and Karajans of the past century.

Crescendo 5/6 2000 (TR - 2000.05.01)

Mit zwei Live-Mitschnitten aus der Spätphase des großen Mahler-Dirigenten...

Full review text restrained for copyright reasons.

Image Hifi 3/2004 (Heinz Gelking - 2004.03.01)

Wie ein Naturlaut?

-Neue Mahler-Einspielungen mit Rafael Kubelik

Wie ein Naturlaut?

Full review text restrained for copyright reasons.

hifi & records 3/2004 (Stefan Gawlick - 2004.07.01)

In der letzten Ausgabe berichteten wir über die herrliche Aufnahme der ersten...

Full review text restrained for copyright reasons.

Classica Juillet-Août 2000 (Maxim Lawrence - 2000.07.01)

Ce label réédite dans d'excellentes conditions une gravure en public de la...

Full review text restrained for copyright reasons.

International Record Review March 2000 (David Patmore - 2000.03.01)

The specialist German label Audite has already released several recordings from Rafael Kubelik's years as Chief Conductor of the Bavarian Radio Symphony Orchestra, including two valuable CDs of concerto recordings featuring Clifford Curzon. Here it turns its attention to Mahler, presenting a live recording from 1981 which complements Kubelik's commercial recording of the Fifth Symphony with the same forces for DG.

Kubelik took charge of the Bavarian Radio orchestra in 1961, and so this particular performance is a product of the close relationship between conductor and orchestra which had developed over a period of 20 years. The result is a notable reading: Kubelik gets completely inside the music, creating a performance of exceptional drive and intensity. The second movement, for instance, has a truly demonic character. The subsequent Scherzo is equally powerful, and the famous Adagietto is strongly contrasted, with an atmosphere of great repose. Only in the final movement does Kubelik's intensity start to diminish. Taken as a whole, however, this performance represents a definite development on Kubelik's earlier studio recording. It places his interpretation strongly within the expressionistic style of Mahler conducting, as epitomized most powerfully by Leonard Bernstein and Klaus Tennstedt.

The Bavarian orchestra plays with great eloquence, commitment and virtuosity, not least in the second movement, which constitutes the emotional core of Kubelik's stormy view of the work. The only drawback, which does give cause for concern in this particular work but which presumably reflects the conductor's intentions, is an at times raucous first trumpet.

As was so often the case, the Bavarian Radio recording of a performance in the Herkulessaal is a model of refinement. It presents an excellent overall aural picture, with wide perspective, in which all the strands of Mahler's complex symphonic argument can be clearly heard without any artificial highlighting.

In sum, this recording, supported by brief but pertinent documentation is a valuable document of Kubelik's later years, of his relationship with the orchestra with which he worked for the longest period of his whole career, and of a truly memorable interpretation of music clearly close to his heart.

Répertoire Juillet/Août 2000 (Pascal Brissaud - 2000.07.01)

Ce concert nous fait redécouvrir à quel point Kubelik avait assimilé en...

Full review text restrained for copyright reasons.

BBC Music Magazine April 2000 (David Nice - 2000.04.01)**Kubelik's live 1981**

Mahler Fifth is a reminder that you can have everything in Mahler – intricate texturing, characterful playing, purposeful phrasing and a cumulative impact which leaves you breathless with exhilaration. Only Bernstein, also captured before an audience, can do the same, and although Kubelik pulls some very theatrical stops out as the clouds part in the second movement and the light fades from the scherzo. His generally faster-moving picture tells a very different story.

International Record Review 10/2002 (Christopher Breuning - 2002.10.01)

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version; and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now (Collector 463 738-2, ten discs) and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth (Audite 95471), made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 on DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pal of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No.7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No.5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterised, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite' which may seem so in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale of No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have that same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the

'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of the 'Urlicht'.

Nowadays, every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a Showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by the horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s); (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full description of the works with texts for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

Da capo - Le Forum d'Vinyl 5/2004 (- 2004.05.01)

Wie schon bei den ersten vier Sinfonien von Mahler präsentiert sich auch die...

Full review text restrained for copyright reasons.

Fono Forum 4/2005 (Attila Csampai - 2005.04.01)

Das humane Museum – Die Reihe "Mercury Living Presence" und Kubeliks Münchner Mahler-Konzerte sind nun auch auf Vinyl zu erleben

Die gute alte Vinyl-LP lebt, auch wenn sie als aktueller Tonträger im Klassikbereich ausgedient hat. Sie hat sich in den letzten 20 Jahren als Museum großer Aufnahmen etabliert, das selbst durch neue hochauflösende Digitalformate nicht erschüttert werden kann. Und wer der ästhetischen Faszination eines Plattenspielers schon einmal erlegen ist und überdies das einzigartige Ritual des Plattenauflegens genossen hat, wird verstehen, warum so viele Nostalgiker sich von der mechanischen Abtastung nicht lösen wollen.

[...]

Einen geradezu vorbildlichen Umgang mit Analogtechnik und Archiv-Schätzen des Bayerischen Rundfunks muss man dem Detmolder Klassik-Label Audite bescheinigen, das unter der Leitung des Tonmeisters Ludger Böckenhoff einige bedeutende Mahler-Dokumente Rafael Kubeliks herausgebracht hat, ebenfalls auf bestem, 180 Gramm schwerem Virgin-Vinyl und in echten Analogtransfers. Nachdem die wichtigsten Mahler-Aufführungen des langjährigen BR-Chefdirigenten schon in einer CD-Edition erschienen waren, legt Audite nun die ersten fünf LP-Doppelalben nach und konnte hierzu natürlich auf die originalen Analog-Master zurückgreifen. Die Klangqualität aller zehn Scheiben ist dementsprechend sensationell und lässt die früheren PCM-Umschnitte desselben Materials klar hinter sich. Und da das meiste sehr großzügig geschnitten wurde – so etwa die 51 Minuten lange Erste auf vier (!) LP-Seiten –, erwartet den Audiophilen hier auch eine perfekt gepresste, von störenden Nebengeräuschen und Verzerrungen weitgehend freie Qualität.

Musikalisch war Kubelik, der glühende Herzens- und Bekenntnismusiker, ohnehin eher Live-Interpret denn

Studio-Perfektionist. Man kann dies an jeder einzelnen Sinfonie im Vergleich mit seinem für die Grammophon produzierten Zyklus leicht überprüfen. Auch wenn da im großen Sog nicht jedes Detail perfekt gesetzt ist, so überzeugt, ja überwältigt uns der große Mahler-Prophet Kubelik hier vor allem durch seine ungeschminkte Klarheit und durch seine beschwörende moralische Kraft.

LP - Magazin für analoges HiFi & Vinyl-Kultur 2/2005 (Volker Frech - 2005.02.01)

Magischer Mahler

Magischer Mahler

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Presse Nr. 17.557 (Wilhelm Sinkovicz - 2006.08.18)

Denkwürdige Konzerte

Neue Vinylfreuden II.

Denkwürdige Konzerte

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Presse 3. August 2006 (Wilhelm Sinkovicz - 2006.08.03)

Das Comeback der Vinyl-Platte

Das Comeback der Vinyl-Platte

Full review text restrained for copyright reasons.

levante (A.Gascó - 2003.11.14)

Un Mahler muy bien concebido, tocado en vivo

Un Mahler muy bien concebido, tocado en vivo

Full review text restrained for copyright reasons.

Gustav Mahler: Symphony No. 1

Gustav Mahler

2LP-180g aud 80.467

Applaus 4/2000 (Martina Kausch - 2000.04.01)

Großes Staunen

Live-Mitschnitte von Mahler- und Mozart-Konzerten unter Rafael Kubelik beweisen einmal mehr den Rang des BR-Symphonie-Orchesters

Großes Staunen

Full review text restrained for copyright reasons.

Audio 7/2000 (Stefanie Lange - 2000.07.01)

Die hervorragend remasterte Live-Aufnahme von Mahlers 1. Symphonie mit Rafael Kubelik und dem Symphonie - Orchester des Bayerischen Rundfunks von 1979 lohnt konzentriertes Hören. Etliche Dirigenten, die Mahler völlig verkopft zerstückeln, können sich von Kubeliks Einspielung - noch dynamischer als jene von 1968 eine Scheibe abschneiden. Kubeliks Stärke ist das Auskosten der Tempi- und Dynamikdifferenzen bis in die letzte Nuance. Ein starkes Exempel bewusster Klangästhetik.

Berlingske Tidende 21.06.2000 (Steen Chr. Steensen - 2000.06.21)

I Kubeliks forunderlige verden

To enestående optagelser af dirigenten Rafael Kubelik med Mahlers 1. og 5. Symfoni. Klassiske plader

I Kubeliks forunderlige verden

Full review text restrained for copyright reasons.

Coburger Tagesblatt 29.02.2000 (- 2000.02.29)

Mahler-Wegbereiter: Rafael Kubelik ist einer der entscheidenden Wegbereiter der ...

Full review text restrained for copyright reasons.

Crescendo Mai/Juni 2 (TR - 2000.05.01)

Mit zwei Live-Mitschnitten aus der Spätphase des großen Mahler-Dirigenten...

Full review text restrained for copyright reasons.

Musikmarkt 10.04.2000 (- 2000.04.10)

Gustav Mahlers Erste liegt in einer Liveaufnahme vom 2. November 1979 aus dem...

Full review text restrained for copyright reasons.

Der Tagesspiegel 27.08.2000 (- 2000.08.27)

Eine weitere Knappertsbusch-Aufnahme von 1949 wird diesem großen deutschen...

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Rheinpfalz 20.03.2001 (gt - 2001.03.20)

Die Erste mit Kubelik

Die Erste mit Kubelik

Full review text restrained for copyright reasons.

fermate 1/2001 (Christoph Dohr - 2001.01.01)

Ohne Rafael Kubelik und das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks wäre...

Full review text restrained for copyright reasons.

Fono Forum 4/01 (Gregor Willmes - 2001.04.01)**Mahler ohne Manierismen**

Im August jährt sich der Todestag von Rafael Kubelik zum fünften Mal. Die kleine, aber feine Schallplattenfirma audite pflegt sein Andenken besonders, indem sie kontinuierlich Rundfunkmitschnitte des bedeutenden Dirigenten erstmals auf Tonträger präsentiert. Gregor Willmes hat die bei audite erschienenen Mahler-Aufnahmen mit denen der legendären Gesamteinspielung für die Deutsche Grammophon verglichen.

Der Durchbruch Gustav Mahlers fand nicht im Konzertsaal statt. Zwar gab es nach seinem Tod einige Dirigenten, die wie Willem Mengelberg, Otto Klemperer und Bruno Walter Mahler noch kennen gelernt hatten und sich nachdrücklich auch im Konzertsaal für seine Sinfonien einsetzten. Doch verdankt Mahler mit Sicherheit seine Popularität zum großen Teil der Stereo-Schallplatte. Seine Sinfonien schienen wie geschaffen dazu, die Möglichkeiten der Studio-Technik darzustellen. So klingen die riesigen Sinfonien auf Tonträger oftmals sogar transparenter, als sie es im Konzertsaal je vermögen.

Leonard Bernstein war der erste, der Mitte der 60er Jahre mit dem New York Philharmonic für CBS (heute Sony) eine Gesamtaufnahme der Mahlerschen Sinfonien schuf, allerdings ohne das Adagio der unvollendeten Zehnten. Ihm folgte Rafael Kubelik, der mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks zwischen 1967 und 1971 im Herkules-Saal der Münchener Residenz alle Neune und den Adagio-Satz der Zehnten aufzeichnen ließ. Nur kurze Zeit später erschienen noch Gesamtaufnahmen von Bernard Haitink (Philips) und Georg Solti (Decca).

Ingo Harden zog im Dezember 1971 im Fono Forum folgendes Fazit bezüglich der Kubelik-Aufnahmen: "Alles in allem: Der zweite vollständige Mahler-Zyklus hat in der Reihe der Mahler-Interpretationen der Gegenwart sein durchaus eigenes Profil, da sich von Bernsteins Aufnahmen durch ein Weniger an Leidenschaft und Pathos, ein Mehr an orchestraler Detailarbeit, einen helleren Grundton und eine emotional mehr den Mittelkurs haltende Darstellung unterscheidet." Harden stellte das Bild von Kubeliks "böhmischen Musikantentum" infrage, ohne es ganz abzustreiten, lobte darüber hinaus besonders die "sehr subtil und genau alle Klangfarben der Partituren aufschlüsselnden Aufführungen". In beidem ist Harden wohl Recht zu geben, wobei man nach meinem Dafürhalten allerdings Kubeliks tschechischen Wurzeln auch nicht unterschätzen soll, obwohl er sich (worauf Francis Drésel in seinem Aufsatz "Rafael Kubelik - Musiker und Poet" überzeugend hingewiesen hat) wie Mahler nach und nach "germanisiert" hat. Rafael Kubelik wurde am 29. Juni 1914 in Bychorie bei Prag als Sohn des berühmten Geigen-Virtuosen Jan Kubelik geboren. Er studierte am Konservatorium in Prag Geige, Klavier, Dirigieren und Komposition. Er zählte also zu jener Kategorie von Mahler-Dirigenten, die wie Furtwängler und Klemperer oder wie später Bernstein und Boulez auch als Komponisten hervorgetreten sind. Das lässt vielleicht einerseits besser verstehen, warum Kubelik die musikalischen Zusammenhänge in Mahlers komplexen Sinfonien so einleuchtend darstellen konnte. Andererseits sagt das Komponisten-Dasein allein wieder auch nicht so viel über den Interpretationsstil aus, wenn man etwa an die Unterschiede zwischen Bernsteins expressivem und Boulez' analytischem Zugriff auf Mahler denkt.

Rafael Kubelik lernte Mahlers Sinfonien bereits in seiner Jugend in Prag kennen, zumeist dirigiert von Vaclav Talich,

aber auch von Gastdirigenten wie Bruno Walter, Otto Klemperer und Erich Kleiber. Für Kleibers Aufführung von Mahlers siebter Sinfonie leitete der 24-jährige Kubelik 1938 sogar die ersten Proben mit der Tschechischen Philharmonie.

Schnell machte Kubelik Karriere: 1939 wurde er Musikdirektor der Oper in Brünn, 1942 Leiter der

Tschechischen Philharmonie. Später übernahm er Chefpositionen beim Chicago Symphony Orchestra und an den Opernhäusern Covent Garden London und Metropolitan New York. Seine zweite Heimat - nach Prag - wurde allerdings München, wo er von 1961 bis 1971 als Chefdirigent und noch bis 1985 als regelmäßiger Gast das Orchester des Bayerischen Rundfunks zu außergewöhnlichen Erfolgen führte. Laut Erich Mauermann, dem damaligen Orchesterdirektor, war Kubelik der erste Dirigent der in München einen kompletten Mahler-Zyklus durchführte. Da er Mahlers Werke immer wieder auf den Spielplan setzte, sind einige Konzertmitschnitte erhalten, die jetzt nach und nach bei audite auf CD erscheinen. Friedrich Mauermann, Bruder von Erich Mauermann und mittlerweile in den Ruhestand getretener Ex-Chef von audite Schallplatten, hat die Reihe initiiert und dabei auf das Archiv des Bayerischen Rundfunks zurückgegriffen. Bei den Sinfonien eins, zwei und fünf hatte er sogar jeweils die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Mitschnitten. "Wenn mehrere Aufnahmen derselben Sinfonie vorhanden waren", so Mauermann, "habe ich immer die jüngere genommen. Einerseits wegen des besseren Klangbildes, andererseits wegen der musikalischen Qualität. Die Gesamtzeiten der jüngeren Aufnahmen sind generell länger als die der älteren. Die Musik atmet mehr."

Die bisher veröffentlichten Mitschnitte der Sinfonien eins, zwei, fünf, sieben und neun stammen aus den Jahren 1975 und 1982 und wurden bis auf die neunte alle im Münchner Herkules Saal aufgenommen. Folgen sollen noch Mitschnitte der Sinfonien drei (1967) und sechs (1968), ebenfalls aus dem Herkules-Saal.

Somit stammen die bis jetzt vorliegenden Aufnahmen aus einer Zeit, die nach den Grammophon-Aufnahmen liegt. Und sucht man nach grundsätzlichen interpretatorischen Unterschieden, so stößt man zuerst auf die von Mauermann erwähnten langsameren Tempi der späteren Fassungen. Die "beiläufige" Schnelligkeit, die man den DG-Einspielungen bisweilen vorgeworfen hat, sind abgelegt. Vor allem in den Adagio- und Andante-Sätzen wählt Kubelik in späteren Jahren langsamere Tempi, beispielsweise im dritten Satz der ersten Sinfonie, aufgenommen am 2. November 1979. "Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen" lautet die Satzbezeichnung, die Kubelik genau beachtet. Wunderbar baut er die Spannung auf, spielt das Crescendo aus, das allein durch das ständige Hinzutreten neuer Instrumente erreicht wird. Das Oboensolo ist überaus deutlich phrasiert, bildet im betonten Staccato einen Kontrapunkt zum Legato der Streicher. Das Parodistische des Satzes ist wesentlich besser getroffen als in der DG-Einspielung. Auch das "Ziemlich langsam" (Ziffer 5) wirkt in sich schlüssiger, man meint auf einmal einen Spielmannszug oder eine Klezmer-Kapelle zu hören.

Herrlich sind auch die ersten beiden Sätze des audite-Mitschnitts gelungen: "Wie ein Naturlaut" - kaum ein Dirigent

dürfte Mahlers Vorstellungen beim Beginn des ersten Satzes wohl so gut getroffen haben wie Kubelik in diesem Konzert. Dass die Stelle hier wesentlich überzeugender wirkt als in der DG-Einspielung, liegt auch in der Aufnahmetechnik begründet. Bei der Grammophon klingen die Stimmen isolierter, in der späteren Rundfunk-Aufnahme verschmelzen sie stärker: Das mindert etwas den analytischen Ansatz, verstärkt jedoch die Unmittelbarkeit der Naturstimmung. Hinzu kommt, dass das Orchester, besonders die Bläser, in der späteren Aufnahme noch souveräner wirken als in der ersten. Dass es sich um einen Konzertmitschnitt handelt, geht nirgendwo auf Kosten der künstlerischen Qualität. Das spricht für eine intensive Probenarbeit. Die wesentlich bessere Aufnahmetechnik ist übrigens ein Charakteristikum, das fast alle audite-Produktionen auszeichnet. Die Konzertmitschnitte besitzen mehr räumliche Tiefe. Während die DG-Aufnahmen sehr auf Transparenz bedacht sind und immer wieder einzelne Instrumente oder Gruppen nach vorn ziehen, meint man bei den Rundfunkmitschnitten, wirklich ein Orchester im Saal der Residenz zu erleben. Und die Live-Aufnahme der neunten Sinfonie aus Tokios Bunka Kaikan Concert Hall klingt im Vergleich deutlich flacher als die Münchner Aufnahmen.

Was Kubeliks Mahler-Aufnahmen auch noch denen bei audite - gelegentlich fehlt, das ist die mitreißende Kraft, mit der sich etwa Bernstein in die schnellen Sätze warf. Das Finale der ersten Sinfonie ("Stürmisch bewegt") beispielsweise oder der zweite Satz der ansonsten interpretatorisch überzeugenden fünften ("Stürmisch bewegt, mit großer Vehemenz") weisen in dieser Hinsicht Defizite auf.

Den stärksten Eindruck der audite-Mitschnitte hinterlassen nicht zufällig jene Sinfonien, die solche Satzcharaktere

weitesgehend aussparen: die zweite und die siebte Sinfonie. So war der 8. Oktober 1982 ein wirklicher Glückstag für die Geschichte der Mahler-Interpretation. Denn Kubelik dirigierte die zweite an diesem Tag wie aus einem Guss: Alles fließt, nichts wirkt forciert im Allegro maestoso. Ein ungemein feinsinniges, schwereloses Musizieren zeichnet das Andante aus. Herrlich setzt Kubelik das Scherzo um. Das böhmisch-mährische Musikantentum - dem Ingo Harden einst so zweifelnd gegenüberstand - ist hier

prächtig zu finden. Die Fischpredigt hält Kubelik leider nicht ganz so ironisch wie Bernstein. Dafür hat er mit Brigitte Fassbaender einen Alt, der das "Röschen rot" mit hinreißendem Timbre und klarer, sinnhaltiger Artikulation versieht. Im hervorragend gesteigerten Finale bilden Edith Mathis und Brigitte Fassbaender ein Traumpaar.

Genauso überragend ist die gerade auf CD erschienene siebte Sinfonie gestaltet. Sehr organisch meisterte Kubelik am 5. Februar 1976 die ständigen Tempowechsel im ersten Satz. Zauberhaft, dunkel getönt kommen die Nachtmusiken auf CD daher. Das Scherzo nimmt von Anfang an gefangen und lässt den Hörer nicht mehr los. Selbst das apotheotische Finale, mit dem viele Dirigenten Probleme haben, klingt bei Kubelik sinnvoll. Das Pathos wirkt nicht übertrieben, aber die Zuversicht bleibt.

Fazit: Mit diesen Mahler-Veröffentlichungen ist audite ein großer Wurf gelungen. Und wer bei Kubelik auf den Geschmack gekommen ist, der kann bei demselben Label auch noch hervorragende Mitschnitte von Beethoven- und vor allem Mozart-Konzerten bekommen, die Clifford Curzon mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Kubelik in der Residenz gegeben hat. Aber Clifford Curzon ist schon wieder ein Thema für sich.

Gramophone April 2000 (David Gutmann - 2000.04.01)

GRAMOPHONE
THE WORLD'S BEST CLASSICAL MUSIC REVIEWS

A pair of Mahler symphonies from the great Rafael Kubelik to complement his admired studio Mahler cycle

Rafael Kubelik's Mahler cycle (DG, 5/90) was a highlight of his period as chief conductor of the Bavarian Radio Symphony Orchestra (1961-79). It has usually been well received in these pages, although, to some ears, his approach is too lightweight for this repertoire, offering 19th-century drama without 20th-century intensity. Which said, even the sceptics should try these attractive live performances, recorded a decade later than their DG studio equivalents. The scores may not be illuminated with keen strokes of interpretative novelty, but you won't find readings of greater warmth, humanity and patient sensitivity. That the pulse has slowed just a little is all to the good, and the more spacious sonic stage preserved by Bavarian Radio bathes the music-making in an appealing glow without serious loss of detail.

Kubelik made one of the earliest studio recordings of the First Symphony, with the Vienna Philharmonic for Decca in the 1950s (1/55 - nla), and, on the first appearance of his DG remake in 1968, Deryck Cooke observed that here was an essentially poetic conductor who gets more poetry out of this symphony than any of the other conductors who have recorded it. That is even truer of this 1979 account, Cooke's 'natural delicacy' being the key to an interpretation that may offend latterday purists. Kubelik's divided violins may be back in vogue, but not his abandonment of the first movement exposition repeat; he also ignores the single repeat sign in the Ländler. Does it matter that the mood seems somehow 'old-fashioned' as well - more autumnal than spring-like? One can hardly fail to be struck by the rural calm and simplicity he brings to the dreamy opening, the freshness and piquancy of the bucolic details, the birdcalls, the unfussy phrasing.

In the second movement, Kubelik keeps the music moving, as Bernstein almost fails to, yet still manages to impart a decent swing, while his Trio is a delight. Nor does he fall short in the slow movement, giving himself more time than Bernstein to impose a different but equally compelling ethnic slant. Most modern interpretations, however crisply focused, sound painfully flat after this. Only in the finale does the conductor's natural expressiveness veer towards a rhythmic slackness that saps the music of the necessary drive. The second subject, however gorgeous, is consolatory rather than rapt or yearning, the total effect something less than sensational.

By contrast, the Fifth is one of those performances that acquires charisma as it goes along. The first two movements are by no means earth-shattering, relying on the resonant recording (not quite as refined as No 1) to add gravitas to some less than committed music-making. The Scherzo is altogether more distinctive, frisky and lithe, with excellent work from the Bavarian horns. As for the Adagietto, this must now take its place among the most affecting on disc. Partisans of extreme tempos, whether fast or slow, may not like it, but Kubelik finds exactly the right pace - which is, of course, the pace that feels right for him; and his strings are possessed of an unearthly radiance. The finale of this symphony almost invariably sounds too heavy.

Not so here. The conductor's rhythmic verve will surprise anyone familiar with the arthritic flailing of his later years and the conclusion is suitably vigorous.

All in all, a breath of fresh Moravian air and a wonderfully civilised alternative to the hi-tech histrionics of today's market leaders. The First Symphony sounds even better and is probably the one to go for.

Gramophone June 2000 (Rob Cowan - 2000.06.01)

GRAMOPHONE
THE WORLD'S BEST CLASSICAL MUSIC REVIEWS

... A more recent vintage of comparison was provided by two Audite releases of Mahler symphonies featuring the Bavarian Radio Symphony Orchestra conducted by Rafael Kubelik. Knowing David Gutman's hard line on Mahler performances. I was delighted to read his closing remarks. 'All in all, a breath of fresh Moravian air ...,' he wrote, '... and a wonderfully civilised alternative to the hi-tech histrionics of today's market leaders.' Too true. 'That the pulse has slowed just a little is all to the good...' says DG and again I'd concur, although the timing difference between the 1967 First Symphony (DG, 5/90) and this 1979 live version is more marked than you might at first expect. Listening (and looking) reveals 50'00'' for Deutsche Grammophon and 51'33'' for Audite, but the addition of the first-movement repeat in 1968 cuts the DG timing by a further two minutes (at least in theory). The new Fifth is marked by the sort of 'rocketing' dynamic inflexions (notably among the woodwinds) that were typical of Kubelik's Munich heyday. You notice them, especially, at the start of the finale, but the birdsong characterisations in the first movement of the First

Symphony are hardly less striking. Both Performances are deeply poetic (I second DG's positive response to the Adagietto), less dramatic, perhaps, in orchestral attack than their studio predecessors, but kinder, softerhued and - in the closing minutes of the Fifth's stormy second movement - markedly more grand. ...

Luxemburger Wort 30.01.2001 (tw - 2001.01.30)

Rafael Kubelik gehörte zu den Dirigenten, die sich schon für die Sinfonik...

Full review text restrained for copyright reasons.

Monde de la Musique Septembre (Patrick Szersnovicz - 2000.09.01)

Le Monde de la
MUSIQUE

Dans sa Première Symphonie (1884-1888), Mahler ne s'oppose pas encore au poids formel de la tradition. Extérieurement, c'est, avec la Sixième Symphonie, la plus « traditionnelle » de Mahler, la seule à s'en tenir, dans sa version définitive, aux quatre types de mouvements fixés par Haydn, et l'une des rares à finir dans sa tonalité de départ. Pourtant les contrastes y jaillissent avec une grande violence, les maladresses y sont non déguisées, provocantes même jusqu'à un point où tristesse, dérision et impulsion vers l'idéal ne se distinguent plus vraiment.

Sans doute la plus grande « première symphonie » jamais écrite de l'Histoire, la Première est devenue la plus populaire - mais pas la plus facile d'accès - des symphonies de Mahler. Elle est plus que tout au butaire d'une clarté très « antiformaliste », malgré la nécessité sans doute plus architecturale que psychologique d'un finale s'opposant à lui seul au reste de l'oeuvre et imposant, sinon un réel déséquilibre, du moins une certaine rupture e ton. Evité pendant trois mouvements, le schéma romantique du « triomphe après la lutte » intervient au début de ce très long finale, nettement plus dramatique que le reste de l'oeuvre. La Première Symphonie expose sans les résoudre à peu près toutes les tensions de la musique

mahlérienne à venir. Les contrastes appartiennent à un univers neuf, où la différence peut fonder l'identité.

Comme dans ses deux versions « officielles », avec la Philharmonie de Vienne (Decca, admirable, à rééditer) puis avec l'Orchestre symphonique de la Radio bavaroise (DG, octobre 1967), Rafael Kubelik, enregistré ici lors d'un concert donné le 2 novembre 1979 à la Herkulesaal de Munich avec l'Orchestre de la Radio bavaroise, conçoit la Première Symphonie « Titan » de façon plus « naturaliste » qu'intellectuelle. Il privilégie, avec un subtil rubato et des tempos plutôt vifs quoique légèrement plus amples que ceux de l'enregistrement DG -, l'idée de percée, voire de déchirure, qui impose sa structure à l'oeuvre tout entière. Dans le développement du premier mouvement, à la fois puisant et lumineux, la distanciation douloureuse devant l'éveil de la nature est aussi poétiquement traduite que chez Walter/Columbia (Sony), Ancerl (Supraphon), Horenstein (EMI), Giulini/Chicago (idem) ou Haitink/Berlin (Philips). Kubelik architecture les deux mouvements médians avec un tranchant des lignes, une saveur des timbres qui, pour être moins « cruels » que ceux d'Ancerl, de Bernstein/New York (Sony), de Kegel (Berlin Classics) ou de Haitink/Berlin, n'évident aucun des aspects allusifs ou acerbes. Dans la finale, magnifique de cohérence, l'interprétation, souple et spontanée, devient plus extérieurement dramatique -c'est l'écriture elle-même qui le veut -, mais le chef parvient à l'unité tout en diversifiant à l'extrême les divers épisodes. Par son absence de grandiloquence, de pathos bon marché et sa, haute tenue stylistique, cette interprétation enregistrée « live » fait mentir la légende de lourdeur et de sentimentalité qui colle à l'oeuvre.

[Musik & Theater 5/2000 \(Attila Csampai - 2000.05.01\)](#)

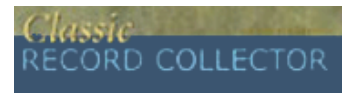

Die exemplarische Interpretation

Die exemplarische Interpretation

Full review text restrained for copyright reasons.

[Classic Record Collector 10/2002 \(Christopher Breunig - 2002.10.01\)](#)

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version: and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth, made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 in DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pall of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No. 7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No. 5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterized, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite', which may seem in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale on No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have the same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of 'Urlicht'.

Nowadays every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s; (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere, the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full descriptions of the works with text for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

Pizzicato 06/2000 (Rémy Franck - 2000.06.01)

Kubelik mit Mahlers Erster

Nach einer exzeptionellen Fünften Gustav Mahlers mit dem Symphonieorchester des BR unter Kubelik legt Audite nun eine nicht minder begeisternde Erste vor, die 1979 live im Münchner Herkulesaal aufgenommen wurde.

Kubelik, einer der großen Missionare der Mahler-Musik, hat Mahlers Erste in den Fünfzigerjahren mit den Wiener Philharmonikern und später in einer Studioproduktion im Rahmen des gesamten Mahler-Zyklus mit dem Symphonieorchester des BR für die DG erneut aufgenommen: beide Aufnahmen reichen an die zwingende und suggestive Interpretation, die auf der vorliegende CD festgehalten wurde, bei weitem nicht heran.

Die Naturlaute sind hier ebenso unmittelbar präsent wie die psychischen Erlebnisse des Helden, der Konflikt ist ebenso spürbar wie die Ruhe, die Ironie so ätzend wie die Gelöstheit wohltuend. Die Abgründe des letzten Satzes öffnen sich dramatisch die höllische Kraft der Musik erfasst den Zuhörer brutal. Kubelik akzentuiert das bedrohlich, um den Kontrast zum Traum vom Paradies noch aufregender und spannender zu gestalten.

Von den vielen guten Versionen dieser Symphonie, die ich kenne, ist dies zweifellos eine der besten. Das Phänomenale daran ist, dass sie auch dem, der das Werk gut kennt, neue Aspekte vermitteln kann... Eine Sternstunde!

Répertoire Octobre (Jean-Marie Brohm - 2000.10.01)

On doit à Kubelik une très belle, integrale Mahler (DG) avec l'Orchestre de la...

Full review text restrained for copyright reasons.

Rondo 02.03.2000 (Thomas Schulz - 2000.03.02)

Gemeinsam mit Bernstein war Rafael Kubelik einer der ersten Dirigenten, die...

Full review text restrained for copyright reasons.

Rondo 6/2001 (Oliver Buslau - 2001.06.01)

Lorbeer + Zitronen

Was Rondo-Kritikern 2001 besonders gefallen und missfallen hat

Lorbeer + Zitronen

Full review text restrained for copyright reasons.

Scala 3/2000 (Attila Csampai - 2000.06.01)

Wie Barbirolli verband auch den 1914 geborenen Prager Rafael Kubelik eine...

Full review text restrained for copyright reasons.

Süddeutsche Zeitung 13.10.2000 (Götz Thieme - 2000.10.13)

Mahlers Welt

Mahlers Welt

Full review text restrained for copyright reasons.

www.buch.de 16.02.2001 (- 2001.02.16)

buch.de

Die Mahler - Interpretationen von Rafael Kubelik haben in den Live Einspielungen...

Full review text restrained for copyright reasons.

klassik.com 03.03.2002 (Bernd Hemmersbach - 2002.03.03)

Da dirigiert natürlich ein grosser Mahler- Dirigent, das weiß man, dass hört...

Full review text restrained for copyright reasons.

klassik.com 08.10.2001 (Beate Hennenberg - 2001.10.08)

Verzweiflungseinbrüche und psychotische Aufwallungen, wie sie in der Partitur...

Full review text restrained for copyright reasons.

[hifi & records](http://hifi-records.com) 2/2004 (Stefan Gawlick - 2004.04.01)

Die vorliegende Aufnahme aus dem Jahre 1979 entstammt einer Reihe von...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.musicweb-international.com 1/2004 (Tony Duggan - 2004.01.01)

For many Mahlerites over a certain age Rafael Kubelik has always been there, like a dependable uncle, part of the Mahler family landscape for as long as we can all remember. He was one of the first to record a complete symphony cycle after many years of performing the music in the concert hall, and that DG cycle has hardly been out of the catalogue since the 1970s. Marc Bridle and I reviewed it in December 2000.

Yet it has never quite made the "splash" those by some of his colleagues have done. Kubelik's view of Mahler is not one that attaches itself to the mind at a first, or even a second, listening. Kubelik was never the man for quick fixes or cheap thrills in any music he conducted. So in Mahler not for him the heart-on-sleeve of a Bernstein, the machine-like precision of a Solti, or the dark 19th century psychology of a Tennstedt. Kubelik's Mahler goes back to folk roots, pursues more refined textures, accentuates song, winkles out a lyrical aspect and so has the reputation of playing down the angst, the passion, the grandeur. But note that I was careful to use the word "reputation". I often wonder whether those who tend to pass over Kubelik's Mahler as honourable failure have actually listened hard over a period of time to those recordings. I think if they had they would, in the end, come to agree that whilst Kubelik is certainly excellent at those qualities for which his Mahler is always recognised he is also just as capable of delivering the full

"Mahler Monty" as everyone else is. It's just that he anchors it harder in those very aspects he is praised for, giving the rest a unique canvas on which he can let whole of the music breathe and expand. It's all a question of perspective. Kubelik's Mahler takes time, always remember that.

In his studio cycle the First Symphony has always been one of the most enduring. It has appeared over and over again among the top recommendations of many critics, including this one. Many others who tend not to rate Kubelik highly in certain later Mahler Symphonies if they were of a mind to rate his First Symphony might feel constrained to point out that the First is, after all, a "Wunderhorn" symphony and that it is in the "Wunderhorn" mood Kubelik was at his strongest. I don't disagree with that as an explanation but, as I have said, I think that in Mahler Rafael Kubelik was so much more than a two or three trick pony. In fact in the First Symphony Kubelik's ability to bring out the grotesques, the heaven stormings and the romance was just as strong as Bernstein or Solti. It's a case of perspectives again.

The studio First Symphony did have one particular drawback noted by even its most fervent admirers. A drawback it shared with most of the other recordings in the cycle too. It lay in the recorded sound given to the Bavarian Radio Orchestra by the DG engineers in Munich. Balances were close, almost brittle. The brass, trumpets especially, were shrill and raucous. There was an overall "boxy" feeling to the sound picture. I have never been one to dismiss a recording on the basis of recorded sound alone unless literally un-listenable. However, even I regretted the sound that this superb performance had been given. This is not the only reason I am going to recommend this 1979 "live" recording on Audite of the First over the older DG, but it is an important one. At last we can now hear Kubelik's magnificent interpretation of this symphony, and the response of his excellent orchestra, in beautifully balanced and realistic sound about which I can have no criticism and nothing but praise.

Twelve years after the studio recording Kubelik seems to have taken his interpretation of the work a stage further. Whether it's a case of "live" performance before an audience leading him to take a few more risks, play a little more to the gallery, or whether it's simply the fact that he has thought more and more about the work in subsequent performances, I don't know. What I do know is that every aspect of his interpretation I admired first time around is presented with a degree more certainty, as though the 1967 version was "work in progress" and this is the final statement. (Which, in fact, it was when you consider Kubelik first recorded the work for Decca in Vienna in the 1950s.)

Straight away the opening benefits from the spacious recording with the mellow horns and distant trumpets really giving that sense of otherworldliness that Mahler was surely aiming for. Notice also the woodwinds' better balancing in the exposition main theme which Kubelik unfolds with a telling degree more lyricism. One interesting point to emerge is that after twelve years Kubelik has decided to dispense with the exposition repeat and it doesn't appear to be needed. In the development the string slides are done to perfection, as good as Horenstein's in his old Vox recording. Kubelik also manages an admirable sense of mounting malevolence when the bass drum starts to tap softly. Nature is frightening, Mahler is telling us, and Kubelik agrees. The recapitulation builds inexorably and the coda arrives with great sweep and power. At the end the feeling is that Kubelik has imagined the whole movement in one breath.

The second movement has a well-nigh perfect balance of forward momentum and weight. There is trenchancy here, but there is also a dance element that is so essential to make the music work. Some conductors seem to regard the Trio as a perfunctory interlude, but not Kubelik. He lavishes the same care on this that he lavishes on everything else and the pressing forward he was careful to observe in the main scherzo means he doesn't need to relax too much in order to give the right sense of respite. There is also an air of the ironic, a feeling we are being given the other side of one coin.

The third movement is one of the most extraordinary pieces of music Mahler ever wrote. The fact that it was amongst his earliest compositions makes it even more astounding. I have always believed that in this movement Mahler announces himself a truly unique voice for the first time and Kubelik certainly seems to think this in the way he rises to the occasion. He has always appreciated the wonderful colours and sounds that must have so shocked the first audience but in this recording we are, once more, a stage further on in the interpretation than in his previous version. Right at the start he has a double bass soloist prepared to sound truly sinister, more so than in 1971, and one who you can really hear properly also. As the funeral

march develops a real sense of middle European horror is laid out before us. All the more sinister for being understated by Mahler but delivered perfectly by a conductor who is prepared to ask his players to sound cheap, to colour the darker tones. This aspect is especially evident in the band interruptions where the bass drum and cymbals have a slightly off-colour Teutonic edge which, when they return after the limpid central section, are even more insinuating and menacing. Kubelik seems to have such confidence in the music that he is able to bring off an effect like this where others don't. In all it's a remarkably potent mix that Kubelik and his players deliver in this movement though he never overplays, always anchors in the music's roots.

In the chaos unleashed at the start of the last movement you can now, once more, hear everything in proper perspective, the brass especially. The ensuing big tune is delivered with all the experience Kubelik has accumulated by this time, but even I caught my breath at how he holds back a little at the restatement. Even though the lovely passage of nostalgic recall just prior to the towering coda expresses a depth and profundity only hinted at in 1967 it is the coda itself which will stay in your mind. As with the studio recording Kubelik is anxious for you to hear what the strings are doing whilst the main power is carried by brass and percussion. Kubelik is also too experienced a Mahlerian to rush the ending. Too many conductors press down on the accelerator here, as if this will make the music more exciting, and how wrong they are to try. Listen to how Kubelik holds on to the tempo just enough to allow every note to tell. He knows this is so much more than just a virtuoso display, that it is a statement of Mahler's own arrival, and his care and regard for this work from start to finish stays with him to the final note.

This is a top recommendation for this symphony. It supersedes Kubelik's own studio recording on DG and, I think, surpasses in achievement those by Horenstein (Vox CDX2 5508) and Barbirolli (Dutton CDSJB 1015) to name two other favourite versions I regard as essential to any collection but which must now be thought of as alternatives to this Audite release.

Simply indispensable.

www.ClassicsToday.com 01.01.2000 (David Hurwitz - 2000.01.01)

Rafael Kubelik enjoyed making recordings, particularly of Mahler symphonies,...

Full review text restrained for copyright reasons.

Image Hifi 3/2004 (Heinz Gelking - 2004.03.01)

Wie ein Naturlaut?

-Neue Mahler-Einspielungen mit Rafael Kubelik

Wie ein Naturlaut?

Full review text restrained for copyright reasons.

Stereoplay 4/2004 (Lothar Brandt - 2004.04.01)

Selbst wer schon alle relevanten Mahler-Zyklen inklusive Kubeliks eigenem (auf...

Full review text restrained for copyright reasons.

SWR 17.03.2000 (Norbert Meuers - 2000.03.17)

(Musikbeispiel: G. Mahler: Symphonie Nr. 1, I. Langsam: Schleppend. Wie ein...

Full review text restrained for copyright reasons.

WDR 3 03.02.2000 (Michael Schwalb - 2000.02.03)

(Musikbeispiel: G. Mahler: Symphonie Nr. 1, I. Langsam: Schleppend. Wie ein...

Full review text restrained for copyright reasons.

WDR 3 03.02.2000 (Michael Schwalb - 2000.02.03)

(Musikbeispiel: G. Mahler: Symphonie Nr. 1, I. Langsam: Schleppend. Wie ein...

Full review text restrained for copyright reasons.

International Record Review 10/2002 (Christopher Breunig - 2002.10.01)

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version; and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now (Collector 463 738-2, ten discs) and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth (Audite 95471), made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 on DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pal of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No.7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No.5)

Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterised, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite' which may seem so in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale of No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have that same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of the 'Urlicht'.

Nowadays, every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a Showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by the horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s; (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full description of the works with texts for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

Da capo - Le Forum d'Vinyl 2/2004 (- 2004.02.01)

Wie schon die Sinfonie Nr. 7, die bei Audite im Rahmen einer...

Full review text restrained for copyright reasons.

[Zeitpunkt Studentenfürher](#) 1/2004 (Beate Hiltner-Hennenberg - 2004.01.01)

„Wie mit einem Schlag sind alle Schleusen in mir geöffnet!“ – solches...

Full review text restrained for copyright reasons.

Fono Forum 4/2005 (Attila Csampai - 2005.04.01)

FONO FORUM
KLASSIK JAZZ HIFI

**Das humane Museum – Die Reihe "Mercury Living Presence" und Kubeliks
Münchener Mahler-Konzerte sind nun auch auf Vinyl zu erleben**

Die gute alte Vinyl-LP lebt, auch wenn sie als aktueller Tonträger im Klassikbereich ausgedient hat. Sie hat sich in den letzten 20 Jahren als Museum großer Aufnahmen etabliert, das selbst durch neue hochauflösende Digitalformate nicht erschüttert werden kann. Und wer der ästhetischen Faszination eines Plattenspielers schon einmal erlegen ist und überdies das einzigartige Ritual des Plattenauflegens genossen hat, wird verstehen, warum so viele Nostalgiker sich von der mechanischen Abtastung nicht lösen wollen.

[...]

Einen geradezu vorbildlichen Umgang mit Analogtechnik und Archiv-Schätzen des Bayerischen Rundfunks muss man dem Detmolder Klassik-Label Audite bescheinigen, das unter der Leitung des Tonmeisters Ludger Böckenhoff einige bedeutende Mahler-Dokumente Rafael Kubeliks herausgebracht hat, ebenfalls auf bestem, 180 Gramm schwerem Virgin-Vinyl und in echten Analogtransfers. Nachdem die wichtigsten Mahler-Aufführungen des langjährigen BR-Chefdirigenten schon in einer CD-Edition erschienen waren, legt Audite nun die ersten fünf LP-Doppelalben nach und konnte hierzu natürlich auf die originalen Analog-Master zurückgreifen. Die Klangqualität aller zehn Scheiben ist dementsprechend sensationell und lässt die früheren PCM-Umschnitte desselben Materials klar hinter sich. Und da das meiste sehr großzügig geschnitten wurde – so etwa die 51 Minuten lange Erste auf vier (!) LP-Seiten –, erwartet den Audiophilen hier auch eine perfekt gepresste, von störenden Nebengeräuschen und Verzerrungen weitgehend freie Qualität.

Musikalisch war Kubelik, der glühende Herzens- und Bekenntnismusiker, ohnehin eher Live-Interpret denn Studio-Perfektionist. Man kann dies an jeder einzelnen Sinfonie im Vergleich mit seinem für die Grammophon produzierten Zyklus leicht überprüfen. Auch wenn da im großen Sog nicht jedes Detail perfekt gesetzt ist, so überzeugt, ja überwältigt uns der große Mahler-Prophet Kubelik hier vor allem durch seine ungeschminkte Klarheit und durch seine beschwörende moralische Kraft.

LP - Magazin für analoges HiFi & Vinyl-Kultur 2/2005 (Volker Frech - 2005.02.01)

Magischer Mahler

Magischer Mahler

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Presse Nr. 17.557 (Wilhelm Sinkovicz - 2006.08.18)

Die Presse

Denkwürdige Konzerte

Neue Vinylfreuden II.

Denkwürdige Konzerte

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Presse 3. August 2006 (Wilhelm Sinkovicz - 2006.08.03)

Die Presse

Das Comeback der Vinyl-Platte

Das Comeback der Vinyl-Platte

Full review text restrained for copyright reasons.

Classica-Répertoire novembre 2006 (Stéphane Friédérich - 2006.11.01)

Classica[®]
REPÉTOIRE

ecoute comparée – La Symphonie n°1 «Titan» de Gustav Mahler

Audition en aveugle

ecoute comparée – La Symphonie n°1 «Titan» de Gustav Mahler

Full review text restrained for copyright reasons.

Gustav Mahler: Symphony No. 7

Gustav Mahler

2LP-180g aud 80.476

Pizzicato 09/2001 (Rémy Franck - 2001.09.01)

pizzicato
Rémy Franck's Journal about Classical Music

Kubelik mit impulsivem Mahler

Erstes auffallendes Merkmal dieser Live-Aufnahme der erratischen 7. Symphonie Gustav Mahlers ist die Schnelligkeit, mit der Kubelik die Ecksätze nimmt. Der erste Satz bekommt so eine wirklich ungewohnte Frische. Die erste Nachtmusik wird bei Kubelik zur Tagesmusik oder zumindest zu einer Nachtmusik mit Tagesgedanken. Trotz seiner Brüche bleibt der Satz ungemein positiv und von fast rustikaler Bonhomie. Das Scherzo kommt dann um so fratzenhafter daher, als trunkene Musik mit fast dämonischem Einschlag. Das 'Andante Amoroso', die zweite der beiden Nachtmusiken dieser Symphonie, findet kaum zum wirklichen 'Amoroso', kaum zur Ruhe, sondern erschöpft sich in einem Kampf zwischen Ruhe und Nervosität und führt so zu einem fast hemdsärmelig legeren, spontanen und direkten Finalsatz.

Die Presse Nr. 15.940 (Wilhelm Sinkovicz - 2001.04.07)

Die Presse

Rafael Kubelik hat seinen Mahler-Zyklus mit dem Symphonieorchester des...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.buch.de 11.05.2001 (Olaf Behrens - 2001.05.11)

buch.de

Die siebte Symphonie von Gustav Mahler erscheint bis heute rätselhaft...

Full review text restrained for copyright reasons.

Klassik heute 07/2001 (Benjamin G. Cohrs - 2001.07.01)

www.klassik-heute.de

Künstlerisch sind die bislang vorgelegten live-Mitschnitte von Mahlers...

Full review text restrained for copyright reasons.

Fono Forum 4/01 (Gregor Willmes - 2001.04.01)

KLASSIK JAZZ HIFI

Mahler ohne Manierismen

Im August jährt sich der Todestag von Rafael Kubelik zum fünften Mal. Die kleine, aber feine Schallplattenfirma audite pflegt sein Andenken besonders, indem sie kontinuierlich Rundfunkmitschnitte des bedeutenden Dirigenten erstmals auf Tonträger präsentiert. Gregor Willmes hat die bei audite erschienenen Mahler-Aufnahmen mit denen der legendären Gesamteinspielung für die Deutsche Grammophon verglichen.

Der Durchbruch Gustav Mahlers fand nicht im Konzertsaal statt. Zwar gab es nach seinem Tod einige Dirigenten, die wie Willem Mengelberg, Otto Klemperer und Bruno Walter Mahler noch kennen gelernt hatten und sich nachdrücklich auch im Konzertsaal für seine Sinfonien einsetzten. Doch verdankt Mahler mit Sicherheit seine Popularität zum großen Teil der Stereo-Schallplatte. Seine Sinfonien schienen wie geschaffen dazu, die Möglichkeiten der Studio-Technik darzustellen. So klingen die riesigen Sinfonien auf Tonträger oftmals sogar transparenter, als sie es im Konzertsaal je vermögen.

Leonard Bernstein war der erste, der Mitte der 60er Jahre mit dem New York Philharmonic für CBS (heute Sony) eine Gesamtaufnahme der Mahlerschen Sinfonien schuf, allerdings ohne das Adagio der unvollendeten Zehnten. Ihm folgte Rafael Kubelik, der mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zwischen 1967 und 1971 im Herkules-Saal der Münchener Residenz alle Neune und den Adagio-Satz der Zehnten aufzeichnen ließ. Nur kurze Zeit später erschienen noch Gesamtaufnahmen von Bernard Haitink (Philips) und Georg Solti (Decca).

Ingo Harden zog im Dezember 1971 im Fono Form folgendes Fazit bezüglich der Kubelik-Aufnahmen: "Alles in allem: Der zweite vollständige Mahler-Zyklus hat in der Reihe der Mahler-Interpretationen der Gegenwart sein durchaus eigenes Profil, da sich von Bernsteins Aufnahmen durch ein Weniger an Leidenschaft und Pathos, ein Mehr an orchestraler Detailarbeit, einen helleren Grundton und eine emotional mehr den Mittelkurs haltende Darstellung unterscheidet." Harden stellte das Bild von Kubeliks "böhmischen Musikantentum" infrage, ohne es ganz abzustreiten, lobte darüber hinaus besonders die "sehr subtil und genau alle Klangfarben der Partituren aufschlüsselnden Aufführungen". In beidem ist Harden wohl Recht zu geben, wobei man nach meinem Dafürhalten allerdings Kubeliks tschechischen Wurzeln auch nicht unterschätzen soll, obwohl er sich (worauf Francis Drésel in seinem Aufsatz "Rafael Kubelik - Musiker und Poet" überzeugend hingewiesen hat) wie Mahler nach und nach "germanisiert" hat. Rafael Kubelik wurde am 29. Juni 1914 in Bychorie bei Prag als Sohn des berühmten Geigen-Virtuosen Jan Kubelik geboren. Er studierte am Konservatorium in Prag Geige, Klavier, Dirigieren und Komposition. Er zählte also zu jener Kategorie von Mahler-Dirigenten, die wie Furtwängler und Klemperer oder wie später Bernstein und Boulez auch als Komponisten hervorgetreten sind. Das lässt vielleicht einerseits besser verstehen, warum Kubelik die musikalischen Zusammenhänge in Mahlers komplexen Sinfonien so einleuchtend darstellen konnte. Andererseits sagt das Komponisten-Dasein allein wieder auch nicht so viel über den Interpretationsstil aus, wenn man etwa an die Unterschiede zwischen Bernsteins expressivem und Boulez' analytischem Zugriff auf Mahler denkt.

Rafael Kubelik lernte Mahlers Sinfonien bereits in seiner Jugend in Prag kennen, zumeist dirigiert von Vaclav Talich,

aber auch von Gastdirigenten wie Bruno Walter, Otto Klemperer und Erich Kleiber. Für Kleibers Aufführung von Mahlers siebter Sinfonie leitete der 24-jährige Kubelik 1938 sogar die ersten Proben mit der Tschechischen Philharmonie.

Schnell machte Kubelik Karriere: 1939 wurde er Musikdirektor der Oper in Brünn, 1942 Leiter der

Tschechischen Philharmonie. Später übernahm er Chefpositionen beim Chicago Symphony Orchestra und an den Opernhäusern Covent Garden London und Metropolitan New York. Seine zweite Heimat - nach Prag - wurde allerdings München, wo er von 1961 bis 1971 als Chefdirigent und noch bis 1985 als regelmäßiger Gast das Orchester des Bayerischen Rundfunks zu außergewöhnlichen Erfolgen führte. Laut Erich Mauermann, dem damaligen Orchesterdirektor, war Kubelik der erste Dirigent der in München einen kompletten Mahler-Zyklus durchführte. Da er Mahlers Werke immer wieder auf den Spielplan setzte, sind einige Konzertmitschnitte erhalten, die jetzt nach und nach bei audite auf CD erscheinen. Friedrich Mauermann, Bruder von Erich Mauermann und mittlerweile in den Ruhestand getretener Ex-Chef von audite Schallplatten, hat die Reihe initiiert und dabei auf das Archiv des Bayerischen Rundfunks zurückgegriffen. Bei den Sinfonien eins, zwei und fünf hatte er sogar jeweils die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Mitschnitten. "Wenn mehrere Aufnahmen derselben Sinfonie vorhanden waren", so Mauermann, "habe ich immer die jüngere genommen. Einerseits wegen des besseren Klangbildes, andererseits wegen der musikalischen Qualität. Die Gesamtzeiten der jüngeren Aufnahmen sind generell länger als die der älteren. Die Musik atmet mehr."

Die bisher veröffentlichten Mitschnitte der Sinfonien eins, zwei, fünf, sieben und neun stammen aus den Jahren 1975 und 1982 und wurden bis auf die neunte alle im Münchner Herkules Saal aufgenommen. Folgen sollen noch Mitschnitte der Sinfonien drei (1967) und sechs (1968), ebenfalls aus dem Herkules-Saal.

Somit stammen die bis jetzt vorliegenden Aufnahmen aus einer Zeit, die nach den Grammophon-Aufnahmen liegt. Und sucht man nach grundsätzlichen interpretatorischen Unterschieden, so stößt man zuerst auf die von Mauermann erwähnten langsameren Tempi der späteren Fassungen. Die "beiläufige" Schnelligkeit, die man den DG-Einspielungen bisweilen vorgeworfen hat, sind abgelegt. Vor allem in den Adagio- und Andante-Sätzen wählt Kubelik in späteren Jahren langsamere Tempi, beispielsweise im dritten Satz der ersten Sinfonie, aufgenommen am 2. November 1979. "Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen" lautet die Satzbezeichnung, die Kubelik genau beachtet. Wunderbar baut er die Spannung auf, spielt das Crescendo aus, das allein durch das ständige Hinzutreten neuer Instrumente erreicht wird. Das Oboensolo ist überaus deutlich phrasiert, bildet im betonten Staccato einen Kontrapunkt zum Legato der Streicher. Das Parodistische des Satzes ist wesentlich besser getroffen als in der DG-Einspielung. Auch das "Ziemlich langsam" (Ziffer 5) wirkt in sich schlüssiger, man meint auf einmal einen Spielmannszug oder eine Klezmer-Kapelle zu hören.

Herrlich sind auch die ersten beiden Sätze des audite-Mitschnitts gelungen: "Wie ein Naturlaut" - kaum ein Dirigent

dürfte Mahlers Vorstellungen beim Beginn des ersten Satzes wohl so gut getroffen haben wie Kubelik in diesem Konzert. Dass die Stelle hier wesentlich überzeugender wirkt als in der DG-Einspielung, liegt auch in der Aufnahmetechnik begründet. Bei der Grammophon klingen die Stimmen isolierter, in der späteren Rundfunk-Aufnahme verschmelzen sie stärker: Das mindert etwas den analytischen Ansatz, verstärkt jedoch die Unmittelbarkeit der Naturstimmung. Hinzu kommt, dass das Orchester, besonders die Bläser, in der späteren Aufnahme noch souveräner wirken als in der ersten. Dass es sich um einen Konzertmitschnitt handelt, geht nirgendwo auf Kosten der künstlerischen Qualität. Das spricht für eine intensive Probenarbeit. Die wesentlich bessere Aufnahmetechnik ist übrigens ein Charakteristikum, das fast alle audite-Produktionen auszeichnet. Die Konzertmitschnitte besitzen mehr räumliche Tiefe. Während die DG-Aufnahmen sehr auf Transparenz bedacht sind und immer wieder einzelne Instrumente oder Gruppen nach vorn ziehen, meint man bei den Rundfunkmitschnitten, wirklich ein Orchester im Saal der Residenz zu erleben. Und die Live-Aufnahme der neunten Sinfonie aus Tokios Bunka Kaikan Concert Hall klingt im Vergleich deutlich flacher als die Münchner Aufnahmen.

Was Kubeliks Mahler-Aufnahmen auch noch denen bei audite - gelegentlich fehlt, das ist die mitreißende Kraft, mit der sich etwa Bernstein in die schnellen Sätze warf. Das Finale der ersten Sinfonie ("Stürmisch bewegt") beispielsweise oder der zweite Satz der ansonsten interpretatorisch überzeugenden fünften ("Stürmisch bewegt, mit großer Vehemenz") weisen in dieser Hinsicht Defizite auf.

Den stärksten Eindruck der audite-Mitschnitte hinterlassen nicht zufällig jene Sinfonien, die solche Satzcharaktere

weitesgehend aussparen: die zweite und die siebte Sinfonie. So war der 8. Oktober 1982 ein wirklicher Glückstag für die Geschichte der Mahler-Interpretation. Denn Kubelik dirigierte die zweite an diesem Tag wie aus einem Guss: Alles fließt, nichts wirkt forciert im Allegro maestoso. Ein ungemein feinsinniges, schwereloses Musizieren zeichnet das Andante aus. Herrlich setzt Kubelik das Scherzo um. Das böhmisch-mährische Musikantentum - dem Ingo Harden einst so zweifelnd gegenüberstand - ist hier

prächtig zu finden. Die Fischpredigt hält Kubelik leider nicht ganz so ironisch wie Bernstein. Dafür hat er mit Brigitte Fassbaender einen Alt, der das "Röschen rot" mit hinreißendem Timbre und klarer, sinnhaltiger Artikulation versieht. Im hervorragend gesteigerten Finale bilden Edith Mathis und Brigitte Fassbaender ein Traumpaar.

Genauso überragend ist die gerade auf CD erschienene siebte Sinfonie gestaltet. Sehr organisch meisterte Kubelik am 5. Februar 1976 die ständigen Tempowechsel im ersten Satz. Zauberhaft, dunkel getönt kommen die Nachtmusiken auf CD daher. Das Scherzo nimmt von Anfang an gefangen und lässt den Hörer nicht mehr los. Selbst das apothetische Finale, mit dem viele Dirigenten Probleme haben, klingt bei Kubelik sinnvoll. Das Pathos wirkt nicht übertrieben, aber die Zuversicht bleibt.

Fazit: Mit diesen Mahler-Veröffentlichungen ist audite ein großer Wurf gelungen. Und wer bei Kubelik auf den Geschmack gekommen ist, der kann bei demselben Label auch noch hervorragende Mitschnitte von Beethoven- und vor allem Mozart-Konzerten bekommen, die Clifford Curzon mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Kubelik in der Residenz gegeben hat. Aber Clifford Curzon ist schon wieder ein Thema für sich.

Rondo 19.04.2001 (Thomas Schulz - 2001.04.19)

Mahlers "verflixte Siebte", die so vielen Interpreten und Exegeten Rätsel...

Full review text restrained for copyright reasons.

Stereo 09/2001 (Egon Bezold - 2001.09.01)

Rafael Kubelik galt als profunder Mahler-Interpret. Er war von 1961 bis 1979...

Full review text restrained for copyright reasons.

Rondo 6/2001 (Oliver Buslau - 2001.06.01)

Lorbeer + Zitronen

Was Rondo-Kritikern 2001 besonders gefallen und missfallen hat

Lorbeer + Zitronen

Full review text restrained for copyright reasons.

Gramophone Oct. 2001 (Richard Osborne - 2001.10.01)**GRAMOPHONE**
THE WORLD'S BEST CLASSICAL MUSIC REVIEWS

Rafael Kubelik's 1970 Deutsche Grammophon recording of Mahler's Seventh Symphony, made with this same orchestra in this same hall, was and remains as analytically exact as any on record. Swift of foot, with crystal-clear textures, it places the symphony unequivocally in the 20th century. (Audite's notes tell us nothing about Kubelík's Mahler but it is an interesting fact that he studied the work with Erich Kleiber.)

Kubelik's approach suits the music wonderfully well: the opening movement's mighty oar-stroke, the spectral scherzo, the balmy beneath-the-stars caress of 'Nachtmusik II' (which like the Adagietto of the Fifth Symphony is all the more alluring at a quickish tempo), the finale's quasi-lvesian revel. I would gather from Jonathan Swain's review of Kubelik's live 1980 New York performance that the reading had put on weight by then. That, or the New York Philharmonic lacked the time or inclination to dip their sound in the refiner's fire.

Happily, this 1976 Bavarian Radio performance is very much the reading as it was, with a comparably fine Herkulessaal recording. What it lacks, alas, is the absolute clarity and consistent impetus of the studio version. Recording these Mahlerian behemoths at a single sitting often ends up this way. In the finale, the playing lacks the freshness - the needle-sharp texturing and edge-of-the-seat excitement - of the studio version.

The studio recording is available only as part of Kubelik's complete 10-CD set of the symphonies (glorious performances of Nos 1, 3 and 7, and nothing that is less than fresh and interesting, all advantageously priced). Younger Mahlerians who can't run to that may care to get a sense of this unique reading of the Seventh from the new Audite CD. Sadly, it isn't cheap; indeed, given its provenance and packing, it's unreasonably dear.

Répertoire Mai 2001 (Christophe Huss - 2001.05.01)

La 7e Symphonie est l'un des points culminants de l'intégrale officielle (DG)...

Full review text restrained for copyright reasons.

Classica Mai 2001 (Stéphane Friédérich - 2001.05.01)

Il manque encore les Symphonies no 2, no 3, no 6 et no 8 pour que cette...

Full review text restrained for copyright reasons.

Monde de la Musique Mai 2001 (Patrick Szersnovicz - 2001.05.01)Le Monde de la
MUSIQUE

Avec les quarts empilées de son premier mouvement qui paraissent avoir directement inspiré la Première Symphonie de chambre de Schoenberg et l'incroyable audace de sa valse-cauchemar centrale, danse d'ombres d'ailleurs intitulée Schattenhaft (« emplie d'ombres »), la Septième Symphonie « Chant de la Nuit » (1904-1905) reste la plus mystérieuse, la plus complexe des symphonies de Mahler, et sans doute la plus moderne et la plus « avancée ». La controverse débute dès la tonalité à lui attribuer (mi mineur, si mineur ?), car l'introduction, indéterminée mais extrêmement riche au point de vues des tonalités, semble en contradiction avec tout ce qui sait. Les mouvements médians, qui sont tous trois, y compris le scherzo, des nocturnes descendent dans la région de la sous-dominante. Le bruyant finale, en ut majeur, rétablit apparemment l'équilibre. Mais, tout au long de l'oeuvre, l'harmonisation souvent libre et dissonante amène également la ligne mélodique à parcourir de grands intervalles dissonants. Aux modulations imperceptibles, Mahler dans la Septième Symphonie préfère les vastes et brusques changements de plan. L'harmonie ne lui sert pas à affiner le détail mais à doter le tout d'ombre et de lumière, d'effets de relief et de profondeur. Dans la Nachtmusik I et le finale, il cherche à restaurer quelque chose de ce caractère rayonnant que le simple accord parfait majeur avait depuis longtemps perdu.

Après de remarquable Cinquième et Neuvième Symphonies et de splendides Première (« Choc ») et Deuxième (idem), toutes quatre enregistrées « live », la firme Audite Schallplatten propose un nouvel inédit de ce cycle Mahler /Kubelik/Radio bavaroise. Plus subtil, plus libre, plus interrogatif et moins uniment fébrile que dans sa version de studio « officiel » de la Septième Symphonie avec la même orchestre (DG, 1970), Rafael Kubelik, dans cet enregistrement du 5 février 1976 réalisé à la Herkulesaal de la Résidence de Munich, concilie la gravité (premier mouvement), les élans visionnaires (trois mouvements médians) et un refus de toute redondance inutile (finale). Assez éloigné du romantisme déchirant de Bernstein I/New York (Sony, « Choc ») comme de la clarté analytique et de la beauté des couleurs de Haitink III/Berlin (Philips, idem), Kubelik allie l'intelligence au lyrisme. Il sait caractériser toutes les musiques, toute l'ambiguïté que l'oeuvre contient sans jamais perdre le fil du parcours, et il magnifie le détail en préservant la cohérence de la progression dramatique. Sans être partout impeccables, les instrumentistes de l'Orchestre de la Radio bavaroise répondent avec vivacité aux impulsions du chef, qui concilie les contraires avec clairvoyance.

The Lion Septembre 2001, No 527 (Claude Lamarque - 2001.09.01)

Il faut un réel courage et un remarquable directeur artistique pour qu'une...

Full review text restrained for copyright reasons.

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version: and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth, made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 in DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pall of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No. 7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No. 5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterized, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite', which may seem in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale on No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have the same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of 'Urlicht'.

Nowadays every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s; (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere, the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full descriptions of the works with text for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

www.vivante.co.uk 01.08.2003 (- 2003.08.01)

On February 5th 1976 the Czech-born conductor Rafael Kubelik strode up to the podium in Munich for a live recording of this work with his much-loved Bavarian Radio Symphony Orchestra players. Although this account was done under the auspices of the Bavarian Broadcasting Company and now appears as a gatefold double 180g LP on the Audite label, Kubelik had previously recorded this work for DGG with the same Orchestra as part of a complete Mahler Symphonic cycle. They clearly recognised his interpretative strengths and the reputation of these Bavarian musicians for sumptuous, nostalgic and exciting performances of a Symphony that is full of daring and incipient tragedy.

The Seventh really is a demanding Symphony both thematically and structurally. Great Mahler conductors like Kubelik and later, Bernstein have brought their own unique visions to a sonorous composition that is equally organic and elemental in nature, especially when it develops the central idyll of the first movement. Yet this is also a completely uncompromising work in those flickering terrors of a nightmarish third section. Technically it is in the first movement where Mahler takes all the risks and it is here that he comes closest to crossing into atonalism. However, he steps back from this abyss with an extrovert and white-hot finale that triumphantly conveys a resilient, euphoric and purpose-filled redemptive quality. It is the conductor's role to worthily frame these nature themes, his second movement romanticism, the expressionist nightmare and that highly emotive conclusion. This takes nerve, remarkable concentration and a deft handling of the rank-and-file in the orchestra pit. Here Kubelik develops the Symphony along traditional lines. He is convincing, flamboyant, intense and even delicate when required for the string chords that typically precede the scoring for solo violin. His baton is less flashy than Bernstein's was for the famous New York Philharmonic readings of the finale but this Kubelik 'live' cut has snap and synergy throughout instead. This is reflected in his tempo which gives an overall running timing at a little over seventy three minutes whereas Bernstein's Seventh is closer to eighty. A vivid and transparent recording raises the excitement levels even further and the dynamic presentation of instrumental textures is particularly well defined. This is beautifully developed throughout all four movements, but that surreal piercing quality of the clarinet glissandos, which sharply introduces a third movement dreamscape, is really striking. This soon turns to a darker decaying vision-one in which the lean-sounding strings and thumping tubas and contra-bassoons viscously peel away to a grotesque image of a grinning skull beneath the skin. Audite have shown in their re-master just how effective and rewarding the skilful use of engineering can be when drawing out these musical pictures.

Image Hifi 3/2004 (Heinz Gelking - 2004.03.01)

Wie ein Naturlaut?

-Neue Mahler-Einspielungen mit Rafael Kubelik

Wie ein Naturlaut?

Full review text restrained for copyright reasons.

hifi & records 3/2004 (Stefan Gawlick - 2004.07.01)

Und hier folgt die zweite neue Mahler-LP aus dem Hause Audite. Tonmeister Ludger...

Full review text restrained for copyright reasons.

International Record Review 10/2002 (Christopher Breunig - 2002.10.01)

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version; and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now (Collector 463 738-2, ten discs) and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth (Audite 95471), made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 on DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pal of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No.7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No.5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterised, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite' which may seem so in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale of No. 3. one of the glories of the DG cycle, quite have that same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of the 'Urlicht'.

Nowadays, every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a Showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by the horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s; (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full description of the works with texts for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

Da capo - Le Forum d'Vinyl 6/2003 (- 2003.06.01)

Was wurde nicht alles über dieses Werk geschrieben, das Mahler 1904 schrieb und...

Full review text restrained for copyright reasons.

International Record Review 12/2001 (Graham Simpson - 2001.12.01)

Still the enigma among Mahler symphonies, or is it that commentators still miss the point, or that the work as a whole is simply not good music? This live account, from a dedicated Mahlerian, does not readily provide answers, but makes speculation the more worthwhile.

A central factor in interpreting the Seventh Symphony is its form, each movement a sonata-rondo derivative that proceeds in circular rather than linear fashion. The outcome: a symphony which repeatedly turns back on itself, tying up loose ends across rather than between movements. Kubelík understands this so that, for instance, the initial Langsam, purposeful rather than indolent, is integral to what follows it. Similarly, the expressive central episode (8'43") is no mere interlude, but a necessary stage in the E/E minor tonal struggle around which the movement pivots. Kubelík catches the emotional ambivalence, if not always the fine irony, of the first Nachtmusik's march fantasy, while the Scherzo not only looks forward (as note writer Erich Mauermann points out) to La valse but also recalls the balletic dislocation of 'Un bal' from Symphonie fantastique. The second Nachtmusik is neither bland nor sentimentalized, just kept moving at a strolling gait, its course barely impeded by moments of chromatic emphasis. The underlying élan of the 'difficult' finale is varied according to each episode, with the reintroduction of earlier material (12'26") felt not as a grafted-on means of unity, but a thematic intensification before the affirmative reprise of the opening music: 'victory' in the completion of the journey rather than in the arrival.

Drawbacks? The extremely high-level radio broadcast, coupled with the frequent sense that Kubelík has rehearsed his players only to the brink of security, gives climactic passages a certain desperate quality — much of the detail is left to fend for itself. The six-note col legno phrase in the second movement is never played the same way twice, while the balance in the fourth movement does the guitar few favours. Yet there is a sense that this is the personal reading Kubelík was unable to achieve in the studio, before he either changed tack or lost the interpretative plot in his bizarrely laboured New York account. In their different ways, Bernstein, Haitink and Rattle are each more 'realized' as interpretations, but overt spontaneity may count for more in this Mahler symphony than any other.

Fono Forum 4/2005 (Attila Csampai - 2005.04.01)

FONO FORUM
KLASSIK JAZZ HIFI

**Das humane Museum – Die Reihe "Mercury Living Presence" und Kubeliks
Münchener Mahler-Konzerte sind nun auch auf Vinyl zu erleben**

Die gute alte Vinyl-LP lebt, auch wenn sie als aktueller Tonträger im Klassikbereich ausgedient hat. Sie hat sich in den letzten 20 Jahren als Museum großer Aufnahmen etabliert, das selbst durch neue hochauflösende Digitalformate nicht erschüttert werden kann. Und wer der ästhetischen Faszination eines Plattenspielers schon einmal erlegen ist und überdies das einzigartige Ritual des Plattenauflegens genossen hat, wird verstehen, warum so viele Nostalgiker sich von der mechanischen Abtastung nicht lösen wollen.

[...]

Einen geradezu vorbildlichen Umgang mit Analogtechnik und Archiv-Schätzen des Bayerischen Rundfunks muss man dem Detmolder Klassik-Label Audite bescheinigen, das unter der Leitung des Tonmeisters Ludger Böckenhoff einige bedeutende Mahler-Dokumente Rafael Kubeliks herausgebracht hat, ebenfalls auf bestem, 180 Gramm schwerem Virgin-Vinyl und in echten Analogtransfers. Nachdem die wichtigsten Mahler-Aufführungen des langjährigen BR-Chefdirigenten schon in einer CD-Edition erschienen waren, legt Audite nun die ersten fünf LP-Doppelalben nach und konnte hierzu natürlich auf die originalen Analog-Master zurückgreifen. Die Klangqualität aller zehn Scheiben ist dementsprechend sensationell und lässt die früheren PCM-Umschnitte desselben Materials klar hinter sich. Und da das meiste sehr großzügig geschnitten wurde – so etwa die 51 Minuten lange Erste auf vier (!) LP-Seiten –, erwartet den Audiophilen hier auch eine perfekt gepresste, von störenden Nebengeräuschen und Verzerrungen weitgehend freie Qualität.

Musikalisch war Kubelik, der glühende Herzens- und Bekenntnismusiker, ohnehin eher Live-Interpret denn Studio-Perfektionist. Man kann dies an jeder einzelnen Sinfonie im Vergleich mit seinem für die Grammophon produzierten Zyklus leicht überprüfen. Auch wenn da im großen Sog nicht jedes Detail perfekt gesetzt ist, so überzeugt, ja überwältigt uns der große Mahler-Prophet Kubelik hier vor allem durch seine ungeschminkte Klarheit und durch seine beschwörende moralische Kraft.

LP - Magazin für analoges HiFi & Vinyl-Kultur 2/2005 (Volker Frech - 2005.02.01)

Magischer Mahler

Magischer Mahler

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Presse Nr. 17.557 (Wilhelm Sinkovicz - 2006.08.18)

Die Presse

Denkwürdige Konzerte

Neue Vinylfreuden II.

Denkwürdige Konzerte

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Presse 3. August 2006 (Wilhelm Sinkovicz - 2006.08.03)

Die Presse

Das Comeback der Vinyl-Platte

Das Comeback der Vinyl-Platte

Full review text restrained for copyright reasons.

levante (A.Gascó - 2003.11.14)

Un Mahler muy bien concebido, tocado en vivo

Un Mahler muy bien concebido, tocado en vivo

Full review text restrained for copyright reasons.

Gustav Mahler: Symphony No. 6

Gustav Mahler

2LP-180g aud 80.480

Badische Zeitung 18.11.2003 (Heinz W. Koch - 2003.11.18)

Badische Zeitung

... Wie spezifisch, ja wie radikal sich Gielens Mahler ausnimmt, erhellt schlagartig, wenn man Rafael Kubeliks dreieinhalb Jahrzehnte alte und vor einer Weile wiederveröffentlichte Einspielung dagegenhält.

Eine gehörige Überraschung gab's schon einmal – als nämlich die nie veröffentlichten Münchner Funk-„Meistersinger“ von 1967 plötzlich zu haben waren. Jetzt ist es Gustav Mahlers drei Jahre später eingespieltes „Lied von der Erde“, das erstmals über die Ladentische geht. Es gehört zu einer Mahler Gesamtaufnahme, die offenbar vor der rühmlich bekannten bei der Deutschen Grammophon entstand. Zumindest bei den hier behandelten Sinfonien Nr. 3 und Nr. 6 war das der Fall. Beim „Lied von der Erde“ offeriert das Symphonie-Orchester des Bayerischen Rundfunks, dessen Chef Kubelik damals war, ein erstaunlich präsent, erstaunlich aufgesplittertes Klangbild, das sowohl das Idyllisch-Graziöse hervorkehrt wie das Schwerblütig-Ausdrucksgesättigte mit großem liedsinfonischem Atem erfüllt – eine erstrangige Wiedergabe.

Auch die beiden 1967/68 erarbeiteten Sinfonien erweisen sich als bestechend durchhörbar. Vielleicht geht Kubelik eine Spur naiver vor als die beim Sezieren der Partitur schärfer verfahrenen Dirigenten wie Gielens, bricht sich, wo es geht, das ererbte böhmische Musikantentum zumindest für Momente Bahn. Da staunt einer eher vor Mahler, als dass er ihn zu zerlegen sucht. Wenn es eine Verwandtschaft gibt, dann ist es die zu Bernstein. Das Triumphale der „Dritten“, das Nostalgische an ihr wird nicht als Artefakt betrachtet, sondern „wie es ist“: Emotion zur Analyse. ...

(aus einer Besprechung mit den Mahler-Interpretationen Michael Gielens)

Bayerische Staatszeitung 13.06.1968 (aw - 1971.06.13)

Ein künstlerisches Ereignis schon als Begebenheiten: denn das '1904 entstandene...

Full review text restrained for copyright reasons.

Campus Mag No 61 (- 2001.11.01)

Ecrite en 1903, cette 6ème symphonie sur les 9 composées par Mahler est la...

Full review text restrained for copyright reasons.

Classic Record Collector 10/2002 (Christopher Breunig - 2002.10.01)

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version: and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth, made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 in DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pall of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No. 7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No. 5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterized, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite', which may seem in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale on No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have the same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of 'Urlicht'.

Nowadays every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s; (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich

version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere, the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full descriptions of the works with text for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

Das Orchester 4/02 (Kathrin Feldmann - 2002.04.01)

Zeit seines Lebens wurde Mahler seitens der Kritiker als größtenwahnsinnig und...

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Rheinpfalz 12.02.2003 (Gerhard Tetzlaf - 2003.02.12)

DIE RHEINPFALZ

Idealer Interpret – Livemitschnitte unter Rafael Kubelik

Idealer Interpret – Livemitschnitte unter Rafael Kubelik

Full review text restrained for copyright reasons.

Fanfare May/June 2002 (Christopher Abbot - 2002.05.01)

fanfare

According to the booklet that accompanies this release, Audite has released an almost-complete cycle of the Mahler Symphonies conducted by Maestro Kubelik (only the Fourth and Eighth are missing). They are all live recordings, made between 1967 and 1982. The orchestra is the Bavarian Radio Symphony, with whom Kubelik was closely associated and with whom he made a memorable Mahler cycle for DG between 1967 and 1971.

In fact, the performance on this disc would appear to be a concert performance that directly preceded the recording made for DG. It was Kubelik's practice to perform the Symphonies in concert and then to go into the studio (in this case, the same venue as the concert: Munich's Herkulessaal) and record the work for release on disc.

It should come as no surprise, then, that the two performances are nearly identical. The DG version has gained a few seconds per movement, but the differences are negligible. Most noticeable is the slightly more expansive development of the first movement, especially in the ethereal "mountain air" music. Orchestral definition is somewhat clearer on DG too, while there is the occasional lapse in ensemble and intonation on Audite that one forgives in a live performance.

As for the performance, it features many of the attractive characteristics of Kubelik's Mahler. His was a dynamic but somewhat understated approach, mostly free of Bernstein hyperbole and less purely driven than Solti. He shared with Haitink both emotional neutrality and the ability to bring clarity to Mahler's contradictory nature. His Sixth begins in an almost frantic manner with an unnecessary accelerando, but it is certainly energetic; the aforementioned development is atmospheric and is a perfect contrast to the relentlessness of the march. The second movement is possessed of much the same energy, but is

leavened with whimsy. Not surprisingly, the Andante is starkly beautiful without being schmaltzy.

The finale strikes a balance between the expressionistic episodes, the mountain reminiscences, and the almost manic attempts to forestall the inevitable. The hammer blows (there are two) are not sharp or dry sounding, but the cowbells and celesta are perfect. The final chord is shattering and well judged.

This release would appear to be superfluous were it not for the fact that Kubelik's DG recording is available only as part of his complete set, albeit at bargain price. This performance may be no match for the precision of Boulez or the emotional commitment of Tennstedt, and it lacks the overall mastery of Zander. But it is historically important, since it documents the work of a gifted second-generation Mahlerian.

Fono Forum 4/2002 (Christian Wildhagen - 2002.04.01)

Sogkraft

Von Rafael Kubelíks Studio-Zyklus aller Mahler-Sinfonien hieß es oft, er betone die böhmische Seite der Musik – ein allzu billiges Rezeptionsklischee. Kubelik betrachtet Mahler weder ausschließlich durch die Dvorák-Brille, noch verharmlost er ihn folkloristisch. Wie eigenständig seine Mahler-Sicht war, zeigen die bei Audite erscheinenden Mitschnitte aus den 1960er und 1970er Jahren, die als erstaunlich frisch klingende Seitenstücke zum technisch betagten Studio-Zyklus gelten können.

Offenkundig handelt es sich bei den Sinfonien Nr. 3 und Nr. 6 um Aufzeichnungen der Konzerte, die den DG-Aufnahmen vorangingen. Man erlebt alle Höhen und Tiefen von Live-Produktionen: kleinere Patzer und eine im Eifer des Gefechts mitunter nivellierte Dynamik, dafür aber mitreißende Spannungsbögen und eine Natürlichkeit der vorwärts drängenden Agogik, die ihresgleichen sucht. So gehört die „Feurig“ überschriebene Passage im Finale der Sechsten (ab 12'58") zu den atemberaubendsten Beispielen eines virtuos-enthemmten Orchesterspiels. Eine fast fatalistische Sogkraft scheint die Musik in ihren Strudel zu ziehen, auch im Andante gönnt Kubelik dem Hörer keine Oase der Entrückung.

Ausgeglichenener und überragend in seiner großräumigen Disposition wirkt der Mitschnitt der Dritten, der in jedem Moment von der Persönlichkeit des Dirigenten durchdrungen scheint. Kaum ein Detail bleibt da unausgeleuchtet, und allenfalls das zu grobschlächtige Blech trübt bisweilen das Hochgefühl dieser beeindruckenden Aufführung.

Gramophone 08/2002 (David Gutman - 2002.08.01)

Undercharacterised Mahler from Kubelik

Do you remember the 1960s? A time before Mahler symphony series were two-a-penny, when conductors like Abravanel, Bernstein, Haitink and Solti vied to be the first to complete the intégrale on LP (not that any of them would have thought of including Deryck Cooke's performing version of the Tenth)? Rafael Kubelik's ground-breaking DG cycle was generally (though not universally) rated a highlight of his period as chief conductor of the Bavarian Radio Symphony Orchestra (1961-79). More recently, the conductor's Mahlerian credentials have been boosted by the appearance of some memorable live concert relays, including a quite outstanding (albeit repeat-shy) account of the First Symphony and a Fifth full of insight (Audite, 4/00). I cannot say that the present release holds comparable interest. Its source is a well-preserved, bass-light Bavarian Radio tape dating from the same period as DG's studio sessions. Hence it offers neither an alternative interpretative slant on the work nor even a radically different sonic experience.

True, the conductor excels himself in the slow movement. Here you'll find the luminous string tone, natural pacing and inner simplicity of his best work, along with sonic unvarnished wind and brass playing. (Don't forget how unfamiliar this music must have been at the time: the Sixth had to wait until 1966 for its French première). The eccentric booklet notes tell us that this Andante moderato 'takes off the stifling corset that prevents one from breathing freely in the other movements'. This isn't - I think - meant to allude to Kubelik's brisk, inflexible pacing, but I found such an approach problematical, particularly in the first two movements where expressive contrasts are consistently underplayed. Given the overall timing shown above, you may be surprised to discover that Kubelik does in fact make the first movement repeat. Only Neeme Järvi races through the music marked Allegro energico via non troppo (but never mind the qualifier) - at quite such a lick. And although Bernstein runs them close, his famously neurotic march has a rhythmic certainty and an alertness to detail and nuance that elude Kubelik in his headlong dash across country. The generalised élan of the finale is rather undermined by the fluffs and false entries, while its coda serves as an unlikely showcase for brass timbre of a more distinctive and regional variety than is heard from this source today. All in all, a bit of a gabble but a gift for confirmed Kubelik fanciers.

International Record Review 10/2002 (Christopher Breuning - 2002.10.01)

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version; and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now (Collector 463 738-2, ten discs) and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth (Audite 95471), made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 on DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pal of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No.7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No.5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterised, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite' which may seem so in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale of No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have that same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of the 'Urlicht'.

Nowadays, every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a Showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by the horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the

inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s); (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full description of the works with texts for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

Monde de la Musique novembre 2001 (Patrick Szersnovicz - 2001.11.01)

le Monde de la
MUSIQUE

Volet central de la grande trilogie instrumentale mahlérienne, la Sixième Symphonie (1903-1904) diffère fort de ses jeux voisines: la plus grande symphonie tragique de tous les temps est aussi la plus strictement classique de form de tout les symphonies de Mahler. Par le fait même de sublimer la forme sonate et la dialectique thématique allant de pair, la Sixième proclame en quelque sorte leur fin, ou du moins l'impossibilité momentanée d'y revenir. Alternance

rapide d'ombres et de lumières débouchant en catastrophe sur le néant, son gigantesque finale évite la grandiloquence malgré son volume sonore, et l'anecdotique malgré sa durée. Le rythme général des formes s'y apparente à un traitement abrupt des tonalités qui permet une meilleure différenciation plastique des plans harmoniques entre eux. Dans de nombreux passages éclate brusquement un ton de suvageric panique. Mahler n'oubliera jamais dans ses oeuvres ultérieures ce qu'il a accompli dans sa Sixième Symphonie: une lumière particulière braquée sur les contours, l'usage de bizarres, de combinaisons paradoxales de forte et de piano, et surtout une tendance du contrepoint à produire d'inattendues dissonances s'alliant à la polarité majeur-mineur (les contrepoints adoptant le mode opposé à celui des harmonies qui les accompagnent).

En complet accord avec la psychologie dramatique de Mahler, Rafael Kubelik dans cet enregistrement « live » du 6 décembre 1968 à la tête d'un Orchestre de la Radio bavaroise chauffé à blanc évite la grandiloquence, malgré une rare intensité et l'irruption d'outrances dont la grandeur dépasse toute négativité. Comme dans de remarquables Cinquième, Septième et Neuvième Symphonies et de splendides Première (« Choc ») et Deuxième (idem) précédemment parues, Kubelik dans ce cycle de concerts inédits Mahler/Radio bavaroise se montre plus libre, plus interrogatif, plus fascinant que dans sa version de studio « officielle », réalisée pourtant à la même époque (DG). Assez éloigné du romantisme déchirant de Bernstein/New York 1 (Sony, 1967), Neumann/Gewandhaus (Berlin Classics, 1966) et Karajan/Berlin (DG, 1977) comme de la clarté analytique de Szell/Claveland (Sony, « live » 1967) et Boulez/Vienne (DG, 1994) ou de la beauté des couleurs de Haitink/Berlin (Philipps, 1989), Kubelik, à partir d'une économie sel serrée des contrastes, et des gradations dynamiques, renforce le sentiment d'unité architecturale tout en magnifiant la « pureté de glace » (Schoenberg) de l'orchestre de la Sixième et en tirant un profit maximal des rares paliers de détente pour mieux assumer les soixante-treize minutes de tension émotionnelle. Tout en soulignant les nuances et les aspérités avec une rare urgence dramatique, il impose une vision à la force hymnique irradiante.

Pizzicato 11/01 (Rémy Franck - 2001.11.01)**Zwei Mahler-Welten**

Weiche Weiten zwischen zwei exzellenten Mahler-Interpretationen liegen können, zeigen diese zwei Einspielungen unter Kubelik und Gielen.

In der live im Müncher Herkules-Saal gemachten Aufnahme peitscht Kubelik sein Orchester stringent und fanatisch durch die Symphonie, mit einem dramatischen und spannungsgeladenen 'Straight forward'-Musizieren, das streckenweise einen atemlos ekstatischen Charakter annimmt. Diese Unerbittlichkeit resultiert denn auch in schnellen 74 Minuten, welche die insgesamt sehr packend gespielte Symphonie bei Kubelik dauert, während der bedächtige Gielen ganze 10 Minuten mehr braucht. Ein enormer Unterschied!

Gielen macht natürlich weitaus mehr Musik hörbar als Kubelik und erzielt eine ebenfalls starke und ergreifende, ja sogar Frösteln auslösende Spannung aus der intellektuellen Durchdringung heraus und aus einem überaus nuancierten Spiel.

Das Schicksal schlägt bei Gielen ganz anders zu als bei Kubelik, hintergründiger, schauriger und mit ausladend großer Wucht. Und es reflektiert die Mahler-Musik nachfolgend in Bergs prächtig resalisierten 'Drei Orchesterstücken', die im Anschluss erklingen, vor dem Andante aus Schuberts 10. Symphonie, das Brian Newbould nach den 1978 gefundenen Skizzen Schuberts fertig stellte. Gielen dirigiert den Klagegesang sehr emotional, gefühlsintensiver jedenfalls als Mahlers Sechste und Bergs Orchesterstücke und setzt so einen ergreifenden Schlusspunkt hinter Musik, deren dämonischen Charakter er zwingend umsetzt.

Répertoire No 151 (Pascal Brissaud - 2001.11.01)

La même cas de figure se reproduit à l'encontre de Kubelik, dont au moins...

Full review text restrained for copyright reasons.

Rondo 13.12.2001 (Oliver Buslau - 2001.12.13)

Als die Zuhörer am Nikolaustag des Jahres 1968 im Münchner Herkulesaal diese...

Full review text restrained for copyright reasons.

Rondo 6/2001 (Oliver Buslau - 2001.06.01)

RONDO
Das Magazin für Klassik & Jazz

Lorbeer + Zitronen

Was Rondo-Kritikern 2001 besonders gefallen und missfallen hat

Lorbeer + Zitronen

Full review text restrained for copyright reasons.

Video Pratique Fevrier-Mars 2002 (- 2002.02.01)

Une symphonie marquée par le désespoir absolu, d'une noirceur totale,...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.ClassicsToday.com 01.01.2000 (David Hurwitz - 2000.01.01)

This live Mahler Sixth sheds less light on Kubelik's way with the music than...

Full review text restrained for copyright reasons.

klassik.com 29.11.2001 (Beate Hennenberg - 2001.11.29)

Das Label Audite setzt mit vorliegender Aufnahme die erfolgreiche Reihe der...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.musicweb-international.com February 2004 (Tony Duggan - 2004.02.01)

Unlike the Audite release of Rafael Kubelik conducting Mahler's First Symphony in 1971 already reviewed, this "live" recording of the Sixth dates from the same week as his studio recording for DG. In fact I think we can say that this would have been the concert performance mounted to give the orchestra a chance to rehearse and perform the work prior to recording it in the very same hall. Consequently there is really no difference between this and the DG version and if you already have the latter there is no need for you to duplicate it. Unlike the 1971 recording of the First Symphony the Bavarian Radio engineers have given the orchestra pretty much the same kind of sound balance as those of their DG colleagues. Everything is close up with little air around the instruments, the winds especially, and a rather light bass end too. Of course, if you don't own the DG version and are interested in collecting this Audite cycle then you will still need to know about Kubelik in this work.

As I wrote when reviewing the Audite release of the First Symphony, Kubelik's reputation in Mahler is often misleading. You often see expressions like "understated", "lightweight" and "lyrical" ascribed to it. It's all relative, of course. True, Kubelik is certainly especially effective when Mahler goes outdoors, back to nature and the "Wunderhorn" moods. But he can also surprise us in those later works where a more astringent, Modernist, fractured approach is called for. This is especially the case if you are prepared to see those crucial aspects through the tinted glass of nature awareness and in context with how he sees the works that go before and after them. No better illustration of his ability to take in the advanced, forward-looking aspect of Mahler's work is provided by his approach to this most Modernist of Mahler's symphonies.

Kubelik's performance of the Sixth is astringent and very pro-active. This is the music of a man of action and vigour which, when Mahler wrote it, he certainly was. The first movement is very fast and this certainly stresses the classical basis of this most classically structured movement and therefore, I believe, the nature of the Tragedy embodied. It makes us see Mahler's "hero" prior to the tragedy that overwhelms him in the last movement in that the pressing forward stresses optimism, a head held high, a corrective to those accounts that seem to want to condemn Mahler's hero to his doom from the word go, like Barbirolli, for example. It also has the effect of making the music jagged and nervy in the way the episodes tumble past kaleidoscopically. I must praise the Bavarian Radio Orchestra here for managing to hang on so unerringly to the notes most of the time. Of course the DG studio version means that there are no errors of playing but you could argue that if you are going to hear a one-off "live" performance a few mistakes only add to the tension. Remember, however, that Kubelik's tempi in Mahler are always on average faster than his colleagues and that ought to mitigate a little the speeds encountered here.

The Scherzo is placed second and reinforces the energy, rigour and astringency I remarked on in the first movement. As usual Kubelik is consistent and uncompromising to his vision. Perhaps the speed adopted here does fail to convey the peculiar "gait" of the music and that must be a minus. After this the third movement is beautifully free-flowing and unselfconscious. In fact it is hard to imagine a performance of this movement that could be much better in the way it seems to unfold unassisted, moving in one great breath to a glorious climax that is more effective for being neither under nor over -stated. Notice particularly the nostalgic solo trumpet that is as true a Mahlerian sound as you could wish for. The close-in recording also allows many details to emerge that you may not have hitherto heard so well.

The opening of the last movement is superbly done with trenchancy and harsh detail unflinchingly presented. The main allegro passages emit the same white-hot intensity of the first two movements and yet there remains a controlling mind behind it to guard against the intensity turning into abandonment and so the tension is ratcheted up. There are, as ever, no histrionics from Kubelik. Indeed there is from him just a tunnel-visioned concentration. However, I did begin to feel, particularly after the first hammer blow, that all of this high intensity actually threatens to overwhelm the music's innate poetry where there needs to be a degree more flexibility, a degree more humanity. That this impression crucially impedes the listener's ability to notice contrasting passages where you could reflect on what has gone and what might be to come. I suppose you could say that Kubelik allows no time to catch the breath and I really think there should be some. In fact I think much the same can be said about the first two movements under Kubelik but that it takes the experience of the fourth movement pitched at this pace to really bring this home. The Coda, where the trombone section intones a funeral oration over the remains of the fallen hero is, however, under Kubelik an extraordinary sound with a degree of vibrato allowed to the players that chills to the marrow. That, at least, is deeply moving and well worth waiting for even if my overall verdict on Kubelik in this whole symphony is that it falls short of the greatest.

In the end I am left with the feeling that this is a partial picture of the Sixth, albeit an impressive one, but still a partial one which leaves us unsatisfied. I would advise you to turn to Thomas Sanderling on RS which I deal with in my Mahler recordings survey or Gunther Herbig whose recording on Berlin Classics I nominated a Record of the Month, there is also Mariss Jansons on LSO Live whose recent recording impressed me greatly and Michael Gielen on Hänssler. Look to all of those those first.

Rafael Kubelik views the Sixth as high intensity drama right the way through. A perfectly valid view and thrillingly delivered. But this protean work succeeds when its protean nature is laid out before us and Kubelik, eyes wide open, does not really do that. More space, more weight, more room is needed throughout and at particularly crucial nodal points (the two hammer-blows are too lightweight in preparation and delivery, for example) to really move and impress as this symphony can under those mentioned above.

Kubelik's Mahler Sixth is a very vivid, though very partial, view of the work.

Da capo - Le Forum d'Vinyl 11/2004 (- 2004.11.01)

Mit der 6. Sinfonie setzt Audite die erfolgreiche Mahler-Serie mit dem...

Full review text restrained for copyright reasons.

Fono Forum 4/2005 (Attila Csampai - 2005.04.01)

Das humane Museum – Die Reihe "Mercury Living Presence" und Kubeliks Münchner Mahler-Konzerte sind nun auch auf Vinyl zu erleben

Die gute alte Vinyl-LP lebt, auch wenn sie als aktueller Tonträger im Klassikbereich ausgedient hat. Sie hat sich in den letzten 20 Jahren als Museum großer Aufnahmen etabliert, das selbst durch neue hochauflösende Digitalformate nicht erschüttert werden kann. Und wer der ästhetischen Faszination eines Plattenspielers schon einmal erlegen ist und überdies das einzigartige Ritual des Plattenauflegens genossen hat, wird verstehen, warum so viele Nostalgiker sich von der mechanischen Abtastung nicht lösen wollen.

[...]

Einen geradezu vorbildlichen Umgang mit Analogtechnik und Archiv-Schätzen des Bayerischen Rundfunks muss man dem Detmolder Klassik-Label Audite bescheinigen, das unter der Leitung des Tonmeisters Ludger Böckenhoff einige bedeutende Mahler-Dokumente Rafael Kubeliks herausgebracht hat, ebenfalls auf bestem, 180 Gramm schwerem Virgin-Vinyl und in echten Analogtransfers. Nachdem die wichtigsten Mahler-Aufführungen des langjährigen BR-Chefdirigenten schon in einer CD-Edition erschienen waren, legt Audite nun die ersten fünf LP-Doppelalben nach und konnte hierzu natürlich auf die originalen Analog-Master zurückgreifen. Die Klangqualität aller zehn Scheiben ist dementsprechend sensationell und lässt die früheren PCM-Umschnitte desselben Materials klar hinter sich. Und da das meiste sehr großzügig geschnitten wurde – so etwa die 51 Minuten lange Erste auf vier (!) LP-Seiten –, erwartet den Audiophilen hier auch eine perfekt gepresste, von störenden Nebengeräuschen und Verzerrungen weitgehend freie Qualität.

Musikalisch war Kubelik, der glühende Herzens- und Bekenntnismusiker, ohnehin eher Live-Interpret denn Studio-Perfektionist. Man kann dies an jeder einzelnen Sinfonie im Vergleich mit seinem für die Grammophon produzierten Zyklus leicht überprüfen. Auch wenn da im großen Sog nicht jedes Detail perfekt gesetzt ist, so überzeugt, ja überwältigt uns der große Mahler-Prophet Kubelik hier vor allem durch seine ungeschminkte Klarheit und durch seine beschwörende moralische Kraft.

LP - Magazin für analoges HiFi & Vinyl-Kultur 2/2005 (Volker Frech - 2005.02.01)

Magischer Mahler

Magischer Mahler

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Presse Nr. 17.557 (Wilhelm Sinkovicz - 1999.11.30)

Denkwürdige Konzerte

Neue Vinylfreuden II.

Denkwürdige Konzerte

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Presse 3. August 2006 (Wilhelm Sinkovicz - 2006.08.03)

Das Comeback der Vinyl-Platte

Das Comeback der Vinyl-Platte

Full review text restrained for copyright reasons.

[Sächsische Zeitung](#) 17. Januar 2012 (Jens-Uwe Sommerschuh - 2012.01.17)

Frisur oder Glatze

Neu in der Plattenkiste

Frisur oder Glatze

Full review text restrained for copyright reasons.

Franz Schubert: Symphony No. 8, D 944 'The Great'

Franz Schubert

LP-180g aud 82.542

LP - Magazin für analoges HiFi & Vinyl-Kultur 4/2005 (Anke Kathrin Bronner - 2005.04.01)

Noch am 7. Mai 1824 schien es ein Unmögliches zu sein, doch bereits 1826, nur...

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Presse Nr. 17.557 (Wilhelm Sinkovicz - 2006.08.18)

Denkwürdige Konzerte

Neue Vinylfreuden II.

Denkwürdige Konzerte

Full review text restrained for copyright reasons.

Da capo - Le Forum d'Vinyl 5/2005 (- 2005.05.01)

Schuberts Achte ist kein Werk des Abschieds, in dem sich das nahende Ende des...

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Presse 3. August 2006 (Wilhelm Sinkovicz - 2006.08.03)

Das Comeback der Vinyl-Platte

Das Comeback der Vinyl-Platte

Full review text restrained for copyright reasons.

Franz Schubert: Mass No. 6 in E-flat major, D 950

Franz Schubert

SACD aud 92.541

[Der neue Merker](#) Nr. 116 (Dorothea Zweipfennig - 2005.07.01)

Schuberts Es-Dur Messe entstand in seinem letzten Lebensjahr 1828. Auch wenn...

Full review text restrained for copyright reasons.

[klassik.com](#) November 2005 (Miquel Cabruja - 2005.11.04)

source: <http://magazin.klassik.com/reviews/revie...>

Licht und Schatten

Licht und Schatten

Full review text restrained for copyright reasons.

[www.classicstodayfrance.com](#) Novembre 2005 (Christophe Huss - 2005.11.01)

Rafael Kubelik a de la Messe en mi bémol une vision dramatique (cf. les cuivres...

Full review text restrained for copyright reasons.

[www.musicweb-international.com](#) January 2006 (John Quinn - 2006.01.03)

The Audite label continues to put collectors in their debt by issuing live performances conducted by Rafael Kubelik. This issue is particularly valuable since I can't immediately recall many instances of commercial recordings of Schubert's music by Kubelik.

There is much fine music in this Mass setting, one of the two most substantial that Schubert composed. I regret that there's not more for the soloists to do. They don't feature at all until the Credo, and then in a limited way, after which they have more to do in the Benedictus and Agnus Dei. Kubelik's team make the most of their relatively limited opportunities to shine. This Mass is a substantial composition in which most of the musical argument is carried by the chorus. Schubert could have pruned it a bit, especially in the Gloria and Credo, without sacrificing much.

In this performance the Kyrie flows nicely. The Gloria starts strongly and Kubelik and his forces make good use of dynamic contrast. I was glad, but not surprised, to find that Kubelik keeps the music moving forward nicely. For my money, however, there are some excessively repetitious passages. The central section of the Gloria, starting at 'Domine Deus' (4:41 in this reading) is dramatic and the Bavarian trombones ring out assertively and darkly. The music is quite jagged at times and Kubelik makes the most of this. But surely Schubert extends this section too much? In even this well paced performance the section lasts over four minutes and I find my attention wandered a bit. Equally, the fugue with which the Gloria rather predictably concludes is too extensive. I like Kubelik's sprightly pacing, despite which his choir articulates the notes well, but even so three and a half minutes is a trifle excessive for the material.

The soloists finally get involved – or some of them do – in an andante terzetto in the Credo at 'Et incarnatus est' When I first heard this performance I thought the section sounded a bit laboured. But the tempo is virtually identical to that adopted by Wolfgang Sawallisch in his fine 1980 EMI recording, by coincidence also with the Bavarian choir and orchestra. A comparative listening exercise suggested to me that the reason that the passage sounds better under Sawallisch is because his soloists phrase the music more lightly and imaginatively. The musical material for this section is echt-Schubert but for all its merits I do wonder if he should have indulged in a repetition of the music after the choir has sung 'Crucifixus etiam pro nobis'. Apart from any musical considerations the repetition of 'Et incarnatus' at this point makes no textual sense. As in the Gloria this movement concludes with a fugue, lasting this time for some four minutes. Once again I found myself wishing that Schubert had edited his material – and it's an exacting sing for the chorus as I know from personal experience. However, Kubelik's choir delivers it very well.

The opening of the Sanctus is majestic in Kubelik's hands. The lively 'Osanna' is well sung; the choir demonstrates, as they do throughout the piece, lots of commitment and they sing with good, unforced tone. In the Benedictus we hear at greater length from the soloists – the full quartet this time – and they do well.

The concluding Agnus Dei is a powerful movement. In the first four bars that the basses sing there's a tiny moment in which the singing is just less than unanimous. This is remarkable in that it's the only (and very minor) choral blemish that I noticed throughout the whole performance. The choir and orchestra project the dramatic passages here very strongly and they're just as successful in the much more subdued music for 'Miserere nobis'.

This is a very good performance of Schubert's Mass, which, despite its occasional longueurs, is a fine work. Kubelik conducts with dedication and with fidelity to the score. He's well supported by his singers and orchestra. I'd rank this reading as pretty much on a par with Sawallisch's, which I've admired for many years. The recorded sound is very pleasing. I've only listened to the disc as a conventional CD. Audite explain in a booklet note that the recording is presented on what they call a Listen and Compare basis. This means that on an SACD player "one can hear the unrevised historical archive recording [on separate tracks] following the restored version." I'd advise SACD collectors to read the note in full for themselves.

Anyone who doesn't have a version of this work in his or her collection could do far worse than invest in this recording.

Frankfurter Rundschau 13. August 2005 (- 2005.08.13)

Frankfurter
Rundschau

Die drei Wünsche:

Die drei Wünsche:

Full review text restrained for copyright reasons.

Classica-Répertoire Octobre 2005 (Xavier de Gaulle - 2005.10.01)

Classica[®]
RÉPERTOIRE

Kubelik, dans ce concert munichois du 22 mars 1968, prend à bras le corps cette...

Full review text restrained for copyright reasons.

Classica-Répertoire Novembre 2005 (Philippe van den Bosch - 2005.11.01)

Classica[®]
RÉPERTOIRE

Discophage : les meilleures prises de son

Discophage : les meilleures prises de son

Full review text restrained for copyright reasons.

Diapason Octobre 2005 (Benoît Fauchet - 2005.10.01)

La Messe en la bémol (1828), chef-d'œuvre de synthèse spirituelle et musicale, jouit d'une discographie luxueuse, presque idéale ; à elle seule, la Radio bavaroise en a fourni deux des interprétations les plus abouties, sous Sawallisch (Emi) puis Giulini (Sony) : à la justesse perpétuelle de ton, fruit d'une approche souple et ductile du premier a répondu la vision très creusée, parfaitement unifiée, du second. Ce live capté quelques années plus tôt ne peut prétendre à une telle postérité, fût-il offert dans un nouveau son, en SACD. Bien installé dans son règne munichois (1961-1979), Kubelik ose une option très personnelle, aérée et articulée, mais qui pose davantage de questions qu'elle n'en résout. Ainsi dès l'entame, cette Messe oppose à l'oreille son esthétique tout en petites césures : pour autant la phrase respire-t-elle, vit-elle vraiment ? Plus loin (Gloria), pourquoi le chœur, qui bonifiera en quelques décennies, propose-t-il ces « Glorificamus te » si verticaux, statiques ? Et nous passons sur le jeu des cordes, étonnamment plus rêches que soyeuses, des fugues par trop empesées ou heurtées, l'intonation un peu problématique (« Miserere » !). Jour sans ? Ce serait occulter les rais de lumière qui traversent de part en part la lecture de Kubelik, comme dans le thème en croix de l'Agnus Dei, qui esquisse des reliefs choraux saisissants (le pupitre de mezzos !). Et le plateau de solistes, bien que peu sollicité dans cette œuvre, est d'une maîtrise remarquable.

Muzyka21 październik 2005, 10 (63) (Stanisław Lubliński - 2005.10.01)

Msze nr 6 Schubert skomponował tuż przed śmiercią. Jest to utwór bardzo...

Full review text restrained for copyright reasons.

Musicus 3/05 (- 2005.03.01)

In dieser live-Aufnahme von 1968 aus dem Herkulesaal München dirigierte Rafael...

Full review text restrained for copyright reasons.

American Record Guide March/April 2006 (Koob - 2006.03.01)

Schubert's sixth and final mass (seventh if you count his German Mass) is his masterpiece in the genre and part of the incredible gush of musical glories from his final months. It gets far fewer performances than it deserves. The work is built on the innovations first seen in his previous A-flat Mass, also from his final years (1826). Both works – especially this one – offer the kind of scope and dimensions characteristic of his great C-major Symphony.

Schubert was certainly familiar with his idol Beethoven's *Missa Solemnis* and paid tribute to it here. Running nearly an hour, its "heavenly lengths" indeed approach the dimensions of that choral behemoth. But, unlike Beethoven (who didn't care whom he offended), Schubert couldn't bring himself to entirely abandon the strict Viennese church music protocols of the day. So he avoided Beethoven's humanistic overtones, wrote distinctly non-operatic parts for his soloists, and stuck to subdued orchestration that eschewed "frivolous" instruments like flutes. Remember, Schubert was deeply steeped in the classical mass tradition, having sung the best ones by Haydn and Mozart as a Hapsburg Court choirboy under Salieri.

But why look for hints of Beethoven from Schubert's gentle soul? He has left us here what he's best at: broad rivers of long-breathed melody, ingenious modulations, gut-wrenching beauty – and his own sweet sincerity of spirit. No composer captured moods and emotions – including sacred ones – more honestly or effectively than Schubert. Just as he can sound happier, more playful, more lovesick, more agitated, or more depressed than any other, he can sound more pious and reverent as well. Even though Schubert was insecure about his abilities as a contrapuntalist, he achieved sacred drama and solemnity here (and further supported sacred traditions) by means of some very impressive polyphony, especially the massive fugues that end both the *Gloria* and the *Credo*.

This account – recorded in concert – is a dream come true. Rafael Kubelik is a Schubertian to the core and taps this ethereal score for every drop of its spiritual exaltation. Chorus, orchestra, and soloists are all caught up in his spiritual spell and perform splendidly. All of the rather subdued solo roles are beautifully handled, but I fell in love with Gundula Janowitz's radiant soprano all over again. Their 'Et incarnatus est' ensemble, not far into the *Credo* movement – ravishing, gently rocking interlude in 6/8 time – is unforgettable.

This is part of a new Super-Audio series from Audite, dubbed "Listen and Compare". Each release contains two versions of the same recording. One is a sophisticated digital restoration of the original concert tapes,

re-engineered for multi-channel SA; the other – also copied into the SA format – presents the otherwise unrestored historical archive. And therein lies the only fly in the ointment for me. My SA player duly delivered the very lush and detailed restoration in totally ear-pleasing fashion, but wouldn't read the tracks containing the undoctored copy of the source tapes. Having noticed no other defects in my equipment, I hesitate to lay the blame on it. Perhaps the producers of this recording should be aware that some SA players apparently can't handle their product.

But no matter: a sublime masterpiece, sympathetically performed by legendary artists and reproduced in rich, clear sound is always welcome. I'll look forward to future releases from this series.

Fanfare May/June 2006 (James Reel - 2006.05.01)

fanfare

Wolfgang Sawallisch recorded all of Schubert's Masses for EMI with the Bavarian Radio Symphony Orchestra and Chorus, and with a starry cast of soloists, but I'll take 1960s Rafael Kubelík over 1970s Sawallisch without hesitation. Kubelík was a consistently interesting conductor, even if he was not consistently successful, and he makes the same Bavarian Radio forces sound more like believers—in Schubert and in God—than did Sawallisch.

This is Schubert's final Mass, completed just weeks before his death, but there's no hint of Requiem about it. It's big and symphonic, but symphonic in the Haydn-Mozart sense; Schubert had to conform to conservative Viennese liturgical strictures that had hardly changed in decades.

Kubelík directs a devotional performance, firm but not overtly dramatic. The soloists are good and the chorus sings well, aside from a few stray moments of unsteadiness (as in the last chord of the Gloria), but its enunciation is often mushy. An example of Kubelík's apt but gentle touch: the woodwind figures that punctuate the solo vocal passages in the Credo have a lovely Viennese lilt. This is not the most gripping performance imaginable, but it is sensitive and effective.

This disc's SACD layer includes a version apparently faithful to the original tapes, and a re-mastered version with various unspecified tweakings. The re-mastered version, not the original, is also on the standard CD layer. The re-mastered audio seems closer and more revealing of detail, but it also makes the violins sound a bit harsher. In every case, it's two-channel sound.

opushd.net - opus haute définition e-magazine Numéro 1 (Jean-Jacques Millo - 2006.01.23)

Schubert et la musique sacrée. Voilà un sujet intéressant qui est,...

Full review text restrained for copyright reasons.

CD Compact Año 20, Nº 198 Mayo 2006 (Jesús Dini - 2006.05.01)

Schubert terminó su maravillosa misa en Mi bemol D950 entre junio y julio de...

Full review text restrained for copyright reasons.

**Audiophile Audition December 2005
(Gary Lemco - 2005.12.02)**

Hi-res stereo release of an elegant 1968 performance by Kubelik

Hi-res stereo release of an elegant 1968 performance by Kubelik

Full review text restrained for copyright reasons.

www.SA-CD.net March 30, 2010 (John Miller - 2010.03.30)

Schubert penned this last, and some would say the greatest, of his sacred works...

Full review text restrained for copyright reasons.

levante (A.Gascó - 2005.09.03)

El místico Schubert final

El místico Schubert final

Full review text restrained for copyright reasons.

Franz Schubert: Symphony No. 8, D 944 & No. 3, D 200

Franz Schubert

SACD aud 92.542

www.SA-CD.net November 2004 (Bernd Zoellner - 2004.11.23)

SA-CD.net
THE SUPER AUDIO CD REFERENCE
NOW INCORPORATING BLU-RAY AUDIO

A fine, glowing performance of Schubert's C major Symphony ("the Great") and the...

Full review text restrained for copyright reasons.

klassik-heute.com 2/2005 (Benjamin G. Cohrs - 2005.02.02)

KLASSIK
HEUTE
www.klassik-heute.de

Für mich liegt der eigentliche Wert dieser Produktion in der Grundidee; dank...

Full review text restrained for copyright reasons.

Pizzicato 2/2005 (Rémy Franck - 2005.02.01)

pizzicato
Remy Franck's Journal about Classical Music

Vor allem wegen des alerten und wirklich mitreißenden zweiten Satzes der großen C-Dur Symphonie, aber auch wegen der Lebendigkeit der übrigen Teile des Werkes sowie der 3. Symphonie sollte man diese Produktion kennen. Die intuitiv geniale Tempoführung, die spürbare Spontaneität der Gestaltung und die Differenzierung der sich dennoch wunderbar zusammenfügenden Elemente des Andante con moto zeigen Rafael Kubelik einmal mehr als hundertprozentig effizienten Konzertdirigenten. Die wirklich Allegro vivace und fast ekstatisch rasant gespielten Scherzo und Finale machen aus der Aufnahme eine der packendsten Interpretationen, die ich kenne.

www.classicstodayfrance.com Février 2005 (Christophe Huss - 2005.02.08)

Eclaircissons d'abord le point technique: Il s'agit d'un SACD hybride stéréo...

Full review text restrained for copyright reasons.

hifi & records 2/2005 (Ludwig Flich - 2005.04.01)

Um gute Ideen ist Audite-Chef Ludger Böckenhoff nicht verlegen. Abgesehen...

Full review text restrained for copyright reasons.

Le Monde de la Musique avril 2005 (Patrick Szersnovicz - 2005.04.01)

Plus courte et incisive que les deux premières, la Troisième Symphonie en ré majeur (mai-juillet 1815) témoigne d'une concentration plus grande. Schubert s'écarte du modèle mozartien et les crescendos « beethovéniens » commencent à jouer leur rôle. La Neuvième Symphonie en ut (1825-1828), dite « La Grande », offre une maîtrise du rythme, des procédés structurels dignes du dernier Beethoven et une rigueur de la forme qu'on ne retrouve dans aucun autre ouvrage de Schubert. La Grande Symphonie en ut est la pierre angulaire de toute la littérature orchestrale à venir (Schumann, Brahms et surtout Bruckner !). Exemple d'unité interne (seulement une demi-douzaine de motifs la gouverne), elle porte à son apogée la palette du compositeur.

Rafael Kubelik (1914-1996) excellait dans un vaste répertoire (Mozart, Beethoven, Schubert, Berlioz, Mendelssohn, Schumann, Wagner, Verdi, Bruckner, Brahms, Dvorák, Mahler) correspondant idéalement à sa nature spontanée. Il fut aussi un ardent défenseur de la meilleur musique du XX siècle (Janáček, Schoenberg, Bartók, Martinu, Hartmann, Britten). Privilégiant le travail en profondeur plutôt que la gestique, s'attachent à recréer la respiration primordiale de chaque œuvre, il est le champion, dans les classiques viennois et les romantiques, des tempos amples, de l'aération de la polyphonie et de la dynamique exaltée sur une longue période, mais il surprend ici.

Enregistrée « live » le 24 février 1977 par la Radio bavaroise – et, comme le cycle Mahler de Kubelik, publiée pour la première fois –, la Troisième Symphonie, à rebours des modes actuelles, fascine par ses phrasés péremptores, par sa continuité dramatique. Mais que dire de la Grande Symphonie en ut captée lors du concert du 27 mars 1969 ? Dans une qualité sonore inespérée, le chef, fondant son interprétation sur le rythme, éclaire à la pointe sèche la densité de l'écriture. Il dégage sans jamais forcer le texte une tension dramatique mais aussi une poésie incomparable, proche des élans visionnaires d'un Furtwängler, d'un Walter comme de l'architecture souple et implacable d'un Schuricht, d'un Krips, d'un Szell ou d'un Wand.

Diapason Mai 2005 (Jean-Claude Hulot - 2005.05.01)

Dans la vaste discographie laissée par Kubelik chez DG, Schubert ne figure pas. Il faut remonter à la charnière des années cinquante et soixante pour retrouver chez Emi cette Symphonie n° 3 gravée à Vienne, récemment rééditée dans la collection « grands chefs du XXe siècle » (cf. n° 519), la 4e et la 8e avec les Viennois également et une 9e avec le Royal Philharmonie de Londres. Il est donc d'autant plus intéressant de découvrir sur cet album deux enregistrements de la Radio bavaroise ; la 9e de 1969 vaut par son élan, son rebond rythmique sans relâche, dans une perspective dynamique et lumineuse, loin du tragique des lectures furtwängliennes ou des visions pré-brucknériennes de Giulini (curieusement, comme Giulini avec le même orchestre - Sony - Kubelik laisse s'évanouir l'accord final). Vision solaire, d'une allégresse conquérante, ivre de sa propre tension – impression qu'accentue l'absence de reprises –, qui méritait assurément d'être de nouveau disponible, dans un son de très belle qualité de surcroît. La 3e, plus tardive (1977), reflète bien le caractère foncièrement humain de Kubelik ; reposant sur des basses bien présentes, elle respire une bonhomie populaire pleine de charme, plus rustique qu'avec Wand (RCA) ou Böhm (DG), moins divinement fluide aussi qu'avec Carlos Kleiber (DG).

Audiophile Audition June 2005 (Gary Lemco - 2005.06.18)

These two performances of Schubert symphony staples feature the great Rafael...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.ClassicsToday.com 10/2005 (David Hurwitz - 2005.10.27)

Audite annoyingly numbers "The Great" Symphony in C major "No. 8" instead of the...

Full review text restrained for copyright reasons.

Classica-Répertoire Septembre 2005 (Francis Drésel - 2005.09.01)

Rafael Kubelik ne consacra hélas que peu de sessions d'enregistrement à...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.SA-CD.net May 27, 2005 (Ramesh Nair - 2005.05.27)

There exist a handful of orchestral performances where after only a handful of...

Full review text restrained for copyright reasons.

Stereoplay 2/2005 (Andreas Günther - 2005.02.01)

Eingefangen – das feinste Silber aus den goldenen Sälen

Eingefangen – das feinste Silber aus den goldenen Sälen

Full review text restrained for copyright reasons.

klassik.com September 2007 (Daniel Krause - 2007.09.08)
source: <http://magazin.klassik.com/reviews/revie...>

Einer der Ersten

Einer der Ersten

Full review text restrained for copyright reasons.

hifi & records 4/2012 (Uwe Steiner - 2012.10.01)

Himmlich lang - Ein neuer Ton in der klassischen Symphonik: Franz Schuberts große C-dur Symphonie

Mehr oder weniger Ausgewogenes

Himmlich lang - Ein neuer Ton in der klassischen Symphonik: Franz Schuberts große C-dur Symphonie

Full review text restrained for copyright reasons.

[Musica](http://musica) n° 166 - Maggio 2005 (Gian Andrea Lodovici - 2005.05.01)

Di tutti i cicli registrati dal vivo questo di Kubelik è sicuramente il più riuscito e quello che offre sostanziali varianti rispetto al corrispondente ciclo in studio [...]

Full review text restrained for copyright reasons.

Anton Bruckner: Symphony No. 3

Anton Bruckner

SACD aud 92.543

Diapason novembre 2005 (Jean-Claude Hulot - 2005.11.01)

Succédant à Jochum à la tête de la radio bavaroise, Kubelik n'a pas véritablement maintenu la tradition brucknéenne dont son prédécesseur s'était fait le héraut, préférant se concentrer sur Dvorak et Manier. Au disque, il n'a laissé officiellement que les Symphonies nos 3 et 4 gravées à l'aube des années 1980 pour Sony. Depuis, Orfeo a restitué des 8e et 9e en concert, une 6e existant également en DG « Originals ». Poursuivant l'exploration des bandes de la radio bavaroise, Audite exhume à son tour une 3e captée en 1962. La conception de Kubelik, qui utilise toujours la version intermédiaire de 1877, la plus équilibrée (mais dans l'édition Oeser, la seule alors disponible, qui omet la géniale coda du Scherzo), est très proche de celles connues par le disque Sony de 1980 ou le concert amstellodamois de 1954. Mise en valeur par une restauration techniquement splendide, l'interprétation est puissante, romantique, chaleureuse mais aussi parfois échevelée, au point de laisser la ligne directrice se perdre quelque peu au profit de l'engagement instantané - on a le sentiment que Kubelik pense plus à Schumann ou à un premier romantisme quasiment weberien qu'à Bruckner ou même Wagner, dédicataire de l'œuvre... L'orchestre n'est pas infallible, et l'équilibre sonore parfois surprenant à l'image des premières mesures, pendant lesquelles le célèbre solo de trompette reste trop à l'arrière-plan. Globalement, cette nouvelle parution ne peut donc concurrencer la référence signée Haitink à Vienne, voire les belles versions de Harnoncourt à Amsterdam, ou Sinopoli à Dresde, ni même supplanter la gravure officielle plus tardive de Kubelik à Munich (Sony), plus équilibrée.

www.classicstodayfrance.com Novembre 2005 (Jean-Marie Brohm - 2005.11.01)

Le label Audite nous a déjà donné la plupart des Symphonies de Mahler,...

Full review text restrained for copyright reasons.

Frankfurter Rundschau 12.11.2005 (Hans-Klaus Jungheinrich - 2005.11.12)

Frankfurter
Rundschau

Die drei Wünsche

Die drei Wünsche

Full review text restrained for copyright reasons.

American Record Guide May/June 2006 (Mc Kelvey - 1999.11.30)

American
Record Guide

That's right, 115 minutes on one disc; but it's the same performance. One layer gives us a sonic restoration to bring the recording into the SACD era, and the other is the unrestored stereo broadcast from 1962. The listener is invited to compare the two and – presumably – observe how much more brilliant, colorful, and lifelike the reworked recording is. Actually, there isn't really all that much difference between the two. The SACD has perhaps a lower level of tape noise and a more solid and stable stereo image, but for me that's about it. I would be happier with an SACD recording of another of the composer's works – No. 4 or 9 would be fine. I suppose no appropriate source material is available.

The SACD Performance of No. 3 is nonetheless a very good one, with Kubelik and the fine BRSO in top form. An 1878 revision of the original score is employed, I suspect in an also reworked edition by Fritz Oeser, which Kubelik used in a 1985 recording of this same work on CBS Masterworks (that was also a good recording). This edition differs somewhat from the more concise Nowak score, particularly in I, where some rather interesting and invigorating material is retained at the expense of economy of means. The SACD sonic picture is smooth and rich in detail, with powerful bass response and good stereo imaging. This is a hybrid, and one layer can be played on a regular CD player with some slight loss of sonic quality.

This recording will obviously be expensive, and since it really offers only 58 minutes of program material, it is short on value-for-money. Though it is musically very good, it is not musically and sonically better than VPO/ Böhm on Decca (the standard edition). Nagano with the Deutsches Symphony on Harmonia Mundi is also a formidable rival that follows a much earlier (and longer) edition of the score. In this context, it is hard to issue a strong recommendation for this offering, except to listeners who prefer this particular edition or are avid admirers of Mr Kubelik.

www.SA-CD.net June 10, 2006 (Polly Nomial - 2006.06.10)

SA-CD.net
THE SUPER AUDIO CD REFERENCE
NOW INCORPORATING BLU-RAY AUDIO

This is a fascinating audiophile's introduction to the effect of the remastering...

Full review text restrained for copyright reasons.

Muzyka21 9 (74) - wrzesień 2006 (Angelika Przeździek - 2006.09.01)

Ta niezwykła płyta zasługuje na szczególną uwagę przede wszystkim przez...

Full review text restrained for copyright reasons.

Stereo 2/2006 (Oliver Benjamin - 2006.02.01)

Nicht selten wird bei der Restaurierung historischer Aufnahmen das...

Full review text restrained for copyright reasons.

Gustav Mahler: Symphony No. 8

Gustav Mahler

SACD aud 92.551

klassik-heute.com Februar 2005 (Sixtus König - 2005.02.08)

Die Aufführung von Gustav Mahlers achter Sinfonie im Juni 1970 bildete nicht...

Full review text restrained for copyright reasons.

Pizzicato 3/2005 (Rémy Franck - 2005.03.01)

Am 25. & 26. Juni 1970 nahm Rafael Kubelik die Achte Mahler im Studio für die Deutsche Grammophon auf. Am 24 Juni entstand mit demselben hochkarätigen Solistenensemble diese Live-Aufnahme: was an Perfektion fehlt, wird, wie immer bei Kubelik, durch die Spontaneität des Dirigierens mehr als nur wettgemacht. Und so hört man auf dieser Platte eine der zügigsten, lebendigsten pulsierendsten und kontrastreichsten Interpretationen dieser Symphonie, die ich kenne.

[klassik.com](#) April 2005 (Miquel Cabruja - 2005.04.18)

source: <http://magazin.klassik.com/reviews/revie...>

Mehrkanaligkeit

Mehrkanaligkeit

Full review text restrained for copyright reasons.

Diapason Mai 2005 (Jean-Charles Hoffele - 2005.05.01)

Ce n'est pas la relative méforme de Norma Procter qui fragilisera le geste épique de Kubelik dans ce concert inédit, enregistré en même temps que la fameuse gravure de studio pour DG (et avec exactement la même équipe). Les ingénieurs de la Radio bavaroise ont réalisé une prise de son exemplaire de réalisme, supérieure à celle, plus sèche, du disque DG, saisissante dès les premiers accords du *Veni creator*, emporté d'un seul souffle (vingt et une minutes !). Cette exaltation, seul Bernstein l'a fait entendre. Mais là où il marque les épisodes, Kubelik tient le tempo : l'avancée, inexorable, vers la jubilation de la coda gagne en puissance mesure après mesure, laissant éclater les polyphonies circulaires du chœur – la fameuse rotation des astres que Mahler voulait illustrer.

La Seconde scène de Faust est ici un opéra : les chanteurs incarnent les personnages idéaux voulus par Goethe avec un sens dramatique que certains trouveront trop prononcé. Lorsqu'on entend la coda soulevée par Kubelik, galvanisée, on comprend que la 8e est une symphonie sans ombre, un chant du cosmos radieux avec l'être humain en son centre. Elle célèbre les noces de la vie et de l'univers avant que ne revienne le peuple de fantômes qui n'a presque jamais quitté le compositeur.

www.ClassicsToday.com May 2005 (David Hurwitz - 2005.05.01)

This live Mahler Symphony No. 8, made the same month as Rafael Kubelik's...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.classicstodayfrance.com Mai 2005 (Christophe Huss - 2005.05.01)

Quel incroyable contraste avec la version Nagano qui paraît en même temps....

Full review text restrained for copyright reasons.

Le Monde de la Musique Juin 2005 (Patrick Szersnovicz - 2005.06.01)

Œuvre « officielle » chantant la joie de créer, vocale d'un bout à l'autre, la Huitième Symphonie « des Mille » (1906) est gagnée par l'illusion que des sujets sublimes – l'hymne Veni Creator, la scène finale du Second Faust de Goethe – garantiront la sublimité du contenu. Mais la structure fermée de son premier mouvement – une stricte forme sonate – et sa polyphonie serrée sauvent l'hymne de son caractère platement édifiant.

Si toute interprétation doit venir en aide à l'insuffisance des œuvres, la Huitième Symphonie requiert une interprétation parfaite. Enregistré « live » le 24 juin 1970 à Munich, à la tête d'un orchestre et de chanteurs exemplaires, Rafael Kubelik offre une vision puissante, « moderniste » et très proche de sa – magnifique – version officielle réalisée pour DG à la même époque. Si l'on demeure assez loin de l'exaltation d'un Bernstein ou de l'enthousiasme d'un Ozawa, l'équilibre et la rapidité des tempos, l'absence de pathos donnent la priorité au tissu musical. Le chef souligne dans le « Veni Creator » tout l'acquis des symphonies instrumentales précédentes et évite, dans la « Scène de Faust », l'écueil d'une simple succession d'airs et de chœurs. La prise de son, malgré l'excellence du report, n'est pas parfaite, mais la qualité des solistes vocaux est unique dans la discographie.

Classica-Répertoire Juin 2005 (Stéphane Friédérich - 2005.06.01)

Audite poursuit son intégrale live des symphonies de Mahler en nous proposant...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.ionarts.org Friday, July 08, 2005 (- 2005.07.08)

Live Recordings of Mahler's Eighth

Live Recordings of Mahler's Eighth

Full review text restrained for copyright reasons.

www.SA-CD.net August 26, 2005 (Mark Wagner - 2005.08.06)

Hmmmm.....

First, I will say that I have never heard a recording or...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.SA-CD.net June 9, 2005 (Oscar Gil - 2005.06.09)

Kubelik is one of the truly great Mahler conductors. He focuses on the more...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.musicweb-international.com September 2006 (Anne Ozorio - 2006.09.22)

Conceivably, many people own the Kubelik set of Mahler symphonies on DG. But being a live performance, and in remastered sound, this is still an excellent introduction to Mahler's monumental Eighth Symphony. Kubelik is a reliable, no frills conductor, who will always give a balanced, thoughtful reading without extremes of temperament. You could do a lot worse than to learn Mahler from this undoubted master.

This recording also benefits from an excellent set of soloists, whose voices are clearly differentiated: an important consideration in a symphony where the singers so often sing in a group, and where clarity helps bring out the interplay of individual voices. It is also live, as most recordings of this massive symphony are, given the logistics of putting together any performance. If you've got the "thousand" performers together, tape them for the moment may never come again! More seriously, a symphony like this is an event in itself, and an experience so unique that it generates its own atmosphere. The sheer dynamic of coordinating such vast numbers creates a sense of occasion which further inspires the performers to give their best. Even

performances where there are elements not quite up to scratch retain this feeling of immediacy. If ever there was a symphony that needs to be listened to for total impact, this is it. It's churlish, I think, to expect utter perfection at all times, especially given the size of the forces involved. After all, the text is about the redemption of Faust and his being accepted into Heaven despite having sinned. Love transcends death, and redeems the flawed soul. Miss that, and you miss a fundamental aspect of Mahler's entire outlook on life, replicated in different forms in the Second, the Fourth, the Ninth and Das Lied von der Erde, if not more subtly elsewhere.

The main minus with this reissue, particularly for newcomers, is the poor booklet notes. On the other hand, that's no disqualification. Listen with your ears and soul, don't bury your nose in the booklet. Then, learn all you can from other sources and recordings.

The opening movement, Veni, creator spiritus is particularly animated. With a powerful surge of the great organ, the symphony gets off the ground, soloists and choruses right on the mark. From an almost silent background, individual soloists rise, their voices weaving and blending together. The soloists are well chosen, as each voice is so distinctive it's easy to track them: there's no mistaking Fischer-Dieskau, for example, though his lines are less spectacular, perhaps, than those of the sopranos. Kubelik's characteristic light touch is persuasive in the non vocal passages. It mirrors the surprising delicacy of the vocal writing. Other conductors can get away with darker textures, perhaps because their singers aren't as transcendently clear as Kubelik's.

Even the rather over-bright recording has its merits, adding to the sense of heightened spiritual illumination. This isn't reality, it's technicolour Heaven, where various manifestations of the Virgin Mary, Gretchen, Faust and other symbolic figures sing, watched, presumably by anchorites in caves - as described in Goethe's original text.

Kubelik bathes the next movement with similar light. Behind the songs of the contraltos and Magna peccatrix, for example, you can hear details like plucked strings and harp. Overall, the singing is good, despite occasional strained notes pitched too ambitiously. In the penultimate chorus, the brass repeats the notes behind the words "Blicket auf !" and the sounds fade away, as if dissolving into space. Then, led by the Chorus mysticus and sopranos, themes from Veni, creator spiritus return rousing, and in full force. Redeemed by love, Faust is transmuted into eternity and taken into Heaven . "Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan".

Wiener Zeitung Samstag, 05. Februar 2005 (Edwin Baumgartner - 2005.02.05)

Kubelik: Mahler-Symphonien 6, 7 und 8

Kubelik: Mahler-Symphonien 6, 7 und 8

Full review text restrained for copyright reasons.

Muzyka21 maj 2005 (Michał Szulakowski - 2005.05.01)

„Wszystkie moje wcześniejsze symfonie były tylko preludium do tej właśnie....

Full review text restrained for copyright reasons.

www.allmusic.com 01.12.2005 (Blair Sanderson - 2005.12.01)

Rafael Kubelik made this live recording of Gustav Mahler's Symphony No. 8 in E...

Full review text restrained for copyright reasons.

Scherzo n° 199 (julio-agosto 2005) (Enrique Pérez Adrián - 2005.07.01)

Tres mil

Tres mil

Full review text restrained for copyright reasons.

[El País](#) 19.04.2003 (Javier Pérez Senz - 2003.04.19)

Kubelik, en el corazón de Mahler

Dos sinfonías de Gustav Mahler grabadas en vivo abren la edición que el sello Audite dedica al director checo Rafael Kubelik, uno de los grandes mahlerianos de la historia.

[...] dirige el célebre adagietto con un encendido lirismo y una intensidad que hipnotiza al oyente –, situándose entre las mejores de la discografía.

Full review text restrained for copyright reasons.

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concertos No. 21 & No. 24

Wolfgang Amadeus Mozart

CD aud 95.453

Applaus 4/2000 (Martina Kausch - 2000.04.01)

Großes Staunen

Live-Mitschnitte von Mahler- und Mozart-Konzerten unter Rafael Kubelik beweisen einmal mehr den Rang des BR-Symphonie-Orchesters

Großes Staunen

Full review text restrained for copyright reasons.

Klassik heute Dezember 1998 (Matthias Thiemel - 1998.12.01)

Clifford Curzon (1907-1982) war Schüler u.a. von Arthur Schnabel und Wanda...

Full review text restrained for copyright reasons.

Das Orchester 6/1998 (Günther von Noé - 1998.06.01)

Zwei der schönsten von Mozarts Klavierkonzerten liegen hier in einer...

Full review text restrained for copyright reasons.

Piano News 3/98 (Oliver Buslau - 1998.03.01)

Aus den Jahren 1970 und 1976 stammen diese Aufnahmen aus den Archiven des...

Full review text restrained for copyright reasons.

Stuttgarter Zeitung Nr. 287 (Mirko Weber - 1997.12.12)

**STUTTGARTER
ZEITUNG**

Dann Amadé nochmal auf dem Klavier. Rafael Kubelik spricht ganz delikat mit...

Full review text restrained for copyright reasons.

Leipziger Rundschau 18.02.1998 (dru - 1998.02.18)

Leipziger
RUNDSCHAU

Die beiden so gegensätzlichen Mozart-Konzerte wurden im Januar 1970 bzw....

Full review text restrained for copyright reasons.

Sonntagsnachrichten 29.03.1998 (- 1998.03.29)

SONNTAGSNACHRICHTEN
...seit 1991 in der Altmark

Mozart-Gegensätze

Mozart-Gegensätze

Full review text restrained for copyright reasons.

www.ClassicsToday.com 01.01.1999 (Dan Davis - 1999.01.01)

CLASSICS TODAY
com

A pianist of grace and refinement, Clifford Curzon brought sufficient depth to...

Full review text restrained for copyright reasons.

[American Record Guide](#) 6/2000 (David Mulbury - 2000.11.01)

**American
Record Guide**

These concert performances by two distinguished friends who often collaborated (from the Archives of the Bavarian Radio) are finely polished, poised, and enjoyable. But since there are several superior recordings of these two concertos, this release may primarily be of interest to fans of Curzon.

The tempos in both works tend to be lyrically conceived but slightly sleepy, thus lacking a sense of direction and proportion heard in the versions by Rubinstein and Bilson. Curzon brings a lot of finesse to the music in the slower passages of Concerto 21, but in the fast sections does not match Rubinstein's supreme fluency or tonal control. The perfect choice of tempo in Rubinstein's and Bilson's recordings makes the tempos in Curzon's seem staid. Bilson's performance of Concerto 21 (Archiv) is one of the most satisfying recordings of anything I know. Of course, the balance between forte-piano and orchestra is quite different than it is with a modern concert grand and symphonic orchestra, and therein lies some of the charm and rightness of this approach to 18th Century sonority. Another superb recording of this work with forte-piano is Immerseel's (Channel).

The orchestra remains strangely subservient to the soloist, almost repressed, until it plays alone, when it bursts forth with a kind of brash insistence.

Curzon seems to be in better form in the C-minor Concerto (recorded four years later in 1970). There is little to find fault with here, except the lack of forward motion when compared to Rubinstein, Bilson, and an exceptionally beautiful recording of this tragic work by Justus Frantz (Eurodisc).

Recorded sound is clear and well balanced, if not quite of present-day standards.

Classica Classica Juillet-Août 2000 (Maxim Lawrence - 2000.07.01)

Ce label réédite dans d'excellentes conditions une gravure en public de la...

Full review text restrained for copyright reasons.

La lettre du Musicien 2000-2001 (JB - 2000.01.01)

Le grand pianiste anglais Clifford Curzon (1907- 1982) n'a jamais été très...

Full review text restrained for copyright reasons.

The Mail on Sunday 27th October 2002 (David Mellor - 2002.10.27)

Most CDs would not be missed if they were locked away in a vault never to be...

Full review text restrained for copyright reasons.

SDR 31.01.1998 (Peter Furmann - 1998.01.31)

Zum Ausklang des Schallplattenprisma in S2 Kultur bieten wir Ihnen, verehrte...

Full review text restrained for copyright reasons.

Répertoire N° 135, Mai 2000 (Jean-Marie Brohm - 2000.05.01)

Ces concerts, magnifiquement enregistrés par la Radio Bavaroise, constituent un...

Full review text restrained for copyright reasons.

Diapason Juillet-Août 2000 (Etienne Moreau - 2000.07.01)

Il est fascinant de constater grâce au disque combien certains artistes ont pu évoluer au cours de leur carrière, particulièrement dans le cas d'un musicien comme Curzon (1907-1982), qui avouait volontiers que son Mozart changeait « chaque semaine ». Bien au-delà d'une différence de galbes, de phrasé ou d'acoustique, ses 21e et 24e Concertos avec Kubelik des années 70 offrent une approche assez distincte de celles que nous connaissions de lui par ailleurs – avec Krips, Kertesz, Britten ou d'autres... Les poids allégé du son, la tension très marquée des phrasés, l'envergure des cadences (de Busoni pour le 21e, de Marius Flothuis et George Szell pour le 24e) sont bien loin du Mozart emporté qu'il avait pu nous donner par ailleurs. Quant aux concertos de Beethoven, toujours live avec Kubelik, ils marquent si besoin était une évolution – frappante dans le cas de « L'Empereur » par rapport au Decca officiel – vers un art débarrassé de tout effet, et ne tendant que vers la seule lumière.

Pianiste Juillet-Août 2001 (- 2001.07.01)

Les concertos pour Piano de Mozart – Les versions incontournables

Les concertos pour Piano de Mozart – Les versions incontournables

Full review text restrained for copyright reasons.

ABC – Blanco y negro Cultural (Alberto González Lapuente - 2003.03.29)

Puede sonar mágico lo que no es más que la natural prolongación de un...

Full review text restrained for copyright reasons.

Ritmo Num. 754, junio 2003 (E.G.S. - 2003.06.01)

RITMO

-
-
-

Full review text restrained for copyright reasons.

CD Compact n°174 (marzo 2004) (Francisco Javier Aguirre - 2004.03.01)

Audite/Rafael Kubelik

Audite/Rafael Kubelik

Full review text restrained for copyright reasons.

El País 19.04.2003 (Javier Pérez Senz - 2003.04.19)

El País

Kubelik, en el corazón de Mahler

Dos sinfonías de Gustav Mahler grabadas en vivo abren la edición que el sello Audite dedica al director checo Rafael Kubelik, uno de los grandes mahlerianos de la historia.

[...] dirige el célebre adagietto con un encendido lirismo y una intensidad que hipnotiza al oyente –, situándose entre las mejores de la discografía.

Full review text restrained for copyright reasons.

Ludwig van Beethoven: Piano Concertos No. 4 & No. 5

Ludwig van Beethoven

CD aud 95.459

Applaus 4/2000 (Martina Kausch - 2000.04.01)

Großes Staunen

Live-Mitschnitte von Mahler- und Mozart-Konzerten unter Rafael Kubelik beweisen einmal mehr den Rang des BR-Symphonie-Orchesters

Großes Staunen

Full review text restrained for copyright reasons.

Klassik heute Dezember 1998 (Matthias Thiemel - 1998.12.01)

www.klassik-heute.de

Clifford Curzon (1907-1982) war Schüler u.a. von Arthur Schnabel und Wanda...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.ClassicsToday.com 01.01.1999 (Dan Davis - 1999.01.01)

Hard on the heels of Audite's Mozart Concerto disc (Audite 95453) with Clifford...

Full review text restrained for copyright reasons.

[American Record Guide](#) 01/2001 (John P. Mckelvey - 2001.01.01)

Clifford Curzon was a finicky perfectionist who never liked the recording process and never seemed satisfied with his recorded performances, however favorably they were viewed by everyone else. His repertoire was not very extensive, but what he played, he played exceedingly well. In this respect he resembles Michelangeli and Lipatti. We are left with a somewhat sparse catalog of mostly splendid performances--far less complete than it could have been.

Curzon recorded expressive and powerful accounts of these two concertos with Knappertsbusch and the VPO in the mid-1950s. They are scheduled to be released soon on a low-cost Decca CD. Why, then, do we need these items from Audite?

Well, simply because these 1977 performances are even more poetic, grandly shaped, spontaneous, luminous, splendidly proportioned, and totally effective than the earlier ones. What is more, Kubelik and his great orchestra supply as sensitive and romantically supportive an orchestral backing as one could imagine--a framework for Curzon's pianism even more elegant than the formidable Knappertsbusch manages. Also, the sound here, though exhibiting less warmth and resonance than one expects from the Herculessaal, is more spacious, better focussed, and precisely imaged than in the earlier issue. Curzon is more expansive, and his sensitive and poetic shaping of phrases and paragraphs puts this release right into the top drawer. This is most impressive in No. 4, a work that is clearly structured on a Mozartean model. The Emperor is a little more straightforward, though still grandly proportioned and nobly expressed. Curzon's runs and trills are often slightly uneven, intentionally so I think, to give each of them its unique and individual profile. The uniquely poetic quality of these readings really puts them in a class by themselves. This is a full-price release, and it is worth far more than the asking price. It demonstrates this artist's work at its best.

La lettre du Musicien 2000-2001 (JB - 2000.01.01)

LA LETTRE DU
MUSICIEN
www.lettre dumusicien.fr

Le grand pianiste anglais Clifford Curzon (1907- 1982) n'a jamais été très...

Full review text restrained for copyright reasons.

The Mail on Sunday 27th October 2002 (David Mellor - 2002.10.27)

The Mail
ON SUNDAY

Most CDs would not be missed if they were locked away in a vault never to be...

Full review text restrained for copyright reasons.

Le Monde de la Musique Juillet-Août 2000 (Patrick Szersnovicz - 2000.07.01)

Musikana
Le monde de la musique virtuelle

Chef-d'œuvre quasi miraculeux, le Quatrième Concerto en sol majeur op. 58 (1803-1806) subjugué par l'élégance et la perfection de son tissu mélodique, harmonique et rythmique. Ni révolutionnaire (en apparence), ni héroïque, sans effet dramatique superficiel, ce concerto qui dépasse les limites d'un genre consacré est d'essence lyrique et, en réalité, profondément introverti. Ses principes architecturaux sont, certes, ceux du classicisme viennois de Haydn et Mozart, mais transformés et assouplis; Beethoven reprend à son compte la notion d'entrée « dramatique » du soliste à l'endroit exact où Mozart l'avait laissée. Tout procède en revanche, dans le Cinquième Concerto en mi bémol majeur op. 73 « L'Empereur » (1809), d'idées musicales qui pourraient, ailleurs, être parfaitement académiques – la subtilité des modulations n'est présente qu'à titre exceptionnel –, alors même que l'écriture, symphonique et solaire, semble un pur jaillissement où la concertation est portée à un degré extraordinaire: aucun autre concerto n'exige du piano et de l'orchestre une union d'esprit et de sonorité aussi organique. L'idéal de Beethoven dans son Concerto « L'Empereur », monumental édifice élevé à la puissance et à la vitalité, fut de créer une musique dont l'impulsion soit telle qu'elle entraîne les hommes à conquérir la joie dans la liberté.

Enregistrés en concert public avec l'Orchestre symphonique de la Radio bavaroise, Clifford Curzon et Rafael Kubelik défendent une même vision apollinienne, faite de sérénité et de probité. Le jeu coloré, subtil et souplement phrasé du pianiste magnifie la lyrique si particulière au Concerto en sol, ce mélange de

songe et d'exaltation romantique. L'accompagnement de Kubelik, d'une intériorité presque aussi remarquable, pénètre avec simplicité au cœur de l'œuvre mais n'empêche nullement une certaine tension dramatique. Cette lumineuse entente se poursuit dans L'Empereur, où Curzon, privilégiant une lecture étonnamment contrôlée, partage avec le chef une conception grandiose et lucide héritée de son maître Artur Schnabel et d'autant plus souveraine qu'elle semble née d'une rigueur complice.

Répertoire Juin 2000 (Pascal Brissaud - 2000.06.01)

Les fans du grand (et rare au disque) pianiste britannique Clifford Curzon...

Full review text restrained for copyright reasons.

Diapason Juillet-Août 2000 (Etienne Moreau - 2000.07.01)

Il est fascinant de constater grâce au disque combien certains artistes ont pu évoluer au cours de leur carrière, particulièrement dans le cas d'un musicien comme Curzon (1907-1982), qui avouait volontiers que son Mozart changeait « chaque semaine ». Bien au-delà d'une différence de galbes, de phrasés ou d'acoustique, ses 21e et 24e Concertos avec Kubelik des années 70 offrent une approche assez distincte de celles que nous connaissions de lui par ailleurs – avec Krips, Kertesz, Britten ou d'autres... Les poids allégés du son, la tension très marquée des phrasés, l'envergure des cadences (de Busoni pour le 21e, de Marius Flothuis et George Szell pour le 24e) sont bien loin du Mozart emporté qu'il avait pu nous donner par ailleurs. Quant aux concertos de Beethoven, toujours live avec Kubelik, ils marquent si besoin était une évolution – frappante dans le cas de « L'Empereur » par rapport au Decca officiel – vers un art débarrassé de tout effet, et ne tendant que vers la seule lumière.

Fanfare 01.05.2010 (- 2010.05.01)

fanfare

This release is tagged Volume 7 in Audite's ongoing series devoted to Karl Böhm. The concerto is a live account dating from 1950 and may well prove the more interesting item. Backhaus left two studio accounts of the work, both for London/Decca: a fine mono version with Clemens Krauss, a less commanding stereo remake with Hans Schmidt-Isserstedt. If my memory is accurate, the performance featured here is closer to that earlier effort and is in many ways admirable in its unaffected directness and freedom from the excessive breadth that some pianists have imposed on the first movement. There it is interesting to hear how, while echoing Schnabel's tempo for that movement, Backhaus doesn't quite match that pianist's smooth legato phrasing in a few key passages, the solo introduction being a prime case in point. With Backhaus it sounds slightly choppy. Nevertheless this is generally a commanding account, its one major flaw being the unfamiliar and unduly long cadenza that Backhaus favored in the finale, one that may well be his own. In the first movement he plays the familiar one by Beethoven. Sonically the piano comes off better here than the orchestra. It is unusually close in perspective but free of distortion. Typical of tapes of the period, however, the timbre of the orchestra is shrill, with unpleasantly edgy string tone. As for the Symphony No. 4, one wonders if this 1952 studio recording was ever previously released—it is not cited in either of the two WERM supplements. (Perhaps a limited issue was produced and confined to Germany.) Sonically it marks a big improvement over the concerto: less harsh if still a bit edgy and remarkable in its wide dynamic range and freedom from the once-common tape-hiss. Musically, it is very close to Böhm's 1972 stereo account for DG with the Vienna Philharmonic, the one marked difference between them being

this earlier version's having a few rhetorical emphases in the third movement that the later account avoids. Both include exposition repeats in outer movement and offer tempos that, if slightly broader than usual, remain eminently musical. In short, this is a significant historical release.

CD Compact n° 174 (marzo 2004) (Francisco Javier Aguirre - 2004.03.01)

Audite/Rafael Kubelik

Audite/Rafael Kubelik

Full review text restrained for copyright reasons.

Gramophone Gramophone Awards (Geoffrey Norris - 1999.11.30)

GRAMOPHONE
THE WORLD'S BEST CLASSICAL MUSIC REVIEWS

Emerging triumphant from the flames

It was shunned at its premiere but Beethoven's Fourth Piano Concerto – wildly radical for its time – is now championed by countless performers. Geoffrey Norris discusses his selection of the best available recordings

It's a chilly December evening in Vienna. A good-sized audience has braved the cold and gathered in the unheated Theater an der Wien for a marathon benefit concert featuring the radical composer whom everyone is talking about. He's a bit of an odd ball – often irascible, not a great socialiser, inclined to put people's backs up – but a lot of the music he writes is worth hearing, and he can be relied upon to come up with a surprise or two. Tonight the man himself is going to appear as soloist in his latest piano concerto and, it's rumoured, will do some improvisation in a new piece called Choral Fantasy, which he has knocked together in a hurry because he suddenly realised that a chorus was already on hand to sing parts of his Mass in C. There are to be premieres of two symphonies – his Fifth and Sixth – and a young soprano is standing in at the last moment to sing the scena and aria Ah! Perfido, the composer apparently having had a row with the diva originally booked.

The year was 1808. Beethoven sat down at the keyboard for his Fourth Piano Concerto, which he had already played the previous year at the palace of his well-disposed patron Prince Franz Joseph Maximilian von Lobkowitz. But this was the first time it had been heard by the paying Vienna public. All heads turned towards the conductor for a sign that he was going to give a downbeat for the orchestral introduction. That, after all, was the norm in a concerto in that day and age, but the composer played a quiet G major chord followed by a little questioning phrase, and it was only then that the orchestra came in. What was going on? Back in the 1770s, Mozart had done something similarly unexpected in the Concerto in E flat, K271, but even there the orchestra had the first say. More to the point, the new concerto was not riveting or dynamic: it was more as if the composer were poetically communing with himself. Minds wandered. The public were accustomed to sitting through long concerts, but the four hours and more of this one were taking things a bit far. The audience eventually trooped out of the theatre into the bitter Vienna night, frozen to the marrow and feeling short-changed.

As if that weren't enough...

The uncomprehending reception of the Fourth Piano Concerto was just one of the misfortunes to beset this all-Beethoven night on December 22, 1808: the orchestra, ill-rehearsed and annoyed with Beethoven over some earlier misdemeanour, fell apart in the Choral Fantasy and the piece had to be started again. And far from being a benefit night for Beethoven, it is thought that he hardly managed to break even. The G major

Concerto never really entered the core repertoire until Mendelssohn – that youthfully perceptive and vigorous campaigner on behalf of unjustly neglected causes, Bach included – rescued it in the 1830s. Clara Schumann took it up in the 1840s. In the 1860s Hans von Billow played it. Anton Rubinstein played it. Liszt admired it. The Fourth gradually overcame its unpromising entry into the world – as such ground breaking and unusual music is so often prone to do – and entered the canon of Beethoven's regularly performed concertos. These days its reception is immeasurably more favourable than that which its first audience was prepared or equipped to give it, and there is no shortage of recordings in the current catalogue. From a long list, I have selected for this comparative review 20 versions that represent some of the great names of the past and a cross-section of the young and seasoned artists of today.

From the earlier era there are Artur Schnabel (recorded 1933), Wilhelm Backhaus (1950), Claudio Arrau (1957), Emil Gilels (1957), Wilhelm Kempff (1961), Daniel Adni (1971) and Clifford Curzon (1977). From more recent times, Maurizio Pollini (1992, as well as 1976), Alfred Brendel (1997), Pierre-Laurent Aimard (2002), Daniel Barenboim (2007, plus 1967), Evgeny Kissin (2007), Lang Lang (2007), Till Fellner (2008), Paul Lewis (2009) and Yevgeny Sudbin (2009). In a special category, Arthur Schoonderwoerd (2004) plays a period Johann Fritz piano; and on a modern Steinway Ronald Brautigam (2007) adopts Beethoven's revisions as published by Barry Cooper in 1994.

The matter of time

There is a whole world of difference here between, at the one extreme, the versions by Claudio Arrau, Daniel Adni and the earlier of Daniel Barenboim's two (all of them conducted by Otto Klemperer) and, at the other end, Brautigam's performance with the Norrköping Symphony Orchestra under Andrew Parrott. Whereas Klemperer exploits the full sumptuousness of the (New) Philharmonia Orchestra and takes about 20 minutes to negotiate the first movement, Parrott adopts 'period aware' thinking and sharper pacing with scant vibrato, and clocks up a running time of about 17 minutes for the first movement. That is about the norm in most of the recordings apart from Klemperer's, and, eminent though his performances are, the music does exude an air of lingering in a way that would certainly not have appealed to that first Vienna audience in 1808. Pierre-Laurent Aimard with the Chamber Orchestra of Europe under Nikolaus Harnoncourt, Lang Lang with the Orchestre de Paris under Christoph Eschenbach and Evgeny Kissin with the London Symphony Orchestra under Sir Colin Davis all demonstrate a slowness in this first movement – but it doesn't necessarily lead to languor. At times, however, it's a close-run thing, and in other versions the music certainly has more of a lift and a natural flow. Daniel Barenboim, conducting the Staatskapelle Berlin from the keyboard, shaves off just over a minute from the time he took under Klemperer, and the result is a performance that has power, concentration and crucial momentum.

Ronald Brautigam's pacing comes in at about the average, and his recourse to Beethoven's revisions is an interesting facet of his polished and discreetly shaped interpretation: the addition of more florid passages and extra notes and some chopping and changing of register lend the concerto a different perspective – more decorative and, in Cooper's words, 'strikingly inventive and more sparkling, virtuosic and sophisticated than the standard one'. Since these revisions are in Beethoven's own hand on the copyist's orchestral score, it is likely that he himself played it in much this way at the 1808 concert, though other artists have not yet followed his or Brautigam's example, at least on disc.

Going the whole hog in speculative performance practice, Arthur Schoonderwoerd on his fortepiano of 1805-10 actually comes in as the quickest exponent of the first movement by the stopwatch, but curiously he also sounds the most effortful, and those wiry, nasal old instruments in the reduced orchestral ensemble of Cristofori are very much an acquired taste.

If it is probably wise to eliminate Klemperer's three recordings from the final reckoning in terms of repeated listening, Artur Schnabel's 1933 performance is testament both to his brilliant artistry and to his characterful interpretative style. The remastered sound is not at all bad, and the relationship with the London Philharmonic Orchestra under (the not then Sir) Malcolm Sargent is secure and spontaneous. One might balk at the slight ratcheting up of tempo when the piano re-enters at bar 74 of the first movement: Sargent faithfully adheres to the speed that Schnabel suggests during his opening phrase, but Schnabel then decides that he wants things to go a bit quicker after the long orchestral tutti. There are also some orchestral glissandi that speak of the practice at the time when this recording was made, but they do not

unduly obtrude and the performance is one of infectious spirit, even if the finale does sometimes threaten to break free of its leash. Of the other 'historical' performances, Wilhelm Backhaus's with the RIAS Symphony Orchestra under Karl Böhm is of an impressive seriousness and eloquence of expression. The Fourth, recorded live in Berlin, was a favourite concerto of Backhaus, one in which he manifested his reputation as a 'devotedly unselfish mouthpiece' for the composers he was playing. This by no means implies a lack of imagination, for Backhaus's performance is one that combines serenity and vitality and also conveys a sure grasp of the concerto's structure. So, too, do Alfred Brendel and the Vienna Philharmonic under Simon Rattle, and Maurizio Pollini in characteristically translucent yet powerful fashion with the Berlin Philharmonic under Claudio Abbado and earlier on with the Vienna Philharmonic under Böhm. From more recent times, there are similarly well-reasoned performances from Till Fellner with the Montreal Symphony Orchestra under Kent Nagano, Paul Lewis with the BBC Symphony Orchestra under Jirí Belohlávek and Yevgeny Sudbin with the Minnesota Orchestra under Osmo Vänskä. I cannot pretend that comparisons between any of these make the choice of a preferred version any easier: all of them have searching qualities and interpretative personalities that seem to be in harmony with the music's disposition.

The cadenza issue

Alfred Brendel's performance does, however, raise the interesting question of the cadenzas. Beethoven wrote two for the first movement and one for the last. Many other composers and pianists have supplied their own over the years, including Brahms, Busoni, Godowsky, Saint-Saens and Clara Schumann. Wilhelm Kempff preferred to use his own cadenzas for his recording with the Berlin Philharmonic under Ferdinand Leitner, as does Arthur Schoonderwoerd with Cristofori. Other pianists are divided, if not equally, between Beethoven's two first-movement cadenzas. The one most commonly favoured begins in 6/8 with a quickened-up version of the opening theme in repeated Gs in the right hand. The other, starting with soft octave Gs in the left hand, builds to a swift climax and a torrent of descending thirds. Alfred Brendel and Maurizio Pollini are among the proponents of this more ominous, wilder – if shorter – cadenza, and in his book *Music Sounded Out* (1995, page 57) Brendel gives his reasons. 'May I assure all doubting Thomases', he says, 'that the cadenza I play in the first movement of the Fourth Concerto is indeed Beethoven's own; the autograph has the superscription *Cadenza ma senza cadere* ['Cadenza, but without falling down'] ' an allusion to its pianistic pitfalls. I have often been asked why I should waste my time on this bizarre piece when another more lyrical, and plausible, cadenza is available. I think that the [superscription) adds something to our knowledge of Beethoven. It shows almost shockingly how Beethoven the architect could turn, in some of his cadenzas, into a genius running amok. Almost all the classical principles of order fall by the wayside, as comparison with Mozart's cadenzas will amply demonstrate. Breaking away from the style and character of the movement does not bother Beethoven at all, and harmonic detours cannot be daring enough. No other composer has ever offered cadenzas of such provoking madness.' If someone else had written this weird cadenza, he or she would surely have been roundly condemned for shattering the mood of the first movement, but, as it is, it is there as an entirely justifiable option. Brendel's performance of it certainly underlines his point about Beethoven's genius running amok, and the cadenza delivers a similar blow to the senses in the two recordings by Maurizio Pollini. If the choice of the first-movement cadenza is a major factor in your enjoyment of the Fourth Concerto, then this needs to be taken into account. Backhaus, incidentally, plays the 'usual' Beethoven cadenza in the first movement, but his own stormy, bravura one in the finale.

There is one recording that has not so far been mentioned. In an effort to keep up the suspense about the ultimate choice in this Fourth Piano Concerto (though the boxes scattered about this review will already have given more than a clue), I have not yet put forward the name of Emil Gilels. Strictly speaking, his recording comes in the historical category, since it was made in 1957 with the Philharmonia Orchestra under Leopold Ludwig, but its sound is exceptionally well remastered and it is a performance of transcendent beauty allied to power, delicacy, control and a palette of colour – both in the piano and in the orchestra – that is second to none. Gilels was in his maturity when he made this sublime recording (coupled with the Fifth Concerto) at the age of 41, and it testifies to the stylistic understanding and thoughtful qualities that distinguished his piano-playing at its best. The first movement is eloquently voiced – 'poetry and virtuosity are held in perfect poise', as a Gramophone review rightly put it; and he gives a vibrant account of the wilder first-movement cadenza that Brendel and Pollini also prefer.

Pinning all one's hopes on the slow movement

When it comes to the short slow movement, the dialogue between the aggressive orchestra and the ameliorating piano is judged immaculately and poignantly by Ludwig and Gilels. It was the critic Adolf Bernhard Marx who (in 1859) propounded the theory that this movement could be viewed as an analogy of Orpheus pacifying the Furies at the gates of Hades, a romantic notion that has held sway ever since. Whatever was in Ludwig's and Gilels's minds, the orchestra's gradual acquiescence under the piano's gently persuasive influence is pure magic. By contrast, on Clifford Curzon's recording with the Bavarian Radio Symphony Orchestra under Rafael Kubelik – a performance that is otherwise of great distinction – the orchestra sounds merely a bit blunt rather than hostile. Nagano has his Montreal Symphony Orchestra tripping lightly on Fellner's recording; Böhm sounds ominous, if a little ponderous, for Backhaus, though Backhaus's own playing is melting. Leitner gives something appropriately stern for Kempff to answer on his recording. Sargent's crisp note values observe the *sempre staccato* marking at the start of the slow movement and thus give the music more bite for Schnabel. Belohlávek and Lewis also manage this discourse effectively, as do Rattle and Brendel. It is debatable whether either Abbado or Böhm on Pollini's recordings makes adequate distinction between the two parties in the same, almost visually palpable, way that Ludwig and Gilels do, and on Sudbin's otherwise first-rate recording Vänskä coaxes a surprisingly soft-edged attack from the Minnesota Orchestra at this juncture.

It is odd, perhaps, that after barely being able to put a pin between a good many of the available recordings of the Fourth Concerto, so much should hinge on how the orchestra reacts to the piano in the slow movement, and vice versa. The finales do not disappoint in any of the leading versions, but with the slow movement proving to be, if subjectively, a point where some performances are more clearly defined in impact than others, the final choice would seem to rest on five versions: Backhaus and Böhm with the RIAS Symphony Orchestra from 1950, Gilels with the Philharmonia Orchestra under Ludwig from 1957, Kempff with the Berlin Philharmonic and Leitner from 1961, Brendel and Rattle with the Vienna Philharmonic from 1997 and Lewis with Belohlávek and the BBC Symphony Orchestra from 2009. In addition, there is an irresistible *élan* to Schnabel's 1933 performance with the London Philharmonic Orchestra under Sargent, and much of textural and interpretative interest in the 2007 version by Brautigam and the Norrköping Symphony Orchestra under Parrott.

The last of these, being the only one to adopt Beethoven's manuscript revisions to the concerto, comes across with a different sort of scintillating zest that is particularly attractive, and the disc (with the piano arrangement of the Violin Concerto as coupling) could be a refreshing addition for anybody wanting a companion to a recording of the received version. Schnabel, Backhaus and Kempff in their different ways bring timeless musicianship to their interpretations, but the mix of vitality and visionary expressiveness in the Backhaus just gives that one the edge – remembering, though, that he plays his own cadenza in the finale. With the recording by Brendel and Rattle (Brendel's third recording of the Fourth Concerto, the others being with Bernard Haitink and James Levine) there is a true meeting of musical minds, the orchestra and piano establishing a mutual understanding of their roles in the expressive and dynamic scheme of things. The interpretative bond between Lewis and Belohlávek is similarly a close and fertile one and has forged not only a compelling performance of the Fourth Concerto but also a complete set of all five. But when it comes down to it, the special qualities of Gilels – his poetry, power and poise – put him prominently in prime place.

[El País](#) 19.04.2003 (Javier Pérez Senz - 2003.04.19)

El País

Kubelik, en el corazón de Mahler

Dos sinfonías de Gustav Mahler grabadas en vivo abren la edición que el sello Audite dedica al director checo Rafael Kubelik, uno de los grandes mahlerianos de la historia.

[...] dirige el célebre adagietto con un encendido lirismo y una intensidad que hipnotiza al oyente –, situándose entre las mejores de la discografía.

Full review text restrained for copyright reasons.

Gustav Mahler: Symphony No. 5

Gustav Mahler

CD aud 95.465

Fono Forum 4/01 (Gregor Willmes - 2001.04.01)

FONO FORUM
KLASSIK JAZZ HIFI

Mahler ohne Manierismen

Im August jährt sich der Todestag von Rafael Kubelik zum fünften Mal. Die kleine, aber feine Schallplattenfirma audite pflegt sein Andenken besonders, indem sie kontinuierlich Rundfunkmitschnitte des bedeutenden Dirigenten erstmals auf Tonträger präsentiert. Gregor Willmes hat die bei audite erschienenen Mahler-Aufnahmen mit denen der legendären Gesamteinspielung für die Deutsche Grammophon verglichen.

Der Durchbruch Gustav Mahlers fand nicht im Konzertsaal statt. Zwar gab es nach seinem Tod einige Dirigenten, die wie Willem Mengelberg, Otto Klemperer und Bruno Walter Mahler noch kennen gelernt hatten und sich nachdrücklich auch im Konzertsaal für seine Sinfonien einsetzten. Doch verdankt Mahler mit Sicherheit seine Popularität zum großen Teil der Stereo-Schallplatte. Seine Sinfonien schienen wie geschaffen dazu, die Möglichkeiten der Studio-Technik darzustellen. So klingen die riesigen Sinfonien auf Tonträger oftmals sogar transparenter, als sie es im Konzertsaal je vermögen.

Leonard Bernstein war der erste, der Mitte der 60er Jahre mit dem New York Philharmonic für CBS (heute Sony) eine Gesamtaufnahme der Mahlerschen Sinfonien schuf, allerdings ohne das Adagio der unvollendeten Zehnten. Ihm folgte Rafael Kubelik, der mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zwischen 1967 und 1971 im Herkules-Saal der Münchener Residenz alle Neune und den Adagio-Satz der Zehnten aufzeichnen ließ. Nur kurze Zeit später erschienen noch Gesamtaufnahmen von Bernard Haitink (Philips) und Georg Solti (Decca).

Ingo Harden zog im Dezember 1971 im Fono Form folgendes Fazit bezüglich der Kubelik-Aufnahmen: "Alles in allem: Der zweite vollständige Mahler-Zyklus hat in der Reihe der Mahler-Interpretationen der Gegenwart sein durchaus eigenes Profil, da sich von Bernsteins Aufnahmen durch ein Weniger an Leidenschaft und Pathos, ein Mehr an orchestraler Detailarbeit, einen helleren Grundton und eine emotional mehr den Mittelkurs haltende Darstellung unterscheidet." Harden stellte das Bild von Kubeliks "böhmischen Musikantentum" infrage, ohne es ganz abzustreiten, lobte darüber hinaus besonders die "sehr subtil und genau alle Klangfarben der Partituren aufschlüsselnden Aufführungen". In beidem ist Harden wohl Recht zu geben, wobei man nach meinem Dafürhalten allerdings Kubeliks tschechischen Wurzeln auch nicht unterschätzen soll, obwohl er sich (worauf Francis Drésel in seinem Aufsatz "Rafael Kubelik - Musiker und Poet" überzeugend hingewiesen hat) wie Mahler nach und nach "germanisiert" hat.

Rafael Kubelik wurde am 29. Juni 1914 in Bychorie bei Prag als Sohn des berühmten Geigen-Virtuosen Jan Kubelik geboren. Er studierte am Konservatorium in Prag Geige, Klavier, Dirigieren und Komposition. Er zählte also zu jener Kategorie von Mahler-Dirigenten, die wie Furtwängler und Klemperer oder wie später Bernstein und Boulez auch als Komponisten hervorgetreten sind. Das lässt vielleicht einerseits besser verstehen, warum Kubelik die musikalischen Zusammenhänge in Mahlers komplexen Sinfonien so einleuchtend darstellen konnte. Andererseits sagt das Komponisten-Dasein allein wieder auch nicht so viel über den Interpretationsstil aus, wenn man etwa an die Unterschiede zwischen Bernsteins expressivem

und Boulez' analytischem Zugriff auf Mahler denkt.

Rafael Kubelik lernte Mahlers Sinfonien bereits in seiner Jugend in Prag kennen, zumeist dirigiert von Vaclav Talich, aber auch von Gastdirigenten wie Bruno Walter, Otto Klemperer und Erich Kleiber. Für Kleibers Aufführung von Mahlers siebter Sinfonie leitete der 24-jährige Kubelik 1938 sogar die ersten Proben mit der Tschechischen Philharmonie.

Schnell machte Kubelik Karriere: 1939 wurde er Musikdirektor der Oper in Brünn, 1942 Leiter der Tschechischen Philharmonie. Später übernahm er Chefpositionen beim Chicago Symphony Orchestra und an den Opernhäusern Covent Garden London und Metropolitan New York. Seine zweite Heimat - nach Prag - wurde allerdings München, wo er von 1961 bis 1971 als Chefdirigent und noch bis 1985 als regelmäßiger Gast das Orchester des Bayerischen Rundfunks zu außergewöhnlichen Erfolgen führte.

Laut Erich Mauermann, dem damaligen Orchesterdirektor, war Kubelik der erste Dirigent der in München einen kompletten Mahler-Zyklus durchführte. Da er Mahlers Werke immer wieder auf den Spielplan setzte, sind einige Konzertmitschnitte erhalten, die jetzt nach und nach bei audite auf CD erscheinen. Friedrich Mauermann, Bruder von Erich Mauermann und mittlerweile in den Ruhestand getretener Ex-Chef von audite Schallplatten, hat die Reihe initiiert und dabei auf das Archiv des Bayerischen Rundfunks zurückgegriffen. Bei den Sinfonien eins, zwei und fünf hatte er sogar jeweils die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Mitschnitten. "Wenn mehrere Aufnahmen derselben Sinfonie vorhanden waren", so Mauermann, "habe ich immer die jüngere genommen. Einerseits wegen des besseren Klangbildes, andererseits wegen der musikalischen Qualität. Die Gesamtzeiten der jüngeren Aufnahmen sind generell länger als die der älteren. Die Musik atmet mehr."

Die bisher veröffentlichten Mitschnitte der Sinfonien eins, zwei, fünf, sieben und neun stammen aus den Jahren 1975 und 1982 und wurden bis auf die neunte alle im Münchner Herkules Saal aufgenommen. Folgen sollen noch Mitschnitte der Sinfonien drei (1967) und sechs (1968), ebenfalls aus dem Herkules-Saal.

Somit stammen die bis jetzt vorliegenden Aufnahmen aus einer Zeit, die nach den Grammophon-Aufnahmen liegt. Und sucht man nach grundsätzlichen interpretatorischen Unterschieden, so stößt man zuerst auf die von Mauermann erwähnten langsameren Tempi der späteren Fassungen. Die "beiläufige" Schnelligkeit, die man den DG-Einspielungen bisweilen vorgeworfen hat, sind abgelegt. Vor allem in den Adagio- und Andante-Sätzen wählt Kubelik in späteren Jahren langsamere Tempi, beispielsweise im dritten Satz der ersten Sinfonie, aufgenommen am 2. November 1979. "Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen" lautet die Satzbezeichnung, die Kubelik genau beachtet. Wunderbar baut er die Spannung auf, spielt das Crescendo aus, das allein durch das ständige Hinzutreten neuer Instrumente erreicht wird. Das Oboensolo ist überaus deutlich phrasiert, bildet im betonten Staccato einen Kontrapunkt zum Legato der Streicher. Das Parodistische des Satzes ist wesentlich besser getroffen als in der DG-Einspielung. Auch das "Ziemlich langsam" (Ziffer 5) wirkt in sich schlüssiger, man meint auf einmal einen Spielmanszug oder eine Klezmer-Kapelle zu hören.

Herrlich sind auch die ersten beiden Sätze des audite-Mitschnitts gelungen: "Wie ein Naturlaut" - kaum ein Dirigent dürfte Mahlers Vorstellungen beim Beginn des ersten Satzes wohl so gut getroffen haben wie Kubelik in diesem Konzert. Dass die Stelle hier wesentlich überzeugender wirkt als in der DG-Einspielung, liegt auch in der Aufnahmetechnik begründet. Bei der Grammophon klingen die Stimmen isolierter, in der späteren Rundfunk-Aufnahme verschmelzen sie stärker: Das mindert etwas den analytischen Ansatz, verstärkt jedoch die Unmittelbarkeit der Naturstimmung. Hinzu kommt, dass das Orchester, besonders die Bläser, in der späteren Aufnahme noch souveräner wirken als in der ersten. Dass es sich um einen Konzertmitschnitt handelt, geht nirgendwo auf Kosten der künstlerischen Qualität. Das spricht für eine intensive Probenarbeit.

Die wesentlich bessere Aufnahmetechnik ist übrigens ein Charakteristikum, das fast alle audite-Produktionen auszeichnet. Die Konzertmitschnitte besitzen mehr räumliche Tiefe. Während die DG-Aufnahmen sehr auf Transparenz bedacht sind und immer wieder einzelne Instrumente oder Gruppen

nach vorn ziehen, meint man bei den Rundfunkmitschnitten, wirklich ein Orchester im Saal der Residenz zu erleben. Und die Live-Aufnahme der neunten Sinfonie aus Tokios Bunka Kaikan Concert Hall klingt im Vergleich deutlich flacher als die Münchner Aufnahmen.

Was Kubeliks Mahler-Aufnahmen auch noch denen bei audite - gelegentlich fehlt, das ist die mitreißende Kraft, mit der sich etwa Bernstein in die schnellen Sätze warf. Das Finale der ersten Sinfonie ("Stürmisch bewegt") beispielsweise oder der zweite Satz der ansonsten interpretatorisch überzeugenden fünften ("Stürmisch bewegt, mit großer Vehemenz") weisen in dieser Hinsicht Defizite auf.

Den stärksten Eindruck der audite-Mitschnitte hinterlassen nicht zufällig jene Sinfonien, die solche Satzcharaktere weitestgehend aussparen: die zweite und die siebte Sinfonie. So war der 8. Oktober 1982 ein wirklicher Glückstag für die Geschichte der Mahler-Interpretation. Denn Kubelik dirigierte die zweite an diesem Tag wie aus einem Guss: Alles fließt, nichts wirkt forciert im Allegro maestoso. Ein ungemein feinsinniges, schwereloses Musizieren zeichnet das Andante aus. Herrlich setzt Kubelik das Scherzo um. Das böhmisch-mährische Musikantentum - dem Ingo Harden einst so zweifelnd gegenüberstand - ist hier prächtig zu finden. Die Fischpredigt hält Kubelik leider nicht ganz so ironisch wie Bernstein. Dafür hat er mit Brigitte Fassbaender einen Alt, der das "Röschen rot" mit hinreißendem Timbre und klarer, sinnhaltiger Artikulation versieht. Im hervorragend gesteigerten Finale bilden Edith Mathis und Brigitte Fassbaender ein Traumpaar.

Genauso überragend ist die gerade auf CD erschienene siebte Sinfonie gestaltet. Sehr organisch meisterte Kubelik am 5. Februar 1976 die ständigen Tempowechsel im ersten Satz. Zauberhaft, dunkel getönt kommen die Nachtmusiken auf CD daher. Das Scherzo nimmt von Anfang an gefangen und lässt den Hörer nicht mehr los. Selbst das apothetische Finale, mit dem viele Dirigenten Probleme haben, klingt bei Kubelik sinnvoll. Das Pathos wirkt nicht übertrieben, aber die Zuversicht bleibt.

Fazit: Mit diesen Mahler-Veröffentlichungen ist audite ein großer Wurf gelungen. Und wer bei Kubelik auf den Geschmack gekommen ist, der kann bei demselben Label auch noch hervorragende Mitschnitte von Beethoven- und vor allem Mozart-Konzerten bekommen, die Clifford Curzon mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Kubelik in der Residenz gegeben hat. Aber Clifford Curzon ist schon wieder ein Thema für sich.

Applaus 4/2000 (Martina Kausch - 2000.04.01)

Großes Staunen

Live-Mitschnitte von Mahler- und Mozart-Konzerten unter Rafael Kubelik beweisen einmal mehr den Rang des BR-Symphonie-Orchesters

Großes Staunen

Full review text restrained for copyright reasons.

Der Tagesspiegel 27.08.2000 (- 2000.08.27)

Der Schleier der Zeit

Der Schleier der Zeit

Full review text restrained for copyright reasons.

Crescendo Mai/Juni 2000 (TR - 2000.05.01)

Mit zwei Live-Mitschnitten aus der Spätphase des großen Mahler-Dirigenten...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.buch.de 16.02.2001 (Olaf Behrens - 2001.02.16)

Es muß schon ein wirklich großes Konzertereignis in München gewesen sein, als...

Full review text restrained for copyright reasons.

Pizzicato Febr. 2000 (Rémy Franck - 2000.02.01)

Kubelik mit Mahlers Fünfter

Gut, dass hin und wieder an die Rolle Rafael Kubeliks in der Verbreitung der Werke Gustav Mahlers erinnert wird. Diese Aufnahme ist umso erfreulicher, weil sie uns eine Fünfte beschert, deren Ausdrucks-Spannweite erheblich größer ist als in der Studio-Einspielung bei DG. Diese sorgsam erarbeitete und sehr spontan und intensiv musizierte Symphonie fließt von der ersten bis zur letzten Minute, ohne dass die Spannung und die Kraft der Musik auch nur kurzfristig abnehmen. Das ist leidenschaftliches Musizieren ohne Exzesse, hin und wieder, besonders im ersten Satz etwas grün und frisch, stets erfüllt und, wenn notwendig, auch nachsinnend-ernst. Ein absoluter Höhepunkt ist das hingebungsvoll gespielte Adagietto, zum Sterben schön der Übergang zum Rondo-Finale, das man selten so musikantisch, so voller Charme und voller Poesie gehört hat.

Eine hinreißend schöne Interpretation, die man wärmstens empfehlen muss.

Stereoplay März 2000 (Ulrich Schreiber - 2000.03.01)

stereoplay

Im historischen Rückblick wächst die Hochachtung vor dem symphonischen...

Full review text restrained for copyright reasons.

Musikmarkt 06.12.1999 (- 1999.12.06)

musikmarkt

Kubelik trug als Chef des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks...

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Presse 21.01.2000 (Wilhelm Sinkovicz - 2000.01.21)

Die Presse

Rafael Kubelik war ein fulminanter Mahler-Interpret. Sein Nachruhm steht im...

Full review text restrained for copyright reasons.

Bergstädter Anzeiger 02.02.2000 (hol - 2000.02.02)

Dem tschechischen Dirigenten Rafael Kubelik ist eine der bedeutendsten...

Full review text restrained for copyright reasons.

fermate 1/2001 (Christoph Dohr - 2001.01.01)

fermate

Ohne Rafael Kubelik und das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks wäre...

Full review text restrained for copyright reasons.

Rondo 6/2001 (Oliver Buslau - 2001.06.01)

RONDO
Reviews & More

Lorbeer + Zitronen

Was Rondo-Kritikern 2001 besonders gefallen und missfallen hat

Lorbeer + Zitronen

Full review text restrained for copyright reasons.

Gramophone April 2000 (David Gutman - 2000.04.01)

GRAMOPHONE
 THE WORLD'S BEST CLASSICAL MUSIC REVIEWS

A pair of Mahler symphonies from the great Rafael Kubelik to complement his admired studio Mahler cycle

Rafael Kubelik's Mahler cycle (DG, 5/90) was a highlight of his period as chief conductor of the Bavarian Radio Symphony Orchestra (1961-79). It has usually been well received in these pages, although, to some ears, his approach is too lightweight for this repertoire, offering 19th-century drama without 20th-century intensity. Which said, even the sceptics should try these attractive live performances, recorded a decade later than their DG studio equivalents. The scores may not be illuminated with keen strokes of interpretative novelty, but you won't find readings of greater warmth, humanity and patient sensitivity. That the pulse has slowed just a little is all to the good, and the more spacious sonic stage preserved by Bavarian Radio bathes the music-making in an appealing glow without serious loss of detail.

Kubelik made one of the earliest studio recordings of the First Symphony, with the Vienna Philharmonic for Decca in the 1950s (1/55 - nla), and, on the first appearance of his DG remake in 1968, Deryck Cooke observed that here was an essentially poetic conductor who gets more poetry out of this symphony than any of the other conductors who have recorded it. That is even truer of this 1979 account, Cooke's 'natural delicacy' being the key to an interpretation that may offend latterday purists. Kubelik's divided violins may be back in vogue, but not his abandonment of the first movement exposition repeat; he also ignores the single repeat sign in the Ländler. Does it matter that the mood seems somehow 'old-fashioned' as well - more autumnal than spring-like? One can hardly fail to be struck by the rural calm and simplicity he brings to the dreamy opening, the freshness and piquancy of the bucolic details, the birdcalls, the unfussy phrasing.

In the second movement, Kubelik keeps the music moving, as Bernstein almost fails to, yet still manages to impart a decent swing, while his Trio is a delight. Nor does he fall short in the slow movement, giving himself more time than Bernstein to impose a different but equally compelling ethnic slant. Most modern interpretations, however crisply focused, sound painfully flat after this. Only in the finale does the conductor's natural expressiveness veer towards a rhythmic slackness that saps the music of the necessary drive. The second subject, however gorgeous, is consolatory rather than rapt or yearning, the total effect something less than sensational.

By contrast, the Fifth is one of those performances that acquires charisma as it goes along. The first two movements are by no means earth-shattering, relying on the resonant recording (not quite as refined as No 1) to add gravitas to some less than committed music-making. The Scherzo is altogether more distinctive, frisky and lithe, with excellent work from the Bavarian horns. As for the Adagietto, this must now take its place among the most affecting on disc. Partisans of extreme tempos, whether fast or slow, may not like it, but Kubelik finds exactly the right pace - which is, of course, the pace that feels right for him; and his strings are possessed of an unearthly radiance. The finale of this symphony almost invariably sounds too heavy. Not so here. The conductor's rhythmic verve will surprise anyone familiar with the arthritic flailing of his later years and the conclusion is suitably vigorous.

All in all, a breath of fresh Moravian air and a wonderfully civilised alternative to the hi-tech histrionics of today's market leaders. The First Symphony sounds even better and is probably the one to go for.

Gramophone June 2000 (Rob Cowan - 2000.06.01)

GRAMOPHONE
THE WORLD'S BEST CLASSICAL MUSIC REVIEWS

... A more recent vintage of comparison was provided by two Audite releases of Mahler symphonies featuring the Bavarian Radio Symphony Orchestra conducted by Rafael Kubelik. Knowing David Gutman's hard line on Mahler performances. I was delighted to read his closing remarks. 'All in all, a breath of fresh Moravian air ...,' he wrote, '... and a wonderfully civilised alternative to the hi-tech histrionics of today's market leaders.' Too true. 'That the pulse has slowed just a little is all to the good...' says DG and again I'd concur, although the timing difference between the 1967 First Symphony (DG, 5/90) and this 1979 live version is more marked than you might at first expect. Listening (and looking) reveals 50'00'' for Deutsche Grammophon and 51'33'' for Audite, but the addition of the first-movement repeat in 1968 cuts the DG timing by a further two minutes (at least in theory). The new Fifth is marked by the sort of 'rocketing' dynamic inflexions (notably among the woodwinds) that were typical of Kubelik's Munich heyday. You notice them, especially, at the start of the finale, but the birdsong characterisations in the first movement of the First Symphony are hardly less striking. Both Performances are deeply poetic (I second DG's positive response to the Adagietto), less dramatic, perhaps, in orchestral attack than their studio predecessors, but kinder, softerhued and - in the closing minutes of the Fifth's stormy second movement - markedly more grand. ...

Classic Record Collector 10/2002 (Christopher Breunig - 2002.10.01)

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version: and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth, made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 in DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pall of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No. 7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No. 5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterized, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite', which may seem in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG - not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted

Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale on No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have the same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of 'Urlicht'.

Nowadays every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s; (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere, the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full descriptions of the works with text for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

Berlingske Tidende 21.06.2000 (Steen Chr. Steensen - 2000.06.21)

 BerlingskeTidende

I Kubeliks forunderlige verden

To enestående optagelser af dirigenten Rafael Kubelik med Mahlers 1. og 5. Symfoni. Klassiske plader

I Kubeliks forunderlige verden

Full review text restrained for copyright reasons.

www.ClassicsToday.com 01.01.2000 (David Hurwitz - 2000.01.01)

Rafael Kubelik was one of this century's great conductors, and his recordings...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.musicweb-international.com 01.08.2003 (Gerald Fenech - 2003.08.01)

Kubelik's Mahler credentials have long been established ever since his trailblazing Decca recording of the First with the VPO in 1957 indeed many collectors still prefer that version to others for its verve and drive. This 1981 live relay from Munich shows the Czech conductor at his most inspired with the orchestra that was part of his life for most of his recording career. The bold strokes of the Trauermarsch are magnificent in their eerie solemnity with a rich resonant recording aiding the imposing nature of the music no end. 'Sturmisch bewegt' is constructive and fullsome although other conductors like Karajan and Bernstein have brought greater character to his music, indeed Kubelik's own previous 1967 recording was much more involved. The Scherzo moves about with terrific swagger, the BRSO horns have a field day and the contributions of the strings are also quite dizzying. In the famous Adagietto, Kubelik almost finds a heavenly pace; this is music from another planet in such a conductor's hands. One cannot fault the Finale for its irresistible rhythmic verve and drive that bring the work to an end in typically vigorous fashion. Audite's recording is admirably clear and extremely vivid, indeed the famous spacious acoustic of the Herkulesaal is quite dazzlingly captured. There is a whole host of Fifts in the bargain and mid-price range but this recording demands to be heard, both as a souvenir of Kubelik's immense charisma and for its place as a unique testament of Mahler conducting to range alongside the Bernsteins, Soltis and Karajans of the past century.

Classica Juillet-Août 2000 (Maxim Lawrence - 2000.07.01)

Ce label réédite dans d'excellentes conditions une gravure en public de la...

Full review text restrained for copyright reasons.

BBC Music Magazine April 2000 (David Nice - 2000.04.01)

Kubelik's live 1981

Mahler Fifth is a reminder that you can have everything in Mahler – intricate texturing, characterful playing, purposeful phrasing and a cumulative impact which leaves you breathless with exhilaration. Only Bernstein, also captured before an audience, can do the same, and although Kubelik pulls some very theatrical stops out as the clouds part in the second movement and the light fades from the scherzo. His generally faster-moving picture tells a very different story.

International Record Review March 2000 (David Patmore - 2000.03.01)

The specialist German label Audite has already released several recordings from Rafael Kubelik's years as Chief Conductor of the Bavarian Radio Symphony Orchestra, including two valuable CDs of concerto recordings featuring Clifford Curzon. Here it turns its attention to Mahler, presenting a live recording from 1981 which complements Kubelik's commercial recording of the Fifth Symphony with the same forces for DG.

Kubelik took charge of the Bavarian Radio orchestra in 1961, and so this particular performance is a product of the close relationship between conductor and orchestra which had developed over a period of 20 years. The result is a notable reading: Kubelik gets completely inside the music, creating a performance of exceptional drive and intensity. The second movement, for instance, has a truly demonic character. The subsequent Scherzo is equally powerful, and the famous Adagietto is strongly contrasted, with an atmosphere of great repose. Only in the final movement does Kubelik's intensity start to diminish. Taken as a whole, however, this performance represents a definite development on Kubelik's earlier studio recording. It places his interpretation strongly within the expressionistic style of Mahler conducting, as epitomized most powerfully by Leonard Bernstein and Klaus Tennstedt.

The Bavarian orchestra plays with great eloquence, commitment and virtuosity, not least in the second movement, which constitutes the emotional core of Kubelik's stormy view of the work. The only drawback, which does give cause for concern in this particular work but which presumably reflects the conductor's intentions, is an at times raucous first trumpet.

As was so often the case, the Bavarian Radio recording of a performance in the Herkulessaal is a model of refinement. It presents an excellent overall aural picture, with wide perspective, in which all the strands of Mahler's complex symphonic argument can be clearly heard without any artificial highlighting.

In sum, this recording, supported by brief but pertinent documentation is a valuable document of Kubelik's later years, of his relationship with the orchestra with which he worked for the longest period of his whole career, and of a truly memorable interpretation of music clearly close to his heart.

Répertoire Juillet/Août 2000 (Pascal Brissaud - 2000.07.01)

Ce concert nous fait redécouvrir à quel point Kubelik avait assimilé en...

Full review text restrained for copyright reasons.

International Record Review 10/2002 (Christopher Breuning - 2002.10.01)

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version: and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth, made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 in DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pall of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No. 7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No. 5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterized, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite', which may seem in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale on No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have the same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of 'Urlicht'.

Nowadays every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s; (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere, the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full descriptions of the works with text for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

fermate Januar 2000 (Christoph Dohr - 2000.01.01)

Das Spezialitäten-Label audite mit Sitz in Ostfildern wertet seit einiger Zeit...

Full review text restrained for copyright reasons.

HMV Classic Information December '99 - Vol. 29 (Mitsuaki Sakamoto - 1999.12.01)

Bekanntmachung des HMV Grand Prix!

Bekanntmachung des HMV Grand Prix!

Full review text restrained for copyright reasons.

Scherzo N° 175, Mayo 2003 (Enrique Pérez Adrián - 2003.05.01)

El sello alemán Audite comienza ahora a ser distribuido en España y lo hace...

Full review text restrained for copyright reasons.

WETA fm Saturday, 11.21.09, 4:00 am (Jens F. Laurson - 2009.11.21)

WETA will have finished playing through the three complete Mahler cycles this...

Full review text restrained for copyright reasons.

CD Compact n°174 (marzo 2004) (Francisco Javier Aguirre - 2004.03.01)

Audite/Rafael Kubelik

Audite/Rafael Kubelik

Full review text restrained for copyright reasons.

[El País](#) 19.04.2003 (Javier Pérez Senz - 2003.04.19)

El País

Kubelik, en el corazón de Mahler

Dos sinfonías de Gustav Mahler grabadas en vivo abren la edición que el sello Audite dedica al director checo Rafael Kubelik, uno de los grandes mahlerianos de la historia.

[...] dirige el célebre adagietto con un encendido lirismo y una intensidad que hipnotiza al oyente –, situándose entre las mejores de la discografía.

Full review text restrained for copyright reasons.

Gramophone Japan April 2000 (David Gutman - 2000.04.01)

Japanische Rezension siehe PDF!...

Full review text restrained for copyright reasons.

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concertos No. 23 & No. 27

Wolfgang Amadeus Mozart

CD aud 95.466

Klassik heute August 2000 (Peter Cossé - 2000.08.01)

KLASSIK
HEUTE
www.klassik-heute.de

Wenn auch das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks der Jahre 1970 und...

Full review text restrained for copyright reasons.

Fono Forum Juli 2000 (- 2000.07.01)

FONO FORUM
KLASSIK JAZZ HIFI

Mauermann übergibt audite

Friedrich Mauermann hat nach 25 Jahren Arbeit für "audite" sein Label an Agnes und Ludger Böckenhoff abgegeben. Beide besitzen schon das Label "Fermate". Ludger Böckenhoff arbeitet darüber hinaus auch als freier Tonmeister für Sony, DG, Hyperion u.a. Soeben erschienen ist bei audite eine Fortsetzung der verdienstvollen Clifford Curzon-Reihe (CD 95.466). Curzon ist in Aufnahmen des Bayerischen Rundfunks aus den Jahren 1970 und 1975 zu erleben. Mit dem Symphonie-Orchester des Bayerischen Rundfunks unter Rafael Kubelik interpretiert er Mozarts Klavierkonzerte Nr. 23 und 27, himmlisch abgeklärt, apollinisch schön, in den langsamen Sätzen fast schon schwebend.

Musikmarkt 24/2000 (- 2000.08.01)

musikmarkt

Das "Groves-Musiklexikon" attestierte dem britischen Pianisten Clifford Curzon...

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Presse 15767 (Wilhelm Sinkovicz - 2000.09.08)

Im Zuge der verdienstvollen Durchforstung des Archiv des Bayerischen Rundfunks...

Full review text restrained for copyright reasons.

American Record Guide January/February 2002 (Vroon - 2002.01.01)

Clifford Curzon did these concertos very well, and he recorded them both commercially for Decca. Comparing the Deccas with these, I prefer the Deccas in every respect. 27 may be hard to find at the moment, but it will be back. Britten was the conductor. 23 and 24 have been on CD almost continuously

Classica Mars 2001 (Stéphane Friédérich - 2001.03.01)

Voici la suite des parutions d'un étonnant duo entre le pianiste anglais et le...

Full review text restrained for copyright reasons.

Monde de la Musique April 2001 (- 2002.04.01)

Le 23e Concerto en la majeur KV 488 (2 mars 1786) est considéré comme le plus radieux des grands concertos pour piano de Mozart, plus grand et plus accessible que les autres par son instrumentation, sa structure, sa figuration pianistique et la douceur de ses enchaînements harmonique. L'oeuvre illustre la capacité qu'avait Mozart de tirer l'expression la plus poignante des moyens les plus simples. Miracle d'amiguité dans une sérénité retrouvée, le 27e Concerto en si bémol majeur (5 janvier 1791) s'achève sur une note juvénile et optimiste

Répertoire Mars 2001 (- 2001.03.01)

Ce disque possède au moins deux vertus: il nous fait entendre l'un des plus...

Full review text restrained for copyright reasons.

The Mail on Sunday 27th October 2002 (David Mellor - 2002.02.27)

The Mail
ON SUNDAY

Most CDs would not be missed if they were locked away in a vault never to be...

Full review text restrained for copyright reasons.

CD Compact Num. 183 (Jesús Dini - 2005.01.01)

Junto al n° 17 en Sol mayor K453 de 1784, los conciertos K488 (1786) y K595...

Full review text restrained for copyright reasons.

[El País](#) 19.04.2003 (Javier Pérez Senz - 2003.04.19)

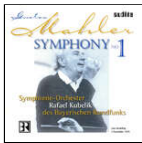
El País

Kubelik, en el corazón de Mahler

Dos sinfonías de Gustav Mahler grabadas en vivo abren la edición que el sello Audite dedica al director checo Rafael Kubelik, uno de los grandes mahlerianos de la historia.

[...] dirige el célebre adagietto con un encendido lirismo y una intensidad que hipnotiza al oyente –, situándose entre las mejores de la discografía.

Full review text restrained for copyright reasons.

Gustav Mahler: Symphony No. 1

Gustav Mahler

CD aud 95.467

Fono Forum 4/01 (Gregor Willmes - 2001.04.01)

FONO FORUM
KLASSIK JAZZ HIFI

Mahler ohne Manierismen

Im August jährt sich der Todestag von Rafael Kubelik zum fünften Mal. Die kleine, aber feine Schallplattenfirma audite pflegt sein Andenken besonders, indem sie kontinuierlich Rundfunkmitschnitte des bedeutenden Dirigenten erstmals auf Tonträger präsentiert. Gregor Willmes hat die bei audite erschienenen Mahler-Aufnahmen mit denen der legendären Gesamteinspielung für die Deutsche Grammophon verglichen.

Der Durchbruch Gustav Mahlers fand nicht im Konzertsaal statt. Zwar gab es nach seinem Tod einige Dirigenten, die wie Willem Mengelberg, Otto Klemperer und Bruno Walter Mahler noch kennen gelernt hatten und sich nachdrücklich auch im Konzertsaal für seine Sinfonien einsetzten. Doch verdankt Mahler mit Sicherheit seine Popularität zum großen Teil der Stereo-Schallplatte. Seine Sinfonien schienen wie geschaffen dazu, die Möglichkeiten der Studio-Technik darzustellen. So klingen die riesigen Sinfonien auf Tonträger oftmals sogar transparenter, als sie es im Konzertsaal je vermögen.

Leonard Bernstein war der erste, der Mitte der 60er Jahre mit dem New York Philharmonic für CBS (heute Sony) eine Gesamtaufnahme der Mahlerschen Sinfonien schuf, allerdings ohne das Adagio der unvollendeten Zehnten. Ihm folgte Rafael Kubelik, der mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zwischen 1967 und 1971 im Herkules-Saal der Münchener Residenz alle Neune und den Adagio-Satz der Zehnten aufzeichnen ließ. Nur kurze Zeit später erschienen noch Gesamtaufnahmen von Bernard Haitink (Philips) und Georg Solti (Decca).

Ingo Harden zog im Dezember 1971 im Fono Form folgendes Fazit bezüglich der Kubelik-Aufnahmen: "Alles in allem: Der zweite vollständige Mahler-Zyklus hat in der Reihe der Mahler-Interpretationen der Gegenwart sein durchaus eigenes Profil, da sich von Bernsteins Aufnahmen durch ein Weniger an Leidenschaft und Pathos, ein Mehr an orchestraler Detailarbeit, einen helleren Grundton und eine emotional mehr den Mittelkurs haltende Darstellung unterscheidet." Harden stellte das Bild von Kubeliks "böhmischen Musikantentum" infrage, ohne es ganz abzustreiten, lobte darüber hinaus besonders die "sehr subtil und genau alle Klangfarben der Partituren aufschlüsselnden Aufführungen". In beidem ist Harden wohl Recht zu geben, wobei man nach meinem Dafürhalten allerdings Kubeliks tschechischen Wurzeln auch nicht unterschätzen soll, obwohl er sich (worauf Francis Drésel in seinem Aufsatz "Rafael Kubelik - Musiker und Poet" überzeugend hingewiesen hat) wie Mahler nach und nach "germanisiert" hat.

Rafael Kubelik wurde am 29. Juni 1914 in Bychorie bei Prag als Sohn des berühmten Geigen-Virtuosen Jan Kubelik geboren. Er studierte am Konservatorium in Prag Geige, Klavier, Dirigieren und Komposition. Er zählte also zu jener Kategorie von Mahler-Dirigenten, die wie Furtwängler und Klemperer oder wie später Bernstein und Boulez auch als Komponisten hervorgetreten sind. Das lässt vielleicht einerseits besser verstehen, warum Kubelik die musikalischen Zusammenhänge in Mahlers komplexen Sinfonien so einleuchtend darstellen konnte. Andererseits sagt das Komponisten-Dasein allein wieder auch nicht so viel über den Interpretationsstil aus, wenn man etwa an die Unterschiede zwischen Bernsteins expressivem

und Boulez' analytischem Zugriff auf Mahler denkt.

Rafael Kubelik lernte Mahlers Sinfonien bereits in seiner Jugend in Prag kennen, zumeist dirigiert von Vaclav Talich, aber auch von Gastdirigenten wie Bruno Walter, Otto Klemperer und Erich Kleiber. Für Kleibers Aufführung von Mahlers siebter Sinfonie leitete der 24-jährige Kubelik 1938 sogar die ersten Proben mit der Tschechischen Philharmonie.

Schnell machte Kubelik Karriere: 1939 wurde er Musikdirektor der Oper in Brünn, 1942 Leiter der Tschechischen Philharmonie. Später übernahm er Chefpositionen beim Chicago Symphony Orchestra und an den Opernhäusern Covent Garden London und Metropolitan New York. Seine zweite Heimat - nach Prag - wurde allerdings München, wo er von 1961 bis 1971 als Chefdirigent und noch bis 1985 als regelmäßiger Gast das Orchester des Bayerischen Rundfunks zu außergewöhnlichen Erfolgen führte.

Laut Erich Mauermann, dem damaligen Orchesterdirektor, war Kubelik der erste Dirigent der in München einen kompletten Mahler-Zyklus durchführte. Da er Mahlers Werke immer wieder auf den Spielplan setzte, sind einige Konzertmitschnitte erhalten, die jetzt nach und nach bei audite auf CD erscheinen. Friedrich Mauermann, Bruder von Erich Mauermann und mittlerweile in den Ruhestand getretener Ex-Chef von audite Schallplatten, hat die Reihe initiiert und dabei auf das Archiv des Bayerischen Rundfunks zurückgegriffen. Bei den Sinfonien eins, zwei und fünf hatte er sogar jeweils die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Mitschnitten. "Wenn mehrere Aufnahmen derselben Sinfonie vorhanden waren", so Mauermann, "habe ich immer die jüngere genommen. Einerseits wegen des besseren Klangbildes, andererseits wegen der musikalischen Qualität. Die Gesamtzeiten der jüngeren Aufnahmen sind generell länger als die der älteren. Die Musik atmet mehr."

Die bisher veröffentlichten Mitschnitte der Sinfonien eins, zwei, fünf, sieben und neun stammen aus den Jahren 1975 und 1982 und wurden bis auf die neunte alle im Münchner Herkules Saal aufgenommen. Folgen sollen noch Mitschnitte der Sinfonien drei (1967) und sechs (1968), ebenfalls aus dem Herkules-Saal.

Somit stammen die bis jetzt vorliegenden Aufnahmen aus einer Zeit, die nach den Grammophon-Aufnahmen liegt. Und sucht man nach grundsätzlichen interpretatorischen Unterschieden, so stößt man zuerst auf die von Mauermann erwähnten langsameren Tempi der späteren Fassungen. Die "beiläufige" Schnelligkeit, die man den DG-Einspielungen bisweilen vorgeworfen hat, sind abgelegt. Vor allem in den Adagio- und Andante-Sätzen wählt Kubelik in späteren Jahren langsamere Tempi, beispielsweise im dritten Satz der ersten Sinfonie, aufgenommen am 2. November 1979. "Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen" lautet die Satzbezeichnung, die Kubelik genau beachtet. Wunderbar baut er die Spannung auf, spielt das Crescendo aus, das allein durch das ständige Hinzutreten neuer Instrumente erreicht wird. Das Oboensolo ist überaus deutlich phrasiert, bildet im betonten Staccato einen Kontrapunkt zum Legato der Streicher. Das Parodistische des Satzes ist wesentlich besser getroffen als in der DG-Einspielung. Auch das "Ziemlich langsam" (Ziffer 5) wirkt in sich schlüssiger, man meint auf einmal einen Spielmanszug oder eine Klezmer-Kapelle zu hören.

Herrlich sind auch die ersten beiden Sätze des audite-Mitschnitts gelungen: "Wie ein Naturlaut" - kaum ein Dirigent dürfte Mahlers Vorstellungen beim Beginn des ersten Satzes wohl so gut getroffen haben wie Kubelik in diesem Konzert. Dass die Stelle hier wesentlich überzeugender wirkt als in der DG-Einspielung, liegt auch in der Aufnahmetechnik begründet. Bei der Grammophon klingen die Stimmen isolierter, in der späteren Rundfunk-Aufnahme verschmelzen sie stärker: Das mindert etwas den analytischen Ansatz, verstärkt jedoch die Unmittelbarkeit der Naturstimmung. Hinzu kommt, dass das Orchester, besonders die Bläser, in der späteren Aufnahme noch souveräner wirken als in der ersten. Dass es sich um einen Konzertmitschnitt handelt, geht nirgendwo auf Kosten der künstlerischen Qualität. Das spricht für eine intensive Probenarbeit.

Die wesentlich bessere Aufnahmetechnik ist übrigens ein Charakteristikum, das fast alle audite-Produktionen auszeichnet. Die Konzertmitschnitte besitzen mehr räumliche Tiefe. Während die DG-Aufnahmen sehr auf Transparenz bedacht sind und immer wieder einzelne Instrumente oder Gruppen

nach vorn ziehen, meint man bei den Rundfunkmitschnitten, wirklich ein Orchester im Saal der Residenz zu erleben. Und die Live-Aufnahme der neunten Sinfonie aus Tokios Bunka Kaikan Concert Hall klingt im Vergleich deutlich flacher als die Münchner Aufnahmen.

Was Kubeliks Mahler-Aufnahmen auch noch denen bei audite - gelegentlich fehlt, das ist die mitreißende Kraft, mit der sich etwa Bernstein in die schnellen Sätze warf. Das Finale der ersten Sinfonie ("Stürmisch bewegt") beispielsweise oder der zweite Satz der ansonsten interpretatorisch überzeugenden fünften ("Stürmisch bewegt, mit großer Vehemenz") weisen in dieser Hinsicht Defizite auf.

Den stärksten Eindruck der audite-Mitschnitte hinterlassen nicht zufällig jene Sinfonien, die solche Satzcharaktere weitestgehend aussparen: die zweite und die siebte Sinfonie. So war der 8. Oktober 1982 ein wirklicher Glückstag für die Geschichte der Mahler-Interpretation. Denn Kubelik dirigierte die zweite an diesem Tag wie aus einem Guss: Alles fließt, nichts wirkt forciert im Allegro maestoso. Ein ungemein feinsinniges, schwereloses Musizieren zeichnet das Andante aus. Herrlich setzt Kubelik das Scherzo um. Das böhmisch-mährische Musikantentum - dem Ingo Harden einst so zweifelnd gegenüberstand - ist hier prächtig zu finden. Die Fischpredigt hält Kubelik leider nicht ganz so ironisch wie Bernstein. Dafür hat er mit Brigitte Fassbaender einen Alt, der das "Röschen rot" mit hinreißendem Timbre und klarer, sinnhaltiger Artikulation versieht. Im hervorragend gesteigerten Finale bilden Edith Mathis und Brigitte Fassbaender ein Traumpaar.

Genauso überragend ist die gerade auf CD erschienene siebte Sinfonie gestaltet. Sehr organisch meisterte Kubelik am 5. Februar 1976 die ständigen Tempowechsel im ersten Satz. Zauberhaft, dunkel getönt kommen die Nachtmusiken auf CD daher. Das Scherzo nimmt von Anfang an gefangen und lässt den Hörer nicht mehr los. Selbst das apothetische Finale, mit dem viele Dirigenten Probleme haben, klingt bei Kubelik sinnvoll. Das Pathos wirkt nicht übertrieben, aber die Zuversicht bleibt.

Fazit: Mit diesen Mahler-Veröffentlichungen ist audite ein großer Wurf gelungen. Und wer bei Kubelik auf den Geschmack gekommen ist, der kann bei demselben Label auch noch hervorragende Mitschnitte von Beethoven- und vor allem Mozart-Konzerten bekommen, die Clifford Curzon mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Kubelik in der Residenz gegeben hat. Aber Clifford Curzon ist schon wieder ein Thema für sich.

Applaus 4/2000 (Martina Kausch - 2000.04.01)

Großes Staunen

Live-Mitschnitte von Mahler- und Mozart-Konzerten unter Rafael Kubelik beweisen einmal mehr den Rang des BR-Symphonie-Orchesters

Großes Staunen

Full review text restrained for copyright reasons.

Süddeutsche Zeitung 13.10.2000 (Götz Thieme - 2000.10.13)

Mahlers Welt

Mahlers Welt

Full review text restrained for copyright reasons.

www.buch.de 16.02.2001 (Olaf Behrens - 2001.02.16)

Die Mahler - Interpretationen von Rafael Kubelik haben in den Live Einspielungen...

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Rheinpfalz 20.03.2001 (gt - 2001.03.20)

Die Erste mit Kubelik

Die Erste mit Kubelik

Full review text restrained for copyright reasons.

Musikmarkt 10.04.2000 (- 2000.04.10)

Gustav Mahlers Erste liegt in einer Liveaufnahme vom 2. November 1979 aus dem...

Full review text restrained for copyright reasons.

Der Tagesspiegel 27.08.2000 (- 2000.08.27)

Der Schleier der Zeit

Der Schleier der Zeit

Full review text restrained for copyright reasons.

Musik & Theater Mai 2000 (Attila Csampai - 2000.05.01)

Man möchte annehmen, dass Gustav Mahlers mittlerweile sehr populäre Erste...

Full review text restrained for copyright reasons.

Pizzicato 06/2000 (Rémy Franck - 2000.06.01)

Kubelik mit Mahlers Erster

Nach einer exzeptionellen Fünften Gustav Mahlers mit dem Symphonieorchester des BR unter Kubelik legt Audite nun eine nicht minder begeisternde Erste vor, die 1979 live im Münchner Herkulesaal aufgenommen wurde.

Kubelik, einer der großen Missionare der Mahler-Musik, hat Mahlers Erste in den Fünfzigerjahren mit den Wiener Philharmonikern und später in einer Studioproduktion im Rahmen des gesamten Mahler-Zyklus mit dem Symphonieorchester des BR für die DG erneut aufgenommen: beide Aufnahmen reichen an die zwingende und suggestive Interpretation, die auf der vorliegende CD festgehalten wurde, bei weitem nicht heran.

Die Naturlaute sind hier ebenso unmittelbar präsent wie die psychischen Erlebnisse des Helden, der Konflikt ist ebenso spürbar wie die Ruhe, die Ironie so ätzend wie die Gelöstheit wohltuend. Die Abgründe des letzten Satzes öffnen sich dramatisch die höllische Kraft der Musik erfasst den Zuhörer brutal. Kubelik akzentuiert das bedrohlich, um den Kontrast zum Traum vom Paradies noch aufregender und spannender zu gestalten.

Von den vielen guten Versionen dieser Symphonie, die ich kenne, ist dies zweifellos eine der besten. Das Phänomenale daran ist, dass sie auch dem, der das Werk gut kennt, neue Aspekte vermitteln kann... Eine Sternstunde!

Crescendo Mai/Juni 2000 (TR - 2000.05.01)

Mit zwei Live-Mitschnitten aus der Spätphase des großen Mahler-Dirigenten...

Full review text restrained for copyright reasons.

Audio 7/2000 (Stefanie Lange - 2000.07.01)

Die hervorragend remasterte Live-Aufnahme von Mahlers 1. Symphonie mit Rafael Kubelik und dem Symphonie - Orchester des Bayerischen Rundfunks von 1979 lohnt konzentriertes Hören. Etliche Dirigenten, die Mahler völlig verkopft zerstückeln, können sich von Kubeliks Einspielung - noch dynamischer als jene von 1968 eine Scheibe abschneiden. Kubeliks Stärke ist das Auskosten der Tempi- und Dynamikdifferenzen bis in die letzte Nuance. Ein starkes Exempel bewusster Klangästhetik.

Scala 3/2000 (Attila Csampai - 2000.06.01)

Kubeliks Naturbeschwörung

Kubeliks Naturbeschwörung

Full review text restrained for copyright reasons.

Coburger Tagesblatt 29.02.2000 (- 2000.02.29)

Mahler-Wegbereiter: Rafael Kubelik ist einer der entscheidenden Wegbereiter der ...

Full review text restrained for copyright reasons.

Rondo 02.03.2000 (Thomas Schulz - 2000.03.02)

Gemeinsam mit Bernstein war Rafael Kubelik einer der ersten Dirigenten, die...

Full review text restrained for copyright reasons.

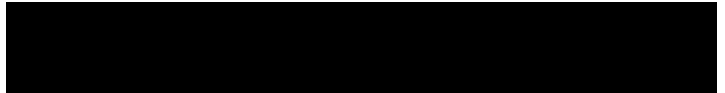
fermate 1/2001 (Christoph Dohr - 2001.01.01)

Ohne Rafael Kubelik und das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks wäre...

Full review text restrained for copyright reasons.

Luxemburger Wort 30.01.2001 (tw - 2001.01.30)

Rafael Kubelik gehörte zu den Dirigenten, die sich schon für die Sinfonik...

Full review text restrained for copyright reasons.

Rondo 6/2001 (Oliver Buslau - 2001.06.01)

Lorbeer + Zitronen

Was Rondo-Kritikern 2001 besonders gefallen und missfallen hat

Lorbeer + Zitronen

Full review text restrained for copyright reasons.

[klassik.com](#) 03.03.2002 (Bernd Hemmersbach - 2002.03.03)

Da dirigiert natürlich ein grosser Mahler- Dirigent, das weiß man, dass hört...

Full review text restrained for copyright reasons.

[klassik.com](#) 08.10.2001 (Beate Hennenberg - 2001.10.08)

Verzweiflungseinbrüche und psychotische Aufwallungen, wie sie in der Partitur...

Full review text restrained for copyright reasons.

Gramophone April 2000 (David Gutmann - 2000.04.01)

A pair of Mahler symphonies from the great Rafael Kubelik to complement his admired studio Mahler cycle

Rafael Kubelik's Mahler cycle (DG, 5/90) was a highlight of his period as chief conductor of the Bavarian Radio Symphony Orchestra (1961-79). It has usually been well received in these pages, although, to some ears, his approach is too lightweight for this repertoire, offering 19th-century drama without 20th-century intensity. Which said, even the sceptics should try these attractive live performances, recorded a decade later than their DG studio equivalents. The scores may not be illuminated with keen strokes of interpretative novelty, but you won't find readings of greater warmth, humanity and patient sensitivity. That the pulse has slowed just a little is all to the good, and the more spacious sonic stage preserved by Bavarian Radio bathes the music-making in an appealing glow without serious loss of detail.

Kubelik made one of the earliest studio recordings of the First Symphony, with the Vienna Philharmonic for

Decca in the 1950s (1/55 - nla), and, on the first appearance of his DG remake in 1968, Deryck Cooke observed that here was an essentially poetic conductor who gets more poetry out of this symphony than any of the other conductors who have recorded it. That is even truer of this 1979 account, Cooke's 'natural delicacy' being the key to an interpretation that may offend latterday purists. Kubelik's divided violins may be back in vogue, but not his abandonment of the first movement exposition repeat; he also ignores the single repeat sign in the Landler. Does it matter that the mood seems somehow 'old-fashioned' as well - more autumnal than spring-like? One can hardly fail to be struck by the rural calm and simplicity he brings to the dreamy opening, the freshness and piquancy of the bucolic details, the birdcalls, the unfussy phrasing.

In the second movement, Kubelik keeps the music moving, as Bernstein almost fails to, yet still manages to impart a decent swing, while his Trio is a delight. Nor does he fall short in the slow movement, giving himself more time than Bernstein to impose a different but equally compelling ethnic slant. Most modern interpretations, however crisply focused, sound painfully flat after this. Only in the finale does the conductor's natural expressiveness veer towards a rhythmic slackness that saps the music of the necessary drive. The second subject, however gorgeous, is consolatory rather than rapt or yearning, the total effect something less than sensational.

By contrast, the Fifth is one of those performances that acquires charisma as it goes along. The first two movements are by no means earth-shattering, relying on the resonant recording (not quite as refined as No 1) to add gravitas to some less than committed music-making. The Scherzo is altogether more distinctive, frisky and lithe, with excellent work from the Bavarian horns. As for the Adagietto, this must now take its place among the most affecting on disc. Partisans of extreme tempos, whether fast or slow, may not like it, but Kubelik finds exactly the right pace - which is, of course, the pace that feels right for him; and his strings are possessed of an unearthly radiance. The finale of this symphony almost invariably sounds too heavy. Not so here. The conductor's rhythmic verve will surprise anyone familiar with the arthritic flailing of his later years and the conclusion is suitably vigorous.

All in all, a breath of fresh Moravian air and a wonderfully civilised alternative to the hi-tech histrionics of today's market leaders. The First Symphony sounds even better and is probably the one to go for.

Gramophone June 2000 (Rob Cowan - 2000.06.01)

GRAMOPHONE
THE WORLD'S BEST CLASSICAL MUSIC REVIEWS

... A more recent vintage of comparison was provided by two Audite releases of Mahler symphonies featuring the Bavarian Radio Symphony Orchestra conducted by Rafael Kubelik. Knowing David Gutman's hard line on Mahler performances. I was delighted to read his closing remarks. 'All in all, a breath of fresh Moravian air ...,' he wrote, '... and a wonderfully civilised alternative to the hi-tech histrionics of today's market leaders.' Too true. 'That the pulse has slowed just a little is all to the good...' says DG and again I'd concur, although the timing difference between the 1967 First Symphony (DG, 5/90) and this 1979 live version is more marked than you might at first expect. Listening (and looking) reveals 50'0" for Deutsche Grammophon and 51'33" for Audite, but the addition of the first-movement repeat in 1968 cuts the DG timing by a further two minutes (at least in theory). The new Fifth is marked by the sort of 'rocketing' dynamic inflexions (notably among the woodwinds) that were typical of Kubelik's Munich heyday. You notice them, especially, at the start of the finale, but the birdsong characterisations in the first movement of the First Symphony are hardly less striking. Both Performances are deeply poetic (I second DG's positive response to the Adagietto), less dramatic, perhaps, in orchestral attack than their studio predecessors, but kinder, softerhued and - in the closing minutes of the Fifth's stormy second movement - markedly more grand. ...

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version: and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth, made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 in DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pall of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No. 7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No. 5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterized, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite', which may seem in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale on No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have the same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of 'Urlicht'.

Nowadays every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s; (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere, the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full descriptions of the works with text for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

Répertoire Octobre 2000 (Jean-Marie Brohm - 2000.10.01)

On doit à Kubelik une très belle, integrale Mahler (DG) avec l'Orchestre de la...

Full review text restrained for copyright reasons.

Monde de la Musique Septembre 2000 (Patrick Szersnovicz - 2000.09.01)

Le Monde de la
MUSIQUE

Dans sa Première Symphonie (1884-1888), Mahler ne s'oppose pas encore au poids formel de la tradition. Extérieurement, c'est, avec la Sixième Symphonie, la plus « traditionnelle » de Mahler, la seule à s'en tenir, dans sa version définitive, aux quatre types de mouvements fixés par Haydn, et l'une des rares à finir dans sa tonalité de départ. Pourtant les contrastes y jaillissent avec une grande violence, les maladresses y sont non déguisées, provocantes même jusqu'à un point où tristesse, dérision et impulsion vers l'idéal ne se distinguent plus vraiment.

Sans doute la plus grande « première symphonie » jamais écrite de l'Histoire, la Première est devenue la plus populaire - mais pas la plus facile d'accès - des symphonies de Mahler. Elle est plus que tout au butaire d'une clarté très « antiformaliste », malgré la nécessité sans doute plus architecturale que psychologique d'un finale s'opposant à lui seul au reste de l'oeuvre et imposant, sinon un réel déséquilibre, du moins une certaine rupture de ton. Evité pendant trois mouvements, le schéma romantique du « triomphe après la lutte » intervient au début de ce très long finale, nettement plus dramatique que le reste de l'oeuvre. La Première Symphonie expose sans les résoudre à peu près toutes les tensions de la musique mahlérienne à venir. Les contrastes appartiennent à un univers neuf, où la différence peut fonder l'identité.

Comme dans ses deux versions « officielles », avec la Philharmonie de Vienne (Decca, admirable, à rééditer) puis avec l'Orchestre symphonique de la Radio bavaroise (DG, octobre 1967), Rafael Kubelik, enregistré ici lors d'un concert donné le 2 novembre 1979 à la Herkulessaal de Munich avec l'Orchestre de la Radio bavaroise, conçoit la Première Symphonie « Titan » de façon plus « naturaliste » qu'intellectuelle. Il privilégie, avec un subtil rubato et des tempos plutôt vifs quoique légers, des tempos plus amples que ceux de l'enregistrement DG -, l'idée de percée, voire de déchirure, qui impose sa structure à l'oeuvre tout entière. Dans le développement du premier mouvement, à la fois paisible et lumineux, la distanciation douloureuse devant l'éveil de la nature est aussi poétiquement traduite que chez Walter/Columbia (Sony), Ancerl (Supraphon), Horenstein (EMI), Giulini/Chicago (idem) ou Haitink/Berlin (Philips). Kubelik architecture les deux mouvements médians avec un tranchant des lignes, une saveur des timbres qui, pour être moins « cruels » que ceux d'Ancerl, de Bernstein/New York (Sony), de Kegel (Berlin Classics) ou de Haitink/Berlin, n'évident aucun des aspects allusifs ou acerbes. Dans le finale, magnifique de cohérence, l'interprétation, souple et spontanée, devient plus extérieurement dramatique - c'est l'écriture elle-même qui le veut -, mais le chef parvient à l'unité tout en diversifiant à l'extrême les divers épisodes. Par son absence de grandiloquence, de pathos bon marché et sa, haute tenue stylistique, cette interprétation enregistrée « live » fait mentir la légende de lourdeur et de sentimentalité qui colle à l'oeuvre.

Berlingske Tidende 21.06.2000 (Steen Chr. Steensen - 2002.06.21)

 BerlingskeTidende

I Kubeliks forunderlige verden

To enestående optagelser af dirigenten Rafael Kubelik med Mahlers 1. og 5. Symfoni. Klassiske plader

I Kubeliks forunderlige verden

Full review text restrained for copyright reasons.

www.ClassicsToday.com 01.01.2000 (David Hurwitz - 2000.01.01)

Rafael Kubelik enjoyed making recordings, particularly of Mahler symphonies,...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.musicweb-international.com 1/2004 (Tony Duggan - 2004.01.01)

For many Mahlerites over a certain age Rafael Kubelik has always been there, like a dependable uncle, part of the Mahler family landscape for as long as we can all remember. He was one of the first to record a complete symphony cycle after many years of performing the music in the concert hall, and that DG cycle has hardly been out of the catalogue since the 1970s. Marc Bridle and I reviewed it in December 2000.

Yet it has never quite made the "splash" those by some of his colleagues have done. Kubelik's view of Mahler is not one that attaches itself to the mind at a first, or even a second, listening. Kubelik was never the man for quick fixes or cheap thrills in any music he conducted. So in Mahler not for him the heart-on-sleeve of a Bernstein, the machine-like precision of a Solti, or the dark 19th century psychology of a Tennstedt. Kubelik's Mahler goes back to folk roots, pursues more refined textures, accentuates song, winkles out a lyrical aspect and so has the reputation of playing down the angst, the passion, the grandeur. But note that I was careful to use the word "reputation". I often wonder whether those who tend to pass over Kubelik's Mahler as honourable failure have actually listened hard over a period of time to those recordings. I think if they had they would, in the end, come to agree that whilst Kubelik is certainly excellent at those qualities for which his Mahler is always recognised he is also just as capable of delivering the full "Mahler Monty" as everyone else is. It's just that he anchors it harder in those very aspects he is praised for, giving the rest a unique canvas on which he can let whole of the music breathe and expand. It's all a question of perspective. Kubelik's Mahler takes time, always remember that.

In his studio cycle the First Symphony has always been one of the most enduring. It has appeared over and over again among the top recommendations of many critics, including this one. Many others who tend not to rate Kubelik highly in certain later Mahler Symphonies if they were of a mind to rate his First Symphony might feel constrained to point out that the First is, after all, a "Wunderhorn" symphony and that it is in the "Wunderhorn" mood Kubelik was at his strongest. I don't disagree with that as an explanation but, as I have said, I think that in Mahler Rafael Kubelik was so much more than a two or three trick pony. In fact in the First Symphony Kubelik's ability to bring out the grotesques, the heaven stormings and the romance was just as strong as Bernstein or Solti. It's a case of perspectives again.

The studio First Symphony did have one particular drawback noted by even its most fervent admirers. A

drawback it shared with most of the other recordings in the cycle too. It lay in the recorded sound given to the Bavarian Radio Orchestra by the DG engineers in Munich. Balances were close, almost brittle. The brass, trumpets especially, were shrill and raucous. There was an overall "boxy" feeling to the sound picture. I have never been one to dismiss a recording on the basis of recorded sound alone unless literally un-listenable. However, even I regretted the sound that this superb performance had been given. This is not the only reason I am going to recommend this 1979 "live" recording on Audite of the First over the older DG, but it is an important one. At last we can now hear Kubelik's magnificent interpretation of this symphony, and the response of his excellent orchestra, in beautifully balanced and realistic sound about which I can have no criticism and nothing but praise.

Twelve years after the studio recording Kubelik seems to have taken his interpretation of the work a stage further. Whether it's a case of "live" performance before an audience leading him to take a few more risks, play a little more to the gallery, or whether it's simply the fact that he has thought more and more about the work in subsequent performances, I don't know. What I do know is that every aspect of his interpretation I admired first time around is presented with a degree more certainty, as though the 1967 version was "work in progress" and this is the final statement. (Which, in fact, it was when you consider Kubelik first recorded the work for Decca in Vienna in the 1950s.)

Straight away the opening benefits from the spacious recording with the mellow horns and distant trumpets really giving that sense of otherworldliness that Mahler was surely aiming for. Notice also the woodwinds' better balancing in the exposition main theme which Kubelik unfolds with a telling degree more lyricism. One interesting point to emerge is that after twelve years Kubelik has decided to dispense with the exposition repeat and it doesn't appear to be needed. In the development the string slides are done to perfection, as good as Horenstein's in his old Vox recording. Kubelik also manages an admirable sense of mounting malevolence when the bass drum starts to tap softly. Nature is frightening, Mahler is telling us, and Kubelik agrees. The recapitulation builds inexorably and the coda arrives with great sweep and power. At the end the feeling is that Kubelik has imagined the whole movement in one breath.

The second movement has a well-nigh perfect balance of forward momentum and weight. There is trenchancy here, but there is also a dance element that is so essential to make the music work. Some conductors seem to regard the Trio as a perfunctory interlude, but not Kubelik. He lavishes the same care on this that he lavishes on everything else and the pressing forward he was careful to observe in the main scherzo means he doesn't need to relax too much in order to give the right sense of respite. There is also an air of the ironic, a feeling we are being given the other side of one coin.

The third movement is one of the most extraordinary pieces of music Mahler ever wrote. The fact that it was amongst his earliest compositions makes it even more astounding. I have always believed that in this movement Mahler announces himself a truly unique voice for the first time and Kubelik certainly seems to think this in the way he rises to the occasion. He has always appreciated the wonderful colours and sounds that must have so shocked the first audience but in this recording we are, once more, a stage further on in the interpretation than in his previous version. Right at the start he has a double bass soloist prepared to sound truly sinister, more so than in 1971, and one who you can really hear properly also. As the funeral march develops a real sense of middle European horror is laid out before us. All the more sinister for being understated by Mahler but delivered perfectly by a conductor who is prepared to ask his players to sound cheap, to colour the darker tones. This aspect is especially evident in the band interruptions where the bass drum and cymbals have a slightly off-colour Teutonic edge which, when they return after the limpid central section, are even more insinuating and menacing. Kubelik seems to have such confidence in the music that he is able to bring off an effect like this where others don't. In all it's a remarkably potent mix that Kubelik and his players deliver in this movement though he never overplays, always anchors in the music's roots.

In the chaos unleashed at the start of the last movement you can now, once more, hear everything in proper perspective, the brass especially. The ensuing big tune is delivered with all the experience Kubelik has accumulated by this time, but even I caught my breath at how he holds back a little at the restatement. Even though the lovely passage of nostalgic recall just prior to the towering coda expresses a depth and profundity only hinted at in 1967 it is the coda itself which will stay in your mind. As with the studio recording Kubelik is anxious for you to hear what the strings are doing whilst the main power is carried by brass and

percussion. Kubelik is also too experienced a Mahlerian to rush the ending. Too many conductors press down on the accelerator here, as if this will make the music more exciting, and how wrong they are to try. Listen to how Kubelik holds on to the tempo just enough to allow every note to tell. He knows this is so much more than just a virtuoso display, that it is a statement of Mahler's own arrival, and his care and regard for this work from start to finish stays with him to the final note.

This is a top recommendation for this symphony. It supersedes Kubelik's own studio recording on DG and, I think, surpasses in achievement those by Horenstein (Vox CDX2 5508) and Barbirolli (Dutton CDSJB 1015) to name two other favourite versions I regard as essential to any collection but which must now be thought of as alternatives to this Audite release.

Simply indispensable.

SWR 17.03.2000 (Norbert Meuers - 2000.03.17)

(Musikbeispiel: G. Mahler: Symphonie Nr. 1, I. Langsam: Schleppend. Wie ein...

Full review text restrained for copyright reasons.

WDR 3 03.02.2000 (Michael Schwalb - 2000.02.03)

(Musikbeispiel: G. Mahler: Symphonie Nr. 1, I. Langsam: Schleppend. Wie ein...

Full review text restrained for copyright reasons.

International Record Review 10/2002 (Christopher Breuning - 2002.10.01)

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version: and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth, made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 in DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pall of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No. 7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No. 5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterized, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite', which may seem in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale on No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have the same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of 'Urlicht'.

Nowadays every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s; (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere, the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full descriptions of the works with text for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

[Zeitpunkt Studentenfürher](#) 1/2004 (Beate Hiltner-Hennenberg - 2004.01.01)

ZeitPunkt
KULTURMAGAZIN

„Wie mit einem Schlag sind alle Schleusen in mir geöffnet!“ – solches...

Full review text restrained for copyright reasons.

Classica-Répertoire novembre 2006 (Stéphane Friédérich - 2006.11.01)

Classica[®]
RÉPERTOIRE

écoute comparée – La Symphonie n°1 «Titan» de Gustav Mahler

Audition en aveugle

écoute comparée – La Symphonie n°1 «Titan» de Gustav Mahler

Full review text restrained for copyright reasons.

Sunday Times May 30, 2010 (Dan Cairns - 2010.05.30)

THE TIMES
THE SUNDAY TIMES

The Czech conductor Rafael Kubelik's years as director of the Bavarian Radio...

Full review text restrained for copyright reasons.

Sunday Times 5 December 2010 (David Cairns - 2010.12.05)

THE TIMES
THE SUNDAY TIMES

Sunday Times classical records of the year

Kubelik inspires his Bavarian...

Full review text restrained for copyright reasons.

[El País](#) 19.04.2003 (Javier Pérez Senz - 2003.04.19)

El País

Kubelik, en el corazón de Mahler

Dos sinfonías de Gustav Mahler grabadas en vivo abren la edición que el sello Audite dedica al director checo Rafael Kubelik, uno de los grandes mahlerianos de la historia.

[...] dirige el célebre adagietto con un encendido lirismo y una intensidad que hipnotiza al oyente –, situándose entre las mejores de la discografía.

Full review text restrained for copyright reasons.

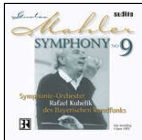
Gramophone Japan April 2000 (David Gutman - 2000.04.01)

Japanische Rezension siehe PDF!...

Full review text restrained for copyright reasons.

Forum Audition 5/2000 (- 2000.05.01)

Japanische Rezension siehe PDF!

Gustav Mahler: Symphony No. 9

Gustav Mahler

CD aud 95.471

Fono Forum 4/01 (Gregor Willmes - 2001.04.01)

FONO FORUM
KLASSIK JAZZ HIFI

Mahler ohne Manierismen

Im August jährt sich der Todestag von Rafael Kubelik zum fünften Mal. Die kleine, aber feine Schallplattenfirma audite pflegt sein Andenken besonders, indem sie kontinuierlich Rundfunkmitschnitte des bedeutenden Dirigenten erstmals auf Tonträger präsentiert. Gregor Willmes hat die bei audite erschienenen Mahler-Aufnahmen mit denen der legendären Gesamteinspielung für die Deutsche Grammophon verglichen.

Der Durchbruch Gustav Mahlers fand nicht im Konzertsaal statt. Zwar gab es nach seinem Tod einige Dirigenten, die wie Willem Mengelberg, Otto Klemperer und Bruno Walter Mahler noch kennen gelernt hatten und sich nachdrücklich auch im Konzertsaal für seine Sinfonien einsetzten. Doch verdankt Mahler mit Sicherheit seine Popularität zum großen Teil der Stereo-Schallplatte. Seine Sinfonien schienen wie geschaffen dazu, die Möglichkeiten der Studio-Technik darzustellen. So klingen die riesigen Sinfonien auf Tonträger oftmals sogar transparenter, als sie es im Konzertsaal je vermögen.

Leonard Bernstein war der erste, der Mitte der 60er Jahre mit dem New York Philharmonic für CBS (heute Sony) eine Gesamtaufnahme der Mahlerschen Sinfonien schuf, allerdings ohne das Adagio der unvollendeten Zehnten. Ihm folgte Rafael Kubelik, der mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zwischen 1967 und 1971 im Herkules-Saal der Münchener Residenz alle Neune und den Adagio-Satz der Zehnten aufzeichnen ließ. Nur kurze Zeit später erschienen noch Gesamtaufnahmen von Bernard Haitink (Philips) und Georg Solti (Decca).

Ingo Harden zog im Dezember 1971 im Fono Form folgendes Fazit bezüglich der Kubelik-Aufnahmen: "Alles in allem: Der zweite vollständige Mahler-Zyklus hat in der Reihe der Mahler-Interpretationen der Gegenwart sein durchaus eigenes Profil, da sich von Bernsteins Aufnahmen durch ein Weniger an Leidenschaft und Pathos, ein Mehr an orchestraler Detailarbeit, einen helleren Grundton und eine emotional mehr den Mittelkurs haltende Darstellung unterscheidet." Harden stellte das Bild von Kubeliks "böhmischen Musikantentum" infrage, ohne es ganz abzustreiten, lobte darüber hinaus besonders die "sehr subtil und genau alle Klangfarben der Partituren aufschlüsselnden Aufführungen". In beidem ist Harden wohl Recht zu geben, wobei man nach meinem Dafürhalten allerdings Kubeliks tschechischen Wurzeln auch nicht unterschätzen soll, obwohl er sich (worauf Francis Drésel in seinem Aufsatz "Rafael Kubelik - Musiker und Poet" überzeugend hingewiesen hat) wie Mahler nach und nach "germanisiert" hat.

Rafael Kubelik wurde am 29. Juni 1914 in Bychorie bei Prag als Sohn des berühmten Geigen-Virtuosen Jan Kubelik geboren. Er studierte am Konservatorium in Prag Geige, Klavier, Dirigieren und Komposition. Er zählte also zu jener Kategorie von Mahler-Dirigenten, die wie Furtwängler und Klemperer oder wie später Bernstein und Boulez auch als Komponisten hervorgetreten sind. Das lässt vielleicht einerseits besser verstehen, warum Kubelik die musikalischen Zusammenhänge in Mahlers komplexen Sinfonien so einleuchtend darstellen konnte. Andererseits sagt das Komponisten-Dasein allein wieder auch nicht so viel über den Interpretationsstil aus, wenn man etwa an die Unterschiede zwischen Bernsteins expressivem und Boulez' analytischem Zugriff auf Mahler denkt.

Rafael Kubelik lernte Mahlers Sinfonien bereits in seiner Jugend in Prag kennen, zumeist dirigiert von Vaclav Talich, aber auch von Gastdirigenten wie Bruno Walter, Otto Klemperer und Erich Kleiber. Für Kleibers Aufführung von Mahlers siebter Sinfonie leitete der 24-jährige Kubelik 1938 sogar die ersten Proben mit der Tschechischen Philharmonie.

Schnell machte Kubelik Karriere: 1939 wurde er Musikdirektor der Oper in Brünn, 1942 Leiter der Tschechischen Philharmonie. Später übernahm er Chefpositionen beim Chicago Symphony Orchestra und an den Opernhäusern Covent Garden London und Metropolitan New York. Seine zweite Heimat - nach Prag - wurde allerdings München, wo er von 1961 bis 1971 als Chefdirigent und noch bis 1985 als regelmäßiger Gast das Orchester des Bayerischen Rundfunks zu außergewöhnlichen Erfolgen führte.

Laut Erich Mauermann, dem damaligen Orchesterdirektor, war Kubelik der erste Dirigent der in München einen kompletten Mahler-Zyklus durchführte. Da er Mahlers Werke immer wieder auf den Spielplan setzte, sind einige Konzertmitschnitte erhalten, die jetzt nach und nach bei audite auf CD erscheinen. Friedrich Mauermann, Bruder von Erich Mauermann und mittlerweile in den Ruhestand getretener Ex-Chef von audite Schallplatten, hat die Reihe initiiert und dabei auf das Archiv des Bayerischen Rundfunks zurückgegriffen. Bei den Sinfonien eins, zwei und fünf hatte er sogar jeweils die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Mitschnitten. "Wenn mehrere Aufnahmen derselben Sinfonie vorhanden waren", so Mauermann, "habe ich immer die jüngere genommen. Einerseits wegen des besseren Klangbildes, andererseits wegen der musikalischen Qualität. Die Gesamtzeiten der jüngeren Aufnahmen sind generell länger als die der älteren. Die Musik atmet mehr."

Die bisher veröffentlichten Mitschnitte der Sinfonien eins, zwei, fünf, sieben und neun stammen aus den Jahren 1975 und 1982 und wurden bis auf die neunte alle im Münchner Herkules Saal aufgenommen. Folgen sollen noch Mitschnitte der Sinfonien drei (1967) und sechs (1968), ebenfalls aus dem Herkules-Saal.

Somit stammen die bis jetzt vorliegenden Aufnahmen aus einer Zeit, die nach den Grammophon-Aufnahmen liegt. Und sucht man nach grundsätzlichen interpretatorischen Unterschieden, so stößt man zuerst auf die von Mauermann erwähnten langsameren Tempi der späteren Fassungen. Die "beiläufige" Schnelligkeit, die man den DG-Einspielungen bisweilen vorgeworfen hat, sind abgelegt. Vor allem in den Adagio- und Andante-Sätzen wählt Kubelik in späteren Jahren langsamere Tempi, beispielsweise im dritten Satz der ersten Sinfonie, aufgenommen am 2. November 1979. "Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen" lautet die Satzbezeichnung, die Kubelik genau beachtet. Wunderbar baut er die Spannung auf, spielt das Crescendo aus, das allein durch das ständige Hinzutreten neuer Instrumente erreicht wird. Das Oboensolo ist überaus deutlich phrasiert, bildet im betonten Staccato einen Kontrapunkt zum Legato der Streicher. Das Parodistische des Satzes ist wesentlich besser getroffen als in der DG-Einspielung. Auch das "Ziemlich langsam" (Ziffer 5) wirkt in sich schlüssiger, man meint auf einmal einen Spielmanszug oder eine Klezmer-Kapelle zu hören.

Herrlich sind auch die ersten beiden Sätze des audite-Mitschnitts gelungen: "Wie ein Naturlaut" - kaum ein Dirigent dürfte Mahlers Vorstellungen beim Beginn des ersten Satzes wohl so gut getroffen haben wie Kubelik in diesem Konzert. Dass die Stelle hier wesentlich überzeugender wirkt als in der DG-Einspielung, liegt auch in der Aufnahmetechnik begründet. Bei der Grammophon klingen die Stimmen isolierter, in der späteren Rundfunk-Aufnahme verschmelzen sie stärker: Das mindert etwas den analytischen Ansatz, verstärkt

jedoch die Unmittelbarkeit der Naturstimmung. Hinzu kommt, dass das Orchester, besonders die Bläser, in der späteren Aufnahme noch souveräner wirken als in der ersten. Dass es sich um einen Konzertmitschnitt handelt, geht nirgendwo auf Kosten der künstlerischen Qualität. Das spricht für eine intensive Probenarbeit.

Die wesentlich bessere Aufnahmetechnik ist übrigens ein Charakteristikum, das fast alle audite-Produktionen auszeichnet. Die Konzertmitschnitte besitzen mehr räumliche Tiefe. Während die DG-Aufnahmen sehr auf Transparenz bedacht sind und immer wieder einzelne Instrumente oder Gruppen nach vorn ziehen, meint man bei den Rundfunkmitschnitten, wirklich ein Orchester im Saal der Residenz zu erleben. Und die Live-Aufnahme der neunten Sinfonie aus Tokios Bunka Kaikan Concert Hall klingt im Vergleich deutlich flacher als die Münchner Aufnahmen.

Was Kubeliks Mahler-Aufnahmen auch noch denen bei audite - gelegentlich fehlt, das ist die mitreißende Kraft, mit der sich etwa Bernstein in die schnellen Sätze warf. Das Finale der ersten Sinfonie ("Stürmisch bewegt") beispielsweise oder der zweite Satz der ansonsten interpretatorisch überzeugenden fünften ("Stürmisch bewegt, mit großer Vehemenz") weisen in dieser Hinsicht Defizite auf.

Den stärksten Eindruck der audite-Mitschnitte hinterlassen nicht zufällig jene Sinfonien, die solche Satzcharaktere weitestgehend aussparen: die zweite und die siebte Sinfonie. So war der 8. Oktober 1982 ein wirklicher Glückstag für die Geschichte der Mahler-Interpretation. Denn Kubelik dirigierte die zweite an diesem Tag wie aus einem Guss: Alles fließt, nichts wirkt forciert im Allegro maestoso. Ein ungemein feinsinniges, schwereloses Musizieren zeichnet das Andante aus. Herrlich setzt Kubelik das Scherzo um. Das böhmisch-mährische Musikantentum - dem Ingo Harden einst so zweifelnd gegenüberstand - ist hier prächtig zu finden. Die Fischpredigt hält Kubelik leider nicht ganz so ironisch wie Bernstein. Dafür hat er mit Brigitte Fassbaender einen Alt, der das "Röschen rot" mit hinreißendem Timbre und klarer, sinnhaltiger Artikulation versieht. Im hervorragend gesteigerten Finale bilden Edith Mathis und Brigitte Fassbaender ein Traumpaar.

Genauso überragend ist die gerade auf CD erschienene siebte Sinfonie gestaltet. Sehr organisch meisterte Kubelik am 5. Februar 1976 die ständigen Tempowechsel im ersten Satz. Zauberhaft, dunkel getönt kommen die Nachtmusiken auf CD daher. Das Scherzo nimmt von Anfang an gefangen und lässt den Hörer nicht mehr los. Selbst das apotheotische Finale, mit dem viele Dirigenten Probleme haben, klingt bei Kubelik sinnvoll. Das Pathos wirkt nicht übertrieben, aber die Zuversicht bleibt.

Fazit: Mit diesen Mahler-Veröffentlichungen ist audite ein großer Wurf gelungen. Und wer bei Kubelik auf den Geschmack gekommen ist, der kann bei demselben Label auch noch hervorragende Mitschnitte von Beethoven- und vor allem Mozart-Konzerten bekommen, die Clifford Curzon mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Kubelik in der Residenz gegeben hat. Aber Clifford Curzon ist schon wieder ein Thema für sich.

Rondo 25.01.2001 (Christoph Braun - 2001.01.25)

Vielleicht sollte man sich, wenn das Jahr noch so jung und voller Tatendrang...

Full review text restrained for copyright reasons.

Musikwoche 09.10.2000 (- 2000.10.09)

Neben Leonard Bernstein, Herbert von Karajan, Otto Klemperer oder Bruno Walter...

Full review text restrained for copyright reasons.

Musikmarkt 37/2000 (- 2000.12.01)

Rafael Kubelik (1914-1996) hat als Chef des Sinfonieorchesters des Bayerischen...

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Presse 15837 (Wilhelm Sinkovicz - 2000.12.01)

Rafael Kubelik war einer der großen Vorkämpfer für die Mahler Renaissance....

Full review text restrained for copyright reasons.

Coburger Tagesblatt 19.02.2001 (J. B. - 2001.02.19)

Kubelik als Mahler-Interpret

Kubelik als Mahler-Interpret

Full review text restrained for copyright reasons.

Pizzicato 12/2000 (Rémy Franck - 2000.12.01)

Todes-Symphonie

Wie schon in den Symphonien Nr. 1 und 5, die dieser Neunten vorausgingen, zeigt sich Raphael Kubelik auch in diesem Konzertmitschnitt wieder als herausragender Mahler-Dirigent.

Es ist schon aufregend, wie er den ersten Satz der 9. Symphonie mit seinen Todesahnungen so überaus zerklüftet darstellt. Auch das Täppisch-derbe des Ländlers wird bestens zum Ausdruck gebracht. Die Rondo-Burleske kommt sehr burschikos daher und in der Dezidiertheit der Musik, positiv zu wirken, wird dann doch deutlich, dass das alles nur erzwungene Fassade ist, Galgenhumor, wie es Mengelberg formulierte. Der etwas stockende Beginn des letzten Satzes schließlich reißt uns sofort in die Weit des Abschieds zurück, die diese Symphonie wohl für Mahler bedeutete. In einem enormen Kraftakt lässt Kubelik Mahler im Adagio mindestens zehn Mal sterben. Selten ist mir dieser Satz so unter die Haut gegangen wie in dieser Aufnahme. Selten ist langsames Sterben musikalisch überzeugender und packender dargestellt worden als in dieser exzeptionellen Interpretation.

www.andante.com 07/2001 (Jed Distler - 2001.07.01)

ANDANTE

Audite continues to mine the vaults for its ongoing Rafael Kubelik/Bavarian...

Full review text restrained for copyright reasons.

Crescendo 12/2000 (TR - 2000.12.01)

crescendo

Mit zwei weiteren Konzertmitschnitten von Rafael Kubelik gelingt es Audite...

Full review text restrained for copyright reasons.

fermate Heft 20/1 (Christoph Dohr - 2001.01.01)

fermate

Ohne Rafael Kubelik und das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks wäre...

Full review text restrained for copyright reasons.

Rondo 6/2001 (Oliver Buslau - 2001.06.01)

RONDO

Lorbeer + Zitronen

Was Rondo-Kritikern 2001 besonders gefallen und missfallen hat

Lorbeer + Zitronen

Full review text restrained for copyright reasons.

Video Pratique Novembre-Decembre 2000 (Michel Jakubowicz - 2000.11.01)

Captée à Tokyo en 1975, cette symphonie crépusculaire est l'ultime combat...

Full review text restrained for copyright reasons.

Classica Novembre 2000 (Luc Nevers - 2000.11.01)

Après les Symphonies no 1, no 4 et no 5, captées en concert et qui nous...

Full review text restrained for copyright reasons.

Monde de la Musique Décembre 2000 (Patrick Szersnovicz - 2000.12.01)

Passionnément admirée et commentée par Alban Berg, la Neuvième Symphonie (été 1909) qui commence, comme on l'a souvent dit, là où se termine Le Chant de la Terre est sans doute ce que Mahler a écrit de plus extraordinaire. Symphonie sur la mort, certes, mais non symphonie dans laquelle la mort est un souhait: on y trouve acceptation mais aussi défi, rage envers la lumière qui s'éteint, et profonde ambivalence. Son premier mouvement est la page la plus complexe et parfaite du compositeur, plus neuve que bien des compositions ultérieures de Schoenberg, Berg et Webern. Plus qu'ailleurs, les procédés techniques d'écriture épousant étroitement le contenu de la pensée musicale. L'ensemble de ce mouvement est traité mélodiquement, comme si ses quatre cent cinquante-quatre mesures n'étaient formées au fond que d'une seule et unique mélodie. Toutes les démarcations entre les périodes s'estompent ; les débuts de phrase n'excédant pas la durée d'une mesure se multiplient dans tout le mouvement. Le discours s'y ralentit légèrement, accompagné par la respiration lourde du « narrateur », l'avance presque pénible d'un récit qui porte, mesure par mesure, le fardeau de la progression symphonique.

Après une remarquable Cinquième Symphonie et une splendide Première (« Choc »), toutes deux enregistrées « live » à la Herkulessaal de la Résidence de Munich, Audite Schallplatten propose un nouvel inédit de ce cycle de concerts Mahler/Kubelik/Radio bavaroise, enregistré le 4 juin 1975 au Bunka Kaikan Concert Hall de Tokyo. Plus subtil, plus « libre » que dans son enregistrement de studio avec le même orchestre (DG), Rafael Kubelik offre une Neuvième Symphonie sobre, raffinée, exemplaire par la clarté, la mise en valeur de la complexité polyphonique et par une réflexion aiguë sur l'équilibre des tempos. Si les deux mouvements médians sont moins anguleux, oppressants que dans les deux versions de Bruno Walter ou qu'avec Klemperer, Horenstein, Ancerl, Mitropoulos, Sanderling, Abbado ou Bernstein/Concertgebouw, le sens de la respiration, de l'articulation dans l'essentiel premier mouvement et dans le finale aboutit à des résultats incisifs et étonnants, quoique bien différents et sans doute moins fiévreux que ceux des enregistrements de Barbirolli/Berlin (EMI) ou de Bernstein/Berlin (DG). Comme avec Karajan/Berlin « live » (DG, le must), mais sans atteindre le même souffle ni la même urgence visionnaire, chaque note, chaque timbre est pensé avec autant de souplesse que de rigueur, le discours traçant, dans un climat plus fantasmagorique que survolté, de longues lignes lyriques d'une poésie parfois presque minimaliste.

www.ClassicsToday.com 01.01.2002 (David Hurwitz - 2002.01.01)

Rafael Kubelik's excellence in Mahler can almost be taken for granted. In...

Full review text restrained for copyright reasons.

Klassik heute 3/2001 (Hanspeter Krellmann - 2001.03.01)

Kubelik war hierzulande Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre Vorreiter...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.musicweb-international.com January 2004 (John Quinn - 2004.01.01)

Rafael Kubelik was one of the first conductors to record a cycle of Mahler's nine completed symphonies. Those recordings, all made with the Bavarian Radio Symphony Orchestra, were set down for DG between about 1967 and 1970. Though highly esteemed by many, Kubelik's Mahler has been judged by others to lack the expansiveness and sheer emotional weight that certain other conductors, such as Bernstein, Solti and Tennstedt offer. In recent years the Audite label has issued live performances by Kubelik of several Mahler symphonies (numbers 1, 3 and 5 have appeared to date). Last year they also put us greatly in their debt by issuing a superb live account of *Das Lied von der Erde*, a work that he never recorded commercially. Now along comes a concert performance of the Ninth recorded some eight years after his studio recording.

In an excellent essay on the Ninth the American writer Michael Steinberg points out the parallel drawn by Deryck Cooke between this Mahler symphony and Tchaikovsky's Sixth. In brief, Cooke suggested that in composing his Ninth Mahler had in mind the formal model of the *Pathétique*, noting that both symphonies begin and end with a long movement, and that in each case the finale is an extended adagio. Both composers place shorter movements in quicker tempi between these two outer musical pillars. Steinberg adds that Mahler conducted a series of performances of the Tchaikovsky symphony in early 1910, after he had completed the full draft of his Ninth. He also reminds us that, though posterity has, perhaps inevitably, imparted a valedictory quality to both works, neither composer intended these respective symphonies to be their last compositions.

This last point seems to me to be of fundamental importance in approaching Mahler's Ninth. Yes, it is the last work that he completed fully and he was deeply superstitious about the composition of a ninth symphony. However, he had no sooner completed the Ninth than he began frantic work on a tenth symphony, which he left fully sketched out at his death. The manuscript score of the Ninth includes a number of expressions of farewell in Mahler's hand but there are even more of these scrawled in the manuscript of the Tenth. So, while there is a strong valedictory flavour to this symphony, most especially in the last movement, I think it's a mistake to play it as if it were an anguished farewell to music.

I say this because Kubelik's performance may be thought by some to be lightweight because it is comparatively swift and because long passages in the last movement in particular are more flowing than we

commonly hear them. However, Kubelik's performance is by no means the swiftest on disc. Bruno Walter's celebrated 1938 live account with the Vienna Philharmonic lasted a "mere" 70'13" but broader conceptions seem to have become more the accepted norm as the years have passed.

The first movement of this symphony is a turbulent, seething invention. Indeed, I wonder if it may be Mahler's single greatest achievement? Kubelik exposes the music objectively and without fuss. There's a complete absence of excessive histrionics but the music still speaks to us powerfully. This is an interpretation of integrity – in fact, that description could well suffice for the reading of the whole symphony. Kubelik has a fine ear for texture and balance, as is evidenced, for example, in the chamber-like sonorities in the passage from 6'27" to 8'40". In these pages all the orchestral detail is picked out, but in a wholly natural way. Although there are one or two overblown notes from the brass (not a trait that is evident in the other three movements) the playing is very fine and committed. There is one unfortunate flaw, however: the timpani are ill tuned at two critical points (at 6'27" and 18'00").

The second movement is an earthy ländler and Kubelik and his players convey Mahler's trenchant irony very well. There are innumerable shifts in the character of the music and Kubelik responds to each with acuity. I would describe his work here as understanding and idiomatic.

The turbulent, grotesque Rondo – Burleske that follows is also splendidly characterised. The contrapuntal pyrotechnics of Mahler's score come across extremely well. The pungent fast music is interrupted (at 6'25" here) by a much warmer episode in which a shining trumpet line is particularly to the fore. This episode is beautifully judged by Kubelik. The brazen coda is well handled though I must admit that I've heard it done with greater panache in some other performances.

A few years ago I attended a performance of this symphony in Birmingham conducted by Simon Rattle. On that occasion he launched straight into the last movement with only an imperceptible break after the Rondo. The effect was tremendous and of a piece with his searing conception of the music on that evening. I suspect that Kubelik would never have made such a gesture for his way with the finale is less overt, less subjective. In fact the start of this movement is nothing if not dignified here. As the massed strings begin their hymn-like melody, singing their hearts out for Kubelik, we are back in the sound world of the finale to the Third symphony. There's ample weight and gravitas from the strings in these pages. The subsequent ghostly passage that commences with the wraith-like contrabassoon solo is well controlled too.

At the heart of the movement is a long threnody, carried mainly by the strings (from 6'11"). Kubelik's tempo is quite flowing here and it's his treatment of this episode in particular that accounts for the relative swiftness of the movement overall. Prospective listeners may want to know that he takes 22'23" for the finale. By contrast Herbert Von Karajan (his 1982 live reading on DG) takes 26'49", Leonard Bernstein, also live on DG (his 1979 concert with the Berlin Philharmonic, his only appearance with that orchestra) takes 26'12". Jascha Horenstein on BBC Legends (a 1966 concert performance) takes 26'50". Somewhat quicker overall is Rattle in his VPO recording for EMI at 24'43". It will be noted that like Kubelik's all these performances are live ones. However, there is one important precedent for Kubelik's relative swiftness. Bruno Walter, the man who gave the first performance of the Ninth, dispatched the finale in an amazing 18'20" in his 1938 live VPO traversal. These comparative timings are of interest. However, I must stress that though Kubelik doesn't hang about the music never sounds rushed. The phrases all have time to breathe and there's no suspicion that the performance is overwrought. I found it convincing. The extended climax (from 12'56") is powerfully projected. The final pages (from 17'28") are not lacking in poignancy and as the very end approaches (from 19'08") there's a proper feeling of hushed innigkeit and tender leave-taking. Happily, there's no applause at the end to break the spell (indeed, there's no distracting audience noise at all that I could discern).

The recorded sound is perfectly acceptable. The acoustic of this Tokyo hall is a little on the dry side and there isn't quite the space and bloom round the sound not the front-to-back depth that might have been achieved in the orchestra's regular venue, the Herkulessaal in Munich. However, the slight closeness of the recording means that lots of inner detail emerges.

There's a good deal to admire in this recording and there's certainly an atmosphere of live music making. Above all, this release gives us another opportunity to hear a dedicated, wide and committed Mahler conductor performing a great masterpiece of the symphonic literature with authority. This is a fine version that admirers of this conductor and devotees of Mahler should seek out and hear. I hope Audite will be able to source and release more such concert performances and, who knows, perhaps build up a complete live Kubelik Mahler cycle in due course.

International Record Review 10/2002 (Christopher Breuning - 2002.10.01)

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version: and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth, made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 in DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pall of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No. 7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No. 5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterized, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite', which may seem in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale on No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have the same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of 'Urlicht'.

Nowadays every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in

Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s; (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere, the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full descriptions of the works with text for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

Classic Record Collector 10/2002 (Christopher Breuning - 2002.10.01)

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version: and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth, made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 in DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pall of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No. 7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No. 5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterized, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite', which may seem in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale on No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have the same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of 'Urlicht'.

Nowadays every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by horns, this is an interesting,

well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s; (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere, the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full descriptions of the works with text for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

www.buch.de August 2000 (Olaf Behrens - 2000.08.21)

buch.de

Die neunte Symphonie von Gustav Mahler ist seine Aschiedssymphonie. Er nimmt...

Full review text restrained for copyright reasons.

Das Orchester 04/2001 (Werner Bodendorff - 2001.04.01)

das
Orchester

Es gibt noch glückliche Umstände, bei denen sich wirklich alles zusammenfügt...

Full review text restrained for copyright reasons.

CD Compact Abril 2005 (Benjamín Fontvella - 2005.04.01)

No es fácil saber si ésta es una edición del año 2005 o una redistribución,...

Full review text restrained for copyright reasons.

Diario de Sevilla 24.12.2004 (Pablo J. Vayón - 2004.12.24)

Diario de Sevilla

El exquisito sello Audite continúa con la publicación de los testimonios...

Full review text restrained for copyright reasons.

[El País](#) 19.04.2003 (Javier Pérez Senz - 2003.04.19)

El País

Kubelik, en el corazón de Mahler

Dos sinfonías de Gustav Mahler grabadas en vivo abren la edición que el sello Audite dedica al director checo Rafael Kubelik, uno de los grandes mahlerianos de la historia.

[...] dirige el célebre adagietto con un encendido lirismo y una intensidad que hipnotiza al oyente –, situándose entre las mejores de la discografía.

Full review text restrained for copyright reasons.

Gustav Mahler: Symphony No. 7

Gustav Mahler

CD aud 95.476

Pizzicato 09/2001 (Rémy Franck - 2001.09.01)

pizzicato
Rémy Franck's Journal about Classical Music

Kubelik mit impulsivem Mahler

Erstes auffallendes Merkmal dieser Live-Aufnahme der erratischen 7. Symphonie Gustav Mahlers ist die Schnelligkeit, mit der Kubelik die Ecksätze nimmt. Der erste Satz bekommt so eine wirklich ungewohnte Frische. Die erste Nachtmusik wird bei Kubelik zur Tagesmusik oder zumindest zu einer Nachtmusik mit Tagesgedanken. Trotz seiner Brüche bleibt der Satz ungemein positiv und von fast rustikaler Bonhomie. Das Scherzo kommt dann um so fratzenhafter daher, als trunkene Musik mit fast dämonischem Einschlag. Das 'Andante Amoroso', die zweite der beiden Nachtmusiken dieser Symphonie, findet kaum zum wirklichen 'Amoroso', kaum zur Ruhe, sondern erschöpft sich in einem Kampf zwischen Ruhe und Nervosität und führt so zu einem fast hemdsärmelig legeren, spontanen und direkten Finalsatz.

Die Presse Nr. 15.940 (Wilhelm Sinkovicz - 2001.04.07)

Die Presse

Rafael Kubelik hat seinen Mahler-Zyklus mit dem Symphonieorchester des...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.buch.de 11.05.2001 (Olaf Behrens - 2001.05.11)

buch.de

Die siebte Symphonie von Gustav Mahler erscheint bis heute rätselhaft...

Full review text restrained for copyright reasons.

Klassik heute 07/2001 (Benjamin G. Cohrs - 2001.07.01)

Künstlerisch sind die bislang vorgelegten live-Mitschnitte von Mahlers...

Full review text restrained for copyright reasons.

Fono Forum 4/01 (Gregor Willmes - 2001.04.01)

Mahler ohne Manierismen

Im August jährt sich der Todestag von Rafael Kubelik zum fünften Mal. Die kleine, aber feine Schallplattenfirma audite pflegt sein Andenken besonders, indem sie kontinuierlich Rundfunkmitschnitte des bedeutenden Dirigenten erstmals auf Tonträger präsentiert. Gregor Willmes hat die bei audite erschienenen Mahler-Aufnahmen mit denen der legendären Gesamteinspielung für die Deutsche Grammophon verglichen.

Der Durchbruch Gustav Mahlers fand nicht im Konzertsaal statt. Zwar gab es nach seinem Tod einige Dirigenten, die wie Willem Mengelberg, Otto Klemperer und Bruno Walter Mahler noch kennen gelernt hatten und sich nachdrücklich auch im Konzertsaal für seine Sinfonien einsetzten. Doch verdankt Mahler mit Sicherheit seine Popularität zum großen Teil der Stereo-Schallplatte. Seine Sinfonien schienen wie geschaffen dazu, die Möglichkeiten der Studio-Technik darzustellen. So klingen die riesigen Sinfonien auf Tonträger oftmals sogar transparenter, als sie es im Konzertsaal je vermögen.

Leonard Bernstein war der erste, der Mitte der 60er Jahre mit dem New York Philharmonic für CBS (heute Sony) eine Gesamtaufnahme der Mahlerschen Sinfonien schuf, allerdings ohne das Adagio der unvollendeten Zehnten. Ihm folgte Rafael Kubelik, der mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zwischen 1967 und 1971 im Herkules-Saal der Münchener Residenz alle Neune und den Adagio-Satz der Zehnten aufzeichnen ließ. Nur kurze Zeit später erschienen noch Gesamtaufnahmen von Bernard Haitink (Philips) und Georg Solti (Decca).

Ingo Harden zog im Dezember 1971 im Fono Form folgendes Fazit bezüglich der Kubelik-Aufnahmen: "Alles in allem: Der zweite vollständige Mahler-Zyklus hat in der Reihe der Mahler-Interpretationen der Gegenwart sein durchaus eigenes Profil, da sich von Bernsteins Aufnahmen durch ein Weniger an Leidenschaft und Pathos, ein Mehr an orchestraler Detailarbeit, einen helleren Grundton und eine emotional mehr den Mittelkurs haltende Darstellung unterscheidet." Harden stellte das Bild von Kubeliks "böhmischen Musikantentum" infrage, ohne es ganz abzustreiten, lobte darüber hinaus besonders die "sehr subtil und genau alle Klangfarben der Partituren aufschlüsselnden Aufführungen". In beidem ist Harden wohl Recht zu geben, wobei man nach meinem Dafürhalten allerdings Kubeliks tschechischen Wurzeln auch nicht unterschätzen soll, obwohl er sich (worauf Francis Drésel in seinem Aufsatz "Rafael Kubelik - Musiker und Poet" überzeugend hingewiesen hat) wie Mahler nach und nach "germanisiert" hat.

Rafael Kubelik wurde am 29. Juni 1914 in Bychorie bei Prag als Sohn des berühmten Geigen-Virtuosen Jan Kubelik geboren. Er studierte am Konservatorium in Prag Geige, Klavier, Dirigieren und Komposition. Er zählte also zu jener Kategorie von Mahler-Dirigenten, die wie Furtwängler und Klemperer oder wie später Bernstein und Boulez auch als Komponisten hervorgetreten sind. Das lässt vielleicht einerseits besser verstehen, warum Kubelik die musikalischen Zusammenhänge in Mahlers komplexen Sinfonien so einleuchtend darstellen konnte. Andererseits sagt das Komponisten-Dasein allein wieder auch nicht so viel über den Interpretationsstil aus, wenn man etwa an die Unterschiede zwischen Bernsteins expressivem und Boulez' analytischem Zugriff auf Mahler denkt.

Rafael Kubelik lernte Mahlers Sinfonien bereits in seiner Jugend in Prag kennen, zumeist dirigiert von

Vaclav Talich,

aber auch von Gastdirigenten wie Bruno Walter, Otto Klemperer und Erich Kleiber. Für Kleibers Aufführung von Mahlers siebter Sinfonie leitete der 24-jährige Kubelik 1938 sogar die ersten Proben mit der Tschechischen Philharmonie.

Schnell machte Kubelik Karriere: 1939 wurde er Musikdirektor der Oper in Brünn, 1942 Leiter der Tschechischen Philharmonie. Später übernahm er Chefpositionen beim Chicago Symphony Orchestra und an den Opernhäusern Covent Garden London und Metropolitan New York. Seine zweite Heimat - nach Prag - wurde allerdings München, wo er von 1961 bis 1971 als Chefdirigent und noch bis 1985 als regelmäßiger Gast das Orchester des Bayerischen Rundfunks zu außergewöhnlichen Erfolgen führte.

Laut Erich Mauermann, dem damaligen Orchesterdirektor, war Kubelik der erste Dirigent der in München einen kompletten Mahler-Zyklus durchführte. Da er Mahlers Werke immer wieder auf den Spielplan setzte, sind einige Konzertmitschnitte erhalten, die jetzt nach und nach bei audite auf CD erscheinen. Friedrich Mauermann, Bruder von Erich Mauermann und mittlerweile in den Ruhestand getretener Ex-Chef von audite Schallplatten, hat die Reihe initiiert und dabei auf das Archiv des Bayerischen Rundfunks zurückgegriffen. Bei den Sinfonien eins, zwei und fünf hatte er sogar jeweils die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Mitschnitten. "Wenn mehrere Aufnahmen derselben Sinfonie vorhanden waren", so Mauermann, "habe ich immer die jüngere genommen. Einerseits wegen des besseren Klangbildes, andererseits wegen der musikalischen Qualität. Die Gesamtzeiten der jüngeren Aufnahmen sind generell länger als die der älteren. Die Musik atmet mehr."

Die bisher veröffentlichten Mitschnitte der Sinfonien eins, zwei, fünf, sieben und neun stammen aus den Jahren 1975 und 1982 und wurden bis auf die neunte alle im Münchner Herkules Saal aufgenommen. Folgen sollen noch Mitschnitte der Sinfonien drei (1967) und sechs (1968), ebenfalls aus dem Herkules-Saal.

Somit stammen die bis jetzt vorliegenden Aufnahmen aus einer Zeit, die nach den Grammophon-Aufnahmen liegt. Und sucht man nach grundsätzlichen interpretatorischen Unterschieden, so stößt man zuerst auf die von Mauermann erwähnten langsameren Tempi der späteren Fassungen. Die "beiläufige" Schnelligkeit, die man den DG-Einspielungen bisweilen vorgeworfen hat, sind abgelegt. Vor allem in den Adagio- und Andante-Sätzen wählt Kubelik in späteren Jahren langsamere Tempi, beispielsweise im dritten Satz der ersten Sinfonie, aufgenommen am 2. November 1979. "Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen" lautet die Satzbezeichnung, die Kubelik genau beachtet. Wunderbar baut er die Spannung auf, spielt das Crescendo aus, das allein durch das ständige Hinzutreten neuer Instrumente erreicht wird. Das Oboensolo ist überaus deutlich phrasiert, bildet im betonten Staccato einen Kontrapunkt zum Legato der Streicher. Das Parodistische des Satzes ist wesentlich besser getroffen als in der DG-Einspielung. Auch das "Ziemlich langsam" (Ziffer 5) wirkt in sich schlüssiger, man meint auf einmal einen Spielmanszug oder eine Klezmer-Kapelle zu hören.

Herrlich sind auch die ersten beiden Sätze des audite-Mitschnitts gelungen: "Wie ein Naturlaut" - kaum ein Dirigent dürfte Mahlers Vorstellungen beim Beginn des ersten Satzes wohl so gut getroffen haben wie Kubelik in diesem Konzert. Dass die Stelle hier wesentlich überzeugender wirkt als in der DG-Einspielung, liegt auch in der Aufnahmetechnik begründet. Bei der Grammophon klingen die Stimmen isolierter, in der späteren Rundfunk-Aufnahme verschmelzen sie stärker: Das mindert etwas den analytischen Ansatz, verstärkt jedoch die Unmittelbarkeit der Naturstimmung. Hinzu kommt, dass das Orchester, besonders die Bläser, in der späteren Aufnahme noch souveräner wirken als in der ersten. Dass es sich um einen Konzertmitschnitt handelt, geht nirgendwo auf Kosten der künstlerischen Qualität. Das spricht für eine intensive Probenarbeit.

Die wesentlich bessere Aufnahmetechnik ist übrigens ein Charakteristikum, das fast alle audite-Produktionen auszeichnet. Die Konzertmitschnitte besitzen mehr räumliche Tiefe. Während die DG-Aufnahmen sehr auf Transparenz bedacht sind und immer wieder einzelne Instrumente oder Gruppen nach vorn ziehen, meint man bei den Rundfunkmitschnitten, wirklich ein Orchester im Saal der Residenz zu erleben. Und die Live-Aufnahme der neunten Sinfonie aus Tokios Bunka Kaikan Concert Hall klingt im Vergleich deutlich flacher als die Münchner Aufnahmen.

Was Kubeliks Mahler-Aufnahmen auch noch denen bei audite - gelegentlich fehlt, das ist die mitreißende Kraft, mit der sich etwa Bernstein in die schnellen Sätze warf. Das Finale der ersten Sinfonie ("Stürmisch bewegt") beispielsweise oder der zweite Satz der ansonsten interpretatorisch überzeugenden fünften ("Stürmisch bewegt, mit großer Vehemenz") weisen in dieser Hinsicht Defizite auf.

Den stärksten Eindruck der audite-Mitschnitte hinterlassen nicht zufällig jene Sinfonien, die solche Satzcharaktere weitestgehend aussparen: die zweite und die siebte Sinfonie. So war der 8. Oktober 1982 ein wirklicher Glückstag für die Geschichte der Mahler-Interpretation. Denn Kubelik dirigierte die zweite an diesem Tag wie aus einem Guss: Alles fließt, nichts wirkt forciert im Allegro maestoso. Ein ungemein feinsinniges, schwereloses Musizieren zeichnet das Andante aus. Herrlich setzt Kubelik das Scherzo um. Das böhmisch-mährische Musikantentum - dem Ingo Harden einst so zweifelnd gegenüberstand - ist hier prächtig zu finden. Die Fischpredigt hält Kubelik leider nicht ganz so ironisch wie Bernstein. Dafür hat er mit Brigitte Fassbaender einen Alt, der das "Röschen rot" mit hinreißendem Timbre und klarer, sinnhaltiger Artikulation versieht. Im hervorragend gesteigerten Finale bilden Edith Mathis und Brigitte Fassbaender ein Traumpaar.

Genauso überragend ist die gerade auf CD erschienene siebte Sinfonie gestaltet. Sehr organisch meisterte Kubelik am 5. Februar 1976 die ständigen Tempowechsel im ersten Satz. Zauberhaft, dunkel getönt kommen die Nachtmusiken auf CD daher. Das Scherzo nimmt von Anfang an gefangen und lässt den Hörer nicht mehr los. Selbst das apothetische Finale, mit dem viele Dirigenten Probleme haben, klingt bei Kubelik sinnvoll. Das Pathos wirkt nicht übertrieben, aber die Zuversicht bleibt.

Fazit: Mit diesen Mahler-Veröffentlichungen ist audite ein großer Wurf gelungen. Und wer bei Kubelik auf den Geschmack gekommen ist, der kann bei demselben Label auch noch hervorragende Mitschnitte von Beethoven- und vor allem Mozart-Konzerten bekommen, die Clifford Curzon mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Kubelik in der Residenz gegeben hat. Aber Clifford Curzon ist schon wieder ein Thema für sich.

Rondo 19.04.2001 (Thomas Schulz - 2001.04.19)

Mahlers "verfluchte Siebte", die so vielen Interpreten und Exegeten Rätsel...

Full review text restrained for copyright reasons.

Stereo 09/2001 (Egon Bezold - 2001.09.01)

Rafael Kubelik galt als profunder Mahler-Interpret. Er war von 1961 bis 1979...

Full review text restrained for copyright reasons.

Rondo 6/2001 (Oliver Buslau - 2001.06.01)

Lorbeer + Zitronen

Was Rondo-Kritikern 2001 besonders gefallen und missfallen hat

Lorbeer + Zitronen

Full review text restrained for copyright reasons.

Gramophone Oct. 2001 (Richard Osborne - 2001.10.01)

Rafael Kubelik's 1970 Deutsche Grammophon recording of Mahler's Seventh Symphony, made with this same orchestra in this same hall, was and remains as analytically exact as any on record. Swift of foot, with crystal-clear textures, it places the symphony unequivocally in the 20th century. (Audite's notes tell us nothing about Kubelík's Mahler but it is an interesting fact that he studied the work with Erich Kleiber.)

Kubelik's approach suits the music wonderfully well: the opening movement's mighty oar-stroke, the spectral scherzo, the balmy beneath-the-stars caress of 'Nachtmusik II' (which like the Adagietto of the Fifth Symphony is all the more alluring at a quickish tempo), the finale's quasi-Ivesian revel. I would gather from Jonathan Swain's review of Kubelik's live 1980 New York performance that the reading had put on weight by then. That, or the New York Philharmonic lacked the time or inclination to dip their sound in the refiner's fire.

Happily, this 1976 Bavarian Radio performance is very much the reading as it was, with a comparably fine Herkulessaal recording. What it lacks, alas, is the absolute clarity and consistent impetus of the studio version. Recording these Mahlerian behemoths at a single sitting often ends up this way. In the finale, the playing lacks the freshness - the needle-sharp texturing and edge-of-the-seat excitement - of the studio version.

The studio recording is available only as part of Kubelik's complete 10-CD set of the symphonies (glorious performances of Nos 1, 3 and 7, and nothing that is less than fresh and interesting, all advantageously priced). Younger Mahlerians who can't run to that may care to get a sense of this unique reading of the Seventh from the new Audite CD. Sadly, it isn't cheap; indeed, given its provenance and packing, it's unreasonably dear.

Répertoire Mai 2001 (Christophe Huss - 2001.05.01)

La 7e Symphonie est l'un des points culminants de l'intégrale officielle (DG)...

Full review text restrained for copyright reasons.

Classica Mai 2001 (Stéphane Friédérich - 2001.05.01)

Il manque encore les Symphonies no 2, no 3, no 6 et no 8 pour que cette...

Full review text restrained for copyright reasons.

Monde de la Musique Mai 2001 (Patrick Szersnovicz - 2001.05.01)

Avec les quarts empilées de son premier mouvement qui paraissent avoir directement inspiré la Première Symphonie de chambre de Schoenberg et l'incroyable audace de sa valse-cauchemar centrale, danse d'ombres d'ailleurs intitulée Schattenhaft (« emplie d'ombres »), la Septième Symphonie « Chant de la Nuit » (1904-1905) reste la plus mystérieuse, la plus complexe des symphonies de Mahler, et sans doute la plus moderne et la plus « avancée ». La controverse débute dès la tonalité à lui attribuer (mi mineur, si mineur ?), car l'introduction, indéterminée mais extrêmement riche au point de vues des tonalités, semble en contradiction avec tout ce qui sait. Les mouvements médians, qui sont tous trois, y compris le scherzo, des nocturnes descendent dans la région de la sous-dominante. Le bruyant finale, en ut majeur, rétablit apparemment l'équilibre. Mais, tout au long de l'oeuvre, l'harmonisation souvent libre et dissonante amène également la ligne mélodique à parcourir de grands intervalles dissonants. Aux modulations imperceptibles, Mahler dans la Septième Symphonie préfère les vastes et brusques changements de plan. L'harmonie ne lui sert pas à affiner le détail mais à doter le tout d'ombre et de lumière, d'effets de relief et de profondeur. Dans la Nachtmusik I et le finale, il cherche à restaurer quelque chose de ce caractère rayonnant que le simple accord parfait majeur avait depuis longtemps perdu.

Après de remarquable Cinquième et Neuvième Symphonies et de splendides Première (« Choc ») et Deuxième (idem), toutes quatre enregistrées « live », la firme Audite Schallplatten propose un nouvel inédit de ce cycle Mahler /Kubelik/Radio bavaroise. Plus subtil, plus libre, plus interrogatif et moins uniment fébrile que dans sa version de studio « officiel » de la Septième Symphonie avec la même orchestre (DG, 1970), Rafael Kubelik, dans cet enregistrement du 5 février 1976 réalisé à la Herkulessaal de la Résidence de Munich, concilie la gravité (premier mouvement), les élans visionnaires (trois mouvements médians) et un refus de toute redondance inutile (finale). Assez éloigné du romantisme déchirant de Bernstein I/New York (Sony, « Choc ») comme de la clarté analytique et de la beauté des couleurs de Haitink III/Berlin (Philips, idem), Kubelik allie l'intelligence au lyrisme. Il sait caractériser toutes les musiques, toute l'ambiguïté que l'oeuvre contient sans jamais perdre le fil du parcours, et il magnifie le détail en préservant la cohérence de la progression dramatique. Sans être partout impeccables, les instrumentistes de l'Orchestre de la Radio bavaroise répondent avec vivacité aux impulsions du chef, qui concilie les contraires avec clairvoyance.

The Lion Septembre 2001, No 527 (Claude Lamarque - 2001.09.01)

Il faut un réel courage et un remarquable directeur artistique pour qu'une...

Full review text restrained for copyright reasons.

Classic Record Collector 10/2002 (Christopher Breunig - 2002.10.01)

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version: and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth, made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 in DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pall of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No. 7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No. 5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterized, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite', which may seem in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale on No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have the same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of 'Urlicht'.

Nowadays every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s; (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich

version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere, the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full descriptions of the works with text for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

www.ClassicsToday.com 01.01.2001 (David Hurwitz - 2001.01.01)

Rafael Kubelik seems to be enjoying a second career since his death, thanks to...

Full review text restrained for copyright reasons.

American Record Guide 6/2001 (Gerald S. Fox - 2001.11.01)

As with the Kubelik recording of Mahler's Symphony 2 (July/Aug 2001), this 1976 concert performance of Symphony 7 is not to be confused with his 1970 studio recording with the same orchestra. I do not have that earlier recording on hand, but if memory serves, both have the same shortcomings. Although this is a well-conceived, straightforward performance, Kubelik ignores so many of Mahler's detailed notations--details that must be observed if Mahler's rampant imaginative ideas are to be realized--that the performance becomes a mere playing of the notes. For instance, the soaring, ecstatic flight of the strings in I (11:05-12:25) is neither soaring nor ecstatic. In the coda, the wild, screaming piccolos and the heavily scored battery--snare drum, cymbals, glockenspiel, tambourine, timpani, triangle--are scarcely heard (compare with the Horenstein, where they are heard best), and much orchestral color is thereby lost. In II, Mahler surely had more mystery in mind in this 'Night Music' than Kubelik gives us. The "Shadowy" (Mahler's word) III is very unshadowy under Kubelik's baton. (To experience that, try Bernstein or Thomas). The phantasmagoria is almost completely missing. Even the famous ffff(!) pizzicato (four bars after cue 161; "so intensely incited, that the strings strike the wood") sounds like a mere pluck (try the Sony Bernstein!). IV is quite good; Mahler's imaginative combining of guitar and mandolin in this movement is clearly heard (not so in many recordings). The finale brings us back to blandness. True, it is very spirited, but the movement's wild humor is in short supply. In the coda, Mahler throws every thing in but the kitchen sink, but here we do not hear much of it. In short, the movement's delicious vulgarity is lacking.

Despite the fact that many of the instruments (especially percussion) are scarcely heard, the recording has good sound. There are those who prefer their Mahler underplayed, with emotions held in check. I can recommend this recording to them, but as I have said often in these pages, underplayed, unemotional Mahler is an oxymoron.

Die Rheinpfalz 12.02.2003 (Gerhard Tetzlaf - 2003.02.12)

DIE RHEINPFALZ

Idealer Interpret – Livemitschnitte unter Rafael Kubelik

Idealer Interpret – Livemitschnitte unter Rafael Kubelik

Full review text restrained for copyright reasons.

International Record Review 10/2002 (Christopher Breuning - 2002.10.01)

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version: and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth, made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 in DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pall of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No. 7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No. 5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterized, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite', which may seem in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale on No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have the same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of 'Urlicht'.

Nowadays every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m

56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9mm 44s); (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere, the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full descriptions of the works with text for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

International Record Review 12/2001 (Graham Simpson - 2001.12.01)

Still the enigma among Mahler symphonies, or is it that commentators still miss the point, or that the work as a whole is simply not good music? This live account, from a dedicated Mahlerian, does not readily provide answers, but makes speculation the more worthwhile.

A central factor in interpreting the Seventh Symphony is its form, each movement a sonata-rondo derivative that proceeds in circular rather than linear fashion. The outcome: a symphony which repeatedly turns back on itself, tying up loose ends across rather than between movements. Kubelik understands this so that, for instance, the initial *Langsam*, purposeful rather than indolent, is integral to what follows it. Similarly, the expressive central episode (8'43") is no mere interlude, but a necessary stage in the E/E minor tonal struggle around which the movement pivots. Kubelik catches the emotional ambivalence, if not always the fine irony, of the first *Nachtmusik's* march fantasy, while the *Scherzo* not only looks forward (as note writer Erich Mauermann points out) to *La valse* but also recalls the balletic dislocation of 'Un bal' from *Symphonie fantastique*. The second *Nachtmusik* is neither bland nor sentimentalized, just kept moving at a strolling gait, its course barely impeded by moments of chromatic emphasis. The underlying élan of the 'difficult' finale is varied according to each episode, with the reintroduction of earlier material (12'26") felt not as a grafted-on means of unity, but a thematic intensification before the affirmative reprise of the opening music: 'victory' in the completion of the journey rather than in the arrival.

Drawbacks? The extremely high-level radio broadcast, coupled with the frequent sense that Kubelik has rehearsed his players only to the brink of security, gives climactic passages a certain desperate quality — much of the detail is left to fend for itself. The six-note *col legno* phrase in the second movement is never played the same way twice, while the balance in the fourth movement does the guitar few favours. Yet there is a sense that this is the personal reading Kubelik was unable to achieve in the studio, before he either changed tack or lost the interpretative plot in his bizarrely laboured New York account. In their different ways, Bernstein, Haitink and Rattle are each more 'realized' as interpretations, but overt spontaneity may count for more in this Mahler symphony than any other.

International Record Review 12/2001 (Graham Simpson - 2001.12.01)

Still the enigma among Mahler symphonies, or is it that commentators still miss the point, or that the work as a whole is simply not good music? This live account, from a dedicated Mahlerian, does not readily provide answers, but makes speculation the more worthwhile.

A central factor in interpreting the Seventh Symphony is its form, each movement a sonata-rondo derivative that proceeds in circular rather than linear fashion. The outcome: a symphony which repeatedly turns back on itself, tying up loose ends across rather than between movements. Kubelik understands this so that, for instance, the initial *Langsam*, purposeful rather than indolent, is integral to what follows it. Similarly, the expressive central episode (8'43") is no mere interlude, but a necessary stage in the E/E minor tonal

struggle around which the movement pivots. Kubelík catches the emotional ambivalence, if not always the fine irony, of the first *Nachtmusik's* march fantasy, while the Scherzo not only looks forward (as note writer Erich Mauermann points out) to La valse but also recalls the balletic dislocation of 'Un bal' from *Symphonie fantastique*. The second *Nachtmusik* is neither bland nor sentimentalized, just kept moving at a strolling gait, its course barely impeded by moments of chromatic emphasis. The underlying élan of the 'difficult' finale is varied according to each episode, with the reintroduction of earlier material (12'26") felt not as a grafted-on means of unity, but a thematic intensification before the affirmative reprise of the opening music: 'victory' in the completion of the journey rather than in the arrival.

Drawbacks? The extremely high-level radio broadcast, coupled with the frequent sense that Kubelík has rehearsed his players only to the brink of security, gives climactic passages a certain desperate quality — much of the detail is left to fend for itself. The six-note col legno phrase in the second movement is never played the same way twice, while the balance in the fourth movement does the guitar few favours. Yet there is a sense that this is the personal reading Kubelík was unable to achieve in the studio, before he either changed tack or lost the interpretative plot in his bizarrely laboured New York account. In their different ways, Bernstein, Haitink and Rattle are each more 'realized' as interpretations, but overt spontaneity may count for more in this Mahler symphony than any other.

Scherzo N° 179, Octubre 2003 (Enrique Pérez Adrián - 2003.10.01)

scherzo

Magnífica recreación instrumental, conceptual y expresiva, otro soberbio...

Full review text restrained for copyright reasons.

Wiener Zeitung Samstag, 05. Februar 2005 (Edwin Baumgartner - 2005.02.05)

Kubelik: Mahler-Symphonien 6, 7 und 8

Kubelik: Mahler-Symphonien 6, 7 und 8

Full review text restrained for copyright reasons.

WETA fm Saturday, 11.28.09, 10:00 am (Jens F. Laurson - 2009.11.28)

Mahler's Seventh Symphony is a forbidding work that can baffle the listener...

Full review text restrained for copyright reasons.

Hi Fi Review Vol. 192, May/June 2002 (- 2002.05.01)

chinesische Rezension siehe PDF

levante (A.Gascó - 2003.11.14)

Un Mahler muy bien concebido, tocado en vivo

Un Mahler muy bien concebido, tocado en vivo

Full review text restrained for copyright reasons.

CD Compact n° 169 (octubre 2003) (Benjamín Fontvelia - 2003.10.01)

Rafael Kubelik/Audite

Rafael Kubelik/Audite

Full review text restrained for copyright reasons.

El País 19.04.2003 (Javier Pérez Senz - 2003.04.19)

El País

Kubelik, en el corazón de Mahler

Dos sinfonías de Gustav Mahler grabadas en vivo abren la edición que el sello Audite dedica al director checo Rafael Kubelik, uno de los grandes mahlerianos de la historia.

[...] dirige el célebre adagietto con un encendido lirismo y una intensidad que hipnotiza al oyente –, situándose entre las mejores de la discografía.

Full review text restrained for copyright reasons.

Gustav Mahler: Symphony No. 6

Gustav Mahler

CD aud 95.480

Pizzicato 11/01 (Rémy Franck - 2001.11.01)

Zwei Mahler-Welten

Weiche Weiten zwischen zwei exzellenten Mahler-Interpretationen liegen können, zeigen diese zwei Einspielungen unter Kubelik und Gielen.

In der live im Müncher Herkules-Saal gemachten Aufnahme peitscht Kubelik sein Orchester stringent und fanatisch durch die Symphonie, mit einem dramatischen und spannungsgeladenen 'Straight forward'-Musizieren, das streckenweise einen atemlos ekstatischen Charakter annimmt. Diese Unerbittlichkeit resultiert denn auch in schnellen 74 Minuten, welche die insgesamt sehr packend gespielte Symphonie bei Kubelik dauert, während der bedächtige Gielen ganze 10 Minuten mehr braucht. Ein enormer Unterschied!

Gielen macht natürlich weitaus mehr Musik hörbar als Kubelik und erzielt eine ebenfalls starke und ergreifende, ja sogar Frösteln auslösende Spannung aus der intellektuellen Durchdringung heraus und aus einem überaus nuancierten Spiel.

Das Schicksal schlägt bei Gielen ganz anders zu als bei Kubelik, hintergründiger, schauriger und mit ausladend großer Wucht. Und es reflektiert die Mahler-Musik nachfolgend in Bergs prächtig resalisierten 'Drei Orchesterstücken', die im Anschluss erklingen, vor dem Andante aus Schuberts 10. Symphonie, das Brian Newbould nach den 1978 gefundenen Skizzen Schuberts fertig stellte. Gielen dirigiert den Klagegesang sehr emotional, gefühlsintensiver jedenfalls als Mahlers Sechste und Bergs Orchesterstücke und setzt so einen ergreifenden Schlusspunkt hinter Musik, deren dämonischen Charakter er zwingend umsetzt.

[Das Orchester](#) 4/02 (Kathrin Feldmann - 2002.04.01)

Zeit seines Lebens wurde Mahler seitens der Kritiker als größtenwahnsinnig und...

Full review text restrained for copyright reasons.

Rondo 13.12.2001 (Oliver Buslau - 2001.12.13)

Als die Zuhörer am Nikolaustag des Jahres 1968 im Münchner Herkulessaal diese...

Full review text restrained for copyright reasons.

Rondo 6/2001 (Oliver Buslau - 2001.06.01)**Lorbeer + Zitronen**

Was Rondo-Kritikern 2001 besonders gefallen und missfallen hat

Lorbeer + Zitronen

Full review text restrained for copyright reasons.

Bayerische Staatszeitung 13.06.1968 (aw - 1971.06.13)

Ein künstlerisches Ereignis schon als Begebenheiten: denn das '1904 entstandene...

Full review text restrained for copyright reasons.

Fanfare May/June 2002 (Christopher Abbot - 2002.05.01)

According to the booklet that accompanies this release, Audite has released an almost-complete cycle of the Mahler Symphonies conducted by Maestro Kubelik (only the Fourth and Eighth are missing). They are all live recordings, made between 1967 and 1982. The orchestra is the Bavarian Radio Symphony, with whom Kubelik was closely associated and with whom he made a memorable Mahler cycle for DG between 1967 and 1971.

In fact, the performance on this disc would appear to be a concert performance that directly preceded the recording made for DG. It was Kubelik's practice to perform the Symphonies in concert and then to go into the studio (in this case, the same venue as the concert: Munich's Herkulessaal) and record the work for release on disc.

It should come as no surprise, then, that the two performances are nearly identical. The DG version has gained a few seconds per movement, but the differences are negligible. Most noticeable is the slightly more expansive development of the first movement, especially in the ethereal "mountain air" music. Orchestral definition is somewhat clearer on DG too, while there is the occasional lapse in ensemble and intonation on Audite that one forgives in a live performance.

As for the performance, it features many of the attractive characteristics of Kubelik's Mahler. His was a dynamic but somewhat understated approach, mostly free of Bernstein hyperbole and less purely driven than Solti. He shared with Haitink both emotional neutrality and the ability to bring clarity to Mahler's contradictory nature. His Sixth begins in an almost frantic manner with an unnecessary accelerando, but it

is certainly energetic; the aforementioned development is atmospheric and is a perfect contrast to the relentlessness of the march. The second movement is possessed of much the same energy, but is leavened with whimsy. Not surprisingly, the Andante is starkly beautiful without being schmaltzy.

The finale strikes a balance between the expressionistic episodes, the mountain reminiscences, and the almost manic attempts to forestall the inevitable. The hammer blows (there are two) are not sharp or dry sounding, but the cowbells and celesta are perfect. The final chord is shattering and well judged.

This release would appear to be superfluous were it not for the fact that Kubelik's DG recording is available only as part of his complete set, albeit at bargain price. This performance may be no match for the precision of Boulez or the emotional commitment of Tennstedt, and it lacks the overall mastery of Zander. But it is historically important, since it documents the work of a gifted second-generation Mahlerian.

Monde de la Musique novembre 2001 (Patrick Szersnovicz - 2001.11.01)

le Monde de la
MUSIQUE

Volet central de la grande trilogie instrumentale mahlérienne, la Sixième Symphonie (1903-1904) diffère fort de ses jeux voisines: la plus grande symphonie tragique de tous les temps est aussi la plus strictement classique de form de tout les symphonies de Mahler. Par le fait même de sublimer la forme sonate et la dialectique thématique allant de pair, la Sixième proclame en quelque sorte leur fin, ou du moins l'impossibilité momentanée d'y revenir. Alternance

rapide d'ombres et de lumières débouchant en catastrophe sur le néant, son gigantesque finale évite la grandiloquence malgré son volume sonore, et l'anecdotique malgré sa durée. Le rythme général des formes s'y apparente à un traitement abrupt des tonalités qui permet une meilleure différenciation plastique des plans harmoniques entre eux. Dans de nombreux passages éclate brusquement un ton de suvageric panique. Mahler n'oubliera jamais dans ses oeuvres ultérieures ce qu'il a accompli dans sa Sixième Symphonie: une lumière particulière braquée sur les contours, l'usage de bizarres, de combinaisons paradoxales de forte et de piano, et surtout une tendance du contrepoint à produire d'inattendues dissonances s'alliant à la polarité majeur-mineur (les contrepoints adoptant le mode opposé à celui des harmonies qui les accompagnent).

En complet accord avec la psychologie dramatique de Mahler, Rafael Kubelik dans cet enregistrement « live » du 6 décembre 1968 à la tête d'un Orchestre de la Radio bavaroise chauffé à blanc évite la grandiloquence, malgré une rare intensité et l'irruption d'outrances dont la grandeur dépasse toute négativité. Comme dans de remarquables Cinquième, Septième et Neuvième Symphonies et de splendides Première (« Choc ») et Deuxième (idem) précédemment parues, Kubelik dans ce cycle de concerts inédits Mahler/Radio bavaroise se montre plus libre, plus interrogatif, plus fascinant que dans sa version de studio « officielle », réalisée pourtant à la même époque (DG). Assez éloigné du romantisme déchirant de Bernstein/New York 1 (Sony, 1967), Neumann/Gewandhaus (Berlin Classics, 1966) et Karajan/Berlin (DG, 1977) comme de la clarté analytique de Szell/Claveland (Sony, « live » 1967) et Boulez/Vienne (DG, 1994) ou de la beauté des couleurs de Haitink/Berlin (Philips, 1989), Kubelik, à partir d'une économie serrée des contrastes, et des gradations dynamiques, renforce le sentiment d'unité architecturale tout en magnifiant la « pureté de glace » (Schoenberg) de l'orchestre de la Sixième et en tirant un profit maximal des rares paliers de détente pour mieux assumer les soixante-treize minutes de tension émotionnelle. Tout en soulignant les nuances et les aspérités avec une rare urgence dramatique, il impose une vision à la force hymnique irradiante.

Video Pratique Fevrier-Mars 2002 (- 2002.02.01)

Une symphonie marquée par le désespoir absolu, d'une noirceur totale,...

Full review text restrained for copyright reasons.

Campus Mag No 61 (- 2001.11.01)

Ecrite en 1903, cette 6ème symphonie sur les 9 composées par Mahler est la...

Full review text restrained for copyright reasons.

[klassik.com](#) 29.11.2001 (Beate Hennenberg - 2001.11.29)

Das Label Audite setzt mit vorliegender Aufnahme die erfolgreiche Reihe der...

Full review text restrained for copyright reasons.

Classic Record Collector 10/2002 (Christopher Breunig - 2002.10.01)

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version: and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth, made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 in DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pall of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No. 7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No. 5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterized, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite', which may seem in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted

Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale on No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have the same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of 'Urlicht'.

Nowadays every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s; (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere, the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full descriptions of the works with text for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

www.ClassicsToday.com 01.01.2000 (David Hurwitz - 2000.01.01)

This live Mahler Sixth sheds less light on Kubelik's way with the music than...

Full review text restrained for copyright reasons.

Gramophone 08/2002 (David Gutman - 2002.08.01)

GRAMOPHONE
THE WORLD'S BEST CLASSICAL MUSIC REVIEWS

Undercharacterised Mahler from Kubelik

Do you remember the 1960s? A time before Mahler symphony series were two-a-penny, when conductors like Abravanel, Bernstein, Haitink and Solti vied to be the first to complete the intégrale on LP (not that any of them would have thought of including Deryck Cooke's performing version of the Tenth)? Rafael Kubelik's ground-breaking DG cycle was generally (though not universally) rated a highlight of his period as chief conductor of the Bavarian Radio Symphony Orchestra (1961-79). More recently, the conductor's Mahlerian credentials have been boosted by the appearance of some memorable live concert relays, including a quite outstanding (albeit repeat-shy) account of the First Symphony and a Fifth full of insight (Audite, 4/00). I cannot say that the present release holds comparable interest. Its source is a well-preserved, bass-light Bavarian Radio tape dating from the same period as DG's studio sessions. Hence it offers neither an alternative interpretative slant on the work nor even a radically different sonic experience.

True, the conductor excels himself in the slow movement. Here you'll find the luminous string tone, natural pacing and inner simplicity of his best work, along with sonic unvarnished wind and brass playing. (Don't forget how unfamiliar this music must have been at the time: the Sixth had to wait until 1966 for its French

première). The eccentric booklet notes tell us that this Andante moderato 'takes off the stifling corset that prevents one from breathing freely in the other movements'. This isn't - I think - meant to allude to Kubelik's brisk, inflexible pacing, but I found such an approach problematical, particularly in the first two movements where expressive contrasts are consistently underplayed. Given the overall timing shown above, you may be surprised to discover that Kubelik does in fact make the first movement repeat. Only Neeme Järvi races through the music marked Allegro energico via non troppo (but never mind the qualifier) - at quite such a lick. And although Bernstein runs them close, his famously neurotic march has a rhythmic certainty and an alertness to detail and nuance that elude Kubelik in his headlong dash across country. The generalised élan of the finale is rather undermined by the fluffs and false entries, while its coda serves as an unlikely showcase for brass timbre of a more distinctive and regional variety than is heard from this source today. All in all, a bit of a gabble but a gift for confirmed Kubelik fanciers.

Die Rheinpfalz 12.02.2003 (Gerhard Tetzlaff - 2003.02.12)

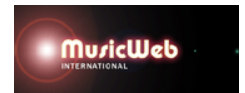
DIE RHEINPFALZ

Idealer Interpret – Livemitschnitte unter Rafael Kubelik

Idealer Interpret – Livemitschnitte unter Rafael Kubelik

Full review text restrained for copyright reasons.

www.musicweb-international.com February 2004 (Tony Duggan - 2004.02.01)

Unlike the Audite release of Rafael Kubelik conducting Mahler's First Symphony in 1971 already reviewed, this "live" recording of the Sixth dates from the same week as his studio recording for DG. In fact I think we can say that this would have been the concert performance mounted to give the orchestra a chance to rehearse and perform the work prior to recording it in the very same hall. Consequently there is really no difference between this and the DG version and if you already have the latter there is no need for you to duplicate it. Unlike the 1971 recording of the First Symphony the Bavarian Radio engineers have given the orchestra pretty much the same kind of sound balance as those of their DG colleagues. Everything is close up with little air around the instruments, the winds especially, and a rather light bass end too. Of course, if you don't own the DG version and are interested in collecting this Audite cycle then you will still need to know about Kubelik in this work.

As I wrote when reviewing the Audite release of the First Symphony, Kubelik's reputation in Mahler is often misleading. You often see expressions like "understated", "lightweight" and "lyrical" ascribed to it. It's all relative, of course. True, Kubelik is certainly especially effective when Mahler goes outdoors, back to nature and the "Wunderhorn" moods. But he can also surprise us in those later works where a more astringent, Modernist, fractured approach is called for. This is especially the case if you are prepared to see those crucial aspects through the tinted glass of nature awareness and in context with how he sees the works that go before and after them. No better illustration of his ability to take in the advanced, forward-looking aspect of Mahler's work is provided by his approach to this most Modernist of Mahler's symphonies.

Kubelik's performance of the Sixth is astringent and very pro-active. This is the music of a man of action and vigour which, when Mahler wrote it, he certainly was. The first movement is very fast and this certainly stresses the classical basis of this most classically structured movement and therefore, I believe, the nature of the Tragedy embodied. It makes us see Mahler's "hero" prior to the tragedy that overwhelms him in the last movement in that the pressing forward stresses optimism, a head held high, a corrective to those

accounts that seem to want to condemn Mahler's hero to his doom from the word go, like Barbirolli, for example. It also has the effect of making the music jagged and nervy in the way the episodes tumble past kaleidoscopically. I must praise the Bavarian Radio Orchestra here for managing to hang on so unerringly to the notes most of the time. Of course the DG studio version means that there are no errors of playing but you could argue that if you are going to hear a one-off "live" performance a few mistakes only add to the tension. Remember, however, that Kubelik's tempi in Mahler are always on average faster than his colleagues and that ought to mitigate a little the speeds encountered here.

The Scherzo is placed second and reinforces the energy, rigour and astringency I remarked on in the first movement. As usual Kubelik is consistent and uncompromising to his vision. Perhaps the speed adopted here does fail to convey the peculiar "gait" of the music and that must be a minus. After this the third movement is beautifully free-flowing and unselfconscious. In fact it is hard to imagine a performance of this movement that could be much better in the way it seems to unfold unassisted, moving in one great breath to a glorious climax that is more effective for being neither under nor over-stated. Notice particularly the nostalgic solo trumpet that is as true a Mahlerian sound as you could wish for. The close-in recording also allows many details to emerge that you may not have hitherto heard so well.

The opening of the last movement is superbly done with trenchancy and harsh detail unflinchingly presented. The main allegro passages emit the same white-hot intensity of the first two movements and yet there remains a controlling mind behind it to guard against the intensity turning into abandonment and so the tension is ratcheted up. There are, as ever, no histrionics from Kubelik. Indeed there is from him just a tunnel-visioned concentration. However, I did begin to feel, particularly after the first hammer blow, that all of this high intensity actually threatens to overwhelm the music's innate poetry where there needs to be a degree more flexibility, a degree more humanity. That this impression crucially impedes the listener's ability to notice contrasting passages where you could reflect on what has gone and what might be to come. I suppose you could say that Kubelik allows no time to catch the breath and I really think there should be some. In fact I think much the same can be said about the first two movements under Kubelik but that it takes the experience of the fourth movement pitched at this pace to really bring this home. The Coda, where the trombone section intones a funeral oration over the remains of the fallen hero is, however, under Kubelik an extraordinary sound with a degree of vibrato allowed to the players that chills to the marrow. That, at least, is deeply moving and well worth waiting for even if my overall verdict on Kubelik in this whole symphony is that it falls short of the greatest.

In the end I am left with the feeling that this is a partial picture of the Sixth, albeit an impressive one, but still a partial one which leaves us unsatisfied. I would advise you to turn to Thomas Sanderling on RS which I deal with in my Mahler recordings survey or Gunther Herbig whose recording on Berlin Classics I nominated a Record of the Month, there is also Mariss Jansons on LSO Live whose recent recording impressed me greatly and Michael Gielen on Hänssler. Look to all of those those first.

Rafael Kubelik views the Sixth as high intensity drama right the way through. A perfectly valid view and thrillingly delivered. But this protean work succeeds when its protean nature is laid out before us and Kubelik, eyes wide open, does not really do that. More space, more weight, more room is needed throughout and at particularly crucial nodal points (the two hammer-blows are too lightweight in preparation and delivery, for example) to really move and impress as this symphony can under those mentioned above.

Kubelik's Mahler Sixth is a very vivid, though very partial, view of the work.

International Record Review 10/2002 (Christopher Breuning - 2002.10.01)

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version; and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now (Collector 463 738-2, ten discs) and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth (Audite 95471), made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 on DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pal of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No.7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No.5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterised, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite' which may seem so in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale of No. 3. one of the glories of the DG cycle, quite have that same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of the 'Urlicht'.

Nowadays, every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a Showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by the horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s); (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full description of the works with texts for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

Badische Zeitung 18.11.2003 (Heinz W. Koch - 2003.11.18)

Badische Zeitung

... Wie spezifisch, ja wie radikal sich Gielens Mahler ausnimmt, erhellt schlagartig, wenn man Rafael Kubeliks dreieinhalb Jahrzehnte alte und vor einer Weile wiederveröffentlichte Einspielung dagegenhält.

Eine gehörige Überraschung gab's schon einmal – als nämlich die nie veröffentlichten Münchner Funk-„Meistersinger“ von 1967 plötzlich zu haben waren. Jetzt ist es Gustav Mahlers drei Jahre später eingespieltes „Lied von der Erde“, das erstmals über die Ladentische geht. Es gehört zu einer Mahler Gesamtaufnahme, die offenbar vor der rühmlich bekannten bei der Deutschen Grammophon entstand. Zumindest bei den hier behandelten Sinfonien Nr. 3 und Nr. 6 war das der Fall. Beim „Lied von der Erde“ offeriert das Symphonie-Orchester des Bayerischen Rundfunks, dessen Chef Kubelik damals war, ein erstaunlich präsent, erstaunlich aufgesplittertes Klangbild, das sowohl das Idyllisch-Graziöse hervorkehrt wie das Schwerblütig-Ausdrucksgesättigte mit großem liedsinfonischem Atem erfüllt – eine erstrangige Wiedergabe.

Auch die beiden 1967/68 erarbeiteten Sinfonien erweisen sich als bestechend durchhörbar. Vielleicht geht Kubelik eine Spur naiver vor als die beim Sezieren der Partitur schärfer verfahrenen Dirigenten wie Gielens, bricht sich, wo es geht, das ererbte böhmische Musikantentum zumindest für Momente Bahn. Da staunt einer eher vor Mahler, als dass er ihn zu zerlegen sucht. Wenn es eine Verwandtschaft gibt, dann ist es die zu Bernstein. Das Triumphale der „Dritten“, das Nostalgische an ihr wird nicht als Artefakt betrachtet, sondern „wie es ist“: Emotion zur Analyse. ...

(aus einer Besprechung mit den Mahler-Interpretationen Michael Gielens)

Répertoire No 151 (Pascal Brissaud - 2001.11.01)

La même cas de figure se reproduit à l'encontre de Kubelik, dont au moins...

Full review text restrained for copyright reasons.

Fono Forum 4/2002 (Christian Wildhagen - 2002.04.01)

FONO FORUM
KLASSIK JAZZ HIFI

Sogkraft

Von Rafael Kubeliks Studio-Zyklus aller Mahler-Sinfonien hieß es oft, er betone die böhmische Seite der Musik – ein allzu billiges Rezeptionsklischee. Kubelik betrachtet Mahler weder ausschließlich durch die Dvorák-Brille, noch verharmlost er ihn folkloristisch. Wie eigenständig seine Mahler-Sicht war, zeigen die bei Audite erscheinenden Mitschnitte aus den 1960er und 1970er Jahren, die als erstaunlich frisch klingende Seitenstücke zum technisch betagten Studio-Zyklus gelten können.

Offenkundig handelt es sich bei den Sinfonien Nr. 3 und Nr. 6 um Aufzeichnungen der Konzerte, die den DG-Aufnahmen vorangingen. Man erlebt alle Höhen und Tiefen von Live-Produktionen: kleinere Patzer und eine im Eifer des Gefechts mitunter nivellierte Dynamik, dafür aber mitreißende Spannungsbögen und eine Natürlichkeit der vorwärts drängenden Agogik, die ihresgleichen sucht. So gehört die „Feurig“ überschriebene Passage im Finale der Sechsten (ab 12'58") zu den atemberaubendsten Beispielen eines virtuos-enthemmten Orchesterspiels. Eine fast fatalistische Sogkraft scheint die Musik in ihren Strudel zu ziehen, auch im Andante gönnt Kubelik dem Hörer keine Oase der Entrückung.

Ausgeglichener und überragend in seiner großräumigen Disposition wirkt der Mitschnitt der Dritten, der in jedem Moment von der Persönlichkeit des Dirigenten durchdrungen scheint. Kaum ein Detail bleibt da unausgeleuchtet, und allenfalls das zu grobschlächtige Blech trübt bisweilen das Hochgefühl dieser beeindruckenden Aufführung.

The Independent February 22, 2002 (Rob Cowan - 2002.02.22)

THE
INDEPENDENT

Mahler's massive Sixth Symphony runs the gamut of emotion from courageous...

Full review text restrained for copyright reasons.

Classica-Répertoire septembre 2005 (Stéphane Friédérich - 2005.09.01)

Classica[®]
REPertoire

La Sixième Symphonie de Gustav Mahler

La Sixième Symphonie de Gustav Mahler

Full review text restrained for copyright reasons.

Wiener Zeitung Samstag, 05. Februar 2005 (Edwin Baumgartner - 2005.02.05)

WIENER ZEITUNG

Kubelik: Mahler-Symphonien 6, 7 und 8

Kubelik: Mahler-Symphonien 6, 7 und 8

Full review text restrained for copyright reasons.

BBC Music Magazine December 2001 (David Nice - 2001.12.01)

BBC music
MAGAZINE

Collectors who like to keep a chamber of horrors in their CD library must not be without Scherchen's live Mahler Five. Did the Philadelphians know what they were in for when they finally lured the 73-year-old conductor over to America to give the work its first performance in its illustrious concert series? They got not only Scherchen's extremes of fast and slow, but a scherzo where the second waltz strain becomes a lethargic trio, the opening is repeated and the rest disappears until the coda, and a finale with a further 200-odd bars missing (for which the hagiographic booklet note fails to prepare us). Scherchen is invariably master of the mess he makes, but the opening trumpet solo is a disaster and the strings can barely be heard in the dismal Philadelphia acoustics. What a relief, then, to turn to Kubelík conducting the Sixth in Munich four years later. This is a performance of consistent headlong intensity, an inch or two more hair-raising than Kubelík's DG studio recording made the same month, and only relaxing at the still centre of the Andante: not perhaps for those who want to be clubbed over the head by Mahler's marches or scared out of their wits, but decidedly the work of a flexible genius among conductors.

Hi Fi Review Vol. 192, May/June 2002 (- 2002.05.01)

chinesische Rezension siehe PDF

[El País](#) 19.04.2003 (Javier Pérez Senz - 2003.04.19)

El País

Kubelik, en el corazón de Mahler

Dos sinfonías de Gustav Mahler grabadas en vivo abren la edición que el sello Audite dedica al director checo Rafael Kubelik, uno de los grandes mahlerianos de la historia.

[...] dirige el célebre adagietto con un encendido lirismo y una intensidad que hipnotiza al oyente –, situándose entre las mejores de la discografía.

Full review text restrained for copyright reasons.

Piotr Ilyich Tchaikovsky: Violin Concerto & Symphony No. 4

Piotr Ilyich Tchaikovsky

CD aud 95.490

WDR 3 28.10.2002 (Michael Schwalb - 2002.10.28)

Redakteur am Mikrophon ist Michael Schwalb, und mitgebracht habe ich Ihnen die...

Full review text restrained for copyright reasons.

klassik-heute.com 16.12.2002 (Benjamin G. Cohrs - 2002.12.16)

Eine besondere Sternstunde hält dieser vorzüglich remasterte Live-Mitschnitt...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.ClassicsToday.com 01.10.2002 (David Hurwitz - 2002.10.01)

Rafael Kubelik recorded a good if not spectacular Tchaikovsky Fourth for EMI...

Full review text restrained for copyright reasons.

WDR 3 03.02.2003 (Antje Hinz - 2003.02.03)

Die Geige sei das widernatürlichste Instrument - meint ein weltberühmter...

Full review text restrained for copyright reasons.

Musikmarkt 46/2002 (- 2002.11.11)

musikmarkt

Es war das gefeierte Debütkonzert des damals 21-jährigen, in Europa völlig...

Full review text restrained for copyright reasons.

**L'éducation musicale Septembre/Octobre 2003 (Francis
Gérimont - 2003.09.01)**

Dans cet enregistrement public remontant à 1969, le jeune Pinchas Zukerman (21...

Full review text restrained for copyright reasons.

American Record Guide 4/2003 (Lawrence Hansen - 2003.07.01)

This concert from 24 April 1969 demonstrates how the concerto should be--but often is not--done. The relaxed, sinuous entry of the violin in the first movement immediately tells us we're about to be treated to some great musicmaking. The 21-year-old Zukerman's unforced, sweet-toned playing has all the fresh, vibrant, unaffected honesty of an astonishingly gifted young performer riding the great wave of confidence and energy that comes with first arriving at artistic maturity. His grasp of the solo part is masterly and completely self-contained. Nothing is wanting.

Zukerman tackles the first movement cadenza with no apologies for its virtuoso-showpiece qualities, but he also brings to it nuanced expressiveness. He links it organically to the rest of the movement, rather than treating it as a tacked-on party piece. As it is through the entire performance, his tone is firm but never forced, harsh, squeaky, or abrasive. There is polish without blandness, and a wonderful silvery quality to it, like nicely patined fine silver.

The slow movement starts off shakily in the orchestra, with some untidy ensemble and sour playing from the clarinet. Then Zukerman enters and all becomes sweetness and expressive light again. Despite his brilliant handling of the first movement's keen technical demands, his playing in II is tinged with just the right gentle Tchaikovskian melancholy. It is neither heavy and tragic nor sentimental. The finale is remarkable for its freshness, vitality, and breathtaking, crisp articulation from the soloist, despite the brisk pace he and Kubelik take. The atmosphere of these proceedings is anything but "ho-hum, we're doing the Tchaikovsky again".

Kubelik was not a great Tchaikovsky conductor, but here he leads a solid, sensitive accompaniment and he doesn't fight the soloist for control. They work together, and we--and the audience at the concert--are the beneficiaries. Nevertheless, there is some inconsistency to his handling of the orchestra.

For example, the two waltz-like orchestral climaxes in I are superb--noble, spacious, elegant--but the transitional passages directly afterward are slack and directionless. The Bavarian Radio Symphony, then as now, is clearly not one of the world's first-rank orchestras, but the unfortunate moments from the orchestra pass fairly quickly.

Zukerman's playing binds the proceedings together with a superb concentration and focus that are all too rare even in concerts. One question: Is the solo work as beautiful as Repin's on the new Philips disc I reviewed last issue? Oh, yes--much more so. It approaches the level of the classic Szeryng/Munch RCA

recording. Even in an outrageously overcrowded field, this performance stands out, though patches of scrappy orchestral work prevent me from making an unqualified recommendation. Rather than serve as one's only recording of the piece, this is a good supplement for a collection that already contains the Szeryng, Heifetz/Reiner (RCA), Stern/Rostropovich (Sony), and Mutter/Karajan (DG). After all, who can get by with only one copy of the Tchaikovsky concerto?

Kubelik's take on the symphony is clean and professional but nothing special. The trumpets in the ominous first movement fanfares are strident and shrill, but the woodwind playing is better than in the concerto. Kubelik churns up some fury in the big, gangly first movement, but he lets it become episodic, lacking the dramatic build this music should have. The conviction and frisson of the great performances just isn't anywhere to be heard. Kubelik is serviceable, not incandescent, and efficient rather than moving, despite his audible stomping during some of the high-stress passages. At least the Munich audience is pleasantly quiet, despite the April date of the concert.

There are many better recordings out there, starting with Kubelik's own earlier Chicago Symphony account. Even there, his take on the work is rather driven, hard-edged, and forced--and not helped by Mercury's glassy LP sonics (which would undoubtedly benefit from modern digital remastering). I certainly would turn to Bernstein (Sony, rather than the later DG), Karajan (preferably EMI), Muti (EMI), Ormandy (Sony), and Monteux (RCA) first. Those interpretations differ widely in character, but they all have far more to say than Kubelik.

Audite's sound is good FM-quality stereo, with a natural balance between soloist and orchestra and no distortion. There is some hail ambiance, a sense of air around the instruments, and a touch of reverb (added in the remastering?). The lower bass is a bit muddy. The sound is not dry but also not lush and tropical. Tape hiss is minimal--almost inaudible on speakers, though I could hear it when I put on some high-end headphones and boosted the treble unnaturally high. The packaging doesn't indicate if the recording has been put through No Noise or a similar noise-reduction process. Under normal playback, the treble is clean and clear but not brittle.

Auspuff 01.01.2003 (- 2003.01.01)

Er erhielt seine Chance durch Zufall. Als Nathan Milstein erkrankte und der...

Full review text restrained for copyright reasons.

Audiophile Audition April 2003 (Gary Lemco - 2003.04.01)

Some discs you just know are going to be exciting; and when I saw this one...

Full review text restrained for copyright reasons.

Arte 02.04.2003 (Mathias Heizmann - 2003.04.02)

arte

Audite n'en finit pas de parcourir le legs de Raphael Kubelik. Aujourd'hui, on...

Full review text restrained for copyright reasons.

Das Orchester November 2003 (Kathrin Feldmann - 2003.11.01)

Wer diese Einspielung gehört hat, ist verdorben für all die anderen, und seien...

Full review text restrained for copyright reasons.

Fono Forum 3/2003 (Anselm Cybinski - 2003.03.01)

Nathan Milstein, der in München das Tschaikowsky-Konzert spielen sollte, musste erkrankt absagen. Columbia Artists schickte einen 21-jährigen Wunderknaben Pinchas Zukerman. Die Kritiker überschlugen sich. Joachim Kaiser scheute nicht den Vergleich mit Szeryng und Oistrach. Und noch Harald Eggebrecht spricht in seinem Buch „Große Geiger“ von einem „der sensationellsten Debüts in Deutschland nach dem Krieg“. Welche Untertreibung! Der auch klangtechnisch ausgezeichnete Mitschnitt des Bayerischen Rundfunks aus dem Herkulesaal ist eine Droge. Eine Droge, die ein bisschen traurig macht. Was ist bloß passiert in den vergangenen 33 Jahren? Warum wirken diese natürliche Kraft, die geradezu existentielle Unbedingtheit des Musizierens heute als ein solches Naturereignis? Wann hört man noch eine so riskante Hingabe an die Emotionalität der Musik?

Zukerman „macht“ gar nichts Spezielles, es stimmt nur einfach alles. Die Mehrstimmigkeit zu Beginn der Durchführung des 1. Satzes kommt mustergültig heraus. Die Übergänge sind schlüssig, die Kantilenen entfalten sich ohne Schmalz und falsche Süße. So sehr die Geige leuchtet, reibt und brummt, immer spürt man: Diese überirdische Schönheit ist einer fast vulkanischen Energie abgerungen: Vor allem in den Spiccato-Passagen dringt sie ungebärdig an die Oberfläche. Geigen-Aficionados werden sich an sensationellen Flageolets erfreuen, an superintensiven Höhen und wuchtigen Akkorden. Übrigens: Rafael Kubelik und das – abgesehen von einer arg quäkenden Solo-Klarinette – fantastische Orchester begleiten genau und voller Verve – und liefern dann noch eine großartige Vierte.

Musik & Theater 4/2003 (Attila Csampai - 2003.04.01)

Sinnlichkeit und Leidenschaft

Sinnlichkeit und Leidenschaft

Full review text restrained for copyright reasons.

Gramophone October 2003 (Rob Cowan - 2003.10.01)

GRAMOPHONE
THE WORLD'S BEST CLASSICAL MUSIC REVIEWS

Kubelik takes the Stage

Some years ago I was involved in a discussion concerning Wilhelm Furtwängler's potential artistic heir. Who might he be? There was no lack of candidates. My suggestion, for the following reasons, was Rafael Kubelik. Both were composers; both preferred an old-fashioned orchestral layout (violins divided, etc) and achieved weight of sonority by allowing a chord to fall naturally rather than slamming it shut. Both favoured flexibility within the bar, an often orgiastic excitability and, most important in this particular context, an overall preference for live performance over recording.

For example, compare Kubelik's 1975 DG studio recording of Beethoven's Fourth Symphony with the Israel Philharmonic with the live Bavarian RSO Audite version of four years later. The IPO account is taut and incisive, with an explosive fortissimo just before the coda (at 5'52", i.e. bar 312) that sounds as if it has been aided from the control desk. Turn then to the BRSO version, the lead-up at around 4'25" to that same passage (here sounding wholly natural), so much more gripping, where second fiddles, violas and cellos thrust their responses to tremolando first fiddles. The energy level is still laudably high but the sense of intense engagement is almost palpable. Again, with the Boston recording of the Fifth, handsome and well played as it undoubtedly is (and with the finale's repeat intact, which isn't the case on Audite), there is little comparison with the freer, airier and more responsive live relay. I'm thinking especially the slow movement, so humble and expressive, almost hymn-like in places – for example, the Bachian string counterpoint from 4'27". Also, the Boston recording places first and second violins on the left: the Audite option has them divided, as per Kubelik's preferred norm.

Audite's Tchaikovsky coupling is an out-and-out winner. Kubelik made two studio recordings of the Fourth Symphony (with the Chicago SO and Vienna PO), both set around a lyrical axis, but this live version has a unique emotive impetuosity, especially in the development section of the first movement. The Andantino relates a burning nostalgia without exaggeration, whereas the scherzo – taken at a real lick – becomes a quiet choir of balalaikas. The April 1969 performance of the Violin Concerto was also Pinchas Zukerman's German début and aside from Kubelik's facilitating responsiveness, there's the warmth and immediacy of the youthful Zukerman's tone and the precision of his bowing. Both performances confirm Kubelik as among the most sympathetic of Tchaikovsky conductors, a genuine listener who relates what he hears, not what he wants to confess through the music.

Much the same might be said of Kubelik's Mahler, whether for DG or the various live alternatives currently appearing on Audite. In the case of 'Das Lied von der Erde' there is no DG predecessor, but even if there was, I doubt that it would surpass the live relay of February 1970 with Waldemar Kmentt and Dame Janet Baker, so dashing, pliant and deeply felt, whether in the subtly traced clarinet counterpoint near the start of 'Von der Jugend' or the way Baker re-emerges after the funereal processional in 'Der Abschied', as if altered forever by a profound visitation.

Scherzo N° 184, Marzo 2004 (Enrique Pérez Adrián - 2004.03.01)

sch*er***z***o*

Pinchas Zukerman y Rafael Kubelik - Chaikovski en Estado puro

Un disco sensacional. Soberbio Zukerman e inspirado, intenso y elocuente Kubelik, o sea, Chaikovski en estado puro. No se lo pierdan.

Pinchas Zukerman y Rafael Kubelik - Chaikovski en Estado puro

Full review text restrained for copyright reasons.

[Platte 11](#) 3. Oktober 2010 (Heinz Gelking - 2010.10.03)

platte 11

Short Summary in English: Tchaikovsky's Violin Concerto has probably never...

Full review text restrained for copyright reasons.

[El País](#) 19.04.2003 (Javier Pérez Senz - 2003.04.19)

El País

Kubelik, en el corazón de Mahler

Dos sinfonías de Gustav Mahler grabadas en vivo abren la edición que el sello Audite dedica al director checo Rafael Kubelik, uno de los grandes mahlerianos de la historia.

[...] dirige el célebre adagietto con un encendido lirismo y una intensidad que hipnotiza al oyente –, situándose entre las mejores de la discografía.

Full review text restrained for copyright reasons.

Gustav Mahler: Das Lied von der Erde

Gustav Mahler

CD aud 95.491

Diapason Septembre 2002 (Jean-Charles Hoffele - 2002.09.01)

Deutsche Gramophon ne permit pas à Kubelik d'enregistrer « Le Chant de la terre », qui aurait constitué le point d'orgue de son cycle Mahler ; la firme hambourgeoise avait confié l'œuvre en 1962 à Jochum (sa seule gravure mahlérienne) et au Concertgebouw, avec Merriman et Haefliger. Dans ce concert de février 1970, Kubelik, selon un parti pris qu'il soutint tout au long de son intégrale, refuse tout pathos, tout morbidité ; il expose la partition en pleine lumière, radiographiant les mises en abyme de l'orchestre mahlérien avec une précision expressive qui donne le vertige. A ce titre, le vaste interlude du lied ultime est exemplaire par sa parfaite limpidité ; l'émotion qu'il dégage ne provient pas d'une surcharge d'affect (comme chez Bernstein ou Walter) mais d'un regard lucide, implacable et néanmoins compatissant.

Porté par cet orchestre éclairé, l'alto de Baker ose un chant rayonnant, débarrassé de toute tentation d'assombrir le timbre (ce qu'elle réussissait admirablement avec Haitink, Philips), magnifié par une petite harmonie et des violons tenus par la direction sostenuto de Kubelik, qui semble omniprésente dans toutes les pupitres de l'orchestre, à tous les instants, distillant une immense musique du chambre. Kmentt, en grande voix, tranchant, héroïque, impressionne durablement et ne pâlit ni devant la beauté absolue de Wunderlich ni devant le « sprechgesang » enflammé de Patzak. Dans la plénitude de son geste, Kubelik entend « Le Chant de la terre » comme une partition ouverture sur l'avenir, tournant les dos aux vastes thrènes funèbres des grandes versions de l'œuvre, sentimentaux et étouffants (Walter, Bernstein, Haitink), minéraux et tragiques (Reiner, Klemperer). Il renouvelle totalement notre vision d'une partition-clé du début du siècle.

Pizzicato 10.2002 (Rémy Franck - 2002.10.01)

pizzicato
Rémy Franck's Journal about Classical Music

Optimistisches 'Lied von der Erde'

Kubelik hat für die Deutsche Grammophon die Mahler-Symphonien aufgenommen, nicht aber 'Das Lied von der Erde'. Nachdem uns etliche der Liveproduktionen der Symphonien bei 'audite' bereits weitaus mehr begeistert hatten als die Studio-Einspielungen der DG, warteten wir gespannt auf dieses für unsere Ohren nun wirklich neue Tondokument. Und die Begeisterung könnte nicht größer sein: so prächtig hat das Mahler-Orchester in dieser Partitur selten geklungen. Kubelik taucht die Musik völlig unpathetisch in ein gleißendes Licht. Das 'Lied von der Erde' klingt daher unerhört neu: das Orchester ist von stupender Klarheit, fast kammermusikalisch fein ziseliert, von bestechender Reinheit und ohne jede dunkeln Gedanken. Gerade dadurch wirkt Kubeliks Interpretation so anders, so neu: frei von jeglicher Sentimentalität zelebriert er keinen Trauerdienst, sondern gibt Mahlers Musik einen eher optimistischen, in die Zukunft weisenden Charakter. Erstaunlicherweise bleibt sogar Janet Bakers Stimme hier hell und lichtstark, und Waldemar Kmentt - in großer Form - singt ohne Anstrengung, ohne theatralische Geste, sehr stilvoll und ohne jede störende Akzentuierung, weil er in diesem kammermusikalisch transparenten orchestralen Umfeld einen sicheren Platz hat.

Audite legt also mit dieser CD eine in der Interpretationsgeschichte vom 'Lied von der Erde' eine essentielle Interpretation vor, die unsere Sicht auf dieses von Mahler als sein persönlichstes Werk bezeichnete Komposition völlig erneuert.

Répertoire No 161 (Gérard Belvire - 2002.10.01)

Avec Bernstein, Solti et Haitink, Kubelik fait partie des chefs « historiques...

Full review text restrained for copyright reasons.

Fono Forum 11/02 (Christian Wildhagen - 2002.11.01)

Glücksgriff

Dieser Live-Mitschnitt stellt eine echte Erweiterung der Kubelik-Diskographie dar, denn "Das Lied von der Erde" fehlt in seinem Studio-Mahler-Zyklus. Kubeliks Lesart zählt fraglos zu den bleibenden Einspielungen dieses bewegenden Werks. Ihm standen in Janet Baker und Waldemar Kmentt zwei ausgezeichnete Solisten zur Verfügung. Zwar reicht Kmentt nicht an Fritz Wunderlich heran, doch für eine unretuschierte Live-Aufnahme bewältigt er den schwierigen Tenorpart mehr als achtbar und überzeugt auch durch sensible dynamische Schattierungen. Janet Baker kann sich dagegen durchaus mit Kathleen Ferrier und Christa Ludwig messen, einige wenige Schärpen in der Höhe nicht gerechnet.

Classic Record Collector 10/2002 (Christopher Breunig - 2002.10.01)

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version: and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth, made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 in DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pall of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No. 7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No. 5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterized, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite', which may seem in comparison with, say, Chailly's

Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale on No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have the same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of 'Urlicht'.

Nowadays every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s; (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere, the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full descriptions of the works with text for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

www.ClassicsToday.com 01.01.1000 (David Hurwitz - 2002.01.01)

Rafael Kubelik never made a studio recording of Das Lied von der Erde, but even...

Full review text restrained for copyright reasons.

klassik-heute.com 02.12.2002 (Mario Gerteis - 2002.12.02)

In der ersten Mahler-Welle auf (Stereo-)Schallplatten spielte der sinfonische...

Full review text restrained for copyright reasons.

Here is one of the great "lost" Mahler recordings now properly restored. When Rafael Kubelik made his outstanding studio Mahler cycle in Munich for DG in the 1970s (463 738-2) he made no version of "Das Lied Von Der Erde" to go with it. This was puzzling for such a great Mahlerian who even went to the trouble of recording the Adagio from the Tenth Symphony as part of his cycle. We knew Kubelik played the work because this performance had taken place in Munich in February 1970 with Kubelik's Bavarian Radio Orchestra and first appeared, minus a minute or two in the fourth movement and in poor sound, on a pirate label in the 1980s. A number of Kubelik's studio Mahler recordings were made after "live" performances in the same hall at this very time (as other Audite releases have shown) so why didn't Kubelik, the orchestra and his two soloists go on to record it for DG under studio conditions? I wonder if the answer lies in the presence of Janet Baker. At that time Baker was an exclusive EMI artist. Were plans afoot for her to record it with Kubelik but these came to nothing because of that? I know she later recorded the work with Bernard Haitink for Philips but that was some years later when perhaps contract problems were resolvable. Whatever, I know that ever since I heard the pirate version of this performance I had hoped that at some point someone would gain access to the Bavarian Radio master tapes and release them. That is what has now happened and this recording of Mahler's late masterpiece now joins a nearly-completed "live" Mahler cycle conducted by Kubelik from various times during his Munich tenure released by Audite.

For me Janet Baker has always been the greatest interpreter of the female/baritone songs in this work. Her Philips recording with Haitink on Eloquence (468 182-2) was long awaited even when it appeared and did not disappoint her admirers. In my survey of recordings of this work I believe I paid that version the attention it deserved singling out Baker for special praise. However even then I felt her interpretation on a BBC Radio Classics release taken from a later "live" performance in Manchester and conducted by Raymond Leppard was even better – deeper, more profound. The problem was that in no way could the BBC Northern Symphony Orchestra compare with the Concertgebouw, or her conductor Raymond Leppard compare with Bernard Haitink even though hearing Baker "live" seemed to add something to her interpretation. This was partly why when I heard the "pirate" of this Munich version I hoped for an official release. This too is "live" with all the benefit that brings but this time we have in Kubelik a Mahlerian of equal stature to Haitink and in the Bavarian Radio an orchestra that comes close to the Concertgebouw in depth of response to Mahler's sound world. Matched with Waldemar Kmentt she also appears with a tenor who is, for me, superior to James King on the Haitink version and John Mitchinson on the Leppard, fine though both are.

The key to the greatness of Janet Baker in this work is her total identification with the words. Her care for every detail of them means she lives the part where some merely describe it. Her view of the music seems from the inside out. In these movements one thinks of Baker, Ludwig and Fassbaender among the women and Fischer-Dieskau among the men. In the second song you are made to feel what it is to be lonely rather than simply have loneliness described to you. Technically too she is on top form as the wild horses passage in "Von der Schönheit" proves. At no point in this crazy music does Baker ever give the impression that she will come to grief, even though the tempo adopted by her and Kubelik is suitably swift. They had one shot at this in front of an audience and it comes off triumphantly. Listen also to the delicacy of the description of the young girls swimming in the same movement. Finally in the "Abschied" her range, emotional and musical is total. Everything is covered here from the passages of sterile enunciation to the overwhelming emotional grandeur of the climaxes and all points between subtly graded. Overall this is one of those interpretations that contain depths that will take years to plumb.

Of all the great recordings of this work I know there has, for me, so far only been one where I feel that two of the greatest interpreters are matched on the same recording. These are Christa Ludwig and Fritz Wunderlich for Klemperer on EMI. But now with this release I think there is a second since Waldemar

Kmentt is just as convincing in his songs as Janet Baker is in hers. In fact I believe Kmentt can be compared with Wunderlich, Peter Schreier and Julius Patzak as the finest interpreters in the tenor songs on record. In "Das Trinklied" Kmentt is towering, challenging the music to break him in the dramatic sections, but emerging unscathed from them. The "Dark is life, is death" refrain has a world-weary depth that few save Schreier and Wunderlich can match and the "ape on the grave" climax is fearless in his nightmarish delivery. Like Baker, Kmentt can also walk the delicate passages of this work with equal effect. His description of the arrival of spring in "Der Trunkene im Fruhling" is magical and his word painting in "Von Der Jugend" piquant and sharp.

Kubelik's greatness as a Mahler conductor was his ability to cover the whole range of the music from uncomplicated nature painting to calculated high drama and seem equally at home everywhere. He attends to all details of this music with care and discretion, always taking care of the bigger picture too, balancing it with the inner detail. Notice the woodwinds during the funeral march in "Der Abscheid" where every strand is clearly delineated, or the effect of getting his mandolin to play tremolo in the same movement marking up the chinoiserie in a most evocative and unique way. He also recognises what I have always believed to be a crucial aspect of this work. That the two soloists are the equal partners with the conductor and that he is there to support them. With great soloists like these, that is easier. But countless examples of his support for his soloists are apparent in this performance along with the preparation of his orchestra to act almost as a third soloist. The purely instrumental passages in "Der Abschied" reveal Mahler conducting of the highest order. Listen to the birds passage and also to the deep bass growls before the funeral march.

The sound recording leaves little to be desired. It is hard to tell it was made over thirty years ago for radio broadcast. I like the balances between woodwind and strings and the warmth of the acoustic around the orchestra and soloists in the chamber-like sections. The balance between soloists and orchestra are exemplary also. Even the distinctive acoustic of the Herkulessaal is made to sound perfectly suited to the music. You can hear everything and with solo players in the orchestra as eloquent as the two singers are this is important and adds another plus to this disc. In sound terms this more than matches the best versions of this work and musically it is the equal of Klemperer on EMI (5 66892 2), Sanderling on Berlin Classics (0094022BC) and Horenstein on BBC Legends (BBCL 4042-2). All very different though each one of those comparable versions are in their interpretative approach. Indeed, this Kubelik recording has the effect of taking many of the virtues of all those great recordings and stitching them into a new and deeply satisfying whole.

This is one of the all-time great Mahler recordings: a classic version of this inexhaustible masterpiece in every way. Indeed I think there are none to surpass it, perhaps only to equal it. You will be moved, delighted and changed by it. I cannot recommend it too highly as it goes to the top of my list for this work.

Rondo 17.10.202 (Matthias Kornemann - 2002.10.17)

RONDO Das
Musik- & Kunst-
Magazin

Viele Dirigenten hat es am Jahrhundertende angezogen, dieses "Lied von der..."

Full review text restrained for copyright reasons.

klassik.com 19.12.2002 (Erik Daumann - 2002.12.19)
source: <http://magazin.klassik.com/reviews/revie...>

Von Böhme zu Böhme

Von Böhme zu Böhme

Full review text restrained for copyright reasons.

Stereoplay 1/2003 (Ulrich Schreiber - 2003.01.01)

stereoplay

Marktpolitisch mag der Audite-Versuch, dem von der DG im Studio fixierten...

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Rheinpfalz 12.02.2003 (Gerhard Tetzlaff - 2003.02.12)

DIE RHEINPFALZ

Idealer Interpret – Livemitschnitte unter Rafael Kubelik

Idealer Interpret – Livemitschnitte unter Rafael Kubelik

Full review text restrained for copyright reasons.

Gramophone 9/2002 (Richard Fairman - 2002.09.01)

GRAMOPHONE
THE WORLD'S BEST CLASSICAL MUSIC REVIEWS

Das Lied live from two great Mahler conductors, more spontaneous sounding than their studio versions

Audite is in the process of assembling a complete Mahler cycle with Kubelík and the Bavarian RSO from radio relays. So far the recordings date across a period of 15 years, with this *Das Lied von der Erde*, broadcast in February 1970, among the earliest. Kubelík's Mahler is heard here at its most typical, so much at ease with the sound-world and tempo of the music that other conductors can seem heavy-handed by comparison. It is at the other extreme from the explosive collision of emotions that makes Bernstein's recordings so intense and choppy: Kubelík is natural, easy-going, fresh in his delight at the score's exquisite detail. Although the poems of *Das Lied* refer to several seasons, this performance surely belongs to the spring, when 'the dear earth everywhere blooms... and grows green again'. Waldemar Kmentt is strong and sure in the tenor songs but rather pedestrian. There is not much sense of wide-eyed wonder at the arrival of spring or uninhibited hedonism as the wine is being poured. Dame Janet Baker already features on several other recordings, including a live broadcast on BBC Legends, but no two of her performances of this work were the same. Here, in 1970, she sings with much pure, vocal beauty and a desire for intimacy that is remarkable in a large concert-hall. In the second song the close to each rising phrase is beautifully handled. The fourth song is graceful, though less sensuous than on her Philips recording under Haitink. In the final 'Abschied' the voice truly sails 'wie eine Silberbarke' on hushed legato lines shimmering with intensity.

Some may prefer to stick with studio recordings of *Das Lied*, where the orchestra has had the luxury of extra takes to polish every detail, but there are no complaints about the Bavarian orchestra here. There are also a few studio recordings (Karajan and the Solti among them) that perform technical somersaults to end

up with a recorded balance less satisfying than here.

WDR 3 03.12.2002 (Michael Schwalb - 2002.12.03)

Hörproben-Neue CDs, am Mikrophon Michael Schwalb. Mitgebracht habe ich Ihnen...

Full review text restrained for copyright reasons.

Das Orchester 3/2003 (Johannes Killyen - 2003.03.01)

Um eines von Gustav Mahlers großen Werken neu auf dem übersättigten...

Full review text restrained for copyright reasons.

Flensburg Avis 09.04.2003 (Lars Geerdes - 2003.04.09)

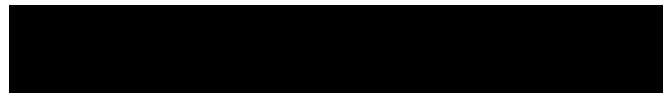
Skelsættende tysk Mahlerindspilning genudgivet

Live-optagelse fra 1970 kan nu købes på cd

Skelsættende tysk Mahlerindspilning genudgivet

Full review text restrained for copyright reasons.

Nordsee-Zeitung Nr. 57/2003 (Sebastian Loskant - 2003.03.08)

Es war ein Tscheche, der den Münchenern den Spätromantiker Gustav Mahler...

Full review text restrained for copyright reasons.

Gramophone October 2003 (Rob Cowan - 2003.10.01)

Kubelik takes the Stage

Some years ago I was involved in a discussion concerning Wilhelm Furtwängler's potential artistic heir. Who might he be? There was no lack of candidates. My suggestion, for the following reasons, was Rafael Kubelik. Both were composers; both preferred an old-fashioned orchestral layout (violins divided, etc) and achieved weight of sonority by allowing a chord to fall naturally rather than slamming it shut. Both favoured flexibility within the bar, an often orgiastic excitability and, most important in this particular context, an overall preference for live performance over recording.

For example, compare Kubelik's 1975 DG studio recording of Beethoven's Fourth Symphony with the Israel Philharmonic with the live Bavarian RSO Audite version of four years later. The IPO account is taut and incisive, with an explosive fortissimo just before the coda (at 5'52", i.e. bar 312) that sounds as if it has been aided from the control desk. Turn then to the BRSO version, the lead-up at around 4'25" to that same passage (here sounding wholly natural), so much more gripping, where second fiddles, violas and cellos thrust their responses to tremolando first fiddles. The energy level is still laudably high but the sense of intense engagement is almost palpable. Again, with the Boston recording of the Fifth, handsome and well played as it undoubtedly is (and with the finale's repeat intact, which isn't the case on Audite), there is little comparison with the freer, airier and more responsive live relay. I'm thinking especially the slow movement, so humble and expressive, almost hymn-like in places – for example, the Bachian string counterpoint from 4'27". Also, the Boston recording places first and second violins on the left: the Audite option has them divided, as per Kubelik's preferred norm.

Audite's Tchaikovsky coupling is an out-and-out winner. Kubelik made two studio recordings of the Fourth Symphony (with the Chicago SO and Vienna PO), both set around a lyrical axis, but this live version has a unique emotive impetuosity, especially in the development section of the first movement. The Andantino relates a burning nostalgia without exaggeration, whereas the scherzo – taken at a real lick – becomes a quiet choir of balalaikas. The April 1969 performance of the Violin Concerto was also Pinchas Zukerman's German début and aside from Kubelik's facilitating responsiveness, there's the warmth and immediacy of the youthful Zukerman's tone and the precision of his bowing. Both performances confirm Kubelik as among the most sympathetic of Tchaikovsky conductors, a genuine listener who relates what he hears, not what he wants to confess through the music.

Much the same might be said of Kubelik's Mahler, whether for DG or the various live alternatives currently appearing on Audite. In the case of 'Das Lied von der Erde' there is no DG predecessor, but even if there was, I doubt that it would surpass the live relay of February 1970 with Waldemar Kmentt and Dame Janet Baker, so dashing, pliant and deeply felt, whether in the subtly traced clarinet counterpoint near the start of 'Von der Jugend' or the way Baker re-emerges after the funereal processional in 'Der Abschied', as if altered forever by a profound visitation.

International Record Review 10/2002 (Christopher Breuning - 2002.10.01)

The German firm Audite has given us not only this near complete live cycle of Mahler symphonies (sans 4 or 8), but valuable Kubelik/Curzon readings of four Mozart and two Beethoven concertos. Of particular interest here is 'Das Lied von der Erde', since Kubelik did not record it for DG. Janet Baker fans will welcome a third CD version; and she sounds truly inspired by her conductor. 'Der Einsame im Herbst' may not have the sheer beauty of the version with Haitink but the finale surpasses most on records, with a real sense of the transcendental at the close. Kmentt too makes the most of his words; and the reedy Munich winds suit this score.

Recorded between 1967 and 1971, Kubelik's DG cycle has been at budget price for some time now (Collector 463 738-2, ten discs) and the Audite alternatives of 1, 5 and 7 have been in the shops for months. The NHK-recorded Ninth (Audite 95471), made during a 1975 Tokyo visit by the Bavarian RSO, was reviewed in CRC, Spring 2001 (I found the sound unfocused and the brass pinched in sound, but welcomed in particular playing 'ablaze' after the visionary episode in the Rondo burleske and a crowning finale). No. 1 on DG is widely admired but this 1979 version is more poetic still, wonderfully so in the introduction and trio at (II). There is something of a pal of resonance in place of applause, cut from all these Audite transfers. In No.7 the balance is more airy than DG's multi-miked productions, and (as in No.5) Kubelik sounds less constrained than when working under studio conditions, although rhythm in the opening bars of (II) goes awry and the very opening note is succeeded by a sneeze! The disturbing and more shadowy extremes are more vividly characterised, the finale a riotous display.

Some critics feel that Kubelik gives us 'Mahler-lite' which may seem so in comparison with, say, Chailly's Decca cycle or the recent BPO/Abbado Third on DG – not to mention Bernstein's. But there is plenty of

energy here, and the divided strings with basses set to the rear left give openness to textures. However, the strings are not opulent and the trumpets are often piercing. It would be fair to say that Kubelik conducted Mahler as if it were Mozart!

As it happens, in the most controversial of his readings, No. 6, the DG is preferable to the Audite, where Kubelik projects little empathy with its slow movement and where the Scherzo is less cohesive. The real problem is that the very fast speed for (I) affects all subsequent tempo relationships. Nor does the finale of No. 3, one of the glories of the DG cycle, quite have that same radiance; the singers are the same, the Tölz Boys making a sound one imagines Mahler must have heard in his head, and this performance predates the DG by one month. Nevertheless, these newer issues of Nos 2 and 3 are worth hearing, the 'Resurrection' not least for Brigitte Fassbaender's account of the 'Urlicht'.

Nowadays, every orchestra visiting London seems to programme Mahler's Fifth Symphony as a Showpiece, but in 1951 (when Bruno Walter's 78rpm set was the collector's only choice) a performance would surely have been uncommon even at the Concertgebouw – Mengelberg was prohibited from conducting in Holland from 1946 until he died that year. Although the start of (V) is marred by the horns, this is an interesting, well executed account with a weightier sound, from what one can surmise through the inevitable dimness – the last note of (I) is almost inaudible. The three versions vary sufficiently to quote true timings (none is given by Tahra): (I) 11m 34s/12m 39s/11m 35s (Tahra/Audite/DG); (II) 13m/14m 52s/13m 52s; (III) 15m 56s/17m 54s/17m 23s; (IV) 9m 24s/10m 24s/9m 44s); (V) 14m 26s/14m 57s/15m 29s. The live Munich version is tidier than on DG; the spectral imagery in (III) is heavier in effect, too; and in the Adagietto the dynamic and phrasing shadings and poetic quality of the string playing also give the live performance the edge. Towards the end of the finale, and elsewhere the engineers reduced dynamic levels.

Tahra's booklet comprises an untidily set-out synopsis of Kubelik's career. Audite's have full description of the works with texts for Nos 2 and 3, and different back-cover colour portraits of the conductor.

Badische Zeitung 18.11.2003 (Heinz W. Koch - 2003.11.18)

Badische Zeitung

... Wie spezifisch, ja wie radikal sich Gielens Mahler ausnimmt, erhellt schlagartig, wenn man Rafael Kubeliks dreieinhalb Jahrzehnte alte und vor einer Weile wiederveröffentlichte Einspielung dagegenhält.

Eine gehörige Überraschung gab's schon einmal – als nämlich die nie veröffentlichten Münchner Funk-„Meistersinger“ von 1967 plötzlich zu haben waren. Jetzt ist es Gustav Mahlers drei Jahre später eingespieltes „Lied von der Erde“, das erstmals über die Ladentische geht. Es gehört zu einer Mahler Gesamtaufnahme, die offenbar vor der rühmlich bekannten bei der Deutschen Grammophon entstand. Zumindest bei den hier behandelten Sinfonien Nr. 3 und Nr. 6 war das der Fall. Beim „Lied von der Erde“ offeriert das Symphonie-Orchester des Bayerischen Rundfunks, dessen Chef Kubelik damals war, ein erstaunlich präsent, erstaunlich aufgesplittertes Klangbild, das sowohl das Idyllisch-Graziöse hervorkehrt wie das Schwerblütig-Ausdrucksgesättigte mit großem liedsinfonischem Atem erfüllt – eine erstrangige Wiedergabe.

Auch die beiden 1967/68 erarbeiteten Sinfonien erweisen sich als bestechend durchhörbar. Vielleicht geht Kubelik eine Spur naiver vor als die beim Sezieren der Partitur schärfer verfahrenen Dirigenten wie Gielens, bricht sich, wo es geht, das ererbte böhmische Musikantentum zumindest für Momente Bahn. Da staunt einer eher vor Mahler, als dass er ihn zu zerlegen sucht. Wenn es eine Verwandtschaft gibt, dann ist es die zu Bernstein. Das Triumphale der „Dritten“, das Nostalgische an ihr wird nicht als Artefakt betrachtet, sondern „wie es ist“: Emotion zur Analyse. ...

(aus einer Besprechung mit den Mahler-Interpretationen Michael Gielens)

www.buch.de 08.07.2002 (Olaf Behrens - 2002.07.08)

buch.de

Bisher sind nur Live-Einspielungen der Werke Mahlers unter Rafael Kubelik...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.new-classics.co.uk January 2005 (- 2005.01.01)

new classics

In this outstanding live recording dating from 1970, Rafael Kubelik conducts the Bavarian Radio Symphony Orchestra in Mahler's Das Lied von der Erde ('The Song of the Earth'). In this exciting performance of the symphony for tenor and alto voices, the soloists are the superb Janet Baker and Waldemar Kmentt. A full English text is included with the CD. 'The polyphony of timbres at the work's conclusion will be remembered as one of the greatest and most moving achievements of Rafael Kubelik and his orchestra' - Suddeutsche Zeitung.

Scherzo N° 178, Septiembre 2003 (Enrique Pérez Adrián - 2003.09.01)

sch^{er}erzo

Una gran versión que sin duda hará mella espiritual en cualquier oyente sensible que se acerque a ella

Mathis, Brendel, Kmentt, Baker y Kubelik - Dos nuevas dianas

Una gran versión que sin duda hará mella espiritual en cualquier oyente sensible que se acerque a ella

Full review text restrained for copyright reasons.

The New York Sun April 16, 2008 (Benjamin Ivry - 2008.04.16)

The NEW YORK Sun

In Stephen Sondheim's 1970 musical "Company," Elaine Stritch raspily sang a...

Full review text restrained for copyright reasons.

[The Jewish Daily Forward](#) July 28, 2010 (Benjamin Ivry - 2010.07.28)

A Lively Musical Corpus

Gustav Mahler, Almost a Century Dead and Still Kicking

A Lively Musical Corpus

Full review text restrained for copyright reasons.

CD Compact n°169 (octobre 2003) (Benjamín Fontvelia - 2003.10.01)

Rafael Kubelik/Audite

Rafael Kubelik/Audite

Full review text restrained for copyright reasons.

ClicMag N° 10s Novembre 2013 (Jérôme Angouillant - 2013.11.01)

Deux figures légendaires de l'interprétation mahlérienne réunies à l'occasion d'un concert à Munich pour l'oeuvre peut-être la plus intime et douloureuse de Mahler: « Le chant de la terre ».

Full review text restrained for copyright reasons.

Lippische Landeszeitung 05.02.2004 (fla - 2004.02.05)

Historische Aufnahme ausgezeichnet

Label aus Hiddesen bekommt Cannes Classical Award

Historische Aufnahme ausgezeichnet

Full review text restrained for copyright reasons.

[El País](#) 19.04.2003 (Javier Pérez Senz - 2003.04.19)

El País

Kubelik, en el corazón de Mahler

Dos sinfonías de Gustav Mahler grabadas en vivo abren la edición que el sello Audite dedica al director checo Rafael Kubelik, uno de los grandes mahlerianos de la historia.

[...] dirige el célebre adagietto con un encendido lirismo y una intensidad que hipnotiza al oyente –, situándose entre las mejores de la discografía.

Full review text restrained for copyright reasons.

[www.amazon.de](#) 1. Oktober 2002 (- 2002.10.01)

source: <https://www.amazon.de/gp/customer-review...>

amazon

Fernöstliche Musik ganz nah!

Rafael Kubelik beschreitet sicher den Grat zwischen romantisch üppigem Klang und klassischer Genauigkeit, lässt die Musik weit schwingen, das Orchester großartig ausspielen. Die Solisten sind für diese Partien ideal und mit genauem Gespür besetzt. Ergreifend, aber nie sentimental.

[www.amazon.de](#) 8. Mai 2019 (- 2019.05.08)

source: <https://www.amazon.de/product-reviews/B0...>

amazon

Could this be the only Das Lied you'll ever need? Probably!

Please allow me to get the caveats out of the way before I say why I think this might be the only Das Lied you'll ever need: I'm very much a lay person when comes to appreciating classical music so I can only speak from the perspective of how I experience the music rather than being able to comment on the technical merit of the performance; and, I'm a relative newcomer when it comes to Mahler. I only came across Mahler a few years ago and although I regard his 2nd and 3rd symphonies as the joint-best symphonies I've ever heard, I've barely scratched the surface when it comes to listening to symphonies by any other composer, and I've barely scratched the surface when it comes to exploring the many reading of this particular symphony of songs (I've only heard six or seven).

So why do I think this might be the only Das Lied you'll ever need? The answer is simple: intimacy. This is the only version of this piece of music I've heard that seems to have been played to and for the listener rather than at the listener. Whether that's because of how it was recorded or performed I couldn't say. Perhaps it's a combination of both. All I know is, is that when Janet Baker and Waldemar Kmentt sing, although especially when Janet is singing, I feel as though they're singing to and for the listener, which in my case, is me. The goes for the orchestra: when they play, I feel as though they're playing to and for me.

There are probably many other recordings out there that sound better, clearer, less polluted by background noise. But I really feel that what is lost in audio quality with it being a live recording is gained in spades in musicality.

Like I say, I don't have the knowledge and experience to critique this performance from a technical point of view. I just want to confirm what others have said: that this is a genuine 5-star version of Das Lied... and probably the only one you'll ever need!

I should add, that although Herreweghe's reading (the Schoenberg-Riehn transcription) comes close in terms of that sense of intimacy, without Janet Baker on vocals, however, it just can't compete with this under-appreciated masterpiece.

www.amazon.de 6. August 2019 (- 2019.08.06)
source: <https://www.amazon.de/product-reviews/B0...>

Completely outstanding

This is now my favourite Lied von der Erde. Everything seems right: soloists just superb, orchestra wonderfully transparent, ideal recording, with the advantage of being live. Don't miss it.

www.pizzicato.lu 09/01/2026 (- 2026.01.09)
source: <https://www.pizzicato.lu/eine-essentiell...>

Eine essentielle Interpretation vom 'Lied von der Erde'

Gut, dass hin und wieder an die Rolle Rafael Kubeliks in der Verbreitung der Werke Gustav Mahlers erinnert wird. Diese Aufnahme ist umso erfreulicher, weil sie uns ein 'Lied von der Erde' beschert, deren Ausdrucks-Spannweite und Farbenvielfalt erheblich größer ist als jene in Kubeliks Studioaufnahmen von Mahlers Symphonien. Das 'Lied von der Erde' hat der schweizerisch-tschechische Dirigent nie im Studio aufgenommen. Und eine solche Studioaufnahme hatte wohl kaum besser werden können als dieser Livemitschnitt.

So prächtig hat das Mahler-Orchester in dieser Partitur tatsächlich selten geklungen. Kubelik taucht die Musik völlig unpathetisch in ein gleißendes Licht. Das 'Lied von der Erde' klingt daher unerhört neu: das Orchester ist von stupender Klarheit, fast kammermusikalisch fein ziseliert, von bestechender Reinheit und ohne jede dunkeln Gedanken. Gerade dadurch wirkt Kubeliks Interpretation so anders, so neu: frei von jeglicher Sentimentalität zelebriert er keinen Trauerdienst, sondern gibt Mahlers Musik einen eher optimistischen, in die Zukunft weisenden Charakter.

Erstaunlicherweise bleibt sogar Janet Bakers Stimme hell und lichtstark, und Waldemar Kmentt – in großer Form – singt ohne Anstrengung, ohne theatralische Geste, sehr stilvoll und ohne jede störende Akzentuierung, weil er in diesem kammermusikalisch transparenten orchestralen Umfeld einen sicheren Platz hat.

Audite legt also mit dieser CD eine in der Interpretationsgeschichte vom 'Lied von der Erde' essentielle Interpretation vor, die unsere Sicht auf dieses von Mahler als sein persönlichstes Werk bezeichnete Komposition völlig erneuert.

English translation:

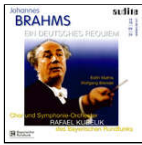
It is good that Rafael Kubelik's role in promoting the works of Gustav Mahler is occasionally remembered. This recording is all the more gratifying because it gives us a 'Lied von der Erde' (Song of the Earth) whose expressive range and variety of colors is considerably greater than that of Kubelik's studio recordings of Mahler's symphonies. The Swiss-Czech conductor never recorded 'Das Lied von der Erde' in the studio. And such a studio recording could hardly have been better than this live recording.

The Mahler Orchestra has rarely sounded so magnificent in this score. Kubelik bathes the music in a dazzling light without any sentimentality. The 'Song of the Earth' therefore sounds incredibly new: the orchestra is of stupendous clarity, almost chamber music-like in its finely chiseled detail, of captivating purity and without any dark thoughts. It is precisely this that makes Kubelik's interpretation so different, so new: free of any sentimentality, he does not celebrate a funeral service, but gives Mahler's music a rather optimistic, forward-looking character.

Surprisingly, even Janet Baker's voice remains bright and luminous, and Waldemar Kmentt – in great form – sings effortlessly, without theatrical gestures, very stylishly and without any distracting accentuation, because he has a secure place in this chamber music-like, transparent orchestral environment.

With this CD, audite presents an essential interpretation in the history of interpretations of 'Das Lied von der Erde', which completely renews our view of this composition, described by Mahler as his most personal work.

Johannes Brahms: Ein Deutsches Requiem

Johannes Brahms

CD aud 95.492

Musikmarkt 06.05.2002 (- 2002.05.06)

musikmarkt

Kubeliks Brahms

Kubeliks Brahms

Full review text restrained for copyright reasons.

Rondo 20.06.2002 (Susanne Benda - 2002.06.20)

RONDO

Natürlich ist es zu begrüßen, wenn sich CD-Labels bei Schätzen deutscher...

Full review text restrained for copyright reasons.

Audio 8/02 (László Molnár - 2002.08.01)

AUDIO

Eine Live-Aufnahme von 1978, ein populäres Werk neu aufgelegt? Manches musikalische Ereignis ist es wert, festgehalten zu werden, weil es schlicht und einfach zum Hinhören zwingt. Rafael Kubelik beschreitet sicher den Grat zwischen romantisch üppigem Klang und klassischer Genauigkeit, lässt die Musik weit schwingen, den Chor groß aussingen. Die Solisten sind für diese Partien ideal und mit genauem Gespür besetzt. Ergreifend, aber nie sentimental.

Répertoire Juillet/Août 2002 (Jean-Marie Brohm - 2002.07.01)

Kubelik est un chef qui nous a réservé tant d'immenses surprises chez le même...

Full review text restrained for copyright reasons.

Classica Juin 2002 (Jean-Noel Coucoureux - 2002.06.01)

Expression d'une conception tragique du monde, le Requiem allemand est une...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.ClassicsToday.com 01.01.2002 (Dan Davis - 2002.01.01)

Audite's series of Rafael Kubelik's live broadcasts from his tenure in Munich...

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Presse Nr. 16.251 (Wilhelm Sinkovicz - 2002.04.19)

Johannes Brahms' sehr persönliche, durch die Textauswahl aus Luthers...

Full review text restrained for copyright reasons.

klassik.com 21.03.2003 (Dirk Jaehner - 2003.03.21)

source: <http://magazin.klassik.com/reviews/revie...>

Das Credo des Dirigenten gegen das des Komponisten

Das Credo des Dirigenten gegen das des Komponisten

Full review text restrained for copyright reasons.

Nordsee-Zeitung Nr. 57/2003 (Sebastian Loskant - 2003.03.08)

Ebenfalls gegen eine, berühmte Klemperer-Aufnahme tritt Kubelik mit dem acht...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.buch.de 18.02.2002 (Olaf Behrens - 2002.02.18)

buch.de

Immer wieder sind die Live-Einspielungen von Rafael Kubelik mehr als...

Full review text restrained for copyright reasons.

Gramophone May 31, 2002 (Rob Cowan - 2002.05.31)

GRAMOPHONE
THE WORLD'S BEST CLASSICAL MUSIC REVIEWS

But if you'd prefer a more temperate encounter, then Rafael Kubelik's live 1978 Munich relay of Brahms's A German Requiem is recommended. Where most conductors treat the second movement as a sort of Wagnerian transformation scene, Kubelik prefers clarity. His axis is lyrical and consolatory. And his singers are superb: soprano Edith Mathis, baritone Wolfgang Brendel and the forces of Bavarian Radio, recorded with warmth and a true sense of perspective.

Scherzo N° 178, Septiembre 2003 (Enrique Pérez Adrián - 2003.09.01)

sch**erzo**

Mathis, Brendel, Kmentt, Baker y Kubelik

Dos nuevas dianas

Mathis, Brendel, Kmentt, Baker y Kubelik

Full review text restrained for copyright reasons.

Hi Fi Review Vol. 193, Jul 2002 (- 2002.07.01)

chinesische Rezension siehe PDF

CD Compact n° 169 (octobre 2003) (Benjamín Fontvelia - 2003.10.01)

Rafael Kubelik/Audite

Rafael Kubelik/Audite

Full review text restrained for copyright reasons.

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 & No. 5

Ludwig van Beethoven

CD aud 95.493

Crescendo 03/2003 (Tom Reinhold - 2003.03.01)

crescendo

Das Label Audite hat die verdienstvolle Aufgabe übernommen, den großen...

Full review text restrained for copyright reasons.

Pizzicato 5.2003 (Steff - 2003.05.01)

pizzicato
Remy Francis's Journal about Classical Music

Blutarmer Beethoven mit Kubelik

Diese beiden Beethoven-Symphonien weisen Rafael Kubelik als Traditionalisten aus, der es zwar versteht, die Werke makellos abspulen zu lassen, dabei aber auch vergisst, sie zum Leben zu erwecken. An guten bis hervorragenden Beethoven-Einspielungen herrscht derzeit wirklich kein Mangel und man braucht nicht auf Furtwängler, Toscanini oder Karajan zurückzugreifen, um diese Sinfonien als routinierte Konzertmitschnitte ohne jeglichen Repertoirewert zu entlarven.

WDR 3 06.03.2003 (Thomas Jakobi - 2003.03.06)

WDR 3

Eine neue CD mit Beethoven-Sinfonien – da stellt sich natürlich gleich die...

Full review text restrained for copyright reasons.

klassik.com 05.09.2003 (Andrea Hampe - 2003.09.05)

source: <http://magazin.klassik.com/reviews/revie...>

Erlebnismusik als laues Schicksalslüftchen

Erlebnismusik als laues Schicksalslüftchen

Full review text restrained for copyright reasons.

www.ClassicsToday.com 01.09.2003 (David Hurwitz - 2003.09.01)

You always can count on Rafael Kubelik to deliver performances that are...

Full review text restrained for copyright reasons.

[American Record Guide](#) 6/2003 (Haldeman - 2003.11.01)

Around the time this Symphony 4 was recorded in October 1979, I saw this same ensemble strict unison bowing and all, deliver a very robust Dvorak 8. I was struck by the discipline and intensity of the musicians, but I don't recall the unrelenting sobriety that is so dominant here. I share my affection for Szell's Cleveland recording of Beethoven 4 with my colleague Steven Richter, and if that should supply a touchstone, it also offers an antidote in the Cleveland's joyousness, rhythmic freedom, and unfailing beauty. By comparison, Kubelik and his Bavarians are more like portly gentlemen shipping wine and thinking too hard. This is not the Fourth I want.

If you would like to know how this conductor and orchestra played Symphony 5 on November 20, 1969, the sound of the remastering is good. The performance is straightforward, nicely played, somewhat wearisome and hence outclassed. Along with Reiner's terrific RCA, Carlos Kleiber on DG makes a first choice for whiplash energy, while I'd direct those preferring an emphasis on weight and grandeur to the recent Barenboim on Teldec.

[Classica juin 2003](#) (Stéphane Friédérich - 2003.06.01)

Ces Symphonies sont extraites de deux concerts datant respectivement de 1979 et...

Full review text restrained for copyright reasons.

[Diapason juin 2003](#) (J.-Ch. H. - 2003.06.01)

Kubelik et Beethoven se sont au moins rencontrés pour une «Missa solemnis» inoubliable (Orfeo) et pour des symphonies chez DG, gravées avec des orchestres différents le Philharmonique d'Israël pour la 4e et le Symphonique de Boston pour la 5e. En comparaison, ces concerts munichois déçoivent. L'Adagio qui ouvre la 4e sonne plus attentiste que mystérieux, le finale jamais ébroué compte les battements du métronome. Un orchestre atone, dont Kubelik ne laisse émerger aucun détail des bois ou des cuivres qui puisse pimenter le discours, ennuie; il lasse encore plus dans une 5e de bois, où à force de vouloir éviter toute grandiloquence, l'oeuvre se délite jusque dans un Allegro conclusif asséné à la prussienne, tenu, métrique, sans projection, avec çà et là quelques concessions au changement de tempo qui rendent le tout plus incohérent encore.

Gramophone October 2003 (Rob Cowan - 2003.10.01)

GRAMOPHONE
THE WORLD'S BEST CLASSICAL MUSIC REVIEWS

Kubelik takes the Stage

Some years ago I was involved in a discussion concerning Wilhelm Furtwängler's potential artistic heir. Who might he be? There was no lack of candidates. My suggestion, for the following reasons, was Rafael Kubelik. Both were composers; both preferred an old-fashioned orchestral layout (violins divided, etc) and achieved weight of sonority by allowing a chord to fall naturally rather than slamming it shut. Both favoured flexibility within the bar, an often orgiastic excitability and, most important in this particular context, an overall preference for live performance over recording.

For example, compare Kubelik's 1975 DG studio recording of Beethoven's Fourth Symphony with the Israel Philharmonic with the live Bavarian RSO Audite version of four years later. The IPO account is taut and incisive, with an explosive fortissimo just before the coda (at 5'52", i.e. bar 312) that sounds as if it has been aided from the control desk. Turn then to the BRSO version, the lead-up at around 4'25" to that same passage (here sounding wholly natural), so much more gripping, where second fiddles, violas and cellos thrust their responses to tremolando first fiddles. The energy level is still laudably high but the sense of intense engagement is almost palpable. Again, with the Boston recording of the Fifth, handsome and well played as it undoubtedly is (and with the finale's repeat intact, which isn't the case on Audite), there is little comparison with the freer, airier and more responsive live relay. I'm thinking especially the slow movement, so humble and expressive, almost hymn-like in places – for example, the Bachian string counterpoint from 4'27". Also, the Boston recording places first and second violins on the left: the Audite option has them divided, as per Kubelik's preferred norm.

Audite's Tchaikovsky coupling is an out-and-out winner. Kubelik made two studio recordings of the Fourth Symphony (with the Chicago SO and Vienna PO), both set around a lyrical axis, but this live version has a unique emotive impetuosity, especially in the development section of the first movement. The Andantino relates a burning nostalgia without exaggeration, whereas the scherzo – taken at a real lick – becomes a quiet choir of balalaikas. The April 1969 performance of the Violin Concerto was also Pinchas Zukerman's German début and aside from Kubelik's facilitating responsiveness, there's the warmth and immediacy of the youthful Zukerman's tone and the precision of his bowing. Both performances confirm Kubelik as among the most sympathetic of Tchaikovsky conductors, a genuine listener who relates what he hears, not what he wants to confess through the music.

Much the same might be said of Kubelik's Mahler, whether for DG or the various live alternatives currently appearing on Audite. In the case of 'Das Lied von der Erde' there is no DG predecessor, but even if there was, I doubt that it would surpass the live relay of February 1970 with Waldemar Kmentt and Dame Janet Baker, so dashing, pliant and deeply felt, whether in the subtly traced clarinet counterpoint near the start of 'Von der Jugend' or the way Baker re-emerges after the funereal processional in 'Der Abschied', as if altered forever by a profound visitation.

Scherzo N° 183, Enero 2005 (Jesús Dini - 2005.01.01)**sch***er***z**o

Sendas grabaciones en vivo, históricas, datadas en Bonn (Beethovensaal 1979)...

Full review text restrained for copyright reasons.

CD Compact n°183 (enero 2005) (Jesús Dini - 2005.01.01)**Beethoven**

Beethoven

Full review text restrained for copyright reasons.

Musica N° 147 - ottobre 2003 (Alessandro Zignani - 2003.10.01)

Ecco: dire che questo rilievo estetico, con Kubelik, diventa una chiave di lettura sull'intera crisi della Sinfonia classica, equivale a definire la sua Quinta monacense uno dei vertici dell'intera discografia beethoveniana.

Full review text restrained for copyright reasons.

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 & No. 6 ('Pastorale')

Ludwig van Beethoven

CD aud 95.531

www.classicstodayfrance.com Avril 2005 (Christophe Huss - 2005.04.01)

Audite a bien raison de poursuivre l'édition de documents relatifs à Rafael...

Full review text restrained for copyright reasons.

Pizzicato 6/7-2005 (Rémy Franck - 2005.06.16)

Dramatische und spannungsvolle Interpretationen von zwei Beethoven-Symphonien durch Rafael Kubelik, wunderbar im Wechsel von Spannung und Entspannung, dabei immer spontan und vor allem auch ehrlich. Besondere Freude bereitet dabei die Aussagekraft des letzten Satzes der Pastorale, der nie abflacht, sondern immer wirklich Ausdruck froher und dankbarer Gefühle bleibt.

klassik.com Juni 2005 (Midou Grossmann - 2005.06.20)

source: <http://magazin.klassik.com/reviews/revie...>

Tiefe, Kraft und Kunstgelehrsamkeit

Tiefe, Kraft und Kunstgelehrsamkeit

Full review text restrained for copyright reasons.

Classica-Répertoire juillet-août 2005 (Stéphane Friédérich - 2005.07.01)

Nous retrouvons dans ce second volume Beethoven du label allemand, le Kubelik...

Full review text restrained for copyright reasons.

Diapason Janvier 2006 (Rémy Louis - 2006.01.01)

Les dates de ces concerts inédits nous ramènent à une époque de relatif consensus interprétatif, antérieure en tout cas à l'irruption des « nouveaux beethovéniens ». Le phrasé, le poids, la densité que met Kubelik dans l'Adagio molto de la 2e suffisent pour s'en convaincre. Un chef up to date recourrait sans doute aujourd'hui à un autre type d'articulation, d'accent, de rebond rythmique. Ce qui n'aurait rien que de très normal, puisque, depuis, notre regard s'est déplacé. Mais voilà : dès l'entrée de l'Allegro con brio, dont il souligne le rythme en frappant du pied, Kubelik s'envole sans rien perdre de sa chaleur. Et, durant toute l'exécution, les phrasés espressivo incarnent une narration toute de vie et de relief, dont la combativité résulte d'une volonté expressive subtilement retranscrite par un orchestre réactif, et non d'une simple mécanique de la dynamique. Les deux derniers mouvements, très enlevés, pugnaces, sont d'une vivacité exubérante, Kubelik embrasant la fin de l'Allegro molto - ce à quoi le public parisien (le concert a été enregistré en 1971 au Théâtre des Champs-Élysées) répond avec élan.

La « Pastorale » revient à plus de classicisme. Mais la continuité de la pulsation, la flamme intérieure jamais démentie, la façon dont le quatuor porte la narration, la luminosité de la polyphonie, toutes ces caractéristiques vibrent avec une nécessité plus grande que dans l'enregistrement studio DG de 1973, avec l'Orchestre de Paris (dans le cadre de son intégrale Beethoven à neuf orchestres, cet ensemble est en cours de réparation en collection allemande « 2 CD »). Plus généralement, les deux exécutions soulignent la force de l'entente qui unit Kubelik à son orchestre bavarois – ressort important de la spontanéité humaniste de ces lectures –, et combien la présence du public peut susciter chez le grand chef une inspiration renouvelée, ce qu'a bien montré le cycle Mahler entrepris chez le même éditeur (d'autres Beethoven en concert existent sous sa baguette).

S'essayant à cette mise en perspective, il n'est pas question de suggérer de revenir à un passé qui serait forcément « supérieur » ; chaque époque, par grands cycles, produit ses propres vérités. Mais, par comparaison, ces documents mettent en lumière ce qui, chez certains « nouveaux beethovéniens », sépare parfois le discours affiché du passage à l'acte... alors qu'ils déniaient parfois imprudemment la présence chez leurs grands aînés de ce qu'eux-mêmes tentent de réinventer.

Die Presse Nr. 93/2005 (Wilhelm Sinkovicz - 2005.04.22)**Die Presse**

Kubeliks Beethoven. Dass das Bedeutende nicht in, sondern zwischen den Zeilen...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.listencarefully.co.uk Monday, February 5th, 2007 (Christopher Breunig - 2007.02.05)

The German label Audite began as a transfer series from Bavarian Radio archives of live performances conducted by Rafael Kubelik (with the Munich orchestra from 1967–85). There are Mozart and Beethoven concertos with Clifford Curzon and a near-complete Mahler symphony cycle, to which the Eighth has been recently added, albeit in disappointing sound – it is a hybrid disc [92.551] which has on the SACD layer both the original tape as broadcast and the tidied edition. 'Listen and compare' is a unique Audite feature (see www.audite.de for full catalogue, including audiophile vinyl alas not distributed in the UK). As a conventional CD [95.531, midprice] we now have Beethoven's Symphony 2, taped in Paris in 1971, with solid sound and plenty of stamping on the podium, and a lovely Pastoral from Munich, 1963, with a wider stereo spread but less bass.

The selling point of Kubelik's DG cycle was that each symphony was with a different orchestra, the Sixth with the Orchestre de Paris rather disappointing. This one also starts unpromisingly slowly but Kubelik's basic tempo is reached via rubato – indeed what makes both performances so engaging is the proportioning of tempi, although the very slow trio in 2(iii) might concern some listeners. This symphony is fiery, like the later RPO Beecham Second.

www.ClassicsToday.com 01.11.2006 (Victor Carr Jr - 2006.11.01)

Rafael Kubelik's Beethoven is known primarily through his 1970s Deutsche...

Full review text restrained for copyright reasons.

CD Compact n° 192 (noviembre 2005) (Benjamín Fontvelia - 2005.11.01)

Espléndidas versiones de ambas sinfonías, la Segunda interpretada en París...

Full review text restrained for copyright reasons.

Anton Bruckner: Symphony No. 3

Anton Bruckner

CD aud 95.543

[American Record Guide](#) May/June 2006 (Mc Kelvey - 1999.11.30)

That's right, 115 minutes on one disc; but it's the same performance. One layer gives us a sonic restoration to bring the recording into the SACD era, and the other is the unrestored stereo broadcast from 1962. The listener is invited to compare the two and – presumably – observe how much more brilliant, colorful, and lifelike the reworked recording is. Actually, there isn't really all that much difference between the two. The SACD has perhaps a lower level of tape noise and a more solid and stable stereo image, but for me that's about it. I would be happier with an SACD recording of another of the composer's works – No. 4 or 9 would be fine. I suppose no appropriate source material is available.

The SACD Performance of No. 3 is nonetheless a very good one, with Kubelik and the fine BRSO in top form. An 1878 revision of the original score is employed, I suspect in an also reworked edition by Fritz Oeser, which Kubelik used in a 1985 recording of this same work on CBS Masterworks (that was also a good recording). This edition differs somewhat from the more concise Nowak score, particularly in I, where some rather interesting and invigorating material is retained at the expense of economy of means. The SACD sonic picture is smooth and rich in detail, with powerful bass response and good stereo imaging. This is a hybrid, and one layer can be played on a regular CD player with some slight loss of sonic quality.

This recording will obviously be expensive, and since it really offers only 58 minutes of program material, it is short on value-for-money. Though it is musically very good, it is not musically and sonically better than VPO/ Böhm on Decca (the standard edition). Nagano with the Deutsches Symphony on Harmonia Mundi is also a formidable rival that follows a much earlier (and longer) edition of the score. In this context, it is hard to issue a strong recommendation for this offering, except to listeners who prefer this particular edition or are avid admirers of Mr Kubelik.

Diapason novembre 2005 (Jean-Claude Hulot - 2005.11.01)

Succédant à Jochum à la tête de la radio bavaroise, Kubelik n'a pas véritablement maintenu la tradition brucknérienne dont son prédécesseur s'était fait le héraut, préférant se concentrer sur Dvorak et Manier. Au disque, il n'a laissé officiellement que les Symphonies nos 3 et 4 gravées à l'aube des années 1980 pour Sony. Depuis, Orfeo a restitué des 8e et 9e en concert, une 6e existant également en DG « Originals ». Poursuivant l'exploration des bandes de la radio bavaroise, Audite exhume à son tour une 3e captée en 1962. La conception de Kubelik, qui utilise toujours la version intermédiaire de 1877, la plus équilibrée (mais dans l'édition Oeser, la seule alors disponible, qui omet la géniale coda du Scherzo), est très proche de celles connues par le disque Sony de 1980 ou le concert amstellodamois de 1954. Mise en valeur par une restauration techniquement splendide, l'interprétation est puissante, romantique, chaleureuse mais aussi parfois échevelée, au point de laisser la ligne directrice se perdre quelque peu au profit de l'engagement instantané - on a le sentiment que Kubelik pense plus à Schumann ou à un premier

romantisme quasiment weberien qu'à Bruckner ou même Wagner, dédicataire de l'œuvre... L'orchestre n'est pas infaillible, et l'équilibre sonore parfois surprenant à l'image des premières mesures, pendant lesquelles le célèbre solo de trompette reste trop à l'arrière-plan. Globalement, cette nouvelle parution ne peut donc concurrencer la référence signée Haitink à Vienne, voire les belles versions de Harnoncourt à Amsterdam, ou Sinopoli à Dresde, ni même supplanter la gravure officielle plus tardive de Kubelik à Munich (Sony), plus équilibrée.

Frankfurter Rundschau 12.11.2005 (Hans-Klaus Jungheinrich - 2005.11.12)

Frankfurter
Rundschau

Die drei Wünsche

Die drei Wünsche

Full review text restrained for copyright reasons.

Muzyka21 9 (74) - wrzesień 2006 (Angelika Przeździek - 2006.09.01)

Muzyka21

Ta niezwykła płyta zasługuje na szczególną uwagę przede wszystkim przez...

Full review text restrained for copyright reasons.

Stereo 2/2006 (Oliver Benjamin - 2006.02.01)

STEREO

Nicht selten wird bei der Restaurierung historischer Aufnahmen das...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.classicstodayfrance.com Novembre 2005 (Jean-Marie Brohm - 2005.11.01)

CLASSICS TODAY
com

Le label Audite nous a déjà donné la plupart des Symphonies de Mahler,...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.SA-CD.net June 10, 2006 (Polly Nomial - 2006.06.10)

SA-CD.net
THE SUPER AUDIO CD REFERENCE
NOW INCORPORATING BLU-RAY AUDIO

This is a fascinating audiophile's introduction to the effect of the remastering...

Full review text restrained for copyright reasons.

**Audiophile Audition September 24,
2011 (Gary Lemco - 2011.09.24)**

Kubelik's live 1970 account of the Bruckner D Minor Symphony bears welcome in its eye for anyone who seeks a fervent reading of the composer's first full statement of his monumental personality

Kubelik's live 1970 account of the Bruckner D Minor Symphony bears welcome in its eye for anyone who seeks a fervent reading of the composer's first full statement of his monumental personality

Full review text restrained for copyright reasons.

F. F. dabei Nr. 1/2012 (31. Dezember - 13. Januar) (- 2011.12.31)

Mediamarkt - F.F. sichtet Musik- und Literaturangebote

Sinfonie Nr. 3 d-Moll (1877/78) von Anton Bruckner

Mediamarkt - F.F. sichtet Musik- und Literaturangebote

Full review text restrained for copyright reasons.

**Audiophile Audition December 27,
2011 (- 2011.12.27)**

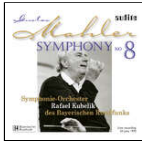

Best of the Year Discs for 2011

CLASSICAL, Incl. HI-RES, CLASSICAL REISSUE & VINYL

Best of the Year Discs for 2011

Full review text restrained for copyright reasons.

Gustav Mahler: Symphony No. 8

Gustav Mahler

CD aud 95.551

Classica-Répertoire Juin 2005 (Stéphane Friédérich - 2005.06.01)

Classica[®]
RÉPERTOIRE

Audite poursuit son intégrale live des symphonies de Mahler en nous proposant...

Full review text restrained for copyright reasons.

Diapason Mai 2005 (Jean-Charles Hoffele - 2005.05.01)

Ce n'est pas la relative méforme de Norma Procter qui fragilisera le geste épique de Kubelik dans ce concert inédit, enregistré en même temps que la fameuse gravure de studio pour DG (et avec exactement la même équipe). Les ingénieurs de la Radio bavaroise ont réalisé une prise de son exemplaire de réalisme, supérieure à celle, plus sèche, du disque DG, saisissante dès les premiers accords du *Veni creator*, emporté d'un seul souffle (vingt et une minutes !). Cette exaltation, seul Bernstein l'a fait entendre. Mais là où il marque les épisodes, Kubelik tient le tempo : l'avancée, inexorable, vers la jubilation de la coda gagne en puissance mesure après mesure, laissant éclater les polyphonies circulaires du chœur – la fameuse rotation des astres que Mahler voulait illustrer.

La Seconde scène de Faust est ici un opéra : les chanteurs incarnent les personnages idéaux voulus par Goethe avec un sens dramatique que certains trouveront trop prononcé. Lorsqu'on entend la coda soulevée par Kubelik, galvanisée, on comprend que la 8e est une symphonie sans ombre, un chant du cosmos radieux avec l'être humain en son centre. Elle célèbre les noces de la vie et de l'univers avant que ne revienne le peuple de fantômes qui n'a presque jamais quitté le compositeur.

klassik-heute.com Februar 2005 (Sixtus König - 2005.02.08)

**KLASSIK
HEUTE**
www.klassik-heute.de

Die Aufführung von Gustav Mahlers achter Sinfonie im Juni 1970 bildete nicht...

Full review text restrained for copyright reasons.

[klassik.com](#) April 2005 (Miquel Cabruja - 2005.04.18)

Mehrkanaligkeit

Mehrkanaligkeit

Full review text restrained for copyright reasons.

Le Monde de la Musique Juin 2005 (Patrick Szersnovicz - 2005.06.01)

Œuvre « officielle » chantant la joie de créer, vocale d'un bout à l'autre, la Huitième Symphonie « des Mille » (1906) est gagnée par l'illusion que des sujets sublimes – l'hymne Veni Creator, la scène finale du Second Faust de Goethe – garantiront la sublimité du contenu. Mais la structure fermée de son premier mouvement – une stricte forme sonate – et sa polyphonie serrée sauvent l'hymne de son caractère platement édifiant.

Si toute interprétation doit venir en aide à l'insuffisance des œuvres, la Huitième Symphonie requiert une interprétation parfaite. Enregistré « live » le 24 juin 1970 à Munich, à la tête d'un orchestre et de chanteurs exemplaires, Rafael Kubelik offre une vision puissante, « moderniste » et très proche de sa – magnifique – version officielle réalisée pour DG à la même époque. Si l'on demeure assez loin de l'exaltation d'un Bernstein ou de l'enthousiasme d'un Ozawa, l'équilibre et la rapidité des tempos, l'absence de pathos donnent la priorité au tissu musical. Le chef souligne dans le « Veni Creator » tout l'acquis des symphonies instrumentales précédentes et évite, dans la « Scène de Faust », l'écueil d'une simple succession d'airs et de chœurs. La prise de son, malgré l'excellence du report, n'est pas parfaite, mais la qualité des solistes vocaux est unique dans la discographie.

Muzyka21 maj 2005 (Michał Szulakowski - 2005.05.01)

„Wszystkie moje wcześniejsze symfonie były tylko preludium do tej właśnie....

Full review text restrained for copyright reasons.

Pizzicato 3/2005 (Rémy Franck - 2005.03.01)

Am 25. & 26. Juni 1970 nahm Rafael Kubelik die Achte Mahler im Studio für die Deutsche Grammophon auf. Am 24 Juni entstand mit demselben hochkarätigen Solistenensemble diese Live-Aufnahme: was an Perfektion fehlt, wird, wie immer bei Kubelik, durch die Spontaneität des Dirigierens mehr als nur wettgemacht. Und so hört man auf dieser Platte eine der zügigsten, lebendigsten pulsierendsten und kontrastreichsten Interpretationen dieser Symphonie, die ich kenne.

Wiener Zeitung Samstag, 05. Februar 2005 (Edwin Baumgartner - 2005.02.05)

Kubelik: Mahler-Symphonien 6, 7 und 8

Kubelik: Mahler-Symphonien 6, 7 und 8

Full review text restrained for copyright reasons.

www.ClassicsToday.com May 2005 (David Hurwitz - 2005.05.01)

This live Mahler Symphony No. 8, made the same month as Rafael Kubelik's...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.classicstodayfrance.com Mai 2005 (Christophe Huss - 2005.05.01)

Quel incroyable contraste avec la version Nagano qui paraît en même temps....

Full review text restrained for copyright reasons.

www.ionarts.org Friday, July 08, 2005 (- 2005.07.08)

Live Recordings of Mahler's Eighth

Live Recordings of Mahler's Eighth

Full review text restrained for copyright reasons.

www.SA-CD.net August 26, 2005 (Mark Wagner - 2005.08.06)

Hmmmm.....

First, I will say that I have never heard a recording or...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.SA-CD.net June 9, 2005 (Oscar Gil - 2005.06.09)

SA-CD.net
THE SUPER AUDIO CD REFERENCE
NOW INCORPORATING BLU-RAY AUDIO

Kubelik is one of the truly great Mahler conductors. He focuses on the more...

Full review text restrained for copyright reasons.

Audiophile Audition July 2, 2010
(Patrick P.L. Lam - 2010.07.02)

Rafael Kubelik and the Bavarian Radio Symphony Orchestra attest to this Mahlerian vision through a combination of technical command and musical coherency.

Rafael Kubelik and the Bavarian Radio Symphony Orchestra attest to this Mahlerian vision through a combination of technical command and musical coherency.

Full review text restrained for copyright reasons.

Fanfare Issue 34:2 (Nov/Dec 2010) (Lynn René Bayley - 2010.11.01)

fanfare

It's really a pity that this disc is just a reissue of a performance previously available in DGG's set of complete Mahler symphonies conducted by Kubelík, as there's so much I'd like to say about it that's probably already been said, so I shall reduce my comments to the minimum.

Being personally very fussy in regard to symphonies including singers, I'll automatically reject performances with defective voices even if the conducting is considered to be the best ever. For this reason, I don't own the otherwise fantastic performances by Jascha Horenstein and Klaus Tennstedt, and never will, just as I don't own or even listen to most recordings of the Beethoven Ninth made after, say, 1980. Solti's famous studio recording of this Mahler symphony had, perhaps, the best eight singers amassed in one place, but they were recorded separately from the orchestra, which created a flat, two-dimensional sound I find offensive. That being said, I am partial to the recordings by Leopold Stokowski (1950), Bernard Haitink (the earlier recording with Cotrubas, Harper, and Prey), and Antoni Wit, in which the defective voices are, to my ears, less annoying than in the others, and generally just one bad voice per ensemble.

The fact that Kubelík, who never pushed his name or fame and in fact retreated from a publicity machine, was able to entice these eight outstanding singers to Munich for this performance says a lot for how much he was respected as a musician. The one name not universally feted at the time was tenor Donald Grobe, and ironically he produces the finest singing of this very difficult music I've ever heard (James King with Solti notwithstanding). Kubelík also managed to get truly involved and exciting singing out of Martina Arroyo, and that in itself is a miracle. (He did the same with Gundula Janowitz in his studio recording of Die Meistersinger, though overall his conducting on that set, like most of his conducting in a studio environment, lacks the full power and emotional commitment of his live work). Sometimes the singers are a little off-mike, coming only out of the left or right speakers, but that's a condition of the original microphone setup and can't be changed.

Undoubtedly the most controversial aspect of this performance is its full-speed-ahead tempos, particularly in "Veni, Creator Spiritus," which Kubelík dispatches in a mere 21 minutes. (Don't believe the designation of 21:30 on the CD box; 25 seconds of that is silence with audience coughing before part II.) But, shockingly, it doesn't sound terribly rushed most of the time, there are few dropped notes, and the whole thing has the

ecstatic quality of a satori. If you happen to be allergic to fast tempos in Mahler, then, this recording is not for you, but if that's not a problem you'll find this the greatest Mahler Eighth ever issued. I've hereby retired the Haitink recording from my collection; good as it is, it doesn't have Kubelík's overwhelming emotional impact. Since not every performance in the Kubelík set is of equal quality (no conductor's integral set is consistently great), I encourage you to add this disc to your collection. Audite's 24-bit remastering brings out every detail of this performance with stunning warmth and clarity. I'd compare the sound favorably to any all-digital Eighth on the market.

[Infodad.com](#) June 24, 2010 (- 2010.06.24)

INFODAD.COM:

With Mahler's music now so popular – with a veritable flood of recordings...

Full review text restrained for copyright reasons.

[www.allmusic.com](#) 01.12.2005 (Blair Sanderson - 2005.12.01)

allmusic

Rafael Kubelik made this live recording of Gustav Mahler's Symphony No. 8 in E...

Full review text restrained for copyright reasons.

[Infodad.com](#) 01.06.2010 (- 2010.06.01)

INFODAD.COM:

With Mahler's music now so popular – with a veritable flood of recordings...

Full review text restrained for copyright reasons.

Rafael Kubelik conducts Bartók: Bluebeard's Castle

Béla Bartók

CD aud 95.626

[Musica](#) numero 257 - giugno 2014 (- 2014.06.01)

Per omaggiare Rafael Kubelik, a cent'anni dalla nascita, AUDITE propone una registrazione inedita

Full review text restrained for copyright reasons.

Audiophile Audition June 25, 2014
(Gary Lemco - 2014.06.25)

On the occasion of Rafael Kubelik's 100th birthday, Audite presents this previously unreleased, live recording of his memorable concert performance at a 1962 summer festival of Béla Bartók's only opera, Bluebeard's Castle. With a driven sense for Bartók's orchestral riches and his musical drama in chiaroscuro, Kubelik reveals (15 August 1962) the emotional abysses of this gloomy psychological thriller and moulds the seven chambers symbolizing Bluebeard's innermost secrets with expressive psychological gestures.

Full review text restrained for copyright reasons.

<http://operalounge.de> Juni 2014 (Rüdiger Winter - 2014.06.30)

Von Tür zu Tür

Ungarisch und deutsch - Bartóks "Blaubart" bei Signum und Audite

Der Regisseur Ernst Lert, der 1922 die deutsche Erstaufführung des Werkes in Frankfurt betreute, sprach von einem „Drama der abstrakten Ideen“. Es handele sich nicht um einen „Kampf zwischen Menschen“. Vielmehr sei Bartóks Blaubart eine „spektakuläre Kantate oder eine Symphonie mit Gesang“. Wer sich den jetzt von Audite vorgelegten Mitschnitt von 1962 aus Luzern genau anhört, bekommt eine musikalische Vorstellung von Lerts gedanklichem Ansatz. Darin sehe ich den interessantesten Wert dieser Veröffentlichung in packender Tonqualität. Bei diesem Label ist Verlass darauf, dass Rundfunkbänder zugrunde liegen. Es handelt sich um eine konzertante Aufführung unter Rafael Kubelik, der für den schon schwer erkrankten Ferenc Fricsay einsprang. Gesungen wird in deutscher Sprache, deutlich und vernehmbar, was dem Verständnis für das schwierige Opus entgegen kommt. Bei allem Respekt für das ungarische Original. Blaubart ist eines der Werke, dem niemand mit einem Blick in den Opernführer etwas abgewinnen kann, denn es gibt eigentlich keine simple Handlung.

Die Überraschung ist Irmgard Seefried als Judith. Bei der Ankündigung der Neuerscheinung ging ich von einem Irrtum aus. Die Seefried, eine ausgewiesene Mozartsängerin, mit der vornehmlich lyrischen

Liedliteratur bestens vertraut, in dieser Partie, die gemeinhin als sehr dramatisch, wenn nicht gar hochdramatisch gilt? Irrtum ausgeschlossen, es ist die Seefried, unverkennbar mit ihrem samtigen Sopran, der stets einen Schuss Naivität hat – und nicht nur, weil ihr Name schwarz auf weiß gedruckt ist. Das Booklet macht schlau. Es berichtet, dass die Seefried vier Jahre nach dem Konzert, also 1966 die Judith auch auf der Bühne der Wiener Volksoper gegeben hat.

Ich gebe es gern zu, immer der Öffnung der fünften Tür entgegen zu fiebern, hinter der sich unter dem lauten Aufschrei der Judith, Blaubarts großes Reich in strahlendem Licht ausbreitet – soweit die Blicke reichen. Orgelklänge türmen sich auf, als wollten sie dem Bild zusätzlich Bedeutung und Feierlichkeit verleihen. Nicht so hier. Kein Schrei, keine Orgel. Judith entfährt das „Ah!“ eher beiläufig. Sie ist so beeindruckt nicht – und es ist ein starker Moment, in dem Blaubart plötzlich keine Macht über sie hat. Mir ist keine Aufnahme bekannt – und es dürfte inzwischen so an die dreißig geben – in der diese Szene, die sich als symptomatisch für die gesamte Aufführung erweist, so zwingend gelingt. Im Verein mit der mitunter fast lakonischen Seefried kann mich Dietrich Fischer-Dieskau als Blaubart mehr überzeugen als in seinen anderen beiden Studio-Aufnahmen. Der Einsatz der Orgel ist in dieser Konzertaufnahme nicht zwingend, der Verzicht auf den gesprochenen Prolog, von dem es deutsche Übersetzungen gibt, unverständlich. Verfasser ist Bartók selbst. Der Prolog bildet in der Struktur des Werkes den inhaltlichen Einstieg – auch wenn es kein musikalischer ist. Er zieht das Publikum hinein. Erst daraus ergibt sich die starke Wirkung des geheimnisvollen Beginns im Orchester.

Das Opernglas Juli/August 2014 (W. Kutschbach - 2014.07.01)

Herzog Blaubarts Burg

Zum einen ist es der tschechische Dirigent Rafael Kubelik, der das Schweizerische Festspielorchester zu einer vor Emotionalität und Expressivität strotzenden Wiedergabe anspornt. Hier wird nichts geglättet, für ein schönes Klangbild poliert, sondern mit dem Willen zur Klangdramatik jede einzelne Szene blutvoll herausgearbeitet.

Full review text restrained for copyright reasons.

The Guardian 11 July 2014 (Tim Ashley - 2014.07.11)

Bartók: Bluebeard's castle

the extraordinary pairing of Irmgard Seefried's Judith with Dietrich Fischer-Dieskau's Bluebeard, both totally immersed in their roles, ensures an interpretation like no other. [...] As good as the classic recordings by István Kertész and Iván Fischer, and absolutely unforgettable.

Full review text restrained for copyright reasons.

[La Liberté](#) Samedi 2 août 2014 (BI - 2014.08.02)

LA LIBERTÉ

Kubelik Historique Classique

[...] dans le rôletitre, un extraordinaire Dietrich Fischer-Dieskau instaure un climat fataliste, sombre et secret à souhait. A la réplique, Irmgard Seefried campe l'innocente Judith, dont la voix traduit l'épouvante sans tomber dans le mélodrame. Et Kubelik est là pour ériger autour des solistes une forteresse sonore.

Full review text restrained for copyright reasons.

International Record Review September 2014 (Nigel Simeone - 2014.09.01)

INTERNATIONAL
RECORD REVIEW

It should be obvious from the list of selected comparisons that Bluebeard's Castle is a work that has done extremely well on record: the classic Kertész recording sounds amazingly good for its age, and Ludwig and Berry are an engrossing pair of soloists. I can't make any useful comment on their sung Hungarian except to say that it sounds credible, but in terms of singing they are both magnificent, and Ludwig has one of the best top Cs of anyone at the opening of the Fifth Door. The Fischer recording, originally on Philips but reissued (and superbly remastered) by Channel Classics, is probably the outstanding modern version in Hungarian, with two involving and idiomatic soloists. The recording in English by Sally Burgess and John Tomlinson, with the Opera North Orchestra conducted by Richard Farnes, is another striking success – and hearing such a conversational opera sung in English is pretty much all gain as far as I'm concerned. I want to have it in Hungarian too, of course, but listening to it in English adds a degree of dramatic involvement that makes the whole experience even more intense – not least because this is also such a well-sung and well-played performance too, conducted with blazing commitment and attention to detail by Farnes.

So where does this newcomer – in fact more than half a century old – fit into the scheme of things? Recorded live at the Lucerne Festival in 1962, it's sung in German, which may put some people off, but honestly doesn't worry me when the singing has such conviction. Second, it has the benefit of Rafael Kubelik's conducting. Devotees of this piece may know his live recording made in 1981 with the New York Philharmonic with Tatiana Troyanos and Sigmund Nimsgern (it was included in a box of broadcast performances issued by the orchestra). He's a wonderful conductor of this work: never overdoing the drama, but underlining the turning points with the utmost sensitivity and an acute ear for telling details – and his sense of dramatic timing and pacing is unerring.

Then there's the singing: Dietrich Fischer-Dieskau is on magnificent form, bringing a kind of world-weary resignation to Bluebeard's ever more chilling revelations, and doing so in resonant voice. There's no barking or hectoring, but some very clear diction and complete involvement in the role. Irmgard Seefried is rather an unexpected choice of Judith. A stunning Mozart and Strauss singer, she's not always comfortable in this role – and, be warned, her top C is a sort of strangled shriek. And yet, the sense that she is in a situation from which there can be no escape is tangible, and terrifying. Her singing near the end has devastating poignancy. Incidentally, the spoken prologue is omitted.

The Swiss Festival Orchestra plays admirably and the broadcast sound is acceptable – it has been very carefully restored by audite for this release. The notes include an interesting essay on the performance, but the absence of a libretto is to be regretted. What matters more than the language or the slightly boxy sound is the tangible intensity of this Bluebeard's Castle, and that makes it a version that really has to be heard.

Neue Zürcher Zeitung 04. Juli 2014 (Thomas Schacher - 2014.07.04)

Konservierte Emotionalität

Béla Bartóks Oper «Herzog Blaubarts Burg» mit Rafael Kubelík

Was [...] deutlich herauskommt, ist die Sorgfalt, mit der Kubelík die schillernden Klangfarben des Orchesters herausarbeitet. [...] Man spürt da auch heute noch die grosse Emotionalität, die Kubelík in seinen Live-Darbietungen immer wieder freisetzen konnte. Dietrich Fischer-Dieskau mimt den Psychopathen Blaubart facettenreich und noch ohne die Manieriertheit seiner späteren Jahre.

Full review text restrained for copyright reasons.

www.voix-des-arts.com 25 June 2014 (Joseph Newsome - 2014.06.25)

Presented in best-possible sound via Audite's new remastering by Ludger Böckenhoff, this 1962 concert performance of Bartók's awe-inspiring score proclaims in every one of its sixty minutes that the opera is a benchmark of polytonalism and Freudian psychological drama. Rafael Kubelík, Dietrich Fischer-Dieskau, and Irmgard Seefried form an unlikely but uncannily potent team who offer a legitimate performance of Bartók's music rather than a reaction to its reputation. As a document of its conductor's mastery of a tricky score that has defeated many gifted musicians and an example of the feats of which great singers are capable even in music that overextends their vocal resources, this recording is a treasure: as an absorbing, imperfect but indispensable performance of Bluebeard's Castle, it is one of the most welcome releases of 2014.

Full review text restrained for copyright reasons.

Gramophone September 2014 (- 2014.09.01)

GRAMOPHONE
THE WORLD'S BEST CLASSICAL MUSIC REVIEWS

Gripping Bluebeard

Bartók's Duke Bluebeard's Castle is in essence about the inscrutability of an older man and the burning curiosity of a younger woman, an opera that's very difficult to cast and even more tricky to pace, given the risk of sinking into a lugubrious tonal quagmire. And yet, given a conductor of Rafael Kubelik's calibre, there's scope for a gripping inner narrative – provided the singers fit their roles, which in this case they most certainly do.

Dietrich Fischer-Dieskau twice recorded Bluebeard commercially, but in concert any sense of propriety is thrown to the winds and he sounds (and sings) the part as never before on disc, commanding, compassionate, occasionally impatient and with a macho swagger to the voice that suits the role to a T. Irmgard Seefried on the other hand is the most girlish, innocent-sounding Judith I've ever heard, the opposite of, say, Jessye Norman (the most regal Judith on disc), impressionable rather than vulnerable, though when Bluebeard flings open the door to his vast kingdom she intones a rather shortbreathed top C. Kubelik is magnificent, cueing his Swiss Festival Orchestra players to etch each scene with bold primary colours, even the mournful lake of tears. The climaxes are overwhelming (especially Judith's internment), even though heard through rather over-resonant sound. Not perfect by any means (and there are no ghostly voices) but wonderful!

www.pizzicato.lu 01/09/2014 (Remy Franck - 2014.09.01)

Fantastisches Bartok-Dokument mit Kubelik, Seefried und Fischer-Dieskau

Bela Bartoks einaktige Oper 'Herzog Blaubarts Burg' gehört im 20. Jahrhundert zu den großen Werken dieser Gattung. Wenn auch wenig publikumswirksam, so haben gerade konzertante Aufführungen der Zwei resp. Drei-Personen-Oper (wenn man den Erzähler am Anfang mitrechnet), diesem Werk zu seiner verdienten Anerkennung verholfen. Und natürlich einige hervorragende Schallplattenaufnahmen, allen voran die von Fricsay mit Töpfer und Fischer-Dieskau (DGG), Boulez mit Troyanos und Nimsgern (CBS) sowie Norman und Polgar (DGG) und Kertesz mit Ludwig und Berry (Decca). Interpretatorisch von mindestens gleicher Qualität ist dieser Live-Mitschnitt von den Luzerner Festwochen 1962, der von Rafael Kubelik dirigiert und von Irmgard Seefried und Dietrich Fischer-Dieskau gesungen wird. Einige Abstriche muss man beim eher mittelmäßigen Schweizer Festival Orchester und der Klangqualität machen.

Kubelik erweist sich als genialer Interpret, der es nicht scheut, in die bedrohlichen Abgründe dieser Musik hinabzusteigen. Hoffnung oder gar Licht lässt er in keinem Moment aufkommen.

Der Kunstgriff dieser Aufführung bestand allerdings darin, für die Judith nicht auf eine Altstimme oder einen Mezzosopran zu setzen, sondern auf den leichten und jugendlich-anmutigen Sopran von Irmgard Seefried, die für mich die schönste und authentischste Judith der Plattengeschichte singt. Fischer-Dieskau ist ein nobler, aber sehr düsterer Blaubart und wie für diese Partie geschaffen. Die Dialoge zwischen Seefried und Fischer-Dieskau sind faszinierend, und man kann den Bariton nur dafür bewundern, mit welcher sparsamen Mitteln er die ganze Hin- und Hergerissenheit dieser Figur zu gestalten versteht. Hätte man damals ein besseres Orchester und eine bessere Aufnahmequalität zur Verfügung gehabt, so wäre dies die vielleicht beste Blaubart-Aufnahme der Diskographie geworden. Trotzdem, wegen Kubeliks Interpretation und der Sänger ist sie absolut empfehlenswert.

Kubelik's very dark version could have been the best available if only the orchestra and the sound quality would match the high artistic qualities of the conductor and the excellent singers. Nevertheless, this recording is a top notch recommendation.

www.ClassicsToday.com 04.08.2014 (Robert Levine - 2014.08.04)

Kubelik's Fascinating Take On "Bluebeard"

Kubelik's Fascinating Take On "Bluebeard"

Full review text restrained for copyright reasons.

[El Nuevo Herald](#) Publicado el sábado, 08.02.14 (Sebastian Spreng - 2014.08.02)

Un 'Barba Azul' histórico para atesorar

La combinación de ambos, fuego y hielo, cerebro y corazón, sencillamente ideal, unida a la sabiduría de Kubelík que completa este triángulo musical para la historia, y además muy bien grabado para la época. Aquí no hay excesos sino una atmósfera asfixiante que en vez de estallar se apaga en un descenso mágico y espeluznante hacia las tinieblas para hundirse en el mar de lágrimas. Un merecido homenaje a su centenario y un esencial que lo ubica junto a los infaltables registros de Fricstay, Pierre Boulez, Istvan Kertesz y el reciente de Ivan Fischer.

Full review text restrained for copyright reasons.

[Miami Clásica](#) 15/07/2014 (Sebastian Spreng - 2014.07.15)

Un Barba-Azul histórico para atesorar

La combinación de ambos, fuego y hielo, cerebro y corazón es sencillamente ideal unida a la sabiduría de Kubelík que completa este triángulo musical para la historia, y además muy bien grabado para la época. Aquí no hay excesos sino una atmósfera asfixiante que en vez de estallar se apaga en un descenso mágico y espeluznante hacia las tinieblas para hundirse en el mar de lágrimas. Un merecido homenaje a su centenario y un esencial que lo ubica junto a los infaltables registros de Ferenc Fricstay, Pierre Boulez, Istvan Kertesz y el reciente de Ivan Fischer.

Full review text restrained for copyright reasons.

[Der Tagesspiegel](#) 21. September 2014 (- 2014.09.21)

Tagesspiegel-Kritikerinnen und -Kritiker empfehlen: Die besten CDs im Herbst

Die brennende Intensität der Aufführung [...] begeisterte schon damals das Publikum.

Full review text restrained for copyright reasons.

[American Record Guide](#) September 2014 (Ralph V Lucano - 2014.09.01)

Fischer-Dieskau seemed to like the role of Bluebeard. He made two studio recordings of it for DG, one in German (with Hertha Töpper) conducted by Fricstay in 1958 and a second in Hungarian (with Julia Varady) conducted by Sawallisch in 1979. The performance we have here dates from 1962 and is also in German. The best thing about it is the Judith of the vivacious, personable Irmgard Seefried. She was just past her prime in 1962, and she has to reach for some top notes (she releases the high C almost as soon as it is emitted); but her voice is still round and steady, and she utters each word with personal commitment. Her intensity as she asks Bluebeard to open door after door is almost frightening, and she's particularly eloquent describing the flowers she sees through the fourth of them. Her final phrases, after the opening of the last door, are heartbreaking.

She can, perhaps, seem too outgoing a singer, but next to Fischer-Dieskau she's a model of restraint. His

role does not lie in a comfortable part of his voice. In particular, it needs a depth and resonance he doesn't have—his first few lines already take him below the point where he can produce singing tone. After the fifth door opens, you want his voice to expand confidently, but instead he tends to bark and shout rather than muster the needed fullness. He's interesting to listen to, and when he doesn't have to strain for volume, he can be direct and communicative, but he's still wrong.

Kubelik draws spirited playing out of the Swiss Festival Orchestra, and the monaural sound is good—deep and undistorted; all the drama and color in the score come across.

No texts are supplied. As usual nowadays, Audite directs you to their website; but the German libretto given does not match the words we actually hear, though it's close enough to follow. Worth having for Seefried's sake. If you insist on a Fischer-Dieskau Bluebeard, go with the Hungarian one.

Diapason N° 629 Novembre 2014 (Patrick Szersnovicz - 2014.11.01)

15 août 1962 au Festival de Lucerne. Interprète inspiré de Bartok (cf. ses gravures inoubliables de la Musique pour cordes et du Concerto pour orchestre), Rafael Kubelik remplace Ferenc Fricsay, déjà très malade. Ce témoignage inédit est de tout premier ordre, bien que l'opéra soit chanté en allemand, sans le prologue parlé, et que la prise de son avantage l'orchestre au détriment des voix (le report est correct). Kubelik nous plonge dans l'unique opéra de Bartok avec une intransigeance, une impulsivité, une éloquence rares. Incisive et puissante, sa direction différencie les atmosphères sans le moindre répit. Malgré quelques flottements initiaux dans la coordination entre voix et orchestre, une intensité exceptionnelle s'instaure, comparable aux grandes références (Susskind, Kertesz, Boulez I, Sawallisch, Haitink). N'oubliant jamais que c'est à l'orchestre que l'action s'accomplit, Kubelik souligne la progression et creuse les abîmes émotionnels.

Le choix d'un soprano mozartien peut étonner. Irmgard Seefried incarne en effet une Judith atypique, jeune, fragile, frémissante, à l'étonnement enfantin dans les plus angoissants paroxysmes. Dietrich Fischer-Dieskau, qui a enregistré «officiellement» le rôle avec Fricsay (en allemand) et Sawallisch (dans la langue originale), n'a pas la rudesse et la simplicité presque inquiétante de ses meilleurs rivaux. Il campe malgré cela un admirable Barbe-Bleue, d'abord menaçant, puis de plus en plus désespéré – il sera plus tendre et fragile dixsept ans plus tard avec Sawallisch. Il semblera aux oreilles de certains «wagnériser» le rôle, alors même que la concentration psychologique et la densité intellectuelle de son interprétation sont hors pair.

Musica N° 261 - Novembre 2014 (Roberto Brusotti - 2014.11.01)

Dagli archivi della Radio Svizzera (SRF) proviene un'edizione in tedesco del...

Full review text restrained for copyright reasons.

klassik.com 23.11.2014 (Benjamin Künzel - 2014.11.23)
source: <http://magazin.klassik.com/reviews/revie...>

Spontanes Musikdrama

[...] sowohl beide Solisten als auch der Dirigent Kubelík werfen sich mit einer wohl dosierten Mischung aus Emotion, Theatralik und der latenten Distanz einer konzertanten Aufführung ins Zeug, dass ein zwingendes Drama für die Ohren entsteht.

Full review text restrained for copyright reasons.

www.arkivmusic.com 26.11.2014 (Robert Levine - 2014.11.26)

ArkivMusic.eu
The Source for Classical Music

[...] it's a fascinating take on a masterpiece.

Full review text restrained for copyright reasons.

Scherzo Noviembre 2014 (Enrique Pérez Adrián - 2014.11.01)

sch~~e~~rzo

Otra Diana de Kubelik

Pero el concierto no perdió nada a pesar del inmenso bartokiano que era Fricsay, ya que el impulso emocional de Kubelik, su intensidad, perfecta realización, colorido orquestal, emoción, atmósfera angustiosa y pesante y una intensidad que en muchos momentos recordaba a Furtwängler, logró una recreación que con pocas dudas podemos situar en una de las cimas más altas entre las veintitantas versiones que hoy se pueden encontrar en la discografía.

Full review text restrained for copyright reasons.

www.concertonet.com 12/15/2014 (OB - 2014.12.15)

ConcertoNet.com

Le Château de Barbe-Bleue en allemand à Lucerne

Quatrième volume de la collection «Lucerne Festival Historic Performances» d'Audite, ce Château de Barbe-Bleue de Bartók inédit n'est pas un des grands classiques de la discographie. Pourtant, grâce à ses interprètes, Dietrich Fischer-Dieskau et Irmgard Seefried [...]

Full review text restrained for copyright reasons.

[Miami Clásica](#) 16/12/2014 (Sebastian Spreng - 2014.12.16)

MIAMI CLÁSICA
SEGUN SEBASTIAN SPRENG

Los 14 imperdibles del 2014

Los 14 imperdibles del 2014

Full review text restrained for copyright reasons.

[Revue Musicale](#) 68e année, N° 1 Mars 2015 (M. Tètaz - 2015.03.01)

Archives du Lucerne

Festival Hommage à Abbado et Kubelik

La prestation des deux solistes n'en est pas moins remarquable: Dietrich Fischer-Dieskau campe un Barbe-Bleue autoritaire et désespéré, Irmgard Seefried, soprano dans un rôle généralement tenu par un mezzo-soprano, donne à Judith une fragilité et une naïveté angoissée infiniment touchantes. Quant à Kubelik, dont un critique de l'époque disait: «il voulait rendre palpables, avec tous les sens, les tréfonds d'une partition», il met en évidence la partie orchestrale, somptueuse, démoniaque, visionnaire, avec une éloquence et une tension saisissantes.

Full review text restrained for copyright reasons.

[Der neue Merker](#) Mai 2014 (Dr. Ingobert Waltenberger - 2014.05.01)

source: <http://der-neue-merker.eu/rafael-kubelik...>

**Rafael Kubelik dirigiert Bela Bartóks HERZOG BLAUBARTs BURG –
Sensationeller Live-Mitschnitt der Internationalen Musikfestwochen Luzern
1962 – mit dem grandiosen Duo Dietrich Fischer-Dieskau und Irmgard Seefried**

Da die Masterbänder zur Verfügung standen, ist die CD auch aufnahmetechnisch unmittelbar zupackend. [...] Von den vielen Aufnahmen dieser Oper aus meinem Archiv ist die nunmehr vorliegende die intensivste faszinierendste. Dieskau und Seefried sind in dieser Koppelung unübertroffen.

Full review text restrained for copyright reasons.

[Fono Forum](#) Juni 2018 (Christoph Vratz - 2018.06.01)

Unerlöst durch Tür sieben

*Zwischen Selbstaufgabe aus Liebe und Blick in den Abgrund – Bela Bartoks einzige
Oper ist ein musikalischer Psycho-Thriller. Und hundert Jahre nach der Uraufführung
längst ein Klassiker. Einige Aufnahmen im Vergleich.*

[...] Dietrich Fischer-Dieskau hat den Blaubart noch zwei weitere Male festgehalten: 1962 bei einem Festival-Auftritt in Luzern mit Irmgard Seefried unter Rafael Kubelik sowie 1979 an der Seite von Julia Varady, dem Bayerischen Staatsorchester und Wolfgang Sawallisch. Gerade der schweizerische Mitschnitt ist eine Empfehlung wert, zumal es Kubelik gelingt, das Bedrohliche mit dem Luftigen zu verbinden: hier das gellende Flimmern der Folterkammer, dort der klanglich opulent erblühende Zaubergarten.

Fischer-Dieskau Blaubart ist auch hier ein fürchterlicher Zeitgenosse: Wie konnte sich Judith jemals in ihn verlieben? Seine Aufforderung, die siebte Tür zu öffnen, scheint frei von aller zwischenmenschlichen Wärme.

Fanfare February 2019 (Huntley Dent - 2019.02.01)

fanfare

The ongoing series of historical recordings from the Lucerne Festival has been unusually well selected by Audite. The label's access to original radio tapes has also been a key factor, and as a result, these releases are on a par with Orfeo's issues from the Bayreuth Festival. The illustrious Russian violinist Nathan Milstein is probably undervalued today. Born in 1904, he appeared at the Lucerne Festival starting in 1949, in contrast with postwar Germany, where in response to the crimes against the Jews, he refused to perform until 1966. The Mendelssohn and Dvořák Violin Concertos were staples of Milstein's repertoire, so these performances from the 1953 and 1955 festivals are duplications. The notes inform us, however, that the works are new to the discographies of the two conductors, Igor Markevitch and Ernest Ansermet.

Markevitch and Milstein manage to make the Mendelssohn Violin Concerto an event, no easy thing. Straightforward and no-nonsense aren't terms of praise from me, which is why Milstein, who often displayed both qualities, hasn't been a favorite over the years. It was a surprise, then, to hear how much inflection he brings to the Mendelssohn, combining freshness with authority. The soloist is placed far forward but not so much so that the orchestra becomes sonic wallpaper. The mono sound is good enough to bring out the color in Milstein's tone. I like old-fashioned readings of this concerto, which places Isaac Stern's live account with Leonard Bernstein and the Israel Philharmonic (Sony) high on my list for its warmth and big heart. (The performance appears on an album titled Isaac Stern: Keeping the Doors Open, released to commemorate his successful efforts in the 1960s to keep Carnegie Hall from being demolished.) Milstein-Markevitch are just as impressive.

My mental stereotype was shattered completely in the Dvořák Violin Concerto, where Milstein gives the utmost in expression, feeling, and intensity. It's remarkable that Ernest Ansermet, not known for Romantic warmth and by no means famous for his Dvořák, should play an equal role. But together they deliver a reading so full of energy and conviction that I haven't heard its like before. The finale, which can sound squeaky and insubstantial, comes to life with earthy robustness here. Played as if it is a masterpiece, the Dvořák Violin Concerto becomes one. The recorded sound is essentially the same from 1955 as two years previously, but Milstein is placed farther back and, perhaps from deterioration in the tapes, his tone becomes a little gritty. The ear quickly adjusts, however, and the rest is pure pleasure.

As nice as it is to be surprised by two excellent performances that haven't been released before, even better was to have Milstein rise in my esteem. By all means this CD deserves serious consideration from general listeners and collectors alike.

Rafael Kubelik conducts Haydn, Schoenberg & Tchaikovsky

Joseph Haydn | Arnold Schoenberg | Piotr Ilyich Tchaikovsky

2CD aud 95.745

www.pizzicato.lu 07/09/2022 (- 2022.09.07)

source: <https://www.pizzicato.lu/ausergewoehnlich...>

Außergewöhnlich spannender Mitschnitt eines Kubelik-Konzerts

Dieses Album begreift den Livemitschnitt des Konzerts, das Rafael Kubelik am 8. September 1968 an der Spitze des damals als New Philharmonia Orchestra firmierenden Londoner Ensembles in Luzern dirigierte.

Eine in den schnellen Sätzen sehr vitale, im Adagio etwas düstere Interpretation der 99. Symphonie von Joseph Haydn eröffnet das Konzert. Darauf folgt eine rhythmisch straffe, kraftvolle und insgesamt sehr spannende Aufführung des Klavierkonzerts von Arnold Schönberg mit dem britischen Pianisten John Ogdon (1937-1989).

Die zweite CD enthält eine hoch dramatische Darbietung von Tchaikovskys Vierter Symphonie. Zwischen den explosiven, vor Energie berstenden Passagen gibt es wunderschön warme und farbige Momente voller Zärtlichkeit, und diese spontane Kontrastierung lässt die Musik ungemein spannend werden. Hic et nunc. Da passiert wirklich etwas in diesem ersten Satz, und die wie gehetzt wirkende Coda lässt erahnen, was alles noch folgen wird.

Der zweite Satz ist ungewöhnlich atmosphärisch, sehr mitteilend und suggestiv. Direkt gespenstisch beginnt das Pizzicato des Scherzos, wie ein Vorspiel zu der Szene in Verdis Rigoletto, in dem die Höflinge Gilda entführen. Und auch der Rest ist sehr ungewöhnlich, sehr gestisch, stark akzentuiert und grell, orgiastisch im Sinne eines Hexensabbats. Der Spuk ist nach schnellen 5'15 vorbei. Ich kenne keine andere Aufnahme, in der für den dritten Satz so wenig Zeit beansprucht wird. Und danach explodiert der vierte mit unerhörtem Gewalt.

Auch hier schüren die Kontraste die Spannung zwischen Kampf und Ruhe. Stark empfundene Rubati, elektrisierende Steigerungen lassen das Allegro con fuoco ungewöhnlich expressiv brennen.

Inwiefern das brutale Niederschlagen des Prager Frühlings durch die Russen im August 1968, also kurze Zeit vor diesem Konzert, den tschechischen Exilmusiker Kubelik in diesem Konzert revoltierend befeuerte – im Booklet ist ausführlich die Rede davon – muss Spekulation bleiben. Dass Kubelik an diesem 8. September ein außergewöhnlich kraftvolles, packendes Konzert dirigierte, ist nicht zu leugnen, und in der nicht gerade armen Hinterlassenschaft Kubeliks im Tonträgerbereich ist dies eine wichtige Bereicherung des Bestands.

This album comprehends the live recording of the concert conducted by Rafael Kubelik in Lucerne on September 8, 1968, at the head of the London ensemble then known as the New Philharmonia Orchestra.

A very vital interpretation of Joseph Haydn's 99th Symphony in the fast movements, somewhat somber in the Adagio, opens the concert. This is followed by a rhythmically tight, powerful and altogether very exciting performance of Arnold Schoenberg's Piano Concerto with British pianist John Ogdon (1937-1989).

The second CD contains a highly dramatic performance of Tchaikovsky's Fourth Symphony. In between explosive passages bursting with energy, there are beautifully warm and colorful moments full of tenderness, and this spontaneous contrasting makes the music immensely exciting. Hic et nunc. There is really something happening in this first movement, and the very fast coda foreshadows all that is to follow.

The second movement is unusually atmospheric, very communicative and suggestive. The pizzicato of the Scherzo is highly expressive, like a prelude to the scene in Verdi's Rigoletto in which the courtiers kidnap Gilda. And the rest is also very unusual, very gestural, accented and garish, orgiastic in the sense of a witches' Sabbath. The haunting is over after a quick 5'15. I know of no other recording in which so little time is taken for the third movement. And after that the fourth explodes with unheard-of violence.

Here, too, the contrasts fuel the tension between struggle and calm. Strongly felt rubati, electrifying climaxes make the Allegro con fuoco burn unusually expressively.

To what extent the brutal suppression of the Prague Spring by the Russians in August 1968, i.e. shortly before this concert, revolted the Czech exile musician Kubelik – the booklet talks about it in detail – must remain speculation. That Kubelik conducted an exceptionally powerful, gripping concert on this September 8 is undeniable, and in Kubelik's not exactly poor legacy of recordings, this is an important addition to the inventory.

Der neue Merker 18.09.2022 (- 2022.09.18)

source: <https://onlinemerker.com/cd-rafael-kubel...>

Erstveröffentlichung des Live-Mitschnitts vom Abschlusskonzert der Internationalen Musikfestwochen Luzern

[...] Tchaikovsky ist wohl kaum je intensiver, in den Rubati und melodienseligen chiaroscuro-Stimmungen aufregender und persönlicher erklungen als damals in Luzern. [...] Wahrhafter kann Musik und deren Interpretation nicht sein. Ein Ereignis.

Full review text restrained for copyright reasons.

Audiophile Audition Oct 3, 2022 (- 2022.10.03)

source:

[https://www.audaud.com/rafael-kubeli k-in...](https://www.audaud.com/rafael-kubeli-k-in...)

The interplay between the New Philharmonia strings, winds, and brass resounds in superb clarity of line, sober but impassioned, a testament to joie de vivre that political intimidation cannot quell. [...] Highly recommended, and turn up the speakers.

Full review text restrained for copyright reasons.

Crescendo Magazine 22 octobre 2022 (- 1999.11.30)
 source: <https://www.crescendo-magazine.be/rafael...>

Rafael Kubelík en concert à Lucerne

Rafael Kubelík ne donne pas dans le rouleau compresseur de grands effets orchestraux et sa direction à la puissance d'un éclair qui galvanise les musiciens, on lui sait ainsi gré de ménager la mobilité de la masse orchestrale et une virtuosité précise et altière. Les pupitres de l'orchestre sont galvanisés et chauffés à blanc.

Full review text restrained for copyright reasons.

Piano News 6|2022 November / Dezember (- 2022.11.01)

Zu Ehren von Ingrid Haebler und eine Erinnerung an John Ogdon

Ogdon spielt hier extrem textgenau, lässt für die Akzente seine schiere Kraft spielen, weiß aber auch extrem rhythmisch genau zu agieren.

Full review text restrained for copyright reasons.

Fanfare October 2022 (- 2022.10.01)

A powerful concert by Rafael Kubelik at the 1968 Lucerne Festival

On August 20-21, 1968, Russia-led troops from the Warsaw Pact invaded Prague. The period of expanded freedoms known as the Prague Spring was brutally crushed. The Czech conductor Rafael Kubelik had been living in Lucerne since 1938, having fled from both the Nazis and the Communists. When news of the Russian invasion reached him, he immediately established the "Foundation for Czechoslovak Émigrés after 21, August 1968" and began raising money for the cause. Kubelik had already been scheduled to conduct the New Philharmonia Orchestra in the final concert of the 1968 Lucerne Festival that September (the New Philharmonia, founded in 1964, played three concerts under three different conductors, the other two being Claudio Abbado and Otto Klemperer). At Kubelik's urging an "Appeal to our Visitors" was placed on every seat requesting support.

It is not surprising, therefore, that Kubelik's concert had an extra degree of intensity. He often emphasized the lyrical qualities of music more than the dramatic ones. However, on this occasion it is the drama that reigns. There are many details to which one could point, but perhaps the most obvious is the lead-in to the coda in the finale of Tchaikovsky's Fourth Symphony. Kubelik slows down significantly, creates the quietest possible dynamics, and then elongates the pause before the coda begins. He then accelerates to a blistering conclusion, with every musician in the orchestra giving everything they have in terms of intensity.

A similar intensity is evident from the first chord of Haydn's Symphony No. 99. There is an energy in the string playing and a richness to the overall sonority that make clear that this will be big-boned Haydn. Muscular does not have to mean heavy-handed, however, as the fleet and crisply articulated finale demonstrates. This performance represents the finest of old-fashioned Haydn in its full, rounded sonority, the tendency to employ ritards at key dramatic moments, and long, sustained phrases without slighting the wit and geniality of the music. Kubelik delivers one of those performances where you sense that everyone involved is giving 100%.

The same applies to the performance of Schoenberg's Piano Concerto with John Ogdon's particularly incisive brand of pianism. I will confess that I have spent more than fifty years trying to warm up to this score and have failed. I hear the craft Schoenberg put into the concerto, and how his particular Modernism reveals its roots in the German Romantic tradition. More than most, Ogdon brings a great variety of touch and even wit to the solo part. But the music just will not speak to me beyond being a collection of notes.

It is interesting to compare Kubelik's reading of Tchaikovsky's Fourth Symphony with the 1951 Chicago Symphony Orchestra recording that he made for Mercury. At 41:39 the Lucerne performance is only about a minute-and-a-half faster than the Mercury, but the real difference is about more than speed. From the whiplash sound of the opening fanfare to the range of expressivity overall, this is clearly a more energized Kubelik. I gave one specific detail from the finale, which can serve as an indication of the whole. Dynamics are extreme, the contrast between slow and fast is greater, and the sense of triumph in the final coda is more complete than on the studio recording.

The recorded sound is splendid—a good-quality late-1960s FM stereo broadcast, excellently reproduced here. The duration is short for two CDs, but they are being sold for the price of one. This concert, given the context in which it took place, was more than just another fine summer festival event. Kubelik had very strong patriotic feelings for his homeland, and he channeled them into an evening of impassioned music-making. We are fortunate that the event has been preserved and that Audite and the Lucerne Festival have made it available.

[Classical Explorer](#) Dec 21, 2022 (- 2022.12.21)

source:

<https://www.classicalexplorer.com/amaes...>

A Maestro Conducts: Rafael Kubelík and the New Philharmonia Orchestra

A fabulous reminder of a great conductor

The Piano Concerto has a bit of a reputation as a hard nut to crack, but the great John Ogdon fed off music like this and delivers a performance of wit [...] and lightness. The dialogues with the orchestra are miraculous – it is as if they had all been playing this work together for years.

Full review text restrained for copyright reasons.

International Classical Music Awards 18.01.2023 (- 2023.01.18)

source: <https://www.icma-info.com/winners-2023/>

ICMA-WINNER "HISTORICAL RECORDINGS"

There are recordings that tell stories. And these stories resound anew in every new epoch. On the night of August 20-21, 1968, Soviet tanks rolled across the streets of Prague, ending the Prague Spring. Only a few days later, the Czech Rafael Kubelík, conducted a concert with the New Philharmonia Orchestra in Lucerne. Haydn's Symphony No. 99 is sparkling with vitality and perfection, and Tchaikovsky's Symphony No. 4 is marked by a deep, tragic sense of the inevitability of fate. John Ogdon superbly contributes Schönberg's Piano Concerto. This historic recording is released while Russian tanks are rolling again, and one hears these sounds of all-embracing, defiant and comforting persuasiveness with different ears...

Classica – le meilleur de la musique classique & de la hi-fi N° 252 - Mai 2023
(- 2023.05.01)

CLASSICA
www.audite.de

Tout feu tout flamme

une restitution très aérée et à l'excellente dynamique ! [...] Dès l'appel initial des cors, on sent que l'orchestre pourrait implorer à tout moment. Le geste emporté, les ruptures de tempo, les virages abrupts faisant rougeoier la matière sont assez irrésistibles.

Full review text restrained for copyright reasons.

Diapason N° 723 JUIN 2023 (- 2023.06.01)

Ce concert(excellemment capté) du 8 septembre 1968, est à trois titres symbolique de la trajectoire de Rafael Kubelik : donné quelques jours après l'écrasement du Printemps de Prague par les troupes du Pacte de Varsovie, il marque les vingt ans d'exil du chef tchèque et se tient à Lucerne, ville où il a entretemps élu domicile.

Avec sa rythmique robuste et ses accords charnus, sa lecture de la Symphonie no 99 de Haydn ne s'embarrasse guère de scrupules stylistiques. Sa rassurante vigueur – ces flûtes galantes en diable ! – est révélatrice de l'esthétique qui prédominait encore, loin de l'acuité que les pionniers Hermann Scherchen ou Hans Rosbaud s'étaient employés à restaurer.

Le concerto pour piano de Schönberg n'a pas ce caractère daté. Rarement la partie soliste aura moins senti l'effort que sous les doigts de John Ogdon. Conjurant toute aridité, son toucher tempère par sa plasticité le sérialisme de l'écriture pour faire surgir çà et là des réminiscences des Trois pièces pour piano op. 11, voire des Cinq pièces pour orchestre op. 16.

Kubelik aborde la 4e de Tchaïkovski avec une ardeur mâtinée d'austérité. Le premier mouvement file droit, comme taillé à la serpe. Renonçant aux rallentandos, le chef maintient l'Andantino dans un cadre tout aussi dépouillé. Bouclé en 5' 15" (soit trente secondes de moins qu'avec Mravinski et Markevitch qui pourtant ne traînent pas), le Scherzo est l'un des plus haletants de la discographie, tandis que le finale accentue l'opposition entre le premier thème, projeté avec une fougue lapidaire, et le second que Kubelik étire sans pour autant l'alanguir.

plytomaniak.blogspot.com kwietnia 24, 2024 (- 2024.04.24)

source: <https://plytomaniak.blogspot.com/2024/04...>

Wielka kreacja wykonawcza – na historycznym nagraniu wytwórni audite

Rzadko sięgam do nagrań historycznych, ale niniejsze jest z gatunku wyjątkowych i zasługujących na uwagę współczesnych melomanów z wielu względów, przede wszystkim dlatego, że ukazuje się na płytach po raz pierwszy. Spoglądając na okładkę albumu, będącego obiektem mojego zainteresowania, można łatwo się domyślić, dlaczego wywołało mój entuzjazm – nigdy nie mam dość kreacji największych mistrzów batuty, a do takich należał bezsprzecznie Rafael Kubelik, Choć repertuar nie zawiera twórczości jego rodaków, nie pozostaje zbyt daleko od idei przyświecającej tegorocznym obchodom Roku Muzyki Czeskiej, tym bardziej, że wspomniany maestro był patronem jednej z podobnych inicjatyw przed dekadą, w 100, rocznicę swoich urodzin. Nawet gdyby zabrakło formalnej okazji do przypomnienia jednego z najwybitniejszych artystów ubiegłego stulecia, to i tak wspaniały album wytwórni audite nadrobiłby ów teoretyczny brak i byłby sam w sobie nie lada gratką, by to zrobić, bo zawiera w sobie wszystko, co

najważniejsze i najpiękniejsze w wydawnictwach płytowych. Mam na myśli, wielkie kreacje wykonawcze, ważny i wartościowy repertuar, odpowiednio dobrą jakość dźwięku, a także profesjonalną oraz atrakcyjną stronę graficzną.

Audite prowadzi ciekawą działalność: z jednej strony wypuszcza na rynek zupełnie nowe produkcje, z drugiej sięga do bogatych archiwów rozgłośni radiowych krajów niemieckojęzycznych i wydobywa z nich prawdziwe skarby, publikując je z reguły po raz pierwszy w nowych edycjach. Nie inaczej jest z omawianym tytułem, zawierającym zapis jednego z wieczorów na znanym i renomowanym Muzycznym Festiwalu w Lucernie, mającym miejsce 8. września 1968 roku, podczas którego Rafael Kubelík poprowadził Orkiestrę Nowej Filharmonii, zaś solistą był głośny pianista angielski, John Ogdon. Koncert transmitowany był przez Radio Szwajcarskie i w jego zasobach zachowały się oryginalne taśmy, poddane teraz remasteringowi pod kątem publikacji na kompaktach. Końcowy rezultat jest znakomity: można się przenieść w czasie i być świadkiem wielkiego wydarzenia artystycznego, a co istotne, poczuć również niezwykle atmosferę z innego powodu. Kilka tygodni wcześniej, 20. sierpnia, wojska Układu Warszawskiego podjęły interwencję w Czechosłowacji, czego dalekosiężnym skutkiem było zaprzepaszczenie dotychczasowych reform i porzucenie nadziei na liberalizację i demokratyzację systemu. W tym kontekście nie trzeba zbyt wielkiej wyobraźni, by domyśleć się, co się działo w sercu i duszy Rafaela Kubelíka, pędzącego żywot emigranta po opuszczeniu swojej ojczyzny dwadzieścia lat przed zbrojną inwazją i z racji geograficznej bliskości Lucerny odczuwającego boleśnie i głęboko ową sytuację.

Program koncertu rozpoczęła Symfonia nr 99 Es-dur Józefa Haydna. Jedna z moich ulubionych Londyńskich, zachwyca energią i zwartością. Słyszymy ją w tradycyjnym ze współczesnej perspektywy, typowym dla czasu powstania nagrania wykonaniu dużej orkiestry, z pominięciem znaków powtórzeń w części pierwszej i drugiej, co znacząco skróciło czas trwania całości o dobrych kilka minut. Nie jest to jakaś szczególna krytyka z mojej strony, dyrygenci pokolenia Kubelíka wyrastali w takiej praktyce i sami ją kultywowali, dopiero nadchodzące dekady miały przynieść rewolucyjne zmiany w podejściu do repertuaru XVII i XVIII wieku z oryginalnym instrumentarium i respektowaniem wszelkich powtórzeń widniejących w partyturze na czele. Niemniej, mamy do czynienia z wykonaniem wybitnym, gwarantowanym przez bardzo dobrą orkiestrę i wielkiego mistrza batuty, znającego doskonale materię i ducha dzieła, oddanego przez niego i londyńskich muzyków znakomicie. Prezentowane nagranie jest cennym dokumentem, wzbogacającym dyskografię czeskiego maestra, którego oficjalny dorobek w wytwórni Deutsche Grammophon nie zawierał żadnej z Symfonii Józefa Haydna. Warto jednak przypomnieć, że w późniejszym etapie swojej kariery, stojąc na czele Orkiestry Symfonicznej Radia Bawarskiego, artysta sięgał po muzykę wiedeńskiego klasyka, czego przykładem jest płyta Orfeo, zawierająca tę samą kompozycję, zarejestrowaną w roku 1982, z pewnymi modyfikacjami w zakresie interpretacji (repetycje w części pierwszej).

Koncertu fortepianowego Arnolda Schönberga Rafael Kubelík też oficjalnie nie nagrał, za to był zapalonym orędownikiem twórczości austriackiego kompozytora, nie tylko z uwagi na własną działalność twórczą, ale z racji żywego zainteresowania muzyką nową i współczesną, której był znakomitym interpretatorem. Nic dziwnego, że wykonanie dzieła mającego dość bogatą i znaczącą dyskografię przyniosło rezultat najlepszy z możliwych. To właśnie wtedy po raz pierwszy i jedyny raz na Festiwalu w Luzernie wystąpił słynny angielski pianista John Ogdon, a wykonanie z września 1968 roku było jednocześnie spóźnioną premierą dzieła na owej imprezie. Dzieła tworzącego jedną spójną całość, aczkolwiek złożonego z czterech niedługich odrębnych pod względem tempa części, trwających łącznie mniej niż dwadzieścia minut, ale i tak stanowiących wyzwanie techniczne i interpretacyjne dla solisty. Ten poradził sobie z nim wspaniale, grając precyzyjnie, swobodnie, z imponującą wiernością tekstową, rozumiejąc idealnie niełatwy tok przebiegu i odnajdując się bezbłędnie w dialogach z orkiestrą. Miłośnicy muzyki XX wieku będą zamieszczonym na albumie audite zapisem więcej niż zadowoleni. Dobry duet Ogdon-Kubelík, dzielący się pasją do repertuaru awangardowego i niebanalnego, jest gwarantem kreacji starannie przygotowanej, znakomicie zrealizowanej i oddającej sprawiedliwą zaletom Koncertu.

O mistrzostwie kreacji i wysokiej temperaturze emocjonalnej występu świadczy wieńcząca całość IV Symfonia f-moll Piotra Czajkowskiego. Jedno z ulubionych dzieł Rafaela Kubelíka, nagrane przezeń tylko raz, z Filharmonikami Wiedeńskimi dla EMI (His Masters Voice) sześć lat wcześniej, zachwyca w ponad sześćdziesiąt lat od swojej rejestracji. Tempa dość szybkie, ale nieprzesadnie, z subtelnymi modyfikacjami,

imponująca logika narracji i zwartość przebiegu, od początku do końca utrzymujące się napięcie, zero niepotrzebnego sentymentalizmu, za to skupienie się na szczegółach i ukazanie ogromu ładunku emocjonalnego – najdłuższa, szeroko zakrojona część pierwsza nie ma tutaj groźących słabych punktów i wciąga słuchacza od mocnego wejścia waltorni na wstępie po potężne akordy całej orkiestry na końcu. Liryczne Andantino, utrzymane ponownie w żywszym niż zazwyczaj, ale trafnie podkreślającym jego wyrazowe właściwości tempie, ujmuje śpiewnością i szlachetnością wyrazu; z głównym, pięknym i melancholijnym tematem oboju kontrastuje żywy i energiczny ustęp środkowy, wprowadzający do tej swoistej muzycznej scenki rodzajowej potrzebne ożywienie. Wesole Scherzo jak zawsze intryguje rewelacyjnym pomysłem kompozytora powierzenia tutaj głównej roli instrumentom smyczkowym, lecz ograniczonych do gry palcami (pizzicato), lecz prawdziwą sensacją jest Finał. Owszem, najbardziej efektowna część Czwartej, wywołująca jak zawsze zasłużone owacje publiczności, jest polem do technicznego opisu dla orkiestry, z czego skwapliwie korzystają. Nowa Filharmonia pokazuje się tutaj w najlepszym świetle, zaś pierwszy akord w fortissimo, precyzyjnie i czysto zagrany z wyraźnym i głośnym uderzeniem w talerze wywiera tak oszałamiające wrażenie, że nie da się wykonania z Lucerny porównać z innym, nawet ze współczesnymi rejestracjami, świadczącymi o tym, że i poziom orkiestr, i jakość dźwięku uległy znaczącemu postępowi. Jest fantastyczne! Siła, blask i precyzja gry, a także temperament dyrygenta wprost wciskają w fotel podczas słuchania. Nic dziwnego, że szwajcarska publiczność nagrodziła wykonanie gorącą owacją, czego urywek zamieszczono na płycie po ostatnim akordzie Symfonii; jej kreacja tak się spodobała, że już po intensywnej i piorunującej części pierwsi usłyszeć można było reakcję jakiegoś słuchacza, zamierzającego wyrazić swój zachwyt oklaskami; urwanymi z grzeczności i chęci niełamania dobrych filharmonicznych obyczajów po sekundzie. W pełni go rozumiem – to kreacja wyjątkowa, intensywna i poruszająca, będąca wielkim osiągnięciem artystycznym londyńskiego zespołu i rewelacyjnej batuty Rafaela Kubelika. Wspaniale, że możemy ją usłyszeć dzięki cennej inicjatywie niemieckiego wydawcy po tylu latach.

Niezapomniane przeżycia gwarantuje nam zaskakująco dobry jak na „żywą” rejestrację muzyki sprzed 66 lat dźwięk, zaś mnóstwo ciekawych informacji o okolicznościach wydarzenia i jego bohaterach przynosi komentarz w książeczce, która wywiera bardzo dobre wrażenie elegancką czernią i wieloma zdjęciami dyrygenta oraz pianisty. Brawa dla wytwórni audite za tak wartościowy i doskonale przygotowany pod każdym względem album!

[klassik.com](https://magazin.klassik.com) 03.12.2024 (- 2024.12.03)

source: <https://magazin.klassik.com/reviews/revi...>

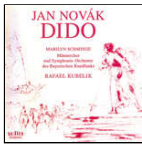
Leidenschaft in neuer Heimat

Rafael Kubelik 1968 in Luzern

Eine eindrucksvolle Interpretation, unpräzise und fein ausgearbeitet, mit großartigen Steigerungen; die Weite der Raumakustik beeindruckt [...]

Das Schönberg-Konzert klingt mit dem englischen Ausnahmepianisten John Ogdon noch weit organischer, transparenter und vor allem inspirierter als in der Studioproduktion – eine wesentliche Ergänzung zur Diskografie des Werks. Für das Alter aufnahmetechnisch gerade in diesem Fall exzeptionell.

Full review text restrained for copyright reasons.

Jan Novak: Dido - Mimus Magicus

Jan Novak

CD aud 97.457

www.classicalcdreview.com July 2001 (S.G.S. - 2001.07.01)

CLASSICAL CD REVIEW
a site for the serious record collector

I acquired this disc under the mistaken impression that the composer was Jan...

Full review text restrained for copyright reasons.

[American Record Guide](#) 5/2001 (Charles H. Parsons - 2001.09.01)

American
Record Guide

The Czech composer Jan Novak (1921-84) was deeply interested in Latin literature and poetry. For him Latin was still a living language, and he even wrote poetry and prose in Latin. In 1983 he founded the Latin music festival Ludi Latini. Born in Moravia, Novak studied in America with Martinu and Copland. In 1948 he returned to Moravia, but the political turmoil and violence of the "Prague Spring" in 1968 forced the composer and his family to flee Czechoslovakia, moving to Denmark, then Italy, and finally Germany. As an ex-patriot Czech and a Latin humanist Novak found little acceptance. His catalog of compositions lists settings of many of the great traditional Latin masters: Catullus, Virgil, Horace, Tibullus, Seneca, Cicero, and Caesar. Perhaps the oddest of his compositions is a setting of recipes from the "Cook Book" of Apicius! From the play Dulcitius by Germany's first poetess Hrotsvitha von Gandersheim, Novak constructed a comic opera. Modern Latin texts included ones by Josef Eberle and Harry C Schnur. To teach children to enjoy Latin Novak even composed music for children with Latin texts.

Novak's cantata Dido gets its text from the fourth book of The Aeneid of Virgil. The cantata covers much the same territory as Henry Purcell's opera Dido and Aeneas. It was first performed in 1967 in Brno. A mezzo-soprano (voce media) portrays Dido as a narrator (recitans) tells the tale with commentary by a men's chorus (here the Choro virorum symphonicis stationis radiophonicae Bavaricae adstreptibus). The work bears some resemblance to Stravinsky's Oedipus Rex, with a similar use of a men's chorus and a major role for mezzo-soprano. Novak's narrator plays a much more important role than Stravinsky's. The two works also have a similarity of propulsive rhythms, but in general Novak's music is much more romantic sounding, less detached, less acerbic.

This 1982 performance is a fine one, with Kubelik in firm command, driving the work to its dramatic conclusion. Schmiege may not have the most attractive voice, but she sings most musically, with a warmth and breadth of vocal power combined with dramatic insight. Fiedler was the first to perform the sprechstimme role of Moses in Schoenberg's Moses and Aaron (1954) and he performs here with immense dignity and expression.

The 13-minute Mimus Magicus (1969) is a setting of portions of Virgil's eighth eclogue, Bucolica. Like Dido it deals with love, but instead of seeking death as a remedy for love, the heroine here tries to win back her unfaithful lover through the use of magic spells. Here the musical forces are much reduced, requiring only a soprano soloist (voce acuta), a flute (calamo traverso), and a piano (clavibus pulsatis). Novak does less

with these lesser forces, but it isn't quite fair to judge the work on the basis of this inadequate 1986 performance. Soprano (voce acuta) Kurokouchi should be voce acerba! Pitches are woefully misplaced, particular in the higher range, and an acidic quality colors the entire voice. Enjoy the Dido, but this is "Minimus Magicus".

A libretto in Latin, English, and German is included. Even the program notes and performance-recording credits are in Latin!

Fono Forum 10/1999 (Matthias Norquet - 1999.10.01)

FONO FORUM
KLASSIK JAZZ HIFI

Möglicherweise rehabilitiert

Er lebte und komponierte für die lateinische Sprache. Jan Novák (nicht zu verwechseln mit seinem ein halbes Jahrhundert früher geborenen Namensvetter Vitezlav Novák) war damit allerdings weniger erfolgreich als Orff oder Strawinsky, wird bei Audite auch nicht mit Neueinspielungen geehrt, sondern mit Archivaufnahmen des Bayerischen Rundfunks. Dazu keine Novität, sondern eine Wiederauflage, willkommen allerdings bei diesem Komponisten, der mit hochentflammter Emotionssprache einigermaßen quer steht zu zeitgenössischer Laboratoriumsarbeit.

Bei seiner Kantate "Dido" (1967) hat Novák eine Singstimme von imperialer Couleur vor Ohren, wie sie Marilyn Schmiege in wahrhaft überragender und glückhafter Weise zu Gebote steht. Rafael Kubelik ließ sich während seiner Münchner Chef-Jahre die "own country"-Musik besonders angelegen sein. Auch bei diesem entlegenen Werk spürt man Kompetenz und Hingabe; Orff-Vertrautheit intensiviert antikisches Flair.

Entschieden karger, von einer quasi inneren Unruhe immer wieder ins Presto getrieben, gibt sich die Musik des "Mimus magicus", unmittelbar nach "Dido" wie das Satyrspiel nach einer Tragödie wirkend. Der musikalische Faltenwurf wird hier gegen einen nervös vibrierenden Gestus eingetauscht, welcher die Zauberpraktiken einer eifersüchtig liebenden Frau sinnfällig spiegelt. Eindrucksvoll die Sopranistin Makiko Kurokouchi.

Stereoplay 9/1999 (Martin Mezger - 1999.08.15)

stereoplay

Neunzehnhundertvierundachtzig starb in Neu-Ulm ein alter Römer namens Jan...

Full review text restrained for copyright reasons.

[Das Orchester](#) 06/2000 (Peter Baier - 2000.06.01)

Der tschechische Komponist Jan Novák (1921-1984) ist einer der wichtigsten...

Full review text restrained for copyright reasons.

Inhaltsverzeichnis

audite catalogue 2009 & CD - G. Mahler: Symphony No. 5	1
Applaus 4/2000.....	1
BBC Music Magazine April 2000.....	1
Bergstädter Anzeiger 02.02.2000.....	1
Berlingske Tidende 21.06.2000.....	1
Classic Record Collector 10/2002.....	2
Classica Juillet-Août 2000.....	3
Crescendo Mai/Juni 2000.....	3
Der Tagesspiegel 27.08.2000.....	3
Die Presse 21.01.2000.....	3
fermate 1/2001.....	3
fermate Januar 2000.....	4
Fono Forum 4/01.....	4
Gramophone April 2000.....	6
Gramophone June 2000.....	7
HMV Classic Information December '99 - Vol. 29.....	7
International Record Review March 2000.....	8
International Record Review 10/2002.....	8
Musikmarkt 06.12.1999.....	9
Pizzicato Febr. 2000.....	10
Répertoire Juillet/Août 2000.....	10
Rondo 6/2001.....	10
Scherzo N° 175, Mayo 2003.....	10
Stereoplay März 2000.....	11
www.buch.de 16.02.2001.....	11
www.ClassicsToday.com 01.01.2000.....	11
www.musicweb-international.com 01.08.2003.....	11
audite catalogue 2010 & CD - G. Mahler: Symphony No. 1	12
Applaus 4/2000.....	12
Audio 7/2000.....	12
Berlingske Tidende 21.06.2000.....	12
Classic Record Collector 10/2002.....	12
Classica-Répertoire novembre 2006.....	13
Coburger Tagesblatt 29.02.2000.....	14
Crescendo Mai/Juni 2000.....	14
Der Tagesspiegel 27.08.2000.....	14
Die Rheinpfalz 20.03.2001.....	14
fermate 1/2001.....	14
Fono Forum 4/01.....	15
Gramophone April 2000.....	17
Gramophone June 2000.....	18
International Record Review 10/2002.....	18
klassik.com 03.03.2002.....	19
klassik.com 08.10.2001.....	20
Luxemburger Wort 30.01.2001.....	20
Monde de la Musique Septembre 2000.....	20
Musik & Theater Mai 2000.....	21
Musikmarkt 10.04.2000.....	21
Pizzicato 06/2000.....	21
Répertoire Octobre 2000.....	21
Rondo 02.03.2000.....	22
Rondo 6/2001.....	22
Scala 3/2000.....	22
Süddeutsche Zeitung 13.10.2000.....	22

SWR 17.03.2000.....	22
WDR 3 03.02.2000.....	23
www.buch.de 16.02.2001.....	23
www.ClassicsToday.com 01.01.2000.....	23
www.musicweb-international.com 1/2004.....	23
Zeitpunkt Studentenführer 1/2004.....	25
Sunday Times May 30, 2010.....	25
Fanfare Issue 34:1 (Sept/Oct 2010).....	25
www.allmusic.com July 2010.....	26
Audio Video Club of Atlanta 01.06.2010.....	26
Infodad.com 24.06.2010.....	27
audite catalogue 2011 & CD - G. Mahler: Symphony No. 9	28
Classic Record Collector 10/2002.....	28
Classica Novembre 2000.....	29
Coburger Tagesblatt 19.02.2001.....	29
Crescendo 12/2000.....	29
Die Presse 15837.....	29
fermate Heft 20/1.....	29
Fono Forum 4/01.....	30
International Record Review 10/2002.....	32
Klassik heute 3/2001.....	33
Monde de la Musique Décembre 2000.....	33
Musikmarkt 37/2000.....	34
Musikwoche 09.10.2000.....	34
Pizzicato 12/2000.....	34
Rondo 25.01.2001.....	34
Rondo 6/2001.....	35
Video Pratique Novembre-December 2000.....	35
www.andante.com 07/2001.....	35
www.buch.de August 2000.....	35
www.ClassicsToday.com 01.01.2002.....	35
www.musicweb-international.com January 2004.....	36
www.opusklassiek.nl september 2011.....	38
Gustav Mahler: Symphony No. 2	39
Fono Forum 4/01.....	39
Klassik heute 3/2001.....	41
Coburger Tagesblatt 19.02.2001.....	41
Crescendo 12/2000.....	42
Rondo 11.01.2001.....	42
fermate 1/2001.....	42
Rondo 6/2001.....	42
klassik.com 28.03.2001.....	42
Classic Record Collector 10/2002.....	43
www.ClassicsToday.com 01.01.2000.....	44
American Record Guide 4/2001.....	44
International Record Review 10/2002.....	44
www.buch.de 27.11.2000.....	45
Pizzicato 4/2001.....	46
Stuttgarter Zeitung 31. Januar 2001.....	46
Musikmarkt 6/2001.....	46
Répertoire Janvier 2000.....	46
Video Pratique Janvier - Février 2001.....	46
Classica Février 2001.....	47
Diapason Décembre 2000.....	47
Opéra International Juin 2001 - n° 258.....	47
Le Monde de la Musique Janvier 2001.....	47

Le Monde de la Musique Janvier 2001.....	48
Scherzo Num. 181, Diciembre 2003.....	48
Das Orchester 04/2001.....	48
Classic Collection WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2010.....	49
??? September 2001.....	49
El País 19.04.2003.....	49
Gustav Mahler: Symphony No. 3.....	50
Pizzicato 03/2002.....	50
Rondo 6/2001.....	50
Süddeutsche Zeitung 22.04.1967.....	50
Classic Record Collector 10/2002.....	51
www.ClassicsToday.com 01.01.2002.....	52
Die Presse Nr. 16.198.....	52
Neue Musikzeitung 5/2002.....	52
klassik.com 24.02.2003.....	52
Die Rheinpfalz 12.02.2003.....	52
www.musicweb-international.com February 2004.....	53
Fanfare November/December 2002.....	54
Westfalen-Blatt Nr. 25/2003.....	55
International Record Review 10/2002.....	55
Badische Zeitung 18.11.2003.....	56
www.buch.de 15.10.2001.....	56
International Record Review 12/2002.....	56
Fono Forum 4/2002.....	57
SWR 7. November 2001.....	58
Le Monde de la Musique Juillet - Août 2002.....	58
Répertoire Juin 2002 - N° 158.....	58
www.new-classics.co.uk January 2005.....	59
Scherzo N° 175, Mayo 2003.....	59
Diapason Avril 2007.....	59
BBC Music Magazine December 2001.....	59
Hi Fi Review Vol. 192, May/June 2002.....	60
CD Compact n°174 (marzo 2004).....	60
El País 19.04.2003.....	60
Jan Novak: Dido - Mimus Magicus.....	61
American Record Guide 5/2001.....	61
www.classicalcdreview.com July 2001.....	61
Fono Forum 10/1999.....	62
Gustav Mahler: Symphony No. 5.....	63
Classic Record Collector 10/2002.....	63
AUDIOphile 12/2002.....	64
Bergstädter Anzeiger 02.02.2000.....	64
Berlingske Tidende 21.06.2000.....	64
Crescendo 5/6 2000.....	64
Der Tagesspiegel 27.08.2000.....	64
Die Presse 21.01.2000.....	65
fermate 1/2001.....	65
Fono Forum 4/01.....	65
Gramophone April 2000.....	67
Gramophone June 2000.....	68
Musikmarkt 06.12.1999.....	68
Pizzicato Febr. 2000.....	69
Rondo 6/2001.....	69
Stereoplay März 2000.....	69
www.buch.de 16.02.2001.....	69
www.ClassicsToday.com 01.01.2000.....	70

www.musicweb-international.com 01.08.2003.....	70
Image Hifi 3/2004.....	70
hifi & records 3/2004.....	70
Répertoire Juillet/Août 2000.....	71
BBC Music Magazine April 2000.....	71
International Record Review March 2003.....	71
Classica Juillet-Août 2000.....	72
International Record Review 10/2002.....	72
Da capo - Le Forum d'Vinyl 5/2004.....	73
Fono Forum 4/2005.....	73
LP - Magazin für analoges HiFi & Vinyl-Kultur 2/2005.....	73
Die Presse 3. August 2006.....	74
Gustav Mahler: Symphony No. 2.....	75
Die Presse Nr. 17.557.....	75
Da capo - Le Forum d'Vinyl 6/2006.....	75
LP - Magazin für analoges HiFi & Vinyl-Kultur 5/2006.....	75
Die Presse 3. August 2006.....	75
Gustav Mahler: Symphony No. 3.....	76
Die Presse Nr. 16.198.....	76
Die Rheinpfalz 12.02.2003.....	76
International Record Review 10/2002.....	76
Neue Musikzeitung 5/02.....	77
Pizzicato 03/2002.....	77
Rondo 6/2001.....	77
Süddeutsche Zeitung 22.04.1967.....	78
www.ClassicsToday.com 01.01.2002.....	78
klassik.com 24.02.2003.....	78
www.musicweb-international.com February 2004.....	78
Fanfare January/February 2003.....	80
Westfalen-Blatt Nr. 25/2003.....	80
www.buch.de 15.10.2001.....	80
Da capo - Le Forum d'Vinyl 5/2004.....	81
International Record Review 12/2002.....	81
Fono Forum 4/2002.....	82
SWR 7. November 2001.....	82
Répertoire Juin 2002 - N° 158.....	82
Fono Forum 4/2005.....	82
LP - Magazin für analoges HiFi & Vinyl-Kultur 2/2005.....	83
Die Presse Nr. 17.557.....	83
Die Presse 3. August 2006.....	84
Diapason Avril 2007.....	84
Gustav Mahler: Symphony No. 5.....	85
AUDIOphile 12/2002.....	85
Fono Forum 4/01.....	85
Der Tagesspiegel 27.08.2000.....	87
www.buch.de 16.02.2001.....	87
Pizzicato Febr. 2000.....	87
Stereoplay März 2000.....	88
Musikmarkt 06.12.1999.....	88
Die Presse 21.01.2000.....	88
Bergstädter Anzeiger 02.02.2000.....	88
fermate 1/2001.....	89
Rondo 6/2001.....	89
Gramophone April 2000.....	89
Gramophone June 2000.....	90
Classic Record Collector 10/2002.....	90

Berlingske Tidende 21.06.2000.....	91
www.ClassicsToday.com 01.01.2000.....	91
www.musicweb-international.com 01.08.2003.....	92
Crescendo 5/6 2000.....	92
Image Hifi 3/2004.....	92
hifi & records 3/2004.....	92
Classica Juillet-Août 2000.....	93
International Record Review March 2000.....	93
Répertoire Juillet/Août 2000.....	93
BBC Music Magazine April 2000.....	94
International Record Review 10/2002.....	94
Da capo - Le Forum d'Vinyl 5/2004.....	95
Fono Forum 4/2005.....	95
LP - Magazin für analoges HiFi & Vinyl-Kultur 2/2005.....	96
Die Presse Nr. 17.557.....	96
Die Presse 3. August 2006.....	96
levante.....	96
Gustav Mahler: Symphony No. 1.....	97
Applaus 4/2000.....	97
Audio 7/2000.....	97
Berlingske Tidende 21.06.2000.....	97
Coburger Tagesblatt 29.02.2000.....	97
Crescendo Mai/Juni 2.....	98
Musikmarkt 10.04.2000.....	98
Der Tagesspiegel 27.08.2000.....	98
Die Rheinpfalz 20.03.2001.....	98
fermate 1/2001.....	98
Fono Forum 4/01.....	99
Gramophone April 2000.....	101
Gramophone June 2000.....	102
Luxemburger Wort 30.01.2001.....	102
Monde de la Musique Septembre.....	102
Musik & Theater 5/2000.....	103
Classic Record Collector 10/2002.....	103
Pizzicato 06/2000.....	104
Répertoire Octobre.....	104
Rondo 02.03.2000.....	105
Rondo 6/2001.....	105
Scala 3/2000.....	105
Süddeutsche Zeitung 13.10.2000.....	105
www.buch.de 16.02.2001.....	105
klassik.com 03.03.2002.....	106
klassik.com 08.10.2001.....	106
hifi & records 2/2004.....	106
www.musicweb-international.com 1/2004.....	106
www.ClassicsToday.com 01.01.2000.....	108
Image Hifi 3/2004.....	108
Stereoplay 4/2004.....	108
SWR 17.03.2000.....	109
WDR 3 03.02.2000.....	109
WDR 3 03.02.2000.....	109
International Record Review 10/2002.....	109
Da capo - Le Forum d'Vinyl 2/2004.....	110
Zeitpunkt Studentenführer 1/2004.....	110
Fono Forum 4/2005.....	110
LP - Magazin für analoges HiFi & Vinyl-Kultur 2/2005.....	111

Die Presse Nr. 17.557.....	111
Die Presse 3. August 2006.....	112
Classica-Répertoire novembre 2006.....	112
Gustav Mahler: Symphony No. 7.....	113
Pizzicato 09/2001.....	113
Die Presse Nr. 15.940.....	113
www.buch.de 11.05.2001.....	113
Klassik heute 07/2001.....	113
Fono Forum 4/01.....	114
Rondo 19.04.2001.....	116
Stereo 09/2001.....	116
Rondo 6/2001.....	116
Gramophone Oct. 2001.....	116
Répertoire Mai 2001.....	117
Classica Mai 2001.....	117
Monde de la Musique Mai 2001.....	117
The Lion Septembre 2001, No 527.....	118
Classic Record Collector 10/2002.....	118
www.vivante.co.uk 01.08.2003.....	119
Image Hifi 3/2004.....	120
hifi & records 3/2004.....	120
International Record Review 10/2002.....	121
Da capo - Le Forum d'Vinyl 6/2003.....	122
International Record Review 12/2001.....	122
Fono Forum 4/2005.....	122
LP - Magazin für analoges HiFi & Vinyl-Kultur 2/2005.....	123
Die Presse Nr. 17.557.....	123
Die Presse 3. August 2006.....	124
levante.....	124
Gustav Mahler: Symphony No. 6.....	125
Badische Zeitung 18.11.2003.....	125
Bayerische Staatszeitung 13.06.1968.....	125
Campus Mag No 61.....	125
Classic Record Collector 10/2002.....	126
Das Orchester 4/02.....	127
Die Rheinpfalz 12.02.2003.....	127
Fanfare May/June 2002.....	127
Fono Forum 4/2002.....	128
Gramophone 08/2002.....	128
International Record Review 10/2002.....	129
Monde de la Musique novembre 2001.....	130
Pizzicato 11/01.....	130
Répertoire No 151.....	131
Rondo 13.12.2001.....	131
Rondo 6/2001.....	131
Video Pratique Fevrier-Mars 2002.....	132
www.ClassicsToday.com 01.01.2000.....	132
klassik.com 29.11.2001.....	132
www.musicweb-international.com February 2004.....	132
Da capo - Le Forum d'Vinyl 11/2004.....	134
Fono Forum 4/2005.....	134
LP - Magazin für analoges HiFi & Vinyl-Kultur 2/2005.....	134
Die Presse Nr. 17.557.....	135
Die Presse 3. August 2006.....	135
Sächsische Zeitung 17. Januar 2012.....	135
Franz Schubert: Symphony No. 8, D 944 'The Great'.....	136

LP - Magazin für analoges HiFi & Vinyl-Kultur 4/2005.....	136
Die Presse Nr. 17.557.....	136
Da capo - Le Forum d'Vinyl 5/2005.....	136
Die Presse 3. August 2006.....	136
Franz Schubert: Mass No. 6 in E-flat major, D 950.....	137
Der neue Merker Nr. 116.....	137
klassik.com November 2005.....	137
www.classicstodayfrance.com Novembre 2005.....	137
www.musicweb-international.com January 2006.....	137
Frankfurter Rundschau 13. August 2005.....	138
Classica-Répertoire Octobre 2005.....	139
Classica-Répertoire Novembre 2005.....	139
Diapason Octobre 2005.....	139
Muzyka21 październik 2005, 10 (63).....	139
Musicus 3/05.....	140
American Record Guide March/April 2006.....	140
Fanfare May/June 2006.....	141
opushd.net - opus haute définition e-magazine Numéro 1.....	141
CD Compact Año 20, N° 198 Mayo 2006.....	141
Audiophile Audition December 2005.....	142
www.SA-CD.net March 30, 2010.....	142
levante.....	142
Franz Schubert: Symphony No. 8, D 944 & No. 3, D 200.....	143
www.SA-CD.net November 2004.....	143
klassik-heute.com 2/2005.....	143
Pizzicato 2/2005.....	143
www.classicstodayfrance.com Février 2005.....	143
hifi & records 2/2005.....	144
Le Monde de la Musique avril 2005.....	144
Diapason Mai 2005.....	144
Audiophile Audition June 2005.....	145
www.ClassicsToday.com 10/2005.....	145
Classica-Répertoire Septembre 2005.....	145
www.SA-CD.net May 27, 2005.....	145
Stereoplay 2/2005.....	146
klassik.com September 2007.....	146
hifi & records 4/2012.....	146
Musica n° 166 - Maggio 2005.....	146
Anton Bruckner: Symphony No. 3.....	147
Diapason novembre 2005.....	147
www.classicstodayfrance.com Novembre 2005.....	147
Frankfurter Rundschau 12.11.2005.....	147
American Record Guide May/June 2006.....	148
www.SA-CD.net June 10, 2006.....	148
Muzyka21 9 (74) - wrzesień 2006.....	148
Stereo 2/2006.....	149
Gustav Mahler: Symphony No. 8.....	150
klassik-heute.com Februar 2005.....	150
Pizzicato 3/2005.....	150
klassik.com April 2005.....	150
Diapason Mai 2005.....	150
www.ClassicsToday.com May 2005.....	151
www.classicstodayfrance.com Mai 2005.....	151
Le Monde de la Musique Juin 2005.....	151
Classica-Répertoire Juin 2005.....	151
www.ionarts.org Friday, July 08, 2005.....	152

www.SA-CD.net August 26, 2005.....	152
www.SA-CD.net June 9, 2005.....	152
www.musicweb-international.com September 2006.....	152
Wiener Zeitung Samstag, 05. Februar 2005.....	153
Muzyka21 maj 2005.....	153
www.allmusic.com 01.12.2005.....	154
Scherzo n°199 (julio-agosto 2005).....	154
El País 19.04.2003.....	154
Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concertos No. 21 & No. 24.....	155
Applaus 4/2000.....	155
Klassik heute Dezember 1998.....	155
Das Orchester 6/1998.....	155
Piano News 3/98.....	155
Stuttgarter Zeitung Nr. 287.....	155
Leipziger Rundschau 18.02.1998.....	156
Sonntagsnachrichten 29.03.1998.....	156
www.ClassicsToday.com 01.01.1999.....	156
American Record Guide 6/2000.....	156
Classica Classica Juillet-Août 2000.....	157
La lettre du Musicien 2000-2001.....	157
The Mail on Sunday 27th October 2002.....	157
SDR 31.01.1998.....	157
Répertoire N° 135, Mai 2000.....	157
Diapason Juillet-Août 2000.....	158
Pianiste Juillet-Août 2001.....	158
ABC – Blanco y negro Cultural.....	158
Ritmo Num. 754, junio 2003.....	158
CD Compact n°174 (marzo 2004).....	159
El País 19.04.2003.....	159
Ludwig van Beethoven: Piano Concertos No. 4 & No. 5.....	160
Applaus 4/2000.....	160
Klassik heute Dezember 1998.....	160
www.ClassicsToday.com 01.01.1999.....	160
American Record Guide 01/2001.....	160
La lettre du Musicien 2000-2001.....	161
The Mail on Sunday 27th October 2002.....	161
Le Monde de la Musique Juillet-Août 2000.....	161
Répertoire Juin 2000.....	162
Diapason Juillet-Août 2000.....	162
Fanfare 01.05.2010.....	162
CD Compact n°174 (marzo 2004).....	163
Gramophone Gramophone Awards.....	163
El País 19.04.2003.....	166
Gustav Mahler: Symphony No. 5.....	168
Fono Forum 4/01.....	168
Applaus 4/2000.....	170
Der Tagesspiegel 27.08.2000.....	170
Crescendo Mai/Juni 2000.....	171
www.buch.de 16.02.2001.....	171
Pizzicato Febr. 2000.....	171
Stereoplay März 2000.....	171
Musikmarkt 06.12.1999.....	172
Die Presse 21.01.2000.....	172
Bergstädter Anzeiger 02.02.2000.....	172
fermate 1/2001.....	172
Rondo 6/2001.....	172

Gramophone April 2000.....	173
Gramophone June 2000.....	174
Classic Record Collector 10/2002.....	174
Berlingske Tidende 21.06.2000.....	175
www.ClassicsToday.com 01.01.2000.....	175
www.musicweb-international.com 01.08.2003.....	175
Classica Juillet-Août 2000.....	176
BBC Music Magazine April 2000.....	176
International Record Review March 2000.....	176
Répertoire Juillet/Août 2000.....	177
International Record Review 10/2002.....	177
fermate Januar 2000.....	178
HMV Classic Information December '99 - Vol. 29.....	179
Scherzo N° 175, Mayo 2003.....	179
WETA fm Saturday, 11.21.09, 4:00 am.....	179
CD Compact n° 174 (marzo 2004).....	179
El País 19.04.2003.....	179
Gramophone Japan April 2000.....	180
Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concertos No. 23 & No. 27.....	181
Klassik heute August 2000.....	181
Fono Forum Juli 2000.....	181
Musikmarkt 24/2000.....	181
Die Presse 15767.....	181
American Record Guide January/February 2002.....	182
Classica Mars 2001.....	182
Monde de la Musique April 2001.....	182
Répertoire Mars 2001.....	182
The Mail on Sunday 27th October 2002.....	182
CD Compact Num. 183.....	183
El País 19.04.2003.....	183
Gustav Mahler: Symphony No. 1.....	184
Fono Forum 4/01.....	184
Applaus 4/2000.....	186
Süddeutsche Zeitung 13.10.2000.....	186
www.buch.de 16.02.2001.....	187
Die Rheinpfalz 20.03.2001.....	187
Musikmarkt 10.04.2000.....	187
Der Tagesspiegel 27.08.2000.....	187
Musik & Theater Mai 2000.....	187
Pizzicato 06/2000.....	188
Crescendo Mai/Juni 2000.....	188
Audio 7/2000.....	188
Scala 3/2000.....	189
Coburger Tagesblatt 29.02.2000.....	189
Rondo 02.03.2000.....	189
fermate 1/2001.....	189
Luxemburger Wort 30.01.2001.....	189
Rondo 6/2001.....	190
klassik.com 03.03.2002.....	190
klassik.com 08.10.2001.....	190
Gramophone April 2000.....	190
Gramophone June 2000.....	191
Classic Record Collector 10/2002.....	191
Répertoire Octobre 2000.....	192
Monde de la Musique Septembre 2000.....	193
Berlingske Tidende 21.06.2000.....	193

www.ClassicsToday.com 01.01.2000.....	194
www.musicweb-international.com 1/2004.....	194
SWR 17.03.2000.....	196
WDR 3 03.02.2000.....	196
International Record Review 10/2002.....	196
Zeitpunkt Studentenführer 1/2004.....	197
Classica-Répertoire novembre 2006.....	197
Sunday Times May 30, 2010.....	197
Sunday Times 5 December 2010.....	198
El País 19.04.2003.....	198
Gramophone Japan April 2000.....	198
Forum Audition 5/2000.....	198
Gustav Mahler: Symphony No. 9.....	199
Fono Forum 4/01.....	199
Rondo 25.01.2001.....	201
Musikwoche 09.10.2000.....	201
Musikmarkt 37/2000.....	202
Die Presse 15837.....	202
Coburger Tagesblatt 19.02.2001.....	202
Pizzicato 12/2000.....	202
www.andante.com 07/2001.....	202
Crescendo 12/2000.....	203
fermate Heft 20/1.....	203
Rondo 6/2001.....	203
Video Pratique Novembre-December 2000.....	203
Classica Novembre 2000.....	203
Monde de la Musique Décembre 2000.....	204
www.ClassicsToday.com 01.01.2002.....	204
Klassik heute 3/2001.....	205
www.musicweb-international.com January 2004.....	205
International Record Review 10/2002.....	207
Classic Record Collector 10/2002.....	208
www.buch.de August 2000.....	209
Das Orchester 04/2001.....	209
CD Compact Abril 2005.....	209
Diario de Sevilla 24.12.2004.....	209
El País 19.04.2003.....	209
Gustav Mahler: Symphony No. 7.....	211
Pizzicato 09/2001.....	211
Die Presse Nr. 15.940.....	211
www.buch.de 11.05.2001.....	211
Klassik heute 07/2001.....	211
Fono Forum 4/01.....	212
Rondo 19.04.2001.....	214
Stereo 09/2001.....	214
Rondo 6/2001.....	214
Gramophone Oct. 2001.....	215
Répertoire Mai 2001.....	215
Classica Mai 2001.....	215
Monde de la Musique Mai 2001.....	216
The Lion Septembre 2001, No 527.....	216
Classic Record Collector 10/2002.....	217
www.ClassicsToday.com 01.01.2001.....	218
American Record Guide 6/2001.....	218
Die Rheinpfalz 12.02.2003.....	218
International Record Review 10/2002.....	219

International Record Review 12/2001.....	220
International Record Review 12/2001.....	220
Scherzo N° 179, Octobre 2003.....	221
Wiener Zeitung Samstag, 05. Februar 2005.....	221
WETA fm Saturday, 11.28.09, 10:00 am.....	221
Hi Fi Review Vol. 192, May/June 2002.....	221
levante.....	222
CD Compact n°169 (octobre 2003).....	222
El País 19.04.2003.....	222
Gustav Mahler: Symphony No. 6.....	223
Pizzicato 11/01.....	223
Das Orchester 4/02.....	223
Rondo 13.12.2001.....	223
Rondo 6/2001.....	224
Bayerische Staatszeitung 13.06.1968.....	224
Fanfare May/June 2002.....	224
Monde de la Musique novembre 2001.....	225
Video Pratique Fevrier-Mars 2002.....	225
Campus Mag No 61.....	226
klassik.com 29.11.2001.....	226
Classic Record Collector 10/2002.....	226
www.ClassicsToday.com 01.01.2000.....	227
Gramophone 08/2002.....	227
Die Rheinpfalz 12.02.2003.....	228
www.musicweb-international.com February 2004.....	228
International Record Review 10/2002.....	229
Badische Zeitung 18.11.2003.....	230
Répertoire No 151.....	231
Fono Forum 4/2002.....	231
The Independent February 22, 2002.....	232
Classica-Répertoire septembre 2005.....	232
Wiener Zeitung Samstag, 05. Februar 2005.....	232
BBC Music Magazine December 2001.....	232
Hi Fi Review Vol. 192, May/June 2002.....	232
El País 19.04.2003.....	233
Piotr Ilyich Tchaikovsky: Violin Concerto & Symphony No. 4.....	234
WDR 3 28.10.2002.....	234
klassik-heute.com 16.12.2002.....	234
www.ClassicsToday.com 01.10.2002.....	234
WDR 3 03.02.2003.....	234
Musikmarkt 46/2002.....	234
L'éducation musicale Septembre/Octobre 2003.....	235
American Record Guide 4/2003.....	235
Auspuff 01.01.2003.....	236
Audiophile Audition April 2003.....	236
Arte 02.04.2003.....	236
Das Orchester November 2003.....	237
Fono Forum 3/2003.....	237
Musik & Theater 4/2003.....	237
Gramophone October 2003.....	237
Scherzo N° 184, Marzo 2004.....	238
Platte 11 3. Oktober 2010.....	239
El País 19.04.2003.....	239
Gustav Mahler: Das Lied von der Erde.....	240
Diapason Septembre 2002.....	240
Pizzicato 10.2002.....	240

Répertoire No 161.....	241
Fono Forum 11/02.....	241
Classic Record Collector 10/2002.....	241
www.ClassicsToday.com 01.01.1000.....	242
klassik-heute.com 02.12.2002.....	242
www.musicweb-international.com 01.04.2003.....	242
Rondo 17.10.202.....	244
klassik.com 19.12.2002.....	244
Stereoplay 1/2003.....	245
Die Rheinpfalz 12.02.2003.....	245
Gramophone 9/2002.....	245
WDR 3 03.12.2002.....	246
Das Orchester 3/2003.....	246
Flensburg Avis 09.04.2003.....	246
Nordsee-Zeitung Nr. 57/2003.....	246
Gramophone October 2003.....	246
International Record Review 10/2002.....	247
Badische Zeitung 18.11.2003.....	248
www.buch.de 08.07.2002.....	248
www.new-classics.co.uk January 2005.....	249
Scherzo N° 178, Septiembre 2003.....	249
The New York Sun April 16, 2008.....	249
The Jewish Daily Forward July 28, 2010.....	249
CD Compact n°169 (octobre 2003).....	250
ClicMag N° 10s Novembre 2013.....	250
Lippische Landeszeitung 05.02.2004.....	250
El País 19.04.2003.....	250
www.amazon.de 1. Oktober 2002.....	251
www.amazon.de 8. Mai 2019.....	251
www.amazon.de 6. August 2019.....	252
www.pizzicato.lu 09/01/2026.....	252
Johannes Brahms: Ein Deutsches Requiem.....	254
Musikmarkt 06.05.2002.....	254
Rondo 20.06.2002.....	254
Audio 8/02.....	254
Répertoire Juillet/Août 2002.....	254
Classica Juin 2002.....	254
www.ClassicsToday.com 01.01.2002.....	255
Die Presse Nr. 16.251.....	255
klassik.com 21.03.2003.....	255
Nordsee-Zeitung Nr. 57/2003.....	255
www.buch.de 18.02.2002.....	255
Gramophone May 31, 2002.....	256
Scherzo N° 178, Septiembre 2003.....	256
Hi Fi Review Vol. 193, Jul 2002.....	256
CD Compact n°169 (octobre 2003).....	256
Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 & No. 5.....	257
Crescendo 03/2003.....	257
Pizzicato 5.2003.....	257
WDR 3 06.03.2003.....	257
klassik.com 05.09.2003.....	257
www.ClassicsToday.com 01.09.2003.....	257
American Record Guide 6/2003.....	258
Classica juin 2003.....	258
Diapason juin 2003.....	258
Gramophone October 2003.....	258

Scherzo N° 183, Enero 2005.....	259
CD Compact n° 183 (enero 2005).....	260
Musica N° 147 - ottobre 2003.....	260
Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 & No. 6 ('Pastorale').....	261
www.classicstodayfrance.com Avril 2005.....	261
Pizzicato 6/7-2005.....	261
klassik.com Juni 2005.....	261
Classica-Répertoire juillet-août 2005.....	261
Diapason Janvier 2006.....	261
Die Presse Nr. 93/2005.....	262
www.listencarefully.co.uk Monday, February 5th, 2007.....	262
www.ClassicsToday.com 01.11.2006.....	263
CD Compact n° 192 (noviembre 2005).....	263
Anton Bruckner: Symphony No. 3.....	264
American Record Guide May/June 2006.....	264
Diapason novembre 2005.....	264
Frankfurter Rundschau 12.11.2005.....	265
Muzyka21 9 (74) - wrzesień 2006.....	265
Stereo 2/2006.....	265
www.classicstodayfrance.com Novembre 2005.....	265
www.SA-CD.net June 10, 2006.....	265
Audiophile Audition September 24, 2011.....	266
F. F. dabei Nr. 1/2012 (31. Dezember - 13. Januar).....	266
Audiophile Audition December 27, 2011.....	266
Gustav Mahler: Symphony No. 8.....	267
Classica-Répertoire Juin 2005.....	267
Diapason Mai 2005.....	267
klassik-heute.com Februar 2005.....	267
klassik.com April 2005.....	267
Le Monde de la Musique Juin 2005.....	268
Muzyka21 maj 2005.....	268
Pizzicato 3/2005.....	268
Wiener Zeitung Samstag, 05. Februar 2005.....	268
www.ClassicsToday.com May 2005.....	269
www.classicstodayfrance.com Mai 2005.....	269
www.ionarts.org Friday, July 08, 2005.....	269
www.SA-CD.net August 26, 2005.....	269
www.SA-CD.net June 9, 2005.....	269
Audiophile Audition July 2, 2010.....	270
Fanfare Issue 34:2 (Nov/Dec 2010).....	270
Infodad.com June 24, 2010.....	271
www.allmusic.com 01.12.2005.....	271
Infodad.com 01.06.2010.....	271
Rafael Kubelik conducts Bartók: Bluebeard's Castle.....	272
Musica numero 257 - giugno 2014.....	272
Audiophile Audition June 25, 2014.....	272
http://operalounge.de Juni 2014.....	272
Das Opernglas Juli/August 2014.....	273
The Guardian 11 July 2014.....	273
La Liberté Samedi 2 août 2014.....	273
International Record Review September 2014.....	274
Neue Zürcher Zeitung 04. Juli 2014.....	274
www.voix-des-arts.com 25 June 2014.....	275
Gramophone September 2014.....	275
www.pizzicato.lu 01/09/2014.....	275
www.ClassicsToday.com 04.08.2014.....	276

El Nuevo Herald Publicado el sábado, 08.02.14.....	276
Miami Clásica 15/07/2014.....	277
Der Tagesspiegel 21. September 2014.....	277
American Record Guide September 2014.....	277
Diapason N° 629 Novembre 2014.....	278
Musica N° 261 - Novembre 2014.....	278
klassik.com 23.11.2014.....	278
www.arkivmusic.com 26.11.2014.....	279
Scherzo Noviembre 2014.....	279
www.concertonet.com 12/15/2014.....	279
Miami Clásica 16/12/2014.....	279
Revue Musicale 68e année, N° 1 Mars 2015.....	280
Der neue Merker Mai 2014.....	280
Fono Forum Juni 2018.....	280
Fanfare February 2019.....	281
Rafael Kubelík conducts Haydn, Schoenberg & Tchaikovsky.....	282
www.pizzicato.lu 07/09/2022.....	282
Der neue Merker 18.09.2022.....	283
Audiophile Audition Oct 3, 2022.....	283
Crescendo Magazine 22 octobre 2022.....	283
Piano News 6 2022 November / Dezember.....	284
Fanfare October 2022.....	284
Classical Explorer Dec 21, 2022.....	285
International Classical Music Awards 18.01.2023.....	285
Classica – le meilleur de la musique classique & de la hi-fi N° 252 - Mai 2023.....	285
Diapason N° 723 JUIN 2023.....	286
plytomania.blogspot.com kwietnia 24, 2024.....	286
klassik.com 03.12.2024.....	288
Jan Novak: Dido - Mimus Magicus.....	289
www.classicalcdreview.com July 2001.....	289
American Record Guide 5/2001.....	289
Fono Forum 10/1999.....	290
Stereoplay 9/1999.....	290
Das Orchester 06/2000.....	290