

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

aud 10.022

Applaus 4/2000 (Martina Kausch - 2000.04.01)

Im Jubeljahr des 50-jährigen Bestehens ist die Edition von Aufnahmen des Symphonie-Orchesters des Bayerischen Rundfunks unter Leitung seines langjährigen Chefs Rafael Kubelik ein gelungenes Unterfangen. Es freut den Musikinteressierten, Kostbares aus dem Archiv zu Hause hören zu können. Außerdem gibt es so viele Kubelik-Aufnahmen auch wieder nicht. Das Schönste aber ist schlicht und ergreifend die Qualität der Konzerte, Livemitschnitte aus den Jahren zwischen 1970 und 1981, anhand derer man die Entwicklung eines Orchesters verfolgen kann. Nachdem Kubelik 1961 das BR-Orchester erstmals dirigiert hatte, trugen ihm die begeisterten Musiker gleich den Chefposten an. Bis 1979 dauerte die Ära Kubelik offiziell, dann war der gebürtige Böhme als ständiger Gast in München willkommen. Welche akribische, feinsinnige und im besten Sinne musikantische Arbeit von Dirigent und Musikern geleistet wurde, ist nun auf den ersten vier CDs der Reihe hörbar.

Archiv-Schätze

Das erste große Staunen setzt bereits bei der ersten CD mit Mozart-Klavierkonzerten (Nr. 21 und Nr. 24) ein. Solist ist Clifford Curzon, und wenn man nicht wüsste, wie hochgelobt er als Mozart-Interpret war, ginge es einem nach spätestens drei Takten des Andantes aus dem C-Dur-Konzert (Nr. 21, KV 467) auf. Schier ungeheuerlich, in welchem langsamem Tempo Curzon welche spannende Elastizität aus den Noten hervorzaubert, wie die kühnen harmonischen Wendungen dem Hörer durch die markante Phrasierung der Linken atemberaubend nahekommen.

Frei von bloßer Virtuosität aber natürlich technisch brillant und eben außerdem von tiefer Empfindung und Poesie zeugen die Einspielungen zweier Beethoven-Klavierkonzerte (Nr. 4, Nr. 5), sieben Jahre nach den Mozart-Werken aufgenommen. Selbst in Beethovens letztem, dem Es-Dur-Konzert, lassen sich Pianisten immer noch dazu hinreißen, die Effekte, das Heldische zu betonen. Curzon dagegen entdeckt bereits im ersten Satz innige Momente. Im langsamen Satz ist die feinnervige und musikalisch einige Auffassung von Orchester und Solisten zu verfolgen: Als ginge ein Tor zu Beethovens poetischer Seele auf, setzt Curzon mit dem ersten Thema ein, aufs sensibelste aufgefangen von pianissimofähigen Streichern. Den Attacca-Übergang zum Rondo gestaltet Kubelik derart ausgeklügelt, als ob hier nie ein Dirigent oder Pianist graue Haare bekäme. Bei Curzon/Kubelik öffnet sich eben nur eine andere Tür der Seele.

Mahler-Affinität

Während seiner Chefdirigenten-Tätigkeit in München war Kubelik der Erste, der einen Mahler-Zyklus ins Leben rief. »Mahler ist ein Komponist, der vielleicht das stärkste Herz unter den Komponisten hat«, begründete er seine Vorliebe. Ab 1967 nahm er die Symphonien auch auf Schallplatte auf. Die neue Kubelik-Edition publiziert nun späte Aufnahmen: Die 1. Symphonie stammt von 1979 und die 5. Symphonie von 1981. Die beiden Einspielungen überzeugen aber tatsächlich durch Kubeliks offensichtliche Affinität zu Mahlers sensibler Wahrnehmung der Natur-Welt, denn nur dadurch ist die hohe Orchesterkultur möglich, die sich schon in den ersten »Naturlauten«, der schimmernden Klangfläche zu Beginn der 1. Symphonie zeigt und bis zum letzten Ton steht. Fazit: Für Kubeliks Arbeit kann sich der Konzertbesucher bis heute bedanken - und der CD-Hörer nun noch einmal mehr.

Audio 7/2000 (Stefanie Lange - 2000.07.01)

Die hervorragend remasterte Live-Aufnahme von Mahlers 1. Symphonie mit Rafael...

Full review text restrained for
copyright reasons.

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

As we move resolutely onward in the Twentyfirst century, an era otherwise born under an inauspicious cloud, there are a few hopeful signs to report. So what if recessionary economics and prohibitive expenses have led to a worldwide reduction of new studio recordings by major orchestras? The upbeat side is the recent burgeoning of live performance recordings on inhouse labels by such major orchestras as the Chicago and San Francisco Symphonies, the London Symphony and London Philharmonic, and the Marijinsky of St. Petersburg. Now that we have gotten past the mental roadblock of absolute perfection and have come to realize that a recording in which conductor and orchestra are inspired by the presence of a live audience may be preferable to a noteprecise but dull studio recording, we are in for some treasurable experiences.

That brings us to the Bavarian Radio Symphony Orchestra, whose classic live performances from the 1970s are now being made available on the Audite Musikproduktion label. Add to the top of the list this wonderful account by Rafael Kubelik and that orchestra of Gustav Mahler's epochmaking Symphony No. 1 in D, the "Titan," recorded 2 November 1979 in Munich. I've never heard a more luminous or compelling recording of this work that gives us such an enlightening preview of all of Mahler's major themes and aspirations. It is truly "the key that unlocks the door."

As do most conductors, Kubelik leaves off the original second movement, entitled Blumine (Flowers), which only amplifies the feeling of joyous exultation at the end of the opening movement that Mahler described as "Spring and No End The awakening of nature from a long winter's sleep," and which is usually taken now as a separate piece to avoid the inevitable longeurs, however charming, that might result from its inclusion. As with what happens in nature itself, Mahler's spring begins in virtual inaudibility and moves through noticeable stages marked by subordinate climaxes. At first, I was puzzled by Kubelik's approach, but came to realize later that he was holding back on these early climaxes in order to emphasize the sheer, overwhelming moment when the full glory and power of Spring with a capital S are revealed in all the stunning impact a symphony orchestra can release.

Kubelik breezes smoothly and splendidly through the second movement, "Under Full Sail," a mixture of Austrian ländler and waltzes "that takes us to the village pub" (Mahler). Of course, Mahler being what he is, it really isn't as lightweight as all that, but it is comparatively untroubled and far less problematic than the third, which the composer described as "a death march in Callot's manner," filled with the world's terrible ironies. There are three themes in this movement: a slow march that begins almost inaudibly in the muted basses and is taken up by other instruments of the orchestra and is based, incredibly, on the nursery school ditty we know in English as "Frère Jacques," a limping, broken backed dance that seems like an anniversary waltz played by drunken klezmer (undoubtedly reflecting the disillusionment of a youthful idealist), and a consoling, blissful melody of which we get only tantalizing glimpses. Many interpreters come to grief overemphasizing either of the first two themes; Kubelik, with his balanced viewpoint, does not make that mistake.

The finale? More conflict and upheavals lead to a scintillating conclusion. Worldstorming excess clashes with the noisy and defiant youthful bravura that prevails at the end. Even here, Kubelik doesn't allow matters to get offbalance. This show of defiance is part of life, too, but it is not its acme.

Berlingske Tidende 21.06.2000 (Steen Chr. Steensen - 2000.06.21)

Arene med det bayerske radiosymfoniorkester horer til de gyldne for den legendariske dirigent Rafael Kubelik, hvis karisma og legende lette direktion ellers bragte ham musikalske sejre, hvor han kom frem. Han var chef i München i 18 år frem til 1985, og der da også fra denne periode, disse to indspilninger stammer. Koncertopførelser af henholdsvis Mahlers 1. og 5. Symfonie. Og som man sidder og lytter til disse indspilninger, får man ørene op for hvad virkelingen musiceren er for en storrelse.

En musiceren der vil nå dybt ned i partituret, fravriste det sine hemmeligheder, fore disse op i de højere luftlag for at sprede dem som manna over et publikum, som disse to gange i henholdsvis 1979 og 1981 har fået musikalske oplevelser, de aldrig vil glemme. Det er selvsagt dybt originalt, hvad Kubelik får ud af Mahlers musik. Han har øre for alle særhederne, instrumentationen, trækker detaljer frem, så man tror det er logn, uden på noget tidspunkt at miste overblikket.

Troen på at denne musik er skabt for at lofte mennesket, give nyt håb og udsagn om den andelig dimension, som kun kan udtrykkes i toner, gennerrstrømmer Kubeliks direktion. Og det er kun et mesterlogt orkester som Bayerns Radiosymfoniorkester, der kan hamle om med disse krav. Blot evnen til at skifte dynamix og tempo med en enkelt håndbevaegelse er imponerende, men den kom også først og fremmest i kraft af Kubeliks berygtede perfektionisme. Hertil kommer en klangbehandling af en anden vedn.

Jamen, det er en anden verden, Kubelik præsenterer: drama, mere nærvær, mere ånd og mere liv end man er forvænt med. Lykkelige tider.

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-Répertoire novembre 2006 (Stéphane Friédérich - 2006.11.01)

Rafael Kubelik et l'Orchestre symphonique de la Radio de Bavière (DG, 1967) expriment un mélange de pudeur et de cruauté admirablement dosé. Le live avec le même orchestre (Audite, 1979) est plus adouci, handicapé par des tunnels et des tempos parfois inadaptés.

Coburger Tagesblatt 29.02.2000 (- 2000.02.29)

Mahler-Wegbereiter: Rafael Kubelik ist einer der entscheidenden Wegbereiter der Gustav-Mahler-Renaissance nicht nur in Deutschland. Mit seiner Gesamteinspielung der Symphonien Mahlers in den 60er Jahren setzte er Maßstäbe in der Rezeptionsgeschichte zu einer Zeit, als das Schaffen des Dirigenten und Komponisten noch keineswegs unumstritten im Konzertleben sich etabliert hatte.

Auch später blieb Kubelik als langjähriger Chefdirigent des Symphonie-Orchesters des Bayerischen Rundfunks ein ebenso überzeugter wie engagierter Anwalt Mahlers. Das beweist auch der jetzt vorgelegte Mitschnitt eines Konzertes vom November 1979 aus dem Herkulesaal der Münchner Residenz, in dem sich Kubelik als ein souveräner, scheinbar selbstverständlich, stilsicher agierender Interpret Mahlers erweist. Kubelik, wie Mahler Komponist und Dirigent in Personalunion, entfaltet dabei mit entschlossenem Zugriff den gleichsam musikantisch gefärbten Anteil an Mahlers Tonsprache jene Elemente, die man mit ihrem reich differenzierten Holzbläsersatz und dem singenden, warmen Ton der Streicher als typisch böhmisch empfinden mag. Dabei bleibt Kubelik als Dirigent keineswegs an der bloßen Klangoberfläche hängen, macht vielmehr mit einer selbstverständlich anmutenden, plastisch deutlichen Art der Artikulation gleichsam die Musik hinter der Musik in Mahlers Symphonie hörbar, ohne vordergründig deren Brüche krass überzeichnen zu müssen.

Kubelik, lässt vielmehr die Musik scheinbar selbstverständlich aus sich heraus sprechen, lässt sie ihre stilistische Vielstimmigkeit entfalten - vom "Naturlaut" des ersten Sarzes bis hin, zur pathetischen Apotheose des Finales ein lebendiges Dokument des souveränen Mahler-Dirigenten Kubelik.

Crescendo Mai/Juni 2000 (TR - 2000.05.01)

Mit zwei Live-Mitschnitten aus der Spätphase des großen Mahler-Dirigenten Kubelik, mit "seinem" Elite-Orchester tritt Audite in direkte Konkurrenz zu etwa zehn Jahre älteren Studio-Produktionen der Deutschen Grammophon. Kubeliks Stil hat sich wenig geändert; generell etwas langsamere Tempi fallen kaum auf. Verblüffend: Die klanglich leicht unterlegenen Studio-Aufnahmen wirken freizügiger und individueller. Im dritten Satz der ersten Symphonie lässt niemand die Trompeten so schluchzen wie Kubelik, im Finale marschieren die Streicher ungewohnt in den Vordergrund - Eigenarten, die in der Live-Aufführung eingeebnet sind.

Der Tagesspiegel 27.08.2000 (- 2000.08.27)

Der Schleier der Zeit

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Rheinpfalz 20.03.2001 (gt - 2001.03.20)

Rafael Kubelik gehörte zu den Dirigenten, die sich schon für die Sinfonik Gustav Mahlers einsetzten, als dies noch nicht Mode geworden war. Seine Studio-Gesamteinspielung war eine der ersten überhaupt. Nun liegt ein Livemitschnitt der ersten Sinfonie von 1979 vor, der die Geschmeidigkeit der Konzeption des Dirigenten einerseits, andererseits die hohe Orchesterqualität des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks unterstreicht. Zudem ist auch die tontechnische Seite dieser Veröffentlichung positiv zu sehen. Kubelik zelebriert eine rückwärts gewandte Utopie, lässt die längst verloren geglaubte "Blaue Blume" der Romantik wiederauferstehen. Die auskomponierte Brüchigkeit der Mahlerschen Konzeption gerät so in den Hintergrund. Liebevoll moduliert der Dirigent die Klangfarben, setzt auf musikalische Beleuchtungswechsel, federt die harschen Ausbrüche und grellen Klanggesten der Partitur ab. Eine sehr persönliche, manchmal etwas den orchestralen Biss vermissen lassende Deutung der Ersten, die aber durchaus ihren Reiz hat.

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

Rafael Kubelik'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, Kubelik 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.

fermate 1/2001 (Christoph Dohr - 2001.01.01)

Ohne Rafael Kubelik und das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks wäre die Mahler-Renaissance wohl nicht zu diesem anhaltenden Durchbruch gekommen. Das Label audite legt nun (trotz Analog-Aufnahme-Technik) sehr gute Live-Mitschnitte auf CD vor.

Fono Forum 4/01 (Gregor Willmes - 2001.04.01)

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.

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)

... 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. ...

Infodad.com 24.06.2010 (- 2010.06.24)

With Mahler's music now so popular – with a veritable flood of recordings emerging as the 100th anniversary of his death in 1911 approaches – it is all too easy to forget that his symphonies and song cycles were esoteric just a few decades ago. When Mahler himself famously said, "My time will come when his is over," he was referring to Johann Strauss Jr. – but the quotation nowadays is usually abbreviated to "my time will come" and used to indicate Mahler's expectation that it would take many years for his music to be widely accepted. And so it did: despite the early advocacy of conductors who knew Mahler personally (notably Bruno Walter), it was not until the 1960s and 1970s that Mahler's music was "discovered" by audiences at large and widely accepted as part of the standard orchestral and vocal repertoire.

Mahler's music's progress came in fits and starts, as historic recordings make clear. It was Rafael Kubelik (1914-1996) who first performed a complete cycle of Mahler symphonies, in Munich, and Kubelik's way with Mahler – set firmly in the central European and Germanic tradition – is impressive even today. But for 21st-century listeners, his historic recordings have nearly as many low points as high ones. Audite is selling the live recording of Kubelik's November 2, 1979 performance of Mahler's First at a low price because the CD is packaged as an insert with the Audite 2010 recording catalogue: listeners are essentially paying for the catalogue and getting the disc as a bonus (there is not a shred of information presented about the performance except what is printed on the CD). Despite the irritating packaging strategy, there is a great deal to like in this performance. It flows gorgeously, with the smoothness of a fine wine, and Kubelik shows extraordinary sensitivity to Mahler's mood shifts – naïveté, drama, preciousness, vulgarity and passion all get their full due. But Kubelik, like Walter, came from a tradition in which conductors seeking a work's emotional center played fast and loose with what the composer actually wrote. This does not go down well in Mahler, who was a famed conductor himself and knew perfectly well what forms of expression and tempos he wanted (his scores are filled with instructions for conductors). Mahler wanted the exposition of the first movement of Symphony No. 1 repeated; Kubelik does not repeat it. Mahler wanted consistent tempos within sections; Kubelik varies them constantly, with rubato so frequent that it becomes an integral part of the performance. The tempo changes are usually slight but always noticeable, as Kubelik extends a phrase here and compresses one there in attempting to get to the heart of the music. It has to be said that this is often effective: the contrast between the storms and beauties of the finale is brought out particularly well. But it also has to be said that this approach becomes annoying when it is so pervasive a part of a presentation. There is vigor in this recording, and beauty; but it does not ultimately sound like Mahler – at least not Mahler as the composer wanted his music to sound.

There are similar strengths and weaknesses in Kubelik's Mahler Eighth, another live recording and an earlier one – dating to June 24, 1970. Some parts of the performance are simply extraordinary. The very opening, for example, strides so boldly that the phrase “Veni, creator spiritus” becomes not a plea for an infusion of the Holy Spirit but a command for it to appear and do Mahler's bidding. In fact, the entire first part of the symphony is quick and intense – the tempo marking *Allegro impetuoso* certainly gets its due here. Yet some of the beauty of this first section is missing: Kubelik pushes the music just a little too feverishly at times. In Part II of the symphony, the finale scene from Goethe's *Faust*, Kubelik presents some of the most wonderful voices ever to perform this work. What vocal talent! Arroyo, Mathis, Grobe, Fischer-Dieskau – the lineup of stars sparkles, surmounting Mahler's difficult vocal lines with apparent ease. At the same time, this is a very operatic conception of Part II: instead of being a cantata (or part of a work that is a symphony-cantata hybrid), this section is highly dramatic – and frequently quite speedy (the boys' chorus does keep up, but it is a near thing a few times). The transcendent message tends to disappear behind the vocal brilliance – although it is certainly a joy to hear such first-rate singers in this music. At the end, when everything resounds – surely even the concert hall in Munich – Kubelik produces a truly overwhelming conclusion. But for all its excitement, the performance lacks a touch of the ineffable. (And on a mundane level, the CD lacks translations of the Latin and German texts, although it provides them in full in the original languages.)

International Record Review 10/2002 (Christopher Breuning - 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 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.

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)

Luxemburger Wort

Rafael Kubelik gehörte zu den Dirigenten, die sich schon für die Sinfonik Gustav Mahlers einsetzten, als dies noch nicht Mode geworden war. Seine Studio-Gesamteinspielung war eine der ersten überhaupt. Nun liegt ein Livemitschnitt der ersten Sinfonie (ohne Blumine-Satz) von 1979 (audite CD 95 467) vor, der die Geschmeidigkeit der Konzeption des Dirigenten einerseits, die hohe Orchesterqualität des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks andererseits unterstreicht. Zudem ist auch die tontechnische Seite dieser Veröffentlichung positiv zu sehen.

Kubelik zelebriert eine rückwärts gewandte Utopie, lässt die längst verloren geglaubte "Blaue Blume" der Romantik wiederauferstehen. Die auskomponierte Brüchigkeit der mahlerschen Konzeption gerät so in den Hintergrund. Liebevoll moduliert der Dirigent die Klangfarben, setzt auf musikalische Beleuchtungswechsel, federt die harschen Ausbrüche und grellen Klanggesten der Partitur ab. Eine sehr persönliche, manchmal etwas den orchestralen Biss vermissen lassende Deutung der Ersten, die aber durchaus ihren Reiz hat.

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

divertimento le petit monde de la musique

Dans sa Première Symphonie (1884-1888), Mahler ne s'oppose pas encore au poids...

Full review text restrained for
copyright reasons.

Musik & Theater Mai 2000 (Attila Csampai - 2000.05.01)

MusikTheater

Man möchte annehmen, dass Gustav Mahlers mittlerweile sehr populäre Erste Sinfonie, von der allein in den letzten vier Jahrzehnten mehr als hundert Schallplattenversionen gefertigt wurden, interpretatorisch so gut erkundet ist, dass es schwierig sein dürfte, diesem ersten musikalischen Weltentwurf Mahlers noch entscheidend nette, brisante und unerhörte Aspekte abzutrotzen. Gleichwohl erlebt man da immer wieder ungeahnte Überraschungen, vor allem wenn die Heldentaten der grossen Mahler-Propheten der ersten, zweiten und dritten Generation aus dem Dornröschenschlaf in irgendwelchen Archiven erwachen dürfen. Erst unlängst erschien bei Dutton Records eine geradezu unheimliche, in ihrer "kakanischen" Doppelbödigkeit vielschichtig schillernde Herzblut-Version des englischen Mahler-Fanatikers John Barbirolli aus dem Jahr 1957 (Dutton CDSJB 1015), die selbst Mahler-Experten vorher nicht kannten. und jetzt legt das kleine Stuttgarter Label audite mit einem Konzertmitschnitt Rafael Kubeliks aus dem Jahr 1979 eine weitere Mahler-Sternstunden nach. Wie Barbirolli verband auch den 1914 geborenen Prager Kubelik eine besonders innige Herzensaffinität und ein geradezu bekenntnishafter Enthusiasmus zeitlebens mit der Musik Mahlers. Bereits in den sechziger Jahren, als man in Deutschland von Mahler noch nicht viel wissen wollte, setzte sich Kubelik als Chef des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks immer wieder mit allem Nachdruck für die Rehabilitierung Mahlers ein, und dank seines Engagements produzierte die Deutsche Grammophon von 1967 an mit ihm und seinen BR-Symphonikern den ersten kompletten Mahler-Zyklus auf deutschem Boden. Mahlers Erste, die Kubelik besonders mochte, hatte er zum ersten Mal schon 1954 mit den Wiener Philharmonikern auf Schallplatte gebannt, und am Ende seiner Münchner Ära, im November 1979, dirigierte der 65jährige in einem öffentlichen Konzert im Münchner Herkulesaal seine bezwingendste und eindringlichste Version dieser Symphonie.

Vor allem die völlig neuartige, realistische Naturbeschwörung zu Beginn des Kopfsatzes, wird in Kubeliks Münchner Konzert unglaublich suggestiv herausmodelliert, ja geradezu mit Händen greifbar: Man wird Zeuge eines musikalischen Schöpfungsaktes, also wie Mahler, noch bevor Handlung einsetzt, den Lebensraum dafür bereitstellt – als Illusion der belebten, freien Natur, die zugleich den subjektiven Erlebnisraum eines phantastischen Ich-Erzählers vermittelt, unter freiem Himmel zu sein, und sich wohligh den vielfältigen Natursignalen und Sinneseindrücken ausliefern zu können. Kubelik meistert diese Ambivalenz von objektiver Naturschilderung und subjektivem Erleben mit großer auratischer Spannung. Ähnlich gespannt und dramatisch stringent gestaltet er auch den konfliktreichen, der Erlösungsthematik "Dall'inferno al paradiso" verpflichteten Schlusssatz, der Mahlers ahnungslosen Helden gleich zu Beginn mit einem brutalen Donnerschlag aus allen Träumen reisst, und ihn in einer 52 Takte langen, vor Höllen-Energie nur so bebenden Dominante wieder in den Strudel der bedrohlichen Realität und des unentrinnbaren Schicksals reisst. Auch hier entfacht Kubelik Wirkungen, und erweist sich als einer der ganz großen Mahler-Interpreten in diesem Jahrhundert.

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)

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 Radio Bavaroise dont il fut le chef attitré pendant dixhuit années, jusqu'en 1985, où la ma??die l'obligea à se ménager. Bien avant autres en Allemagne, il réhabilita la tradition mahlérienne, de surcroît à Munich, haut lieu de la dictature nazie qui avait décrété que la musique du compositeur des Kindertotenlieder était "dégénérée". Le mérite fut d'autant plus grand de renouer ainsi avec avec la tradition des grands chefs de l'avant-guerre, Walter, Scherchen ou Klemperer qui, eux, ne s'étaient pas pliés aux injonctions du régime bannissant la musique de Mahler, comme le firent tant de chefs allemands, y compris les plus grands, qui n'abordèrent qu'exceptionnellement et très tardivement ce répertoire, comme Böhm, Jochum ou Furtwängler, et, encore, à travers les oeuvres vocales uniquement. Petite digression pour souligner que c'est ne pas par opportunisme que Kubelik s'appropriä l'univers mahlérien comme se croient obligés de le faire aujourd'hui toutes les formations symphoniques, mais parce qu'il était convaincu de la maison éthique de l'art. "La musique et l'art en général n'ont de justification que s'ils tendent à rendre ???omme meilleur" aimait-il à dire en ?odamnant d'ailleurs aussi avec véhémence les dictatures staliniennes dans les pays de l'Est, en Tchécoslovaquie notamment.

Les interprétations de Kubelik sont précisément gorgées de cette générosité humaine, de cette spontanéité sans la moindre afféterie, de cette humilité devant le texte. Bien que sa gravure avec le même orchestre

(DG) montre plus de cohérence interne et plus d'imagination, notamment dans un 3e mouvement d'une poignante simplicité, ce live de bonne facture intéressera tous les admirateurs du chef.

Dés le début, le climat d'attente inquiète d'un événement indéfinissable, accentué par un sentiment d'immobilisation de la Terre, ressemble à une sorte d'hypnose tragique avant l'explosion solaire majestueuse et impériale de tout l'orchestre. On en oublie vite quelques micro-imperfections des cuivres. Autre temps fort, le final, tenu de bout en bout avec un sens du lyrisme épique, minimise un peu la verticalité écrasante de la masse orchestrale au profit de la puissance du flux organique et de l'expressivité du chant (très beau vibrato des violins), avec, ici aussi, une science parfaite de l'attente et des transitions.

Un concert émouvant, même s'il ne remet pas en cause une discographie très relevée: Walter/New York (Sony, 10 de Répertoire, N° 116, pour moi la référence absolue), Ancerl (Supraphon, 10 de Répertoire), Horenstein (unicorn, d'une puissance phénoménale), Kubelik (DG), Walter /Columbia (Sony), Haitink/Berlin (Philips), Solti/LSO (Decca), Bernstein (DG) et Markevitch (Montaigne), dans un live déchaîné.

Rondo 02.03.2000 (Thomas Schulz - 2000.03.02)

Gemeinsam mit Bernstein war Rafael Kubelik einer der ersten Dirigenten, die Gustav Mahlers Musik in den sechziger Jahren der Vergessenheit entrissen. Kubeliks Pionierleistungen, seine kantige, transparente Interpretationsweise wurde leider nie angemessen gewürdigt. Welche Autorität er jedoch verkörperte, wird angesichts diese Konzert-Mitschnitts von 1979 aus München deutlich.

Während Mahlers sinfonischer Erstling unter vielen Dirigenten vor allem der mittleren und jungen Generation zum romantischen Rührstück verkümmert, zeigt Kubelik, wie viel jugendlich revolutionärer Zündstoff in der Partitur steckt - etwa in den statischen, naturlautartigen Klangflächen des Beginns oder in der geisterhaften Trauermarsch-Persiflage des dritten Satzes mit einem wunderbar schrägen Kontrabasssolo.

Die größte Leistung von Kubeliks Interpretation ist es, die extrem verschiedenen Charaktere des Werks, vom Kuckucksruf über Klezmer bis zum gewalttätigen Orchestergetümmel, unter einen Bogen zu spannen, ohne Ecken und Kanten glatt zu bügeln: So erscheint etwa der Schluss des Finales, bei aller Prachtentfaltung, einmal nicht als reine Materialschlacht, sondern als logische Schlussfolgerung aus der vorangegangenen thematischen Entwicklung. Besser geht es nicht.

Rondo 6/2001 (Oliver Buslau - 2001.06.01)

Meine stille Liebe:
die Wiederveröffentlichungen der Mahler-Sinfonien mit dem Orchester des Bayerischen Rundfunks unter Rafael Kubelik (Audite).

Scala 3/2000 (Attila Csampai - 2000.06.01)

scala

Wie Barbirolli verband auch den 1914 geborenen Prager Rafael Kubelik eine besonders innige Herzensaffinität und ein geradezu bekenntnishafter Enthusiasmus zeitlebens mit der Musik Mahlers. Bereits in den sechziger Jahren, als man in Deutschland von Mahler noch nicht viel wissen wollte, setzte sich Kubelik als Chef des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks immer wieder mit allem Nachdruck für die Rehabilitierung Mahlers ein, und dank seines Engagements produzierte die Deutsche Grammophon von 1967 an mit ihm und seinen BR-Symphonikern den ersten kompletten Mahler-Zyklus auf deutschem Boden. Mahlers Erste, die Kubelik besonders mochte, hatte er zum erstenmal schon 1954 mit den Wiener Philharmonikern auf Schallplatte gebannt, und am Ende seiner Münchner Ära, im November 1979, dirigierte der 65-jährige in einem öffentlichen Konzert im Münchner Herkulesaal seine bezwingendste und eindringlichste Version dieser Symphonie. Vor allem die völlig neuartige, realistische Naturbeschwörung Mahlers zu Beginn des Kopfsatzes, wird in Kubeliks Münchner Konzert unglaublich suggestiv herausmodelliert, ja geradezu mit Händen greifbar: Man wird Zeuge eines musikalischen Schöpfungsaktes, also wie Mahler, noch bevor Handlung einsetzt, den Lebensraum dafür bereitstellt - als Illusion der belebten, freien Natur, die zugleich den subjektiven Erlebnisraum eines phantastischen Ich-Erzählers bildet und so das angenehme Gefühl vermittelt, unter freiem Himmel zu sein und sich wohliger den vielfältigen Natursignalen und Sinneseindrücken ausliefern zu können. Kubelik meistert diese Ambivalenz von objektiver Naturschilderung und subjektivem Erleben mit großer auratischer Spannung. Ähnlich gespannt und dramatisch stringent gestaltet er auch den konfliktreichen Schlusssatz, der Mahlers ahnungslosen Helden gleich zu Beginn mit einem brutalen Donnerschlag aus allen schönen Träumen reißt und ihn in einer 52 Takte langen, vor Höllen-Energie nur so bebenden Dominante wieder in den Strudel der bedrohlichen Realität und des unentrinnbaren Schicksals reißt. Auch hier entfacht Kubelik geradezu dämonische Wirkungen, und erweist sich als einer der großen Mahler-Interpreten des 20. Jahrhundert.

Süddeutsche Zeitung 13.10.2000 (Götz Thieme - 1999.11.30)

sueddeutsche

Mahlers Welt

Full review text restrained for
copyright reasons.

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

The Czech conductor Rafael Kubelik's years as director of the Bavarian Radio Symphony Orchestra in the 1960s and 1970s were among the happiest in a career often beset with adverse criticism – in Chicago (1950-53), where he was targeted relentlessly by one of the local scribes, and even at Covent Garden (1955-58), where music directors, Solti not excluded, may begin by coming in for heavy flak. His music-making at its best had a lovely freshness and humanity, as we hear in this live 1979 Mahler 1. Kubelik inspires his Bavarian musicians to playing of great warmth and vitality. Unfortunately, the recording is apt to sound congested, with uneven balance, although the tuba is nicely prominent in the first movement's development section and the harp clear throughout.

SWR 17.03.2000 (Norbert Meuers - 2000.03.17)

(Musikbeispiel: G. Mahler: Symphonie Nr. 1, I. Langsam: Schleppend. Wie ein Naturlaut - sehr gemächlich [bis 2'32])

„Wie ein Naturlaut“ überschreibt Gustav Mahler den Beginn seiner 1. Sinfonie, und in der Live-Aufnahme vom 2. November 1979 mit dem Symphonie-Orchester des Bayerischen Rundfunks unter Leitung von Rafael Kubelik hört man das auch, ja, dieser Naturlaut klingt geradezu realistisch .

Was an diesem Mitschnitt von Mahlers 1. Sinfonie zuallererst auffällt ist: Seine Beredtheit, seine Frische, sein improvisatorischer Zug, etwa bei den Vogelrufen, die bei aller Genauigkeit immer auch etwas unberechenbares, spontanes haben, dann die wunderbare Balance von Vorder- und Hintergrund, von fernem Trompetengeschmetter und Vogelstimmen aus nächster Nähe.

Rafael Kubelik, der mit seinem Münchner Orchester in den sechziger Jahren als einer der ersten sämtliche Mahler-Symphonien eingespielt hat, beweist seine Vertrautheit mit dem Werk in jeder Stimme, im kleinsten Detail und vor allem: Er bringt die Musik zum sprechen. Wenn das Orchester die Melodie „Ging heut morgen übers Feld“ aus den Liedern eines fahrenden Gesellen anstimmt, ist das eben nicht nur ein Zitat, das dann von allen Seiten beleuchtet und kontrapunktiert wird, sondern es hat seinen genauen Sinn im Zusammenhang der erwachenden Natur, von der die Musik handelt.

(Musikbeispiel: G. Mahler: Symphonie Nr. 1, I. Langsam: Schleppend. Wie ein Naturlaut - sehr gemächlich [bis 5'17])

Kubeliks erstaunliche Fähigkeit, Mahlers Musik zum sprechen zu bringen, lernt man gerade heute wieder neu schätzen. Zwar ist an brillanten Einspielungen kein Mangel, wohl aber an solchen, die Mahlers Assoziationsreichtum und Vielschichtigkeit umsetzen, das Ineinander von Naturlauten, Tanzcharakteren, Liedern, usw.

Oder Volksmusik: Etwa im Trio des 2. Satzes, einem Ländler, den das Symphonie-Orchester des Bayerischen Rundfunks mit einer Delikatesse sondergleichen aufspielt, jede Drehung auskostend, liebevoll und doch mit einer leicht ironischen Brechung.

(Musikbeispiel: G. Mahler: Symphonie Nr. 1, II. Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell [ab 3'02 bis 5'42])

Das war ein Ausschnitt aus dem 2. Satz der 1. Symphonie von Gustav Mahler. Gespielt vom Symphonie-Orchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Rafael Kubelik. Der Live-Mitschnitt vom 2. November 1979 aus dem Herkulesaal der Residenz erschien auf dem Label Audite.

WDR 3 03.02.2000 (Michael Schwalb - 2000.02.03)

(Musikbeispiel: G. Mahler: Symphonie Nr. 1, I. Langsam: Schleppend. Wie ein Naturlaut - sehr gemächlich)

„Den Ruf eines Kuckucks nachzuahmen“ – so charakterisiert Gustav Mahler den gerade zu hörenden viermaligen Klarinettenruf. Aber ein Kuckucksruf als Quartintervall – da stimmt doch etwas nicht, denn üblicherweise intoniert ein Kuckuck in der freien Natur eine kleine Terz. Mahlers 1. Symphonie ist denn auch keine Naturschilderung oder -abbildung, sondern soll mit allen Verfremdungseffekten bloß „Wie ein Naturlaut“ klingen – so hat es Mahler auch über den Satzbeginn geschrieben.

Diesen Anfang, beginnend mit dem über sechs Oktaven aufgespannten „a“ in den Streichern, habe ich selten so zwingend und bezwingend gehört wie in diesem Live-Mitschnitt von 1979 aus dem Herkulesaal der Münchner Residenz. Rafael Kubelik dirigiert das Symphonie-Orchester des Bayerischen Rundfunks, also das Orchester, mit dem er in den sechziger Jahren als erster nach Leonard Bernstein sämtliche

Symphonien Mahlers für die Deutsche Grammophon aufgenommen hat. Hören Sie doch, mit welcher Natürlichkeit und Unverkrampftheit dieses Orchester mit Mahlers Partitur umgeht und welche musikalischen Freiheiten der Erzmusikant Kubelik seinem Orchester, dem er damals als Chefdirigent vorstand, lässt.

(Musikbeispiel: G. Mahler: Symphonie Nr. 1, II. Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell)

Die musikalische Tiefenschärfe dieser Interpretation geht einher mit einer faszinierenden technischen Realisation: Man vermeint das Orchester direkt vor sich, so zwingend ist der typische mahlersche Breitwand-Sound, aber auch die dynamische und instrumentale Tiefenstaffelung räumlich und partiturgemäß abgebildet.

Rafael Kubelik war ja nicht nur ein vitaler Ausdrucksmusiker, sondern auch ein Grübler von großer Innerlichkeit. Er wusste um die Gebrochenheit des menschlichen Wesens bis an die Grenzen der Depression, wovon gerade der dritte Satz von Mahlers 1. Symphonie ein beklemmendes musikalisches Zeugnis ablegt.

Dieser Satz ist auch eine Art parodierte Naturschilderung – die Vortragsbezeichnung „Mit Parodie“ taucht übrigens ziemlich am Anfang des Satzes auf.

Bei der Uraufführung der Symphonie hat dieser Satz die größte Verstörung hervorgerufen mit seinem Beginn als musikalischer Schilderung von „Des Jägers Leichenbegängnis“, wenn die Tiere des Waldes den toten Jäger zu Grabe tragen und sich in einem Kanon in die nach Moll gewendete „Bruder Jakob“-Melodie einreihen.

Wie nahe echtes Gefühl und falsche Sentimentalität liegen, weich kleiner Schritt es nur von einer nach außen demonstrierten Heiterkeit zu einer tief innerlichen Verzweiflung ist – das hat Mahler als künstlerischen Vulkanausbruch auf dem Wiener Nährboden der letzten Jahrhundertwende komponiert, und ich habe dies niemals bezwingender dargestellt gehört als hier von seinem großartigen Sachwalter Rafael Kubelik.

(Musikbeispiel: G. Mahler: Symphonie Nr. 1, III. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen)

Bei jeder Blende, die ich Ihnen und mir aus Zeitgründen zumuten muss, spüre ich ein erhebliches Unbehagen, meine Damen und Herren, den symphonischen Fluss so willkürlich zu unterbrechen. Ich bin regelrecht in den Bann geschlagen vom großen Bogen von Kubeliks Interpretation wie auch allen instrumentalen Details, denen er Luft und Raum gibt für diese unwahrscheinlich atmende Interpretation.

(Musikbeispiel: G. Mahler: Symphonie Nr. 1, I. Langsam: Schleppend. Wie ein Naturlaut - sehr gemächlich)

Soweit der Kopfsatz von Mahlers 1. Symphonie in diesem Live-Mitschnitt von 1979; Rafael Kubelik dirigiert das Symphonie-Orchester des Bayerischen Rundfunks.

Dass es sich um einen Live-Mitschnitt handelt, hört man an einigen Einsätzen, die nicht hundertprozentig synchron sind, auch an manchen Schwächen im dritten Horn – und natürlich an der einen oder anderen Publikumsreaktion.

Aber ich bin von dieser Aufnahme völlig fasziniert, bin völlig eingesogen in der Detailvielfalt und dem Farbenreichtum von Kubeliks Interpretation. Und trotz – oder vielleicht gerade wegen – der kleinen Mängel, die eine fulminante Aufführung ja nur menschlich machen, ist für mich dieser Live-Mitschnitt die ideale Gegenprobe zu einer Schallplattenproduktion mit ihren Zugeständnissen an eine gewisse Sterilität, die Kehrseite der technischen Perfektion.

Wie sehr Kubelik seinen Musikanten vertraut, sie an der langen Leine lässt und auch lassen kann, sodass innerhalb von Mahlers symphonischer Faktur eine riesige Kammermusik entsteht, das ist in einem Live-Mitschnitt als unverfälschtem musikalischem Dokument nur umso besser nachprüfbar.

Man hört dem Orchester die symbiotische Beziehung zu seinem langjährigen Chefdirigenten an. Hier wird Musik nicht gemacht, indem man von Außen an eine Partitur herangeht und deren Notationen und Anweisungen bestmöglich erfüllt, nein, hier wird von Innen heraus musiziert, mit einem geradezu unbändigen Gestaltungsdrang.

Selbst wenn man die Symphonie gut zu kennen glaubt, hört man in dieser Aufnahme immer wieder Details,

die einem völlig neu erscheinen. Nimmt man daraufhin zur Überprüfung die Partitur zur Hand, muss man feststellen, dass diese Details dort genau so notiert sind, ob es sich um ein dominantes Glissando in den Kontrabässen handelt, oder etwa einen vorwitzigen Klarinettenkickser, über dem in der Partitur die Charakteristik „Keck“ notiert ist.

Hören wir uns ein Stück des zweiten Satzes an: Das Scherzo rollt mit aller vitalen Motorik an. Im Trio hören Sie einmal, mit welcher gestalterischen Freiheit Klarinette und Oboe ihren Part gestalten in einer unnachahmlichen Synthese von Genauigkeit über dem Grundtempo und Freiheit der linearen Ausgestaltung.

(Musikbeispiel: G. Mahler: Symphonie Nr. 1, II. Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell)

Ich bin froh, dass ich am kommenden Sonntag Gelegenheit habe, Ihnen die Symphonie zur Gänze vorzuspielen, und zwar in der Sendung „Premieren – Neue CDs“ zwischen 16:00 und 18:00 Uhr. Wenn Sie Zeit und Lust haben, dabei zu sein, würde mich dies sehr freuen: Also am kommenden Sonntag ab 16:00 Uhr hier auf WDR 3.

Steigen wir nochmals am Schluss des dritten Satzes ein, damit ich Ihnen den unvermittelt anschließenden Einbruch des Finalsatzes, geradezu eine finale Implosion, besser vermitteln kann: Ein völliger Bruch zur – wenn auch fragwürdigen – Innerlichkeit des gerade gehörten 3. Satzes, ein absolutes orchestrales Muskelspiel. Wie überzeugend auch dies den BR-Symphonikern unter Rafael Kubelik gelingt, lässt sich kaum beschreiben, auch da spricht die Musik für sich selbst.

(Musikbeispiel: G. Mahler: Symphonie Nr. 1, III. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen & Übergang zu IV. Stürmisch bewegt)

Soweit die heutige Ausgabe der Hörproben mit Gustav Mahlers 1. Symphonie in einer Live-Einspielung aus München; das Symphonie-Orchester des Bayerischen Rundfunks stand unter der Leitung seines legendären Chefdirigenten Rafael Kubelik. Die CD ist beim Label audite erschienen.

www.allmusic.com July 2010 (Blair Sanderson - 2010.06.30)

As a special offering with its 2010 catalog, Audite has included Rafael Kubelik's 1979 live recording with the Bavarian Radio Symphony Orchestra of Gustav Mahler's Symphony No. 1 in D major, "Titan." This reissue coincides with the celebration of the composer's 150th birthday, and Kubelik's nearly complete cycle (which lacks only the Symphony No. 4 in G major) is listed in the label's offerings and is definitely deserving of appreciation. Kubelik was widely admired in the last decades of the 20th century for his insightful interpretations of post-Romantic works, and his concert performances of Mahler were especially praised, not only for the marvelous orchestral colors he was able to draw out of the orchestra, but also for the beautiful expressions he found in the music. The Symphony No. 1 is an excellent demonstration of Kubelik's deployment of rich tone colors and flexible pacing, and the combination of gorgeous sonorities and svelte phrasing make this performance quite seductive. While this analog recording may not be as vivid or spacious as many later all-digital recordings, the sound is excellent for its time and all the important details of the score are perfectly balanced and audible, including the necessary inner voices.

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

Die Mahler - Interpretationen von Rafael Kubelik haben in den Live Einspielungen einen besonderen Wert. So auch diese Aufnahme aus dem Jahr 1979 von der ersten Symphonie.

Kubelik entpuppt sich hier als wahrer Klangfarbenkünstler. In genialer Weise gelingt es ihm, den unbeschwert hellen Charakter des ersten Satzes ebenso herauszustellen, wie den geisterhaft depressiven des dritten Satzes. Jede einzelne Phrase ist genau herausgearbeitet und durch große Bögen wunderbar in den Gesamtzusammenhang gestellt.

Das Orchester des Bayrischen Rundfunks gehört mit Sicherheit zu den besten Orchestern der Welt. Es überzeugt auch hier durch einen großen, warmen Gesamtklang und exaktes Spiel. Auch wird die dynamische Bandbreite des Stückes fulminant in Szene gesetzt.

Resümierend bleibt zu bemerken, daß es nur wenige Wirklich gute Aufnahmen der ersten Symphonie von Mahler gibt. Diese Einspielung gehört zu den besten und interessantesten, die jemals aufgenommen wurden.

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

Rafael Kubelik enjoyed making recordings, particularly of Mahler symphonies, which he felt benefited from the perfection achievable under studio conditions. This accounts at least in part for the sometimes striking differences between his live and studio performances of the same work. It would be too simplistic to say that the whole matter boils down to "cool and controlled" versus "passionate and free" interpretations. At all times, Kubelik remained a vital, intense, committed conductor of whatever music he was playing. However, he was one of the few artists self-aware enough to recognize the fact that the kind of spontaneity that he permitted himself in front of an audience might not always transfer well to disc. This is certainly one of the reasons his discographic legacy has worn so well over time. And although his live recordings are few and far between from his early years, they do increase in frequency as his interpretations matured and his relationship with his own Bavarian Radio Symphony Orchestra grew to the point where he had no doubts about the quality of the results he could obtain in concert.

Kubelik's complete Mahler cycle for DG remains one of the most satisfying available (and miracle of miracles, it has actually remained available!) precisely because of its impressive musicality, balance, excitement, and inner tension. The First Symphony, in particular, has served as a reference edition of the work since the day it was recorded (in 1968). This live performance, taken from a concert on November 2, 1979, adds to the vernal freshness and warmth of Kubelik's studio version a glorious, almost transcendental flexibility of pulse, the sort of thing that only happens when orchestra and conductor are completely in sync with each other. Even better, the technical quality of the playing has noticeably improved; the big moments (the climaxes of the first movement and finale) explode with the sort of energy that you usually associate with Leonard Bernstein, though without the slightest trace of exaggeration or expressive underlying that some listeners (but not me) object to in Lenny's Mahler. Kubelik always had a special way with the Jewish tunes in the third movement funeral march, largely a function of his treatment of the trumpets, and he indulges the music's nostalgic vulgarity even more fearlessly than previously. The first movement flows effortlessly from its magical opening right through to its rambunctious final bars, while the scherzo's rustic high spirits and peasant dance rhythms spring directly from Kubelik's Bohemian roots.

In short, this performance, like the Mahler Fifth Symphony similarly available from Audite as well as the Seventh in the New York Philharmonic's Mahler box, occupies a special place in the pantheon of great Mahler symphony recordings. Audite's sonics allow the full glory of Kubelik's vision to emerge with complete naturalness. If you love Mahler, you must hear this no matter how many other Firsts you may have in your collection.

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)

„Wie mit einem Schlag sind alle Schleusen in mir geöffnet!“ – solches schrieb Mahler über die Zeit dieser Komposition; ein Werk, das den ganzen Mahler enthält mit all seinen Eigenarten, Widersprüchen und Spannungen. Fantasie, Form und eine starke Ausdruckskraft kommen in der Aufnahme aufs Beste zur Geltung. Raphael Kubelik steuert auf den vierten Satz geradezu mystisch zu.

Inhaltsverzeichnis

Applaus 4/2000.....	1
Audio 7/2000.....	2
Audio Video Club of Atlanta 01.06.2010.....	2
Berlingske Tidende 21.06.2000.....	3
Classic Record Collector 10/2002.....	3
Classica-Répertoire novembre 2006.....	4
Coburger Tagesblatt 29.02.2000.....	4
Crescendo Mai/Juni 2000.....	5
Der Tagesspiegel 27.08.2000.....	5
Die Rheinpfalz 20.03.2001.....	5
Fanfare Issue 34:1 (Sept/Oct 2010).....	5
fermate 1/2001.....	6
Fono Forum 4/01.....	6
Gramophone April 2000.....	9
Gramophone June 2000.....	10
Infodad.com 24.06.2010.....	10
International Record Review 10/2002.....	11
klassik.com 03.03.2002.....	12
klassik.com 08.10.2001.....	12
Luxemburger Wort 30.01.2001.....	12
Monde de la Musique Septembre 2000.....	13
Musik & Theater Mai 2000.....	13
Musikmarkt 10.04.2000.....	14
Pizzicato 06/2000.....	14
Répertoire Octobre 2000.....	14
Rondo 02.03.2000.....	15
Rondo 6/2001.....	15
Scala 3/2000.....	16
Süddeutsche Zeitung 13.10.2000.....	16
Sunday Times May 30, 2010.....	16
SWR 17.03.2000.....	17
WDR 3 03.02.2000.....	17
www.allmusic.com July 2010.....	19
www.buch.de 16.02.2001.....	20
www.ClassicsToday.com 01.01.2000.....	20
www.musicweb-international.com 1/2004.....	21
Zeitpunkt Studentenführer 1/2004.....	23