

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

aud 10.025

4 0 2 2 1 4 3 1 0 0 2 5 2

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 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/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.

Classica Novembre 2000 (Luc Nevers - 2000.11.01)

Après les Symphonies no 1, no 4 et no 5, captées en concert et qui nous avaient laissé une impression mitigée, notamment en regard d'autres témoignages publics du chef hongrois, mais surtout de son intégrale (Deutsche Grammophon), voici une Neuvième Symphonie (en un CD) de très belle facture, captée en concert à Tokyo en 1975, lors d'une tournée de l'orchestre. Après avoir noté les mêmes problèmes que dans les précédents jalons - concernant notamment la justesse des cuivres -, j'ai été finalement séduit par la douceur d'une approche davantage tournée vers le postromantisme que vers la modernité de l'oeuvre. Le legato des cordes dans le premier mouvement est remarquable, rappelant celui des pupitres berlinois dirigés par Karajan dans l'une de ses deux gravures de cette Symphonie. Kubelik relance sans cesse le discours, donne des impulsions parfois trop fortes, au risque de perdre le fragile équilibre sonore. Il doit alors concentrer à nouveau les premiers violins sur ses indications. Une direction aussi technique s'exprime avec d'autant plus de netteté dans les pas de danse de la seconde partie, habilement alourdie par des basses traînantes sans que le tempo son altéré. Le périlleux Rondo/Burleske qui suit met en danger les cuivres, parfois décalés et remis « sui le droit chemin » avant la catastrophe. L'Adagio final est un peu trop posé au début, puis la souplesse et l'intelligence de la direction laissent enfin respirer l'orchestre, à tel point que certains rubatos sont franchement « à côté ». Cette belle version de concert séduira les collectionneurs sans remettre en cause une discographie dominée par Barbirolli, Bernstein, Giulini, Karajan, Klemperer et Walter.

Coburger Tagesblatt 19.02.2001 (J. B. - 2001.02.19)

Er war ein Dirigent mit bemerkenswerten internationalem Renommee, als musikalischer Leiter des Chicago Symphony Orchestra und des Royal Opera House Covent Garden in London, vor allem aber als langjähriger Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Bei aller Wertschätzung wurde der Künstler Kubelik lange Zeit zu einseitig gesehen - als musikantisch-geradliniger Dirigent, der sich vor allem durch seine Stilsicherheit im slawischen Repertoire profilierte.

Späte Gerechtigkeit für Kubelik? im Rückblick jedenfalls treten manche Aspekte seines Interpretentums hervor, die eine differenziertere Würdigung verlangen. Dass Kubelik mit den BR-Symphonikern in den 60er Jahren die erste Gesamteinspielung aller neun Symphonien Gustav Mahlers realisierte, wurde zwar früh als interpretatorischer Meilenstein in der Mahler-Rezeption gewürdigt. Im Zuge der Mahler-Renaissance, die in den 80er und 90er Jahren bisweilen fast zur Mahler-Mode sich steigerte, geriet Kubeliks Mahler-Deutung fast, ein wenig aus Blickfeld, mochte sein Mahler-Stil bisweilen allzu ausgewogen, gar musikantisch-vital, jedenfalls nicht "brüchig" genug wirken. Dass freilich Kubeliks Mahler-Deutung, nicht zuletzt in Gestalt von Live-Aufnahmen, bemerkenswerte analytische Tiefenschärfe besaß, beweisen zwei neue Folgen einer Mahler-Edition mit Kubelik, die Konzertdokumente aus den 70er und 80er Jahren umfasst. Dabei liegt die 9. Symphonie jetzt in einem Mitschnitt aus Tokyo vom Juni 1975 vor, die 2. Symphonie in einer Aufführung vom Dezember 1982 aus dem Herkulessaal der Münchner Residenz.

Sehr eindringlich hörbar wird dabei, dass Kubelik als Dirigent keineswegs an der bloßen Klangoberfläche

hängen bleibt. Vielmehr lässt er mit plastisch deutlicher Artikulation gleichsam die Musik hinter der Musik in Mahlers Symphonik hörbar werden, ohne freilich vordergründig deren Brüche krass überzeichnen zu müssen. Kubelik lässt vielmehr die Musik scheinbar selbstverständlich aus sich heraus sprechen, etwa in der "Durch Nacht-zum Licht-Dramaturgie" der 2. Symphonie.

Ein eindringliches Dokument stellt aber auch die Deutung der 9. Symphonie dar, weil es Kubelik hier gelingt, Expressivität und Klarheit scheinbar mühelos in Balance zu halten.

Crescendo 12/2000 (TR - 2000.12.01)

Mit zwei weiteren Konzertmitschnitten von Rafael Kubelik gelingt es Audite diesmal sogar, die Studioaufnahmen der Deutschen Grammophon zu übertrumpfen: Nicht nur ist das (hustenfreie!) Klangbild geringfügig besser, sondern die Sinfonien atmen durchgehend Größe und innere Spannung. Mahlers Zweite ist dem schon greisen Kubelik besonders gut gelungen. Dass er vor dem Höhepunkt im ersten Satz das Tempo anzieht (die meisten Dirigenten neigen zum Ritardando), ist ebenso zu verschmerzen wie Brigitte Fassbaenders etwas robust und damit zu irdisch gesungenes Urlicht.

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 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

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.

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 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.

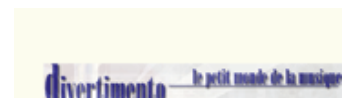
Klassik heute 3/2001 (Hanspeter Krellmann - 2001.03.01)

Kubelik war hierzulande Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre Vorreiter in Sachen einer Mahler-Renaissance mit anschließender Schallplattenveröffentlichung (bei der Deutschen Grammophon). Seine Interpretationen gerieten im Laufe der Jahrzehnte etwas in den Schatten der Bemühungen seiner nachziehenden Kollegen, zu denen Bernstein - nicht mit seinem ersten Mahler-Zyklus bei CBS, sondern mit einem zweiten, ebenfalls bei der DG - zählt. Nun präsentiert das Label audite mit dem Segen des Bayerischen Rundfunks, weil dessen Orchester hier wieder beteiligt ist, einen weiteren, ebenfalls historisch zu nennenden Zyklus mit Kubelik als Dirigenten. Es handelt sich bei den bisher vorgelegten CDs (von erster, zweiter und jetzt fünfter und neunter Sinfonie) um analoge Live-Mitschnitte, deren Klangbild digital aufbereitet worden ist und einen durchaus zufriedenstellenden Eindruck hinterläßt.

Die neu vorgelegten Mitschnitte der zweiten und neunten Sinfonie entstanden 1982 in München bzw. 1975 in Tokio, wobei der aus dem Münchner Herkulesaal dem aus der Bunka Kaikan-Hall in Tokio vorzuziehen ist. Kubeliks stets von Spontaneität getragenes, wenngleich sorgfältig erarbeitetes Musizieren hat sich bis heute seine Meriten bewahrt, auch und vor allem auf dem sinfonischen Feld Gustav Mahlers. Das tritt zwanzig, dreißig Jahre nach diesen Mitschnitten wieder deutlicher hervor, da jüngere Dirigenten oft dem Kalkül und der Wirkungssuche bei ihren Mahler-Darstellungen zu viel Platz zugestanden haben. So kommt dieser zweite historische Mahler-Zyklus Kubeliks zur rechten Zeit: Er beschwört Erinnerungen bei vielen Musikfreunden und behauptet sich mit eigener, starker Akzentsetzung in dem mittlerweile schier unüberschaubaren und von starken Wellenbildungen aufgewühlten Feld der Mahler-Rezeptionsgeschichte.

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

Passionnément admirée et commentée par Alban Berg, la Neuvième Symphonie...

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.

Musikwoche 09.10.2000 (- 2000.10.09)

musikwoche.de

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)

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 Tüppisch-derbe des Ländlers wird bestens zum Ausdruck gebracht. Die Rondo-Burleske kommt sehr burschikos daher und in der Deziidiertheit 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 ist, nicht gerade Mahlers aufwühlendes Abschieds-Epos in den CD-Spieler legen. Wenn aber doch, dann in dieser Kubelik-Sicht. Denn beim ehemaligen Grandseigneur des Bayerischen Rundfunks, der das dortige Sinfonieorchester in den siebziger und achtziger Jahren zu Weltruf führte, wird diese Neunte nicht zum persönlich-überbordenden Gefühls-Exzess, sondern zu einer Manifestation menschlicher wie menschheitlicher Größe - weniger pathetisch ausgedrückt: man heult hier nicht (wie bei Bernstein) Rotz und Wasser, sondern sieht zutiefst erschüttert aber gefasst dem Ende entgegen.

Nicht dass Kubelik die Emphase verleugnet, aber er sucht ihre Form, ihre Proportionen beizubehalten. Vor allem durch relativ zügige Tempi und schlanke Linienführung auch im polyfonen Riesenapparat des Mahler-Orchesters. Solches Insistieren auf Präzision, Stringenz und Klarheit hat allerdings in den beiden Mittelsätzen zur negativen Konsequenz, dass das Makabre und Brutale zu kurz kommt: Kubeliks soldatischem Schneid fehlt die nötige Vulgarität.

Den beiden gigantischen Ecksätzen aber kommt zugute, dass die in der Partitur bereits angelegten Ausdrucksextreme (der erste Satz kennt neben den "Abstürzen" ja noch die ekstatische Lebensbejahung) interpretatorisch nicht noch überzeichnet werden. Vor allem das einzigartige Adagissimo wird weder verschleppt noch in sich gegenseitig überbietende Seufzer-Eskapaden zerstückelt. Wie Mahler hier das Ersterben auskomponierte, wie sich die Lebensfäden immer weiter auflösen, das hat bei den filigran geführten Geigen Kubeliks etwas ungemein Zartes und auch Nobles. Eine Mahler-Sternstunde also, wäre da nicht die minderwertige Tonqualität, in der der Tokioter Rundfunk das Konzert der fabelhaften Bayern 1975 mitgeschnitten hat.

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).

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

Captée à Tokyo en 1975, cette symphonie crépusculaire est l'ultime combat mené par Mahler, qui voit s'approcher l'ange de la mort qui bientôt, va l'anéantir. Une interprétation survoltée, porteuse d'une charge émotionnelle évidente, semblable à celle qu'il donnait avec le même orchestre au Théâtre des Champs Elysées vers la fin des années 60...

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

Audite continues to mine the vaults for its ongoing Rafael Kubelik/Bavarian Radio Symphony Orchestra Mahler cycle, culled from live, archival performances. They've unearthed a highly distinctive Ninth, recorded on 4 June 1975 in Tokyo, a reading that provides an interesting comparison with the conductor and orchestra's 1967 studio version for DG. The conductor's care for orchestral balance and horizontal clarity continues to pay dividends in the first movement's complex scoring, where the solo instrument passages never have to struggle to be heard. At the same time, the movement's valedictory climax is more desolate and grand than on the DG recording. The inner movements benefit from harder-hitting accents and more pronounced tempo contrasts, which add dramatic heft. Kubelik again shapes the Finale into aching and fluent paragraphs, while paying heed to Mahler's carefully deployed dynamic gradations. It's quite different from the desolate, slow-motion catharsis provided by Bernstein's recording with the Concertgebouw on DG, or James Levine's rapturous Philadelphia Orchestra traversal. The NHK Radio engineering replicates the orchestral image one might experience from a choice concert hall seat. As was his wont, Kubelik (like Klemperer) divides his violins rather than placing the first and second sections together. In short, this is one of the finest single-disc editions of this harrowing symphony available on disc.

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

Die neunte Symphonie von Gustav Mahler ist seine Abschiedssymphonie. Er nimmt hier Abschied vom Leben und von der Musik. Nun ist die Symphonie bei dieser Thematik schon sehr emotional und Rafael Kubelik gelingt das wirklich seltene Kunststück, dies nicht noch mehr aufzublasen.

Zügige Tempi, Präzision und extreme Durchhörbarkeit prägen diese Interpretation. So wird diese Symphonie unter Kubelik zu einem zarten, schmerzvollen aber abgeklärten Erlebnis. Dabei klingt seine Interpretation nicht intellektuell, emotionslos, wie es z. B. bei Boulez der Fall ist, sondern es gelingt ihm den idealen Mittelweg zu finden. Die Aufnahme rauscht zwar, jedoch wird die Symphonie durch den Live - Charakter ungemein lebendig und ergreifend. Der allgemein übliche Orchesterpomp wird bei Kubelik durch eine unglaublichen Filigranität ersetzt. Abgerundet wird diese außergewöhnliche Einspielung durch das grandios spielende Symphonie - Orchester des Bayrischen Rundfunks.

Eine Interpretation, die sich wirklich abhebt, aufhorchen lässt und begeistert. Für jeden Mahler -Interessierten

ein Muss!

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

Rafael Kubelik's excellence in Mahler can almost be taken for granted. In general, his live performances offer a higher degree of risk-taking than his studio efforts, which show more care for balance and proportion (generally with no loss of excitement, it must be stressed). The pattern holds here in this live Ninth, recorded in Japan in 1975. A horn bobble here and there notwithstanding, the Bavarian orchestra plays with fire and conviction, and somewhere along the line it has acquired a decent sounding tam-tam, which does wonders for the first movement's dramatic final collapse. The performance resembles Kubelik's Deutsche Grammophon recording in most respects. His "live" tempos are a bit more contrasted in the Rondo:Burleske, and he gets punchier accents from the muted brass in the first movement, resulting in creepier quiet interludes. The finale still moves along at a flowing tempo, rising to a positively incandescent principal climax. NHK Radio's sonics make the BRSO strings sound thinner than they do on DG, but surely closer to an actual concert experience since in all other respects the balances faithfully reproduce the dynamic nuances of Mahler's score. Kubelik's way with this composer certainly was special, and no Mahlerian will want to miss this chance to hear him conduct the Ninth live.

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 Beethoven steeds korter, en die van Gustav Mahler alsmaar langer. Toen Bruno Walter in 1938 de eerste complete Negende Mahler opnam met de Wiener Philharmoniker duurde het werk iets meer dan zeventig minuten. Zeventig jaar later vinden we anderhalf uur al heel gewoon. Kubeliks registratie, die volgens de website van Audite op 4 juni 1975 werd gemaakt tijdens een concert in de Bunka Kaikan Concert Hall in Tokyo, past nog net op één schijfje. De cd in kwestie vermeld overigens München als concertlocatie. Het is een catalogus-cd, dus de catalogus is belangrijker dan de opnamegegevens – verwarring alom.

Rafael Kubelik nam tussen 1967 en 1970 als chef-dirigent van het Symfonieorkest van de Beierse Radio voor het label DG de complete symfonieën van Mahler op, en hij schaarde zich daarmee in het selecte gezelschap van grote Mahler-dirigenten die voor de eerste maal een complete Mahler-cyclus aan de catalogus toevertrouwen: Leonard Bernstein in New York en Bernard Haitink in Amsterdam.

Het label Audite voegde daar wat Kubelik betreft zelfs een tweede cyclus aan toe, samengesteld uit live-opnames van de Beierse radio. Op deze cd, die u vrijwel kado krijgt bij aankoop van de Audite-catalogus, staat een live-opname van de Negende die acht jaar na de studio-opname van DG is gemaakt. Een diep doorleefde uitvoering die het levende bewijs is van Kubeliks grootheid als Mahler-dirigent.

Inhaltsverzeichnis

Classic Record Collector 10/2002.....	1
Classica Novembre 2000.....	2
Coburger Tagesblatt 19.02.2001.....	2
Crescendo 12/2000.....	3
Die Presse 15837.....	3
fermate Heft 20/1.....	3
Fono Forum 4/01.....	3
International Record Review 10/2002.....	6
Klassik heute 3/2001.....	7
Monde de la Musique Décembre 2000.....	7
Musikmarkt 37/2000.....	7
Musikwoche 09.10.2000.....	8
Pizzicato 12/2000.....	8
Rondo 25.01.2001.....	8
Rondo 6/2001.....	9
Video Pratique Novembre-Décembre 2000.....	9
www.andante.com 07/2001.....	9
www.buch.de August 2000.....	9
www.ClassicsToday.com 01.01.2002.....	10
www.musicweb-international.com January 2004.....	10
www.opusklassiek.nl september 2011.....	12