

G. Gershwin: Porgy & Bess

aud 23.405

Audiophile Audition January 2009 (Peter Joelson - 2009.01.21)

It is said Gershwin considered his "American Folk Opera" his greatest achievement, though times have changed considerably since the première of "Porgy and Bess" in Boston on the last day of September 1935. Based on DuBose Heyward's 1924 novel, "Porgy" set in South Carolina, and the later play, the tale of a prostitute, drugs and murder offended some, including African-Americans, from the outset due to perceived racial stereotyping.

The first run on Broadway lasted 124 performances, not considered a success by those standards; and, as Broadway shows started at 8:30 the length of the piece necessitated some cuts so that the audience could get home on the last bus or train. During 1936 the production went on tour, occasioning some problems along the way. The theatre for the performance in Washington, DC had operated a policy of segregation which was reversed after strong protests from the cast. (Writing this review on the day of President Obama's inauguration serves to highlight so very strongly the changes since those days.)

The first European performance took place with an all-white cast in Copenhagen during the depths of the War and under Nazi occupation; it was received very well and ran for 22 performances before the Nazis closed it down. Perhaps the underground resistance appreciated "It ain't necessarily so!" - a song which lends itself to political satire.

The performance on these CDs derives from a tour partly-financed by the U.S. Department of State which lasted on and off from 1952 to 1955, when the opera had its Moscow première. The superb booklet essays by Wolfgang Rathert and Rüdiger Albrecht offer much insight into the tour, especially the excellent reception and reviews in Berlin, where the production was mounted in the Titania-Palast. The recording is a single performance on 21 September 1952, conducted by Alexander Smallens, who had conducted the earliest performances in 1935 and 1936. There are some cuts from the original, with the total length running to 140 minutes.

From the very start, the extraordinary vim, energy and sense of theatre comes through the listener's speakers, and from the very first note Leontyne Price sings the treat in store is evident. She and William Warfield had only recently married, so this performance is part of their honeymoon, and the chemistry between the two is powerful, she very young at the start of her illustrious career, he coming into his prime. Their solos are all well-nigh perfect, and, as I quoted in an earlier review, "It's one take, folks!" Cab Calloway as Sportin' Life is also superb, in a part which can too easily degenerate into caricature. What a fine musician he was. John McCurry and Helen Colbert, as Crown and Clara, are a powerful team, too, with fine voices. The chorus is excellent, too, so proficient at bending the beat and keeping the ensemble intact.

This is a fun, moving, dramatic and vivacious performance. The recording sounds extremely well for its age, with depth to the balance; no allowances had to be made for the sound at all. There are stage sounds but they didn't bother me, and the audience is well-behaved and applauds enthusiastically in the right places. No libretto is supplied, just a synopsis, but I had no difficulty hearing and understanding the words.

Enough superlatives from me! I've thoroughly enjoyed becoming acquainted with this performance and recommend it very highly indeed. [Odd it took this long for this exciting recording of Gershwin's one great opera to see the light of day...Ed.]

Crescendo 7/2008 - Dezember 2008 / Januar 2009 (Richard Eckstein - 2008.12.01)

Ja, Wunder gibt es wirklich. Und im Fall dieses Live-Mitschnitts von Gershwins „Porgy and Bess“ gleich mehrere. Die erste Gelegenheit für das deutsche Nachkriegspublikum, dieses Gesamtkunstwerk kennen zu lernen, gab es erst 1952 durch ein Gastspiel der „Everyman Opera Company“ im Rahmen der Berliner Festspiele. Dass eine der Vorstellungen vom RIAS Berlin mitgeschnitten wurde, war bis vor kurzem völlig unbekannt. Zum künstlerisch einzigartigen Dokument wird die Aufnahme durch die Mitwirkung der gerade 24-jährigen Leontyne Price geädelt, die später zur ersten schwarzen Sopran-Diva der New Yorker Metropolitan Opera avancieren sollte. Schon damals durchschnitten ihre Spitzentöne das (hier altersbedingt leider verrauschte) orchestrale Klangbild wie Leuchtraketen.

Das Opernglas 12/2008 (Brigitte Kempen - 2008.12.01)

Es gibt vergessene Schätze, die nicht in Höhlen oder Tiefseewracks verborgen...

Full review text restrained for copyright reasons.

DeutschlandRadio Kultur - Radiofeuilleton Donnerstag, 20. November 2008, 16:20 Uhr (Olaf Wilhelmer/Claudia Dasche - 2008.11.20)

In dieser Jahreszeit kann es nicht schaden, an den Sommer und an den warmen Süden zu denken... George Gershwins unsterbliche „Summertime“ kommt nun frisch aus dem Archiv von Deutschlandradio Kultur: Eine neue CD dokumentiert Gershwins „Porgy and Bess“ in einer genialen Tourneeproduktion von 1952.

Es gibt ja nichts, was es nicht gibt, vor allem in Funkhäusern. Über 50 Jahre schlummerte wenige Meter von hier im Deutschlandradio-Kultur-Archiv ein bislang unbekannter Mitschnitt von „Porgy and Bess“. 1952 hatte der RIAS im Berliner Titania-Palast George Gershwins Oper mitgeschnitten – nun ist die Aufnahme endlich auf dem Markt und präsentiert diverse Überraschungen: Zum Beispiel Cab Calloway in der Rolle des Sportin' Life:

[George Gershwin: „It ain't necessarily so“ (Auszug) aus: Porgy and Bess
Cab Calloway, RIAS-Unterhaltungssorchester Berlin, Alexander Smallens CD audite 23.405, LC 04480, CD 2, Track 2 Dauer 2:47]

„It ain't necessarily so“ – Cab Calloway in George Gershwins „Porgy and Bess“; die Berliner Aufnahme von 1952 kommt aus dem Archiv von Deutschlandradio Kultur und ist soeben als CD veröffentlicht worden. Zugegeben, das ist etwas spät, aber der Mitschnitt wurde tatsächlich erst kürzlich entdeckt. Dieses herausragende Dokument war aus unbekanntem Gründen nie zuvor gesendet worden. In dieser Aufführung wurde der elegante Zyniker und Gauner Sportin' Life erstmals von Cab Calloway gegeben – an den schillernden Jazz-Entertainer hatte Gershwin gedacht, als er die Partie komponierte. Und das erste Mal überhaupt kam Gershwins Meisterwerk in dieser amerikanischen Tournee-Produktion nach Deutschland – die Aufführungen im Titania-Palast waren der Höhepunkt der Berliner Festwochen 1952; die Presse

begeisterte sich über diese fremdartige „Negeroper“, wie es damals hieß. Standesgemäß sah man auf der Bühne ausschließlich schwarze Sänger – an der Spitze die 24-jährige Leontyne Price, die daraufhin als erste farbige Opernsängerin eine Weltkarriere machte. Am Pult des RIAS-Unterhaltungssorchesters begleitete ein alter Hase: Alexander Smallens hatte schon die Uraufführung von „Porgy and Bess“ 1935 dirigiert, was die Aufnahme natürlich besonders authentisch macht. Hier hören wir das Titelpaar im großen Liebesduett aus dem ersten Akt – William Warfield als Porgy und Leontyne Price als Bess, übrigens auch im echten Leben ein Paar...

[George Gershwin: „Bess, you is my woman now“ aus: Porgy and Bess
William Warfield, Leontyne Price, RIAS-Unterhaltungssorchester Berlin, Alexander Smallens CD audite 23.405, LC 04480, CD 1, Track 24 Dauer 4:11 (bitte ggf. früher ausblenden)]

William Warfield und Leontyne Price als Porgy und Bess – der spektakuläre Mitschnitt von George Gershwins Oper entstand 1952. Dieses Juwel aus dem Archiv von Deutschlandradio Kultur wurde soeben bei audite auf zwei CDs veröffentlicht. Eine historische Aufnahme mit großen Solisten wie Leontyne Price und dem Gigolo Cab Calloway...

Diapason Février 2009 (Michel Parouty - 2009.02.01)

Chef-d'œuvre incontesté, Porgy and Bess mit du temps à être reconnu autrement que par le seul « Summertime»; et bien des années s'écoulèrent avant que cet opéra à nul autre pareil ne traverse les océans. La tournée européenne de 1952 et 1953 reste pour bien des mélomanes un mythe. Elle passa par Paris et son Théâtre de l'Empire, révélant l'ouvrage dans une mise en scène de Robert Breen, mais aussi une cantatrice rayonnante, Leontyne Price, vingt-six ans, beauté sauvage et voix voluptueuse. On n'avait pas la moindre trace de ces moments, et voilà qu'arrive une captation effectuée à Berlin, au Titania-Palast, en 1952. Document d'importance en dépit de sérieuses coupures : il manque en effet plus de trois quarts d'heure de musique dans cette version « sur le vif». Comment ne pas être ému par l'enthousiasme qui se dégage de chaque mesure, par la conviction des interprètes, leurs talents de comédiens, leur spontanéité? Plus qu'une simple représentation, c'est la vie qui est là, embrasant les planches, irrésistible. Price campe une Bess impétueuse, et son timbre, s'il manque de consistance dans le registre le plus grave, est un enchantement. William Warfield (qu'elle venait d'épouser) est un Porgy bonne pâte, dont le chant déborde de gentillesse (à Paris, le rôle était revenu à Le Vern Hutcherson). Tous les autres rôles sont tenus par une équipe efficace, la palme revenant au Sportin' Life swinguant du jazzman Cab Calloway. Alexander Smallens est au pupitre, comme il l'était lors de la création mondiale en 1935, et comme il le sera encore pour les extraits gravés pour RCA par Price et Warfield; sa caution rend encore plus précieux cet album édité à partir de bandes de la Radio allemande au son particulièrement présent.

Die Welt 9. September 2008 (Manuel Brug - 2008.09.09)

Manches CD-Ding will gut Weile haben. Ähnlich wie der jetzt schon legendäre...

Full review text restrained for
copyright reasons.

Starting in 1952, as a salvo in the cultural Cold War, the State Department sponsored a world tour of *Porgy and Bess*, choosing the work for reasons that look particularly quaint today. This set documents one performance from that run, taped at the Titania Palast in Berlin in September 1952. The edition was a hodge-podge by producer Robert Breen that changed the orchestration, cut some of the music, added a few bits (like an instrumental recap of “Bess, You Is My Woman Now” before act II, scene 3 and an extra verse in “It Ain’t Necessarily So”), and shuffled material around in a way that may throw you. (In fact, the transfer of the “Buzzard Song” to act III so confused some critics that, when Guild released this same recording last year, they mistakenly insisted it had been eliminated entirely.) But whatever you think of the political impulse and the editorial impulsiveness, it would be hard to deny that the production had a spectacular cast. The title roles were taken by William Warfield and his young wife, the then virtually unknown Leontyne Price (this may be the earliest recording of her voice to have been commercially issued); and they were supported by Cab Calloway, as well as a couple of singers who had participated in the original 1935 production (Helen Dowdy as Lily and the Strawberry Woman, Ray Yeats as the Crab Man).

Most attention, I’m sure, will be focused on Price, who sings with an astonishing purity of tone (even when she’s teasing), as well as a sure dramatic sense. From the beginning, you can appreciate the conflicts she faces, and her reprise of “Summertime” at the end will break your heart. Still, to my ears, her voice—indeed, her whole demeanor—is slightly too operatic, too cultivated. That quality is heightened by the contrast between her polish and the improvisational earthiness of the Catfish Row residents, who dig into their parts with abandon, often treating the written text as but a scaffold for ornamentation. In act I, they scorn Bess as a whore who’s beneath them; vocally, she sounds out of her element for entirely the opposite reason. Still, it’s hard not to be taken in by her vocal command and by the sheer beauty of her timbre.

Warfield is even better, with superb enunciation, a fluid control over the long cantilenas, and a warm vocal sound that instantly conveys Porgy’s inner spirit: you can well understand why he accepts Bess’s weaknesses and why he returns from jail with gifts for the whole community. Cab Calloway, as Sporting Life, is slightly less flamboyant than I would have expected, but he’s doubly seductive as a result; Helen Colbert and Helen Thigpen are superb as Clara and Serena. The only disappointment among the soloists is John McCurry, a marginally undercharacterized Crown, neither sufficiently menacing nor, in the hurricane scene, reaching the heroism of Lester Lynch on the recent Mauceri recording (30:3).

Ensemble work is exceptional. As I’ve suggested, Catfish Row is represented by singers comfortable with the vernacular traditions that Gershwin had used as his basic material: the give-and-take in the crowd scenes is utterly transfixing. Indeed, while this opera has a problematic vision at its core (it’s certainly hard to take its representation of African-American life without wincing), no other recording so successfully banishes your qualms while you’re listening—for no other recording gives Catfish Row such an infectious sense of community. Smallens, who presided over the premiere, conducts with tremendous energy, favoring quickish tempos and avoiding the score’s temptations to sentimentalize during such hit numbers as “Summertime” and “Bess, You Is My Woman Now.” This performance of *Porgy* took place only seven years after the collapse of a regime that banned the music as degenerate. But the Berlin orchestra brought in for the occasion seems to have transcended history quickly: they sound entirely immersed in the idiom.

The original tapes were made on what appears to have been state-of-the-art equipment, and the sound is astonishingly clear and vivid for a live recording of that vintage; Audite’s reprocessing is marginally smoother than Guild’s, although the differences are minimal. Not a first choice if you’re going to live with a single recording (I’d pick the Rattle for that), but as a supplement, this is enthusiastically recommended.

Fono Forum November 2008 (Gerhard Persché - 2008.10.12)

Porgy, Bess? Wer? Summertime? Was? Kaum zu glauben, dass George Gershwins so populäre, 1935 uraufgeführte amerikanische Volksoper vor 60 Jahren in Deutschland kaum bekannt war. Zu gründlich hatte die braune Kulturpolitik „artfremde“ Einflüsse unterdrückt – obwohl „Porgy And Bess“ von der Faktur her durchaus in der europäischen Operntradition steht.

Zwar war das Stück 1943 in Kopenhagen – gegen den Widerstand der Nazis – und 1946 in Zürich (in deutscher Sprache, übersetzt von Ralph Benatzky) aufgeführt worden, doch die wahre Initialzündung für die Rezeption hierzulande war die Tournee der „Everyman Opera Company“ aus den USA mit Gastspielen unter anderen in London, Wien und Berlin – Letzteres im September 1952 im Titania-Palast. Es wurde zum Triumph. Auch der damalige Kritikerpapst H. H. Stuckenschmidt geriet in Verzückung („...aber wie rauscht, jubelt, klagt und tanzt das über die Bühne!“, schwärmte er). Dass diese Produktion nun auf CD vorliegt – nachdem vorher offenbar nie abgespielte Bänder eines Mitschnitts im Archiv des Deutschlandradios gefunden wurden – ist eine erneute Sensation.

Die Aufführung mit dem legendären Porgy des William Warfield, der blutjungen Leontyne Price als Bess (vermutlich ihr erstes Tondokument!) sowie mit Cab Calloway- der als Sportin' Life sich selbst spielt, war er doch Gershwins Vorbild für diese Figur – reißt durch ihren Elan vital noch immer unmittelbar mit. Die monaurale Wiedergabe ist dabei kein echter Nachteil. Einzig das unter Alexander Smallens schmissig spielende RIAS-Unterhaltungssorchester klingt in den Streichern etwas dünn. Dennoch: wunderbar.

Hessischer Rundfunk HR 2 Mikado Spezial - Samstag, 22. November 2008
(Niels Kaiser - 2008.11.22)

hronline.de

Rundfunkarchive können wahre Schatzkammern sein. Wenn im CD-Katalog eines bedeutenden Interpreten ein wichtiges Werk fehlt: Im Archiv findet sich vielleicht noch ein Jahrzehnte alter Konzertmitschnitt davon. Im Allgemeinen haben die Rundfunk-archivare auch einen guten Überblick über ihre Bestände, aber ab und zu kommt es eben auch vor, dass eine Aufnahme bei ihrer Entstehung für so unbedeutend gehalten wird, dass sie unbeachtet irgendwo liegen bleibt und in keinem Verzeichnis jemals auftaucht. Und dann lassen sich im Falle der Wiederentdeckung tatsächlich ungeahnte Schätze bergen. Beim Deutschlandradio in Berlin ist das im letzten Jahr passiert. Dort fanden sich Mitschnitte von einer Aufführung der einzigen Oper George Gershwins "Porgy and Bess" aus dem Jahr 1952. Und die ist überaus spektakulär zu hören, findet Niels Kaiser.

Hessischer Rundfunk HR2 Mikado, 11/2008 (Niels Kaiser - 2008.11.21)

hronline.de

„Porgy and Bess“ von George Gershwin gilt als das Meisterwerk des amerikanischen Musiktheaters. Seinen Weg nach Deutschland, wo es während des Dritten Reiches als „Negermusik“ verfehmt war, musste es sich allerdings erst hart erkämpfen. Dann kam das Jahr 1952.

Glaubt man den Presseberichten vom September 1952, dann muss das Berliner Publikum in einen regelrechten Gershwin-Taumel geraten sein, als das Ensemble der amerikanischen „Everyman Opera Company“ mit „Porgy and Bess“ auf den Berliner Festwochen gastierte. Drei Jahre lang war die Inszenierung auf Tournee in Europa, den USA und sogar der Sowjetunion. Mit Alexander Smallens stand sogar der Dirigent der New Yorker Uraufführung von 1935 auf dem Berliner Podium und führte das RIAS-Unterhaltungssorchester zu ungeahnten Höhenflügen ins Neuland des Jazz.

Star im Ensemble aber war die erst 24-jährige Leontyne Price in ihrer ersten großen Rolle. Die Porgy

wurde für sie zum Startsprung in eine Karriere, von der der Berliner Mitschnitt das älteste erhaltene Tondokument darstellt. An ihrer Seite stand William Warfield. Die beiden Hauptdarsteller waren zur Zeit der Berliner Aufführung seit drei Wochen miteinander verheiratet.

"Das singt, schreit, heult, zankt, tanzt"

Wie die Story von „Porgy and Bess“ geht, weiß eigentlich kaum jemand, es gibt nur wenige Gesamtaufnahmen. Man hat vor allem die bekannten Hits und Evergreens im Ohr, die von Ella Fitzgerald bis Louis Armstrong und Miles Davis alle nachgesungen und nachgespielt haben. Hier kann man nun all die tollen Songs einmal im Original hören, in dem Arrangement und in den Zusammenhängen, in denen sie ursprünglich gedacht waren. Man hört aber auch, dass das Werk gar nicht so sehr von den bekannten Hits geprägt ist als vielmehr von den zahlreichen und grandios durchkomponierten Ensemblesätzen, die in Berlin spektakulär inszeniert gewesen sein müssen.

„Das singt, schreit, heult, zankt, tanzt und stampft. Niemand scheint hier einfach nur zu spielen, sondern sein Naturell, sein einmaliges Temperament, seine vitale Existenz schlechthin zum Einsatz zu bringen.“ So schrieb am 18. September 1952 der Berliner Kurier, und besser kann auch der heutige Musikkritiker das nicht formulieren.

Höchste atmosphärische Intensität

Die Aufführungen von „Porgy and Bess“ fanden im Titania-Filmpalast statt, der nach dem Krieg über eine der wenigen bespielbaren Bühnen in Berlin verfügte. Eine der insgesamt elf Aufführungen wurde vom RIAS mitgeschnitten und – nie gesendet. Es ist schier unglaublich: 55 Jahre lang lagen die Bänder im Archiv, das mittlerweile in den Bestand des Deutschlandradios übergegangen ist, ungesendet, kein einziges mal abgehört und noch nicht einmal katalogisiert, so dass es an ein Wunder grenzt, dass die Bänder überhaupt entdeckt wurden.

Ein Wunder und ein Segen, denn „Porgy and Bess“ mit der „Everyman Opera Company“ muss eine überwältigende Ensembleleistung mit höchster atmosphärischer Intensität gewesen sein. Das hört man auch noch auf der Aufnahme. Dass die nur in Mono tönt, stört überhaupt nicht. Der musikalische Funke springt auch nach 56 Jahren noch über.

hifi & records 1/2010 (Stefan Gawlick - 2009.12.31)

Die braunen Machthaber des Dritten Reichs verfügten über einiges Sendungsbewusstsein. Wie in vielen anderen Bereichen meinten sie, auch in der Kunst, unbeschwert von jeglicher Fachkenntnis, den Geschmack des Landes prägen zu müssen und sorgten so für eine geschmackliche Verrohung und kulturelle Verdummung, die kein Beispiel kennt. Unerwünschte Kunst war „entartet“, und ein Werk wie „Porgy And Bess“ war es gleich doppelt, mischen sich hier doch unerwünschte Menschen mit „entarteter“ Musik: Farbige und Jazz – das Ganze im Gewand einer Oper, was die Sache nur noch verlogener macht. So viel Dummheit hält sich meist nicht lange, und nach dem Ende der tausend Jahre war das Volk zum Teil verroht und zum Teil durstig. Diesen Durst kann man in der Aufnahme von Gershwins Drama bei den Berliner Festwochen 1952 hören. Extrovertierte Darsteller, ein gebanntes Publikum – nach wenigen Minuten merkt man, dass dies nicht nur ein Konzert war, an diesem Abend wurde Musik im wahrsten Sinne zu Politik. Musikalisch ist diese Aufnahme schon wunderbar, authentisch, packend, pulsierend, voller Leben. Als musikhistorisches Dokument jedoch kann man ihren Wert nicht hoch genug ansiedeln.

klassik.com Januar 2009 (Benjamin Künzel - 2009.01.23)

Ansteckend lebendig

Full review text restrained for
copyright reasons.

Le Monde de la Musique Février 2009 (François Lafon - 2009.02.01)

De la célèbre tournée mondiale de Porgy and Bess au début de années 1950, où la toute jeune Leontyne Price a fait sensation en compagnie de son époux, la basse William Warfield, seuls subsistaient des extraits (Naxos Historical). En voici une intégrale, captée en 1952 au Titania Palace de Berlin et retrouvée dans les archives de la Radio berlinoise, qui ne l'a apparemment jamais diffusée.

Comme le son est plutôt bon, on comprend enfin pourquoi cette production a suscité un enthousiasme planétaire. La troupe est déchaînée et le chef Alexander Smallens a le swing nécessaire. Les coupures sont nombreuses, l'orchestration réduite et le côté grand opéra, aujourd'hui mis en valeur à la scène comme au disque, est gommé. Cela n'empêche pas Leontyne Price de déployer les moyens qui feront d'elle une des grandes divas de son temps, et le chanteur de jazz Cab Calloway de camper un Sportin'Life – le dealer diabolique – avec lequel seul Sammy Davis Jr dans le film d'Otto Preminger, en 1959, pourra rivaliser.

Neue Musikzeitung 12/2008 (Juan Martin Koch - 2008.12.01)

Tipps der Redaktion für kurz vor Weihnachten, die aber über Jahre hinaus gelten dürften.

Gershwin: Porgy and Bess (2 CDs), audite 23.405

Dieser erst kürzlich im Archiv von Deutschlandradio Kultur wiederentdeckte Livemitschnitt eines Berlin-Gastspiels der Davis-Breen-Produktion von „Porgy and Bess“ (1952) dürfte an Vitalität und authentischer Ausstrahlung kaum zu übertreffen sein. Die unvergleichliche Leontyne Price ist hier in ihrer vermutlich ersten Aufnahme zu hören. Dazu Cab Calloway als Sportin' Life und fabelhafte Nebendarsteller.

Neue Zürcher Zeitung 26. Juni 2009 (tsr - 2009.06.26)

Historisches Traumpaar

Full review text restrained for
copyright reasons.

Österreich Nummer 873 (E. Hirschmann-Altzinger - 2009.01.31)

Archive sorgen immer wieder für Überraschungen, aber was da vor einem Jahr zufällig im Archiv von Deutschlandradio entdeckt wurde, ist eine Sensation: Der Mitschnitt einer Produktion von George Gershwins „Jazz-Oper“ Porgy and Bess, die im Rahmen einer Welttournee mit Leontyne Price im September 1952 bei den Berliner Festwochen im Titania-Palast zu erleben war. Die nun von audite herausgebrachte Doppel-CD bietet das früheste Tondokument mit der damals 25-jährigen amerikanischen Sopranistin, die einige Jahre später zur ersten „schwarzen Diva“ im internationalen Opernbetrieb aufsteigen sollte.

Spinto-Qualitäten. Ihren Durchbruch schaffte die Sängerin 1958 als Aida an der Wiener Staatsoper, Triumphe an der Mailänder Scala, der New Yorker Metropolitan Opera und bei den Salzburger Festspielen folgten, wo sie zur bevorzugten Primadonna Karajans wurde. 1952 sang Leontyne Price mit ihrem dramatischen Sopran mit Spinto-Qualitäten die Bess in einer Broadway-Produktion von Gershwins „American Folk Opera“, die auch in London, Wien und Berlin bejubelt wurde. An ihrer Seite standen der kräftige US-Bassist William Warfield, den sie wenige Wochen vor dem Start der Tournee geheiratet hatte, als Porgy und der legendäre Jazz-Musiker Cab Calloway, für den Gershwin die Rolle des Rauschgifthändlers Sportin' Life komponiert hatte, auf der Bühne.

Rassismus. Die mitteleuropäischen Kritiken waren durchwegs positiv, befremden allerdings durch unfassbaren Rassismus; so verwendete der Rezensent des Berliner Kurier ungefähr zwanzigmal den abschätzigen Begriff „Neger“ – „Negeroper“, „buckliger Neger“, „Negerleben“ etc. – und brachte seine Überraschung zum Ausdruck, dass „Neger“ so gut singen können!

Die nun nach 55 Jahren Donröschenschlaf auf CD dokumentierte Aufführung besticht nicht nur durch die hinreißenden Stimmen, sondern auch durch die Spielfreude der Darsteller (die man auch auf der CD hört), die kompetente musikalische Leitung von Alexander Smallens (der 1935 auch die Uraufführung dirigiert hatte) und das swingende RIAS-Unterhaltungsorchester Berlin. Die Tonqualität ist überraschend gut, kein dumpfer Monoklang, kein Rauschen oder Knacken stören.

Radio Stephansdom CD des Tages, 11.05.2009 (- 2009.05.11)

Mono-Aufnahme vom 21. September 1952, Berliner Festwochen, Titania-Palast. Behutsam aufbereitet, sensationell musiziert. Das macht zeitgerecht Lust auf Harnoncourts Styriarte-Produktion.

schallplattenmann.de Ausgabe #613 (Sal Pichireddu - 2009.01.19)

George Gershwin (1898-1937) gehört zu den populärsten und einflussreichsten US-amerikanischen Komponisten des 20. Jahrhunderts, seine Kompositionen werden auch heute noch gerne interpretiert und adaptiert. Schon zu Lebzeiten entdecken die Jazz-Musiker Gershwin für sich und verhalfen ihm und insbesondere einzelnen Nummern seiner Oper "Porgy And Bess" zu Unsterblichkeit: Songs wie "Summertime", "My Man's Gone Now", "I Got Plenty O' Nuttin'" oder "It Ain't Necessarily So" sind heute eher Jazz-Standards als berühmte Arien. Spätestens seit den Adaptionen von Ella Fitzgerald und Louis Armstrong (1957) und Miles Davis mit der Gil Evans Big Band (1958) ist Gershwin in der Rezeption des Publikums eher ein Jazz- denn ein klassischer Komponist.

Wie nah am Jazz auch die Original-Oper ist, dokumentiert ein sensationeller Archiv-Fund aus Berlin. Dieser Mitschnitt aus dem Jahre 1952 (mit den schwarzen Gesangsstars Leontyne Price, William Warfield und

Cab Calloway!) wurde eigentlich für eine spätere Ausstrahlung mitgeschnitten, dann aber nie gesendet und vergessen. Erst über 50 Jahre später entdeckte man die Bänder, remasterte sie sorgfältigst und erstveröffentlichte sie auf der vorliegenden Doppel-CD. Hier ist "Porgy And Bess" ein farbenfrohes, lebendiges Bühnenwerk zwischen Klassik, Jazz und Spirituals (was gewiss auch die Intention des Komponisten war) und mit einer Verve, den andere, spätere Studio-Aufnahmen vermissen lassen. Keiner Wunder, bei der hochkarätigen Besetzung!

Wenn man eine authentische, exzellente Aufnahme von "Porgy And Bess" sucht, wird man an dieser Aufnahme schwer vorbeikommen, trotz der nicht perfekten Mono-Qualität.

Stereo November 2008 (Gerhard Persché - 2008.11.01)

Sensation

Full review text restrained for copyright reasons.

Stereoplay Mai 2009 (Thomas Voigt - 2009.05.01)

Musiktheater pur: drei außergewöhnliche Veröffentlichungen.

Full review text restrained for copyright reasons.

Süddeutsche Zeitung Nr. 217/2008 (Reinhard J. Brembeck - 2008.09.17)

Pralle Anarchie

Full review text restrained for copyright reasons.

WDR 3 Klassik-Forum 23.05.09, 09.05 - 12.00 Uhr (Xaver Frühbeis - 2009.05.23)

Sie hören WDR 3, das KlassikForum, mit Xaver Frühbeis am Mikrofon. Es ist, Uhr, das heißt, daß wir jetzt zu der Stunde mit den historischen Aufnahmen kommen werden, und in der hab ich für Sie beglückende Nachrichten aus dem Bereich der Schatzgräberei.

Eigentlich würde man ja denken, die Archive wüssten, was in ihnen so alles schlummert. In den meisten Fällen stimmt das auch, der Inhalt der Regale ist erfasst, katalogisiert, auffindbar und bekannt. Ab und zu jedoch liegt was in einer Ecke oder ist hinten runtergefallen, und keiner hat je genau hingeguckt. Wenn das dann doch mal einer tut, ist die Überraschung groß. Da tauchen dann Schätze auf, von denen zuvor niemand etwas geahnt hat. So geschehen vor nicht allzu langer Zeit im Schallarchiv des Deutschlandradio in Berlin. Da stieß man auf alte Tonbänder, die seit ihrer Aufnahme nie mehr angerührt worden waren: weder abgespielt noch gesendet noch in einen Katalog aufgenommen. Sie waren einfach vergessen worden.

Der Inhalt der Bänder war eine kleine Sensation. Sie stammten aus dem Jahr 1952, drauf war die deutsche Erstaufführung von George Gershwins Oper „Porgy and Bess“, im Berliner Titania-Palast.

Sie hören den Mitschnitt der ersten Aufführung von George Gershwins Oper „Porgy und Bess“ in Deutschland. Die war am 21. September 1952, die Bänder wurden vor einigen Jahren erst durch Zufall entdeckt, das heißt, der Mitschnitt lag mehr als ein halbes Jahrhundert unentdeckt in einem Archiv in Berlin. Das allein ist schon spannend, aber noch besser wird's, wenn wir erfahren, wer hier die Hauptpartien singt. Das sind: der Bandleader und Jazzsänger Cab Calloway, der amerikanische Bassbariton William Warfield und vor allem: Leontyne Price – jung, unbekannt und damals noch nicht Karajans Lieblingsopran.

Die beiden Standardfragen für Schatzsucher sind ja die: Wie findet man einen Schatz, und wenn man ihn dann hat, wie erkennt man, was man da gefunden hat? Im Falle der Berliner „Porgy“-Aufnahme war der erste Punkt einfach. Rüdiger Albrecht, Archivar im Deutschlandradio Berlin, war gar nicht auf der Suche. Es war Zufall. Er hatte irgendwas aus dem Keller des Archivs zu holen, dachte sich, was steht denn hier, griff nach den sieben Kartons, die ihm noch nie aufgefallen waren, die Aufkleber waren nur spärlich beschriftet: „Porgy and Bess“ stand da, dann noch das Datum des Mitschnitts, und „Berlin, Titania-Palast“. Mehr nicht. Keine Besetzungsliste, keine Interpreten. In den Kartons waren Bänder, die noch rechtsrum lagen. Das heißt: sie waren nach der Aufnahme noch nicht mal zurückgespult worden. Nicht abgehört, nicht geschnitten, nie wieder angefasst. So wie sie damals aufgenommen wurden, lagen sie da im Keller. So was interessiert einen Archivar.

Albrecht nahm die sieben Bandkartons mit nach oben und forschte nach. Was war das, was er da gefunden hatte? Wieso wurde 1952 „Porgy und Bess“ in Berlin aufgeführt, und wer sang und spielte da? In einem Internet-Antiquariat fand Albrecht ein Programmheft für die Aufführung, hier las er zum ersten Mal die berühmten Namen, und das Zeitungsarchiv des Deutschlandradio, mit den Presseauschnitten von damals, lieferte die Bestätigung dafür. Die Sopranistin Leontyne Price als Bess, ihr damals frischgebackener Ehemann William Warfield als Porgy, Cab Calloway in der Rolle des Sportin' Life, der Mann war ein legendärer Big Band Leader der Swing Ära, hatte aber auch als Sänger einen besonderen Ruf, man nannte ihn „Mr Hi De-Ho“, weil er gerne eine Art primitiven Scat von sich gab: Texte mit sinnlosen Silben, wie das viele seiner singenden Kollegen machten, aber nicht so virtuos wie die, weil bei ihm das Publikum mitsingen können sollte. Calloway war der Prototyp des Fröhlichkeit versprühenden, aalglatten Sänger-Entertainers, ihn hatten die Gershwin Brüder damals angeblich im Sinn gehabt, als sie die Rolle des Sportin' Life konzipierten. Also: eine Idealbesetzung. Wir hören mal kurz als kleines Interludium, welche Musik Mister Hi De-Ho ablieferte, wenn er vor seiner Band stand. „A Man from Harlem“, aus dem Jahr 1935.

Cab Calloway und seine Band, 1935. Und hier ist er, 17 Jahre später, als ebenso clownesker und scattender „Sportin' Life“, in einer tumultuösen Picknick Szene im 2. Akt von „Porgy and Bess“.

Cab Calloway als „Sportin' Life“ und der berühmte Song „It ain't necessarily so“, aus der Berliner „Porgy and Bess“ Produktion 1952.

Wer war da noch dabei? Chor und Ensemble stammten aus den USA, es war die „Everyman Opera Company“. Zwei amerikanische Theaterleute hatten die Truppe im Jahr zuvor gegründet, eigens und nur, um „Porgy und Bess“ zu produzieren und um die Welt zu führen. Die Orchester wurden offenbar jeweils vor Ort eingekauft, hier war es ein – ziemlich souveränes – RIAS-Unterhaltungsorchester, und der Dirigent, der ist auch einen eigenen Hingucker wert, das war der russisch-stämmige Amerikaner Alexander Smallens, ein Opernfachmann, er hatte seinerzeit schon, 1935, die Uraufführung von „Porgy and Bess“ am Broadway geleitet.

Drei Jahre lang war diese Theaterproduktion nun unterwegs, erst in mehreren Städten in den USA, dann kam Europa, man gastierte in Wien, Berlin und London, nach einer Pause kam man dann 1954/55 nochmal nach Europa, diesmal ging es bis nach Moskau, allerdings dann ohne die beiden Haupthelden Warfield und Leontyne Price.

Die überhaupt die Entdeckung dieser Produktion war. 24 Jahre alt und völlig unbekannt, zuvor hatte sie in einer Oper des Amerikaners Virgil Thomson gesungen, wo der Dirigent Smallens sie kennengelernt hatte, hier nun hatte sie zum ersten Mal eine große Hauptrolle zu singen, und das gleich weltweit, es wurde der Startschuß für ihre internationale Karriere, und dieser unvermutet aufgetauchte Berliner Mitschnitt ist das früheste erhaltene Tondokument, auf dem Leontyne Price singt. Und offenbar gibt es von dieser Produktion, die ja immerhin ein paar Jahre lang um die Welt tourte, neben Berlin keine weitere Aufnahme, wenn nicht noch irgendwo in irgendeinem Archiv ein paar Bänder undokumentiert hinten runtergefallen sind und beim nächsten Putzvorgang unvermutet auftauchen.

Leontyne Price als Bess im Duett mit John McCurry als der Bösewicht Crown. Das berühmte Liebesduett aus George Gershwins Oper „Porgy und Bess“ gibt's jetzt, Bess und der ehrliche Porgy versprechen einander ihre Liebe, sie wollen beieinander bleiben, obwohl die schöne, lebenslustige Bess immer wieder von anderen Männern in Versuchung geführt wird und obwohl Porgy nur ein beinloser Krüppel ist. Ein ungleiches Paar und ein umso schöneres Liebesduett.

Das Liebesduett aus dem 1. Akt von George Gershwin Oper „Porgy and Bess“, „Bess, you is my woman now“, am 21. September 1952 im Berliner Titania-Palast vom Sender RIAS in Mono mitgeschnitten, gesungen haben die junge, noch unbekannte Leontyne Price und ihr frischgebackener Ehemann William Warfield. Die beiden hatten einander in dieser Produktion kennen gelernt und drei Wochen zuvor geheiratet.

Interessant ist vielleicht mal ein Vergleich zwischen dieser Aufnahme und dem, wie das bei der Uraufführung 1935 geklungen hat, gewissermaßen der Vergleich mit der authentischen Ur-Interpretation. Gershwin selbst war am 19. Juli 1935 in den Studios der Plattenfirma CBS, mit Orchester und den Sängern der Premiere, Gershwin steckte noch mitten in der Arbeit, die Musik zu orchestrieren, er wollte hören, wie das klang, was er da schrieb, und die CBS nahm das einfach mal auf, als Dokumentation der Probenarbeit. Darunter war auch jenes Liebesduett zwischen Porgy und Bess. Gershwin steht erst direkt am Mikrophon und kündigt die Aufnahme an, dann gibt er vom Pult aus dem Orchester und den Sängern Anweisungen, und dann gibt's das Liebesduett. Die Sänger sind die der Uraufführung drei Monate später: Anne Brown als Bess und Todd Duncan als Porgy.

Die Originalbesetzung der Uraufführung von „Porgy and Bess“, 1935, mit George Gershwin selbst am Dirigentenpult. Ein wenig steif klang mir das und distanziert, die Musik war noch neu, man stand auch nicht auf der Bühne und spielte nicht, aber: man wollte damals ja auch nichts Jazziges oder vom Jazz beeinflusstes bringen, Gershwin wollte ja gerade nicht eine Broadway-Revue schreiben, sondern eine große, seriöse ernstzunehmende Oper. Und deshalb hat man auch mit dem Dirigenten, Alexander Smallens, obwohl er „Porgy“ am Broadway dirigierte, einen Opernfachmann verpflichtet und nicht einen Musical-Spezialisten. Zwanzig Jahre später hatte die „Everyman Opera Company“ diese Probleme nicht mehr, zu der Zeit konnte man dem Publikum schon ganz vergnügt zeigen, was Gershwin am besten konnte, woher diese Musik ihren Geist empfing: vom Jazz, vom Gospelgesang und der Broadway Revue. Und genau das riss das Publikum vom Hocker. Große Opern gibt es viele, aber „Porgy und Bess“ nur einmal. Auch die Lebendigkeit der Inszenierung, die Ausgelassenheit und die authentisch wirkende Bühnenpräsenz, hat das Publikum und auch die Presse in Deutschland damals so mitgerissen und begeistert. Man muss sich vorstellen, dass man „Porgy und Bess“ seinerzeit hier bei uns gar nicht gekannt hat. 1943 war die Oper einmal nach Europa gekommen, in Kopenhagen ist sie nach 20 ausverkauften Vorstellungen von den Nazis gestoppt worden, und das war's gewesen. Nun aber konnte man diese Musik in Deutschland erleben, und völlig baff sah man, wie es in den USA auf der Bühne zugehen konnte. Da wirkte nichts steif und gezwungen, im Gegenteil: „das singt, schreit, heult, zankt, tanzt und stampft“, schrieb der Kritiker, und betonte: „Niemand scheint hier nur zu spielen, sondern sein Naturell, sein einmaliges Temperament, seine vitale Existenz schlechthin zum Einsatz zu bringen.“

Zum Schluß jetzt noch einen kleiner Ausschnitt aus dieser Aufnahme, das Finale der Oper: Porgy kommt aus dem Gefängnis zurück, eine Woche lang war er dort eingesperrt, aber man hat ihm den Mord an Crown offenbar nicht nachweisen können. Alle freuen sich, nur Porgy nicht. Denn eine ist nicht da, um ihn zu empfangen: Bess. Sie ist mit Sportin' Life weggegangen, weil er ihr gesagt hatte, Porgy käme nicht mehr wieder. Und Porgy wird sich aufmachen, mit seinem Ziegenwägelchen, sie zu suchen. Wir hören die

Lebendigkeit dieser Inszenierung, auch in den lyrischen Passagen, und wir ahnen sie, auch und gerade in den Partien ohne Musik.

Das Finale von George Gershwins Oper „Porgy and Bess“, in dem Mitschnitt vom 21. September 1952 im Berliner Titania-Palast, als die Oper zum ersten Mal in Deutschland war. Es sang die Everyman Opera Company, William Warfield war Porgy, in dem Ausschnitt nicht zu hören waren Leontyne Price als Bess und Cab Calloway als Sportin' Life. Alexander Smallens leitete das RIAS-Unterhaltungsorchester, der Mitschnitt dieser Produktion ist vor nicht allzu langer Zeit im Archiv des Deutschlandradio Berlin gefunden worden und beim Label „Audite“ auf CD erschienen.

www.classicalcdreview.com January 2009 (R.E.B. - 2009.01.01)

Another treasure from the vaults—this time from Berlin, a 1952 live performance before a very appreciative audience of Gershwin's Porgy & Bess. Eleven performances were given as part of the Berliner Festspiele—the fifth is heard here. The original tapes had been forgotten for a half-century. This production is by the Everyman Opera Company which had been organized the year before for the purpose of touring this opera across the globe. Performances were given in Berlin, Vienna, London, and Moscow, as well as Broadway. The cast could not be bettered. This is an historic performance, and the mono sound is perfectly balanced and of remarkable quality. Text is not provided but there is a synopsis for all 58 tracks. Highly recommended!

www.concertonet.com 11/26/2008 (Christian Dalzon - 2008.11.26)

C'est une tournée de trois ans qui a promené ce Porgy and Bess de légende à travers le monde entier: Allemagne, Italie, Afrique du Sud, Angleterre, et en France, bien sûr, où l'anecdote raconte qu'au soir d'une dernière ovationnée au Théâtre de l'Empire à Paris, Cab Calloway s'est avancé pour entonner La Marseillaise, suivi par Leontyne Price et toute la troupe. Nul n'est besoin de dire que la commercialisation officielle de cette version légendaire de Porgy and Bess, retirée des bacs depuis si longtemps, était très attendue. Non que la discographie de cette œuvre de Gershwin soit défailante (souvenons-nous de Helen Jepson, Lawrence Tibbett et Paul Robeson, ou, plus récemment, de la version EMI, dirigée par Simon Rattle au festival de Glyndebourne, ou celle enregistrée dans les années 70 sous la baguette de Lorin Maazel). On trouve dans cet enregistrement une fraîcheur, (Leontyne Price n'a que 25 ans et elle est à peine connue), une spontanéité et un engagement des chanteurs certainement explicables par l'enregistrement public et l'incroyable succès de cette tournée. Mais il n'y a pas que le tandem Price/Warfield qui soit digne d'éloge dans cet enregistrement. Il y a aussi l'incroyable performance du jazzman Cab Calloway en Sportin'Life, le savoureux «Summertime» d'Helen Colbert ou encore le touchant «My man's gone now» de Helen Thigpen. La prise de son est excellente compte tenu des moyens techniques de l'époque – et rend compte avec bonheur de l'urgence et de l'immédiateté de la représentation. C'est (presque) comme si on y était.

www.new-classics.co.uk December 2008 (John Pitt - 2008.12.18)

George Gershwin's 'American folk opera' Porgy and Bess was first performed in New York in 1935 with a cast of classically trained African-American singers. With a libretto by DuBose Heyward (based on his novel Porgy) and lyrics by Ira Gershwin, it's set in fictitious Catfish Row in Charleston, South Carolina, in the early 1920s and tells the story of Porgy, a crippled black man, and his attempts to rescue Bess from the clutches of Crown, her pimp, and Sportin' Life, the drug dealer. The groundbreaking music incorporates blues and jazz elements into the classical art form of opera, though the work was not generally accepted as a legitimate opera until 1976, when the Houston Grand Opera staged a triumphant production of Gershwin's complete score. A 1952 revival by Blevins Davis and Robert Breen had previously restored much of the music cut from the original Broadway production, including many recitatives, and divided the opera into two acts, making a more operatic form. This double CD captures that legendary 1952 production and is the only official release remastered from the original master tapes in the DLR archives. The conductor is Alexander Smallens, who also conducted the original New York premiere, and the superb cast is headed by the young Leontyne Price as Bess and William Warfield as Porgy, with Cab Calloway (Sportin' Life), John McCurry (Crown) and Helen Colbert (Clara). This a sensational rediscovery of a recording that reveals the musical and dramatic intensity of a work that Gershwin considered his finest composition. 'There is singing, shouting, crying, arguing, fighting, intermittent praying, dancing, howling, stamping. Nobody seems to be acting but simply offering their unique temperament, vitality and sheer existence.' - Berliner Kurier, 1952. This atmospheric release is an indispensable addition to the discography of a thrilling masterpiece.

www.thehidehoblog.com Novembre 2008 (- 2008.11.26)

Nous vous avons récemment parlé du Porgy and Bess avec Cab Calloway dans le rôle de Sportin' Life enfin disponible en CD. Après avoir traîné de longues années dans les archives de la radio allemande, fait quelques apparitions chez les collectionneurs ou sur Internet, il y a désormais une deuxième édition du même enregistrement du 21 septembre 1952 au Titiana Palatz de Berlin, que je vous ai présenté en juillet dernier.

La respectable maison germanique AUDITE présente donc rigoureusement les mêmes pistes, sans doute dans la même qualité sonore (formidable, étant donné les moyens de l'époque). Reste à savoir si le livret sera plus intéressant que celui édité par Guild Music.

Bonus attractif s'il en est pour des fondus comme moi, Audite propose en complément un dossier téléchargeable sur leur site, présentant les critiques de l'époque.

Inhaltsverzeichnis

Audiophile Audition January 2009.....	1
Crescendo 7/2008 - Dezember 2008 / Januar 2009.....	2
Das Opernglas 12/2008.....	2
DeutschlandRadio Kultur - Radiofeuilleton Donnerstag, 20. November 2008, 16:20 Uhr.....	2
Diapason Février 2009.....	3
Die Welt 9. September 2008.....	3
Fanfare Issue 32:5 (May/June 2009).....	4
Fono Forum November 2008.....	5
Hessischer Rundfunk HR 2 Mikado Spezial - Samstag, 22. November 2008.....	5
Hessischer Rundfunk HR2 Mikado, 11/2008.....	5
hifi & records 1/2010.....	6
klassik.com Januar 2009.....	7
Le Monde de la Musique Février 2009.....	7
Neue Musikzeitung 12/2008.....	7
Neue Zürcher Zeitung 26. Juni 2009.....	7
Österreich Nummer 873.....	8
Radio Stephansdom CD des Tages, 11.05.2009.....	8
schallplattenmann.de Ausgabe #613.....	8
Stereo November 2008.....	9
Stereoplay Mai 2009.....	9
Süddeutsche Zeitung Nr. 217/2008.....	9
WDR 3 Klassik-Forum 23.05.09, 09.05 - 12.00 Uhr.....	9
www.classicalcdreview.com January 2009.....	12
www.concertonet.com 11/26/2008.....	12
www.new-classics.co.uk December 2008.....	13
www.thehidehoblog.com Novembre 2008.....	13