

P. I. Tchaikovsky: Violin Concerto & Symphony No. 4

aud 95.490

American Record Guide 4/2003 (Lawrence Hansen - 2003.07.01)

This concert from 24 April 1969 demonstrates how the concerto should be—but often is not—done. The relaxed, sinuous entry of the violin in the first movement immediately tells us we're about to be treated to some great musicmaking. The 21-year-old Zukerman's unforced, sweet-toned playing has all the fresh, vibrant, unaffected honesty of an astonishingly gifted young performer riding the great wave of confidence and energy that comes with first arriving at artistic maturity. His grasp of the solo part is masterly and completely self-contained. Nothing is wanting.

Zukerman tackles the first movement cadenza with no apologies for its virtuoso-showpiece qualities, but he also brings to it nuanced expressiveness. He links it organically to the rest of the movement, rather than treating it as a tacked-on party piece. As it is through the entire performance, his tone is firm but never forced, harsh, squeaky, or abrasive. There is polish without blandness, and a wonderful silvery quality to it, like nicely patined fine silver.

The slow movement starts off shakily in the orchestra, with some untidy ensemble and sour playing from the clarinet. Then Zukerman enters and all becomes sweetness and expressive light again. Despite his brilliant handling of the first movement's keen technical demands, his playing in II is tinged with just the right gentle Tchaikovskian melancholy. It is neither heavy and tragic nor sentimental. The finale is remarkable for its freshness, vitality, and breathtaking, crisp articulation from the soloist, despite the brisk pace he and Kubelik take. The atmosphere of these proceedings is anything but "ho-hum, we're doing the Tchaikovsky again".

Kubelik was not a great Tchaikovsky conductor, but here he leads a solid, sensitive accompaniment and he doesn't fight the soloist for control. They work together, and we—and the audience at the concert—are the beneficiaries. Nevertheless, there is some inconsistency to his handling of the orchestra.

For example, the two waltz-like orchestral climaxes in I are superb—noble, spacious, elegant—but the transitional passages directly afterward are slack and directionless. The Bavarian Radio Symphony, then as now, is clearly not one of the world's first-rank orchestras, but the unfortunate moments from the orchestra pass fairly quickly.

Zukerman's playing binds the proceedings together with a superb concentration and focus that are all too rare even in concerts. One question: Is the solo work as beautiful as Repin's on the new Philips disc I reviewed last issue? Oh, yes—much more so. It approaches the level of the classic Szeryng/Munch RCA recording. Even in an outrageously overcrowded field, this performance stands out, though patches of scrappy orchestral work prevent me from making an unqualified recommendation. Rather than serve as one's only recording of the piece, this is a good supplement for a collection that already contains the Szeryng, Heifetz/Reiner (RCA), Stern/Rostropovich (Sony), and Mutter/Karajan (DG). After all, who can get by with only one copy of the Tchaikovsky concerto?

Kubelik's take on the symphony is clean and professional but nothing special. The trumpets in the ominous first movement fanfares are strident and shrill, but the woodwind playing is better than in the concerto.

Kubelik churns up some fury in the big, gangly first movement, but he lets it become episodic, lacking the dramatic build this music should have. The conviction and frisson of the great performances just isn't anywhere to be heard. Kubelik is serviceable, not incandescent, and efficient rather than moving, despite his audible stomping during some of the high-stress passages. At least the Munich audience is pleasantly quiet, despite the April date of the concert.

There are many better recordings out there, starting with Kubelik's own earlier Chicago Symphony account. Even there, his take on the work is rather driven, hard-edged, and forced--and not helped by Mercury's glassy LP sonics (which would undoubtedly benefit from modern digital remastering). I certainly would turn to Bernstein (Sony, rather than the later DG), Karajan (preferably EMI), Muti (EMI), Ormandy (Sony), and Monteux (RCA) first. Those interpretations differ widely in character, but they all have far more to say than Kubelik.

Audite's sound is good FM-quality stereo, with a natural balance between soloist and orchestra and no distortion. There is some hail ambiance, a sense of air around the instruments, and a touch of reverb (added in the remastering?). The lower bass is a bit muddy. The sound is not dry but also not lush and tropical. Tape hiss is minimal--almost inaudible on speakers, though I could hear it when I put on some high-end headphones and boosted the treble unnaturally high. The packaging doesn't indicate if the recording has been put through No Noise or a similar noise-reduction process. Under normal playback, the treble is clean and clear but not brittle.

Arte 02.04.2003 (Mathias Heizmann - 2003.04.02)

Audite n'en finit pas de parcourir le legs de Raphael Kubelik. Aujourd'hui, on le retrouve dans Tchaïkovski en compagnie de Pinchas Zukerman. Un enregistrement de 1969.

Tchaïkovski, c'est entendu, se prête aux métamorphoses et chacun, en le lisant, peut trouver chaussure à son pied. Pathétique sans doute, incroyablement plastique sûrement. Même s'il n'est pas le seul, Kubelik ajoute à cet univers la violence et la transe. La transe lorsqu'il invoque la sauvagerie inhérente aux manifestations du corps dans une oeuvre forcément construite et prise au piège du signifiant. La violence lorsque s'oppose au temps du récit le déchaînement d'un orchestre qui prend des allures de révolte. Il y a là une forme de déchirement : ici on parle, là on rugit, et puis l'on perd pied.

La maîtrise de cet univers tourmenté et la capacité à suggérer qu'en fin de compte, un thème n'est rien d'autre qu'une métaphore du langage caractérise au fond cette lecture qui matérialise la violence d'être au monde et les stigmates d'un corps frappé de plein fouet par le verbe. Ainsi, ce n'est pas à l'aune d'une perfection formelle qu'il convient de la juger, pas plus d'ailleurs que celle de Pinchas Zukerman. Lui aussi prend son violon pour une voix et la musique pour une parole qui n'aurait gardé du langage que le regret du temps où l'on ne parlait pas. La musique de Tchaïkovski, balayée par la nostalgie, ne dit pas autre chose.

translation:

Immer wieder von Neuem durchforstet Audite Raphael Kubeliks Nachlass. Heute ist die Reihe an Tschaikowski in der Interpretation von Pinchas Zukerman, in einer Aufnahme aus dem Jahr 1969.

Tschaikowski, darin ist man sich einig, eignet sich für Metamorphosen jeder Art, er hat für jeden etwas parat. Er ist ohne Zweifel pathetisch und ganz sicher unglaublich plastisch. Kubelik füllt dieses Universum mit Gewalt und Trance, wobei er nicht der Einzige ist: Trance, wenn er die Wildheit in den Manifestationen des Körpers innerhalb eines zwangsläufig konstruierten und der Bedeutung in die Falle gegangenen Werkes zum Ausdruck bringt; Gewalt, wenn sich ein entfesselter, bis zur Revolte steigendes Orchester

dem Takt des Erzählstroms widersetzt. Eine Art Zerrissenheit stellt sich ein. Hier wird gesprochen, dort wird geschrien, bis man schließlich den Boden unter den Füßen verliert.

Dieses aufgewühlte Universum zu beherrschen und zu suggerieren, dass ein Thema nichts anderes als eine Metapher der Sprache darstellt, das ist im Grunde das Charakteristische dieser Lesart. Die Gewalt, auf der Welt zu sein, wird hier ebenso materialisiert, wie die Wundmale eines mit der vollen Wucht der verbalen Peitsche gepeinigten Körpers. Dies kann nicht mit der Elle einer formalen Perfektion gemessen werden, ebenso wenig übrigens mit den Maßstäben Pinchas Zukermans. Auch er hält seine Violine für eine Stimme und die Musik für einen Text, in dem von der Sprache nur das Bedauern über die Zeit, in der man nicht sprach, übrig geblieben ist. Dies und nichts anderes sagt Tschaikowskis Musik, von der Nostalgie hinweggefegt.

Audiophile Audition April 2003 (Gary Lemco - 2003.04.01)

Some discs you just know are going to be exciting; and when I saw this one available through Albany Music, I jumped at it. Originally, Nathan Milstein was scheduled to make his first post-War appearance in Germany for the concert of 24 April 1969, but illness prevented his collaboration with Rafael Kubelik (1914-1996) for this historic Munich event. Columbia Artists' Management ushered in a twenty-one-year old replacement from Tel-Aviv, Isaac Stern prodigy Pinchas Zukerman. Frankly, I would have been as skeptical of the replacement as was the Bavarian Orchestra management: I have never taken a shine to Zukerman's violin artistry (excepting his CBS inscription of the Kabalevsky Concerto) as I have to his viola playing. Get thee behind me, artistic doubt!

What we have here, gentlemen, is some visceral musicianship, assuming you like your Tchaikovsky aflame. Zukerman is totally prepared for the virtuosic and temperamental demands of the Concerto, neither eschewing the punishing thirds and spiccato bowings, but offering up tender reveries where Tchaikovsky's sentimentality prevails. Nobility of line, sweetness of tone, fervent rhetoric, all are evident in detail, as Joachim Kaiser's review in the South German Times noted with rare appreciation of a new artist. The F Minor Symphony has equal sound and fury of its own, with Kubelik's urging the Bavarian players to alternate frenzy and intimate musings, in the heroic tradition of Koussevitzky and Mravinsky. At the end of the outer movements, he applies the musical afterburners to explosive ends, the symphony's ending in a dervish-like whirl of Russian colors. Whew!

Auspuff 01.01.2003 (- 2003.01.01)

Er erhielt seine Chance durch Zufall. Als Nathan Milstein erkrankte und der damals in Europa noch völlig unbekannt Wundergeiger Pinchas Zukerman für ihn einsprang, wurde über Nacht ein Star geboren. Mit diesem Konzert gelang Zukerman der phänomenale Durchbruch. Sein weiterer Karriereweg ist bekannt. Nun wird mit dem Mitschnitt des Debütkonzerts vom 24. April 1969 im Herkulesaal der Münchner Residenz ein epochales Ereignis der Konzertgeschichte nacherlebbar. Zukerman fasziniert durch seine von den halsbrecherischen Schwierigkeiten des Tschaikowsky-Konzerts unbeeindruckte technische Souveränität und mehr noch durch seine natürliche Musikalität, mit der das Solokonzert interpretiert.

[Das Orchester](#) November 2003 (Kathrin Feldmann - 2003.11.01)

Wer diese Einspielung gehört hat, ist verdorben für all die anderen, und seien...

Full review text restrained for
copyright reasons.

Fono Forum 3/2003 (Anselm Cybinski - 2003.03.01)

Nathan Milstein, der in München das Tschaikowsky-Konzert spielen sollte, musste erkrankt absagen. Columbia Artists schickte einen 21-jährigen Wunderknaben Pinchas Zukerman. Die Kritiker überschlugen sich. Joachim Kaiser scheute nicht den Vergleich mit Szeryng und Oistrach. Und noch Harald Eggebrecht spricht in seinem Buch „Große Geiger“ von einem „der sensationellsten Debüts in Deutschland nach dem Krieg“. Welche Untertreibung! Der auch klangtechnisch ausgezeichnete Mitschnitt des Bayerischen Rundfunks aus dem Herkulesaal ist eine Droge. Eine Droge, die ein bisschen traurig macht. Was ist bloß passiert in den vergangenen 33 Jahren? Warum wirken diese natürliche Kraft, die geradezu existentielle Unbedingtheit des Musizierens heute als ein solches Naturereignis? Wann hört man noch eine so riskante Hingabe an die Emotionalität der Musik?

Zukerman „macht“ gar nichts Spezielles, es stimmt nur einfach alles. Die Mehrstimmigkeit zu Beginn der Durchführung des 1. Satzes kommt mustergültig heraus. Die Übergänge sind schlüssig, die Kantilenen entfalten sich ohne Schmalz und falsche Süße. So sehr die Geige leuchtet, reibt und brummt, immer spürt man: Diese überirdische Schönheit ist einer fast vulkanischen Energie abgerungen: Vor allem in den Spiccato-Passagen dringt sie ungebärdig an die Oberfläche. Geigen-Aficionados werden sich an sensationellen Flageolets erfreuen, an superintensiven Höhen und wuchtigen Akkorden. Übrigens: Rafael Kubelik und das – abgesehen von einer arg quäkenden Solo-Klarinette – fantastische Orchester begleiten genau und voller Verve – und liefern dann noch eine großartige Vierte.

Gramophone October 2003 (Rob Cowan - 2003.10.01)

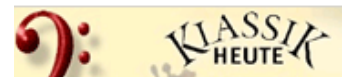
Some years ago I was involved in a discussion concerning Wilhelm Furtwängler's potential artistic heir. Who might he be? There was no lack of candidates. My suggestion, for the following reasons, was Rafael Kubelik. Both were composers; both preferred an old-fashioned orchestral layout (violins divided, etc) and achieved weight of sonority by allowing a chord to fall naturally rather than slamming it shut. Both favoured flexibility within the bar, an often orgiastic excitability and, most important in this particular context, an overall preference for live performance over recording.

For example, compare Kubelik's 1975 DG studio recording of Beethoven's Fourth Symphony with the Israel Philharmonic with the live Bavarian RSO Audite version of four years later. The IPO account is taut and incisive, with an explosive fortissimo just before the coda (at 5'52", i.e. bar 312) that sounds as if it has been aided from the control desk. Turn then to the BRSO version, the lead-up at around 4'25" to that same passage (here sounding wholly natural), so much more gripping, where second fiddles, violas and cellos thrust their responses to tremolando first fiddles. The energy level is still laudably high but the sense of intense engagement is almost palpable. Again, with the Boston recording of the Fifth, handsome and well played as it undoubtedly is (and with the finale's repeat intact, which isn't the case on Audite), there is little comparison with the freer, airier and more responsive live relay. I'm thinking especially the slow movement, so humble and expressive, almost hymn-like in places – for example, the Bachian string counterpoint from 4'27". Also, the Boston recording places first and second violins on the left: the Audite option has them divided, as per Kubelik's preferred norm.

Audite's Tchaikovsky coupling is an out-and-out winner. Kubelik made two studio recordings of the Fourth Symphony (with the Chicago SO and Vienna PO), both set around a lyrical axis, but this live version has a unique emotive impetuosity, especially in the development section of the first movement. The Andantino relates a burning nostalgia without exaggeration, whereas the scherzo – taken at a real lick – becomes a quiet choir of balalaikas. The April 1969 performance of the Violin Concerto was also Pinchas Zukerman's German début and aside from Kubelik's facilitating responsiveness, there's the warmth and immediacy of the youthful Zukerman's tone and the precision of his bowing. Both performances confirm Kubelik as among the most sympathetic of Tchaikovsky conductors, a genuine listener who relates what he hears, not what he wants to confess through the music.

Much the same might be said of Kubelik's Mahler, whether for DG or the various live alternatives currently appearing on Audite. In the case of 'Das Lied von der Erde' there is no DG predecessor, but even if there was, I doubt that it would surpass the live relay of February 1970 with Waldemar Kmentt and Dame Janet Baker, so dashing, pliant and deeply felt, whether in the subtly traced clarinet counterpoint near the start of 'Von der Jugend' or the way Baker re-emerges after the funereal processional in 'Der Abschied', as if altered forever by a profound visitation.

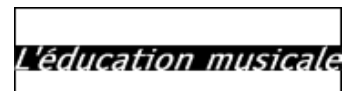
klassik-heute.com 16.12.2002 (Benjamin G. Cohrs - 2002.12.16)

Eine besondere Sternstunde hält dieser vorzüglich remasterte Live-Mitschnitt vom 24. April 1969 aus dem Münchner Herkulesaal fest: das Deutschland-Debüt des damals 21-jährigen Pinchas Zukerman. Über die phänomenale Aufführung von Tschaikowsky Violinkonzert kann man sich nur der damaligen Meinung Joachim Kaisers anschließen. Er attestierte Zukerman eine 'Süße des Tons und eine noble, ruhige Beseeltheit des Ausdrucks', wie man es 'schöner und interessanter selbst von Oistrakh und Szeryng' nicht gehört hat. Zukerman und Kubelik trieben sich in ihrer Begeisterung gegenseitig zu einer Intensität, die ein seltener Glücksfall ist. Das Orchester begleitet kammermusikalisch intim und sehr wach.

Nicht minder beeindruckend ist die vierte Sinfonie: Überall lodert eine ungeheure Glut; zugleich hat der Orchesterklang eine starke Präsenz und Durchhörbarkeit. Herrlich seidig schimmern die Streicher; die Balance ist dank der altdeutschen Orchesteraufstellung mit den zweiten Violinen rechts ganz vorzüglich. Kubelik kostet Details aus (etwa die herrlich perlenden Abwärts-Läufe der Holzbläser, Tr. 4, nach 5'25), verliert aber nie den straffen Zug. Das Finale entwickelt bohrende Intensität fernab von dem oft üblichen Kitsch-Bombast. Trotz des raschen Tempos kann sich jede Note voll entfalten. Hier entfaltet sich höchste Musizierkunst von einer Wirkkraft, wie sie nur schwerlich anzutreffen ist.

L'éducation musicale Septembre/Octobre 2003 (Francis Gérimont - 2003.09.01)

Dans cet enregistrement public remontant à 1969, le jeune Pinchas Zukerman (21 ans), alors dans tout sa splendeur virtuose, n'a pas le moindre état d'âme... Rafael Kubelik, en revanche, restitue admirablement les angoisses du compositeur.

Musik & Theater 4/2003 (Attila Csampai - 2003.04.01)

MusikTheater

Wenngleich der heute 54-jährige Pinchas Zukerman in den letzten Jahren häufiger am Dirigentenpult wirkte als an seinem angestammten Soloinstrument, so muss er zu den ganz großen Geigern des 20. Jahrhunderts gerechnet werden: Mit welcher Sinnlichkeit und Leidenschaft das damals 20-jährige Junggenie aus Tel Aviv bei seinen allerersten Auftritten das Publikum zu begeistern verstand, das bezeugt jetzt in eindringlicher Weise ein akustisch hochwertiger Mitschnitt seines Deutschland-Debüts beim Orchester des Bayerischen Rundfunks im April 1969. Am Pult stand der damalige Chef-Dirigent Rafael Kubelik, und es war auch für ihn eine unverhoffte erste Begegnung mit dem jungen Israeli, der für Nathan Milstein eingesprungen war. Das Programm mit dem Violinkonzert und der Vierten von Tschaikowsky war auch insofern ungewöhnlich, als Kubelik in seinen Münchner Jahren wenig Tschaikowsky dirigierte. Umso mehr fasziniert heute die wilde Leidenschaft und der dramatische Furor, mit dem er die fatalistische Vierte zu einem Monument von Mahlerschen Dimensionen aufwertete. Und der junge Zukerman spielte sich auf Anhieb mit schönstem Ton in die erste Reihe der großen Tschaikowsky-Interpreten.

Musikmarkt 46/2002 (- 2002.11.11)

Es war das gefeierte Debütkonzert des damals 21-jährigen, in Europa völlig...

Full review text restrained for
copyright reasons.

Platte 11 3. Oktober 2010 (Heinz Gelking - 2010.10.03)

Short Summary in English: Tchaikovsky's Violin Concerto has probably never been played again as natural as by the 21-year-old Pinchas Zukerman in 1969.

Ursprünglich hatte ich diese Live-CD im Rahmen eines bei Hifi & Records erschienen Tschaikowsky-Artikels (Heft 1/2010) vorstellen wollen. Das München-Debüt von Pinchas Zukerman aus dem Jahr 1969 gehört nämlich gewiss zu den vier, fünf bedeutendsten Aufnahmen des wahrlich oft genug eingespielten Violinkonzerts D-dur op. 35. Aber dann habe ich das Thema meines Artikels doch stärker eingegrenzt und den Fokus auf ältere, rein russische (beziehungsweise sowjetische) Interpretationen der Sinfonien Nr. 4, 5, 6 gelegt. Den entsprechenden Aufnahmen von Jewgeni Mrawinski, Jewgeni Swetlanow und Gennadi Roschdestwenski gab ich viel Raum. Sie unterscheiden sich gewaltig von der Art und Weise, wie Tschaikowsky damals in Westeuropa oder Amerika (George Szell, Herbert von Karajan,...) gespielt wurde. Ergänzend dazu stellte ich im Überblick ein paar legendäre Aufnahmen des ersten Klavierkonzerts von Tschaikowsky vor. Für mich immer noch ein wenig vorne: Emil Gilels mit dem Chicago Symphony Orchestra unter der Leitung von Fritz Reiner, 1955. Wie auch immer: Diese CD ging durch die Themenverengung unter.

Vorgestern habe ich Zukermans Aufnahme des Violinkonzerts noch einmal gehört – ein guter Anlass, mich doch noch kurz und zusammenfassend dazu zu äußern (die CD ist an und für sich allerdings schon oft besprochen worden – auf der Internetseite von Audite sind viele Rezensionen abrufbar).

Man lasse sich nicht durch die Dramaturgie beirren, die auch von Audite bei der Veröffentlichung der CD noch einmal hervorgehoben wird: Mag wohl sein, dass Pinchas Zukerman am 25. April 1969, gerade einmal 21 Jahre alt, für den „kurzfristig erkrankten“ Nathan Milstein „eingesprungen“ war. Auf der anderen Seite gehören solche überraschenden Debüts seit jeher zu einer Künstlerbiographie und werden dann im

Nachhinein gerne zum alles entscheidenden Moment stilisiert. Der aber hatte für Zukerman wohl schon zwei Jahre vorher stattgefunden. 1969 hatte er nämlich am Leventritt International Competition teilgenommen, damals einer der prestigeträchtigsten Wettbewerbe für Geiger und Pianisten. Pinchas Zukerman teilte sich den Sieg mit Kyung Wha Chung – wahrlich ehrenvolle „Konkurrenz“.

Dass ein solcher Wettbewerbssieger gute Nerven und eine exzellente Technik besitzt, darf man voraussetzen. Dem virtuoson Glanz des Violinkonzerts, das Leopold Auer, der berühmte Widmungsträger, noch für „unspielbar“ hielt, bleibt Zukerman nichts schuldig. Aber technisch hatten sie es ja damals alle drauf, die jungen Absolventen der beiden vorherrschenden Virtuosenhochschulen von Moskau und New York. Doch kaum einer spielte so reif gespielt wie Pinchas Zukerman. Seine Technik funktionierte offenbar tatsächlich wie von alleine (jedenfalls gelingt es dem jungen Geiger, diesen Eindruck zu erwecken). Und diese verlässliche Grundlage geht also Überschuss in die Interpretation ein: Obwohl Zukerman objektiv keineswegs langsam spielt, scheint er subjektiv mehr Zeit zu haben, Melodien auszukosten, musikalischen Sinn zu stiften, den in der Grundtendenz warmen Klang seiner Geige zu variieren und rhythmische Spannung aufrecht zu erhalten. Auch nicht einen Moment lässt Zukermans Konzentration in diesem wundervollen Konzertdokument nach. Am 25. April 1969 gab er in jeder Sekunde einhundert Prozent. Das Symphonie-Orchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Rafael Kubelik ist dem jungen Geiger im Großen und Ganzen ein gleichwertiger Partner, nur die Klarinette hatte wohl nicht ihren besten Tag.

Die Klangqualität? Rundweg gut, vor allem angesichts des Aufnahmedatums. Nach meinem Eindruck klingt der Anfang des Mittelsatzes allerdings etwas verfärbt und insgesamt schlechter als der Rest dieses unverzichtbaren Tondokuments.

Auch die Aufführung der Sinfonie Nr. 4 f-moll op. 36 überzeugt; die Vollkommenheit von Zukermans Tschairowsky-Interpretation erreicht sie aber nicht.

Scherzo N° 184, Marzo 2004 (Enrique Pérez Adrián - 2004.03.01)

Este concierto público celebrado en la Sala Hércules de la Residencia de Munich y grabado excelentemente por la Radio Bávara, nos trae el debut en Alemania de un jovencísimo Pinchas Zukerman de 21 años que interpreta un fulgurante, expresivo y arrollador Concierto de Chaikovski: es increíble que a estas alturas nos dejen embobados con una partitura tan archisobada como ésta. El violinista contratado para este concierto, Nathan Milstein, canceló a última hora (el manager de la Radio Bávara nos cuenta en el libreto que, como judío, Milstein todavía no tenía claro si debía tocar en Alemania; así que ante la indecisión alegó enfermedad y así rompió su compromiso). En su lugar, recomendaron a este desconocido prodigio de Tel Aviv (avalado por Stern y Casals); Kubelik asumió el riesgo y la decisión no pudo haber sido mejor, ya que estamos ante una versión memorable a la altura de la de cualquier gran violinista que haya registrado esta popular composición (ya saben que desde Oistrakh hasta Perlman la nómina es inabarcable), tanto por sonoridad y calidez expresiva como por musicalidad y perfección técnica. El bellísimo y entregado acompañamiento de Kubelik eleva esta interpretación a uno de esos testimonios sonoros para el que cualquiera de los elogios conocidos es poco.

La Cuarta de Chaikovski que cierra el programa es otra de las grandes interpretaciones que hoy podemos encontrar de esta también trilladísima partitura, un trabajo de Kubelik efusivo, intenso, colorista, variado, brillante y de sensacional respuesta orquestal (desde Mravinski no oía una cosa igual: la coda final les hará levantar del asiento). Los asistentes a este concierto de Munich, que vivan todavía, seguramente no habrán olvidado la fuerte emoción de esa tarde de abril del ya lejano 1969.

En fin, a pesar de lo manido del programa, un disco sensacional. Soberbio Zukerman e inspirado, intenso y elocuente Kubelik, o sea, Chaikovski en ; estado puro. No se lo pierdan.

WDR 3 28.10.2002 (Michael Schwalb - 2002.10.28)

Redakteur am Mikrophon ist Michael Schwalb, und mitgebracht habe ich Ihnen die CD-Erstveröffentlichung eines ganz besonderen Konzerts mit Werken von Peter Tschaikowskij. Es ist ein Radiomitschnitt aus dem Herkulessaal der Münchner Residenz mit dem Symphonie-Orchester des Bayerischen Rundfunks, aufgenommen am 24. April 1969. Am Pult steht Rafael Kubelik.

[Hörbeispiel: Track 4 Start 0'00", ab 1'52" langsam unter Text weg (Musik bleibt hörbar, nach Textende wieder hoch!)]

Mit schicksalhafter Unerbittlichkeit stanzte Rafael Kubelik das Motto von Tschaikowskij's 4. Sinfonie heraus. Damit wird gleich zu Beginn klargestellt, daß alle nachfolgende klangmalerische und schwelgerische Walzersedigkeit nur eine Folie ist, durch die immer wieder das Schicksalsmotto durchscheint. Die Sinfonie ist in aller klassischen formalen Ausgeglichenheit eine psychologisch-autobiographische Schilderung von Tschaikowskij's Konflikten im Jahre 1877: Der Erkenntnis seiner homosexuellen Veranlagung, die nicht einmal durch die formale gesellschaftliche Konzession einer auf dem Papier geschlossenen Ehe zu bemänteln ist.

(folgt Musik)

[Hörbeispiel: Track 4 hochziehen und spielen bis 4'43", ab dort langsam unter folgendem Text weg]

Deutlich wird in diesem Konzertmitschnitt, daß auch vor über 30 Jahren die BR-Symphoniker schon das beste deutsche Orchester – natürlich nach den Berliner Philharmonikern – waren. Das lag vielleicht auch an den beiden prägenden Persönlichkeiten, die in den ersten Jahren nach der Gründung des Orchesters, wie alle deutschen Rundfunkorchester nach dem Krieg entstanden, den Stil und die Genstruktur entscheidend geprägt hatten. Da war zum einen Eugen Jochum, und in seiner Nachfolge dann Rafael Kubelik. Ich glaube, daß in jenen Jahren dem Orchester ein Maßstab von Niveau und Selbstkontrolle eingepflegt worden ist, der sich nie verloren hat – auch wenn die auf Kubelik folgenden Dirigenten, Colin Davis und Lorin Maazel, für das Orchester viel weniger bedeutsam waren. Hoffen wir, daß mit Mariss Jansons jetzt ein neuer Anfang gemacht werden konnte.

Aber zurück zur großen Vergangenheit des Orchesters mit Rafael Kubelik. Hören wir noch einmal, wie sich orchestrale Entäußerung und klassisch gezügelte Darstellung vereinen, im Übergang vom Pizzicato-Scherzo zum finalen Allegro con fuoco. Überzeugenderweise schließt Kubelik dieses Finale ohne Unterbrechung an, es ist hier in der 4. eine parallele Situation zur 6. Sinfonie. Kippt in der 6. allerdings die Stimmung von dem gewalttätig gesteigerten Scherzo in einen depressiven Abgrund, so steigert sich die 4. Sinfonie in einen manischen Ausbruch an exzessiver Lebensfreude.

(folgt Musik)

[Hörbeispiel: Track 6 Start 3'48" bis Ende, übergangslos in Track 7, dort ab 2'44" ausblenden]

Unnachahmlich war bei dem Dirigenten Rafael Kubelik, wie er derart entäußerte Musik wie hier Tschaikowskij's 4. oder die Sinfonien Mahlers darzustellen verstand in der extremen Emotionalität, dabei aber immer in aller Strenge die klassische sinfonische Form als Grundlage dieser Musik herausmeisselnd. Ich glaube, das kommt auch in diesem wunderbaren Konzertmitschnitt vom April 1969 bestechend zum Ausdruck.

Die CD ist bei audite veröffentlicht; und sie beschert uns auch das Ereignis, welches die Zuhörer jenes denkwürdigen Konzerts schon vor der Pause erleben konnten – wiewohl viele sicher zuerst enttäuscht waren, als sie von der kurzfristigen Absage Nathan Milsteins erfuhren, der eigentlich Tschaikowskij's Violinkonzert hätte spielen sollen. Doch das Publikum sollte überreich entschädigt werden, erlebte es doch

den ersten deutschen Auftritt eines 21jährigen israelischen, in Amerika ausgebildeten Geigers; sein Name: Pinchas Zukerman.

(folgt Musik)

[Hörbeispiel: Track 1 ab Beginn, ausblenden ab 6'30" unter Text]

Unglaublich fesselnd ist die jugendliche Unbedingtheit, mit der der 21jährige Pinchas Zukerman Tschaikowskij's Konzert angeht. Natürlich ist da alles technisch perfekt, vor allem aber so gestalterisch überlegen, wie es vielleicht nur zu realisieren ist, wenn eine Interpretation noch nicht durch den kleinsten Selbstzweifel oder die Blässe irgendeines Gedankens getrübt ist.

Tschaikowskij's Konzert ist, obwohl unmittelbar nach der 4. Sinfonie entstanden, deren schieres Gegenstück: Der Ausdruck von reiner und im Finale überbordend-ungetrübter Lebensfreude. Auch der Mittelsatz, der g-moll-Canzonetta, ist eine eher lichte folkloristische Meditation. Allzu oft hört man diesen Satz als edelkitschiges Praliné, doch Zukerman verleiht der Musik quasi ein Echtheitszertifikat von jugendlicher Gefühlstiefe.

(folgt Musik)

[Hörbeispiel: Track 2 ab Beginn, ausblenden ab 5'16"]

Der Beginn des langsamen Satzes aus Tschaikowskij's Violinkonzert im Mitschnitt des Deutschland-Debuts des jungen Pinchas Zukerman, April 1969 in München. So unmittelbar echt erfüllt spielt der junge Geiger, daß er die Musik gewissermaßen nobilitiert und man sich als Zuhörer aufkommender Emotionen nicht zu schämen braucht. Gerne und meist hämisch zitiert wird ja die Kritik von Eduard Hanslick, der nach der Wiener Uraufführung schrieb von einer Musik, die man stinken hört – ich führe das hier nur an mit der Überlegung, wieweit die Musikkritik doch von der Qualität der Ausführung bestimmt sein kann. Ob Hanslick, hätte er Pinchas Zukerman hören könne, immer noch so polemisch gedacht hätte?

(folgt Musik)

[Hörbeispiel: Track 3 ab Beginn, ausblenden um 18:57'00" (evtl. nach Absage nochmal kurz hoch)]

Absage:

Aus dem Finale von Tschaikowskij's Violinkonzert müssen wir uns hier leider ausblenden; ich finde allerdings den Mitschnitt des Debuts von Pinchas Zukerman so hinreissend, daß ich Ihnen das gesamte Violinkonzert vorspielen möchte. Vielleicht mögen Sie ja zuhören: Am kommenden Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr in der Sendung Klassik Lounge.

Darüberhinaus kann ich Ihnen die gesamte CD mit dem Mitschnitt aus München nur wärmstens empfehlen. Herausgekommen ist sie in der sensationellen Reihe der Live-Konzerte des Dirigenten Rafael Kubelik bei dem Label audite – der Imperativ im Namen besteht hier zu Recht!

Das Bookletcover steht mit weiteren Details im Internet unter wdr3.de, aber auch unser Hörertelefon hilft Ihnen gerne weiter, die Nummer hören Sie gleich im Veranstaltungshinweis. Mein Name ist Michael Schwalb, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

WDR 3 03.02.2003 (Antje Hinz - 2003.02.03)

Die Geige sei das widernatürlichste Instrument - meint ein weltberühmter Virtuose und demonstriert in seinen Konzerte häufig die verdrehte Körperhaltung, die er nun schon seit seinem siebten Lebensjahr einnehmen müsse. Er schildert die fürchterlichen Schmerzen im Rücken und in den Schultern, die das Violinstudium mit sich bringen könne. Und doch hat ihn das alles nicht davon abgehalten, an einer Laufbahn als Geigenstar festzuhalten: die Rede ist von Pinchas Zukerman. Eine Wunderkind-Karriere blieb ihm allerdings vorenthalten. Zukermans Familie war sowohl dem Warschauer Ghetto als auch dem Konzentrationslager von Auschwitz entkommen und nach dem Krieg ins gelobte Land ausgewandert. Pinchas Zukerman kam 1948 in Tel Aviv zur Welt. Studierte dort und später an der Juilliard School in New York. 1969 titelte die Süddeutsche Zeitung: "Ein neuer Star ist geboren". Zukerman hatte gerade sein Europa-Debüt gegeben, war für den erkrankten Nathan Milstein eingesprungen und konnte Kritiker und Publikum gleichermaßen überzeugen - mit dem Violinkonzert von Tschaikowsky. Dieser Durchbruch Zukermans ist vor allem dem Dirigenten Rafael Kubelik zu verdanken. Auf Empfehlung einer New Yorker Agentur ist er das Wagnis eingegangen, mit einem ihm bis dahin völlig unbekanntem jungen Geiger zusammenzuspielen.

Genau dieses Debütkonzert aus dem Jahr 1969 mit dem D-Dur Werk von Tschaikowsky ist auf CD dokumentiert und jetzt zu hören in einer Aufnahme mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Rafael Kubelik.

Klassik Forum auf WDR 3 - heute mit Antje Hinz.

Das war das D-Dur Violinkonzert op. 35 von Peter Tschaikowsky - mit Pinchas Zukerman und dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Rafael Kubelik.

www.ClassicsToday.com 01.10.2002 (David Hurwitz - 2002.10.01)

Rafael Kubelik recorded a good if not spectacular Tchaikovsky Fourth for EMI with the Vienna Philharmonic, and this one is even better. The high points consist of the two final movements: a zippy scherzo full of fun, and a racy finale with one of the best-conducted codas you'll ever hear. The Andantino features an appealing simplicity, while the first movement, a touch underplayed at the climaxes, nevertheless has no dead spots at all and an impressive continuity of line. Excellent playing, with especially distinguished winds, and impressively full recorded sound (also in the concerto) caps a fine issue.

If anything, the performance of the Violin Concerto is even better. This was Pinchas Zukerman's German debut (24 April 1969; the symphony was on the same program), back when he was one of the most exciting young violinists around. And let's not forget that Kubelik's father was a highly celebrated Czech violinist (Jan Kubelik), so the son undoubtedly knew this work like the back of his hand. It's a reading of high drama and tremendous conviction, with Zukerman taking risks all over the place in the outer movements and offering a sweetly sung Canzonetta in between. Despite moments of coarse tone (especially in the finale), the whole thing has the feeling of a spontaneous event, and it's easy to imagine the audience leaping to its feet at the close. This is a fine disc, but more importantly, a really fun one with a genuine sense of occasion.

Inhaltsverzeichnis

American Record Guide 4/2003.....	1
Arte 02.04.2003.....	2
Audiophile Audition April 2003.....	3
Auspuff 01.01.2003.....	3
Das Orchester November 2003.....	4
Fono Forum 3/2003.....	4
Gramophone October 2003.....	4
klassik-heute.com 16.12.2002.....	5
L'éducation musicale Septembre/Octobre 2003.....	5
Musik & Theater 4/2003.....	6
Musikmarkt 46/2002.....	6
Platte 11 3. Oktober 2010.....	6
Scherzo N° 184, Marzo 2004.....	7
WDR 3 28.10.2002.....	8
WDR 3 03.02.2003.....	10
www.ClassicsToday.com 01.10.2002.....	10

