

L. v. Beethoven: Symphony No. 4 & No. 5

aud 95.493

American Record Guide 6/2003 (Haldeman - 2003.11.01)

Around the time this Symphony 4 was recorded in October 1979, I saw this same ensemble strict unison bowing and all, deliver a very robust Dvorak 8. I was struck by the discipline and intensity of the musicians, but I don't recall the unrelenting sobriety that is so dominant here. I share my affection for Szell's Cleveland recording of Beethoven 4 with my colleague Steven Richter, and if that should supply a touchstone, it also offers an antidote in the Cleveland's joyousness, rhythmic freedom, and unfailing beauty. By comparison, Kubelik and his Bavarians are more like portly gentlemen shipping wine and thinking too hard. This is not the Fourth I want.

If you would like to know how this conductor and orchestra played Symphony 5 on November 20, 1969, the sound of the remastering is good. The performance is straightforward, nicely played, somewhat wearisome and hence outclassed. Along with Reiner's terrific RCA, Carlos Kleiber on DG makes a first choice for whiplash energy, while I'd direct those preferring an emphasis on weight and grandeur to the recent Barenboim on Teldec.

Classica juin 2003 (Stéphane Friédérich - 2003.06.01)

Ces Symphonies sont extraites de deux concerts datant respectivement de 1979 et 1969. Un léger souffle n'altère pas la qualité de la prise de son, d'une belle présence et d'une superbe définition. Contrairement au cycle Mahler en concert chez le même éditeur, et dont les captations analogiques manquent de chaleur et de grain, ces deux Beethoven respirent sans la contrainte du risque de la saturation sonore. L'interprétation de Kubelik se situe dans une évidente tradition allemande romantique, une lecture passionnelle et respectueuse à la fois. Kubelik dirige la puissance impressionnante de l'orchestre sans pour autant épaissir la phrase musicale. C'est un mélange assez étonnant d'élégance et de nervosité. Les archets sont tirés au maximum, les contrastes sont accentués par des crescendos impérieux (quel finale de la symphonie no 4!). L'orchestre répond avec une franchise et netteté sidérante dans le dégradé des nuances et l'impact rythmique. Un concert sous le sceau du bonheur et de l'envie de jouer. Excellent choix également, la version de 1969 de la Symphonie no 5. Elle est d'une énergie altière, rigoureuse et sans brutalité. Quelle comparaison avec l'unique version officielle de Kubelik à la tête du Symphonique de Boston en 1976 (DG)! Le mouvement lent est chanté avec un naturel et une noblesse étonnante. Ce disque ne devrait pas passer inaperçu car les versions à la fois personnelles et modernes de cette époque ne sont pas légion. Existe-t-il d'autres Beethoven de cette qualité?

Crescendo 03/2003 (Tom Reinhold - 2003.03.01)

Das Label Audite hat die verdienstvolle Aufgabe übernommen, den großen Dirigenten Rafael Kubelik nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Nach einem fast vollständigen Mahler-Zyklus werden nun die Beethoven-Symphonien vorgelegt, und auch hier darf auf Fortsetzung gehofft werden. Kubelik präsentiert einen für seine Zeit fortschrittlichen, oft schlanken und transparenten Beethoven mit ausgewogenen Tempi, der auch heute noch Gültigkeit hat.

Diapason juin 2003 (J.-Ch. H. - 2003.06.01)

Kubelik et Beethoven se sont au moins rencontrés pour une «Missa solemnis» inoubliable (Orfeo) et pour des symphonies chez DG, gravées avec des orchestres différents le Philharmonique d'Israël pour la 4e et le Symphonique de Boston pour la 5e. En comparaison, ces concerts munichois déçoivent. L'Adagio qui ouvre la 4e sonne plus attentiste que mystérieux, le finale jamais ébroué compte les battements du métronome. Un orchestre atone, dont Kubelik ne laisse émerger aucun détail des bois ou des cuivres qui puisse pimenter le discours, ennuie; il lasse encore plus dans une 5e de bois, où à force de vouloir éviter toute grandiloquence, l'oeuvre se délite jusque dans un Allegro conclusif asséné à la prussienne, tenu, métrique, sans projection, avec çà et là quelques concessions au changement de tempo qui rendent le tout plus incohérent encore.

Gramophone October 2003 (Rob Cowan - 2003.10.01)

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.com 05.09.2003 (Andrea Hampe - 2003.09.05)

Erlebnismusik als laues Schicksalslüftchen

Full review text restrained for
copyright reasons.

Pizzicato 5.2003 (Steff - 2003.05.01)

Diese beiden Beethoven-Symphonien weisen Rafael Kubelik als Traditionalisten aus, der es zwar versteht, die Werke makellos abspulen zu lassen, dabei aber auch vergisst, sie zum Leben zu erwecken. An guten bis hervorragenden Beethoven-Einspielungen herrscht derzeit wirklich kein Mangel und man braucht nicht auf Furtwängler, Toscanini oder Karajan zurückzugreifen, um diese Sinfonien als routinierte Konzertmitschnitte ohne jeglichen Repertoirewert zu entlarven.

Scherzo N° 183, Enero 2005 (Jesús Dini - 2005.01.01)

Sendas grabaciones en vivo, históricas, datadas en Bonn (Beethovensaal 1979) para la Cuarta y en 1969 la celeberrima Quinta en el Deutsches Museum de Munich. La figura del gran director checo Rafael Kubelik, nacionalizado suizo en 1967, al frente de la Orquesta con la que más trabajó y realizó grabaciones, la Sinfónica de la Radio de Baviera, entre 1961 y 1979, alternando en 1972-1974 con la dirección del Metropolitan Opera House de New York. Las versiones de ambas obras representan un auténtico redescubrimiento para los que en la actualidad aun no han tenido ocasión de escuchar prácticamente grabaciones de este gran músico, llenas de vigor, potencia, detallismo de gran altura en todas las secciones orquestales, perfecto equilibrio sónico, dinámicas llenas de fuerza y empuje especialmente en el movimiento inicial de la Cuarta y en el oscuro dramatismo del allegro con brío, a tempo moderado, de la Quinta, con un brillante allegro final. Teniendo en cuenta de que se trata de grabaciones remasterizadas, datadas en 1969 y 1979 como ya se ha dicho, el sonido se resiente de una cierta opacidad general pero que deja adivinar la gran finura estilística del director en unas versiones nada pesantes y llenas de fuerza y vigor. Espléndida la orquesta bávara.

Eine neue CD mit Beethoven-Sinfonien – da stellt sich natürlich gleich die Frage: brauchen wir davon wirklich noch eine weitere Aufnahme? Sicher gibt es dieses sinfonische Kernrepertoire schon in zahlreichen mehr oder weniger bedeutenden und nicht wenigen überflüssigen Einspielungen. Doch in diesem Fall lohnt sich das Zuhören.

Die Serie der Veröffentlichungen des Detmolder Labels audite mit Rafael Kubelik und dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks hat uns mit Gustav Mahlers Sinfonien schon einige musikalische Entdeckungen beschert. Nun also Kubelik mit Beethoven, den er nach eigener Aussage seit früher Kindheit verehrt.

„Meine erste Begegnung mit Beethoven reicht weit zurück. Schon als Kind wünschte ich mir von meinen Eltern die Partituren der Beethoven-Symphonien... Ich habe Noten lesen können, bevor ich Schreiben und Rechnen lernte. Ich habe die Partituren im Bett gelesen, unter der Schulbank... Die ersten Eindrücke waren ungeheuer, und sie haften und prägen für immer.“

(Rafael Kubelik)

Kubelik arbeitet besonders in der vierten Sinfonie konsequent die dramatische Entwicklung heraus. Das beginnt eindrucksvoll mit der tonal merkwürdig schwebenden und zum äußersten gespannten Einleitung des ersten Satzes. Nur wenn sie wie hier konsequent im Adagio und bis auf wenige Ausbrüche im sempre pianissimo verharrt, entfaltet sie ihre Wirkung. Selten wurde ihre Bedeutung für die Architektur des gesamten Werks so überzeugend umgesetzt wie hier.

Große Musikerpersönlichkeiten faszinieren oft dadurch, dass sie das schon Bekannte in neuem Licht erscheinen lassen – was auch hier gelungen ist. Beethovens Vierte stand immer ein wenig im Schatten zwischen der revolutionären Eroica und der schicksalsschweren Fünften; sie fand nicht die gleiche Verbreitung in den Konzertprogrammen. Dem Werk wurde oft vorgeworfen, konfliktarm und unkompliziert zu sein, als ob das für einen „echten“ Beethoven nicht angebracht wäre. Die Interpretation Kubeliks zeigt, dass auch die Vierte eine spannungsreiche und vielschichtige Komposition ist. Gerade in der Gegenüberstellung mit der Fünften wird hier deutlich, dass beide Sinfonien auf unterschiedliche Art „typischer“ Beethoven sind – mit enormer Ausdruckstiefe und komplexer formaler Struktur. Hier wie dort hat jede thematische Entwicklung, jede harmonische Wendung ihre Bedeutung für die Dramaturgie des Gesamtwerks.

Kubelik scheint es vor allem die Vierte angetan zu haben.

Die in der Einleitung aufgebaute Spannung bleibt auch im folgenden Allegro-Vivace-Hauptsatz erhalten, der an formalen Nahtstellen immer wieder innehält und dann die Vorwärtsbewegung um so intensiver miterleben lässt.

Dieser 1979 entstandene Konzertmitschnitt – übrigens nicht im angestammten Münchner Herkulessaal, sondern in der Bonner Beethovenhalle aufgenommen – überzeugt immer wieder durch spannende dynamische und rhythmische Gestaltung. Das Adagio spielt mit einem pochenden und einem kantablen Motiv, und die beiden erscheinen sogar in verschiedenen Zeitmaßen. Mehrfach droht der Satz fast die metrische Contenance zu verlieren – doch im letzten Moment zieht Kubelik die Zügel immer wieder an.

Im vierten Satz schließt sich der dramaturgische Bogen, der die ganze Sinfonie umspannt. Wiederum ergibt sich ein Wechselspiel aus kantablen Passagen und motorischem Grundduktus. Auch hier überzeugen Kubelik und das glänzend aufgelegte BR-Sinfonieorchester durch kluge Tempowahl und konsequente Dynamik.

Auch die zehn Jahre früher, im November 1969, aufgenommene Fünfte soll natürlich nicht unerwähnt bleiben: auch dies eine schlüssige Interpretation mit stimmigen Proportionen – und doch wird man den

Eindruck nicht los, dass der Zugriff hier weniger unmittelbar und zwingend ist. Die Aufnahme entstand ebenfalls nicht im Herkulesaal, sondern diesmal im Kongressaal des Deutschen Museums in München – und das ist offenbar nicht von Vorteil. Der Klang wirkt weniger durchsichtig, etwas zu indirekt. Und auch das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks scheint nicht ganz auf seiner sonst gewohnten Höhe zu sein.

In den folgenden Sätzen wirkt sich der kleine Mangel an Präzision weniger aus als im ganz von bewegter Agogik geprägten Kopfsatz. Das Andante con moto etwa überzeugt durch eine ruhige und gerade dadurch fesselnde Interpretation, die über kleine Schwächen hinweghören lässt.

Zwei hörenswerte Beethoven-Mitschnitte sind also der Musiköffentlichkeit zugänglich gemacht worden – für mich mit eindeutiger Präferenz für die vierte Sinfonie, deren letzter Satz zum Schluss noch erklingen soll.

www.ClassicsToday.com 01.09.2003 (David Hurwitz - 2003.09.01)

You always can count on Rafael Kubelik to deliver performances that are intelligently musical, warmly alive, and stylistically sound, and these two are no exception. The Fifth, though, fares better than the Fourth. Without being in any particular way startling or capricious, Kubelik builds the symphony in a steady curve, from a measured but never slack opening movement to the appropriately cathartic finale. In the Fourth he holds the reins rather more loosely, and the first movement hangs fire compared to, say, Böhm/Vienna (on DG), or Blomstedt with the incomparable Staatskapelle Dresden. But he manages an excellently paced finale, and if his overall sense of the music comes across as somewhat old-fashioned, there's nothing really wrong with that.

Unfortunately, though, it's impossible to escape the feeling of blandness in these performances. The two slow movements, for example, come off as a touch heavy, and the scherzo of the Fourth needs more bite to its rhythms. Certainly there's no denying that in spite of excellent live sound these readings lack some of the fire that characterizes the best of the competition, nor are they quite as solid technically as Kubelik's own studio efforts. In a market as tight as today's, this issue will find most favor with Kubelik completists, and while they won't find anything to disappoint, neither will they find that this ranks among his best or most interesting efforts.

Inhaltsverzeichnis

American Record Guide 6/2003.....	1
Classica juin 2003.....	1
Crescendo 03/2003.....	2
Diapason juin 2003.....	2
Gramophone October 2003.....	2
klassik.com 05.09.2003.....	3
Pizzicato 5.2003.....	3
Scherzo N° 183, Enero 2005.....	3
WDR 3 06.03.2003.....	4
www.ClassicsToday.com 01.09.2003.....	5

