

JOHANNES BRAHMS

(1833-1897)

Symphony No.3 in F major, op.90 1 Allegro con brio 9:44

2 II Andante 8:13

3 III Poco allegretto 5:54

4 IV Allegro 9:06

ANTONÍN DVOŘÁK

(1841-1904)

Symphony No.8 in G major, op.88

5 | Allegro con brio 9:51

6 II Adagio 11:08

[7] III Scherzo: Allegretto grazioso 6:06

8 IV Allegro ma non troppo 9:35

Wiener Philharmoniker Herbert von Karajan

® 1962, 1965 Decca Music Group Limited © 2011 Decca Music Group Limited

Herbert von Karajan and the Vienna Philharmonic

In April 1955 the Berlin Philharmonic elected the forty-seven-year-old Herbert von Karajan as its new chief conductor Within eighteen months of the event the artistic directorships of the Salzburg Festival and the Vienna State Opera had also fallen into his lap. With long-standing positions in London and Milan still in place, there is little wonder that by the late 1950s he was being dubbed *Generalmusikdirektor* of Europe.

The new appointments had a significant impact on Europe's principal record companies. Since his signing by Walter Legge in 1946, Karajan had recorded exclusively for EMI's Columbia label. With the Berlin Philharmonic now very much in the Deutsche Grammophon stable and the Vienna Philharmonic and Vienna State Opera more or less exclusively Decca preserves, Karajan needed to renegotiate his commitments. His move to Deutsche Grammophon had been anticipated but, in producer John Culshaw's words, the Decca/RCA agreement struck the recording world like a meteor.

The Vienna Philharmonic was jubilant; some of Decca's existing house conductors less so. Maurice Rosengarten, Decca's Zurich-based Director of Recording, was sceptical. "You're going to be disappointed in him", he told Culshaw. This did not prove

to be the case, certainly where opera recordings were concerned. Superbly engineered and musically memorable recordings of *Aida*, *Otello*, *Die Fledermaus*, *Tosca*, and *Carmen* made in the years 1959–63 remain to this day classics of the gramophone.

Ironically, if anyone was going to be disappointed, it was Rosengarten, since it was Karajan's lawyers who eventually uncovered a scam he was operating over artists' royalties. Nor was Karajan best pleased when, years later, he discovered that when Stanley Kubrick sought permission to use Decca's 1959 recording of Richard Strauss's Also sprach Zarathustra on the soundtrack of the film 2001, the high-minded gentlemen of the Decca board had agreed only on condition that no mention should be made in the film's credits of Decca, Karajan, or the Vienna Philharmonic

The symphonic records Karajan made under the terms of his first Decca contract were with the Vienna Philharmonic. All were works Karajan loved but had not previously recorded: Haydn's "Drum Roll" and "London" Symphonies, Mozart's late G minor and "Jupiter" Symphonies, Brahms's Third and Dvořák's Eighth

What many reviewers failed to recognise

was that Karajan with the Vienna Philharmonic was a very different animal from Karaian with the Berlin Philharmonic or London's Philharmonia Orchestra, When Otto Klemperer withdrew from the opening concert of the 1957 Salzburg Festival. Karajan had found himself conducting the Vienna and Berlin orchestras on successive evenings. For the press, it was a rare opportunity to compare the two. Both orchestras, noted the critic of Vienna's Die *Presse.* are horses of the finest pedigree: and Karajan the expert jockey rides both with equal skill. In the case of the Vienna Philharmonic, his direction is calm and unostentatious. He does not push the orchestra; he knows that it prefers an easy pace and a relaxed manner. The Berliners, by contrast, play from the very edge of their seats.

Even today, the Vienna Philharmonic's Brahms sound is not far removed from the sound the composer himself would have heard when the orchestra premiered the Third Symphony in the Golden Hall of the Musikverein in December 1883. Karajan was happy to engage with that sound and follow that tradition. The Third Symphony was the one he played least often. It is an elusive work, emotionally ambiguous, a symphony in which youthful impulses are locked into an often impassioned debate about life and loss.

The sessions for Brahms's Third overlapped with the start of those for Dvořák's Eighth, a not unusual event in Vienna, where the music of both composers — Brahms had done much to promote Dvořák and his music — has happily commingled down the years. Though Karajan was born in Salzburg. his family's roots were in Vienna and in southern Austria and Slovenia. He was also, as a young man, deeply in awe of the great Czech conductor Václav Talich He told the present writer, "I can say he had one of the strongest of all influences on me. He was a very powerful man. He had what seemed to me a genius for drawing the orchestra together and controlling it as an expressive instrument".

This was something Karajan worked hard to emulate. As for vying with Talich as an interpreter of Czech music, that was something he didn't attempt. A practical man and, in professional matters, a modest one, Karajan often declined to perform works which he thought others did better. When he did choose to conduct such works, the decision was generally driven by his own deep personal affection for the music.

The Eighth Symphony, which Dvořák completed in 1889, is a work of hearth and home, rooted in Czech culture and the Czech countryside. Karajan first conducted it in

concert in September 1961, the day after the start of the sessions for the present Decca recording. Over the next four years the symphony became something of a fixture in programmes he conducted on tour with the Vienna Philharmonic Meanwhile, revisions continued to the recording, which wasn't released until April 1965, four days before Karajan gave an unforgettable account of the symphony with the Vienna Philharmonic in London's Royal Festival Hall.

A glance at a list of the Vienna Philharmonic's personnel confirms the orchestra's roots in Austro-Czech-Hungarian culture, many of the names going back through several generations. Over the next twenty-seven years, Karajan conducted a number of performances of the Eighth Symphony with his own Berlin Philharmonic, as well as one with the Dresden Staatskapelle. But, where this work was concerned, it was to the Vienna Philharmonic that he most gratefully returned.

It was a work which moved him deeply. In places such as the slow movement, the third movement trio, and the profound meditation which prefaces the finale's coda, he asked for the most expressive playing imaginable. He, in return, lavished on his musicians much of his own wisdom and wizardry where blends and contrasts of orchestral colour were concerned.

Richard Osborne

Herbert von Karajan et le Philharmonique de Vienne

En avril 1955, l'Orchestre philharmonique de Berlin choisit Herbert von Karajan, alors âgé de quarante-sept ans, comme chef principal. Dix-huit mois après cet événement, les directions artistiques du Festival de Salzbourg et du Staatsoper de Vienne étaient tombées à leur tour dans son escarcelle. Comme il occupait toujours des postes de longue durée à Londres et à Milan, il n'est pas étonnant qu'à la fin des années 1950, on l'ait surnommé le "Generalmusikdirektor" d'Europe.

Ces nouvelles nominations eurent un impact important sur les principales maisons de disques européennes Depuis qu'il avait signé avec Walter Legge en 1946, Karajan avait enregistré exclusivement pour le label Columbia d'FMI. Comme le Philharmonique de Berlin était désormais bien implanté dans l'écurie Deutsche Grammophon et que le Philharmonique et le Staatsoper de Vienne étaient plus ou moins la chasse gardée de Decca, il fallut que Karajan renégocie ses engagements On s'attendait bien à son transfert chez Deutsche Grammophon mais, pour paraphraser le producteur John Culshaw. l'accord avec Decca/RCA fit sur le monde du disque l'effet d'une bombe.

Au Philharmonique de Vienne, c'était l'euphorie, mais pour certains des chefs

d'orchestre en place chez Decca, la pilule était amère. Maurice Rosengarten, responsable des enregistrements Decca basé à Zurich, était sceptique. "Il va vous décevoir," prédit-il à Culshaw. Il se trompait, et notamment au sujet des enregistrements d'opéra . avec leurs splendides prises de son et leur mémorable direction musicale, les gravures d'Aida, Otello, Die Fledermaus, Tosca et Carmen réalisées entre 1959 et 1963 demeurent à ce jour des classiques des platines

Par une ironie du sort, c'est Rosengarten qui déchanta, car les avocats de Karaian finirent par découvrir la malversation qu'il avait mise en place pour détourner une partie des royalties revenant aux artistes. Karajan fut aussi assez contrarié d'apprendre que lorsque Stanley Kubrick avait demandé la permission d'utiliser l'enregistrement de 1959 d'Ainsi parlait Zarathoustra de Richard Strauss pour la bande-son de 2001. l'Odyssée de l'espace, les membres sourcilleux du conseil d'administration de Decca la lui avaient accordée uniquement à condition qu'il ne soit fait mention ni du label, ni de Karajan, ni du Philharmonique de Vienne dans le générique du film.

Les enregistrements symphoniques inscrits dans le cadre du premier contrat de Karajan avec Decca furent réalisés avec l'Orchestre philharmonique de Vienne. Il s'agissait exclusivement d'œuvres que le chef adorait mais qu'il n'avait pas eu l'occasion de graver auparavant les Symphonies "Roulement de tambour" et "Londres" de Haydn, la dernière symphonie en sol mineur et la Symphonie "Jupiter" de Mozart, la Troisième Symphonie de Brahms et la Huitième de Dvořák.

Ce dont peu de critiques prirent conscience, c'est que Karajan avec le Philharmonique de Vienne était un animal très différent de celui qui dirigeait le Philharmonique de Berlin ou l'Orchestre Philharmonia de Londres, Quand Otto Klemperer renonça à diriger le concert d'ouverture du Festival de Salzbourg de 1957. Karajan se retrouva devoir diriger les phalanges de Vienne et de Berlin deux soirs d'affilée. Pour la presse, l'occasion était belle de faire des comparaisons. Le critique de Die Presse de Vienne remarqua que les deux orchestres étaient des montures de premier choix, et qu'en jockey accompli, Karaian les chevauchait toutes deux avec le même talent. Avec le Philharmonique de Vienne, sa direction est paisible et discrète. Il ne pousse pas l'orchestre, car il sait que ses musiciens préfèrent une allure mesurée et une attitude détendue. Le jeu des Berlinois, en revanche, est beaucoup plus nerveux.

Aujourd'hui encore, les sonorités du

Philharmonique de Vienne dans Brahms ne doivent guère s'éloigner de ce que le compositeur dut entendre lui-même lorsque l'orchestre créa sa Troisième Symphonie dans la Salle dorée du Musikverein en décembre 1883. Karajan se réjouissait de travailler avec un tel son et de perpétuer la tradition. La Symphonie n° 3 est celle qu'il interprétait le moins souvent. C'est une œuvre évasive, émotionnellement ambiguë, une symphonie dont les élans juvéniles se font interrompre par une polémique souvent houleuse sur tout ce que la vie nous donne et nous enlève.

Les sessions d'enregistrement de la Troisième de Brahms débordèrent sur le début de celles de la Huitième de Dvořák. mais cela n'avait rien d'inhabituel à Vienne. où les œuvres de ces deux compositeurs — Brahms avait beaucoup fait pour promouvoir Dvořák et sa musique — entretenaient depuis des années une bienheureuse cohabitation. Si Karajan était né à Salzbourg, sa famille puisait ses racines à Vienne, en Autriche du Sud et en Slovénie. En outre, dans sa jeunesse, il vouait une profonde admiration au grand chef d'orchestre tchèque Václav Talich. Il déclara un jour à l'auteur de ces lignes : "Je puis affirmer qu'il fut pour moi une influence maieure. C'était une très forte personnalité, douée de ce qui me semblait être le génie de fusionner un orchestre pour le contrôler

comme un unique instrument expressif".

C'est ce que Karajan fit de son mieux pour imiter. Quant à rivaliser avec Talich dans le domaine de la musique tchèque, il ne s'y risqua pas. Aussi pragmatique que modeste dans le domaine professionnel, Karajan refusait souvent d'interpréter des ouvrages dans lesquels il trouvait d'autres chefs meilleurs que lui. Lorsqu'il décidait de diriger de telles œuvres, il y était généralement poussé par sa profonde affection envers elles.

La Huitième Symphonie, que Dvořák acheva en 1889, est une œuvre patriotique, ancrée dans la culture et la campagne tchèques. Karajan la dirigea pour la première fois lors d'un concert donné en septembre 1961. le lendemain du début des sessions du présent enregistrement Decca. Au cours des quatre années suivantes, la symphonie figura pratiquement à tous ses programmes de tournée avec le Philharmonique de Vienne. Entre-temps, l'enregistrement était toujours en cours de révision, et ne fut publié qu'en avril 1965, quatre jours après que Karajan eut donné une interprétation inoubliable de l'ouvrage avec le Philharmonique de Vienne au

Royal Festival Hall de Londres.

Un coup d'œil à la composition du Philharmonique de Vienne confirme les affinités de l'orchestre avec les cultures tchèque et austro-hongroise, avec de nombreux patronymes s'étalant sur plusieurs générations. Au cours des vingt-sept années qui suivirent, Karajan dirigea diverses exécutions de la Huitième Symphonie avec "son" Philharmonique de Berlin, ainsi qu'une autre avec la Staatskapelle de Dresde, mais lorsqu'il s'agissait de cette œuvre, c'était vers le Philharmonique de Vienne qu'il se tournait avec le plus de gratitude.

Cet ouvrage le bouleversait. Dans les passages comme le mouvement lent, le trio du troisième mouvement et la profonde méditation qui précède la coda du finale, il demandait la plus grande expressivité possible. En retour, pour ce qui était des alliages et des contrastes de couleurs orchestrales, il transmettait à ses musiciens une généreuse part de sagesse et de magie.

Richard Osborne Traduction David Ylla-Somers

Herbert von Karajan und die Wiener Philharmoniker

Im April 1955 wählten die Berliner Philharmoniker den 47-jährigen Herbert von Karajan zu ihrem neuen Chefdirigenten In den darauf folgenden 18 Monaten fielen ihm noch die künstlerische Leitung der Salzburger Festspiele und der Wiener Staatsoper zu Außerdem hatte er auch langjährige Positionen in London und Mailand inne, und so ist es kaum verwunderlich, dass man ihn in den späten fünfziger Jahren als "Generalmusikdirektor" von Europa bezeichnet hat.

Die neuen Posten wirkten sich erheblich auf die wichtigsten Schallplattengesellschaften Europas aus. Seit seinem Vertragsabschluss 1946 bei Walter Legge hatte Karajan ausschließlich Aufnahmen für das EMI-Label Columbia gemacht. Da nun die Berliner Philharmoniker weitgehend zur Domäne der Deutschen Grammophon Gesellschaft gehörten und die Wiener Staatsoper fast ausschließlich in das Ressort von Decca fiel, musste Karaian seine Verträge neu aushandeln Seinen Wechsel zur Deutschen Grammophon hatte man erwartet, doch das Abkommen mit Decca/RCA schlug wie eine Bombe in die Schallplattenwelt ein (wie der Produzent John Culshaw [in Putting The Record Straight, 1981] schrieb)

Die Wiener Philharmoniker jubelten, einige der damaligen Hausdirigenten bei Decca weniger. Maurice Rosengarten, der in Zürich ansässige Aufnahmedirektor von Decca, war skeptisch. "Sie werden von ihm enttäuscht sein", meinte er zu Culshaw. Das erwies sich als nicht zutreffend; und ganz sicher nicht im Falle von Opernaufnahmen. Die technisch hervorragend ausgeführten und musikalisch denkwürdigen Aufnahmen von Aida, Otello, Die Fledermaus, Tosca und Carmen aus den Jahren 1959 bis 1963 sind bis heute Schallplattenklassiker geblieben.

Wenn jemand enttäuscht war, so ironischerweise Rosengarten, denn Karajans Anwälte deckten einen betrügerischen Trick auf, den er bei den Tantiemen der Künstler anwandte. Karajan war auch nicht sonderlich erfreut, als er Jahre später herausfand, dass die hochgesinnten Gentlemen im Decca-Direktorium auf Stanley Kubricks Ersuchen, die Decca-Aufnahme von Richard Strauss' Also sprach Zarathustra (1959) für den Soundtrack seines Films 2001 verwenden zu dürfen, nur unter der Bedingung zugestimmt hatten, dass im Vor- und Nachspandes Filmes weder Decca noch Karajan und die Wiener Philharmoniker erwähnt wurden.

Karajan machte seine Aufnahmen von sinfonischer Musik, die gemäß den Bedingungen seines ersten Decca-Vertrages entstanden, mit den Wiener Philharmonikern Er liebte alle diese Werke, hatte sie zuvor aber noch nicht eingespielt: Haydns Sinfonie Nr. 103 ("mit dem Paukenwirbel") und seine "Londoner" Sinfonien, die späte g-Moll-Sinfonie, KV 550 und die "Jupiter-Sinfonie", KV 551 von Mozart, Brahms' 3. und Dvořáks 8. Sinfonie.

Viele Kritiker erkannten nicht, dass Karajan mit den Wiener Philharmonikern vollkommen anders umging als mit den Berliner oder Londoner Philharmonikern. Als Otto Klemperer das Eröffnungskonzert der Salzburger Festspiele 1957 absagte, dirigierte Karajan die Wiener sowie die Berliner Philharmoniker an aufeinanderfolgenden Abenden. Für die Presse bot sich die seltene Gelegenheit, die beiden miteinander vergleichen zu können Beide Orchester, so merkte der Kritiker der Wiener Presse an. seien "hochgezüchtete Pferde", und der erfahrene Jockey Karajan reite beide mit der gleichen Geschicklichkeit Im Falle der Wiener Philharmoniker "schlängelt er sich fast unauffällig durch die Reihen der Wiener" Er treibe das Orchester nicht an: er wisse, dass es eine leichte Gangart und eine entspannte Spielweise bevorzuge. Die Berliner dagegen spielten mit äußerster Anspannung

Selbst heute noch ist der Brahms-Klang der Wiener Philharmoniker nicht weit von dem Klang entfernt, den Brahms bei der Uraufführung der 3 Sinfonie im Dezember 1883 im Goldenen Saal des Musikvereins gehört haben dürfte. Karajan freute sich, mit diesem Klang zu arbeiten und in dieser Tradition fortzufahren. Die 3. Sinfonie dirigierte er am seltensten. Das emotional vieldeutige Werk ist nicht leicht zu verstehen; die jugendlichen Impulse der Sinfonie sind in eine oft leidenschaftliche Auseinandersetzung über Leben und Verlust eingebunden.

Die Aufnahmesitzungen für die Dritte von Brahms überschnitten sich mit dem Beginn jener für Dvořáks Achte, das war nicht ungewöhnlich in Wien, wo die Werke beider Komponisten (Brahms hatte Dvořák und seine Musik sehr gefördert) erfreulicherweise mit den Jahren in enger Beziehung zueinander standen. Karajan wurde zwar in Salzburg geboren, aber seine Familie stammte aus Wien, dem südlichen Österreich und Slowenien Als junger Mann war er auch voller Bewunderung für den großen tschechischen Dirigenten Václav Talich Zum Autor dieser Zeilen meinte er "Ich kann sagen, dass er mich am stärksten beeinflusst hat Er war ein sehr kraftvoller Mann Er schien mir eine geniale Begabung dafür zu haben, das Orchester zusammenzuhalten und als ausdrucksstarkes Instrument zu kontrollieren."

Karajan arbeitete hart daran, dies auch zu erreichen. Er versuchte aber nicht, mit Talich als Interpret tschechischer Musik zu wetteifern. Als praktischer und in Berufsdingen bescheidener Mann lehnte er es oft ab,

Werke aufzuführen, die er bei anderen besser aufgehoben fand. Wenn Karajan sich doch entschied, soliche Werke zu dirigieren, geschah dies auf Grund seiner tiefen persönlichen Zuneigung für die Musik.

Dvořáks 1889 vollendete 8. Sinfonie wurzelt ganz im heimischen Boden, in der tschechischen Kultur und Landschaft. Im Konzert dirigierte Karajan sie erstmals im September 1961, einen Tag nach dem Beginn der Sitzungen für die vorliegende Decca-Aufnahme. In den nächsten vier Jahren hatte die Sinfonie einen festen Platz in den Konzertprogrammen, die er auf Tournee mit den Wiener Philharmonikern dirigierte. Derweil erfolgten immer wieder Revisionen an der Einspielung, die erst im April 1965 erschien, vier Tage, bevor Karajan in London eine unvergessliche Aufführung der Sinfonie mit den Wiener Philharmonikern in der Royal Festival Hall dirigierte.

Ein Blick auf die Liste der Mitglieder

der Wiener Philharmoniker bestätigt die Wurzeln des Orchesters in der österreichischtschechisch-ungarischen Kultur; viele Namen lassen sich durch etliche Generationen zurückverfolgen. In den folgenden 27 Jahren dirigierte Karajan eine Reihe von Aufführungen der 8. Sinfonie mit seinen Berliner Philharmonikern. Doch wenn es um dieses Werk ging, kehrte er mit größter Dankbarkeit zu den Wiener Philharmonikern zurück.

Diese Sinfonie berührte ihn tief. An bestimmten Stellen wie dem langsamen Satz, dem Trio im dritten Satz und der tiefsinnigen Meditation, die der Coda des Finalsatzes vorausgeht, bat er darum, so ausdrucksvoll wie nur möglich zu spielen. Im Gegenzug bot er seinen Musikern eine Fülle seiner Weisheit und Zauberei, wo es um Vermischungen und Kontraste von Orchesterfarben ging.

Richard Osborne Übersetzung Christiane Frobenius

Also available:

CD 475 7507 adam: giselle Wiener Philharmoniker/Herbert von Karajan

holst: the planets r.strauss: don juan Wiener Philharmoniker/Herbert von Karaian

Recording producer: John Culshaw Balance engineer: Gordon Parry

Recording location: Sofiensaal, Vienna, 29 September – 8 October 1961 Introductory note and translations © 2011 Decca Music Group Limited

WARNING All rights reserved. Unauthorised copying, reproduction, hiring, lending, public performance and broadcasting prohibited. Licences for public performance or broadcasting may be obtained from Phonographic Performance Ltd., 1 Upper James Street, London W1F 9DE in the United States of America unauthorised reproduction of this recording is prohibited by Federal law and subject to criminal prosecutions.

THE ORIGINALS

DECCA

JOHANNES BRAHMS

(1833–1897)

Symphony No.3 in F major, op.90

1 Allegro con brio 9:44 2 II Andante 8:13

3 III Poco allegretto 5:54 4 IV Allegro 9:06

ANTONÍN DVOŘÁK (1841–1904)

Symphony No.8 in G major, op.88

5 I Allegro con brio 9:57 6 II Adagio 11:08

7 III Scherzo: Allegretto grazioso 6:06 8 IV Allegro ma non troppo 9:35

Wiener Philharmoniker Herbert von Karajan

96kHz · 24-bit REMASTERING

DECCA

Regd. Trade Mark DECCA MUSIC GROUP LIMITED

A UNIVERSAL MUSIC COMPANY

Made in the EU www.deccaclassics.com/originals