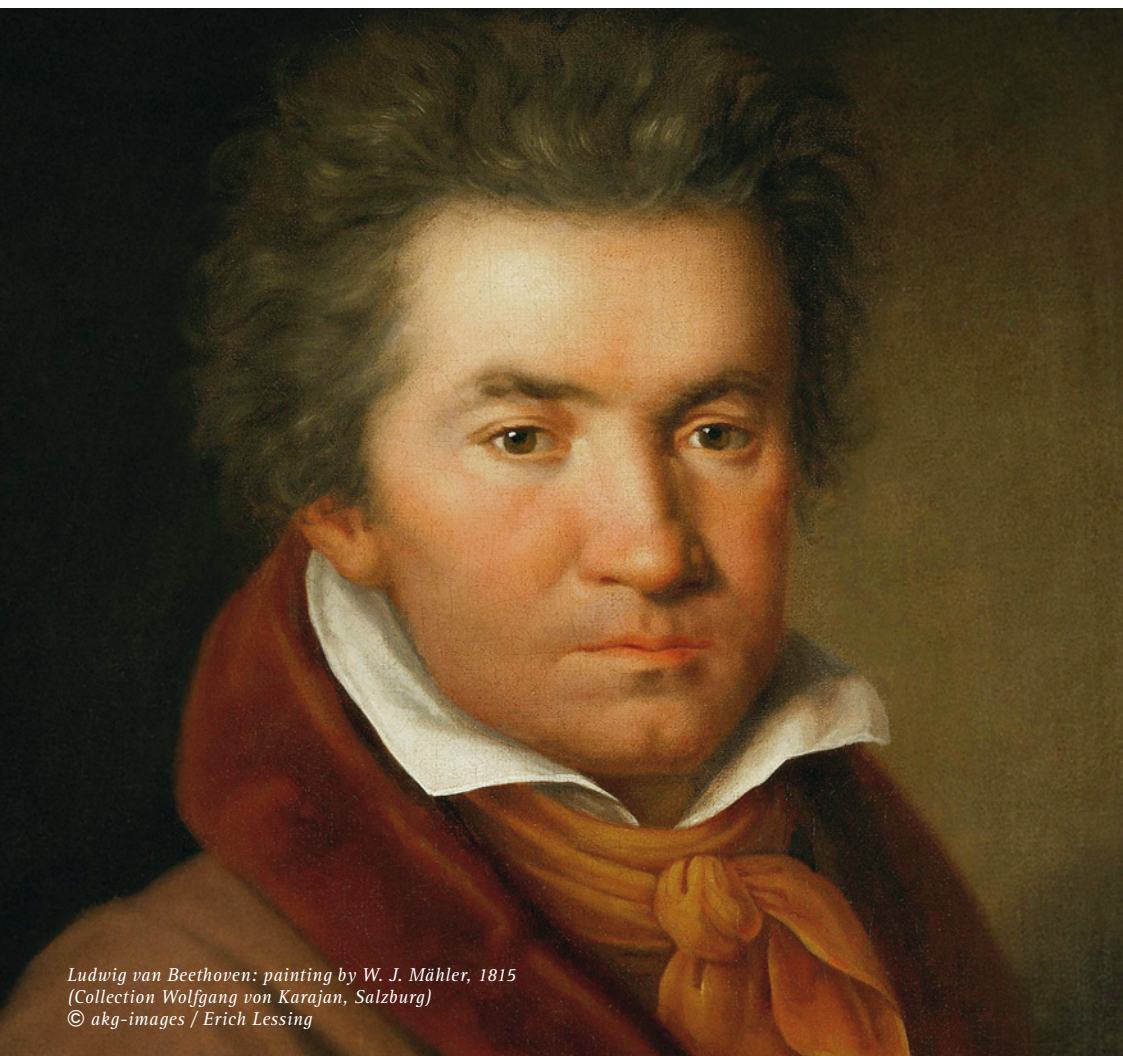

BEETHOVEN
9 SYMPHONIEN
HERBERT VON KARAJAN
BERLINER PHILHARMONIKER

Ludwig van Beethoven: painting by W. J. Mähler, 1815
(Collection Wolfgang von Karajan, Salzburg)
© akg-images / Erich Lessing

LUDWIG VAN BEETHOVEN
9 SYMPHONIEN

Berliner Philharmoniker

Gundula Janowitz, Sopran · Hilde Rössel-Majdan, Alt
Waldemar Kmentt, Tenor · Walter Berry, Bariton

Wiener Singverein

Einstudierung: Reinhold Schmid

Dirigent:

Herbert von Karajan

Vol. 1	56:32
Symphony No. 1 in C major op. 21	
C-dur en <i>ut</i> majeur	
① 1. Adagio molto – Allegro con brio	9:34
② 2. Andante cantabile con moto	5:53
③ 3. Menuetto. Allegro molto e vivace	3:58
④ 4. Adagio – Allegro molto e vivace	5:41
Symphony No. 2 in D major op. 36	
D-dur en <i>ré</i> majeur	
⑤ 1. Adagio – Allegro con brio	10:19
⑥ 2. Larghetto	10:35
⑦ 3. Scherzo. Allegro	3:54
⑧ 4. Allegro molto	6:26
Vol. 2	81:16
Symphony No. 3 in E flat major op. 55	
“Eroica”	
Es-dur en <i>mi</i> bémol majeur « Héroïque »	
① 1. Allegro con brio	14:50
② 2. Marcia funebre. Adagio assai	17:06
③ 3. Scherzo. Allegro vivace	5:46
④ 4. Finale. Allegro molto	12:18

Symphony No. 4 in B flat major op. 60	
B-dur en <i>si</i> bémol majeur	
⑤ 1. Adagio – Allegro vivace	9:55
⑥ 2. Adagio	9:58
⑦ 3. Allegro vivace	5:45
⑧ 4. Allegro ma non troppo	5:31
Vol. 3	67:14
Symphony No. 5 in C minor op. 67	
c-moll en <i>ut</i> mineur	
① 1. Allegro con brio	7:18
② 2. Andante con moto	10:04
③ 3. Allegro – <i>attacca</i>	4:54
④ 4. Allegro	8:53
Symphony No. 6 in F major op. 68	
“Pastoral”	
F-dur en <i>fa</i> majeur	
⑤ 1. Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande	9:01
Pleasant, Cheerful Feelings Awakened on Arriving in the Country	
Éveil d'impressions agréables et joyeuses en arrivant à la campagne	
Allegro ma non troppo	
⑥ 2. Szene am Bach	11:34
Scene by the Brook Scène au bord du ruisseau	
Andante molto mosso	

7	3. Lustiges Zusammensein der Landleute Merry Gathering of Country Folk Réunion joyeuse des paysans Allegro – <i>attacca</i>	3:01
8	4. Gewitter – Sturm Thunderstorm Orage Allegro – <i>attacca</i>	3:25
9	5. Hirtengesang. Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm Shepherds' Song: Happy and Thankful Feelings to the Deity after the Storm Chant des bergers : sentiments de joie et de reconnaissance à la divinité après l'orage Allegretto	8:52

Vol. 4

60:40

Symphony No. 7 in A major op. 92

A-dur | en *la* majeur

1	1. Poco sostenuto – Vivace	11:27
2	2. Allegretto	8:02
3	3. Presto	7:48
4	4. Allegro con brio	6:35

Symphony No. 8 in F major op. 93

F-dur | en *fa* majeur

5	1. Allegro vivace e con brio	9:22
6	2. Allegretto scherzando	3:58
7	3. Tempo di Menuetto	5:59
8	4. Allegro vivace	7:18

Vol. 5

67:03

Symphony No. 9 in D minor op. 125

d-moll | en *ré* mineur

1	1. Allegro ma non troppo, un poco maestoso	15:30
2	2. Molto vivace	11:01
3	3. Adagio molto e cantabile	16:26
4	4. Presto – Allegro assai –	6:24
5	Presto – Recitativo: “O Freunde, nicht diese Töne!” – Allegro assai Final chorus from Schiller's ode “To Joy” Schlusschor über Schillers Ode »An die Freude« Chœur final de l'ode « À la joie » de Schiller	17:43

GUNDULA JANOWITZ *soprano* | HILDE RÖSSEL-MAJDAN *contralto*

WALDEMAR KMENTT *tenor* | WALTER BERRY *bass-baritone*

WIENER SINGVEREIN

Chorus Master: Reinhold Schmid

The Berliner Philharmoniker, 1962 · © Walter Köster

KARAJAN BEETHOVEN SYMPHONIES

LP SET 1963

Herbert von Karajan's 1963 set of Beethoven's symphonies was a landmark in the history of the gramophone. Never before had all nine symphonies been recorded and released as an integrally planned subscription set, handsomely boxed and annotated. Not that this was merely a logistical phenomenon. The superb quality of the music-making and the unique overview of the nine symphonies which the cycle provided caused it to win golden opinions with press and public alike. Like Decca's pioneering *Ring* cycle and the first Beatles album (which was also released in the spring of 1963) the set quickly became one of the icons of a new musical age.

Karajan signed his first post-war contract with Deutsche Grammophon in 1957, two years after his election as chief conductor of the Berlin Philharmonic. That same year also saw the beginning of his remaking of the orchestra, with a programme of conservation and renewal one of whose goals would be the recording of the orchestra's first ever complete Beethoven cycle towards the end of Deutsche Grammophon's five-year contract.

Karajan's ambition for the Berlin Philharmonic was the creation of what one musician described as "a wonderfully responsive, infinitely flexible instrument that could embody the sound ideal that had coursed through his veins for decades." What

Members of the Berliner Philharmoniker,
27 March 1962 · © Max Jacoby

Karajan achieved in the first phase of his chief conductorship was the creation of a uniquely effective palette of sounds available to him and his players for the exploration and delineation of works of widely differing musical styles. "They are like a body of chamber musicians, minutely listening to one another and adjusting their volume of sound and degree of dynamic accentuation to a nicety," noted the *London Times* in 1964. "His art", the conductor Mariss Jansons later recalled, "was to make the orchestra listen to itself. Critics sniped but, for musicians, what he did bordered on the miraculous."

Part of Karajan's inheritance was the visceral intensity of the Berlin playing, a temperamental predisposition – very much evident in the orchestra's pioneering 1913 recording of Beethoven's Fifth Symphony – which can be traced back to Arthur Nikisch's time as chief conductor. This was an important factor in the success of the 1963 cycle. "Karajan presented the symphonies

plus high fidelity,” wrote the English critic Neville Cardus in a review of the orchestra’s 1961 London Beethoven cycle. “The playing throughout the evening was truly superb, every instrumentalist bowing and blowing and thumping as though for dear life ... We heard things which usually we are obliged to seek out with eyes alone by reading the score.”

The costs involved in recording the cycle were astronomical. It was estimated that over 100,000 boxes would have to be sold if Deutsche Grammophon’s 1.5 million Deutschmark investment was to be recouped. The head of a rival company predicted that Deutsche Grammophon was heading for “a colossal financial catastrophe”. Some board members at Siemens, Deutsche Grammophon’s parent company, were also decidedly nervous.

Their nervousness was not shared by the board’s chairman, Ernst von Siemens. He had every confidence in Karajan, a friend and listening companion of 20 years’ standing, and in the diminutive but formidable Elsa Schiller, whom Siemens had appointed in the late 1940s to steer Deutsche Grammophon back into the mainstream of international classical recording. In the event, his faith in the project was amply rewarded. By 1973 nearly one million sets had been sold, ten times the original break-even estimate. Fifty years on from its original launch, the set remains the best-selling Beethoven cycle of all time.

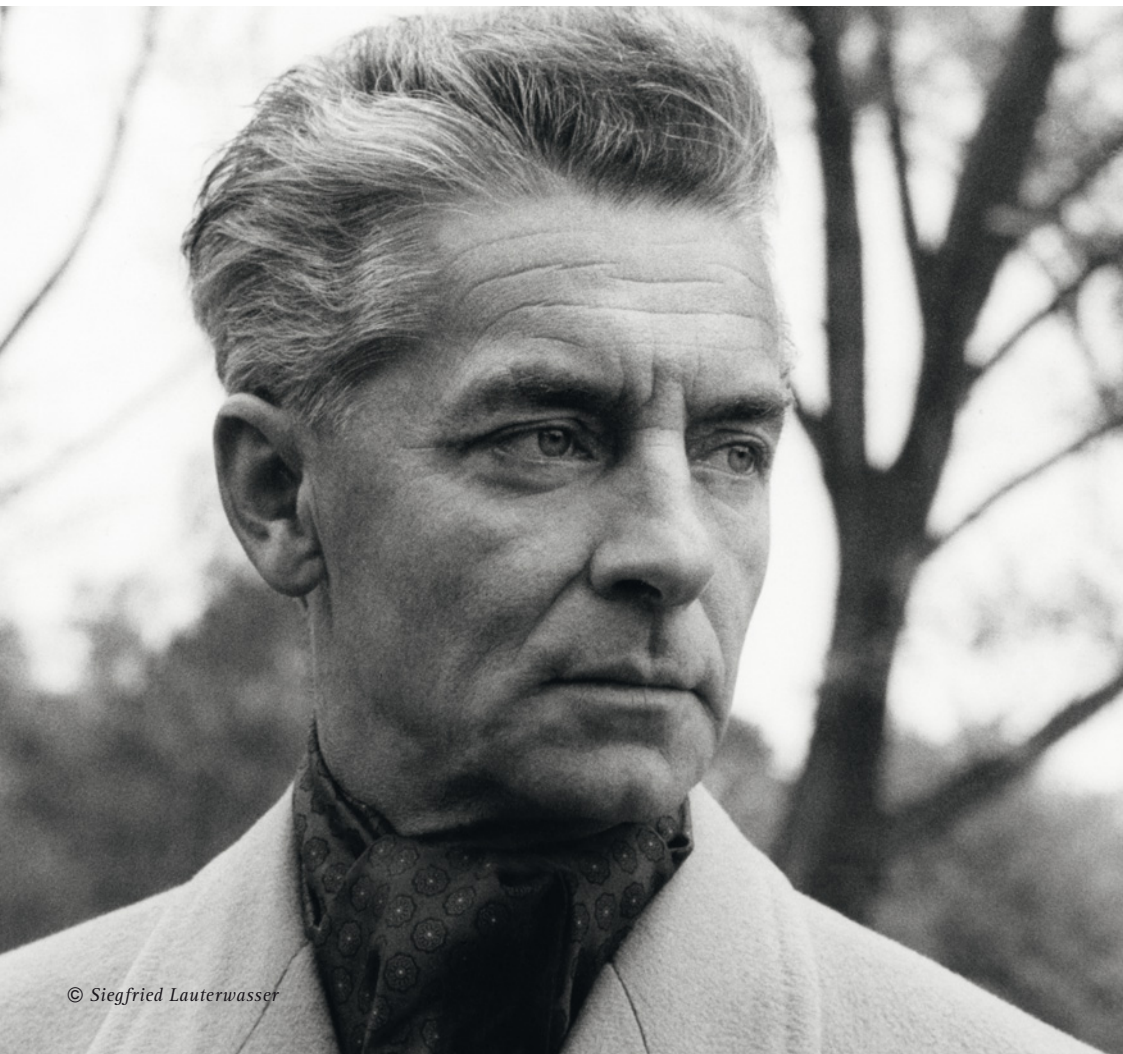
It was, it has to be said, a case of the right people in the right place at the right time. During the 78rpm era only one conductor, the elderly and authoritative Felix von Weingartner, had recorded all nine Beethoven symphonies. The arrival of the long-playing record in 1950–51 paved the way for late-harvested cycles from a number of distinguished Beethovenians: Toscanini (1951–53), Klemperer (1955–57) and Bruno Walter (1958–59, the first widely collected stereophonic cycle). All three

conductors were in their 70s or early 80s at the time. Of conductors born after 1900, it was Karajan, then in his mid-40s, who had the stature and the skill to blaze a trail for a younger generation. A precociously gifted talent who had served a long and distinguished apprenticeship, Karajan was already deeply versed in the whys and wherefores of competing schools of Beethoven interpretation. Equally importantly, he understood recording as older colleagues raised in a pre-gramophone era never quite did. The set of the nine symphonies he made with the Philharmonia Orchestra in London between 1951 and 1955 confirmed his ability to enter a recording studio and secure, exactly but with a minimum of fuss, superbly played performances of established masterworks in stylistically well-centred readings that bore repeated listening.

It was this achievement which the 1963 cycle took to a new level. Where the Philharmonia recordings retained elements of the old German style of Beethoven interpretation, the new-found virtuosity of the Berlin Philharmonic allowed Karajan to come closer to the fierce beauty and lean-toned, fiery manner of Toscanini’s Beethoven, which in the 1930s Karajan had venerated as a pre-eminent example of the “new objectivity” in classical conducting.

The 1963 Berlin set dazzled like no other, aided in no small measure by the clean, clear, daringly “lit” recordings made in the Jesus-Christus-Kirche, Berlin, by the young Günter Hermanns, whose debut as Karajan’s principal recording engineer this was. As for the critics and the record-buying public, they were enthused above all by the urgency and beauty of the music-making and by a fierce sense of joy which reached its apogee in a thrillingly played and eloquently sung account of the finale of the epic Ninth Symphony.

Richard Osborne

© Siegfried Lauterwasser

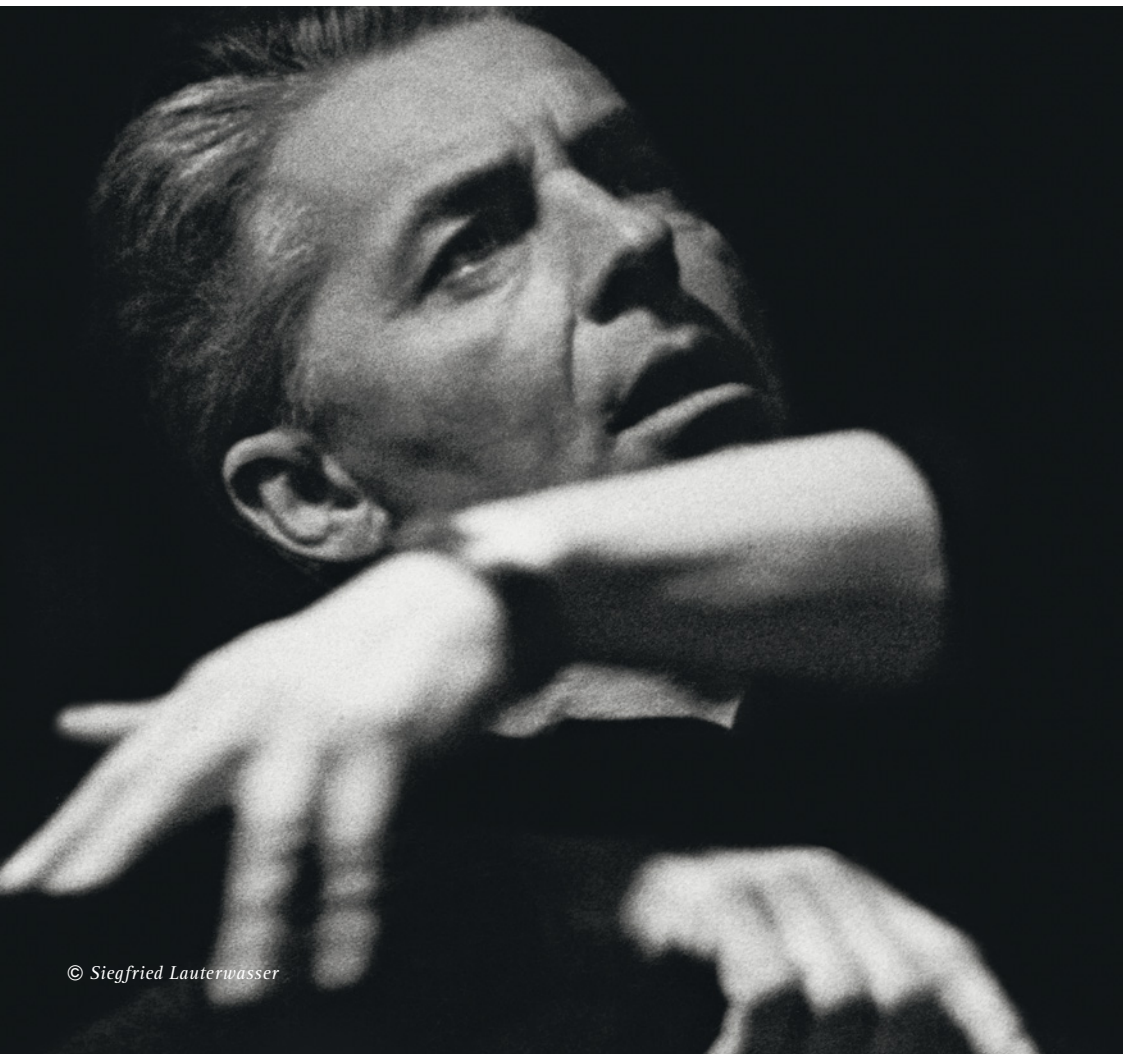
A NOTE ON THE ART OF REHEARSING

The quality of Karajan's mind was evident in his rehearsals, such as the one we have here for the November 1962 recording of the Ninth Symphony: detailed, quick-moving, practical, wryly observant. A single swiftly uttered aside could combine functional analysis, a glance at the composer's psychopathology and a piece of refreshingly down-to-earth advice. "I cannot teach you how to conduct," he would tell aspiring maestros, "but I can show you how to rehearse in such a way that, when you come to the concert itself, you will barely need to conduct."

Reporting on these Berlin sessions for *Gramophone* in November 1961, William Mann noted: "Karajan is, in the best possible sense, a practical musician. At any given moment, his conception of how the work should go may collide with what happens. You can see him thinking: 'That doesn't work here.' And instead of compromising his ideal to fit the circumstances, he works out the best way of adapting the available conditions so that they serve the conception."

Karajan wrote a magnificent short essay on the art of rehearsing (published in Franz Endler's 1992 German biography of the conductor). It ends with a warning. The gramophone, he says, set inexorably high standards; those who ignored it got left behind. "To overcome one's idleness and take pleasure in necessary exertion has always lent wings to the intuition of the spirit."

Richard Osborne

© Siegfried Lauterwasser

KARAJAN BEETHOVEN-SYMPHONIEN

LP-KASSETTE VON 1963

Herbert von Karajans 1963 erschienene Einspielung aller Beethoven-Symphonien war ein Meilenstein in der Geschichte des Grammophons. Nie zuvor waren alle neun Symphonien im Rahmen eines konsequent durchgeplanten Gesamtkonzepts eingespielt und, ansprechend aufgemacht und mit Kommentaren versehen, zur Subskription angeboten worden. Und die Qualität beschränkte sich beileibe nicht auf die logistischen Aspekte. Vom überragenden Standard, auf dem musiziert wurde, und von der erhellenden Übersicht über alle Symphonien ließen sich Kritik und Publikum gleichermaßen zu allerhöchstem Lob hinreißen. Neben dem bahnbrechenden *Ring*-Zyklus von Decca und dem ersten Beatles-Album, das ebenfalls im Frühjahr 1963 herauskam, galt auch diese Einspielung bald als Inbegriff eines neuen musikalischen Zeitalters.

Karajan unterzeichnete seinen ersten Nachkriegs-Vertrag mit der Deutschen Grammophon im Jahre 1957, zwei Jahre nach seiner Wahl zum Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker. Noch im gleichen Jahr begann er damit, das Orchester umzustrukturieren – ein zielgerichteter Prozess zwischen Erhaltung und Reform, der unter anderem Karajans Absicht entsprang, gegen Ende seiner fünfjährigen Vertragslaufzeit mit der Deutschen Grammophon den ersten vollständigen Beethoven-Zyklus in der Geschichte des Orchesters aufzunehmen.

Der ehrgeizige Plan, den Karajan für die Berliner Philharmoniker hegte, war, wie einer der Musiker es einmal umschrieb, die Verwandlung des Orchesters in ein sensibel reagierendes, leicht ansprechendes Instrument, mit dem der Dirigent endlich das Klangideal realisieren konnte, das ihm schon jahrzehntelang vorgeschwebt hatte. In der ersten Phase seiner Amtszeit als Chefdirigent erreichte Karajan, dass ihm und seinen Musikern eine reiche Klangpalette als wirksames Mittel zum Durchdringen und adäquaten Darstellen von Werken verschiedenster musikalischer Stile zur Verfügung stand. »Sie sind wie ein Kammerensemble: Jeder hört genau auf den anderen und passt seine Lautstärke und die Abstufungen seiner Akzente haarfein ans Ganze an«, schrieb die Londoner *Times* 1964. »Seine Kunst bestand darin«, erinnerte sich später der Dirigent Mariss Jansons, »dass er das Orchester dazu brachte, sich selbst zuzuhören. Die Kritiker griffen ihn an, aber in den Augen der Musiker grenzte seine Arbeit an ein Wunder.«

Das Erbe, auf dem Karajan aufbauen konnte, bestand zum Teil in der instinkthafter Intensität, mit der die Berliner spielten, eine Art mentaler Prädisposition (deutlich hörbar in der epochalen Aufnahme von Beethovens Fünfter Symphonie aus dem Jahre 1913), die sich bis zur Amtszeit Arthur Nikischs als Chefdirigent zurückverfolgen lässt. Sie trug erheblich zum Erfolg der Gesamteinspielung von 1963 bei. »Karajan bot die Symphonien inklusive *High Fidelity* dar«, schrieb der englische Kritiker Neville Cardus in einer Kritik des Beethoven-Zyklus, den das Orchester 1961 in London dargeboten hatte. »Sie spielten den ganzen Abend lang wahrhaft sublim, jeder Instrumentalist strich und blies und paukte um sein Leben ... Man konnte Dinge hören, die man sich normalerweise mit den Augen beim Mitlesen der Partitur zusammensuchen musste.«

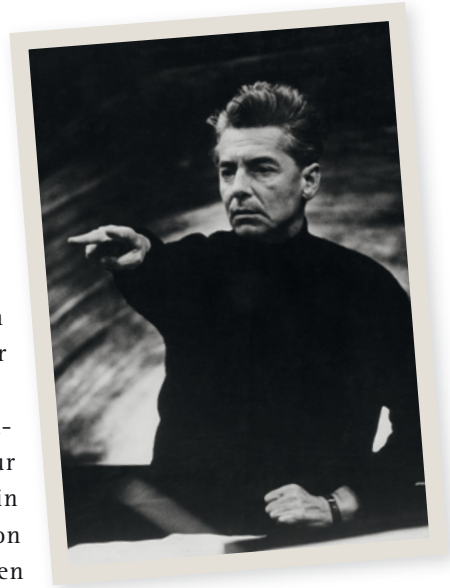

Die Kosten für die Gesamtaufnahme des Zyklus waren astronomisch. Es wurde geschätzt, dass man über 100.000 LP-Kassetten würde verkaufen müssen, um die 1,5 Millionen D-Mark, die die Deutsche Grammophon investiert hatte, wieder hereinzubekommen. Der Direktor eines Konkurrenzunternehmens prophezeite der Deutschen Grammophon ein »kolossales finanzielles Debakel«. Auch einige Vorstandsmitglieder von Siemens, der Muttergesellschaft der Deutschen Grammophon, wurden spürbar nervös.

Von dieser Nervosität blieb der Vorstandsvorsitzende Ernst von Siemens völlig unberührt. Karajan, den er als Freund und eifriger Hörer seit 20 Jahren kannte, und die zierliche, aber respekteinflössende Elsa Schiller, die Siemens Ende der

1940er Jahre eingestellt hatte, um die Deutsche Grammophon zurück in den Mainstream internationaler Klassikaufnahmen zu lenken, genossen sein vollstes Vertrauen. Und dieses wurde letztlich auch reich belohnt: 1973 waren bereits eine Million Kassetten verkauft worden, zehnmal mehr, als nötig gewesen wären, um die Kosten zu decken. Auch 50 Jahre nach der Erstveröffentlichung ist die Aufnahme noch immer der bestverkaufte Beethoven-Zyklus aller Zeiten.

Es war nicht zuletzt ein glückhaftes Zusammentreffen der rechten Leute am rechten Ort zur rechten Zeit. Während der 78er-Ära hatte nur ein einziger Dirigent, der altehrwürdige Felix von Weingartner, sämtliche Beethoven-Symphonien eingespielt. Die Einführung der LP in den Jahren 1950/51 eröffnete einigen herausragenden Beethoven-Dirigenten die Möglichkeit, gegen Ende ihrer Laufbahn noch einen Zyklus vorzulegen: Toscanini (1951–53), Klemperer (1955–57) und Bruno Walter (1958–59, der erste Zyklus in Stereo, der hohe Verkaufszahlen erzielte). Sie alle waren zur jeweiligen Zeit über 70 bzw. Anfang 80. Von den nach 1900 geborenen Dirigenten verfügte nur Karajan, damals Mitte 40, über den Schneid und die nötigen Fähigkeiten, um einer jüngeren Generation den Weg zu weisen. Als frühe Ausnahmebegabung hatte er eine lange Lehrzeit bei hervorragenden Meistern absolviert und war mit allen

© Siegfried Lauterwasser

Modalitäten rivalisierender Schulen der Beethoven-Interpretation bestens vertraut. Darüber hinaus hatte er ein Gespür für die Implikationen des Aufnahmeprozesses, das seinen älteren Kollegen, die in der Zeit vor dem Grammophon groß geworden waren, meistens abging. Die Gesamteinspielung der neun Symphonien, die er zwischen 1951 und 1959 in London mit dem Philharmonia Orchestra machte, bestätigte, dass er in der Lage war, im Aufnahmestudio, mit höchstem Anspruch und ohne viel Aufhebens, hervorragend gespielte Aufnahmen bekannter Meisterwerke in stilistisch ausgewogenen Lesarten vorzulegen, die auch mehrmaligem Hören standhielten.

In dieser Hinsicht erklimmte er mit dem Zyklus von 1963 ein neues Niveau. Während die Philharmonia-Aufnahmen noch Züge des älteren deutschen Beethoven-Interpretationsstils aufwiesen, erlaubte die unlängst erreichte Virtuosität der Berliner Philharmoniker es Karajan, sich der wilden Schönheit und der sehnigen Feurigkeit von Toscaninis Beethoven anzunähern, die Karajan schon in den 1930er Jahren zum leuchtenden Vorbild der »Neuen Sachlichkeit« im klassischen Dirigieren erhoben hatte.

Der Berliner Zyklus von 1963 hat an Brillanz nicht seinesgleichen. Dazu trägt in erheblichem Maße das saubere, klare, kühn »ausgeleuchtete« Klangbild bei, das der junge Günter Hermanns in der Berliner Jesus-Christus-Kirche erreichte; nach diesem Debüt wurde er Karajans wichtigster Tonmeister. Was die Kritiker und die Käuferschaft angeht: Sie waren begeistert, vor allem von der Eindringlichkeit und der Schönheit des Musizierens, aber auch von einer unbändigen Freude, die ihren Höhepunkt im elektrisierend gespielten und mitreißend gesungenen Finale der epischen Neunten Symphonie findet.

Richard Osborne
Übersetzung: Stefan Lerche

DIE KUNST DER PROBENARBEIT

Karajans Qualitäten zeigten sich besonders deutlich bei seiner Probenarbeit, beispielsweise in der hier vorliegenden Probe für die Aufnahme der Neunten Symphonie im November 1962: Er ist detailgenau, flexibel, praktisch denkend und von feiner Beobachtung. In einer flüchtigen Randbemerkung verband er mitunter Funktionsanalyse, einen Blick auf die Psyche des Komponisten und einen erfrischend nüchternen Ratschlag. »Ich kann Ihnen nicht beibringen, wie man dirigiert«, pflegte er Schülern zu sagen, »aber ich kann Ihnen zeigen, wie man die Probenarbeit so gestaltet, dass man beim Konzert selbst kaum noch zu dirigieren braucht.«

Für die Zeitschrift *Gramophone* schrieb William Mann im November 1961 über diese Berliner Aufnahmen: »Karajan ist ein im positivsten Sinne pragmatischer Musiker. Seine Vorstellung von einem Werk kann jederzeit mit der Wirklichkeit kollidieren. Man sieht geradezu, wie er dann denkt: ›Das funktioniert so nicht.‹ Und statt sein Ideal den Umständen zu opfern, sucht er nach dem besten Weg, die vorhandenen Bedingungen so zu verändern, dass sie sein Ziel fördern.«

Karajan schrieb einen vorzüglichen kurzen Essay über die Kunst der Probenarbeit (erschieden in Franz Endlers Karajan-Biografie von 1992). Er endet mit einer Warnung. Die Schallplatte, heißt es dort, habe unerbittlich hohe Maßstäbe gesetzt; wer das ignoriere, könne nicht Schritt halten. »Die Überwindung der Trägheit und die Freude über eine dazu notwendige Anstrengung haben stets die Intuition des Geistes beflügelt.«

Richard Osborne

Übersetzung: Reinhard Lühje

KARAJAN SYMPHONIES DE BEETHOVEN

COFFRET DE MICROSILLONS 1963

Le coffret de 1963 des symphonies de Beethoven par Karajan fut un jalon dans l'histoire phonographique. Jamais encore l'intégralité des neuf symphonies n'avait été enregistrée et publiée sous forme d'un coffret prévu comme tel, proposé par souscription, magnifiquement conditionné et annoté. Non que l'événement ait été seulement logistique. La superbe qualité musicale et la vue d'ensemble unique des neuf symphonies offertes par cette intégrale lui valurent les éloges de la presse comme du public. À l'instar du *Ring* sans précédent de Decca ou du premier album des Beatles, paru lui aussi au printemps 1963, ce coffret devint rapidement emblématique de la nouvelle ère musicale.

Karajan signa son premier contrat de l'après-guerre avec Deutsche Grammophon en 1957, deux ans après avoir été choisi comme chef permanent de la Philharmonie de Berlin. Cette même année marqua aussi le début de sa recreation de l'orchestre, un programme de sauvegarde et de renouveau dont l'un des objectifs allait être l'enregistrement de la première intégrale Beethoven jamais gravée par cet ensemble vers la fin du contrat quinquennal avec Deutsche Grammophon.

L'ambition de Karajan était de faire de la Philharmonie de Berlin ce qu'un musicien a décrit comme «un instrument merveilleusement réactif, infiniment souple,

capable d'incarner l'idéal sonore qui coulait dans ses veines depuis des décennies». Ce à quoi il parvint durant la première étape de son mandat de chef permanent, ce fut la création d'une palette de sons d'une efficacité unique, dont ses musiciens et lui-même pouvaient user pour explorer et présenter des œuvres de styles musicaux extrêmement variés. «On croirait entendre un ensemble de musiciens de chambre, s'écoutant minutieusement les uns les autres, ajustant le volume sonore et le degré d'accentuation dynamique dans les plus infimes détails», fit observer le *Times* londonien en 1964. «Son art, ajouta par la suite le chef d'orchestre Mariss Jansons,

consistait à obliger l'orchestre à s'écouter. Les critiques y allèrent de leurs coups de patte, mais, pour les musiciens, ce qu'il fit avoisina le miracle.»

Karajan hérita notamment de l'intensité viscérale du jeu berlinois, une prédisposition de caractère – évidente au plus haut point dans l'enregistrement pionnier de la Cinquième Symphonie de Beethoven par l'orchestre en 1913 – dont l'origine remonte à l'époque du mandat de chef permanent d'Arthur Nikisch. Ce fut un facteur important du succès de l'intégrale de 1963. «Karajan nous a offert les symphonies et la haute fidélité, écrivit le critique anglais Neville Cardus à propos du cycle Beethoven proposé par la Philharmonie de Berlin à Londres en 1961. Tout au long de la soirée, le jeu a été véritablement superbe, chaque instrumentiste maniant l'archet, soufflant ou frappant comme si sa vie en dépendait. [...] Nous avons entendu des choses que nous sommes habituellement obligés de chercher des yeux seuls en lisant la partition.»

Le budget de l'enregistrement du cycle fut astronomique. Les estimations portaient à 100 000 le nombre de coffrets que Deutsche Grammophon devrait vendre pour récupérer son investissement de 1,5 million de marks. Le dirigeant d'une entreprise concurrente lui prédit une «catastrophe financière colossale». Certains membres du conseil d'administration de Siemens, la société mère de Deutsche Grammophon, étaient eux aussi indubitablement nerveux.

Ernst von Siemens, le président du conseil d'administration, ne partageait pas leur nervosité. Il avait toute confiance en Karajan, son ami et compagnon d'écoute depuis vingt ans, ainsi qu'en Elsa Schiller – un petit gabarit à la personnalité impressionnante –, chargée par Siemens, à la fin des années 1940, de ramener Deutsche Grammophon dans le courant de l'édition phonographique classique internationale. En définitive, sa foi dans ce projet fut amplement récompensée. Dès 1973,

près d'un million de coffrets avaient été vendus, soit dix fois le chiffre originellement prévu pour parvenir à l'équilibre financier. Cinquante ans après sa première édition, ce coffret demeure le cycle beethovénien détenant le record de ventes de tous les temps.

Il faut dire que c'était un de ces cas où la bonne personne se trouve au bon endroit au bon moment. À l'ère du 78 tours, un seul chef,

Felix von Weingartner, chef incontournable alors âgé, avait enregistré l'intégralité des neuf symphonies de Beethoven. L'arrivée du microsillon en 1950-1951 permit les cycles tardivement récoltés d'un certain nombre de beethovéniens distingués : Toscanini (1951-1953), Klemperer (1955-1957) et Bruno Walter (1958-1959, le premier cycle stéréophonique largement collectionné). Tous

trois avaient alors plus de 70 ou 80 ans. Parmi les chefs nés après 1900, c'était Karajan, alors âgé d'environ 45 ans, qui avait la stature et le talent pour ouvrir une voie royale à une nouvelle génération. Précocement doué, passé par un long et remarquable apprentissage, Karajan était déjà profondément versé dans les raisons

Gift voucher for the Beethoven symphony cycle

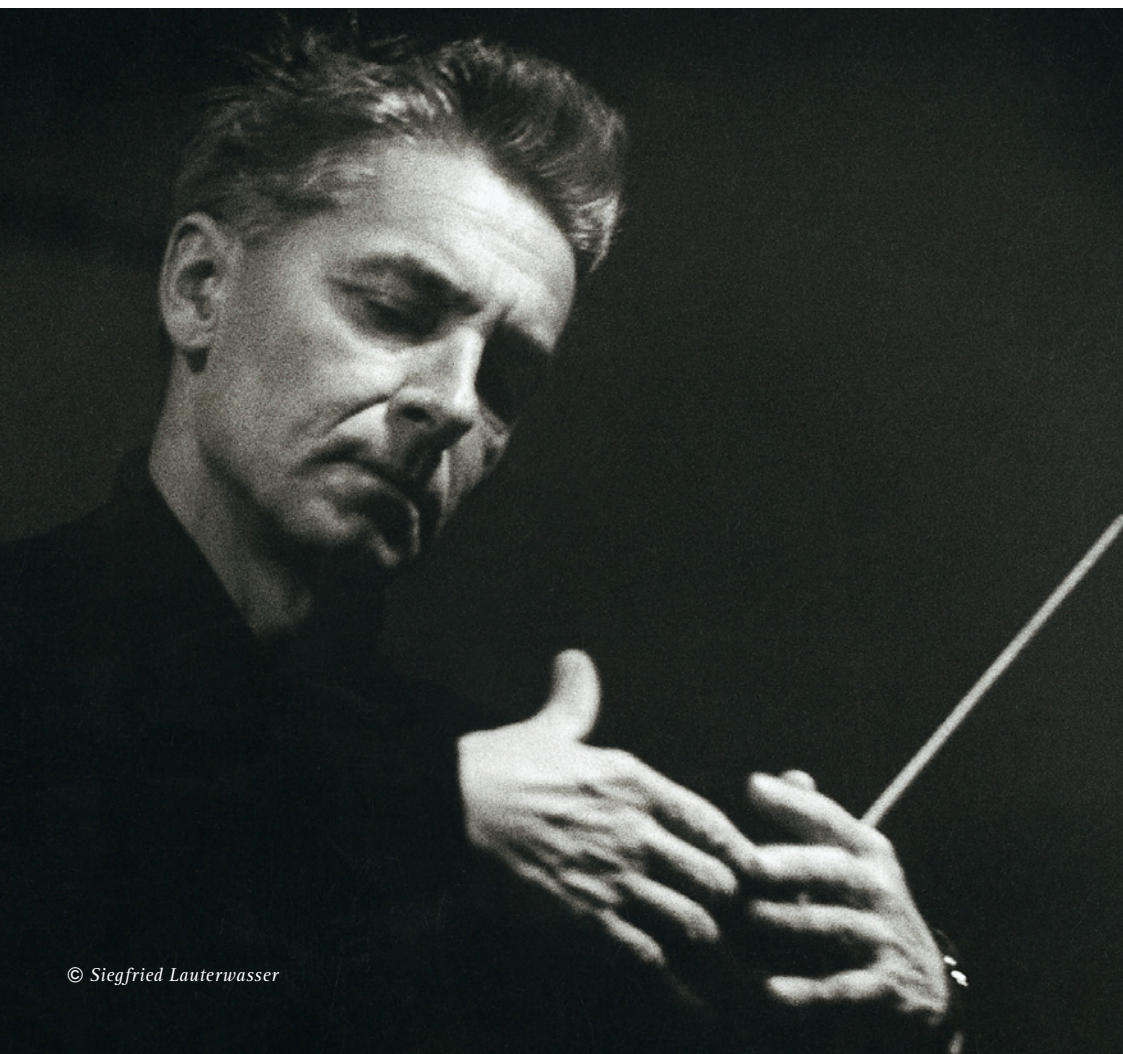
d'être des différentes écoles de l'interprétation beethovénienne. Autre élément d'égale importance, il avait une compréhension de l'enregistrement que ses confrères plus âgés, formés à l'ère préphonographique, n'avaient jamais véritablement acquise. La série des neuf symphonies gravées avec le Philharmonia Orchestra à Londres entre 1951 et 1955 confirma sa capacité à se rendre dans un studio d'enregistrement pour y obtenir, avec exigence mais le minimum de complications, des interprétations de chefs-d'œuvre reconnus superbement jouées et stylistiquement équilibrées, souffrant sans peine de multiples écoutes.

C'est cet exploit que l'intégrale de 1963 porta à un niveau sans précédent. Là où les enregistrements du Philharmonia conservaient des éléments du vieux style germanique d'interprétation beethovénienne, la virtuosité nouvellement acquise de la Philharmonie de Berlin permit à Karajan de se rapprocher de l'intense beauté, de la passion à la sonorité dépouillée du Beethoven de Toscanini, vénéré dans les années 1930 par Karajan comme un suprême exemple de la « nouvelle objectivité » dans le domaine de la direction classique.

Le coffret berlinois de 1963 éblouit l'auditeur comme nul autre, avec l'aide non négligeable d'enregistrements propres, clairs, audacieusement « éclairés », réalisés à la Jesus-Christus-Kirche de Berlin par le jeune Günter Hermanns, qui faisait là ses débuts en tant qu'ingénieur du son principal des enregistrements de Karajan. Les critiques et le public amateur de disques furent pour leur part surtout enthousiasmés par l'urgence et la beauté de l'interprétation, et par un sentiment de joie farouche qui atteignait son apogée dans une version instrumentalement passionnante, éloquentement chantée, du finale de l'épique Neuvième Symphonie.

Richard Osborne

Traduction : Josée Bégaud

© Siegfried Lauterwasser

NOTE SUR L'ART DE RÉPÉTER

Les qualités intellectuelles de Karajan étaient évidentes lors de ses répétitions, comme on le constate ici avant l'enregistrement de novembre 1962 de la Neuvième Symphonie : sa pensée est précise, rapide, pratique, observatrice. Dans un unique aparté murmuré rapidement, il pouvait combiner l'analyse fonctionnelle, le coup d'oeil sur la psychologie du compositeur et le conseil pratique. « Je ne peux vous apprendre à diriger, disait-il aux aspirants chefs d'orchestre, mais je peux vous montrer comment répéter de telle manière que, lorsque vous arriverez au concert, vous aurez à peine besoin de diriger. »

Évoquant ces séances berlinoises dans *Gramophone* en novembre 1961, William Mann notait : « Karajan est, au meilleur sens du terme, un musicien pratique. À tout moment, sa conception de l'œuvre peut se heurter à ce qui se passe vraiment. On le voit qui se dit : "Cela ne marche pas ici." Et au lieu de compromettre son idéal pour s'adapter aux circonstances, il imagine la meilleure manière d'adapter les conditions afin qu'elles servent sa conception. »

Karajan écrivit un bref mais magnifique essai sur l'art de répéter (publié dans la biographie allemande du chef que signa Franz Endler en 1992), qui se termine par une mise en garde. Le disque, dit-il, impose des exigences inexorables ; ceux qui l'ont ignoré sont restés à la traîne. « Surmonter l'inertie et prendre plaisir à un effort indispensable, voilà qui a toujours donné des ailes à l'intuition de l'esprit. »

Richard Osborne

Traduction : Dennis Collins

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE BERLIN

Le directeur artistique Berlin-Dahlem, le 15 novembre 1962
Gelfertstrasse 17
Tél.: 76 46 83

Madame Elsa Schiller
Direction des programmes
Deutsche Grammophon Gesellschaft
Hambourg 13
Harvestehuder Weg 1-4

Chère Madame,

Nous avons aujourd'hui achevé l'enregistrement des neuf symphonies de Beethoven, et le moment est venu de vous remercier sincèrement au nom de tous ceux qui y ont participé. Car c'est grâce à l'énergie inlassable que vous avez mise dans la préparation et la mise en œuvre de ce grand projet que nous avons pu le mener à bien. En ce qui me concerne, je puis vous dire qu'il compte parmi les plus belles heures de mon activité artistique. Vous savez avec quelle passion et quels efforts l'orchestre et moi-même, durant les sept années de notre activité commune, avons travaillé régulièrement, prioritairement, et avec acharnement, l'œuvre de Beethoven. Ce n'est cependant qu'en collaboration avec votre équipe technique, qui n'est pas seulement chevronnée dans le domaine de la prise de son, mais réunit des hommes ayant un profond sens artistique, que cet enregistrement a pu voir le jour. Au moment où nous mettons donc un point final – et ce n'est pas de gaieté de cœur – à ce travail qui nous a occupés à intervalles réguliers pendant plus d'un an, nous aimerions vous redire, à vous et à Deutsche Grammophon, un grand merci.

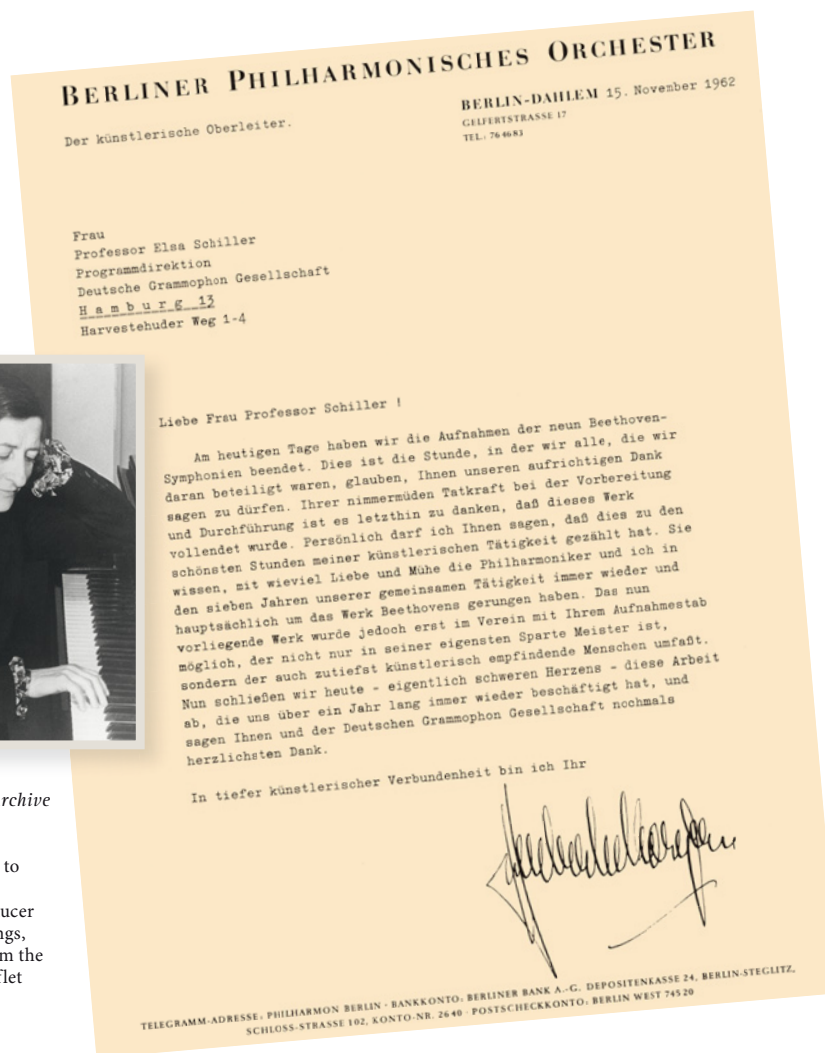
Je vous prie d'agréer, chère Madame, l'expression de ma plus profonde considération artistique.
Herbert von Karajan

Adresse Télégraphique: PHILHARMON BERLIN
COORDONNÉES BANCAIRES: BERLINER BANK A.G., DEPOSITENKASSE 24, BERLIN STEGLITZ
SCHLOSS-STRASSE 102, COMPTE 26 40 | COMPTE POSTAL: BERLIN WEST 745 20

Elsa Schiller
© DG Photo Archive

Karajan's letter to
Elsa Schiller,
Executive Producer
for the recordings,
reproduced from the
original LP leaflet

BERLIN PHILHARMONIC ORCHESTRA

The Artistic Director Berlin-Dahlem, 15 November 1962
Gelfertstraße 17
Telephone: 76 46 83

Professor Elsa Schiller
Director of Programming
Deutsche Grammophon Gesellschaft
Hamburg 13
Harvestehuder Weg 1-4

Dear Professor Schiller,

Today we completed our recording of the nine Beethoven symphonies. This is the moment when all those of us who were involved in the project would like to take the opportunity to offer you their sincere thanks. It is ultimately thanks to your tireless energy in preparing and pursuing this project that we owe the fact that this task has now been completed. On a personal level I may say that this has been one of the finest moments in my artistic career. You know with how much love and effort the Philharmonic and I have repeatedly wrestled with Beethoven's works above all else during the seven years that we have been working together. But the present achievement was possible only in conjunction with your recording team, which not only enjoys total mastery in its own specific branch of the industry but also includes a group of men and women of profound artistic sensitivity. It is with a heavy heart indeed that we have completed this task today, a task that has occupied us on and off for over a year, and we should once again like to express our sincere thanks to you and to Deutsche Grammophon Gesellschaft.

In profound artistic solidarity, I remain,
Yours sincerely,
Herbert von Karajan

Address for telegrams: PHILHARMON BERLIN
BANK ACCOUNT: BERLINER BANK A.G., DEPOSIT ACCOUNT 24, BERLIN STEGLITZ
SCHLOSS-STRASSE 102, ACCOUNT 26 40 · GIRO ACCOUNT, BERLIN WEST 745 20

Gundula Janowitz · © Foto Grünwald

Hilde Rössel-Majdan · © Foto Fayer

Waldemar Kmentt · © Foto Fayer

Walter Berry · © Foto Fayer

ODE
« À LA JOIE »

Friedrich Schiller

*Mes amis, laissons ces plaintes!
Entonnons un chant plus agréable
et plus joyeux!*

Joie, belle étincelle des dieux,
fille de l'Élysée,
nous pénétrons, brûlant d'ivresse,
dans ton sanctuaire, ô céleste!
Tes charmes unissent à nouveau
ce que la mode avait rigoureusement
séparé,
tous les hommes deviennent frères,
là où plane ton aile douce.

Qui a réussi le coup de dé
d'être l'ami d'un ami,
qui a conquis une noble femme,
qu'il mêle ses transports aux nôtres!
Oui, qui peut dire, ne serait-ce d'une
seule âme,
qu'elle est sienne sur le globe terrestre!
Que celui qui jamais ne l'a pu,
qu'il quitte en pleurant notre alliance!

ODE
»AN DIE FREUDE«

Friedrich Schiller

*O Freunde, nicht diese Töne!
Sondern lasst uns angenehmere
anstimmen
und freudenvollere!*

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.

Wem der große Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Ja, wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer's nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund.

ODE
“TO JOY”

Friedrich Schiller

*O friends, no more these sounds!
Let us sing more cheerful songs,
more full of joy!*

Joy, bright spark of divinity,
daughter of Elysium,
fire-inspired we tread
thy sanctuary.
Thy magic power re-unites
all that custom has divided,
all men become brothers
under the sway of thy gentle wings.

Whoever has created
an abiding friendship,
or has won
a true and loving wife,
all who can call at least one soul theirs,
join in our song of praise;
but any who cannot must creep
tearfully away from our circle.

Tous les êtres boivent la joie
aux mamelles de la nature;
les bons, les méchants,
tous suivent sa trace de roses.
Elle nous donna les baisers et la vigne,
un ami, éprouvé jusque dans la mort,
la volupté fut donnée au ver,
et le chérubin se tient devant Dieu!

Joyeux, comme volent ses soleils
à travers la plaine splendide du ciel,
suivez, frères, votre voie,
gais, comme un héros va à la victoire!

Je vous embrasse, millions d'êtres!
Ce baiser au monde entier!
Frères, au-dessus de la voûte étoilée
doit habiter un bon père.
Vous vous prosternez, millions d'êtres?
Pressens-tu le Créateur, Monde?
Cherche-le au-dessus de la voûte étoilée!
Au-dessus des étoiles doit se trouver
sa demeure.

Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur;
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur.
Küsse gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüft im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott!

Froh, wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prächt'gen Plan,
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Freudig, wie ein Held zum Siegen.

Seid umschlungen, Millionen.
Diesen Kuss der ganzen Welt!
Brüder! Über'm Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohnen.
Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such' ihn über'm Sternenzelt!
Über Sternen muss er wohnen.

All creatures drink of joy
at nature's breast.
Just and unjust alike
taste of her gift;
she gave us kisses and the fruit of the vine,
a tried friend to the end.
Even the worm can feel contentment,
and the cherub stands before God!

Gladly, like the heavenly bodies
which he set on their courses
through the splendour of the firmament;
thus, brothers, you should run your race,
as a hero going to conquest.

You millions, I embrace you.
This kiss is for all the world!
Brothers, above the starry canopy
there must dwell a loving Father.
Do you fall in worship, you millions?
World, do you know your Creator?
Seek Him in the heavens!
Above the stars He must dwell.

ADD

Recordings: Berlin, Jesus-Christus-Kirche, 12/1961 (No. 1);
1/1962 (Nos. 2, 8); 2/1962 (No. 6); 3/1962 (Nos. 5, 7); 10 & 11/1962 (Nos. 3, 4, 9)

Executive Producer: Prof. Elsa Schiller

Recording Producers: Otto Gerdes (Nos. 1, 2, 8); Otto Gerdes & Otto Ernst Wohlerl (Nos. 3–7, 9)

Recording Engineer (Tonmeister): Günter Hermanns

Remastered by Emil Berliner Studios

© 1963 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin

© 2014 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin

Project Management: David Butchart

Booklet Editors: Manuela Amadei & Jochen Rudelt **texthouse**

Design: www.waps.net

Art Direction: Merle Kersten

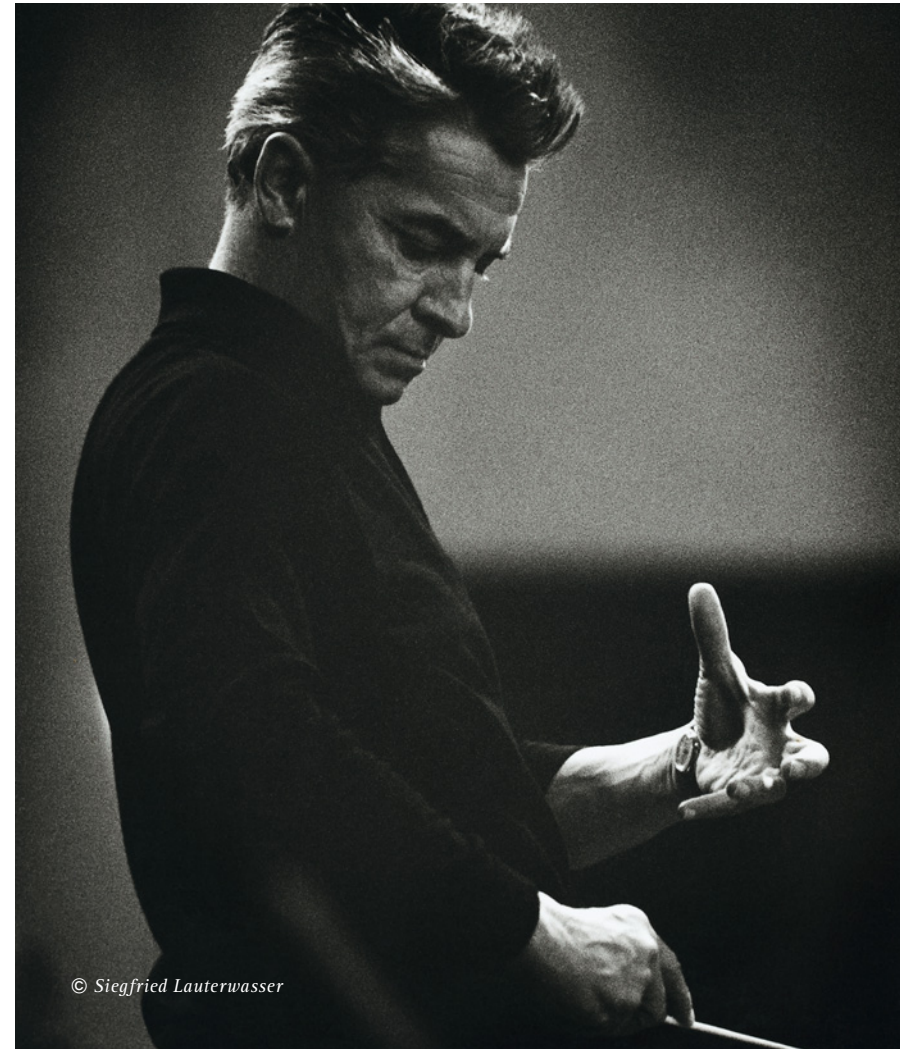
www.deutschegrammophon.com/karajan50

*The Jesus-Christus-Kirche in
Berlin-Dahlem, where most of
Karajan's recordings for Deutsche
Grammophon were made
© Siegfried Lauterwasser*

Sinfonie
 mit Aufschwung über Schillers Worte an die Freiheit,
 für großes Orchester, 4 Solo und 4 Chor-Stimmen,
 seiner Komponist und
 Meistertät der Königin Luise
 Friedrich Wilhelm III
 in tiefster Hochachtung
 Ludwig van Beethoven
 125ter

Autograph dedication to Friedrich Wilhelm III of Prussia of a presentation copy of the Ninth Symphony, delivered to the king in September 1826 (Staatsbibliothek zu Berlin – Music Department with Mendelssohn Archive)

© Siegfried Lauterwasser