

CHANNEL CLASSICS

CCS SA 35315

Brahms

Symphony no. 4
Hungarian Dances 3, 7 & 11

B U D A P E S T

F E S T I V A L

O R C H E S T R A

Iván
Fischer

Iván Fischer & Budapest Festival Orchestra

Iván Fischer is founder and Music Director of the Budapest Festival Orchestra. This partnership has become one of the greatest success stories in the past 25 years of classical music. Intense international touring and a series of acclaimed recordings for Philips Classics, later for Channel

Iván Fischer

Classics have contributed to Iván Fischer's reputation as one of the world's most visionary and successful orchestra leaders.

He has developed and introduced new types of concerts, 'cocoa-concerts' for young children, 'surprise' concerts where the programme is not announced, 'one forint concerts' where he talks to the audience, open-air concerts in Budapest attracting tens of thousands of people, and he staged successful opera performances. He has founded several festivals, including a summer festival in Budapest on baroque music and the Budapest Mahlerfest which is also a forum for commissioning and presenting new compositions.

As a guest conductor Fischer works with the finest symphony orchestras of the world. He has been invited to the Berlin Philharmonic more than ten times, he leads every year two weeks of programs with the Royal Concertgebouw Orchestra, and appears with leading US symphony orchestras, including the New York Philharmonic and the Cleveland Orchestra.

Earlier music director of Kent Opera and Lyon Opera, Principal Conductor of National Symphony Orchestra in Washington DC, his numerous recordings have won several prestigious international prizes.

Iván Fischer studied piano, violin, cello and composition in Budapest, continuing his education in Vienna in Professor Hans Swarowsky's conducting class. Recently he has been also active as a composer: his works have been performed in the US, Holland, Hungary, Germany and Austria.

Mr. Fischer is a founder of the Hungarian Mahler Society, and Patron of the British Kodály Academy. He received the Golden Medal Award from the President of the Republic of Hungary, and the Crystal Award from the World Economic Forum for his services to help international cultural relations. The French Government named him Chevalier des Arts et des Lettres. In 2006 he was honored with the Kossuth Prize, Hungary's most prestigious arts award. He is honorary citizen of Budapest. In 2011 he received the Royal Philharmonic Award and the Dutch Ovatie prize.

In August 2012 Iván Fischer started his work as music director of the Konzerthaus Berlin and principal conductor of the Konzerthausorchester Berlin. In 2013 he was awarded Honorary Membership of the Royal Academy of Music in London.

The last classical symphony

What a wonderful start: a fragmented melody like a hovering leaf blown up and down by the wind. Never has tenderness been composed more movingly. And what a magnificent ending of the same movement: extreme tenderness is matched by extreme drama which grows and grows to gigantic expression. Brahms is not restrained anymore in his last symphony.

After the fun and vitality of the third movement the final passacaglia is much more than a sequence of variations. We experience a huge range of dark emotions: from the lonely lamentation of the flute to the defiant, tragic ending. There is no room for the usual jubilation or the usual modulation to a major key. Brahms finishes his symphonic work with prophetic foreboding heralding Spengler's *Der Untergang des Abendlandes* (The Decline of the West).

Iván Fischer

Elegiac symphony

Many consider the Fourth Symphony by Johannes Brahms to be the finest of all romantic symphonies. For what reason? Is it the key of E minor, so unusual in symphonies? Is it the wistful, ballade-like opening theme with its extraordinary long breath? Or perhaps the lamenting, hesitating Andante? Or is it the furious outburst of typical Brahmsian pride in the Scherzo? Where the splashes of full orchestra and jerky triplets do their best to drive away gloom. In vain, of course. Of decisive importance, without any doubt, is the unusual final movement, a wonderful passacaglia on the bass theme from Bach's cantata 150, 'Nach dir, Herr, verlanget mich'. Brahms repeats the theme no less than thirty-one times, building an immense edifice of thirty variations plus a long coda: a breathtaking homage by Brahms the Romantic to Bach the Baroque genius. Hardly surprising for a composer who played Bach's music untiringly, turning it inside out, nourishing his own style and feeling rather small next to Bach. Brahms is known to have said that if he had had to compose Bach's Chaconne for solo violin he would have been so shocked and wound up that he would have gone mad. As conductor of the Wiener Singakademie he conducted cantatas by Bach and the Christmas Oratorio. And at the historic meeting with Richard Wagner near Vienna in 1864, he performed Bach's Toccata in F major for organ on a grand piano.

Composer between two camps

During his lifetime Brahms was already seen as the composer who upheld the great classical tradition of Haydn, Mozart, Beethoven and Schubert. Mozart and Beethoven would have recognised their own musical forms in his compositions: the piano sonata, string quartet, symphony and violin concerto. They are less likely to have understood his romantic musical language, in which Brahms was a child of his own time, with his characteristic melodies and harmonies and his often labouring and recalcitrant rhythms. However, Brahms dissociated himself from his more progressive colleagues. Unlike Berlioz and Liszt he showed no enthusiasm for orchestral music depicting literary or biographical programmes, and he had little more affinity with Wagner's 'interminable and forced chromaticism and megalomaniac works of art', though he spoke admiringly of them. Much to his own dislike, he thus became entangled in a battle between two

schools in German musical life: the conservative Brahmsian and the progressive Wagnerian.

This conflict reached a climax at the first performance of Brahms's Third Symphony in December 1883 in Vienna. Coming so shortly after the death of Richard Wagner (13 February 1883), this 'conservative' programme caused nothing short of a partisan battle. During the symphony, Wagner devotees, spread around the concert hall, expressed their opinion by loudly whistling and jeering. The Brahms supporters did their best to counter the hateful tumult with wild shouting and thunderous applause. The music critics too dug into their respective trenches. Eduard Hanslick and most other Viennese journalists were full of admiration. Only the reviewer of the Wiener Salonblatt spat venom in his columns: 'Just one cymbal clash in Liszt [the father-in-law and good friend of Wagner] has more spirit and feeling than all of Brahms's symphonies'. The author was the 23-year-old Hugo Wolf.

Must it be so?

It is notable that, three years later, Brahms's elegiac Fourth Symphony, with its gloomy eruptions, met with a reception which was both enthusiastic and cool. Elisabeth von Herzogenberg, one of Brahms's faithful friends, objected to several sharp harmonic progressions: 'Must it be so, dear friend?'. Indeed it must, for Brahms, well aware of this sharpness, made not a single alteration. From the Austrian village of Mürzzuschlag, where he spent two summers working on his Fourth, he wrote to the conductor of the Meininger Hofkapelle, Hans von Bülow: 'I fear the symphony tastes of the local climate ... the cherries here are not sweet, you wouldn't eat them'. And even the famous Brahms apostle Eduard Hanslick was less than happy with this new opus, which he listened to on two pianos: 'Throughout the piece I felt as if I was being thrashed by two terribly brilliant people.' Not a note was changed by Brahms. Some ten years later (1897) he received one ovation after another following a sublime performance of his Fourth in Vienna. He died just two months later and, upon his own request, was buried next to Beethoven and Schubert. His very best music lives on in his Fourth Symphony.

Brahms's fascination for Hungarian music

In the Hungarian Dances – flamboyant and exuberant dancing – we hear a less familiar side of the composer. Brahms first picked up Hungarian 'gypsy music' when as a young bar pianist he

played gigs with his father in Hamburg's red-light district. As a student of fifteen or sixteen he had seen how this free city had been inundated by Hungarian refugees in 1848-1849, after the revolutionary movement in that country had been bloodily suppressed by Austria with Russian assistance. In his biography of his good friend Brahms, published in 1904/14, Max Kalbeck gives almost an eye-witness account of how the Hungarians were welcomed, and how the 'heroic sounds' of verbunkos music merged with the myth of repressed Hungarian freedom. Brahms's fascination for Hungarian music gained an extra impulse through his contact with one of these refugees, the flamboyant violinist Ede Reményi (1828-1898), with whom he became befriended. Earlier, Reményi had called himself Eduard Hoffmann, and through his involvement with the Hungarian uprising he lived in Germany in political asylum. He introduced Brahms not only to Robert Schumann, Franz Liszt and the violinist Joseph Joachim, but also to Hungarian gypsy music. Reményi and Brahms together gave recitals with a Hungarian flavour, and the assimilation in his own style of what was seen to be 'Hungarian gypsy music' became a lifework for the composer. This fascination was already evident in 1853 (when he first met Robert Schumann in Dusseldorf) in his Variations on a Hungarian Theme for piano opus 21 no. 2. The best-known example from his own music is the 'Hungarian' final movement of the Violin Concerto (1877).

As an arranger, Brahms published a first volume of Hungarian dances for piano duet in 1869, in which he incorporated existing Hungarian tunes. A second volume followed in 1880, bringing the total number of dances to twenty-one. Brahms's publisher Simrock enjoyed a best-seller, and music

'When we played the Hungarian Dance no. 3 by Brahms I realised that I usually play this music, or its direct source, as the repertoire of a particular region of Transylvania known as Szék/Sic* csárdás. Szék/Sic is a Hungarian village in Transylvania; the csárdás, typical of this region, is played in the middle of a lengthy dancing scheme or suite lasting up to 40-50 minutes, besides various other csárdás melodies. Even today the people of Szék/Sic enjoy listening to this music during holidays and weekend gatherings; it consists mainly of folk songs, and the villagers like to sing along to them.'

István Kádár, violin

*'Szék' is the Hungarian and 'Sic' is the Rumanian name of the village.

lovers in Germany, Austria and Hungary too eagerly consumed them, though Hungarian critics were less enthusiastic. Brahms published the pieces without opus numbers, and with his name as adapter/arranger rather than explicitly as composer: 'Hungarische Tänze für das Pianoforte zu vier Händen gesetzt von Johannes Brahms', as the title page states. The melodies he employed were not picked up in the bars of Hamburg, Vienna and Budapest, where they hung in the air at the time, but were collected and selected by Brahms from the piles of Hungarian music editions he received from Reményi and Joachim or had sent to him by various Hungarian publishers. In this field Brahms was just as fanatic a collector and researcher as he was concerning early manuscripts and editions of Schütz, Bach, Handel, Mozart and Beethoven.

In the library of the Gesellschaft der Musikfreunde in Vienna, where Brahms spent countless hours of study, no less than one hundred and ten volumes of what is considered to be Hungarian folk music from the composer's estate are preserved, often including his own notes and comments. Research by Hungarian scholars including Ervin Major, János Bereczky and Katalin Szerző has revealed much about the sources of the composer's Hungarian dances. His collection of music meant that he had at his disposal no less than a fifth of all that had been published in Hungary as typical Hungarian music: 650 Hungarian folk tunes and songs inspired by them, and typical verbunkos and csárdás melodies. Chronologically the repertoire varies from the songs of roaming sixteenth-century minstrels to *lieder* composed in Hungarian style up to about 1870. The collection even includes 'Ausgesuchte ungarische Nationaltaenze von verschiedenen Zigeunern aus Galanta', dating from 1804, a publication once possessed by Joseph Haydn, and which to some extent became known through the Dances of Galánta for orchestra (1933) that Zoltán Kodály based on them. Of the sixty-one melodies in Brahms's Hungarian Dances, the sources of fifty-two have now been traced in his extensive collection of Hungarian music. Interesting discoveries include the fact that the main theme of Hungarian Dance no. 11 in D minor, featured on this CD, is taken from the seventh of thirteen *Palotzenlieder* from the Karancs region, which the gypsy violinist Ferencz Bunko wrote down there, arranged and published in Pest in 1857. It is a good example of how Brahms, with considerable passion, devotion and study, brought a lasting homage to the Hungarian music which he loved so much.

Clemens Romijn

Translation: Stephen Taylor

Die letzte klassische Symphonie

Welch ein wunderbarer Beginn: eine fragmentarische Melodie, die wie ein Blatt vom Wind auf und ab geblasen wird. Noch nie wurde Zärtlichkeit bewegender komponiert. Und Welch ein überragender Schluss desselben Satzes: äußerste Zärtlichkeit wird einer extremen Dramatik gegenübergestellt, die zu einer gigantischen Ausdruckskraft heranwächst. Brahms ist in seiner letzten Symphonie nicht mehr zu zügeln.

Nach der Freude und der Vitalität des dritten Satzes ist die abschließende Passacaglia mehr als nur eine Folge von Variationen.

Wir erleben eine gewaltige Reihe dunkler Emotionen: von der einsamen Klage der Flöte bis hin zum trotzigem, tragischen Schluss. Es gibt keinen Raum für das übliche Jubilieren oder die gebräuchliche Modulation in eine Dur-Tonart. Brahms beendet sein symphonisches Werk mit der prophetischen Vorahnung von Oswald Spenglers Buch 'Der Untergang des Abendlandes.

Iván Fischer

Elegische Symphonie

Die Vierte Symphonie von Johannes Brahms gilt vielen als die beste unter den romantischen Symphonien. Warum? Ist es die Tonart e-Moll, die bei Symphonien so selten ist? Ist es das wehmütige, balladenartige Anfangsthema mit seinem enorm langen Atem? Oder etwa das Klagende und Verzweifelte? Oder ist es der heftige Ausbruch des typischen Brahms-Stolzes im Scherzo? Da versuchen sprühende Tutti und stoßende Triolen das Dunkel zu vertreiben. Vergeblich natürlich. Ausschlaggebend ist zweifellos der ungewöhnliche letzte Satz, eine wunderbare Passacaglia über ein Bassthema aus Bachs Kantate 150, 'Nach dir, Herr, verlangt mich'. Insgesamt einunddreißig Mal lässt Brahms dieses Thema Revue passieren in einem enormen Bauwerk von dreißig Variationen und einer langen Coda. Eine atemberaubende Ehrenbezeugung des Romantikers Brahms gegenüber dem Genie des Barocks Bach. Nicht ungewöhnlich für einen Komponisten, der unermüdlich Bachs Werke gespielt, studiert und durchforscht hat, seinen eigenen Stil damit gespeist und sich neben Bach klein gefühlt hatte. Brahms meinte, wenn er Bachs Chaconne für Violine hätte komponieren müssen, dann wäre er wohl dermaßen erschüttert und aufgeregt gewesen, dass er gewiss verrückt geworden wäre. Als Dirigent der Wiener Singakademie dirigierte Brahms unter anderem Kantaten von Bach und das Weihnachtsoratorium. Und bei seiner historischen Begegnung mit Richard Wagner in der Nähe von Wien im Jahre 1864 spielte er auf dem Flügel Bachs Orgeltoccata in F-Dur vor.

Komponist zwischen zwei Lagern

Schon Zeit seines Lebens galt Brahms als derjenige, der die Tradition der großen klassischen Komponisten Haydn, Mozart, Beethoven und Schubert fortsetzte. Mozart oder Beethoven hätten in seiner Musik ihre eigenen Formen wiedererkannt: die Klaviersonate, das Streichquartett, die Symphonie, das Violinkonzert. Wahrscheinlich hätten sie aber seine romantische musikalische Sprache nicht verstanden, denn hier war Brahms ein Kind seiner Zeit: die für Brahms so typischen Melodien und Klangkombinationen und oftmals wogenden widerborstigen Rhythmen. Aber Brahms distanzierte sich von seinen progressiveren Kollegen. Er begeisterte sich nicht für Orchestermusik, hinter der sich ein literarisches Programm oder eine Lebensgeschichte verbarg, wie bei Berlioz oder Liszt. Und auch mit Wagners 'uferloser und gekünstelter Chromatik und seinen

megalomanen Kunstwerken' konnte er nicht viel anfangen, wenngleich er mit seiner Bewunderung dieser nicht zurückhaltend war. Dadurch wurde er, übrigens ganz gegen seinen Willen, in einen Streit zwischen zwei Richtungen im deutschen Musikleben verwickelt, dem der konservativen Brahmsianer und der progressiven Wagnerianer.

Zu einem Höhepunkt in diesem Streit kam es bei der Premiere von Brahms' Dritter Symphonie im Dezember 1883 in Wien. So kurz nach Richard Wagners Tod (am 13. Februar 1883) sorgte dieses 'konservative' Programm für einen wahren Partisanenkampf. Wagner-Anhänger saßen verstreut im Saal und demonstrierten während der Dritten unter Brahms' Leitung ihre Ablehnung durch lautes Pfeifen und Buhrufen. Die Brahmsianer versuchten, den gehässigen Tumult wieder durch begeistertem Jubeln und donnernden Applaus zu kompensieren. Auch die Musikkritiker lagen einander gegenüber wie in Schützengraben. Eduard Hanslick und die meisten übrigen Wiener Journalisten waren voller Lob. Nur der Rezensent vom Wiener Salonblatt kippte in seinen Spalten Eimer voller Galle aus: 'In einem Beckenschlag bei Liszt drückt sich mehr Geist und Empfindung aus als in allen Brahms'schen Symphonien.' Der Autor war der 23-jährige Hugo Wolf.

Muss es sein?

Auffällig ist es, dass Brahms' elegische Vierte Symphonie mit ihren düsteren Eruptionen drei Jahre später von Zeitgenossen sowohl begeistert als auch kühl empfangen wurde. Elisabeth von Herzogenberg, eine von Brahms' treuen Freunden, erhob Einwände gegen einige herbe Harmonien: 'Muss es sein, lieber Freund? Es musste sein, denn Brahms brachte keine einzige Änderung an. Er war sich dieses Herben bewusst. Vom österreichischen Dorf Mürzzuschlag aus, in dem er zwei Sommer lang an seiner Vierten arbeitete, schrieb er an den Dirigenten der Meininger Hofkapelle, Hans von Bülow: 'Ich fürchte, sie schmeckt nach dem hiesigen Klima...die Kirschen werden hier nicht süß, die würdest Du nicht essen!' Und selbst der berühmte Brahms-Apostel Eduard Hanslick hatte seine Probleme mit diesem neuen Opus. Er hörte das Stück auf zwei Klavieren: 'Den ganzen Satz über hatte ich die Empfindung, als ob ich von zwei schrecklich geistreichen Leuten durchgeprügelt wurde.' Brahms änderte keine Note. Etwa zehn Jahre später (1897) durfte er nach einer großartigen Aufführung seiner Vierten in Wien die eine Ovation nach der anderen über sich ergehen lassen. Zwei Monate später starb er,

und er wurde seiner Bitte gemäß neben Beethoven und Schubert begraben. Das Beste von ihm lebt weiter in seiner Vierten Symphonie.

Brahms' Faszination von ungarischer Musik

In den Ungarischen Tänzen – ausgelassenen und überschwänglichen Tänzen – hören wir eine weniger bekannte Seite des Komponisten. Brahms lernte die ungarische 'Zigeunermusik' erstmals als junger Pianist kennen, als er zusammen mit seinem Vater in Kneipen im Hamburger Vergnügungsviertel Klavier spielte. Als Student von fünfzehn oder sechzehn hatte er erlebt, wie diese freie Stadt 1848-1849 von ungarischen Flüchtlingen überflutet wurde, nachdem die revolutionäre Bewegung des Landes von Österreich mit russischer Hilfe blutig niedergeschlagen wurde. In der 1904/14 veröffentlichten Biographie seines guten Freundes Brahms beschreibt Max Kalbeck etwa einen Augenzeugenbericht dessen, wie die Ungaren begrüßt wurden und wie die 'heroischen Klänge' der Verbunkomusik sich mit dem Mythos der unterdrückten ungarischen Freiheit vermischte. Brahms' Faszination von ungarischer Musik erhielt einen zusätzlichen Impuls durch seinen Kontakt mit einem dieser Flüchtlinge, dem temperamentvollen Geiger Ede Reményi (1828-1898), mit dem er Freundschaft schloss. Vorher hatte Reményi sich Eduard Hoffmann genannt, und wegen seiner Beteiligung am ungarischen Aufstand lebte er in Deutschland im politischen Asyl.

'Als wir den Ungarischen Tanz Nr. 3 von Brahms spielten, wurde ich mir dessen bewusst, dass ich diese Musik oder ihre unmittelbare Vorgängerin als die Musik einer speziellen Region in Transsilvanien spielte, nämlich jene, die als 'Szék|Sic' Csárdás' bekannt ist. Szék|Sic ist ein ungarisches Dorf in Transsilvanien. Der Csárdás, typisch für diese Gegend, wird gespielt in der Mitte einer sehr langen Tanzfolge (Suite), etwa 40-50 Minuten lang, neben verschiedenen weiteren Csárdás-Melodien. Auch heutzutage noch vergnügen sich die Leute aus Szék|Sic mit den Klängen dieser Musik an Feiertagen und Wochenendfesten. Die Musik, die sie spielen, besteht hauptsächlich aus Volksliedern, zu denen die Dorfbewohner singen.'

István Kádár, Violine

*'Szék' ist der ungarische und 'Sic' ist der rumänische Name des Dorfes.

Er machte Brahms nicht nur mit Robert Schumann, Franz Liszt und dem Geiger Joseph Joachim bekannt, sondern auch mit der ungarischen Zigeunermusik. Reményi und Brahms gaben zusammen Konzerte mit einer ungarischen Würze, und die Anpassung dessen, was zur 'ungarischen Zigeunermusik' werden sollte, an seinen eigenen Stil, wurde für den Komponisten zu einer Lebensaufgabe. Diese Faszination war bereits 1853 (als er Robert Schumann erstmals in Düsseldorf begegnete) in seinen Variationen über ein ungarisches Thema für Klavier, Opus 21 Nr. 2, erkennbar. Das bekannteste Beispiel aus seiner eigenen Musik ist der 'ungarische' letzte Satz des Violinkonzerts (1877).

Als Arrangeur veröffentlichte Brahms 1869 einen ersten Band ungarischer Tänze für Klavier zu vier Händen, in dem er vorhandene ungarische Melodien verarbeitete. Ein zweiter Band folgte 1880, der die Gesamtzahl der Tänze auf einundzwanzig brachte. Brahms' Verleger Simrock erfreute sich eines großen Umsatzes, und Musikfreunde in Deutschland, Österreich und Ungarn spielten sie immer wieder, obwohl die ungarischen Kritiker weniger begeistert waren. Brahms veröffentlichte die Stücke ohne Opus-Nummern und mit seinem Namen als Bearbeiter/Arrangeur, aber nicht ausdrücklich als Komponist: 'Ungarische Tänze für das Pianoforte zu vier Händen gesetzt von Johannes Brahms', wie auf der Titelseite zu lesen ist. Die Melodien, die er verwendete, hatte er nicht in den Lokalen in Hamburg, Wien und Budapest aufgeschnappt, wo sie zu jener Zeit vielfach zu hören waren, sondern Brahms sammelte und wählte sie aus den Stapeln ungarischer Notenausgaben, die er von Reményi und Joachim bekam oder die ihm von verschiedenen ungarischen Verlegern geschickt wurden. Auf diesem Gebiet war Brahms ebenso fanatisch als Sammler und Forscher, wie er es in Bezug auf frühe Manuskripte und Ausgaben der Werke von Schütz, Bach, Händel, Mozart und Beethoven war.

In der Bibliothek der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, in der Brahms zahllose Stunden mit seiner Forschung verbrachte, werden nicht weniger als hundertzehn Bände dessen aufbewahrt, was als ungarische Volksmusik aus dem Besitz des Komponisten angesehen wird, die oftmals auch seine eigenen Notizen und Kommentare enthalten. Die Forschung ungarischer Wissenschaftler, darunter Ervin Major, János Bereczky und Katalin Szerző, hat vieles über die Quellen des Komponisten der Ungarischen Tänze offenbart. Seine Notensammlung bedeutete, dass ihm nicht weniger als ein Fünftel dessen zur Verfügung stand, was in Ungarn als typisch ungarische Musik

erschieden war: 650 ungarische Volksweisen und Lieder, die davon beeinflusst waren, und typische Verbunko- und Csárdás-Melodien. Chronologisch reicht das Repertoire von den Liedern der Wandersänger des sechzehnten Jahrhunderts bis zu den *Liedern*, die bis etwa 1870 im ungarischen Stil komponiert wurden. Die Sammlung beinhaltet selbst 'Ausgesuchte ungarische Nationaltänze von verschiedenen Zigeunern aus Galánta' von 1804, eine Ausgabe, die einst Joseph Haydn gehörte und die gewissermaßen auch bekannt wurde durch die Tänze aus Galánta für Orchester (1933), die Zoltán Kodály ihnen zugrunde legte. Von den einundsechzig Melodien in Brahms' Ungarischen Tänzen wurden die Quellen von zweiundfünfzig jetzt in einer umfangreichen Sammlung ungarischer Musik aufgespürt. Zu den interessanten Entdeckungen gehört auch, dass das Hauptthema des Ungarischen Tanzes Nr. 11 in d-Moll, der auf dieser CD zu hören ist, aus dem siebten der dreizehn *Palotzenlieder* aus der Region Karancs stammt, welche der Zigeunergeiger Ferencz Bunko dort schrieb, arrangiert und veröffentlicht in Pest im Jahre 1857. Es ist ein deutliches Beispiel dafür, wie Brahms mit großer Leidenschaft, Hingabe und Fleiß der ungarischen Musik, die er so sehr liebte, eine zeitlose Huldigung widmete.

Clemens Romijn
Übersetzung: Erwin Peters

La dernière symphonie classique

Quel merveilleux début: une mélodie fragmentée telle une feuille que fait voltiger ci et là le vent. Jamais la tendresse n'a jamais été composée de façon aussi touchante. Et quelle formidable fin du même mouvement: la tendresse extrême est associée à un drame extrême qui grandit et grandit en une gigantesque expression. Brahms n'est plus modéré dans sa dernière symphonie.

Après l'amusement et la vitalité du troisième mouvement, la passacaglia finale est plus qu'une suite de variations. On ressent un immense éventail de sombres émotions : allant de la lamentation solitaire de la flûte à la fin tragique et irrévérencieuse. Il n'y a aucun espace pour l'habituelle allégresse ou l'habituelle modulation en tonalité majeure. Brahms termine son œuvre symphonique par un pressentiment prophétique annonçant *Der Untergang des Abendlandes* (le Déclin de l'Occident) de Spengler.

Iván Fischer

Symphonie élégiaque

La quatrième symphonie de Johannes Brahms est considérée par de nombreuses personnes comme la meilleure des symphonies romantiques. Pourquoi? Est-ce la tonalité de mi mineur qui est si rare pour une symphonie? Est-ce dû au premier thème mélancolique de type balade et à sa si énorme respiration? Ou peut-être à l'Andante plaintif et désespéré? Ou encore à la violente explosion de fierté typiquement brahmienne dans le Scherzo? Dans ce dernier, des tutti étincelants et des triolets cahotants essayent de chasser l'obscurité. En vain, naturellement. L'inhabituel dernier mouvement – une exquise passacaille composée sur un thème de basse extrait de la cantate 150, 'Nach dir, Herr, verlanget mich' – est sans aucun doute décisif. Brahms y a fait entendre trente-et-une fois ce thème au sein d'une énorme construction comprenant trente variations et une longue coda. Il s'agit là d'un hommage à couper le souffle de Brahms, le romantique, au génie baroque de Bach. Ce n'est pas étrange de la part d'un compositeur qui de façon infatigable a joué, rejoué et épiluché les œuvres de Bach, en a nourri son propre style et s'est senti petit aux côtés de ce dernier. Brahms pensait que s'il avait dû composer la Chaconne de Bach pour violon seul, il en aurait été si bouleversé et excité qu'il en serait devenu fou. En tant que chef de la Wiener Singakademie, Brahms a dirigé entre autres des cantates de Bach et l'oratorio de Noël. Il a en outre joué au piano à Wagner la toccata pour orgue en fa majeur de Bach durant leur rencontre historique près de Vienne en 1864.

Un compositeur entre deux camps

Déjà pendant sa vie, Brahms était vu comme celui qui perpétuait la tradition des grands compositeurs classiques, de Haydn, Mozart, Beethoven et Schubert. Dans sa musique, Mozart ou Beethoven auraient reconnu leurs propres formes: la sonate pour piano, le quatuor à cordes, la symphonie, le concerto pour violon. Ils n'auraient toutefois probablement pas compris son langage musical romantique, ses mélodies et harmonies si caractéristiques et ses rythmes souvent haletants et récalcitrants, car sur ce point Brahms était un enfant de son temps. Mais Brahms s'est distancié de ses collègues progressistes. Il n'était pas emballé par la musique orchestrale derrière laquelle se cachait un programme littéraire ou une histoire, comme chez Berlioz ou Liszt. Il n'avait pas non plus beaucoup d'atomes crochus avec les 'œuvres d'art

mégalomanes au chromatisme artificiel et sans fin' de Wagner, même s'il en parlait avec admiration. C'est la raison pour laquelle, contre son gré d'ailleurs, il a été impliqué dans une polémique opposant deux courants de la vie musicale allemande de cette époque qui rassemblaient les conservateurs brahmsiens et les progressistes wagnériens.

Cette polémique a connu un sommet à l'occasion de l'exécution de sa Troisième symphonie en décembre 1883 à Vienne. Peu après le décès de Richard Wagner (le 13 février 1883), ce programme 'conservateur' a en effet déclenché une véritable lutte entre partisans: Durant la prestation, les adeptes de Wagner, dispersés de tous côtés dans la salle, ont exprimé leur réprobation par des sifflets et des huées. Les Brahmsiens ont quant à eux essayé de compenser ce tumulte odieux par des acclamations forcenées et des applaudissements retentissants. Les critiques musicaux se faisaient face campés comme dans des tranchées. Eduard Hanslick et la plupart des journalistes viennois se sont répandus en louanges. Seul le critique du Wiener Salonblatt a déversé toute son aigreur dans son article: 'Un seul coup de cymbale dans une œuvre de Liszt [beau-père et ami proche de Wagner] exprime plus d'intelligence et de sensibilité que toutes les symphonies de Brahms.' L'auteur était Hugo Wolf, alors âgé de 23 ans.

Est-ce nécessaire?

Il est remarquable de constater que l'accueil réservé trois ans plus tard à la Quatrième symphonie élégiaque de Brahms et à ses sombres éruptions a été aussi froid qu'enthousiaste. Elisabeth von Herzogenberg, une des fidèles amies de Brahms, a émis quelques réserves à propos de certaines harmonies acerbes: 'Est-ce nécessaire, cher ami?'. Sans doute car Brahms n'a apporté aucune modification. Il avait conscience de cette âpreté. À Mürzzuschlag, petit village d'Autriche où il a travaillé durant deux été à sa Quatrième symphonie, il a écrit à Hans von Bülow, directeur musical de la Meininger Hofkapelle, ce qui suit: 'J'ai bien peur que la symphonie ait le goût du climat local. Les cerises restent aigres, tu ne les mangeras pas.' Même Eduard Hanslick, célèbre défenseur de Brahms, a eu du mal avec ce nouvel opus. Après l'avoir entendu dans une réduction pour deux pianos, il s'est exclamé: 'Durant toute l'œuvre, j'avais l'impression d'être roué de coups par deux effroyables personnes de génie.' Brahms n'a pas modifié une seule note. Dix ans plus tard (en 1897), après une sublime exécution de sa Quatrième

symphonie à Vienne, il a toutefois reçu ovation après ovation. Il est décédé deux mois plus tard et a été enterré à sa demande aux côtés de Beethoven et de Schubert. Le meilleur de lui survit dans sa Quatrième symphonie.

La fascination de Brahms pour la musique hongroise

Les Danses hongroises de Brahms, élégantes et généreuses, présentent ce dernier sous un jour peu connu. Brahms entre pour la première fois en contact avec la 'musique tzigane' hongroise quand encore jeune pianiste il cachetonne avec son père dans des troquets du quartier rouge de Hambourg. Encore étudiant, âgé de quinze ou seize ans, Brahms voit comment en 1848-1849 la ville libre de Hambourg est submergée de réfugiés hongrois après la répression sanglante du mouvement de libération en Hongrie, répression menée par l'Autriche notamment grâce à l'aide de la Russie. Max Kalbeck, dans la biographie qu'il écrit sur son ami Brahms (1904/1914), le décrit presque comme un témoin de la manière dont les Hongrois sont accueillis et raconte comment les 'sonorités héroïques' du verbunkos se mêlent au mythe de la liberté hongroise réprimée. La fascination de Brahms pour la musique hongroise reçoit une impulsion supplémentaire par son contact avec un réfugié hongrois, Ede Reményi (1828-1898), violoniste brillantissime avec lequel il noue des liens d'amitié et donne des concerts. Reményi, qui se dénommait auparavant Eduard Hoffmann, obtient l'asile politique en Allemagne suite à son

'Lorsque nous avons joué la Danse hongroise n°3 de Brahms, j'ai réalisé que j'ai l'habitude de jouer cette musique, ou sa source directe, ainsi que le répertoire d'une région de Transylvanie que je connais sous le nom de Szék/Sic* csárdás. Szék/Sic est le nom d'un village hongrois en Transylvanie; la csárdás, typique de cette région, est jouée au milieu d'une très longue structure dansée ou suite qui dure jusqu'à 40-50 minutes, aux côtés de diverses autres mélodies de csárdás. Aujourd'hui encore, les habitants de Szék/Sic aiment écouter cette musique durant leurs vacances, ou lors de fêtes, en fin de semaine; elle se compose principalement de chansons populaires, et les villageois aiment les chanter ensemble.'

István Kádár, violon

*Szék' est le nom hongrois et 'Sic' est le nom roumain du village

implication lors de l'insurrection hongroise. Il met Brahms non seulement en contact avec Robert Schumann, Franz Liszt et le violoniste Joachim mais aussi avec la musique tzigane hongroise. Reményi et Brahms excellent dans des programmes de concert teintés de musique tzigane. Et durant toute sa vie, Brahms se préoccupe de l'assimilation de ce que l'on appelle 'la musique tzigane hongroise' à son propre style. Durant l'année où il rencontre Robert Schumann pour la première fois à Düsseldorf (1853), ses Variations pour piano sur un thème hongrois opus 21 n°2 témoignent déjà de sa fascination pour cette musique. Dans son œuvre, l'exemple le plus célèbre est le mouvement final 'hongrois' de son concerto pour violon (1877).

Comme arrangeur, Brahms commence en 1869 par un recueil de danses hongroises pour piano à quatre mains dans lequel il intègre des mélodies hongroises existantes. En 1880, paraît un deuxième recueil, ce qui porte le nombre total des danses à vingt-et-un. Pour Simrock, éditeur de Brahms, ces danses sont un bestseller. Les partitions se vendent comme des petits pains auprès du public mélomane en Allemagne, en Autriche et en Hongrie, même si elles sont accueillies par la critique hongroise de façon froide et réservée. Brahms fait éditer ces œuvres sans numéro d'opus et mentionne son nom de façon explicite non comme compositeur mais comme arrangeur. 'Hungarische Tänze für das Pianoforte zu vier Händen gesetzt von Johannes Brahms' peut-on lire sur la page de couverture. Il n'utilise pas des mélodies notées dans des troquets à Hambourg, Vienne et Budapest où elles sont alors sur toutes les lèvres, mais les sélectionne dans des piles de partitions de musique hongroise données par Reményi et Joachim ou bien qu'il se fait envoyer par divers éditeurs hongrois. Dans ce domaine, Brahms s'avère être un collectionneur et chercheur aussi fanatique que lorsqu'il s'agit de vieux manuscrits de Schütz, Bach, Händel, Mozart et Beethoven.

Dans la bibliothèque de la Gesellschaft der Musikfreunde de Vienne, où Brahms a passé d'innombrables heures à faire des recherches, sont conservés pas moins de cent dix recueils de soi-disant musique populaire hongroise, légués par Brahms, contenant souvent annotations et commentaires de sa plume. Aujourd'hui, grâce aux recherches de musicologues tels qu'Erwin Major, János Bereczky et Katalin Szerző, on en sait beaucoup sur les sources dans lesquelles Brahms a puisé pour ses danses hongroises. Toutes les partitions dont il disposait ne représentaient pas moins d'un cinquième de la musique typiquement hongroise imprimée en

Hongrie : 650 mélodies populaires accompagnées des lieder qu'elles ont inspirés, mélodies de verbunkos et mélodies de csárdás. Sur le plan chronologique, ce répertoire conservé va de la musique vocale de chanteurs itinérants du dix-septième siècle à des lieder composés dans le style hongrois jusque vers 1870. La collection comprend même l' 'Ausgesuchte ungarische Nationaltaenze von verschiedenen Zigeunern aus Galanta' de 1804, édition ayant autrefois appartenu à Joseph Haydn – cette partition devient partiellement connue grâce aux Danses de Galánta pour orchestre que Kodály compose en 1933 en s'en inspirant. Dans sa grande collection de partitions de musique hongroise, on a à présent retrouvé la source de cinquante-deux thèmes sur les soixante-et-un thèmes musicaux que comprennent les Danses hongroises de Brahms. On a par exemple découvert que le thème principal de la Danse hongroise n°11 en ré mineur a été emprunté au septième lied des treize Palotzenlieder de la région Karancs que le violoniste tzigane Farencz Bunko a noté sur place, recomposé et édité à Pest en 1857. Ceci illustre très bien le dévouement, l'amour et le travail avec lesquels Brahms a continuellement rendu hommage à la musique hongroise qui lui était si chère.

Clemens Romijn

Traduction: Clémence Comte

Discography

CCS SA 25207

Beethoven Symphony no. 7

• BBC Music Magazine, sound & performance 5*

(...) A spring-heeled conductor such as Iván Fischer was born for Beethoven's Seventh Symphony, and this account with his Budapest Festival Orchestra is a bubbling delight. ... Fischer whips up tremendous excitement, but still gives us playing of shining finesse. Rossini, Weber and a lesser light, Wilms, offer novel fillers. (...) The Times Online

CCS SA 26109

Mahler / Symphony no. 4, with Miah Persson, soprano

• 5* Audiophile Edition • Opus d'Or • Volkskrant 5* • Klassiek Centraal: Gouden Label • De Morgen 5* • Rondo cd of the Month (Finland) • Sa-Cd net 5* — Performance/Recording 5* • Diapason d'Or • 10/10: Classics Today • bbc Music 5 stars • Gramophone Editors choice of the Month

'Fischer and his brilliant Budapest band give us Mahler with the personal Touch. What no one will deny is the amazing unanimity and precision of the playing here and the superlative quality of the sound

engineering. This is just one of the countless imaginative touches on an exceptional hybrid SACD which must surely be an Awards candidate for 2009.' Gramophone

CCS SA 27708

Rossini Instrumental Music

• BBC music magazine: orchestra cd of the month
(...) 'The opening moments of this disc leave no doubt that it's going to be an enormous fun, and from a virtuoso orchestra with a superb conductor (...) Fischer has shown, in a wide repertoire, that he has deep understanding not only of the glittering surfaces of music we find here, but also of its deeper meanings. (...) Can Rossini have imagined any of this music would receive such impeccable performances?'
BBC Music Magazine

CCS SA 28309

Brahms Symphony no. 1 in C minor Variations on a theme by Haydn

• Classics Today 10-10 • The Guardian 5* • Fonoforum Empfehlung des Monats • Luister 10
• irr Outstanding (International Record Review)

(...) for anyone seeking an imaginative new performance (...) enthusiastically recommended. (...) Channel Classics has provided, as we've come to expect from this company, full-bodied sound with an excellent sense of space — especially on the surround tracks. A winner. Fanfare

CCS SA 30010

Dvórák Symphony no. 7 in D minor; Suite in A major

Fischer maintains the momentum throughout, giving his woodwind soloists plenty of time to luxuriate in Dvorak's inexhaustible stream of melodic ideas, yet never driving the music.
CD of the Week, The Sunday Times

CCS SA 90110

Dvórák Symphony no. 8 in G major, op.88; Symphony no. 9 in E minor, op.95 'from the new world'

Licensed from Decca Music Group Limited, a division of Universal Music Group — original cat. no. 470 617-2
(...) the performance of the 'New World' sounds as fresh as when it was first released nine years ago (...) CD of the Week, The Sunday Times

CCS SA 90210

Dvórák Slavonic Dances, op.46 & op.72

Licensed from Decca Music Group Limited, a division of Universal Music Group — original cat. no. 464 601-2

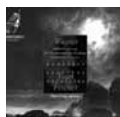

CCS SA 30710

Beethoven Symphony no. 4 in B flat major op. 60

Symphony no 6 in F major op. 68 'Pastoral' (1806-1808)

(...) I give this disc five stars — it hits on all cylinders, and the performances are every bit the equal of the superb sound. You'll be hard pressed to find a more emotionally involving, yet technically perfect performance. Very highly recommended sound (...).
Audiophile Audition
(...) Every new recording project from Iván Fischer and his marvellous Budapest Festival Orchestra is the product of a combination of the conductor's profound musicianship and his sense of adventure. (...)
SA-CD-net

CCS SA 31111

Franz Schubert Symphony no. 9 ('Great') in C major [D 944] Five German Dances and

Seven Trios with Coda [D89]

• Audiophile Audition: 5 Stars • BBC Music Magazine: 5 Stars/5 Stars • BBC Radio 3: Disc of the Week • Classical-Music.com: 5 Stars/5 Stars • ClassicsToday: 9/9

You will not find a more loving impeccable performance of Schubert's masterpiece than this splendid reading.

Classicalcdreview
(...) There may be other performances for some, but I think this will be on the top of anyone's list (...) The recording itself is outstanding (...). Excellent in every way.

HIFI+

CCS SA 90311

Bartók Bluebeards Castle

(...) Iván Fischer has a sure sense not only of the music's shifting colours but also of their dramatic import (...) Fischer manages to keep the psychological intensity growing as we move from door to door. (...) superbly engineered recording (...)
'OUTSTANDING'
International Record Review

CCS SA 32112

Igor Stravinsky Rite of Spring, Firebird Suite, Scherzo, Tango

• SACD.net: 5* / 5* • Sunday Times cd of the week • BBC Radio 3's building a library • Knack (Belgium) 4 stars • ClassicsToday 9/10 • Stereoplay: CD des Monats • Luister: 10 • Only the Music: Record of the Month 5* • Pizzicato: Supersonic Award • Audiophile Audition: Multi-channel Disc of the Month 5*

(...) This is one of the earthiest, most pagan accounts of the ballet around... before you play it, warn the neighbours. (...) an ear-stretching interpretation
The Times

CCS SA 32713

Richard Wagner Götterdämmerung, Die Meistersinger von Nürnberg (excerpts), Siegfried-Idyll

Petra Lang, soprano
• BBC Music Magazine sound & performance 5* • #1 UK Specialist Classical Charts • SACD.net 4.5 /5* • Dagblad De Limburger 5*

(...) Thanks to Channel's superb recording we can relish the piquancy of the Budapest woodwind, the smoothness of the strings and especially the bite of the brass.
(...) SA-CD-net

CCS SA 33112

**Gustav Mahler
Symphony no.1 in D
major**

- Grammy 2013 nomination
- ClassicsToday France : 10/10
- Preis de Deutschen Schallplattenkritik
- Audiophile Audition: 5 Stars Multichannel Disc of the Month
- Klara's 10
- Musicweb International: Download of the Month
- Diapason d'Or
- SACD-net 4/5 stars
- Classics Today 10/10
- Klassik.com 5/5 stars
- Musiq3 CD of the Week
- Audiostream's Best HD Albums of 2012

(...) The playing on this disc is so beautiful that it will take your breath away. (...)
Classics Today 10/10
(...) His [Iván Fischer's] conducting, full of tenderness and nostalgia, is one of the rare ones today to rejoin the roots of a Central European style that knows to go beyond the notes in order to invoke a lost paradise.
Diapason d'Or

CCS SA 34213

**Mahler
Symphony no. 5 in C
sharp minor (1902)**

- Iowa Public Radio: best CD's of 2013
  - Audiophile Audition 5/5 *
  - Enjoy the Music 5*
  - SACD-net 5/5*
  - Knack 5*
  - Klassik.com 5/5*
  - CBC radio: Disc Of The Week
  - Parool 5*
  - Mahler Review 5*
- (...) better than any recording of the Fifth, including the Bernstein, Rattle and Abbado.
Audiophile Audition
(...) This is a superbly well-played performance of Mahler's great symphony (...)
International Record Review

CCS SA 33714

**Bruckner
Symphony no. 7 in E
major (1884)**

'Pick of the Month's' Releases
Gramophone- June 2014
(...) a superb performance of this symphony (...)
Audiophile Audition
The playing of the Budapest Festival Orchestra throughout is breathtaking (...)
SA-CD-net 4.5 /5*

CCS SA 33514

**Brahms
Symphony no. 2, Tragic
& Academic Festival**

Overture

- Diapason D'Or
(...) intense freshness and lyricism from Fischer and his Budapest forces. (...)
- THE GUARDIAN
(...) In short, this is a disc with impressive performances so thoroughly prepared, expertly executed and superbly recorded that one could not reasonably ask for more. Unreservedly recommended.
CD-CHOICE

CCS SA 36115

**Gustav Mahler
Symphony no. 9**

- SACD-net 5/5*
  - Editors Choice Gramophone
  - NRC 5 stars
  - Classics Today 9/10
  - Opus HD d'Or
- A very special class, a sonic dazzler (...)
Gramophone

For those who can't have too much of this masterpiece, Fischer is essential for further enlightenment. (...)
BBC Music Magazine (4/4 stars)
(...) a Mahler Ninth that's not to be missed.
Classics Today (4/5 stars)

Please send to

CHANNEL CLASSICS RECORDS

Waalwijk 76 4171 CG Herwijnen the Netherlands
Phone +31(0)418 58 18 00 Fax +31(0)418 58 17 82

Where did you hear about Channel Classics? (Multiple answers possible)

☐ Review	☐ Live Concert	☐ Advertisement
☐ Radio	☐ Recommended	☐ Internet
☐ Television	☐ Store	☐ Other

Why did you buy this recording? (Multiple answers possible)

☐ Artist performance	☐ Reviews	☐ Packaging
☐ Sound quality	☐ Price	☐ Other

What music magazines do you read?

Which CD did you buy?

Where did you buy this CD?

I would like to receive the digital Channel Classics Newsletter by e-mail

I would like to receive the latest Channel Classics Sampler (Choose an option)

☐ As a free download*	☐ As a CD

Name	Address
City/State/Zipcode	Country
E-mail	

*You will receive a personal code in your mailbox

Colophon

Production

Channel Classics Records bv

Producer

Hein Dekker

Recording engineers

Hein Dekker, Jared Sacks

Editing

Jared Sacks

Cover design

Ad van der Kouwe, Manifesta, Rotterdam

Photography

Wang Xiao Jing

Liner notes

Clemens Romijn, Iván Fischer

Recording location

Palace of Arts, Budapest

Recording date

April 2013

Technical information

Microphones

Bruel & Kjaer 4006, Schoeps

Digital converter

DSD Super Audio/Grimm Audio

Pyramix Editing/Merging Technologies

Speakers

Audio Lab, Holland

Amplifiers

van Medevoort, Holland

Mixing board

Rens Heijnis, custom design

Mastering Room

Speakers

Grimm LS1

Cable*

Van den Hul

*exclusive use of Van den Hul 3T cables

www.bfz.hu | www.channelclassics.com

Johannes Brahms (1833–1897)

Symphony no. 4, Hungarian Dances 3, 7 & 11

BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA

Iván Fischer, conductor

Symfonie nr. 4 in E minor, opus 98 (1886)

1	Allegro non troppo	13.07
2	Andante moderato	11.08
3	Allegretto giocoso	6.24
4	Allegro energico e passionato	10.29

5	<i>Hungarian dances: no. 11 in D minor</i>	4.00
---	--	------

6	<i>Instrumental folk music from the region of Sic.</i>	1.22
---	--	------

(original melody used by Brahms in his 3rd Hungarian Dance)

*István Kádár violin, András Szabó viola, Attila Martos bass
(members of the Budapest Festival Orchestra)*

7	<i>Hungarian dances: no. 3 in F minor</i>	2.21
---	---	------

8	<i>Hungarian dances: no. 7 in A minor</i>	1.55
---	---	------

	Total time	51.26
--	------------	-------