

KORNGOLD

Das Wunder der Heliane

Kremer • Argiris • Storey

Hebelková • Van Hove

Thammathi • Hanczár

Choirs of the
Theater Freiburg

Philharmonisches
Orchester Freiburg

Fabrice Bollon

SWR»

**Erich Wolfgang
KORNGOLD**
(1897–1957)

Das Wunder der Heliane, Op. 20
(‘The Miracle of Heliane’)

Opera in three acts (1927)

Libretto: Hans Müller (1882–1950) after *Die Heilige* by Hans Kaltneker (1895–1919)

Heliane, the wife of The Ruler	Annemarie Kremer, Soprano
Der Herrscher ('The Ruler')	Aris Argiris, Baritone
Der Fremde ('The Stranger')	Ian Storey, Tenor
Die Botin ('The Messenger')	Katerina Hebelková, Alto
Der Pförther ('The Gatekeeper')	Frank van Hove, Bass
Der bilde Schwertrichter ('The Sword Judge')	Nutthaporn Thammathi, Tenor
Der junge Mann ('The Young Man') / 4. Richter ('Fourth Judge')	György Hanczár, Tenor
1. Richter ('First Judge')	Christoph Waltl, Tenor
2. Richter ('Second Judge')	Pawel Trojak, Baritone
3. Richter ('Third Judge')	Andrei Yvan, Bass
5. Richter ('Fifth Judge')	Jan Zadlo, Baritone
6. Richter ('Sixth Judge')	Jin Seok Lee, Bass

Seraphic Voices Choir

Yuhong Jiang, Karen Job, Alina Kirchgäßner, Christiane Klier, Narae Park,
Anja Steinert, Julianne Stolzenbach Ramos*, Aya Tsujimoto*, Annemarie Vergoossen,
Helena Warratz*, Liying Yang*, Angela Ziegler

*Students of the Musikhochschule Freiburg

Seraphic Voices Solo

Irina Jae-Eun Park**, Narae Park

**Member of the Freiburger Opernstudio and awardee of TheaterFreunde Freiburg

Opernchor of the Theater Freiburg · Extrachor of the Theater Freiburg
Members of the Freiburger Bachchor

Chorus master: Bernhard Moncado

Philharmonisches Orchester Freiburg · Fabrice Bollon

Supported by the Excellencelinitiative of the TheaterFreunde Freiburg

ACT I

1 Act I: Vorspiel: Selig sind die Liebenden (<i>Seraphic Voices</i>)	2:34	15 Scene 4: Der du in deinen alten, blindnen Augen (<i>The Stranger, The Ruler,</i> <i>The Sword Judge, The Six Judges</i>)	5:58
2 Scene 1: Wie warm, wie schön! (<i>The Stranger, The Gatekeeper</i>)	8:22	16 Scene 5: Tötet mich (<i>The Stranger, Heliane</i>)	7:04
3 Scene 2: Dich, der das Lachen angezündet im Lande, den Frechen will ich sehn (<i>The Ruler, The Stranger</i>)	8:38	17 Sei frei von Schuld und Vorwurf (<i>The Stranger, Heliane, The Sword Judge,</i> <i>The Ruler, Seraphic Voices</i>)	4:08
4 Scene 3: Ich Menschen! (<i>The Stranger</i>)	2:30	18 Scene 6: Herr! Herr! (<i>The Messenger,</i> <i>Chorus, The Ruler, The Six Judges,</i> <i>The Sword Judge, Heliane</i>)	9:29
5 Scene 4: Habt Frieden in der Seele! (<i>Heliane, The Stranger</i>)	8:23	19 So wahr Gott lebt! (<i>Heliane</i>)	3:16
6 Ihr sollt nicht weinen (<i>Heliane, The Stranger</i>)	4:01		
7 Liebe!! (<i>Heliane, The Stranger, Seraphic Voices</i>)	8:55		

ACT III

8 Scene 5: Du sollst vom Tod gelöst sein, Fremder, wenn du mir hilfst – Scene 6: Schweig! (<i>The Ruler, The Stranger, Heliane</i>)	4:22	20 Act III: Zwischenspiel (Interlude)	8:42
9 Wache! (<i>The Ruler, The Stranger</i>)	4:06	21 Scene 1: Ah! Habt ihr vernommen? (<i>People, The Messenger,</i> <i>The Gatekeeper</i>)	4:25
		22 Ich hab sie doch gesehn (<i>The Gatekeeper, People,</i> <i>The Messenger</i>)	8:30

ACT II

10 Act II: Vorspiel	2:34	23 Scene 2: So wie ich dich belehrt, antworte mir (<i>The Sword Judge, Heliane, The Ruler,</i> <i>Chorus, The Young Man</i>)	5:29
11 Scene 1: Beschieden? (<i>The Ruler, The Messenger</i>)	5:27	24 Im Namen Gottes sag' ich dir (<i>Heliane, The Messenger, People,</i> <i>The Young Man, The Ruler</i>)	6:03
12 Scene 2: Geh! Gott! Gott, du weißt, wie ich vor ihr gekniet hab (<i>The Ruler</i>)	2:39	25 Scene 3: Seht! Seht ihn! Den Toten! (<i>Chorus, Heliane, The Stranger,</i> <i>The Ruler</i>)	9:53
13 Scene 3: Vater (<i>The Ruler, The Sword Judge,</i> <i>The Six Judges, Heliane</i>)	6:53	26 Scene 4: Am siebten Tore nun (<i>The Stranger, Heliane</i>)	6:17
14 Ich ging zu ihm (<i>Heliane, The Ruler, The Sword Judge,</i> <i>The Six Judges</i>)	12:55		

Erich Wolfgang Korngold (1897–1957)

Das Wunder der Heliiane, Op. 20

From Prodigy to Global Star

Erich Wolfgang Korngold, born on 29 May 1897 in Brno, a city that at the time came under the jurisdiction of the dual Austro-Hungarian monarchy, was a musical prodigy. When he was three years old, his family moved to Vienna; his father Julius Korngold was appointed music critic at Vienna's leading newspaper *Neue Freie Presse* ('New Free Press'). Erich grew up in inspirational surroundings and got to know the great composers of his time and their works at first hand. His remarkable talents soon broke fresh ground, and he received lessons in composition initially with Robert Fuchs and subsequently with Alexander von Zemlinsky and Hermann Graedener.

By the age of 13, the boy composer could already boast an impressive array of compositions of his own in most musical genres – including songs, works for piano, chamber music, the cantata *Gold* (which Erich was able to play for the then director of the Vienna Court Opera, Gustav Mahler, in person in 1907; Mahler went on to arrange his studies with Zemlinsky), the ballet pantomime *Der Schneemann* ('The Snowman', first performed in 1910 at the Vienna Court Opera) and the *Sinfonietta, Op. 5* (1912–13). The diminutive belies a fully-fledged four-movement symphony, 50 minutes in length, which was premiered by the Vienna Philharmonic in 1913. It was this variety of compositions, which made their way through the major international concert halls, but most of all the sensational international success of the *Sinfonietta*, which in no time was being played in all the major musical cities, that made Korngold's name famous around the world.

Having conquered the concert stage, the 16-year-old composer began to tackle the operatic genre, on his father's recommendation – albeit at first 'only for domestic use', to test his son's gifts, as his father Julius was keen to stress. So the comedy *Der Ring des Polykrates* ('The Ring of Polycrates') and the tragedy *Violanta* were composed in quick succession. As Julius Korngold was becoming worried about his son's potential enlistment in

the First World War, Erich was able to continue writing his operas without a care, with no need to take any great interest in the political situation and the outbreak of the War. The best guarantee of not being called up was a state contract, so Erich's father used his influence as a critic to arrange for his son 'a commission for two one-act operas that were, of course, identical to the two he was working on at the time' (as he related in his memoirs) with the management of the Vienna Court Opera. It occasioned a certain amount of discord when the Korngolds ultimately transferred the first performance rights to the Munich Court Opera, before both one-act pieces were premiered on 28 March 1916 and shortly afterwards on 10 April 1916 in Vienna. Both works, in which Korngold – with his father's constant support and encouragement – showed himself to be a master of his art in an operatic context as well, enjoyed spectacular success, which was only outdone by Korngold's next opera *Die tote Stadt* ('The Dead City'). As soon as it became common knowledge that the young star was working on a new opera, numerous prominent opera houses submitted applications to stage the work. So it came to pass that, on 4 December 1920, there was a sensational double premiere of *Die tote Stadt* in Cologne and Hamburg on the same evening, with the Vienna State Opera following suit five weeks later. Korngold was 23 years old at the time and already at the pinnacle of his career.

Das Wunder der Heliiane

In July 1923 Korngold wrote to his friend the director Egon Pollak informing him that he had begun working on a major new opera. It was to be based on the text of the mystery play *Die Heilige* ('The Saint') by the late, young expressionist writer Hans Kaltneker (1895–1919). Kaltneker's literary oeuvre is not extensive, but characterised by great intensity, visionary power and extraordinary precocity. It describes the shift from erotic

sensuality to genuine love and calls for the world to be redeemed by a universal capacity for love. *Die Heilige* made a lasting impression on Korngold; since the manuscript is now thought to be lost, we have to make do with Hans Müller, who wrote the libretto to *Das Wunder der Heliiane* ('The Miracle of Heliiane'), basing the text on Kaltneker's mystery play. As it turned out, the libretto would later prove to be one of the opera's key shortcomings.

The *Neues Wiener Journal* ('New Vienna Journal') of 30 October 1927 made the early criticism that the librettist had needlessly extended the draft version that 'the terminally ill Kaltneker had written in 1917 in feverish haste, and with feverish imagination', adding several awkward scenes. Despite all the criticism, it must be stressed that Korngold selected the text with complete conviction and that he found the process of composition remarkably easy. Once he had familiarised himself with the prevailing solemn, mystical mood of his source material, the first music to come to him was that of the eponymous heroine, 'around whom he wove the aura of a musical language which embroidered the vivid contours of preternaturally tender, exquisite melody into an impressionistic fabric' (Julius Korngold). The music shifted stylistically in the course of its composition from grand opera increasingly towards oratorio, particularly in the third act with its animated mass crowds. Korngold's father described the conclusion of *Act III*, containing the lovers' duet, as the finest music his son had ever composed. Perhaps Erich found its composition so easy because he was working on it around the time of his marriage to Luzi von Sonnenthal, to whom he dedicated the opera. The piano score was completed in the summer of 1925. The mystical atmosphere of the play seems also to have prompted Korngold to develop his sound-world into something more mysterious and exotic. Despite its bitonal relationships and a technique of altered chords that shows us the composer at the height of his technical mastery, the music never loses the tonal ground beneath its feet – a fact not appreciated by the modernists, who had been keen to welcome Korngold as a prominent member of their circle. *Heliiane's* orchestration, and with it

the opera, was completed shortly before Korngold's 30th birthday.

For political reasons, the premiere was not scheduled to take place in Vienna. So it was that *Das Wunder der Heliiane* received its first performance on 7 October 1927 in Hamburg, staged by artistic director Leopold Sachse with musical director Egon Pollak as conductor. A few weeks later the Vienna premiere followed, on 29 October 1927, with an all-star cast featuring Lotte Lehmann as Heliiane and Jan Kipura as The Stranger. The opera was performed 27 times in Vienna alone in the course of this season. Six different sopranos appeared in the title role, all among the finest singers of the time. The stars Jan Kipura and Alfred Piccaver alternated in the tenor part.

The critical reaction to the premiere was overwhelmingly enthusiastic, although there were also dissenting voices: 'The child prodigy of yesteryear remains impressively advanced for his age as a 30-year-old. That is to say, Korngold does not write like his contemporaries, but like those composers who are in their forties and fifties. The experience, the assurance in the selection of his resources and the sheer musicianship of the young master are all astonishing; it is equally remarkable that for him, the music that we call "modern" simply does not exist. He takes his orchestral cue from Strauss, and his melodic inspiration from Mahler and Puccini.' (Nora Pisling-Boas, review of the first performance in Hamburg, 1927)

The failure of Korngold's latest opera to achieve his now accustomed level of success was in large part the result of a plot devised by his own father: Julius Korngold used all means fair and foul as a critic in his campaign against the 'new music', as exemplified by Ernst Krenek's jazz opera *Jonny spielt auf* ('Jonny Plays'), which was enjoying global success at the time. In Vienna, by contrast, the opera was not played at all: Korngold senior had seen to this by using his influence to persuade his old university friend, the then director of the Vienna Opera, not to stage the work. Even Nazi groups were recruited to join the campaign against the despised modernists of the twelve-tone school. The propaganda machine was immediately set in motion, with the result that bemused

Viennese newspaper readers were treated to a number of articles in the months that followed staging a bizarre conflict between Korngold's model opera *Heliane* – the work of a Jewish composer – as set against 'degenerate' jazz music – the work of a Catholic, Krenek. We have to assume that this case was unique in Nazi musical history. The consequence was that instead of the intended 18 theatres that had applied to stage *Das Wunder der Heliane*, 'only' eight German theatres ended up performing the opera: Berlin, Breslau (now Wrocław in Poland), Chemnitz, Danzig (Gdańsk), Lübeck, Munich, Nuremberg, Plauen and Schwerin. Years later as an exile in America, Julius Korngold, who had retired from journalism in 1932, would admit that he had been complicit in the relative failure of *Heliane*, which had a sobering effect on the carefree joy in composition that had hitherto characterised his son's work.

So it can be seen that the dark Nazi period was not solely to blame for the disjointed history of *Heliane*'s reception. In 1933 Korngold had begun tentative work on a new opera, *Die Kathrin*, when Max Reinhardt invited him to California to re-orchestrate Mendelssohn's incidental music for the film *A Midsummer Night's Dream*. This would be the pivotal moment on the way to Korngold's second career as an extremely successful film composer in Hollywood – a career that would see him win two Oscars. He would indeed come back to Europe once again after the Second World War, attempting once again to achieve success as a 'serious' composer, but he found only a pale, unrecognisable shadow of the old world he had so loved. Disenchanted, he returned to America, where he died on 29 November 1957 in Los Angeles. He was only 60.

Korngold, ignored and forgotten after his death, would gradually be recognised as a key figure in the great artistic awakening of the early 20th century, in the wake of the resurgence of interest in Gustav Mahler from the 1970s. Among his most played works today are the opera *Die tote Stadt* and the *Violin Concerto*, whereas *Das Wunder der Heliane* has enjoyed only sporadic performances since the 1920s – on stage in Kaiserslautern in 2010, in Brno in 2012 and Berlin in

2018, with concert performances in January 2017 at the Vienna Volksoper, and also on 22 and 25 July 2017 in Freiburg. The two Freiburg concerts form the basis of the present recording.

Sonja Kiefer-Blickensdorfer
Translation: Saul Lipetz

Synopsis

*Set in the kingdom of a totalitarian Ruler,
at an undetermined time*

Act I

In a prison with an adjoining chapel. A young Stranger, who has recently entered the country and brought life and peace to the people, has been arrested. He is given food and drink by the friendly Gatekeeper, and freed from his chains (*Scene 1* [2]). The Ruler appears incognito. The Stranger mistakenly takes The Ruler for his liberator, but The Ruler condemns him to death for sedition. The Ruler turns out to be a lonely, bitter man who cannot bear that The Stranger makes people happy, while he himself cannot even inspire love in his own wife Heliane. He rejects The Stranger's plea for clemency (*Scene 2* [3]). In mortal fear The Stranger remains alone in his cell (*Scene 3* [4]). Like a shining light from heaven, Heliane enters The Stranger's cell to comfort him. Her feelings for him turn from pity and sorrow to love. First she unties her golden hair for him, before showing him her little white feet and ultimately disrobing altogether. The Stranger asks Heliane to give herself to him on his last night of life, but she refuses and goes into the adjoining chapel to pray for The Stranger. Seraphic Voices announce: 'Blessed are the lovers' (*Scene 4*: CD 1 [7]). The Ruler returns to the cell and makes The Stranger – whom he calls a 'womaniser' and 'love enchanter' – an immoral offer: he will pardon him if The Stranger in return teaches Heliane to love her husband. Heliane, still naked, returns from the chapel, to increasing horror and dismay: in a fury The Ruler calls for the guards, demanding that Heliane should be brought before the Judge (*Scene 5* [8]).

Act II

At night, in the throne room and seat of government of The Ruler's castle. The Messenger, an erstwhile lover of The Ruler, returns. She has awakened The Judges and the blind supreme Sword Judge, who are to pass judgement on Heliane (*Scene 1* [1]). In a dialogue with God, The Ruler declares that Heliane is to blame for his misery. He, who could never know Heliane's love, is sick with jealousy and desperate to discover the truth (*Scene 2* [2]). The Judges, an executioner and the ancient, blind Sword Judge appear. The Ruler accuses his wife of adultery before the court. Since the blind Sword Judge cannot bring himself to declare a guilty verdict, The Ruler passes Heliane a dagger, commanding her to commit suicide (*Scene 3* [3]). Defending herself in her great aria 'Ich ging zu ihm' ('I went to him') (*Scene 3* [4]), Heliane admits that she stood naked before The Stranger, but insists that she loved him in her thoughts, not physically. The Stranger is brought in as a witness. However, he refuses to give a public testimony, instead demanding to speak to Heliane in person (*Scene 4* [5]). Left alone with Heliane, The Stranger kisses her passionately, then kills himself with her dagger. The Sword Judge and The Ruler rush in and find The Stranger dying – meaning that the truth that The Ruler wanted to find out from him will remain hidden for ever. Seraphic Voices proclaim 'Those who belong to love do not belong to death' (*Scene 5* [7]). The Messenger rushes in and tells of the angry mob, which has heard that The Stranger, whom they call 'Messenger of Light', is to be executed tomorrow. The crowd calls ever more vehemently for The Stranger to be released, whereupon The Ruler announces that he died for a woman – for Heliane. Now, Heliane, as proof of her purity, is to perform a miracle and bring the dead man back to life. The Judges are appalled at this blasphemy. Heliane has been in a trance-like state ever since the death of The Stranger but, enraptured, agrees to the divine tribunal (*Scene 6* [8]).

Act III

Interlude: the open space outside the castle, in the early morning. The dead Stranger is laid out in the middle of the scene, surrounded by the assembled throng. The Gatekeeper fans the flames of the crowd's expectations, by telling them of the miracle cure of his sick child at the hands of the 'saintly' Heliane (*Scene 1* [2]). The Sword Judge and Heliane appear. She solemnly swears to wake the man from the dead, but then breaks down in front of the corpse and confesses that she did love The Stranger. The mob, further inflamed by The Messenger, believes itself to have been cheated of the hoped-for miracle, and is intent on burning Heliane alive. The Ruler holds the crowd back and seeks to save Heliane from the indictment – but only on the condition that she shall be his. When she spurns him again, he surrenders his wife to the mob, which leads her to the stake (*Scene 2* [2]). At this point there is a thunderclap; dazzling light illuminates the sky and causes the angry crowd to pause. Seraphic Voices announce: 'And they whom love has caused to sink away shall rise again!' The body of the young Stranger rises from the bier as a celestial figure. Heliane rushes into the arms of her beloved. In a rage, The Ruler plunges his sword into her breast. The Stranger banishes The Ruler, whose power is now broken, and blesses the crowd, for whom he foretells a new and joyous life of happiness and freedom (*Scene 3* [5]). The scene has been transformed into a day of celestial beauty, with snow falling from flower petals. United in unwavering love, The Stranger and Heliane, whom he has awakened from the dead, rise up to heaven (*Scene 4* [8]).

Sonja Kiefer-Blickensdorfer
Translation: Saul Lipetz

Erich Wolfgang Korngold (1897–1957)

Das Wunder der Heliane, Op. 20

Vom Wunderkind zum Weltstar

Erich Wolfgang Korngold, am 29. Mai 1897 in der zur österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie gehörenden Stadt Brün geboren, war ein musikalisches Wunderkind. Als er drei Jahre alt war, zog die Familie nach Wien, denn Vater Julius Korngold wurde Musikkritiker bei Wiens führender Zeitung „Neue Freie Presse“. Erich wuchs in inspirierender Umgebung auf und lernte die größten Komponisten seiner Zeit und ihre Werke persönlich kennen. Schon früh brach sich sein außerordentliches Talent Bahn, und er erhielt Kompositionssunterricht zunächst bei Robert Fuchs, dann bei Alexander von Zemlinsky und Hermann Graedener.

Der kindliche Komponist konnte bereits im Alter von 13 Jahren in den meisten musikalischen Gattungen mustergültige eigene Kompositionen vorweisen: u.a. Lieder, Klavierwerke, Kammermusik, die Kantate „Gold“ (die Erich 1907 persönlich dem damaligen Wiener Hofoperndirektor Gustav Mahler am Klavier vorspielte durfte; dieser vermittelte ihm den Unterricht bei Zemlinsky), die Ballettpantomime „Der Schneemann“ (1910 an der Wiener Hofoper uraufgeführt) und die „Sinfonietta“ op. 5 (1912/13). Hinter dem Diminutiv verbirgt sich eine ausgewachsene vierzärtige Sinfonie von 50 Minuten Dauer, die 1913 von den Wiener Philharmonikern aus der Taufe gehoben wurde. Diese Vielfalt von Kompositionen, die sich ihren Weg durch die internationalen Konzertsäle bahnten, vor allem aber der sensationelle Erfolg der „Sinfonietta“, die in kürzester Zeit in allen Weltstädten der Musik gespielt wurde, machten Korngolds Namen weltberühmt.

Nun, da der Konzertsaal erobert war, machte sich der 16-jährige Komponist auf Anraten seines Vaters an die Gattung Oper – zunächst nur „für den Hausgebrauch“, um die Begabung des Sohnes zu testen, wie Vater Julius Korngold betonte. So entstanden kurz hintereinander die Komödie „Der Ring des Polykrates“ und die Tragödie „Violanta“. Während sich Julius Korngold Sorgen um eine

mögliche Einberufung seines Sohnes mache, komponierte Erich unbekümmert seine Opern, ohne von der politischen Situation und dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs große Notiz zu nehmen. Ein Staatsauftrag war die beste Garantie, nicht eingezogen zu werden, daher besorgte der einflussreiche Kritiker Korngold bei der Hofoperndirektion für seinen Sohn „einen Kompositionsauftrag für zwei einkaktige Opern, die natürlich mit den bereits in Arbeit befindlichen identisch waren“ (Julius Korngold in seinen Lebenserinnerungen). Dass die Korngolds die Uraufführungsrechte schließlich der Münchner Hofoper übertrugen, sorgte noch für einen Missklang, ehe die beiden Einakter am 28. März 1916 in München und kurz darauf am 10. April 1916 in Wien herauskamen. Die Einakter, mit denen sich Korngold – stets unterstützt und angespornt von seinem Vater – auch in der Oper als Meister seines Fachs präsentierte, feierten rauschende Erfolge, die vier Jahre später von Korngolds nächster Oper „Die tote Stadt“ noch übertroffen werden sollten. Sobald publik wurde, dass der Jungstar an einer neuen Oper komponierte, bewarben sich zahlreiche renommierte Opernhäuser um das Werk. So kam es am 4. Dezember 1920 zu einer sensationellen Doppel-Uraufführung von „Die tote Stadt“ in Köln und Hamburg am selben Abend, die Wiener Staatsoper folgte fünf Wochen später. Korngold war damals 23 Jahre alt und stand bereits auf dem Höhepunkt seiner Karriere.

Das Wunder der Heliane

Im Juli 1923 schrieb Korngold an seinen Freund, den Dirigenten Egon Pollak, dass er mit der Arbeit an einer neuen großen Oper begonnen habe. Textgrundlage war das Mysterienspiel „Die Heilige“ des jung verstorbenen Expressionisten Hans Kaltneker (1895–1919). Dessen literarisches Werk ist nicht sehr umfangreich, aber von großer Intensität, visionärer Kraft und erstaunlich früher Reife. Es beschreibt die Wandlung erotischer Sinnlichkeit zu tätiger Nächstenliebe und fordert die Welterlösung

durch allumfassende Liebesfähigkeit. Korngold war durch „Die Heilige“ nachhaltig beeindruckt; da das Manuskript als verschollen gilt, müssen wir uns an Hans Müller halten, der basierend auf Kaltnekers Mysterium das Libretto zu „Das Wunder der Heliane“ verfasste. Dieses stellte sich nachträglich allerdings als Schwachpunkt der Oper heraus. Bereits in der Kritik des „Neuen Wiener Journals“ vom 30.10.1927 wird bemängelt, dass der Librettist den Entwurf, den „der todkranke Kaltneker 1917 in fiebigerhafter Eile, mit fiebigerhafter Phantasie“ gedichtet hat, unnötig verlängert und um peinliche Szenen ergänzt habe. Bei aller Kritik bleibt doch festzustellen, dass sich Korngold den Text aus voller Überzeugung ausgesucht hat und die Komposition ihm wohl außerordentlich leicht fiel. Nachdem er sich in die mystisch-feierliche Grundstimmung des Stoffes eingefühlt hatte, strömte ihm als erstes die Musik für die Titelheldin zu, „um die er den Heiligenschein einer Musik wob, die in impressionistisches Gewebe die plastischen Konturen unirdisch zarter, edel-süßer Melodik sticke“ (Julius Korngold). Die Musik wandelte sich stilistisch im Laufe der Arbeit von großer Oper immer mehr zum Oratorium, vor allem im 3. Akt mit seinen bewegten Volksmassen. Vater Korngold bezeichnete den Schluss des dritten Aktes mit dem darin enthaltenen Duett der Liebenden als das Schönste, was sein Sohn jemals komponiert habe. Vielleicht fiel es Erich auch deshalb so leicht, weil die Arbeit an der Komposition 1924 in die Zeit seiner Hochzeit mit Luzi von Sonnenthal fiel, der die Oper gewidmet ist. Die Klavierpartitur wurde im Sommer 1925 vollendet. Die mystischen Stimmungen des Stücks hatten Korngold auch zu einem Ausbau des Klangwesens ins Geheimnisvolle, Fremdartige veranlasst. Trotz bitonalen Bindungen und einer bis ins Detail ausgefeilten Alterationstechnik, die den Meister auf der Höhe seines technischen Könnens zeigt, verliert die Musik doch nie den tonalen Boden unter den Füßen – was Korngold seitens der Modernen, die ihn gerne als prominentes Mitglied in ihrem Kreise aufgenommen hätten, verübel wurde. Kurz vor Korngolds 30. Geburtstag war die „Heliane“ fertig orchestriert und vollendet.

Die Uraufführung sollte aus Angst vor Intrigen nicht in Wien stattfinden. So erlebte „Das Wunder der Heliane“

seine Uraufführung am 7. Oktober 1927 in Hamburg unter der Leitung des Generalmusikdirektors Egon Pollak in der Inszenierung des Intendanten Leopold Sachse. Wenige Wochen später folgte die Wiener Erstaufführung am 29. Oktober 1927 in Starbesetzung mit Lotte Lehmann als Heliane und Jan Kipura als Der Fremde. Allein in Wien wurde die Oper in dieser Saison 27mal gespielt. In der Titelrolle traten sechs verschiedene Sopranistinnen auf, die alle zu den besten Sängerinnen jener Zeit zählten. In der Tenorpartie wechselten sich die Stars Jan Kipura und Alfred Piccaver ab.

Die Uraufführungskritiken waren durchwegs enthusiastisch, es gab jedoch auch kritische Anmerkungen: „Das Wunderkind von einst ist auch als Dreißigjähriger seinem Alter weit voraus. Will sagen, Korngold schreibt nicht wie seine eigenen Altersgenossen, sondern wie die heute Vierzig- und Fünfzigjährigen. Die Routine, die Sicherheit in der Auswahl der Mittel, das Musikantentum des jungen Meisters sind erstaunlich; ebenso verwunderlich aber ist, daß die Musik, die man „die Moderne“ nennt, für ihn nicht existiert. Er knüpft heute [...] orchestral an Strauss, melodisch an Puccini und Mahler an“ (Nora Pising-Boas, Uraufführungskritik aus Hamburg, 1927).

Dass es Korngolds neueste Oper dann doch nicht zum gewohnten weiten Erfolg brachte, war vor allem einer Intrige seines eigenen Vaters zu verdanken: Julius Korngold kämpfte als Kritiker mit allen Mitteln gegen die Neue Musik, vertreten durch Ernst Kreneks Jazzoper „Jonny spielt auf“, die weltweit Erfolge feierte. In Wien wurde diese Oper allerdings nicht gespielt, denn Julius Korngold nahm in diesem Sinne Einfluss auf seinen einstigen Studienfreund und amtierenden Wiener Operndirektor Franz Schalk. Im Kampf gegen die verabscheute „Neutöner“ Musik wurden sogar nationalsozialistische Gruppierungen mit ins Boot geholt. Die Propagandamaschinerie setzte sich sofort in Bewegung, und so konnten die verdutzten Wiener in den folgenden Monaten etliche Zeitungsartikel lesen, in denen ausgerechnet Korngolds „Heliane“ (das Werk eines Juden) als Positivum der „entarteten“ Jazzmusik (dem Werk des Katholiken Krenek) gegenüber gestellt wurde –

vermutlich der einzige solche Fall in der Nationalsozialistischen Musikgeschichte. Statt der geplanten 18 Theater, die sich für „Das Wunder der Heliante“ beworben hatten, spielten nur „nur“ noch acht deutsche Theater die Oper nach (Berlin, Breslau, Chemnitz, Danzig, Lübeck, München, Nürnberg, Plauen und Schwerin). Julius Korngold, der sich 1932 aus dem Journalismus zurückgezogen hatte, bekannte Jahre später in der amerikanischen Emigration, dass er Mitschuld am Missgeschick der „Heliante“ trug, das sich ernüchternd auf die bislang so unbefangene Schaffensfreude seines Sohnes auswirkte.

Die dunkle Zeit des Nationalsozialismus war also nicht allein ausschlaggebend für die abgerissene Rezeptionsgeschichte der „Heliante“.

Korngold begann 1933 zögerlich an einer neuen Oper zu arbeiten („Die Kathrin“), als ihn Max Reinhardt nach Kalifornien einlud, um Mendelssohns Musik für den Film „Ein Sommernachtstraum“ umzuarbeiten. Dies war der Grundstein zu Kornolds zweiter Karriere als äußerst erfolgreicher, mit zwei „Oscars“ gekrönter Filmmusikkomponist in Hollywood. Zwar kehrte er nach dem Zweiten Weltkrieg noch einmal nach Europa zurück und versuchte erneut, als „ernsthafter“ Komponist zu reüssieren, fand jedoch nur die Scherben seiner geliebten alten Welt vor. Enttäuscht kehrte er nach Amerika zurück, wo er am 29. November 1957 im Alter von erst 60 Jahren in Los Angeles starb.

Korngold, nach seinem Tod ignoriert und vergessen, wurde im Zuge des wiedererwachten Interesse an Gustav Mahler seit den 70er-Jahren allmählich als eine Schlüsselfigur des großen künstlerischen Aufbruchs des frühen 20. Jahrhunderts erkannt. Zu seinen meistgespielten Werken gehören heute die Oper „Die tote Stadt“ und das Violinkonzert, während „Das Wunder der Heliante“ seit den 1920er-Jahren nur vereinzelte Aufführungen erlebte – szenisch 2010 in Kaiserslautern, 2012 in Brünn, 2017 in Antwerpen und 2018 in Berlin, konzertant im Januar 2017 an der Wiener Volkssoper sowie am 22. und 25. Juli 2017 in Freiburg. Die beiden Freiburger Konzerte bilden die Basis der vorliegenden Aufnahme.

Sonja Kiefer-Blickensdorfer

Die Handlung

Ort und Zeit der Handlung: Im Reich eines Herrschers in unbestimmter Zeit

1. Akt

Im Gefängnis mit angrenzender Kapelle. Ein junger Fremder, der kürzlich ins Land gekommen und den Menschen dort Leben und Freude gebracht hat, wurde verhaftet. Vom freundlichen Pförtner erhält er Speise und Trank und wird von seinen Ketten befreit (1. Szene [2]). Inkognito erscheint der Herrscher. Vom Fremden fälschlich als Befreier gedeutet, verkündet der Herrscher ihm das Todesurteil wegen Aufruhrs. Der Herrscher entpuppt sich als eisamer, verbitterter Mensch, der es nicht ertragen kann, dass der Fremde die Menschen glücklich macht, da er selbst nicht einmal die Liebe seiner Frau Heliante erringen konnte. Des Fremden Bitte um Begnadigung lehrt er ab (2. Szene [3]). Der Fremde bleibt in Todesangst alleine in seiner Zelle zurück (3. Szene [4]). Wie eine göttliche Lichtgestalt betritt Heliante die Zelle des Fremden, um ihn zu trösten. Ihre Gefühle für ihn schlagen von Mitleid und Trauer in Liebe um. Sie löst für ihn erst ihr goldenes Haar, dann zeigt sie ihm ihre kleinen weißen Füße und entkleidet sich schließlich ganz. Der Fremde bittet Heliante, in seiner letzten Nacht ihm zu gehören, aber sie weigert sich und geht in die angrenzende Kapelle, um für den Fremden zu beten. Seraphische Stimmen verkünden: „Selig sind die Liebenden“ (4. Szene [7]). Der Herrscher kehrt in die Zelle zurück und macht dem Fremden, dem er als „Frauenfänger“ und „Liebeszauberer“ bezeichnet, ein unmoralisches Angebot: Er werde ihn begnadigen, wenn er im Gegenzug Heliante lehren würde, ihren Mann zu lieben. Heliante, immer noch nackt, kehrt aus der Kapelle zurück. Entsetzen macht sich breit. Wutentbrannt ruft der Herrscher nach den Wachen und will Heliante vor den Richter bringen (5. Szene [8]).

2. Akt

Vorspiel: Nachts im Thron- und Richtsaal der Herrscherburg. Die Botin, ehemals Geliebte des Herrschers, kehrt zurück. Sie hat die Richter und den obersten blinden Schwertrichter geweckt, die über Heliante richten sollen (1. Szene [1]). Im Zwigespräch mit Gott macht der Herrscher Heliante für sein Elend verantwortlich. Er, der nie Heliantes Liebe erfahren durfte, ist krank vor Eifersucht und brennt darauf, die Wahrheit zu erfahren (2. Szene [2]). Richter, Henker und auch der uralte, blonde Schwertrichter erscheinen. Der Herrscher klagt seine Frau vor dem Gericht des Ehebruchs an. Da sich der blonde Schwertrichter zu keinem Schuld-spruch durchringen kann, steckt der Herrscher Heliante einen Dolch zu und fordert sie zum Selbstmord auf (3. Szene [4]). In ihrer großen Verteidi-gungsarie „Ich ging zu ihm“ gibt Heliante zwar zu, nackt vor dem Fremden gestanden zu haben, betont jedoch, ihn nur in Gedanken, nicht aber körperlich, geliebt zu haben (3. Szene [4]). Der Fremde wird als Zeuge hereingebracht. Er verweigert jedoch die öffentliche Aussage und fordert ein Zwigespräch mit Heliante (4. Szene [5]). Allein gelassen küsst der Fremde Heliante leidenschaftlich und tödtet sich anschließend selbst mit ihrem Dolch. Schwertrichter und Herrscher stürzen herbei und finden den Fremden sterbend vor, wodurch die Wahrheit, die der Herrscher von ihm erfahren wollte, für immer verborgen bleibt. Seraphische Stimmen verkünden: „Die der Liebe sind, sind nicht des Todes“ (5. Szene [7]). Die Botin stürzt herein und berichtet vom aufgebrachten Volk, das vernommen hat, dass der Fremde, den sie „Lichtbote“ nennen, morgen hingerichtet werden sollte. Die Menge fordert immer energischer die Freilassung des Fremden, da verkündet der Herrscher, dass dieser für eine Frau starb - für Heliante. Sie soll nun zum Beweis ihrer Reinheit ein Wunder vollbringen und den Toten zum Leben erwecken. Die Richter sind entsetzt ob der Lästerung. Heliante ist seit dem Tod des Fremden wie in Trance, entrückt stimmt sie dem Gottesgericht zu (6. Szene [8]).

3. Akt

Zwischenspiel: Früher Morgen auf dem freien Platz vor der Burg. In der Mitte liegt der tote Fremde aufgebahrt, umgeben von der Menschenmenge. Der Pförtner schürt ihre Erwartung, indem er von der Wunderheilung seines kranken Kindes durch die „heilige“ Heliante berichtet. (1. Szene [2]). Der blonde Schwertrichter und Heliante erscheinen. Sie schwört feierlich, den Toten zu erwecken, bricht dann jedoch vor der Leiche zusammen und gesteht, den Fremden geliebt zu haben. Das von der Botin aufgehetzte Volk wähnt sich um das erhoffte Wunder betrogen und will Heliante verbrennen. Der Herrscher hält das Volk zurück und will Heliante vor der Anklage bewahren, aber nur unter der Bedingung, dass sie die Seine sein soll. Als sie ihn abermals zurückweist, überlässt er seine Frau der Menge, die sie zum Scheiterhaufen führt (2. Szene [2]). Da ertönt ein Donnerschlag, gleißendes Licht erhellt den Himmel und lässt das aufgebrachte Volk innehalten. Seraphische Stimmen verkünden: „Und auferstehen werden, die dahingesunken sind um Liebel“ In überirdischer Gestalt erhebt sich die Leiche des jungen Fremden von der Bahre. Heliante stürzt sich in die Arme des Geliebten. Wutentbrannt stößt der Herrscher sein Schwert in ihre Brust. Der Fremde verbannt den Herrscher, dessen Macht gebrochen ist, und segnet die Menge, der er neue Lebensfreude, Glück und Freiheit prophezeit. (3. Szene [2]). Die Landschaft hat sich in einen Tag von überirdischer Schönheit verwandelt, Schnee von Blütenblättern fällt. In unerschütterlicher Liebe vereint steigen der Fremde und die von ihm auferweckte Heliante zum Himmel empor (4. Szene [2]).

Sonja Kiefer-Blickensdorfer

Annemarie Kremer

Annemarie Kremer was born in the Netherlands and is currently one of the most successful singers in lyric dramatic soprano repertoire. She has sung roles such as Salome at venues including the Vienna Volksoper, the Teatro San Carlo in Naples, the Staatsoper Hannover, the Aalto Theater in Essen, the Theatro Municipal in São Paulo and Opera Hong Kong, among others. Further recent successes include Elisabeth in *Tannhäuser* at Opéra de Monte-Carlo, Marschallin in *Der Rosenkavalier* in Beijing, and the title role in *Das Wunder der Heliane* at the Vienna Volksoper and the Konzerthaus Freiburg. In 2018–19 she will make her debuts as Wagner's Isolde and Puccini's Turandot, among others. www.annemariekremer.nl

Aris Argiris

Aris Argiris was born in Greece and started his career as a member of companies such as Musiktheater im Revier Gelsenkirchen, Opera Bonn and Opera Dortmund before becoming an ensemble member of Opera Frankfurt where he stayed until 2011. After having had successes with roles such as Escamillo (at the Royal Opera House Covent Garden), Conte Almaviva, Conte di Luna, Figaro in *Il barbiere di Siviglia* (at the Semperoper Dresden and the Arena di Verona) he is now successfully singing the more dramatic baritone roles such as Wotan, Telramund, Amfortas, Scarpia, Amonasro and Rigoletto (at the Royal Scottish Opera and in Munich), among others. www.arisargiris.com

Ian Storey

Ian Storey was born and raised in Chilton, UK and started his career in 1991. He has successfully performed dramatic tenor roles such as Tristan, Énée in Berlioz's *Les Troyens*, Verdi's Otello, Calaf in Puccini's *Turandot* and Radamès in Verdi's *Aida*, among many others. He has appeared at several important opera houses and festivals such as the Staatsoper Hamburg, the Concertgebouw in Amsterdam, the Staatsoper Nuremberg, Suntory Hall in Tokyo, Avery Fisher Hall in New York, and the Bregenzer Festspiele, among others. Storey also performs regularly with many renowned orchestras. He has sung the part of The Stranger in Korngold's *Das Wunder der Heliane* at Flemish Opera in Antwerp. www.ianstorey.com

Katerina Hebelková

Katerina Hebelková studied at the Hochschule für Musik und Theater in Munich. From 2005 to 2008 she was a member of the Staatstheater Oldenburg and from 2008 to 2013 a member of the Landestheater Linz. Recent guest appearances include *Carmen*, *Orphée*, Emilia Marty in Janáček's *The Makropulos Affair* and the title role in Goldmark's *The Queen of Sheba* at the Theater Freiburg, Varvara in *Kát'a Kabanová* at the Opéra de Dijon, Cunizia in Verdi's *Oberto* at the Opera Festival Heidenheim, the title role in the world premiere of Morse's *Frau Schindler* at the Staatstheater am Gärtnerplatz Munich and most recently Kundry in *Parsifal* at the Theater Chemnitz. www.katerinahebelkova.com

Frank van Hove

Frank van Hove started his career as a member of the opera houses in Dessau, Braunschweig and Mannheim. Since 2011 he has appeared at the Teatro alla Scala in Milan, Opera Cologne, the Beethoven Festival in Warsaw, the Aalto Theater in Essen, the Ruhrtriennale Festival, the Staatstheater Karlsruhe, the Vienna Volksoper, the Royal Danish Opera in Copenhagen, Opera Zurich, the Komische Oper Berlin and the Opéra de Lyon, among others. His current repertoire includes the main Wagnerian bass roles. He has worked with numerous conductors including Teodor Currentzis, Marek Janowski, Hartmut Haenchen, Kent Nagano and Thomas Hengelbrock. www.frankvanhove.com

Nutthaporn Thammathi

Nutthaporn Thammathi was born in Thailand and completed his vocal studies at Salzburg's Mozarteum where he also started his singing career. In 2015 he had an outstanding success with the extremely difficult role of Assad in Goldmark's *The Queen of Sheba* at the Theater Freiburg, a role which he subsequently recorded. He returned to the Theater Freiburg as Nemorino in *L'elisir d'amore* and made his successful debut at the Hungarian State Opera singing Assad and the title role in Gounod's *Faust*. Recently he has successfully made his debut in the role of Cavaradossi in *Tosca* at the Theater Meiningen, Germany. www.thammathi.com

György Hanczár

György Hanczár was born in Hungary and originally started his career as a musical and pop singer before dedicating himself to opera. His first operatic appearance was as Tamino in *Die Zauberflöte*, a role which he also successfully sang in London. Recent debuts include Nemorino in *L'elisir d'amore*, the title part in *Le Comte Ory* (at the National Theater in Brno), Don Ottavio in *Don Giovanni* at the Theater Heidelberg and Conte Almaviva in *Il barbiere di Siviglia*.

Bernhard Moncado

Bernhard Moncado received his degree in conducting from the Robert-Schumann-Musikhochschule in Düsseldorf in 1990. He assisted Leonard Bernstein at the Schleswig-Holstein Music Festival (1988–89) and Wolfgang Sawallisch at the Bavarian State Opera where he was also a *répétiteur*. In 2004, he became chorus conductor at the Theater Freiburg. Guest appearances include the Staatstheater Kassel, the Pfalztheater Kaiserslautern, the Südwestfälische Philharmonie, the Stadttheater Kerkrade (Netherlands) as well as various projects with student and youth orchestras. From the 2018–19 season he will be working as second chorus director at the Staatsoper Stuttgart.

Opernchor of the Theater Freiburg

Photo: Ulrich Himmelsbach

Philharmonisches Orchester Freiburg

The Freiburg Philharmonic Orchestra was founded in 1887 and quickly established itself as the official orchestra of the city at the Theater Freiburg. There was early collaboration with musicians such as Clara Schumann and Richard Strauss. The Freiburg Concert Hall has served the orchestra as a second home since its opening in 1996. With a hundred performances annually, also appearing as the opera orchestra, the Philharmonic has for many years been involved in chamber music series and in regular work with children and young people, with concerts and collaborations with schools in Freiburg and in the region. Composers such as Wolfgang Rihm, Manfred Trojahn and Reinhard Fobel have written works for the orchestra. The orchestra has played under leading conductors, including Franz Konwitschny, Marek Janowski, Adam Fischer and Donald Runnicles. Fabrice Bollon has been general music director since the 2008–09 season. The orchestra has been nominated several times as the orchestra of the year in the professional journal *Opernwelt* and was awarded the German Music Publisher's Prize for the best programme in the 1998–99 and 2011–12 seasons. Among the orchestra's many recent albums, the award-winning *Francesca da Rimini* was highly praised as a reference recording.

Photo: Britt Schilling

Fabrice Bollon

Fabrice Bollon studied with Michael Gielen and Nikolaus Harnoncourt in Paris and at Salzburg's Mozarteum before completing his studies with Georges Prêtre and Mauricio Kagel. He worked as musical assistant at the Salzburg Festival until 1998, was deputy musical director at Oper Chemnitz (2000–04), was chief conductor of the Flanders Symphony Orchestra (1996–2000) and has made numerous appearances with many renowned European orchestras. From 2009 he has been general music director/chief conductor at Germany's Theater Freiburg. In September 2016 Bollon was unanimously re-elected for another term and began recording for Naxos. His work in Freiburg has received international acclaim including the UK performances of *Parsifal* and *Tannhäuser*, as well as *Gramophone* Editor's Choice and *Diapason d'or* Awards, among others. Bollon also appears regularly with the Hungarian State Opera, the Belgrade Philharmonic Orchestra, the RTV Slovenia Symphony Orchestra, and in Japan, Switzerland, Belgium, the Netherlands, Denmark, Austria and Monte-Carlo. Fabrice Bollon is also an acclaimed composer: his opera *Oscar und die Dame in Rosa* was highly praised by both critics and audiences. www.fabricebollon.com

Erich Wolfgang Korngold was at the height of his fame and technical mastery by the time he began work on his fourth opera in 1923. Prominent opera houses clamoured to stage his works, and the Viennese premiere of *Das Wunder der Heliane* ('The Miracle of Heliane') featured Lotte Lehmann among its star cast. Its story is one of the redemptive power of love over injustice and adversity, expressed in music that is richly impressionistic and intensely dramatic. Korngold was criticised for resisting the tide of modernist atonality in this opulent score, but its symbolism and compelling romantic atmosphere can be appreciated today more than ever.

Erich Wolfgang
KORNGOLD
(1897–1957)

Das Wunder der Heliane, Op. 20

Heliane, the wife of The Ruler	Annemarie Kremer, Soprano
Der Herrscher ('The Ruler')	Aris Argiris, Baritone
Der Fremde ('The Stranger').....	Ian Storey, Tenor
Die Botin ('The Messenger')	Katerina Hebelková, Alto
Der Pförtne ('The Gatekeeper').....	Frank van Hove, Bass
Der bilde Schwertrichter ('The Sword Judge') ..	Nutthaporn Thammathi, Tenor
Der junge Mann ('The Young Man')	György Hanczár, Tenor

Opernchor and Extrachor of the Theater Freiburg

Members of the Freiburger Bachchor

Chorus master: Bernhard Moncado

Philharmonisches Orchester Freiburg • Fabrice Bollon

Supported by the ExcellenceInitiative of the TheaterFreunde Freiburg

A full track listing can be found inside the booklet

Recorded: 20–26 July 2017 (part in concert) at the Rolf-Böhme-Saal, Konzerthaus Freiburg, Germany

Producer: Reinhard Ermel • Recording director and editor: Manuel Braun

Engineers: Manuel Braun, Ute Hesse, Johannes Grosch • Booklet notes: Sonja Kiefer-Blickensdorfer

A co-production with Südwestrundfunk SWR

Cover painting: *The Kiss* (detail) (1907–08) by Gustav Klimt (1862–1918)