

ORCHID CLASSICS

COPENHAGEN PHIL LAN SHUI

COMPLETE BEETHOVEN SYMPHONIES VOL.1

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

DISC 1

Symphony No.1 in C major, Op.21

1.	I	Adagio molto – Allegro con brio	08:01
2.	II	Andante cantabile con moto	07:06
3.	III	Menuetto: Allegro molto e vivace	03:53
4.	IV	Adagio – Allegro molto e vivace	05:12

Symphony No.2 in D major, Op.36

5.	I	Adagio molto – Allegro con brio	11:13
6.	II	Larghetto	10:26
7.	III	Scherzo: Allegro	03:44
8.	IV	Allegro molto	05:55

Total time	55:58
-------------------	-------

DISC 2

Symphony No.3 in E flat major, Op.55 “Eroica”

1.	I	Allegro con brio	14:29
2.	II	Marcia funebre: Adagio assai	12:53
3.	III	Scherzo: Allegro vivace	05:24
4.	IV	Finale: Allegro molto	10:08

Symphony No.4 in B major, Op.60

5.	I	Adagio – Allegro vivace	10:35
6.	II	Adagio	08:17
7.	III	Menuetto: Allegro vivace	06:01
8.	IV	Allegro ma non troppo	06:03

Total time	74:15
-------------------	-------

Copenhagen Phil
Lan Shui (conductor)

Ludwig van Beethoven in the years surrounding Symphonies 1 – 4

Beethoven came to Vienna from Bonn in the 1790s to study composition with Joseph Haydn, among others. He spent his first year in the city absorbing as much as he could from the many first-rank musicians there, and securing his name as a virtuoso pianist. His popularity as a performer gave him access to economic support, and by the time his opus 1 was published he was already a well-known presence in Vienna. It was therefore a notable event on the musical calendar when he unveiled his first symphony in 1800, and public attention to Beethoven and his works continued unabated until his death in 1827. Only a few years after his arrival in Vienna, Beethoven began to have problems with his hearing. Eventually he became completely deaf, but in these years some of his hearing still remained. In 1801, while on holiday in Heiligenstadt, he wrote a letter to his brothers in which he famously bemoaned his failing ears. Back in Vienna, he resolved single-mindedly to follow his own voice as a composer, and the third symphony became the first work in what later became known as his middle period.

Symphony No.1 in C major, Op.21

Beethoven's first symphony had its premiere in 1800, in a concert where Beethoven introduced himself to Viennese audiences. In this work Beethoven experiments with the classical form in various ways, for example in the slow introductions to both the first and fourth movements. In the introduction to the first movement, Beethoven hides the key by starting the symphony with a series of chords which are remotely related to C major, the tonic key of the symphony. In the fourth movement introduction, there is no doubt about the key, but the playful and teasing atmosphere is maintained. The two middle movements are the music of a young man: restless, agile, and shimmering. The third movement is here still entitled “Menuetto” although in reality it is a scherzo, both faster and more impudent than the classical minuet.

Symphony No.2 in D major, Op.36

A Viennese music critic reportedly described Beethoven's second symphony as “an injured dragon that refuses to die”. Harsh words, and difficult to understand today when one hears the music, but Beethoven is indeed a bit heavy-handed in the last two movements of the symphony, making musical jokes and mischief in a not so thoroughly elegant manner. On the other hand, he creates musical life and symphonic energy on the highest level. Beethoven introduces the scherzo for the first time, in place of the classical symphony's minuet. The symphony is brimming with zest for life, and crackles with energy. It was performed for the first time in 1803.

Symphony No.3 in E flat major, Op.55 "Eroica"

Beethoven's third symphony is both bigger and darker than his two previous efforts in the genre. Each of the four movements is expanded in scale, and Beethoven digs deeper and deeper into the respective moods, heaping expressive layers one on top of the other. Contemporary critics considered the symphony to be empty contrivance, and exaggerated in its expression. The lightness of the second symphony has not completely vanished – Beethoven employs it for contrast in the first movement, and also in the scherzo of the third movement. The composer himself gave the symphony its subtitle "Eroica", and the work was performed for the first time in 1805. Brass instruments, particularly horns, play an expanded role compared to the earlier symphonies.

Symphony No.4 in B major, Op.60

In terms of its mood and expression, the fourth symphony from 1807 resembles the second symphony: both are permeated by an atmosphere of lightness, of ease. Despite the fact that only a few years separate the two symphonies, Beethoven's greater maturity is unmistakable in the fourth. Opus 60 is the least performed of the nine symphonies, and is often omitted in discussions of Beethoven's complete symphonies. But the fact that it is sandwiched between the larger and more dramatic third and fifth symphonies is no reason to overlook the fourth's charm and elegance.

Lan Shui on the symphonies

"Each of the symphonies has a charm all its own! They are very different, but each of the nine has a unique charm." Chief Conductor Lan Shui prefers not to pick favourites among the nine, but sees them as individual works, each in its own way leading up to the Ninth Symphony. "The first two symphonies are very close to Haydn. But Beethoven already begins to experiment in the first symphony. It had never happened before in a classical symphony that the opening chords are so remote from the main key of the work, as Beethoven has written here. He shows right from the start that he is striking out on his own path." When the conversation turns to the Second Symphony, Lan Shui begins to hum the theme of the slow movement, illustrating the endlessly unfolding melody with a long and gentle sweep of his hand, indicating a vast expanse. "The Second Symphony goes a step further. There are more contrasts in it, and then there is that incredible long line in the slow movement. There is a thread that runs from the long phrases in that slow movement all the way forward to the slow movement of the Ninth Symphony. One can feel where he wants to go already here – the beautiful, lyrical lines are the same."

The third symphony was originally dedicated to Napoleon Bonaparte, but when he allowed himself to be crowned emperor, Beethoven allegedly became so angry that he tore the dedication to shreds. Lan Shui maintains that although there are external ideas and political or revolutionary motivations borne by the famous Eroica Symphony, "I think the real revolution was inside Beethoven. Beethoven himself was a revolutionary. His Third Symphony totally changed the landscape of classical music, and is the start of the romantic era. In the third he stands with one foot in the romantic era and the other still in the classic. It is a huge revolution. The symphony's expression was completely modern in its time, as when we listen to contemporary music today. This is also why Beethoven was not the most popular composer in his own time – he was strikingly modern."

The Fourth Symphony is not so unequivocally groundbreaking as its predecessor, but Lan Shui points out, that in this work Beethoven breaks new ground from a purely technical standpoint. "Beethoven writes both the highest and lowest notes possible for the horn, and in the last movement he sets extreme demands for both the strings and the bassoon. He is pushing the limits of what is possible for an orchestra."

Original Instruments

"When I first came as a guest conductor to Copenhagen Phil, I noticed right away that they have brass players who can easily switch between modern and original instruments. I don't know of any other orchestra in this part of the world that has this. So when they asked me to be their chief conductor I said 'Of course!' and I knew right away that I wanted to do classical repertoire with them, not Mahler or Rachmaninoff." When Copenhagen Phil plays Beethoven and other classical repertoire, the modern timpani and brass instruments are changed for copies of instruments from Beethoven's time. When asked about the benefit of using these instruments, Shui answers emphatically, "Lightness! It's impossible to play heavily with these instruments. Suddenly there is much more clarity and everything fits together: the size of the orchestra, the forward motion, the clarity and lightness. It also fits me very well, both as a conductor and as a person," Shui says with a smile. Shui also adheres as closely as possible to Beethoven's own tempi and metronome markings. "Of course it's controversial – there are scholars who think that Beethoven's metronome was unreliable, so that one can't fully rely on his tempo markings, or that they are unplayable. But I thought to myself, why not? I feel the music, and it works completely with his markings. My heart really connects with it. And I think it makes sense to have this drive and freshness."

From the musicians' point of view

The use of original instruments in the brass and timpani on this recording was both demanding and rewarding for the musicians. For Jakob Keiding, one of the orchestra's principal horn players, the demands were particularly acute. "There aren't any valves on the old instruments, so in order to play in a different key we have to change a crook, which alters the length of the tube. I have to change crooks three or four times in each of the symphonies. The interesting thing is that the sound also changes in accordance with the length of the horn, and that gives an extra dimension to what is possible for us. We are able to bring out a variety of tone colours that simply isn't possible on the modern instrument." Trombonist Christian Schmiedescamp, whose work on the project begins with the Fifth Symphony, since Beethoven didn't include trombones in the earlier symphonies, sheds light on another advantage that the brass players enjoy by playing on copies of old instruments: "If we play as loudly as we can, so that the instruments begin to have a proper 'brassy' character, we still don't cover the rest of the orchestra. If I play that loud on a modern trombone, the balance with the rest of the orchestra is completely destroyed." Jakob Keiding continues, "The challenge with the old instruments, among other things, is to hit the notes as securely as we do with the modern instruments. We have a fine-tuned connection between the brain and what we do with our fingers that works perfectly on our regular instruments. But that connection is no longer there, because there aren't any valves. So we have to work really hard on the precision of the pitches and attacks, so that we get the same stability as we have on the modern horn. But we have no choice, because otherwise no one would want to hear it!" Schmiedescamp: "We are forced to listen to each other in a different way. This music has to be played like chamber music; otherwise you really don't get anywhere. When an entire orchestra plays as if we were playing chamber music, then things start to get interesting. And on that point Lan Shui is uncompromising".

© Trine Boje Mortensen, 2014

Tradition and renewal

Copenhagen Phil is one of five nationally-supported Danish orchestras charged collectively with bringing classical music to the entire country. Copenhagen Phil gives concerts in Copenhagen and in cities all over the island of Sjælland. The orchestra also engages in a wide variety of activities aimed at the dissemination of classical music and culture to children and young adults, both inside and outside the school environment.

Copenhagen Phil consists of 70 musicians, and changes its name every summer to Tivoli's Symphony Orchestra, where it functions as the house orchestra for a long-standing and widely reputed series of classical concerts in the concert hall of the Tivoli Gardens. Under these two different guises, the orchestra gives approximately 100 concerts and performances in the course of a calendar year. Founded in 1843 as a dance and entertainment orchestra for concerts and events in Tivoli Gardens, the orchestra grew and developed in subsequent years under the leadership of, among others, Niels W. Gade. While its roots in Tivoli remain an important part of the orchestra's rich heritage, in recent years Copenhagen Phil has altered its image and presence in the cultural landscape with an innovative new concert series which brings independent and popular musicians together with the orchestra in a unique synergy, and by staking out a conspicuous presence on the internet.

Lan Shui - Chief Conductor

Lan Shui has been the Chief Conductor for Copenhagen Phil since 2007. Shui was educated and trained as a conductor in China, where he had his debut on the podium leading the Chinese Central Philharmonic Orchestra. He continued his studies in the United States in the 1980s, where he conducted numerous American orchestras, among them the Los Angeles Philharmonic and the Detroit Symphony Orchestra.

In 1997 Shui was named Music Director of the Singapore Symphony Orchestra, which has flourished artistically and achieved international recognition under his leadership. On top of his established engagements in Copenhagen and Singapore, Shui guest conducts regularly with many of the world's leading orchestras, collaborating with artists such as Hilary Hahn, Yo-Yo Ma, and Maxim Vengerov.

In addition to his intense work with Copenhagen Phil over a period of several years on the cycle of Beethoven Symphonies, Shui has also performed the works of, among others, Berlioz, Nielsen, Britten, and Mendelssohn with the orchestra. Lan Shui is also passionate about contemporary music, and has conducted numerous premieres in various places around the globe. He conducted the Danish premiere of Bent Sørensen's Trumpet Concerto with Copenhagen Phil in 2013.

Ludwig van Beethoven (1770-1827) i årene omkring Symfoni nr. 1-4

Beethoven flyttede fra Bonn til Wien i 1790'erne for at studere komposition hos bl.a. Joseph Haydn. Han brugte de første år i byen til at suge til sig fra de mange fremragende musikere i byen og til at slå sit navn som klavervirtuos fast. Hans popularitet som pianist sørgede for, at han fik økonomisk støtte og da han udgav sit opus 1 var han allerede en kendt musiker i Wien. Det var derfor en begivenhed, da han uropførte sin 1. symfoni i 1800, og opmærksomheden om Beethoven og hans værker forsvandt aldrig. Få år efter ankomsten til Wien begyndte Beethoven at få problemer med hørelsen. Det førte i sidste ende til, at han blev helt døv, men i disse år kunne han stadig høre en smule. I 1801 tog han på rekreation i Heiligenstadt og skrev dér et brev til sine brødre, hvor han begræd sin dårlige hørelse. Hjemme i Wien var han endnu mere besluttet på at følge sin egen stemme som komponist, og den 3. symfoni blev det første værk i det, der kaldes Beethovens mellemste periode.

Symfoni nr. 1 C-Dur op. 21

Beethovens 1. symfoni blev uropført i 1800, som en del af en koncert, hvor Beethoven introducerede sig selv til det wienske musikliv. Beethoven eksperimenterer med den klassiske form fx. i de langsomme indledninger til både 1. og 4. sats. I 1. sats ved at skjule hvilken toneart symfonien står i med en række akkorder, der kun har lidt at gøre med den C-Dur, der er symfoniens hovedtoneart. I den langsomme indledning til 4. sats er der ikke tvivl om tonearten, men den drillende stemning er fastholdt. De to midtersatser er en ung mands musik: rastløs, lys og letbevægelig. Den 3. sats kaldes her stadig menuetto, men er reelt en scherzo; hurtigere og frækkere end den klassiske menuet.

Symfoni nr. 2 D-Dur op. 36

En af Wiens musikkritikere beskrev efter sigende Beethovens 2. Symfoni som en såret drage, der nægter at dø. Hårde ord, der i dag er svære at forstå, når musikken klinger, men Beethoven bruger den musikalske grovfil i de to sidste satser af symfonien, laver musikalsk pjat og ballade på en ikke helt igennem elegant måde. Til gengæld får han skabt musikalsk liv og symfonisk energi på højeste niveau. For første gang introducerer Beethoven scherzoen som tredje sats i stedet for den klassiske menuet. Scherzo betyder spøg. Symfonien emmer af overskud, livsglæde og sprudlende energi. Den blev uropført i 1803.

Symfoni nr. 3 Es-Dur op. 55 "Eroica"

Symfoni nr. 3 af Beethoven er større og mørkere end de to foregående symfonier. Satserne er hver for sig længere og Beethoven graver sig dybere ned i de respektive

stemninger og tilfører udtryksslag på udtryksslag. Letheden fra den 2. symfoni er ikke helt væk, for Beethoven bruger denne lethed som kontrast i fx. motiver i første sats og i tredjesatsens scherzo. Beethoven gav selv symfonien tilnavnet "Eroica" og den blev uropført i 1805. Messingblæserne og især hornene spiller en større rolle end i de tidligere symfonier.

Symfoni nr. 4 B-Dur op. 60

Stemningsmæssigt ligner den 4. symfoni fra 1807 den 2. symfoni; de er begge båret af en lys og let stemning. Selvom der kun er få år mellem symfonierne, er der en større modenhed, da Beethoven komponerer den 4. symfoni. Symfonien er den mindst spillede af de ni symfonier og bliver ofte sprunget over i omtaler af Beethovens samlede symfonier. At den ligger klemmt mellem de større og mere dramatiske 3. og 5. symfoni er ingen grund til at glemme den 4.'s charme og fine form.

Lan Shui om Beethoven Symfonierne

"Hver symfoni har sin charme! De er meget forskellige, men hver af de ni symfonier har sin charme," chefdirigent Lan Shui vil ikke fremhæve én af symfonierne frem for de andre, men ser dem alle som nyskabende værker, der hver for sig på forskellige måder bygger op til den 9. symfoni. "De to første symfonier lægger sig tæt op ad Haydn. Men allerede fra den 1. symfoni eksperimenterer Beethoven. Det er aldrig sket før, at en klassisk symfoni begynder med akkorder, der ligger så langt væk fra hovedtonearten, som Beethoven gør det her. Han viser allerede her, at han er på vej ad sin egen sti." Da talen falder på den 2. symfoni, begynder Lan Shui at nymne den langsomme sats. Han illustrerer den næsten uendelige melodi med en lang blød håndbevægelse ud mod det fjerne. "Den 2. symfoni er igen et skridt videre. Der er flere kontraster i denne symfoni og så er der den lange linje i den langsomme sats. Der går en tråd fra de lange fraser i denne langsomme sats og helt frem til den langsomme sats i den 9. symfoni. Man kan fornemme, hvor han vil hen allerede her. Det er de samme smukke lyriske linjer."

Den 3. symfoni tilegnede Beethoven oprindeligt Napoleon, men da denne lod sig kejserkrone blev Beethoven angiveligt så rasende, at han flædede tilegnelsen i stykker. Lan Shui mener, at der selvfølgelig er ydre politiske og revolutionære tanker og motiver i den berømte Eroica-symfoni, men han tilføjer: "Jeg tror, at meget af revolutionen var inde i ham selv. Beethoven var selv revolutionær. Den 3. symfoni ændrede fuldstændigt musikkens landskab. Han står med det ene ben i Klassikken og det andet i Romantikken, og det har været en enorm revolution. Den har været helt moderne i udtrykket

dengang. Det var også derfor, at han ikke var den mest populære komponist i sin samtid. Han var moderne."

Den 4. symfoni er ikke umiddelbart så banebrydende som sin forgænger, men Lan Shui mener, at Beethoven i denne symfoni bevæger sig i en ny retning rent teknisk. "Beethoven skriver både hornets dybeste og højeste tone og i sidste sats presser han både strygerne og fagotten. Han skubber til grænserne for, hvad et orkester kan. Den 4. er en ny retning for instrumenterne rent teknisk."

De gamle instrumenter

"Da jeg første gang gæstedirigerede Copenhagen Phil, vidste jeg med det samme, at dette orkester som måske det eneste i denne del af verden, har messingblæsere, der kan skifte mellem moderne instrumenter og originalinstrumenter. Størrelsen er også det perfekte Beethoven-orkester. Så da de spurgte om jeg ville være chefdirigent, svarede jeg "Selvfølgelig!" Jeg vidste, at jeg ville lave det klassiske repertoire med orkestret." Når Copenhagen Phil spiller Beethoven er de moderne messingblæsere og pauker udskiftet med kopier af instrumenter som de så ud og klang på Beethovens tid. Lan Shui fortæller om, hvad han klangligt får ud af at bruge moderne strygere og pauker og messingblæsere fra Beethovens tid: "Lethed! Man kan slet ikke spille tungt med denne kombination. Der kommer en større klarhed og så passer alting sammen: orkestrets størrelse, fremdrift, klarhed og lethed. Det passer også godt til mig som dirigent og person" smiler Shui. Dirigenten benytter også Beethovens egne tempomarkeringer og metronomtal. "Det er altid kontroversielt" fortæller han, "der er lærde, der mener, at Beethovens metronom var ustabil, og at man ikke kan regne med hans tempoangivelser. Der er også dem, der mener, at det er uspilleligt med de oprindelige metronomtal. Jeg er vokset op med en tungere, langsommere Beethoven-fortolkning, men da jeg selv så Beethovens tempoangivelser tænkte jeg "hvorfor? Hvorfor skal det spilles langsommere end dette? I nogle år lod jeg min undren være, men jeg kunne ikke lade være med at vende tilbage til det, og jeg føler musikken sådan - den fungerer fuldstændig med Beethovens tempomarkeringer. Sådan forbinder mit hjerte sig inderligt med musikken!"

Fra musikernes synspunkt

Brugen af originalinstrumenter hos messingblæsere og pauker i denne indspilning har været både krævende og givende for musikerne. Jakob Keiding er den ene af orkestrets 1. hornister, og han har i høj grad mærket forskellen. "Vi har ikke nogen ventiler på de gamle instrumenter, så hver gang vi skal spille en ny toneart skifter vi en bøjle, så rørets

photo: Anne Mie Dreves

længde bliver anderledes. Jeg skifter bøjle 3-4 gange i hver symfoni. Det interessante i den sammenhæng er, at klangen også forandrer sig, afhængigt af hvor langt et horn man spiller på, og det synes jeg giver en ekstra dimension i denne sammenhæng, fordi vi får nogle andre klangfarver frem, end når man benytter moderne instrumenter."

Basunisten Christian Schmiedescamp – der først spiller med fra den 5. symfoni og frem, fordi Beethoven ikke benytter basuner før da – fortæller, at der er en anden fordel ved at messingblæserne spiller på kopier af gamle instrumenter: "Når vi spiller så kraftigt, vi overhovedet kan, og så instrumentet får sådan en brassy, messing-agtig kvalitet, så klinger det stadig ikke så kraftigt, at vi dækker over resten af orkestret. Hvis jeg spillede så kraftigt på en moderne basun, så ville balancen skride i forhold til resten af orkestret."

Jakob Keiding fortsætter "Udfordringen med de gamle instrumenter er bl.a. at ramme tonerne lige så sikkert som vi plejer, fordi vi har en indbygget kobling mellem hjernen og det vi gør med fingrene som fungerer perfekt med vores almindelige instrumenter. Men den kobling er der ikke længere, fordi ventilerne er væk. Så der skal virkelig arbejdes på præcision af ansatserne, så vi får den samme stabilitet som vi har på det moderne horn. Det er vi jo nødt til, for ellers er der ingen der gider høre på det."

Schmiedescamp: "Vi er tvunget til at lytte til hinanden på en ny måde. Denne musik skal spilles som kammermusik, ellers kommer man ikke langt. Når hele symfoniorkestret spiller som om det er kammermusik, så bliver det interessant. Og dér er Lan Shui ret kompromisløs!"

© Trine Boje Mortensen, 2014

Tradition og fornyelse

Copenhagen Phil

- hele Sjællands Symfoniorkester.

Copenhagen Phil er et landsdelsorkester, der giver koncerter i København og over det meste af Sjælland. Derudover har orkestret en lang række musikalske aktiviteter på skoler og med formidling af klassisk musik til børn og unge.

Der er 70 fastansatte musikere i orkestret, som hver sommer skifter navn til Tivolis Symfoniorkester og fungerer som fast orkester ved Tivolis klassiske koncerter hen over sommeren. På et år giver orkestret således mere end 100 koncerter og forestillinger. Orkestret blev grundlagt i 1843 som orkester til dans og underholdende koncerter i forlystelseshaven Tivoli. I de følgende år voksede orkestret bl.a. under ledelse af Niels W. Gade. Selvom orkestret i dag stadig spiller koncerter i Tivoli, har det fornyet sig markant i de

senere år, bl.a. ved at opsøge nyt publikum ved indie-klassiskkoncerter under titlen "60 Minutes" og ved at markere sig på elektroniske platforme.

Chefdirigent Lan Shui

I sæsonen 2007/08 blev den kinesiske dirigent Lan Shui chefdirigent for Copenhagen Phil. Lan Shui fik sin uddannelse i Kina og debuterede på podiet foran Central Philharmonic Orchestra i Kina. I en årrække i 1980'erne boede og videreuddannede han sig i USA, hvor han også har dirigeret en lang række orkestre bl.a. Los Angeles Philharmonic og Detroit Symphony Orchestra.

I 1997 blev han tilknyttet Singapore Symphony Orchestra, hvor han er chefdirigent og kunstnerisk leder. Orkestret har oplevet en kunstnerisk opblomstring og stort internationalt fokus under Lan Shuis ledelse. Ud over sin faste tilknytning til bl.a. Singapore Symphony Orchestra og Copenhagen Phil, dirigerer Lan Shui en række af verdens førende orkestre i selskab med solister som fx. Hilary Hahn, Yo-Yo Ma og Maxim Vengerov.

Med Copenhagen Phil har Lan Shui, ud over det intense arbejde med Beethovens symfonier, dirigeret værker af bl.a. Berlioz, Carl Nielsen, Britten og Mendelssohn. Lan Shui brænder også for den nye musik og har dirigeret en række uropførelser og nye værker rundt omkring i verden. Med Copenhagen Phil har han bl.a. stået for den danske førsteopførelse af Bent Sørensens Trompetkoncert i 2013.

Ludwig van Beethoven (1770-1827) in den Jahren um die Symphonien Nr. 1-4

In den 1790er Jahren siedelte Beethoven von Bonn nach Wien über, um unter anderem bei Joseph Haydn Komposition zu studieren. In den ersten Wiener Jahren etablierte sich Beethoven als Klaviervirtuose und fand Inspiration unter den vielen hervorragenden Musikern der Stadt. Der sehr gefragte Pianist genoss finanzielle Unterstützung und war bereits ein bekannter Musiker, als er sein opus 1 veröffentlichte. So war die Uraufführung seiner ersten Symphonie im Jahre 1800 ein Ereignis, und die Popularität Beethovens und seiner Werke war unanfechtbar. Einige Jahre nach seiner Übersiedelung nach Wien begann sich Beethovens Gehör zu verschlechtern. Schlussendlich führte das zu seiner völligen Taubheit, aber in jenen Jahren konnte Beethoven noch hören. Aus Heiligenstadt, wo er sich 1801 zur Rekreation aufhielt, schrieb er seinen Brüdern und beklagte sein schlechter werdendes Gehör. In Wien zurück war er fest entschlossen, seiner eigenen Stimme als Komponist zu folgen, und die dritte Symphonie war schließlich das erste Werk, das später Beethovens sogenannter mittlerer Periode zugerechnet wurde.

Symphonie Nr. 1 C-Dur op. 21

Beethovens erste Symphonie wurde im Jahre 1800 uraufgeführt, als Teil eines Konzertes, in dem sich Beethoven im damaligen Wiener Musikleben etablierte. Er experimentiert mit dem klassischen Aufbau, beispielsweise in den langsamen Einleitungen des ersten und letzten Satzes: Im ersten Satz, indem er die Tonart der Symphonie durch eine lange Reihe der Grundtonart fremder Akkorde verschleierte, im letzten, indem er den Hörer in der langsamen Einleitung an der Nase herumführt. Die beiden Mittelsätze sind Musik eines jungen Mannes: rastlos, leichtgängig, hell. Der dritte Satz, noch als Menuett bezeichnet, ist eigentlich ein Scherzo: schneller, kecker als ein klassisches Menuett.

Symphonie Nr. 2 D-Dur op. 36

In der zweiten Symphonie steht zum ersten Male ein Scherzo anstelle des traditionellen Menuetts. Die gesamte Symphonie ist überschäumende Lebensfreude, sprudelnde Energie. In den beiden letzten, nicht ganz so verfeinerten Sätzen treibt Beethoven seinen Spaß mit dem Hörer - schafft lebendige Musik und symphonische Energie auf höchstem Niveau. 1803 uraufgeführt, erntete die Zweite auch heftige Kritik: So beschrieb ein Zeitgenosse die Symphonie als einen verwundeten Drachen, der sich weigere zu sterben.

Symphonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 "Eroica"

Die dritte Symphonie ist umfangreicher, dunkler als die beiden Vorgänger. Beethoven versenkt sich tiefer in die verschiedenen Stimmungslagen der einzelnen, längeren Sätze, führt immer neue Schichten im Ausdruck hinzu. In den Augen der zeitgenössischen Kritiker

war die Symphonie leere Effekthascherei und in ihrem Ausdruck übertrieben. Aber die Leichtigkeit der Zweiten ist nicht ganz verschwunden, Beethoven bedient sich ihrer als Kontrastmittel in verschiedenen Motiven des ersten Satzes und im Scherzo. Der Titel 'Eroica' der 1805 uraufgeführten Symphonie stammt aus Beethovens eigener Hand. Zum ersten Male spielen die Blechbläser, insbesondere die Hörner, eine sehr hervortretende Rolle.

Symfoni nr. 4 B-Dur op. 60

Die vierte Symphonie aus dem Jahre 1807 ähnelt in ihrer Atmosphäre der Zweiten; beide sind von leichten und hellen Stimmungen getragen. Auch wenn nur wenige Jahre zwischen beiden Werken vergangen sind, ist der Komponist Beethoven weit ausgereift. Die Vierte ist die am seltensten aufgeführte Symphonie und wird in Besprechungen des symphonischen Gesamtwerkes von Beethoven leider oft übersprungen, was ihrer Form und ihrem Charme unrecht tut. Das mag an ihrer Position zwischen den dramatischeren und umfangreicheren Symphonien Nr. 3 und 5 liegen.

Der Chefdirigent über die Beethoven Symphonien

„Jede der Symphonien hat ihren Charme! Sie sind alle sehr unterschiedlich, aber jede der neun Symphonien hat ihren eigenen Charme.“ Chefdirigent Lan Shui will keine der Symphonien einer anderen vorziehen, sondern sieht jede einzelne als Werke der Erneuerung, die sich in ihrer Verschiedenheit alle zur neunten Symphonie hinentwickeln. „Die ersten beiden Symphonien sind noch dicht an Haydn angelehnt, aber schon in der ersten Symphonie experimentiert Beethoven. Nie zuvor begann eine klassische Symphonie mit der Grundtonart so fremden Akkorden, wie es Beethoven hier komponiert hat. Schon hier fand er seinen ganz eigenen Stil.“ Als wir über die zweite Symphonie sprechen, beginnt Lan Shui den langsamen Satz zu summen. Mit einer in die Ferne gerichteten weichen Handbewegung illustriert er die schier unendliche Melodie. „Die zweite Symphonie ist wieder ein Schritt weiter. Hier sind wesentlich mehr Kontraste, und dann gibt es diese langen Linien im langsamen Satz. Da ist eine Verbindung zwischen den langen Phrasen in diesem Satz bis hin zum langsamen Satz der Neunten. Es sind die gleichen lyrischen Phrasen und schon hier kann man empfinden, welchen Weg Beethoven später einmal gehen wird.“

Die dritte Symphonie war ursprünglich Napoléon zugeeignet, aber als dieser sich zum Kaiser krönen ließ, soll Beethoven so aufgebracht gewesen sein, dass er die Widmung zerriss. Auch wenn die berühmte 'Eroica' offensichtlich revolutionäre und politische

Gedanken und Motive birgt, ist es in Lan Shuis Augen der Musiker Beethoven selbst, der revolutionär ist. „Die musikalische Landschaft jener Zeit wurde durch die dritte Symphonie vollständig verändert. Teils noch in der Klassik verankert, teils schon in der Romantik war die Symphonie damals sehr modern, eine enorme Revolution. Auch deswegen war Beethoven nicht unbedingt der am meisten geschätzte Komponist seiner Zeit. Er war modern.“

Die vierte Symphonie ist dagegen nicht ganz so bahnbrechend wie ihr Vorgänger, aber sie weist rein technisch in eine ganz neue Richtung, meint Lan Shui. „Beethoven schreibt die höchst- und die tiefstmöglichen Töne für die Hörner und fordert im letzten Satz Fagott und Streicher bis zum Äussersten. Er verschiebt die Grenzen der Möglichkeiten eines Orchesters. Die Vierte geht rein instrumentalttechnisch in eine neue Richtung.“

Originalinstrumente

„Das Copenhagen Phil ist wahrscheinlich das einzige Orchester, dessen Blechbläser sowohl moderne Instrumente als auch Originalinstrumente spielen. Das war mir sofort klar, als ich das Orchester zum ersten mal dirigierte. Auch die Grösse des Orchesters macht es zum perfekten Beethoven-Orchester. Als mir die Position des Chefdirigenten angeboten wurde, habe ich, selbstverständlich, angenommen - wir würden zusammen das Repertoire der Wiener Klassik spielen.“

Wenn das Copenhagen Phil Beethoven spielt, werden die modernen Blechblasinstrumente sowie die Pauken durch Kopien derjenigen Instrumente ersetzt, die zu Beethovens Zeit erklangen. Lan Shui beschreibt, was der größte Vorteil ist, wenn man moderne Streichinstrumente mit originalen Pauken und Blechbläsern aus Beethovens Zeit kombiniert: „Die Leichtigkeit! Mit dieser Kombination ist es unmöglich, schwerfällig zu musizieren. Das Klangbild wird klarer, und alle Elemente passen zusammen: Die Größe der Orchesterbesetzung, Klarheit und Leichtigkeit im Klang, das Vorwärtstreben in der Musik. Das passt wunderbar zu mir als Dirigent und als Person“ sagt Lan Shui mit einem Lächeln. Er hält sich übrigens auch an Beethovens eigene Tempobezeichnungen und Metronomisierungen. „Das ist immer sehr kontroversiell: Viele Wissenschaftler und Historiker sind der Meinung, Beethovens Metronom sei unstabil gewesen und deshalb sei mit seinen Metronomzahlen nicht zu rechnen. Aber warum? So wie ich diese Musik empfinde, tief und innerlich in meinem Wesen, wirkt sie wunderbar mit Beethovens Tempangaben!“

Aus Sicht der Musiker

Die Verwendung originaler Blechblasinstrumente und Pauken für die vorliegende Aufnahme war nicht nur eine Herausforderung für die Musiker, sondern auch eine große Bereicherung. Jakob Keiding, einer der beiden Solohornisten des Orchesters, beschreibt den Unterschied: „Die alten Instrumente haben keine Ventile, und das bedeutet, dass wir bei jedem Tonartwechsel einen anderen Stimmbogen einsetzen müssen, damit die Länge des Instrumentes variiert. Drei bis vier mal muss ich in jeder Symphonie einen anderen Bogen einsetzen. Interessanterweise verändert sich dadurch auch der Klang, je nachdem, wie lang das Horn gerade ist, das man spielt. Das eröffnet eine ganz neue Dimension in diesem Zusammenhang, denn wir erreichen ganz andere Klangfarben, als man mit modernen Instrumenten erreichen würde.“ Posaunist Christian Schmiedescamp - erst ab der fünften Symphonie dabei, denn Beethoven hat vorher noch keine Posaunen verwendet - hebt noch einen anderen Vorteil hervor, der durch die Verwendung von Kopien originaler Instrumente offensichtlich wird: „Wenn wir auf diesen Instrumenten richtig laut spielen und dadurch einen richtigen ‚brassy‘, also schmetternden Klang erzeugen, dann sind wir im gesamten Klangbild nicht so laut, dass wir das übrige Orchester übertönen. Wenn ich auf einer modernen Posaune genauso spielen würde, gäbe das eine ganz falsche Balance im Orchester.“ „Wenn wir auf unseren gewöhnlichen Instrumenten spielen, dann gibt es da eine perfekt funktionierende Verbindung zwischen dem Gehör und dem, was die Finger machen“, fügt Jakob Keiding hinzu. „Mit den alten Instrumenten gibt es diese Verbindung nicht, weil keine Ventile da sind. Die Schwierigkeit ist, durch ganz kontrollierten Ansatz die gleiche Stabilität in der Intonation ‚im Treffen‘ der Töne zu erreichen, wie wir es bei den modernen Hörnern gewohnt sind. Sonst macht es ja keinen Spass zuzuhören.“ Schmiedescamp: „Man muss einander schon ein bisschen anders zuhören, die Musik wie Kammermusik spielen, sonst kommt man nicht weiter. Wenn das gesamte Orchester Kammermusik macht, dann wird es interessant! Und genau hier ist Lan Shui ziemlich kompromisslos!“

© Trine Boje Mortensen, 2014

Tradition und Erneuerung

Das Copenhagen Phil ist eines der fünf dänischen ‚Regionalorchester‘ und konzertiert vornehmlich in Kopenhagen und auf der gesamten Insel Seeland. Andere Aktivitäten des Orchesters sind z. B. Projekte an Schulen und besonders die Vermittlung klassischer Musik an Kinder und Jugendliche.

Jeden Sommer wechselt das Orchester mit seinen 70 Musikern den Namen und spielt als Tivolis Symphonieorchester eine lange Reihe klassischer Konzerte im Rahmen des Tivoli Musik Festivals. So gibt das Orchester jährlich über 100 Konzerte und Vorstellungen. Gegründet wurde das Orchester 1843 als Tanzorchester mit unterhaltenden Konzerten im Kopenhagener Vergnügungspark Tivoli. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten wuchs das Orchester auf seine heutige Größe heran, damals auch zeitweise unter der Leitung Niels W. Gades. Zwar gibt das Orchester nach wie vor Konzerte im Tivoli, doch hat es sich in den letzten Jahren vollständig neu etabliert und erreicht nicht nur in den elektronischen Medien sondern vor allem mit seinen ‚Indie-Klassik-Konzerten‘ unter dem Titel ‚60 Minutes‘ ein völlig neues Publikum.

Chefdirigent Lan Shui

Seit der Spielzeit 2007/08 ist Lan Shui Chefdirigent des Copenhagen Phil. Nach seiner Ausbildung in China debütierte Lan Shui am Pult des chinesischen Central Philharmonic Orchestra. In den 1980er Jahren vervollständigte er seine Studien in den USA, wo er mehrere Jahre lebte und eine Vielzahl der großen Orchester dirigierte, u.a. das Los Angeles Philharmonic und das Detroit Symphony Orchestra.

1997 übernahm er die künstlerische Leitung des Singapore Symphony Orchestra, das seitdem eine große künstlerische Entwicklung durchgemacht und viel internationale Aufmerksamkeit erregt hat. Neben seiner festen Zusammenarbeit mit dem Singapore Symphony Orchestra und dem Copenhagen Phil findet Lan Shui Zeit, eine lange Reihe führender Orchester zu dirigieren. Er arbeitet häufig mit Solisten wie u.a. Hilary Hahn, Yo Ma und Maxim Vengerov zusammen.

In seiner Zeit als Chefdirigent des Copenhagen Phil hat Lan Shui neben der intensiven Beschäftigung mit den Symphonien Beethovens auch Werke von u.a. Berlioz, Carl Nielsen, Britten und Mendelssohn dirigiert. Lan Shui setzt sich des Weiteren viel mit neuer Musik auseinander und hat weltweit viele Uraufführungen neuer Werke geleitet. Mit dem Copenhagen Phil hat er z.B. 2013 das Trompetenkonzert von Bent Sørensen erstmals in Dänemark aufgeführt.

Recorded and produced by Timbre Music

Recorded in the Concert Hall of the Royal Danish Academy of Music, Copenhagen, Denmark December 2011 (Symphony No.1), June 2009 (Symphony No.2), November 2012 (Symphony No.3) and November 2010 (Symphony No.4)

Copenhagen Phil is based in Copenhagen, Denmark

Chief Conductor: Lan Shui

First Guest Conductor: Santtu-Matias Rouvali

Honorary Guest Conductor: Lawrence Foster

CEO: Uffe Savery

<http://www.harrisonparrott.com/artist/profile/lan-shui>

www.copenhagenphil.dk

www.facebook.com/SjaellandsSymfoniorkester.CopenhagenPhil

<http://www.youtube.com/user/CPHPHIL>

English translation of notes: Stephen Buckley, double bass, Copenhagen Phil

Deutsche Übersetzung: Richard Krug, cello, Copenhagen Phil

www.orchidclassics.com

Find us on iTunes, Facebook, Twitter and YouTube

Made in the UK. © and © 2015 Orchid Music Limited

