

4

Bruckner: Symphony No. 4

MDR-Sinfonieorchester Leipzig | Dennis Russell Davies

Bruckner: Symphony No. 4

MDR-Sinfonieorchester Leipzig
Dennis Russell Davies, Conductor

Anton Bruckner (1824–1896)

Symphony No. 4 in E-flat major, WAB 104 „Romantic“ (1874 version)

1 I Allegro

2 II Andante quasi allegretto

3 III Scherzo. Sehr schnell. Trio. Im gleichen Tempo

4 IV Finale. Allegro moderato

About this release

Originally the musicians of the MDR Leipzig Radio Symphony Orchestra had asked me come to them regularly as a guest conductor and program for them at least one Bruckner Symphony per season. We had experienced together an impressive performance of the eighth symphony in the Gewandhaus on February 10, 2019 and a year later this invitation had taken on a new form when I agreed to come to the MDR Leipzig as Chief Conductor of this fine orchestra. I now had a wonderful opportunity to give my musicians the benefit of some twenty years of experience performing the eleven symphonies in all of their versions with the Bruckner Orchestra Linz, including the revelatory experience of conducting nearly every year in the Basilika at St. Florian where Bruckner had lived and performed as organist for so many years. Our goal would be to structure the four seasons, beginning in the fall of 2020, so that we could end our cycle on his 200th birthday on September 4, 2024.

I had been impressed by the beauty and logic of all the versions of all of Bruckner's symphonies, but I had also been deeply moved and inspired by the original, first versions that in many cases I simply didn't know before, probably because they have been largely passed over in most twentieth and twenty-first century performances. I decided to devote our series to these original expressions of a musically adventurous, often experimental spirit. Perhaps my extensive work with so many living composers bringing a new work to a first performance has given me a sense of what Bruckner might have experienced hearing his creation at a first rehearsal or performance, and I have found a deep satisfaction in meeting this composer at perhaps his most vulnerable moment.

Bruckner's ideas harmonically, melodically, and especially rhythmically were radically different, and even today's skilled players are challenged by his subtle usage of the quintuplet in the original Symphony #4 and #6. In reshaping the eighth symphony at the

insistence of many friends and supporters, he shortened the second movement by eliminating some of the most moving and beautiful measures he had ever composed. He spent some thirty years trying to perfect the C major symphony #1 (Linz), but in the end we are left with three wonderful versions of the same music, and if he hadn't agonized over the Fourth, we wouldn't have the thrilling Scherzo of the second version.

What a marvelous legacy Anton Bruckner has left us.

Dennis Russell Davies

Symphony No. 4 “Romantic”

“Symphonist by vocation”—this brief phrase is often used to characterize Anton Bruckner. He left behind nine symphonies, most of them in multiple versions, plus two early works that he did not include in his own catalog of works. Bruckner's turn to composition (specifically to the symphonic genre), had come about very hesitantly: After completing his schooling at St. Florian Abbey in Upper Austria, he first trained as a teacher and worked in that profession for 15 years. At the same time, his ambitions to become an organist grew; after several unsuccessful applications, he was appointed cathedral organist in Linz in 1856. It was not until 1863 (at the age of nearly 40) that he wrote a “study symphony” as an assignment for his teacher Otto Kitzler; the First Symphony followed two years later.

However, Anton Bruckner was denied due recognition for his work for a long time. In the factional strife between the “New Germans” around Liszt and Wagner and the conservative Brahms faction, Bruckner unwittingly found himself caught between the fronts. His exuberant admiration for Richard Wagner led the relentless Viennese music critics to portray him as the antithesis of Johannes Brahms, even though his symphonies were anything but “New German” tone poems. Bruckner found himself completely isolated as a result of this polarization, and he made mostly unsuccessful efforts to have his first symphonies performed in concert.

It was not until the premiere of the Fourth Symphony in February 1881 with the Vienna Philharmonic under the baton of Hans Richter that Bruckner achieved the long-awaited breakthrough as a celebrated composer. The composition of this work had dragged on for six years. He completed the first version of the score in 1874 after eleven months of work. However, a hoped-for performance did not materialize in either Vienna or Berlin. Influenced by various friends and advisors, Bruckner then decided to thoroughly revise the still-unperformed work. In October 1878, he was able to inform the Berlin musicologist Wilhelm Tappert: “I have now completely reworked the 4th Symphony into a shorter version, which will then make its impact.” But even this version of the symphony, with an entirely new scherzo, was not performed. Bruckner reworked the finale once again in 1880. This was the version that received its acclaimed premiere. However, the first version from 1874 should by no means be regarded as an “inferior” version.

The designation of the Fourth Symphony as “Romantic” comes from Anton Bruckner himself and thus clarifies the desired character of the work. Although Bruckner’s subtitle may have contributed to the symphony’s popularity, the work is far more than a depiction of a romantic natural scene. Compelling thematic structures, impressive counterpoint, and apt instrumentation give the symphony a distinctive character. The descending and then

ascending dotted fifth motif of the horn at the beginning serves as the defining theme for the entire first movement. The motif is contrasted by a melodic secondary theme and the frequent presence of the typical “Bruckner rhythm” (i.e. a sequence of two quarter notes: a quarter note plus a triplet).

The second movement is conceived as a major point of repose in the symphony, with the strings in particular dominating with drawn-out motifs. This is followed by a frenziedly fast scherzo, whose motifs are repeatedly introduced by the solo horn and then taken up by the tutti. The wild chase is interrupted by a dance-like trio in which the oboes and horns in particular dominate the playing. The final movement centers on a descending octave as its main theme, again combined with a lyrical secondary motif. At the end of the movement, Bruckner quotes the quint motif of the opening movement with blaring brass, thus rounding off the work with symphonic coherence.

Bernhard Schrammek

The Artists

Dennis Russell Davies

Dennis Russell Davies’ activities as an opera and concert conductor, and as a pianist and chamber musician, are characterized by an extensive repertoire stretching from the Baroque to the latest music of our time. Widely considered to be one of the most innovative and adventurous conductors in the classical music world, he has successfully challenged and inspired audiences on both sides of the Atlantic.

As a guest Dennis Russell Davies has conducted such renowned orchestras as those in Cleveland, Philadelphia, Chicago, San Francisco, Boston and the New York Philharmonic. In Europe he has worked with Gewandhausorchester Leipzig, Accademia di Santa Cecilia di Roma, Orchestra Filarmonica della Scala di Milano, the Munich and Berlin Philharmonic orchestras, Bamberg Symphony Orchestra and the Concertgebouworkest Amsterdam.

Following his début at the Bayreuth Festival 1978–1980, his operatic work has included conducting at Salzburg Festival, Lincoln Center Festival New York, Houston Grand Opera, Hamburg and the Bavarian State Operas as well as Lyric Opera of Chicago, Metropolitan Opera New York, Opéra National de Paris and Teatro Real in Madrid.

Dennis Russell Davies has been music director/chief conductor of important orchestras and opera houses in the US and Europe continuously since 1969. Since 2018 Davies is Artistic Director and Chief Conductor of the Filharmonie Brno. In Autumn 2020 he assumed the position Chief Conductor of the MDR Leipzig Radio Symphony Orchestra, where a series of concerts and live broadcasts of the complete Bruckner-symphonies in their original versions culminated in the Gewandhaus 2024 on the composers 200th birthday and is documented with this GENUIN release.

MDR Leipzig Radio Symphony Orchestra

The MDR Leipzig Radio Symphony Orchestra is Germany's oldest radio orchestra, and it celebrated its centenary in 2024. The orchestra remains committed to the principles that guided its founding; bringing cultural education and musical entertainment to people, live or via the airwaves; it reflects the creative spirit of central Germany, represented by composers such as Bach, Mendelssohn, Wagner, Schumann, Liszt, and Weill. It cultivates

musical traditions and contemporary music; the latest music and cross-genre concert formats are just as much a part of its program as performances of traditional repertoire.

As the region's radio orchestra, the MDR Symphony Orchestra also performs outside the musical centers of Central Germany. The production of exceptional repertoire for radio programs, digital formats, and the film score recording are increasingly part of its schedule.

The Chief Conductors of the MDR Symphony Orchestra – such as Kristjan Järvi, Jun Märkl, Fabio Luisi, Wolf-Dieter Hauschild, Herbert Kegel, and Hermann Abendroth – have shaped the orchestra's versatility. Dennis Russell Davies has been principal conductor since summer of 2020. As an experienced orchestra educator and accomplished program planner, he shapes the ensemble's unusual repertoire culture. Davies' performance and production of the complete Anton Bruckner's symphonies (in their first versions) was a thematic focus of the years 2020–2024.

Zu dieser Edition

Ursprünglich hatten mich die Musiker des MDR-Sinfonieorchesters gebeten, regelmäßig als Gastdirigent zu ihnen zu kommen und mindestens eine Bruckner-Sinfonie pro Saison für sie zu programmieren. Wir hatten gemeinsam eine beeindruckende Aufführung der Achten Sinfonie im Gewandhaus am 10. Februar 2019 erlebt. Und ein Jahr später hatte diese Einladung eine neue Form angenommen, als ich mich bereit erklärte, als Chefdirigent dieses hervorragenden Orchesters zum MDR Leipzig zu kommen. Ich hatte nun die wunderbare Gelegenheit, meinen Musikern meine rund zwanzigjährige Erfahrung mit den elf Sinfonien in all ihren Fassungen mit dem Bruckner Orchester Linz weiterzugeben, einschließlich der aufschlussreichen Erfahrung, fast jedes Jahr in der Basilika St. Florian zu dirigieren, wo Bruckner so viele Jahre lang gelebt und als Organist gewirkt hatte. Unser Ziel war es, die vier Spielzeiten ab Herbst 2020 so zu strukturieren, dass wir unseren Zyklus an seinem 200. Geburtstag am 4. September 2024 beenden konnten.

Ich war beeindruckt von der Schönheit und schlüssigen Logik aller Fassungen der Sinfonien Bruckners, aber ich war auch tief bewegt und inspiriert von den ursprünglichen Erstfassungen, die ich in vielen Fällen einfach nicht kannte, wahrscheinlich weil sie in den meisten Aufführungen des 20. und 21. Jahrhunderts weitgehend übersehen wurden. Ich beschloss, unsere Reihe diesen ursprünglichen Ausdrucksformen eines musikalisch abenteuerlustigen, oft experimentellen Geistes zu widmen. Vielleicht hat mir meine umfangreiche Arbeit mit so vielen lebenden Komponisten, die ein neues Werk zur Uraufführung bringen, ein Gefühl dafür vermittelt, was Bruckner empfunden haben könnte, als er sein Werk bei einer ersten Probe oder Aufführung hörte, und es hat mich tief berührt, diesem Komponisten in seinem vielleicht verletzlichsten Moment zu begegnen.

Bruckners Ideen in Bezug auf Harmonie, Melodie und insbesondere Rhythmus waren radikal anders, und selbst die erfahrenen Musiker von heute stehen vor einer Herausforderung, wenn es um seine subtile Verwendung von Quintolen in den ursprünglichen Sinfonien Nr. 4 und Nr. 6 geht. Als er auf Drängen vieler Freunde und Unterstützer die achte Sinfonie umformte, verkürzte er den zweiten Satz, indem er einige der bewegendsten und schönsten Takte, die er je komponiert hatte, entfernte. Er verbrachte etwa dreißig Jahre damit, die C-Dur-Sinfonie Nr. 1 (Linz) zu perfektionieren, aber am Ende bleiben uns drei wunderbare Versionen derselben Musik, und hätte er sich nicht so sehr mit der Vierten gequält, hätten wir nicht das mitreißende Scherzo der zweiten Version.

Was für ein wunderbares Vermächtnis Anton Bruckner uns hinterlassen hat.

Dennis Russell Davies

Sinfonie Nr. 4 „Romantische“

„Lebensberuf Sinfoniker“ – mit dieser Kurzformel wird das kompositorische Schaffen Anton Bruckners häufig zusammengefasst. Neun Sinfonien, zum überwiegenden Teil in mehreren Fassungen, hat Anton Bruckner hinterlassen, hinzu kommen noch zwei Frühwerke, die er nicht in seine eigene Werkzählung einbezog. Die Hinwendung Bruckners zum Komponieren und speziell zur Gattung Sinfonie hatte sich allerdings sehr zögernd vollzogen: Nach seiner Schulzeit im oberösterreichischen Stift St. Florian durchlief er zunächst eine Lehrerausbildung und arbeitete 15 Jahre lang in diesem Beruf. Parallel

wuchsen seine Ambitionen, als Organist tätig zu werden; nach einigen erfolglosen Bewerbungen erhielt er 1856 eine Anstellung als Domorganist in Linz. Erst 1863 – im Alter von fast 40 Jahren – schrieb er als Aufgabe für seinen Lehrer Otto Kitzler eine „Studiensinfonie“, zwei Jahre später folgte die 1. Sinfonie.

Die gebührende Anerkennung für sein Schaffen blieb Anton Bruckner jedoch noch lange Zeit verwehrt. Im Parteienstreit zwischen den „Neudeutschen“ um Liszt und Wagner sowie der konservativen Brahms-Fraktion geriet Bruckner ungewollt zwischen die Fronten. Seine überschwängliche Verehrung für Richard Wagner bewirkte, dass er von der unerbittlichen Wiener Musikkritik als Antipode von Johannes Brahms dargestellt wurde, obgleich seine Sinfonien alles andere als programmatische, „neudeutsche“ Tondichtungen waren. In der Folge dieser Polarisierung stand Bruckner vollkommen isoliert da und bemühte sich meist erfolglos um die Präsentation seiner ersten Sinfonien im Konzertsaal.

Erst die Uraufführung der Vierten Sinfonie im Februar 1881 mit den Wiener Philharmonikern unter Leitung von Hans Richter brachte Bruckner den lang erhofften Durchbruch als gefeierter Komponist. Die Entstehung dieses Werkes hatte sich allerdings über sechs Jahre hingezogen. So schloss er die erste Fassung der Partitur 1874 nach elfmonatiger Arbeit ab. Eine erhoffte Aufführung kam jedoch weder in Wien noch in Berlin zustande. Beeinflusst von verschiedenen Freunden und Ratgebern entschloss sich Bruckner daraufhin, das noch ungespielte Werk gründlich zu überarbeiten. Im Oktober 1878 konnte er dem Berliner Musikforscher Wilhelm Tappert mitteilen: „Ich habe jetzt die 4. Sinfonie ganz neu und kurz bearbeitet, die dann ihre Wirkung machen wird.“ Aber auch diese Version der Sinfonie, die ein gänzlich neues Scherzo erhielt, wurde nicht aufgeführt, worauf Bruckner 1880 das Finale noch einmal umarbeitete. In dieser Fassung erlebte das Werk seine umjubelte Uraufführung. Diese erste Fassung von 1874 ist jedoch keineswegs als „minderwertige“ Version anzusehen.

Die Bezeichnung der Vierten Sinfonie als „Romantische“ stammt von Anton Bruckner selbst und verdeutlicht damit den gewünschten Charakter des Werkes. Obwohl Bruckners Untertitel zur Popularität der Sinfonie beigetragen haben mag, ist das Werk weit mehr als die Darstellung einer romantischen Naturszenerie. Überzeugende thematische Strukturen, eindrucksvolle Kontrapunktik und treffende Instrumentierung geben der Sinfonie ein unverwechselbares Gesicht. Das fallende und wieder aufsteigende, punktierte Quintmotiv des Horns zu Beginn fungiert als bestimmendes Thema für den gesamten Kopfsatz. Kontrastiert wird das Motiv durch einen melodischen Seitensatz und die häufige Präsenz des typischen „Bruckner-Rhythmus“ in der Folge zwei Viertelnoten – eine Viertelnote plus Triole.

Der zweite Satz ist als großer Ruhepunkt der Sinfonie konzipiert, wobei besonders die Streicher mit langgezogenen Motiven dominieren. Es folgt darauf ein rasend schnelles Scherzo, dessen Motivik mehrfach vom Solo-Horn vorgegeben und danach vom Tutti aufgenommen wird. Unterbrochen wird die wilde Hatz durch ein tänzerisches Trio, in dem vor allem Oboen und Hörner spielbestimmend sind. Der Finalsatz schließlich rückt als Hauptthema eine fallende Oktave in den Mittelpunkt, verbunden wiederum mit einem lyrischen Seitenmotiv. Am Schluss des Satzes zitiert Bruckner mit den schmetternden Blechbläsern das Quintmotiv des Eingangssatzes und rundet damit das Werk in sinfonischer Geschlossenheit ab.

Bernhard Schrammek

Die Künstler:innen

Dennis Russell Davies

Dennis Russell Davies' Tätigkeit als Opern- und Konzertdirigent, als Pianist und Kammermusiker zeichnet sich durch ein umfangreiches Repertoire vom Barock bis zur neuesten Musik aus. Dennis Russell Davies gilt weithin als einer der innovativsten und experimentierfreudigsten Dirigenten der klassischen Musikwelt und hat das Publikum auf beiden Seiten des Atlantiks erfolgreich herausgefordert und inspiriert.

Als Gastdirigent hat Davies renommierte Orchester wie die in Cleveland, Philadelphia, Chicago, San Francisco, Boston und die New York Philharmonic dirigiert. In Europa arbeitete er mit dem Gewandhausorchester Leipzig, der Accademia di Santa Cecilia di Roma, dem Orchestra Filarmonica della Scala di Milano, den Münchner und Berliner Philharmonikern, den Bamberger Symphonikern und dem Concertgebouworkest Amsterdam.

Nach seinem Debüt bei den Bayreuther Festspielen 1978–1980 dirigierte er Opern bei den Salzburger Festspielen, dem Lincoln Center Festival New York, der Houston Grand Opera, der Hamburgischen und der Bayerischen Staatsoper sowie der Lyric Opera of Chicago, der Metropolitan Opera New York, der Opéra National de Paris und dem Teatro Real in Madrid. Dennis Russell Davies ist seit 1969 ununterbrochen Musikdirektor/Chefdirigent bedeutender Orchester und Opernhäuser in den USA und Europa. Seit 2018 ist er Leiter und Chefdirigent der Filarmonie Brno. Im Herbst 2020 übernahm er die Position des Chefdirigenten des MDR-Sinfonieorchesters, wo eine Reihe von Konzerten und Live-Übertragungen der gesamten Bruckner-Sinfonien in ihren Originalfassungen im Gewandhaus 2024 zum 200. Geburtstag des Komponisten ihren Höhepunkt fanden und mit dieser GENUIN-Veröffentlichung dokumentiert sind.

MDR-Sinfonieorchester

Das MDR-Sinfonieorchester ist das älteste Rundfunkorchester Deutschlands und feierte 2024 sein hundertjähriges Bestehen. Den Grundsätzen seiner Entstehungszeit ist es weiterhin verpflichtet: Es bringt kulturelle Bildung und musikalische Unterhaltung zu den Menschen, live oder über den „Äther“; es spiegelt den kreativen Geist Mitteldeutschlands, für den Komponisten wie Bach, Mendelssohn Bartholdy, Wagner, Schumann, Liszt und Weill stehen. Es pflegt die musikalischen Traditionen und die Musik der Gegenwart: Neueste Musik und genreübergreifende Konzertformate gehören ebenso auf den Spielplan wie lebendige Aufführungen des traditionellen Repertoires.

Als Rundfunkorchester der Region konzertiert das MDR-Sinfonieorchester auch außerhalb der musikalischen Ballungszentren Mitteldeutschlands. Die Produktion von außergewöhnlichem Repertoire für das Radioprogramm, von digitalen Formaten und die Einspielung von Filmmusiken gehört vermehrt zu seinen Aufgaben.

Die Chefdirigenten des MDR-Sinfonieorchesters – darunter Kristjan Järvi, Jun Märkl, Fabio Luisi, Wolf-Dieter Hauschild, Herbert Kegel, Hermann Abendroth – haben die Vielseitigkeit des Orchesters geprägt. Seit Herbst 2020 ist Dennis Russell Davies Chefdirigent und gestaltet als erfahrener Orchestererzieher und versierter Programmplaner die ausgefallene Repertoirekultur des Klangkörpers. Die Aufführung und Produktion aller Sinfonien von Anton Bruckner in der jeweils 1. Fassung mit Davies war ein thematischer Schwerpunkt der Jahre 2020–2024.

GENUIN classics GbR

Holger Busse, Alfredo Lasheras Hakobian, Michael Silberhorn

Feuerbachstr. 7 · 04105 Leipzig · Germany

Phone: +49.(0)341.2155250 · Fax: +49.(0)341.2155255 · mail@genuin.de

Recorded at the Dom Merseburg, Germany

June 18, 2022

Recording Producer/Tonmeister: Matthias Behrendt

Audio Engineer: Romualdas Urba

Audio Technician: Tino Hohndorf, Olaf Dix, Otto Kirchberg

Editing: Matthias Behrendt

Executive Producer: Isabel Roth

Photography: Andreas H. Bitesnich (cover), Kaupo Kikkas