

TESTAMENT

booklet note

English

SBT 1446

Passion and Espressivo –

Klaus Tennstedt and the Berlin Philharmonic

International distinction came relatively late for Klaus Tennstedt (1926-1998), and only after he had worked for many years in the former German Democratic Republic. Born in Merseburg, Tennstedt studied at the Musikhochschule in Leipzig. At the age of twenty-two he became conductor of the municipal theatre orchestra in Halle an der Saale. This was followed by posts as conductor and musical director in Chemnitz, Dresden and Schwerin. In 1971 Tennstedt fled to the West; his first appointments were in Gothenburg and Stockholm, and for several years he was musical director at the opera house in Kiel. It was only in the mid 1970s that he moved firmly into the international arena; after successful first appearances with the Toronto and Boston Symphony Orchestras in 1974, he was soon conducting all the leading orchestras in the USA. His European career was launched soon after this. From 1979 to 1981 he was principal conductor of the NDR Symphony Orchestra in Hamburg, and he succeeded Georg Solti in 1983 as director of the London Philharmonic Orchestra, which he led until 1987. Serious illness with cancer led to a growing number of cancellations and interruptions in his schedule, and eventually to his death on 11 January 1998.

At the start, owing above all perhaps to his expressive gesturing and dance-like physical movements, Tennstedt was not taken sufficiently seriously by public or critics, but he soon proved himself an outstanding interpreter of the classical and romantic repertoires. His range was wide, but it was his readings of Bruckner and Mahler that brought him the greatest triumphs. He won his highest recognition in America, where the great orchestras came to know and respect him as a conductor of the 'old school', an interpreter for whom musical expression, depth and meaning were paramount.

For Klaus Tennstedt expressiveness was indeed the aesthetic priority; his presence on the podium was always highly charged, his conducting style vigorous and exuberant. According to Rudolf Watzel, solo bass player of the Berlin Philharmonic from 1968 to 2008 and for some years chairman of the orchestra's board, as a conductor Tennstedt "did not give so much thought to *what* was to be done, or when, but only *how* to do it." He often seemed as if poised in balance. "Playing concerts under him often felt like dancing on a tightrope."

Watzel recalls a number of encounters with Tennstedt, and above all their last meeting at the end of May 1991 in the Berlin Schauspielhaus; here the orchestra was performing some of the great symphonic works while their normal venue, the Philharmonie, was under restoration: "He conducted a truly phenomenal Mahler Sixth. I was deeply impressed on the one hand by his sheer energy – his health was already failing at this time – and on the

other by something close to a sense of 'mission' in what he was doing. This symphony was presented as a work of deep despair. I went to him after one of the rehearsals and said, 'Mr Tennstedt, there are actually a few more moments of piano in this work'. But he replied, 'No, the fortés must remain so; the music simply has to retain its intensity.' It was almost fanatical."

How did Tennstedt communicate as a conductor? According to Watzel, "He certainly spoke a good deal, not so much by way of giving orders – 'do this, do that' – but so as to bring out the appropriate sound and expression, and with correspondingly expansive gestures. There was always an openness in his approach, and this was wonderful to work with, a true adventure both for him and for us. I do not think he was particularly interested in the 'academic' approach. His relations with his musicians were uncomplicated – very much a partnership, and very warm. There was not much discussion in the '70s and '80s about the 'German' sound as such. At that time the 'Karajan-sound' was the norm. We were all quite conditioned. In fact no one talked about 'sound' at all; the principal concerns were, if anything, precision and ensemble. Actually even here not everything was always perfect; when we listen now to those recordings, we find a certain amount of 'approximation'".

Herbert von Karajan himself brought Tennstedt into the frame as a possible successor. Watzel believes that Karajan's real intention was to keep other aspiring candidates in their place. "He meant to say, 'Listen, I still have the say here, and anyone who has hopes should be aware that I hold the strings.' Tennstedt was as credible an aspirant as any, in so far as he covered more of Karajan's repertoire than others, above all with Bruckner and Brahms."

Klaus Tennstedt's relationship with the Berlin Philharmonic was strong, if not extensive – twenty-three evening concerts in Berlin in fourteen years. Tennstedt made his first appearance with them in April 1977, with Hindemith's Piano Concerto (Walter Klien taking the solo part) and Bruckner's seldom-heard Second Symphony. According to a review in the *Berliner Rundschau*, the personality and charisma of this 'possessed' conductor more than justified high public expectations. In the *Tagesspiegel* Wolfgang Burde wrote that Tennstedt's collaboration with the orchestra was characterised by the utmost alertness, security and firmness of ensemble, and that extraordinary degree of physical movement that appeared typical of this artist. For Tennstedt "conducted so persuasively not only with his hands and arms but with the whole body, with graceful movements of the hips and fluid flexing of the knees. The result of this musical-cum-gymnastic activity in the great man is thoroughly positive, in that the music remains fluid and fully open to changing moods and dispositions..."

Regular guest-appearances followed up to 1985; after this Tennstedt did not return for another six years, for his

TESTAMENT

booklet note

English

final concert with the orchestra in May 1991. Serious illness notwithstanding, he conducted with tireless energy in two evening concerts in the Schauspielhaus (the present Konzerthaus) on the Gendarmenmarkt. The programme was Mahler's Second Symphony. In the words of Hans-Jörg von Jena in the *Volksblatt Berlin*, the Philharmonic players "sensitively realised his intentions" and he achieved a "dissonant Whitsun miracle". In the *Morgenpost* Klaus Geitel wrote that the orchestra had excelled itself under Tennstedt's leadership: "Tennstedt makes music without restraint, just as Mahler wrote it ... without delving too much into its structures. He conjures up musical images that spring from the score with visionary power ... No other interpreter's understanding of Mahler seems so profoundly at home with the A minor Symphony."

The breadth and range of Tennstedt's Berlin repertoire can be seen in the programmes he conducted with the Philharmonic: Bach, Beethoven, Bruckner, Dvořák, Hindemith, Mahler, Mussorgsky, Paganini, Pfitzner, Prokofiev, Schubert, Schumann and Webern. But Bruckner (the Second, Fourth and Eighth symphonies) and Mahler (First, Fourth and Sixth Symphonies) had a central place. Recordings were made of Schumann's Third and Fourth Symphonies and *Konzertstück* for four horns, Mendelssohn's Fourth Symphony, Dvořák's Eighth and Ninth, and the Schubert *Great C* major. The partnership also played orchestral extracts from Wagner's *Ring* and the preludes to *Tannhäuser*, *Rienzi*, *Lohengrin* and *Die Meistersinger*. The present series of recordings of the Berlin concerts fill gaps in the discography, and our appreciation of Klaus Tennstedt is considerably widened.

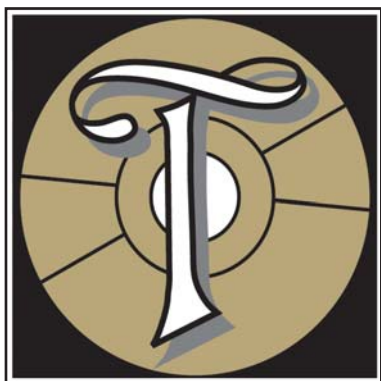
In October 1980 Klaus Tennstedt conducted three evenings of classical and romantic music. The opening work was Hans Pfitzner's rarely-heard overture to Heinrich von Kleist's play *Das Käthchen von Heilbron*. Pfitzner felt, and indeed referred to, a certain affinity with Kleist. The poet's *Hermann's Battle* makes its appearance in Pfitzner's *Song of the Bards* for male chorus, horns, violas and cellos. It was above all the romantic subject matter and the atmospherically charged scenes of the play that most inspired his six-part *Käthchen* music. This is a richly coloured work which could almost have been written for

Tennstedt. Walter Kaempfer wrote in the *Tagesspiegel* that the overture could be convincingly interpreted only in the mode of a fantasy, as it was in Tennstedt's reading. "Graf Wetter vom Strahl's earthy chivalry was vividly contrasted with the 'sweet-scented elder' of the enraptured Käthchen in the enchanting bird-song of the Philharmonic's woodwind; here were the very archetypes of romantic fantasy-in-sound, in a bewitching vividness spellbindingly communicated to the audience."

The soloist of the evening was the twenty-three-year-old Babette Hierholzer, who had made her début with the Berlin Philharmonic in 1978. Born in Freiburg, this pianist settled in Berlin in 1964 and trained in Berlin, Essen, New York and in Italy. Her teachers included Paul Badura-Skoda, and she won prizes in a number of competitions. In the A major Mozart Concerto she showed a total rapport with orchestra and conductor; one critic (Wolfgang Schultze) spoke of the "seamless" give-and-take and interplay between piano and orchestra. Walter Kaempfer was impressed by the pianist's technical excellence, her calm shaping of the outer movements of this famous piece, and the expressive phrasing and subtle "breathing" evident in her understanding of the nuances in the Adagio.

There followed an electrifying reading of Dvořák's Eighth Symphony. "Tennstedt and his splendidly responsive orchestra between them conjured up a veritable firework display in their Dvořák, full of vigour, musical exuberance and lively playfulness. All those instrumental subtleties which are so often missing in this music were in evidence in this performance." (Wolfgang Schultze). Tennstedt liberated the symphony from the routine of everyday performances and presented something quite new, laden with energy and emotional character. According to the *Tagesspiegel* critic, "not a single nuance or impulse was lost; every crescendo became an inspiring adventure." Tennstedt had proved his indispensable worth among all the guest conductors with the Berlin Philharmonic, and without question his departure left "a void in the programme of the orchestra which could be filled only at the very highest level."

Helge Grünewald, 2010
Translation: Jonathan Katz

SBT 1446

Leidenschaft und Espresso –

Klaus Tennstedt und die Berliner Philharmoniker

Für Klaus Tennstedt (1926 – 1998) kam der große internationale Erfolg erst spät nach Jahren künstlerischer Arbeit in der DDR-Provinz. Der gebürtige Merseburger wurde nach dem Studium an der Leipziger Musikhochschule mit 22 Jahren Konzertmeister des Orchesters der Städtischen Bühnen in Halle an der Saale. Positionen als Kapellmeister bzw. Generalmusikdirektor in Chemnitz, Dresden, Schwerin schlossen sich an, ehe Tennstedt 1971 in den Westen floh. Er arbeitete zunächst in Göteborg und Stockholm und war einige Jahre Generalmusikdirektor am Opernhaus in Kiel, ehe ihm Mitte der 1970er Jahre der entscheidende Durchbruch gelang. Nach Debüts mit dem Toronto und dem Boston Symphony Orchestra 1974 dirigierte er bald fast alle bedeutenden Orchester der USA. Seine Karriere setzte sich dann auch in Europa fort. 1979 bis 1981 war Tennstedt Chefdirigent des NDR-Sinfonieorchesters in Hamburg. 1983 bis 1987 leitete er als Nachfolger Georg Soltis das London Philharmonic Orchestra. Eine Krebserkrankung zwang ihn immer wieder zu Absagen und Pausen und führte schließlich zu seinem Tod am 11. Januar 1998.

Von Publikum und Kritik anfangs vor allem wegen seiner expressiven Gestik und tänzerischen Bewegungen vielleicht (noch) nicht immer genügend ernst genommen, erwies sich Tennstedt bald als herausragender Interpret klassischer und romantischer Musik. Tennstedts Repertoire war breit, seine größten, triumphalen Erfolge hatte er jedoch mit Bruckner- und Mahler-Interpretationen. Breite Anerkennung erfuhr er zunächst vor allem in den USA, wo die Musiker der großen Orchester Tennstedt als einen Dirigenten der »alten« Schule kennen und schätzen lernten, als einen Interpreten, dem Ausdruck, Gehalt und Tiefe der Musik über alles gingen.

Klaus Tennstedt war ein Vertreter der Ausdrucksästhetik und des Espresso, er schien auf dem Podium immer »unter Strom« zu stehen. Er war ein sehr überschwänglicher Dirigent, wie sich Rudolf Watzel, Solobassist der Berliner Philharmoniker von 1968 bis 2008 und einige Jahre Orchestervorstand, erinnert. Watzel glaubt nicht, dass sich Tennstedt viele Gedanken darüber gemacht habe, »was man tut, wann man es tut, sondern eben nur, wie man es tut.« Tennstedt habe oft »auf der Kippe« gestanden, »Konzerte mit ihm glichen manchmal einem Tanz auf dem Hochseil«.

Rudolf Watzel erinnert sich an einige Begegnungen mit Klaus Tennstedt, vor allem an die letzte Ende Mai 1991 im Schauspielhaus Berlin, wo die Philharmoniker wegen der Renovierung der Philharmonie große symphonische Werke aufführten. »Da hat er wirklich eine phänomenale Sechste von Mahler gemacht. Einerseits hat mich die Energie, die er hatte, sehr beeindruckt – er war ja schon nicht mehr ganz gesund –, andererseits, man muss fast sagen, ein

TESTAMENT

booklet note

German

Sendungsbewusstsein, in dem, was er tat. Gerade bei dieser Symphonie – die hat er wirklich als hoch verzweifelt Stück angelegt. Ich bin nach einer Probe zu ihm gegangen und habe gesagt: »Herr Tennstedt, es gibt auch noch ein paar Piano-Stellen in dieser Symphonie.« Darauf er: »Nein, diese Fortes müssen so sein, die Musik muss diesen ganz, ganz starken Ausdruck haben.« Da war er wirklich fast fanatisch.«

Wie teilte Tennstedt sich beim Dirigieren mit? »Er hat schon viel geredet, aber nicht im Sinne von: Macht dies, macht das, sondern im Sinne von Ausdruck und Klang – mit den entsprechenden großen Gesten«, betont Watzel. Tennstedt »hatte immer den offenen Blick ins Orchester hinein. Das war schon großartig. Es war ein Abenteuer für ihn und für uns auch. Dirigieren als »akademisches Zusammenspiel« hat ihn, glaube ich, nicht interessiert.« Im Umgang mit den Musikern war er unkompliziert, sehr kooperativ und sehr freundlich. Die Diskussion um einen besonderen, gar deutschen Klang gab es in 1970er und 1980er Jahren (noch) nicht. »Damals war Karajan-Klang angesagt. Wir waren konditioniert. Kein Mensch hat über Klang gesprochen... höchstens über Genauigkeit und Zusammenspielen. Und das war in der Realität auch nicht immer so. Wenn man heute die Aufnahmen aus diesen Jahren hört, ist doch manches mehr eine Annäherung« (R. Watzel).

Herbert von Karajan selbst brachte Klaus Tennstedt in einem Interview als seinen möglichen Nachfolger ins Spiel. Doch damit wollte er, wie Rudolf Watzel vermutet, eher andere Aspiranten in ihre Schranken weisen: »Er wollte ausdrücken: Passt auf, ich habe hier noch das Sagen, und ich zieh' mal die Rute für all' die, die sich Hoffnung machen. Tennstedt war auch insofern geeignet, als er mehr als andere Karajans Repertoire abdeckte – vor allem mit Bruckner und Brahms.«

Klaus Tennstedt und die Berliner Philharmoniker verband eine nicht sehr lange, aber leidenschaftliche Beziehung – 23 Konzertabende in Berlin innerhalb von 14 Jahren. Im April 1977 debütierte er bei den Philharmonikern mit Hindemiths Klavierkonzert (Solist war Walter Klien) und der selten zu hörenden Zweiten Symphonie von Bruckner. Persönlichkeit und Ausstrahlung des »musikbesessenen Dirigenten« rechtfertigten eine große Erwartung, hieß es in einer Kritik der *Berliner Rundschau*. Tennstedts Arbeit mit den Philharmonikern habe sich »durch äußerste Wachheit, durch Solidität in der Koordination und durch jenen Bewegungsüberschuß« ausgezeichnet, der für ihn typisch zu sein scheine, fand Wolfgang Burde im *Tagesspiegel*. »Tennstedt dirigiert nämlich nicht nur mit den Händen und Armen, sondern tendenziell mit dem ganzen Körper: mit wiegenden Hüftbewegungen sowie elastischem Beugen der Knie. Das Resultat solcher gymnastisch-musikalischen Arbeit des großen Mannes ist zunächst einmal positiv: die Musik bleibt im Fluß, sie öffnet sich den wechselnden Atmosphären und Charakteren...«

Regelmäßige Gastauftritte schlossen sich bis 1985 an.

TESTAMENT

booklet note

German

Danach war Tennstedt erst sechs Jahre später wieder, ein letztes Mal bei den Philharmonikern zu erleben. Von Krankheit gezeichnet, aber unermüdlich aktiv, dirigierte er im Mai 1991 an zwei Abenden im Schauspielhaus (heute Konzerthaus) am Gendarmenmarkt Mahlers Sechste Symphonie und bewirkte mit den Philharmonikern, »die seine Intentionen sensibel verwirklichten, ein dissonantes Pflingstwunder« (Hans-Jörg von Jena im *Volksblatt Berlin*). Klaus Geitel betonte in der *Berliner Morgenpost*, das Orchester habe sich unter Tennstedts Leitung selbst übertroffen: »Tennstedt macht ebenso rückhaltslos Musik, wie sie Mahler geschrieben hat... Tennstedt forscht nicht ihre Strukturen aus. Er beschwört musikalische Gebilde, die ihm mit visionärer Kraft aus der Notenschrift steigen... Keiner scheint mit seinem Mahler-Verständnis inzwischen tiefer in der a-Moll-Symphonie beheimatet als Klaus Tennstedt.«

Tennstedts Berliner Repertoire war, wie ein Blick auf seine Programme mit den Philharmonikern zeigt, breit gestreut: Werke von Bach, Beethoven, Bruckner, Dvořák, Hindemith, Mahler, Mozart, Mussorgsky, Paganini, Pfitzner, Prokofjew, Schubert, Schumann und Webern. Der Schwerpunkt lag indes bei Bruckner (Symphonien Nr. 2, Nr. 4, Nr. 8) und Mahler (Symphonien Nr. 1, Nr. 4, Nr. 6). Mit den Berliner Philharmonikern entstanden Aufnahmen der dritten und vierten Symphonie sowie des Konzertstücks für vier Hörner von Schumann, der vierten Symphonie Mendelssohn, der Achten und Neunten von Dvořák, der Vierten von Bruckner und der C-Dur-Symphonie D 944 von Schubert, ferner wurden Orchesterstücke aus dem *Ring des Nibelungen* und Vorspiele der Opern *Tannhäuser*, *Rienzi*, *Lohengrin* und *Die Meistersinger von Nürnberg* eingespielt. Mit der Veröffentlichung einer Reihe von Berliner Konzerten wird eine diskographische Lücke geschlossen und unser Bild vom Dirigenten Klaus Tennstedt erweitert.

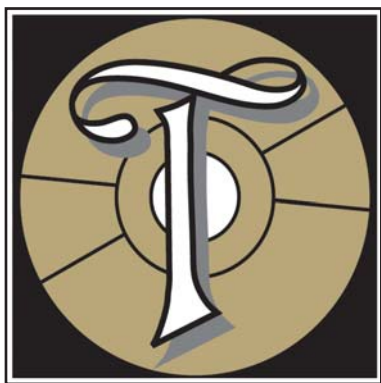
Im Oktober 1980 leitete Klaus Tennstedt drei Abende in der Philharmonie mit einem klassisch-romantischen Programm. Als Eröffnungstück hatte er Hans Pfitzners selten aufgeführte Ouvertüre zu Kleists Schauspiel *Das Käthchen von Heilbronn* gewählt. Pfitzner verband eine Art Wahlverwandschaft (er nannte es »Sternenfreundschaft«) mit dem Dichter Heinrich von Kleist. In seinen *Gesang der Barden* für Männerchor, Hörner, Bratschen und Celli fand Kleists *Hermannsschlacht* Eingang, zur sechsteiligen Käthchen-Schauspielmusik wurde Pfitzner vor allem vom

romantischen Sujet und den stimmungsvollen Szenen angeregt. Ein klangprächtiges Werk, Klaus Tennstedt wie auf den Leib geschrieben. Walther Kaempfer fand im *Tagesspiegel*, diese Ouvertüre könne nur in der »phantasiebeschwingten Art« überzeugend interpretiert werden wie von Tennstedt: »Wie hier die Welt der >rüdlustigen Ritterlichkeit< des Grafen Wetter vom Strahl dem ‚süßduftenden Holunderbusch‘ des traumbefangenen Käthchen mit den zauberhaften Vogelstimmen der philharmonischen Holzbläser gegenübergestellt war, das waren Urbilder romantischer Klangphantasie von betörender Suggestionskraft, die sich den Hörern spürbar mitteilte.«

Solistin des Abends war die 23-jährige Babette Hierholzer. Die in Freiburg geborene, seit 1964 in Berlin lebende Pianistin, in Berlin, Essen, New York und Italien ausgebildet, war Schülerin u. a. von Paul Badura-Skoda, gewann Preise bei verschiedenen Wettbewerben und 1978 bei den Berliner Philharmonikern. Mit Mozarts A-Dur-Klavierkonzert KV 488 errang sie sich diesmal in vollem Einvernehmen mit dem Dirigenten und dem Orchester – in »nahtlosem Geben und Nehmen und Wechselspiel zwischen Klavier und Begleitung« (W. Schultze) – einen großen Erfolg. »Ihre spieltechnisch überlegene, ruhig gestaltende Wiedergabe der Ecksätze des berühmten Stückes konnte an hohen Maßstäben gemessen werden. Im Adagio nahm sie mit ausdrucksvoller Phrasierung und Atemführung die Nuancierung wahr...« (W. Kaempfer).

Danach gab es Dvořáks achte Symphonie in einer mitreißenden Interpretation. »Tennstedt und das prächtig mitgehende Orchester zauberten ein wahres Dvořák-Feuerwerk voller Nervigkeit und musikalischem Überschwung und spielerischer Präsenz. Darüber hinaus wurden noch alle jenen instrumentalen Feinheiten hörbar gemacht, die man oft vorenthalten bekommt« (W. Schultze). Tennstedt befreite die Symphonie von der Aufführungsroutine und stellte sie gleichsam neu vor: energiegeladen und temperamentvoll. »Dabei ging keine Nuance, kein Impuls verloren, jedes Crescendo wurde zu einem aufwühlenden Abenteuer«, betonte der Kritiker des *Tagesspiegels*. Klaus Tennstedt sei in der Reihe der Gäste der Berliner Philharmoniker unentbehrlich; er sei bestimmt, »eine Lücke in den Programmen des Orchesters auf höchstem Niveau auszufüllen«.

© Helge Grünwald, 2010

SBT 1446

Passion et expressivité

Klaus Tennstedt et les Berliner Philharmoniker

Pour Klaus Tennstedt (1926-1998), le véritable succès international ne vint que tardivement, après de longues années d'activité artistique dans les villes de province d'Allemagne de l'Est. Né à Merseburg en Saxe-Anhalt, Tennstedt devint à vingt-deux ans, à l'issue de ses études à la Musikhochschule de Leipzig, *Konzertmeister* de l'Orchestre « der Städtischen Bühnen » [« des scènes municipales »] de Halle an der Saale. Il occupa par la suite divers poste de *Kapellmeister* puis de *Generalmusikdirektor* à Chemnitz, Dresde et Schwerin, avant de fuir à l'Ouest en 1971. Il travailla tout d'abord à Göteborg et Stockholm puis, durant quelques années, fut *Generalmusikdirektor* de l'Opéra de Kiel – c'est alors, au milieu des années 1970, qu'eut lieu le véritable tournant. Dans la foulée de ses débuts à Toronto et avec l'Orchestre Symphonique de Boston, en 1974, il fut invité à diriger pratiquement tous les orchestres d'importance aux États-Unis. C'était toutefois en Europe que sa carrière devait se poursuivre. De 1983 à 1987, Tennstedt fut chef principal du Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks (NDR) à Hambourg, puis de 1983 à 1987, à la suite de Georg Solti, du London Philharmonic Orchestra. Contraint par la maladie d'annuler à maintes reprises ou de suspendre son activité, il succomba au cancer le 11 janvier 1998.

Bien qu'au début, avant tout du fait de sa gestuelle expressive et dansante, pas (encore) toujours pris suffisamment au sérieux par le public et la critique, Tennstedt se révéla pourtant assez vite un interprète de premier plan de la musique classique et romantique. Si le répertoire de Tennstedt était vaste, ce furent néanmoins Bruckner et Mahler qui lui valurent ses succès les plus mémorables et ses plus grands triomphes. La vraie et grande reconnaissance lui vint donc tout d'abord des États-Unis, les musiciens des grandes formations symphoniques du pays ayant vu et apprécié en lui un chef d'orchestre de l'« ancienne » école : un interprète pour lequel l'expression, la tenue et la profondeur de la musique l'emportaient sur tout le reste.

Klaus Tennstedt était le représentant d'une esthétique de l'expressivité, et lorsqu'il était à son pupitre, il semblait toujours « sous tension ». C'était un chef d'une grande exubérance, ainsi que Rudolf Watzel, contrebasse solo (1968 à 2008) des Berliner Philharmoniker qui durant quelque années fut à la tête du comité de direction de l'orchestre, s'en souvient fort bien. Pour Watzel, les réflexions de Tennstedt chef d'orchestre ne portaient pas tant sur « ce que l'on fait, quand on le fait, mais justement sur comment on le fait ». Tennstedt était souvent « sur le fil », et « les concerts avec lui relevaient parfois de la danse sur la corde raide ».

Rudolf Watzel garde en mémoire quelques rencontres avec Klaus Tennstedt, notamment la toute dernière, en 1991 au Schauspielhaus de Berlin où les Philharmoniker, en raison des travaux de rénovation de la Philharmonie, se

TESTAMENT

booklet note

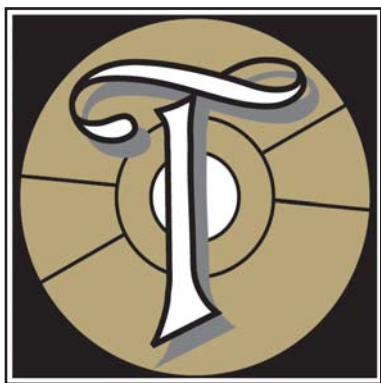
French

produisaient dans le grand répertoire symphonique. « Il y a donné une Sixième de Mahler vraiment phénoménale. D'un côté il y avait cette énergie qui l'habitait et qui m'impressionnait beaucoup – il n'était déjà plus en bonne santé –, de l'autre ce qu'il faut bien appeler un sens de la "mission" dans ce qu'il faisait. Et tout particulièrement dans cette Symphonie – qu'il a vraiment restituée telle une œuvre hantée par le désespoir. Je suis allé le voir à la fin d'une répétition et je lui ai dit : "Herr Tennstedt, il reste tout de même dans cette Symphonie quelques passages *piano*". Et lui m'a répondu : "Non, c'est ainsi que ces *forte* doivent être, il faut que la musique ait cette expression si pleinement et vigoureusement intense". Là, il était vraiment presque fanatique. »

Comment Tennstedt communiquait-il en dirigeant ? « Il est vrai qu'il parlait beaucoup, pas pour dire : faites ceci, faites cela, mais plutôt à propos de l'expressivité et du timbre – avec les gestes amples qui allaient de pair », souligne Watzel. Il « avait toujours une approche ouverte de l'orchestre. C'était vraiment remarquable. Pour lui c'était une aventure, et pour nous aussi. Il me semble que la direction d'orchestre en tant qu'"exercice académique" ne l'intéressait pas. » Dans ses rapports avec les musiciens, il était sans façons, très coopératif et très amical. Dans les années 1970 et 1980, on ne discutait pas (encore) d'une sonorité particulière, *a fortiori* allemande. « La sonorité Karajan était alors la norme. Nous étions conditionnés. Personne ne parlait de sonorité [...] tout au plus était-il question de précision et de synchronisation. Mais en réalité ce n'était même pas toujours le cas. Quand on réécoute aujourd'hui des enregistrements de ces années-là, il y a bien souvent beaucoup d'à peu près » (R. Watzel).

Herbert von Karajan avait lui-même, lors d'une interview, évoqué Klaus Tennstedt tel un possible successeur. Ce faisant, c'est du moins ce que Rudolf Watzel suppose, son intention était avant tout de remettre à leur place les autres prétendants : « Ce qu'il voulait dire, c'était : "Prenez garde, j'ai encore mon mot à dire, et c'est moi qui tiens la baguette pour tous ceux qui nourrissent des espoirs. Tennstedt était d'ailleurs parfaitement indiqué dans la mesure où son répertoire recouvrait plus que tout autre celui de Karajan – surtout pour Bruckner et Brahms ».

Si elle ne fut pas des plus longues – vingt-trois concerts à Berlin en l'espace de quatorze années –, la relation ayant uni Klaus Tennstedt et les Berliner Philharmoniker n'en fut pas moins passionnée. C'est en avril 1977 qu'il débuta à la tête des Philharmoniker, dans le Concerto pour piano de Hindemith (dont Walter Klien était le soliste) et la Deuxième Symphonie de Bruckner, rarement entendue. Selon une critique du *Berliner Rundschau*, la personnalité et le rayonnement du « chef possédé par la musique » avaient suscité une attente considérable. Pour Wolfgang Burde, du *Tagesspiegel*, « une extrême vivacité d'esprit, une solidité dans la coordination et cette profusion de mouvements » qui semblait l'un de ses traits distinctifs avaient caractérisé le travail de Tennstedt avec les

TESTAMENT

booklet note
French

Philharmoniker. « De fait, Tennstedt ne dirige pas seulement avec les mains et les bras, mais a tendance à faire intervenir tout le corps – avec un balancement des hanches mais aussi une élastique flexion des genoux. Le résultat d'un tel travail gymnastico-musical de la part du grand homme est indéniablement positif : la musique reste en mouvement et s'ouvre à des climats et des caractères changeants [...] ».

Il continua d'être régulièrement invité jusqu'en 1985. Après quoi six années s'écoulèrent avant que ne se présente l'occasion de réentendre Tennstedt une dernière fois avec les Philharmoniker. Marqué par la maladie mais d'une inépuisable activité, il dirigea en mai 1991, lors de deux soirées au Schauspielhaus (aujourd'hui Konzerthaus) am Gendarmenmarkt, la Sixième Symphonie de Mahler, accomplissant avec les Philharmoniker, « qui répondaient avec sensibilité à la moindre de ses intentions, un dissonant miracle de Pentecôte » (Hans-Jörg von Jena dans le *Volksblatt Berlin*). Klaus Geitel souligna dans le *Berliner Morgenpost* combien l'Orchestre, sous la direction de Tennstedt, s'était lui-même surpassé : « Tennstedt fait de la musique sans retenue, tout comme Mahler l'a écrite [...] Tennstedt n'en approfondit pas les structures. Il suscite des images musicales qui avec une force visionnaire jaillissent de la partition [...] Nul ne semble, en termes de compréhension de Mahler, s'être senti plus profondément dans son élément avec cette Symphonie en *la* mineur que Klaus Tennstedt. »

D'une grande diversité, ainsi qu'un survol de ses programmes avec les Philharmoniker le montre, le répertoire berlinois de Tennstedt comprenait des œuvres de Bach, Beethoven, Bruckner, Dvořák, Hindemith, Mahler, Moussorgski, Mozart, Paganini, Pfitzner, Prokofiev, Schubert, Schumann et Webern. Bruckner (Symphonies n°2, 4 et 8) et Mahler (Symphonies n°1, 4 et 6) en étaient cependant les piliers. Il réalisa avec les Berliner Philharmoniker des enregistrements des Troisième et Quatrième Symphonies de Schumann ainsi que de son *Konzertstück* pour quatre cors, de la Quatrième de Mendelssohn, des Huitième et Neuvième de Dvořák, de la Quatrième de Bruckner et de la Symphonie en *ut* majeur D.944 de Schubert, œuvres auxquelles vinrent s'ajouter des pages orchestrales du *Ring des Nibelungen* et des ouvertures ou préludes des opéras *Tannhäuser*, *Rienzi*, *Lohengrin* et *Die Meistersinger von Nürnberg*. À travers la publication de cette série de concerts berlinois, tout en comblant certaines lacunes discographiques, c'est toute notre perception du chef d'orchestre Klaus Tennstedt qui se trouve élargie.

En octobre 1980, lors de trois soirées à la Philharmonie, Klaus Tennstedt donnait un programme classique et romantique. En guise d'introduction, il avait choisi l'ouverture rarement entendue que Hans Pfitzner composa pour la pièce de Kleist *Das Käthchen von Heilbronn*. Une sorte d'affinité élective (que lui-même qualifiait de *Sternenfreundschaft* ou « amitié stellaire ») unissait Pfitzner au poète Heinrich von Kleist. Si le *Gesang der Barden* pour chœur d'hommes, six cors, altos et

violoncelles par quatre (« Chant des bardes », 1906) se réfère au drame en cinq actes de Kleist *Die Hermannsschlacht* (« La Bataille d'Arminius », 1808), ce furent avant tout, pour la musique (1905) de *Das Käthchen*, le romantisme du sujet et les scènes richement évocatrices qui inspirèrent Pfitzner. Une œuvre somptueuse sur le plan de la couleur, comme faite sur mesure pour Tennstedt. Walther Kaempfer, du *Tagesspiegel*, estimait que cette Ouverture ne pouvait être interprétée de façon convaincante qu'avec « fantaisie et vivacité », ainsi que Tennstedt l'avait dirigée : « À l'univers de la "chevalerie rude et enjouée" du comte Wetter vom Strahl répondit, à travers les merveilleux chants d'oiseaux du pupitre des vents du Philharmonique, le personnage "au doux parfum de sureau" et nimbé de rêve de Käthchen, archétypes sonores d'une fantaisie romantique dont la séduisante force de suggestion s'est communiquée de manière sensible aux auditeurs. »

La soliste de la soirée était Babette Hierholzer, alors âgée de vingt-trois ans. Née à Freiburg mais vivant à Berlin depuis 1964, formée à Berlin, Essen et New York ainsi qu'en Italie, Babette Hierholzer fut élève, entre autres, de Paul Badura-Skoda ; couronnée de prix lors de divers concours internationaux, la pianiste avait fait ses débuts avec les Berliner Philharmoniker en 1978. Témoinnant d'une entente parfaite avec le chef et l'orchestre – « jeu alterné sans solution de continuité entre clavier et accompagnement, chacun prenant et donnant tour à tour » (W. Schulze) –, elle remporta un succès considérable dans ce Concerto en *la* majeur K.488 de Mozart. « Techniquement magistrale et sereinement déployée, son approche des mouvements extérieurs de cette œuvre fameuse pouvait sans difficulté se mesurer à l'aune d'interprétations de haut vol. Dans l'*Adagio*, par un phrasé et une conduite du souffle expressifs, elle sut rendre justice aux plus infimes nuances... » (W. Kaempfer).

Puis ce fut le tour de la Huitième Symphonie de Dvořák, dans une interprétation enthousiasmante. « Tennstedt et l'orchestre, se prêtant magnifiquement au jeu, firent merveille dans Dvořák – un authentique feu d'artifice, plein de nerf, d'une extrême vigueur musicale et d'une présence ludique. Mieux encore, toutes ces subtilités instrumentales qui bien souvent sont escamotées furent ici restituées de façon parfaitement audible » (W. Schultze). Libérant la Symphonie de sa routine d'exécution, Tennstedt la présenta sous un jour revivifié : débordant d'énergie et de tempérament. Et le critique du *Tagesspiegel* de souligner : « Pas une nuance, pas une impulsion qui, ce faisant, serait passée à la trappe, le moindre crescendo devenant une bouleversante aventure ». Klaus Tennstedt apparaît dans la lignée des chefs invités des Berliner Philharmoniker telle une figure indispensable, laissant derrière lui « un vide dans les programmes de l'orchestre que l'on ne saurait combler qu'au plus haut niveau ».

Helge Grünewald, 2010
Traduction : Michel Roubinet