

Carl Maria von Weber: Der Freischütz – Overture

Rehearsal

1	Part 1	15:59
2	Part 2	15:02
3	Part 3	15:19
4	Concert	10:17
5	Credits	1:10

Johann Strauß: Die Fledermaus – Overture

Rehearsal

1	Part 1	15:52
2	Part 2	19:02
3	Concert	7:51
4	Credits	1:17

Camera: Hugo Jehle / Franz Brandeis / Bernd Fähse / Adolf Härtl / Peter Rühle

Sound: Wolfgang Albrecht / Erich Prümmer / Frank Richter

Vision Engineering: Kurt Reim

Editing: Isolde Rinker / Helga Haussner

Produced by Gerald Weinkopf

Directed by Dieter Ertel

Recorded in 1970

A SDR Production © 1970 SDR

Worldwide distributed by Euroarts International Music GmbH

Design: Kristina Kutsch

Carlos Kleiber

**REHEARSAL AND PERFORMANCE
PROBE UND AUFFÜHRUNG**

**OVERTURES / OUVERTÜREN
CARL MARIA VON WEBER: DER FREISCHÜTZ
JOHANN STRAUSS: DIE FLEDERMAUS**

SÜDFUNK-SINFONIEORCHESTER

CARLOS KLEIBER – FLAMBOYANT STAR, ENIGMATIC GENIUS

4

When Carlos Kleiber made these recordings of the rehearsals and concert performance of the overtures to *Die Fledermaus* and *Der Freischütz* with the Südfunk-Sinfonieorchester in the spring of 1970 – a documentary made at Stuttgart's Villa Berg for the SDR television series *Bei der Arbeit beobachtet* – he was already one of the most sought-after conductors of his day. He had earned an international reputation as the most gifted – as well as the most difficult – conductor of his generation, with successes such as Alban Berg's *Wozzeck*, directed by Günther Rennert, at the Württembergische Staatsoper (1966), Carl Maria von Weber's *Freischütz*, with Walter Felsenstein (1967), and Richard Wagner's *Tristan und Isolde*, not to mention a whole string of triumphs at the Bavarian State Opera from 1968 onwards. Kleiber was a man who set himself enormously high standards, a musician who answered only to the music, striving intensively – obsessively, almost – after months poring meticulously over scores, to make each work sound as the composer would have wanted it to sound and as befitted his ideals. He had little time for the humdrum routines of the orchestras and opera houses, his implacable demands on the subject of rehearsals, orchestra personnel and orchestral discipline regularly triggered crises among opera house and concert hall staff. This highly intelligent, well-read, sensitive, charming, disarmingly humorous, occasionally cynical and irascible man was all too easily dismissed as an eccentric, his spectacular cancellations, curiously limited discography and outright rejection of publicity often interpreted not as the expression of a profound artistic sensitivity, but as the capriciousness of an exceptionally gifted but flamboyant personality. Many legends swirled around him during his lifetime, and even after his death in 2004 Carlos Kleiber initially remained a seemingly unapproachable and enigmatic genius, a unique phenomenon in the history of classical music. His passionate performances explored entirely new musical worlds, and brought Kleiber enormous critical acclaim in the 1970s with the world's greatest orchestras and at all the major opera houses, whether in Vienna,

Bayreuth, Munich, Berlin, Chicago, Amsterdam, Milan, London, New York or on tour in Japan.

It became clear at an early stage that the path to becoming the twentieth century's most glittering star of the conducting rostrum would be a thorny one. Karl Ludwig Bonifacius Kleiber was born on 3 July 1930, the son of an American mother, Ruth Goodrich, and Austrian father, Erich Kleiber, who at the time was the general musical director of the Berlin Staatsoper Unter den Linden and a musician whom many ranked alongside Wilhelm Furtwängler as the most important conductor during the first half of the century. For a long time, too little was known about Carlos Kleiber's childhood, his teenage years as an émigré and his musical awakening in South America, to shed light on the anecdotes surrounding the widely rumoured dysfunctional relationship between father and son. When Erich Kleiber turned his back on Nazi Germany in 1935, it was the start of a period of restless travelling for his wife and children. Educated at elite boarding schools in Europe, and from 1940 onwards in South America, Carlos grew up painfully detached from normal family life – a fact that helps explain why he subsequently came to regard his private space as sacrosanct and why his family meant so much to him once he married the Slovenian dancer Stanislava Brezovar in 1961 and fathered two children. Erich Kleiber watched his son's evident musical talent and his desire to follow in his father's footsteps with a mixture of pride and concern. He considered a musical career too insecure in the turmoil of the post-war years and saw only too clearly just how much a burden he represented for his son. Moreover, as he had been careful to impress upon his son, mediocrity was not acceptable for a Kleiber. But in 1950, Carlos' unbending determination to follow his inner calling eventually convinced his father, and after a semester studying chemistry in Zurich, Carlos returned to Buenos Aires to study with the best music teachers his father could find. After the theory came years of painstaking practice in the unloved profession of répétiteur, first at the theatre in La Plata, then at the Gärtnerplatz Theater in Munich and Vienna's Volksoper, and from 1957, following his debut at the Hans-Otto-Theater in

Potsdam, at the Deutsche Oper am Rhein, where in 1960 Carlos Kleiber finally mounted the conducting rostrum as *kapellmeister* and launched a rich and diverse conducting career. He came to Stuttgart after an interim period in Zurich. Kleiber's rise had been meteoric, his place in the pantheon of conducting greats now assured. And yet he was constantly tormented by self-doubt, and by the fear that he would never achieve the ideals he harboured inside. His father, the perfectionist genius who had worked so hard to make music blossom with such transparency and passion, remained the musical role model Carlos consciously tried to emulate throughout his life with all his heart and might. Despite this, Carlos Kleiber developed a style of his own, remaining to the end an eternal searcher, always experimenting and trying out new ideas, opening up scores to reveal previously unheard nuances, creating mesmerising links and transitions, developing clean structures and captivating audiences with his impassioned verve, colourful poetry, beguiling dynamism and incisive rhythm. In his hands orchestras played beyond themselves, finding inspiration in his temperament, his charisma, his rehearsal work and his unconventional baton technique – a feature that demanded utmost concentration from every player.

The recordings with Süddeutscher Rundfunk from 1970 provide a very rare and exclusive insight into Kleiber's often highly original attempts to verbally communicate his vision to his musicians. For Kleiber was notoriously camera shy. Even at the height of his fame in the mid 1970s, when he was hailed the rising star of the conducting world and his fame seemed irresistible, the first signs of a slow withdrawal from the public sphere were already discernible. From 1972 onwards Kleiber no longer seemed interested in accepting permanent posts, despite the many highly attractive offers that came his way; and throughout the 1980s his public appearances diminished, he restricted his repertoire and turned down a growing number of engagements. By the 1990s his disillusionment was such that he retreated further from the music industry that continued to court him like no other, but which had ground him down in a never-ending struggle over optimum working conditions. Following a final tour with the Symphonieorchester

des Bayerischen Rundfunks in 1999, he stepped out of the limelight for good in order to devote himself to private study. Until the last, the musical world hoped for a comeback from this exceptional conductor – though by this stage both age and illness were taking their toll. Nevertheless, the shocking news of Carlos Kleiber's death on 13 July 2004 at his Slovenian holiday home in Konjsica near Zagorje ob Savi caught the musical world off guard. He found his final resting place at the small village cemetery alongside his wife Stanka, whose death preceded his own by just six months.

Alexander Werner

(Author of the book „Carlos Kleiber. Eine Biografie“, published by Schott, Wiesbaden, December 2007)

Translation: *Alan Seaton*

Carlos Kleiber – Une étoile rayonnante et énigmatique

8

Au printemps 1970, la chaîne de télévision allemande SDR a produit un épisode de la série « Bei der Arbeit beobachtet » (Observé au travail) consacré à Carlos Kleiber. Tourné à la Villa Berg de Stuttgart, ce film présente le musicien, en train de répéter avec le Südfunk-Sinfonieorchester et de diriger en concert les ouvertures de *La chauve-souris* et du *Freischütz*. A cette époque, il était depuis longtemps l'un des chefs d'orchestre les plus sollicités de son temps. Il avait déjà remporté des succès retentissants au Württembergische Staatsoper en dirigeant *Wozzeck* d'Alban Berg mis en scène par Günther Rennert (1966), le *Freischütz* de Carl Maria von Weber avec Walter Felsenstein (1967) ainsi que *Tristan et Isolde* de Richard Wagner, avant d'être accueilli avec enthousiasme au Bayerische Staatsoper en 1968. Sur la scène internationale, il était alors considéré comme l'un des chefs les plus talentueux de sa génération, mais aussi comme l'un des plus exigeants. Kleiber était extrêmement rigoureux avec lui-même et se vouait entièrement à la musique. Il passait souvent des mois entiers à étudier une partition dans ses moindres détails, obnubilé par la volonté de respecter les intentions du compositeur et de créer en même temps une sonorité correspondant à son propre idéal. Il se pliait difficilement à la routine quotidienne de l'orchestre et de l'opéra ; il faisait preuve d'une intransigeance sans appel au niveau de la discipline, des répétitions et de la distribution artistique, ce qui provoquait des crises régulières au sein de la vie du théâtre et de l'orchestre. Doté d'une intelligence exceptionnelle, d'un charme et d'un sens de l'humour désarmant, cet homme sensible et cultivé pouvait cependant se montrer d'un caractère cynique et colérique, ce qui lui a valu une réputation de personnage excentrique. Refusant toute publicité, il a trop souvent été considéré comme un musicien marginal et capricieux en raison de ses annulations spectaculaires et de sa discographie succincte et insolite, alors que son attitude correspondait à l'expression d'une profonde conscience artistique. De son vivant, Carlos Kleiber était déjà devenu un personnage entouré de légendes, et même après sa mort en 2004, il a continué à être perçu

comme un génie inaccessible et énigmatique, un phénomène unique dans l'histoire de la musique classique. Ses interprétations passionnées avaient ouvert la voie vers de nouvelles dimensions musicales, et à partir des années 1970, Kleiber remporta de véritables triomphes à la tête des meilleures formations du monde, se produisant à Vienne, Bayreuth, Munich, Berlin, Chicago, Amsterdam, Milan, Londres, New York ou en tournée au Japon. Mais avant de devenir l'un des chefs d'orchestre les plus brillants du XXème siècle, il se heurta très tôt à de nombreuses difficultés. Karl Ludwig Bonifacius Kleiber est né le 3 juillet 1930 ; il était le fils d'une mère américaine, Ruth Goodrich, et d'un père autrichien, Erich Kleiber, le directeur général de la musique du Staatsoper de Berlin et l'un des plus grands chefs d'orchestre de son époque avec Wilhelm Furtwängler. L'enfance de Carlos Kleiber est longtemps demeurée dans l'ombre, tout comme sa jeunesse en exil ainsi que ses débuts musicaux en Amérique du Sud, contrairement à certaines anecdotes illustrant les rapports tendus qu'il entretenait avec son père. En 1935, Erich Kleiber a quitté l'Allemagne nazie, entraînant alors sa femme et ses enfants dans une existence instable. Placé tout d'abord dans un internat d'élite en Europe, puis vivant en Amérique du Sud à partir de 1940, Carlos n'a pas connu la vie d'une famille normale pendant son enfance, ce dont il a énormément souffert. Il est donc d'autant plus compréhensible qu'il ait voulu préserver sa vie privée et sa propre famille, lorsqu'en 1961, il a épousé la danseuse slovène Stanislava Brezovar avec laquelle il a eu deux enfants. Si Erich Kleiber était fier du talent de son fils, qui s'engageait sur ses traces, il se faisait également du souci pour son avenir qu'il jugeait difficile dans ces dures années d'après-guerre, mais surtout, il était parfaitement conscient du poids que sa propre réussite représentait pour Carlos. En outre, il lui avait inculqué que chez les Kleiber, la médiocrité n'avait pas de place. Cependant, Carlos était si tenace qu'il a fini par convaincre son père, et après avoir étudié la chimie pendant un semestre à Zurich, le jeune homme est retourné à Buenos Aires en 1950, afin de prendre des cours auprès des meilleurs professeurs de musique. Après ses études, ses premières

expériences professionnelles n'ont pas été faciles ; il a commencé par être répétiteur, tout d'abord au théâtre de « La Plata », puis au Gärtnerplatztheater de Munich, au Volksooper de Vienne. Il s'est ensuite rendu au « Hans-Otto-Theater » de Potsdam avant d'entrer au Deutsche Oper am Rhein en 1957, où le jeune musicien est enfin devenu chef d'orchestre trois ans plus tard. Il s'est aussitôt mis à diriger un répertoire extrêmement riche. Après un passage à Zurich, il est finalement arrivé à Stuttgart. Kleiber a alors connu une ascension fulgurante. Si le triomphe se profilait à l'horizon, le musicien n'en était pas moins rongé par le doute, tourmenté par l'angoisse de ne pas réussir à atteindre son idéal artistique. Carlos a toujours considéré son père comme un modèle, un perfectionniste qui travaillait avec acharnement pour faire jaillir de l'orchestre une musique fougueuse et transparente, même s'il avait parfaitement conscience de son propre talent et de sa propre valeur. Le jeune chef avait développé un style très personnel, toujours en quête d'innovations. Il parvenait à faire surgir d'une partition des nuances encore inconnues, à trouver une cohérence et des transitions fascinantes. Dynamiques et entraînantes, ses interprétations se distinguaient par des rythmes marqués, elles étaient clairement structurées mais envoûtaient l'auditeur par leurs élans de passion et leur poésie colorée. Entre ses mains, les orchestres se surpassaient, inspirés par son tempérament et sa personnalité, par ses méthodes de travail lors des répétitions ainsi que par l'originalité de sa technique qui contraignait chaque musicien à le suivre avec une attention sans relâche.

Les séquences filmées en 1970 pour la chaîne de télévision Süddeutsche Rundfunk offrent un aperçu exclusif du travail de Kleiber, de sa volonté de faire comprendre ses idées aux musiciens, tout en s'appuyant parfois sur des comparaisons quelque peu singulières. Kleiber n'aimait pas les caméras. Au milieu des années 1970, alors qu'il était considéré comme une star montante et que sa célébrité ne cessait de s'accroître, il donnait déjà les premiers signes de repli sur lui-même. A partir de 1972, Kleiber se mit à refuser tous les postes fixes qu'on lui offrait malgré différentes propositions fort séduisantes, et à partir de 1980, il se fit de plus en plus rare, se

concentrant sur un répertoire extrêmement pointu et n'acceptant que peu d'engagements. Dans les années 1990, il s'éloigna de plus en plus, déçu par le milieu musical qui tentait de le récupérer. Mais, il avait épuisé ses forces dans la lutte permanente qu'il lui avait fallu mener pour obtenir des conditions de travail satisfaisantes. Après sa dernière tournée avec le Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks en 1999, il se retira définitivement pour se consacrer à des études personnelles. Jusqu'à la fin, le monde musical a espéré un come-back de ce chef d'orchestre exceptionnel mais affaibli par l'âge et la maladie. Néanmoins, personne ne s'attendait à son brusque décès, le 13 juillet 2004, alors qu'il séjournait dans sa résidence secondaire en Slovénie. Il repose dans le petit cimetière du village de Konjsica, auprès de sa femme Stanka qui était morte six mois auparavant.

Alexander Werner

(Auteur du livre « Carlos Kleiber. Eine Biografie » paru aux éditions Schott, Wiesbaden, décembre 2007)

Traduction : *Sylvie Lapp*

Carlos Kleiber – Schillernder Pultstar und unergründliches Genie

Als Carlos Kleiber im Frühjahr 1970 für die SDR-Fernsehreihe „Bei der Arbeit beobachtet“ in der Stuttgarter Villa Berg mit dem Südfunk-Sinfonieorchester die Ouvertüren zu *Die Fledermaus* und *Freischütz* in Probe und Konzert aufnahm, war er längst einer der gefragtesten Kapellmeister seiner Zeit. Vor allem seine Triumphe an der Württembergischen Staatsoper mit Alban Bergs *Wozzeck* in der Regie von Günther Rennert (1966), Carl Maria von Webers *Freischütz* mit Walter Felsenstein (1967) und Richard Wagners *Tristan und Isolde* sowie sein 1968 begonnener Siegeszug an der Bayerischen Staatsoper hatten ihm international den Ruf des begabtesten, aber auch des schwierigsten Dirigenten seiner Generation beschert. Denn Kleiber stellte extreme Ansprüche an sich selbst, fühlte sich alleine der Musik verpflichtet, arbeitete nach oft monatelangen minutiösen Partiturstudien akribisch und nahezu besessen daran, jedes Werk nach dem Willen des Komponisten und nach seinem eigenen Ideal erklingen zu lassen. Er tat sich schwer mit der Alltagsroutine der Orchester und des Musiktheaters, seine unerbittlichen Forderungen bezüglich Proben, Besetzungen und Orchesterdisziplin lösten immer wieder Krisen im Opern- und Konzertbetrieb aus. Allzu leicht wurde dieser hochintelligente, belesene, sensible und charmante, entwaffnend humorvolle, zuweilen zynische und zornige Mann als exzentrisch missverstanden, seine spektakulären Absagen, seine kuriose und kurze Schallplattengeschichte und seine gänzliche Verweigerung gegenüber der Öffentlichkeit, oft nicht als Ausdruck seines tiefen künstlerischen Gewissens, sondern als Willkür eines begnadeten Paradiesvogels gedeutet. Zeitlebens rankten sich Legenden um ihn und auch nach seinem Tod im Jahr 2004 blieb Carlos Kleiber vorerst das scheinbar unnahbare und unergründliche Genie, ein einzigartiges Phänomen in der klassischen Musikgeschichte. Mit seinen glutvollen Aufführungen, mit denen er ganz neue musikalische Welten erschloss, feierte Kleiber ab den 70er Jahren triumphale Erfolge an den großen Häusern und mit den bedeutendsten Orchestern der Welt, ob in Wien, Bayreuth, München, Berlin, Chicago, Amsterdam, Mailand, London, New York oder auf Tourneen in Japan.

Dass sein Weg zum wohl schillerndsten Pultstar des 20. Jahrhunderts sich dornenreich gestalten würde, offenbarte sich früh. Geboren wurde Karl Ludwig Bonifacius Kleiber am 3. Juli 1930 als Sohn der Amerikanerin Ruth Goodrich und des Österreichers Erich Kleiber, damals Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper Unter den Linden und für viele der neben Wilhelm Furtwängler bedeutendste Dirigent der ersten Hälfte des Jahrhunderts. Lange war zu wenig bekannt von Carlos Kleibers Kindheit, seiner Jugend in der Emigration und seinen musikalischen Anfängen in Südamerika, um Licht auch in die Anekdoten um das angeblich so schlechte Verhältnis von Vater und Sohn zu bringen. Als Erich Kleiber 1935 Nazi-Deutschland den Rücken kehrte, begann für seine Frau und seine Kinder eine Zeit der ruhelosen Wanderschaft. In Nobelinternaten in Europa und ab 1940 in Südamerika vermisste Carlos schmerzlich ein normales Familienleben. Umso verständlicher wird, wie unantastbar ihm später seine private Sphäre galt und wie wertvoll ihm seine Familie wurde, als er 1961 die slowenische Tänzerin Stanislava Brezovar heiratete und mit ihr zwei Kinder hatte. Sein Vater beobachtete die offenkundige musikalische Begabung seines Sohnes und dessen Regungen, seinen Spuren zu folgen, mit Stolz, aber auch mit Sorge. Zu unsicher erschien ihm in den schweren Nachkriegsjahren eine Zukunft als Musiker und nur zu klar erkannte er, welche Bürde er selbst für seinen Sohn darstellte. Und Mittelmässigkeit, das schärfte er ihm ein, durfte es bei einem Kleiber nicht geben. Doch Carlos' unbändiger Wille, seiner inneren Berufung zu folgen, überzeugte den Vater bald und nach nur einem Semester Chemie in Zürich besorgte er Carlos in Buenos Aires 1950 die besten Musiklehrer. Auf die Theorie folgten mühevoll Jahre der Praxis unter dem ungeliebten Joch des Korrepetierens, zuerst am Theater in „La Plata“, dann am Münchner Gärtnerplatztheater, der Wiener Volksoper sowie nach seinem Debüt am Potsdamer „Hans-Otto-Theater“ ab 1957 an der Deutschen Oper am Rhein, wo Carlos Kleiber 1960 endlich als Kapellmeister das so ersehnte Pult eroberte und fortan ein reiches Repertoire dirigierte. Auf eine Interimszeit in Zürich folgte schließlich Stuttgart. Kleibers Aufstieg verlief nun rasant. Sternstunden waren vorprogrammiert, indessen immer

begleitet von quälenden Selbstzweifeln, das Ideal, das ihm in seinem Inneren vorschwebte, nicht erreichen zu können. Sein Vater, der geniale Perfektionist, der die Musik nach harter Arbeit so transparent und feurig zum Blühen brachte, blieb zeitlebens sein musikalisches Vorbild, dem er bei allem Bewusstsein des eigenen Könnens und der eigenen Größe nacheiferte. Doch Carlos Kleiber entwickelte eine ganz eigene Handschrift, blieb stets ein Suchender, probierte immer und immer wieder Neues, entlockte den Partituren ungehörte Schattierungen, schuf faszinierende Bögen und Übergänge, strukturierte klar und fesselte mit leidenschaftlicher Rasanz und farbiger Poesie, mitreißend dynamisch und schneidend rhythmisch. Orchester wuchsen unter seinen Händen über sich hinaus, ließen sich inspirieren von seinem Temperament, seiner Persönlichkeit, seiner Probenarbeit und seiner unkonventionellen Schlagtechnik, die jeden einzelnen zu hochkonzentrierter Aufmerksamkeit zwang.

Die Mitschnitte des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1970 geben einen sehr exklusiven und raren Einblick in Kleibers Bemühen und sein Mühen, den Musikern seinen Willen auch mit originellen verbalen Vergleichen zu vermitteln. Denn Kleiber scheute die Kamera. Und gerade als er Mitte der 70er Jahre als neuer Stern am Dirigentenhimmel gefeiert wurde und sein Ruhm unaufhaltsam wuchs, gab es schon erste Vorzeichen eines langsamen Rückzugs. Kleiber, der ab 1972 trotz glänzender Angebote nicht mehr Willens war eine feste Position zu akzeptieren, machte sich ab 1980 zunehmend rarer, konzentrierte sich auf ein schmales Repertoire und ließ sich für immer weniger Engagements gewinnen. In den 90er Jahren entfremdete er sich mehr und mehr enttäuscht von einem Musikbetrieb, der ihn weiter umwarb wie keinen anderen, ihn aber im beständigem Kampf um ideale Arbeitsbedingungen zermürbt hatte. Nach seiner letzten Tournee mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 1999 zog er sich endgültig zurück und widmete sich privaten Studien. Bis zuletzt hoffte die Musikwelt noch auf ein Comeback dieses Ausnahmeführers, dem nun allerdings auch Alter und Krankheit zu schaffen machten. Die schockierende Nachricht vom Tod Carlos Kleiber am 13. Juli 2004 in seinem

Ferienhaus im slowenischen Konjsica bei Zagorje ob Savi traf die Musikwelt dennoch unvorbereitet. Auf dem kleinen Dorffriedhof fand er neben seiner ein halbes Jahr zuvor verstorbenen Frau Stanka seine letzte Ruhestätte.

Alexander Werner

(Autor des Buches „Carlos Kleiber. Eine Biografie“, erschienen bei Schott, Wiesbaden, Dezember 2007)