

CD 1 SCHÜTZ musikalische exequien
arias from HANDEL serse · giulio cesare · samson

CD 2 A. SCARLATTI su le sponde del tebro
arias from BACH st. john passion · st. matthew passion
HANDEL messiah · joshua · HAYDN the creation · the seasons
MENDELSSOHN elijah

CD 3 BACH triple concerto bwv 1044 · oboe concerto after bwv 1055
C. P. E. BACH symphonies nos. 1-4 wq 183

CD 4 HAYDN symphonies nos. 94 & 101

CD 5 MOZART fantasia in f minor · BRAHMS II chorale preludes
LISZT prelude and fugue on b-a-c-h

CD 6 HANDEL suite in e major · chaconne in g major
BACH italian concerto · chromatic fantasia and fugue · toccata
and fugue in g minor · pastorale in f major · fantasia in c minor

CD 7 BACH goldberg variations

CD 8 BACH schemelli songbook

karl richter

DAI D / A I D D · 0072

This compilation © 2006 Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg
A UNIVERSAL MUSIC COMPANY

CD 1 [60'40] · CD 2 [71'22] · CD 3 [76'55] · CD 4 [49'50]

CD 5 [50'24] · CD 6 [58'47] · CD 7 [77'26] · CD 8 [47'46]

Cover illustration: Drawing by unknown artist / Sandra Wellershaus (background)

Made in the E. U. · www.deutschegrammophon.com/originalmasters

MONO/STEREO 00289 477 6210

ORIGINAL MASTERS
karl richter
a universal musician

00289 477 6210

8CD

karl richter
a universal musician

ORIGINAL MASTERS

- Celebrating the 80th anniversary of Karl Richter's birth
- Many first releases on CD:
- Richter the conductor in CPE Bach and Haydn Symphonies
- Richter the organist in Mozart, Brahms and Liszt
- Richter the harpsichordist in Handel and Bach
- Rare photos in CD booklet

00289 477 6210

ORIGINAL MASTERS

00289 477 6210 [STOM]B

karl richter
a universal musician

ORIGINAL MASTERS

COMPACT DISC I [60'40]

HEINRICH SCHÜTZ (1585–1672)

Musikalische Exequien, SWV 279–281 [37'52]

Teil I: Concert in Form einer deutschen Begräbnis-Missa

Part I: Concerto in the form of a German burial Mass

Première Partie: Concerto en forme de messe de funérailles allemande

1. "Nacket bin ich vom Mutterleibe kommen" [4'26]

2. "Also hat Gott die Welt geliebet" [23'22]

Teil II: Motette · Part II: Motet
Deuxième Partie: Motet

3. "Herr, wenn ich nur dich habe" [4'21]

Teil III: Canticum Simeonis
Part III: Cantic of the blessed Simeon · Troisième Partie: Cantique de Siméon

4. "Herr, nun lässest du deinen Diener" [5'43]

Elisabeth Lindermeier, *soprano*
Anneliese Seitz, *soprano*

Ruth Michaelis, *contralto*
Friedrich Brückner-Rüggeberg, *tenor*

Rudolf Gantner, *tenor*
Brian Hanson, *bass*
Max Proebstl, *bass*

Oswald Uhl, *viola da gamba*
Franz Ortner, *double bass*

Heinrich Wiesmeier, *organ*
Heinrich-Schütz-Kreis, München
Karl Richter

Recording: Munich, Residenz, Herkulesaal,
26–29 November 1953 · LP 14 023 · MONO

GEORGE FRIDERIC HANDEL (1685–1759)

Serse, HWV 40:

Xerxes

5. Recitativo & Aria: "Frondi tenere" – "Ombra mai fu" (*Serse*) [4'05]

6. Aria: "Se bramate d'amar, chi vi sdegna" (*Serse*) [5'56]

Giulio Cesare in Egitto, HWV 17:

7. Aria: "Svegliatevi nel core" (*Sextus*) [4'29]

Samson, HWV 57:

[8] Aria: "Total eclipse" (*Samson*) [4'02]

[9] Aria: "Thus when the sun from's watry bed" (*Samson*) [4'09]

Ernst Haefliger, *tenor*

Münchener Bach-Orchester
Karl Richter

Recording: Munich, Residenz, Herkulesaal,
5–6 August 1961 · LP 136 268

COMPACT DISC 2 [71'22]

ALESSANDRO SCARLATTI (1660–1725)

[1] **Su le sponde del Tebro** [14'55]

Maria Stader, *soprano*

Willy Bauer, *solo trumpet*

Münchener Bach-Orchester
Karl Richter

Recording: Munich, Hochschulsaal,
30 April–1 May 1962 · LP 136 291

JOHANN SEBASTIAN BACH

(1685–1750)

Johannes-Passion, BWV 245

St. John Passion
Passion selon St Jean

[2] Aria: "Zerfließe, mein Herze" [6'35]

Matthäus-Passion, BWV 244

St. Matthew Passion
Passion selon St Matthieu

[3] Aria: "Ich will dir mein Herze schenken" [3'57]

[4] Aria: "Aus Liebe will mein Heiland sterben" [5'11]

GEORGE FRIDERIC HANDEL**Der Messias, HWV 56**

Messiah · Le Messie

[5] Aria: "Er weidet seine Herde" (He shall feed his flock) [4'39]

[6] Aria: "Ich weiß, dass mein Erlöser lebet" (I know that my Redeemer liveth) [6'29]

Josua, HWV 64

[7] Aria: "O hätt' ich Jubals Harf'" (O had I Jubal's lyre) (*Achsah*) [2'43]

JOSEPH HAYDN (1732–1809)**Die Schöpfung, Hob. XXI:2**

The Creation · La Création

[8] Rezitativ & Arie: "Und Gott sprach: Es bringe die Erde Gras hervor" – "Nun beut die Flut das frische Grün" (*Gabriel*) [5'49]

[9] Rezitativ & Arie: "Und Gott sprach: Es bringe das Wasser in der Fülle hervor" – "Auf starkem Fittiche schwinget sich der Adler stolz" (*Gabriel*) [7'21]

Die Jahreszeiten, Hob. XXI:3

The Seasons · Les Saisons

[10] Rezitativ & Arie: "Willkommen jetzt, o dunkler Hain" – "Welche Labung für die Sinne!" (*Hanne*) [8'15]

FELIX MENDELSSOHN (1809–1847)**Elias, op. 70**

[11] Aria: "Höre, Israel, höre des Herrn Stimme!" [5'28]

Maria Stader, *soprano*

Münchener Bach-Orchester
Karl Richter

Recording: Munich, Hochschulsaal,
30 April – 7 May 1961 · LP 136 261

COMPACT DISC 3 [76'55]

JOHANN SEBASTIAN BACH**Concerto for Flute, Violin, Harpsichord and Strings** [22'54]

in A minor, BWV 1044

Konzert für Flöte, Violine, Cembalo und Streicher a-moll
Concerto pour flûte traversière, violon, clavecin et orchestre à cordes en la mineur

[1] 1. Allegro [9'10]

[2] 2. Adagio, ma non tanto, e dolce [6'14]

[3] 3. Allabreve [7'30]

Aurèle Nicolet, *flute*
Gerhard Hetzel, *violin*

Concerto for Oboe d'amore, Strings and Basso Continuo [15'07]

in A major

Konzert für Oboe d'amore, Streicher und Basso continuo A-dur
Concerto pour hautbois d'amour, orchestre à cordes et basse continue en la majeur

Reconstruction after/nach/d'après
Harpsichord Concerto BWV 1055

4 1. without tempo indication [5'11] **Orchestral Sinfonia no. 3** [9'46]
ohne Tempoangabe
sans indication de mouvement
F-dur · en fa majeur

5 2. Larghetto [5'05] 13 1. Allegro di molto [4'21]

6 3. Allegro ma non tanto [4'51] 14 2. Larghetto [2'22]
Manfred Clement, *oboe d'amore*
Münchener Bach-Orchester
Karl Richter, *harpsichord and conductor*
Recording: Munich, Residenz, Herkulesaal,
2–5 June 1980 · LP 2533 452

15 3. Presto [3'03]

Orchestral Sinfonia no. 4 [9'47]

in G major, Wq. Nr. 183

G-dur · en sol majeur

CARL PHILIPP EMANUEL BACH

(1714–1788)

Orchestral Sinfonia no. 1 [10'02]

in D major, Wq. Nr. 183

D-dur · en ré majeur

7 1. Allegro di molto [5'47]

8 2. Largo [1'31]

9 3. Presto [2'44]

Orchestral Sinfonia no. 2 [9'15]

in E flat major, Wq. Nr. 183

Es-dur · en mi bémol majeur

10 1. Allegro di molto [3'26]

11 2. Larghetto [1'09]

12 3. Allegretto [4'40]

16 1. Allegro assai [2'54]

17 2. Poco andante [3'24]

18 3. Presto [3'29]

Hedwig Bilgram, *continuo*
(*improvisation / improvisiert / improvisé*)

Münchener Bach-Orchester

Karl Richter

Recording: Munich, Residenz, Herkulesaal,
28–30 July 1969 · LP 2533 050

COMPACT DISC 4 [49'50]

JOSEPH HAYDN

Symphony in G major, [25'21]

“**Surprise**”, **Hob. I:94**

G-dur »Mit dem Paukenschlag«
en sol majeur «La Surprise»

1 1. Adagio – Vivace assai [9'01]

2 2. Andante [7'09]

3 3. Menuet. Allegro molto – [5'05]
Trio – Menuet

4 4. Finale. Allegro di molto [4'06]

Symphony in D major, [24'30]

“**The Clock**”, **Hob. I:101**

D-dur »Die Uhr«
en ré majeur «L'Horloge»

5 1. Adagio – Presto [6'46]

6 2. Andante [7'27]

7 3. Menuet. Allegretto – Trio – [5'30]
Menuet

8 4. Finale. Vivace [4'47]

Berliner Philharmoniker

Karl Richter

Recording: Berlin, Jesus-Christus-Kirche,
17–20 March 1961 · LP 138 782

COMPACT DISC 5 [50'24]

WOLFGANG AMADEUS MOZART

(1756–1791)

1 **Fantasia in F minor, K. 608** [11'04]

Fantasia f-moll

Fantaisie en fa mineur

(originally for a mechanical organ
Orgelstück für eine Uhr
Pièce pour orgue mécanique
d'horloge)

JOHANNES BRAHMS (1833–1897)

11 Choral Preludes op. 122

Choralvorspiele · Chorals-préludes

2 1. Mein Jesu, der du mich [3'49]

3 2. Herzliebster Jesu [2'23]

4 3. O Welt, ich muss dich lassen [1'55]

5 4. Herzlich tut mich erfreuen [1'59]

6 5. Schmücke dich, o liebe [1'42]
Seele

7 6. O wie selig seid ihr doch, [1'16]
ihr Frommen

8 7. O Gott, du frommer Gott [3'59]

9 8. Es ist ein Ros' entsprungen [2'36]

10 9. Herzlich tut mich verlangen [1'36]

11 10. Herzlich tut mich verlangen [2'38]

12 11. O Welt, ich muss dich lassen [3'06]

FRANZ LISZT (1811–1886)

Prelude and Fugue on the name of B-A-C-H [12'22]

Präludium und Fuge über B-A-C-H
Prélude et Fugue sur le nom de Bach

13 Prelude [3'57]

14 Fugue [8'25]

Karl Richter, *Steinmeyer Organ*

Recording: Munich, Residenz, Herkulessaal,
2–6 January 1964 · LP 138 906

COMPACT DISC 6 [77'20]

GEORGE FRIDERIC HANDEL

Harpichord Suite no. 5 in E major, HWV 430 [15'03]

Cembalo-Suite Nr. 5 E-dur
Suite pour clavecin n° 5 en mi majeur

1 1. Prélude [1'42]

2 2. Allemande [4'36]

3 3. Courante [2'41]

4 4. Air con Variazioni [6'04]
[The harmonious blacksmith]

5 **Chaconne in G major with 21 Variations, HWV 435** [16'20]

G-dur · en sol majeur

Recording: Munich, Residenz, Herkulessaal,
25–26 March 1954 · LP 13 023 · MONO

JOHANN SEBASTIAN BACH

Italian Concerto in F major, BWV 971 [12'44]

Italienisches Konzert F-dur
Concerto italien en fa majeur

6 1. [Allegro] [4'17]

7 2. Andante [4'22]

8 3. Presto [4'05]

Chromatic Fantasy and Fugue in D minor, BWV 903 [10'43]

Chromatische Fantasie und Fuge
d-moll · Fantaisie chromatique et fugue en ré mineur

9 Fantasy [5'36]

10 Fugue [5'07]

Tocatta and Fugue in G minor, BWV 915 [7'38]

g-moll · en sol mineur

11 Toccata [3'40]

12 Fugue [3'58]

13 **Pastorale in F major, BWV 590** [9'54]

F-dur · en fa majeur

14 **Fantasia in C minor, BWV 906** [4'58]

c-moll · en ut mineur

Recording: Munich, Residenz, Plenarsaal
der Akademie der Wissenschaften,
25–26 November 1969 & 13 August 1970
LP 2530 035

Karl Richter, *harpsichord*

COMPACT DISC 7 [77'26]

JOHANN SEBASTIAN BACH

Goldberg Variations BWV 988 [77'26]

1 Aria [4'03]

2 Variatio 1 a 1 Clav. [2'20]

3 Variatio 2 a 1 Clav. [1'44]

4 Variatio 3 Canone all'unisono. a 1 Clav. [2'23]

5 Variatio 4 a 1 Clav. [1'10]

6 Variatio 5 a 1 ovvero 2 Clav. [1'56]

7 Variatio 6 Canone alla Seconda. a 1 Clav. [1'21]

8 Variatio 7 a 1 ovvero 2 Clav. Al tempo di Giga [2'04]

9 Variatio 8 a 2 Clav. [2'16]

10 Variatio 9 Canone alla Terza. a 1 Clav. [1'56]

11 Variatio 10 Fughetta a 1 Clav. [1'34]

12 Variatio 11 a 2 Clav. [2'12]

13 Variatio 12 Canone alla Quarta. (a 1 Clav.) [2'48]

14 Variatio 13 a 2 Clav. [3'15]

15 Variatio 14 a 2 Clav. [2'15]

16 Variatio 15 Canone alla Quinta. a 1 Clav. Andante [4'30]

17 Variatio 16 Ouverture. a 1 Clav. [3'02]

18 Variatio 17 a 2 Clav. [2'14]

19 Variatio 18 Canone alla Sesta. a 1 Clav. [1'34]

20 Variatio 19 a 1 Clav. [1'31]

21 Variatio 20 a 2 Clav. [2'14]

- 22 Variatio 21 Canone alla [2'29]
Settima (a 1 Clav.)
- 23 Variatio 22 a 1 Clav. Alla breve [1'31]
- 24 Variatio 23 a 2 Clav. [2'17]
- 25 Variatio 24 Canone all'Ottava. [3'02]
a 1 Clav.
- 26 Variatio 25 a 2 Clav. Adagio [6'50]
- 27 Variatio 26 a 2 Clav. [2'33]
- 28 Variatio 27 Canone alla Nona. [1'53]
a 2 Clav.
- 29 Variatio 28 a 2 Clav. [2'29]
- 30 Variatio 29 a 1 ovvero 2 Clav. [2'13]
- 31 Variatio 30 Quodlibet. [1'42]
a 1 Clav.
- 32 Aria da Capo [2'05]

Karl Richter, *harpsichord*

Recording: Munich, Residenz, Plenarsaal
der Akademie der Wissenschaften,
10–11 April 1970 · 2LP Set 2707 057

COMPACT DISC 8 [47'46]

JOHANN SEBASTIAN BACH

**20 Sacred Songs from the
Schemelli Song Book**

20 geistliche Lieder aus
Schemellis Gesangbuch
20 chants sacrés du recueil
de Schemelli

- 1 1. Die goldne Sonne, BWV 451 [1'13]
*(Melody / Melodie / Mélodie:
Johann Anastasius Freylinghausen 1708)*
- 2 2. O Jesulein süß, BWV 493 [1'41]
(Melody: Hall 1650)
- 3 3. Ich steh' an deiner [1'32]
Krippen hier, BWV 469
(Melody: J. S. Bach)
- 4 4. Die bittere Leidenszeit [4'49]
beginnet abermal, BWV 450
(Melody: Johann Wolfgang Franck 1681)
- 5 5. Mein Jesu, was für [3'22]
Seelenweh, BWV 487
(Melody: J. S. Bach)
- 6 6. Jesus, unser Trost und [1'40]
Leben, BWV 475
(Melody: Freylinghausen 1714)
- 7 7. Gott lebet noch, BWV 461 [2'21]
(Melody: Freylinghausen 1714)

- 8 8. Kommt wieder aus der [1'40]
finstern Gruft, BWV 480
(Melody: J. S. Bach)
- 9 9. Der Tag ist hin, die Sonne [2'20]
gehét nieder, BWV 447
*(Melody: French Psalter / Françaischer
Psalter / Psautier français 1542)*
- 10 10. Der lieben Sonne Licht [2'02]
und Pracht, BWV 446
(Melody: Freylinghausen 1708)
- 11 11. Beschränkt, ihr Weisen [2'29]
dieser Welt, BWV 443
(Melody: J. S. Bach)
- 12 12. Was bist du doch, o Seele, [2'16]
so betrübet, BWV 506
(Melody: Freylinghausen 1704)
- 13 13. Eins ist not! Ach Herr, dies [2'07]
eine, BWV 445
(Melody: J. S. Bach)
- 14 14. Brunnquell aller Güter, [2'59]
BWV 445
(Melody: Johann Crüger 1653)
- 15 15. Ich halte treulich still, [1'57]
BWV 466
(Melody: J. S. Bach)
- 16 16. Dich bet' ich an, mein [1'56]
höchster Gott, BWV 449
(Melody: J. S. Bach)
- 17 17. Gib dich zufrieden und sei [3'17]
stille, BWV 460
(Melody: Jakob Hintze 1670)
- 18 18. Liebster Herr Jesu, wo [2'41]
bleibst du so lange?
BWV 484
(Melody: J. S. Bach)
- 19 19. O wie selig seid ihr doch, [1'36]
ihr Frommen, BWV 495
(Melody: Johann Crüger)
- 20 20. Komm, süßer Tod, [2'39]
BWV 478
(Melody: J. S. Bach)

Peter Schreier, *tenor*

Karl Richter, *Great Silbermann Organ*

Recording: Freiberg, Cathedral,
27 September 1978 · LP 2533 458
Co-production with VEB Deutsche
Schallplatten, Berlin (GDR)

KARL RICHTER – AN ALL-ROUND MUSICIAN

For many music lovers even today – a quarter of a century after his tragically early death on 15 February 1981 – Karl Richter remains above all a charismatic choral conductor whose recordings of Bach's great Passions, cantatas and B minor Mass left their mark on an entire generation of record collectors and radio listeners all over the world, an impact due not least to the very specific sound of his Munich Bach Choir. And yet he was far more than that. Although he began his career with choral works by Heinrich Schütz, he regarded himself very much as an all-round musician as happy in the organ loft as at the harpsichord and as enthusiastic about opera as about the symphonic repertory up to and including Bruckner. Among the composers whose works he conducted in the concert hall were Handel, Haydn, Beethoven, Brahms, Bruckner and Verdi. Even though most of his recordings are devoted to Bach, his recorded legacy includes two operas, Gluck's *Orfeo ed Euridice* and Handel's *Giulio Cesare in Egitto*. And when he started to explore the symphonies of Carl Philipp Emanuel Bach, the works of Bach's sons were by no means as fashionable as they are today.

The son of a Protestant clergyman, Richter was born in Plauen in Saxony on 15 October 1926. He was not only a successful conductor and choirmaster but also an eminent organist. He had his first lessons with the organist of the Dresden Kreuzkirche, Herbert Collum, in 1937 and three years later became a pupil of the legendary Thomaskantor Karl Straube. By 1949 he was organist at the Thomaskirche in Leipzig. In 1950 he attracted attention in the wider musical world when he won first prize in the organ category at the Leipzig Bach Competition, leading to an invitation the following year to teach the organ and Lutheran church music at the Staatliche Hochschule für Musik in Munich.

When his recording of Schütz's *Musikalische Exequien* appeared in England at the end of 1954, Lionel Salter described it in *The Gramophone* as "excellent" and "highly recommended". The Schütz Renaissance was then in its discographical infancy, the only other available recording of the *Musikalische Exequien* being a difficult-to-obtain release by a North American choir. Its appearance on the prestigious Archiv label – Deutsche Grammophon's self-styled "Musico-Historical Studio" – ensured that Richter's recording acquired a completely different standing and meant that several rival versions appeared within a matter of years. But for Richter, this success was merely the first rung on the ladder of his career, leading to a remarkable expansion of the repertory of his Munich Bach Choir. Systematically groomed as Fritz Lehmann's successor, Richter – still only thirty – became Archiv's unrivalled exponent of Bach on Lehmann's death in 1956. The mere fact that his first recording of the *St Matthew Passion* remained in the catalogue for decades after its release in 1958 and for a long time was the only recording of the work on the Deutsche Grammophon label meant that virtually of its own accord it became a benchmark recording, its interpretative rigour continuing to fascinate listeners even today. That it had sold more than 50,000 copies worldwide by 1965 speaks for itself.

Against the background of the interpretative revolution which, setting out from Vienna and Amsterdam, began in the mid-1960s and exploited the gramophone as a mass medium, irrevocably changing the world of classical music, Richter became a legend in his own lifetime. And yet the gains in vitality, musical detail and sonority that came with period performing practice were bought at a price, and that price was the loss of the kind of architectural structure that was self-evident to a conductor like Richter. The Munich-based music critic Karl Schumann has left a perceptive account of Richter's interpretative approach to Bach: "He viewed the findings of modern musicology with no great enthusiasm. For him, music was the expression of sounds, a vital force, a musical argument into which the performer breathed life on the basis of technical mastery, whether

as an instrumentalist, singer or conductor. He had no time for an historicist approach; modern instruments are enjoined on us by the course of history, and an interpretation that is not properly thought through and filled with emotion is not improved by a harpsichord, no matter what its date. [...] Richter, it is true, had his feet firmly in the 20th century, but he had been schooled by masters in whom the 19th-century tradition continued to flourish.”

Richter was neither an out-and-out Romantic nor an aloof representative of the New Objectivity. Rather, his musicianship emerged organically from an amalgam of these two trends. He performed Bach's *Italian Concerto* in the spirit of the New Objectivity, and yet there is no overlooking an evident propensity for monumentality. Whatever one's attitude to his use of different registrations, what cannot be denied is his ability to invest the work's three movements with a clear overall structure. This is particularly true of the rondo form of the final movement, a form that emerges to especially telling effect through Richter's use of different tonal layers for each of its different sections.

One of Bach's boldest compositions, the Chromatic Fantasy and Fugue affords a particularly striking example of the conceptual rigour of Richter's approach: here too his choice of stops allows him to underline the structural design of the work's three sections (Fantasy, Recitative and Fugue), while not restricting himself to them: in the Recitative, for example, the melodic line is contrasted with the accompanying chords by means of a tutti registration – Richter treated the recitatives in Bach's Passions in exactly the same way.

This same rigour is also found in Richter's recording of the Goldberg Variations, Bach's great cycle of thirty virtuoso variations on a theme as beautiful as it is simple. As in all the present recordings that Richter made on a harpsichord, he chose a modern instrument built by Neupert, the Bamberg-based manufacturer whose harpsichord factory was a world-leader until the 1960s. Neupert's instruments were based on a legendary harpsichord from Thuringia that has been associated with Johann Sebastian

Bach himself. Known to organologists as the “Bach harpsichord”, this instrument, which is now in the Museum of Musical Instruments at the State Institute for Musicological Research in Berlin, owes its particularly powerful bass to a 16' stop. Neupert combined essential elements of a historical registration with modern features of instrumental building taken over from pianos of a later period, the result being a modern instrument which could be used as a kind of universal harpsichord for music of all stylistic periods, its structural solidity having the additional advantage of making it relatively easy to transport. By the mid-1960s this type of instrument had itself begun to acquire a historical character of its own when musicians started to prefer harpsichords modelled on French and Flemish originals.

It was not until 1978 that Richter returned to the German Democratic Republic for the first time since he had left the country and moved to the West in 1951. The invitation came from the leading German tenor of the time, Peter Schreier, who wanted to record a selection of Bach's Schemelli songs for a joint recording venture by Deutsche Grammophon and VEB Deutsche Schallplatten, the GDR's state-run record company. These recordings thus came to document the two Germanies' cultural policies of the 1970s.

Martin Elste

(Translation: Stewart Spencer)

KARL RICHTER – EIN UNIVERSALMUSIKER

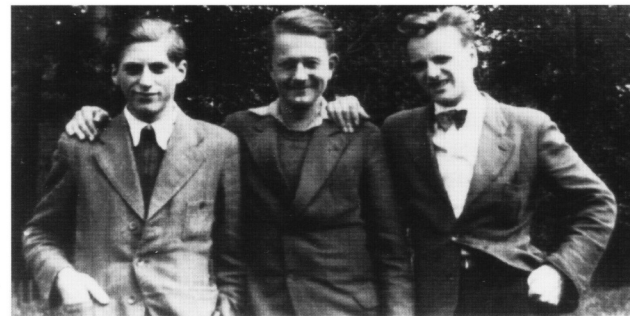
Für viele Musikliebhaber ist Karl Richter auch heute noch, ein Vierteljahrhundert nach seinem frühen Tod am 15. Februar 1981, vor allem der charismatische Chordirigent, der mit seinen Aufnahmen der großen Passionen, der h-Moll-Messe sowie vieler Kantaten Johann Sebastian Bachs und dem ganz spezifischen Klang seines Münchener Bach-Chors eine ganze Generation von Schallplatten- und Rundfunkhörern weltweit prägte. Doch er war weit mehr als das. Richter hatte seine Karriere zwar mit Chorwerken von Heinrich Schütz begonnen, doch verstand er sich durchaus als Universalmusiker, der ebenso gerne auf der Orgelbank wie am Cembalo saß und sich für die Oper wie für das symphonische Repertoire – bis hin zu Bruckner – gleichermaßen begeistern konnte. Im Konzertsaal dirigierte er u. a. Haydn und Händel, Beethoven, Brahms, Bruckner und Verdi. Wenn auch die meisten Aufnahmen Richters den Werken Bachs galten, so spielte er für die Schallplatte sogar Opern von Christoph Willibald Gluck (*Orfeo et Euridice*) und Georg Friedrich Händel (*Giulio Cesare in Egitto*) ein. Und als er sich den Symphonien von Carl Philipp Emanuel Bach zuwandte, waren die Werke der Bach-Söhne noch lange nicht so en vogue wie heute.

Geboren am 15. Oktober 1926 im vogtländischen Plauen als Sohn einer evangelischen Pfarrerrfamilie, war Richter nicht nur ein erfolgreicher Dirigent und Kantor, sondern auch ein nicht minder bedeutender Organist. Ab 1937 von Herbert Collum, dem Organisten der Dresdner Kreuzkirche, unterrichtet, wurde er 1940 Schüler des legendären Karl Straube und 1949 Organist der Leipziger Thomaskirche. Beim Leipziger Bach-Wettbewerb 1950 profilierte er sich mit dem Ersten Preis im Fach Orgel, worauf er im Oktober 1951 einem Ruf als Lehrer für Orgelspiel und evangelische Kirchenmusik an der Staatlichen Hochschule für Musik, München, folgte.

Als seine Schallplatte der *Musikalischen Exequien* von Heinrich Schütz Ende 1954 in England erschien, pries sie Lionel Salter in »The Gramophone« als »exzellent« und »ausgesprochen empfehlenswert«. Die diskographische Schütz-Renaissance stand damals noch ganz am Anfang, die *Musikalischen Exequien* waren im Plattenkatalog damals lediglich in der schwer erhältlichen Aufnahme eines nordamerikanischen Chors vertreten. Mit ihrer Veröffentlichung im repräsentativen Rahmen der Archiv Produktion, dem »Musikhistorischen Studio der Deutschen Grammophon Gesellschaft«, erhielt die Richter-Einspielung einen ganz anderen Stellenwert; innerhalb weniger Jahre entstanden konkurrierende Aufnahmen. Für Richter jedoch war dieser Erfolg nur ein erster Schritt auf der Karriereleiter, denn schon bald nach der Schütz-Langspielplatte ergab sich für ihn und seinen Münchener Bach-Chor eine bemerkenswerte Repertoire-Erweiterung. Als systematisch aufgebauter Nachfolger des 1956 verstorbenen Fritz Lehmann, avancierte der gerade erst Dreißigjährige zum konkurrenzlosen Bach-Exegeten der Archiv Produktion. Schon allein die Tatsache, dass Richters erste Einspielung der Matthäuspassion von 1958 jahrzehntelang ununterbrochen erhältlich war und lange Zeit die einzige Matthäuspassion im Katalog der Deutschen Grammophon blieb, ließ sie wie von selbst zu einer Referenzaufnahme werden, deren Gestaltungsstrenge auch heute noch fasziniert. Dass sie allein bis 1965 weltweit über 50.000 Mal verkauft werden konnte, spricht für sich.

Vor dem Hintergrund der interpretatorischen Revolution, die Mitte der 1960er Jahre von Wien und Amsterdam aus, beflügelt durch das Massenmedium Schallplatte, die Welt der klassischen Musik veränderte, wurde Richter bereits zu Lebzeiten zur Legende seiner selbst. Doch der Gewinn an Lebendigkeit, Detailarbeit und Klanglichkeit, den die historisierende Aufführungspraxis brachte, wurde mit einem Verlust an architektonischer Gliederung erkauft, wie sie für Richter noch selbstverständlich war. Der Münchener Musikkritiker Karl Schumann fasste Richters Bachinterpretation treffend zusammen: »Die Errungenschaften der modernen Musikphilologie betrachtete er ohne

With two fellow *Crucianer* (the nickname given to students of the Dresden Kreuzkirche school) in the garden of the Oberrealschule in Dresden-Plauen, beginning of September 1946

The young Karl Richter with his four sisters

sonderliche Begeisterung. Musik war für ihn Ausdruck in Klängen, tönende Lebendigkeit, ein beseeltes Geschehen auf der Basis instrumentaler, vokaler oder dirigentischer Meisterschaft im Technischen. Das Historisieren wies er von sich; die neuzeitlichen Instrumente sind uns durch den Gang der Geschichte auferlegt, und eine nicht durchdachte, nicht durchgeführte Interpretation wird durch ein Cembalo von Anno dazumal nicht besser. [...] Richter stand zwar in seinem 20. Jahrhundert, doch er war durch die Schule von Meistern gegangen, in denen die Tradition des 19. Jahrhunderts weiterlebte.«

Richter war weder ein Romantiker par excellence, noch ein spröder Vertreter der Neuen Sachlichkeit. Seine Musikalität erwuchs vielmehr aus einer Amalgamierung dieser beiden Richtungen. Das »Italienische Konzert« von Johann Sebastian Bach spielt er aus dem Geist der Sachlichkeit, aber nicht zu überhören auch mit einem dezidierten Hang zur Monumentalität. Man mag zu seinem Einsatz der verschiedenen Klangregister stehen wie man will: Es lässt sich nicht bestreiten, dass die Sätze dadurch eine übersichtliche, klare Gliederung erfahren. Dies gilt beispielsweise für die Rondostruktur des Schlusssatzes, die durch die Zuordnung der Abschnitte zu den verschiedenen Klangebenen besonders klar zur Geltung kommt.

Die »Chromatische Fantasie und Fuge«, eine von Bachs kühnsten Kompositionen, offenbart Richters konzeptionelle Strenge in besonders markanter Weise: Auch hier unterstreicht Richter mit seiner Registerwahl die Gliederung der drei Abschnitte Fantasie – Rezitativ – Fuge, ohne sich jedoch darauf zu beschränken: Im Rezitativ werden der Melodiestimme die Begleitakkorde durch Tutti-Registrierung kontrastierend entgegengesetzt, ganz so wie Richter die Rezitative der Bach'schen Passionen handhabte.

Dieselbe Strenge begegnet uns auch in Richters Einspielung der Goldberg-Variationen, dem großen Zyklus von 30 virtuoson Variationen über eine ebenso schlichte wie schöne Aria. In dieser wie den anderen Einspielungen mit Cembalo wählte Richter ein modernes Cembalo von Neupert, der bis in die 1960er Jahre weltweit führenden Cembalofabrik mit Sitz in Bamberg. Neupert bezog sich bei seinen Cembaloneukonstruktio-

nen auf ein legendäres thüringisches Instrument aus dem Umfeld Johann Sebastian Bachs. Dieses als »Bach-Cembalo« in die Instrumentenkunde eingegangene Instrument aus dem Berliner Musikinstrumenten-Museum verdankte seinen besonders kräftigen Bassbereich einem 16-Fuß-Register. Neupert verband wesentliche Charakteristika der historischen Disposition mit modernen Konstruktionsmerkmalen, die aus dem späteren Klavierbau übernommen wurden – der so genannten »Rastenbauweise« – und schuf damit ein Instrument, das gewissermaßen als Universalcembalo für die Musik aller Stil-epochen eingesetzt werden konnte und darüber hinaus wegen seiner soliden Bauweise auch relativ unproblematisch zu transportieren war. Dieser Instrumententyp erhielt schließlich selbst historischen Charakter, als ab Mitte der 1960er Jahre die Musiker immer häufiger Cembali bevorzugten, die sich an die historische Bauweise französischer und flämischer Instrumente anlehnten.

1978 kam Richter zum ersten Mal seit seiner Übersiedlung 1951 in den Westen wieder in die Deutsche Demokratische Republik, um auf Anregung von Peter Schreier, dem damals führenden deutschen Tenor, eine Auswahl aus Bachs Schemelli-Liedern aufzunehmen, die die Deutsche Grammophon Gesellschaft zusammen mit dem VEB Deutsche Schallplatten produzierte, der staatlichen Produktionsgesellschaft der DDR. Damit wurden diese Einspielungen zu klingenden zeitgeschichtlichen Dokumenten deutsch-deutscher Kulturpolitik der 1970er Jahre.

Martin Elste

KARL RICHTER - UN MUSICIEN UNIVERSEL

Pour de nombreux mélomanes, Karl Richter demeure avant tout, un quart de siècle après sa mort précoce, le 15 février 1981, le charismatique chef de chœur qui, par ses enregistrements des passions, de la Messe en si mineur et de nombreuses cantates de Jean-Sébastien Bach ainsi que par la sonorité si caractéristique de son Chœur Bach de Munich, marqua toute une génération de discophiles et d'auditeurs à travers le monde. Mais il fut bien plus que cela. S'il avait, certes, débuté sa carrière avec des œuvres chorales d'Heinrich Schütz, Richter se considérait comme un musicien universel, prenant autant de plaisir à l'orgue qu'au clavecin, et se passionnant au même degré pour le répertoire lyrique et symphonique, ou pour Bruckner. Au concert, Richter dirigeait, entre autres, Haydn, Händel, Beethoven, Brahms, Bruckner et Verdi. Si la plupart de ses enregistrements furent consacrés à Bach, il grava également *Orfeo ed Euridice* de Christoph Willibald Gluck et *Giulio Cesare in Egitto* de Georg Friedrich Händel. Et lorsqu'il se tourna vers les symphonies de Carl Philipp Emanuel Bach, les œuvres des fils de Bach étaient loin d'être aussi en vogue qu'aujourd'hui.

Né d'un père pasteur le 15 octobre 1926 à Plauen, dans le Vogtland (Saxe), Karl Richter fut un chef d'orchestre et un cantor de renom, ainsi qu'un organiste tout aussi important. Ayant étudié à partir de 1937 auprès d'Herbert Collum, organiste de l'Église Sainte-Croix de Dresde, il devint, en 1940, l'élève du légendaire Karl Straube avant d'obtenir, en 1949, le poste d'organiste de l'Église Saint-Thomas de Leipzig. En 1950, Karl Richter remporta le Premier Prix d'orgue au Concours Bach de Leipzig et se vit offrir, en octobre de l'année suivante, un poste de professeur d'orgue et de musique religieuse protestante par le Conservatoire Supérieur de Munich.

Lorsque son enregistrement des *Musikalische Exequien* d'Heinrich Schütz parut en Angleterre, fin 1954, Lionel Salter en fit l'éloge dans *The Gramophone* comme étant «excellent» et «a recommander vivement». La renaissance discographique de Schütz n'en était qu'à ses tout débuts et les *Musikalische Exequien* n'étaient alors disponibles que sur un disque difficilement accessible, gravé par un chœur nord-américain. En paraissant sur le label de référence Archiv Produktion, «Studio Musicologique de la Deutsche Grammophon Gesellschaft», l'interprétation de Karl Richter accédait à un statut bien supérieur. En l'espace de quelques années, d'autres versions concurrentes virent le jour. Ce succès ne fut toutefois pour Richter et le Chœur Bach de Munich qu'un premier pas, dans la mesure où leur répertoire allait rapidement s'élargir de manière considérable. Systématiquement présenté comme le successeur naturel de Fritz Lehmann, décédé en 1956, Karl Richter, alors tout juste âgé de trente ans, s'imposa chez Archiv Produktion comme l'exégète incontesté de Bach. Le simple fait que son premier enregistrement de la Passion selon Saint-Matthieu, réalisé en 1958, ait figuré plusieurs décennies durant au catalogue de la Deutsche Grammophon et en soit longtemps resté l'unique version, indique la valeur de référence de ce document dont la rigueur exerce aujourd'hui encore un singulier pouvoir de fascination. Les 50 000 exemplaires vendus dans le monde, jusqu'en 1965, parlent d'eux-mêmes.

Œuvrant alors que la révolution interprétative qui, partie au milieu des années soixante de Vienne et d'Amsterdam, puis propagée par le disque, bouleversait le paysage musical, Karl Richter était devenu une véritable légende vivante. Cependant, le surplus de vie, les avancées en matière de détail et de sonorité qu'apporta le mode d'interprétation historicisant, se soldèrent par une perte de cohérence architecturale, élément qui était pour Richter l'évidence même. Le critique munichois Karl Schumann résuma un jour remarquablement le style Bach de Karl Richter: «Les apports de la philologie musicale moderne ne l'enthousiasmaient guère. La musique était pour lui expression et vie transmises par les sons, un processus organique fondé sur le jeu instrumental, le

geste vocal, la battue du chef d'orchestre. Il rejetait la mise en perspective historique. Il considérait que les instruments modernes nous avaient été légués par le temps et qu'une interprétation qui n'était pas mûrement pensée et sentie n'était point «rachetée» par un clavecin d'époque. [...] Si Richter était bien un homme du 20e siècle, il devait sa formation à des pédagogues marqués par l'esthétique du 19e siècle.»

Il n'était ni un tenant du Romantisme, ni un représentant rigide de la *Neue Sachlichkeit* (*Nouvelle Objectivité*). Son style était, pour ainsi dire, un amalgame de ces deux courants. Aussi Richter interprète-t-il le Concerto italien de Jean-Sébastien Bach dans une perspective objective tout en lui insufflant une certaine dimension monumentale. Quoi que l'on pense de sa manière de traiter les registres, force est de constater que les différentes sections se trouvent articulées avec une clarté et une transparence absolues. Cela vaut notamment pour la forme rondo du mouvement final qui, à travers la manière dont les différents niveaux sonores sont distribués, se trouve remarquablement mise en lumière.

La Fantaisie chromatique et fugue, une des œuvres les plus audacieuses de Bach, met particulièrement en évidence la rigueur de conception de Richter: Là encore, Richter souligne, par ses choix de registres, l'enchaînement des trois sections, fantaisie – récitatif – fugue, sans pour autant se laisser enfermer dans ce schéma: dans le récitatif, les accords d'accompagnements apportent, par des registrations en forme de tutti, un contraste à la voix mélodique, phénomène qui rappelle la manière dont Richter utilise les récitatifs dans les passions.

L'interprétation de Richter des Variations Goldberg, ce vaste cycle de 30 variations virtuoses élaboré à partir d'une aria aussi sobre que radieuse, témoigne de la même rigueur. Comme dans ses autres enregistrements de clavecin, Richter opte pour un instrument mis au point par Neupert, firme basée à Bamberg qui, jusque dans les années 60, domina la facture de clavecin au niveau mondial. Les modèles mis au point par cette maison se basaient sur un instrument légendaire originaire de Thuringe que l'on trouve

dans l'entourage immédiat de Jean-Sébastien Bach. Cet instrument que le Musée des Instruments de Berlin désigne du terme de «clavecin Bach» devait la puissance de son grave à un registre de 16 pieds. Neupert combinait les caractéristiques de base de la facture d'époque et les techniques modernes, héritées de la facture de clavier ultérieure, donnant ainsi naissance à un instrument que l'on pouvait, en un sens, considérer comme un clavecin universel susceptible de s'adapter à tous les styles et dont la robustesse facilitait le transport. Ce type d'instrument acquit à son tour un caractère historique lorsque les interprètes commencèrent, vers le milieu des années 60, à se tourner vers des instruments (ou copies d'instruments) d'époque, de facture française ou flamande.

En 1978, Karl Richter revint en RDA pour la première fois depuis son installation à l'ouest, en 1951, pour y enregistrer, à l'invitation de Peter Schreier, qui était alors le ténor allemand le plus en vue, une sélection de chants du recueil de Schemelli. Il s'agissait d'une coproduction de la Deutsche Grammophon Gesellschaft et de la VEB Deutsche Schallplatten, la compagnie de disques d'Etat est-allemande. Cette interprétation constitue, à cet égard, un témoignage sonore sur la politique de rapprochement culturel menée par les deux Allemagnes pendant les années 70.

Martin Elste

(Traduction: Hugues Mousseau)

Paris, 1960s

With special thanks to Prof. Tobias Richter and the Karl Richter Family Archive

www.deutschegrammophon.com/originalmasters

MONO / STEREO **AA** / **ADD**

Produced by Dr. Fred Hamel (CD 1 **1** - **2**, CD 6 **1** - **5**); Dr. Gerd Ploebusch (CD 3)
Executive Producer: Prof. Elsa Schiller (CD 1 **5** - **9**, CD 2 **1** - **10**, CD 4); Otto Gerdes (CD 5);
Karl Faust (CD 6 **6** - **8**, CD 7); Dr. Gerd Ploebusch (CD 8)
Recording Producer: Wolfgang Lohse (CD 1 **5** - **10**); Karl-Heinz Schneider (CD 2, CD 4);
Dr. Manfred Richter (CD 5); Rainer Brock (CD 6 **4** - **8**, CD 7); Reimar Bluth (CD 8)
Tonmeister (Balance Engineer): Harald Baudis (CD 1 **1** - **4**); Walther-Alfred Wettler CD 1 **5** - **10**,
CD 2, CD 4); Hans-Peter Schweigmann (CD 3 **1** - **10**); Günter Hermanns (CD 3 **7** - **10**);
Heinz Wildhagen (CD 5); Alfred Steinke (CD 6 **1** - **5**); Klaus Scheibe (CD 6 **9** - **10**);
Hansjoachim Reiser/Helmut Najda (CD 7); Eberhard Richter (CD 8)

Mastered by Emil Berliner Studios

EMIL BERLINER STUDIOS

Mastering: Ingmar Haas

© 1954 (CD 1 **1** - **4**, CD 6 **1** - **5**)/1962 (CD 1 **5** - **9**, CD 2, CD 4)/1964 (CD 5)/1970 (CD 3 **7** - **10**,
CD 6 **6** - **8**)/1972 (CD 7)/1981 (CD 3 **1** - **4**, CD 8) Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg
© 2006 Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg

Project Management: David Butchart
Research and Compilation: Alan Newcombe
Booklet Editor: Eva Zöllner

Photos: private collection (pp. 10, 13, 16, 19, 22); © *Le Nouveau Candide* (p. 27)

Cover Illustration: © Drawing by unknown artist / Sandra Wellershhaus (background)

The drawing of Karl Richter on the box cover appeared together with an obituary notice in the *Münchener Stadtanzeiger*, 14 March 1981. Despite our efforts we have been unable to reach the copyright holder of this drawing, and also that of the *Nouveau Candide* photo, who are kindly requested to contact Deutsche Grammophon at Alte Rabenstraße 2, D-20148 Hamburg, Germany

Art Direction: Fred Münzmaier
Printed in the E. U.

NEW RELEASES

6 CD 00288 477 6201

3 CD 00288 477 6218

6 CD 00289 477 6237

2 CD 00289 477 6266

ORIGINAL MASTERS

karl richter

schütz · handel

CD I

© 1954/1962 Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg
A UNIVERSAL MUSIC COMPANY

00269 477 6211 - D. P. - MONO/STEREO -

ORIGINAL MASTERS

karl richter

**a. scarlatti · j. s. bach · handel
haydn · mendelssohn**

CD 2

© 1982 Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg
A UNIVERSAL MUSIC COMPANY
00289 477 6212 · D.P. · ·

Original Mastering of the record

ORIGINAL MASTERS

karl richter

j. s. bach · c. p. e. bach

CD 3

© 1970/1981 Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg
A UNIVERSAL MUSIC COMPANY

00289 477 6213 - D. P.

ORIGINAL MASTERS

karl richter

haydn

CD 4

© 1962 Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg
A UNIVERSAL MUSIC COMPANY

00269 477 6214 · D. P. · ·

ORIGINAL MASTERS

karl richter

mozart · brahms · liszt

CD 5

© 1964 Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg
A UNIVERSAL MUSIC COMPANY

00289 477 6215 · D.P. · ·

ORIGINAL MASTERS

karl richter

handel · j.s. bach

CD 6

© 1954/1970 Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg
A UNIVERSAL MUSIC COMPANY

00289 477 6216 · D. P. · · MONO/STEREO ·

ORIGINAL MASTERS

karl richter

j. s. bach

CD 7

© 1972 Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg
A UNIVERSAL MUSIC COMPANY

00289 477 6217 · D. P. ·

ORIGINAL MASTERS

karl richter

j. s. bach

CD 8

© 1981 Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg
A UNIVERSAL MUSIC COMPANY

00289 477 6218 · D. P. · ·

www.deutsche-grammophon.com