

Kosmische Kämpfe

Dmitrij Kitajenko greift mit den Berliner Philharmonikern nach Skrjabins Sternen

von Volker Tarnow

Russische Musik gilt weithin als reine Gefühlsmusik, und die Bandbreite ihres Ausdrucks scheint sich zwischen plakativen Gegensätzen zu bewegen. Traurigkeit und Lustigkeit ohne Maß, Liebe und Hass, Naivität und Dämonie – fertig ist die Russensymphonie! Tschaikowskys Musik sei einfach, so glaubt der pangermanische Klassikhörer beharrlich, und aus dieser Einfachheit resultiere ihre Popularität. Tatsächlich wurde Peter der Große im Westen jahrzehntelang als süßliche Droge verabreicht. Erst Jewgenij Mrawinski ließ in den 50er Jahren einen anderen, enorm vielschichtigen Tschaikowsky hörbar werden.

Leider dominieren heute noch immer die Knalleffekte. Nicht nur im Westen. Einige russische Dirigenten haben ihren Welt Ruhm geradezu durch drakonisches Draufhauen erworben. Nicht so Dmitrij Kitajenko, dessen Kunst am anderen Ende des Universums angesiedelt ist. Er verschmäht bloße Demonstrationen von Lautstärke und vordergründige Glätte; aber auch die harte, gnadenlose Sicht à la Mrawinski ist seine Sache nicht. Der 1940 geborene Kitajenko studierte im heimatlichen Leningrad und in Moskau sowie bei Hans Swarowsky in

Wien. 1969 gewann er in Berlin den ersten Karajan-Dirigierwettbewerb und wurde, mit 29, Chefdirigent des Stanislawski-Theaters in Moskau. 1976 bis 1990 leitete er die dortigen Philharmoniker, anschließend das RSO Frankfurt und die Orchester in Bergen, Bern und Seoul. Heute ist er besonders eng dem Gürzenich-Orchester Köln verbunden. Sein Wohnsitz ist seit 20 Jahren die Schweiz – mit Moskauer Zweitwohnung, wie es sich gehört.

Kitajenko geht es nicht um klangliche Extreme, nicht um zugespitzte Außenstimmen, sondern um einen harmonischen, warmen Gesamtklang. Selbst mit Schostakowitsch und Prokofjew gelangen ihm erstaunlich nuancierte, ausgefeilte Klangbilder. Bei Tschaikowsky und Rachmaninow ist er ohnehin in seinem Element; die „westliche“ Orchesterbehandlung dieser beiden Komponisten begünstigt Interpretationen von enormer Tiefendimension und Schönheit. Kitajenko weiß vor allem Tschaikowsky ungemein plastisch und farbig zu gestalten – seine derzeit (bei Oehms Classics) entstehende Gesamtaufnahme aller Symphonien verspricht einer der wenigen wirklich wichtigen Tschaikowsky-Zyklen zu werden.

Wieder anders liegen die Dinge bei Alexander Skrjabin. „Es ist eine ganz spezifische Musik, deren Aufführung große Mühe bereiten kann“, berichtet Kitajenko. Ein Dirigent müsse ihren besonderen Klang und ihre Farbigkeit zur Geltung bringen. Doch seien damit längst nicht alle Probleme gelöst. „Skrjabins Musik ist voller Energie, Unruhe und Optimismus. Es gibt eine Tendenz nach oben, einen permanenten Aufstieg. Insofern war Skrjabin der erste Kosmonaut der Musikgeschichte.“ Dieser ständige Aufstieg könne schnell langweilig werden. Und oben herrsche ziemlich dünne Luft, zugleich aber eine kämpferische Stimmung. „Skrjabin hat den Menschen gesagt: Seid stark und mächtig, in jedem von euch wohnt das Göttliche! Ihr müsst kämpfen, um es ans Licht zu bringen.“

Als reines Klangfarbenspiel lässt sich dergleichen nicht bewältigen. Das geht vielleicht noch im *Poème de l'extase*, einem Werk, das es aufgrund seines Titels sowie so leicht hat beim Publikum. Aber für die dritte Symphonie, genannt *Le divin poème*, braucht man einen anderen Ansatz. Hier haben wir es mit einer ambivalenten Gedanken- und Gefühlswelt zu tun, was sich

auch in der Klangarchitektur niederschlägt. „Gerade in der dritten Symphonie ist vieles klar wie ein Kristall oder ein Aquarell“, sagt Kitajenko, „viele aber auch dunkel, labyrinthisch, mystisch.“ Er weiß, wovon er spricht, hat er doch schon als Student die Klaviersonaten Skrjabins gespielt und später in Frankfurt sämtliche Orchesterwerke des großen Mystikers aufgenommen.

Das Konzert mit den Berliner Philharmonikern dürfte eine Sternstunde der Saison werden. „Dieses Orchester versteht spontan jede Bewegung, man muss nicht viel reden. Es sprüht geradezu vor Elektrizität. Ich stehe dort immer unter Strom – weit mehr als 220 Volt!“ Was für Weltraumflüge nur nützlich sein kann.

KONZERT-TIPP

Do. 27.5., Fr. 28.5. & Sa. 29.5.2010, jeweils 20:00 Uhr
Philharmonie
 Berliner Philharmoniker
 Dmitrij Kitajenko (Leitung)
 Radek Baborák (Horn)
 Bartók: Bilder aus Ungarn Sz 97
 Glière: Hornkonzert B-Dur op. 91
 Skrjabin: Sinfonie Nr. 3 c-Moll op. 43 „Le divin poème“

May 2010

Cosmic combat

Dmitri Kitaenko reaches for Scriabin's stars with the Berlin Philharmonic

Volker Tarnow

Russian music is widely considered to be music of pure emotion and its breadth of expression appears to oscillate between bold and simple opposites, sadness and joy beyond measure, love and hatred, naïvety and daemonic power – and the Russian symphony is complete! Tchaikovsky's music is apparently simple, or at least the pan-Germanic classical music lover doggedly holds to this belief, and its popularity stems from this perceived simplicity. In fact, for decades “Peter the Great” was dispensed as a sugary drug in the West. Only in the 1950s did Yevgeny Mravinsky first let a different and massively multi-layered Tchaikovsky be heard.

Unfortunately this emphasis on special effects is still prevalent today, and not just in the West. Some Russian conductors have made their names worldwide precisely through this Draconian thundering. This is not the case for Dmitri Kitaenko, however, whose art is firmly established at the opposite end of the universe. He spurns mere demonstrations of high volume and superficial smoothness; but his music is also far removed from Mravinsky's harsh, merciless style. Born in 1940, Kitaenko studied in his native Leningrad and Moscow, as well as under Hans Swarowsky in Vienna. In 1969 he won the first Karajan Conducting Competition in Berlin, and aged 29 he became the principal conductor of the Stanislavsky Theatre in Moscow. Between 1976 and 1990 he conducted the Philharmonic there and subsequently the Frankfurt Radio Symphony Orchestra as well as the Philharmonic Orchestras in Bergen, Bern, and Seoul. At present he is especially closely associated with the Cologne Gürzenich Orchestra. For 20 years he has lived in Switzerland, with a second home in Moscow, as is only fitting.

Kitaenko seeks neither tonal extremes nor excessive prominence in the outer voices, but rather a warm, harmonious overall sound. Even with Shostakovich or Prokofiev, he achieves astonishingly nuanced and polished tonal landscapes. With Tchaikovsky and Rachmaninov, however, he is truly in his element; the “western” orchestral treatment of both composers favour interpretations of great depth and beauty. Kitaenko knows especially how to render Tchaikovsky in particular exceptionally vivid and colourful – his complete recording of the symphonies (currently in production with Oehms Classics) promises to be one of the few genuinely significant Tchaikovsky cycles.

The situation is different again in the case of Alexander Scriabin. “It is a very specific music, whose performance can be quite problematic,” states Kitaenko. Conductors must bring to bear a particular sound and colouring, he continues. And yet this does not solve all the problems by a long way. “Scriabin's music is full of energy, agitation, and optimism. There is an upward-moving tendency, a permanent ascent. In this sense, Scriabin was the first cosmonaut in the history of music.” But, he says, this constant ascent can quickly become monotonous, and up on high, quite thin air prevails alongside a warrior spirit. “Scriabin told mankind: be strong and powerful, in every one of you there lives the divine. You must fight in order to bring it to the light of day.”

It is not possible to come to terms with things of this nature purely in terms of a game of tonal quality, a sentiment which may potentially still apply to the *Poème de l'extase*, a work which, due to its name, is easily appreciated by an audience. Especially for the Third Symphony, entitled *Le divin poème*, another approach is required. Here, we are dealing with an ambivalent world of thoughts and feelings, which is also reflected in its tonal architecture. “The Third Symphony especially is

often as clear as glass or a watercolour painting,” says Kitaenko, “but much is also dark,

labyrinthine, mystical.” He knows what he's talking about, having already played Scriabin's Piano Sonatas as a student and later having recorded the complete orchestral works of the great mystic.

The concert with the Berlin Philharmonic could be a stellar moment of the season. “This orchestra understands every gesture instinctively. You don't need to talk much. You can absolutely feel the electricity crackling. When I stand there, I am live – far more than 220 Volts!” Which for journeys into space can only be a good thing.

Concert Tip

Th 27th May, Fr 28th May & Sa 29th May 2010, 20h

Philharmonie

Berlin Philharmonic

Dmitri Kitaenko (conductor)

Radék Baborák (Horn)

Bartók: Hungarian Pictures Sz 97

Glière: Concerto for Horn in B flat major op. 91

Scriabin: Symphony Nr. 3 in C minor op. 43 “Le divin poème”

English: John Furnborough