

<http://www.tagesspiegel.de/kultur/:art772.2532520>

Piano from 200 throats

Donald Runnicles, future chief conductor of the Deutsche Oper, the Berlin Philharmonic

-Sybill Mahlke
May 17, 2008

Hector Berlioz, the bold Frenchman, is the May-program presented by the Berlin Philharmonic. Highly sought, Claudio Abbado comes back to his orchestra to conduct the "Te Deum." He follows Simon Rattle with "La Mort de Cléopâtre" and the "Symphonie fantastique" in a [3-week] nine-evening Berlioz festival.

It is opened by Donald Runnicles, the British conductor, who since 2003 has been associated with the Philharmonic. Now he returns again as Music Director designate of the Deutsche Oper Berlin. Much hope is on him, because the bright lights on Bismarckstraße have threatened to go out, arising once from the orchestra pit. Illustrious names like Fricsay, Maazel, Sinopoli, Thielemann arouse great memories. Runnicles, whom not only the orchestra learned to appreciate for his guest performance of Wagner, is expected to pull back the grey veil of lost years of music, where lately a leader without luck acted.

Runnicles, born in 1954 in Edinburgh, has much theater experience in many places and since 1992 has been musical director of the San Francisco Opera. -And in addition, together with many other things, Principal Guest Conductor in Atlanta. There this fabled choir of some 200 singers exists who, with the Maestro, already once before astonished [audiences] with the Berlin Philharmonic. The choir is a miracle, because from its 200 throats it conjures a pianissimo and almost whispers the sound or tone it sings – an amateur choir! The "Grande Messe des Morts," premiered in Paris' Les Invalides chapel, filled the Philharmonie with sound.

Four remote offstage bands, among them trumpets, trombones and tubas, a long row of timpani behind the main orchestra, all call for the Last Judgement. Runnicles is in command of the legions of singing and playing musicians, a certain unruffledness to do this. -But even more so, a feeling for the awesome style of this Mass for the Dead, for its authenticity and vibration in the "Tuba mirum." It is the trumpets of the apocalyptic horsemen that seize us with terror in the concert hall. And when the movement quietly recedes with the "Quid sum miser" and its plaintive English horn solo, it gains special intimacy. What makes this Requiem incomparable are the contrasts between the descent into hell and the prayer of a lonely soul as if in a cloister cell. Joseph Kaiser sings the "Sanctus" like a Lohengrin from heaven. Runnicles brings across unanimity as means of expression; he carries the noble sound of the low strings in his hands and maintains the concentration between rests. He emphasizes that there is no more interesting instrumentation than that of Berlioz.

<http://www.tagesspiegel.de/kultur/:art772.2532520>

Piano aus 200 Kehlen

Donald Runnicles, künftiger Chefdirigent der Deutschen Oper, bei den Berliner Philharmonikern

-Sybill Mahlke
17 Mai 2008

Hector Berlioz, dem kühnen Franzosen, ist das Maiprogramm der Berliner Philharmoniker zugeeignet. Heiß ersehnt kommt Claudio Abbado zu seinem Orchester zurück, um das „Te Deum“ zu dirigieren. Ihm folgt Simon Rattle mit „La Mort de Cléopâtre“ und der „Symphonie fantastique“. Neun Abende Berlioz-Fest.

Es wird von Donald Runnicles eröffnet, dem britischen Dirigenten, der den Philharmonikern seit 2003 verbunden ist. Nun kehrt er wieder als designierter Generalmusikdirektor der Deutschen Oper Berlin. Viel Hoffnung liegt auf ihm, denn an der Bismarckstraße drohte der Glanz, der einst aus dem Orchestergraben kam, zu verlöschen. Illustre Namen wie Fricsay, Maazel, Sinopoli, Thielemann wecken große Erinnerungen. Von Runnicles, den nicht nur das Orchester bei einem Wagner-Gastspiel schätzen gelernt hat, wird erwartet, dass er dort, wo zuletzt ein Chef ohne Fortüne agierte, den Grauschleier der verlorenen Jahre von der Musik wieder wegzieht.

Runnicles, 1954 in Edinburgh geboren, hat vielerorts Theatererfahrung gesammelt und ist seit 1992 Musikalischer Leiter der San Francisco Opera. Außerdem nebst vielem anderem Erster Gastdirigent in Atlanta. Dort existiert dieser märchenhafte Chor von rund 200 Sängerinnen und Sängern, mit dem der Maestro schon einmal bei Berlins Philharmonikern verblüfft hat. Der Chor ist ein Wunder, weil er aus seinen 200 Kehlen ein Pianissimo zaubert und quasi mit einem Ton flüstert und singt – ein Laienchor! Die „Grande Messe des Morts“, uraufgeführt im Pariser Invalidendom, füllt die Philharmonie mit Raumklang.

Vier Fernorchester, darin Trompeten, Posaunen und Tuben, eine lange Paukenriege hinter dem Hauptorchester rufen zum Jüngsten Gericht. Runnicles ist Herrscher über die Legionen der singenden und spielenden Musiker, eine gewisse Unbeirrtheit gehört dazu. Aber mehr noch ein Gefühl für diese Totenmesse gewaltigen Stils, für ihre Echtheit und Erschütterung im „Tuba mirum“. Es sind die Posaunen der apokalyptischen Reiter, die uns selbst im Konzertsaal schauerlich ergreifen. Wenn sich der Satz leise zurückzieht, gewinnt das Stück wie das „Quid sum miser“ mit seinem klagenden Englischhorn besondere Intimität. Es sind die Kontraste zwischen Höllenstürzen und Gebet der einsamen Seele, quasi in der Klosterzelle, die dieses Requiem unvergleichlich machen. Wie ein Lohengrin vom Himmel singt Joseph Kaiser im Sanctus. Runnicles verteidigt Einstimmigkeit als Ausdrucksmittel, trägt den Edelklang der tiefen Streicher auf Händen, hält die Konzentration über Pausen hinweg. Und betont, dass es keine interessantere Instrumentation gibt als die von Berlioz.