

CD 'DAS LIED VON DER ERDE' - MAHLER (arr. Reinbert de Leeuw)
ALPHA 633 - CD-release September 2020

De Volkskrant (NL) - Maartje Stokkers ★★★★★

Reinbert de Leeuw moest en zou dit album opnemen. Dat deed hij, in de dagen rond de jaarwisseling. Anderhalve maand later overleed hij. De dirigent, pianist en componist stortte zich voor zijn laatste klinkende document op 'Das Lied von der Erde' van Gustav Mahler. De Leeuws arrangement voor kamerbezetting voerde hij al eerder uit met het Belgische ensemble Het Collectief. Het geluid van de vijftien musici doet nauwelijks onder voor de orkestrale tsunami die de zangstem normaal gesproken overspoelt in het eerste van de zes liederen, 'Das Trinklied'. Tenor Yves Saelens, sterk en soepel van stem, is de klagende dronkaard: de natuur begint telkens opnieuw, wij mensen verdwijnen gewoon in het niets. De instrumentatie van De Leeuw beklemtoont de onvermijdelijke dood door gebruik van het ijselijke, tegelijk troostrijke harmonium en behoud van de knallende harpsnaren in 'Der Abschied'. De uiteindelijke gelatenheid klinkt lucide. De schoonheid is een herinnering en dan: niets.

BBC Radio (UK) - BBC Sounds - Andrew McGregor

This recording is incredible powerful and **should be on any one's shelf** if you are interested in Mahler and 'Das Lied von der Erde'.

DIAPASON (F) - Sylvian Fort ★★★★★

De l'orchestre mahlérien, le chef a retenu les traits de feu, la fièvre, la mélancolie étrange, et l'on n'entend pas ici une version appauvrie, mais **une partition quintessenciée où chaque pupitre s'engage avec ardeur.** Yves Saelens, par le métal rayonnant de son timbre et sa fougue inaltérable, surmonte toutes les difficultés avec insolence, sans sembler forcer. **Lucile Richardot nous bouleverse.** L'ampleur des moyens lui permet de creuser le détail, de ne se soustraire à aucune des nuances dynamiques. De là une puissance évocatoire qu'amplifie une orchestration elle-même au plus près du nerf musical. La substance onirique d'Abschied', où la voix humaine s'entrelace de façon inouïe avec les voix singulières de l'orchestre. Les talents individuels semblent transcendés par un chef qui sculpte en pleine pâte, modèle les grands arcs sonores, jusqu'à faire entendre de que cette musique porte, en son fond, d'irréfragable désespoir.

Concerto (D) - Frank Armbruster

Solistische Streicher, kein Blech, dafür ein Harmonium - was nach extremer Reduktion aussieht, klingt, unterstützt durch **eine fabelhafte Tontechnik**, auf dem Album **prachtvoll in seiner delikaten Vielfarbigkeit.** Auch **die Sänger sind erstklassig.**

Rondo Magazin (D) - Guido Fischer ★★★★★

Zerbrechlich karg und grell überbeleuchtet, sentimental duftend und zwischendurch beschwingt von burleskem Charme kommt so diese **Neo-Fin-de-Siècle-Version** daher. Und de Leeuws Einspielung fesselt und fasziniert den Hörer nicht nur dank des hochkonzentrierten und zugleich elanvollen Spiels der Instrumentalisten. Die magisch leuchtende und fließende Mezzostimme von Lucile Richardot sowie die auch raumfüllende Durchschlagskraft und Sanftheit des Tenors Yves Saelens runden da eine Gesamtleistung ab, die so nur unter der Leitung Reinbert de Leeuws möglich werden konnte.

NRC Handelsblad (NL) - Joep Christenhusz ★★★★★

De afgeslankte ensemblepartijen zitten de **voortreffelijke tenor Yves Saelens** als gegoten. De Leeuws instrumentatiekunsten grijpen het onverbiddelijkst bij de lurven in de langzame delen. Neem *'Der Einsame in Herbst'*, **prachtig gezongen door de mezzo Lucile Richardot**. In de openingsmaten maken een hees gedempte soloviool en een melancholiek puffend harmonium Mahlers aanwijzing 'ermüdet' onmiddellijk invoelbaar.

deStandaard (B) - Anna Vermeulen ★★★★★

Daar draaide De Leeuws arrangement ook om: **met een klein ensemble kan je de lyriek en de vele pianissimo's in Mahlers partituur echt doen klinken**. In het laatste lied, 'Der Abschied', werkt dat het mooist. De Leeuw laat de melodieën boven het gebrom van de contrafagot werkelijk verbrokkelen en Richardot prevelt bijna zonder vibrato. Het heeft iets ritueels en toch is alles nog van verlangen doordrongen. Dan een rilling, als dat verlangen in berusting omslaat en de muziek met de Leeuw de stilte opzoekt.

Presto Music (UK) - Katherine Cooper

With fine new accounts from Iván Fischer and Vladimir Jurowski, it's been a good month for Mahler's valedictory masterpiece, but **this astute chamber arrangement by the late Dutch composer, conductor and pianist might be my personal favourite** - it's hard to believe that only fifteen instruments are involved in the more dramatic passages, though the reduced forces also allow the lighter-than-usual voices of the two soloists (both excellent) to glow. The luminous *'Abschied'* is particularly poignant given that it now stands as De Leeuw's own farewell recording.

The Whole Note Current (CAN) - Daniel Foley

Add to this the **outstanding sonic alchemy of the recording team** and de Leeuw's finely balanced direction and the result is **a performance that for the first time didn't leave me feeling short-changed by the reduced ensemble**. The stunning interpretation by the French mezzo-soprano Lucile Richardot is notable for its intimacy and finely nuanced word painting while the Belgian tenor Yves Saelens lends an appropriate swagger to his alternating extroverted numbers. In the closing movement of the finale, *"Der Abschied"* (The Farewell) de Leeuw provides a touching detail: while the voice gradually recedes into darkness on the word *"ewig"* (forever) the ensemble maintains an inexorable clockwork indifference, ignoring the indicated diminuendo. The earth alone survives, "the horizon is ever blue." **Farewell, Reinbert! You will be greatly missed.**

Gramophone (UK) - Edward Seckerson

This chamber scoring does, of course, throw the instrumental and vocal colours into sharper relief, and the playing has real character and a quality of intimate kinship characteristic of small ensembles. **Paradoxically it does not diminish but rather adds to the excitement** of passages like the 'wild horses' episode of *'Von der Schönheit'* (though taken rather too deliberately here) and lends them great immediacy.

Opéra Magazine (F) - Thierry Guyenne ★★★★★

Au-delà des spécificités de l'orchestration, c'est d'abord par sa qualité musicale que ce disque s'impose. Reinbert de Leeuw obtient des chambristes de Het Collectief, ensemble spécialisé dans les répertoires moderne et contemporain, **une interprétation sans une once de sécheresse, aux atmosphères très suggestives et nettement contrastées, grâce à**

un travail remarquable sur les textures et les couleurs. Côté vocal, Lucile Richardot apporte à l'ouvrage un éclairage très original, tant par son captivant art de diseuse que par son timbre si particulier. On se surprend, ici ou là, à songer à Pierrot lunaire ! Cette couleur caractéristique, riche et presque étrange dans le bas du registre, lui permet de donner beaucoup de présence aux passages les plus graves. Quant aux bouleversants « *Ewig...* », à la fin de *Der Abschied*, ils trouvent, quoique chantés avec la plus grande douceur, une résonance étonnante. (...) **Une version décidément très prenante qui, dans une riche discographie, renouvelle notre écoute.**

The Sunday Times (UK) - Steven Pettitt

This recording reveals **a resourceful and sensitive instrumentation, exquisitely delivered by Het Collectief**, that allows Richardot and Saelens the widest dynamic, tonal and emotional range.

Musikzen (F) - Frank Mallet

De Leeuw n'oublie pas l'opulence raffinée de l'original grâce à une instrumentation volontiers survoltée - exceptionnel '*De la beauté*' par Lucile Richardot **accompagnée de vents énamourés !** - à la fois bruyante et sensuelle: insouciant ébriété de '*L'Ivrogne au printemps*' par Yves Saelens.

Opéra Critiques (F)

Très belle et moderne réduction au grain remarquable (l'harmonium remplit et colore très bien les espaces restants du spectre, le célesta aussi). **Direction furieuse de Reinbert De Leeuw, décidément un immense chef, et instrumentistes absolument fulgurants et possédés !** Saelens et Richardot sont merveilleux, timbre et expression inclus ; il existe évidemment des diseurs plus précis, mais **je ne crois pas, globalement, avoir entendu version aussi enthousiasmante !**

LUISTER (NL) - Emanuel Overbeeke ★★★★★

Deze CD, de Leeuws laatste, is **een schitterende afsluiting van een bijzondere carrière** en een onverwacht levendige uitvoering waarin de levensdrang, sterk aanwezig in de eerste vijf liederen, gelukkig evenveel aandacht krijgt als het afscheid van het laatste deel.

Le Devoir (F) - Christophe Huss ★★★★★

Un instrumentiste par partie et, pourtant, un « vrai » début d'*Abschied* (L'adieu), surpassant de loin Schoenberg-Riehn, car surgissant des entrailles de la terre (ratage notoire de l'autre transcription qui donne au piano ce qui devrait être joué aux percussions et instruments graves). **Voilà donc le plus beau, le plus grand hommage : un CD permettant à Reinbert de Leeuw de convaincre auditeurs et programmeurs que son travail sur un tel chef-d'œuvre est une référence.**

Classica (F) - Yannick Million ★★★★★

Le timbre de mezzo-soprano de Lucile Richardot, très instrumental, d'une magnifique retenue en dépit des prises par-dessous, plus attentive à sa propre somptuosité qu'aux mots, fait jeu égal avec le ténor d'Yves Saelens, auquel ne manque qu'un soupçon de rayonnement et qui, guère Heldentenor, rappellerait plutôt la caractérisation d'un Julius Patzak dans son enregistrement légendaire avec Kathleen Ferrier et Bruno Walter.

Société Gustav Mahler France (F) - GB

Enfin, comment ne pas être saisi par les coups du contrebasson (quel judicieux choix que d'avoir conservé cet instrument dans l'arrangement !) et du tam-tam au début de « Der Abschied » (l'Adieu) ? Le dépouillement extrême de la partition originale transparait à la perfection dans cette longue plainte. Lucile Richardot nous transmet avec passion et dénuement la multitude de sentiments provoqués par ce long endormissement qui se mue peu à peu en un passage inéluctable vers l'au-delà, retranscrit par les « coups » marqués au piano. Enfin le mot « *ewig* » (éternellement), murmuré cinq fois jusqu'à l'extinction totale de la voix, conduit à la disparition des dernières notes.

L'Echo (B) - Stéphane Renard

Si l'excellent ténor belge Yves Saelens, rompu à l'exercice, assume avec une parfaite expressivité ses chansons à boire, la vraie révélation de ce CD s'appelle... Lucile Richardot. Cette grande baroqueuse s'empare avec un sens de la nuance bouleversant d'un répertoire qui n'était pas le sien. Imparfait désormais de rigueur. La preuve par les 31 minutes du dernier chant, « Der Abschied », l'adieu, dont elle nous offre **une version d'une plénitude magistrale.**

Kulturtipp (CH) - Silvan Moosmüller

Hier darf Mahlers «Lied von der Erde» ganz Lied sein.

Forum Opéra (F) - Alexandre Jamar

Yves Saelens se jette tête baissée dans les difficultés du premier mouvement, et s'en tire admirablement. Le timbre du ténor belge n'a rien perdu de sa vigueur et de son éclat, et les aigus délicats de « *Der Trunkene im Frühling* » sont **parfaitement musicaux.**

Kultuurpakt (NL) - Knopskaya

Het mag gezegd, men voelt onmacht en kracht, maar ook het grootse tegenover de nietigheid. Zelfs zonder achtergrondkennis kan men de afgewisselde onmacht met lieflijke, soms oriëntaalse patronen vertalen naar wat vandaag leeft, en misschien altijd wel leeft in de eeuwig dwalende ziel op zoek naar antwoorden. **Gefundenes Fressen voor de melancholicus die van verfijning houdt. Voor de melomaan is het smullen van Mahler op zijn best.** Bovenop het hele pallet aan gevoelens, voelt men **de grootsheid van Reinbert de Leeuw**, die al dan niet wist dat zijn eigen sterfelijkheid zich weldra zou voltrekken. Veel bij leven zijnde of nog niet zo lang overleden componisten - we denken daarbij vooral aan Galina Oestvolkskaya - prezen zijn inlevingsvermogen in hun muziek. **Dichter bij Mahler zullen we dus moeilijk komen.**

Trouw (NL) - Peter van der Lint ★★★★★

Met slechts vijftien musici wordt de symfonische wereld van Mahler als het ware binnenstebuiten gekeerd en van nieuwe kleuren voorzien. Alsof je door de lange buis van een caleidoscoop naar de muziek kijkt, die in schitterende, kleurrijke kristallen uiteenvalt.