

PHILHARMONIA
PARTITUREN • SCORES • PARTITIONS

MAHLER

KINDERTOTENLIEDER

Songs on the death of infants

Chants sur la mort d'enfants

PHILHARMONIA
PH 252

GUSTAV MAHLER

KINDERTOTENLIEDER

Songs on the death of infants

Chants sur la mort d'enfants

Gedichte von

FRIEDRICH RÜCKERT

English words by John Bernhoff

PH 252

ISMN M-008-02086-5
UPC 8-03452-01763-9
ISBN 978-3-7024-2062-8

Mahlers Lieder — besonders die nach »Des Knaben Wunderhorn« — sind der Schlüssel zu seiner Symphonik. Sie sind weniger subjektiv, als Lyrik sonst zu sein pflegt, und, fern von jedem autobiographischen Bekennen, spiegeln sie Mahlers Entzücken am Naturlaut, am Volkslied, an herzlicher Einfalt und Kraft. Und wie Volkslieder werden diese düsteren und frohen, lieblichen und trotzig, wunderlich heiteren und traurigen Lieder von einfachen, unverbildeten Menschen gesungen werden; sie werden dann den Namen des Schöpfers nicht mehr kennen, wie es bei solchen Naturlauten nur recht ist.

Diese Lieder sind zeitlos. Nicht nur unzeitgemäß: in unseren Tagen des Hastens konnten solche Töne nur von einem kommen, der von je »der Welt abhanden gekommen war«. In früheren Jahrhunderten mag man in Marktflecken, unter Soldaten, Hirten, Landleuten so gesungen haben. Daß diese Lieder von heute sind, ist vielleicht nur an der einzigartigen Instrumentierung zu erkennen: hier ist eine Delikatesse, eine Vielfalt der Farbentönung erreicht, die erst unserer Zeit, der Zeit nach Wagner und Berlioz, erreichbar geworden ist.

Hier ist Entwicklung: eine aus dem Objektiven ins Subjektive, aus den Soldatenliedern, den hellen und traurigen Legenden der »Wunderhornlieder« über die still ergreifenden Beichten der Rückert-Gesänge zu den namenlos aufwühlenden, schmerzhaft erschütternden »Kindertotenliedern«. Tragischer als sonst

Mahler's songs — especially those from the »Youth's Magic Horn« — are the key to the understanding of his symphonical works. They bear a less subjective character than lyrical poetry usually does; far from expressing any autobiographical confessions they reflect the delight Mahler took in the sounds of nature, in popular songs, in genuine simplicity and strength. And like popular songs these songs will be sung by simple, unspoilt people — the melancholy songs and the gay ones, the graceful and the defiant ones, the strangely sad and the merry ones; then their creator's name will not be known any more, just as it ought to be with such sounds of nature.

These songs are timeless. It is not only that they are in discordance with our age; in these days, that are so full of haste, sounds like these could but come from one who had always been »lost to the world«. In earlier centuries such songs may have been sung in small market-towns among soldiers, shepherds, peasants. Only by the singular instrumentation it may be known that these are songs of to-day: a delicacy, a variety of shades has been achieved here, that has become attainable but in our own age, the time after Wagner and Berlioz.

Here is a development: from the objective manner of expression to the subjective one, from the soldier's songs, from the bright and the mournful legends of the »Youth's Magic Horn« over the touching confessions of the Rückert-Songs to the »Songs on the Death of Infants«, that are so unutterably soul-stirring, so painfully agitating. It had always been a belief of Mah-

Ce sont les lieds et chansons de Mahler qui nous délivrent la véritable clef explicative pour son œuvre symphonique, surtout les morceaux dont il trouva les paroles dans le »Cor magique«, chansons exceptionnelles parmi les créations du même genre dans lequel nous les classons, d'une émotion moins personnelle, éloignées de toute confession sentimentale, mais débordantes du grand enchantement qu'exercèrent sur l'âme du maître la cantilène populaire, le cri primitif du cœur humain, fait de naïveté et de force; chansons tantôt mélancoliques tantôt joyeuses, pleines de gaieté bruyante ou de tendres nostalgies, de charme léger ou d'obstination paysanne âpre et hargneuse: elles connaîtront un jour peut-être la vogue de la véritable chanson populaire et chantées par les humbles dont le cœur n'a pas encore subi l'étreinte meurtrière de la fausse culture elles voleront de bouche en bouche à travers les générations et les siècles pour retourner ainsi au grand fleuve limpide du folklore anonyme qui jadis inspira leur créateur. Et ce serait là l'apothéose qu'elles méritent.

Dans ce siècle inquiet, tourmenté et hurluberlu pareille mélodie en marge de la mode, en dehors de toute époque ne pouvait être conçue que par un de ceux-ci qui jamais ne »furent de ce monde«. Peut-être les siècles passés entendirent-ils chanter ainsi les paysans, les bergers, les mercenaires sous la tonelle ou dans les rues étroites à hauts pignons des petites villes. Car ce n'est que par l'instrumentation, unique dans son genre, que ces petits chefs-d'œuvres se révèlent comme étant de nos jours. Cette profusion de tintes chatoyantes, cette délicatesse des nuances n'ont été données qu'à notre époque, celle après Berlioz et Wagner.

Il y a dans la série de ces lieds une évolution insensible de la description objective à l'émotion personnelle des chansons guerrières, de légendes sereines ou mélancoliques du »cor enchanté« à travers les naïves et touchantes confessions de Rückert vers les

hat sich hier Mahlers Glauben erfüllt: daß sein Schaffen vorweggenommenes Lebensschicksal sei, daß er ahnend vorausgestalte, was das Leben hinterher als wirkliches Ereignis bringe. Der Tod seines Töchterchens hat es in beklemmender Weise wahr gemacht, und Mahler, der, seinem eigenen Wort nach, nie fähig gewesen wäre, diese in ihrer gramvollen Verhaltenheit und ihrem wunderbar milden Wiegenliedausklang vielleicht mehr noch als in ihren ausbrechenden Wehschreien herzerreißenden Meisterlieder zu schaffen, wenn er damals schon Kinder gehabt hätte, hat dieses Werk späterhin als frevelhafte Herausforderung des Fatums empfunden. Niemand noch hat diese fünf Stücke gehört, ohne überwältigt worden zu sein, niemand ohne das Gefühl unverlierbarer Schönheit. Mit dem »Lied von der Erde« zusammen bedeuten sie das stärkste Unterpfand der Unsterblichkeit ihres Meisters.

Die »Kindertotenlieder« entstanden in den Jahren 1900 bis 1902. Die erste Aufführung fand im Jänner 1905 in Wien statt.
Richard Specht

ler's, that his way of creating meant anticipating fate, that he was — by a divinatory gift — forming what life would bring on as a real event afterwards; this belief has been fulfilled here in a more tragic manner than at other times. The death of his little daughter has made it awfully true; according to his own words he would never have been able to create these masterpieces if he had had children at that period already, and he has, later on, considered them as a frivolous provocation of fate — these works, which are, perhaps, even more heart-rending where grief appears suppressed and where they die away with the wonderful mildness of lullabies than where they break out into cries of anguish. No one has heard the five pieces without being overpowered, no one without a sense of their everlasting beauty. Together with the »Song of the Earth« they form the strongest pledge of their author's immortality.

The »Songs on the Death of Infants« have been written in the years 1900—1902. The first performance took place in Vienna in January 1905.

Richard Specht

Auf der 1. Seite der Partitur findet sich folgende Anmerkung Mahlers: Diese 5 Gesänge sind als ein einheitliches, untrennbares Ganzes gedacht, und es muß daher die Kontinuität derselben (auch durch Hintanhaltung von Störungen, wie zum Beispiel Beifallsbezeugungen am Ende einer Nummer) festgehalten werden.

The 1st page of the score contains the following note by Mahler: These 5 songs are intended as one inseparable unit, and in performing them their continuity should not be interfered with by applause at the close of any one of the songs, or by disturbances of any sort.

Aufführungsdauer: 20 Minuten

Total time required for performance: 20 minutes

accents tragiques et empoignants presque cruels du cycle »Sur la mort d'enfants«. Mahler avait la conviction que toute son œuvre n'était au fond qu'une espèce d'anticipation prophétique de sa destinée dans ce sens que dans chacune de ses créations il formait involontairement une espèce de vision que l'avenir réaliserait dans sa propre vie. Or, coïncidence au moins troublante, dans le cas du cycle »Sur la mort d'enfants« cette idée mystique a trouvé une confirmation des plus tragiques par la mort de la fillette du maître. Et Mahler, qui selon ses propres paroles, s'il avait eu des enfants à cette époque, n'aurait jamais été capable de concevoir ce chef-d'œuvre plus empoignant encore par la tristesse contenue, la douceur élégiaque de la berceuse dolente et finale que par les puissantes éruptions de douleur titanique du commencement, Mahler lui-même considérait plus tard ce cycle comme un défi sacrilège lancé à la destinée dont la main l'avait si cruellement frappé. Personne n'a jamais entendu ces 5 morceaux sans être profondément remué par leur beauté impérissable. Le cycle »Sur la mort d'enfants« et »Le chant de la Terre« constituent le gage le plus sûr de l'immortalité du maître.

Ecrits de 1900 à 1902 les 5 morceaux furent exécutés pour la première fois à Vienne en janvier 1905.

Richard Specht

Sur la 1 page se trouve la remarque suivante de Mahler: Ces 5 morceaux forment une entité indivisible. Il est donc de rigueur d'éviter toute interruption accidentelle pendant leur exécution, en reprimant même les applaudissements jusqu'à la fin du dernier.

Durée d'exécution: 20 minutes

Kleine Flöte	Kl. Fl.	Ottavino
2 Flöten	Fl.	2 Flauti
2 Hoboen	Hb.	2 Oboi
Englisch Horn	E. H.	Corno inglese
2 Klarinetten in B und A	Kl.	2 Clarinetti in sib e la
Baßklarinete in B und A	Bkl.	Clarinetto basso in sib e la
2 Fagotte	Fg.	2 Fagotti
Kontrafagott	Kfg.	Contrafagotto
4 Hörner in F	Hr.	4 Corni in fa
Pauken	Pk.	Timpani
Glockenspiel	Glsp.	Campanelli
Tamtam	Tamt.	Tamtam
Harfe	Hfe.	Arpa
Celesta	Cel.	Celesta
1. Violinen	VI. I	Violini I
2. Violinen	VI. II	Violini II
Bratschen	Br.	Viole
Violoncelle	Vlc.	Violoncelli
Kontrabässe	Kb.	Contrabassi