

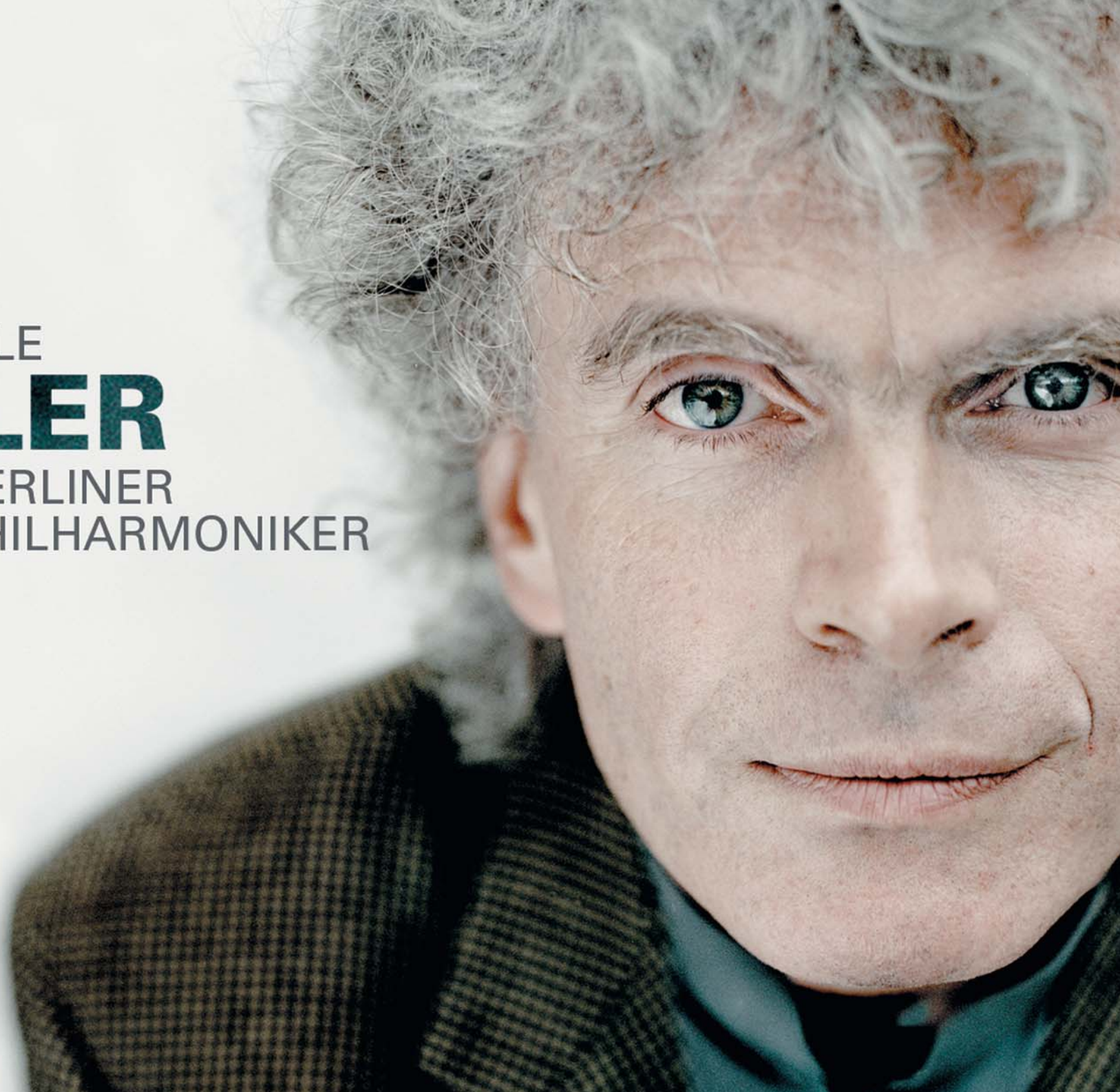
EMI
CLASSICS

SIMON RATTLE

MAHLER

BERLINER
PHILHARMONIKER

9

Gustav Mahler 1860–1911

Symphony No.9 in D

- I. Andante comodo
- II. Im Tempo eines gemächlichen Ländlers. Etwas täppisch und sehr derb
- III. Rondo-Burleske (Allegro assai. Sehr trotzig)
- IV. Adagio (Sehr langsam und noch zurückhaltend)

Berliner Philharmoniker **Sir Simon Rattle**

Producer: Stephen Johns

Recorded in concert 24-27.X.2007, Philharmonie, Berlin

© 2007 The copyright in this sound recording is owned by EMI Records Ltd.

© 2007 EMI Records Ltd.

www.emiclassics.com www.rattlemahler.com

Mahler: Symphony No.9

Since Beethoven, ninth symphonies have acquired a special significance. Schubert, Dvořák and Vaughan Williams ended their symphonic cycles with their Ninth, while Bruckner failed to complete his. Schoenberg wrote in his essay on Mahler: 'It seems that the Ninth is a limit. He who wants to go beyond it must pass away.' Mahler conceived *Das Lied von der Erde* as a symphony: it has been claimed – though there is no definite evidence – that he did not give it the number nine because of superstitious fear, but that when he composed his actual Ninth Symphony he imagined he was out of danger because it was really his Tenth. If so, he failed to outwit fate, for the Tenth Symphony, though it is performable in the state at which he left it, remained incomplete at his death.

In 1907 Mahler's life underwent a traumatic change: his elder daughter died of scarlet fever and diphtheria, and the doctor who attended her warned him that his heart was in a precarious state. The diagnosis may have been exaggerated, but thoughts of death, never far away, now obsessed him. *Das Lied von der Erde*, which he composed in 1908, inaugurates the valedictory mood, emphasising life's evanescence while celebrating the eternal beauty of nature. The following summer, 1909, he wrote the Ninth Symphony, his most death-haunted work. It sounds like a farewell, yet it was not his last word: the Tenth Symphony, which he sketched in 1910, reaches a more vital conclusion. As Deryck Cooke remarked, 'There was still plenty of life left in Mahler when death claimed him: the Tenth Symphony reveals that the Ninth had been a phase, like the Sixth, which he had faced and overcome.'

Virtually all Mahler's music from the Second Symphony onwards was composed during his summer holidays in an idyllic Austrian mountain landscape. In the summer of 1908, the Mahlers rented two floors of a farmhouse near Toblach (now Dobbiaco in Italy), on the northern edge of the Dolomites. Mahler built a wooden hut a short distance from the house, which still exists; he spent his last three summers in these awe-inspiring surroundings and composed his final three works there. When Mahler returned to Toblach on 13 June 1909 the weather was still freezing cold and it was a week before he could brave his composing hut. He had a month in Toblach by himself while Alma Mahler was staying at a sanatorium with their surviving daughter, working at great intensity and managing to finish a draft of the whole score by the beginning of September. During the winter, in New York, he made a fair copy of the score, and the following winter he undertook some major revisions which he completed before the first signs of his fatal illness in February 1911. He died without hearing any of his music after the Eighth Symphony and it was left to his

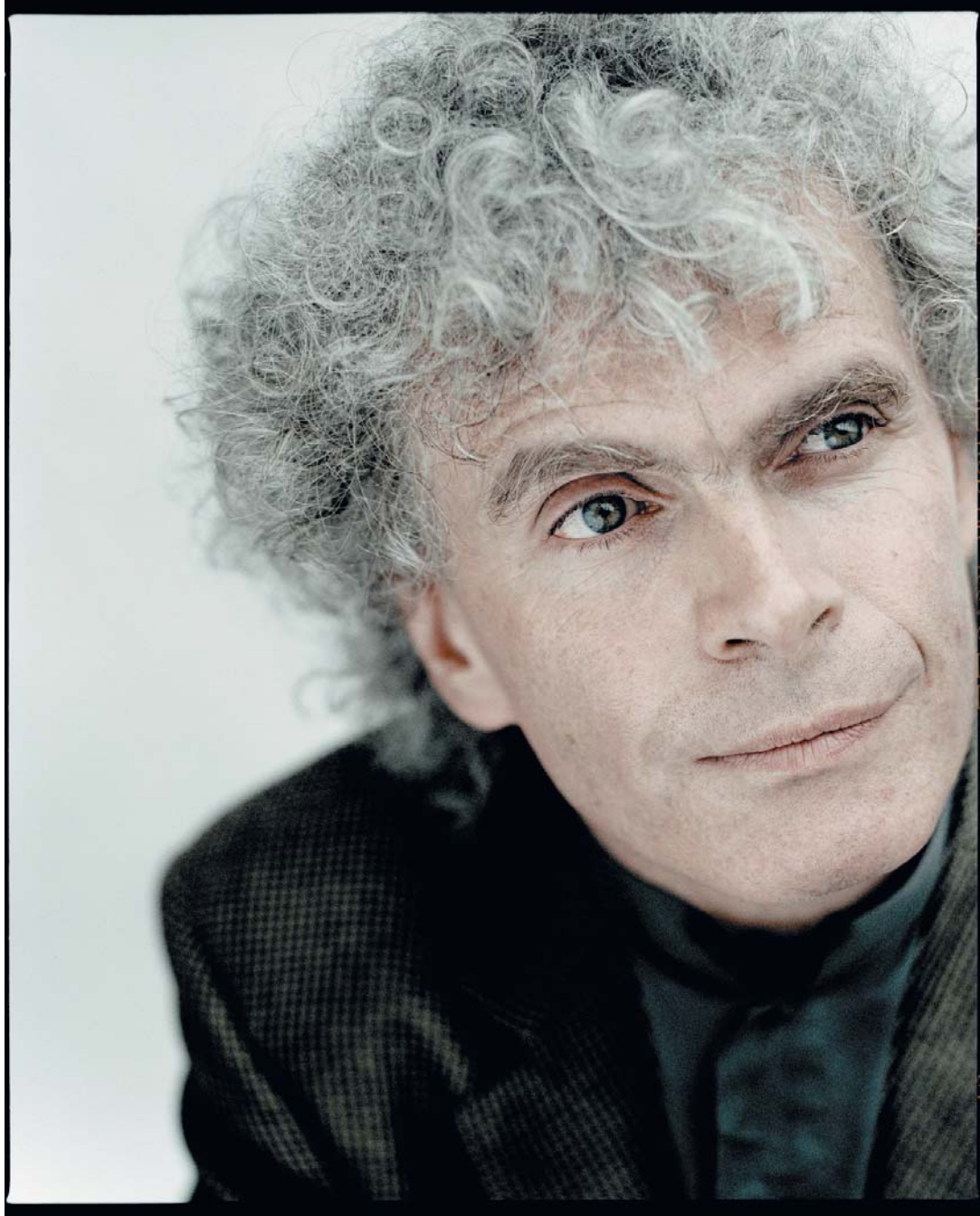
friend Bruno Walter to give the first performances of both *Das Lied von der Erde* and the Ninth Symphony, in 1911 and 1912 respectively.

The opening Andante comodo, one of Mahler's greatest movements, seems to follow on directly from the 'Abschied' finale of *Das Lied*. In the 'Abschied' the poet speaks of a last journey home: the first movement of the Ninth is like a huge song without words and its long violin melody, built out of a few initial fragments, is also a journeying song, but one full of sad resignation. The falling major second, with which it begins, later consciously refers to Beethoven's 'Lebewohl' ('farewell') motif from his 'Les Adieux' Sonata, and Mahler wrote 'Leb' wol' on the last page of his draft score of this movement. D major turns to D minor, then back again; the music becomes more impassioned, gradually building to a huge climax. The formal plan requires three such climaxes, each of which collapses suddenly. At the third and most exultant climax the collapse is catastrophic, as trombones and timpani hammer out the the initial motifs and the music subsides into a funeral march. The last few pages are imbued with exquisite regret.

The scherzo is made up of three alternating dances based on Mahler's favourite Ländler and waltz, but they are far from carefree. The first, a Ländler, is awkward and stumbling; the second, a faster waltz, fiercely and sometimes desperately energetic; the third, another Ländler, is slower and wistfully nostalgic. All three dances employ the 'Lebewohl' falling second. The ferocity of the waltz is carried over into the next movement, which Mahler called 'Rondo-Burleske' and marked 'Sehr trotzig' – 'very defiantly'. It is in A minor, the tragic key of the Sixth Symphony, and its dissonant counterpoint and nihilistic mood look forward to 'Neue Sachlichkeit' German music of the 1920s. A radiantly aspiring central section in the first movement's D major induces temporary calm, but the Burleske music erupts again with increased violence and sweeps on to the end.

In the Adagio finale, Mahler attempts to resolve all the accumulated tension. Moving down into the consoling key of D flat major, the strings play a deeply expressive, hymn-like tune. This alternates with disembodied music marked 'ohne Empfindung' ('without expression'). A passionate climax is eventually reached, marked by a single cymbal clash, before a long final fading-away into silence. On the last page the muted strings achieve a sublime quietness: perhaps the sublimity of mountain heights, amongst which Mahler could experience some sense of peace.

© DAVID MATTHEWS, 2007

Mahler: Sinfonie Nr. 9

Seit Beethoven haben neunte Sinfonien eine besondere Bedeutung gewonnen. Schubert, Dvořák und Vaughan Williams beendeten ihre sinfonischen Zyklen mit ihrer Neunten, während Bruckner seine neunte Sinfonie nicht vollenden konnte. Schönberg schrieb in seinem Aufsatz über Mahler: „Es scheint, die Neunte ist eine Grenze. Wer darüber hinaus will, muss fort.“ Mahler konzipierte *Das Lied von der Erde* als Sinfonie. Es wurde behauptet – was sich allerdings nicht beweisen lässt –, er habe aus abergläubischer Angst diesem Werk nicht die Nummer neun gegeben und, als er dann seine eigentliche neunte Sinfonie komponierte, geglaubt, er sei nun außer Gefahr, weil sie eigentlich seine zehnte war. Gleichwohl ist ihm nicht gelungen, das Schicksal zu überlisten, denn er hinterließ die zehnte Sinfonie bei seinem Tod unvollendet, obwohl sie in dieser Form aufführbar ist.

1907 nahm Mahlers Leben eine traumatische Wende: Seine ältere Tochter starb an Scharlach-Diphtherie, und von dem Arzt, der sie behandelt hatte, erfuhr er, sein Herz befinde sich in einem bedenklichen Zustand. Die Diagnose mag übertrieben gewesen sein, aber Gedanken an den Tod, die nie sehr fern waren, verfolgten ihn nun. Das 1908 komponierte *Lied von der Erde*, das die Vergänglichkeit des Lebens betont und die ewige Schönheit der Natur feiert, steht am Beginn dieser Abschiedsstimmung. Im folgenden Sommer, 1909, schrieb er die neunte Sinfonie, ein Werk, in dem der Tod allgegenwärtig ist. Sie klingt wie ein Lebewohl, war jedoch nicht sein letztes Wort: Die Zehnte, die er 1910 skizzierte, gelangte zu einer entscheidenderen Schlussfolgerung, die Deryck Cooke in die Worte fasste: „Mahler hatte immer noch sehr viel Leben in sich, als der Tod ihn rief. Die Zehnte lässt deutlich werden, dass die Neunte, genau wie die Sechste, eine Phase war, der er sich gestellt und die er überwunden hatte.“

Mahler hat, von der zweiten Sinfonie an, praktisch seine gesamte Musik während seiner Sommeraufenthalte in einer idyllischen Landschaft in den Bergen Österreichs komponiert. Im Sommer 1908 mieteten die Mahlers zwei Etagen in einem Bauernhaus in der Nähe von Toblach (heute Dobbiaco in Italien) am nördlichen Rand der Dolomiten. Mahler ließ sich nicht weit vom Haus entfernt eine Holzhütte bauen, die heute noch vorhanden ist; er verbrachte seine letzten drei Sommer in dieser eindrucksvollen Umgebung und komponierte dort seine letzten drei Werke. Als er am 13. Juni 1909 nach Toblach zurückkehrte, war das Wetter immer noch eisig kalt, und es dauerte eine Woche, bis in er seinem Komponierhäuschen die Arbeit aufnehmen konnte. Er hatte einen Monat in Toblach für sich allein, weil sich Alma mit der jüngeren Tochter in einem Sanatorium zur Kur befand. Er arbeitete sehr intensiv und hatte bereits Anfang September die gesamte Partitur im Entwurf fertig. Im Winter, in New York, schrieb er sie dann ins Reine und überarbeitete sie bei dieser Gelegenheit gründlich, noch bevor sich im Februar 1911 die ersten Anzeichen seiner tödlichen Krankheit bemerkbar machten. Er starb, ohne dass er seine nach der achten Sinfonie komponierte Musik gehört hatte, und sein Freund Bruno Walter übernahm die Aufgabe, 1911 die Uraufführung des *Liedes von der Erde* und 1912 der Neunten zu dirigieren.

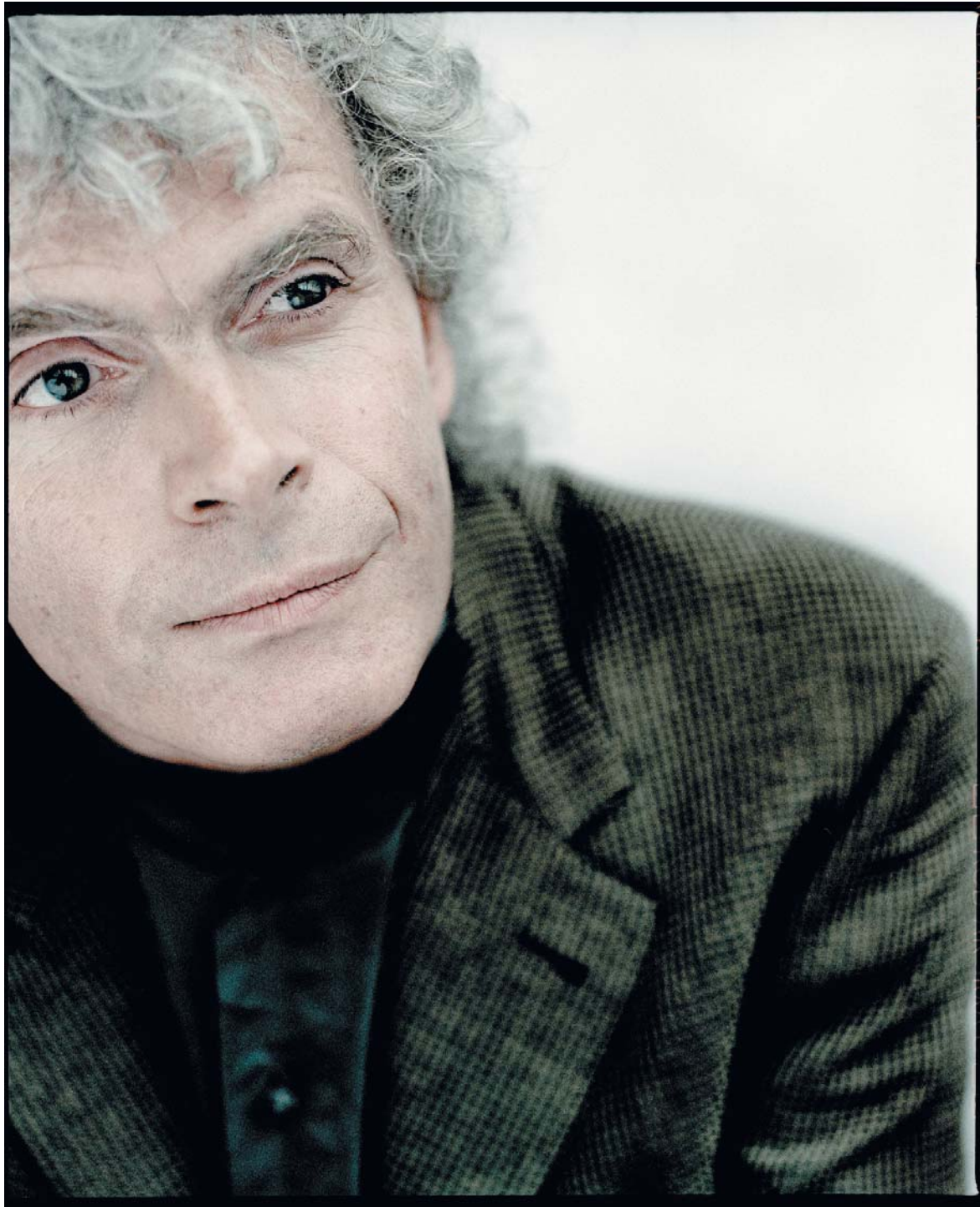
Der Kopfsatz, Andante comodo, einer der großartigsten Sätze Mahlers, scheint auf natürliche Weise aus dem „Abschied“-Finale des *Liedes* hervorzugehen. Im „Abschied“ spricht der Dichter von einer letzten Wanderung in die Heimat; der erste Satz der Neunten ist wie ein riesiger Gesang ohne Worte, und die lange, aus wenigen Anfangsfragmenten gebaute Violinmelodie ist ebenfalls das Lied eines Wanderers, aber voll trauriger Resignation. Die fallende große Sekunde, mit der es beginnt, enthält einen deutlichen Bezug auf das „Lebewohl“-Motiv von Beethovens Sonate „Les Adieux“, und Mahler schrieb „Leb’ wol“ auf die letzte Seite der Partiturskizze dieses Satzes. D-dur verändert sich zu d-moll und wieder zu D-dur; die Musik wird immer leidenschaftlicher und steigt allmählich zu einem riesigen Höhepunkt auf. Die formale Anlage verlangt drei solcher Höhepunkte, die alle unvermittelt einstürzen. Auf dem dritten und besonders triumphierenden Höhepunkt ist der Einsturz katastrophal, wenn die Posaunen und Pauken die Anfangsmotive ausarbeiten und die Musik in einen Trauermarsch abgeleitet. Die letzten wenigen Seiten sind von heftigstem Bedauern erfüllt.

Das Scherzo besteht aus drei miteinander wechselnden Tänzen, basierend auf Ländler und Walzer, die Mahler besonders liebte, aber sie sind durchaus nicht unbekümmert. Der erste, ein Ländler, stolpert täppisch einher, der zweite, ein schnellerer Walzer, gibt sich auf eine grimmige und zuweilen verzweifelte Weise energisch, der dritte, wieder ein Ländler, ist langsamer und voller Wehmut. Alle drei Tänze verwenden die fallende Sekunde des „Lebewohl“-Motivs. Die Wildheit des Walzer setzt sich im nächsten Satz – „Rondo-Burleske“ – fort, der die Vortragsbezeichnung „sehr trotzig“ trägt. Er steht in a-moll, der tragischen Tonart der sechsten Sinfonie, und sein dissonanter Kontrapunkt und die nihilistische Stimmung verweisen auf die „neue Sachlichkeit“ in der deutschen Musik der 1920er Jahre. Ein strahlend aufstrebender Mittelteil im D-dur des ersten Satzes bringt vorübergehend Ruhe, doch die burleske Musik bricht noch einmal und heftiger hervor und jagt weiter bis zum Ende.

Im Finale, Adagio, versucht Mahler, die aufgestaute Spannung aufzulösen. In der Abwärtsbewegung zu der tröstenden Tonart Des-dur spielen die Streicher eine sehr ausdrucksvolle hymnenartige Melodie. Diese wechselt mit einer entkörperlichten Musik „ohne Empfindung“. Ein einziger Schlag auf das Becken kennzeichnet den leidenschaftlichen Höhepunkt, und in dem langen Finale löst sich die Musik allmählich auf. Auf der allerletzten Seite der Partitur gelangen die gedämpften Streicher zu einer herrlichen Ruhe. Vielleicht ist es die Erhabenheit der hohen Berge, in deren Umgebung Mahler etwas Frieden zu finden vermochte.

DAVID MATTHEWS

Übersetzung: Gudrun Meier

Mahler : Symphonie n°9

Depuis Beethoven, les neuvièmes symphonies ont acquis une signification spéciale. Schubert, Dvořák et Vaughan Williams terminèrent leurs cycles symphoniques avec leurs neuvièmes, tandis que Bruckner ne parvint pas à achever la sienne. Schoenberg écrivit dans son essai sur Mahler : « Il semble que la Neuvième soit une limite. Celui qui veut aller au-delà doit quitter ce monde. » Mahler conçut *Das Lied von der Erde* comme une symphonie, et l'on a affirmé – bien qu'il n'en existe pas de preuve catégorique – qu'il ne lui avait pas attribué le numéro neuf par superstition, mais que lorsqu'il avait composé sa Neuvième Symphonie proprement dite, il s'imaginait hors de danger parce qu'il s'agissait en réalité de sa Dixième. Si c'était le cas, il ne parvint pas à se jouer du destin, car la Dixième Symphonie, bien qu'on puisse l'exécuter dans l'état où il l'a laissée, resta inachevée à sa mort.

En 1907 la vie de Mahler subit un changement traumatique : sa fille aînée mourut victime de la scarlatine et de la diphtérie, et le médecin qui la soignait avertit le compositeur qu'il avait le cœur très fragile. Il se peut que ce diagnostic ait été exagéré, mais la pensée de la mort, jamais bien éloignée, se mit alors à obséder Mahler. *Das Lied von der Erde*, qu'il composa en 1908, inaugure cette atmosphère d'adieux, soulignant la fugacité de la vie tout en célébrant l'éternelle beauté de la nature. Ce fut l'été suivant, en 1909, qu'il écrivit la Neuvième Symphonie, son œuvre la plus hantée par la mort. Si elle donne l'impression d'un adieu, ce ne fut pourtant pas le dernier mot du compositeur : la Dixième Symphonie, qu'il esqua en 1910, arrive à une conclusion plus vitale. Comme le fit remarquer Deryck Cooke, « Mahler n'avait pas encore atteint le bout de son rouleau quand il fut emporté par la mort : la Dixième Symphonie révèle que, telle la Sixième, la Neuvième avait été une phase à laquelle il avait fait face et qu'il avait surmontée. »

Quasiment toute la musique de Mahler, à dater de la Deuxième Symphonie, fut composée pendant ses vacances d'été – qu'il passait dans le cadre idyllique des montagnes d'Autriche. Au cours de l'été 1908, les Mahler louèrent deux étages dans une ferme située près de Toblach (maintenant Dobbiaco en Italie), dans la partie septentrionale des Dolomites, et Mahler se fit construire une cabane en bois (qui existe d'ailleurs toujours) à peu de distance de la maison. Ce fut dans ce paysage grandiose qu'il passa ses trois derniers étés et composa ses trois œuvres finales. Lorsque Mahler retourna à Toblach le 13 juin 1909, il faisait toujours un froid glacial, et il ne trouva le courage d'aller composer dans sa cabane qu'une semaine plus tard. Il resta seul à Toblach pendant un mois tandis qu'Alma Mahler faisait un séjour dans un sanatorium avec leur fille survivante, il travailla intensément et parvint à finir l'esquisse de la partition complète au début de septembre. Pendant l'hiver il réalisa, à New York, une copie au net de la partition, et l'hiver suivant il entreprit d'y apporter des révisions majeures qu'il termina avant l'apparition des premiers signes de la maladie qui devait lui être fatale, en février 1911. Il mourut sans avoir entendu sa musique postérieure à la Huitième Symphonie, et il incombait à son ami Bruno Walter de créer *Das Lied von*

der Erde et la Neuvième Symphonie, respectivement en 1911 et 1912.

L'*Andante comodo* d'ouverture, un des mouvements les plus réussis de Mahler, semble prendre directement la suite du finale « Abschied » de *Das Lied*. Dans l'« Abschied » le poète parle d'un dernier voyage le ramenant chez lui : le premier mouvement de la Neuvième ressemble à un gigantesque chant sans paroles et sa longue mélodie au violon bâtie sur quelques fragments initiaux est aussi un chant de voyage, mais un chant plein de triste résignation. La seconde majeure descendante sur laquelle il débute, fait plus tard consciemment allusion au motif « *Lebewohl* » (« Adieu ») trouvé dans la sonate « Les Adieux » de Beethoven, d'ailleurs Mahler inscrivit « *Leb' wol* » sur la dernière page de son esquisse du mouvement. Le *ré* majeur se change en *ré* mineur et inversement ; la musique devient plus passionnée, enflant graduellement pour atteindre un énorme sommet. Le plan formel exige la présence de trois sommets de ce type, chacun s'effondrant brusquement. Au troisième, le plus triomphant, l'effondrement tient de la catastrophe : les trombones et timbales martèlent les motifs initiaux, puis la musique s'apaise pour faire entendre une marche funèbre. Les quelques dernières pages sont imprégnées d'un regret exquis.

Le scherzo est composé de trois danses qui alternent, basées sur les danses préférées de Mahler, le *Ländler* et la valse, mais ces danses sont loin d'être insouciantes. La première, un *Ländler*, est empruntée et hésitante ; la deuxième, une valse plus rapide, d'une énergie sauvage et parfois désespérée ; la troisième, un autre *Ländler*, est plus lente et empreinte d'une nostalgie mélancolique. Les trois danses font entendre la seconde descendante du « *Lebewohl* ». La férocité de la valse se poursuit dans le mouvement suivant, appelé « Rondo-Burleske » et marqué « *Sehr trotzig* » (très décidé) par le compositeur. Il est en *la* mineur, la tonalité tragique de la Sixième Symphonie ; son contrepoint dissonant et son atmosphère nihiliste annoncent la musique allemande « *Neue Sachlichkeit* » des années 1920. Une section centrale dans la tonalité de *ré* majeur déjà entendue au premier mouvement s'élève radieuse et déclenche un calme temporaire, mais la musique Burleske éclate à nouveau avec une violence accrue et se poursuit irrésistiblement jusqu'à la fin.

Dans le finale *Adagio*, Mahler tente de résoudre toute la tension qui s'est amoncelée. Descendant dans la tonalité consolatrice de *ré* bémol majeur, les cordes jouent un air profondément expressif rappelant un hymne. Cet air alterne avec une musique désincarnée, notée « *ohne Empfindung* » (sans expression). La musique finit par atteindre un sommet passionné, marqué par un unique coup de cymbale, puis s'atténue très graduellement pour faire finalement place au silence. À la dernière page, les cordes en sourdine parviennent à une sublime tranquillité : peut-être évoque-t-elle le caractère sublime des hautes montagnes parmi lesquelles Mahler éprouvait un sentiment de paix.

DAVID MATTHEWS

Traduction : Marianne Fernée-Lidon

Recorded in concert: 24–27.X.2007, Philharmonie, Berlin

Producer: Stephen Johns

Recording engineer: Mike Clements

Editors: Simon Kiln & Christopher Franke

Production manager: Kerry Brown

Monitored using B&W loudspeakers

Design: Kevin Jones for WLP Ltd.

Editorial: Peter Quantrill for WLP Ltd.

Photos: Mat Hennek

© 2007 The copyright in this sound recording is owned by EMI Records Ltd.

© 2007 EMI Records Ltd. www.emiclassics.com www.rattlemahler.com