

MAHLER

DDD

8.550522

Symphony No. 1 “Titan” (including Blumine movement)

Polish National Radio Symphony Orchestra
Michael Halász

Gustav Mahler (1860 - 1911)

Symphony No. 1 in D Major “Titan”

**Langsam, schleppend
Kräftig bewegt
Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen
Stürmisch bewegt
Blumine (original 2nd movement)**

The great Viennese symphonic tradition found worthy successors in two composers of very different temperament and background, Anton Bruckner and Gustav Mahler. The latter, indeed, extended the form in an extraordinary way that has had a far-reaching effect on the course of Western music.

Mahler was to express succinctly enough his position in the world. He saw himself as three times homeless, a native of Bohemia in Austria, an Austrian among Germans and a Jew throughout the whole world. The second child, and the first of fourteen to survive, he was born in Kalište in Bohemia. Soon after his birth his family moved to Jihlava, where his father, by his own very considerable efforts, had raised himself from being little more than a pedlar, with a desire for intellectual self-improvement, to the running of a tavern and distillery. Mahler's musical abilities were developed first in Jihlava, before a brief period of schooling in Prague, which ended unhappily, and a later course of study at the Conservatory in Vienna, where he turned from the piano to composition and, as a necessary corollary, conducting.

It was as a conductor that Mahler made his career, at first at a series of provincial opera-houses, and later in the position of the highest distinction of all, when, in 1897, he became Kapellmeister of the Vienna Hofoper, two months after his baptism as a Catholic, a necessary preliminary. In Vienna he made significant reforms in the Court Opera, but made enough enemies, particularly represented in the anti-semitic press, to lead to his resignation in 1907, followed

by a final period conducting in America and elsewhere, in a vain attempt to secure his family's future before his own imminent death, which took place on 18th May, 1911.

Although his career as a conductor involved him most closely with opera, Mahler attempted little composition in this field. His work as a composer consists chiefly of his songs and of his ten symphonies, the last left unfinished at his death, and his monumental setting of poems from the Chinese in *Das Lied von der Erde*.

Mahler's Symphony No. 1 in D Major was completed, in its first version, in 1888, incredibly enough five years before Dvořák's Symphony From the New World and only five years after the last symphony of Brahms. It was first performed the following year in Budapest, where Mahler had been appointed director of the Hungarian opera, before an audience that became increasingly restive as the work proceeded.

For the symphony Mahler had drawn up a programme, although he strongly believed that, whatever literary programme might lie behind a composition, the music should be able to stand on its own, without verbal explanation. No narrative element was given to the first audience in Budapest, but later performances were at first helped by a sketched description of the work:

Part I

From the days of youth - Flower, Fruit and Thorn-pieces (Blumen, Früchte und Dornenstücke)

1. Spring and no end to it.

The introduction describes the awakening of nature and earliest dawn.

2. Bluminenkapitel (Andante)
3. In full sail (Scherzo)

Part II

Commedia umana

4. Shipwrecked. A dead march in the manner of Callot. The following explanation may be given, if required: The composer found the external inspiration for this piece in a satirical picture well known to all children in South Germany, *The Huntsman's Funeral*, from an old book of children's stories. The animals of the forest escort the body of the dead forester to the grave. Hares carry a little flag, with a band of Bohemian village musicians in front, accompanied by cats, toads, crows, and so on, playing, and by stags, does, foxes and other four-footed and feathered denizens of the forest, in comic guise. Here the music is intended to express ironic jesting alternating with mysterious brooding. This is followed immediately by:
5. Dall'inferno al Paradiso (*Allegro furioso*), the sudden expression of the feelings of a deeply wounded heart.

The symphony, originally a symphonic poem, although without title, has a more explicit literary source in the work of Jean Paul, an early Romantic writer whose *Flegeljahre* had had a strong influence on the young Schumann. The programmatic titles of the first two movements are taken from Jean Paul, whose connection with the seventeenth century French artist Jacques Callot is seen in his preface to E. T. A. Hoffmann's *Phantasiestücke* in Callots Manier. In short the symphony, in common with Mahler's early songs, has its literary inspiration in writing of the earliest romantics, in the curiously grotesque ironical world of Jean Paul and in the evocative *Des Knaben Wunderhorn* of Brentano and von Arnim. The later title of the work, *Titan*, refers not to the struggle between the ancient gods of Greece so much as to the novel of that name by Jean Paul, in which two "titans" or *Himmelsstürmer*, struggle for their aims of intellectual freedom or pleasure.

The first movement opens with a slow section in which fanfares pierce the summer morning mists, suggesting pictorially the ideas of Mahler's earlier song *Ging heut' Morgen über's Feld*, the melody of which provides the first subject. The slower music returns, but nothing is done to dispel the mood of happy serenity, although, as the movement hurries forward again, we may be aware of more tragic implications, *Dornenstücke*. A scherzo follows, with a Schubertian trio, completing the first section.

After a pause the second part of the symphony opens with a solemn funeral march, making satirical use of a minor version of the children's song *Frère Jacques*, and easily intelligible in terms of the composer's explanation. Use is also made of Mahler's song *Die zwei blaue Augen* in music of bitter contrast and heartfelt anguish.

The last movement, to which the Italian explanatory title was later added, is one of great dramatic intensity. Audiences unfamiliar with the work might well be warned by the example of the first performance in Budapest, when a woman jumped out of her seat in alarm as the movement began, an incident that caused the composer some amusement. A march leads to a more lyrical melody, before a renewed storm of sound, in music that is, as Mahler was to claim, a world in itself.

For the first three performances of his first symphony Mahler included a second movement *Andante*, later to be discarded. The modern re-discovery of this *Blumine* movement in 1966 by the Mahler scholar Donald Mitchell led to a performance the following year at Aldeburgh under the direction of Benjamin Britten. For various reasons Donald Mitchell was able to identify this lyrical and romantic movement with its extended trumpet melody with music that Mahler had written in 1884 as part of his now lost incidental music for performances at Cassel of Joseph Scheffel's popular *Der Trompeter von Säkkingen*, a work that in its metre must suggest the verse of Longfellow to an English-speaking reader. The hero blows the trumpet, the sound of which is heard through the night, heard by the Rhine and the spirits of the river, carried by the wind to the castle of his master.

The Polish National Radio Symphony Orchestra of Katowice (PNRSO)

The Polish National Radio Symphony Orchestra of Katowice (PNRSO) was founded in 1935 in Warsaw through the initiative of well-known Polish conductor and composer Grzegorz Fitelberg. Under his direction the ensemble worked till the outbreak of the World War II. Soon after the war, in March 1945, the orchestra was resurrected in Katowice by the eminent Polish conductor Witold Rowicki. In 1947 Grzegorz Fitelberg returned to Poland and became artistic director of the PNRSO. He was followed by a series of distinguished Polish conductors - Jan Krenz, Bohdan Wodzisko, Kazimierz Kord, Tadeusz Strugala, Jerzy Maksymiuk, Stanislaw Wislocki and, since 1983, Antoni Wit. The orchestra has appeared with conductors and soloists of the greatest distinction and has recorded for Polskie Nagrania and many international record labels. For Naxos, the PNRSO will record the complete symphonies of Tchaikovsky and Mahler.

Michael Halász

Michael Halász's first engagement as a conductor was at the Munich Gärtnerplatz Theater, where, from 1972 to 1975, he directed all operetta productions. In 1975 he moved to Frankfurt as principal Kapellmeister under Christoph von Dohnányi, working with the most distinguished singers and conducting the most important works of the operatic repertoire. Engagements as a guest-conductor followed, and in 1977 Dohnányi took him to the Staatsoper in Hamburg as principal Kapellmeister. From 1978 to 1991 he was General Musical Director of the Hagen opera house and in 1991 he took up the post of Resident Conductor of the Vienna State Opera.

Gustav Mahler

Symphonie Nr. 1 D-dur

Schon in seinen frühesten Werken spricht Gustav Mahler eine Sprache, die ihn von allen Zeitgenossen unterscheidet. Ein Hauch von Melancholie, eine schmerzliche Schönheit kennzeichnet die Musik, seit der 19jährige sein erstes großes Chorwerk vollendete: Das klagende Lied - eine abendfüllende Ballade um einen Brudermord und eine nur im Märchen mögliche Rache. Mahlers Wissen um die raffinierertesten orchestralen Wirkungen, die gezielte Benutzung des Raumes zur Darstellung dramatischer Abläufe bis hin zum Fernorchester, die harmonischen und melodischen Wendungen - das alles ist gewissermaßen typisch und setzt sich in der fünf Jahre später (1884) begonnenen ersten Symphonie auf eindrucksvolle Weise fort.

1888 war die Partitur fertig, 1889 wurde sie im ungarischen Pest (das damals noch von Buda getrennt war) uraufgeführt. Und sie erlebte ein klassisches Fiasko. Wie es scheint, hatte das Publikum bedeutende Schwierigkeiten mit der erstaunlichen Originalität, die tatsächlich weit über das hinausgeht, was man damals von einem jungen Tondichter erwartete.

Mahler überarbeitete die Orchestration seiner ersten Symphonie, als er sie in Hamburg aufführte; außerdem gab er ihr den programmatischen Titel "Der Titan", womit er auf den mächtigen Roman eines seiner Lieblingsschriftsteller anspielte - Jean Paul (1763-1825), den auf seine Weise überaus originellen, phantasievollen und revolutionären Frühromantiker, der unter anderem bereits Robert Schumann zu musikalischen Tagträumen angeregt hatte, etwa in den "Papillons" op. 2 für Klavier.

Die Entstehungsgeschichte ist damit noch nicht zu Ende. Nach einer Aufführung in Weimar 1894 wird der Titel der Symphonie gestrichen, 1896 fällt schließlich der ursprüngliche zweite Satz ("Blumine") der Selbstkritik des Komponisten zum Opfer - ein zauberhaftes, wiederum außerordentlich typisches, nostalgisches Stück, das er 1884 als Teil einer Schauspielmusik zu Viktor von Scheffels "Der Trompeter von Säckingen" geschrieben hatte. Dort war es eine

Serenade im Mondlicht, die von der Trompete über den Rhein geblasen wurde. Erst 1967 wurde diese "Blumine" wiederentdeckt, und heute gehört es beinahe zum guten Ton, sie zumindest als Zugabe der ersten Symphonie aufzunehmen. (Mit Hilfe der Programmier-Taste lässt sich die Urgestalt des Werkes unschwer einstellen.)

Die erste Symphonie ist für ein auffallend großes Orchester geschrieben: Unter anderem werden je vier Flöten, Oboen und Klarinetten, sieben (!) Hörner, vier Trompeten und zwei Pauker benötigt. Mit dieser klanglichen Ausrüstung gelingt es Gustav Mahler, ein immenses Ausdrucksspektrum zu erzeugen - von den Naturklängen des Anfangs bis hin zu regelrechter Volksmusik (besonders im dritten, ehemals vierten Satz). Dabei hat der Komponist, wie man aus den verschiedenen Entwicklungsstadien sehen kann, lange am endgültigen Bild gefeilt. Vor allem das zu Beginn des ersten Satzes geschilderte Naturerwachen, diese unendlich zarte, aus einem wirklichen Nichts entstehende Folie mit ihren allmählich einsetzenden Kuckucksrufen und den sich nach und nach abzeichnenden melodischen Umrissen beschäftigte ihn sogar noch, als die Partitur bereits im Druck erschienen war.

Charakteristisch für Gustav Mahlers Symphonik ist die werkübergreifende Verwendung bestimmter Schlüssel-Melodien. Nachdem die langsame Einleitung des ersten Satzes vorüber ist, hört man als Hauptthema das zweite seiner "Lieder eines fahrenden Gesellen", das im Original mit den Worten beginnt: "Ging heut' morgen übers Feld". In diesen Liedern und demzufolge auch in der Symphonie präsentiert der junge Komponist eine Art von "Heldenleben", dessen Hauptdarsteller natürlich er selbst ist. Und dieser Held wird schon in diesem Werk durch alle Höhen und Tiefen des Daseins getragen ...

Wie bereits ausgeführt, gehört die "Blumine" eigentlich an die zweite Stelle, und wenn man sich die Mühe macht, ihr mit Hilfe eines Knopfdruckes zu ihrem angestammten Platz zu verhelfen, ergibt sich ein erstaunlicher Eindruck: Nach dem dröhnen Schluß des ersten Satzes und vor dem ländlerisch-derben Scherzo bildet die Trompetenromanze einen weit in die Vergangenheit

gerichteten Ruhepunkt, während sie für sich selbst genommen in der Tat bedenklich die Bereiche der Schnulze streift.

Nach dem Scherzo folgt ein Trauermarsch, der von einem im k.u.k.-Österreich bekannten "Kinderbild" angeregt wurde: Ein Jäger wird von den Tieren des Waldes zu Grabe getragen. Der Naivität dieser Darstellung entspricht das Hauptthema des Satzes, das vom Solokontrabass vorgestellt wird und unschwer als der berühmte "Bruder Martin" (oder auch "Frère Jacques") zu erkennen ist. Was sich anschließt, ist weniger harmlos: Beißender Spott, Reminiszenzen einer jiddischen Dorfkapelle, grelle Schlaglichter wenden das Kinderlied mehr als einmal zur erschreckenden Grimasse. Wie eine Resignation erscheint in dem Gefüge das letzte der "Gesellen-Lieder": "Die zwei blauen Augen von meinem Schatz ..."

In den sich entfernenden Marschrhythmus hinein explodiert das Finale. Ein furchterlicher Aufschrei, dann die Erinnerungen an die Naturschönheiten des ersten Satzes, ein leidenschaftlicher Kampf- und schließlich eine weitgespannte, romantisch versonnene Melodie, die der "Blumine" verwandt ist und nachträglich unterstreicht, welch eine wichtige Rolle dieser einstige "Trompeter von Säckingen" in der ersten Symphonie spielt. Aus dem Marsch des Kopfsatzes entwickelt sich eine Prozession, ein neuer Sturm tobt; die zarten Klänge des erwachenden Frühlings melden sich wieder zu Worte. Und endlich kommt es zu einer letzten Kraftentfaltung, die alle Zweifel hinwegfegt. Eine außerordentlich schroffe, knappe Akkordfolge setzt den Schlußpunkt hinter das Heldenleben.

Gustav Mahler (1860 - 1911)

Symphonie n° 1 en ré majeur “Titan”

Gustav Mahler naquit en 1860 dans une petite cité de Bohème: Kaliste. Il témoigna très tôt de dons musicaux peu ordinaires et reçut d'abord l'enseignement des professeurs qu'il put trouver dans la ville voisine: Jihlava. A dix ans, il donna son premier récital de piano, puis, après avoir consolidé ses connaissances musicales, il entra en 1875 au Conservatoire de Vienne où il étudia le piano avec Julius Epstein, l'harmonie avec Robert Fuchs et la composition avec Franz Krenn. Mahler abandonna vite l'idée d'une carrière de pianiste pour se consacrer entièrement à la création. Durant son séjour au Conservatoire, le jeune musicien suivit certains conférences d'Anton Bruckner et ne cacha pas son enthousiasme pour ses œuvres - il transcrivit d'ailleurs sa 3ème Symphonie pour deux pianos en 1878. Deux ans plus tard, Mahler composa sa première œuvre importante: *Das Klängende Lied*. Les nombreuses critiques dont elle fit l'objet et son échec au Prix Beethoven incitèrent le musicien à se tourner provisoirement vers la direction d'orchestre. Remarqué lors de ses apparitions dans divers théâtres de second plan - Bad Hall, Ljubljana, Olmütz, Cassel - Mahler devint à vingt-cinq ans Kapellmeister à l'Opéra de Prague grâce à l'appui de l'impresario Angelo Neumann. Bientôt brouillé avec ce dernier, il quitta Prague pour Leipzig où il se trouva en compétition avec Arthur Nikisch. Second chef d'orchestre au Aeues Stadttheater, Mahler dirigea fréquemment les opéras de Weber. Ce séjour à Leipzig (1886 - 1888) lui permit également de rencontrer Tchaïkovski et R. Strauss. Mais il n'en oubliait pas pour autant la composition. En 1884, il avait achevé les *Lieder eines fahrenden Gesellen* et se consacrait depuis 1885 à sa 1ère Symphonie "Titan" qu'il termina en 1888 à Budapest où il venait d'obtenir la direction de l'opéra. C'est d'ailleurs dans la capitale hongroise que le musicien dirigea la création de son œuvre en novembre 1889.

La 1ère Symphonie s'organisait initialement en deux parties et cinq mouvements. Intitulée "Poème symphonique en deux parties" lors de sa création, elle devint "Titan, poème symphonique en forme de symphonie" lors de sa reprise à Hambourg en 1893 - *Titan*, faisant référence à un roman de l'écrivain romantique allemand Jean-Paul Richter. C'est après une nouvelle exécution à Weimar en 1894 que Mahler abandonna le schéma originel de sa partition en décidant de supprimer le deuxième mouvement, un *Andante* intitulé *Blumine* que ce CD permet cependant de découvrir.

La première édition de la Symphonie en ré majeur, désormais en quatres épisodes, parut en 1898.

Précédé de l'indication *Langsam, schleppend* ("Lentement, en traînant"), le premier mouvement se caractérise par une présence très marquée de la nature. On se souviendra que dans le programme élaboré par le compositeur en 1893 cet épisode s'intitulait: *Frühling und kein Ende* ("le Printemps sans fin") ... Après une introduction lente, le thème de *Ging' Heut' morgens übers Feld* ("J'allais ce matin par les champs"), issu du n° 2 des *Lieder eines fahrenden Gesellen*, apparaît aux violoncelles et sera par la suite amplement exploité.

Suit le deuxième épisode, en la majeur, intitulé *Kräftig, bewegt, doch nicht zu schnell* ("Energique, animé, mais pas trop vite"). Il s'agit d'un *ländler* de couleur populaire avec un trio en fa majeur aux allures de valse lente.

Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen ("Très simple et très modeste, comme une chanson populaire") note Mahler en tête du troisième mouvement. On y découvre un marche funèbre en forme de canon où l'auteur utilise la célèbre chanson *Frère Jacques* avec un remarquable art d'orchestrateur.

Le Finale *Stürmisch bewegt* ("Tourmenté, anime") constitue le plus vaste épisode de l'œuvre. Surprenant par son ampleur et sa puissance, il parvient dans la coda, écrivait le compositeur, "à une victoire triomphale, définitive" qui repose sur une soudaine modulation de si bémol à ré majeur.

Supprimé de la version initiale de la Symphonie n° 1, Blumine ("Collection de fleurs") est un *Andante* en ut majeur avec un épisode central en la mineur. En dépit d'indéniables qualités poétiques, ce mouvement demeure en deçà du reste de l'oeuvre et l'on comprend sans mal le sort que lui réserva son auteur.

© 1994 Frédéric Castello

8.550522

**COMPACT
DISC**
DIGITAL AUDIO

8.550522

STEREO**MAHLER****Symphony No. 1 "Titan"****DDD**

**Playing
Time:
60'38"**

**Polish National Radio Symphony Orchestra
(Katowice)
Michael Halász**

Symphony No. 1 in D Major "Titan"

1	Langsam, schleppend	(16:19)
2	Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell	(7:32)
3	Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen	(10:02)
4	Stürmisch bewegt	(19:21)
5	Blumine (original 2nd movement)	(7:15)

Recorded at the Concert Hall of the Polish Radio in Katowice,
from 11th to 14th December, 1993.

www.hnh.com

5537

Producer: Beata Jankowska

Engineer: Otto Nopp

Music Notes: Keith Anderson

Cover Painting: The Virgin by Gustav Klimt

English Text /
Deutscher Text /
Texte en français

7 30099 55222 6

NAXOS**MAHLER: Symphony No. 1 "Titan"**

8.550522