

Vorwort

„Eigentlich wollte ich nur eine symphonische Humoreske schreiben, und da ist mir das normale Maß einer Symphonie daraus geworden – während früher, als ich dachte, daß es eine Symphonie werden sollte, es mir zur dreifachen Dauer – in meiner Zweiten und Dritten – wurde.“ So kommentierte Mahler nach Mitteilung von Natalie Bauer-Lechner im August 1900 die eben im Partiturentwurf fertiggestellte Symphonie, die sich in Satzanzahl, Aufführungsdauer und Besetzung im Gegensatz zu den vorhergehenden deutlich auf ein klassisches Maß beschränkt. Was aber kann Mahler mit „symphonische Humoreske“ meinen? Der Bezug zu Schumanns *Humoreske* op. 20 für Klavier ist sicherlich kein rein formaler, wie an den ersten Plänen Mahlers zu seinem Werk zu zeigen sein wird. Vielmehr handelt es sich um ein Konzept, eine Geisteshaltung, wie auch bereits Schumann selbst den damals im deutschen Sprachgebrauch neu aufgekommenen Begriff des Humors mit Jean Paul und den romantischen Sprachtheoretikern wie Friedrich Schlegel eng verknüpft.

Der Keim dieser symphonischen Humoreske reicht in Mahlers Hamburger Zeit zurück, als er im Frühjahr 1892 fünf Lieder nach Texten aus *Des Knaben Wunderhorn* schrieb, aus denen gleich darauf seine ersten Orchesterlieder werden sollten, die alle den Titel „Humoreske“ erhielten. „Das Himmlische Leben“, wie das Wunderhorngedicht „Der Himmel hängt voller Geigen“ in Mahlers Vertonung heißt, hatte er am 12. März 1892 in der Orchesterfassung beendet und noch im selben Jahr in Hamburg uraufgeführt. Mahler sah in diesem Text eine besondere Mischung aus „Schelmerei“ und „tiefstem Mystizismus“, die ihn immer wieder zu Betrachtungen über seinen Humorbegriff anregte. „Es ist alles auf den Kopf gestellt, die Kausalität hat ganz und gar keine Gültigkeit! Es ist, wie wenn du plötzlich auf jene uns abgewandte Seite des Mondes blicktest!“ Das Motiv der „Schellenkappe“, im Lied ein wiederkehrendes Zwischenspiel mit Staccati in gestopften Trompeten und col-legno-Streichern, wird in der Symphonie zusätzlich durch das Instrument einer Schelle verdeutlicht und findet bereits im ersten Satz thematisch Verwendung.

Ein handschriftlicher undatierter Satzplan aus der Zeit von ca. 1895 enthält sechs(!) Einzeltitel für die damals so deklarierte „4. Symphonie / Eine Humoreske“, darunter auch die zweier anderer Vertonungen Mahlers aus *Des Knaben Wunderhorn*, nämlich „Das irdische Leben“ und „Morgenglocken“ (womit ziemlich sicher der Chorsatz „Es sangen drei Engel“ gemeint ist, der seinerseits motivische Bezüge zum Lied „Das Himmlische Leben“ aufweist).

Preface

'I actually just wanted to write a symphonic humoresque, and then it became the normal measure of a symphony – while earlier when I thought it would become a symphony, it turned out to be three times as long, in my Second and Third.' Thus commented Mahler, according to the report of Natalie Bauer-Lechner, in August 1900 a draft of the score of the Symphony he had just finished. In contrast to the preceding symphonies, it limits itself to classical proportions in the number of movements, in duration and in orchestration. But what does Mahler mean with the term 'symphonic humoresque'? The relation to Schumann's *Humoreske* Opus 20 for piano is surely not primarily a formal one, as one will discover when examining the first plans Mahler had for his work. Rather, it is a concept, an attitude of mind, just as Schumann himself had already closely linked the idea of humour, at that time a new notion in the German language, with Jean Paul and Romantic language theorists such as Friedrich Schlegel.

The origin of this symphonic humoresque goes back to Mahler's time in Hamburg, where, in the spring of 1892, he wrote five songs to texts of *Des Knaben Wunderhorn*. Immediately thereafter he recomposed all of them as his first orchestra songs and titled all of them 'Humoreske'. 'Das Himmlische Leben' [The Heavenly Life], as Mahler named his setting of the poem from the *Wunderhorn* collection with the original title 'Der Himmel hängt voller Geigen' [Heaven Is Full of Fiddles, a German saying that can be translated in this case as meaning 'Life in Heaven is Beautiful'], was completed on 12 March 1892 in the orchestra version. He conducted its first performance in the same year in Hamburg. Mahler saw in this text a very special mixture of 'roguery' and 'deepest mysticism' which time and again stimulated in him a contemplation of his concept of humour. 'Everything is placed on its head, causality has no validity at all! It is as if you suddenly looked at the side of the Moon that is turned away from us!' The motive of the 'Schellenkappe' [a fool's cap with bells], in the Lied a returning interlude with staccatos in the stopped trumpets and col legno strings, is made even clearer in the Symphony through the use of a bell and is already used thematically in the first movement.

An undated handwritten plan of movements that was written probably in 1895 contains six(!) individual titles for what he called at the time '4. Symphonie / Eine Humoreske' [Fourth Symphony / A Humoresque]. Two of those are other settings of songs from *Des Knaben Wunderhorn*, namely 'Das irdische Leben' [The Earthly Life] and 'Morgenglocken' [Morning Bells] (very

Symphonie Nr. 4

Gustav Mahler
(1860–1911)

1. Satz

Bedächtigt. Nicht eilen
Vorschläge sehr kurz

ohne rit. Recht gemächlich (Haupttempo)

1. 2. Flöte *p staccato*

3. 4. Flöte *zu 2 f sf ff dim. pp ohne rit.*

1. 2. 3. Oboe

1. 2. Clarinette in A *zu 2 p dim. pp*

3. Clarinette in A

1. 2. 3. Fagott

Bedächtigt. Nicht eilen

1. 2. Horn in F

3. 4. Horn in F

1. 2. 3. Trompete

Pauke

Schelle *pp*

Harfe

Bedächtigt. Nicht eilen

1. Violine *grazioso* *Etwas zurückhaltend* *pp*

2. Violine *pp*

Viola *pp*

Violoncell *pp*

Contrabass *pp*

Recht gemächlich (Haupttempo)

espress. pizz. p

