

Gustav Mahler, 7 frühe Lieder in der Transkription für Sopran und Orchester (auch als Kammermusikfassung)

von Eberhard Kloke

(Material: Gustav Mahler, Lieder und Gesänge (1880-89) aus Achim von Arnims und Clemens Brentanos „Des Knaben Wunderhorn“– nebst einem Liedtext von Tirso de Molina/R. Leander), Stand: 06.01.2010

gewidmet Anna Prohaska

Mahlers frühes Liedschaffen steht im Bannkreis der Wunderhornthematik, die er in seinen ersten Sinfonien (I-IV) wieder aufgriff. Mahler machte also in seinem früheren sinfonischen Schaffen gleichsam Anleihen bei sich selbst, indem er musikalische Substanz präexistenter Lieder symphonisch verarbeitete.

Die vorliegende Transkription versucht nun in einer Art Umkehrung des Verfahrens, musikalische Themen (als Zitate), Kompositionstechniken, Instrumentationszitate und Allusionen aus der sinfonischer *Wunderhorn*-Welt der Sinfonien in die Liedorchestration einzuarbeiten und „interpretierend“ weiterzukomponieren. In der Rückschau wird das Material zeitlich und musikalisch-strukturell nach vorne gedacht. Vielleicht könnte mit dieser Transkription das große, politisch bedingte Rezeptionsdefizit – bezogen auf die Mahler`sche Musik zwischen 1925 und 1960 - weiter geschlossen werden?

7 frühe Lieder im Brennpunkt von Mahlers Wunderhornthematik→ eine Vor- und Rückschau

Wunderhorn 1	Und nun ade, mein herzallerliebster Schatz!	Nicht wiedersehen! (aus „Des Knaben Wunderhorn“, Arnim-Brentano)
Wunderhorn 2	Kukuk hat sich zu Tode gefallen an einer grünen Weiden!	Ablösung im Sommer (aus „Des Knaben Wunderhorn“, Arnim-Brentano)
Wunderhorn 3	Es ritten drei Reiter zum Thore hinaus!	Scheiden und Meiden (aus „Des Knaben Wunderhorn“, Arnim-Brentano)
Wunderhorn 4	Zu Straßburg auf der Schanz`	Zu Straßburg auf der Schanz` (aus „Des Knaben Wunderhorn“, Arnim-Brentano)
Wunderhorn 5	Ich weiß nicht, wie mir ist!	Selbstgefühl (aus „Des Knaben Wunderhorn“, Arnim-Brentano)
Wunderhorn 6	Ich ging mit Lust	Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald (aus „Des Knaben Wunderhorn“, Arnim-Brentano)
Wunderhorn 7	Das Mägdlein trat aus dem Fischerhaus	Phantasie aus „Don Juan“ von Tirso de Molina oder Erinnerung (Es wecket meine Liebe, R. Leander)

Fassung 1: Sopran und Orchester

Fassung 2: Sopran + 4 Instrumentalisten/Innen + Klangbandklavier, 1 SpielerIn: Klarinette in B, A und Es/Bassklarinette/Kontrabassklar, 1 SpielerIn: Horn in F/Wagnertuba in B, 1 SpielerIn: Pk/Perc, Klangband

Fassung 1: Sopran und Orchester

Gesamtbesetzung Orchester: minimal 23, maximal 46 SpielerInnen

Holz:

1 Picc/FI/Altflöte

1 Ob/Eh

2 Klar: 1. B-Klar, A-Klar, Bassetthorn in Es; 2. B-Klar, A-Klar, Bass-Klar in B, Kontrabassklar in B, Es-Klar, Bassetthorn in Es

1 Fg/Kfg

Blech:

2 Hr/1 Wagnertuba in B

1 Trp/Posthorn in B/Cornett in B

1 Pos/Kontrabasspos

Tasteninstr./Percussion:

Hfe, Klav/Cel

2 Timp/Perc: Pk, gr. Tr., kl Tr (snare drum), Militärtrommel (tamburo militare), tamburo basco, Becken, Tamtam, Triangel, Rute, Schellen, Xylophon, div. abgestimmte Glocken (campane) und 4 Herdenglocken („Glockengeläute in der Ferne“), Cymbales antiques, Glockenspiel

Streicher:

Minimal: 3(4), 2(4), 2(4), 2 (3), 1(2)-Fünfsaiter

Maximal: 10, 8, 6, 5, 4 (2)-Fünfsaiter

Fassung 1: Orchesterbesetzung (23) ((46))

	Lied	Fl	Ob	Klar1	Klar2	Fg	Hr	Trp	Pos	Pk/Perc	Str	Tasten
1	Und nun ade	Fl, Altfl in G	Ob, Eh	A-Klar Bass-Klar in B	A-Klar	Fg, Kfg	2 Hr in F Wagner-tuba in B	Trp in B	Pos	div. Pk, gr. Tr., Becken, und 4 Herdenglocken (Glockengeläute in der Ferne): fis-a-cis-eis	tutti	Hfe
2	Kukuk	Picc, Fl	Ob, Eh	B-Klar	Es-Klar Bass-Klar in B	Fg	2 Hr in F	Trp in B	Pos	Triangel, Tam, gr. Tr.	tutti	Hfe Cel
3	Es ritten drei Reiter	Picc, Fl Altfl in G	Ob	B-Klar	B-Klar, Es-Klar Bass-Klar in B	Fg	2 Hr in F	keine Trp, da Posthorn in B (außen, en dehors)	Pos	div. Pk, Tam, Glockensp, tamburo militare, tamburo basco (Takt 64)	tutti	Hfe Klav+ Celesta
4	Zu Straßburg	Picc, Fl Altfl in G	Ob, Eh	A-Klar	A-Klar Bass-Klar in B	Fg, Kfg	2 Hr in F	Trp in B	Pos, Kontrab. - Pos,	Pk, tamburo militare Campana, gr. Tr., Tamtam	tutti	Hfe Klav
5	Ich weiß nicht	Fl, Picc, Altfl in G	Ob, Eh	B-Klar	B-Klar, Bass-Klar in B	Fg, Kfg	2 Hr in F	Trp in B	Pos	div. Pk, Tam, gr Tr, Rute, Becken Xyl, Triangel,	tutti	Hfe
6	Ich ging mit Lust	Fl, Picc Altfl in G	Ob,	A-Klar, Es-Klar	A-Klar, Kontrabass-Klar in B	Fg,	2 Hr in F	Trp in B	Pos	Tam, Cymbales antiques, Triangel	tutti	Hfe Klav, Cel
7	Phantasie	Fl, Altfl in G	Ob, Eh	A-Klar, Bassethorn in Es	A-Klar, Bassethorn in Es	Fg	2 Hr in F	Cornett in B,	Pos	Pk, Schellen, Triangel	tutti	Hfe Cel

Fassung 2, Besetzung Kammermusik (5): 1 Sopran, 1 SpielerIn Klavier-Celesta, 1 SpielerIn: Klarinette in B, A und Es/
 Bassetthorn/Bassklarinette/Kontrabassklar, 1 SpielerIn: Horn in F/Wagnertuba in B und in F, 1 SpielerIn: Pk/Perc, Klangbandeinsätze

Nr.	Lied	Sopran und Klavier	Spieler/In-Instrumente 1	Spieler/In-Instrumente 2	Spieler/In-Pk/Perc 3	Klangband ad libitum
1	Und nun ade	S+KI	A-Klar Bass-Klar in B Kontrabassklar in B	Hr in F, Wagnertuba in F	Pk, Tamtam, 4 Herden-glocken (Glockengeläute in der Ferne): fis-a-cis-eis	1 KB mit 3 Einsätzen
2	Kukuk	S+KI	B-Klar, Bassklar in B	Hr in F	Triangel, Glockenspiel, Xylophon	senza
3	Es ritten drei Reiter	S+KI	B-Klar, Bassetthorn in Es, Bassklar in B	Hr in F	Pk, tamburo militare Cymbales antiques,	2 KB, Einsatz nur am Schluss
4	Zu Straßburg	S+KI	A-Klar, Es-Klar, Bassklar in B	Hr in F, Wagnertuba in F	Pk, tamburo militare Campane: „c“, Xylophon, Tamtam, gr. Tr, Triangel	senza
5	Ich weiß nicht	S+KI	B-Klar, Es-Klar, Bassklar in B	Hr in F	Pk, Xylophon, Tamtam, Triangel	senza
6	Ich ging mit Lust	S+KI+ Celesta	A-Klar, Es-Klar, Kontrabass-Klar in B	Hr in F	Pk, Tamtam, Glockenspiel, Cymbales antiques Triangel, Vibraphon	3 Klangbandstart; nach 30`` Einsatz Lied...KB bis Schluss speziell: 1 KB mit 2 Einwürfen AP
7	Phantasie	S+KI	A-Klar Bass-Klar in B	Hr in F	Pk, Schellen, Triangel	4 Einleitung+ Schluss

Ein Audioklangband (Zuspielband) ad lib. (nur Kammerfassung!) schafft eine zusätzlich Ebene von Materialbefragung und Materialverknüpfung aus der Sicht von heute.