

DECCA

ALEXANDER VON
ZEMLINSKY
LYRIC
SYMPHONY

20

Riccardo Chailly

ALEXANDER VON ZEMLINSKY (1871–1942)

LYRISCHE SYMPHONIE, OP.18

Texts: Rabindranath Tagore

- 1 **I. Ich bin friedlos** 10'38
- 2 **II. Mutter, der junge Prinz** 7'14
- 3 **III. Du bist die Abendwolke** 6'35
- 4 **IV. Sprich zu mir, Geliebter** 7'52
- 5 **V. Befrei' mich von den Banden** 2'05
- 6 **VI. Vollende denn das letzte Lied** 4'36
- 7 **VII. Friede, mein Herz** 8'07

SYMPHONISCHE GESÄNGE, OP.20

Texts: Langston Hughes (I, IV–VI); Jean Toomer (II); Countee Cullen (III); Frank Horne (VII)

- 8 **I. Lied aus Dixieland** 3'35
- 9 **II. Lied der Baumwollpacker** 3'11
- 10 **III. Totes braunes Mädel** 2'27
- 11 **IV. Übler Bursche** 2'03
- 12 **V. Erkenntnis** 2'42
- 13 **VI. Afrikanischer Tanz** 1'14
- 14 **VII. Arabeske** 2'22

PSALM 83 12'18

Text: Psalms

ALESSANDRA MARC soprano (2, 4, 6) · **HÅKAN HAGEGÅRD** baritone (1, 3, 5, 7)

WILLARD WHITE bass-baritone (8–14)

SLOVAK PHILHARMONIC CHOIR (15) · **ROYAL CONCERTGEBOUW ORCHESTRA** (1–14)

WIENER PHILHARMONIKER (15)

RICCARDO CHAILLY

A FAREWELL TO LOVE

NIGEL SIMEONE

Alexander von Zemlinsky (1871–1942) had been encouraged by Brahms during his student years, and his opera *Es war einmal* was given its premiere at the Vienna Hofoper in 1900, conducted by Mahler. That year, Zemlinsky fell in love with Alma Schindler — a relationship that ended when she married Mahler in 1902. In 1895 he gave composition lessons to Arnold Schoenberg, and their close but turbulent friendship was cemented by Schoenberg's marriage to Zemlinsky's sister Mathilde in 1901 (she died in 1923). In short, here was a man at the very heart of Viennese musical life at the turn of the century.

During his lifetime, Zemlinsky was renowned as much for his conducting as for his composing: he held various positions in Vienna before his appointment in 1911 as music director of the New German Theatre (later the Deutsches Landestheater and now the State Opera) in Prague. From 1922 onwards he worked regularly with the Czech Philharmonic Orchestra, attracting special praise for his advocacy of Mahler's symphonies.

Zemlinsky had known the young singer and artist Luise Sachsels (1900–1992) for several years by the time she painted his portrait in 1919. She fell in love with Zemlinsky and the unhappily married composer reciprocated; they began a passionate affair that continued until the death of Zemlinsky's first wife in 1929. Zemlinsky and Luise (who later spelled her first name as Louise) married in 1930.

Their fiery but adoring relationship was the inspiration for the composition of the *Lyric Symphony*. Soon after their affair began, Luise left Prague to further her singing studies, but she was back with Zemlinsky by the time he conducted the first performance of the *Lyric Symphony*, in Prague on 4 June 1924 — which also happened to be Luise's birthday.

Work had begun a couple of years earlier. On 19 September 1922, Zemlinsky wrote to Emil Hertzka, head of Universal Edition in Vienna, about his latest project: "In the summer I wrote something in the manner of *Das Lied von der Erde*. I don't yet have a title for it. There are seven interrelated songs for baritone, soprano and orchestra, all performed without a break." But if Mahler's great vocal symphony is a farewell to life, Zemlinsky's is a farewell to love — and while *Das Lied von der Erde* was one important model, so too was Schoenberg's *Gurrelieder*. The seven songs are settings of poems from Rabindranath Tagore's *The Gardener*, published in 1914 in a German translation by Hans Effenberger. They are performed without a break, and the musical argument of the whole work is built on a series of ingeniously devised motifs, developed, varied and extended with astonishing imagination. Those for the Man (baritone) are all derived from a dotted rhythm and a four-note idea, both of which can be heard on his first entry with the words: "Ich bin friedlos, ich bin durstig nach

fernen Dingen" ("I am restless, I am thirsty for faraway things"). Those for the Woman (soprano) are similarly derived from the pattern of one long and two short notes of her first phrase: "Mutter, der junge Prinz" ("Mother, the young Prince"). The baritone sings the odd-numbered songs (1, 3, 5, 7), while the soprano sings the even-numbered ones (2, 4, 6), and the sense of lost love is emphasised by the fact that the man and woman never sing together. Zemlinsky uses a large orchestra, but for much of the time it is deployed with great refinement to create delicate shades and colours in sound. As an experienced opera composer (most recently with *Eine florentinische Tragödie* in 1915–16 and *Der Zwerg* in 1919–21), Zemlinsky takes care not to overwhelm the voices, but instead to bathe them in orchestral textures that often have a kind of luminous beauty.

The *Sinfonische Gesänge*, op.20, were composed in 1929 and dedicated to the memory of Zemlinsky's

wife Ida. The musical language has moved away from the sumptuous radiance of the *Lyric Symphony* to something much more sparing and austere, setting seven poems from the collection *Afrika singt* (1929) edited by Anna Nussbaum. From this German-language anthology of poems by African American writers of the Harlem Renaissance, Zemlinsky chose four by Langston Hughes and one each by Jean Toomer, Countee Cullen and Frank Horne. Zemlinsky resists all temptation to use jazz or blues references in his settings; instead he uses a pared-down style (closer to Berg than to Mahler or early Schoenberg) to reflect the desolate, sometimes sardonic mood of the poems.

Psalms 83 dates from much earlier in Zemlinsky's career. It was a response to the death of his father, and Zemlinsky completed it in September 1900. The text is a plea for God's help to fight enemies, and the setting is a dramatic and tempestuous late-Romantic one for soloists, chorus and orchestra.

EIN ABSCHIED VON DER LIEBE

NIGEL SIMEONE

In seiner Studienzeit wurde Alexander von Zemlinsky (1871–1942) von Brahms gefördert, und als seine Oper *Es war einmal* im Jahre 1900 an der Wiener Hofoper uraufgeführt wurde, stand Mahler am Dirigentenpult. In jenem Jahr verliebte sich Zemlinsky in Alma Schindler — diese Beziehung endete, als sie 1902 Mahler heiratete. 1895 erteilte er Arnold Schönberg Kompositionsunterricht, und ihre enge, wenn auch turbulente Freundschaft wurde weiter durch Schönbergs Eheschließung mit Zemlinskys Schwester Mathilde im Jahre 1901 gefestigt (sie starb 1923). Zemlinsky war also kurz gesagt ein Mann, der ganz im Zentrum des musikalischen Lebens in Wien zur Jahrhundertwende stand.

Zu Lebzeiten war Zemlinsky ebenso sehr für seine Dirigententätigkeit wie für seine Kompositionen bekannt: Er bekleidete verschiedene Posten in Wien, bevor er 1911 zum Musikdirektor des Neuen Deutschen Theaters (später Deutsches Landestheater und heute Staatsoper) in Prag ernannt wurde. Ab 1922 arbeitete er regelmäßig mit der Tschechischen Philharmonie zusammen und erhielt besondere Anerkennung für seine Darbietungen der Mahler'schen Sinfonien.

Zemlinsky kannte die junge Sängerin und Künstlerin Luise Sachsel (1900–1992) bereits seit einigen Jahren, als sie 1919 sein Porträt malte. Sie verliebte sich in ihn, und der unglücklich ver-

heiratete Komponist erwiderte diese Liebe; sie begannen eine leidenschaftliche Affäre, die sich bis zum Tode von Zemlinskys erster Frau 1929 fortsetzen sollte. Zemlinsky und Luise (die ihren Vornamen später "Louise" schrieb) heirateten 1930. Ihre explosive, doch liebevolle Beziehung war die Inspirationsquelle für die Komposition der *Lyrischen Sinfonie*. Kurz nachdem ihre Affäre begann, verließ Luise Prag, um ihren Gesangsunterricht zu vertiefen, doch sie war wieder bei Zemlinsky als dieser am 4. Juni 1924 (Luises Geburtstag) in Prag die Uraufführung der *Lyrischen Sinfonie* dirigierte.

Die Arbeit an diesem Werk hatte einige Jahre zuvor begonnen. Am 19. September 1922 schrieb Zemlinsky an Emil Hertzka, den Direktor des Wiener Musikverlages Universal Edition, über sein neuestes Projekt: "Ich habe im Sommer etwas geschrieben in der Art des *Lied v. der Erde*. Ich habe noch keinen Titel dafür. Es sind 7 ganz zusammenhängende Gesänge für Bariton, Sopran u. Orchester, alle ohne Unterbrechung." Doch wenn es sich bei Mahlers großer Vokalsinfonie um einen Abschied vom Leben handelt, so stellt Zemlinskys einen Abschied von der Liebe dar — und obwohl *Das Lied von der Erde* eine wichtige Vorbildfunktion für Zemlinskys Komposition besaß, traf dies auch auf Schönbergs *Gurrelieder* zu. Die sieben Lieder sind Vertonungen von Gedichten aus Rabindranath Tagores

Werk *Der Gärtner*, das 1914 in der deutschen Übersetzung von Hans Effenberger erschienen war. Die Lieder werden ohne Pause aneinandergereiht, und der musikalische Diskurs des gesamten Werkes basiert auf einer Reihe raffinierter Motive, die mit verblüffendem Fantasie-reichtum entwickelt, variiert und erweitert werden. Die Themen des Mannes (Bariton) sind alle von einem punktierten Rhythmus und einem aus vier Tönen bestehenden Motiv abgeleitet, die beide bei seinem ersten Einsatz zu den Worten "Ich bin friedlos, ich bin durstig nach fernem Dingen" zu hören sind. Die Themen der Frau (Sopran) leiten sich gleichermaßen vom Muster einer langen und zweier kurzer Noten in ihrer ersten Phrase ab: "Mutter, der junge Prinz". Der Bariton singt die ungerade nummerierten Lieder (1, 3, 5, 7), die Sopranistin die gerade nummerierten Lieder (2, 4, 6) — der Eindruck verlorener Liebe wird dadurch verstärkt, dass Mann und Frau nie gemeinsam zu hören sind. Zemlinsky greift auf ein großes Orchester zurück, die meiste Zeit über jedoch auf überaus sensible Weise, um zarte klangliche Schattierungen und Färbungen zu erzeugen. Als erfahrener Opernkomponist (zuletzt: *Eine florentinische Tragödie*, 1915–16, und *Der Zwerg*, 1919–21), achtet Zemlinsky darauf, die Stimmen nicht zu über-tönen, sondern sie stattdessen in orchestrale Strukturen einzubetten, die sich oft durch ihre

strahlende Schönheit auszeichnen.

Die *Sinfonischen Gesänge*, op. 20 entstanden 1929 und sind dem Gedenken an Zemlinskys Frau Ida gewidmet. Die musikalische Sprache hat sich von der üppigen Strahlkraft der *Lyrischen Sinfonie* in eine deutlich knappere, strengere Richtung entwickelt. Er vertont in den *Gesängen* sieben Gedichte aus der von Anna Nussbaum herausgegebenen Sammlung *Afrika singt* (1929). Aus dieser Sammlung von ins Deutsche über-setzten Gedichten afroamerikanischer Autoren der Harlem Renaissance wählte Zemlinsky vier von Langston Hughes und je eines von Jean Toomer, Countee Cullen und Frank Horne aus. Zemlinsky widersteht allen Versuchungen, in diesen Vertonungen Jazz- oder Blues-Anspie-lungen einzusetzen; stattdessen bedient er sich eines reduzierten Stiles (näher an Berg als an Mahler oder dem frühen Schönberg), um die trostlose, manchmal bitter-ironische Stimmung der Gedichte widerzuspiegeln.

Psalm 83 stammt aus einer wesentlich früheren Zeit in Zemlinskys Laufbahn. Mit diesem im September 1900 fertiggestellten Werk reagierte er auf den Tod seines Vaters. Im Text wird Gott um Hilfe beim Kampf gegen die Feinde angefleht, und die Vertonung für Solisten, Chor und Orchester ist dramatisch, stürmisch und spätromantisch.

Übersetzung: Leandra Rhoese

A TIMELINE OF 20TH-CENTURY MUSICAL PREMIERES

- 1900** Elgar: *The Dream of Gerontius*
Puccini: *Tosca*
- 1901** Dvořák: *Rusalka* | Mahler: Symphony No.4
- 1902** Debussy: *Pelléas et Mélisande*
Schoenberg: *Verklärte Nacht*
- 1903** D'Albert: *Tiefeland*
- 1904** Mahler: Symphony No.5
Sibelius: Violin Concerto
- 1905** Debussy: *La Mer* | Schoenberg: *Pelleas und Melisande* | Strauss: *Salome*
Lehár: *Die lustige Witwe*
- 1906** Delius: *Sea Drift* | Mahler: Symphony No.6
- 1907** Dukas: *Ariane et Barbe-bleue*
Sibelius: Symphony No.3
Schoenberg: Kammer-symphonie, op.9
- 1908** Mahler: Symphony No.7
Scriabin: *Le Poème de l'extase*
- 1909** Mahler completes *Das Lied von der Erde*
Rachmaninov: Piano Concerto No.3
Strauss: *Elektra*
- 1910** Mahler: Symphony No.8 | Schoenberg: *Das Buch der hängenden Gärten*
Stravinsky: *The Firebird*
- 1911** Elgar: Symphony No.2 | Strauss: *Der Rosenkavalier* | Stravinsky: *Petrushka*
- 1912** Ravel: *Daphnis et Chloé* | Schoenberg: *Pierrot lunaire* | Mahler: Symphony No.9
- 1913** Debussy: *Jeux*
Stravinsky: *Le Sacre du printemps*
- 1914** Stravinsky: *The Nightingale*
Vaughan Williams: A London Symphony
- 1915** Rachmaninov: *All-Night Vigil*
Strauss: *Eine Alpensinfonie*
Berg: 3 Orchestral Pieces
- 1916** Nielsen: Symphony No.4 "Inextinguishable"
- 1917** Respighi: *Fontane di Roma* | Satie: *Parade*
- 1918** Bartók: *Duke Bluebeard's Castle*
Holst: *The Planets*
- 1919** Elgar: Cello Concerto
Fallá: *El sombrero de tres picos*
- 1920** Ravel: *La Valse* | Stravinsky: *Pulcinella*
- 1921** Honegger: *Le Roi David* | Janáček: *Kát'a Kabanová* | Prokofiev: Piano Concerto No.3
Szymanowski: Symphony No.3
"The Song of the Night"
- 1922** Stravinsky: *Renard*
- 1923** Milhaud: *La Création du monde*
Stravinsky: *The Wedding (Les Noces)*
- 1924** Gershwin: *Rhapsody in Blue*
Zemlinsky: Lyric Symphony, op.18
Sibelius: Symphony No.7
- 1925** Berg: *Wozzeck*
Ravel: *L'Enfant et les Sortilèges*
- 1926** Janáček: *Sinfonietta* | Sibelius: *Tapiola*
Varèse: *Amérique*
- 1927** Bartók: Piano Concerto No.1
Berg: *Lyric Suite* | Janáček: *Glagolitic Mass*
Stravinsky: *Oedipus rex*
- 1928** Weill: *Die Dreigroschenoper* | Schoenberg: Variations for Orchestra | Ravel: *Boléro*
- 1929** Prokofiev: Symphony No.3
Webern: Symphony, op.21
- 1930** Ives: *Three Places in New England*
Stravinsky: *Symphony of Psalms*
- 1931** Stravinsky: Violin Concerto
Walton: *Belshazzar's Feast*
- 1932** Ravel: Piano Concerto for the left hand
- 1933** Bartók: Piano Concerto No.2
Varèse: *Ionisation*
- 1934** Hindemith: *Mathis der Maler Symphony*
Shostakovich: *Lady Macbeth of the Mtsensk District*
- 1935** Berg completes Violin Concerto
Walton: Symphony No.1
Gershwin: *Porgy and Bess*
- 1936** Prokofiev: *Peter and the Wolf*
- 1937** Copland: *El Salón México* | Shostakovich: Symphony No.5 | Bartók: Music for Strings, Percussion and Celesta
Orff: *Carmina Burana*
- 1938** Barber: Adagio for Strings
- 1939** Orff: *Der Mond* | Copland: *Billy the Kid*
- 1940** Britten: *Les Illuminations* | Martinů: Double Concerto | Tippett: Concerto for Double String Orchestra | Prokofiev: Piano Sonata No.6
- 1941** Messiaen: *Quatuor pour la fin du Temps*
Rachmaninov: Symphonic Dances
- 1942** Strauss: *Capriccio* | Shostakovich: Symphony No.7 "Leningrad"
- 1943** Messiaen: *Visions de l'Amen*
Vaughan Williams: Symphony No.5
- 1944** Bartók: Concerto for Orchestra
Copland: *Appalachian Spring*
Tippett: A Child of Our Time
- 1945** Britten: *Peter Grimes*
Prokofiev: Symphony No.5
- 1946** Copland: Symphony No.3 | Stravinsky: Symphony in Three Movements
Weill: *Street Scene*
- 1947** Poulenc: *Les Mamelles de Tirésias*
Boulez completes *Le Soleil des eaux*
- 1948** Stravinsky: Mass
Vaughan Williams: Symphony No.6
- 1949** Bernstein: Symphony No.2 "The Age of Anxiety" | Cage: *Sonatas and Interludes*
Messiaen: *Turangalila-Symphonie*
Britten: *Spring Symphony*
Martin: Concerto for Winds
- 1950** Boulez: Piano Sonata No.2
Zimmermann: Violin Concerto
- 1951** Britten: *Billy Budd*
Menotti: *Amahl and the Night Visitors*
Stravinsky: *The Rake's Progress*
- 1952** Cage: *4'33"* | Hindemith: Symphony "Die Harmonie der Welt"
- 1953** Shostakovich: Symphony No.10
- 1954** Lutosławski: Concerto for Orchestra
- 1955** Boulez: *Le Marteau sans maître*
- 1956** Messiaen: *Oiseaux exotiques*
Stockhausen: *Gesang der Jünglinge*
- 1957** Bernstein: *West Side Story*
Stravinsky: *Agon* | Xenakis: *Pithoprakta*
- 1958** Stockhausen: *Gruppen*
- 1959** Messiaen: *Catalogue d'oiseaux*
- 1960** Boulez: *Pli selon pli*
Messiaen: *Chronochromie*

- 1961 Ligeti: *Atmosphères* | Penderecki: *Threnody to the Victims of Hiroshima* | Poulenc: *Gloria*
- 1962 Britten: *War Requiem*
Shostakovich: *Symphony No.13 "Babi Yar"*
- 1963 Ligeti: *Poème symphonique for 100 metronomes*
- 1964 Gerhard: *The Plague* | Riley: *In C*
- 1965 Dutilleux: *Métaboles* | Henze: *Der junge Lord* | Messiaen: *Et expecto resurrectionem mortuorum*
- 1966 Stravinsky: *Requiem Canticles*
- 1967 Takemitsu: *November Steps*
- 1968 Berio: *Sinfonia* | Stockhausen: *Stimmung*
- 1969 Messiaen: *La Transfiguration de Notre Seigneur Jésus-Christ* | Shostakovich: *Symphony No.14* | Xenakis: *Synaphai*
- 1970 Carter: *Concerto for Orchestra*
Henze: *El Cimarrón*
Dutilleux: *Tout un monde lointain...*
- 1971 Reich: *Drumming* | Xenakis: *Aroua*
- 1972 Birtwistle: *The Triumph of Time*
Feldman: *Rothko Chapel*
- 1973 Britten: *Death in Venice*
- 1974 Messiaen: *Des canyons aux étoiles*
Schnittke: *Symphony No.1*
- 1975 Boulez: *Rituel in memoriam Bruno Maderna*
- 1976 Andriessen: *De Staat* | Berio: *Coro*
Glass: *Einstein on the Beach*
- 1977 Górecki: *Symphony of Sorrowful Songs*
Takemitsu: *A Flock Descends into the Pentagonal Garden* | Pärt: *Tabula rasa*
- 1978 Ligeti: *Le Grand Macabre*
Maxwell Davies: *Symphony No.1*
- 1979 Cage: *Roaratorio* | Rihm: *Jakob Lenz*
- 1980 Lutosławski: *Double Concerto*
Gubaidulina: *Offertorium*
- 1981 Adams: *Harmonium*
- 1982 Pärt: *Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem*
- 1983 Lutosławski: *Symphony No.3*
Messiaen: *Saint François d'Assise*
- 1984 Berio: *Un re in ascolto* | Glass: *Akhnaten*
- 1985 Adams: *Harmonielehre*
- 1986 Birtwistle: *Earth Dances*
- 1987 Adams: *Nixon in China*
- 1988 Reich: *Different Trains*
Schnittke: *Symphony No.5*
- 1989 Tavener: *The Protecting Veil*
- 1990 Ligeti: *Violin Concerto*
- 1991 Birtwistle: *Gawain*
- 1992 MacMillan: *Veni, veni Emmanuel*
- 1993 Lutosławski: *Symphony No.4*
- 1994 Kurtág: *Stele* | Reich: *The Cave*
Turnage: *Your Rockaby*
- 1996 Grisey: *L'Îcône paradoxale* | Carter: *Symphonia: sum fluxae pretium spei*
Glass: *Symphony No.4 "Heroes"*
- 1997 Berio: *Ekphrasis* | Dutilleux: *The Shadows of Time* | Lachenmann: *Das Mädchen mit den Schwefelhölzern*
- 1998 Boulez: *Sur Incises*
- 1999 Gubaidulina: *Two Paths*
- 2000 Golijov: *La Pasión según San Marcos*
- 2001 Rihm: *Jagden und Formen*

Recording Producers: Andrew Cornall, Michael Woolcock (1–14); Michael Haas (15)
Balance Engineers: James Lock (1–15); Colin Moorfoot, Simon Eadon (1–14); Philip Siney (15)
Recording Locations: Grote Zaal, Concertgebouw, Amsterdam, March & October 1993 (1–14);
Konzerthaus, Vienna, June 1997 (15)

© 1994 (1–14), 1998 (15) Decca Music Group Limited
© 2015 Decca Music Group Limited

Project Manager: Edward Weston · Booklet Editing: WLP Ltd
Introductory Note & Translation © 2015 Decca Music Group Limited
Artist Photo (p.2): Decca/Sasha Gusov
Art Direction & Design: Jeremy Tilston for WLP Ltd

www.deccaclassics.com/20C

WARNING: All rights reserved. Unauthorised copying, reproduction, hiring, lending, public performance and broadcasting prohibited. Licences for public performance or broadcasting may be obtained from Phonographic Performance Ltd., 1 Upper James Street, London W1F 9DE. In the United States of America unauthorised reproduction of this recording is prohibited by Federal law and subject to criminal prosecution.

