

The BIS logo is located in the top left corner. It consists of the letters 'BIS' in a bold, sans-serif font, centered within a white rectangular box. The box is divided into three vertical sections by thin lines, with the 'B' in the first, 'I' in the second, and 'S' in the third. The background of the entire cover is a complex, abstract pattern of swirling, organic shapes in shades of dark red, orange, and black, resembling a stylized flower or a microscopic organism. A large, semi-transparent number '8' is positioned on the right side of the cover, partially overlapping the central floral motif.

BIS

MAHLER MINNESOTA ORCHESTRA OSMO VÄNSKÄ

MINNESOTA CHORALE · NATIONAL LUTHERAN CHOIR
MINNESOTA BOYCHOIR · ANGELICA CANTANTI YOUTH CHOIR

CAROLYN SAMPSON · JACQUELYN WAGNER
SASHA COOKE · JESS DANDY · BARRY BANKS
JULIAN ORLISHAUSEN · CHRISTIAN IMMLER

MAHLER, Gustav (1860–1911)

Symphony No. 8 in E flat major (1906) *(Universal Edition)* 82'40

Part I · Veni creator spiritus 22'59

1	Veni creator spiritus –	1'19
2	Imple superna gratia –	4'09
3	Infirma nostri corporis –	1'45
4	Tempo I. <i>Allegro, etwas hastig</i> –	1'26
5	Infirma nostri corporis –	2'53
6	Accende lumen sensibus –	4'45
7	Veni, Creator... Da gaudiorum praemia –	4'12
8	Gloria sit Patri Domino	2'30

Part II · Schlusszene aus *Faust II* 59'16

9	<i>Poco adagio</i>	7'11
10	<i>Più mosso (Allegro moderato)</i>	3'18
11	Waldung, sie schwankt heran	5'23
12	Ewiger Wonnebrand <i>Pater Ecstaticus</i>	1'51
13	Wie Felsenabgrund mir zu Füßen <i>Pater Profundus</i>	4'46
14	Gerettet ist das edle Glied – Hände verschlinget	1'01
15	Jene Rosen aus den Händen	2'06
16	Uns bleibt ein Erdenrest <i>Alto I</i>	1'48
17	Ich spür' soeben – Freudig empfangen wir – Hier ist die Aussicht frei <i>Doctor Marianus</i>	1'17

18	Höchste Herrscherin der Welt	<i>Doctor Marianus</i>	4'35
19	Dir, der Unberührbaren – Du schwebst zu Höhen	<i>Una Poenitentium</i>	4'02
20	Bei der Liebe – Bei dem Bronn – Bei dem hochgeweihten Orte	<i>Magna Peccatrix, Mulier Samaritana, Maria Aegyptiaca</i>	4'55
21	Neige, neige, du Ohnegleiche	<i>Una Poenitentium</i>	0'46
22	Er überwächst uns schon – Vom edlen Geisterchor umgeben	<i>Una Poenitentium</i>	3'22
23	Komm! Hebe dich zu höhern Sphären – Blicket auf zum Retterblick	<i>Mater Gloriosa, Doctor Marianus</i>	7'44
24	Alles Vergängliche		5'11

Part I: Soprano I / Part II: Magna Peccatrix: **Carolyn Sampson**

Part I: Soprano II / Part II: Una poenitentium: **Jacquelyn Wagner**

Part II: Mater Gloriosa (soprano): **Carolyn Sampson**

Part I: Alto I / Part II: Mulier Samaritana: **Sasha Cooke**

Part I: Alto II / Part II: Maria Aegyptiaca: **Jess Dandy**

Part I: Tenor / Part II: Doctor Marianus: **Barry Banks**

Part I: Baritone / Part II: Pater Ecstaticus: **Julian Orlishausen**

Part I: Bass / Part II: Pater Profundus: **Christian Immler**

Minnesota Chorale Kathy Saltzman Romey *artistic director*

National Lutheran Choir David Cherwien *artistic director*

Minnesota Boychoir Mark S. Johnson *artistic director*

Angelica Cantanti Youth Choir Elizabeth Egger *artistic director*

Minnesota Orchestra Erin Keefe *leader*

Osmo Vänskä *conductor*

As the masked choristers and players in the photo inside the ecopak indicate, some Covid rules were still in place in Minnesota when this recording was made. Despite this, the soloist originally engaged to sing Soprano I/Magna Peccatrix contracted Covid two days before the first concert and wasn't able to perform. Carolyn Sampson, having sight-read the role of Soprano I/Magna Peccatrix at the dress rehearsal, agreed to sing this part as well as her own Mater Gloriosa role. Our sincerest gratitude goes to Carolyn for ensuring that the concerts and recording could proceed as planned.

Robert Suff, recording producer

Wie die Masken der Chorsänger und Spieler auf dem Foto im Ecopak zeigen, galten in Minnesota zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch einige Covid-Regeln. Trotzdem erkrankte die ursprünglich für den Sopran I/Magna Peccatrix engagierte Solistin zwei Tage vor dem ersten Konzert an Covid und konnte nicht auftreten. Carolyn Sampson, die die Rolle des Soprans I/Magna Peccatrix bei der Generalprobe vom Blatt gelesen hatte, erklärte sich bereit, diese Rolle sowie ihre eigene Mater Gloriosa-Rolle zu singen. Unser aufrichtiger Dank gilt Carolyn, die dafür gesorgt hat, dass die Konzerte und die Aufnahme wie geplant stattfinden konnten.

Robert Suff, Aufnahmeleiter

Comme on peut le voir sur la photo à l'intérieur de l'écopak, les choristes et les musiciens portent un masque car les règles liées à la COVID étaient encore en vigueur dans l'état du Minnesota au moment de l'enregistrement. Malgré ces précautions, la soliste initialement prévue pour la partie de Soprano I/Magna Peccatrix a contracté la COVID deux jours avant le premier concert et n'a pu se produire. Carolyn Sampson, qui a chanté ce rôle à première vue lors de la répétition générale, a gracieusement accepté de chanter cette partie en plus de son propre rôle, Mater Gloriosa. Nous remercions Carolyn d'avoir permis que les concerts et l'enregistrement puissent se dérouler comme prévu.

Robert Suff, directeur artistique

After the middle-period trilogy of textless symphonies (the Fifth, Sixth, and Seventh), Mahler embarked on something hitherto unique in his output (notwithstanding the early cantata *Das klagende Lied*): a through-composed vocal setting, an *über*-symphony which gave voice to orchestral grandiosity and instrumentalized human vocality as communicator of a universalizing philosophy of redemption on a cosmic scale. ‘Imagine that the Universe begins to ring and resound. These are no longer human voices, but planets and suns revolving’, he wrote to fellow conductor Willem Mengelberg upon completing what he considered to be his greatest work.

Indeed for the first and last time in a symphony of Mahler’s there seems to be barely any contrary despairing voice, but instead a monumentally affirmative expression of human spiritual achievement, albeit with some reflective byways. The composer’s personal circumstances unusually seemed to match this positive state of exalted creativity too. The inspiration that reportedly struck him like a lightning rod, and allowed him to write as if merely being dictated to, was replenished in the summer months of 1906 when Mahler undertook a brief walking tour in his beloved Tyrolean alps and conducted Mozart’s *Marriage of Figaro* at Salzburg’s 150th anniversary celebration of the composer’s birth.

Mahler had to wait four years to perform the work, though, in Munich’s enormous, newly constructed Festhalle on two successive evenings in September 1910. Unifying his creative spirit as composer, interpreter and director-manager of an unprecedented array of performers within a vast concert space, this constituted the greatest public triumph of his career. The symphony was scored for one of the largest ensembles yet deployed, trumped only perhaps by Schoenberg’s *Gurrelieder*, including eight vocal soloists, children’s choir and double chorus. More than just befitting the work’s transcendent message, these forces also symbolized a communitarian spirit of collective cultural, social and religious-philosophical endeavour in what has been referred to as a ‘Mass for the Masses’, and by Mahler (following Wagner’s description of the *Ring* cycle) as his ‘gift to the entire nation’.

The organizer of the performances, impresario Emil Gutmann, dubbed the work ‘Symphony of a Thousand’, generating a kind of Munich Mahler festival with publicity posters on every tram window and street corner and previews, analyses and commentaries in all

the papers. A roll-call of European royalty and the artistic élite attended the final public rehearsals and the performances themselves: members of the Spanish, Bavarian and Austrian aristocracy; Mahler's colleagues from Vienna, including singers Anna von Mildenburg and Selma Kurz; set designer Alfred Roller; conductors Bruno Walter and a young Leopold Stokowski; numerous critics including Julius Korngold and his son Erich; leading authors such as Schnitzler, Hofmannsthal, Zweig and Thomas Mann; and fellow composers, among them Zemlinsky, Webern, Richard Strauss, Reger, Siegfried Wagner (son of Richard), Dukas and Saint-Saëns.

Response to the symphony varied from awestruck enthusiasm to the (sometimes anti-Semitic) dismissal of its music and purported message as over-inflated bombast, but few were left unmoved. The young Anton Webern, future master of musical miniaturism, was nevertheless rapturous in a letter to Schoenberg, hailing the work's barely graspable wealth of ideas and emotional intensity. The powerful impact of the Eighth's world of mystery and extremes was in large part due to the work's juxtaposition of two potent yet ostensibly incompatible texts: the mediaeval Latin Whitsuntide hymn *Veni Creator Spiritus* and the conclusion of Goethe's *Faust, Part II* which Mahler had long wished to set to music more effectively than previous, in his view, insipid attempts. Moreover, the first part's sonata-form structure, expanded and adapted freely through the demands of the text's verses, and the second part's huge set of theatrical tableaux together formed one of Mahler's most strikingly diverse symphonies, encompassing not just this world but the next in a multitude of generic associations.

The thousand-year-old certainty of ancient Church Latin as a vehicle for unquestioned truths thus collides with the vernacular German of a 19th-century literary drama about a flawed character written by that country's greatest poet, whom Mahler cherished above all others and spent a lifetime reading and exploring. Linking these textual and symbolic worlds was first Goethe himself, a great admirer of the *Veni Creator Spiritus* hymn, describing it as 'a call to the universal genius of the world', translating it into German and requesting his composer friend Carl Zelter to set it to music. Mahler also perceived the subtle connection, as implied in his two early four-movement plans for the symphony:

1. Hymn Veni Creator
2. Scherzo
3. Adagio Caritas
4. Hymn: die Geburt des Eros

- I. Veni Creator
- II. Caritas
- III. Weihnachtsspiele mit dem Kindlein
- IV. Schöpfung durch Eros. Hymne

Goethe calls upon biblical notions of Caritas (charity) as the highest form of love, while both in ancient Greek and in contemporary Freudian terms, Eros is the human desire to create life, to be productive and to accomplish. In psychoanalytic theory, Eros battles against the destructiveness of Thanatos (death instinct). It is through ideas of Caritas and Eros that we can approach the core meaning of the Eighth. *Faust* can be understood as a commentary on the trials of continual human struggle as means of salvation. At the end of its final scene, set to music in Part II of Mahler's symphony, Faust's striving soul is redeemed by celestial spirits in an extreme act of Caritas, carried heavenward and allowed to glimpse eternal truths for which he had been searching in life.

On the reverse of one of those early plans for the symphony Mahler wrote: 'The first idea, kept for my Almschl. Spiritus creator'. Artistic muse and the source of his Eros, his wife Alma would become the symphony's dedicatee at the time of its performance – a gesture that, ironically, was part of Mahler's desperate attempt to rescue his marital relationship after her affair with the architect Walter Gropius (later founder of the Bauhaus) came to light in 1910. The fallout from this crisis would affect the last two years of Mahler's personal and creative life, and it is a remarkable coincidence of opposites that his greatest public success should have been accompanied by one of his most emotionally devastating personal failures, with Alma as a fulcrum between – an almost Faustian twist of fate.

For Goethe, the 'eternal feminine' ('Ewig-Weibliche') was an allegory of motherhood or Mother Earth, fused with suggestions of the purity of the Virgin Mother. Mahler's interpretation, eagerly shared with his wife in a letter of 1909, saw the eternal feminine as a goal towards which the striving of the eternal masculine leads with mystical strength. Only after an hour and a half's intense inward and outward exploration, struggle and achievement, passing through stages of creative love, higher grace, human frailty, continual questing and rebirth of the soul beyond death, do we glimpse the eternal, divine

bliss for which the first movement had pleaded.

The opening choral theme of *Veni Creator* is taken up at the end of the work by the organ and separate brass group just as the Chorus Mysticus finishes its final word ‘hinan’ (‘heavenward’). The seeds of the work’s conclusion are thus sown at its beginning. In rehearsal, Mahler reportedly articulated the philosophical unity of the work: ‘This passage of “Accende lumen sensibus”, that is where the bridge rises up to take us over to the last scene of *Faust*’:

Endow our weak flesh	Infirma nostri corporis
With perpetual strength.	Firmans virtute perpeti.
Kindle our senses with light,	Accende lumen sensibus
Pour Thy love into our hearts.	Infunde amorem cordibus.

Marked ‘with sudden upsurge’, all singers, choral and solo, adult and children, intone in unison a typically striving Mahlerian theme: rising steps followed by upward leap and downward step. To seal the integrated redemptive meaning of the whole, he frequently employs the same melodic idea in Part II, re-emphasizing it at two crucial points: on strings and in the sopranos and altos of both choirs as the Angels crucially bear Faust’s immortal essence (soul) upwards:

Saved is the noble member	Gerettet ist das edle Glied
Of the spirit world from evil:	Der Geisterwelt vom Bösen,
The man who endeavours, ever striving,	Wer immer strebend sich bemüht,
Him we have the power to redeem.	Den können wir erlösen.

and finally at the Chorus Mysticus’s allegorical summation, first in hushed tones (‘All things transitory are but parable’), and then in full ecstatic voice as ‘the eternal feminine draws us heavenward’.

In response to the première, recognizing the composer-conductor’s staggering achievement as creative architect of the Eighth’s national public spectacle, its powerful philosophizing and its musical expression of overwhelming spiritual transformation, the dis-

tinguished novelist Thomas Mann wrote to Mahler full of admiration, describing him as the composer who ‘expresses the art of our time in its profoundest and most sacred forms’.

© *Jeremy Barham 2023*

Equally at home on the concert and opera stages, **Carolyn Sampson** (soprano) has enjoyed notable successes in her native UK, throughout Europe and the USA with leading conductors and orchestras in repertoire ranging from the early baroque to the present day. Her partnership with the pianist Joseph Middleton has resulted in several acclaimed recordings on BIS.

www.carolynsampson.com

American soprano **Jacquelyn Wagner** is in high demand at such prestigious opera houses and festivals as the Teatro alla Scala, Zurich Opera House, Deutsche Oper Berlin and Salzburg Festival. She enjoys resounding success in such different repertoire as Mozart, Handel, Verdi and Puccini, with a special focus on the ‘young dramatic’ roles by Wagner, Strauss and Weber.

www.jacquelynwagner.com

Two-time Grammy Award-winning mezzo-soprano **Sasha Cooke** is sought after by the world’s leading orchestras, opera companies and chamber music ensembles for her versatile repertoire and commitment to new music. She has sung at the Metropolitan Opera, San Francisco Opera, English National Opera, Seattle Opera, Opéra National de Bordeaux and Gran Teatre del Liceu, and with symphony orchestras worldwide.

www.sashacooke.com

Considered one of the foremost British contralto of her generation, **Jess Dandy** has been praised for the beauty and remarkable immediacy of her timbre and for her artistic maturity. She has performed with the Orchestre révolutionnaire et romantique, The English Concert, the Academy of Ancient Music, the BBC Symphony Orchestra and Les Arts florissants.

www.jessdandycontralto.com

Barry Banks's performances of the leading bel canto tenor roles by Bellini, Rossini and Donizetti have taken him to the world's leading opera houses including the Metropolitan Opera, Royal Opera House at Covent Garden, Gran Teatre del Liceu and the Salzburg Festival. He has enjoyed a long association with English National Opera.

German baritone **Julian Orlishausen** has won high acclaim for his appearances at prestigious venues such as the Leipzig Opera, Staatsoper Stuttgart, Vienna Konzerthaus and Berlin Philharmonie. Among the ensembles he has worked with are the Orchestra of the Deutsche Oper Berlin, the Leipzig Gewandhaus Orchestra and Deutsches Symphonie-Orchester Berlin. www.julianorlishausen.com

German bass-baritone **Christian Immler** is a multifaceted artist whose career ranges widely across the worlds of lieder, oratorio and opera. In concert, he has immersed himself in the works of Handel, Haydn, Mozart, Mendelssohn, Mahler and, particularly, Bach, appearing all over world at the most prestigious venues. His extensive discography includes numerous recordings for BIS. www.christianimmler.com

Founded in 1972, the **Minnesota Chorale** is the principal chorus of the Minnesota Orchestra. Kathy Saltzman Romey has been artistic director since 1995. The choir is dedicated to fostering and deepening relationships through engagement initiatives and educational activities. A seasoned artistic partner, the Chorale continues to explore new artistic directions and collaborative opportunities, while earning the highest critical acclaim for its work on the concert stage. www.mnchorale.org

Founded in 1986, the **National Lutheran Choir** (artistic director: David Cherwien), performs a repertoire that ranges from early chant and folk anthems to choral masterworks and new compositions. In addition to performing in Minneapolis-Saint Paul and on tour, the National Lutheran Choir serves an audience all over the USA through concert live streams, its YouTube channel and a Virtual Subscription programme. www.nlca.com

Founded in 1962, the **Minnesota Boychoir** (artistic director: Mark S. Johnson) is the oldest continually operating boys' choir in Minneapolis-Saint Paul. The ensemble has performed on all five continents at such venues as the Sydney Opera House, St Peter's Basilica in the Vatican and Montserrat Abbey in Catalonia with the Minnesota Orchestra, the Minnesota Opera, the Saint Paul Chamber Orchestra, the Baltimore Symphony Orchestra and the Prague Philharmonic Orchestra. www.boychoir.org

Angelica Cantanti Youth Choir (artistic director: Elizabeth Egger) is one of Minneapolis-Saint Paul's oldest children's choir programmes. Founded in 1980, Angelica Cantanti is dedicated to providing consistent, high-quality choral music education with excellence in performance. Members include singers from kindergarten to grade 12, representing communities and schools across the Minneapolis-Saint Paul area.

www.angelicacantanti.org

The **Minnesota Orchestra**, founded in 1903 as the Minneapolis Symphony Orchestra, is recognized as one of America's leading symphony orchestras, winning acclaim for performances at home and abroad. In 2015 it became the first American orchestra to perform in Cuba following a thaw in relations between the two countries, and in 2018 it became the first professional US orchestra to tour South Africa. The Finnish conductor Osmo Vänskä served as the orchestra's tenth music director from 2003 until 2022, a period of great acclaim and recording activity. The orchestra's recordings of the Beethoven and Sibelius symphonies with Vänskä have been hailed internationally, with their album featuring Sibelius's First and Fourth Symphonies winning the 2014 Grammy Award for Best Orchestral Performance. As Vänskä assumes a new role as conductor laureate, Danish conductor Thomas Søndergård succeeds him as music director. The Minnesota Orchestra makes its home at the acoustically brilliant Orchestra Hall in downtown Minneapolis.

www.minnesotaorchestra.org

Conductor laureate of the Minnesota Orchestra, where he was music director for 19 years, **Osmo Vänskä** is recognized for his compelling interpretations of repertoire of all ages and his energetic presence on the podium. His democratic and inclusive style of work has been key in forging long-standing relationships with many orchestras worldwide, including the Lahti Symphony Orchestra, BBC Scottish Symphony Orchestra and Seoul Philharmonic Orchestra.

Performances of Mahler's Symphony No. 8 with the Minnesota Orchestra in June 2022 provided a fitting culmination to Vänskä's tenure as music director. Together they undertook five major European tours, as well as ground-breaking visits to Cuba in 2015 – the first visit by an American orchestra since the two countries re-established diplomatic relations – and to South Africa as part of worldwide celebrations of Nelson Mandela's centenary.

Gustav Mahler:
Achte Symphonie

in zwei Teilen für Soub., Chöre, großes Orchester und Orgel
1. Teil: Himmels „Veni, creator spiritus“
2. Teil: Christus Paß II. (Schicksalslied)

Uraufführung in der Neuen Musik-Festhalle der Anstaltung

18. September
Einzig-Veranstaltung: 18. September

Gustav Mahler's Eighth Symphony	Gustav Mahler: Haftème Symphonie
--	---

in zwei Teilen für Soub., Chöre, großes Orchester und Orgel
1. Teil: Himmels „Veni, creator spiritus“
2. Teil: Christus Paß II. (Schicksalslied)

in zwei Teilen für Soub., Chöre, großes Orchester und Orgel
1. Teil: Himmels „Veni, creator spiritus“
2. Teil: Christus Paß II. (Schicksalslied)

in zwei Teilen für Soub., Chöre, großes Orchester und Orgel
1. Teil: Himmels „Veni, creator spiritus“
2. Teil: Christus Paß II. (Schicksalslied)

in zwei Teilen für Soub., Chöre, großes Orchester und Orgel
1. Teil: Himmels „Veni, creator spiritus“
2. Teil: Christus Paß II. (Schicksalslied)

in zwei Teilen für Soub., Chöre, großes Orchester und Orgel
1. Teil: Himmels „Veni, creator spiritus“
2. Teil: Christus Paß II. (Schicksalslied)

in zwei Teilen für Soub., Chöre, großes Orchester und Orgel
1. Teil: Himmels „Veni, creator spiritus“
2. Teil: Christus Paß II. (Schicksalslied)

Participants: AUSFÜHRENDE: Entwaldende:

Dirigent: Gustav Mahler

Soub: Hofoperkänger Gerhard Brandl (Veni) Martha Wismail-Schick (Paß) Ottole Reisinger (Schicksalslied) Anna Ester Schmitt (Schicksalslied) Konstanze Fiedl (Schicksalslied) Hofoperkänger Wolfgang Waldl (Schicksalslied) H. u. K. Kammerkänger Eduard Hoff (Veni)	1. Sopran und Sopran soloist: 2. Sopran und Sopran soloist: Mezzo sopran: 1. Alt und Mezzo sopran: 2. Alt und Mezzo sopran: 1. Tenor und Tenor soloist: 2. Tenor und Tenor soloist: 1. Bass und Bass soloist: 2. Bass und Bass soloist:
--	--

Chöre:
Sängerverein der A. L. Gesellschaft der Musikfreunde Wien
Rindl-Verlei Leipzig (im Orgelchor)
Kinderchor der Zentral-Sängerverein München am Theater

Orchester:
Das verstärkte Orchester des Konzertvereins München
Kapellmeister: Adolf Hempel

Orgel:
Adolf Hempel (München)

Poster advertising the first performance of Mahler's Eighth Symphony, 1910

Nach der mittleren Trilogie textloser Symphonien (der Fünften, Sechsten und Siebten) wagte Mahler etwas in seinem Schaffen bisher Einzigartiges (abgesehen von der frühen Kantate *Das klagende Lied*): eine durchkomponierte Vokalvertonung, eine *Über-Symphonie*, die der orchestralen Grandiosität eine Stimme verlieh und die menschliche Stimme als Vermittlerin einer universalisierenden Erlösungsphilosophie kosmischen Ausmaßes instrumentalisierte. „Denken Sie sich, dass das Universum zu tönen und zu klingen beginnt. Es sind nicht mehr menschliche Stimmen, sondern Planeten und Sonnen, welche kreisen“, schrieb er an seinen Dirigenten-Kollegen Willem Mengelberg nach der Fertigstellung des Werks, das er als sein größtes betrachtete.

In der Tat scheint es zum ersten und letzten Mal in einer Symphonie Mahlers kaum eine verzweifelte Gegenstimme zu geben, sondern einen monumental behahenden Ausdruck menschlicher geistiger Leistung, wenn auch mit einigen nachdenklichen Seitenwegen. Auch die persönlichen Umstände des Komponisten schienen ungewöhnlicherweise zu diesem positiven Zustand exaltierter Kreativität zu passen. Die Inspiration, die ihn angeblich wie ein Blitzschlag traf und ihn wie nach Diktat schreiben ließ, wurde in den Sommermonaten des Jahres 1906 durch eine kurze Wandertour in seinen geliebten Tiroler Alpen und das Dirigat von Mozarts *Hochzeit des Figaro* bei der 150-Jahr-Feier des Komponisten in Salzburg gestärkt.

Mahler musste jedoch vier Jahre warten, bis er das Werk an zwei aufeinanderfolgenden Abenden im September 1910 in der riesigen, neu errichteten Münchner Festhalle aufführen konnte. Indem er seinen kreativen Geist als Komponist, Interpret und Leiter einer noch nie dagewesenen Gruppe von Interpreten in einem riesigen Konzertraum vereinte, war dies der größte öffentliche Triumph seiner Karriere. Die Symphonie wurde für eines der größten Ensembles komponiert, die je eingesetzt wurden, übertrumpft vielleicht nur von Schönbergs *Gurreliedern*, mit acht Vokalsolisten, Kinderchor und Doppelchor. Diese Besetzung passte nicht nur zur transzendenten Botschaft des Werks, sondern symbolisierte auch den Gemeinschaftsgeist kollektiver kultureller, sozialer und religiös-philosophischer Bestrebungen in dem Werk, das als „Messe für die Massen“ bezeichnet wurde und das Mahler (in Anlehnung an Wagners Beschreibung des *Ring-*

Zyklus) als sein „Geschenk an die ganze Nation“ bezeichnete.

Der Organisator der Aufführungen, der Impresario Emil Gutmann, nannte das Werk „Symphonie der Tausend“ und rief eine Art Münchner Mahler-Festival ins Leben, mit Werbeplakaten an allen Straßenbahnfenstern und Straßenecken sowie Vorschauen, Analysen und Kommentaren in allen Zeitungen. Zu den öffentlichen Generalproben und den Aufführungen selbst kamen zahlreiche Vertreter der europäischen Königshäuser und der künstlerischen Prominenz: Mitglieder der spanischen, bayerischen und österreichischen Aristokratie, Mahlers Wiener Kollegen, darunter die Sängerinnen Anna von Mildenburg und Selma Kurz, der Bühnenbildner Alfred Roller, die Dirigenten Bruno Walter und der junge Leopold Stokowski, zahlreiche Kritiker, darunter Julius Korngold und sein Sohn Erich, führende Autoren wie Schnitzler, Hofmannsthal, Zweig und Thomas Mann sowie Komponistenkollegen, darunter Zemlinsky, Webern, Richard Strauss, Reger, Siegfried Wagner (Sohn von Richard), Dukas und Saint-Saëns.

Die Reaktionen auf die Musik reichten von ehrfürchtiger Begeisterung bis hin zur (bisweilen antisemitischen) Ablehnung der Musik und ihrer angeblichen Botschaft als überzogener Bombast, aber nur wenige blieben ungerührt. Der junge Anton Webern, der spätere Meister des musikalischen Miniaturismus, schwärmte in einem Brief an Schönberg von der kaum fassbaren Fülle an Ideen und der emotionalen Intensität des Werks. Die gewaltige Wirkung der geheimnisvollen und extremen Welt der Achten beruht zum großen Teil auf der Gegenüberstellung zweier kraftvoller, aber scheinbar unvereinbarer Texte: dem mittelalterlichen lateinischen Pfingsthymnus *Veni Creator Spiritus* und dem Schluss von Goethes *Faust II*, den Mahler schon lange wirkungsvoller vertonen wollte als frühere, in seinen Augen fade Versuche. Darüber hinaus bildeten die Sonatenhauptsatzstruktur des ersten Teils, die durch die Anforderungen der Verse des Textes frei erweitert und angepasst wurde, und die riesigen theatralischen Tableaus des zweiten Teils zusammen eine der auffallendsten Symphonien Mahlers, die nicht nur das Diesseits, sondern auch das Jenseits in einer Vielzahl von Gattungsassoziationen umfasste.

Die tausendjährige Gewissheit des alten Kirchenlateins als Träger unhinterfragter Wahrheiten kollidiert so mit dem volkstümlichen Deutsch eines literarischen Dramas aus

dem 19. Jahrhundert über eine fehlerhafte Figur, geschrieben vom größten Dichter des Landes, den Mahler über alles schätzte und ein Leben lang las und erforschte. Das Bindeglied zwischen diesen textlichen und symbolischen Welten war zunächst Goethe selbst, ein großer Bewunderer des *Veni Creator Spiritus*-Hymnus, der ihn als „Appell an das allgemeine Weltgenie“ bezeichnete, ins Deutsche übersetzte und seinen befreundeten Komponisten Carl Zelter bat, ihn zu vertonen. Auch Mahler erkannte den subtilen Zusammenhang, wie er in seinen beiden frühen viersätzigen Plänen für die Symphonie angedeutet wird:

1. Hymne <i>Veni Creator</i>	I. <i>Veni Creator</i>
2. Scherzo	II. Caritas
3. Adagio Caritas	III. Weihnachtsspiele mit dem Kindlein
4. Hymne: Die Geburt des Eros	IV. Schöpfung durch Eros. Hymne

Goethe beruft sich auf den biblischen Begriff der Caritas (Nächstenliebe) als höchste Form der Liebe, während der Eros sowohl in der altgriechischen als auch in der zeitgenössischen Freud'schen Sprache den menschlichen Wunsch bezeichnet, Leben zu erschaffen, produktiv zu sein und etwas zu vollbringen. In der psychoanalytischen Theorie kämpft der Eros gegen die Destruktivität des Thanatos (Todestrieb). Über die Ideen von Caritas und Eros können wir uns der Kernbedeutung der Achten nähern. Faust kann als Kommentar zu den Prüfungen des ständigen menschlichen Kampfes als Mittel zur Erlösung verstanden werden. Am Ende der Schlusszene, die im zweiten Teil von Mahlers Symphonie vertont ist, wird Fausts strebende Seele in einem extremen Akt der Caritas von himmlischen Geistern erlöst, in den Himmel getragen und darf die ewigen Wahrheiten erblicken, nach denen er im Leben gesucht hat.

Auf die Rückseite eines dieser frühen Pläne für die Symphonie schrieb Mahler: „Die erste Idee, aufbewahrt für meine Almschl. Spiritus Creator“. Seine Frau Alma, künstlerische Muse und Quelle seines Eros, sollte bei der Aufführung der Symphonie zur Widmungsträgerin werden – eine Geste, die ironischerweise Teil von Mahlers verzweifelter Versuch war, seine eheliche Beziehung zu retten, nachdem 1910 ihre Affäre mit dem

Architekten Walter Gropius (dem späteren Gründer des Bauhauses) ans Licht gekommen war. Die Auswirkungen dieser Krise sollten die letzten beiden Jahre von Mahlers persönlichem und kreativem Leben beeinflussen, und es ist ein bemerkenswertes Zusammentreffen von Gegensätzen, dass sein größter öffentlicher Erfolg von einem seiner emotional verheerendsten persönlichen Misserfolge begleitet wurde, mit Alma als Dreh- und Angelpunkt dazwischen – eine fast faustische Wendung des Schicksals.

Für Goethe war das „Ewig-Weibliche“ eine Allegorie der Mutterschaft oder der Mutter Erde, verbunden mit Anklängen an die Reinheit der Jungfrau Maria. Mahlers Interpretation, die er in einem Brief von 1909 eifrig mit seiner Frau teilte, sah das Ewig-Weibliche als ein Ziel, auf das das Streben des Ewig-Männlichen mit mystischer Kraft hinführt. Erst nach anderthalb Stunden intensiver innerer und äußerer Erforschung, des Kampfes und der Errungenschaft, des Durchlaufens von Stadien schöpferischer Liebe, höherer Gnade, menschlicher Gebrechlichkeit, ständiger Suche und Wiedergeburt der Seele über den Tod hinaus, erblicken wir die ewige, göttliche Seligkeit, für die der erste Satz plädiert hatte.

Das einleitende Chorthema von *Veni Creator* wird am Ende des Werkes von der Orgel und einer separaten Bläsergruppe aufgegriffen, gerade als der Chorus Mysticus sein letztes Wort „hinan“ beendet. Die Saat für den Schluss des Werks wird also schon zu Beginn gelegt. In der Probe soll Mahler die philosophische Einheit des Werkes formuliert haben: „Diese Stelle des ‚Accende lumen sensibus‘, das ist die Stelle, wo die Brücke hinüber zum Schluß des *Faust* spannt“:

Verleihe unserem schwachen Fleisch
Mit immerwährender Kraft.
Beflügelt unsere Sinne mit Licht,
Gieße Deine Liebe in unsere Herzen.

Infirma nostri corporis
Firmans virtute perpeti.
Accende lumen sensibus
Infunde amorem cordibus.

Mit „plötzlichem Aufschwung“ intonieren alle Sänger, Chor und Solisten, Erwachsene und Kinder, unisono ein typisches Mahler'sches Streben: aufsteigende Schritte, gefolgt von einem Aufwärtssprung und einem Abwärtsschritt. Um den ganzheitlichen erlösenden Sinn des Ganzen zu besiegeln, verwendet er im zweiten Teil häufig dieselbe melodische

Idee und betont sie an zwei entscheidenden Stellen erneut: in den Streichern und in den Sopranen und Altstimmen beider Chöre, wenn die Engel Fausts unsterbliche Essenz (Seele) nach oben tragen:

Gerettet ist das edle Glied
Der Geisterwelt vom Bösen,
Wer immer strebend sich bemüht,
Den können wir erlösen.

und schließlich beim allegorischen Resümee des Chorus Mysticus, zunächst in gedämpften Tönen („Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis“), dann mit voller ekstatischer Stimme, wenn „das Ewig-Weibliche zieht uns hinan“.

Als Reaktion auf die Uraufführung und in Anerkennung der überwältigenden Leistung des Komponisten und Dirigenten als schöpferischer Architekt des nationalen öffentlichen Spektakels der Achten, ihres kraftvollen Philosophierens und ihres musikalischen Ausdrucks einer überwältigenden geistigen Verwandlung, schrieb der bedeutende Romancier Thomas Mann voller Bewunderung an Mahler und sah in ihm „den ernstesten und heiligsten künstlerischen Willen unserer Zeit verkörpert“.

© *Jeremy Barham 2023*

Carolyn Sampson (Sopran) ist auf Konzert- und Opernbühnen gleichermaßen zu Hause und hat in ihrer Heimat Großbritannien, in ganz Europa und in den USA mit führenden Dirigenten und Orchestern beachtliche Erfolge mit einem Repertoire erzielt, das vom Frühbarock bis zur Gegenwart reicht. Ihre Partnerschaft mit dem Pianisten Joseph Middleton führte zu mehreren hochgelobten Aufnahmen bei BIS. www.carolynsampson.com

Die amerikanische Sopranistin **Jacquelyn Wagner** ist an so renommierten Opernhäusern und Festivals wie dem Teatro alla Scala, dem Opernhaus Zürich, der Deutschen Oper Berlin und den Salzburger Festspielen sehr gefragt. Sie feiert durchschlagende Erfolge in

so unterschiedlichen Repertoires wie Mozart, Händel, Verdi und Puccini und konzentriert sich besonders auf die „jungen dramatischen“ Rollen von Wagner, Strauss und Weber.

www.jacquelynwagner.com

Die zweifach mit dem Grammy ausgezeichnete Mezzosopranistin **Sasha Cooke** wird von den weltweit führenden Orchestern, Opernhäusern und Kammermusikensembles wegen ihres vielseitigen Repertoires und ihres Engagements für neue Musik geschätzt. Sie sang an der Metropolitan Opera, der San Francisco Opera, der English National Opera, der Seattle Opera, der Opéra National de Bordeaux und dem Gran Teatre del Liceu sowie mit Symphonieorchestern weltweit.

www.sashacooke.com

Jess Dandy gilt als eine der führenden britischen Altistinnen ihrer Generation und wird für die Schönheit und bemerkenswerte Unmittelbarkeit ihres Timbres sowie für ihre künstlerische Reife gelobt. Sie trat mit dem Orchestre révolutionnaire et romantique, The English Concert, der Academy of Ancient Music, dem BBC Symphony Orchestra und Les Arts florissants auf.

www.jessdandycontralto.com

Barry Banks' Darbietungen der führenden Belcanto-Tenorpartien von Bellini, Rossini und Donizetti haben ihn an die führenden Opernhäuser der Welt geführt, darunter die Metropolitan Opera, das Royal Opera House in Covent Garden, das Gran Teatre del Liceu und die Salzburger Festspiele. Mit der English National Opera verbindet ihn eine lange Zusammenarbeit.

Der deutsche Bariton **Julian Orlishausen** hat durch seine Auftritte an renommierten Häusern wie der Oper Leipzig, der Staatsoper Stuttgart, dem Wiener Konzerthaus und der Berliner Philharmonie große Anerkennung gefunden. Zu den Ensembles, mit denen er zusammengearbeitet hat, gehören das Orchester der Deutschen Oper Berlin, das Gewandhausorchester Leipzig und das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin.

www.julianorlishausen.com

Der deutsche Bassbariton **Christian Immler** ist ein vielseitiger Künstler, dessen Karriere sich weit über die Bereiche Lied, Oratorium und Oper erstreckt. Im Konzertbereich hat er sich in die Werke von Händel, Haydn, Mozart, Mendelssohn, Mahler und vor allem Bach vertieft und ist weltweit an den renommiertesten Orten aufgetreten. Zu seiner umfangreichen Diskographie gehören zahlreiche Aufnahmen für BIS.

www.christianimmler.com

Der **Minnesota Chorale** wurde 1972 gegründet und ist der Hauptchor des Minnesota Orchestra. Kathy Saltzman Romey ist seit 1995 die künstlerische Leiterin. Der Chor widmet sich der Förderung und Vertiefung von Beziehungen durch Engagementinitiativen und Bildungsaktivitäten. Als erfahrener künstlerischer Partner erkundet der Chorale immer wieder neue künstlerische Richtungen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit, während er für seine Arbeit auf der Konzertbühne von der Kritik hoch gelobt wird.

www.mnchorale.org

Der 1986 gegründete **National Lutheran Choir** (künstlerischer Leiter: David Cherwien) führt ein Repertoire auf, das von frühen Gesängen und Volkshymnen bis hin zu Meisterwerken der Chormusik und neuen Kompositionen reicht. Der National Lutheran Choir tritt nicht nur in Minneapolis-Saint Paul und auf Tourneen auf, sondern bietet einem Publikum in den gesamten USA auch Live-Streams von Konzerten, einen YouTube-Kanal und ein virtuelles Abonnementprogramm.

www.nlca.com

Der 1962 gegründete **Minnesota Boychoir** (künstlerischer Leiter: Mark S. Johnson) ist der älteste kontinuierlich arbeitende Knabenchor in Minneapolis-Saint Paul. Das Ensemble ist auf allen fünf Kontinenten aufgetreten, u. a. im Opernhaus von Sydney, im Petersdom im Vatikan und in der Abtei Montserrat in Katalonien, zusammen mit dem Minnesota Orchestra, der Minnesota Opera, dem Saint Paul Chamber Orchestra, dem Baltimore Symphony Orchestra und der Prager Philharmonie.

www.boychoir.org

Angelica Cantanti Youth Choir (künstlerische Leiterin: Elizabeth Egger) ist eines der ältesten Kinderchorprogramme in Minneapolis und Saint Paul. Angelica Cantanti wurde 1980 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, eine beständige, qualitativ hochwertige Chormusikausbildung mit hervorragenden Leistungen zu bieten. Zu den Mitgliedern gehören Sängerinnen und Sänger vom Kindergarten bis zur 12. Klasse, die Gemeinden und Schulen in der gesamten Region Minneapolis-Saint Paul vertreten.

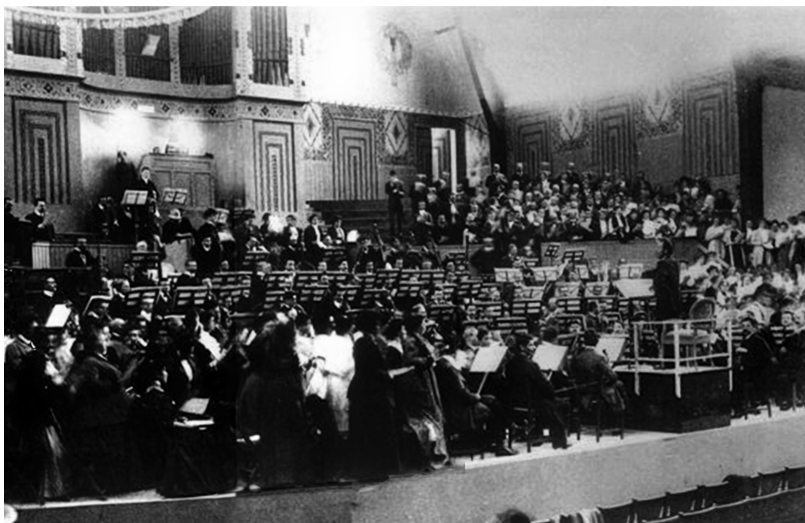
www.angelicacantanti.org

Das **Minnesota Orchestra**, das 1903 als Minneapolis Symphony Orchestra gegründet wurde, gilt als eines der führenden Symphonieorchester Amerikas und wird für seine Auftritte im In- und Ausland gelobt. Im Jahr 2015 trat es als erstes amerikanisches Orchester in Kuba auf, nachdem sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern entspannt hatten, und 2018 bereiste es als erstes professionelles US-Orchester Südafrika. Der finnische Dirigent Osmo Vänskä war von 2003 bis 2022 der zehnte Musikdirektor des Orchesters, eine Zeit, in der das Orchester große Erfolge feierte und zahlreiche Aufnahmen machte. Die Einspielungen der Beethoven- und Sibelius-Symphonien mit Vänskä wurden international gefeiert, und das Album mit Sibelius' erster und vierter Symphonie wurde 2014 mit dem Grammy Award für die beste Orchesteraufführung ausgezeichnet. Da Vänskä eine neue Rolle als Ehrendirigent übernimmt, wird der dänische Dirigent Thomas Søndergård sein Nachfolger als Musikdirektor. Das Minnesota Orchestra hat sein Zuhause in der akustisch brillanten Orchestra Hall im Zentrum von Minneapolis.

www.minnesotaorchestra.org

Als Ehrendirigent des Minnesota Orchestra, das er 19 Jahre lang leitete, ist **Osmo Vänskä** für seine fesselnden Interpretationen von Repertoire aller Epochen und seine energische Präsenz auf dem Podium bekannt. Sein demokratischer und integrativer Arbeitsstil war der Schlüssel zum Aufbau langjähriger Beziehungen zu vielen Orchestern weltweit, darunter das Lahti Symphony Orchestra, das BBC Scottish Symphony Orchestra und das Seoul Philharmonic Orchestra.

Die Aufführung von Mahlers Symphonie Nr. 8 mit dem Minnesota Orchestra im Juni 2022 bildete einen würdigen Abschluss von Vänskäs Amtszeit als Musikdirektor. Gemeinsam unternahmen sie fünf große Europatourneen sowie bahnbrechende Besuche in Kuba im Jahr 2015 – der erste Besuch eines amerikanischen Orchesters seit Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern – und in Südafrika im Rahmen der weltweiten Feierlichkeiten zum hundertsten Geburtstag von Nelson Mandela.

Gustav Mahler rehearsing his Eighth Symphony at the Neue Musik-Festhalle in Munich in September 1910

Après la trilogie de symphonies purement instrumentale de la période médiane (les Cinquième, Sixième et Septième), Gustav Mahler s'est lancé dans un projet tout à fait unique dans son œuvre (si on excepte sa cantate de jeunesse *Das klagende Lied*) : une œuvre vocale de bout en bout, une symphonie grandiose qui donne une voix à l'opulence orchestrale et instrumentalise la voix en tant que vecteur d'une philosophie universaliste de la rédemption à l'échelle cosmique. « Imaginez que l'univers se mette à sonner et à résonner. Ce ne sont plus des voix humaines, mais des planètes et des soleils qui tournent », écrit Mahler à son collègue chef d'orchestre Willem Mengelberg après avoir achevé ce qu'il considère comme sa plus grande œuvre.

En effet, pour la première et dernière fois dans une symphonie de Mahler, on n'entend que rarement une voix adverse et désespérée. En revanche on y perçoit l'expression monumentalement affirmative de l'accomplissement spirituel de l'humain bien que les entraves réflexives n'en soient pas exclues. Les circonstances personnelles semblent, chose exceptionnelle, correspondre à cet état positif de créativité exaltée. L'inspiration qui, paraît-il, l'avait frappé comme la foudre frappe un paratonnerre et lui permit d'écrire comme si on lui dictait tout simplement un texte, se régénéra au cours de l'été 1906 lors d'une brève randonnée dans ses chères Alpes tyroliennes et de son exécution des *Noces de Figaro* de Mozart dans le cadre des célébrations entourant le 150e anniversaire de la naissance de ce dernier à Salzbourg.

Mahler dut cependant attendre quatre ans avant de diriger l'œuvre, dans l'immense Festhalle nouvellement construite de Munich, deux soirs de suite en septembre 1910. L'union de son esprit créatif de compositeur, d'interprète et de chef d'un ensemble sans précédent de musiciens dans une salle de concert aussi vaste constitue son plus grand triomphe public. La symphonie, qui a été écrite pour l'un des plus grands effectifs jamais déployés qui n'a, peut-être, été surpassé que par celui des *Gurre-Lieder* de Schoenberg, réclame huit solistes vocaux, un chœur d'enfants et un double chœur. Plus que le message transcendant de l'œuvre, cet effectif symbolise également un esprit communautaire d'effort collectif culturel, social et philosophico-religieux dans ce qui a été qualifié de « messe pour les masses », et par Mahler lui-même (suivant la description du cycle du

Ring de Wagner) comme son « cadeau à la nation tout entière ».

L'organisateur des représentations, l'impresario Emil Gutmann, a baptisé l'œuvre « Symphonie des Mille », générant une sorte de festival Mahler à Munich avec des affiches publicitaires à chaque fenêtre de tramway et à chaque coin de rue, et des annonces, des analyses et des commentaires dans tous les journaux. De nombreux membres de la royauté et de l'élite artistique européenne ont assisté aux dernières répétitions publiques et aux concerts : des membres de l'aristocratie espagnole, bavaroise et autrichienne ; des collègues viennois de Mahler dont les chanteuses Anna von Mildenburg et Selma Kurz, et le décorateur Alfred Roller ; les chefs d'orchestre Bruno Walter et le jeune Leopold Stokowski ; de nombreux critiques, dont Julius Korngold et son fils Erich ; des auteurs de premier plan comme Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Stefan Zweig et Thomas Mann ; et des collègues compositeurs, parmi lesquels Zemlinsky, Webern, Richard Strauss, Reger, Siegfried Wagner (fils de Richard), Dukas et Saint-Saëns.

Les réactions varièrent de l'enthousiasme émerveillé au rejet (parfois motivé par l'antisémitisme) de sa musique et de son prétendu message pour sa grandiloquence, mais peu restèrent indifférents. Le jeune Anton Webern, futur maître de la miniature musicale, s'extasia néanmoins dans une lettre à Schoenberg, saluant la richesse des idées et l'intensité émotionnelle à peine saisissable de l'œuvre. Le formidable impact du monde de mystères et d'extrêmes de la Huitième est en grande partie dû à la juxtaposition de deux textes puissants mais, en apparence, incompatibles : l'hymne latin médiéval de la Pentecôte *Veni Creator Spiritus* et la conclusion du *Second Faust* de Goethe que Mahler souhaitait depuis longtemps mettre en musique et plus efficacement que les tentatives précédentes qu'il trouvait insipides. En outre, la structure en forme de sonate de la première partie, développée et adaptée librement en fonction des exigences des vers, et l'immense ensemble de tableaux théâtraux de la seconde partie forment ensemble l'une des symphonies les plus étonnamment composite de Mahler, qui englobe non seulement ce monde mais aussi l'au-delà dans une multitude d'associations génériques.

La conviction millénaire de l'ancien latin de l'Église en tant que véhicule de vérités incontestées se heurte à l'allemand vernaculaire d'un drame littéraire du XIXe siècle

évoquant un personnage imparfait écrit par le plus grand poète de ce pays que Mahler chérissait par-dessus tout et qu'il a passé sa vie à lire et à étudier. Le lien entre ces univers littéraires et symboliques a d'abord été établi par Goethe lui-même, grand admirateur de l'hymne *Veni Creator Spiritus* qu'il décrivait comme « un appel au génie universel », qui l'a traduit en allemand avant de demander à à son ami compositeur Carl Zelter de le mettre en musique. Mahler a également ressenti la subtilité de ce lien comme en témoignent ses deux premiers projets de symphonie en quatre mouvements :

1. Hymn Veni Creator	I. Veni Creator
2. Scherzo	II. Caritas
3. Adagio Caritas	III. Jeux de Noël avec l'enfant
4. Hymne : la naissance d'Éros	IV. Création par l'Éros. Hymne

Goethe fait appel aux notions bibliques de *caritas* qu'il voit comme la forme la plus élevée de l'amour, tandis que dans le grec ancien et dans les termes freudiens contemporains, *Éros* est le désir humain de créer la vie, de produire et d'accomplir. Dans la théorie psychanalytique, *Éros* lutte contre le caractère destructeur de *Thanatos* (l'instinct de mort). C'est à travers les idées de *caritas* et d'*Éros* que nous pouvons approcher le sens profond de la Huitième Symphonie. *Faust* peut être compris comme un commentaire sur les épreuves de la lutte continuelle de l'homme comme moyens de salut. À la fin de la scène finale, mise en musique dans la deuxième partie de la symphonie de Mahler, l'âme tourmentée de Faust est rachetée par des esprits célestes dans un acte extrême de *caritas*, emportée vers le ciel et autorisée à entrevoir les vérités éternelles qu'elle a recherchées tout au long de sa vie.

Au verso de l'un des premiers plans de la symphonie, Mahler a écrit : « La première idée, conservée pour mon Almschl. Spiritus creator ». Muse artistique et source de son *Éros*, sa femme Alma deviendra la dédicataire de la symphonie au moment de son exécution en concert – un geste qui s'inscrit dans la tentative désespérée de Mahler de sauver son mariage après qu'il eut pris connaissance de la liaison d'Alma avec l'architecte Walter Gropius (futur fondateur du Bauhaus) en 1910. Les retombées de cette crise allaient af-

fecter les deux dernières années de la vie personnelle et créative de Mahler, et le fait que son plus grand succès public ait été accompagné de l'un de ses échecs personnels les plus dévastateurs sur le plan émotionnel, avec Alma comme pivot entre les deux, un coup du sort presque faustien, constitue une remarquable coïncidence des contraires.

Pour Goethe, l'« Éternel Féminin » était une allégorie de la maternité ou de la Terre-Mère, fusionnée avec des suggestions de la pureté de la Vierge Marie. L'interprétation de Mahler, partagée avec enthousiasme avec Alma dans une lettre de 1909, voyait l'éternel féminin comme un but vers lequel les efforts de l'éternel masculin mènent avec une force mystique. Ce n'est qu'après une heure et demie d'intense exploration intérieure et extérieure, de lutte et d'accomplissement, en passant par les étapes de l'amour créateur, de la grâce supérieure, de la fragilité humaine, de la quête continue et de la renaissance de l'âme au-delà de la mort, que nous entrevoyons la félicité éternelle et divine pour laquelle le premier mouvement avait plaidé.

Le thème choral d'ouverture de *Veni Creator* est repris à la fin de l'œuvre par l'orgue et un groupe de cuivres distinct, juste au moment où le Chorus Mysticus conclut par le mot « hīnan » [en haut]. Les germes de la conclusion de l'œuvre sont donc semés dès le début. Lors des répétitions, Mahler aurait formulé l'unité philosophique de l'œuvre : « Ce passage d'« Accende lumen sensibus », c'est là que le pont s'élève pour nous amener à la dernière scène de *Faust* » :

Soutiens la faiblesse de nos corps
Sans cesse par la vertu
Accorde la lumière à nos sens
Répands l'amour dans les cœurs

Infirma nostri corporis
Firmans virtute perpeti.
Accende lumen sensibus
Infunde amorem cordibus.

Marqués par une « montée soudaine », tous les chanteurs, choristes et solistes, adultes et enfants, entonnent à l'unisson un thème typiquement mahlérien : une mélodie ascendante suivies d'un saut, toujours vers le haut, et d'un degré vers le bas. Pour sceller le sens rédempteur de l'ensemble, il utilise fréquemment la même idée mélodique dans la deuxième partie, en la soulignant à nouveau à deux moments cruciaux : par les cordes et

par les sopranos et les altos des deux chœurs, lorsque les anges élèvent, moment crucial, l'essence immortelle (l'âme) de Faust :

Sauvé du Malin est le noble adepte
Du monde des Esprits,
Celui qui s'efforce toujours et cherche dans la peine
Nous pouvons le sauver.

Gerettet ist das edle Glied
Der Geisterwelt vom Bösen,
Wer immer strebend sich bemüht,
Den können wir erlösen.

Et, enfin, à la synthèse allégorique du Chorus Mysticus, d'abord dans la nuance *piano* (« Tout ce qui passe n'est que symbole »), puis à pleine voix, extatique, aux mots de « l'Éternel Féminin nous entraîne en haut ».

En réaction à la création de l'œuvre, reconnaissant la réussite stupéfiante du compositeur-chef d'orchestre en tant qu'architecte créateur de ce spectacle public national que fut la Huitième, sa puissante philosophie et l'expression musicale d'une bouleversante transformation spirituelle, l'éminent romancier Thomas Mann écrit à Mahler une lettre pleine d'admiration, le décrivant comme le compositeur qui « exprime l'art de notre temps dans ses formes les plus profondes et les plus sacrées ».

© *Jeremy Barham 2023*

Aussi à l'aise au concert qu'à l'opéra, la soprano **Carolyn Sampson** a remporté de nombreux succès dans son pays natal, le Royaume-Uni, à travers l'Europe ainsi qu'aux États-Unis, avec des chefs et des orchestres de premier plan, dans un répertoire allant du début du baroque à nos jours. Son association avec le pianiste Joseph Middleton a donné lieu à plusieurs enregistrements chez BIS salués par la critique. www.carolynsmpson.com

La soprano américaine **Jacquelyn Wagner** est très en demande et se produit dans des maisons d'opéra aussi prestigieuses que le Teatro alla Scala à Milan, l'Opéra de Zurich, le Deutsche Oper Berlin ainsi que dans le cadre de festival importants comme celui de Salzbourg. Elle remporte un succès retentissant dans des œuvres de compositeurs aussi

différents que Mozart, Haendel, Verdi et Puccini, avec une attention particulière pour les rôles de « jeunes dramatiques » de Wagner, Richard Strauss et Weber.

www.jacquelynwagner.com

La mezzo-soprano **Sasha Cooke**, lauréate de deux Grammy Awards, est demandée par les plus grands orchestres, maisons d'opéra et ensembles de musique de chambre à travers le monde pour son répertoire étendu et son engagement en faveur de la musique nouvelle. Elle a chanté au Metropolitan Opera à New York, au San Francisco Opera, à l'English National Opera, au Seattle Opera, à l'Opéra national de Bordeaux et au Gran Teatre del Liceu, ainsi qu'avec des orchestres symphoniques du monde entier.

www.sashacooke.com

Considérée comme l'une des meilleures contraltos britanniques de sa génération, **Jess Dandy** a été saluée pour la beauté et la remarquable immédiateté de son timbre, ainsi que pour sa maturité artistique. Elle s'est produite avec l'Orchestre Révolutionnaire et Romantique, The English Concert, l'Academy of Ancient Music, le BBC Symphony Orchestra et Les Arts florissants.

www.jessdandycontralto.com

Les interprétations par **Barry Banks** des principaux rôles de ténor *bel canto* de Bellini, Rossini et Donizetti l'ont conduit dans les plus grandes maisons d'opéra du monde, notamment au Metropolitan Opera, au Royal Opera House à Covent Garden, au Gran Teatre del Liceu ainsi qu'au Festival de Salzbourg. Il collabore depuis plusieurs années avec l'English National Opera.

Le baryton allemand **Julian Orlishausen** est très applaudi pour ses prestations dans des salles prestigieuses telles que l'Opéra de Leipzig, le Staatsoper de Stuttgart, le Konzerthaus de Vienne et la Philharmonie de Berlin. Parmi les ensembles avec lesquels il a travaillé figurent l'orchestre du Deutsche Oper Berlin, l'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig et le Deutsches Symphonie-Orchester Berlin.

www.julianorlishausen.com

Le baryton-basse allemand **Christian Immler** est un artiste aux multiples facettes dont la carrière couvre le lied, l'oratorio et l'opéra. En concert, il se consacre principalement aux œuvres de Haendel, Haydn, Mozart, Mendelssohn, Mahler et surtout de Bach, se produisant dans le monde entier dans les salles les plus prestigieuses. Sa vaste discographie comprend de nombreux enregistrements chez BIS. www.christianimmler.com

Fondée en 1972, le **Minnesota Chorale** est le chœur principal de l'Orchestre du Minnesota. Kathy Saltzman Romey en est la directrice artistique depuis 1995. L'ensemble se consacre à la promotion et à l'approfondissement de relations artistiques par le biais d'initiatives d'engagement et d'activités éducatives. Partenaire artistique chevronné, la chorale continue d'explorer de nouvelles directions et collaborations artistiques, tout en s'attirant les plus grands éloges de la critique pour son travail au concert. www.mnchorale.org

Fondé en 1986, le **National Lutheran Choir** (directeur artistique : David Cherwien) interprète un répertoire qui s'étend des chants anciens et des hymnes folkloriques aux chefs-d'œuvre choraux et aux œuvres contemporaines. En plus de se produire à Minneapolis-Saint Paul et dans le cadre de tournées, le National Lutheran Choir rejoint un public à travers tous les États-Unis par le biais de concerts en live stream, de sa chaîne YouTube et d'un programme d'abonnement virtuel. www.nlca.com

Fondé en 1962, le **Minnesota Boychoir** (directeur artistique : Mark S. Johnson) est le plus ancien chœur de garçons en activité à Minneapolis-Saint Paul. L'ensemble s'est produit sur les cinq continents dans des lieux tels que l'Opéra de Sydney, la basilique Saint-Pierre du Vatican et l'abbaye de Montserrat en Catalogne, avec le Minnesota Orchestra, le Minnesota Opera, le Saint Paul Chamber Orchestra, le Baltimore Symphony Orchestra et l'Orchestre philharmonique de Prague. www.boychoir.org

Angelica Cantanti Youth Choir (directrice artistique : Elizabeth Egger) est l'un des plus anciens programmes de chœurs d'enfants de Minneapolis-Saint Paul. Fondé en 1980,

Angelica Cantanti se consacre à l'enseignement de haute qualité de la musique chorale et à l'excellence de ses prestations. Ses membres comprennent des chanteurs de la maternelle à la terminale, représentant les communautés et les écoles de la région de Minneapolis-Saint Paul. www.angelicacantanti.org

Le **Minnesota Orchestra**, fondé en 1903 sous le nom de Minneapolis Symphony Orchestra, est reconnu comme l'un des meilleurs orchestres américains. Il est acclamé pour la qualité de ses prestations, aussi bien dans son pays qu'à l'étranger. En 2015, l'ensemble est devenu le premier orchestre américain à se produire à Cuba à la suite du dégel des relations entre les deux pays et est devenu en 2018 le premier orchestre professionnel américain à effectuer une tournée en Afrique du Sud. Le chef d'orchestre finlandais Osmo Vänskä en a été le dixième directeur musical, de 2003 à 2022, période au cours de laquelle l'orchestre a remporté un grand succès et a réalisé de nombreux enregistrements. Ceux consacrés aux symphonies de Beethoven et de Sibelius réalisés par l'orchestre sous sa direction ont été salués dans le monde entier, l'album consacré aux Première et Quatrième Symphonies de Sibelius ayant remporté le Grammy Award 2014 de la meilleure prestation orchestrale. Alors que Vänskä assume un nouveau rôle en tant que chef d'orchestre lauréat, le chef d'orchestre danois Thomas Søndergård lui a succédé en tant que directeur musical. Le Minnesota Orchestra a élu domicile à l'Orchestra Hall, une salle à l'acoustique brillante, située dans le centre-ville de Minneapolis. www.minnesotaorchestra.org

Chef d'orchestre lauréat du Minnesota Orchestra dont il a été le directeur musical pendant 19 ans, **Osmo Vänskä** est réputé pour ses interprétations convaincantes de répertoires de toutes les époques et pour sa présence énergique sur le podium. Son approche démocratique de sa fonction a été déterminante pour l'établissement de relations durables avec de nombreux orchestres dans le monde entier, notamment l'Orchestre symphonique de Lahti, le BBC Scottish Symphony Orchestra et l'Orchestre philharmonique de Séoul.

Les représentations de la Symphonie n° 8 de Mahler avec le Minnesota Orchestra en juin 2022 ont constitué le point culminant du mandat de Vänskä en tant que directeur

musical. Il a réalisé en compagnie de l'orchestre cinq grandes tournées à travers l'Europe et, fait sans précédent, a donné des concerts à Cuba en 2015 – la première visite d'un orchestre américain depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays – ainsi qu'en Afrique du Sud dans le cadre des célébrations mondiales entourant le centenaire de Nelson Mandela.

Gustav Mahler, 1907 (photo: Moritz Nähr)

Gustav Mahler: Symphony No. 8

*Square brackets [ ]: text added or wording modified by Mahler
Round brackets (): words omitted by Mahler*

I. Teil Veni, creator spiritus

[1] Veni, creator spiritus
Mentes tuorum visita,
[2] Imple superna gratia,
Quae tu creasti pectora.

Qui Paraclitus diceris,
Donum Dei altissimi,
Fons vivus, ignis, caritas
Et spiritalis unctio.

[Veni, creator.]

[3] Infirma nostri corporis
Firmans virtute petpeti.

[4] *Tempo I (Allegro, etwas hastig)*

[5] Infirma nostri corporis
Firmans virtute petpeti.
Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus.

[6] [Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus.]

Hostem repellas longius
Pacemque dones protinus.
Ductore sic te praevio
Vitemus omne pessimum.

Part I Come, Creator, Spirit

Come, Creator, Spirit,
Visit the souls of your people,
Fill with grace from above
The hearts you created.

You who are called the Paraclete.
Gift of God most high,
Living fount, flame, love
And spiritual unction.

[Come, creator.]

Endow our weak flesh
With perpetual strength.

Endow our weak flesh
With perpetual strength.
Kindle our senses with light,
Pour Thy love into our hearts.

[Kindle our senses with light,
Pour Thy love into our hearts.]

Drive our enemies far from us
And give us lasting peace.
And so guide us
That we avoid every evil.

Tu septiformis munere
Dextrae paternae digitus.
(Tu rite promissum Patris,
Sermonem ditans guttura.)

Per te sciamus da patrem,
Noscamus (atque) filium,
(Te utriusque) spiritum
Credamus omni tempore.

[Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus.
7] Veni, creator spiritus.
Qui Paraclitus diceris,
Donum Dei altissimi.]

Da gaudiorum praemia.
Da gratiarum munera,
Dissolve litis vincula,
Adstringe pacis foedera.

[Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio
Vitemus omne pessimum.]

8] Gloria [sit] Patri Domino,
Natoque, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In saeculorum saecula.

You of sevenfold gifts,
Finger of the Father's right hand,
(Authentic promise of the Father
Who makes our tongues to speak.)

Let us know the Father through you,
And know the Son too,
And you too, the Spirit
May we believe for ever.

[Kindle our senses with light,
Pour Thy love into our hearts.
Come, Creator, Spirit,
You who are called the Paraclete,
Gift of God most high.]

Give us celestial joy.
Give us gifts of grace,
Resolve our quarrels
And keep us in peace.

[And give us lasting peace,
And so guide us
That we avoid every evil.]

Glory to God the Father,
And to the Son who from the dead
Was resurrected, and to the Paraclete
For ever and ever.

II. Teil

Schlusszene aus *Faust II*

Johann Wolfgang von Goethe

9 *Poco adagio*

10 *Più mosso (Allegro moderato)*

CHOR UND ECHO

11 Waldung, sie schwankt heran,
Felsen, sie lasten dran,
Wurzeln, sie klammern an,
Stamm dicht an Stamm hinan.
Woge nach Woge spritzt,
Höhle, die tiefste, schützt.
Löwen, die schleichen stumm
Freundlich um uns herum,
Ehren geweihten Ort,
Heiligen Liebeshort.

PATER ECSTATICUS

(auf und ab schwebend)

12 Ewiger Wonnebrand,
Glühendes Liebe[s]band,
Siedender Schmerz der Brust,
Schäumende Gotteslust,
Pfeile, durchdringet mich,
Lanzen, bezwinget mich,
Keulen, zerschmettert mich,
Blitze, durchwettert mich!
Dass ja das Nichtige
Alles verflüchtige,
Glänze der Dauerstern,
Ewiger Liebe Kern!

Part II

Final Scene from *Faust, Part II*

CHOIR AND ECHO

The forest, it sways,
The rocks, they rest their weight,
The roots, they take hold,
Tree trunk right alongside truee trunk.
Wave after wave breaks,
A cave, the deepest, protects.
Lions wander silently,
Friendly, around us,
In honour of this holy place,
The holy stronghold of love.

PATER ECSTATICUS

(soaring upwards and downwards)

Eternal fire of delight,
A glowing bond of love.
The breast's seething pain,
Foaming, godly desire,
Arrows, shoot through me,
Lances, defeat me,
Clubs, beat me into pieces,
Lightning, strike me!
So that all that is nothing
May vanish,
That the everlasting star may shine,
Eternal centre of love!

PATER PROFUNDUS

(tiefe Region)

13 Wie Felsenabgrund mir zu Füßen
Aus tiefem Abgrund lastend ruht,
Wie tausend Bäche strahlend fließen
Zum grausen Sturz des Schaums der Flut,
Wie strack, mit eigenem kräft'gen Triebe
Der Stamm sich in die Lüfte trägt:
So ist es die allmächt'ge Liebe,
Die alles bildet, alles hegt.

Ist um mich her ein wildes Brausen,
Als wogte Wald und Felsengrund,
Und doch stürzt, liebevoll im Sausen,
Die Wasserfülle sich zum Schlund,
Berufen, gleich das Tal zu wässern;
Der Blitz, der flammend niederschlug,
Die Atmosphäre zu verbessern,
Die Gift und Dunst im Busen trug —

Sind Liebesboten, sie verkünden,
Was ewig schaffend uns umwallt.
Mein Innres mög' es auch entzünden,
Wo sich der Geist, verworren, kalt,
Verquält in stumpfer Sinne Schranken,
Scharfangeschlossenem Kettenschmerz.
O Gott! beschwichtige die Gedanken,
Erleuchte mein bedürftig Herz!

ENGEL

*(schwebend in der höheren Atmosphäre,
Faustens Unsterbliches tragend)*

14 Gerettet ist das edle Glied
Der Geisterwelt vom Bösen,
Wer immer strebend sich bemüht,
Den können wir erlösen.

PATER PROFUNDUS

(lower region)

Like the rocky abyss at my feet
Rests weightily in the deep gorge,
Like a thousand brooks flowing brightly
To the dreadful falls of the foaming river,
As with its own powerful drive
The tree-trunk rises through the air:
So it is almighty love,
That forms all and all preserves.

Around me there is a wild roaring,
As if forest and rocky ground were in motion,
But still, gushing lovingly,
The full waters fall into the chasm,
Called upon to irrigate the valley;
The lightning that struck with fire,
To improve the atmosphere,
Which carried poison and smoke in its breast,

All of these are messengers of love; they tell
Of that which surges round us, always creating.
May it also set alight my innermost essence,
Where the spirit, confused, cold,
Is tormented, held within dim intelligence,
Locked tight in painful chains.
O God! assuage my thoughts,
Enlighten my needy heart!

ANGELS

*(hovering in the upper atmosphere,
bearing the immortal spirit of Faust)*

Saved is the noble member
Of the spirit world from evil:
The man who endeavours, ever striving,
Him we have the power to redeem.

Und hat an ihm die Liebe gar
Von oben teilgenommen,
Begegnet ihm die selige Schar
Mit herzlichem Willkommen.

CHOR SELIGER KNABEN

(um die höchsten Gipfel kreisend)

Hände verschlinget
[Euch] freudig zum Ringverein,
Regt euch und singet
Heil'ge Gefühle drein!
Göttlich belehret,
Dürft ihr vertrauen;
Den ihr verehret,
Werdet ihr schauen.

DIE JÜNGEREN ENGEL

15 Jene Rosen aus den Händen
Lieben-heil'ger Bűberinnen
Halfen uns den Sieg gewinnen,
Uns [Und] das hohe Werk vollenden,
Diesen Seelenschatz erbeuten.
Böse wichen, als wir streuten,

Teufel flohen, als wir trafen.
Statt gewohnter Höllenstrafen
Fühlten Liebesqual die Geister;
Selbst der alte Satansmeister
War von spitzer Pein durchdrungen.
Jauchzet auf! es ist gelungen.

DIE VOLLENDERETEN ENGEL

16 Uns bleibt ein Erdenrest
Zu tragen peinlich,
Und wär' er von Asbest,
Er ist nicht reinlich.
Wenn starke Geisteskraft

And if Love has
Participated from up above,
The blessed host will meet him
And give him a hearty welcome.

BLESSED BOYS

(circling the highest summits)

Join hands
Joyfully in a ring of union,
Get up and sing,
Holy emotions as well!
With divine instruction
You may be sure;
You will see
The one you admire.

YOUNGER ANGELS

Those roses from the hands
Of love-holy penitent women
Helped us to gain victory
And to complete the divine task,
To capture the treasure of this soul.
Evil powers ceded as we scattered them;

Devils fled as we threw them.
Instead of the usual punishments of hell
The spirits felt the torment of love;
Even the old master Satan
Was shot through with sharp pain.
Be jubilant! It has succeeded.

MORE PERFECT ANGELS

For us an earthly remainder
Is painful to bear.
And even if it were made of asbestos
It would not be clean.
If the strong power of the spirit

Die Elemente
An sich herangerafft,
Kein Engel trennte
Geeinte Zwienatur
Der innigen beiden.
Die ew'ge Liebe nur
Vermag's zu scheiden.

DIE JÜNGEREN ENGEL

☞ [Ich spür' soeben
Nebelnd um Felsenhöh
Ein Geisterleben
Regend sich in der Näh.
(Die Wölkchen werden klar.)
Seliger Knaben
Seh'ich bewegte Schar.]
Los von der Erde Druck,
Im Kreis gesellt,
Die sich erlaben
Am neuen Lenz und Schmuck
Der obern Welt.
Sei er zum Anbeginn,
Steigendem Vollgewinn
Diesen gesellt!

DIE SELIGEN KNABEN

Freudig empfangen wir
Diesen im Puppenstand;
Also erlangen wir
Englisches Unterpfund.
Löset die Flocken los,
Die ihn umgeben!
Schon ist er schön und groß
Von heiligem Leben.

Had drawn in
The elements,
No angel could separate
The united twin nature
Of the joined couple.
Only eternal love
Has the power to separate them.

YOUNGER ANGELS

[Now I observe
In the clouds near the rocky peak
A spiritual presence
Moving in the vicinity.
(The clouds melt away.)
I see a moving crowd
Of blessed boys.]
Free from the pressure of earth,
Joined in a circle,
Who take pleasure
In the new springtime and the adornments
Of the world above.
Let him, at first,
Rising to full attainment,
Be joined with them!

BLESSED BOYS

With joy we receive
This man, in his larval state;
In this way we receive
A pledge from the angels.
Cast off the flakes
Which ensathe him!
He has already become beautiful and tall
From the holy life.

DOCTOR MARIANUS*(in der höchsten, reinlichsten Zelle)*

Hier ist die Aussicht frei,
 Der Geist erhoben.
 Dort ziehen Frauen vorbei,
 Schwebend nach oben.
 Die Herrliche mitteninn
 Im Sternenkranze,
 Die Himmelskönigin,
 Ich seh's am Glanze.

*(entzückt)***18** Höchste Herrscherin der Welt!

Lasse mich im blauen,
 Ausgespannten Himmelszelt
 Dein Geheimnis schauen.
 Bill'ge, was des Mannes Brust
 Ernst und zart bewegt
 Und mit heiliger Liebeslust
 Dir entgegenträgt.

Unbezwänglich unser Mut,
 Wenn du hehr gebietest;
 Plötzlich mildert sich die Glut,
 Wie [Wenn] du uns befriedest.

DOCTOR MARIANUS UND CHOR

Jungfrau, rein im schönsten Sinn[e],
 Mutter, Ehren würdig,
 Uns erwählte Königin,
 Göttern ebenbürtig.

*(MATER GLORIOSA schwebt einher)***CHOR**

19 Dir, der Unberührbaren,
 Ist es nicht benommen,

DOCTOR MARIANUS*(in the highest, purest cell)*

From here the view is free,
 The spirit is elevated.
 There women pass by,
 Soaring upwards.
 The wondrous woman is in their midst,
 In a garland of stars,
 The Queen of heaven,
 I judge this from her splendour.

(enraptured)

Highest Lady of the world,
 Let me, in the blue
 Outstretched canopy of heaven,
 Witness your secret.
 Accept that which earnestly and tenderly
 Affects the breast of man
 And which he offers you
 With the sacred happiness of love.

Our courage is unassailable,
 If you command us nobly,
 Suddenly our ardour fades,
 When you give us peace.

DOCTOR MARIANUS AND CHOIR

Virgin, pure in the most beautiful sense,
 Mother, worthy of honour,
 The Queen selected for us,
 Born the equal of Gods.

*(MATER GLORIOSA soars into view)***CHOIR**

To you, the untouchable,
 It is not withheld

Dass die leicht Verführbaren
Traulich zu dir kommen.
In die Schwachheit hingerafft,
Sind sie schwer zu retten;
Wer zerreißt aus eigener Kraft
Der Gelüste Ketten?
Wie entgleitet schnell der Fuß
Schiefe, glatten Boden?
(Wen betört nicht Blick und Gruß,
Schmeichelhafter Odem?)

**CHOR DER BÜSSERINNEN UND
UNA POENITENTIUM (GRETCHEN)**

Du schwebst zu Höhen
Der ewigen Reiche,
Vernimm das Flehen,
Du Ohnegleiche,
Du Gnadenreiche!

MAGNA PECCATRIX

(St. Lucae VII, 36)

Bei der Liebe, die den Füßen
Deines gottverklärten Sohnes
Tränen ließ zum Balsam fließen,
Trotz des Pharisäerhohnes;
Beim Gefäße, das so reichlich
Tropfte Wohlgeruch hernieder,
Bei den Locken, die so weichlich
Trockneten die heil'gen Glieder —

MULIER SAMARITANA

(St. Joh. IV)

Bei dem Bronn, zu dem schon weiland
Abram ließ die Herde führen,
Bei dem Eimer, der dem Heiland
Kühl die Lippen dürft' berühren;

That those who are easily led astray
Come to you with confidence.
Carried off in weakness,
They are difficult to save;
Who will abandon of his own free will
The fetters of desire?
How quickly does the foot slip
On steeply-sloping, slippery ground?
(Who is not entranced by a glance and greeting
Of flattering breath?)

**CHOIR OF PENITENT WOMEN AND
UNA POENITENTIUM (GRETCHEN)**

You soar to heights
Of the eternal kingdom,
Hear our prayer,
Thou, unequalled,
Thou, rich in mercy!

MAGNA PECCATRIX

(Luke VII:36)

By the love which upon the feet
Of your divinely transfigured son
Caused tears to flow as balsam,
Despite the Pharisees' mockery;
By the cup which so abundantly
Released sweet-smelling droplets,
By the locks of hair which so tenderly
Dried the holy limbs —

MULIER SAMARITANA

(John IV)

By the well, to which in olden days
Abraham's livestock was driven,
By the cool vessel, which was permitted
To touch the Saviour's lips;

Bei der reinen, reichen Quelle,
Die nun dorthier sich ergießet,
Überflüssig, ewig helle
Rings durch alle Welten fließt —

MARIA AEGYPTIACA

(Acta Sanctorum)

Bei dem hochgeweihten Orte,
Wo den Herrn man niederließ,
Bei dem Arm, der von der Pforte
Warnend mich zurücke stieß;
Bei der vierzigjäh'gen Buße,
Der ich treu in Wüsten blieb,
Bei dem sel'gen Scheidegruße,
Den im Sand ich niederschrieb —

ZU DREI

Die du großen Sünderinnen
Deine Nähe nicht verweigerst
Und ein büßendes Gewinnen
In die Ewigkeiten steigerst,
Gönn auch dieser guten Seele,
Die sich einmal nur vergessen,
Die nicht ahnte, dass sie fehle,
Dein Verzeihen angemessen!

UNA POENITENTIUM

(sich anschmiegend)

☞ Neige, neige,
Du Ohnegleiche,
Du Strahlenreiche,
Dein Antlitz gnädig meinem Glück!
Der früh Geliebte,
Nicht mehr Getrübte,
Er kommt zurück.

By the pure, rich spring
Which now flows thither,
Overflowing, eternally bright,
It flows around, through the entire world —

MARIA AEGYPTIACA

(Acts of the Apostles)

By the most holy place
Where the Lord was set down,
By the arm that pushed me
Back, warningly, from the gate,
By the forty years of repentance
Which I spent faithfully in the wilderness,
By the blessed farewell
Which I wrote down in the sand —

ALL THREE

You, who even to the great women sinners
Do not refuse your presence,
And a penitent's victory
Raises to eternity,
Grant also to this good soul,
Who forgot herself just once,
Who did not realize that she was erring,
Your appropriate forgiveness!

UNA POENITENTIUM

(pleading)

Turn, turn,
O inimitable one,
O radiant one,
Your visage mercifully towards my happiness!
The former beloved,
No longer blemished,
Is returning.

SELIGE KNABEN

(in Kreisbewegung sich nähernd)

☞ Er überwächst uns schon
An mächt'gen Gliedern,
Wird treuer Pflege Lohn
Reichlich erwidern.
Wir wurden früh entfernt
Von Lebechören;
Doch dieser hat gelernt,
Er wird uns lehren.

UNA POENITENTIUM

Vom edlen Geisterchor umgeben
Wird sich der Neue kaum gewahr,
Er ahnet kaum das frische Leben,
So gleicht er schon der heiligen Schar.
Sieh, wie er jedem Erdenbände
Der alten Hülle sich entrafft
Und aus ätherischem Gewande
Hervortritt erste Jugendkraft.
Vergönne mich, ihn zu belehren,
Noch blendet ihn der neue Tag.

MATER GLORIOSA

☞ Komm! Hebe dich zu höhern Sphären!
Wenn er dich ahnet, folgt er nach.

CHOR

[Komm!]

DOCTOR MARIANUS

(auf dem Angesicht anbetend)

Blicket auf zum Retterblick,
Alle reuig Zarten,
Euch zu sel'gem Geschick [Glück]
Dankend umzuarten.

BLESSED BOYS

(approaching, circling)

He has already outgrown us
On powerful limbs,
He will richly reciprocate
The reward of devoted care.
We were taken away early
From mortal choirs;
But this man has learned,
He will instruct us.

UNA POENITENTIUM

Surrounded by the noble choir of spirits,
The new arrival is hardly aware of himself,
He barely perceives the fresh life,
He is so much like the holy host already.
See how he escapes
From all earthly bands of his earlier form
And how the first flush of youth
Comes forth from ethereal garments.
Allow me to teach him,
He is still dazzled by the new day.

MATER GLORIOSA

Come! Lift yourself to higher spheres!
When he observes you, he will follow.

CHOIR

[Come!]

DOCTOR MARIANUS

(bowing, enraptured)

Look up, to the gaze of redemption,
All tender, repentant people,
So that you may be metamorphosed,
Thankfully, into blessed happiness.

Werde jeder bessere Sinn
Dir zum Dienst erbötig;
Jungfrau, Mutter, Königin,
Göttin, bleibe gnädig!

CHORUS MYSTICUS

☒ Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichnis;
Das Unzulängliche
Hier wird's Ereignis;
Das Unbeschreibliche,
Hier ist's getan;
Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan.

May every better sense
Be ready at your service;
Virgin, Mother, Queen,
Goddess, remain merciful!

CHORUS MYSTICUS

All things transitory
Are but parable;
The insufficient
Is completed here;
The indescribable
Is done here;
The eternal feminine
Draws us heavenward.

More Mahler from these performers

Symphony No.1 BIS-2346 SACD

Choc – « Osmo Vänskä... crée un univers sonore foisonnant. » *Classica*

Symphony No.2 ('Resurrection') BIS-2296 SACD

with Ruby Hughes *soprano* · Sasha Cooke *mezzo-soprano* · Minnesota Chorale

'Perhaps one of the best recorded Mahler Symphonies...
highly recommended...' www.theclassicreview.com

Symphony No.4 BIS-2356 SACD

with Carolyn Sampson *soprano*

Recommended – 'This Mahler 4 ranks with the very best, and
I shall return to it very often.' *MusicWeb-International.com*

Symphony No.5 BIS-2226 SACD

10/10/10 – „Eine der schönsten, ich wage zu behaupten: ‚richtigsten‘
Einspielungen dieses Werkes ..., die mir bislang begegnet ist.“ *Klassik Heute*

Symphony No.6 ('Tragic') BIS-2266 SACD

'A welcome and convincing reappraisal of a difficult, not to say extreme score.' *BBC Music Magazine*
'Vänskä and the orchestra are among the finest exponents of Mahler's music...' *allmusic.com*

Symphony No.7 BIS-2386 SACD

Choc *Classica*

Editor's Choice – 'Vänskä's beautifully engineered version more than merits attention.' *Gramophone*

Symphony No.9 BIS-2476 SACD

Recording of the month – 'This recording is one of those special listening experiences
where the world afterwards is a different place.' *BBC Music Magazine*

Symphony No.10 BIS-2396 SACD

Joker absolu *Crescendo* · Choc *Classica* · Recording of the Year *Limelight Magazine*
Orchestral Choice – 'As before, the sound sets new benchmarks in Mahler.' *BBC Music Magazine*

These and other recordings from BIS are also available as high-quality downloads from eClassical.com

The Minnesota Orchestra recognizes the Douglas and Louise Leatherdale Fund for Music for supporting the work of Osmo Vänskä.

Special thanks to Joel Mooney and his colleagues and to Maya Miro Johnson

The music on this Hybrid SACD can be played back in Stereo (CD and SACD) as well as in 5.0 Surround sound (SACD).

Our surround sound recordings aim to reproduce the natural sound in a concert venue as faithfully as possible, using the newest technology. In order to do so, all five channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added: a so-called 5.0 configuration. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

Recording Data

Recording: 10th–12th June 2022 (public concerts) and 14th–16th June 2022 (studio sessions)
at Orchestra Hall, Minneapolis, USA
Producer: Robert Suff
Assistant producer: Hans Kipfer (Take5 Music Production)
Sound engineer: Thore Brinkmann (Take5 Music Production)
Assistant engineers: Hans Kipfer, Jay Perlman

Equipment: BIS's recording teams use microphones from Neumann, DPA and Schoeps, audio electronics from RME, Lake People and DirectOut, MADI optical cabling technology, monitoring equipment from B&W, STAX and Sennheiser, and Sequoia and Pyramix digital audio workstations.
Original format: 24-bit / 96 kHz

Post-production: Editing: Matthias Spitzbarth
Mixing: Thore Brinkmann, Robert Suff

Executive producer: Robert Suff

Booklet and Graphic Design

Cover text: © Jeremy Barham 2023
Translations: Anna Lamberti (German); Jean-Pascal Vachon (French)
Front cover image: © Chaos for Life/Liam Donoghue
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

BIS Records is not responsible for the content or reliability of any external websites whose addresses are published in this booklet.

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

If we have no representation in your country, please contact:
BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden
Tel.: +46 8 544 102 30 info@bis.se www.bis.se

BIS-2496 © & © 2023, BIS Records AB, Sweden.

