Zyklus von Sologesängen ausdrücklich als sinfonische Schäpfung gewertet wissen wollte, Die Texte dieser erst nach seinem Tode, im November 1911, unter der Leitung Bruno Walters in München uraufgeführten "Liedsinfonie" hatte Mahler einem (1908 unter dem Titel "Die chinesische Flöte" erschienenen) Sammelband altchinesischer Lyrik in deutschen Übertragungen Hans Bethges entnommen. Vier der daraus ausgewählten Dichtungen stammen von dem hochberühmten chinesischen Dichter Li-Tai-Po, die übrigen von drei bei uns weniger bekannten Lyrikern; Mahler nahm jedoch an vielen Stellen kleine Anderungen und Hinzufügungen vor, die z. T. für den Grundcharakter durchaus wesentlich sind (so wurden beispielsweise die Schlußwarte von ihm selbst verfaßt).

Gustav Mahler schrieb das "Lied von der Erde", nachdem er erfahren hatte, daß eine schwere Herzkrankheit sein Leben bedrohte; er schrieb das Werk in einer Stimmung, die ihm das Leben mit erhöhtem Glanz verklärt erscheinen und ihn gleichzeitig in der Wehmut des Wissens um ein baldiges Scheidenmüssen Töne menschlich ergreifender Traurigkeit finden ließ. "Ein großes Lebewahlsagen, einen Abschied von Jugend, Schönheit und Freundschaft" nannt er dieses Werk. Gewiß sprechen aus diesem Lebewohlsagen auch Müdigke und Resignation, Bitterkeit und Weltschmerz - das ist unüberhörbar, aber doch nur zu begreiflich, wenn man bedenkt, von welcher Welt, von welcher Zeit Mahler hier rückschauend Abschied nahm, welche Enttäuschungen und Schmerzen er durchlebt hatte. Und immmer wieder klingt auch hier durch dunkle Schwermut, Trauer und Verzweiflung hindurch, wie stark sich der Komponist trotz allem zum Leben bekannte, wie sehr er die Erde, die Natur, alle Freuden des menschlichen Daseins liebte, wie unsagbar schwer ihm der Abschied fiel. - Stillstisch ist das "Lied von der Erde" gekennzeichnet durch eine maßvalle Zurückhaltung in der Verwendung der musikalischen Mittel. Der Orchestersatz erreicht stellenweise eine geradezu kammermusikalische, den Klangcharakter der einzelnen Instrumente betonende Durchsichtigkeit. Die nur durch eine selbständige Orchesterüberleitung zwischen dem fünften und dem sechsten Gesang unterbrochene Folge der sechs abwechselnd einer Tenor- und einer Altstimme anvertrauten Orchesterlieder, die z. T. strophisch gestaltet, z. T. frei durchkomponiert sind, zeigt eine Anordnung im Sinne sinfanischer Entwicklung.

Große gestalterische Kraft, Konzentration und Prögnanz des Ausdrucks läßt gleich das zwingende, gedrängte erste Stück des Zyklus, das dreistrophige "Trinklied vom Jammer der Erde" erkennen, das durch ein stimmungsmäßiges Schwanken zwischen tiefster Melancholie, kraftvoll-wildem Aufbegehren und verzweifeltem Übermut mit gratesk-phantastischen, glühend ekstatischen Zügen charakterisiert ist. "Etwas schleichend, ermüdet" steht über dem sehr verinnerlichten, in Rondoform gearbeiteten zweiten Satz, "Der Einsame im Herbst" betitelt. Über gedämpften, gleichmößigen Streicherklängen ertönt zuerst elegischer Oboengesang, dann die Klage der Altstimme; die gleitende Meloc weist eine leicht pentatonische Färbung auf. Bildhafte Anmut, Beschwinatheit und Leichtigkeit zeichnen den folgenden Gesang ("Von der Jugend") aus, ein reizendes, gläsern-transparentes Genrestück von subtiler Farbgebung, aportem Reiz. Ein leicht exotisierender Klangstil wird auch im vierten Satz, "Von der Schönheit" genannt, bemerkbar, wobei hier in der Instrumentation zwei Harfen und eine Mandoline hervortreten. Dieses stärkere rhythmische Impulse aufweisende, sprühende Lebensfreude ausströmende Stück klingt nach einer großen Steigerung im mittleren Teil ganz zort und sensibel aus. An die Atmosphäre des Anfangs erinnert der fünfte, wild und keck einsetzende Teil, "Der Trunkene im Frühling*, Auch hier wieder Wechsel der Stimmungen, Wechsel zwischen Trotz und Gleichgültigkeit, auflachendem Übermut und lyrisch-weltschmerzlichen Wendungen. Erschütternde Traurigkeit, tiefste Melancholie prägen nach all den bunten, verschiedenfarbigen Bildern des Lebens, die in den vorangegangenen

Stücken gezeichnet wurden, in stärkster Stimmungsgewalt den Charakter des Schlußsatzes. Bereits dem äußeren Umfang nach übertrifft dieser als Hauptstück des Ganzen aufzufassende "Abschied" bei weitem alle übrigen Teile, bildet in seiner poetischen Kraft, seiner großlinigen Architektur aber auch den wirklichen musikalischen Höhepunkt. "Gänzlich ersterbend", in dreifachem Pianissimo – vom Moll des Anfangs nach Dur aufgehellt – wird das Werk beschlossen.

Das Lied von der Erde

Ans dem Chinesischen abartrogen von Hans Bethge-

Das Trinklied vom Jammer der Erde

Schon winkt der Wein im gold'nen Pokole, Doch trinkt noch nicht, erst sing' ich auch ein Lied! Das Lied vom Kummer Sell auflachend in die Seele auch klingen. Wenn der Kummer naht, Legen wüst die Görten der Seele, Welkt hin und stirbt die Fraude, der Gesong, Dunkel ist das Leben, ist der Tod.

Herr dieses Hauses!
Dein Keller birgt die Fülle des geldenen Weins!
Hier, diese Laute nenn ich mein!
Die Laute schlogen und die Gläser leeren,
Das sind die Dinge, die zusammen passen.
Ein woller Becher Weins zur rechten Zeit
Ist mehr wehrt, als alle Reiche dieser Erde!
Dankel ist das Leben, ist der Tad.

Das Firmament blaut ewig und die Erde Wird lange fest steh'n und aufblühn im Lenz. Du aber, Mensch, wie lange lebst denn du? Nicht hundert Jahre darfst du dich ergötren An all dem morschen Tande dieser Erde!

Selst dort hinab! Im Mondsdrein auf den Graben Hockt eine wild-gespenstische Gestalt – Ein Aff ist's! Hort ihr, wie sein Houlen Hinausgellt in den süßen Duft des Lebens!

Jetzt nehmt den Wein! Jetzt ist es Zeit, Genossen! Leest eure gold'nen Berher zu Grund! Dunkel ist das Leben, ist der Tod!

Der Einsame im Herbst

Herbstnebel wallen bläulich überm See; Vom Reif bezogen stehen alle Gröser; Man meint, sin Künstler habe Staub von Jade Über die feinen Blüten ausgestreut.

Der süße Dult der Blumen ist verflagen; Ein kalter Wind beugt ihre Stengel nieder, Bald werden die verweikten, gold'nen Blätter Der Latasblüten auf dem Wasser zieh'n.

Mein Herz ist müde. Meine kleine Lampe Erlosch mit Knistern, es gemahnt mich an den Schlaf. Ich komm' zu dir, traute Ruhestätte! Ja, gib mir Ruh', ich hab' Erquickung not!

Ich weine viel in meinen Einsamkeiten. Der Herbst in meinem Herzen währt zu lange. Sonne der Liebe, willst du nie mehr scheinen, Um meine bittern Tränen mild aufzutracknen?

Von der Jugend

Mitten in dem kleinen Teiche Steht ein Povillon aus grünem Und aus weißem Porzellon.

Wie der Rücken eines Tigers Wölbt die Brücke sich aus Jade Zu dem Pavillon hinüber -

In dem Häuschen sitzen Freunde, Schän gekleidet, trinken, plaudem, Manche schreiben Verse nieder.

Ihre seidnen Armet gleiten Rückwärts, ihre seidnen Mützen Hocken lustig tief im Nacken.

Auf des kleinen Teiches stiller Wasserläche zeigt sich alles Wunderlich im Spiegelbilde.

Alles auf dem Kopfe stehend In dem Pavillon aus grünem Und aus weißem Porzellan;

Wie ein Halbmond steht die Brücke, Umgekehrt der Bagen, Freunde, Schön gekleidet, trinken, plaudern.

Von der Schönheit

Junge Mädchen pflücken Blumen. Pflücken Lotosblumen on dem Uferrande. Zwischen Büschen und Blättern sitzen sie, Sammeln Blüten in den Schoß und rufen Sich einander Neckereien zu.

Gold'ne Sanne webt um die Gestalten, Spiegelt sie im blanken Wasser wider. Sonne spiegelt ihre schlanken Olieder, Ihre süßen Augen wider, Und der Zephir hebt mit Schmeichelkosen Das Gewebe ihrer Armel auf, Führt den Zauber Ihrer Wohlgerüche durch die Luft.

O sieh, was tummeln sich für schöne Knoben Dort an dem Überrand auf mut'gen Rossen, Weithin glänzend wie die Sonnenstrahlen; Schon zwischen dem Geöst der grünen Weiden Trabt des jungfrische Volk einher!

Das Roß des einen wiehert fröhlich auf Und scheut und saust dehin, Über Blumen, Gräser wonken hin die Hufe, Sie zerstampfen jöh im Sturm die hingesunk nen Blüten.