

Bedřich Smetana

(b. Litomyšl, 2 March 1824 - d. Prague, 12 May 1884)

Má vlast

(My Country)

I. Vyšehrad p.1

II. Vltava (Moldau) p.69

III. Sárka p.163

IV. Z českých luhů a hájů (From Bohemian Fields and Groves) p.245

V. Tábor p.335

VI. Blaník p.419

Preface

Bedřich Smetana completed his nationalist festival opera *Libuše* in November of 1872. The subject of the opera was the first Czech dynasty and it ended with the title character's prophecy for the future of the Czech nation, its leaders, and its heroes. At the time of the opera, Smetana was not only profoundly interested in the patriotic subject matter of Czech history, but in the musical approach of Franz Liszt's symphonic poems. Under these combined influences, Smetana conceived a series of symphonic poems based on landmarks and characters of Czech history that would contribute, to this new international genre, a work that was truly Czech in nature. The piece was to be presented under the title *Má vlast*, my country.

The first symphonic poem was composed in 1874. As much as is musically possible, the work seeks to depict Vyšehrad, a 10th century historical fort in Prague. Built on a hill that overlooks the river Vltava, it was remodeled into a castle by the first king of Bohemia in the second half of the 11th century. Vyšehrad also has mythic associations, as the home of the fabled Princess Libuše. The stately opening chords, borrowed from Wagner's *Tannhäuser*, allude to the structure's corporeality. The work portrays the castle's glory, battles, as well as its decline and ruin, corresponding strongly to the themes at the conclusion of *Libuše*, the opera. Punctuating the work's narrative are frequent harp solos, which Smetana intended to represent the bards singing the nation into existence.

Vltava, the second poem, was composed in the same year as the first and is the composer's most popular orchestral work. It portrays the river running through Prague, the Vltava (or Moldau). The poem begins with the river's source; two small streams, one cold and one warm, are represented by the flutes and clarinets respectively. The work follows the river through forests, past the scene of a hunt and a rustic wedding, into Prague and below Vyšehrad, before joining the Elbe. The work brings together disparate elements of Czech culture and is, in this way, a microcosm of the entire cycle. While the central melody bears resemblances to a number of folk songs including the Moravian "Vyletěla holuběnka zu skály," the German "Fuchs! du hast die Gans gestohlen," and the Czech nursery rhyme "Kočka, lese dírou pes oknem," it was probably inspired by the Swedish, "Ack Varmeland du skona," which Smetana heard while working as a conductor in Gothenburg.

The third and fourth symphonic poems were composed a year after the first and second. *Sárka* tells the story of a female warrior who appears in early Czech legends. Enraged by her lover's infidelity, the maiden Sárka vows revenge on all men. When the arrival of the knight Ctirad and his men is heard in the distance, Sárka feigns the cry of a maiden bound to a tree. Ctirad, struck by Sárka's beauty, falls in love with her and frees her. The warrior maiden toasts Ctirad by giving him and his men a sleeping potion. Once they are asleep in the meadow, Sárka signals her maidens with a horn call. The girls, who have been hiding in the forest, rush out and slaughter the sleeping men. The symphonic poem concludes with the satisfaction of Sárka's revenge.

In the outline for the content of *Má vlast* given to the publisher F.A. Urbanek, Smetana invited his listeners to seek their own interpretation of the fourth poem, *Z českých luhů a hájů* (From Bohemian Fields and Groves). The work is meant to give a general impression of the Czech countryside, and it includes depictions of both cheerful and melancholy singing, forests and fields, woodlands represented by a horn solo, and the fertile lowlands of the Elbe depicted through the vigorous dancing rhythm of a polka. The harmonic progression of the work moves from a G minor opening to a pastoral G major theme. Smetana himself said that the stormy opening correlated to the strong feelings experienced by someone entering the country. According to the composer, "The music moves from G minor to G major as a naïve country girl is pictured walking through the fields."

The last two poems of the cycle are two parts of a pair and look to the history of the Hussites for inspiration. This group, a Czech reform Christian movement following the teachings of Jan Hus, was revered in the nineteenth century less for

its religious beliefs and more for its campaign for national identity and rights. The Hussite topic also links the final two symphonic poems to the content of *Libuše*, as a depiction of one of Bohemian history's pinnacles. The first in this pair, *Tábor*, takes the name of the city that served as the seat of the Hussites. The music reflects the group's spirit and the glory and fame of their wars. The symphonic poem's central melody is derived from a famous Hussite hymn, "Ye who are God's warriors!"

Blaník, a continuation of *Tábor*, depicts the retreat of the Hussite heroes to the Blaník Mountain, where they wait, sleeping, until needed to once again defend their country. The same melody and motives used in *Tábor* serve as the foundation for the final symphonic poem. Smetana's outline for F.A. Urbánek describes the poem's content as the resurrection and glory of the Czech nation, unfolding over the victorious and nationalist hymn. The middle of the movement features an intermezzo sketching the call of a young shepherd on the mountain and the echo that answers him. The hymn appears in the form of a march to triumphantly conclude both the composition and the cycle as a whole. The cycle maintains an overall unity through Smetana's use of material from the opening *Vyšehrad* to conclude both *Vltava* and *Blaník*, linking the music of the landscape to that of the folklore.

The circumstances of Smetana's personal life during the composition of these pieces were not entirely happy. The composer began to have trouble with his hearing in July 1874, just as he was working on the first symphonic poems of *Má vlast*. He was completely deaf by October. The hearing loss, which began as extraneous noises followed by a permanent buzzing, forced the composer to resign from his position as Kapellmeister of the Czech theater. Yet his deafness did not keep him from completing the first two symphonic poems of the cycle, and writing the four remaining movements over the next five years.

The movements of *Má vlast* were first performed individually, with the premiere of the whole cycle occurring in Prague, the city to which Smetana dedicated the work, on November 5, 1882. The six poems of the cycle offer a striking variety of approaches to the programmatic genre. The works not only depict geological features and geographical locations, but include mythical narratives and musical artifacts such as folk songs and hymns. When presented together, these symphonic poems realize Smetana's ambitions, by offering a multifaceted image of Czech identity through the musical realization of the nation's history, landscape, and lore.

The composer's piano duet version of the score was first published by F.A. Urbánek on 13 December 1879, with the full score appearing on 17 February 1880.

Leah Batstone, 2015

For performance material please contact *Bärenreiter*, Kassel. Reprint of a copy from the *Musikbibliothek der Münchner Stadtbibliothek*, Munich.

Bedřich Smetana

(geb. Litomyšl, 2. März 1824 - gest. Prag, 12. Mai 1884)

Má vlast

(Aus der Heimat)

I. Vyšehrad p.3

II. Vltava (Die Moldau) p.71

III. Sárka p.165

IV. Z českých luhů a hájů (Aus Böhmens Hain und Flur) p.245

V. Tábor p.335

VI. Blaník p.419

Vorwort

Bedřich Smetana vollendete seine erste nationale Festoper *Libuše* im November des Jahres 1872. Die erste tschechische Dynastie war das Thema dieses Bühnenwerks, das mit der Prophezeiung der Hauptfigur über die Zukunft der tschechischen Nation, deren Führer und Helden, endet. Zum Zeitpunkt der Entstehung der Oper war Smetana nicht nur an patriotischen Themen und der Geschichte seiner Heimat interessiert, sondern ebenso an den musikalischen Verfahren, die Franz Liszt in seinen symphonischen Gedichten entwickelt hatte. Inspiriert durch diese unterschiedlichen Einflüsse entwarf Smetana eine Reihe von Kompositionen, die auf Wahrzeichen und Persönlichkeiten der Geschichte seiner Heimat beruhten, mit denen er einen Beitrag zur neuen internationalen Gattung des symphonischen Gedichts schaffen wollte, ein wahrhaftiges Abbild des tschechischen Charakters. Der Zyklus wurde unter dem Titel *Má vlast* präsentiert, „Meine Heimat“.

Das erste der symphonischen Gedichte entstand im Jahre 1874. Soweit wie nur irgend möglich, versucht das Werk *Vyšehrad* mit musikalischen Mitteln zu beschreiben, eine historische Festung in Prag aus dem 10. Jahrhundert. Errichtet auf einem Hügel, der die Moldau überragt, wurde sie vom ersten böhmischen König in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts in eine Burg umgewidmet. Auch ist *Vyšehrad* als das Heim der sagenumwobenen Prinzessin *Libuše* von einer mystischen Aura umgeben. Die würdevollen Akkorde, die das Stück eröffnen und dem *Tannhäuser* entnommen sind, verleihen dem zugrundeliegenden Sujet einen geradezu körperlichen Charakter. Das Werk beschreibt die Pracht der Burg, die Schlachten, die um sie geschlagen wurden, aber auch ihren Niedergang und Ruin und korrespondieren stark mit den abschliessenden Themen der Oper *Libuše*. Unterbrochen wird die Erzählung dieser Episode von häufigen Harfensoli, eine Anspielung Smetanas auf den Gesang der Barden, der die Nation ins Leben singt.

Vltava, das zweite Tongedicht, entstand im gleichen Jahr und ist das beliebteste Orchesterwerk des Komponisten. Es ist das Portrait der Moldau, die durch Prag fliesst, und beginnt an der Quelle des Flusses; zwei kleine Ströme, einer kalt, der andere warm, werden von Flöte beziehungsweise Klarinette verkörpert. Das Werk folgt dem Lauf des Flusses durch die Wälder, vorbei an einer Jagdgesellschaft und einer bäuerlichen Hochzeit, nach Prag hinein und weiter unterhalb der Prager Hochburg, bevor sich ihre Wasser in die Elbe ergiessen. Die Komposition vereint zahlreiche gegensätzliche Elemente der tschechischen Kultur und wird dadurch zum Mikrokosmos des gesamten Zyklus. Während das Hauptmotiv einerseits an zahlreiche Melodien aus der Volksmusik erinnert, - man meint das böhmische Lied „*Vyletěla holuběnka zu skály*“ zu hören, oder „*Fuchs! du hast die Gans gestohlen*“ aus Deutschland; und schliesslich den tschechischen Kindervers „*Kočka, lese dírou pes oknem*“ - war die tatsächliche Quelle des Motivs wahrscheinlich das schwedische „*Ack Varmeland du skona*“, dem der Komponist begegnete, als er in Göteborg als Dirigent arbeitete.

Nummer drei und vier des Zyklus entstanden ein Jahr nach den ersten beiden Teilen. *Sárka* erzählt die Geschichte einer Kriegerin aus alten tschechischen Legenden. Erzürnt von der Untreue ihres Geliebten, schwört die Jungfrau *Sárka* der Männerwelt Rache. Als aus der Ferne die Ankunft des Ritters *Ctirad* und seiner Mannen zu vernehmen ist, lässt sich die Jungfrau an einen Baum fesseln. *Ctirad*, von *Sárkas* Schönheit geblendet, verliebt sich und befreit sie. Als Dank stösst die Kriegerin mit *Ctirad* und seinen Mannen mit einem Schlaftrunk an. Kaum aber sind die Ritter auf der Wiese in den Schlaf gesunken, ruft *Sárka* ihre Kriegerinnen mit einem Horn. Die Mädchen, die im Wald versteckt waren, eilen herbei und schlachten die schlafenden Männer ab. Die Rache ist befriedigt, und das symphonische Gedicht endet.

In seiner Zusammenfassung des Inhalts von *Má vlast*, die Smetana seinem Verleger F.A. Urbanek zukommen liess, lädt der Komponist den Zuhörer ein, nach einer eigener Deutung des vierten Tongedichts *Z českých luhů a hájů* (Aus Böhmens Hain und Flur) zu suchen. Das Werk soll einen allgemeinen Eindruck der tschechischen Landschaft vermitteln, es enthält Beschreibungen von frohen wie auch melancholischem Gesang, Forst und Feld, Waldgegenden, beschrieben durch ein Hornsolo, und die fruchtbaren Niederungen der Elbe, repräsentiert in den lebhaften Tanzrhythmen der Polka.

Die harmonische Fortschreitung innerhalb dieser Komposition bewegt sich von dem eröffnenden g-Moll bis zu einem ländlichen Thema in G-Dur. Smetana bemerkte, dass der stürmische Anfang den grossen Gefühlen entspreche, die man empfindet, wenn man das Land betritt. „Die Musik bewegt sich von g-Moll nach G-Dur, wie man sich ein naives Mädchen vom Land vorstellt, die durch die Felder wandert.“

Die letzten beiden Stücke des Zyklus sind zwei Teile eines Paares, das seine Inspiration aus der Geschichte der Hussiten schöpft. Diese Gruppe tschechischer Reformchristen, die den Lehren von Jan Hus anhängen, wurde im 19. Jahrhundert weniger wegen ihrer religiösen Überzeugungen verehrt, sondern wegen ihres Kampfes für nationale Identität und Rechte. Das hussitische Thema verbindet diese beiden abschliessenden symphonischen Werke mit dem Inhalt von *Libuše*, das die Höhepunkte böhmischer Geschichte beschreibt. Der eine Teil des musikalischen Paares, *Tábor*, entlehnt seinen Namen jener Stadt, die den Hussiten als Hauptsitz diente. Die Musik reflektiert den Geist dieser Bewegung, ihre Pracht und den Ruhm ihrer Kriege. Die zentrale Melodie des Werks ist von einer berühmten hussitischen Hymne abgeleitet, „Ihr, die ihr Gottes Krieger seid“.

Blaník ist die Fortsetzung von *Tábor* und beschreibt den Rückzug der hussitischen Helden auf den Berg Blaník, wo sie schlafend auf den Augenblick warten, da sie wieder gebraucht werden, um ihre Heimat zu verteidigen. Die gleichen Melodien und Motive, die in *Tábor* zu hören sind, dienen als Grundlage für das abschliessende symphonische Gedicht. Die Zusammenfassung, die Smetana für F.A. Urbánek verfasste, charakterisiert das Gedicht als die Beschwörung der Wiederauferstehung und des Ruhmes der tschechischen Nation, die sich über einer siegreichen und nationalistischen Hymne entfaltet. In der Mitte des Satzes erklingt in einem Intermezzo der Ruf eines jungen Hirten in den Bergen und die Echoes, die ihm antworten. Der Hymnus erscheint hier in der Form eines Marsches, der die Komposition und den gesamten Zyklus triumphierend zu einem Ende bringt. Die innere Einheit des Zyklus kreiert Smetana, indem er das Material aus der Eröffnung *Vyšehrad* verwendet, um *Vltava* und *Blaník* abzuschliessen und verbindet auf diese Weise die Musik der Landschaft mit der Folklore.

Die Umstände in Smetanas persönlichem Leben während der Entstehung dieser Stücke war nicht glücklich. Im Juli 1874 - er war zu jener Zeit gerade mit der Komposition des einleitenden Teils von *Má vlast* beschäftigt - machten sich Schwierigkeiten beim Hören zum ersten Mal bemerkbar. Im Oktober bereits war er vollständig taub. Der Verlust seines Gehörs, der mit fremdartigen Geräuschen, gefolgt von andauerndem Summen begann, zwang den Komponisten, von seinem Posten als Kapellmeister des tschechischen Theaters zurückzutreten. Dennoch hielt ihn seine Krankheit nicht davon ab, die ersten zwei symphonischen Gedichte des Zyklus zu vervollständigen und die verbleibenden vier Sätze über die nächsten fünf Jahre zu vollenden.

Zunächst wurden die Sätze von *Má vlast* getrennt aufgeführt, schliesslich fand die Premiere des gesamten Zyklus am 5. November 1882 in Prag statt, der Stadt, der Smetana sein Werk gewidmet hatte. Die sechs Gedichte des Zyklus vermitteln eine bemerkenswerte Vielfalt an Verfahren innerhalb des programmatischen Genres. Die einzelnen Werke beschreiben nicht nur geologische Tatsachen und geografische Orte, sondern enthalten ebenso mythologische Erzählungen und musikalische Artefakte wie Volkslieder und Hymnen. Als Ganzes präsentieren verdeutlichen diese symphonischen Gedichte Smetanas Ambitionen, indem sie ein vielgesichtiges Bild der tschechischen Identität verkörpern durch die musikalische Verarbeitung der Geschichte, Landschaft und Überlieferung der tschechischen Nation.

Smetanas Fassung für Klavier zu vier Händen erschien zum ersten Mal am 13. Dezember 1879, die Orchesterpartitur folgte am 17. Februar 1880.

Leah Batstone, 2015

Aufführungsmaterial ist von *Bärenreiter*, Kassel zu beziehen. Nachdruck eines Exemplars der *Musikbibliothek der Münchner Stadtbibliothek*, München.