

OUVERTURE

Flauto I
II

Oboe I
II

Clarinetto I
in A II

Fagotto I
II

Corno I
in D II

Tromba I
in D II

Timpani
in D/A

Violino I
p

Violino II
p

Viola
p

Bassi
(Violoncello,
Contrabasso)
p

8 solo
p

Ob. I
II

Viol. I

Viol. II

Va.

Bassi

Felix Mendelssohn

(b. Hamburg, 3 February 1809 - d. Leipzig, 4 November 1847)

Die beiden Pädagogen

(The Two Tutors, 1820)

Singspiel in one act to a libretto by Johann Ludwig Casper

Preface

As is hardly surprising for one of the greatest child prodigies the world has ever known, Felix Mendelssohn tried his hand at opera before he had barely reached his teens. His father Abraham, an inveterate opera-goer, encouraged the brilliant boy to test his mettle with the cumbersome genre, and the boy responded with gusto. Having turned out a love scene for tenor and soprano (with accompaniment for strings and winds) at the age of eleven, he now felt equipped to attempt a three-scene comedy to his own libretto, amusingly incorporating a family quarrel between his father and uncle on the relative merits of Gasparo Spontini's *Olympia* and Weber's *Freischütz*. This essay never reached completion, but a few months later young Felix was ready to turn out finished products. Here he was helped by a family friend, Johann Ludwig Casper (1796-1864), later a celebrated forensic pathologist who developed a still widespread method for determining the date of death of corpses from their state of decomposition ("Casper's Law"). More importantly from our vantage point, he

was a great admirer of French *comédies-vaudevilles*, which he got to know from a visit to Paris in 1820, and to which he introduced young Felix. The immediate result was a comic libretto entitled *Die Soldatenliebschaft*, which Felix set to music secretly in order to surprise his father with a performance on the latter's birthday (11 December 1820). The surprise came off perfectly, and the doting father arranged for it to be given with orchestra in the family home two months later, this time on Felix's birthday (3 February 1821)

Before then Felix had already embarked on a second singspiel, again to a libretto supplied by the redoubtable Casper. This was *Die beiden Pädagogen*, a reworking of a *comédie-vaudeville* of 1817 by the leading French dramatist of his day, Eugène Scribe (1791-1861), entitled *Les deux précepteurs, ou Asinus asinum fricat* (the Latin subtitle translates roughly as "one donkey scratches another"). This time father Abraham issued a challenge: the work had to be finished in six weeks and performed in time for Felix's mother's birthday. The boy-genius obliged, and on 15 March 1821 *Die beiden Pädagogen* was given at the Mendelssohn family home, with young Felix at the piano. Carl Friedrich Zelter, Felix's teacher and the musical adviser to the great Goethe, turned pages and shed tears of joy at his young charge's success. Once again a performance with orchestra was arranged, scheduled for late April. This time the performance was witnessed by none other than the greatest pianist of the age, Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), himself a former child prodigy and Mozart's most celebrated student. The commotion in the Mendelssohn household was such that a fully staged performance was envisaged for 1822. Eduard Devrient (1801-1877), later the greatest actor of the German stage, and his future wife Therese Schlesinger (1803-1882) were to sing the main parts. The rehearsals were attended by elderly members of Berlin's grand bourgeoisie, who came to watch as the boy-wonder managed his adult cast and orchestra from the piano with great aplomb.

In the event, the staged production never took place owing to a sudden illness on the part of Felix's mother. But *Die beiden Pädagogen* was revived on 21 April 1822 to accompany a new singspiel from Felix's pen, *Die wandernden Komödianten* (1822). Thereafter nothing more was heard of it. Its eleven musical numbers plus overture were deemed unworthy of inclusion in the first critical edition of Mendelssohn's works (Leipzig, 1874-77), and its spoken dialogues were apparently lost altogether.

Such was the situation when Karl-Heinz Köhler, head of the East Berlin branch of the Berlin Staatsbibliothek, unearthed the libretto among the holdings of the Bodleian Library, Oxford University, in 1960. Interest in the little work was rekindled, and it was discovered to be not only of historical interest, but to have musical virtues in its own right: a delightful debate between the two "tutors" on the relative virtues of Pestalozzi and Basedow, the two great educational reformers of their day (Scribe had the debate hinge on Rousseau and Voltaire); a sharply drawn comic figure in the tutor Kinderschreck ("Bogeyman"); and a rhythmically complex dance number in 6/8 time that is later combined with 2/4 in the manner of the famous minuet from *Don Giovanni*. The work, in short, was stage-worthy, and the theatrical première of *Die beiden Pädagogen* duly took place at the Berlin Musikhochschule in 1962.

Since then other productions have followed. In 1964 the little opera was performed at the Vienna Kammeroper, and in 1978 it was recorded by the Bavarian Radio Chorus and Bavarian Radio Orchestra under the direction of Heinz Wallberg, with the part of Kinderschreck sung by none other than Dietrich Fischer-Dieskau. Later this recording passed into the catalogue of the Osnabrück label cpo (1980), and from thence onto CD. The libretto was published in typescript in 1963; and in 1966, 145 years after its date of composition, the score itself finally appeared in print in an edition by Karl-Heinz Köhler for the Leipzig *Mendelssohn-Ausgabe* (ser. 5, vol. 1), issued by the now defunct East German state music publishing house, Deutscher Verlag für Musik. It is this edition that we reproduce faithfully here, in the hope that this brilliant and charming piece of juvenilia will find further admirers and perhaps, instead of Mozart's ubiquitous but less successful *Bastien et Bastienne* (1768), the occasional staging.

Cast of Characters

Herr von Robert, a wealthy landowner - Bass
Carl, his son - Tenor
Elise, Herr von Robert's niece - Soprano
Kinderschreck, the village schoolmaster - Baritone
Haanchen, his niece, a gardener - Soprano
Luftig, a valet - Baritone

Extras

peasant men and women

Place and time

a country estate in Austria, around 1810

Synopsis of the Plot

Carl's father wants him to become a learned savant, but the boy has more time for his cousin Elise than for books. Herr von Robert therefore hires, at the advice of the local schoolmaster Kinderschreck, a "quite strict" private tutor from Vienna to take charge of his son's education.

Haanchen, Kinderschreck's niece, arrives from Vienna together with an alleged private tutor, the actual tutor having fallen ill and remained in Vienna. In fact, he turned down the appointment altogether, allowing Luftig, the tutor's valet and (as chance would have it) Haanchen's heartthrob, an opportunity to pose at the Viennese savant.

Kinderschreck, of course, cannot resist putting his competitor to the test, and the two men become embroiled in a violent quarrel about Pestalozzi and other luminaries.

Behind Herr von Robert's back, Carl and Luftig stage a party to which the peasants of the surrounding countryside are also invited. The intrigues are brought to light, as are the secret love affairs. In the end both couples are united and can look forward to a happy future.

Bradford Robinson, 2012

For performance material please contact *Breitkopf und Härtel*, Wiesbaden. Reprint of a copy from the *Musikbibliothek der Münchner Stadtbibliothek*, Munich.

Felix Mendelssohn-Bartholdy

(geb. Hamburg, 3. Februar 1809 - d. Leipzig, 4. November 1847)

Die beiden Pädagogen (1820)

Singspiel in einem Akt nach einem Libretto von Johann Ludwig Casper

Vorwort

Wie kaum anders zu erwarten, probierte Felix Mendelssohn-Bartholdy als eines der schillerndsten Wunderkinder der

Weltgeschichte bereits als Kind sein Glück mit der Opernkunst. Sein Vater Abraham als begeisterter Opernfreund forderte seinen genialen Sohn dazu auf, seine Fähigkeiten in der sperrigen Gattung der Oper auf die Probe zu stellen, worauf sich der Junge mit Elan an die Arbeit machte. Nachdem er mit elf Jahren eine Szene für zwei Liebende (mit Bläser- und Streicherbegleitung) erfolgreich zu Ende geführt hatte, fühlte er sich dazu fähig, eine Komödie in drei Szenen nach einem eigenen Operntext zu komponieren, wobei er einen amüsanten Familienstreit zwischen Vater und Onkel über die relativen Vorzüge der Opern *Olympia* des Gasparo Spontini und des *Freischütz* von Carl Maria von Weber mit einbaute. Zwar wurde dieser Opernversuch frühzeitig abgebrochen, einige Monate später jedoch war der junge Felix bereits imstande, ein fertiges Opernprodukt zu liefern. Geholfen hat ihm dabei der Familienfreund und spätere bedeutende Rechtsmediziner Johann Ludwig Casper (1796-1864), der u.a. für eine immer noch gültige Methode berühmt wurde, die Liegezeiten von Leichen nach dem jeweiligen Grad der Verwesung zu berechnen (die sogenannte „Casper'sche Regel“). Noch wichtiger in unserem Zusammenhang ist jedoch die Tatsache, dass er nach einem Parisbesuch im Jahre 1820 zu einem großen Bewunderer der französischen Comédie-vaudeville wurde, einer Theatergattung, in die er auch den elfjährigen Felix einwies. Als unmittelbares Ergebnis entstand das Libretto zu einer Lustoper mit dem Titel *Die Soldatenliebschaft*, die Felix insgeheim vertonte, um seinen Vater an dessen Geburtstag am 11. Dezember 1820 mit dem fertigen Ergebnis überraschend zu beschenken. Die Überraschung gelang vollkommen, woraufhin der liebende Vater eine weitere Aufführung organisierte, diesmal mit Orchester, die an Felixens 12. Geburtstag am 3. Februar 1821 stattfand.

Davor jedoch hatte der noch Elfjährige eine weitere Opernvertonung nach einem Libretto des wackeren Casper in Angriff genommen: *Die beiden Pädagogen*, eine Umarbeitung der 1817 uraufgeführten Comédie-vaudeville *Les deux précepteurs, ou Asinus asinum fricat* des damals führenden französischen Stückeschreibers Eugène Scribe (1791-1861). (Der lateinische Untertitel bedeutet soviel wie „ein Esel kraut den anderen“). Diesmal war jedoch das Projekt mit einer Herausforderung seitens des Vaters verbunden: Die fertige Partitur müsse binnen sechs Wochen vorliegen, um pünktlich zum Geburtstag der Mutter aufgeführt zu werden. Stracks wurde dem Wunsch entsprochen, und am 15. März 1821 wurden *Die beiden Pädagogen* des genialen Knaben im Hause Mendelssohn zu Berlin mit dem minderjährigen Komponisten am Klavier uraufgeführt. Umgeblättert hat der Musiklehrer Felixens und Musikberater des großen Goethe Carl Friedrich Zelter, der beim Anblick des Erfolgs seines Zöglings Tränen der Freude vergoss.

Abermals wurde auch hier eine weitere Aufführung mit Orchester organisiert, die Ende April stattfand. Unter den Anwesenden war diesmal der wohl größte Pianist seiner Zeit, der früher ebenfalls als Wunderkind gefeierte Mozart-Schüler Johann Nepomuk Hummel (1778-1837). Danach herrschte eine derart freudige Erregung im Hause Mendelssohn, dass eine vollständige Inszenierung der *Beiden Pädagogen* fürs Jahr 1822 anvisiert wurde, wobei als Sänger der später als größter deutschsprachiger Schauspieler seiner Zeit gefeierte Eduard Devrient (1801-1877) und seine Verlobte Therese Schlesinger (1803-1882) mitwirken sollten. Die Proben verliefen vor den Augen von etlichen älteren Großbürgern Berlins, die miterleben durften, wie der Wunderknabe mit den erwachsenen Ausführenden geschickt umging und das Ganze vom Klavier aus souverän leitete.

Letztendlich musste allerdings die Bühnenaufführung der *Beiden Pädagogen* wegen der Erkrankung von Felixens Mutter abgesagt werden. Später wurde die kleine Oper zur Begleitung eines weiteren Singspiels aus der Feder des jungen Mendelssohn – *Die wandernden Komödianten* (1822) – am 21. April 1822 erneut aufgeführt. Danach wurde es jedoch still um *Die beiden Pädagogen*. Die elf Musiknummern plus Ouvertüre wurden als unwürdig erachtet, in die erste kritische Gesamtausgabe der Werke Mendelssohns (Leipzig 1874-77) aufgenommen zu werden, die Dialoge galten sogar als verschollen.

So war der Stand der Dinge im Jahre 1960, als der Leiter des damaligen ostdeutschen Teils der Berliner Staatsbibliothek Karl-Heinz Köhler in den Beständen der Bodleian Library von Oxford University die verloren geglaubten Dialoge zu den *Beiden Pädagogen* aufstöberte. Neu entfachte sich das Interesse am kleinen Werk, das sich nicht nur als historisch-biographisch, sondern auch als musiktheatralisch interessant erwies. Zu seinen Reizen gehören u.a. ein entzückendes Streitgespräch zwischen den beiden „Pädagogen“ über die jeweiligen Vorzüge der namhaftesten bildungstheoretischen Größen der Zeit, Pestalozzi und Basedow (bei Scribe dreht sich die Debatte um Rousseau und Voltaire), eine scharf umrissene komische Figur im peitschenknallenden vermeintlichen Hauslehrer „Kinderschreck“ sowie eine rhythmisch komplizierte Tanzeinlage im 6/8-Takt, die später – wie im berühmten Menuett aus *Don Giovanni* – von einem 2/4-Takt überlagert wird. Kurzum: Das Werkchen erwies sich als Bühnentauglich, und so erfuhren *Die beiden Pädagogen* 1962 an der Berliner Musikhochschule ihre reichlich verspätete Bühnenaufführung.

Darauf folgten weitere Inszenierungen, beispielsweise 1964 an der Wiener Kammeroper. Im Jahre 1978 wurde die kleine Oper mit dem Bayerischen Rundfunkchor und -orchester unter der Leitung von Heinz Wallberg sogar auf Schallplatte eingespielt, wobei die Rolle des Kinderschreck von keinem geringeren als Dietrich Fischer-Dieskau bekleidet wurde. Diese Aufnahme gelangte 1980 ins Verlagsprogramm des Osnabrücker Labels cpo und daher später auch auf CD. Das Libretto wurde 1963 als Typoskript veröffentlicht. Schließlich erschien 1966 – ganze 145 Jahren nach dem Entstehungsjahr – die Partitur der *Beiden Pädagogen* in der *Leipziger Mendelssohn-Ausgabe* (Serie V, 1. Bd.), von Karl-Heinz Köhler herausgegeben und vom mittlerweile eingegangenen musikalischen Staatsverlag der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik – dem Deutschen Verlag für Musik – verlegt. Es ist diese Ausgabe, die hiermit unverändert nachgedruckt wird in der Hoffnung, dieses brillante und reizende Jugendwerk möge nicht nur weitere Bewunderer finden, sondern womöglich die allgegenwärtige, jedoch weniger gelungene Jugendoper Mozarts *Bastien et Bastienne* (1768) gelegentlich im Spielplan ersetzen.

Handelnde Personen

Herr von Robert, ein Großgrundbesitzer - Bass
Carl, sein Sohn - Tenor
Elise, Herr von Roberts Nichte - Sopran
Kinderschreck, Dorfschulmeister - Bariton
Hannchen, seine Nichte, eine Gärtnerin - Sopran
Luftig, ein Diener - Bariton

Statisten

Bauer und Bäuerinnen

Ort und Zeit

ein Landgut in Österreich ca. 1810

Zusammenfassung der Handlung

Carl soll auf Wunsch seines Vaters ein Gelehrter werden. Er hat allerdings mehr für Elise übrig als für Bücher. Daher engagiert sein Vater auf Anraten des örtlichen Gelehrten Kinderschreck, einen „recht strengen“ Hofmeister aus Wien, der sich um die Bildung des Erben kümmern soll.

Hannchen, die Nichte Kinderschrecks, reist aus Wien an, zusammen mit einem vorgeblichen Hofmeister. Der echte Hofmeister indes ist erkrankt und in Wien geblieben. Eigentlich hat er das Engagement abgelehnt, und daher gibt sich Luftig, der Diener des Hofmeisters und zufällig die große Liebe Hannchens, als der Gelehrte aus Wien aus.

Kinderschreck kann es sich natürlich nicht verkneifen, den Konkurrenten auf Herz und Nieren zu prüfen, und so geraten beide in einen heftigen Streit über Pestalozzi und andere Koryphäen.

Carl und Luftig veranstalten hinter des Hausherrn Roberts Rücken ein Fest, an dem auch die Bauern aus der Umgebung teilnehmen; dabei fliegen die Schwindeleien ebenso auf wie die heimlichen Liebschaften. Selbstverständlich finden am Ende beide Paare zueinander und sehen einer glücklichen Zukunft entgegen.

Bradford Robinson, 2012

Aufführungsmaterial ist von *Breitkopf und Härtel*, Wiesbaden, zu beziehen. Nachdruck eines Exemplars der *Musikbibliothek der Münchner Stadtbibliothek*, München.