Otakar Ostrcil (geb. Prag, 25. Februar 1879 – gest. Prag, 20. August 1935)

Leto („Der Sommer“) op. 23 (1925/26) Symphonische Dichtung für großes Orchester

Vorwort

Über die Qualitäten seines jüngeren Zeitgenossen Ottakar Ostrčil war Leoš Janáček um eine Antwort nicht verlegen: “Da er Komponist ist” – so Janáček in einem Brief von 1919 –, “sollte Ostrčil lieber komponieren und sich nicht als Dirigent in einem Theater festbinden lassen.” Und dennoch: Genau das hat Ostrčil getan, indem er im darauffolgenden Jahr die Leitung des Tschechischen Nationaltheaters in Prag übernahm und dort bis zu seinem unerwarteten Tod im Jahre 1935 als Chefdirigent fungierte. Während dieses Zeitraums führte er unter anderem sämtliche spätere Opern Janáčeks kurz nach der jeweiligen Brünner Uraufführung in Prag auf, leitete die tschechischen Premieren der Oper Pelléas et Mélisande von Claude Debussy, des Balletts Petruschka von Igor Strawinsky sowie der Oper König Roger von Karol Szymanowski und kürte Prag zu einer Hochburg der europäischen Musikavantgarde, vor allem durch seine Aufführung der Oper Wozzeck von Alban Berg im Jahre 1926. Diese Inszenierung - es war die zweite für dieses bahnbrechende Werk (“Das” – so Bergs Fazit nach der Vorstellung und nach dreißig bis vierzig Vorhängen – “war die wahre Uraufführung”) - , belastete den Dirigenten mit zahllosen polemischen Querelen und führte schließlich zu einer journalistisch-administrativen Materialschlacht, die Ostrčil sichtlich zermürbte und zweifellos auch seinen frühen Tod auf der Höhe seiner Karriere mitverschuldete.

Kurzum: Janáček hatte recht. Nichtsdestotrotz hinterließ Ostrčil ein schmales Oeuvre von 25 Werken mit Opuszahl, die ihn mittlerweile neben J. B. Foerster, Vitěslav Novák und Josef Suk zur ersten Garnitur der tschechischen Komponisten seiner Generation erhoben. Während seiner Jugendjahre als einer der wenigen Schüler von Zdeněk Fibich begann der frühbegabte Ostrčil zunächst im schwärmerisch-romantischen Stil seines vielgeliebten Mentors zu komponieren. Nach und nach assimilierte er das modernere Idiom seiner Zeitgenossen (vor allem das Gustav Mahlers, für dessen Musik er eine besondere Bewunderung hegte); daraufhin durchschritt er ungefähr gleichzeitig mit der Periode der freien Atonalität Arnold Schönbergs einen stilistischen Wandel zum Symbolismus (1908-20), bis er allmählich einen herben Stil der konstruktivistischen Linearität entwickelte, der wohl in seinem tragischen Meisterwerk Křižová cesta (“Der Kreuzweg”) aus den Jahren 1927/28 gipfelt. Es handelt sich um ein quantitativ bescheidenes Gesamtwerk, das dennoch viele Bewunderer in den tschechischen Landen wie auch im Ausland anzuziehen vermag.

Aus der letzten Stilperiode in Ostrčils kompositorischer Laufbahn stammt auch das Orchesterwerk Leto (“Der Summer”), das 1925 in Angriff genommen und am 25. August 1926 im südböhmischen Sobešlav abgeschlossen wurde. Kurz darauf – am 30. Januar 1927 – erlebte das Werk seine Uraufführung durch das Tschechische Philharmonische Orchester unter der Leitung des Komponisten. Obwohl Leto von Ostrčil selber als “symphonische Dichtung” (symfonická báseň) bezeichnet wurde, liegt dem Werk kein ausgesprochenes Programm zugrunde, sieht man einmal von der allgemeinen Beschwörung einer sommerlichen Stimmung ab. Am ehesten ist es wohl als zweisätzige Symphonie zu verstehen. Nach einer Lento-Einleitung mündet der erste Satz in einen beschwingten Allegro-Teil, der sich betont tonal und melodisch gibt, ohne jedoch an neuartigen harmonischen Wendungen und Modulationen zu sparen. Die gesamte kompositorische Faktur wird durch farbenfrohe Orchestrierung und gekonnte Handhabung der freien Polyphonie geprägt, die die Schreibweise von Ostrčils Reifezeit insgesamt auszeichnet. Beim zweiten Satz (Allegretto scherzando) handelt es sich um eine lebhafte und humorvolle Huldigung an den Sommer, die auch reichlich mit stilisiertem Vogelgezwitscher aufwartet.

Zu Lebenszeit des Komponisten blieb das Orchesterwerk Leto unveröffentlicht und erschien erst 1953 beim Staatlichen Musikverlag Prag als Partitur in Druck. Obwohl das rund 16minütige Werk den Bekanntheitsgrad anderer Orchesterwerke Ostrčils nicht erreicht – man denke etwa an die Symphonie A-Dur op. 7, die Sinfonietta op. 20 und vor allem das oben erwähnte Folgewerk Kreuzweg op. 24 (Repertoire Explorer Study Score Nr. 657) –, zählt Leto nach allgemeinen Urteil zu Ostrčils gelungensten Schöpfungen und wurde dementsprechend in den Nachkriegsjahren vom Brünner Rundfundsymphonieorchester unter Břetislav Bakala sowie dem Tschechischen Rundfundsymphonieorchester under dem Ostrčil-Schüler Jaroslav Krombholc gebührend auf Schallplatte eingespielt.

Bradford Robinson, 2008

Aufführungsmaterial ist von der Hudební matice Umelecké besedy, Prag zu beziehen.

Otakar Ostril (b. Prague, 25 February 1879 – d. Prague, 20 August 1935)

Leto (“Summer”) Symphonic poem for full orchestra, op. 23 (1925-6)

Preface

Leoš Janáček was of no two minds about the qualities of his younger contemporary, Ottakar Ostrčil: “Being a composer,” he wrote in 1919, “Ostrčil should compose and not tie himself down to conducting in a theater.” Yet that is exactly what Ostrčil did, becoming the principal conductor of the Czech National Theater in Prague one year later until his untimely death in 1935. During this period he introduced all of Janáček’s late operas to Prague shortly after their Brno premières, gave the first Czech perfor-mances of Debussy’s Pelléas et Mélisande, Stravinsky’s Petrushka, and Szymanowski’s King Roger, and established Prague as a bastion of the European musical avant-garde, perhaps most notably with his performance of Berg’s Wozzeck in 1926, the second-ever production of that pathbreaking work. (“That,” Berg exclaimed after the performance, having been called back for thirty to forty curtain calls, “was the true world première.”) It also embroiled the conductor in countless polemical squabbles with the conservative musical establishment, creating a journalistic and administrative battle of attrition that gradually wore him down and undoubtedly led in part to his early death at the height of his career.

Janáček, in short, was right. Nevertheless, Ostrčil left behind a body of twenty-five works with opus numbers that have placed him at the forefront of his generation of Czech composers alongside J. B. Foerster, Vitěslav Novák, and Josef Suk. Beginning precociously as one of Zdeněk Fibich’s few composition pupils, he began in the richly romantic vein of his beloved mentor, gradually absorbed the modernist idiom of his contemporaries (especially Gustav Mahler, whose music he particularly admired), passed through a period of symbolism roughly contemporary with Schoenberg’s free atonal period (1908-20), and gradually developed an acerbic style of linear constructivism that perhaps found quintessential expression in his tragic masterpiece, Křižová cesta (“Way of the Cross”) of 1927-8. It is a slender body of music that nevertheless continues to attract admirers in the Czech lands and abroad.

Leto (“Summer”) belongs to the latter period of Ostrčil’s career. It was begun in 1925 and reached completion in the southern Bohemian town of Sobešlav on 25 August 1926. A few months later, on 30 January 1927, it was given its première in Prague by the Czech Philharmonic Orchestra under Ostrčil’s own baton. Although called a “symphonic poem” (symfonická báseň) by the composer himself, it has no specific program apart from conjuring up a summer mood and is probably best thought of as a two-movement symphony. The first movement opens with a Lento introduction and moves to a crisp Allegro that is firmly tonal and melodic while abounding in novel harmonies and modulations. The entire texture is

noteworthy for the rich orchestration and the deft handling of free counterpoint that pervades Ostrčil's mature style as a whole. The second movement, marked Allegretto scherzando, is a lively and humorous paean to summer, complete with stylized birdsong.

Leto remained unpublished in Ostrčil's lifetime and did not appear in print until 1953, when it was issued in full score by the State Publishing House in Prague. Although not as well-known as some of Ostrčil's other orchestral works, such as the Symphony in A major (op. 7), the Sinfonietta (op. 20), and especially its successor, the above-mentioned Way of the Cross (op. 24; Repertoire Explorer Study Score No. 657), it is generally regarded as one of Ostrčil's finest creations and has been ably recorded by the Brno Radio Symphony Orchestra under Břetislav Bakala and the Czech Radio Symphony Orchestra under Ostrčil's pupil Jaroslav Krombholc.

Bradford Robinson, 2007

For performance material please contact the publisher Hudební matice Umelecké besedy, Prag.