

ALISA WEILERSTEIN **DVOŘÁK**
CZECH PHILHARMONIC ORCHESTRA JIŘÍ BĚLOHLÁVEK

DECCA

Photo: Alexander Van Ingen

ANTONÍN DVOŘÁK 1841–1904

Cello Concerto in B minor, op.104, B191*

si mineur · h-Moll

1	I Allegro	14.42
2	II Adagio ma non troppo	11.23
3	III Finale: Allegro moderato	12.37

4	Lasst mich allein Vier Lieder, op.82 no.1, B157, arr. John Lenehan
<i>Kéž duch můj sám · Leave me alone · Laissez-moi seul</i> | 4.18 |
|---|--|------|

5	Rondo in G minor, op.94, B171
<i>sol mineur · g-Moll</i> | 6.57 |
|---|--|------|

6	Theme from Symphony No.9, after “Goin’ Home”
(arr. William Arms Fisher), arr. John Lenehan | 5.43 |
|---|--|------|

7	Songs my mother taught me <i>Gipsy Songs</i> , op.55 no.4, B104,
arr. Heinrich Grünfeld
<i>Chansons que ma mère me chantait — Mélodies tziganes</i>
<i>Als die alte Mutter — Zigeunermelodien</i> | 2.15 |
|---|---|------|

8	Silent Woods, op.68 no.5, B173
<i>Klid · Le Silence des bois · Stille Wälder</i> | 5.03 |
|---|--|------|

9	Slavonic Dance in G minor, op.46 no.8, B172
<i>Danse slave en sol mineur · Slawischer Tanz in g-Moll</i> | 4.09 |
|---|--|------|

ALISA WEILERSTEIN cello

Anna Polonsky piano

Czech Philharmonic Orchestra/Jiří Bělohlávek*

A CZECH IN AMERICA

Dvořák's American years (1892–94) are flanked by two magnificent bookends. Shortly after he arrived in New York, he began composition of the “New World” Symphony, a work with a passionate American agenda, filled with allusions to African American melody, Native American legend, and even bird songs. Not long before he left the United States, he composed the magnificent Cello Concerto in B minor. Though he left no programme, the work is filled with conspicuous musical stories, happenings and, as many think, some romantic secrets as well.

Although it is thought that Dvořák was inspired by Victor Herbert's Cello Concerto to write one of his own, this was not his first effort in the genre: an earlier concerto for cello was written around 1865, and Dvořák wrote beautifully for the instrument throughout his life. The work opens with a dark, elegiac march in B minor, sounding for a few measures as if it were a slow movement, a trick Dvořák learned from Schubert. Although the concerto contains little of the obvious Americanisms of the symphony, the main second theme, a glorious melody, may have been inspired by the African-American Christmas song “Go tell it on the mountain,” since it was sketched during the Christmas season.

The second movement is a powerful

piece of musical rhetoric. A pastoral chorale in G major is brutally interrupted the second time through by a G minor funeral march. The march is itself interrupted by a snippet of a song, almost certainly a reference to the composer's “Lasst mich allein” from his Op.82 love songs (which you can also hear in an arrangement on this disc). Dvořák's biographer Otakar Šourek claimed that this song had been written for Josefina Čermáková, an actress and singer, and more importantly the sister of Dvořák's wife Anna, and further that Dvořák had once been in love with her. At the time he was writing the second movement in New York, he received word that she was dying, and many scholars and critics have wrestled with a possible connection between the concerto and Josefina. Josefina died in the spring of 1895, and Dvořák changed the ending of the third movement, adding an astonishing and evocative coda filled with allusions to birds, heavenly landscapes, and once again another fragment from the leaping, yearning world of “Lasst mich allein.”

Even without such inner drama, the Cello Concerto would claim our attention. Not only was it the composer's last fully completed work in the United States, it was also Dvořák's final orchestral work without an explicit story associated with it. Whether one concludes that by this time in his life it

was impossible for Dvořák to write anything *without* a story, or rather that the concerto was his final statement of ‘absolute music’, hardly matters.

In 1884 Dvořák published a suite of six pieces for piano four hands entitled *From the Sumava Mountains* (often known in English as “From the Bohemian Woods”), evoked by the mountain range in South Bohemia which served as inspiration for artists such as Alfred Kubin and the visionary Josef Váchal. Hidden in the middle of the suite is the gem entitled “Silence” by Dvořák and renamed “Silent Woods” by his publisher. Dvořák first arranged it for cello and piano and later, because of its popularity, for cello and orchestra. For all the peace and calm implied by its title, the composition seems to be a record of romantic, and even erotic passion. Its multiple references to Wagner's *Tristan und Isolde* remind us that although some considered Dvořák the Slavic Brahms, he really wished to be the Slavic Wagner. This becomes obvious when we realise that Dvořák claimed towards the end of his life that he only wanted to write operas, and wrote not a single work in the last eight years of his life that did not have either a storyline or a libretto.

Even when he was writing symphonies, Dvořák often aspired to the condition of song. Thus it is both ironic and appropriate that perhaps his most popular number is

the arrangement of the “New World” Symphony's Largo with the faux-spiritual words “Goin' Home” as a title that was created by Dvořák's student William Arms Fisher decades after the symphony's premiere. This is appropriate because, though Fisher did not know it, the Largo was inspired by a homeward journey of sorts, but one featuring Hiawatha and Minnehaha! It is ironic because Dvořák himself probably half-lifted the tune from... “Steal away”.

We have mentioned that the slow movement of the Dvořák Cello Concerto alternates between G major and G minor, and this was a favourite gambit of Dvořák's. Not only is it arguably the harmonic subject of the Eighth Symphony, it floats through both the Rondo in G minor, op.94 and the Slavonic Dance No.8 in G minor. The latter was meant as the blazing finale of the entire first set of Slavonic Dances and proclaims its Czechness and folksiness with its combination of syncopated two-against-three ‘furiant’ rhythms and the rapid alternation between major and minor. The middle section comprises a charming ‘one-finger melody’.

The Rondo in G minor was written in 1891, probably for a farewell tour before the composer's American journey. It begins in ‘Gipsy’ mode with a perky theme that gives way to the series of episodes we expect in the rondo form. Most notable, and as

funereal as it is unexpected, we find a passionate chromatic section in the middle, followed directly by what sounds like an abbreviated prayer. Dvořák deserves his reputation for lyrical effusion, but the more one listens, the more subtlety and darkness one can hear.

Another song, coloured by 'Gipsy' ideals, is "Songs my mother taught me", the fourth of the composer's seven *Gipsy Songs*. In the ideal espoused by Liszt, the Gipsy, by escaping the prison of civilisation,

is able to feel and thus express with a power denied the members of polite society. Though now such ideas rightly make us uncomfortable, the power of this music is some kind of accommodation between craft and structure on the one hand, and an almost desperate attempt to escape it at the same time.

Prof. Michael Beckerman
Carroll and Milton Petrie Professor of Music,
New York University

UN TCHÈQUE EN AMÉRIQUE

Le séjour américain de Dvořák (1892–1894) est encadré par deux magnifiques œuvres. Peu après son arrivée à New York, il commença à composer la Symphonie dite "du Nouveau Monde", œuvre mettant à l'honneur à l'Amérique et regorgeant de références aux mélodies afro-américaines, aux légendes amérindiennes, et même aux chants d'oiseaux. Peu avant qu'il ne quitte les États-Unis, il écrivit le splendide Concerto pour violoncelle en *si* mineur. Bien que le compositeur n'ait laissé aucun programme, l'œuvre comporte nombre d'histoires musicales évidentes, d'événements historiques et, comme beaucoup le pensent, quelques secrets romantiques aussi.

Même si l'on pense que Dvořák s'inspira du Concerto pour violoncelle de Victor Herbert pour composer son propre concerto, celui-ci n'était pas son premier essai dans ce genre : il avait déjà écrit un concerto pour violoncelle vers 1865 et Dvořák composa des pages d'une grande beauté pour cet instrument tout au long de sa vie. L'œuvre commence avec une marche élégiaque et sombre en *si* mineur, qui donne l'impression pendant quelques mesures d'un mouvement lent, procédé musical que Dvořák emprunta à Schubert. Bien que le concerto contienne peu des américanismes évidents présents dans la

symphonie, le deuxième thème principal, une mélodie glorieuse, est peut-être inspiré du chant de Noël afro-américain "*Go tell it on the mountain*", dans la mesure où il fut ébauché pendant la période des fêtes.

Le deuxième mouvement est un remarquable exemple de rhétorique musicale. Un choral pastoral en *sol* majeur est brusquement interrompu à sa reprise par une marche funèbre en *sol* mineur. La marche est elle-même interrompue par les bribes d'une chanson, presque certainement une référence au lied "*Lasst mich allein*" (Laissez-moi seule) tiré des chants d'amour de l'Opus 82 du compositeur (qui est également présenté sur ce disque). Le biographe de Dvořák Otakar Šourek affirmait que cette mélodie avait été écrite pour Josefina Čermáková, actrice et chanteuse, mais surtout la sœur d'Anna et donc belle-sœur de Dvořák dont il avait été amoureux autrefois. Alors qu'il travaillait à l'écriture du deuxième mouvement à New York, il apprit qu'elle était mourante, et de nombreux musicologues et critiques ont tenté de percer le possible lien entre le concerto et Josefina. Josefina mourut au printemps 1895 et Dvořák modifia la fin du troisième mouvement en ajoutant une coda étonnante et évocatrice, remplie de références aux oiseaux, aux paysages

paradisiques et, une fois encore, incluant un autre fragment du monde langoureux de "*Lasst mich allein*" avec ses sauts d'octave.

Même sans comporter un tel drame intérieur, le Concerto pour violoncelle aurait attiré notre attention. C'est non seulement la dernière œuvre complète achevée par le compositeur aux États-Unis mais c'est également la dernière œuvre orchestrale de Dvořák qui n'est pas explicitement associée à une histoire. Que l'on tire la conclusion qu'à ce moment de sa vie il était impossible à Dvořák d'écrire une œuvre *sans* histoire, ou que le concerto constitue son dernier témoignage de "musique absolue" n'a guère d'importance.

En 1884, Dvořák publia une suite de six pièces pour piano à quatre mains intitulée *Ze Šumavy* (De la forêt de Bohême) inspirée de la chaîne montagneuse dans le sud de la République tchèque actuelle qui fut également une muse pour des artistes tels qu'Alfred Kubin et le visionnaire Josef Váchal. La suite recèle en son cœur un joyau intitulé *Le Silence* par Dvořák et rebaptisé *Le Silence des bois* par son éditeur. Dvořák écrivit d'abord une version pour violoncelle et piano puis, plus tard, en raison de la popularité de l'œuvre, une version pour violoncelle et orchestre. Malgré toute la quiétude et le calme suggérés par son titre, la composition semble immortaliser une passion romantique, voire érotique. Ses nombreuses références à *Tristan et Isolde*

de Wagner nous rappellent que, même si certains considéraient Dvořák comme le Brahms slave, lui aspirait à être le Wagner slave. Cela se présente comme une évidence lorsque l'on constate que Dvořák déclara vers la fin de sa vie qu'il ne voulait composer que des opéras et n'écrivit plus une seule œuvre au cours des huit dernières années de sa vie qui ne s'appuyât sur une histoire ou un livret.

Même lorsqu'il écrivait des symphonies, Dvořák aspirait souvent à composer des œuvres de qualité mélodique. Pourtant, il est à la fois ironique et approprié que sa pièce la plus populaire soit peut-être l'arrangement du *Largo* de la Symphonie "du Nouveau Monde", dont le titre "*Goin' Home*" — mots d'apparence spirituelle — fut donné par un élève de Dvořák, William Arms Fisher, des décennies après la création de la symphonie. Cela est approprié car, bien que Fisher ne le sût pas, le *Largo* était inspiré d'une sorte de retour au pays mais incarné par Hiawatha et Minnehaha ! C'est ironique car Dvořák lui-même "emprunta" l'air du *spiritual*... "*Steal away*" ("s'esquiver").

Nous avons mentionné que le mouvement lent du Concerto pour violoncelle de Dvořák alterne entre *sol* majeur et *sol* mineur, l'un des procédés de prédilection de Dvořák. Ce n'est pas seulement le sujet harmonique de la Huitième Symphonie, il traverse à la fois le

Rondo en *sol* mineur op. 94 et la Huitième Danse slave en *sol* mineur. Cette dernière fut conçue comme un ardent finale au premier ensemble de Danses slaves. Elle revendique son caractère tchèque et populaire en associant des rythmes syncopés 2/3 de la danse du *furiant* et une alternance rapide entre les modes majeur et mineur. Une charmante mélodie, ligne simple qui pourrait être jouée avec un seul doigt, constitue la section intermédiaire.

Le Rondo en *sol* mineur fut écrit en 1891, probablement à l'occasion d'une tournée d'adieu avant que le compositeur n'entreprenne son voyage en Amérique. Il commence par une atmosphère "tzigane" avec un thème enjoué qui laisse place à une série d'épisodes traditionnels dans un mouvement de forme rondo. Fait plus notable et aussi lugubre qu'inattendu, un développement chromatique passionné est présent au milieu du mouvement, aussitôt

suivi par ce qui semble être une prière abrégée. Dvořák était réputé à juste titre pour ses effusions lyriques, mais plus on l'écoute, plus on entend de subtilité et d'obscurité dans sa musique.

Un autre chant, coloré par des traits "tziganes", est "Chansons que ma mère me chantait", le quatrième des *Sept Chants tziganes* écrits par le compositeur. Dans l'idéal adopté par Liszt, le tzigane, en échappant à la prison de la civilisation, est capable de ressentir et par conséquent de s'exprimer avec une force refusée aux membres d'une société policée. Bien qu'aujourd'hui de telles idées suscitent vraiment un sentiment de malaise, la force de cette musique est une sorte de combinaison entre art et structure d'une part, et une tentative presque désespérée de s'y soustraire d'autre part.

Prof. Michael Beckerman
Traduction Noémie Gatzler

EIN TSCHECHE IN AMERIKA

Dvořáks Jahre in Amerika (1892–94) wurden von zwei herrlichen Werken eingerahmt. Kurz nachdem er in New York angekommen war, begann er mit der Komposition seiner Sinfonie „Aus der Neuen Welt“, einem Werk mit einer leidenschaftlich amerikanischen Agenda, voller Anspielungen auf afro-amerikanische Melodien, Legenden der amerikanischen Ureinwohner und sogar Vogelgesang. Nicht lange bevor er die Vereinigten Staaten verließ, komponierte er dann das herrliche Cellokonzert in h-Moll. Auch wenn er kein Programm dazu hinterließ, steckt das Werk doch voller deutlich erkennbarer musikalischer Geschichten, Ereignisse und, wie viele vermuten, auch einiger romantischer Geheimnisse.

Obwohl angenommen wird, dass Dvořák durch Victor Herberts Cellokonzert dazu inspiriert wurde, sein eigenes zu schreiben, war dies nicht sein erster Ausflug in dieses Genre: Ein früheres Cellokonzert entstand 1865, und sein Leben lang schrieb Dvořák immer wieder schöne Kompositionen für dieses Instrument. Das Werk beginnt mit einem dunklen, elegischen Marsch in h-Moll, der einige Takte lang den Eindruck erweckt, es handle sich um einen langsamen Satz — ein Trick, den Dvořák von Schubert übernommen hatte. Auch wenn das Konzert nur wenige der offensichtlichen Amerikanismen der Sinfonie enthält, könnte

das zweite Hauptthema, eine herrliche Melodie, durchaus vom afro-amerikanischen Weihnachtslied „Go tell it on the mountain“ inspiriert worden sein, immerhin entstand es in der Weihnachtszeit.

Der zweite Satz ist ein mächtiges Beispiel musikalischer Rhetorik. Ein pastoraler Choral in G-Dur wird bei seinem zweiten Auftreten brutal durch einen Trauermarsch in g-Moll unterbrochen. Der Marsch selbst wird dann durch einen Liedfetzen durchbrochen, der mit größter Sicherheit eine Anspielung auf das aus der Liebesliedersammlung op. 82 stammende „Lasst mich allein“ des Komponisten ist (welches man in einer bearbeiteten Fassung ebenfalls auf dieser CD hören kann). Dvořáks Biograph Otakar Šourek behauptete, dieses Lied sei für Josefina Čermáková geschrieben worden, eine Schauspielerin und Sängerin, die darüber hinaus die Schwester von Dvořáks Frau Anna war, und in die Dvořák einmal verliebt gewesen war. Zu der Zeit, als er in New York den zweiten Satz schrieb, erhielt er die Nachricht, dass sie im Sterben lag, und viele Forscher und Kritiker haben sich mit möglichen Verbindungen zwischen dem Konzert und Josefina beschäftigt. Josefina starb im Frühjahr 1895, und Dvořák veränderte das Ende des dritten Satzes und ergänzte es um eine erstaunliche, bewegendende Coda voller Anspielungen auf Vögel

und himmlische Landschaften sowie mit einem weiteren Fragment der sehnsuchtsvollen Welt des „Lasst mich allein“ mit ihren Oktavsprüngen.

Doch selbst ohne solch eine inhärente Dramatik würde das Cellokonzert die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Es handelt sich nicht nur um das letzte vollständig fertiggestellte Werk des Komponisten in den Vereinigten Staaten, es war auch Dvořáks letztes Orchesterwerk ohne eine damit verbundene explizite Handlung. Ob man nun daraus schließt, dass es Dvořák ab dieser Zeit in seinem Leben unmöglich war, irgendetwas *ohne* eine Handlung zu schreiben, oder ob das Konzert vielmehr seine abschließende Stellungnahme zur „absoluten Musik“ war, spielt kaum eine Rolle.

1884 veröffentlichte Dvořák eine Suite von sechs Stücken für Klavier zu vier Händen mit dem Titel *Ze Šumavy* (auf Deutsch als „Aus dem Böhmerwald“ bekannt), in Anlehnung an die Gebirgskette im südlichen Böhmen, die Künstlern wie Alfred Kubin und dem Visionär Josef Váchal als Inspiration diente. Versteckt in der Mitte der Suite ist das musikalische Juwel, das Dvořák „Stille“ nannte und das von seinem Herausgeber in „Stille Wälder“ umbenannt wurde. Dvořák arrangierte es zunächst für Cello und Klavier, und später aufgrund seiner Popularität auch für Cello und Orchester. Bei all der Ruhe und Stille, die

der Titel verspricht, scheint die Komposition doch auch eine Darstellung einer romantischen, ja erotischen Leidenschaft zu sein. Die vielfachen Anspielungen auf Wagners *Tristan und Isolde* erinnern daran, dass Dvořák zwar von einigen als slawischer Brahms angesehen wurde, er jedoch eigentlich der slawische Wagner sein wollte. Dies wird offensichtlich, wenn man sich vor Augen führt, dass Dvořák gegen Ende seines Lebens sagte, er wolle nur noch Opern schreiben, und in den letzten acht Jahren seines Lebens kein einziges Werk komponierte, das keine konkrete Handlung oder ein Libretto besaß.

Selbst wenn er Sinfonien schrieb, legte Dvořák häufig den Gesang als Idealvorstellung zugrunde. Es ist sowohl ironisch als auch angebracht, dass sein vielleicht beliebtestes Stück die Bearbeitung des Largo aus der Sinfonie „Aus der Neuen Welt“ ist, welche den Pseudo-Spiritual-Text „Goin' Home“ als Titel trägt, den ihr Dvořáks Schüler William Arms Fisher Jahrzehnte nach der Premiere der Sinfonie gab. Dies ist insofern angebracht, da, auch wenn Fisher dies nicht wusste, das Largo von einer Art Reise nach Hause inspiriert war, jedoch einer mit den Protagonisten Hiawatha und Minnehaha. Und es ist insofern ironisch, dass Dvořák selbst die Melodie vermutlich halb beim Spiritual „Steal away“ („sich davonstehlen“) entliehen hatte.

Es ist bereits erwähnt worden, dass der

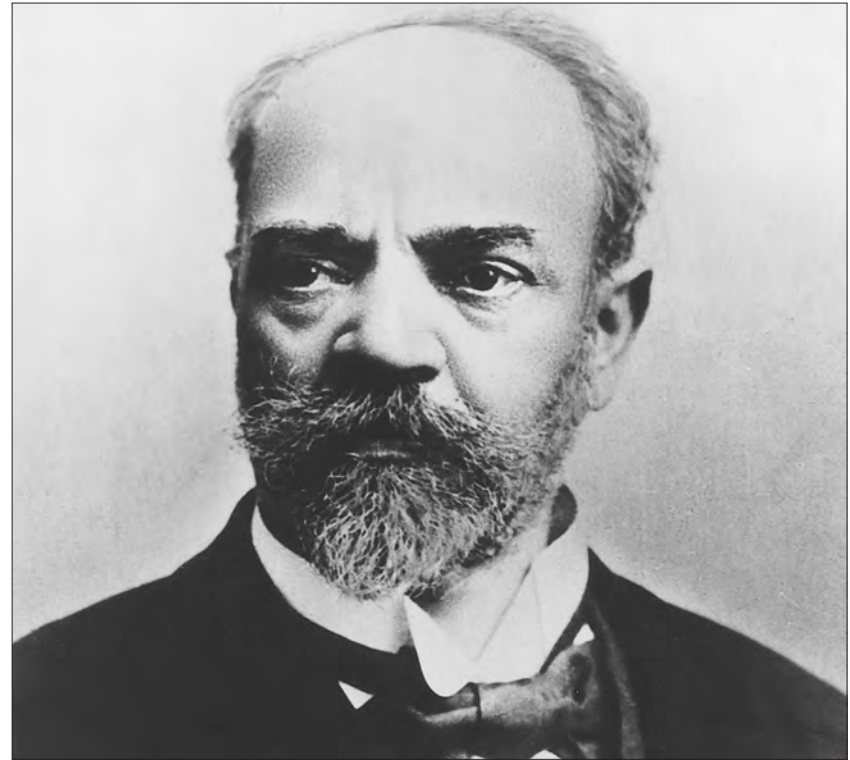
langsame Satz des Cellokonzertes von Dvořák zwischen G-Dur und g-Moll pendelt — dies war eine bevorzugte Taktik Dvořáks. Dies ist nicht nur das harmonische Thema der 8. Sinfonie, es durchzieht sowohl das Rondo in g-Moll, op. 94 als auch den Slawischen Tanz Nr. 8 in g-Moll. Letzterer war als glühendes Finale der gesamten ersten Reihe von Slawischen Tänzen vorgesehen. Er proklamiert seine tschechische Abstammung und seine volkstümliche Art mit einer Kombination aus synkopierten zwei-gegen-drei "Furianten"-Rhythmen und rasanten Wechseln zwischen Dur und Moll. Der Mittelteil besteht aus einer charmanten "Ein-Finger-Melodie".

Das Rondo in g-Moll wurde 1891 geschrieben, vermutlich für eine Abschiedstournee vor der Amerikareise des Komponisten. Es beginnt "zigeunerhaft" mit einem munteren Thema, auf das eine Reihe von Episoden folgt, wie man es in der Rondoform erwartet. Am bemerkenswertesten, und ebenso grabesernst wie unerwartet, ist der bewegende chromatische Abschnitt in

der Mitte, auf den direkt etwas folgt, das wie ein abgekürztes Gebet klingt. Dvořák verdient zwar durchaus seinen Ruf für seine lyrischen Ergüsse, doch je mehr man zuhört, desto mehr Subtilität und Dunkelheit ist zu erkennen.

Ein weiteres Lied, das von "Zigeuner"-Idealvorstellungen geprägt ist, trägt den Titel "Als die alte Mutter". Es ist das vierte der sieben *Zigeunermelodien* des Komponisten. Laut dem von Liszt unterstützten Ideal ist der Zigeuner, da er dem Gefängnis der Zivilisation entflieht, in der Lage, mit einer Kraft zu fühlen und sich auszudrücken, die den Mitgliedern der vornehmen Gesellschaft verwehrt bleibt. Auch wenn solche Vorstellungen heutzutage berechtigterweise eher Unbehagen verursachen, besteht die Kraft dieser Musik darin, dass sie eine Art Kompromiss bildet zwischen Kunstfertigkeit und Strukturiertheit auf der einen Seite und andererseits dem beinahe verzweifelten Versuch, diesen Zwängen zu entfliehen.

Prof. Michael Beckerman
Übersetzung Leandra Rhoese

Antonín Dvořák

© 2014 Decca Music Group Limited
© 2014 Decca Music Group Limited

Executive Producer: Alexander Van Ingen
Recording Producers: Friedemann Engelbrecht (Concerto); Alexander Van Ingen
Recording Engineers: René Moeller (Concerto); Silas Brown
Assistant Engineer: Doron Schachter (except Concerto)
Mastering Engineer: Neil Hutchinson, Classic Sound
Recording Facilities: Teldex (Concerto); Legacy Sound
Tape Editors: Alexander Feucht (Concerto); Stephen Frost
Mixing: Wolfgang Schiefermair (Concerto)
Production Co-ordinator: Joanne Baines
Recording Locations: American Academy of Arts and Letters, New York, 5 & 6 April 2013;
Dvořák Hall, Rudolfinum, Prague, 28 & 29 June 2013 (Concerto)
Publisher: Universal Music Publishing / Annie Reed Music Publishing
(Lasst mich allein; Goin' Home)
Booklet Editing: WLP Ltd
Introductory Note & Translations © 2014 Decca Music Group Limited
All Photos of Alisa Weilerstein by Robin Thomson. Taken in the grounds of the
Antonín Dvořák Memorial at Vysoká u Přibrami, near Prague
Art Direction: WLP Ltd

www.deccaclassics.com
www.alisaweilerstein.com

WARNING: All rights reserved. Unauthorised copying, reproduction, hiring, lending, public performance and broadcasting prohibited. Licences for public performance or broadcasting may be obtained from Phonographic Performance Ltd., 1 Upper James Street, London W1F 9DE. In the United States of America unauthorised reproduction of this recording is prohibited by Federal law and subject to criminal prosecution.

Also available by Alisa Weilerstein

elgar · carter: cello concertos
478 2735

