KARL AMADEUS HARTMANN

Simplicius Simplicissimus

Markus Stenz

Netherlands Radio Philharmonic Orchestra

Netherlands Radio Choir | Juliane Banse

Peter Marsch | Will Hartmann

Markus Stenz - conductor
James Wood - rehearsals Groot Omroepkoor

CAST
Juliane Banse - soprano *Simplicius Simplicissimus*
Will Hartmann - tenor *Einsiedel*
Peter Marsch - tenor *Gouverneur*
Ashley Holland - baritone *Landsknecht*
Kristof Klorek - bass-bariton *Bauer*
Michael Eder - bass *Hauptmann*
Harry Peeters - speaker

Hartmann, K.A., *Simplicius Simplicissimus*
Artistic leader NTR ZaterdagMatinee: Kees Vlaardingerbroek
Managing director Stichting Omroep Muziek: Stan Paardekooper
Manager Radio Filharmonisch Orkest | Groot Omroepkoor: Wouter den Hond
Casting director: Mauricio Fernández

CD 1
KARL AMADEUS HARTMAN

Simplicius Simplicissimus Act I

[1]	Overture - l'hommage de Serge Prokofieff	**9:56**
[2]	Introduction - Anno Domini	**3:13**
[3]	Erster Teil - Du sehr verachter Bauernstand	**6:13**
[4]	Der Baum	**4:24**
[5]	Finale - O lauf, Bub!	**3:09**
[6]	Zwischenspiel - Tränen des Vaterlandes, anno 1636	**8:01**

Simplicius Simplicissimus Act II

[7]	Wald, hinten ein Kreuz' - Komm, Trost der Nacht	**3:47**
[8]	Bäume, lauter Bäume	**3:13**
[9]	Unser lieber Vater	**3:05**
[10]	Mein treuester Vater	**3:39**
[11]	Nun Simplici, liebes Kind	**6:19**
[12]	Mein lieber und wahrer, einziger Sohn	**4:13**

total time 59:20

CD 2
KARL AMADEUS HARTMAN

Simplicius Simplicissimus Act III

[1]	'Bankett beim Gouverneur'	**0:55**
[2]	Drei Tänze der Dame, No. 1 Schnell	**1:30**
[3]	Drei Tänze der Dame, No. 2 Lustig	**1:05**
[4]	Drei Tänze der Dame, No. 3 Furioso	**1:15**
[5]	Als Männer sind wir durchaus ehrlich	**2:49**
[6]	Lebhaft - Hochedler Herr Gubernator	**2:08**
[7]	Hauptmann tanzt mit der Dame	**0:34**
[8]	Mein Gott	**1:44**
[9]	Schlag mich der Donner	**1:13**
[10]	Herr, jetzt seh' ich wohl	**1:26**
[11]	Bravo, Simplici, bravissimo!	**1:54**
[12]	Finale - Dank Herr!	**3:12**
[13]	Marsch - Es dröhnt die Stadt	**2:10**
[14]	Gepriesen sei der Richter der Wahrheit!	**1:54**
[15]	Apotheose	**1:44**

total time 25:41

Karl Amadeus Hartmann's *Simplicius Simplicissimus*: music drama as a ruthless mirror

A native of Munich, Karl Amadeus Hartmann (b. 1905, d. 1963) ranks among the leading German composers of the twentieth century. A substantial portion of his œuvre, which includes eight symphonies and chamber works, had its origins in one of the darkest periods in world history – from 1933 to 1945 – when the Nazis were in power. This period, in which Hartmann gradually withdrew from public life and which eventually culminated in his own "innere Emigration" (inner emigration), represented a decisive turning point in his creative development. The question of what his music might have become had the Second World War and the period preceding it not occurred, is thus an intriguing one. Before that time, Hartmann had adopted a playful, neoclassical style influenced by jazz and Dadaism with which he had hardly distinguished himself from his contemporaries. With no prospect of a performance of his work in sight, he subsequently created a musical language which, besides bearing the influences of Bach, Bruckner and Beethoven, was also highly indebted to those composers whose music the Nazis had banned, such as Mahler, Berg, Stravinsky, Prokofiev and Bartók. Accordingly, Hartmann's music from this period must be heard as a resounding declaration of solidarity with those victims. Indeed, he employs this language not only in his symphonies and many of his chamber works, but also in his opera *Simplicius Simplicissimus*, based on the 1669 novel *Der abenteuerliche Simplicissimus* by Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (b. 1621, d. 1676). The full title of the second version, presented here, is *Simplicius Simplicissimus*: *drei Szenen aus seiner Jugend*. One would certainly not be going too far in viewing this composition as Hartmann's impressive musical and ideological manifesto.

Prophetic overtone

Hartmann completed the original version of *Simplicius* between 1934 and 1936, and revised the work in 1957. It was his friend, the conductor and contemporary music advocate, Hermann Scherchen (b. 1891, d. 1966), who had prevailed upon the young Hartmann to write the opera. Scherchen felt the theme lent itself perfectly to a political parody of Nazism. He put the composer on von Grimmelshausen's path, and gave the initial impetus to the libretto, which Wolfgang Petzet and Hartmann himself completed. If von Grimmelshausen and Hartmann have anything in common, it is certainly their astute, unsparing analysis of the reality around them, which so singularly informs their legacy – all the more so because Hartmann did not want to write an opera historicizing the Thirty Years War which had raged in Germany from 1618 to 1648. On the contrary, his aim was to hold up a ruthless mirror to the world of the emerging Third Reich. The setting in which the initially utterly naive

shepherd boy *Simplicius* is placed in this music drama is thus decidedly allusive. Little imagination is needed, for instance, to see the wolf, which appears in the first scene and re-emerges subsequently more than once, as symbolizing Hitler. In the finale to the first scene, in which mercenaries destroy the peasantry, the work as a whole retroactively takes on a powerfully prophetic overtone, with the notorious Kristallnacht having taken place on the night of 9–10 November 1938, only two years after Hartmann had completed his first version of *Simplicius*.

Tree

Of great importance is the so-called Ständebaum (tree of social orders), which is first alluded to in the first scene, and its meaning spelled out in no uncertain terms by the now wiser *Simplicius* in the third. From its roots to its highest branches, the tree is home to every social order, from high to low. Relegated to the tree's roots and trunk are the peasants and labourers, who must bear the entire weight of the tree and who are exploited to the full. Just before the end of the opera, they revolt to a melody that bears an uncanny resemblance to the anthem of the Nazi party.

Also meaningful is the soldiers' rank. They occupy the lowest branches of the tree and are charged with the task of destruction, only ultimately to be

destroyed themselves. This proved to be another prophetic element, since soldiers were used as cannon fodder towards the end of the Second World War when the Nazis' destruction was clearly inevitable.

Simplicius is also unambiguously autobiographical. One of the central themes, in fact, is the dichotomy between turning away from society and being fully engaged in and with it – the former leading to inner peace and reflection, the latter to rebelling against oppression and defending the victims. The Hermit, who first makes his appearance in the second scene, can be seen to embody a distinct aspect of Hartmann's own personality, who, as mentioned previously, deliberately sought refuge in his own innere Emigration, which, in his case, was different from an actual physical escape from society, since Hartmann optimally exploited this inward journey by writing music – abstract or otherwise – which emanates pure empathy with the oppressed and with those who oppose any type of totalitarian regime whatsoever. In this way, the composer is also linked to the opera's protagonist, whose last words – now that the peasants have murdered the Governor and the entire court, *Simplicius* being the sole survivor – are very revealing: 'Gepriesen sei der Richter der Wahrheit' (Praised be the judge of truth). Indeed, truth is the driving force behind all Hartmann's work.

Quotations

In a letter he wrote to the publisher Ludwig Strecker in 1956, Hartmann says that his main reason for revising *Simplicius* was that the libretto's political message was too obvious. He wanted to avoid at all costs that his work should appear in any way biased. Hartmann thus cut many of the spoken dialogues, setting some of the most important to music. He also added a substantial overture – dedicated to the memory of Sergey Prokofiev –, as well as a refined prelude to the second scene and a rousing instrumental closing apotheosis. In addition, the chamber ensemble was enlarged to the size of a full orchestra. The result is that the political commentary in the revised version is more universal in scope.

The way in which Hartmann quotes the music of other composers is political as well. Whether stylistic or literal, the quotations from various periods of music history are exquisitely embedded in his own musical vocabulary. The opera alludes not only to Stravinsky's *L'histoire du soldat* and *Le sacre du printemps*, but also in a very unique way to the Baroque in the instrumental prelude to the second scene with a quotation from J.S. Bach's chorale *Nun ruhen alle Wälder*. Here, the winds intone the melody of the chorale used by the aforementioned composer for *Wer hat dich so geschlagen* from the St. John and St. Matthew Passions. The melodic phrases of the chorale are placed in a broader tonal context (in the strings), inadvertently evoking the second movement of the Berg

Violin Concerto, in which the winds are also assigned a Bach melody *(Es ist genug)*. A melody containing elements of the Jewish song *Elijahu hanavi* also plays a vital role. And not only in *Simplicius* does this melody surface, but in all of Hartmann's major works, in fact – his eight symphonies certainly being no exception. The song is about the prophet Elijah, whom the Jews anxiously await because he will bring redemption. The melody is heard first in the viola during the overture to the opera and subsequently in the aforementioned prelude, among other places.

Metaphor

In the second version of the opera, a prominent place is given to the poignant poem *Tränen des Vaterlands, Anno 1636* by Andreas Gryphius (b. 1616, d. 1664) about the Thirty Years War which is recited during the introduction to the second scene. This imposing indictment of the horrors of war can, in fact, be seen as a poetic summary of the action in *Simplicius*. *Tränen des Vaterlands* presents an extremely realistic depiction not only of war itself and of the wholesale destruction, looting and rape it results in, but also, and more importantly, of the complete moral decay it engenders, and – last but not least – what all this means to the human psychological condition. In Gryphius's view, this moral bankruptcy is inextricably bound up with a rejection of Christian values (witness the several allusions to the Book of Revelation). Hartmann,

however, must have seen this imagery not only as a metaphor for Nazi violence, but also for all humiliations and hardships resulting from war no matter when or where in the world it may be waged. In other words, thanks to the textual and musical context in which the poem is placed, the whole is charged with a patent universality. Such universality must undoubtedly have been the deciding factor for Hartmann to incorporate Gryphius's suggestive poetic evocation into his opera.

Although the original version of *Simplicius* leaves a desolate impression, the affirmative postlude (Apotheosis) to the second version is admittedly dramatic, but also genuinely optimistic. Here the symphonist and indeed the creator of the exciting, motorically driven finales of the *6th and 7th Symphonies* (dating from 1953 and 1958 respectively) truly shines. Hartmann himself said, 'Should one hold up a mirror to the world so that it can behold its hideous face, it may once again choose a better way. Despite all political storm clouds, I believe in a better future; it is this that the closing apotheosis of my *Simplicius* is supposed to express.'

Setting an example

Just a final word about the recording of *Simplicius Simplicissimus*, made of a concert performance in the NTR Saturday Matinee series at the Concertgebouw in Amsterdam during the 2012–13 season, when all eight of Hartmann's symphonies were performed, and mostly all recorded live. In addition, Hartmann's work was exquisitely juxtaposed with compositions of yesterday and today. This is precisely the model Hartmann himself employed as artistic director of the critically acclaimed music festival Musica Viva, which he established in his hometown of Munich after the Second World War. He focused heavily on innovators like Boulez, Nono, Stockhausen, Schoenberg, Stravinsky, Webern, Berg, Bartók and Dallapiccola; in addition, plenty of scope was given to such composers as Henze, Britten, Janáček, Martin, Shostakovich, Milhaud and Martinů.

Just as Musica Viva set an example with its complete impartiality and an unmitigated aversion to programming the 'flavour of the month', the NTR Saturday Matinee series now continues this tradition. Those who listen to Hartmann's music can only come to the conclusion that it most certainly deserves its rightful place in the canon. Why? Because Hartmann's music, like that of his musical predecessors Bach, Beethoven, Bruckner and Mahler whom he held in such high esteem, is, quite simply, a monumental musical dialogue with the tradition of the past. A dialogue which not least forms a golden thread running through Hartmann's opera *Simplicius Simplicissimus*.

Maarten Brandt

Translation: Josh Dillon/Muse Translations

Simplicius Simplicissimus von Karl Amadeus Hartmann:
Ein Musikdrama als mitleidsloser Spiegel

Der in München geborene Karl Amadeus Hartmann (1905-1963) gehört zu den wichtigsten deutschen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Ein großer Teil seines Oeuvres, zu dem unter anderem acht Symphonien und verschiedene Kammermusikwerke gehören, wurde während eines der dunkelsten Kapitel der Weltgeschichte komponiert, in der Zeit von 1933 bis 1945, als die Nazis an der Macht waren. Diese Periode, in der sich Hartmann vollständig aus dem öffentlichen Leben zurückzog und die zu seiner "inneren Emigration" führte, verursachte in seiner kreativen Entwicklung eine entscheidende Wende. So ist es denn auch eine faszinierende Frage, was für Musik Hartmann komponiert hätte, wenn es den Zweiten Weltkrieg und die Nazizeit nicht gegeben hätte. Denn in der Zeit davor hantierte er ein spielerisches, neoklassizistisches und vom Dadaismus und Jazz beeinflusstes Idiom, mit dem er sich von seinen damaligen Kollegen kaum unterschied. Ohne wirkliche Aussicht auf die Aufführung seiner Musik schuf er dann jedoch eine Klangsprache, die nicht nur von Bach, Bruckner und Beethoven beeinflusst war, sondern auch der Musik der von den Nazis als entartet verhöhnten Komponisten wie Mahler, Berg, Strawinsky, Prokofjew und Bartók verpflichtet war. In diesem Sinne müssen seine Werke aus dieser Zeit als klingende Solidaritätserklärung mit den

Opfern verstanden werden. Dies trifft nicht nur auf seine Symphonien und mehrere seiner Kammermusikkompositionen zu, sondern auch auf seine *Oper Simplicius Simplicissimus*, die auf den *Simplicius*-Roman (1669) von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1621-1676) zurückgeht. Der vollständige Titel der hier vorliegenden zweiten Version lautet: *Simplicius Simplicissimus. Drei Szenen aus seiner Jugend*. Es ist sicherlich legitim, diese Komposition sowohl in musikalischer als auch in ideologischer Hinsicht als eine Grundsatzerklärung Hartmanns aufzufassen.

Prophetische Ladung

Die erste Fassung des *Simplicius* fertigte Hartmann zwischen 1934 und 1936 an, und 1957 bearbeitete er das Werk gründlich. Der junge Hartmann wurde von dem mit ihm befreundeten Dirigenten Hermann Scherchen (1891-1966), einem Fürsprecher zeitgenössischer Musik, dazu angeregt, die Oper zu komponieren. Scherchen war der Überzeugung, dass sich das Thema ausgezeichnet für eine politische Persiflage des Nationalsozialismus eignen würde. So ermunterte er den Komponisten nicht nur dazu, sich mit Grimmelshausen auseinanderzusetzen, sondern er gab auch den Anstoß zu dem von Wolfgang Petzet und Hartmann geschriebenen Libretto. Was Grimmelshausen und Hartmann verbindet, ist die scharfsinnige, nichts und niemanden verschonende Analyse der sie umgebenden Realität. Gerade das verleiht ihrem Vermächtnis eine besondere Bedeutung.

Denn das Ziel Hartmanns war es ja nicht, eine historisierende Oper über die Zeit des zwischen 1618 und 1648 in Deutschland wütenden Dreißigjährigen Krieges zu schreiben. Im Gegenteil, er wollte der Welt des heraufkommenden Dritten Reiches einen mitleidlosen Spiegel vorhalten. Der am Anfang völlig naive Hirtenjunge *Simplicius* steht in diesem Musikdrama sicherlich für viele andere, die ähnlich naiv waren. Und es braucht nicht viel Vorstellungskraft, um den Wolf, der gleich in der ersten Szene und dann immer mal wieder in der Oper auftaucht, als eine Allegorie für Hitler zu verstehen. Das Finale der ersten Szene, in der die Berufssoldaten im Dorf alles kurz und klein schlagen, erhält im Nachhinein durchaus eine prophetische Dimension. Denn nicht von ungefähr fand zwei Jahre nachdem die erste Version des *Simplicius* abgeschlossen worden war die berüchtigte Kristallnacht (9. und 10. November 1938) statt.

Baum

Besonders wichtig ist die sogenannte Ständebaum-Allegorie. Schon in der ersten Szene wird darauf angespielt, und in der dritten Szene wird die Bedeutung von dem mittlerweile weiser gewordenen *Simplicius* ausführlich erklärt. Auf dem Baum sind, von oben bis unten, alle sozialen Ränge, wiederum von oben bis unten, angesiedelt. Der Stamm und die Wurzeln bestehen aus Arbeitern und Bauern. Sie müssen das ganze Gewicht des Baumes tragen und werden dabei gnadenlos ausgebeutet. Kein Wunder also,

dass sie schließlich rebellieren, und kurz vor dem Ende der Oper singen sie eine Melodie, deren Charakter bedenklich an ein nationalsozialistisches Volkslied erinnert.

Auch der Status des Soldatenstandes wird beschrieben. Die Soldaten befinden sich auf den untersten Ästen des Baumes und sind zuständig für die Zerstörung Anderer, werden aber letztendlich selbst zu Opfern. Wiederum eine prophetische Warnung, die am Ende des Zweiten Weltkriegs Realität wurde, als Soldaten, obwohl die Niederlage der Nazis unvermeidlich erschien, immer noch als Kanonenfutter in den Krieg geschickt wurden.

Der *Simplicius* hat darüber hinaus ganz offensichtlich eine autobiographische Dimension. Eines der Zentralthemen ist nämlich die Frage, wie man sich mit der Gesellschaft auseinandersetzen kann. Zum einen gibt es die Möglichkeit, sich vollkommen aus der Gesellschaft zurückzuziehen; die Alternative ist das vorbehaltlose Engagement mit der Gesellschaft. Ersteres führt zu innerer Ruhe und Ausgeglichenheit, letzteres führt zur Opposition gegen Unterdrückung und zur aktiven Unterstützung der Opfer. So stellt der in der zweiten Szene auftretende Einsiedler ganz deutlich einen Aspekt der Persönlichkeit Hartmanns dar, der nicht von ungefähr sein Heil in der inneren Emigration suchte. Was in seinem Fall übrigens keinesfalls eine Flucht aus der Gesellschaft bedeutete,

da er während seiner „Reise nach Innen" ja Musik komponierte, die – abstrakt oder nicht – ganz deutlich Empathie mit den Unterdrückten und mit denen, die totalitären Regimes Widerstand bieten, ausdrückte. Insofern ist der Komponist mit dem Protagonisten seiner Oper verwandt. Dessen letzte Worte – der Gouverneur und sein Hof sind inzwischen von den Bauern ermordet worden, und *Simplicius* ist der einzige Überlebende – sprechen Bände: „Gepriesen sei der Richter der Wahrheit." Wahrheit – die Triebfeder hinter allen Werken Hartmanns.

Zitate

1956 schrieb Hartmann in einem Brief an den Verleger Ludwig Strecker, dass er seinen *Simplicius* vor allem deshalb überarbeitete, weil er befürchtete, die politische Botschaft des Librettos sei zu offenkundig. Er wollte um jeden Preis vermeiden, dass sein Werk parteiisch erscheinen würde. Dies führte dazu, dass er viele Dialoge strich und für einige der wichtigsten neue Musik komponierte. Außerdem fügte er der Oper eine eindrucksvolle Ouvertüre hinzu, die er dem Gedächtnis Sergej Prokofjews widmete, sowie ein raffiniertes Vorspiel zum zweiten Akt und eine aufpeitschende instrumentale Schluss-Apotheose. Zudem wurde das Kammerorchester zum Symphonieorchester ausgebreitet. Geblieben ist in der zweiten Fassung der Kommentar auf die politische Situation, diesmal jedoch in allgemeingültigerer Sprache.

Auch wie Hartmann die Werke anderer zitiert, hat eine politische Dimension. Es geht um mehrere stilistische und sinngemäße Zitate aus verschiedenen Epochen der Musikgeschichte, die er mustergültig in sein eigenes Vokabular eingebettet hat. So gibt es Anspielungen auf Strawinskys Werke *L'histoire du soldat* und *Le sacre du printemps*. Auffallend ist, wie im instrumentalen Vorspiel zur zweiten Szene deutlich mit einem Zitat aus dem Choral *Nun ruhen alle Wälder* von Johann Sebastian Bach auf die Barockzeit verwiesen wird. In Hartmanns Komposition intonieren die Bläser die Melodie des Chorals, die Bach auch für *Wer hat dich so geschlagen* in der *Johannes- und der Matthäus-Passion* verwendet hat. Die Phrasen der Melodie aus dem Choral werden in eine erweitert-tonale Umgebung (Streicher) platziert. Dies erinnert unwillkürlich an den zweiten Satz von Bergs Violinkonzert, in dem ebenfalls die Bläser eine Melodie von Bach *(Es ist genug)* vertonen. Eine wichtige Rolle spielt darüber hinaus eine Melodie, in der das jüdische Lied *Elijahu ha-navi* zitiert wird. Es ist eine Melodie, die übrigens nicht nur im *Simplicius*, sondern in allen Werken Hartmanns auftaucht, einschließlich seiner acht Symphonien. In dem Lied steht der Prophet Elias zentral, auf den das jüdische Volk mit Sehnsucht wartet, weil er die Erlösung bringen soll. In Hartmanns Oper hört man diese Melodie zum ersten Mal in den Bratschen während der Ouvertüre, und dann, unter anderem, wieder in dem oben erwähnten Vorspiel.

Metapher

In der zweiten Version der Oper erhält das ergreifende Sonett *Tränen des Vaterlands, Anno 1636* von Andreas Gryphius (1616-1664) einen zentralen Platz. Dieses Gedicht, das ganz im Zeichen des Dreißigjährigen Krieges steht, wird im Vorspiel zur zweiten Szene vorgetragen. Eine außerordentliche Anklage gegen die Kriegsgewalt, die als eine dichterische Zusammenfassung der im *Simplicius* Revue passierenden Geschehnisse verstanden werden kann. In *Tränen des Vaterlands* werden nicht nur der Krieg selbst und die daraus folgenden Verwüstungen, Plünderungen und Vergewaltigungen auf äußerst realistische Art und Weise geschildert. Das Gedicht setzt sich auch mit dem damit verbundenen völligen moralischen Verfall und – last but not least – der Bedeutung des Krieges für die menschliche Psyche auseinander. Gryphius war der Überzeugung, dass der moralische Bankrott seine Ursache darin hatte, dass sich die Menschen von den Werten des christlichen Glaubens abgewandt hatten. So weist er nicht von ungefähr mehrmals auf die biblische Offenbarung des Johannes hin. Hartmann verstand diese Bildersprache nicht nur als eine Metapher für die Nazigewalt, sondern auch als ein Symbol für Verlust und Entbehrung im Krieg ganz allgemein, wann und wo in der Welt auch immer. Mit anderen Worten: das Gedicht bekommt in Hartmanns Oper durch den textuell-inhaltlichen und musikalischen Kontext eine ganz universelle Bedeutung. Letzteres hat Hartmann sicherlich dazu bewogen, das suggestiv-poetische Gedicht von Gryphius in seiner Oper zu verwenden.

Während die Urfassung der Oper *Simplicius* Trostlosigkeit vermittelt, ist das affirmative Nachspiel (Apotheose), mit dem die zweite Fassung endet, zwar dramatisch, zugleich aber auch uneingeschränkt optimistisch. Hier zeigt sich der Schöpfer der schwellenden und motorisch getriebenen Finale sowohl *der Sechsten* (1953) als auch der *Siebten Symphonie* (1958). Hartmann: „Hält man der Welt den Spiegel vor, so dass sie ihr grässliches Gesicht erkennt, wird sie sich vielleicht noch einmal eines Besseren besinnen. Trotz aller politischen Gewitterwolken glaube ich an eine bessere Zukunft: Das soll die Schluss-Apotheose in meinem *Simplicius* ausdrücken."

Vorbildfunktion

Zum Abschluss noch ein Wort über die Aufnahme des *Simplicius Simplicissimus*, die während der Spielzeit 2012-2013 während der NTR ZaterdagMatinee (Matinee am Samstag) im Concertgebouw von Amsterdam mitgeschnitten wurde. In dieser Konzertreihe wurden alle acht Symphonien von Hartmann aufgeführt und zum großen Teil live aufgenommen. Hartmanns Werke wurden dabei exemplarisch mit anderen Kompositionen aus der Gegenwart und der Vergangenheit zusammengestellt. Genauso wie Hartmann selbst das mit damals zeitgenössischen Komponisten machte, als er künstlerischer Leiter des nach dem Zweiten Weltkrieg in seiner Heimatstadt München gegründeten und beachtenswerten Musikfestivals Musica Viva wurde. Große Aufmerksamkeit

erhielten damals Erneuerer wie Boulez, Nono, Stockhausen, Schönberg, Strawinsky, Webern, Berg, Bartók und Dallapiccola, aber auch Komponisten wie Henze, Britten, Janáček, Martin, Schostakowitsch, Milhaud und Martinů wurde Platz eingeräumt.

Damals erfüllte Musica Viva eine Vorbildfunktion – musikalische Werke wurden völlig vorurteilslos und ohne Rücksicht auf die neueste Mode programmiert. Heute hat diese Rolle die NRT ZaterdagsMatinee übernommen. Wer heute die Musik Hartmanns hört, muss zu dem Schluss kommen, dass er einen gleichberechtigten Platz im allgemein akzeptierten Kanon verdient. Warum? Weil Hartmanns Musik, so wie die Musik der von ihm so verehrten Vorgänger Bach, Beethoven, Bruckner und Mahler, nichts anderes ist als die Vertonung eines grandiosen Dialogs mit der überlieferten Tradition. Ein Dialog, der sich ohne Zweifel auch durch Hartmanns Oper *Simplicius Simplicissimus* wie ein roter Faden zieht.

Maarten Brandt

Übersetzung: Barbara Gessler/Muse Translations

Karl Amadeus Hartmann, mit Kreiderahmen für Passfoto, München 1941,
© Karl-Amadeus-Hartmann-Gesellschaft e.V.

Simplicius Simplicissimus van Karl Amadeus Hartmann: muziekdrama als een meedogenloze spiegel

De in München geboren Karl Amadeus Hartmann (1905-1963) behoort tot de belangrijkste Duitse componisten van de twintigste eeuw. Een substantieel deel van zijn oeuvre, dat bestaat uit onder meer acht symfonieën en kamermuziek, ontstond in een van de donkerste fases uit de wereldgeschiedenis, namelijk in het tijdvak 1933-1945, toen de nazi's aan het bewind waren. Deze periode, waarin Hartmann zich allengs terugtrok uit het openbare leven en die culmineerde in zijn 'innere Emigration', was beslissend voor zijn creatieve ontwikkeling. Het is dan ook een intrigerende vraag wat er van zijn muziek zou zijn geworden als de Tweede Wereldoorlog en de daaraan voorafgaande periode niet hadden plaatsgevonden. Voor die tijd hanteerde Hartmann een speels, neoklassiek en door dada en jazz beïnvloed idioom, waarmee hij zich amper van zijn toenmalige vakbroeders onderscheidde. Zonder concreet uitzicht op een uitvoering van zijn werk schiep hij daarna een klanktaal die, naast invloeden van bijvoorbeeld Bach, Bruckner en Beethoven, menig eerbetoon bevat aan door de naziautoriteiten gediskwalificeerde componisten als Mahler, Berg, Stravinsky, Prokofjev en Bartók. Zijn muziek uit die tijd moet daarom worden opgevat als een klinkende solidariteitsverklaring met de slachtoffers. Daarvan getuigen niet alleen de symfonieën en menige kamermuziekcompositie, maar ook de opera

Simplicius Simplicissimus, gebaseerd op de *Simplicius*-roman (1669) van Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1621-1676). De volledige titel van de hier vastgelegde tweede versie luidt: *Simplicius Simplicissimus. Drei Szenen aus seiner Jugend*. Het gaat beslist niet te ver deze compositie te beschouwen als een indrukwekkende muzikale en ideologische beginselverklaring van Hartmann.

Profetische lading

De oerversie van *Simplicius* kwam tussen 1934 en 1936 gereed, en de revisie in 1957. De jonge Hartmann werd tot het schrijven van deze opera aangezet door de bevriende dirigent Hermann Scherchen (1891-1966), pleitbezorger van de toen eigentijdse muziek. Scherchen vond dat het gegeven zich bij uitstek leende voor een politieke persiflage op het nazidom. Hij zette de componist op het spoor van Grimmelshausen en gaf de eerste aanzet tot het libretto dat door Wolfgang Petzet en Hartmann zelf werd voltooid. Als Grimmelshausen en Hartmann iets met elkaar gemeen hebben is het wel hun scherpzinnige en niets ontziende analyse van de hen omringende realiteit. Juist dat geeft hun nalatenschap een bijzondere betekenis. Temeer omdat Hartmann geen historiserende opera wilde schrijven over de Dertigjarige Oorlog die tussen 1618 en 1648 in Duitsland woedde, maar, integendeel, de wereld van het opkomende Derde Rijk een meedogenloze spiegel wilde voorhouden. De situering waarbinnen de aanvankelijk totaal naïeve herdersjongen Simplicius in dit muziekdrama is neergezet, is daarom nadrukkelijk

allusief. Er is bijvoorbeeld weinig fantasie voor nodig om de wolf, die niet alleen in de eerste scène maar ook daarna nog meer dan eens opduikt, op te vatten als een aanduiding van Hitler. In de finale van die eerste scène, waarin de huursoldaten in de boerengemeenschap alles kort en klein slaan, krijgt het geheel met terugwerkende kracht een sterk profetische lading. Twee jaar nadat de eerste versie van *Simplicius* werd voltooid zou immers de beruchte Kristallnacht (9/10 november 1938) plaatsvinden.

Boom

Zeer belangrijk is de zogenaamde 'Standebaum'. Al in de eerste scène wordt hierop gezinspeeld en in de derde scène wordt de betekenis ervan door de inmiddels wijzer geworden Simplicius uitvoerig geduid. Op de takken van de boom zijn van top tot wortels alle maatschappelijke rangen van hoog tot laag gehuisvest. Aan de stam en de wortels houden zich de boeren en arbeiders op. Zij moeten het totale gewicht van de boom torsen en worden volledig uitgebuit. En dus komen ze in opstand, met vlak voor het slot van de opera een melodie die bedenkelijk dicht aanschurkt tegen een nationaalsocialistisch volkslied.

Veelbetekenend is ook de status van de soldatenstand, die zich op de onderste takken van de boom bevindt. De soldaten zijn met vernietiging belast en gaan er uiteindelijk ook zelf aan. Opnieuw een profetisch element, aangezien de soldaten,

toen tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog het verlies van de nazi's onomkeerbaar bleek, louter als kanonnenvoer dienden.

Simplicius is tevens duidelijk autobiografisch. Een van de centrale thema's is namelijk het spanningsveld tussen het afgekeerd zijn van de samenleving en het zich volledig engageren daarmee. Het eerste leidt tot innerlijke rust en bezinning en het tweede zet aan tot het in opstand komen tegen onderdrukking en het op de bres staan voor de slachtoffers. Ook de heremiet (Einsiedler), die in de tweede scène optreedt, belichaamt een duidelijk aspect van Hartmanns persoonlijkheid – Hartmann die niet voor niets zijn heil zocht in de 'innere Emigration', wat in zijn geval trouwens allesbehalve een vlucht uit de maatschappij betekende. Die 'reis naar binnen' buitte hij immers optimaal uit door muziek te schrijven die – abstract of niet – een en al empathie uitstraalt met de verdrukten en met hen die zich verzetten tegen om het even welk totalitair regime. Dit maakt de componist tegelijkertijd verwant met de protagonist van zijn opera. Diens laatste tekst – de gouverneur en de totale hofhouding zijn inmiddels door de boeren vermoord en Simplicius is de enige overlevende – luidt veelzeggend : 'Gepriesen sei der Richter der Wahrheit.' En waarheid is de drijfveer achter al Hartmanns werk.

Citaten

In een brief uit 1956 aan de uitgever Ludwig Strecker schrijft Hartmann dat de voornaamste reden om zijn *Simplicius* te herzien was dat de politieke boodschap van het libretto er te dik bovenop lag. Hij wilde tot elke prijs vermijden dat zijn werk ook maar de schijn van partijdigheid zou wekken. Hartmann schrapte daarom vele gesproken dialogen en een aantal van de belangrijkste zette hij alsnog op muziek. Verder voegde hij een substantiële ouverture toe, geschreven ter nagedachtenis van Sergei Prokofjev, evenals een geraffineerd voorspel tot de tweede scène en een opzwepende instrumentale slotapotheose. Bovendien werd het kamerensemble tot een symfonieorkest vergroot. Wat bleef is het commentaar op de politieke situatie die in deze revisie meer universeel is getint.

Politiek is ook de wijze waarop Hartmann uit andermans werk citeert. Het betreft zowel stijl- als letterlijke citaten uit diverse periodes van de muziekgeschiedenis, die echter voorbeeldig in zijn eigen vocabulaire zijn ingebed. Zo wordt gezinspeeld op Stravinsky's *Histoire du soldat* en *Le sacre du printemps*. Bijzonder is hoe in het instrumentale voorspel tot de tweede scène naar de Barok wordt verwezen door een citaat dat is ontleend aan het koraal *Nun ruhen alle Wälder* van Johann Sebastian Bach. De blazers intoneren de melodie van het koraal dat door Bach ook is gebruikt voor *Wer hat dich so geschlagen* uit de *Johannes-* en de *Matthäus-Passion*. De melodiefrasen uit het koraal zijn geplaatst

in een verwijd-tonale omgeving (strijkers). Dit herinnert onwillekeurig aan het tweede deel uit het *Vioolconcert* van Alban Berg, waarin de blazers ook een melodie van Bach (*Es ist genug*) verklanken. Een vitale rol speelt daarnaast een melodie die elementen bevat van het Joodse lied *Elijahu hanavi*. Niet alleen in *Simplicius* duikt deze melodie overigens op, maar in al Hartmanns composities, zijn acht symfonieën niet uitgezonderd. In het lied staat de profeet Elias centraal op wie het Joodse volk met smart wacht omdat hij de verlossing zal brengen. De melodie klinkt in de opera voor het eerst in de ouverture in de altviool en daarna, onder andere, in het eerder genoemde voorspel.

Metafoor

In de tweede versie van de opera is een centrale plaats ingeruimd voor het aangrijpende gedicht *Tränen des Vaterlands, Anno 1636* van Andreas Gryphius (1616-1664). Het gedicht, dat in het teken staat van de Dertigjarige Oorlog, wordt voorgedragen in de inleiding tot de tweede scène. Deze imposante aanklacht tegen het oorlogsgeweld kan als een dichterlijke samenvatting worden beschouwd van de gebeurtenissen die in *Simplicius* de revue passeren. Niet alleen de oorlog zelf, met zijn verwoestingen, plunderingen en verkrachtingen, wordt in *Tränen des Vaterlands* op een uiterst realistische manier geschilderd, maar vooral ook het totale morele verval en de gevolgen van dit alles voor de menselijke psychische conditie. In de optiek van Gryphius is dit morele failliet niet los te zien

van een zich afwenden van de waarden van het christelijk geloof (veelbetekenend wordt enkele malen gezinspeeld op het Bijbelboek Openbaringen van Johannes). Hartmann daarentegen zal diens beeldentaal niet alleen hebben opgevat als een metafoor voor het nazigeweld, maar ook voor de ontluisteringen en ontberingen die oorlogen wanneer en waar ook ter wereld met zich meebrengen. Met andere woorden, door de tekstueel-inhoudelijke en muzikale context waarin het gedicht is geplaatst, krijgt het geheel een apert universele lading. Dat laatste zal voor Hartmann ongetwijfeld de doorslag hebben gegeven om Gryphius' suggestieve poëtische evocatie in zijn opera op te nemen.

Hoewel *Simplicius* in zijn oergedaante een desolate indruk achterlaat, is het affirmatieve naspel (Apotheose) van de tweede versie weliswaar dramatisch maar tegelijkertijd ongeveinsd optimistisch. Hier dient de schepper van de enerverende en motorisch gedreven finales van de *Zesde* en de *Zevende symfonie* (1953, respectievelijk 1958) zich al helemaal aan. Hartmann: 'Indien men de wereld een spiegel zou voorhouden zodat zij haar afschuwwekkende gezicht kan zien, zal zij zich wellicht nog eens op een beter bezinnen. Alle politieke donderwolken ten spijt geloof ik in een betere toekomst. Dat heb ik met de slotapotheose in mijn *Simplicius* willen uitdrukken.'

Voorbeeldfunctie

Nog een laatste woord over de opname van *Simplicius Simplicissimus*, die werd vervaardigd tijdens een concert in het seizoen 2012-2013 van de NTR ZaterdagMatinee in Het Concertgebouw te Amsterdam. Gedurende dit seizoen werden tevens alle acht symfonieën van Hartmann uitgevoerd en – grotendeels live – vastgelegd. Het werk van Hartmann werd daarbij voorbeeldig gecombineerd met composities uit heden en verleden. Precies zoals Hartmann dat zelf deed met de toenmalige eigentijdse muziek in zijn hoedanigheid als artistiek leider van het spraakmakende muziekfestival Musica Viva, dat hij na de Tweede Wereldoorlog in zijn geboorteplaats München oprichtte. Naast grote aandacht voor vernieuwers als Boulez, Nono, Stockhausen, Schönberg, Stravinsky, Webern, Berg, Bartók, Stravinsky en Dallapiccola was ook een substantiële plaats ingeruimd voor componisten als Henze, Britten, Janáček, Martin, Sjostakovitsj, Milhaud en Martinů.

Evenals Musica Viva toen een voorbeeldfunctie vervulde door volkomen onpartijdig en tegen de waan van de dag in te programmeren, doet de NTR ZaterdagMatinee dit nu. Wie naar Hartmanns muziek luistert, zal dan ook tot geen andere conclusie kunnen komen dan dat zij een volwassen plaats verdient binnen de canon. Waarom? Omdat Hartmanns muziek, net als die van zijn door hem gekoesterde voorgangers Bach, Beethoven, Bruckner en Mahler, niets anders

is dan de imposante verklanking van een grandioze dialoog met de traditie van weleer. Een dialoog die niet in het minst ook een wezenlijke rode draad vormt in Hartmanns opera *Simplicius Simplicissimus*.

Maarten Brandt

Karl Amadeus und Elisabeth Hartmann, 1948, © Karl-Amadeus-Hartmann-Gesellschaft e.V.

Synopsis

Overture

Introduction

Twelve million people lived in Germany in 1618. Thirty years later, in 1648, when the great war was over, there were only four million. Eight million inhabitants had died. Bitter death reigned everywhere. A little shepherd boy who, being the simplest of souls, did not even know the difference between good and evil, survived the devastation of the war that had ravaged the country. His name was Simplicius Simplicissimus.

First part A tree in a meadow

A farmer is holding forth on the great importance of the peasant class. People may look down on peasants, but they are important for our survival: they are the ones who produce the food. He addresses the young shepherd Simplicius, impressing upon him that he must take good care of his flock. And he certainly must remember to play his bagpipes to keep the dangerous wolf at bay. The boy has never seen a wolf, so the peasant tells him how destructive and deadly the animal can be.

Left behind alone, Simplicius repeats the peasant's words. And he adds that it is precisely the emperor who incites his soldiers to spread death and destruction. He daydreams about the beautiful tree that he sees and falls asleep. In his dream he sees someone sitting in the tree, causing the tree much suffering. It seems to be the wolf. He hears the voice of a mercenary (*Landsknecht*) singing about the violence and injustice he inflicts, and this awakens Simplicius. He assumes that the belligerent mercenary is the wolf in his dream, but the soldier asks him to show him the way to his farm.

Finale

And so Simplicius unwittingly leads the soldiers to his parents' home, where they destroy, pillage, set fire to everything, kill the men and the cattle, and rape the women. Eight million died in this way in this impoverished, humiliated country.

Second part

Prelude
(*To the chorale: "Nun ruhen alle Wälder, Vieh, Menschen, Städt und Felder, es schläft die ganze Welt. Ihr aber, meinen Sinnen, auf, auf! Ihr sollt beginnen was eurem Schöpfer wohlgefällt"*)

Forest, with in the background a cross

The hermit (*Einsiedel*) hears a nightingale singing and urges it to praise God with its beautiful song. Then the terrified Simplicius appears, who had fled into the deep, dark forest to escape the devastation. Simplicius is frightened out of his wits; on seeing the hermit, he assumes that it must be the big bad wolf. In desperation, he starts to play his bagpipes in the hope of driving off the animal. The hermit tries to reassure him, but Simplicius tells him of all the destruction – caused by wolves, according to him. When the hermit offers him some food, Simplicius wishes for nothing but to stay with him, in the hope of finding shelter and protection. The hermit thinks that the hard and lonely life will be more than the boy can handle, but when he sees how naive he is, he decides to take the boy with him. He gives him the name of Simplicius.

Simplicius tells us how much he learns from his hermit, how they eat, what the house and his bed look like, and how they do their work.

After two years, the hermit tells Simplicius that he is going to die. The boy reacts emotionally: he does not want to stay behind all by himself. But the hermit tells him that it is God's will: he must look his death in the eye. He gives Simplicius this advice: he must acquire self-knowledge, because it is the only way to get through life. Then he tells him to help him dig his grave, and to fill it up after he dies. When the hermit finally dies, Simplicius understands what the death of a human being means.

Third part The governor's banquet
Three dances by the lady
The mercenary brings Simplicius to the governor and tells him that he has killed all the peasants; this, he says, is the only survivor. The depraved governor immediately wants to celebrate with his courtiers, but Simplicius interrupts him, saying that he has not seen a single true Christian here. Then the governor, the soldier and Simplicius see a couple dancing. Simplicius wonders what the man plans to do with the half-naked woman and the mercenary tells him that gentlemen of the higher classes give no consideration to the lower classes: they do as they please with their women. In a panic, Simplicius clings to the

half-naked woman. She arouses childlike amazement in him, and the governor drinks to his naiveté. In the degenerate courtiers, feasting and drinking, Simplicius can see nothing but pigs, but instead of being insulted by this, the governor appoints him his jester, who may say anything he pleases.

Finale

Simplicius recalls the big tree from his earlier dream, and he realises that it was the governor and his courtiers who were sitting in the tree and who pressured the others so much. Distrustful, the governor thanks him for assigning him such a fine spot in the tree, but Simplicius goes on to tell him how much suffering this brings to the tree. When the governor ironically asks where the mercenaries are in the tree, he says that they are on the lower branches; their job is to destroy and then to be destroyed. He also says that the trunk and the roots, where the peasants and the workers are found, must bear all the weight, that they are exploited and that they suffer severely. But they rise in rebellion. Tens of thousands of them march to the governor's court; Simplicius hears their approach. The peasants make their message clear: when Adam farmed the land and Eve sat at the spinning wheel, there was no such thing as nobility. Whereupon they kill everyone except Simplicius, who, in conclusion, praises the judges of the truth.

Willem Bruls

Karl Amadeus Hartmann, um 1957, Foto Paul Moor, © Karl-Amadeus-Hartmann-Gesellschaft e.V.

Synopsis

Ouvertüre

Einführung
Im Jahr 1618 lebten in Deutschland zwölf Millionen Menschen. Als der Dreißigjährige Krieg 1648 vorbei war, waren es nur noch vier Millionen. Acht Millionen Einwohner waren gestorben. Der bittere Tod beherrschte das Land. Ein kleiner Schafhirte, der als allereinfältigste Seele nicht einmal den Unterschied zwischen Gut und Böse kannte, überlebte den vernichtenden Krieg, der über das Land zog. Er heißt Simplicius Simplicissimus.

Erster Teil Ein Weideland mit einem Baum
Ein Bauer hält ein Plädoyer für die Bedeutung des Bauernstandes. Bauern werden jetzt verachtet, aber zum Überleben sind sie wichtig: Immerhin produzieren sie das Essen. Er wendet sich an den jungen Schafhirten Simplicius und beauftragt ihn damit, gut auf seine Herde aufzupassen. Er muss vor allem auf seinem Dudelsack spielen, um den gefährlichen Wolf auf Abstand zu halten. Der Junge hat noch nie einen Wolf gesehen, aber der Bauer erzählt, wie vernichtend und tödlich die Bestie sein kann.

Als Simplicius allein zurück geblieben ist, wiederholt er die Worte des Bauern. Er fügt hinzu, dass es gerade der Kaiser ist, der seine Soldaten dazu ansetzt, Tod und Verderb zu säen. Er grübelt über den schönen Baum, auf den er blickt, und schläft ein. In seinem Traum sieht er, wie jemand in dem Baum sitzt und der Baum sehr darunter leidet. Das scheint der Wolf zu sein. Die Stimme eines Söldners (Landsknecht) erklingt und singt über die Gewalt und das Unrecht, das er verbreitet, und damit weckt er Simplicius. Dieser geht davon aus, dass der bösartige Söldner der Wolf aus seinem Traum ist, aber der Landsknecht fragt ihn nach dem Weg zu seinem Bauernhof.

Finale
So bringt Simplicius die Soldaten unabsichtlich zu seinem Elternhaus. Sie zerstören alles, plündern, zünden alles an, töten die Männer und das Vieh, vergewaltigen die Frauen. Acht Millionen Menschen sterben so in diesem armen gedemütigten Land.

Zweiter Teil

Vorspiel
(zu dem Choral: „Nun ruhen alle Wälder, Vieh, Menschen, Städt und Felder, es schläft die ganze Welt. Ihr aber, meine Sinnen, auf, auf! Ihr sollt beginnen, was eurem Schöpfer wohlgefällt“)

Wald, auf der Hinterbühne ein Kreuz

Der Eremit (Einsiedler) hört eine Nachtigall flöten und spornt sie an, mit ihrem schönen Gesang an Gott zu glauben. Dann erscheint Simplicius, der voller Todesangst in den dunklen Wald geflüchtet ist, um der Vernichtung zu entkommen. Als er den Eremit sieht, denkt er in seiner Angstvorstellung, er habe den bösartigen Wolf vor sich. Verzweifelt beginnt er, auf seinem Dudelsack zu spielen, in der Hoffnung, die Bestie zu vertreiben. Der Eremit versucht ihn zu beruhigen, aber Simplicius erzählt ihm von all der Vernichtung, die die Wölfe ihm zufolge angerichtet haben. Als der Eremit ihm Essen anbietet, will Simplicius am liebsten bei ihm bleiben, in der Hoffnung, Schutz und Geborgenheit zu finden. Der Eremit glaubt, der Junge sei dem harten und einsamen Leben bei ihm nicht gewachsen, aber als er merkt, wie naiv er ist, beschließt er, ihn bei sich zu behalten. Er gibt ihm den Namen Simplicius.

Simplicius erzählt uns, wie viel er von seinem Eremiten lernt, wie sie essen, wie das Haus und sein Bett aussehen und wie sie ihre Arbeit verrichten.

Nach zwei Jahren erzählt der Eremit Simplicius, er werde sterben. Der Junge reagiert emotional und will nicht alleine zurückbleiben. Dem Eremiten zufolge ist es jedoch der Wille Gottes, dass er seinem Tod ins Auge sehen muss. Er gibt Simplicius den Rat mit auf den Weg: nur wer Selbsterkenntnis erlangt, kann mit dem Leben fertig werden. Dann beauftragt er ihn, ihm beim Ausgraben seines Grabes zu helfen und dies nach seinem Tode zuzuschütten. Als der Eremit schließlich stirbt, begreift Simplicius, was der Tod eines Menschen bedeutet.

Dritter Teil Bankett beim Gouverneur
Drei Tänze der Dame
Der Söldner bringt Simplicius zum Gouverneur, erzählt ihm, er habe alle Bauern getötet und dies sei der einzige Überlebende. Der liederliche Gouverneur will sofort mit seiner Hofhaltung feiern, aber Simplicius unterbricht ihn und erzählt ihm, dass er hier keinen einzigen wahrlichen Christen antreffe. Dann sehen der Gouverneur, der Soldat und Simplicius ein tanzendes Paar. Simplicius wundert sich, was der Mann mit der halbnackte Frau wohl vorhat und der Söldner erzählt ihm, dass die Herren der höheren Stände sich nicht um die niederen Stände bekümmern: Mit ihren Frauen machen sie, was sie wollen.

Voller Panik umklammert Simplicius die halbnackte Frau. Diese weckt sein kindliches Staunen, woraufhin der Gouverneur auf seine Naivität das Glas hebt. Simplicius findet, die liederlich feiernde und trinkende Hofhaltung benehme sich wie die Schweine, aber anstatt beleidigt darauf zu reagieren, erklärt der Gouverneur ihn zum Narren, der alles sagen darf, was er will.

Finale

Der große Baum aus seinem früheren Traum erscheint erneut in Simplicius' Gedanken und ihm wird klar, dass es der Gouverneur und sein Hof waren, die oben in dem Baum saßen und so schwer auf den anderen lasteten. Argwöhnisch bedankt ihm der Gouverneur für die Tatsache, dass er ihn mit solch einem schönen Platz auf dem Baum verehre, aber Simplicius fährt fort, wie schwer der Baum es habe. Als der Gouverneur ihn ironisch fragt, wo sich die Söldner in dem Baum befänden, antwortet er, sie säßen auf den untersten Zweigen und es sei ihre Pflicht, zu vernichten, um ihrerseits selbst vernichtet zu werden.

Auch berichtet er, der Stamm und die Wurzeln, wo die Bauern und die Arbeiter sich befänden, müssten das ganze Gewicht tragen, ausgebeutet werden und schwer leiden. Sie erheben sich jedoch. Mit Zehntausenden zugleich ziehen sie hin zum Hof des Gouverneurs und Simplicius hört schon, wie sie sich nähern.

Die Bauern machen ihre Botschaft deutlich: Als Adam das Land bearbeitete und Eva hinter dem Spinnrad saß, gab es noch keine Edelleute. Sie töten daraufhin alle außer Simplicius. Letztendlich preist dieser die Richter der Wahrheit.

Willem Bruls

Synopsis

Ouverture

Introductie
In het jaar 1618 leefden er in Duitsland twaalf miljoen mensen. Dertig jaar later toen de grote oorlog in 1648 was afgelopen, waren er dat nog maal vier miljoen. Acht miljoen inwoners waren gestorven De bittere dood heerste in het land. Een kleine schaapherder, die als allersimpelste ziel niet eens het verschil tussen goed en kwaad kende, overleefde de vernietigende oorlog die over het land trok. Hij heet Simplicius Simplicissimus.

Eerste deel Een weiland met een boom
Een boer houdt een pleidooi voor het grote belang van de boerenstand. Boeren worden nu veracht, maar zij zijn belangrijk voor het overleven: zij produceren immers het voedsel. Hij richt zich tot de jonge schaapherder *Simplicius* en draagt hem op goed op zijn kudde te passen. Hij moet vooral op zijn doedelzak spelen om de gevaarlijke wolf op een afstand te houden. De jongen heeft nog nooit een wolf gezien, maar de boer vertelt hoe vernietigend en dodelijk het beest kan zijn.

Als Simplicius alleen is achtergebleven, herhaalt hij de woorden van de boer. Hij voegt er aan toe dat het juist de keizer is die zijn soldaten ertoe aanzet, dood en verderf te zaaien. Hij mijmert over de mooie boom die hij ziet en valt in slaap. In zijn droom ziet hij hoe iemand in de boom zit, waar de boom ernstig onder te lijden heeft. Het lijkt de wolf te zijn. De stem van een huursoldaat (Landsknecht) klinkt, die zingt over het geweld en het onrecht dat hij verspreidt, en hij wekt Simplicius daarmee. Die veronderstelt dat de boosaardige huursoldaat de wolf uit zijn droom is, maar de landsknecht vraagt hem de weg naar zijn boerderij te wijzen.

Finale
Zo leidt Simplicius de soldaten onbedoeld naar zijn ouderlijk huis. Zij vernielen alles, plunderen, steken alles in brand, doden de mannen en het vee, verkrachten de vrouwen. Acht miljoen mensen sterven zo in dit arme, vernederde land.

Tweede deel

voorspel
(Op het koraal: "Nun ruhen alle Wälder, Vieh, Menschen, Städt und Felder, es schläft die ganze Welt. Ihr aber, meinen Sinnen, auf, auf! Ihr sollt beginnen was eurem Schöpfer wohlgefällt")

Bos, op het achtertoneel een kruis

De heremiet (Einsiedler) hoort een nachtegaal fluiten en spoort hem aan God te loven met zijn mooie gezang. Dan verschijnt de doodsbange Simplicius, die het donkere bos in is gevlucht om aan de vernietiging te ontkomen. Als hij de heremiet ziet, denkt hij in zijn angstwaan dat het de boosaardige wolf is. Hij begint wanhopig op zijn doedelzak te spelen, in de hoop het beest te verdrijven. De heremiet probeert hem gerust te stellen, maar Simplicius vertelt hem over alle vernietiging die de wolven volgens hem hebben aangericht. Als de heremiet hem eten aanbiedt, wil Simplicius niets liever dan bij hem blijven, in de hoop beschutting en bescherming te vinden. De heremiet denkt dat de jongen niet is opgewassen tegen het harde en eenzame leven bij hem, maar als hij merkt hoe naïef hij is, besluit hij hem bij zich te houden. Hij geeft hem de naam Simplicius.

Simplicius vertelt ons hoeveel hij leert van zijn heremiet, hoe ze eten, hoe het huis en zijn bed eruit zien, en hoe ze hun arbeid verrichten.

Na twee jaar vertelt de heremiet Simplicius dat hij zal gaan sterven. De jongen reageert geëmotioneerd en wil niet alleen achterblijven. Volgens de heremiet is het echter de wil van God dat hij zijn dood onder ogen moet zien. Hij geeft Simplicius de raad mee: hij moet tot zelfinzicht komen, want alleen zo kun je in het leven volharden. Dan draagt hij hem op mee te helpen bij het graven van zijn graf, en het na zijn dood dicht te gooien. Als de heremiet uiteindelijk sterft, begrijpt Simplicius wat de dood van een mens inhoudt.

Derde deel Banket bij de gouverneur
Drie dansen van de dame
De huursoldaat brengt Simplicius naar de gouverneur, vertelt hem dat hij alle boeren heeft gedood en dat dit de enige overlevende is. De liederlijke gouverneur wil meteen feesten met zijn hofhouding, maar Simplicius onderbreekt hem en vertelt hem dat hij hier geen enkele echte christen aantreft. Dan zien de gouverneur, de soldaat en Simplicius een dansend paar. Simplicius vraagt zich af wat de man met de halfnaakte vrouw van plan is en de huursoldaat vertelt hem dat de heren van de hogere stand zich niet om lage standen bekommeren: met hun vrouwen doen zij wat zij willen. Vol paniek

klampt Simplicius zich aan de halfnaakte vrouw vast. Die wekt zijn kinderlijke verbazing, waarna de gouverneur het glas heft op zijn naïviteit. Simplicius kan in de liederlijk feestende en drinkende hofhouding niets anders zien dan varkens, maar in plaats van hierdoor beledigd te zijn roept de gouverneur hem uit tot nar die alles mag zeggen wat hij wil.

Finale

De grote boom uit zijn vroegere droom komt Simplicius weer voor de geest, en hij realiseert zich dat het de gouverneur en zijn hof waren die boven in de boom zaten en zo zwaar op de anderen drukten. Wantrouwend bedankt de gouverneur hem voor het feit dat hij hem zo'n mooie plaats op de boom heeft toegedacht, maar Simplicius vertelt verder hoe zwaar de boom het heeft. Als de gouverneur hem ironisch vraagt waar de huursoldaten zich in de boom bevinden, antwoordt hij dat die op de onderste takken zitten, en dat het hun taak is te vernietigen, om op hun beurt zelf vernietigd te worden.

Ook vertelt hij dat de stam en de wortels, waar de boeren en de arbeiders zich bevinden, alle gewicht moeten dragen, uitgebuit worden en hevig lijden. Zij komen echter in opstand. Met tienduizenden gelijk trekken zij op naar het hof van de gouverneur en Simplicius hoort ze al naderen. De boeren maken hun boodschap duidelijk: toen Adam het land bewerkte en Eva achter het

spinnewiel zat, bestonden er geen edellieden. Ze doden vervolgens iedereen, behalve Simplicius. Die prijst tot slot de rechters der waarheid.

Willem Bruls

Karl Amadeus Hartmann, um 1935, © Karl-Amadeus-Hartmann-Gesellschaft e.V

CD 1

Ouvertüre à d l'hommage de Serge Prokofieff

Introduktion

Sprecher

Anno Domini eintausendsechshundertundachtzehn wohnten zwölf Millionen in Deutschland, lebten zwölf Millionen Menschen in Deutschland.

Da kam der große Krieg, der Glaube an den einen Gott war zerspalten, das heilige Reich war zerstückt; aufstanden Fürst wider Kaiser, Ritter wider Ratsherr, Bauer wider Städter, Reuter wider Reuter, und der bittere Tod war ihrer aller Herr.

Anno Domini eintausendsechshundertundachtzehn wohnten zwölf Millionen in Deutschland, lebten zwölf Millionen Menschen in Deutschland.

Dreißig Jahre später:

Anno Domini eintausendsechshundertundachtundvierzig lebten nicht mehr zwölf Millionen, wohnten nur noch vier Millionen Menschen in Deutschland.

Und da war einer, der nichts wußte vom Gericht, fern
ab, in der Einöde, ein kleiner Bub bei den Schafen,
kannte weder Gott noch Menschen, weder Himmel
noch Hölle, weder Engel noch Teufel, wußte weder
Gutes noch Böses zu unterscheiden, der Allereinfälltigste:
Simplicius Simplicissimus.

Erster Teil

(Wiese mit Baum)

Bauer

Du sehr verachter Bauernstand,
bist doch der beste in dem Land,
kein Mann dich gnugsam preisen kann,
wann er dich nur recht siehet an.

Die Erde wär ganz wild durchaus,
wann du auf ihr nicht hieltest Haus,
ganz traurig auf der Welt es stünd,
wann man kein Bauersmann mehr fünd.

Bub, sei fleißig, laß die Schaf nit zu weit voneinander
und spiel wacker auf der Sackpfeifen, daß der Wolf
nit komm und Schaden tu.

Simplicius

Knän, sag mir auch, wie der Wolf seiet; ich hab noch
nie kein Wolf gesehen.

Bauer

O, du grober Eselkopp, der Wolf ist ein solcher
Schelm und Dieb, der Menschen und Vieh frißt und
dich auch, wennst nit singen tust.

(Er reicht Simplicius die Sackpfeife und geht ab.)

Simplicius

Du sehr verachter Bauernstand,
bist doch der beste in dem Land,
kein Mann dich gnugsam preisen kann,
wann er dich nur recht siehet an.

Simplicius

Der Kaiser, den uns Gott gegeben,
uns zu beschützen, muß doch leben
von deiner Hand; auch der Soldat,
der dir doch zufügt manchen Schad.

Ja der Soldaten böser Brauch
dient dir gleichwohl zum besten auch,
daß Hochmut dich nicht nehme ein
sagt er: Dein Hab und Gut ist mein.

(streckt sich aus und sieht in den Himmel)

Der Wolf - der kommt da nit ...
Der blaue Himmel - der schöne Baum ...

(gähnt und schläft ein)

(im Traum)

Der Baum ..., der Baum ...

(wälzt sich)

hart is er ..., die Wurzel ...
Du sehr verachter Bauernstand ..., lauter Müh ..., drum
bist du billig hoch zu ehrn ...

(Streckt sich. Es wird noch dunkler. Der Baum tritt allmählich in einer eigentümlichen Plastik hervor.)

... hoch da oben ..., oh ..., da sitzt einer..., die
Last..., die druckt...

Stimme des

Hunger und Durst, auch Hitz und Kält

Landsknechts

Arbeit und Armut, wie es fällt,

Gewalttat, Ungerechtigkeit
treiben wir Landsknecht allezeit.

Simplicius

... auf dem Ast sitzt er ...,
ganz unten und druckt ..., der Wolf!
Knän! Der Wolf !

(wacht auf)

(Bühne hell: Der Baum in alter Form - unten in der Mitte steht der Landsknecht)

Landsknecht

Angriff und Flucht, auch Gott und Welt,
Bettel und Diebstahl, wie es fällt,
Gewalttat, Ungerechtigkeit
treiben wir Landsknecht allezeit.

Lüge und Mord, allein und gesellt,
Hurerei, Verführung, wie es fällt,
Gewalttat, Ungerechtigkeit
treiben wir Landsknecht allezeit.

Simplicius *(reibt sich die Augen)*

Das ist der böse Schelm und Dieb, davon der Knän sagte!
Fort! Wolf!

(greift nach der Sackpfeife und will spielen)

Landsknecht

Schau nicht so blöd! Sag, wo du zu Hause bist!

Simplicius

Weiß nit, Herr Wolf!

Landsknecht

Wem d'g'hörst!

Simplicius

Weiß nit, Herr Wolf!

Landsknecht

Wost herkommst?

Simplicius

Weiß nit, Herr Wolf!

Landsknecht

Gleich sagst, wo dem Bauer sein Hof ist!

(Bauer und Bäuerin laufen über die Bühne, Landsknecht hinter ihnen drein)

Bauer

O lauf, Bub! - O lauf, Bub! -

Die Reuter sein da, die gottlosen Schelme!

(Simplicius entflieht)

Pantomime

Sprechchor

Da schaut die losgelass'nen Teufel!
Sie kommen über den Hof gestürmt,
sie brechen die Türen, sie dringen ins Haus,
sie stechen die Schafe, die Schweine, die Ochsen,
sie metzgern, sie braten, sie sieden, sie kochen,
zerschlagen die Höfen, die Schüssel, die Fenster,
zertrümmern die Tische, die Stühle, die Bänke,
zerschneiden die Betten, zerhauen die Öfen.
Kein Teil bleibt mehr ganz. Muß alles verkommen!

Mann gegen Mann!
Knecht gegen Knecht!
Und wird doch der Tod ihrer aller Herr,
keiner kommt aus, wie grausam er's selber treibt!

Hört! Wie sie schreien, die Bauernvögel!
Hört! Wie es lärmt, das Landsknechtvolk!
Solange das Wild noch ums Leben hetzt,
solange dauert die wilde Jagd!

Schaut hin, wie sie's treiben die blutigen Hunde!
Da liegt ein Kopf, der verlor seinen Herrn;
der Herr liegt drüben am Grabenrand!
Dort liegt ein Schenkel, der Rumpf verblutet
im Trog der abgestochnen Schweine.
Verstümmelte Knechte, geschändete Mägde!
Die blutigen Hunde, sie trifft noch die Strafe
so blutig, wie sie es jo selber getrieben!

Feuer!
Feuer! Feuer!
Häfen! Schüsseln! Ofen! Fenster!
Betten! Tische! Stühle! Bänke!
Und das ganze Haus in Brand!

Einer aus dem Sprechchor

Acht Millionen starben so -
o armes geknechtetes Land!

Zwischenspiel

Choral [in Orchester]

[Nun ruhen alle Wälder,
Vieh, Menschen, Städt' und Felder,
es schlaft die ganze Welt.
Ihr aber, meine Sinnen,
auf, auf! ihr sollt beginnen,
was eurem Schöpfer wohlgefällt.]

Sprecher [Tränen des Vaterlandes, anno 1636]

Wir sind ja nunmehr ganz, ja mehr denn ganzverheeret.
Der frechen Völker Schor, die rasende Posaun,
das vom Blut fette Schwert, die donnernde Kartaun
hat aller Schweiß und Fleiß und Vorrat aufgezehret.
Die Türme stehn in Glut, die Kirch ist umgekehret,
das Rathaus liegt im Graus, die Starken sind zerhaun,
die Jungfraun sind geschändt, und wo wir hin nur schaun,
ist Feuer, Pest und Tod, der Herz und Geist durchfähret.
Hier durch die Schanz und Stadt rinnt allzeit frisches Blut.
Dreimal sind schon sechs Jahr, als unser Ströme Flut
von Leichen fast verstopft sich langsam fortgedrungen.

Doch schweig ich noch von dem, was ärger als der Tod,
was grimmer denn die Pest und Glut und Hungersnot:
daß auch der Seelenschatz so vielen abgezwungen.

[Andreos Gryphius Tränen des Vaterlandes, anno 1636]

Zweiter Teil

(Wald, hinten ein Kreuz)

Einsiedel

(unter dem Kreuz stehend)

Komm, Trost der Nacht, o Nachtigall!
Laß deine Stimm mit Freudenschall
aufs lieblichste erklingen:
Komm, komm und lob den Schöpfer dein,
weil andre Vöglein schlafen sein,
und nicht mehr mögen singen:
Laß dein Stimmlein
laut erschallen,
dann vor allen
kannst du loben

Gott im Himmel
hoch dort oben.

(Simplicius stürzt herein; gehetzt, kaum mehr seiner Sinne mächtig, schwankend, fast irre vor Angst)

Simplicius

(flüstert)

Bäume, lauter Bäume, mit schwarzen Armen,
mit Feueraugen … der Wolf steht dahinter …

(sieht den Einsiedel gegen den Horizont stehen und schreit auf)

Simplicius

Ah, da steht er, der Wolf !

(reißt die Sackpfeife hervor und beginnt wie irr darauf zu blasen)

Einsiedel

(fährt mehr erstaunt als erschrocken herum und geht Simplicius entgegen)

Bläst die Hölle aus der Nacht?
Satanas schweig !

(Simplicius hört auf zu blasen)

Du bist nicht der Geselle dazu, die Heiligen ohn'
göttliches Verhängnis zu verstören !

(schreitet herab, Simplicius entgegen)

Simplicius

Nicht fressen! Nicht fressen!

Einsiedel

Ei, iawohl, nein, mein Sohn, sei zufrieden, ich friß dich nit.

Simplicius

Alle haben die Wölf schon gefressen:
Den Knän, die Meuder und das kleine Ursele.

Einsiedel

Die Wölf?

Simplicius

Ja, die Wölf; dieselbe haben Schafe und Küh und Säu gestochen, Ofen und Fenster eingeschlagen und da ist danach das Haus verbrannt gewesen.

Einsiedel

Wann ist dies geschehn?

Simplicius

Ei, wie ich der Schafe habe hüten sollen; sie haben mir auch meine Sackpfeife wollen nehmen.

Einsiedel

Wann hast du die Schafe sollen hüten?

Simplicius

Ei, hörst du nicht, da die Wolf kommen sind!

Einsiedel

Ich will dir Essen geben.

Simplicius

Ja, ich hab den ganzen Magen voll Hunger!

Einsiedel

Wo hinaus willst du ober jetzt?

Simplicius

(während er ißt)

Ich will bei dir, bei dir hier bleiben!

Einsiedel

Dich hier zu behalten ist weder meine noch deine Gelegenheit. Deine zarte Jugend dürfte eine solche harte und sehr strenge Art zu leben in die Länge nicht ausharren mögen.

Simplicius

(hört mit dem Essen auf)

O, lieber Mann, behalt mich doch, behalt mich doch!
Es ist sonst gar niemand auf der Welt.

Einsiedel *(ablenkend)*

Vielleicht finden wir doch in einem andren Dorfe die Leute wieder, zu denen du gehörst.

Simplicius

Was sind das für Dinger, Leute und Dorf?

Einsiedel

Behüte Gott, bist du närrisch oder gescheit?

Simplicius

Nein, meiner Meuder und meines Knäns Bub bin ich und nicht der Närrisch oder der Gescheit!

Einsiedel

Kannst du auch beten?

Simplicius

Ja!

Einsiedel

Nun, so laß hören.

Simplicius

(monoton geschrieen)

Unser lieber Vater, der du bist im Himmel, heilig werde Nam, zu kommes in dein Reich, dein Wille schee im Himmel, also nicht auf Erden. Gib uns auch Schuld und führ uns nicht in ein Versuchung, erlös uns von dem Reich und dein sei die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen !

Einsiedel

Mein guter Simplici, denn anders kann ich dich nicht nennen, wenn du das Vaterunser betest, mußt du also sprechen: Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Nam, zukomme uns dein Reich, dein Wille geschehe, auf Erden, wie im Himmel. Unser täglich Brot gib uns heut -

Simplicius

Auch Käs dazu, gelt du?

Einsiedel

Ach, liebes Kind, schweig und lerne! Solch ist dir viel nötiger als Käs. Weißt du nichts von unserm Herrgott?

Simplicius

Jo, er ist daheim an unsrer Stubentür gestanden auf dem Helgen, mein Meuder hat ihn von der Kürbe mitgebracht und hingekleibt.

Einsiedel

Ach, gütiger Gott! Jetzt erkenne ich erst, was für eine große Gnade und Wohltat es ist, wem du deine Erkenntnis mitteilst und wie gar nichts ein Mensch sei, dem du solche nicht gibst. Wohl, liebes Kind, bleibe bei mir, ich bin gehalten, dich besser zu unterrichten.

(Sie gehen Hand in Hand in den Hintergrund ab)

(Dunkel. Simplicius tritt auf)

Simplicius

Mein treuester Vater unterrichtet mich im Walde, in allem, was ein guter Mensch wissen soll, er lehrt mich unterscheiden, die Tugenden von den Lastern, das Gute zu tun und das Böse zu lassen, ich halte mich so, daß mein Einsiedel ein sonderliches Gefallen an mir hat, und nicht zwar der Arbeit halber, so ich zuvor zu vollbringen gewohnt bin, sondern weil er sieht, daß ich begierig seine Unterweisungen höre.

Simplicius

Unsere Speise ist allerhand Gartengewächs, auch Buchen und wildes Obst verschmähen wir nicht, ja, Eicheln machen uns den Hunger oft angenehm; wir fangen Vögel, suchen Schnecken, sammeln Krebse, angeln Fische.

Unsern Hausrat betreffend, dessen ist genug vorhanden; dann hoben wir eine Schaufel, eine Haue, eine Axt, ein abgenützt stumpfes Messer und einen eisernen

Hafen, der ist zugleich unsere Schüssel; unsere Hände sind auch unsere Gabel und Löffel. Wollen wir aber trinken, so hängen wir das Maul in den Bach.

Unser Bette ist von dürrem Laub und Gras und ebenso groß als die Hütte selbst, so daß ich nicht weiß, ob ich dergleichen Wohnung oder Höhlen eine gedeckte Lagerstatt oder eine Hütte nennen soll.

Unsere Arbeit ist, je nachdem sich fügt, Garten bebauen, Körbe flechten, Brennholz machen, und unter allen diesen Geschäften läßt mein Vater nicht ab, mich in allem Guten getreulich zu unterweisen.

Zwei Jahre ungefähr habe ich zugebracht und das harte eremitische Leben kaum gewohnt, als mein bester Freund auf Erden zu mir sprach:

(Es wird heller. Einsiedel tritt auf, Simplicius geht ihm entgegen)

Einsiedel

Nun Simplici, liebes Kind, dieweil gottlob die Zeit vorhanden, daß ich aus dieser Welt scheiden, die Schuld

der Natur bezahlen und dich in dieser Welt hinter mir
verlassen solle, vernimm zum letzten Male meine Worte.

Simplicius

Herzliebster Vater, willst du mich denn allein in diesem
wilden Wald verlassen, soll dann ...

(bricht in Weinen aus)

Einsiedel

Wer kann der Ordnung des Allerhöchsten widerstre-
ben wollen. Ach nein, mein Sohn, laß mich fahren.
Sintemal du mich ohne das weder mit Heulen, noch
viel weniger mit meinem Willen, länger in diesem
Elend zu verharren, wirst zwingen können, indem ich
durch Gottes ausdrücklichen Willen daraus gefordert
werde, welchem göttlichen Befehl ich mich auch mil al-
len Freuden nachzukommen itzo bereite. Liebster
Sohn, ich weiß wohl, daß du in dieser Einöde nicht
lange verharren wirst. Vor allen Dingen erkenne dich
selbst, meide böse Gesellschaft, bleibe beständig,
lasse dich die Kreuzeshitze von deinem angefangenen
löblichen Werk nicht abwendig machen, denn wer ver-
harret bis ans Ende, der wird selig.

Und jetzt nimm die Reithaue und tue, wie du mich tun siehst.

(Während Einsiedel und Simplicius das Lied singen, graben beide das Grab)

Einsiedel

So geht das schnöde Leben hin,
so elend, so geschwinde,
so müssen wir von dannen ziehn,
gleich wie der Rauch vom Winde.
Wie eine Blum' und Wasserblas' in einem Hui verderben,
so pflegt auch unser Fleisch, das Gras
in einem Hui zu sterben.

Simplicius

Die Würmer, denen du bist preis,
die werden deiner lachen
und dir mit Lust und großem Fleiß
gar bald den Garaus machen.
Die Kröten werden dein Gebein
zermalmen und zernagen
und nicht erst, ob du edel seist
und hochgeboren, fragen.

Einsiedel

(hält im Groben inne)

Mein lieber und wahrer, einziger Sohn; wann meine
Seele an ihren Ort gangen ist, so leiste meinem Leib
deine Schuldigkeit und die letzte Ehre; scharre mich
mit derjenigen Erde wieder zu, die wir anjetzo aus die-
ser Grube gegraben hoben.

(umarmt Simplicius)

Simplicius

(unter Schluchzen)

Herzliebster Vater, nicht in den Himmel gehen!
Nicht Simplicius allein in der Welt lassen!

(klammert sich an seine Kette am Hals)

Einsiedel

(macht sich ohne Heftigkeit frei)

Mein Sohn, laß mich, daß ich sehe, ob mir das Grab
lang genug sei.

(Er legt die Ketten ab, samt dem Oberrock und begibt sich in das Grab, gleichsam wie einer, der sich schlafen legen will)

Ach, großer Gott! Nun nimm wieder hin die Seele, die
du mir gegeben. Herr, in deine Hände befehl ich meinen Geist.

(Stirbt)

(Von weitem hört man einen Trauergesang)

Simplicius

(über die Grube geneigt)

Vater! Herzliebster Vater! Was hast du denn für starre
Augen ... allerliebster Vater, richte dich auf, steig aus
dem Grab! Ist das der Tod

(Er steigt in das Grab hinunter und schüttelt den Einsiedel)

Steh auf! Vater! Vater! Steh auf! - Sag, ist das der
grimmige unerbittliche Tod!

(bricht zusammen)

CD 2

Dritter Teil
Bankett beim Gouverneur

[Vorspiel]

Hauptmann
Als Männer sind wir durchaus ehrlich,
Mädchen sind uns nicht entbehrlich,
Wenn nur ihr kleines Feigenblatt,
Mit uns oll'n Erbarmen hat.

Gouverneur
Hei! ja lüderlich, ja lüderlich
und Sind alle Weiber,

Hauptmann
Nechst als Stax zu Chloen schlich,
Küßten sie drei Ochsentreiber.
Hei! ja lüderlich, ja lüderlich
Sind alle Weiber, Hei!

Hauptmann
Ach Wein und Bier sind da zum Trinken

Und zum Essen sind die Schinken.
Rund und voll sei ihre Brust,
Wir sind nicht für Knochenlust.

Hei! ja lüderlich, ja lüderlich
Sind alle Weiber,
Nechst als Stax zu Chloen schlich,
Küßten sie drei Ochsentreiber.

Noch nie hat etwas uns auch versagt
Unsres Pfundwirts dicke Magd.
Schon manchen ließ sie bei sich lieg'n,
Man braucht doch nicht gleich Kinder krieg'n.

Hei! ja lüderlich, ja lüderlich
Sind alle Weiber,
Nechst als Stax zu Chloen schlich,
Küßten sie drei Ochsentreiber.

Aus Furcht vor die bekannten Wochen
Hot Lukrezie sich erstochen.

Meslina ging es dorch und dorch,
Sie glaubt noch an den Klapperstorch.

Hei! ja lüderlich, ja lüderlich
Sind alle Weiber,
Nechst als Stax zu Chloen schlich,
Küßten sie drei Ochsentreiber.

(Simplicius wird vom Landsknecht hereingeführt. Er ist in der merkwürdigen, aus Fellen und Stoffresten zusammengestückten Kleidung, die er sich beim Einsiedel zugelegt hat, und sticht so sehr vom überaus prächtigen Aufzuge der Tafelnden ab.)

Landknecht

Hochedler Herr Gubernator

Gouverneur

(fährt auf, überläßt die Dame den links neben ihm sit zenden Hauptmann)

Potz Fickerment, ich habe gemeint, du wärest von den
Bauern längst gehängt worden.

Landsknecht

Hei, müßte doch einer ein Ochse sein, Herr Guber-
nator, der sich von den Bauern fangen ließe, wir

Landsknecht

haben sie so tribuliert, daß von ihnen kein lebendiger

Fetzen mehr übriggeblieben.

(auf Simplicius deutend)

Das ist der Rest vom Heiligen Römischen Reich.

Gouverneur

Gold sollt ihr bringen! Nur Fleisch! Viel Mehl!
Lauter Wein - was soll ich mit dem lausigen Kerl?
Potz Christi Blut und hunderttausend Galeeren Sakramentel!!!

Simplicius

(unterbricht)

Das ist ein schöner gottseliger Willkomm!
Wer wollte Euch für Christen erkennen und Euch ohn
Erstaunen zuhören? Du sollst nicht bei deinem Haupt
schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar
weiß oder schwarz zu machen. Deine Rede sei - ja -,
nein -, was drüber ist, dos ist von Übel.

Gouverneur

(mit Lachen)

Du Lämmerschwanz, du predigst wie mein Pfaffe!

Landsknecht

(sichtlich erleichtert über die Wendung ins Heitere)

Wir dachten, er würde Eure Gnaden erlustieren.

Gouverneur

Hauptmann, habt ihr den Mauskopf piepsen gehört?
Ah,

(lachend)

der hört und sieht nichts mehr.

(Der Hauptmann ist mit der Dame aufgestanden und tanzt. Der Gouverneur schaut zu. Der Landsknecht und Simplicius bleiben auf der Seife stehen.)

Simplicius

(wendet sich ängstlich fragend zum Landsknecht)

Mein Gott, was haben doch diese armen Leute vor?
Ach, es hat sie gewißlich eine Unsinnigkeit überfallen !

Landsknecht

Sie haben die Fenster aus Kurzweil ausgeschlagen.
Eben also wird auch der Boden mit Gewalt eingetre-
ten. Worum vermeinst du wohl, daß sie sich sonst so
tapfer tummeln sollen?

Simplicius

Mein Gott, so müssen elend wir mit zugrunde gehen
und im Hinunterfallen samt ihnen Hals und Bein brechen.

Landsknecht

Ja, darauf ist's angesehen, denn die vornehmen

Herren kümmern sich nicht um uns, die wir von nie-
derem Stande sind. Man sagt auch, es pflege denen,
die eine hübsche Frau oder Jungfrau erwischen und mit
ihr also zusammenhaltend fallen, nicht bald wehe zu
geschehen. - Nun, Simplici, du wirst das letzte Mal
ein Mensch gewesen sein.

Simplicius

(springt auf die Dame los und klammert sich an sie)

Nimm mich mit, schöne Dame, wenn der Bau einfällt!

Hauptmann

(will Simplicius wütend von der überrascht lächelndenDame wegreißen)

Schlag mich der Donner, für den Schimpf hau ich dich
nieder, Bursch, daß du das Weiße über dich kehrst!

Gouverneur

(dem es behagt, daß der Hauptmann von der Dame getrennt wurde, greift ein, mit Lachen)

Der Mauskopf ist nicht ohne Schlauheit, wirft sich in
seiner Tumbheit der schönsten Frau gleich an den Busen.
Nun laß ober auch hören, ob du deine Frau zu loben
weißt, wie es sich gebührt, wenn man ihre Gunst genossen !

Simplicius

(die Dame betrachtend)

Herr, ich glaube, diese Dame ist ein Affe.

(allgemeine Empörung)

(ängstlich)

Aber verzeiht, denn ich habe gehört, der Affe trüg' seinen Hintern bloß, Ihr aber allbereit Eure Brüste. Andere Mägdlein pflegen sonst ja solche zu bedecken.

Hauptmann

Hundert Gift! Kerl!

Gouverneur

Schlimmer Vogel, nicht allzu verwegen! Diese Dame läßt billig sehen, was sehenswert ist. Der Affe aber geht aus Armut nackend. Geschwind bringe wieder ein, was du gesündigt hast.

Simplicius

(in großer Angst)

Herr, jetzt seh' ich wohl, wo der Fehler steckt. Der Diebsschneider ist ja an allem schuldig! Er hat das Gewand, das oben um den Hals gehört und die Brüste bedecken sollte, unten an dem Rock stehen lassen; darum schleift er so weit hinten noch.

Ach, Herr, diese Jungfrau hat ja Haar, das ist so gelb

wie kleiner Kinder Dreck, so hübsch zusammengerollt, als wenn sie auf jeder Seite ein paar Pfund Lichter oder ein Dutzend Bratwürste hangen hätte.

Oh, Wunderbild, ihr Hals und ihre Brüstlein sind ja schier so weiß als eine abgestandene Sauermilch, ihr ganzer Leib, ach, er ist so zart und schmal und anmutig, als wann sie acht ganze Wochen die schnelle Katharina gehabt hätte.

(schallendes Gelächter)

Gouverneur

Bravo, Simplici, bravissimo!

(reicht Simplicius den Krug)

Darauf darfst du eins zum Wohle unserer schönen Dame trinken

(Alles säuft und torkelt hin und her)

Simplicius

(zum Gouverneur)

Lieber Herr, worum tun doch alle so seltsam? Woher kommt es doch, daß ihr so hin und her torkelt. Ihr habt euch alle sattgegessen und getrunken, und ihr schwört beim Teufelholen, wann ihr mehr saufen könnt, und

dennoch hört ihr nicht auf, euch vollzufüllen. Ja, zerbersten eure Bäuche nicht, wann ihr immer so unmäßig einschiebt? Können eure Seelen in solchen Mastschweinkörpern verharren?

Hauptmann

(wütend)

Halt's Maul, hier ist keine Zeit zu predigen, du dürftest sonst greulich Hiebe bekommen.

Gouverneur

(in bester Weinlaune)

Er soll predigen, er soll reden, er soll Narrenfreiheit haben, er soll mein Narr sein und niemand soll ihn hindern, närrisch zu sein.

Simplici, König aller Narren, ich fordere dich auf, zu deinem Volke zu reden, das hier um dich versammelt ist.

(Großes Gebrüll)

Simplicius

Dank Herr, daß lhr mich so ehrt, wenngleich ich nur ein törichter Bub bin, aber ich habe viel begriffen!

Gouverneur

(komisch)

Werd nur nicht zu weise, Simplici, es wär' um deine schöne Narrheit schade.

(Der Baum mit großen Wurzeln und großem grünem Blätterdach wird sichtbar. Außer Simplicius und den Zuschauern sieht keiner den Baum)

Simplicius

Ihr seid nämlich die, die oben sitzen auf dem Baum, von den'n ich geträumt habe damals auf der Wiese, bei den Schafen, als ihr den Wolf zu uns geschickt habt. Damals habe ich es nur nicht gewußt, daß ihr und euresgleichen es waren, die den Gipfel zierten mit Spitzenkrägen, Manschetten und goldenen Tressen, statt der Blätter, gar prächtig und lustig anzuschauen.

(Langsam verändert sich der Gipfel des Baumes in ein neues Bild Hauptmann wütend; Gouverneur hält ihn erheitert zurück)

Gouverneur

(lustig)

Das ist brav von dir, Simplici, daß du uns einen so guten Platz gleich unter dem Himmel gibst und nicht auf die nackte Erde setzestl

Simplicius

Nackte Erde - nein, unter euch kommen die Leute deiner Art,

(deutet auf den Hauptmann)

die da auf den unteren Asten, wo die alten Hühner-
fänger hocken, die sich durchgebissen und das Glück
gehabt, dem Tode bis dahin zu entlaufen!

(Langsam verändert sich das Blätterdach)

Simplicius

Diese sehen ernstlich und etwas reputierlicher aus als
die auf den aller-, ja allertiefsten Zweigen.

(deutet auf den Landsknecht)

Hauptmann

(wütend)

Du Narr!

Gouverneur

(lachend, auf den Landsknecht deutend)

Und diese?

(Der untere Teil des Blätterdachs verändert sich)

Simplicius

Diese sind eine schwere Last für die Wurzeln, die da
auf den untersten Zweigen sitzen; ihre Werke sind:

Nur verderben und beschädigen und hingegen wieder
verderbt und beschädigt werden.

(Alle sind aufgesprungen und bleiben gespannt und regungslos stehen; die Wurzeln verändern sich)

Ihr alle - martert und quält ohnsäglich die Armen, die
unten an den Wurzeln ihr Dasein fristen, diese sind
von ungültigen Leuten: als Handwerkern, Taglöhnern,
Bauern und dergleichen, welche nichtsdestoweniger
dem Baum seine Kraft verleihen. Ich höre sie stöhnen
und seufzen über die, so auf dem Baum sitzen, und
zwar nicht unbillig, denn die ganze Lost des Baumes
liegt auf ihnen und drückt sie dermaßen, daß ihnen die
Seufzer aus dem Herzen, die Tränen aus den Augen,
das Blut aus den Nägeln, das Mark aus den Beinen
und alles Geld aus den Beuteln herfürgeht.
Bitter ist das Erbe, das ihr allen zugedacht, und nur die
Not hilft euch, die Ärmsten zu beherrschen, ober:

Es dröhnt die Stadt, es stampft daher,
schäumende, bittre Jammersgewalt.
Es wächst und wächst ein Menschenmeer,
Herrenspott ersäufet bald!

Stürzen auch oft eintausend hin,
zehntausend stehen auf.
Aufspürt die Kraft und weckt den Sinn
und zwingt den neuen Lauf!

Ächzt auch die Mutter Erde tief ,
trommelt der Haß und meint sich groß,
Brudergesetz, das wehrlos schlief, lebt und ringt sich brüllend los!

Chor der Bauern

(hinter der Bühne)

Ein gleich Gesetz, das woll'n wir han
vom Fürsten bis zum Bauersmann.
Spieß voran, drauf und dran,
setzt aufs Klosterdach den roten Hahn!

(auf der Bühne)

Als Adam grub und Eva spann,
da gab's noch keinen Edelmann.
Spieß voran, drauf und dran,
schlagt sie nieder, Kaiser, Fürst und Mann.

(Die Bauern töten die Dame, den Gouverneur, den Hauptmann und den Landsknecht. Sie bleiben regungslos stehen und starren ihre Opfer an)

Ein Bauer

Du Wurm, bist nicht wert, daß man den Arm gegen
dich aufhebt.

(Bauern ab)

(Es wird dunkler. Simplicius geht langsam zu den Toten)

Simplicius

Gepriesen sei der Richter der Wahrheit!

(Die Dunkelheit bricht herein. Man hört aus der Ferne Gesang und Trommeln. Simplicius hört die Bauern; er geht rasch ab, dem Klang entgegen, den Bauern noch. Chor der Bauern hinter der Szene. Der Sprecher tritt auf)

Sprecher

Anno Domini eintausendsechshundertundachtzehn wohn-
ten zwölf Millionen in Deutschland, lebten zwölf
Millionen Menschen in Deutschland.
Anno Domini eintausendsechshundertundachtundvierzig
lebten nicht mehr zwölf Millionen, wohnten nur noch
vier Millionen Menschen in Deutschland.

(Dunkel)

(Apotheose. Bühne und Zuschauerraum werden allmählich hell beleuchtet. Man sieht den Baum.)

This High Definition Surround Recording was Produced, Engineered and Edited by Bert van der Wolf of NorthStar Recording Services, using the 'High Quality Musical Surround Mastering' principle. The basis of this recording principle is a realistic and holographic 3 dimensional representation of the musical instruments, voices and recording venue, according to traditional concert practice. For most older music this means a frontal representation of the musical performance, but such that width and depth of the ensemble and acoustic characteristics of the hall do resemble 'real life' as much as possible. Some older compositions, and many contemporary works do specifically ask for placement of musical instruments and voices over the full 360 degrees sound scape, and in these cases the recording is as realistic as possible, within the limits of the 5.1 Surround Sound standard. This requires a very innovative use of all 6 loudspeakers and the use of completely matched, full frequency range loudspeakers for all 5 discrete channels. A complementary sub-woofer, for the ultra low frequencies under 40Hz, is highly recommended to maximally benefit from the sound quality of this recording.

This recording was produced with the use of Sonodore microphones, Avalon Acoustic monitoring, Siltech Mono-Crystal cabling and dCS - & Merging Technologies converters.

NORTHSTAR RECORDING by BERT VAN DER WOLF

www.northstarconsult.nl

PREVIOUSLY RELEASED ON CHALLENGE CLASSICS

check www.challengerecords.com for availability

CC72583 **KARL AMADEUS HARTMAN**
Symphonies Nos. 1-8
Netherlands Radio Philharmonic Orchestra
& Netherlands Radio Chamber Philharmonic

Executive producers: Anne de Jong & Marcel van den Broek
Recorded at: Concertgebouw Amsterdam, Live recording of the Dutch première, NTR ZaterdagMatinee
Recording date: 24 november 2012
Post production: Northstar Recording Services BV
Production, editing, audio mix & mastering: Bert van der Wolf
Music director: Ron Ford
A&R Challenge Records International: Wolfgang Reihing
Liner notes: Maarten Brandt
Translations: Josh Dillon, Carol Stennes, Barbara Gessler, Sigrid Kullmann / Muse Translations
Booklet editing: Marike Hasler
Cover photo: Herbert List
Product coordination: Boudewijn Hagemans
Graphic Design: Natasja Wallenburg
Cover Design: Juan Carlos Villarroel
Art direction: Marcel van den Broek

www.challengerecords.com