

When Librettist
Agrees and
Disagrees:
Insertion Aria
in the Smetana's
Opera *The Secret*

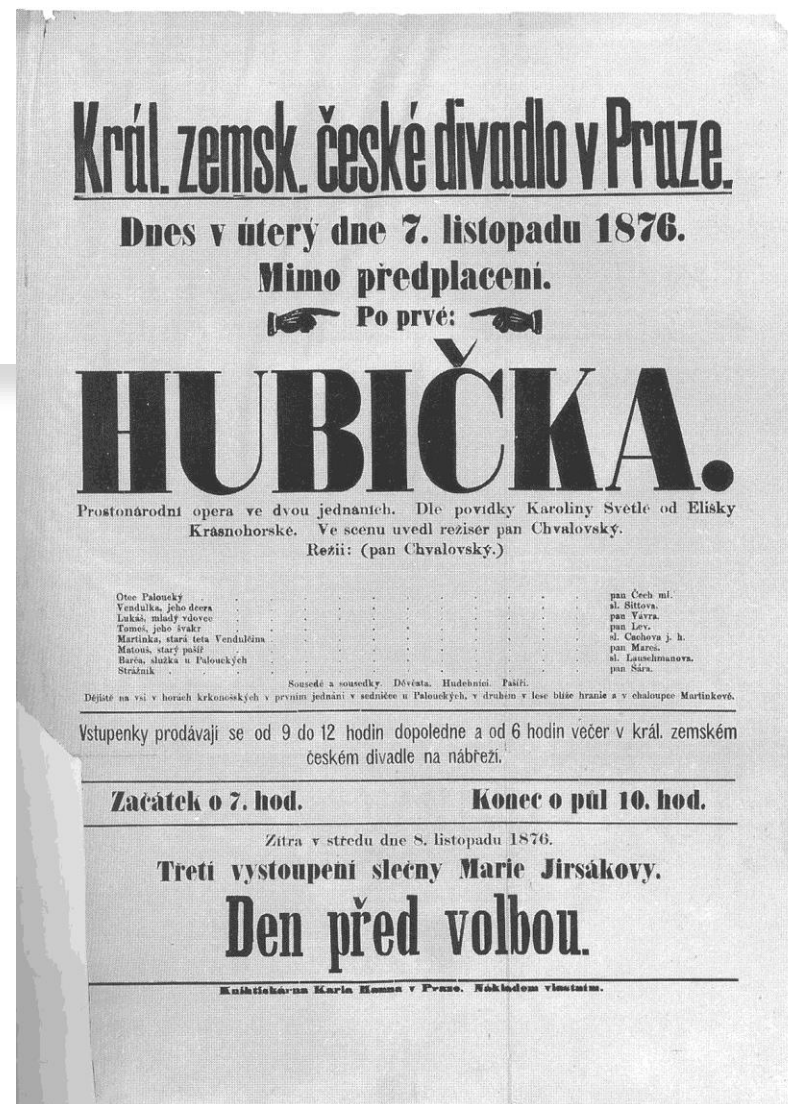
Bedřich Smetana and Eliška Krásnohorská

- Bedřich Smetana: 2. 3. 1824 (Litomyšl)
 - 12. 5. 1884 (Prague)
 - 1874 - deafened
- Eliška Krásnohorská: 18. 11. 1847 (Prague)
 - 26. 11. 1926 (Prague)

Composer and librettist

- Correspondence – agrees / disagrees
- Barče from The Kiss – disagrees
- The Secret – Bonifác a Kalina
- <https://www.youtube.com/watch?v=sw9Mfhe3Wp0> - Barče

Introduction to opera

- The premiere was on 18 September 1878
- What is the opera about?
- Josef Lev
 - The Branderbours in Bohemia - Jan Tausendmark
 - Dalibor – Vladislav
 - Libuše – Přemysl ze Stadic
 - The Kiss - Tomeš
 - The Devil's Wall – Vok Vítkovic

Kalina's aria

- The premiere was on 24 February 1879
- Looks like it is for two singers
 - Lower baritone and higher baritone

Lyrics of the aria – part one

Jsem žebrák! Po uši až zadlužen!
Ať stavím domy, toť jen klam a blud
bych ošálil jen onu jednu z žen,
pro níž jsem musel slyšet, že jsem chud!
Ha, chud! Tím slovem rozehnali nás,
a mamon byl i její lásky hráz.
Ó plémě! Říci: tys' nám příliš chud!
Poklad slibuješ mi, Barnabáši?
Ha, co páši?
Chci se vydat duchův moci,
v země lůno vstoupit dnešní noci?
Nač o tom dále bádat?

I am a beggar! Up to my ears in debt!
I build houses, but it is just a scam
to trick that one woman
because of whom I had to hear that I was poor!
Oh, poor! With that word they separated us,
and greed was the limit of her love.
Curse them! To say: You are too poor for us!
For twenty years I've been dealing with this shame,
my life is only haste, work and hard times,
while pretending to be rich,
yet I am poor, in debt and poor!
Barnabáš, you promise me a treasure?
Huh, what am I doing?
Do I really wish to subject myself to the power of ghosts
and enter the depth of the Earth tonight?
Why ponder on this any longer?

Lyrics of the aria – part two

Těž radost a blaho chci znát!
A k čemu věčně strádat?
Dost blaha jsem promeškal mlád!
Já lásku zmařil z pýchy,
to lahodné štěstí to tam!
Chci trpět za své hříchy,
dřív poznat však blahosti závratný klam!
Med radosti plnými doušky chci pít,
chci v rukou mít zlato, tu čarovnou moc!
Dřív povržen, nyní chci slaven tu být,
než oči zavru kdys' na věčnou noc!
Proč mám touhu onu
po mamonu?
Aby Róza, co mi po ní?
Chci být bohat! A pak, Rózo, věz!
Nic o Róze! Oči se mi cloní!
Poklad, Rózu dobudu si dnes!

I want to taste bliss and joy!
Why suffer eternally?
I missed my bliss when I was young!
My pride destroyed my love
and my happiness has left me!
I want to suffer for my sins,
but first I want to experience the illusion of bliss!
I want to drink the honey of joy,
to have gold in my hands, that miraculous power!
Spurned was I once, now I want to bask in glory
before I close my eyes for the eternal night!
for mammon?
So that Róza, what do I care for her?!
I want to be rich! And then, Róza, you'll see!
Nothing about Róza! I am tired!
My treasure, my Róza, I'll win tonight!

The inserted part from the aria

Nač o tom dále bádat?
Těž radost a blaho chci znát!
A k čemu věčně strádat?
Dost blaha jsem promeškal mlád!
Já lásku zmařil z pýchy,
to lahodné štěstí to tam!
Chci trpět za své hříchy,
dřív poznat však blahosti závrtný klam!
Med radosti plnými doušky chci pít,
chci v rukou mít zlato, tu čarovnou moc!
Dřív povržen, nyní chci slaven tu být,
než oči zavru kdys' na věčnou noc!

Why ponder on this any longer?
I want to taste bliss and joy!
Why suffer eternally?
I missed my bliss when I was young!
My pride destroyed my love
and my happiness has left me!
I want to suffer for my sins,
but first I want to experience the illusion of bliss!
I want to drink the honey of joy,
to have gold in my hands, that miraculous power!
Spurned was I once, now I want to bask in glory
before I close my eyes for the eternal night!

Moderato (♩ = ♩)
KALINA

(vystoupí)

(Opona se zdvihne)

p

espress.

mf

f

espress.

p

f

K. Jsem žebrák! po u-ši až zadlužen! ať stavím domy,

toť jen klam a blud, bych o-šá-lil jen o-nu jed-nu z žen,

pro niž jsem mu-sel sly-šet, že jsem chud.

Quasi andante (♩ = 72)

f

p

espress.

cresc.

dim.

cresc.

K. Ha, chud! Ha, chud!

tím slovem ro-ze-hna-li nás, a mamon, a mamon

byl i je-jí lá-sky hráz. Ó, plémě! Fi-ci: ty's nám příliš chud!

S tou hanou dvacet let, dvacet let se potýkám, a ži-vot můj je

Libretto from 1879

Dějství druhé.

Na Bezděze. — V předu v levo skalná rokle houštinami obrostlá; zadněji v pravo sbořená brána, od ní vzhůru do pozadí skalní stezka. V pozadí zříceniny kláštera i hradu s dvěma věžemi a vížka kaple se třpytným pozlaceným křížem.

Výstup 1.

(Vystoupí Kalina.)

Kalina. Jsem žebrák! po uši až zadlužen!
ať stavím domy, toť jen klam a blud,
bych ošálil jen onu jednu z žen,
pro niž jsem musel slyšet, že jsem
chud!

Ha, chud! tím slovem rozehnali nás,
a mamon byl i její lásky hráz.
Ó plémě! říci: tys nám příliš chud!
S tou hanou dvacet let se potýkám,
a život můj je klopot, práce, trud,
ač boháčem se býti zdám,
a přec jsem chud, ha zadlužen a
chud!

(Jde opatrně k houštině, vyndá plášť a kápi, motyku, rýč, svítilnu atd., a zase prohlédnuv to uloží.)

Poklad slibuješ mi, Barnabáši?!
Ha, co páši?!

Chci se vydat duchův moci,
v země lůno vstoupit dnešní noci?
(Sedne a zamyšlen podepře si hlavu.)

Proč mám touhu onu
po mamonu?! — —

Ahv Roza — (vzruší se) co mi po ní?!

Chci být bohat — — a pak Roza
věz — —

(zlostně) Nic o Roze! — Oči se mi cloní,
zdřímnu (usíná), — poklad — Rozu
— dobudu si dnes.

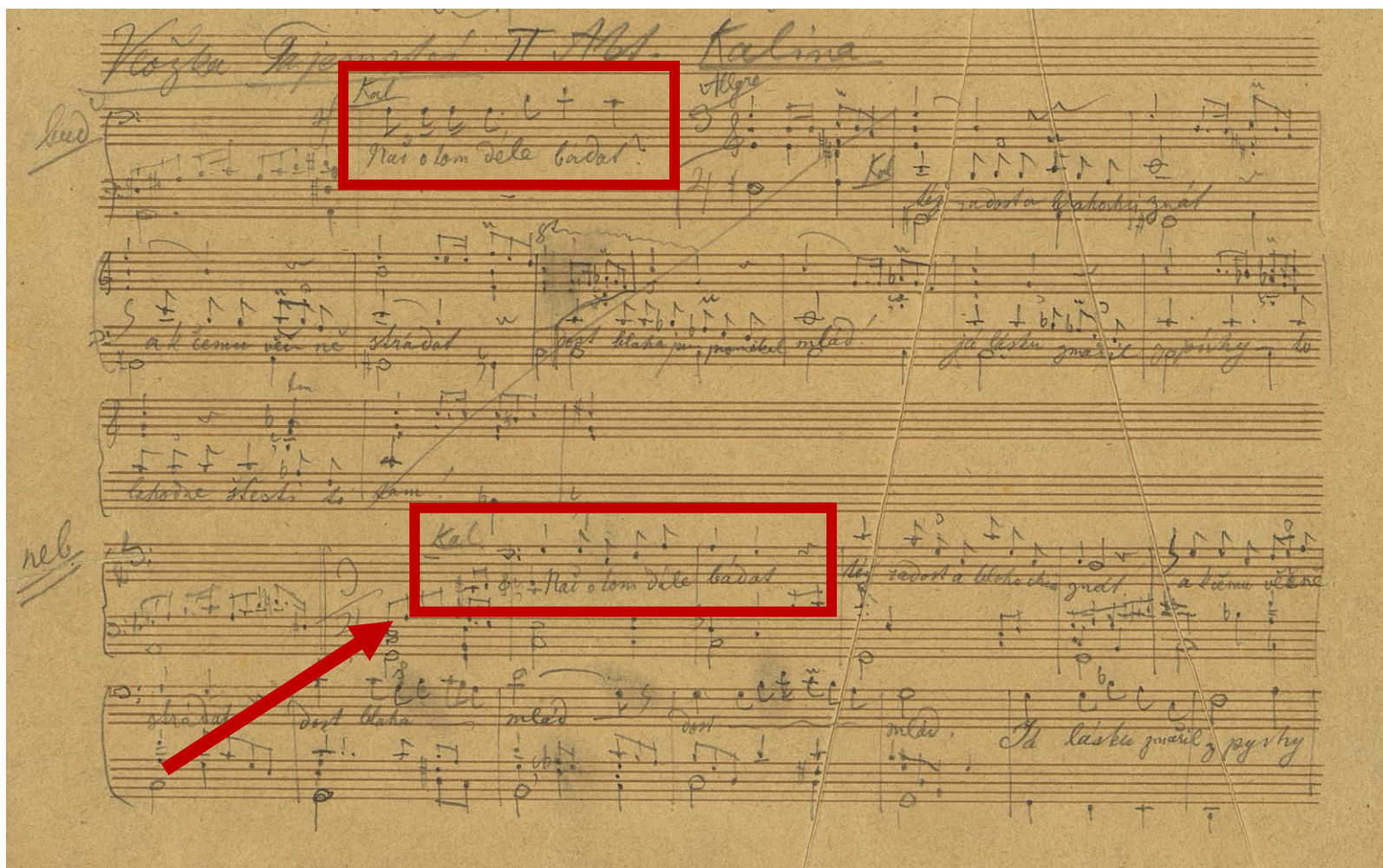
(Spí.) (Stmívá se trochu.)

Výstup 2.

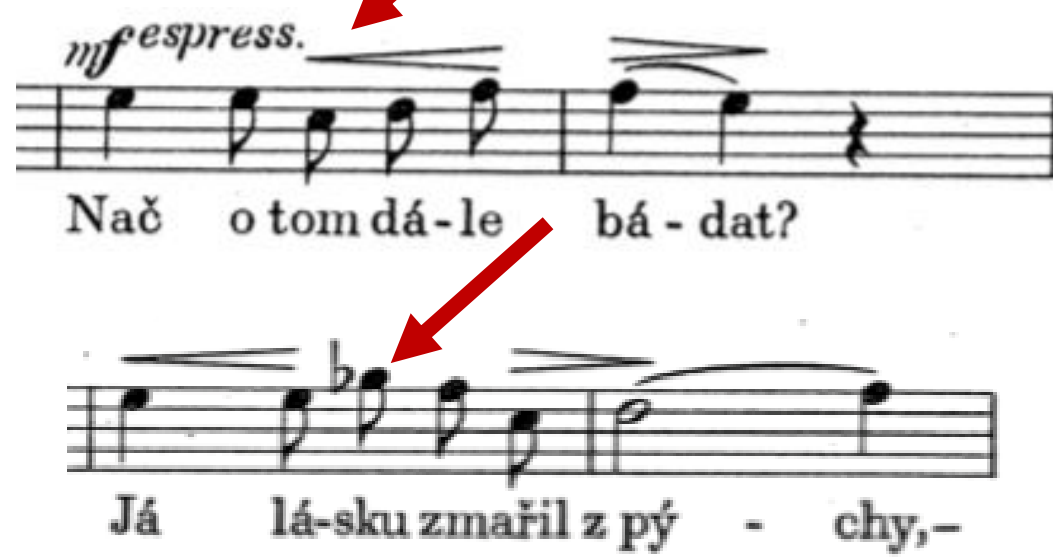
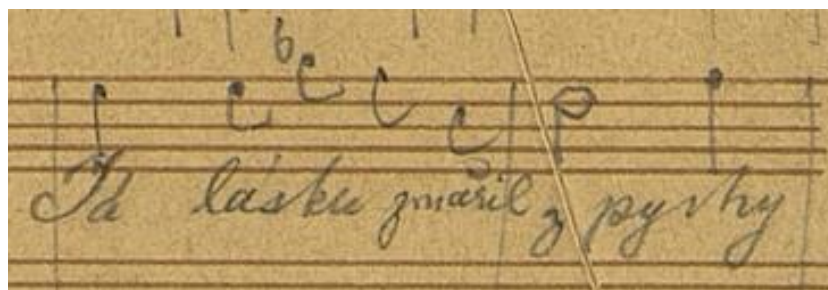
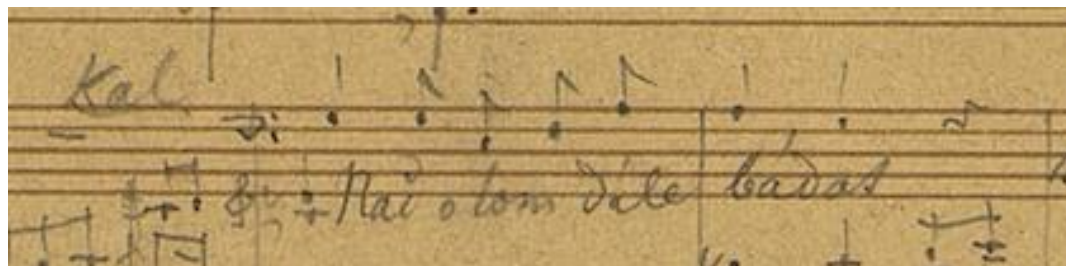
(*Kalina* spí. Ze země vystoupí **duch fratera Barnabáše**, se sklínkou v ruce; přihnou se pidimužci skalní; rej duchů.) (Sen.)

Duch fratera Barnabáše.

Ven z podzemí,
ó zlatá révo, chmeli!
ó vy jste mí,
mí pokladové celí.
Mám zlata dost,
však nejsem na to skoupý;
nač mně ten skvost?
ty ber a nebuď hloupý.
Věz, nejblážším
je zlatem vínko svaté,

Sketch of
the inserted
part

Sketch of the inserted part

Piu animato (♩ - 88)

24

Kal.

Ka, co pa'si?

chi se ogel'ench'ao mori,

o zeme

Piauto 1mo
mf*Piu allegro animato* (♩ - 88)

25

Lento non troppo (♩ - 66)Kalina^{da} espress.

Nai o tm dale baidal?

Fl.

Ob.

Clar.
C.

F.

Corni

Trombe

Trombe

Timp.
C.E.*Lento non troppo* (♩ - 66)

Violini

Viola

Cello

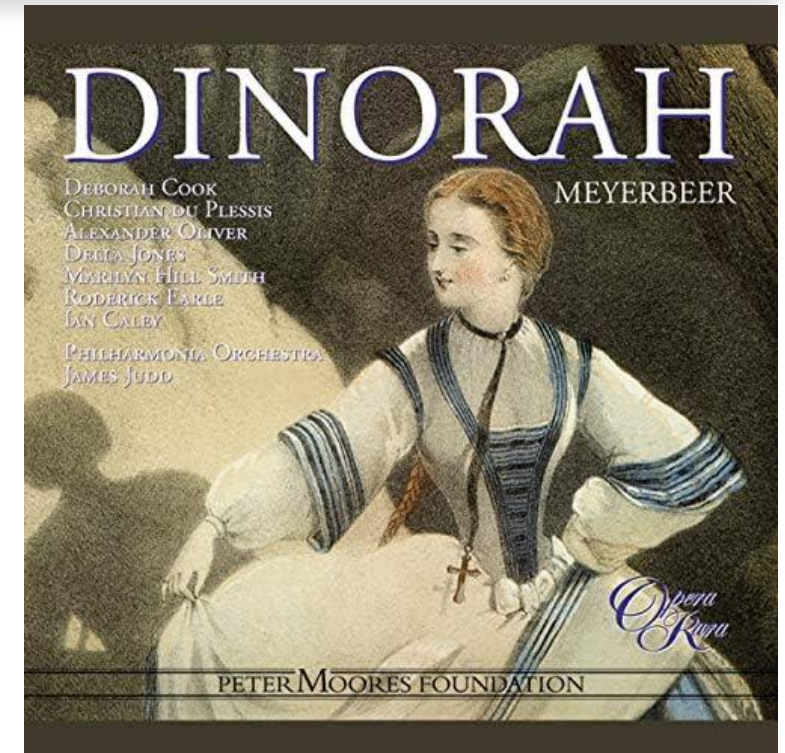
Bassi

Movement	Lines	Words	Tonalities/ harmonies	Measures	Tempo/meter
overture recitativ [scena]	4	I am a beggar! Up to my ears in debt!	f minor C major/ A major	12/29 11	Grave/Allegro vivo Moderato
ariozo [cantabile; tempo d'attacco]	7	Oh, poor! With that word they separated us,	As major / f minor/ As major	23	Quasi andante
recitativ secco rec. acompagnato [tempo di mezzo; coupling to cantabile]	4	Barnabáš, you promise me a treasure? Huh, what am I doing?	unstable h7 minor/ Cis7 major/ fis7 minor	4	Più allegro animato
cantabile	10 AA'	Why ponder on this any longer?	C major	27	Lento non troppo
cabaletta	6	I want to drink the honey of joy,	A major	25	Più vivo
	4	Spurned was I once, now I want to bask in glory	fis minor/ Fis major	15	Meno allegro
cabaletta	6	I want to drink the honey of joy,	A major	19	a tempo [Più vivo]
	6	just gold, just gold		29	Più animato
	6	For mammon?	c minor	23	Quasi andantino

Analysis of the aria

Italian vs French opera tradition

- Inserted aria – Italian or French opera tradition?
- *Le Pardon de Ploërmel (Dinorah)* – The première of the new production at the provisional Czech theatre on 24 January 1879
 - Josef Lev sang the role of Hoël

Conclusion

- Bedřich Smetana:
 - was not "*songwriter*"
 - accommodated the singer when it made sense to him
 - in The Secret – a simple contrasting aria
 - "tönendes Schweigen" vs. vocal exhibition"

Thank you for your attention

