

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
COMPLETE CANTATAS – L'INTÉGRALE DES CANTATAS
DAS KANTATENWERK
VOLUME 5

LISA LARSSON, SIBYLLA RUBENS, ANNE GRIMM, ELS BONGERS *soprano*

ELISABETH VON MAGNUS *alto*

CHRISTOPH PRÉGARDIEN *tenor*

KLAUS MERTENS *bass*

THE AMSTERDAM BAROQUE ORCHESTRA & CHOIR

TON KOOPMAN

COMPACT DISC 1 53'52

“Auf, schmetternde Töne der muntern Trompeten” BWV 207a 33'42

For the name day of August III, August 3 173 – Pour la fête d'August III, 3 août 1734 –
Dramma per musica zum Namenstage des Königs August III, Kurfürsten von Sachsen am 3. August (1734)
Text: unknown

**Sybilla Rubens (5), Anne Grimm (10) *soprano*, Elisabeth von Magnus *alto*,
Christoph Prégardien *tenor*, Klaus Mertens *bass***

01 March (instrumental) 1'38
Flutes, Oboes, Trumpets, Timpani, Violins, Violas, Celli, Double bass, Harpsichord

02	Chorus: "Auf, schmetternde Töne der muntern Trompeten" <i>Oboes, Bassoon, Trumpets, Timpani, Violins, Violas, Cello, Double bass, Guitar, Harpsichord</i>	4'25
03	Recitative (Tenor): "Die stille Pleiße spielt mit ihren kleinen Wellen" <i>Cello, Lute</i>	2'02
04	Arie (Tenor): "Augustus' Namenstages Schimmer verklärt der Sachsen Angesicht" <i>Violins, Viola, Cello, Double bass, Lute, Harpsichord</i>	3'40
05	Recitative (Bass, Soprano): "Augustus' Wohl ist der treuen Sachsen Wohlergehn" <i>Cello, Lute</i>	1'44
06	Aria Duetto (e Ritornello) (Bass, Soprano) "Mich kann die süße Ruhe laben" <i>Cello, Harpsichord</i>	4'59
07	Ritornello (instrumental) <i>Oboes, Bassoon, Trumpets, Violins, Viola, Cello, Double bass, Lute</i>	1'12
08	Recitative (Alto): "Augustus schützt die frohen Felder" <i>Cello, Lute, Harpsichord</i>	0'54
09	Aria (Alto): "Preiset, späte Folgezeiten" <i>Flutes, Violins, Violas, Cello, Double bass, Lute, Harpsichord</i>	5'31
10	Recitative (soprano, alto, tenor, bass): "Ihr Fröhlichen, herbei!" <i>Flutes, Violins, Viola, Cello, Double bass, Lute, Harpsichord</i>	3'09
11	Chorus: "August lebe, lebe, König!" <i>Flutes, Oboes, Trumpets, Timpani, Violins, Viola, Cello, Double bass</i>	2'42
12	March (instrumental) <i>Flutes, Oboes, Bassoons, Trumpets, Timpani, Violins, Viola, Cello, Double bass, Guitar</i>	1'41

"Weichet nur, betrübte Schatten" BWV 202 **20'10**

Wedding cantata / Cantate du mariage / Hochzeitskantate

Text: unknown

Lisa Larsson soprano

13	Aria (Soprano): "Weichet nur, betrübte Schatten" <i>Oboe, Violins, Viola, Cello, Double bass, Continuo</i>	6'22
14	Recitative (Soprano): "Die Welt wird wieder neu" <i>Cello, Harpsichord</i>	0'26
15	Aria (Soprano): "Phoebus eilt mit schnellen Pferden" <i>Cello, Harpsichord</i>	3'09
16	Recitative (Soprano): "Drum sucht auch Amor sein Vergnügen" <i>Cello, Harpsichord</i>	0'40
17	Aria (Soprano): "Wenn die Frühlingslüfte streichen" <i>Violin, Cello, Harpsichord</i>	2'37
18	Recitative (Soprano): "Und dieses ist das Glücke" <i>Cello, Harpsichord</i>	0'44
19	Aria (Soprano): "Sich üben im Lieben" <i>Oboe, Cello, Harpsichord</i>	4'07
20	Recitative (Soprano): "So sei das Bund der keuschen Liebe" <i>Cello, Harpsichord</i>	0'21
21	Gavotte: "Sehet in Zufriedenheit" <i>Oboe, Violins, Viola, Cello, Double bass</i>	1'39

COMPACT DISC 2 **72'33**

"Schleicht, spielende Wellen, und murmelt gelinde" BWV 206 **39'52**

For the birthday and name day of August III, October 7, 1733 /

Pour l'anniversaire et la fête d'August III, 7 octobre 1733 /

Dramma auf das Geburtsfest August III, Königs von Polen, Kurfürst von Sachsen

am 7. Oktober (1733)

Text: unknown

Sybilla Rubens, Anne Grimm (11) soprano
Elisabeth Von Magnus alto, Christoph Prégardien tenor, Klaus Mertens bass

1	Chorus: "Schleicht, spielende Wellen, und murmelt gelinde" <i>Flutes, Oboes, Trumpets, Timpani, Violins, Violas, Celli, Double bass, Lute</i>	6'38
2	Recitative (Bass): "O glückliche Veränderung!" <i>Cello, Harpsichord</i>	1'31
3	Aria (Bass): "Schleuß des Janustempels Türen" <i>Violins, Violas, Celli, Double bass, Harpsichord</i>	4'43
4	Recitative (Tenor): "So recht! beglückter Weichselstrom!" <i>Cello, Lute, Harpsichord</i>	1'44
5	Aria (Tenor): "Jede Woge meiner Wellen" <i>Violin, Cello, Harpsichord</i>	7'17
6	Recitative (Alto): Ich nehm zugleich an deiner Freude teil" <i>Cello, Harpsichord</i>	1'09
7	Aria (Alto): "Reis, von Habsburgs hohem Stamme" <i>Oboes, Cello, Harpsichord</i>	6'12
8	Recitative (Soprano): "Verzeiht, bemooste Häupter starker Ströme" <i>Cello, Harpsichord</i>	1'50
9	Aria (Soprano): "Hört doch! der sanften Flöten Chor" <i>Flutes, Cello, Lute</i>	3'16
10	Recitative (Soprano, Alto, Tenor, Bass): "Ich Muß, ich will gehorsam sein" <i>Violins, Violas, Celli, Double Bass, Lute, Harpsichord</i>	1'37
11	Chorus: "Die himmlische Vorsicht der ewigen Güte" <i>Flutes, Oboes, Trumpets, Timpani, Violins, Violas, Celli, Double bass, Chitarrone</i>	3'50

"O holder Tau, erwünschte Zeit' BWV 210 **32'42**

Wedding Cantata / Cantate du mariage / Hochzeitskantate
Text: unknown

Lisa Larsson soprano

12	Recitative (Soprano): "O holder Tag, erwünschte Zeit" <i>Violins, Viola, Cello Double bass, Harpsichord</i>	0'54
13	Ario (Soprano): "Spielet, ihr beseelten Lieder" <i>Oboe, Violins, Viola, Cello, Double bass, Harpsichord</i>	6'09
14	Recitative (Soprano): "Doch, haltet ein" <i>Cello, Harpsichord</i>	1'07
15	M Aria (Soprano): "Ruhet hie, matte Töne" <i>Oboe, Violin, Cello, Harpsichord</i>	6'18
16	Recitative (Soprano): "So glaubt man denn, doß die Musik verführe" <i>Cello, Harpsichord</i>	2'02
17	Aria (Soprano): "Schweigt ihr Flöten, schweigt, ihr Töne" <i>Flute, Cello, Harpsichord</i>	4'51
18	Recitative (Soprano): "Was Luft? was Grab?" <i>Cello, Harpsichord</i>	1'36
19	Aria (Soprano): "Großer Gönner, dein Vergnügen" <i>Oboe, Violins, Cello, Double bass, Harpsichord</i>	3'10
20	Recitative (Soprano): "Hochteurer Mann, so fahre ferner fort" <i>Flute, Oboe, Violins, Viola, Cello, Double bass, Harpsichord</i>	1'18
21	Aria (Soprano): "Seid beglückt, edle beide" <i>Flute, Oboe, Violins, Viola, Cello, Double bass, Harpsichord</i>	5'13

COMPACT DISC 3: **67'45**

"Mer hahn en neue Oberkeet" BWV 212 **27'33**

Peasant Cantata / Cantate des paysans/ Bauernkantate

Text: Henrici

Lisa Larsson soprano, Klaus Mertens bass

1	Sinfonia	2'14
	<i>Violins, Violas, Celli, Lute, Harpsichord</i>	
2	Aria. Duetto (Soprano, Bass): "Mer hahn en neue Oberkeet"	0'30
	<i>Violins, Violas, Celli, Lute, Harpsichord, Chorus</i>	
3	Recitative (Bass, Soprano): "Nu, Mieke, gib dein Guschel immer her"	0'50
	<i>Violins, Violas, Celli, Lute, Harpsichord</i>	
4	Aria (Soprano): "Ach, es schmeckt doch gar zu gut"	0'49
	<i>Violins, Violas, Celli, Lute, Harpsichord</i>	
5	Recitative (Bass): Ter Herr ist gut: Allein der Schösser"	0'22
	<i>Cello, Lute, Harpsichord</i>	
6	Aria (Bass): "Ach, Herr Schösser, geht nicht gar zu schlimm"	1'20
	<i>Violins, Violas, Celli, Harpsichord</i>	
7	Recitative (Soprano): "Es bleibt dabei, daß unser Herr der beste sei"	0'21
	<i>Cello, Lute</i>	
8	Aria (Soprano): "Unser trefflicher lieber Kammerherr"	1'41
	<i>Violins, Violas, Celli, Lute, Harpsichord</i>	
9	Recitative (Soprano, Bass): "Er hilft uns allen, alt und jung"	0'33
	<i>Cello, Harpsichord</i>	
10	Aria (Soprano): Tas ist galant"	0'58
	<i>Violins, Violas, Celli, Lute, Harpsichord</i>	
11	Recitative (Bass): "Und unsre gnäd'ge Frau"	0'43
	<i>Cello, Harpsichord</i>	
12	Aria (Bass): "Fünfzig Taler bares Geld"	0'53
	<i>Violins, Violas, Celli, Harpsichord</i>	
13	Recitative (Soprano): "Im Ernst ein Wort!"	0'26
	<i>Cello, Lute</i>	
14	Ario (Soprano): "Klein-Zschocher müsse so zart und süße"	5'49
	<i>Flute, Violins, Violas, Celli, Lute, Harpsichord</i>	
15	Recitative (Bass): "Das ist zu klug vor dich"	0'20
	<i>Cello, Harpsichord</i>	
16	Aria (Bass): "Es nehme zehntausend Dukaten"	0'41
	<i>Violins, Violas, Celli, Horn, Lute, Harpsichord</i>	
17	Recitative (Soprano): "Das klingt zu liederlich"	0'20
	<i>Cello, Lute</i>	
18	Aria (Soprano): "Gib, Schöne, viel Söhne"	0'36
	<i>Violins, Violas, Celli, Horn, Lute, Harpsichord</i>	
19	Recitative (Bass): "Du hast wohl recht"	0'16
	<i>Cello, Lute, Harpsichord</i>	
20	Aria (Bass): "Dein Wachstum sei feste"	5'11
	<i>Violins, Celli, Lute, Harpsichord</i>	
21	Recitative (Soprano, Bass): "Und damit sei es auch genug"	0'21
	<i>Cello, Lute, Harpsichord</i>	
22	Aria (Soprano): "Und daß ihr's alle wißt"	0'37
	<i>Violins, Violas, Celli, Lute, Harpsichord</i>	
23	Recitative (Soprano, Bass): "Mein Schatz! erraten"	0'29
	<i>Cello, Lute, Harpsichord</i>	
24	Chorus (Soprano, Bass): "Wir gehn nun, wo der Tudelsack"	1'02
	<i>Violins, Violas, Celli, Lute, Harpsichord</i>	

"Zerreiβet, zersprenget, zertrümmert die Gruft" BWV 205

40'13

Aeolus Satisfied – Éole apaise – Damma per musica. Der zufriedengestellte AEolus

Text: Henrici

Lisa Larsson soprano, Elisabeth von Magnus alto, Christoph Prégardien tenor, Klaus Mertens bass

25	Chorus: "Zerreiβet, zersprenget, zertrümmert die Gruft"	6'23
----	---	------

	<i>Flutes, Oboes, Horns, Trumpets, Timpani, Violins, Violas, Celli, Double bass, Lute</i>	
26	Recitative (Bass): "Ja! Die Stunden sind nunmehr nah" <i>Flutes, Oboes, Horns, Trumpets, Timpani, Violins, Violas, Celli, Double bass, Lute</i>	1'35
27	Aria (Bass): "Wie will ich lustig lachen" <i>Oboe, Violins, Violas, Celli, Double bass, Lute, Harpsichord</i>	4'07
28	Recitative (Tenor): "Gefürcht'ter Aeolus" <i>Cello, Lute</i>	0'44
29	Aria (Tenor): 'Frische Schatten, meine Freude" <i>Viola d'amore, Cello, Viola da gamba, Lute</i>	4'52
30	Recitative (Bass): "Beinahe wirst du mich bewegen" <i>Cello, Harpsichord</i>	0'36
31	Aria (Alto): "Können nicht die roten Wangen" <i>Oboe, Cello, Harpsichord</i>	3'11
32	Recitative (Alto, Soprano): "So willst du, grimm'ger Aeolus" <i>Cello, Lute, Harpsichord</i>	0'52
33	Aria (Soprano): "Angenehmer Zephyrus" <i>Violin, Cello, Harpsichord</i>	3'52
34	Recitative (Soprano, Bass): "Mein Aeolus" <i>Flutes, Cello, Lute, Harpsichord</i>	2'13
35	Aria (Bass): 'Zurück, zurück, geflügelten Winde" <i>Horns, Trumpets, Timpani, Celli, Double bass, Lute, Harpsichord</i>	3'32
36	Recitative (Soprano, Alto, Tenor): "Was Lust!" <i>Cello, Lute, Harpsichord</i>	1'27
37	Duetto (Alto, Tenor): "Zweig und Äste" <i>Flutes, Cello, Lute, Harpsichord</i>	2'52
38	Recitative (Soprano): 'Ja, ja!" <i>Cello, Harpsichord</i>	0'42
39	Chorus: "Vivat August, August vivat!" <i>Flutes, Oboes, Horns, Trumpets, Timpani, Violins, Violas, Celli, Double bass, Lute</i>	3'08

COMPACT DISC 4

45'41

"Laßt uns sorgen, laßt uns wachen" BWV 213

Hercules at the Crossroads. For the birthday of Prince Friedrich Christian, September 5. 1733 /
Hercule à la croisée des chemins. Pour l'anniversaire du Prince Friedrich Christian, 5 septembre 1733 / Herkules auf dem Scheideweg.
Dramma per musica zum Geburtstag des Kurprinzen Friedrich Christian zu Sachsen am 5. September 1733
Text: Henrici

Anne Grimm soprano (Wollust), Elisabeth von Magnus alto (Herkules)
Christoph Prégardien tenor (Tugend), Klaus Mertens bass (Merkur)

1	Chorus: laßt uns sorgen, laßt uns wachen" <i>Oboes, Horns, Violins, Violas, Celli, Lute</i>	6'41
2	Recitative (Alto): "Und wo? Wo ist die rechte Bahn" <i>Cello, Harpsichord</i>	0'43
3	Aria (Soprano): "Schlafe mein Liebster, und pflege der Ruh" <i>Violins, Violas, Celli, Lute</i>	9'21
4	Recitative (Soprano, Tenor): "Auf! folge meiner Bahn" <i>Cello, Harpsichord</i>	1'14
5	Aria (Alto): "Treues Echo dieser Orten" <i>Oboe, Cello, Lute, Harpsichord</i>	5'12
6	Recitative (Tenor): "Mein hoffnungsvoller Held!" <i>Cello, Lute, Harpsichord</i>	1'02
7	Aria (Tenor): "Auf meinen Flügeln sollst du schweben" <i>Oboe, Violin, Cello, Lute, Harpsichord</i>	4'38
8	Recitative (Tenor): "Die weiche Wollust locket zwar" <i>Cello, Harpsichord</i>	0'45
9	Aria (Alto): "Ich will dich nicht hören, ich will dich nicht wissen"	3'39

	<i>Violins, Violas, Celli, Double bass, Harpsichord</i>	
10	Recitative (Alto, Tenor): "Geliebte Tugend, du allein" <i>Cello, Harpsichord</i>	0'48
11	Aria - Duetto (Alto, Tenor): "Ich bin deine, du bist meine" <i>Violas, Cello, Harpsichord</i>	7'35
12	Recitative (Bass): "Schaut, Götter, dieses ist ein Bild" <i>Violins, Violas, Celli, Harpsichord, Chitarrone</i>	1'14
13	Chorus: "Lust der Völker, Lust der Deinen" <i>Oboes, Horns, Violins, Violas, Celli, Harpsichord, Chitarrone</i>	2'42

THE AMSTERDAM BAROQUE ORCHESTRA & CHOIR

THE AMSTERDAM BAROQUE ORCHESTRA SOLOISTS:

Margaret Faultless *violin, viola d'amore*
 Martin Kelly, Jane Rogers *viola*
 Jaap ter Linden *cello, viola da gamba*
 Wilbert Hazelzet *flute*
 Marcel Ponseele, Michel Henry *oboe, oboe d'amore*
 Marc Vallon *bassoon*
 Stephen Keavy *trumpet*

THE AMSTERDAM BAROQUE ORCHESTRA:

Margaret Faultless *leader, viola d'amore*
 Nicola Cleminson, Marc Cooper, Iona Davies, Foskien Kooistra, Carla Marotta,
 Marshall Marcus, Sebastiaan van Vucht *violin*
 Martin Kelly, Jane Rogers *viola*
 Jaap ter Linden, Martha Vallon *cello*
 Jaap ter Linden *viola da gamba*
 Nicholas Pap, Margaret Urquart *double bass*
 Wilbert Hazelzet, Brian Berryman, Charlie Brink *flute*
 Marcel Ponseele, Michel Henry, Ann Vanlancker, Taka Kitazato Christine Allanic,
 Fred Fox, Simonetto Gallano, Stefaan Verdegem *oboe, oboe d'amore*
 Marc Vallon, Margreet Bongers, David Mings *bassoon*
 Sue Dent, François Mérand *horn*
 Stephen Keavy, Jonathan Impett, Jorries Ghigi *trumpet*
 Luuk Nagtegaal *timpani*
 Mike Fentross *lute, chitarrone, baroque guitar*

THE AMSTERDAM BAROQUE CHOIR:

Els Bongers, Anne Grimm, Mieke Wouters, Francine van der Heijden,
 Mariette Bastiaansen, Henriette Feith *soprano*
 Bob Bryon, Annemieke Cantor, Peter de Groot, Martiene Straesser *alto*
 Henk Gunneman, Joost van den Linden, Geraint Roberts, Jeremy Ovenden *tenor*
 Donald Bentvelsen, Mitchell Sandler, René Steur, Hans Wijers *bass*

Simon Schouten chorus master

TON KOOPMAN

harpsichord and conductor

Sound engineer: Adriaan Verstijnen
Editor: Adriaan Verstijnen
Recording: September & November 1996 Waalse Kerk, Amsterdam
Art Direction: George Cramer
Design: W.W.M. van den Broek
Production Coordination: Willemijn Mooij
Photo Ton Koopman: Marco Borggreve
Cover painting: Pieter Saenredam •

Harpsichord: W. Kroesbergen 1978

Bach's secular cantatas from the Leipzig period (II) **CHRISTOPH WOLFF**

The fourth volume of our complete recording of Bach's cantatas completes the series of secular cantatas from the composer's years in Leipzig. Seven works are involved here, spanning a period from 1725 to 1742, the year of Bach's final secular cantata, BWV 212. Of Bach's occasional compositions, some fifty secular pieces have survived, yet these represent no more than a fraction of what must once have existed. Indeed, there is no other group of works by the composer that has suffered such great – and regrettable – losses. In the case of more than half of the works that are known to have existed, only the words, but not the music, survived. Quite how many pieces may have disappeared without leaving any trace whatsoever is impossible to say. As with so many of Bach's missing works, the dispersal of his estate in 1750 is largely to blame for this state of affairs, but an additional factor here is the fact that, even less than with Bach's sacred compositions, later owners of such secular pieces could have found few practical opportunities to reuse them. It is difficult to say with any degree of certainty how many secular works there may once have been, since far too few original sources and documents have survived. Important pointers are provided by printed editions of texts that name Bach as composer, but since it was by no means a matter of course for a composer's name to be mentioned when a libretto appeared in print, we must reckon on the fact that Bach was behind relatively large number of other settings of congratulatory and celebratory texts and the like. (Here one thinks, for example, of the collections of poems by Christian Friedrich Henrici, otherwise known as Picander.) Bach's secular cantatas cover a period of almost exactly three decades. The first surviving evidence of such a work dates back to February 1713, when Bach visited Weißenfels as part of the official celebrations to mark the duke's birthday: his Hunting Cantata *Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd* BWV 208 is believed to have been written for this occasion. Conversely, the latest record of Bach's creative activities in this particular field is afforded by his *cantate burlesque*, the Peasant Cantata BWV 212, of August 1742, although his *dramma per musica*, *Der Streit zwischen Phoebus und Pan* BWV 201, is known to have been revived as late as 1749, in other words, the year before his death. For Bach, the composition and performance of such works was in part an important source of often considerable extra income: for the funeral music for Prince Leopold of Cöthen, for example, he received 230 thalers by way of a fee and expenses, whereas his basic annual salary as Thomaskantor in Leipzig was no more than 100 thalers. The titles of these works often indicate the piece's function or poetical structure. Whereas the term "cantata" is taxonomically non-committal, a "serenata" was designed to be performed in the evening (longer pieces were sometimes also described as *Abend-Music*, while *Tafel-Music* was music written to be played at the prince's table. A *dramma per musica* treated of a concrete – generally mythological – subject and was close to an operatic scena in character (it is no accident that the same term was used as a standard designation for Italian operas of the time). As such, it constituted a particular attraction for Leipzig audiences, since the city's opera house had been forced to close for financial reasons in 1720.

"Weichet nur, betrübte Schatten" BWV 202 is a cantata for soprano solo. Its text suggests that it was written for a wedding, but no further details are known. The librettist, too, is unknown, as is the

name of the couple that commissioned the piece – the libretto contains no direct reference that would allow us to establish their identity. At the same time, the fact that no names occur in the text meant that it was easier for Bach to revive the work, and although there is no evidence that he did so, it is a possibility that cannot be ruled out. No original musical sources have survived, making it difficult to date the work with any accuracy. The oldest copy - which is headed “*Cantata a voce Sola*” – dates from 1730, giving us at least a *terminus ad quem*. The fact that the work contains no courtly allusions suggests that it was written for a burgher couple in Leipzig before 1730. It begins with a highly expressive *ombra* scene of a kind often found in Baroque operas. The second aria is accompanied by continuo alone, the third introduces a solo violin and the fourth includes a solo oboe, while the fifth (a gavotte) draws – like the first – on the full orchestra.

“**Zerreiet, zersprenget, zertrümmert die Gruft**” BWV 205 is a *dramma per musica* based on a text by the poet and cantata librettist Christian Friedrich Henrici (better known by his pen-name, Picander) that was published in the first volume of his *Ernst-schertzhafte und satyrische Gedichte* (1727), where it appears under the title “Der zufriedengestellte Aeolus” (Aeolus Satisfied). From this same source we also learn the circumstances in which the work was written, namely, for the name-day of Dr August Friedrich Müller, a philosophy lecturer at the University of Leipzig. No details are known concerning the first performance of the piece on 3 August 1725, although it was evidently organised by members of the university and took place out of doors, perhaps in front of Müller’s house in the Katharinenstrae. The performers presumably comprised members of Leipzig’s Collegium Musicum, of which Bach himself was to become director barely four years later in 1729. The mythological drama, in which Aeolus gains control of the winds, incorporates references to Müller directly into the action (“your Müller, your August”).

The four vocal soloists are all cast as mythological figures: Pallas (soprano), Pomona (alto), Zephyr (tenor) and Aeolus (bass). The chorus of winds appears only in the first and last movements. The work is lavishly scored for three trumpets and timpani, two flutes, two oboes, two horns and the usual complement of strings with an additional solo viola d’amore and viola da gamba. The autograph score is generally regarded as the most authoritative source of the work, the ninth movement of which was taken over into the New Year Cantata BWV 171 in 1729. Somewhat closer is the relationship between BWV 205 and *Blast Lrmen, ihr Feinde! Verstrket die Macht* BWV 205a, a parody written for the Elector Friedrich August II of Saxony on the occasion of his coronation as king August III of Poland in 1734.

“**Schleicht, spielende Wellen**” BWV 206 is another *dramma per musica*, this time a setting of a text by an unknown poet written for the birthday of the Elector Friedrich August II of Saxony on 7 October 1734. The text even alludes to the fighting that took place in Poland in 1734. Bach had already planned to set the work, but an unexpected invitation to write a serenade – *Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen* BWV 215 – in honour of a visit to Leipzig by the electoral couple on 5 October 1734 obliged him to postpone work on the score. It was evidently not completed until 1736, when it was performed, as originally intended, to mark the king’s birthday. Leipzig’s newspapers announced that at eight o’clock on the evening of 7 October 1736 Bach’s Collegium Musicum would “humbly perform solemn music with trumpets and timpani at Zimmermann’s coffee-house”. Clearly the time of year meant that the piece had to be performed indoors, rather than outside, as had been the case with BWV 207a. Although no copies of the libretto that was printed on this occasion have survived, Bach’s autograph score is extant, as is a complete set of parts indicating that the work was revived on 3 August 1740 to celebrate the elector’s name-day. On this occasion, however, it is clear from a report in the local paper that the performance, once again given by Bach’s Collegium Musicum, took place out of doors – at four o’clock in the afternoon in Zimmermann’s garden”.

The four vocal soloists represent allegorical personifications of the four principal rivers of Saxony, Poland and the Habsburg empire: the Pleiße (soprano), Danube (alto), Elbe (tenor) and Vistula (bass). In the opening chorus, Bach conjures up the play of the waves in the orchestra, and later, too, there are repeated references to the image of water. The work is lavishly scored, with not only trumpets and timpani but also three flutes and two oboes in addition to the standard string ensemble. BWV 206 is one of the very few secular cantatas by Bach not to be related to any of his other works in terms of parody borrowings.

“Auf, schmetternde Töne der muntern Trompeten” BWV 207a was written for the name-day of the elector of Saxony and king of Poland, Friedrich August II, and was probably first performed on 3 August 1735. According to a report in the local newspaper, Bach’s Collegium Musicum planned “most humbly to perform a solemn work, with illuminations, in Zimmermann’s garden by the Grimm Gate”. The librettist is unknown. Nor are any copies of the libretto known to have survived, although we do know from an invoice sent to Bach that the firm of Breitkopf printed 150 copies. Structurally, the text is based closely on that of the 1727 *dramma per musica*, *Vereinigte Zwietracht der wechselnden Saiten* BWV 207, from which the music of six of the nine movements is taken (nos. 1, 3, 5 and 7-9). The work was originally written to congratulate Dr Gottlieb Kortte on taking up his appointment as professor of jurisprudence and required few changes to transform it into the present piece. Even the introductory march had already been used in BWV 207. In BWV 207 the four vocal soloists were all cast as allegorical figures (Good Fortune, Gratitude, Diligence and Honour), whereas they have, as it were, been neutralised in the new version, although the original libretto (now lost) may also have contained pointers to similar sorts of personification. There is mention here, for example, of the Rivers Pleiße and Elbe and also of Mercury and Irene, all of whom pay tribute to the elector. The classical subject is used to glorify the king, who is addressed in person in the ninth movement (“Long live Augustus, long live the king”). Once again, the work is elaborately scored, this time for three trumpets and timpani, two flutes and three oboes in addition to the usual complement of strings.

“O holder Tag, erwünschte Zeit” BW 210 is a cantata for soprano solo (“Cantata a Voce Sola”) based on a text by an unknown poet and performed in Leipzig between 1738 and 1741 to celebrate the wedding of an unknown couple. A ten-movement work, it calls on a flute and oboe d’amore in addition to the usual strings. These two instruments are occasionally used soloistically in the ciricis to add to the range of musical expression: in no. 4 the oboe d’amore appears with a solo violin, in no. 6 there is solo work for the flute and in no. 8 for the oboe d’amore. In the great outer movements (nos. 2, 9 and 10), too, the combination of different instruments provides a subtly differentiated and colourful accompaniment for the soprano soloist.

The present work is a not especially extensive reworking of an older cantata, BWV 210a, that was written before 1727 for an unknown occasion. BWV 210 was frequently revived, with the words being modified to suit the changing occasion. On 2 January 1729, for example, it was performed with the words “O angenehme Melodei” in honour of Duke Christian of Saxe-Weißenfels on the occasion of the latter’s visit to Leipzig. Shortly afterwards Bach was appointed Kapellmeister “von Haus aus” to the court of Saxe-Weißenfels.

“Mer hahn en neue Oberkeet” BWV 212 is another setting of a libretto by Christian Friedrich Henrici (Picander). A *cantate burlesque*, it received its first performance of Schloß Klein-Zschocher near Leipzig on 30 August 1742 and was given in honour of Carl Heinrich von Dieskau, a local tax collector and later director of the Königlische Kammermusik in Dresden who inherited the estate at Klein-Zschocher in 1742. The cantata’s earthy text is written in an Upper Saxon dialect. Musically too, the piece is emphatically burlesque in tone, as is clear even from the overture, which parodies a rustic ensemble with a three-part writing for violin, viola and continuo, its apparently unmotivated shifts suggesting a potpourri of dances. At various points in the work, moreover, Bach quotes snatches of popular tunes of the day: in the third movement for instance, we hear the “Großvatertanz”, *Mit mir und dir ins Federbett*, in the eighth movement the *Folies d’Espagne* and in the sixteenth movement the drinking song *Was helfen uns tausend Dukater*.

“Laßt uns sorgen, laßt uns wachen” BWV 213 is another *dramma per musica*, this time subtitled *Herkules auf dem Scheidewege* (Hercules at the Crossroads), and is based on a libretto by Bach’s regular collaborator in Leipzig, Christian Friedrich Henrici, otherwise known as Picander. Picander published the text in the fourth volume of his *Ernst-scherzhafte und satyrische Gedichte* (1737), where the piece is said to have been performed “on the birthday of His Highness, the Prince Elector of Saxony etc. on 5 Sept. 1733”. We therefore know the circumstances surrounding the first performance of the cantata. An announcement in the Leipzig press additionally informs us that “Bach’s Collegium Musicum [...] will most humbly celebrate the exalted birthday of His Highness the Prince Elector

with solemn music from four to six in the afternoon in Zimmermann's garden by the Grimm Gate". In other words, the piece was intended to be performed out of doors by Bach's Collegium Musicum in the course of an afternoon. Some two hundred copies of the text were published to coincide with the event, but none of these appears to have survived. The mythological subject-matter served to glorify the elector, who is mentioned by name in the twelfth and thirteenth movements. The five vocal soloists all represent mythological or allegorical figures: Pleasure (soprano), Hercules (alto), Echo (alto), Virtue (tenor) and Mercury (bass). A chorus of Muses appears in the first and last movements. The cantata is lavishly scored for winds and strings, its forces including two corni di caccia, two oboes (one of which doubles the oboe d'amore) and two concertante violins in addition to the usual four-part string writing. Bach's autograph score and the original parts have survived and are rightly regarded as the most authoritative extant sources. The cantata's choruses and arias (movements 1, 3, 5, 7, 9 and 11) were taken over into Part Four of the *Christmas Oratorio* in 1734/35 and, divorced from their secular, occasional context, given a new lease of life in the world of sacred music.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Chronology of the secular cantatas from the composer's years in Leipzig (only works that have survived complete are listed)

1723-1750

Cantor of St Thomas's and director of music at the principal Leipzig churches, also multifarious musical activities in middle-class, academic and court circles in Leipzig and beyond

1723-29

Kapellmeister to the Prince of Cöthen, in which capacity Bach is known to have paid a number of visits to Cöthen, latterly providing funeral music for Prince Leopold (23/24 March 1729)

Spring 1725

Schwingt freudig euch empor BWV 36c, written for the birthday of an unknown patron

3 August 1725

Der zufriedengestellte Aeolus: Zerreiβet, zersprenget, zertrümmert die Gruft BWV 205, *dramma per musica* written for the name-day of Dr August Friedrich Müller

11 December 1726

Vereinigte Zwietracht der wechselnden Saiten BWV 207, *dramma per musica* written for the installation of Dr Gottlieb Korte

1726/27

Ich bin in mir vergnügt BWV 204, cantata written for an unidentified occasion

17 October 1727

Laß, Fürstin, laß noch einen Strahl BWV 198, funeral ode written for the funeral of the Electress Christiane Eberhardine

1729-1736

Kapellmeister "von Haus aus" at the court of the Duke of Saxe-Weißenfels, various guest performances documented

2 January 1729

O angenehme Melodei BWV 210a, written in honour of Duke Christian of Saxe-Weißenfels, revived on subsequent occasions with new words as *O holder Tag, erwünschte Zeit* BWV 210

1729-1740/41

Director of Leipzig Collegium Musicum

Autumn 1729

Der Streit zwischen Phoebus und Pan: Geschwinde, ihr wirbelnden Winde BWV 201, performance probably organised by Collegium Musicum

Undated (1729 or later)

Non sa che sia dolore BWV 209, written for departure of scholar

Undated (1730 at the latest)

Weichet nur, betrübte Schatten BWV 202, written for wedding celebrations

5 September 1733

Laßt uns sorgen, laßt uns wachen (Herkules auf dem Scheidewege) BWV 213, written for the birthday of the Elector Friedrich Christian of Saxony

7 December 1733

Tönet ihr Pauken! Erschallet, Trompeten BWV 214, written for the birthday of the Electress Maria Josepha

c1734

Schweigst stille, plaudert nicht (Coffee Cantata) BWV 211, performance probably organised by Collegium Musicum

5 October 1734

Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen BWV 215, written to celebrate the anniversary of the election of Friedrich August II as King August III of Poland

3 August 1735(?)

Auf, schmetternde Töne der muntern Trompeten BWV 207a, *dramma per musica* written for the name-day of the Elector Friedrich August II

7 October 1736

Schleicht, spielende Wellen BWV 206, *dramma per musica* written for the birthday of the Elector Friedrich August II

1736-1750

Court composer to the elector of Saxony and king of Poland

28 September 1737

Angenehmes Wiederau, freue dich BWV 30a,
written in honour of Johann Christian von Henicke

30 August 1742

Mer hahn en neue Oberkeet (Peasant Cantata) BWV 212,
written in honour of Carl Heinrich von Dieskau

Translation: Stewart Spencer

Les cantates profanes de Bach composées à Leipzig (II) Christoff Wolff

Ce cinquième volume de l'intégrale des cantates de Bach vient compléter la série des pièces profanes écrites à Leipzig. Il en regroupe sept, composées entre 1725 et 1742 – année où Bach signe sa dernière cantate de ce type (BWV 212). Une cinquantaine d'ouvrages de circonstance dont on a établi authenticité nous est parvenue, ce qui ne représente qu'une partie du répertoire profane que Bach avait constitué. Au sein de son oeuvre, c'est dans ce corpus que l'on déplore les pertes les plus importantes. En outre, pour plus de la moitié de ces cantates authentifiées, nous connaissons le texte sans la musique. Le partage qui eut lieu en 1750 dans le cadre de l'héritage de Bach, et qui entraîna la disparition de tant de ses pièces, en est la première cause. A cela s'ajoute que les héritiers n'avaient aucun usage pratique à faire de ces pages profanes : elles représentaient pour eux des oeuvres de circonstance encore moins que les compositions sacrées.

Faute de sources et de documents, il est donc difficile d'apprécier l'étendue originale de ce répertoire. Certes, les textes imprimés mentionnant le nom de Bach en tant que compositeur nous sont d'un précieux secours. Mais l'auteur de la musique n'étant à l'époque pas toujours cité en pareil cas, il faut imaginer que derrière un grand nombre de textes d'hommage, de félicitations ou autres – comme notamment les oeuvres poétiques de Christian Friedrich Henrici, alias Picander – se cachent des partitions de Bach.

La composition de ces cantates profanes s'étend sur trois décennies environ. On sait qu'en février 1713, Bach fut invité à donner un concert à Weissenfels pour l'anniversaire du duc ; selon toute vraisemblance, il s'agissait de la *Cantata* "Verlockender Götterstreit" (cantate de la chasse) BWV 208. Quant à la *Cantate burlesque* (cantate des paysans) BWV 212, datée d'août 1742, elle est à notre connaissance celle qui clôt cette production, bien qu'une reprise du *Dramma per musica*, "La querelle entre Phœbus et Pan" BWV 201 nous mène en 1749, un an avant la mort du musicien. Composer et exécuter ces oeuvres profanes représentait essentiellement pour Bach une source importante de revenus d'appoint, parfois substantiels. Pour la musique funèbre en l'honneur du prince Leopold de Köthen, par exemple, il perçut 230 thaler d'honoraires, tous frais remboursés, tandis que son traitement annuel de cantor de Saint-Thomas ne s'élevait qu'à 100 thaler (sans prime).

Le titre de chaque ouvrage en indique la fonction ou la structure poétique. Si le terme "Cantata" reste neutre sur ce point, "Serenata" désigne une "sérénade" ou encore une "musique du soir" plus importante, et "Tafel-Music" un divertissement accompagnant un repas princier. Avec le "Dramma per musica", qui recèle une action concrète, le plus souvent mythologique, la scène lyrique n'est pas loin (et ce n'est pas un hasard si l'on nomme ainsi l'opéra italien de l'époque). Le public de Leipzig y voyait donc une attraction particulière, d'autant que des problèmes financiers avaient contraint l'opéra de la ville à fermer ses portes en 1720.

"**Weichet nur, betrübte Schatten**" BWV 202 est une cantate pour soprano solo. Le contenu du livret indique qu'elle était destinée à une noce, sans que l'on en sache davantage. On ignore également qui est le librettiste. Les mariés pour lesquels la pièce fut composée n'étant directement interpellés en aucun endroit du texte, leurs noms restent eux aussi inconnus ; l'oeuvre pouvait donc être facilement

reprise, et il est probable qu'elle fit l'objet de réexécutions, mais il n'en reste guère de trace. Aucune source musicale originale n'ayant été conservée, il est en outre difficile de dater la partition. La copie la plus ancienne, titrée *Cantata a voce Sola*, remonte à 1730. L'œuvre, vraisemblablement composée à Leipzig, est donc antérieure à cette date, l'absence de tout élément courtois signalant par ailleurs qu'elle devait être destinée à un couple bourgeois. Elle débute sur une page hautement expressive : une aria du genre *ombra scena* comme il arrive d'en rencontrer dans l'opéra baroque. La seconde aria est accompagnée par le seul continuo, la troisième fait appel au violon solo, la quatrième ou hautbois solo, et la dernière (une gavotte) utilise, à l'exemple de la première, l'*instrumentarium* au complet.

“Zerreisset, zersprenget, zertrümmert die Gruft” BWV 205 est un *Dramma per musica* que l'auteur, Christian Friedrich Henrici (Picander), publia dans le premier volume de ses œuvres poétiques (1727) sous le titre “Éole apaisé”. L'occasion pour laquelle l'ouvrage fut écrit y est également mentionnée, à savoir la fête d'August Friedrich Müller, docteur en philosophie qui enseignait à l'Université de Leipzig. On ne sait en détail comment eut lieu l'exécution (3 août 1725), mais il s'agissait apparemment d'une manifestation organisée en plein air par des cercles académiques, peut-être devant la maison leipzigoise de l'intéressé située dans la Katharinenstrasse. Les exécutants étaient sans doute des membres du Collegium Musicum, ensemble dont Bach reprit la direction à peine quatre ans plus tard (1729). Le drame mythologique entre divinités, au cours duquel Éole maîtrise les vents, fait intervenir dans l'action même le personnage qui célèbre cette fête (“Ton Müller bien-aimé, ton Auguste!”). Les quatre solistes vocaux incarnent des figures mythologiques : Pallas (soprano), Pomone (alto), Zéphyr (tenor) et Éole (basse). Le chœur des vents apparaît au premier comme au dernier mouvements. La partition requiert un *instrumentarium* fourni : 3 trompettes et timbales, 2 flûtes traversières, 2 hautbois, 2 cors et les pupitres habituels de cordes auxquels s'ajoutent une viole d'amour et une viole de gambe solistes. La source de référence est la partition autographe, dont le no 9 sera repris en 1729 dans la Cantate du Nouvel An BWV 171. C'est néanmoins avec la cantate BWV 205a (“Blast Lärmen, ihr Feinde! Verstärket die Macht”) que s'étend la parodie, l'œuvre étant un remaniement de BWV 205 à l'occasion du couronnement en 1734 de Friedrich August II, prince électeur de Saxe, élu roi August III de Pologne.

“Schlecht spielende Wellen” BWV 206 est un *Dramma per musica* écrit par un auteur inconnu pour fêter le 7 octobre 1734 l'anniversaire de Friedrich August II, prince électeur de Saxe et roi August III de Pologne. C'est pourquoi le livret fait allusion aux opérations de guerre qui eurent lieu cette année-là en terre polonaise. Bach, bien qu'il eut compté le mettre en musique, dut reporter ce projet à plus tard au profit d'une *Abendmusik* imprévue (“Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen” BWV 215) qu'il lui fallut exécuter le 5 octobre 1734 en l'honneur de la présence à Leipzig du couple princier. La partition de BWV 206 semble n'avoir été achevée qu'en 1736 pour être interprétée, selon sa destination première, à l'occasion de l'anniversaire du prince électeur et roi. Les journaux leipzigois annoncèrent que le 7 octobre 1736 “à 8 heures du soir, le Collegium Musicum de Bach [allait] humblement exécuter au Café Zimmermann une musique solennelle avec trompettes et timbales”. À l'inverse de BWV 207a, cette cantate ne fut probablement pas interprétée en plein air étant donné la saison. Si aucun exemplaire du texte imprimé pour la circonstance n'a pu être conservé, on possède en revanche la partition autographe du compositeur et l'ensemble du matériel d'exécution. D'après ces sources, le Collegium Musicum de Bach reprit l'ouvrage le 3 août 1740 pour la fête du prince électeur, et le concert – selon la presse – eut lieu cette fois en plein air, “à 4 heures de l'après-midi, au Café Zimmermann”.

Les solistes vocaux représentent la personnification allégorique des quatre fleuves appartenant à la Saxe, à la Pologne et à l'Empire des Habsbourg : la Pleisse (soprano), le Danube (alto), l'Elbe (ténor) et la Vistule (basse). Bach rend de manière pittoresque le jeu des vagues dans le chœur d'entrée, la musique traduisant souvent par la suite l'image des eaux. L'orchestre va jusqu'à compter, outre les trompettes et timbales, 3 flûtes traversières (ce qui est peu courant), 2 hautbois et l'ensemble des cordes. Cette composition fait partie des quelques rares cantates profanes qui n'ont fait l'objet d'aucune parodie dans l'œuvre de Bach.

“Auf, schmetternde Töne der muntern Trompeten” BWV 207a, cantate composée pour la fête de Friedrich August II, prince électeur de Saxe et roi de Pologne, fut sans doute interprétée le 3 août 1735. On put lire dans un journal local: “Le Collegium Musicum de Bach [exécutera] très humblement ce soir dans les jardins illuminés du Café Zimmermann, devant la Porte de Grimma, une musique solennelle”. L’auteur du poème reste inconnu. Le livret de la “Cantata” fut imprimé à 150 exemplaires que la maison Breitkopf factura à Bach, et dont aucun n’a été conservé. Il reprend la structure du *Dramma per musica* “Vereinigte Zwietracht der wechselnden Saiten” BWV 207 (1727), auquel la musique des numéros 1, 3, 5 et 7-9 est également empruntée. Cette oeuvre antérieure avait été composée comme cantate de félicitations pour l’entrée en fonction de Gottlieb Kortte, nommé professeur de jurisprudence. Bach n’a que légèrement modifié les numeros repris. La marche introductive a été elle aussi écrite dès 1727 pour BWV 207. Tandis que les quatre voix solistes de BWV 207 correspondaient à des allégories (la Félicité, la Gratitude, le Zèle et l’Honneur), la nouvelle version fait intervenir le soprano, l’alto, le ténor et la basse de manière “neutre”, encore que le texte original, perdu, ait pu signaler qu’il s’agissait là aussi de personnifications. Il est en effet question notamment de la Pleisse et de l’Elbe, ou encore de Mercure et d’Irène, qui rendent hommage au prince électeur. La matière antique sert à glorifier le roi, que le texte interpelle personnellement (no 9 : “Vive Auguste ! Vive le roi!”) l’important effectif instrumental regroupe 3 trompettes et timbales, 2 flûtes traversières, 3 hautbois et les cordes.

“O holder Tag, erwünschte Zeit” BWV 210, cantate pour soprano solo (*Cantata a Voce Sola*) sur un livret d’un auteur inconnu, fut exécutée entre 1738 et 1741 à Leipzig pour les noces d’un couple dont on ignore l’identité. L’oeuvre totalise dix mouvements. Aux cordes viennent s’ajouter une flûte traversière et un hautbois d’amour qui interviennent parfois en solistes au cours des arias, nuancant ainsi la palette expressive de la musique : no 4 (hautbois d’amour et violon solo), no 6 (flûte), no 8 (hautbois d’amour). Dans les grands mouvements extrêmes – no 2 et 9-10 –, le mélange de l’instrumentarium offre lui aussi à la voix soliste un accompagnement différencié et coloré. Cette cantate nuptiale repose sur le (léger) remaniement d’un ouvrage antérieur (BWV 210a), qui vit le jour avant 1727 pour une occasion inconnue. BWV 210 fut exécutée à plusieurs reprises, le livret étant à chaque fois modifié en fonction des nouvelles circonstances. Avec le texte “O angenehme Melodei”, par exemple, l’oeuvre fut interprétée le 2 janvier 1729 comme cantate d’hommage en l’honneur du duc Christian de Saxe-Weissenfels, en visite à Leipzig. Peu après, Bach était nommé Kapellmeister titulaire à la cour de Weissenfels.

“Mer hahn en neue Oberkeet” BWV 212 est une *Cantate burlesque* composée sur un texte du poète Christian Friedrich Henrici (Picander). Elle fut exécutée le 30 août 1742 au château de Klein-Zschocher, près de Leipzig, en l’honneur de Carl Heinrich von Dieskau, percepteur de la circonscription et plus tard directeur de la musique de chambre royale à Dresde, qui venait d’hériter cette année-là du domaine de Kleinzschocher. Cette cantate au livret assez cru rédigé en dialecte de Haute-Saxe est également d’une facture musicale tout à fait burlesque. On le note dès l’ouverture, qui parodie un petit orchestre paysan aussi bien par son effectif à trois voix (violon, alto, continuo) que par sa découpe formant un pot-pourri de danses. En plus d’un endroit, la musique fait la citation mélodique de certains chants populaires de l’époque, comme la danse désuète “Mit mir und dir ins Federbett” (no 3), les “Folies d’Espagne” (no 8) ou la chanson à boire “Was helfen uns tausend Dukaten” (no 16).

“Lasst uns sorgen, lasst uns wachen” BWV 213 est un *Dramma per musica* sous-titré “Hercule à la croisée des chemins”, dont on doit le poème à Christian Friedrich Henrici (alias Picander), qui fut le collaborateur de Bach à Leipzig. Picander publia ce livret dans le quatrième volume de ses oeuvres poétiques (1737) avec la mention suivante : “pour l’anniversaire de Son Altesse le prince électeur de Saxe, etc., le 5 sept. 1733”. L’occasion et la date de la première exécution nous sont ainsi bien claires. La presse Leipzigoise signala en outre : “Le Collegium Musicum de Bach [célébrera] très humblement par une musique solennelle l’anniversaire de Son Altesse le prince électeur de Saxe, et cela de 4 heures à 6 heures de l’après-midi dans les jardins du Café Zimmermann, devant la Porte de Grimma”. Il s’agissait donc d’un concert en plein air organisé par le Collegium Musicum de Bach pour être donné l’après-midi. Des 200 exemplaires du livret imprimés pour la circonstance, aucun n’a été

conservé. La matière mythologique de ce drame où interviennent des divinités antiques sert à glorifier le prince électeur, qui est interpellé en personne aux no 12 et 13. Les cinq solistes vocaux représentent des figures mythologiques ou allégoriques : la Volupté (soprano), Hercule (alto), l'Écho (alto), la Vertu (ténor) et Mercure (basse). Le chœur des Muses apparaît aux premier et dernier mouvements. Composé d'un riche effectif de vents et de cordes, l'orchestre compte 2 cors de chasse, 2 hautbois (le hautbois alternant avec le hautbois d'amour) et deux violes concertantes au sein des cordes qui forment les quatre pupitres habituels. L'autographe de Bach et le matériel original d'exécution ayant été conservés, ils constituent les sources de référence. En 1734-35, le compositeur a repris dans la quatrième partie de son Oratorio de Noël les chœurs et arias de cette cantate (no 1, 3, 5, 7, 9 et 11), les détachant ainsi d'une musique de circonstance pour les intégrer au répertoire sacré.

Johann Sebastian Bach 1685-1750) :
tableau chronologique des cantates profanes composées à Leipzig
(seules ont été prises en compte les oeuvres intégralement conservées)

1723-50

Kantor à Saint-Thomas de Leipzig et directeur de la musique des principales églises de la ville ; en activité annexe, nombreux concerts bourgeois, académiques ou de cour, donnés à Leipzig ou ailleurs

1723-29

Kapellmeister titulaire à la cour princière de Köthen : divers concerts attestés, dont le dernier est la musique funèbre pour le prince Leopold (23.-24. 3. 1729)

début 1725

cantate académique de congratulation :
"Schwingt freudig euch empor" BWV 36c

3.8.1725

cantate académique de congratulation pour August Friedrich Müller : "Zerreiſset, zersprengt, zertrümmert die Gruft" (Éole apaisé) BWV 205

11.12.1726

cantate académique de congratulation pour Gottlieb Korte : "Vereinigte Zwiſetracht der wechſelnden Saiten" BWV 207

1726-27

occasion inconnue : "Ich bin in mir vergnügt" (cantate du contentement) BWV 204

17.10.1727

cérémonie académique funèbre pour la princesse électrique Christiane Eberhardine : "Lass, Fürſtin, laſſ noch einen Strahl" (ode funèbre) BWV 198

1729-36

Kapellmeister titulaire à la cour ducale de Weissenfels : divers concerts attestés

2.1.1729

musique en hommage au duc Christian de Saxe-Weissenfels : "O angenehme Melodei" BWV 210a ; réexécutée à diverses occasions, sur un texte modifié, sous le titre : "O holder Tag, erwünschte Zeit" BWV 210

1729-1740/41

directeur du Collegium Musicum de Leipzig

automne 1729

concert du Collegium Musicum (?): "Geschwinde, ihr wirbelnden Winde" (La querelle entre Phœbus et Pan) BWV 201

sans date

musique d'adieu à un érudit (1729 ou plus tard) : "Non sa che sia dolore" BWV 209

sans date

noces (ou plus tard 1730): "Weichet nur, betrübte Schatten" BWV 202

5.9.1733

anniversaire du prince électeur de Saxe Friedrich Christian : "Lasst uns sorgen, lasst uns wachen" (Hercule à la croisée des chemins) BWV 213

7.12.1733

anniversaire de la princesse électrice Maria Josepha : "Tönet, ihr Pauken ! Erschallet, Trompeten" BWV 214

autour de 1734

concert du Collegium Musicum (?) : "Schweigt stille, plaudert nicht" (cantate du café) BWV 211

5.10.1734

premier anniversaire de l'élection du prince électeur Friedrich August II au trône de Pologne : "Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen" BWV 215

3.8.1735 (?)

fête du prince électeur Friedrich August II : "Auf, schmetternde Töne der muntern Trompeten" BWV 207a

7.10.1736

anniversaire du prince électeur Friedrich August II: "Schleicht, spielende Wellen" BWV 206

1736-50

compositeur de la cour princière de Saxe et de la cour royale de Pologne, à Dresde

28.9.1737

hommage à Johann Christian von Hennicke : "Angenehmes Wiederau" BWV 30a

30.8.1742

hommage à Carl Heinrich von Dieskau : “Mer hahn en
neue Oberkeet” (cantate des paysans) BWV 212

Traduction : Virginie Bauzou

Zu Bachs Leipziger weltlichen Kantaten (II) CHRISTOPH WOLFF

Die 5. Folge der Gesamteinspielung der Bach-Kantaten komplettiert die Serie der weltlichen Kantaten aus der Leipziger Zeit. Die sieben Kompositionen umfassen den Zeitraum von 1725 bis 1742 – dem Jahr, in dem Bachs letztes weltliches Werk (BWV 212) entstand. Das erhaltene Repertoire der weltlichen Gelegenheitswerke Bachs beläuft sich auf rund fünfzig nachweisbare Werke, die aber nur ein Bruchteil des einstmals vorhandenen ausmachen. Es handelt sich hier um diejenige Werkgruppe Bachs, bei der insgesamt die größten Verluste zu beklagen sind. Allein bei den nachweisbaren Werken kennen wir bei mehr als der Hälfte lediglich den Text, nicht aber die Musik. Die Erbteilung von 1750, eine wesentliche Voraussetzung für das Abhandenkommen so vieler Kompositionen Bachs, muß auch hier in erster Linie verantwortlich gemacht werden. Doch fällt bei den weltlichen Gelegenheitswerken zusätzlich ins Gewicht, daß hier noch weniger als bei den Bachschen Kirchenwerken eine praktische Nutzung durch die Nachbesitzer kaum in Frage kam. Der ursprüngliche Umfang des weltlichen Repertoires läßt sich schwer einschätzen, da allzu wenig Quellen und Dokumente überliefert sind. Wichtige Anhaltspunkte liefern zwar Textdrucke, die Bachs Namen als Komponist anführen. Da jedoch die Namensnennung des Komponisten bei Textdrucken durchaus keine Selbstverständlichkeit war, muß damit gerechnet werden, daß sich Bachsche Vertonungen hinter einer größeren Anzahl von Huldigungs-, Glückwunsch- und sonstigen Texten – so etwa auch unter den Gedichtsammlungen Christian Friedrich Henricis, gen. Picander – verbergen.

Bachs Kompositionen weltlicher Kantaten erstreckt sich über eine Periode von rund drei Jahrzehnten. Der erste diesbezügliche Nachweis stammt vom Februar 1713, als sich Bach zu einem Gastspiel in Weißenfels anläßlich des Geburtstages des Herzogs aufhielt; diesem Anlaß kann die Cantata “Frohlockender Götterstreit” (Jagd Kantate) BWV 208 zugeordnet werden. Den spätesten Beleg für Bachs schöpferische Aktivitäten auf diesem Gebiet bietet dann die *Cantate burlesque* (Bauern Kantate) BWV 212 vom August 1742. Eine Wiederaufführung des *Drama per musica* “Der Streit zwischen Phoebus und Pan” BWV 201 führt freilich noch ins Jahr 1749, d.h. Bachs vorletztes Lebensjahr. Komposition und Aufführung solcher Werke bedeutete für Bach nicht zuletzt eine wichtige Quelle teilweise erheblicher Nebeneinnahmen. So bezog er etwa für die Besorgung der Trauermusik für Fürst Leopold von Köthen 230 Taler an Honorar und Spesen, wohingegen sein jährliches Gehaltsfixum als Thomaskantor sich lediglich auf 100 Taler (ohne Zuschläge) belief. Die Titel der Kompositionen deuten vielfach auf die Funktion oder die poetische Struktur des Werkes hin. Während der Terminus “Cantata” in dieser Beziehung neutral ist, handelt es sich bei der “Serenata” um ein “Abend-Ständchen” oder auch eine größere “Abend-Music”, bei der “Tafel-Music” um eine Darbietung während des fürstlichen Mahles. Das “Drama per musica” beinhaltet eine konkrete, zumeist mythologische Handlung und steht der Opernszene nahe (nicht zufällig dient derselbe Begriff als Standard-Bezeichnung für die italienische Oper jener Zeit). Es bot damit eine besondere Attraktion zumal für das Publikum in Leipzig, da das dortige Opernhaus 1720 aus finanziellen Gründen seine Pforten schließen mußte.

“**Weichet nur, betrübte Schatten**” BWV 202 ist eine Sopran-Solokantate, die dem Textinhalt zufolge für eine Hochzeitsfeier bestimmt war, über die jedoch keine weiteren Einzelheiten bekannt sind. Auch der Librettist bleibt unbekannt. Da das Hochzeitspaar in der Dichtung nicht direkt angesprochen wird, bleibt der Name Brautpaares, auf deren Bestellung hin das Werk komponiert wurde, ebenfalls unbekannt. Die Tatsache, daß im Text keine Namen vorkommen, erleichterte zugleich Wiederaufführungen, mit denen gerechnet werden muß von denen jedoch ebenfalls, keine

Spuren vorhanden sind. Da außerdem keinerlei musikalische Originalquellen erhalten sind, fällt eine zeitliche Einordnung des Werkes schwer. Die älteste Abschrift des Werkes mit dem Titel *Cantata a voce Solo* datiert aus dem Jahre 1730, wodurch eine zeitliche Obergrenze festliegt. Vermutlich ist das Werk, das keine höfischen Anklänge aufweist, für ein bürgerliches Paar in Bachs Leipziger Jahren vor 1730 entstanden. Die Solokantate beginnt mit einer höchst ausdrucksvollen "Ombra" (Schatten)-Arie, wie sie verschiedentlich in der barocken Oper begegnet. Die zweite Arie ist nur vom Continuo begleitet, die dritte führt die Solovioline ein, die vierte die Solooboe, während die letzte (eine Gavotte) wie die erste das Gesamtinstrumentarium einbezieht.

"Zerreiet, zersprenget, zertrümmert die Gruft" BWV 205 ist ein *Drama per musica*, das der Textdichter Christian Friedrich Henrici (Picander) unter dem Titel "Der zufriedengestellte Aeolus" am 1. Band seiner Gedichtsammlung (1727) veröffentlicht hat. Dort findet sich auch der Anlaß mitgeteilt, nämlich der Namenstag des Philosophiedozenten an der Universität Leipzig, Dr. August Friedrich Müller. ber die Aufführung am 3. August 1725 sind keine Einzelheiten bekannt, doch handelte es sich offensichtlich um eine von akademischen Kreisen veranlaßte Veranstaltung im Freien, vielleicht vor dem Haus des Gelehrten in der Leipziger Katharinenstraße. Wahrscheinlich bestand das ausführende Ensemble aus Mitgliedern des Collegium musicum, dessen Direktion Bach dann knapp vier Jahre später (1729) bernahm. Das mythologische Gtterdrama, in dem Aeolus die Winde beherrscht, bezieht den Jubilar ("dein Müller, dein August") unmittelbar in die Handlung mit ein. Die vier Vokalsolisten sind mythologischen Personen zugeordnet: Pallas (Sopran), Pomona (Alt), Zephyrus (Tenor) und Eolus (Baß). Der Chor der Winde erscheint im ersten und letzten Satz. Das Instrumentarium ist aufwendig gehalten, mit 3 Trompeten und Pauken, 2 Traversflten, 2 Oboen, 2 Hörnern und dem Standard-Streicherapparat, dem jedoch zusätzlich je eine solistische Viola d'amore und Viola da gamba zugeordnet sind. Die autographe Partitur gilt als maßgebliche Quelle des Werkes, dessen Satz 9 im Jahr 1729 in die Neujahrskantate BWV 171 übernommen wurde. Wesentlich umfangreicher ist das Parodieverhltnis von BWV 205 und BWV 205a ("Bläst lrmen, ihr Feinde! Verstärket die Macht"), einer Umarbeitung von BWV 205 anlalich der Krönung von Kurfürst Friedrich August II. von Sachsen zum König von Polen im Jahre 1734.

"Schleicht, spielende Wellen" BWV 206 wurde als *Drama per musica* von einem unbekanntem Verfasser für den Geburtstag des Kurfürsten Friedrich August II. von Sachsen am 7. Oktober 1734 geschrieben. Die Textvorlage spielt denn auch auf die kriegerischen Auseinandersetzungen, die sich 1734 in Polen ereigneten, an. Bach hatte die Vertonung des Dramas geplant, sah sich jedoch wegen einer unvorhergesehenen Abendmusik ("Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen" BWV 215), die zu Ehren des in Leipzig anwesenden kurfürstlichen Paares für den 5. Oktober 1734 angesetzt wurde, gezwungen, die Komposition zunächst einmal zu rckzustellen. Das Werk wurde offenbar erst 1736 abgeschlossen und dann zu dem ursprünglich vorgesehenen Geburtstagsfest des Kurfürsten und Königs aufgeführt. Die Leipziger Zeitungen kündigten an, daß am 7. Oktober 1736 "Abends um 8 Uhr das Bachische Collegium Musicum eine solenne Music unter Trompeten en und Paucken auf dem Zimmermannischen Coffe-Hause unterthänig aufführen" wollte. Offenbar wegen der Jahreszeit handelte es sich hier nicht um eine Freiluft-Aufführung wie bei BWV 207a. Von dem zu diesem Anlaß hergestellten Textdruck hat sich kein Exemplar erhalten, während die autographe Partitur Bachs sowie die vollständigen Auffhrungsmaterialien bewahrt wurden. Sie weisen aus, daß das Werk am 3. August 1740 zur Feier des Namenstages des Kurfürsten erneut aufgeführt wurde, diesmal – laut Zeitungsmeldung – als Freiluftmusik "nachmittags um 4 Uhr vom Bachischen Collegio Musico im Zimmermannischen Garten".

Die Vokalsolisten der Bachschen Komposition stellen die allegorische Personifizierung der vier sächsischen, polnischen und habsburgischen Flüsse dar: Pleiße (Sopran), Donau (Alt), Elbe (Tenor), und Weichsel (Baß). In tonmalerischer Weise gibt Bach im Eingangschor das Wellenspiel wieder und auch sonst wird musikalisch immer wieder auf das Bild der Gewässer Bezug genommen. Das Orchester ist reich besetzt, neben dem Trompeten und Pauken-Ensemble ungewöhnlicherweise mit 3 Traversflten und 2 Oboen, dazu der Standard-Streicherapparat. Die Komposition zählt unter die ganz wenigen weltlichen Kantaten, bei denen sich keinerlei Parodieziehungen zu anderen Werken Bachs nachweisen lassen.

“Auf, schmetternde Töne der muntern Trompeten” BWV 207a entstand zum Namenstag des sächsischen Kurfürsten und Polnischen Königs, Friedrich August II., und wurde wahrscheinlich am 3. August 1735 aufgeführt. Einem Zeitungsbericht zufolge wollte “das Bachische Collegium Musicum... abends eine solenne Music bey einer Illumination im Zimmermannischen Garten vor dem Grimmischen Thore unterthänigst aufführen.” Der Textdichter des Werkes ist unbekannt. Auch vom Druck des Librettos der “Cantata” in 150 Exemplaren, über die die Firma Breitkopf Bach eine Rechnung ausstellte, hat sich kein Exemplar erhalten. Die Struktur des Textes lehnt sich an das Drama musicum “Vereinigte Zwietracht der wechselnden Saiten” BWV 207 aus dem Jahre 1727 an, der auch die Musik der Sätze 1, 3, 5, und 7-9 entnommen ist. Das Werk war seinerzeit als Glückwunschkantate zum Dienstantritt des Professors der Jurisprudenz, Dr. Gottlieb Kortte, komponiert worden. Die von Bach hier vorgenommenen Veränderungen sind unwesentlich. Der einleitende Marsch wurde auch bereits 1727 für BWV 207 komponiert. Während bei BWV 207 die vier vokalen Solostimmen allegorischen Personen zugeordnet waren (Glück, Dankbarkeit, Fleiß und Ehre), erscheinen in der Neufassung Sopran, Alt, Tenor und Baß zwar “neutralisiert”, doch könnte der verlorene Originaltext auch Hinweise auf entsprechende Personifizierungen enthalten haben. So ist dort beispielsweise die Rede von Pleiße und Elbe, von Merkur und Irene, die dem Kurfürst ihre Huldigung erweisen. Der antike Stoff dient zur Verherrlichung des Königs, der im Text auch persönlich angesprochen wird (Satz 9: “August lebe, lebe, König”). Die reiche instrumentale Besetzung des Werkes umfaßt 3 Trompeten und Pauken, 2 Traversflöten, 3 Oboen, sowie das reguläre Streicherensemble.

“O holder Tag, erwünschte Zeit” BWV 210, eine Sopran-Solokantate (*Cantata a Voce Sola*), der die Dichtung eines unbekanntes Verfassers zugrunde liegt, wurde zwischen 1738 und 1741 in Leipzig zu dem Hochzeitsfest eines unbekanntes Paares aufgeführt. Das 10-sätziges Werk verlangt neben dem regulären Streichensemble noch eine Traversflöte und eine Oboe d’amore, die in den Arien zur Abstufung der musikalischen Ausdruckspalette teilweise solistisch eingesetzt werden: Nr. 4 (Oboe d’amore mit Solo-Violine), Nr. 6 (Flöte), Nr. 8 (Oboe d’amore). Aber auch in den großen Ecksätzen (Nr. 2 und 9-10) bietet die Mischung des Instrumentariums eine differenzierte und farbige Begleitung der vokalen Solostimme. Die Hochzeits-Kantate geht auf die (nicht sehr tiefgreifende) Überarbeitung eines älteren Werkes (BWV 210a) zurück, das wohl noch vor 1727 zu einem unbekanntes Anlaß entstand. BWV 210 erlebte mehrere Wiederaufführungen, wobei der Text dem wechselnden Anlaß entsprechend jeweils modifiziert wurde. Mit dem Text “O angenehme Melodei” wurde das Werk beispielsweise am 2. Januar 1729 als Huldigungskantate zu Ehren von Herzog Christian von Sachsen-Weißenfels bei dessen Besuch in der Stadt Leipzig aufgeführt. Kurz darauf erhielt Bach die Ernennung als Titularkapellmeister des Hofes zu Weissenfels.

“Mer hahn en neue Oberkeet” BWV 212 schrieb Bach auf einen Text des Dichters Christian Friedrich Henrici (Picander). Die *Cantate burlesque* wurde am 30. August 1742 auf Schloß Klein-Zschocher bei Leipzig aufgeführt, und zwar zu Ehren von Carl Heinrich von Dieskau. Dieskau, Kreis-Steuereinnahmer und später Direktor der königlichen Kammermusik in Dresden, hatte das Rittergut Klein-Zschocher 1742 übernommen. Die Kantate, deren derber Text in obersächsischem Dialekt abgefaßt ist, zeigt auch in ihrem musikalischen Zuschnitt ausgesprochen burlesken Charakter. Dies beginnt bereits mit der Ouvertüre, die in der dreistimmigen Besetzung (Violine, Viola, Continuo) sowie in den unmotiviert-wechselnden Abschnitten (Tanz-Potpourri) ein ländliches Bauernensemble parodiert. An vielen Stellen werden textlose Melodiezitate aus zeitgenössischen Gassenhauern eingeführt; so etwa in Satz 3 der sogenannte Großvatertanz “Mit mir und dir ins Federbett”, in Satz 8 die “Folies d’Espagne” oder in Satz 16 das Trinklied “Was helfen uns tausend Dukaten.”

“Laßt uns sorgen, laßt uns wachen” BWV 213 ist ein *Drama per musica* mit dem Untertitel “Herkules auf dem Scheidewege”, dessen Dichtung von Bachs Leipziger Kollaborator Christian Friedrich Henrici (genannt Picander) stammt. Dieser veröffentlichte das Libretto im 4. Band seiner Gedichtsammlungen (1737) mit der Angabe “bey dem Geburts-Tage Sr. Durchlaucht, des Chur-Printzen zu Sachsen, etc., den 5. Sept. 1733.” Anlaß und Datum der Erstaufführung sind damit fixiert. Ein Bericht der Leipziger Zeitungen weist zusätzlich darauf hin, daß das “Bachische Collegium Musicum... im Zimmermannischen Garten vor dem Grimmischen Thore den hohen Geburts-Tag des

Durchl. Chur-Printzen von Sachsen mit einer solennen Musick von Nachmittag 4 bis 6 Uhr untertänigst celebriren” wollte. Es handelte sich also um eine Freiluftmusik, die Bachs Collegium musicum an einem Nachmittag veranstaltete. Von den zu diesem Anlaß gedruckten 200 Exemplaren des Kantaten-Textes hat sich keines erhalten. Der mythologische Stoff des antiken Götterdramas dient der Glorifizierung des in Satz 12 und 13 persönlich angesprochenen Kurfürsten.

Die fünf Vokalsolisten repräsentieren mythologische bzw. allegorische Personen: Wollust (Sopran), Hercules (Alt), Echo (Alt), Tugend (Tenor) und Mercur (Baß). Der Chor der Musen tritt im ersten und letzten Satz auf. Das Orchester ist reich besetzt mit Bläsern und Streichern, darunter 2 Corni da caccia, 2 Oboen (Oboe 1 auch mit Oboe d’amore wechselnd), und 2 konzertierenden Violen innerhalb des regulären vierstimmigen Streicherensembles. Bachs autographe Partitur und die Originalstimmen haben sich als die maßgeblichen Quellen erhalten. Die Chöre und Arien der Kantate (Sätze 1, 3, 5, 7, 9 und 11) hat Bach 1734-35 in den 4. Teil seines Weihnachts-Oratoriums übernommen und damit der Sphäre der Gelegenheitsmusik entzogen und dem kirchenmusikalischen Repertoire eingegliedert.

**Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Zeittafel für die weltlichen Kantaten der Leipziger Zeit
(berücksichtigt sind nur die vollständig erhaltenen Werke)**

1723-50

Kantor zu St. Thomae und Musikdirektor der Leipziger Hauptkirchen, daneben vielfältige Tätigkeit bei bürgerlichen, akademischen und höfischen musikalischen Veranstaltungen innerhalb und außerhalb Leipzigs.

1723-29

Titularkapellmeister am fürstlichen Hof zu Köthen: verschiedene Gastspiele nachgewiesen, zuletzt Trauermusik für Fürst Leopold (23.-24.3.1729).

Frühjahr 1725

Akademische Glückwunschkantate: “Schwingt freudig euch empor” BWV 36c

3.8.1725

Akademische Glückwunschkantate für Dr. August Friedrich Müller: “Zerreiße, zerspreng, zertrümmert die Gruft” (Der zufriedengestellte Aeolus) BWV 205

11.12.1726

Akademische Glückwunschkantate für Dr. Gottlieb Korte: “Vereinigte Zwietracht der wechselnden Sollen” BWV 207

1726-27

Anlaß unbekannt: ”Ich bin in mir vergnügt” (Von der Vergnüsamkeit) BWV 204

17.10.1727

Akademische Trauerfeier für die Kurfürstin Christiane Eberhardine: “Laß, Fürstin, laß noch einen Strahl” (Trauerode) BWV 198

1729-36

Titularkapellmeister am herzoglichen Hof zu Weißenfels: verschiedene Gastspiele nachgewiesen

2.1.1729

Huldigungsmusik für Herzog Christian von Sachsen-Weißenfels: "O angenehme Melodei" BWV 210a; mit textlichen Änderungen zu verschiedenen Anlässen wiederaufgeführt unter dem Titel als "O holder Tag, erwünschte Zeit" BWV 210

1729-40/41

Direktor des Collegium musicum zu Leipzig

Herbst 1729

Veranstaltung des Collegium musicum (?):
"Geschwinde, ihr wirbelnden Winde" (Der Streit zwischen Phoebus und Pan) BWV 201

undatiert

Abschiedsmusik für einen Gelehrten (1729 oder später) "Non sa che sia dolore" BWV 209

undatiert

Hochzeitsfeier (spätestens 1730): "Weichet nur, betrübte Schatten" BWV 202

5.9.1733

Geburtstag des sächsischen Kurprinzen Friedrich Christian: "Laßt uns sorgen, laßt uns wachen" (Herkules auf dem Scheidewege) BWV 213

7.12.1733

Geburtstag der Kurfürstin Maria Josepha: "Tönet ihr Pauken! Erschallet, Trompeten" BWV 214

um 1734

Veranstaltung des Collegium musicum (?): "Schweigt stille, plaudert nicht" (Koffeekantate) BWV 211

5.10.1734

Jahrestag der Königswahl Friedrich Augusts II.: "Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen" BWV 215

3.8.1735(?)

Namenstag des Kurfürsten Friedrich August II.: "Auf, schmetternde Töne der muntern Trompeten" BWV 207a

7.10.1736

Geburtstag des Kurfürsten Friedrich August II.:
"Schleicht, spielende Wellen" BWV 206

1736-50

Kurfürstlich-sächsischer und königlich-polnischer Hofkomponist zu Dresden

28.9.1737

Huldigung für Johann Christian von Hennicke:

“Angenehmes Wiederau” BWV 30a

30.8.1742

Huldigung für Carl Heinrich von Dieskau: “Mer hahn
en neue Oberkeet” (Bauernkantate) BWV 212