

MONTEVERDI

Marienklage

(Pianto della Madonna)
für Alt und Orgel

Bearbeitung und Übertragung
von Helmut Bornefeld

Carus 29.206

MONTEVERDI

Marienklage

(Pianto della Madonna)
für Alt und Orgel

Bearbeitung und Übertragung
von Helmut Bornefeld

Carus 29.206

VORWORT

Die vorliegende Fassung von Monteverdis „Pianto della Madonna“ ist nach meinen Bearbeitungen von Brahms, Dvořák, Reger u. a. ein weiterer Versuch, den dünn gesäten Kompositionen für Singstimme und Orgel ein wertvolles Werk anzureihen.

Daß es sich hier um ein besonders charakteristisches Stück handelt, zeigt schon seine Stellung innerhalb Monteverdis Gesamtwerk: 1608 war die Oper „Arianna“ aufgeführt worden, die jenes berühmte Lamento enthielt, das den Zeitgenossen ungeheueren Eindruck machte und deshalb wohl auch (als einziges von der im übrigen verschollenen Oper) erhalten blieb. 1614 erschien das Lamento als fünfstimmiges Madrigal bearbeitet, und schließlich enthielt Monteverdis letzte Veröffentlichung, die „Selva morale“ von 1640, als „Pianto della Madonna“ eine geistliche Fassung desselben Werkes.

Das Stück nahm aber nicht nur in Monteverdis Schaffen einen besonderen Rang ein, sondern hinterließ auch in der Musik seiner Zeit eine tiefe Spur, indem es für zahllose Klageszenen der mythologischen Oper des 17. und 18. Jahrhunderts zum Prototyp wurde. In der Frühgeschichte der Oper hat die Musik Europas gelernt, den Menschen aus der hierarchischen Gebundenheit des Mittelalters zu lösen und ihn als ein auf sich selbst gestelltes, leider des Individuum zu charakterisieren: „Gebet“ „Klage“ bezeichnen (nach Monteverdis eigenen Witten) die Haltung des in ein tragisches Geschick strickten. Monteverdis klagende Mادر nicht mehr in einem Dogma, sondern

leidendes Weib, mit der verlassenen Antike ebenso verschwistert wie mit der Kundry der Spätromantik. Ein Gegenstand der Musik: Neue, das mit Monteverdi europäischen Prbindung, die mythische Selbstverständlichkeit eingingen, wurde nicksal und ist in ihr erschöpft.

Auf der einen Seite Monodie ein Problem, auf der anderen Klang- und Empfindungen unerachtet — wohl zu lösen sein wird. Bei der authentischer Ansatzpunkt eben, als die erhaltene Madrigalglücklichkeit bietet, den „Continuo“ mit motivischen, deklamatorischen und klangmergeln anzureichern, die für Monteverdi natürlich hinter der kargen monodischen Fassade summerten. Durch zugefügte Vor- und Nachspiele

PREFACE

Following my editions of Brahms, Dvořák, Reger, and others, the present version of Monteverdi's 'Lament of the Madonna' is a further attempt to extend the slender repertory of compositions for voice and organ.

The position it occupies within Monteverdi's complete output shows that it is a particularly characteristic piece. In 1608 there took place the performance of the opera 'Arianna' containing that famous I which made such a tremendous impression on opinion, on account of which survived (as the only item in an opera). In 1614 the Lament as a five-part madrigal, last publication, the 'Selva morale' a sacred version of 'Madonna'.

The piece not Monteverdi's on the prototypical scenes of the and 18th centuries.

Music history of opera began released from the hierarchy of the middle Ages and characterized suffering individual. 'Prayer'

Monteverdi's lamenting Madonna is no figure from religious dogma, but is purely owing woman, reminiscent of the forsaken

and antiquity as well as of the penitent laundry of the late romantic era. Sorrowing Mankind as a subject in music; that is the stirring new idea which with Monteverdi's Lament became the theme of secular European music. The fusion which took place here between mythical sources and modern Man's awakening recognition of himself exerted effective influence on later centuries, and its consequences are not fully recognised even today. —

The early monody is a problem as far as performing technique is concerned and in this obsolete world of tone and invention this can hardly be solved objectively any longer — leaving aside all attempts at restoration. The Lament, however, gives an authentic starting point, in so far as the surviving madrigal version offers the possibility of enriching the continuo with all the motivic, declamatory and tonal forces which for Monteverdi obviously lay dormant behind the scanty monodic facade. The work is divided up in madrigalian manner by the addition

wurde das Werk im Sinn der Madrigale aufgegliedert; die Registerangaben schließlich sollen gewisse Hinweise zur klanglichen Durchlichtung des anspruchsvollen Ganzen geben.

Eine Wiedergabe des problematischen lateinischen Textes, den Malipieros Gesamtausgabe bietet, wäre für die aufführungspraktischen Zwecke dieser Bearbeitung nicht zu verantworten gewesen. Für die hier zugrunde gelegte rectifizierte Fassung habe ich den Herren Dr. Hans Hornung (Tübingen) und Oberstudienrat Friedrich Meinel (Oettingen) herzlich zu danken. In meiner deutschen Übertragung suchte ich vor allem den deklamatorischen Duktus zu wahren, ohne dabei den (sofern erkennbaren) Sinn allzusehr zu verletzen.

Heidenheim-Brenz, im Mai 1961

Helmut Bornefeld

of preludes and postludes; finally the registration instructions are intended to give certain indications for the tonal illumination of the work as a whole. Reproduction of the problematical Latin text, as provided in Malipiero's Complete Edition, would not be justifiable in view of the performing purpose of this edition. I am indebted to Dr. Hans Hornung (Tübingen) and Oberstudienrat Ludwig Meinel (Oettingen) for the corrected version on which this edition is based. In my German translation I have endeavoured above all to preserve the declamatory accent without too much misinterpretation (as far as this is discernible).

Heidenheim-Brenz, May 1961

I

Mein Sohn, o daß ich stürbe!
Wes' könnte eine Mutter
sich getrost'n, wenn so endlos
die Schmerzen und so unsäglich
der Jammer?
Mein Sohn, o daß ich stürbe!

II

Mein Jesu! O Jesu, Vertrauter,
traut und Auserkorener mir;
meine Hoffnung, mein Leben, jetzt
aber nur Wunde
meines Herzens!
Sieh doch, o Jesu mein,
sieh doch, o Jesu, hör doch,
sieh deine Mutter, sieh, die
dich hat geboren, die
voll Jammers um dich, wanker
erbleichend und schon
vom Tod beschattet, hö
flehn, mit dir an den
des Kreuzes ang
zu werden!

Mein Jesu, o]
O Mens auf a'

In dir nur lebt' ich, und so
ist dieses Leben nun verschüttet,
o mein Sohn, und mir bleibt
nur Weinen!

Du besiegest auch
die Hölle und den S
deiner Feinde, — Ach,

verlassen, Ber
und nur noch
und Tr

Des
e
fro.
darf
o

so ist nun,
mir verheißen?

jener hebre Thronsitz
Vaters David

das jenes Krongeschmeide,
air um das Haar gewunden?

Ist dies das güldne Szepter,
dies deines Reiches Ende? — :
zum Fluchholz auserkoren

von Nägeln und von Dornen
sich zerfleischen
zu lassen!

Ach Jesu! Ach, Jesu mein:

IV

Gibst du mir keine Antwort,
taub meinem Jammer, taub
der Klage deiner Mutter?
O Tod! O Schrecken! O Graun,
wenn von den Wogen
unser Liebstes verschlungen!
Tiefe des Meeres, Abgründe
der Erd', tut euch auf, mit meinem
Teuersten zusammen auch mich
zu verderben! —

Doch was red' ich? Ach, was will
ich Arme denn? O weh, was
bitt' ich? — O Jesu,
o Jesu, du, nicht das, nicht
das, was ich will, sondern dein
Wille soll geschehen! —

Ein Dasein
unter Schmerzen und
nur noch Trauer weiht
deine Mutter dir, Opfer
der Liebe.

— Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert

Marienklage / Lamento of the Madonna

Pianto della Madonna

Claudio Monteverdi
(1608/1614/1640)

Helmut Bornefeld
(1961)

I

Sehr ruhig (d etwa = 40)

Alt

Orgel

RP: Rohrflöte 4' (+ Trem.)

HW: Gemshorn 8'

P: Untersatz 16' + Koppel HW/P

Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert

Original evtl. gemindert

PROPRIETÄT Evaluation Copy - Quality may be reduced • Carus-Verlag

ri - ar mi Fi li jam mo - ri -
o daß ich stür - be ! Mein Sohn o

etwas belebter

ar _____ mi Fi - li _____. Quis - nam po - te-rit ma - -
 daß _____ ich stür - be _____. Wes' könn - te ei - ne Mut - -

+ Spitzflöte 4'

- ter con - so - la - ri _____ in hc
 - ter sich ge - trö - sten _____, wen' +
 in hoc tam und so un -

Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert • Evaluation Copy • Quality may be reduced • Carus-Verlag

PROBE

du - sä - ten-to? Jam mo - - ri - ar mi Fi - li,
 er Jam-mer? Mein Sohn o daß ich stür - be!

RP

- Spitzflöte 4'

jam mo - ri - ar mi Fi - - - li
Mein Sohn, o daß ich stür - - - be

This block contains the first two measures of a musical score. The top staff is in treble clef, and the bottom staff is in bass clef. The vocal line includes lyrics in German: "jam mo - ri - ar" and "Mein Sohn, o daß". The piano accompaniment consists of harmonic chords.

This block contains the third and fourth measures of the musical score. The vocal line continues with "mi Fi - - - li" and "ich stür - - - be". The piano accompaniment provides harmonic support.

bleibt HW

This block contains the fifth and sixth measures of the musical score. The vocal line concludes with "li" and "be". The piano accompaniment ends with a harmonic chord. A note in measure 6 is marked with a bracket and labeled "bleibt HW".

Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert • Evaluation Copy - Quality may be reduced • Carus-Verlag

(etwas frei) dehnen

P

attacca

This block contains the seventh and eighth measures of the musical score. The vocal line begins with "(etwas frei)" and "dehnen". The piano accompaniment features a sustained harmonic chord. Measure 8 concludes with an "attacca" instruction.

II

Sehr ruhig gehend (♩ etwa = 48)

Mi Je su o Je su mi spon -
Mein Je su ! O Je su, Ver-trau -

[HW: Gemshorn 8'
P: Untersatz 16'
+ Gedackt 8']

se, spon se mi di - lec - es me a
ter, traut und Aus er - kor - Hoff nung, mein

+ Hohlflöte 2'

Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert • Evaluation Copy • Quality may be reduced • Carus-Verlag

de - fe - ris, heu vul - nus cor -
a - ber nur, o Wun - de mei -

Gedackt 8' + Rohrnasat 2²/3'

[HW: - Hohlflöte 2']

Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert • Evaluation Copy • Quality may be reduced • Carus-Verlag

HW

belebter (♩ bis etwa = 60)

- dis me - i _____. Re - spi - ce Je - su mi _____.
- nes Her - zens _____. Sich ____ doch, o Je - su mein _____.

- Rohrnasat 22/3'
RP
HW: + Hohlflöte 2'

_____, re - spi-ce Je - su,
sich ____ doch, o Je - su,

+ Rohrföte 4'
bleibt HW

Original evtl. gemindert • trem re - spi-ce tu - am, die dich hat ge - bo - ren, quæ ge-men - do pro te _____. die voll Jam - mers um dich _____.

Auszabequalität gegenüber!

wieder nachlassen

eindringlich

pal - li - da lan - guet at - que in mor - te fu - ne - sta in hac tam
 wan-kend, er - blei - chend und schon vom Tod be - schat - tet, hö - re sie

- *Hohlföte 2'*
↓
HW

RP

du - ra et tam im - ma - ni Cru - ce te - cum p
 flehn, mit dir an den Stamm des Kreu - zes an - ge - . . .

- *Rohrflöte 4'*
↓

PROBE

Evaluation Copy • Quality may be reduced • Carus-Verlag

AUSGABEQUALITÄT GEGENÜBER ORIGINAL EVTL. GEMINDERT •

ganz ruhig

Je - su mi _____,
 Je - su, du _____!

HW

allmählich steigern

o po-tens ho-mo, o De - us cu-jus pec-to - ra
 O Menschen-hü - ter! O Hei - land, auf dei-nem Her - zen

HW

+ Rauschwerk 5 $\frac{1}{3}$ '

heu tan - ti do - lo - ris quo tor - que - tur Ma - ri - a
 all un - se - re Schmer - zen pei - ni - gen dei - ne Mut - -

RP: + Trem.

HW: - Hohlflöte 2'

- Rauschwerk 5 $\frac{1}{3}$ '

re - re ge - men - ex - tinc - ta sit quæ
 bar - men ih - rem Fle - oscht zu sein mit dir In

rückgehen

Evaluation Copy

Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert

ausbrechend

lebt' - xit sed promp - tus ex hac vi -
 ich und so ist die - ses Le - ben

verlangsamen zu ♩ = 40

S. J. S. Bach

ta dis - cen - dis, o mi Fi - li _____, et e - go hic plo - - ro _____,
nun ver - schüt - tet, o mein Sohn _____, und mir bleibt nur Wei - - nen _____

HW: nur Gemshorn 8'

im langsamen Tempo bleiben

plötzlich bewegt (\downarrow etwa = 60-66)

plotzlich bewegt (Saiten-00-00) Qual
 tu con-frin - ges in - fer -
 Du be-siegest auch die Höl -
 RP: Kopftrompete 8' + Terzzone 13/5' ε
 P evtl. gemindert Evaluation Copy Qual
 c stolz - to su - per -
 dei-ner Fein -

Auszabequalitaet

belebter (♩ bis 66)

a et mæ-sta. Te pa - ter al - mus, te - que fons a-mo - ris sus-ci -
keit und Trau-er. Des Va -ters Gü - te, Brunn - quell al -ler Lie - be, emp-fängt -

RP: Zunge wie vorher

bis zum Schluß verlangsam

- pi-ant læ - ti ____ et e - go - de - bo -
- dich froh-lok - kend ___, - doch ich darf - nt schau-en,

RP: nur Rohrflöte 4' + Trem.

HW

ter, mi spon - se _____. ter! o _____ mein Hei - land _____. *HW*

Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert • Evaluation Copy - Quality may be reduced • Carus-Verlag

III

*Zunächst etwas stockende Viertel (etwa = 58)**anziehen zu ru-*

[HW: Gemshorn 8' + Hohlflöte 2']
 [RP: Gedackt 8' + Gembnasat 1½']

- Gembnasat 1½'

higen Halben (= 40)

Hæc sunt _____, hæc sunt pro - mis
 Das nun _____, das al - so is'

a
 in, .

bri - el Ga - bri -
 bri - el mir ver -

P

schneller werden

Original evtl. gemindert

PROBE

Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert

(q.)

erzzone 13/5' 8/9'

hæc il - læ ex-cel - sæ se - des an - ti - qui
 Al - so das je - ner heh - re Thron - sitz des al - ten

HW

Pa - tris Da - - - vid sunt hæc re-ga-lia scep - tra quæ
Va - ters Da - - - vid und das je-nes Kron-ge-schmei - de, dir

+ Kopftrompete 8'

PROBE *Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert* *Evaluation Copy - Quality may be reduced* • Carus-Verlag

ti - bi cin - gent cri - - - nes _____ h
 um das Haar ge-wun - - - den _____?

re - a
 ne Szep - -

sce _____ fi - - - ne re - gnum: af - fi - - gi du - ro
 _____ nes Rei - - - ches En - - de: zum Fluch - holz aus - er -

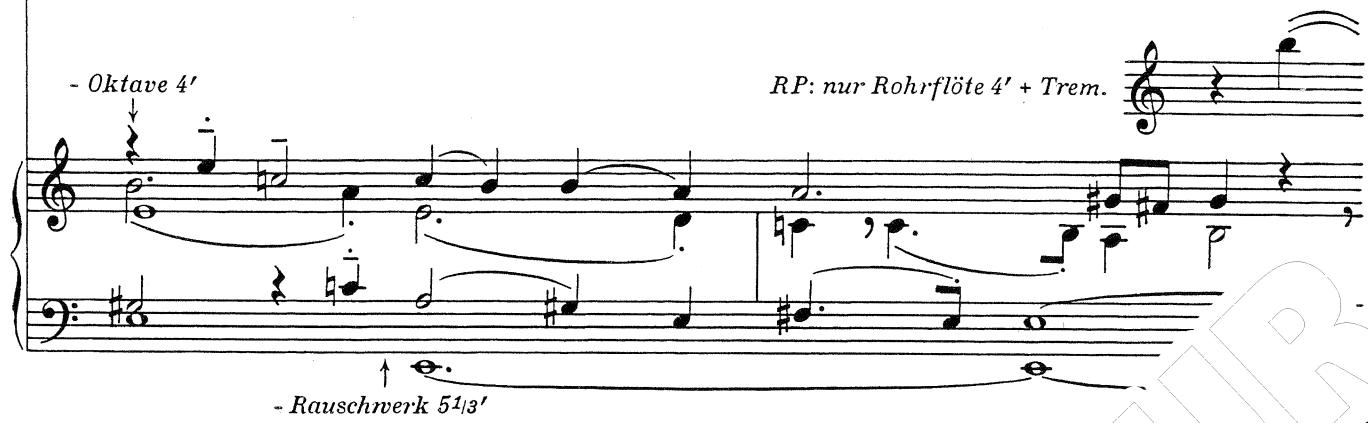
breit sperrend und dann zusammenfallend

HW: + Oktave 4'

+ Rauschwerk 5^{1/3}'

lig - no et cla - vis la - ni - a - ri at - que co-ro - - na _____.
ko - ren, von Nä - geln und von Dor-nen sich zer-fleischen zu las - - sen _____.

langsam ($d = 40$)

nur wenig belebend

ec - ce plo - ran - do _____, ec - ce cla - man - - do
 sieh un - ter Trä - - nen _____, sieh un - ter Kla - - gen

RP: - Rohrflöte 4'
 + Gedackt 8' + Terznone + Gembnasat 1 $\frac{1}{3}$ '

wieder zurück

ro - - gat _____ te mi - se - ra
 bit - - ten _____ dich dei - ne ar

- Spitzflöte 4'

nam
 denn mit

+ Spitzflöte 4'

HW

est il - li glo - ria et vi - ta _____.
 ist ihr Eh - re und Le - ben _____.

RP: nur Gedackt 8'
 + Trem.

Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert

Spitzflöte 4'

IV

Langsame Halbe (= 40)

Heu Fi - li non re-spon - des,
 Gibst du mir kei - ne Ant - wort,
 h.
 + Spitzfl.
 Evaluation Copy - Quality may be reduced
 es
 em Jam - mer,

erregter (\mathcal{D} bis 60)

fle
t

Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemind

ua - rel - las, o mors _____, o cul - pa, o in -

ner Mut - ter? O Tod _____! O Schrek - ken! O

RP: Kopftrompete 8' + Terznone

fer - ne, es - se spon - sus me - us mer - sus in un - dis
Graun, wenn von den Wo - gen un - ser Lieb - stes ver - schlun - gen!

+ Rohrflöte 4'

+ Gedackt 8'

ve - lox o ter - ræ cen - trum a - pe enig,
Tie - fe des Mee - res, Ab - grün - de i tu. dum et mit mei-nem

+ Gemsnasat 11'

+ Zimbel

aber heft plötzlich einhaltend
cun eu (d etwa = 48)

Original evtl. gemindert • Evaluation Copy - Quality may be reduced

Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert • Evaluation Copy - Quality may be reduced

RP: nur Gedackt 8'
+ Rohrnasat 2 $\frac{2}{3}$ '
+ Trem.

HW: nur Gemshorn 8'

*nen auch mich zu ver - der - ben! - Quid
Doch was*

PROBE

Carus-Verlag

lo - quor heu quid spe-ro mi - se-ra heu jam quid quæ-ro o
red' ich? Ach, was will ich Ar - me denn? o nweh, was bitt' ich? o

Je - su _____, o _____ Je - su mi _____ sit, non
Je - su _____, o _____ Je - su, du _____ it das, nicht

+ Spitzflöte 4'

Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert • Evaluation Copy - Quality may be reduced • - Spitzflöte 4'

gesperrte Viertel

HW

+ Rauschwerk 5^{1/3}'

zurück zu ruhigen Halben

at quod ti - bi pla - cet _____. Vi - vat ____ mæ-stum cor me - o ple -
 Wil-le soll ge-sche - hen ____! Ein Da - sein un - ter Schmer-zen und

- Spitzflöte 4'

- Rauschwerk 54/3'

RP: wie vorher

no ____ do - lo - re ____ pas - ce
 nur ____ noch ____ Trau - er ____ weit

wenig gedehrt

Quality may be reduced

Original evtl. gemindert

Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert

Rohrnasat 22/3'

(lange)

POD