Johann Sebastian

BACH

Was willst du dich betrüben

What makes you seek the gloomy BWV 107

Kantate zum 7. Sonntag nach Trinitatis für Soli (STB), Chor (SATB)2 Flöten, 2 Oboen d'amore, Horn2 Violinen, Viola und Basso continuo herausgegeben von Reinhold Kubik

Cantata for the 7th Sunday after Trinity
for soli (STB), choir (SATB)
2 flutes, 2 oboes d'amore, horn
2 violins, viola and basso continuo
edited by Reinhold Kubik
English version by Vernon and Jutta Wicker

Stuttgarter Bach-Ausgaben · Urtext In Zusammenarbeit mit dem Bach-Archiv Leipzig

Partitur/Full score

Inhalt

Vorwort Foreword	3
Versus I (Coro) Was willst du dich betrüben What makes you seek the gloomy	5
Versus II (Recitativo: Basso) Denn Gott verlässet keinen For God forsakes those never	22
Versus III (Aria: Basso) Auf ihn magst du es wagen With God you can go onward	24
Versus IV (Aria: Tenore) Wenn auch gleich aus der Höllen Should even from hell's darkness	37
Versus V (Aria: Soprano) Er richt's zu seinen Ehren He seeks his holy honour	43
Versus VI (Aria: Tenore) Drum ich mich ihm ergebe Henceforth my life I render	49
Versus VII (Choral) Herr, gib, daß ich dein Ehre Lord, grant that I give honor	60

Zu diesem Werk liegt folgendes Aufführungsmaterial vor: Partitur (Carus 31.107), Studienpartitur (Carus 31.107/07), Klavierauszug (Carus 31.107/03), Chorpartitur (Carus 31.107/05), komplettes Orchestermaterial (Carus 31.107/19).

The following performance material is available for this work: full score (Carus 31.107), study score (Carus 31.107/07), vocal score (Carus 31.107/03), choral score (Carus 31.107/05), complete orchestral material (Carus 31.107/19).

Vorwort

Die Kantate Was willst du dich betrüben BWV 107 entstand für den 7. Sonntag nach Trinitatis am 23. Juli 1724 und ist Bestandteil des sogenannten Choralkantaten-Jahrganges, den Bach in seinem zweiten Amtsjahr als Leipziger Thomaskantor begonnen hatte. Das Vorhaben zielte auf einen alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres umfassenden Zyklus von Kantaten, die jeweils auf einem Kirchenlied basieren - meist auf dem Wochenlied des betreffenden Sonn- bzw. Feiertages. Dabei erklingen die Rahmenstrophen des Liedes in unveränderter Text- und Melodiegestalt: Im Eingangssatz der Kantate als figurierte Choralbearbeitung, bei der drei Chorstimmen mit Imitationen die einzelnen Kirchenliedzeilen vorbereiten, die dann in der vierten Stimme (meist im Sopran) in vergrößerten Notenwerten zu hören ist, und am Schluss als schlichter Kantionalsatz. Die Binnenstrophen werden in den dazwischenliegenden Rezitativen und Arien paraphrasiert.

Welcher Dichter die madrigalischen Texte von Bachs Choralkantaten verfasste, ist nicht bekannt. Vielleicht handelt es sich um den ehemaligen Konrektor der Thomasschule Andreas Stübel (*1653), der auch dichterisch tätig war und am 31. Januar 1725 überraschend starb.1 Unklar ist auch, was Bach überhaupt zu seiner ambitionierten Unternehmung veranlasste. Möglicherweise wollte der Komponist an die lutherische Tradition der Liedpredigt anknüpfen. Im Jahre 1690 hatte der Thomaspastor Johann Benedikt Carpzov (1639-1699) ein ähnliches Projekt angekündigt: Er plane, in jeder seiner künftigen Predigten ein "gut, schön, alt, evangelisches und lutherisches Lied" zu erklären, das Johann Schelle (1668-1701), Bachs Vorvorgänger im Amt des Thomaskantors, jeweils "in eine anmutige music" bringen und "vor der Predigt [...] hören" lassen würde.2

Bach hat den Choralkantaten-Jahrgang nicht zu Ende geführt. Mit der Aufführung der Kantate Wie schön leuchtet der Morgenstern BWV 1 am Sonntag Mariae Verkündigung, den 25. März 1725, brach die Serie nach vierzig Werken unvermittelt ab.

Anders als in den meisten anderen Werken des Choralkantaten-Jahrgangs hat Bach den Kirchenliedtext von Was willst du dich betrüben aus dem gleichnamigen, 1630 entstandenen Lied von Johannes Heermann (1585–1647) unverändert übernommen. Seine inhaltliche Beziehung zum Sonntagsevangelium (Speisung der Viertausend, Mk 8,1–9) ergibt sich aus der Mahnung zu Gottvertrauen in allen Anfechtungen.

Wie üblich eröffnet Bach auch diese Choralkantate mit einer konzertanten Choralbearbeitung, bei der der Cantus firmus in vergrößerten Notenwerten im Sopran erklingt (verstärkt durch ein Corno da caccia, den Bach offenbar erst nachträglich hinzugefügt hat).³ Der Text des einzigen Rezitativs basiert auf der 2. Strophe des Kirchenliedes – ein auch bei Kantaten "per omnes versus" unübliches Verfahren. Der metrischen Regelmäßigkeit der Textvorlage begegnet Bach zum einen mit knappen Einwürfen der beiden Oboen, zum anderen durch Melismen der Singstimme auf den Worten "Freuden" und "retten", durch die der Satz eine ariose Färbung erhält.

Die übrigen vier Strophen hat Bach als Arien vertont, die ausnahmslos an der Barform des Kirchenliedes orientiert sind. Die Durtonalität der ersten, liedhaften Arie für Bass hebt sich von dem Mollcharakter der Kirchenliedmelodie deutlich ab; die anschließende, lediglich vom Basso continuo begleitete Arie für Tenor ist dem Text entsprechend, der von den Ränken des Satans handelt, in düsteren Farben gehalten und greift auch die Molltonalität des Kirchenliedes wieder auf. Die pastorale Sopran-Arie übernimmt auch Elemente seines Melos: andeutungsweise bereits im Instrumentalritornell, offensichtlicher mit dem Einsatz der Singstimme und am deutlichsten mit dem originalgetreuen Zitat der Schlusszeile. Die letzte Arie bestreitet nochmals der Tenor: Begleitet von den beiden Flöten, einer Violine (con sordino) und Basso continuo und wiederum in Dur besingt er die eigene Ergebenheit in Gottes Willen.

Der Schlusschoral stellt eine Ausnahme in Bachs Kantaten dar. Der schlichte Kantionalsatz (im Sopran wiederum verstärkt durch das Corno da caccia) ist eingebettet in selbstständige Instrumentalstimmen, die den Chor im Siciliano-Rhythmus begleiten und deren Eingangsritornell auch zwischen den Zeilen wiederkehrt.

Die Kantate ist in einem originalen Stimmensatz überliefert, der von Bach revidiert und teilweise auch selbst geschrieben wurde. Die erste kritische Ausgabe des Werkes wurde 1876 von Wilhelm Rust innerhalb der Gesamtausgabe der Bach-Gesellschaft vorgelegt (BG 23); Alfred Dürr und Leo Treitler besorgten 1967 die Edition der Kantate im Rahmen der Neuen Bach-Ausgabe (NBA I/18).

Hamburg, Herbst 2016

Sven Hiemke

Vgl. Hans-Joachim Schulze, "Texte und Textdichter", in: Die Welt der Bach-Kantaten, Bd. 3: Johann Sebastian Bachs Leipziger Kirchenkantaten, hg. von Christoph Wolff und Ton Koopman, Stuttgart-Weimar und Kassel etc. 1999, S. 109–126, hier S. 116.

² Sebastian Knüpfer, Johann Schelle, Johann Kuhnau. Ausgewählte Kirchenkantaten, hg. und eingeleitet von Arnold Schering, Leipzig 1918 (Denkmäler deutscher Tonkunst, 1. Folge, Bd. 58/59), S. XXXIII.

³ Vgl. Uwe Wolf, "Überlegungen zu den Corno-Stimmen der Choralkantaten Johann Sebastian Bachs", in: Vom Klang der Zeit. Besetzung, Bearbeitung und Aufführungspraxis bei Johann Sebastian Bach. Klaus Hofmann zum 65. Geburtstag, hg. von Ulrich Bartels und Uwe Wolf, Wiesbaden etc. 2004, S. 180–190, hier S. 188.

Foreword

The cantata Was willst du dich betrüben (What makes you seek the gloomy) BWV 107 was composed for the 7th Trinity Sunday, 23 July 1724 and is part of the so-called annual cycle of chorale cantatas which Bach began in his second year of service as Thomaskantor in Leipzig. The objective was to include all the Sundays and feast days of the liturgical year in one cycle of cantatas, each of which was based on a hymn - usually the Hymn of the Day for the Sunday or feast day in question. In the process, the framing verses of the hymn are performed with the text and melody unchanged: In the opening movement of the cantata they appear as a figured chorale arrangement in which three choral voices with imitations prepare the individual hymn lines which are then heard in the fourth voice (mostly the soprano) in augmented note values, and at the end as a setting in the cantional style. The inner verses are paraphrased in the intervening recitatives and arias.

The author of the madrigal-like texts for Bach's chorale cantatas remains unknown. It is possible that it was Andreas Stübel (born 1653), the former deputy headmaster of St. Thomas's School, who was also active as a poet and died suddenly on 31 January 1725.¹ It is also unclear what prompted Bach to take on this ambitious venture. It is possible that the composer wanted to make a connection with the Lutheran tradition of sermons based on hymns. Benedikt Carpzov (1639–1699), the pastor of St. Thomas's Church, announced a similar project in 1690: He planned to explain a "good, beautiful, old, Protestant and Lutheran hymn" in all his future sermons which Johann Schelle (1668–1701), Bach's predecessor as Thomaskantor, would, in each case, convey "as graceful music" to "be heard before the sermon."

Bach never completed the annual cycle of chorale cantatas. The series was abruptly broken off after forty works with the performance of the cantata *Wie schön leuchtet der Morgenstern* BWV 1 on Annunciation Sunday, which was 25 March 1725.

In contrast to most of the other works from the annual cycle of chorale cantatas, Bach adopted the chorale text of *Was willst du dich betrüben* unchanged from the eponymous chorale by Johannes Heermann (1585–1647), which had been written in 1630. Its contextual relationship to the Sunday gospel (Feeding of the Four Thousand, Mark 8:1–9) is found in the admonishment to trust God in all adversities.

As usual, Bach opens this chorale cantata with a concertante setting of the chorale in which the cantus firmus is sung in augmented note values by the soprano (reinforced

by a corno da caccia which was clearly only later added by Bach).³ The text of the only recitative is based on the 2nd verse of the chorale – a proceeding that is unusual even in cantatas "per omnes versus." Bach deals firstly with the metric regularity of the text model with brief interjections from the two oboes, and secondly with melismas in the voice on the words "Freuden" (joys) and "retten" (save), which lend an arioso touch to the movement.

Bach set the remaining four verses as arias which, without exception, adhere to the "Barform" of the chorale. The major tonality of the first, songlike aria for bass is in clear contrast to the minor character of the chorale melody. The following aria for tenor, accompanied only by basso continuo, returns to the minor tonality of the chorale melody and, with its somber colors, illustrates the text dealing with Satan's wiles. The pastoral soprano aria also adopts melodic elements from the chorale: by allusion in the instrumental ritornello, but more overtly when the voice enters and most obviously in the direct quotation of the closing line. The last aria is given once more to the tenor: accompanied by two flutes, one violin (con sordino) and basso continuo – and once again in a major tonality – he sings of his submissiveness to God's will.

The final chorale is an exception in Bach's cantatas. The simple hymn setting (the soprano once again reinforced by the corno da caccia) is embedded in independent instrumental parts which accompany the choir in siciliano rhythm; their introductory ritornello is repeated between the lines of the chorale.

The cantata is extant in an original set of parts which was revised by Bach and partially copied by him. The first critical edition was furnished in 1876 by Wilhelm Rust within the framework of the Bach-Gesellschaft complete edition (BG 23). In 1967, Alfred Dürr and Leo Treitler edited this cantata for the Neue Bach-Ausgabe (NBA I/18).

Hamburg, fall 2016 Sven Hiemke Translation: David Kosviner

¹ Cf. Hans-Joachim Schulze, "Texte und Textdichter," in: Die Welt der Bach-Kantaten, vol. 3: Johann Sebastian Bachs Leipziger Kirchenkantaten, ed. by Christoph Wolff and Ton Koopman, Stuttgart-Weimar and Kassel etc., 1999, pp. 109–126, here p. 116.

² Sebastian Knüpfer, Johann Schelle, Johann Kuhnau. Ausgewählte Kirchenkantaten, ed. and introduced by Arnold Schering (Denkmäler deutscher Tonkunst, 1st series, vol. 58/59), Leipzig, 1918, p. XXXIII.

³ Cf. Uwe Wolf, "Überlegungen zu den Corno-Stimmen der Choralkantaten Johann Sebastian Bachs" in: Vom Klang der Zeit. Besetzung, Bearbeitung und Aufführungspraxis bei Johann Sebastian Bach. Klaus Hofmann zum 65. Geburtstag, ed. by Ulrich Bartels and Uwe Wolf, Wiesbaden etc., 2004, pp. 180–190, here: p. 188.

Was willst du dich betrüben

What makes you seek the gloomy **BWV** 107

Aufführungsdauer/Duration: ca. 17 min. © 1986/1992 by Carus-Verlag, Stuttgart - CV 31.107

oy Reini. Generalbassaussetzung: Paul Horn English version by Vernon and Jutta Wicker

22

