

Felix

Mendelssohn Bartholdy

○ Haupt voll Blut und Wunden

○ Head, so bruised and wounded

MWV A 8

Choralkantate / Chorale cantata

Solo (B), Coro (SATB)

2 Flauti, 2 Oboi, 2 Clarinetti, 2 Fagotti, 2 Corni

2 Violini, 2 Violen, 2 Violoncelli e Contrabbasso

herausgegeben von / edited by

Oswald Bill

Stuttgarter Mendelssohn-Ausgaben

Urtext

Klavierauszug / Vocal score

Paul Horn

Carus 40.186/03

Vorwort

Im Frühjahr 1830 brach Felix Mendelssohn Bartholdy zu seiner lange geplanten Reise nach Italien auf. Sie führte ihn zunächst nach Weimar, wo er von Goethe empfangen wurde, sodann nach München und Wien, bis er schließlich über Venedig und Bologna im November Rom erreichte. Sein Aufenthalt in Wien währte etwa von Mitte August bis in die zweite Septemberhälfte. In dieser Zeit entstand die vorliegende Kantate.

Im Hause seines Freundes, des Sängers Franz Hauser, hatte er gastliche Aufnahme gefunden, und Hauser soll ihm unterdes ein Bändchen mit Lutherischen Liedern verehrt haben. Wir dürfen annehmen, daß es sich nicht nur um die Lieder Luthers im engeren Sinne gehandelt hat, sondern um eine Sammlung, die auch andere Lieder der alten Lutherischen Gesangbuchtradition enthielt. Die Erinnerung an Paul Gerhardts Lied *O Haupt voll Blut und Wunden* könnte mit Hausers Geschenk sehr gut in Verbindung stehen. Als Gegengabe wird ihm Mendelssohn seine Komposition überreicht haben. Die Kantate enthält eine Arie für den Baßbariton und befand sich im Nachlaß des Sängers.

Die Beschäftigung mit geistlicher Musik stand in rechtem Widerspruch zu Mendelssohns Umgebung in Wien. Am Leben und Treiben der Donaustadt fand er wenig Gefallen, schrieb er doch am 16. Oktober 1830, als er bereits in Venedig weilte, an seinen Lehrer Carl Friedrich Zelter:

In Wien habe ich zwei kleine Kirchenmusiken fertig gemacht, einen Choral in drei Stücken für Chor und Orchester (*O Haupt voll Blut und Wunden*) und ein *Ave Maria* für achttimmigen Chor a capella. Die Leute um mich waren so schrecklich lüderlich und nichtsnutzig, daß mir geistlich zu Muthe wurde, und ich mich wie ein Theolog unter ihnen ausnahm.

Kurze Zeit später kam er nochmals auf die Kantate zu sprechen. Aus Rom berichtete er am 18. Dezember 1830 an Zelter über seine auf der Reise entstandenen neuen Kompositionen: einen Choral, den er in Venedig komponiert habe und „außerdem ein *Ave Maria* und ein Lutherischer Choral für acht Stimmen a capella, ein Psalm *Non nobis, Domine* und ein deutscher Choral *O Haupt voll Blut und Wunden* für Chor und Orchester und endlich eine Overtüre fürs Orchester.“

Auffallend ist der breite Raum, den geistliche Werke in dieser Aufzählung einnehmen. Zelter hatte darum wohl die Befürchtung geäußert, sein Schüler möchte sich, „durch Vorliebe für irgend einen der großen Meister geleitet“, zu viel der Kirchenmusik widmen und in Nachahmung verfallen. Mendelssohn zerstreute Zelters Bedenken: „nirgends, glaub' ich, entwachst man dem bloßen Glauben an Namen mehr, als hier, wie man denn auch dafür nirgends mehr, Achtung und Ehrfurcht für das Geleistete fühlt“. Als begeisterter Verehrer Händels und Bachs kannte er sehr gut die Gefahren, denen er ausgesetzt war, doch bewahrte sein kritischer Geist ihn vor blanker Imitation. Vor allem die formale Anlage der Kantate des Hochbarock mit Chor, Rezitativ und Arie findet sich in den als Kantaten bezeichneten Werken Mendelssohns nicht wieder. Maßgebend war

für ihn nicht die Form, sondern das, „was im tiefsten Ernst aus der innersten Seele geflossen ist“. Die Gestalt erwuchs ihm aus dem „Gegenstand“ und nicht in Erfüllung einer vorgegebenen Form.

Die Textzusammenstellung für die drei Sätze geht vermutlich auf Mendelssohn selbst zurück. Der zweite Satz, mehr Lied denn Arie, verwendet einen Text, dessen Verfasser bisher nicht ermittelt werden konnte. Bis in die Wortwahl hinein ist bei ihm die Nähe zur Dichtung Paul Gerhardts spürbar. Geringe Abweichungen vom Originaltext zeigen die erste und insbesondere die letzte Strophe. Doch wurde der vorgefundene Wortlaut in allen Strophen so beibehalten, wie ihn Mendelssohn verwendet hat, – dies nicht zuletzt in der Hoffnung, daß er einen Hinweis auf die Textquelle liefern kann, in der wohl auch die Herkunft der mittleren Strophe nachweisbar ist. Eine Angleichung an die Originalgestalt kann für die heutige Praxis sehr leicht vorgenommen werden.

Darmstadt, im Dezember 1979

Oswald Bill

Zu diesem Werk ist folgendes Aufführungsmaterial erhältlich: Partitur (Carus 40.186), Studienpartitur (Carus 40.186/07), Klavierauszug (Carus 40.186/03), Chorpartitur (Carus 40.186/05), komplettes Orchestermaterial (Carus 40.186/19).

Dieses Werk ist mit dem Kammerchor Stuttgart unter der Leitung von Frieder Bernius auf CD eingespielt (Carus 83.204).

Zu diesem Werk ist **carus music**, die Chor-App, erhältlich, die neben den Noten und einer Einspielung einen Coach zum Erlernen der Chorstimme enthält. Mehr Informationen unter www.carus-music.com.

Foreword

In the spring of 1830, Felix Mendelssohn Bartholdy set out upon a long-planned journey to Italy. His way led him first to Weimar where he was received by Goethe, then on to Munich and Vienna, finally reaching Rome via Venice and Bologna. He stayed in Vienna from about the middle of August until into the second half of September, and it was during this period that the cantata presented here was composed.

His friend, the singer Franz Hauser, hospitably opened his home to Mendelssohn and allegedly honoured him with a little volume of Lutheran hymns. We may presume that it was not a volume of hymns written strictly by Luther, but rather a collection that also included other hymns drawn from traditional old Lutheran hymnals. The recollection of Paul Gerhardt's hymn *O Haupt voll Blut and Wunden* (O sacred head now wounded) may well have been connected with Hauser's gift, and Mendelssohn surely gave his composition to his host in return. For the cantata, which contains an aria for bass-baritone, was found among the music that Hauser upon his death left behind.

The thoughts that Mendelssohn devoted to sacred music while in Vienna were quite incongruous to his environment there. The lively hustle and bustle of the Danube metropolis held little pleasure for him, so that on October 16, 1830, he wrote to his teacher Friedrich Zelter:

In Vienna I completed two short sacred works: a chorale in three movements for chorus and orchestra ('O Haupt voll Blut and Wunden') and an 'Ave Maria' for 8-part unaccompanied chorus. The people around me were so terribly dissolute and useless that I felt very religious and seemed like a theologian among them.

Just a short time later he again made mention of the cantata while in Rome. On December 18, 1830, he reported to Zelter on the new compositions he had written during his trip: a chorale that he had composed in Venice "as well as an 'Ave Maria' and a Lutheran chorale for eight unaccompanied voices, a psalm 'Non nobis, Domine' and a German chorale 'O Haupt voll Blut and Wunden' for chorus and orchestra and finally an overture for orchestra."

It is striking to see how much of this account is accorded to sacred works. That is why Zelter had expressed concern that his pupil, "guided by a predilection for one of the great masters," might devote himself too much to church music and become imitative. Mendelssohn dispersed Zelter's fears:

I do not believe that there is any other place where one loses naive faith in names more than here, just as, on the other hand, there is no place that one can feel more respect and reverence for what has already been achieved.

As an enthusiastic admirer of Handel and Bach, he was very well aware of the dangers to which he was exposed, but his critical mind protected him against plain imitation. The formal structure of the Late Baroque cantata with its chorus, recitative and aria, in particular, was not to find its

way into any of Mendelssohn's works that may be labelled "cantatas." What was important to him was not the form, but rather what "in profoundest sincerity flowed from the innermost soul." Form for him grew out of the "object" and not simply as satisfaction of some prescribed scheme.

The arrangement of the text for the three movements presumably goes back to Mendelssohn himself. The second movement, which is more a song than an aria, employs a text by a still anonymous author. Yet right down into the choice of words, he comes perceptibly close to the poetry of Paul Gerhardt. The first and, especially, the last stanza reveal slight deviations from the original text. Our edition, however, retains in all stanzas the reading employed by Mendelssohn – in particular in the hope of supplying some indication of the text source in which the origin of the middle stanza may be determined. For performance today it is not difficult to assimilate the original form.

Darmstadt, December 1979

Oswald Bill

Translation: E. D. Echols

The following performance material is available:

full score (Carus 40.186),
study score (Carus 40.186/07),
vocal score (Carus 40.186/03),
choral score (Carus 40.186/05),
complete orchestral material (Carus 40.186/19).

Available on CD with *Kammerchor Stuttgart*, conducted by Frieder Bernius (Carus 83.204).

For this work **CORUS** music, the choir app, is available. In addition to the vocal score and a recording, the app offers a coach which helps to learn the choral parts. Please find more information at www.carus-music.com.

O Haupt voll Blut und Wunden

Felix Mendelssohn Bartholdy

1809–1847

Klavierauszug: Paul Horn (1922–2016)

1. Chor

Andante

Soprano

Alto

Tenore

Basso

Legni

Archi

Basso continuo

Archi, Fag

mf

Piano accompaniment for measures 6-10. The right hand features a melodic line with grace notes and slurs, while the left hand provides a steady bass line with chords and single notes.

Vocal staves for Soprano, Alto, Tenor, and Bass, along with piano accompaniment for measures 11-15. The vocal parts are mostly rests, with some notes appearing in the Bass line. The piano accompaniment continues with a similar texture to the previous section.

O Haupt voll
O Head, so

16

O Haupt voll Blut und
O Head, so bruised and

Blut und Wun - den, o Haupt voll Blut und Wun - den,
bruised and wound - ed, o Head, so bruised and wound - ed,

O Haupt voll Blut und Wun - den, o Haupt voll Blut und
O Head, so bruised and wound - ed, O Head, so bruised and

+ Legni (c.f.)

21

Wun - den, ed, voll Blut und Wun - den,
wound - ed, so bruised and wound - ed,

Wun - den, o Haupt voll Blut und Wun - den,
wound - ed, O Head so bruised and wound

Wun - den, ed, voll Blu.

26

voll Schmerz und vol - ler Hohn,
with pain and bit - ter scorn,

o Haupt voll
O Head, so

voll Schmerz und vol - ler Hohn,
with pain and bit - ter scorn,

voll
with

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

Schmerz und voll - ler Hohn.
 pain and bit - ter scorn!

voll Schmerz und voll - ler Hohn, o Haupt, voll
 with pain and bit - ter scorn, O Head, with

vol - - ler Hohn, und vol - ler Hohn, o Haupt, voll Schmerz und
 bit - - ter scorn, and bit - ter scorn, O Head, with pain and

Schmerz, voll Schmerz und vol - ler Hohn, voll Schmerz.
 pain, with pain and bit - ter scorn, with pain.

Schmerz und voll - ler Hohn. O Haupt, zum Spott ge - bun -
 pain and bit - ter scorn! O Head, in spite sur - round -

vol - - ler Hohn. Spott ge - bun -
 bit - - ter scorn! spite sur - round -

O Haupt, zum Spott ge - bun - o Haupt, zum
 O Head, in spite sur - r Head, zum

Haupt, zum - - - den
 Head, in - - - ed

Spott - - - den, zum Spott ge - bun -
 spite - - - ed, in spite sur - round -

um Spott ge - bun -
 in spite sur - round -

Spott ge - bun -
 spite sur - round -

Spott ge -
 spite sur -

PROBEPARTITUR - Evaluation Copy - Quality may be reduced. Carus-Verlag

46

mit
with

den
ed

mit ei - ner
with sting - ing

den,
ed,

o Haupt, zum
o Head, in

bun-den
round-ed

mit ei - ner Dor - nen-kron,
with sting - ing crown of thorn,

51

ei - - ner Dor - nen - kron,
sting - - ing crown of thorn!

Dor
crown

nen - kron,
of thorn,

Spott ge - bun - - den mit ei - ner Dor - nen-kron.
spite sur - round - - ed with sting - ing crown of thorn

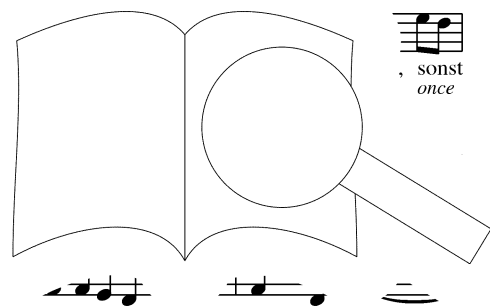
mit ei - ner Dor - nen - kron,
with sting - ing crown

56

kron,
thorn!

o Haupt, sonst schön ge - krö -
O Head, once crowned with glo -

kron,
thorn!

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

62

o Haupt, sonst schön ge - krö - net, o Haupt, sonst schön ge - krö - net,
 O Head, once crowned with glo - ry, O Head, once crowned with glo - ry,

schön ge - krö - net, o Haupt, sonst schön ge - krö - net,
 crowned with glo - ry, O Head, once crowned with glo - ry,

67

sonst schön ge - krö - net, Ehr und
 once crowned with glo - ry, st power and

sonst schön ge - krö - net
 once crowned with glo - ry,

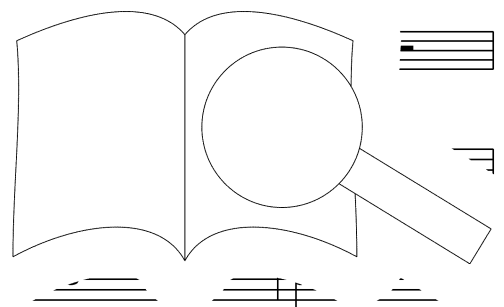
sonst schön ge - krö - net mit höch - st, höch - ster,
 once crowned with glo - ry, with high - est with high - est,

72

Zier, mit höch - ster
 grace, With high - est

Ehr und Zier, mit höch - ster
 st power and grace, with höch - ster

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

77

Ehr und Zier,
power and grace,

- ster Ehr und Zier,
- est power and grace,

o Haupt, sonst schön ge -
o Head, once crowned with glo -

- ster Ehr und Zier, o Haupt, sonst schön ge - krö -
- est power and grace, o Head, once crowned with glo -

mit höch-ster Ehr,
with high-est power,

o Haupt, sonst schön ge -
o Head, once crowned with

82

Alto

krönt mit höch-ster Ehr, mit höch-ster
ry with high-est power, with high-

net mit höch-ster Ehr, mit
ry, with high-est power, with

krö-net mit höch-ster Ehr, mit
glo-ry, with high-est power, with

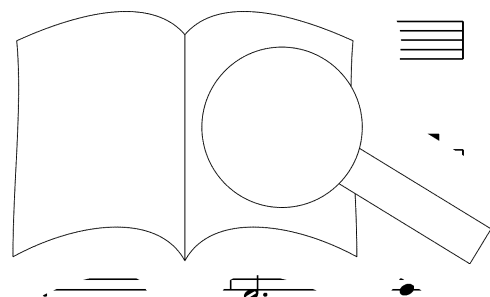
and Zier, mit
and grace, with

87

höch-ster Ehr
high-est

höch-ster
high-est

er,
race,

PROBENPARTITUR

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

92

f

jetzt
But

jetzt a - ber höchst ver - höh - - net, jetzt a - ber
But now op - pressed and wea - - ry, but now op -

jetzt a - ber höchst ver - höh - - net, jetzt a - ber höchst ver -
But now op - pressed and wea - - ry, but now op - pressed and

97

Soprano

Alto

jetzt
But

a - ber höchst ver - höh - net, jetzt a -
now op - pressed and wea - ry, but no

ber
op -

jetzt a - ber höchst ver - höh - net,
but now op - pressed and wea - ry, ber
op -

jetzt a - be
but now

jetzt
but

102

höchst ver
pressed and

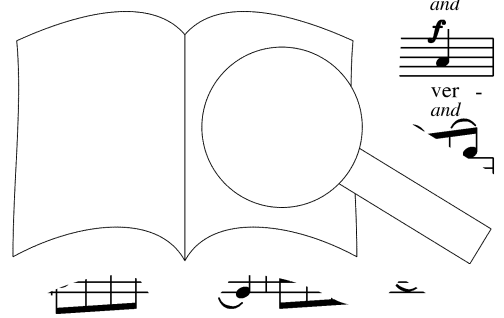
- - ne

jetzt a - - ber höchst ver - höh - net, ver -
but - now - - op - pressed and wea - ry, and

hö - - - - net, jetzt ver -
ry, f and

höchst ver - höh
pressed and wea - -

ver -
and

PROBEPARTITUR

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

höh - - - - net,
wea - - - - ry, ge - grü - ßet,
I greet you,

höh - - - - net,
wea - - - - ry,

höh - - - - net,
wea - - - - ry, ge -
I

ge - grü - ßet se
I greet you

ge - grü - ßet seist du mir,
I greet you in dis-tress, ge I

grü - ßet you seist du m'
greet you in dis-tr.

ge - grü - ßet seist du mir!
I greet you in dis - tress.

seist du mir!
you in dis - tress.

du mir, seist du mir!
dis - tress, in dis - tress.

set, ge - grü - ßet seist du mir!
you, I greet you in dis - tress.

2. Aria

Andante con moto

Basso

Legni
Corni
Archi
Bassi

Archi

cresc.

9

cresc.

18

Du, des-sen To - des
You, whose tor - ment - ed

Welt ver -
sin - ful

Legni

Archi

27

söhnt, den sie da - für ie mit Schmach ge - krönt, mit
world, Whom they had bound s they with shame had crowned, with

dolce

35

er Schmer - zen litt und Pla - ze
Who suf - fered grief and pas the

rit.

43

p *cresc.*

hier, der mei - ne Sünd ge - tra -
 cross, Who bore all my trans - gres -

51

f. *dim.* *p*

- - - - - gen, ge - grü - Bet seist du mir! Ge -
 sion, I greet you in dis - tress. I

59

grüßt, ge - grü
 greet, I greet

seist du
 in dis -

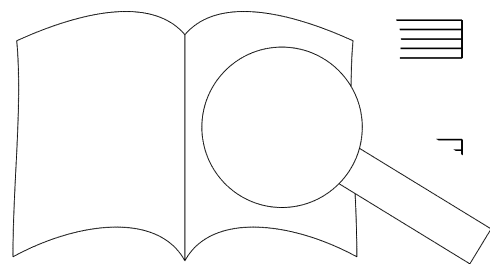
67

mir!
 tress.
 + Legni

mir!
 tress.
 + Legni

76

dim.

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

der mei-ne Sünd ge-tra-gen,
Who bore all my trans-gres-sion,

für mich am Kreu-ze hier, am Kreu-ze hier,
For me up-on the cross, up-on the cross,

der mei-ne Sünd ge-tra-ge-
Who bore all my trans-gres-

Du, des-sen To-ä-nd-ge Welt ver-söhnt, den sie da-
You, whose tor-ment-ed deemed the sin-ful world, Whom they had

Archi

dolce

den sie mit Schmach
Whom they with shame

cresc.

cresc.

mach,
ne,
Tutti

124

mit Schmach ge - krönt, ge - grü - ßet, ge - grü - ßet seist
 with shame had crowned, I greet you, I greet you, I

Archi

p *p* *f*

cresc.

132

du, ge - grü - ßet, ge - grü - ßet mir! Der mei - ne Sünd
 greet you, greet you in dis - tress, Who bore all my

Legni, Cor

Archi

dolce

p *p* *p*

140

ge - tra - gen, seist ge - grü - ßet
 trans - gres - sion, I greet you in

f *f* *ressivo*

cresc. *dimin.*

148

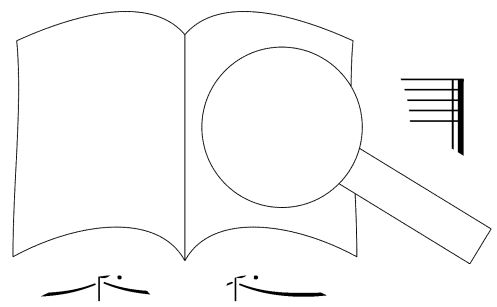
- - ßet mir! - - -
 dis - tress.

Legni

pp *dim.*

156

pp

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

3. Choral

Allegro moderato

Soprano
Alto
Tenore
Basso

Ich will hier bei dir ste
I will long to stand here with

Legni
Corni
Archi
Bassi

5

hen, ver O ach
you; let

hen, ver O a doch
you; de

hen, ver nich doch
you; me not de

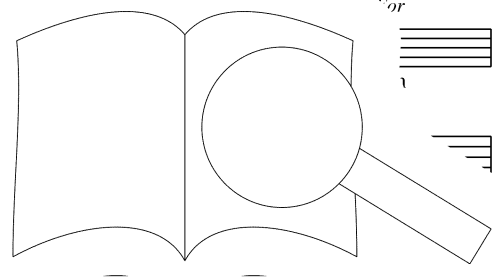
10

nicht; von
part. For

nicht; von
part. For

nicht von
For

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

15

dir will ich nicht ge - - hen,
 I will nev - er leave you,

dir will ich nicht ge - - hen,
 I will nev - er leave you,

dir will ich nicht ge - - hen,
 I will nev - er leave you,

dir will ich nicht ge - - hen,
 I will nev - er leave you,

sf

20

wenn mir das Herz schon bricht,
 Though grief may break my heart.

wenn mir das Herz schon bricht,
 Though grief may break my heart.

wenn mir das Herz schon
 Though grief may break my

wenn mir das Herz sc.
 Though grief may break ma,

sf *sf*

25

wenn ich einst werd er -
 When death one day comes

wenn ich einst werd er -
 When death one day comes

wenn ich er -
 When death one day comes

wenn
 When

sf

30

blas - - - sen in
o'er - - - me With

blas - - - sen in
o'er - - - me With

blas - - - sen in
o'er - - - me With

blas - - - sen in
o'er - - - me With

35

letz - ter To des and - pein,
all - its fear - des and - pain,

letz - ter To des and - pein,
all - its fear - des and - pain,

letz - ter To des and - pein,
all - its fear - des and - pain,

letz - ter To des and - pein,
all - its fear - des and - pain,

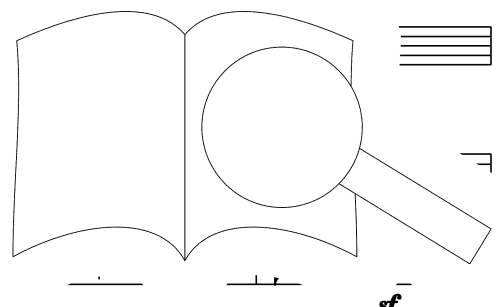
39

als Then dich fas - - - sen
Then you near - - - me

a. ich dich fas - - - sen
hold you near - - - me

u. will ich dich f-
would hold you

dann I will ich dich
I would hold you

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

und noch dein
And ev - er

und noch dein
And ev - er

und noch dein
And ev - er

und noch dein
And ev - er

ei - gen sein.
 be - your own.

ei - gen sein, und noch dein ei - se.
 be - your own, and ev - er be - own.

ei - gen sein, und noch dein er
 be - your own, and ev - er

ei - gen sein, und noch ei sein.
 be - your own, and ev - er own.

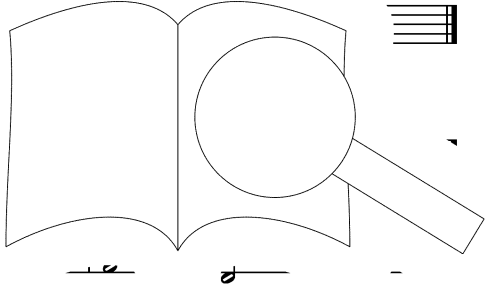
men!
 men.

men!
 men.

men!
 men.

men!
 men.

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

Chormusik erleben Jederzeit. Überall.

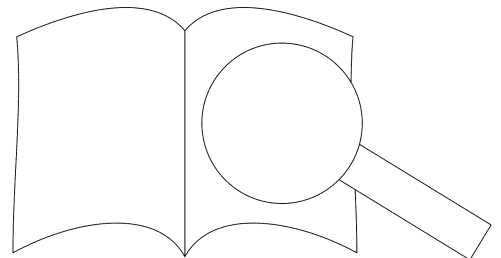
- Eine App mit den bedeutendsten Chorwerken des 17. bis 20. Jahrhunderts
- Carus-Klavierauszüge, synchronisiert mit hervorragenden Einspielungen bekannter Interpreten
- Coach zum Erlernen der eigenen Chorstimme
- Schnelle und schwierige Passagen können im Slow-Modus geübt werden
- Navigieren und Blättern wie im ged. Klavierauszug
- Für Tablet und Smartphone

Experience Anytime

- A collection of the most important choral works from the 17th to 20th century
- Carus piano extracts, synchronized with first class recordings of famous interpreters
- Coach helps you learn your own voice
- Difficult passages can also be practiced in slow mode
- Turn and navigate just as in the printed vocal score
- For tablet and smartphone (Android und iOS)

carus

THE CHOIR AI

www.carus-music.cc

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