

JOHANN SEBASTIAN BACH

Secular Cantatas

RIAS Kammerchor

Akademie für Alte Musik Berlin

René Jacobs

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Secular Cantatas

Cantates profanes / Weltliche Kantaten

CD1

Geschwinde, ihr wirbelnden Winde BWV 201

48'58

Der Streit zwischen Phoebus und Pan

Le défi entre Phébus et Pan / The Contest between Phoebus and Pan

1	Chor	<i>Geschwinde, ihr wirbelnden Winde</i>	5'01
2	Rezitativ	Phoebus, Pan, Momus: <i>Und du bist doch so unverschämt</i>	1'35
3	Aria	Momus: <i>Patron, das macht der Wind!</i>	2'31
4	Rezitativ	Mercurius, Phoebus, Pan: <i>Was braucht ihr euch zu zanken?</i>	0'49
5	Aria	Phoebus: <i>Mit Verlangen drück ich deine zarten Wangen</i>	9'29
6	Rezitativ	Momus, Pan: <i>Pan, rücke deine Kehle nun</i>	0'21
7	Aria	Pan: <i>Zu Tanze, zu Sprunge, so wackelt das Herz</i>	5'50
8	Rezitativ	Mercurius, Timolus: <i>Nunnehro Richter her!</i>	0'44
9	Aria	Timolus: <i>Phoebus, deine Melodei</i>	6'32
10	Rezitativ	Pan, Midas: <i>Komm, Midas, sage du nun an</i>	0'43
11	Aria	Midas: <i>Pan ist Meister, laßt ihn gehn!</i>	4'36
12	Rezitativ	Momus, Mercurius, Timolus, Phoebus, Midas, Pan:
<i>Wie, Midas, bist du toll?</i>	1'03
13	Aria	Mercurius: <i>Aufgeblasne Hitze</i>	5'48
14	Rezitativ	Momus: <i>Du guter Midas, geh nun hin</i>	1'07
15	Chor	<i>Labt das Herz, ihr holden Saiten</i>	2'49

Momus *Maria Cristina Kiehr*, soprano
Midas *Kurt Azesberger*, ténor
Mercurius *Andreas Schöll*, contre-ténor
Phoebus *Roman Trekel*, baryton
Timolus *James Taylor*, ténor
Pan *Peter Lika*, basse

RIAS Kammerchor

Akademie für Alte Musik Berlin

flütes *Ernst-Burghard Hilde, Antje Schurrock*
hautbois *Ekkehard Hering*
hautbois d'amour *Katharina Arfken*
Trompeten-Consort *Friedemann Immer*

violoncelle *Jan Freiheit*
contrebasse *Matthias Winkler*
basson *Christian Beuse*
clavecín & orgue *Raphael Alpermann*
luth *Shizuko Noiri*

Konzertmeister *Stephan Mai*

René Jacobs

Zerreiet, zersprenget, zertrümmert die Gruft BWV 205 (début) 38'16Der zufriedengestellte olus / *ole apaisé* / The Pacified Aeolus

16	Chor	<i>Zerreiet, zersprenget, zertrümmert die Gruft</i>	5'33
17	Rezitativ	olus: <i>Ja! ja! die Stunden sind nunmehr nah</i>	1'27
18	Aria	olus: <i>Wie will ich lustig lachen</i>	3'58
19	Rezitativ	Zephyrus: <i>Gefrchteter olus</i>	0'36
20	Aria	Zephyrus: <i>Frische Schatten, meine Freude</i>	3'47
21	Rezitativ	olus: <i>Beinahe wirst du mich bewegen</i>	0'33
22	Aria	Pomona: <i>Können nicht die roten Wangen</i>	3'16
23	Rezitativ	Pomona, Pallas: <i>So willst du, grimmiger olus</i>	0'44
24	Aria	Pallas: <i>Angenehmer Zephyrus</i>	4'19

CD2**Zerreiet, zersprenget, zertrümmert die Gruft** BWV 205 (fin)Der zufriedengestellte olus / *ole apaisé* / The Pacified Aeolus

1	Rezitativ	Pallas, olus: <i>Mein olus, ach! störe nicht die Frhlichkeiten</i>	2'19
2	Aria	olus: <i>Zurücke, zurücke, geflügelten Winde</i>	3'29
3	Rezitativ	Pallas, Pomona, Zephyrus: <i>Was Lust! Was Freude!</i>	1'33
4	Aria	Pomona, Zephyrus: <i>Zweig und Äste</i>	3'07
5	Rezitativ	Pallas: <i>Ja, ja! ich lad euch selbst zu dieser Feier ein</i>	0'39
6	Chor	<i>Vivat! August, August vivat!</i>	2'56

Pallas	<i>Efrat Ben-Nun, soprano</i>
Pomona	<i>Katharina Kammerlober, alto</i>
Zephyrus	<i>Christoph Prgardien, tnor</i>
olus	<i>Klaus Hger, basse</i>

*RIAS Kammerchor**Akademie fr Alte Musik Berlin*

Viole d'amour	<i>Sabine Fehlandt</i>
Viole de gambe	<i>Hildegard Perl</i>
Fltes	<i>Ernst-Burghard Hilse, Anje Schurrock</i>
Hautbois d'amour	<i>Alison Gangler</i>
Trompettes	<i>Andreas Lackner, Martin Rabl, Herbert Walser</i>
Cors	<i>Reinhard Bttmer, Christian-Friedrich Dallmann</i>
Timbales	<i>Marie-Ange Petit</i>

Violoncelle	<i>Jan Freiheit</i>
Contrebasse	<i>Matthias Winkler</i>
Basson	<i>Christian Beuse</i>
Clavecin & orgue	<i>Raphael Alpermann</i>
Luth	<i>Konrad Junghänel</i>

Konzertmeister *Bernhard Forck**René Jacobs*

Laßt uns sorgen, laßt uns wachen BWV 213

47'02

Hercules auf dem Scheidewege

Hercule à la croisée des chemins / Hercules at the Crossroads

7	Chor	<i>Laßt uns sorgen, laßt uns wachen</i>	5'17
8	Rezitativ	Hercules: <i>Und Wo? Wo ist die rechte Bahn?</i>	0'45
9	Aria	Wollust: <i>Schlafe, mein Liebster</i>	8'41
10	Rezitativ	Wollust, Tugend: <i>Auß folge meiner Bahn</i>	1'18
11	Aria	Hercules: <i>Treues Echo dieser Orten</i>	6'38
12	Rezitativ	Tugend: <i>Mein hoffnungsvoller Held!</i>	1'00
13	Aria	Tugend: <i>Auf meinen Flügeln sollst du schweben</i>	5'29
14	Rezitativ	Tugend: <i>Die weiche Wollust locket zwar</i>	0'38
15	Aria	Hercules: <i>Ich will dich nicht hören</i>	4'13
16	Rezitativ	Hercules, Tugend: <i>Geliebte Tugend, du allein</i>	0'43
17	Duetto	Hercules, Tugend: <i>Ich bin deine, du bist meine</i>	8'11
18	Rezitativ	Merkur: <i>Schaut, Götter, dieses ist ein Bild</i>	1'17
19	Chor	<i>Lust der Völker, Lust der Deinen</i>	2'52

Wollust *Efrat Ben-Nun, soprano*Hercules *Andreas Scholl, contre-ténor*Tugend *James Taylor, ténor*Merkur *Klaus Häger, basse**RIAS Kammerchor**Akademie für Alte Musik Berlin*altos *Bernhard Forck, Sabine Feblandt,*hautbois & hautbois d'amour *Katharina Arfken*violoncelle *Jan Freiheit*contrebasse *Matthias Winkler*basson *Christian Beuse*clavecin & orgue *Raphael Alpermann*luth *Konrad Junghänel*Konzertmeister *Stephan Mai**René Jacobs*

Avant 1723, année du début de son cantorat à l'église Saint-Thomas de Leipzig, Jean-Sébastien Bach n'avait écrit de la musique profane "de fête" que lorsque les devoirs de sa charge l'y obligeaient : des événements qui ponctuaient la vie de la cour, celle de Weimar avant 1717 ou celle de Köthen de 1717 à 1723, en fournissaient l'occasion. A Leipzig, il en alla tout autrement. A partir de 1723, il s'agit en effet de commandes privées au sens large du terme, que Bach tenait d'autant plus à honorer que non seulement elles lui procuraient des ressources subsidiaires tout à fait bienvenues mais que, dans le même temps, elles servaient également ses desseins car il souhaitait ajouter à ses fonctions de cantor de l'école Saint-Thomas celles d'un *Kapellmeister* de la ville de Leipzig. Quelque temps après, les activités du Collegium musicum, que Georg Philipp Telemann avait fondé au début du siècle et dont Bach, par une manœuvre habile, avait su se faire confier la direction au printemps 1729, se révélèrent être une base solide pour la réalisation d'ambitions de ce type. Jusque dans les années 1740, le "Collegium musicum de Bach" avec ses "rencontres" hebdomadaires représenta l'institution la plus en vue de la vie musicale leipzigoise en dehors de l'Eglise. Pour des occasions particulières, notamment lorsqu'était prévue l'exécution d'une "cantate de fête" [*Festkantate*] en l'honneur de la maison régnante des princes électeurs de Saxe, des avis paraissaient dans la presse qui, outre l'heure, indiquaient aussi le lieu du spectacle – en hiver, le "café Zimmermann de la Cather-Straße" (c'est-à-dire de l'actuelle Katharinenstraße, la rue Sainte-Catherine), en été, les "jardins Zimmermann, à la porte de Grimma" (qui s'étendaient hors des remparts). La quantité, qui nous est parfois connue, des textes imprimés – entre 150 et 700 – nous permet de nous faire une idée du nombre, réel ou pour le moins espéré, des spectateurs.

Johann Georg Bergmüller,
*Le roi Midas écoute Pan
attentivement* (Ovide,
Métamorphoses), 1730
Salzbourg, Residenzgalerie.
akg-images / Erich Lessing

Le choix du lieu de la représentation n'avait pas une incidence que sur la taille de l'auditoire – il influait aussi de manière décisive sur la composition ainsi que sur l'instrumentation et le nombre des exécutants. Mais, dans ce domaine, Jean-Sébastien Bach disposait d'une mine d'expériences, accumulées, d'après le témoignage de son deuxième fils, au fil des *“exécutions de très nombreuses œuvres musicales d'une certaine envergure, dans des églises, à la cour et souvent en plein air, dans des lieux singuliers et pour le moins inappropriés”*.

Le fait de devoir prendre en considération des éléments extérieurs de cette nature semble avoir tenu un rôle non négligeable pour la cantate BWV 205, “Eole apaisé”, que des étudiants firent jouer le 3 août 1725 en hommage à leur professeur de philosophie, le docteur August Friedrich Müller. Le commanditaire (très certainement une partie de la communauté estudiantine), l'auteur du texte et le compositeur avaient sans doute décidé d'un commun accord que la cantate devrait être exécutée par une formation importante digne de cette occasion solennelle, en plein air, dans la Katharinenstraße, la rue principale de Leipzig. S'inspirant d'un passage de *L'Enéide* de Virgile et conservant le travestissement mythologique, le livret dépeint l'épouvantable déchaînement des tempêtes de l'automne jusqu'à ce que, vers la fin, “l'application” de la fable antique “à un certain événement” – pour reprendre une formule employée à l'époque – rétablisse la paix : le nom magique d'August Müller est prononcé et les réjouissances organisées pour sa fête sont évoquées, ce qui a pour effet d'adoucir le courroux bruyant d'Eole, le dieu des vents. Dans le chœur d'ouverture, les brefs accords joués par l'orchestre et, dans le chœur final, les retentissants vivats lancés par l'ensemble des exécutants s'attendent de toute évidence à ce que leur réponde l'écho de la Katharinenstraße à l'endroit où elle débouche sur la place du marché, écho qu'au XVIIIe siècle déjà des poètes avaient chanté dans leurs vers. Si ce jeu disparaît, ce jeu qui consiste à faire alterner les moments où l'on pousse des

cris et ceux où l'on écoute l'écho qui les répète, il se perd alors une dimension essentielle de l'œuvre, tout particulièrement dans le dernier mouvement. Bach lui-même y renonça cependant une fois, en février 1734, lorsque, en l'honneur du prince électeur de Saxe, il rejoua la cantate, dotée d'un nouveau texte, dans les salles du “café Zimmermann”. Wilhelm Friedemann, le fils aîné de Bach, fit de même puisqu'en 1756 et 1757 il donna la cantate dans son intégralité, avec des textes encore une fois différents, en l'église Notre-Dame de Halle, comme “musique de fête” en l'honneur du roi de Prusse, Frédéric II. Si l'on considère le sujet, la cantate BWV 201, “Le Défi [ou “La Controverse”] entre Phébus et Pan” semble, tout comme “Eole apaisé”, être destinée à une représentation en plein air. Cependant, dans la partie centrale du mouvement d'introduction, l'écho figure tout à fait normalement sur la partition, ce qui nous laisse supposer que la cantate fut exécutée dans un lieu sans phénomène d'écho naturel, comme par exemple les jardins à la porte est de la ville, où le Collegium musicum de Bach avait l'habitude de se produire. Toujours est-il que ce concert, qui eut probablement lieu fin septembre 1729 durant la foire de la Saint-Michel devant un public composé d'habitants de Leipzig et de gens de l'extérieur, doit avoir été marqué du sceau de l'insolite. Librettiste et compositeur, qui avaient, selon toute apparence, travaillé en étroite collaboration, ne visaient en effet à rien de moins qu'à exposer un programme esthétique qui manifestait une opposition nette à la simplification musicale dont les dangers, vers 1730, se faisaient de plus en plus menaçants.

L'action, empruntée à la mythologie, prend pour point de départ la légende de la rivalité entre Apollon et Marsyas. Le grand art d'Apollon-Phébus, auquel Bach consacre le meilleur de lui-même, ne remporte pas, en fait, la victoire sur Pan, le musicien naïf qui ne maîtrise pas suffisamment l'art de la composition (annonçant ici la *Plaisanterie musicale* de Mozart), mais sur Midas, le critique incompetent. Le dernier récitatif peut donc “s'appliquer” lui aussi à l'actualité

de l'époque dans la mesure où il fustige la bêtise et la déraison des nombreux frères de Midas. Le texte et la musique semblent en outre receler maintes allusions à des événements et à des personnages contemporains mais nous n'avons toujours pas trouvé la clé de ces énigmes.

Avec la cantate “*Laßt uns sorgen, laßt uns wachen*” BWV 213, nous nous retrouvons au contraire sur un sol plus ferme. Un avis dans la presse et le texte imprimé s'accordent sur la date de la représentation, le 5 septembre 1733, ainsi que sur l'occasion à laquelle elle a eu lieu, l'anniversaire du prince électeur de Saxe, Friedrich Christian (1722-1763). Le journal *Leipziger Zeitungen* indique en outre que cette cantate avait été exécutée par le “*Collegium musicum de Bach*”, et précise qu'il s'agissait d'une “*musique solennelle donnée de 4 à 6 heures de l'après-midi... dans les jardins Zimmermann*”. Bach reprend ici l'un des sujets de prédilection des compositeurs, sujet que Georg Friedrich Haendel, Reinhard Keiser et d'autres encore ont également exploité, celui d'“*Hercule à la croisée des chemins*” et de son choix pour la voie de la vertu, certes difficile mais qui mène aux plus hautes consécration. Le résultat en est une composition dont la longueur atteint presque celle d'un acte d'opéra, ce qui était également le cas pour “*Eole apaisé*” et “*Le Défi entre Phébus et Pan*”. Autre point commun : le texte des trois cantates fut écrit par le même librettiste, le Leipzigois Christian Friedrich Henrici alias Picander (1700-1764), d'abord secrétaire des postes puis receveur des impôts, ainsi qu'habile auteur de poèmes de circonstance. À la différence des œuvres précédemment citées, la “*Cantate d'Hercule*” n'offre cependant pas que des compositions originales : nous avons la preuve que le chœur final, écrit à la manière d'une gavotte, provient d'une cantate en grande partie perdue que Bach composa vers 1720, à l'époque où il résidait à Köthen ; de même, l'aria “*en écho*” ainsi que le duo d'amour entre Hercule et la Vertu semblent avoir été empruntés à des œuvres antérieures à 1733. En 1734-35, Bach dota le chœur d'ouverture

et les cinq arias d'un nouveau texte et les intégra à l'*Oratorio de Noël*. De la même manière, il avait prévu de réutiliser le chœur final mais y renonça par la suite – peut-être parce qu'il estimait que ce mouvement présentait un caractère de danse par trop marqué.

HANS-JOACHIM SCHULZE
Traduction Elise Harrer

In the period before assuming the function of Kantor of St. Thomas's in Leipzig (1723) Bach wrote secular festive music in an entirely *ex officio* capacity to celebrate specific events in the life of the courts of Weimar (until 1717) or Cöthen (1717-23). In Leipzig this changed radically. From then on works of this kind were the outcome of private commissions in the broadest sense of the term, the execution of which was all the more in Bach's interests not only as a welcome source of revenue, but also as an extension of his duties as the School Kantor in the direction of an appointment as a city Kapellmeister. A solid foundation for the realisation of such aspirations was represented some time later by the activities of the Collegium Musicum, which had been revived by Georg Philipp Telemann, and the direction of which Bach, by dint of an adroit manoeuvre, had succeeded in taking over in the spring of 1729. From then on until well into the 1740s the 'Bach Collegium Musicum' with its weekly 'assemblies' became the most highly esteemed institution in the musical life of Leipzig outside the church. On special occasions, especially the performances of festive cantatas in honour of the ruling House of Saxony, the time and place of the performances were announced in the newspapers – in winter in 'the Zimmermann coffee-house on the Cather Straße', in summer in 'the Zimmermann garden before the "Grimmischen Thore" (Grimm Gate)'. In some cases we know how many copies of the texts were printed – between 150 and 700 – which presumably indicates the real or hoped-for size of the audiences. The choice of the site of the performances was not only determined by the clientele: it also decisively influenced the composition and the orchestration. But in this respect Johann Sebastian Bach commanded a rich store of experience. According to the testimony of his second eldest son this stemmed from the 'performance of a very great number of powerful musical compositions in churches, at court and often in the open air, with curious and uncomfortable seats'.

Zimmermann's coffee-house, Leipzig, exterior view (building on the corner). Detail from a copper engraving by J. G. Schreiber after G. Wustmann, 1750
akg-images

Considerations of external circumstances of this nature would seem to have played no small part in the 'Aeolus' Cantata BWV 205, sung by the students on 3 August 1725 as a tribute to the lecturer in philosophy, Dr August Friedrich Müller. The patrons (no doubt members of the student body), the librettist and the composer were in agreement that the presentation, in a grand festive setting, should take place in the open air in Leipzig's most splendid street, the Katharinenstraße. Accordingly the libretto, in mythological guise, paraphrases a passage in Vergil's *Aeneid* on the threatening outburst of autumnal storms, until towards the end – to use a contemporary formulation – the 'application of a certain event' restores peace: the magic word, August Müller, and the reference to the celebration of his name-day, appease Aeolus, the blustering god of the winds. In the short chordal interpolations by the orchestra in the opening chorus and the ringing 'Vivat' calls by the full ensemble in the final chorus Bach obviously had in mind the echo effect produced by the presence of the market square at the bottom of the Katharinenstraße, which had already been extolled by writers in the seventeenth century. If this alternation of calls and echo is lacking an essential dimension of the concluding section is lost. In fact, Bach himself once did without it when he had the cantata performed in February 1734 with new words in honour of the Saxon Elector in Zimmermann's coffee-house. Bach's eldest son, Wilhelm Friedemann, went even further in 1756 and 1757 when he presented the entire cantata, with yet another set of words, as festive music in honour of Frederick II, King of Prussia, in the Liebfrauenkirche in Halle on the Saale.

To judge from its subject, *Der Streit zwischen Phoebus und Pan* BWV 201 (The Contest between Phoebus and Pan), like the 'Aeolus' Cantata, seems to have been intended for an outdoor performance. In the middle section of the opening chorus, however, the echo effect was carefully written out, so that it was possible to consider performing it in a place without a natural

echo, such as the garden before the east gate of the town often used by the Bach Collegium Musicum. In any case this concert, which appears to have taken place during the Leipzig Michaelmas Fair at the end of September 1729 before an audience of natives and foreigners, will have carried the seal of an uncommon event. After all, both the librettist and the composer – obviously in close collaboration – were aiming at nothing less than the exposition of an aesthetic programme in unequivocal opposition to the perils of musical simplification that were becoming increasingly more menacing around 1730. The mythologically embellished action is based on the legend of the contest between Apollo and Marsyas. It is not really Pan, the naive musician without an adequate mastery of the art of composition (prefiguring Mozart's *Musikalischer Spass*), who succumbs to Phoebus Apollo's sublime art, which Bach lends the finest of his own, but the officious critic Midas. Hence the final recitative bestows a topical 'application' by launching an offensive against Midas' numerous brothers, against lack of judgment and absurdity. In addition both the text and the music appear to contain many an allusion to contemporary events and personalities, but these mysteries remain to be unravelled.

We find ourselves on more solid ground with the cantata *Laßt uns sorgen, laßt uns wachen* BWV 213. Both a newspaper account and the printed text unanimously mention 5 September 1733 as the day of its performance and the birthday of the Saxon crown prince Friedrich Christian (1722-1763) as the occasion. Moreover, the *Leipziger Zeitungen* mentions that it was performed by the 'Bachische Collegium Musicum' as 'solemn music from 4 to 6 o'clock in the afternoon . . . in the Zimmermann garden'. In Bach's setting the popular subject (also used by Handel, Reinhard Keiser and others) of *Herkules auf dem Scheideweg* (Hercules at the Crossroads) and of his choice of the way that, in spite of its being the more arduous one, led to the more

exalted blessings of virtue, is almost as long as the act of an opera. In this respect it is comparable to both the 'Aeolus' Cantata and the *Streit zwischen Phoebus und Pan*. The librettos of all three cantatas are by the same author, the Leipzig postal secretary and later Collector of Revenues the linguistically gifted occasional poet, Christian Friedrich Henrici ('Picander', 1700-64). Unlike the two earlier works, however, the Hercules Cantata does not consist entirely of original compositions: the gavotte-like final chorus can be proven to have been taken from a cantata, most of which has been lost, composed around 1720 during Bach's Cöthen period, and both the 'Echo' aria and the love duet between Hercules and Virtue appear to have been adapted from works composed before 1733. The opening chorus and all five of the aria movements, furnished with new words, were incorporated by Bach in his *Christmas Oratorio* in 1734-35. He had intended to do the same with the final chorus, but finally rejected the idea – possibly on account of the overly conspicuous dance-like character of the movement.

HANS-JOACHIM SCHULZE
Translated by Derek Yeld

Vincenzo Damiani *The Judgment of Midas* (Musical competition between Pan and Apollo; King Midas disallows the verdict of the mountain god Timolus; Apollo gives Midas the ears of a donkey; Ovid, *Metamorphoses* XI,147-180). Oil on canvas, 1720 Cassel Staatliche Kunstsammlungen. akg-images

Weltliche Festmusiken hat Johann Sebastian Bach in der Zeit vor dem Antritt des Leipziger Thomaskantorats (1723) durchweg ex officio geschrieben: Veranlassung gaben Ereignisse des Hoflebens von Weimar (bis 1717) beziehungsweise Köthen (1717-1723). In Leipzig änderte sich dies weitgehend. Vorwiegend handelte es sich jetzt um im weitesten Sinne private Aufträge, an deren Erfüllung Bach um so mehr liegen mußte, als sie nicht nur willkommene Einnahmequellen erschlossen, sondern zugleich der Ausweitung des Schulkantorats in Richtung auf das Amt eines städtischen Kapellmeisters dienten. Als solide Basis für die Realisierung derartiger Ambitionen erwiesen sich einige Zeit später die Aktivitäten jenes – einstmals von Georg Philipp Telemann wiederbegründeten – Collegium musicum, dessen Leitung Bach im Frühjahr 1729 durch einen geschickten Schachzug an sich zu bringen gewußt hatte. Fortan und bis in die 1740er Jahre bildete das „Bachische Collegium musicum“ mit seinen wöchentlichen „Zusammenkünften“ die angesehenste Institution des Leipziger Musiklebens außerhalb der Kirche. Bei besonderen Anlässen, insbesondere der Darbietung von Festkantaten zu Ehren des kurfürstlich-sächsischen Herrscherhauses, wurden durch Zeitungsannoncen neben der Zeit auch der Ort der Aufführung bekanntgegeben – im Winter das „Zimmermannische Caffee-Haus auf der Cather-Straße“, im Sommer der „Zimmermannische Garten vor dem Grimmischen Thore“. Die gelegentlich überlieferte Zahl der durch den Druck vervielfältigten Texte – zwischen 150 und 700 – läßt Schlüsse auf die wirkliche oder wenigstens die erhoffte Zuhörerschaft zu. Nicht nur auf den Publikumszuspruch wirkte sich die Wahl des Aufführungsortes aus – auch Komposition und Besetzung wurden hiervon maßgeblich beeinflusst. Doch Johann Sebastian Bach verfügte in dieser Hinsicht über einen reichen Erfahrungsschatz. Nach dem Zeugnis seines zweitältesten Sohnes resultierte dies aus der „Aufführung sehr vieler starker

Musiken in Kirchen, am Hofe und oft unter dem freien Himmel, bei wunderlichen und unbequemen Plätzen“.

Eine solche Rücksichtnahme auf äußere Umstände scheint bei der Äolus-Kantate BWV 205, die am 3. August 1725 als Studentenhuldigung für den Philosophiedozenten Dr. August Friedrich Müller erklang, eine nicht geringe Rolle zu spielen. Auftraggeber (ohne Zweifel Teile der Studentenschaft), Textdichter und Komponist waren sich wohl darin einig, daß die Darbietung in großer Festbesetzung in der Leipziger Prachtstraße, der Katharinenstraße, unter freiem Himmel stattfinden sollte. Demgemäß paraphrasiert das Libretto, anknüpfend an eine Stelle in Vergils *Aeneis*, in mythologischem Gewande das drohende Ausbrechen der Herbststürme, bis gegen Ende – mit einer zeitgenössischen Formulierung zu reden – die „Anwendung auf eine gewisse Begebenheit“ Frieden stiftet: Das Zauberwort August Müller und der Hinweis auf die Feier von dessen Namenstag besänftigen den polternden Windgott Äolus. Im Eingangschor rechnen die kurzen Akkordeinwürfe des Orchesters, im Schlußchor die hallenden „Vivat“-Rufe des gesamten Ensembles offensichtlich mit dem schon im 17. Jahrhundert von Dichtern besungenen Echo in der sich zum Marktplatz hin öffnenden Katharinenstraße. Geht dieses Wechselspiel von Rufen und Lauschen verloren, büßt zumal der Schlußsatz eine wesentliche Dimension ein. Allerdings hat auch Bach selbst einmal hierauf verzichtet, als er die Kantate, mit neuem Text versehen, im Februar 1734 zu Ehren des sächsischen Kurfürsten in den Räumen des „Zimmermannischen Caffeehauses“ wiederaufführte. Noch weiter ging Bachs ältester Sohn Wilhelm Friedemann, der 1756 und 1757 die gesamte Kantate, mit nochmals neuen Texten ausgestattet, als Festmusiken zu Ehren des Preußenkönigs Friedrich II. in der Liebfrauenkirche zu Halle/S. darbot. Vom Sujet her scheint *Der Streit zwischen Phoebus und Pan* (BWV 201) wie die Äolus-Kantate auf eine Freiluftaufführung zu zielen. Allerdings ist im

Mittelteil des Eingangssatzes das Echo regelrecht auskomponiert, so daß an einen Aufführungsort ohne natürlichen Widerhall zu denken wäre, etwa den vom Bachischen Collegium musicum genutzten Garten vor dem östlichem Stadttor. Auf jeden Fall wird dieses Konzert, das wahrscheinlich Ende September 1729, während der Leipziger Michaelismesse vor einem Publikum aus Einheimischen und Fremden stattfand, den Stempel des Außergewöhnlichen getragen haben. Hatten doch Textdichter und Komponist – offenbar in enger Zusammenarbeit – nichts Geringeres vor, als die Darlegung eines ästhetischen Programms mit deutlicher Frontstellung gegen die um 1730 immer stärker drohende Gefahr der musikalischen Simplifizierung.

Die mythologisch verbrämte Handlung basiert auf der Sage vom Wettstreit zwischen Apollo und Marsyas. Der hohen Kunst des Phoebus-Apollo, der Bach seine besten Kräfte leiht, unterliegt nicht eigentlich Pan, der naive Musiker ohne zureichende Kompositionswissenschaft (hierin Mozarts *Musikalischem Spaß* vorangehend), sondern der unberufene Kritiker Midas. Das letzte Rezitativ beschert denn auch eine aktuelle „Anwendung“, indem es gegen Midas' zahlreiche Brüder, gegen Unverstand und Unvernunft zu Felde zieht. Darüber hinaus scheinen Text und Musik manche Anspielung auf Zeitereignisse und Zeitgenossen zu enthalten, doch harren diese Geheimnisse noch der Entschlüsselung.

Auf festerem Boden befinden wir uns dagegen hinsichtlich der Kantate *Laßt uns sorgen, laßt uns wachen* (BWV 213). Eine Zeitungsnachricht und der Textdruck nennen übereinstimmend den 5. September 1733 als Aufführungstag und den Geburtstag des sächsischen Kurprinzen Friedrich Christian (1722-1763) als Anlaß. Die *Leipziger Zeitungen* erwähnen darüber hinaus das „Bachische Collegium Musicum“ als Ausführende sowie die Darbietung als „solenne Musick von Nachmittag 4 bis 6 Uhr... im Zimmermannischen Garten“. Das beliebte, auch von Georg Friedrich

Händel, Reinhard Keiser und anderen genutzte Sujet von „Herkules auf dem Scheidewege“ und von dessen Entscheidung für den zwar steinig, jedoch zu höheren Weihen führenden Pfad der Tugend erreicht in Bachs Komposition annähernd die Länge eines Opernakt. In dieser Hinsicht gleicht es sowohl der Äolus-Kantate als auch dem *Streit zwischen Phoebus und Pan*. Identisch ist bei allen drei Kantaten auch der Textautor: der Leipziger Postsekretär und spätere Steuereinnahmer und sprachgewandte Gelegenheitsdichter Christian Friedrich Henrici („Picander“, 1700-1764). Im Unterschied zu den vorgenannten Werken enthält die Herkules-Kantate jedoch nicht durchweg Originalkompositionen: der gavottenartige Schlußchor geht nachweislich auf eine etwa 1720 entstandene, weitgehend verschollene Kantate aus Bachs Köthener Zeit zurück, und auch die „Echo“-Arie sowie das Liebesduett zwischen Herkules und Tugend scheinen aus vor 1733 komponierten Werken übernommen zu sein. Eingangsschor und sämtliche fünf Ariensätze wurden, mit neuem Text versehen, von Bach 1734/35 in das *Weihnachts-Oratorium* eingegliedert. Gleiches war für den Schlußchor vorgesehen, wurde von Bach jedoch wieder verworfen – möglicherweise im Blick auf den allzu vordergründigen Tanzcharakter jenes Satzes.

HANS-JOACHIM SCHULZE

CD1

Der Streit zwischen Phoebus und Pan

BWV 201

Geschwinde, ihr wirbelnden Winde

1 CHOR

Geschwinde,

Ihr wirbelnden Winde

Auf einmal zusammen zur Höhle hinein!

Daß das Hin- und Widerschallen

Selbst dem Echo mag gefallen

Und den Lüften lieblich sein.

2 REZITATIV (Baß I/II, Sopran)

Phoebus:

Und du bist doch so unverschämt und frei,

Mir in das Angesicht zu sagen,

Daß dein Gesang

Viel herrlicher als meiner sei?

Pan:

Wie kannst du doch so lange fragen?

Der ganze Wald bewundert meinen Klanh;

Das Nymphenchor,

Das mein von mir erfundnes Rohr

Von sieben wohlgesetzten Stufen

Zum Tanzen öfters aufgerufen,

Wird dir von selbstem zugestehn:

Pan singt vor allen andern schön.

Phoebus:

Vor Nymphen bist du recht;

Allein die Götter zu vernützen,

Ist deine Flöte viel zu schlecht.

Pan:

Sobald mein Ton die Luft erfüllt,

So hüpfen die Berge, so tanzt das Wild.

So müssen sich die Zweige biegen,

Und unter denen Sternen

Geht ein entzücktes Springen für:

Die Vögel setzen sich zu mir

Und wollen von mir singen lernen.

Momus:

Ei! hört mir doch den Pan,

Den großen Meistersänger, an!

3 ARIA (Sopran)

Momus:

Patron, das macht der Wind!

Daß man prahlt und hat kein Geld,

Daß man das für Wahrheit hält,

Was nur in die Augen fällt,

Daß die Toren weise sind,

Daß das Glücke selber blind,

Patron, das macht der Wind!

4 REZITATIV (Alt, Baß I/II)

Mercurius:

Was braucht ihr euch zu zanken?

Ihr weicht doch einander nicht.

CD1

The Contest between Phoebus and Pan

BWV 201

CHORUS

Hasten,

Ye whirling winds,

All together into your cavern!

So that the resounding to and fro

May please even Echo,

And the airs be mild.

RECITATIVE (Basses I, II, Soprano)

Phoebus

And yet you are so insolent and bold

To tell me to my face

That your singing

Is much more splendid than mine?

Pan

But how can you keep on asking?

The whole wood admires my music:

The choir of nymphs,

That has so often been called to the dance

By the pipe I have devised

Of seven well-tuned degrees,

Will themselves of their own accord admit to you:

Pan sings more beautifully than all others.

Phoebus:

You will do for nymphs,

However, to delight the gods

Your pipe is much too crude.

Pan

As soon as my tones swell the air

The mountains skip, the wild beasts dance.

The boughs needs must bend down,

And beneath the stars,

There is an enchanted tripping;

The birds come down to join me

And want to learn to sing from me.

Momus

Oh, just listen to that Pan,

The great master singer!

ARIA (Soprano)

Momus

Good fellow, that's all just wind!

That one brags but has no money,

That one regards as being the truth

Whatever may catch one's eye,

That fools are wise,

And Fortune herself is blind,

Good fellow, that's all just wind!

RECITATIVE (Alto, Basses I, II)

Mercury

What need have you to quarrel?

After all, neither of you will give way.

- Nach meinen wenigen Gedanken
 Wo wöhle sich ein jedes einen Mann,
 Der zwischen euch das Urteil spricht;
 Laßt sehn, wer fällt euch ein?
Phoebus:
 Der Tmolus soll mein Richter sein,
Pan:
 Und Midas sei auf meiner Seite.
Mercurius:
 So tretet her, ihr lieben Leute,
 Hört alles fleißig an
 Und merket, wer das Beste kann!
- 5 ARIA (Baß I)
Phoebus:
 Mit Verlangen
 Drück ich deine zarten Wangen.
 Holder, schöner Hyazinth.
 Und dein' Augen küß ich gerne,
 Weil sie meine Morgensterne
 Und der Seele Sonne sind.
- 6 REZITATIV (Sopran, Baß II)
Momus:
 Pan, rücke deine Kehle nun
 In wohlgestimmte Falten.
Pan:
 Ich will mein Bestes tun
 Und mich noch herrlicher als Phoebus halten.

- 7 ARIA (Baß II)
Pan:
 Zu Tänze, zu Sprunge, so wackelt das Herz,
 Wenn der Ton zu mühsam klingt,
 Und der Mund gebunden singt
 So erweckt es keine Scherz.
- 8 REZITATIV (Alt, Tenor I)
Mercurius:
 Nunmehr Richter her!
Tmolus:
 Das Urteil fällt mir gar nicht schwer;
 Die Wahrheit wird es selber sagen,
 Daß Phoebus hier den Preis davongetragen.
 Pan singet vor dem Wald,
 Die Nymphen kann er wohl ergötzen;
 Jedoch so schön als Phoebus' Klang erschallt,
 Ist seine Flöte nich zu schätzen.
- 9 ARIA (Tenor I)
Tmolus:
 Phoebus, deine Melodei
 Hat die Anmut selbst geboren.
 Aber wer die Kunst versteht,
 Wie dein Ton verwundernd geht,
 Wird dabei aus sich verloren.
- 10 REZITATIV (Baß II, Tenor I)
Pan:
 Komm, Midas, sage du nun an,
 Was ich getan!

- In my humble opinion
 Each of you should choose someone
 Who will judge between you:
 Let's see now, who comes to your minds?
Phoebus
 Let Tmolus be my judge,
Pan
 And Midas be on my side.
Mercury
 Well then, come closer, you good people,
 Listen diligently to everything
 And note which of them is the more accomplished!
- ARIA (Bass I)
Phoebus
 With yearning
 I hold thy tender cheeks,
 Fair, lovely Hyacinth.
 And kiss thy eyes with delight,
 For they are my morning stars
 And the sun of my soul.
- RECITATIVE (Soprano, Bass II)
Momus
 Pan, now open your throat
 In well-tuned strains.
Pan
 I shall do my best
 And show myself even more sublime than Phoebus.

- ARIA (Bass II)
Pan
 To the dance and to frolics the heart happily sways.
 When the music sounds too laborious,
 And the mouth is fettered,
 It awakens no merriment.
- RECITATIVE (Alto, Tenor I)
Mercury
 Now then, come along you judges!
Tmolus
 The verdict causes me no difficulty at all:
 Truth itself will proclaim
 That here Phoebus bears away the prize.
 Pan sings for the woodland
 And can easily delight the nymphs,
 But beside the beauty of Phoebus' tones
 His flute is not worthy of esteem.
- ARIA (Tenor I)
Tmolus
 Phoebus, your melody
 Was born of grace herself.
 But he who understands art,
 On hearing your enraptured tones,
 Will be lost in wonderment.
- RECITATIVE (Bass II, Tenor I)
Pan
 Come, Midas, now you announce
 What I have done!

Midas:

Ach, Pan! Wie hast du mich gestärkt,
Dein Lied hat mir so wohl geklungen,
Daß ich es mir auf einmal gleich gemerkt.
Nun geh ich hier im Grünen auf und nieder
Und lern es denen Bäumen wieder.
Der Phoebus macht es gar zu bunt.
Allein dein allerliebster Mund
Sang leicht und ungezwungen.

11 ARIA (Tenor II)

Midas:

Pan ist Meister, laßt ihn gehn!
Phoebus hat das Spiel verloren,
Denn nach meinen beiden Ohren
Singt er unvergleichlich schön.

12 REZITATIV

(Sopran, Alt, Tenor I/II, Baß I/II)

Momus:

Wie, Midas, bist du toll?

Mercurius:

Wer hat dir den Verstand verrückt?

Tmolus:

Das dacht ich wohl, daß du so ungeschickt!

Phoebus:

Sprich, was ich mit dir machen soll?
Verkehr ich dich in Raben,
Soll ich dich schinden oder schaben?

Midas:

Ach! plaget mich doch nicht so sehre,
Es fiel mir ja
Also in mein Gehöre!

Phoebus:

Sieh da,
So sollst du Eselsohren haben.

Mercurius:

Das ist der Lohn
Der tollen Ehrbegierigkeit.

Pan:

Ei, warum hast du diesen Streit
Auf leichte Schultern übernommen?

Midas:

Wie ist mir die Kommission
So schlecht bekommen!

13 ARIA (Alt)

Mercurius:

Aufgeblasne Hitze,
Aber wenig Grütze
Kriegt die Schellenmütze
Endlich aufgesetzt.

Wer das Schiffe nicht versteht
Und doch an das Ruder geht,
Ertrinkt mit Schaden und Schanden zuletzt.

14 REZITATIV (Sopran)

Momus:

Du guter Midas, geh nun hin,
Und lege dich in deinem Walde nieder,

Midas

O, Pan! How you have fortified me:
Your song sounded so harmonious to me
That I memorised it at once.
Now back and forth among the woods I go
And teach it to the trees.
Phoebus is much too disorderly.
Only your most gentle mouth
Sang lightly and unaffectedly.

ARIA (Tenor II)

Midas

Pan's the Master, let him go!
Phoebus has lost the game,
For to both my ears
Pan's singing is incomparably fair.

RECITATIVE

(Soprano, Alto, Tenors I, II, Basses I, II)

Momus

Why Midas, are you mad?

Mercury

Who has bereft you of your senses?

Tmolus

Just as I have always thought, you are incompetent!

Phoebus

Tell me, what should I do with you?
Turn you into a raven,
Or should I pare and flay you?

Midas

Ah! Do not torment me so!
That is simply how
It sounded to my ears!

Phoebus

Well then,
You shall have ass's ears!

Mercury

That is the reward
For rabid lust for honour!

Pan

Alas, why did you take
This contest so lightly?

Midas

How grievously the appointment
Has turned out for me!

ARIA (Alto)

Mercury

Pompous forwardness
Without much gumption
Finally ends up
Wearing the dunce's cap.

He who knows nothing about sailing,
But will take hold of the tiller,
Ends up sorrily and shamefully in the drink.

RECITATIVE (Soprano)

Momus

Good old Midas, just go now
And lie down in your wood,

Doch tröste dich in deinem Sinn,
Du hast noch mehr dergleichen Brüder.
Der Unverstand und Unvernunft
Will jetzt der Weisheit Nachbar sein,
Man urteilt in den Tag hinein,
Und die so tun,
Gehören, all in deine Zunft.
Ergreife, Phoebus, nun
Die Leier wieder,
Es ist nichts lieblicher als deine Lieder!

15 CHOR

Labt das Herz, ihr holden Saiten,
Stimmt Kunst und Anmut an!
Laßt euch meistern, laßt euch höhnen,
Sind doch euren süßen Tönen
Selbst die Götter zugetan.

Der zufriedengestellte Äolus BWV 205

16 CHOR

Chor der Winde:
Zerreisset, zersprengt, zerstrümmert die Gruft,
Die unserm Wüten Grenze gib!
Durchbrechet die Luft,
Daß selber die Sonne zur Finsternis werde,
Durchschneidet die Fluten, durchwühlet
[die Erde,
Daß sich der Himmel selbst betrübt!

17 REZITATIV (Baß)

Äolus:
Ja! ja!
Die Stunden sind nunmehr nah,
Daß ich euch treuen Untertanen,
Den Weg aus eurer Einsamkeit
Nach bald geschlossner Sommerszeit
Zur Freiheit werde bahnen.
Ich geb euch Macht,
Vom Abend bis zum Morgen,
Vom Mittag bis zur Mitternacht
Mit eurer Wut zu rasen,
Die Blumen, Blätter, Klee
Mit Kälte, Frost und Schnee
Entsetzlich anzublasen.
Ich geb euch Macht,
Die Zedern umzuschmeißen
Und Berggipfel aufzureißen
Ich geb euch Macht
Die ungestümen Meeresfluten
Durch euren Nachdruck zu erhöhen,
Daß das Gestirne wird vermuten,
Ihr Feuer soll durch euch erlöschend untergehn.

18 ARIA (Baß)

Äolus:
Wie will ich lustig lachen,
Wenn alles durcheinandergeht,
Wenn selbst der Fels nicht sicher steht
Und wenn die Dächer krachen,
So will ich lustig lachen!

But let it be a consolation to you.
You have many a fellow just like you.
Ignorance and silliness
These days will be wisdom's neighbours,
People heedlessly pass judgement,
And those who do
All belong to the same tribe.
Now Phoebus, take up
Your lyre again,
There is nothing lovelier than your songs!

CHORUS

Soothe the heart, you lovely strings,
Strike up art and grace!
Let them master you, let them scorn you,
Still your sweet sounds
Beguile even the gods!

The pacified Aeolus BWV 205

CHORUS

Chorus of the Winds:
Rend, tear apart, shatter the abyss
That sets limits to our raging!
Break through the air
That even the sun becomes darkness,
Cleave the waters, overturn the earth,
That heaven itself may be grieved!

RECITATIVE (Bass)

Aeolus
Yes! Yes!
The hour now is nigh
When I shall pave the way
For you, my faithful subjects,
From your solitude to freedom,
After the approaching end of summer.
I shall give you the power
To rage with all your fury
From dusk to dawn,
From noon to midnight,
To breathe with blighting
Cold, frost and snow
Upon the flowers, leaves and clover,
I shall give you power
To overturn the cedars,
And tear open the mountain tops.
I shall give you power
With your blast to raise yet higher
The wild ocean's waves,
So that starry constellations will fear
That you will extinguish their fire.

ARIA

Aeolus
How merrily I shall laugh,
When all is reduced to confusion,
When even the rock is no longer firm,
And when the rooftops splinter,
How merrily I shall laugh!

19 REZITATIV (Tenor)

Zephyrus:

Gefürcht'ter Äolus,
Dem ich im Schoße sonsten liege
Und deine Ruh vergnüge,
Laß deinen harten Schluß
Mich doch nicht allzufrüh erschrecken;
Verziehe, laß in dir,
Aus Gunst zu mir,
Ein Mitleid noch erwecken!

20 ARIA (Tenor)

Zephyrus:

Frische Schatten meine Freude,
Sehet, wie ich schmerzlich scheidet,
Kommt, bedauert meine Schmach!
 Windet euch, verwaiste Zweige,
 Ach! ich schweige,
 Sehet mir nur jammernd nach!

21 REZITATIV (Baß)

Äolus:

Beinahe wirst du mich bewegen.
Wie? seh ich nicht Pomona hier,
Und, wo mir recht, die Pallas auch bei ihr?
Sagt, Werte, sagt, was fordert iht von mir?
Euch ist gewiß sehr viel daran gelegen.

22 ARIA (Alt)

Pomona:

Können nicht die roten Wangen,
Womit meine Früchte prangen,
Dein ergrimmes Herze fangen,

Ach, so sage, kannst du sehn
Wie die Blätter von den Zweigen
Sich betrübt zur Erde beugen,
Um ihr Elend abzuneigen,
Das an ihnen soll geschehn!

23 REZITATIV (Alt, Sopran)

Pomona:

So willst du, grimmg'er Äolus,
Gleich wie ein Fels und Stein
Bei meinen Bitten sein?

Pallas:

Wohlan! Ich will und muß
Auch meine Seufzer wagen,
Vielleicht wird mir,
Was er, Pomona, dir
Stillschweigend abgeschlagen,
Von ihm gewährt.

Pallas/Pomona:

Wohl wenn er gegen mich/dich sich gütiger erklärt.

24 ARIA (Sopran)

Pallas:

Angenehmer Zephyrus,
Dein von Bisam reicher Kuß
Und dein lauschend Kühlen
Soll auf meinen Höhen spielen.
Großer König Äolus,
Sage doch dem Zephyrus,
Daß sein bisamreicher Kuß
Und sein lauschend Kühlen
Soll auf meinen Höhen spielen.

RECITATIVE (Tenor)

Zephyrus

Dread Aeolus,
In whose lap I am wont to lie
Delighting in your calm,
Let not your harsh decree
Affright me all too soon;
Hold back yet a while,
And let, as a favour to me,
Some mercy awaken in you!

ARIA

Zephyrus

Cool shades, my delight,
See how sorrowfully I leave,
Come, grieve over my distress!
 Writhe, ye orphaned boughs,
 Ah, I fall silent,
 But mournfully gaze after me!

RECITATIVE (Bass)

Aeolus

You come close to moving me.
But how? Do I not see Pomona here,
And, if I am right, Pallas, too, beside her?
Say, worthy ladies, what do you require of me?
To be sure, it is of consequence to you.

ARIA (Alto)

Pomona

Cannot the ruddy cheeks
With which my fruit do glow
Touch your fierce heart?

Ah, say, can you see
How the leaves from the boughs
Bend sadly down towards the ground
To conceal their distress
At what is to befall them?

RECITATIVE (Alto, Sopran)

Pomona

Will you then, pitiless Aeolus,
Like a flinty rock remain
Unmoved by my supplication?

Pallas

Well then! I, too, shall perforce
Venture my sigh-filled suit;
Perhaps he will grant me
What without a word
He has denied
You, Pomona.

Pallas/Pomona

Happily! If he be more kindly disposed towards you/me.

ARIA (Sopran, Bass)

Pallas

Pleasing Zephyrus,
Your musk-laden kiss
And your cooling whispers
Shall play upon my mountain-tops.
Great King Aeolus,
Pray, tell Zephyrus
That his musk-laden kiss
And his cooling whispers
May play upon my mountain-tops

CD2**1 REZITATIV (Sopran, Baß)***Pallas:*

Mein Äolus,
 Ach! störe nicht die Fröhlichkeiten,
 Weil meiner Musen Helikon
 Ein Fest, ein' angenehme Feier
 Auf seinen Gipfeln angestellt.

Äolus:

So sage mir,
 Warum dann dir
 Besonders dieser Tag so teuer,
 So wert und heilig fällt?
 O Nachteil und Verdruß!
 Soll ich denn eines Weibes Willen
 In meinem Regiment erfüllen?

Pallas:

Mein Müller, mein August,
 Der Pierinnen Freud und Lust,

Äolus:

Dein Müller, dein August!

Pallas:

Und mein geliebter Sohn,
 Äolus:
 Dein Müller! dein August!

Pallas:

Erlebet die vergnügten Zeiten,
 Da ihm die Ewigkeit
 Sein weiser Name prophezeit.

Äolus:

Dein Müller! dein August!

Der Pierinnen Freud und Lust
 Und dein geliebter Sohn,
 Erlebet die vergnügten Zeiten,
 Da ihm die Ewigkeit
 Sein weiser Name prophezeit?
 Wohlan! Ich lasse mich bezwingen,
 Euer Wunsch soll euch gelingen!

2 ARIA (Baß)*Äolus:*

Zurücke, zurücke, geflügelten Winde.
 Besänftiget euch!
 Doch wehet ihr gleich,
 So weht doch itzund nur gelinde!

3 REZITATIV (Sopran, Alt, Tenor)*Pallas:*

Was Lust!

Pomona:

Was Freude!

Zephyrus:

Welch Vergnügen!

Alle:

Entstehet in der Brust,
 Daß sich nach unsrer Lust
 Die Wünsche müssen fügen.
Zephyrus:
 So kann ich mich bei grünen Zweigen
 Noch fernerhin vergnügt bezeigen.
Pomona:
 So seh ich mein Ergötzen
 An meinen reifen Schätzen.

CD2**RECITATIVE (Soprano, Bass)***Pallas*

Dear Aeolus mine,
 Ah, do not disturb the revels,
 For on the peaks
 Of my Muses' Helicon
 A feast, a joyful celebration is toward.

Aeolus

But tell me,
 Why should this very day
 Be so dear, so precious
 And so holy to you?
 O, wretched, miserable pass!

Must I then in my own realm
 Give in to a woman's whim?

Pallas

My Müller, my August,
 Delight and joy of the Muses,

Aeolus

Your Müller, your August!

Pallas

And my beloved son,
Aeolus
 Your Müller, your August!

Pallas

Behold the joyous time,
 When his wise name prophesies
 Eternal renown for him.

Aeolus

Your Müller! Your August!

Delight and joy of the Muses,
 And your beloved son,
 Behold the joyous time,
 When his wise name prophesies
 Eternal renown for him?
 Very well, then! I shall let myself be persuaded:
 You shall have your wish!

ARIA (Bass)*Aeolus*

Back, back, ye winged winds,
 Allay your raging!
 But if you still will blow,
 Henceforth but gently sigh!

RECITATIVE (Soprano, Alto, Tenor)*Pallas*

What bliss!

Pomona

What joy!

Zephyrus

What delight!

Together

Wells up in our breast,
 Since to our pleasure
 Our wishes now do answer!
Zephyrus
 Thus among the green branches
 I may still disport myself with joy.
Pomona
 Thus I shall take my delight
 In my ripened treasures.

Pallas:

So richt ich in vergnügter Ruh
Meines Augusts Lustmahl zu.

Pomona und Zephyrus:

Wir sind zu deiner Fröhlichkeit
Mit gleicher Lust bereit.

4 ARIA, DUETT (Alt, Tenor)

Pomona:

Zweig und Äste
Zollen dir zu deinem Feste
Ihrer Gaben Überfluß.

Zephyrus:

Und mein Scherzen soll und muß,
Deinen August zu verehren,
Dieses Tages Lust vermehren.

Pomona / Zephyrus:

Ich bringe dir Früchte / mein Lispeln mit
[Freuden herbei,

Beide:

Daß alles zum Scherzen vollkommener sei.

5 REZITATIV (Sopran)

Pallas:

Ja, ja! ich lad euch selbst zu dieser Feier ein:
Erhebet euch zu meinen Spitzen,
Wo schon die Musen freudig sein
Und ganz entbrannt vor Eifer sitzen!
Auf! lasset uns, indem wir eilen,
Die Luft mit frohen Wünschen teilen!

6 CHOR

Vivat August, August vivat!

Sei beglückt, gelehrter Mann!

Dein Vergnügen müsse blühen,
Daß dein Lehren, dein Bemühen
Möge solche Pflanzen ziehen,
Womit ein Land sich einstens schmücken kann.

Herkules auf dem Scheidewege BWV 213

Lasst uns sorgen, lasst uns wachen

7 CHOR (Ratschluß der Götter)

Laßt uns sorgen, laßt uns wachen
Über unsern Göttersohn.

Unser Thron
Wird auf Erden
Herrlich und verkläret werden,
Unser Thron
Wird aus ihm ein Wunder machen.

8 REZITATIV (Alt)

Herkules:

Und wo? Wo ist die rechte Bahn,
Da ich den eingepflanzten Trieb,
Dem Tugend, Glanz und Ruhm und Hoheit lieb,
Zu seinem Ziele bringen kann?
Vernunft, Verstand und Licht
Begehrt, dem allen nachzujagen.
Ihr schlanken Zweige, könnt ihr nicht
Rat oder Weise sagen?

Pallas

Thus in blissful peace I may prepare
My August's festive banquet.

Pomona and Zephyrus

With equal pleasure we look towards
Your joyful revels.

ARIA, DUET (Alto, Tenor)

Pomona

Twigs and boughs
Proffer for your feast
Their abundant bounties.

Zephyrus

And my gambols will,
In honour of your August,
Increase the pleasures of this day.

Pomona / Zephyrus

I bring you my fruits / my babbling as joyful offerings

Together

So that the merriment may be more complete.

RECITATIVE (Soprano)

Pallas

Yes, yes! I myself invite you to this festival;
Come, rise up to my mountain peak
Where the Muses are already making merry
And waiting, burning with impatient zeal!
Come! And as we hasten, let us
Cleave the air with happy wishes!

CHORUS

Vivat August, August vivat!

All happiness to you, O learned man!

May your pleasure flourish,
May your learning, your endeavour
Nourish the plants
With which the land will ever be adorned.

Hercules at the Crossroads

BWV 213

CHORUS (Council of the Gods)

Let us cherish, let us keep watch
Over our son of gods.

Our throne
On earth
Will become glorious and resplendent.
Our throne
Will make a marvel out of him.

RECITATIVE (Alto)

Hercules

And where? Where is the right road
By which I can lead inborn instinct,
For the sake of virtue, glory, fame and majesty,
To its true goal?
Reason, knowledge and wisdom
Desire the pursuit of all of them.
You narrow byways, can you not
Offer counsel or means?

9 ARIA (Sopran)
Wollust:
Schlafe, mein Liebster, und pflege der Ruh,
Folge der Lockung entbrannter Gedanken.
Schmecke die Lust
Der lüsternen Brust
Und erkenne keine Schranken.

10 REZITATIV (Sopran, Tenor)
Wollust:
Auf! folge meiner Bahn,
Da ich dich ohne Last und Zwang
Mit sanften Tritten werde leiten.
Die Anmut gehet schon voran,
Die Rosen vor dir auszubreiten.
Verziehe nicht, den so bequemen Gang
Mit Freuden zu erwählen.
Tugend:
Wohin, mein Herkules, wohin?
Du wirst des rechten Weges fehlen.
Durch Tugend, Müh und Fleiß
Erhebet sich ein edler Sinn.
Wollust:
Wer wählet sich den Schweiß,
Der in Gemächlichkeit
Und scherzender Zufriedenheit
Sich kann sein wahres Heil erwerben?
Tugend:
Das heißt: sein wahres Heil verderben.

11 ARIA (Alt)
Herkules:
Treues Echo dieser Orten,
Sollt ich bei den Schmeichelworten
Süßer Leitung irrig sein?
Gib mir deine Antwort: Nein!
(Echo:)
Nein!

Herkules:
Oder sollte das Ermahnen,
Das so mancher Arbeit nah,
Mir die Wege besser bahnen?
Ach! so sage lieber: Ja!
(Echo:)
Ja!

12 REZITATIV (Tenor)
Tugend:
Mein hoffnungsvoller Held!
Dem ich ja selbst verwandt
Und angeboren bin,
Komm und erfasse meine Hand
Und höre mein getreues Raten,
Das dir der Väter Ruhm und Taten
Im Spiegel vor die Augen stellt.
Ich fasse dich und fühle schon
Die folgbare und mir geweihte Jugend.
Du bist mein echter Sohn,
Ich deine Zeugerin, die Tugend.

ARIA (Soprano)
Lust
Sleep, my darling, and foster ease,
Follow the allurement of lustful thoughts.
Savour the pleasure
Of the wanton breast
And suffer no restraint.

RECITATIVE (Soprano, Tenor)
Lust
Arise, follow in my path
Along which, without burden or compulsion,
With gentle steps I shall lead you.
Grace goes on ahead
To strew roses before your feet.
Do not tarry with joy in choosing
So delectable a path.
Virtue
To what end, my Hercules, to what end?
You will stray from the righteous path.
Through virtue, struggle and zeal
Is the noble mind exalted.
Lust
Who would choose toil,
When in vacant ease
And merry content
He can attain to his true weal?
Virtue
Which means to corrupt his true weal.

ARIA (Alto)
Hercules
Trusty Echo of these retreats,
Would I be mistaken in following
The dulcet way of beguiling promises?
Grant me your answer: No!
(Echo)
No!

Hercules
Or would the admonition
That entails so much toil,
Be a better guide to follow?
Ah! Then rather say: Yes!
(Echo)
Yes!

RECITATIVE (Tenor)
Virtue
My hero full of promise!
To whom I, too, am related
And in whom I am inborn,
Come and take my hand,
And hear my earnest counsel,
That will be a mirror to your eyes
Of your forefathers' glory and exploits.
I hold you and already do I feel
Your docile and virtuous youth.
You are my true son,
And I, Virtue, your begetter.

13 ARIA (Tenor)

Tugend:

Auf meinen Flügeln sollst du schweben,
Auf meinem Fittich steigest du
Den Sternen wie ein Adler zu.

Und durch mich
Soll dein Glanz und Schimmer sich
Zur Vollkommenheit erheben.

14 REZITATIV (Tenor)

Tugend:

Die weiche Wollust locket zwar;
Allein,

Wer kennt nicht die Gefahr,
Die Reich und Helden kränkt,
Wer weiß nicht, o Verführerin,
Daß du vorlängst und künftighin,
So lang es nur den Zeiten denkt,
Von unsrer Götter Schar
Auf ewig mußst verstoßen sein?

15 ARIA (Alt)

Herkules:

Ich will dich nicht hören, ich will / mag / dich
nicht wissen,
Verworfenen / verbotenen / Wollust ich kenne dich
[nicht.

Denn die Schlangen,
So mich wollten wiegend fangen,
Hab ich schon lange zermalmet, zerrissen.

16 REZITATIV (Alt, Tenor)

Herkules:

Geliebte Tugend, du allein
Sollst meine Leiterin
Beständig sein,
Wo du befehlst, da geh ich hin,
Das will ich mir zur Richtschnur wählen.

Tugend:

Und ich will mich mit dir
So fest und so genau vermählen,
Daß ohne dir und mir
Mein Wesen niemand soll erkennen.

Beide:

Wer will ein solches Bündnis trennen?

17 ARIA, DUETT (Alt, Tenor)

Herkules:

Ich bin deine,
Tugend:
Du bist meine,

Beide:

Küsse mich,
Ich küsse dich.

Wie Verlobte sich verbinden,
Wie die Lust, die sie empfinden,
Treu und zart und eiferig,
So bin ich.

ARIA (Tenor)

Virtue

Upon my wings you shall soar,
Upon my pinion you shall rise
Like an eagle to the stars.
And through me
Your splendour and radiance
Will attain perfection.

RECITATIVE (Tenor)

Virtue

Soft Lust is indeed alluring,
However,
Who does not know the peril
That ails both the rich and the great,
Who does not know, O seductress,
That you, of yore and henceforth,
As long as time exists,
Will ever be rejected
By our host of gods?

ARIA (Alto)

Hercules

I do not want to hear you, I do not want / may not /
[know you,
Spurned / forbidden Lust, I know you not.
For the serpents
That would have caressingly caught me,
I have long since crushed and rent to pieces.

RECITATIVE (Alto, Tenor)

Hercules

Beloved Virtue, you alone
Will be
My constant guide.
Wherever you command me, I shall go,
That will I choose as my lodestar.

Virtue

And I shall be with you
So fast and firmly wed,
That without you and me together,
No one will recognise my nature.
Together
Who will break asunder such a union?

ARIA, DUETT (Alto, Tenor)

Hercules

I am yours,
Virtue
You are mine.
Together
Kiss me
I kiss you.

As betrothed are united,
As the bliss that they do feel,
Faithful, tender and ardent,
Even so am I.

18 REZITATIV(Baß)

Mercur:

Schaut, Götter, dieses ist ein Bild
Von Sachsens Kurprinz Friedrichs Jugend!
Der muntern Jahre Lauf
Weckt die Verwunderung schon jetzund auf.
So mancher Tritt, so manche Tugend.
Schaut, wie das treue Land mit Freuden
angefüllt,
Da es den Flug des jungen Adlers sieht,
Da es den Schmuck der Raute sieht,
Und da sein hoffnungsvoller Prinz
Der allgemeinen Freude blüht.
Schaut aber auch der musen frohe Reihen
Und hört ihr singendes Erfreuen:

19 CHOR (Chor der Musen) und ARIOSO (Baß)

Lust der Völker, Lust der Deinen,
Blühe, holder Friedrich!

Baß:

Deiner Tugend Würdigkeit
Stehet schon der Glanz bereit,
Und die Zeit
Ist begierig zu erscheinen:
Eile, mein Friedrich, sie warter auf dich.

RECITATIVE (Bass)

Mercury

Behold, ye gods, this is an image
Of the youth of Friedrich, heir to Saxony's electoral
The happy course of the years [throne!
Has already aroused our wonderment,
At so many a deed, at so much virtue.
Behold how the loyal land is filled with joy
When it sees the young eagle's flight,
When it sees the splendour of the sceptre,
And how its Prince, in whom it hopes,
Crowns the general rejoicing.
Behold, too, the Muses' merry rounds
And hear their joyous songs:

CHORUS (Chorus of Muses) and Arioso (Bass)

Delight of nations, delight of your dynasty,
Flourish, noble Friedrich!

Bass:

Glory stands prepared
To honour your virtue,
And Time
Is eager to appear:
So hasten, my Friedrich, it awaits you.

Translated by Derek Yeld

harmonia mundi s.a.

Mas de Vert, F-13200 Arles © 1996, © 2014

Coproduction avec DeutschlandRadio Berlin & R.O.C. GmbH

Enregistrement : novembre 1994 (BWV 205 & 213), septembre 1995 (BWV 201)

Direction artistique : Walter Schales (BWV 205 & 213), Eberhard Geiger (BWV 201)

Prise de son : Geert Puhlman, assistante Brigitte Siewert (BWV 205 & 213)

Michael Glaser, assistant Horst Langheinrich / Digital Media Service GmbH (BWV 201)

Montage : Eberhard Richter

Partitions : Éditions Breitkopf & Härtel, Wiesbaden (BWV 201)

Couverture : Hendrick de Clerk, *Apollon et Marsyas*

Amsterdam, Rijksmuseum © Cliché Rijksmuseum

© harmonia mundi pour l'ensemble des textes et des traductions

Maquette Atelier harmonia mundi

Imprimé en France

harmoniamundi.com

HMG 501544.45