## Johann Sebastian

# BACH

## Aus tiefer Not schrei ich zu dir

In deepest need I cry to you BWV 38

Kantate zum 21. Sonntag nach Trinitatis für Soli (SATB), Chor (SATB) 2 Oboen, 4 Posaunen 2 Violinen, Viola und Basso continuo herausgegeben von Reinhold Kubik

Cantata for the 21st Sunday after Trinity for soli (SATB), choir (SATB) 2 oboes, 4 trombones 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
1.	Coro (Choral) Aus tiefer Not schrei ich zu dir In deepest need I cry to you	5
2.	Recitativo (Alto) In Jesu Gnade wird allein Through Jesus' mercy we alone	16
3.	Aria (Tenore) Ich höre mitten in den Leiden I hear within all earthly suff'ring	17
4.	Recitativo con Choral (Soprano) Ach! daß mein Glaube noch so schwach O, that my faith is yet so weak	29
5.	Aria (Terzetto) Wenn meine Trübsal als mit Ketten When kept by misery in bondage	31
6.	Choral Ob bei uns ist der Sünden viel If we do have much sin and guilt	44

Zu diesem Werk liegt folgendes Aufführungsmaterial vor: Partitur (Carus 31.038), Studienpartitur (Carus 31.038/07), Klavierauszug (Carus 31.038/03), Chorpartitur (Carus 31.038/05), komplettes Orchestermaterial (Carus 31.038/19).

The following performance material is available: full score (Carus 31.038), study score (Carus 31.038/07), vocal score (Carus 31.038/03), choral score (Carus 31.038/05), complete orchestral material (Carus 31.038/19).

2 Carus 31.038

#### Vorwort

Die Kantate Aus tiefer Not schrei ich zu dir BWV 38 entstand für den 21. Sonntag nach Trinitatis am 29. Oktober 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 (25. März 1725) brach die Serie nach vierzig Werken unvermittelt ab.

Textliche Grundlage von *Aus tiefer Not schrei ich zu dir* ist das gleichnamige, 1524 entstandene Lied von Martin Luther (1483–1546), eine Nachdichtung des 130. Psalms. Eine inhaltliche Beziehung des Kantatentextes zum Sonntagsevangelium (Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten, Joh 4,47–57) wird über die Umdeutung des Hilferufes aus der Tiefe als Bitte um Vergebung hergestellt.

Abweichend von der üblichen Form, aber ebenso wie in der gut vier Monate zuvor entstandenen Kantate Ach Gott, vom Himmel sieh darein BWV 2 hat Bach den Ein-

gangschor des vorliegenden Werkes als Cantus-firmus-Motette im alten Stil gestaltet, bei der die Singstimmen von den mitspielenden Instrumenten verdoppelt werden (wobei sich der Basso continuo gelegentlich verselbstständigt). Die Disposition eines Posaunenquartetts (zusätzlich zur Normalbesetzung mit Oboen und Streichern) entspricht der traditionellen Begleitung von Motetten im 17. und 18. Jahrhundert.³ Trotz der Einschränkungen, die das archaisierende Gattungsmodell mit sich bringt (insofern die melodische Substanz des Kirchenliedes auch die Form des Satzes konstituiert), setzt Bach den Text mit bildkräftigen Interpretationen um – beispielhaft in der 6. Zeile, in der "Sünd und Unrecht" durch chromatische Gegenstimmen herausgestellt werden.

Ein ausdrucksvolles Secco-Rezitativ für Alt leitet über zu einer Tenor-Arie in Dacapo-Form. Der Gegenüberstellung des "geängstigten Gemütes" und des "Trostes" Jesu entspricht Bach durch ein vielfältiges Changieren zwischen chromatischer Schärfung und harmonischem Wohlklang des Ritornellthemas – eine Variante des Choralbeginns –, das die beiden obligaten Oboen mit einschmeichelnden Terzparallelen vortragen.

In dem anschließenden Sopran-Rezitativ fehlt ein unmittelbarer Textbezug zu dem Luther-Lied, dessen Melodie im Basso continuo erklingt. Dass Bach dabei den ersten Stollen des Kirchenliedes in e-Phrygisch, den zweiten Stollen und den Abgesang hingegen in d-Phrygisch zitiert, ist wohl den engen harmonischen Grenzen des modalen Chorals geschuldet.

Ungewöhnlich gestaltet ist auch die zweite Arie der Kantate: ein Terzett für Sopran, Alt und Bass. Das rahmende Continuo-Ritornell erklingt nochmals in der Mitte des Satzes und wird gegen Ende mit den Singstimmen kombiniert.

Der schlichte Schlusschoral beginnt mit einem harschen Sekundakkord, der nochmals an die Bedrängnis des Beters erinnert und seinem Sehnen, "aus seinen Sünden allen" erlöst zu werden, einen markanten Ausdruck verleiht.

Die Kantate ist in einem originalen Stimmensatz überliefert. Die erste kritische Ausgabe des Werkes wurde 1857 von Wilhelm Rust innerhalb der Gesamtausgabe der Bach-Gesellschaft vorgelegt (BG 7); Ulrich Bartels besorgte im Jahre 1997 die Edition der Kantate im Rahmen der Neuen Bach-Ausgabe (NBA I/25).

Hamburg, Sommer 2016

Sven Hiemke

Carus 31.038 3

<sup>1</sup> Vgl. Hans-Joachim Schulze, "Texte und Textdichter", in: Die Welt der Bach-Kantaten, Bd. 3: Johann Sebastian Bachs Leipziger Kirchenkantaten, hrsg. von Christoph Wolff und Ton Koopman, Stuttgart-Weimar und Kassel etc. 1999, S. 109–126, hier S. 116.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sebastian Knüpfer, Johann Schelle, Johann Kuhnau. Ausgewählte Kirchenkantaten, hrsg. und eingeleitet von Arnold Schering, Leipzig 1918 (Denkmäler deutscher Tonkunst, 1. Folge, Bd. 58/59), S. XXXIII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. Christoph Wolff, Der stile antico in der Musik J. S. Bachs, Wiesbaden 1968 (Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft, Bd. 6), S. 111–112.

#### **Foreword**

The cantata Aus tiefer Not schrei ich zu dir (In deepest need I cry to you) BWV 38 was composed for the 21st Trinity Sunday, 29 October 1724, and is part of the socalled annual cycle of chorale cantatas which Bach began in his second year of service as Thomaskantor. 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."<sup>2</sup>

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.

The textual basis of *Aus tiefer Not schrei ich zu dir* is the eponymous chorale, written in 1524 by Martin Luther (1483–1546) and consisting of an adaptation of Psalm 130. The contextual relationship between the cantata text and the Sunday gospel reading (Jesus Heals a Nobleman's Son, John 4:47–57) is obtained by re-interpreting the cry for help as a plea for forgiveness.

Diverging from the usual form, but just as in the cantata Ach Gott, vom Himmel sieh darein BWV 2 composed just over four months previously, Bach created the opening chorus of the present work as a cantus firmus motet in the

old style in which the vocal parts are doubled by the accompanying instruments (although the basso continuo is occasionally given an independent line). The deployment of a trombone quartet (or three trombones and a cornet in addition to the normal orchestration with oboes and strings) corresponds to the traditional motet accompaniment in the 17th and 18th centuries.<sup>3</sup> In spite of the limitations imposed by the archaic genre model – inasmuch as the melodic substance of the chorale also constitutes the form of the movement – Bach renders the textual interpretation with vivid imagery: exemplary in the 6th line in which "Sünd und Unrecht" (sin and wrongdoing) are highlighted by means of chromatic counter-voices.

An expressive secco recitative for contralto leads into a tenor aria in da capo form. Bach illustrates the juxtaposition of the "geängstigte Gemüt" (fearful spirit) and "Jesu Trost" (Jesus's comfort) by frequent changes between biting chromaticism and the harmonious sonority of the ritornello theme – a variant of the opening of the chorale – which is performed by the two obbligato oboes in mellifluous parallel thirds.

The following soprano recitative contains no direct reference to the Luther chorale, the melody of which, however, is sounded in the basso continuo. The fact that Bach quotes the first "Stollen" in the Phrygian mode on E, and the second "Stollen" and the "Abgesang" in the Phrygian mode on D must be attributed to the narrow harmonic boundaries set by the modal chorale melody.

The second aria of the cantata is also unusual as it is a trio for soprano, contralto and bass. The continuo ritornello framing the movement is heard again in the middle and is combined with the vocal parts towards the end of the movement.

The unadorned final chorale begins with a harsh third inversion seventh chord which reminds the listener once more of the supplicant's anguish and lends a striking expressivity to his longing to be redeemed "aus seinen Sünden allen" (from all his sins).

The cantata is extant in an original set of parts. The first critical edition of the work was presented in 1857 by Wilhelm Rust as part of the Bach-Gesellschaft's complete edition (BG 7); in 1997 Ulrich Bartels was responsible for the edition of the cantata within the framework of the Neue Bach-Ausgabe (NBA I/25).

Hamburg, summer 2016 Translation: David Kosviner Sven Hiemke

4 Carus 31.038

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. Christoph Wolff, Der stile antico in der Musik J. S. Bachs, Wiesbaden, 1968 (Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft, vol. 6), pp. 111–112.

## Aus tiefer Not schrei ich zu dir

In deepest need I cry to you BWV 38

### 1. Coro (Choral)

Johann Sebastian Bach 1685–1750



Aufführungsdauer/Duration: ca. 19 min.

© 1985/1992 by Carus-Verlag, Stuttgart - CV 31.038

Vervielfältigungen jeglicher Art sind gesetzlich verboten./Any unauthorized reproduction is prohibited by law. Alle Rechte vorbehalten /All rights reserved / 2017 / Printed in Germany / www.carus-verlag.com

































21 Carus 31.038















#### 4. Recitativo con Choral





## 5. Aria (Terzetto)























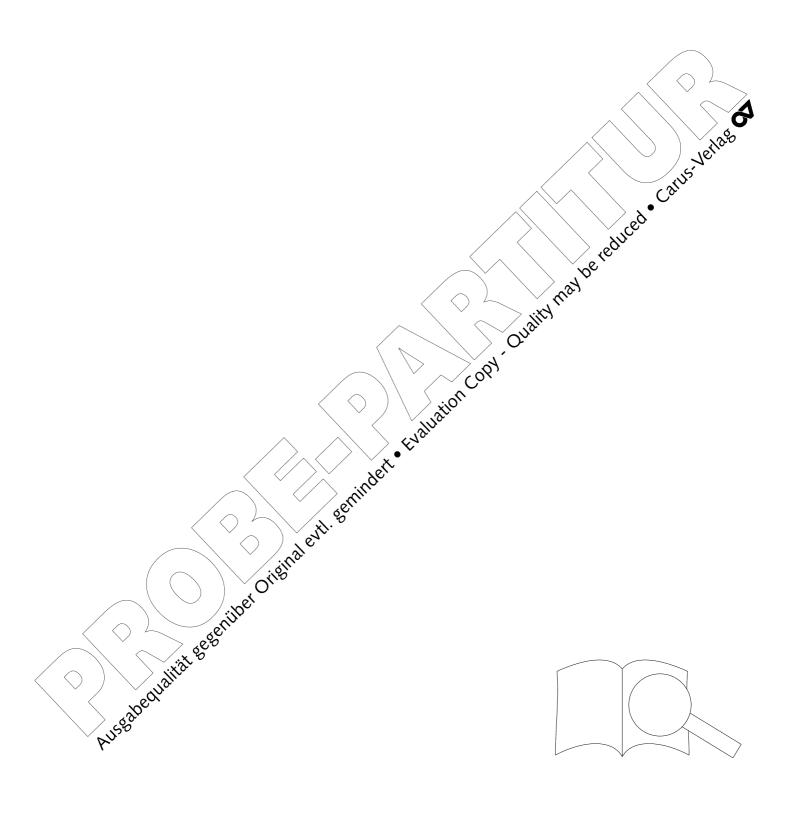


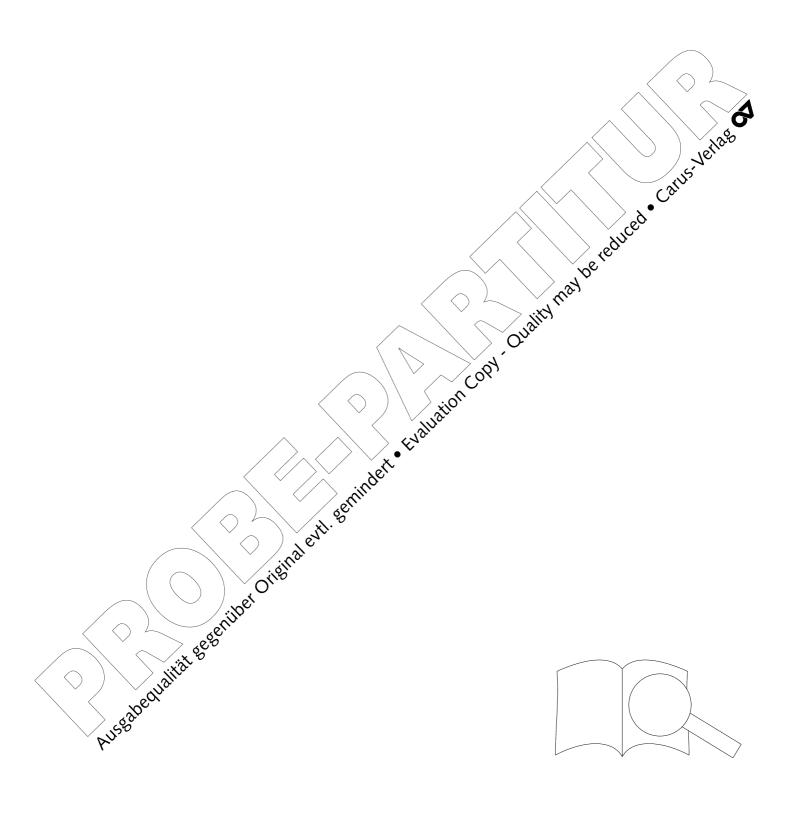


## 6. Choral









## Stuttgart Bach Editions · J. S. Bach's cantatas at Carus-Verlag



1 Wie schön leuchtet der Morgenstern 69 Lobe den Herrn, meine Seele 132 Bereitet die Wege, bereitet die Bahn Ach Gott, vom Himmel sieh darein Wachet! betet! wachet Ich freue mich in dir Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiß Ach Gott, wie manches Herzeleid Gott ist mein König Christ lag in Todes Banden Alles nur nach Gottes Willen Ach Herr, mich armen Sünder Wo soll ich fliehen hin Herr, wie du willt, so schicks mit mir Erforsche mich, Gott, und erfahre mein 73 136 Bleib bei uns, denn es will Wer mich liebet, der wird mein Wort halten Abend werden Die Elenden sollen essen 137 Lobe den Herren, den mächtigen König Christ unser Herr zum Jordan kam 76 Die Himmel erzählen die Ehre Gottes der Ehren Liebster Gott, wenn werd ich sterben Du sollt Gott, deinen Herren, lieben 139 Wohl dem, der sich auf seinen Gott Es ist das Heil uns kommen her 78 Jesu, der du meine Seele 140 Wachet auf, ruft uns die Stimme 10 Meine Seel erhebt den Herren Gott, der Herr, ist Sonn und Schild Lobe den Herrn, meine Seele Ein feste Burg ist unser Gott Lobet Gott in seinen Reichen Nimm, was dein ist, und gehe hin (Himmelfahrtsoratorium) Jesus schläft, was soll ich hoffen Wir müssen durch viel Trübsal 12 Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen 82 Ich habe genung 147 Herz und Mund und Tat und Leben Meine Seufzer, meine Tränen - version for Basso (MS) in C minor - BWV 147a, reconstr. Wär Gott nicht mit uns diese Zeit - version for Soprano in E minor - BWV 147, Leipzig version Herr Gott, dich loben wir Erfreute Zeit im neuen Bunde 148 Bringet dem Herrn Ehre 16 Wer Dank opfert, der preiset mich Ich bin vergnügt mit meinem Glücke Man singet mit Freu Gleichwie der Regen und Schnee Nach dir, Herr, ve Ich bin ein guter Hirt 150 18 Es erhub sich ein Streit Wahrlich, wahrlich, ich sage euch Süßer Trost, m O Ewigkeit, du Donnerwort Bisher habt ihr nichts gebeten 152 Tritt auf die 21 Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Namen 155 Mein Gr 22 Jesus nahm zu sich die Zwölfe Siehe, ich will viel Fischer aussenden 157 Ich la 23 Du wahrer Gott und Davids Sohn Was soll ich aus dir machen, Ephraim 158 D Ein ungefärbt Gemüte Es reißet euch ein schrecklich Ende 159 25 Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe 91 Gelobet seist du, Jesu Christ 16 Ach wie flüchtig, ach wie nichtig Ich hab in Gottes Herz und Sinn **Hochzeit** 27 Wer weiß, wie nahe mir mein Ende 93 Wer nur den lieben Gott lässt walten Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende 28 Was frag ich nach der Welt Wir danken dir, Gott, wir danken dir Christus, der ist mein Leben 30 Freue dich, erlöste Schar Herr Christ, der ein'ge Gottessoh 31 Der Himmel lacht! Die Erde jubilieret 97 In allen meinen Taten <sub>ర</sub>! Donnerwort ein mein Herze haben 32 Liebster Jesu, mein Verlangen 98 Was Gott tut, das ist wohl Allein zu dir, Herr Jesu Christ 99 Was Gott tut, das ist w Le Ruh, beliebte Seelenlust 100 Was Gott tut, das ist w , wie dein Name, so ist auch 34 O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe 35 Geist und Seele wird verwirret Nimm von uns, F Erschallet, ihr Lieder Schwingt freudig euch empor Herr, deine A 36 102 Wer da gläubet und getauft wird . 3 Erhöhtes Fleisch und Blut 37 nach dem G Aus tiefer Not schrei ich zu dir 103 Ihr werdet we 175 Er rufet seinen Schafen mit Namen 39 Brich dem Hungrigen dein Brot 104 Es ist ein trotzig und verzagt Ding Du P 40 Darzu ist erschienen die Liebe Gottes 105 Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ Н 41 Jesu, nun sei gepreiset 106 Wo Gott der Herr nicht bei uns hält Am Abend aber desselbigen Sabbats Siehe zu, dass deine Gottesfurcht G Gott fähret auf mit Jauchzen 107 Wa nicht Heuchelei sei 43 44 Sie werden euch in den Bann tun ٦8 F Schmücke dich, o liebe Seele semindert. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist 181 Leichtgesinnte Flattergeister Schauet doch und sehet ben Himmelskönig, sei willkommen 46 47 Wer sich selbst erhöhet √oll Lachens version in A major or of the control of t will, das g'scheh allzeit 48 Ich elender Mensch - First Leipzig version (1724) 49 Ich geh und suche mit Verl ાં mein getreuer Hirt Sie werden euch in den Bann tun ı Christ, du höchstes Gut 50 Nun ist das Heil und die Frwünschtes Freudenlicht , neben Christen, seid getrost Jauchzet Gott in allen La. 185 Barmherziges Herze der ewigen Liebe ache dich, mein Geist, bereit 52 Falsche Welt, dir 186a Ärgre dich, o Seele, nicht Du Friedefürst, Herr Jesu Christ 54 Widerstehe do 187 Es wartet alles auf dich 55 Ich armer Me Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut Singet dem Herrn ein neues Lied 56 Ich will den K O Jesu Christ, meins Lebens Licht (reconstr. Suzuki) Selig i 57 Preise, Jerusalem, den Herrn Gloria in excelsis Deo 58 A۲ Gott, man lobet dich in der Stille 192 Nun danket alle Gott 59 Das neugeborne Kindelein Ihr Tore zu Zion (reconstruction) Ноль Liebster Immanuel, Herzog der Frommen 194 Meinen Jesum lass ich nicht 195 Mit Fried und Freud ich fahr dahin 190 Erhalt uns. Herr, bei deinem Wort 19: Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott 19 Auf Christi Himmelfahrt allein Gelobet sei der Herr 19 Herr Gott, dich loben alle wir

Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir

- version in G minor

- version in A minor

66

Halt ım Gedächtnis Jesum Christ

Also hat Gott die Welt geliebt