

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Magnificat BWV 243.1 (243a)

E flat major / *mi bémol majeur* / Es-Dur

1 Magnificat anima mea		2'49
2 Et exsultavit spiritus meus	MSP	2'12
3 Vom Himmel hoch		1'41
4 Quia respexit	NR	2'32
5 Omnes generationes		1'12
6 Quia fecit mihi magna	RW	1'46
7 Freut euch und jubiliert		1'15
8 Et misericordia	AP, KC	3'07
9 Fecit potentiam		1'49
10 Gloria in excelsis Deo		1'01
11 Depositum potentes	KC	1'50
12 Esurientes implevit bonis	AP	2'54
13 Virga Jesse	NR, RW	3'23
14 Suscepit Israel		2'06
15 Sicut locutus est		1'25
16 Gloria Patri		2'11

GEORGE FRIDERIC HANDEL (1685-1759)

Te Deum for the Peace of Utrecht HWV 278

pour le traité de paix d'Utrecht / für den Frieden von Utrecht

D Major / *ré majeur* / D-Dur

17 We praise thee, O God (Adagio)	NR, AP, KC	3'48
18 To thee all angels cry aloud (Largo e staccato)	AP, KC	1'10
19 To thee cherubin and seraphin (Andante)	NR, MSP	1'07
20 The glorious company of the apostles (Andante - Adagio - Allegro - Adagio - Allegro)	NR, MSP, KC, RW	4'55
21 When thou took'st upon thee to deliver man (Adagio - Allegro - Adagio - Allegro)	NR, AP, KC, RW	3'03
22 We believe that thou shalt come to be our judge (Largo)	NR, AP, KC, RW	2'51
23 Day by day we magnify thee (Allegro)		1'12
24 And we worship thy name		0'47
25 Vouchsafe, O Lord (Adagio)	NR, MSP, AP, KC, RW	3'03
26 O Lord, in thee have I trusted (Allegro)		1'08

Núria Rial (NR), *soprano*
Marie-Sophie Pollak (MSP), *soprano*
Alex Potter (AP), *alto*
Kieran Carrel (KC), *tenor*
Roderick Williams (RW), *bass*

Justin Doyle, *conductor*

RIAS Kammerchor Berlin

<i>Sopranos</i>	Friederike Büttner, Iris-Anna Deckert, Katharina Hohlfeld-Redmond, Mi-Young Kim, Sarah Krispin, Sophia Linden, Anette Lösch, Anja Petersen, Stephanie Petitlaurent, Maria Pujades, Fabienne Weiß, Viktoria Wilson
<i>Altos</i>	Ulrike Bartsch, Michelle Baum, Franziska Markowitsch, Julianne Mbodjé, Anna Padalko, Helena Poczykowska, Hildegard Rützel, Agata Szmuk
<i>Tenors</i>	Volker Arndt, Joachim Buhrmann, Jörg Genslein, Minsub Hong, Christian Mücke, Volker Nietzke, Kai Roterberg, Shimon Yoshida
<i>Basses</i>	Max Börner, Stefan Drexlmeier, Ingolf Horenburg, Paul Mayr, Manuel Nickert, Andrew Redmond, Johannes D. Schendel, Jonathan E. de la Paz Zaens

Akademie für Alte Musik Berlin

<i>Violins I</i>	Georg Kallweit (concertmaster), Kerstin Erben, Barbara Halfter, Edi Kotlyar, Verena Sommer, Javier Aguilar
<i>Violins II</i>	Yves Ytier, Dörte Wetzel, Gudrun Engelhardt, Edburg Forck, Thomas Graewe
<i>Violas</i>	Clemens-Maria Nuszbaumer, Annette Geiger, Semion Gurevich, Ildiko Ludwig
<i>Cellos</i>	Jan Freiheit, Barbara Kernig, Antje Geusen
<i>Double basses</i>	Hen Goldsobel, Mirjam Wittulski
<i>Theorbo</i>	Jonas Nordberg
<i>Flute</i>	Laure Mourot
<i>Oboes</i>	Xenia Löffler, Michael Bosch
<i>Bassoons</i>	Claudius Kamp, Giovanni Battista Graziadio
<i>Trumpets</i>	Ute Hartwich, Samuel Sigl, Sebastian Kuhn
<i>Timpani</i>	Francisco Manuel Anguas Rodriguez
<i>Organ</i>	Raphael Alpermann
<i>Harpsichord</i>	Flóra Fábri

Musiques solennnelles à Londres et à Leipzig

Musiques pour la paix

Le 1er novembre 1700, le roi Charles II d'Espagne, de la dynastie des Habsbourg, mourait à Madrid. Comme il n'avait pas de descendants, les puissances européennes se mirent aussitôt à se disputer sa succession, car l'Espagne, avec sa position stratégique et ses possessions coloniales, était un acteur important pour l'équilibre des puissances dans le monde. Il s'ensuivit de violents conflits diplomatiques et militaires, entrés dans l'histoire sous le nom de guerre de Succession d'Espagne. Le Saint-Empire romain germanique des Habsbourg se battit aux côtés de l'Angleterre et des Pays-Bas contre la France et ses alliés. Les affrontements, sur les théâtres les plus divers en Europe et dans les territoires coloniaux d'Amérique du Nord, durèrent plus d'une décennie, d'autant que, en 1711, le changement d'empereur (Charles VI succédant à Joseph I^e) fit à son tour évoluer les alliances.

À partir de janvier 1712, la ville d'Utrecht accueillit enfin les négociations de paix, très laborieuses en raison des nombreux conflits d'intérêts. Ce n'est qu'un an plus tard, en avril 1713, qu'un traité de paix put être signé. Ce traité d'Utrecht était un chef-d'œuvre de compromis : Philippe V, de la lignée des Bourbons, devenait le nouveau souverain d'Espagne, comme l'exigeait avant tout la France. C'en était donc fini de la domination des Habsbourg en Espagne. Le pays dut céder des territoires à l'Autriche et à l'Angleterre, mais put conserver ses colonies extra-européennes. Enfin, la Grande-Bretagne gagna des territoires d'outre-mer et renforça ainsi sa position de grande nation terrestre et maritime. L'empereur Charles VI approuva également la paix d'Utrecht un an plus tard. La guerre de Succession d'Espagne était terminée, et les conditions étaient réunies pour que s'instaure en Europe un équilibre des puissances, du moins pour quelques décennies. Le caractère pondéré de la paix d'Utrecht permit en outre à chaque pays de se sentir vainqueur, à un titre ou un autre.

À Londres, les résultats de la guerre de Succession d'Espagne furent accueillis avec une satisfaction toute particulière : la reine Anne, de la famille des Stuart, avait réussi à réunir les couronnes d'Angleterre et d'Écosse, devenant ainsi la première reine de Grande-Bretagne. Aux yeux de la souveraine, c'était une raison suffisante pour organiser de dignes célébrations. Les préparatifs commencèrent dès le début de 1713, alors que les négociations à Utrecht étaient encore en cours, mais que l'issue positive

pour la Grande-Bretagne se dessinait déjà. L'élément central de ces célébrations devait être un culte d'action de grâces dans la cathédrale Saint-Paul, accompagné d'une musique solennelle.

Traditionnellement, c'est un *Te Deum* que l'on chantait lors de telles cérémonies liturgiques. Il s'agit d'une hymne de l'Église médiévale, attribuée à l'origine à saint Ambroise de Milan et à saint Augustin. Le texte du *Te Deum* est un chant de louange et d'action de grâces solennel adressé à Dieu qui fait référence aux apôtres, aux prophètes, aux martyrs ainsi qu'à l'Église tout entière.

Curieusement, la composition de ce *Te Deum* et d'un *Jubilate* (psaume 100/99) fut commandée à un musicien qui n'était pas anglais et qui, de plus, ne vivait à Londres que depuis peu : Georg Friedrich Haendel. Les raisons de ce choix restent passablement obscures. Apparemment, après ses débuts londoniens à l'opéra réussis avec *Rinaldo* (1711), Haendel avait pu nouer rapidement des liens avec d'influentes aristocrates et la famille royale, et il était considéré dans ces cercles comme un artiste exceptionnel.

Avec son *Te Deum* en ré majeur (HWV 278), Haendel signait sa première composition religieuse en anglais. D'un point de vue stylistique, elle s'inspire du *Te Deum* de Henry Purcell (1694), qui était encore donné à Londres lors d'occasions solennelles. Haendel divise sa composition en dix sections ; le chœur est présent dans tous les mouvements et se voit confier l'essentiel du texte. Les solistes vocaux assument plutôt un rôle de contraste, en présentant dans plusieurs mouvements les thèmes qui sont ensuite repris par le *tutti*. Les chœurs sont généralement à cinq voix, à l'exception de "Day by day" où Haendel écrit pour double chœur (à sept voix au total). L'orchestre intervient le plus souvent en *tutti* solennels, avec trompettes, mais il est réduit à un saisissant trio (hautbois, violons, basse continue) au début de "When thou took'st upon thee to deliver man", et complété avec une expressive flûte traversière dans "We believe that thou shalt come".

Le *Te Deum* pour la paix d'Utrecht fut entendu pour la première fois le 7 juillet 1713, lors d'un culte d'action de grâces en la cathédrale Saint-Paul de Londres, noire de monde.

Premier Noël à Leipzig

Au début de l'été 1723, Johann Sebastian Bach prit ses fonctions de cantor à Saint-Thomas de Leipzig. En très peu de temps, il dut s'habituer à un tout nouveau cadre de création artistique. Désormais,

ce n'étaient plus les brillantes œuvres instrumentales qui étaient au centre de son activité de compositeur, comme auparavant à la cour de Cöthen, mais la musique religieuse. Le fait que Bach, compositeur chevronné et expérimenté, ait dû, avant de prendre ses fonctions, se soumettre à un examen théologique devant un professeur d'université montre à quel point ses nouveaux supérieurs tenaient à une musique digne du culte. Bach passa apparemment cet examen en latin sans encombre, si bien que le professeur Johann Schmid, réputé sévère, se contenta de noter laconiquement : "Monsieur Jo. Sebastian Bach a répondu aux questions que je lui ai posées de telle sorte que je le considère comme apte à assumer les fonctions de cantor à l'école Saint-Thomas."

Dès son entrée en fonction, Bach décida de renouveler complètement la musique d'église à Leipzig et, au cours de ses premières années, il ne dirigea pas les œuvres de ses prédécesseurs, mais uniquement ses propres cantates. Cela impliquait un gigantesque travail de composition et d'organisation, car les nouvelles cantates devaient être composées, copiées et répétées en l'espace de quelques jours seulement. Pour la période de Noël 1723-1724, Bach dut s'atteler à une tâche titanique, puisqu'il lui fallait – pour répondre à ses propres exigences – donner six cantates différentes entre le 25 décembre et le 6 janvier, certaines d'entre elles étant même exécutées plusieurs fois, dans les églises Saint-Thomas, Saint-Nicolas et Saint-Paul.

À cela s'ajoutait la tradition locale de Leipzig, qui voulait que l'on donne un *Magnificat* solennel à l'occasion des fêtes de Noël, de Pâques et de la Pentecôte, ainsi que lors des vêpres des fêtes mariales. Là encore, Bach se vit contraint, plutôt que de recourir à une composition existante d'un ancien cantor de Saint-Thomas, d'écrire dès son premier Noël à Leipzig un *Magnificat* solennel pour grand effectif.

Le *Magnificat* fait partie des prières canoniques du christianisme depuis les débuts de l'ère chrétienne. Saint Benoît de Nursie – fondateur du monachisme occidental – l'inscrivit dans sa règle monastique rédigée au VIe siècle pour l'office du soir. Depuis cette époque, le *Magnificat* est la conclusion solennelle des vêpres dans l'Église latine. Le texte est tiré du premier chapitre de l'Évangile de Luc, situé avant la naissance de Jésus. L'ange Gabriel entre chez Marie, salue la vierge "pleine de grâce" et lui annonce la naissance du Fils de Dieu. Marie accepte cet appel et entonne ensuite son chant de louange, le *Magnificat*.

Pour cette occasion solennelle, Bach recourt à un effectif d'une ampleur exceptionnelle, avec un chœur à cinq voix et un grand orchestre comprenant timbales, trompettes, flûtes, hautbois et cordes. Quatre des douze mouvements font appel à l'ensemble du chœur et au grand orchestre, à quoi s'ajoute une formidable fugue chorale dans le style ancien ("Sicut locutus est"), accompagnée uniquement par le continuo. Un air est confié à chacun des cinq solistes vocaux, outre un duo ("Et misericordia") et un chœur à trois voix ("Suscepit Israel") où est habilement entrelacée la psalmodie grégorienne. Dans le dernier mouvement ("Sicut erat in principio"), Bach reprend le thème du mouvement initial et referme ainsi le cercle de l'œuvre de manière impressionnante.

Pour rendre la référence à la fête de Noël encore plus explicite, Bach insère – suivant là encore une longue tradition – entre certains versets du *Magnificat* quatre brefs mouvements sur des chants de Noël populaires à l'époque. Les trois premiers, "Vom Himmel hoch", "Freut euch und jubiliert" et "Gloria in excelsis Deo", sont écrits pour chœur à trois, quatre ou cinq voix, tandis que le dernier, "Virga Jesse floruit", est un duo pour soprano et basse tout en vocalises. Ces pièces de Noël étaient probablement chantées depuis la tribune en nid d'hirondelle située en face de la grande tribune du chœur.

Bach a très certainement continué de donner régulièrement son *Magnificat*, qu'il a par la suite encore remanié dans une version en ré majeur (BWV 243.2), lors des grandes fêtes du calendrier liturgique à Leipzig. Au début du XIXe siècle, le *Magnificat* fut l'une des premières œuvres vocales de Bach à être publiée, avec une première édition dès 1811.

BERNHARD SCHRAMMEK
Traduction : Dennis Collins

Festive music from London and Leipzig

Music for a peace settlement

On 1 November 1700, King Charles II of Spain, a member of the Habsburg dynasty, died in Madrid. As he was childless, a struggle over his succession immediately broke out among the European powers, given that Spain, with its strategic position and its colonial possessions, was still a key factor in the global balance of power. Fierce diplomatic and military confrontations ensued, which have become known in history as the ‘War of the Spanish Succession’. The Habsburg lands, headed by the Holy Roman Emperor, fought alongside Great Britain and the Netherlands against France and its allies. The hostilities in various theatres of war in Europe and the colonial territories of North America lasted for more than a decade, especially as the accession of the Emperor Charles VI in place of Joseph I led to shifts in alliance.

Finally, from January 1712 onwards, the city of Utrecht hosted the peace negotiations, which proved very tough on account of the many conflicts of interest. It was not until another year later, in April 1713, that a series of peace treaties was signed, which have come to be known collectively as the ‘Peace of Utrecht’. This agreement was a masterpiece of compromise: the new ruler of Spain was to be Philip V, a member of the Bourbon dynasty, in a move (forced through essentially by France) that put an end to Habsburg supremacy there. Spain lost territories to Austria and Britain, but was able to hold on to its non-European colonies. Finally, Great Britain gained overseas territories, consolidating its position as a great land and sea power. The Emperor Charles VI also consented to the Peace of Utrecht a year later. This ended the War of the Spanish Succession and created the conditions for establishing a new balance of power in Europe – at least for several decades. The even-handed nature of the Peace of Utrecht also meant that every country could feel it had been victorious in some respect or other.

The results of the war were greeted with particular satisfaction in London, for while it was going on the Stuart Queen Anne had succeeded in uniting the crowns of England and Scotland, thus becoming the first monarch of Great Britain. This was reason enough for her to organise an appropriate celebration. Preparations began at the beginning of 1713, when contentious negotiations were still taking place in Utrecht, but a favourable outcome for the British was beginning to emerge. The central element of the celebrations was to be a service of thanksgiving in St Paul’s Cathedral, accompanied by festive music.

It was traditional for a setting of the *Te Deum* to be sung at such liturgical celebrations. The text is an early Christian hymn originally attributed to St Ambrose of Milan and St Augustine. Its words formulate a solemn hymn of praise and thanksgiving to God on behalf of the Apostles, the Prophets, the Martyrs and the Church as a whole.

Surprisingly enough, the commission for this *Te Deum* and another psalm, the *Jubilate* (Psalm 100/99), went to a non-English composer who had only been in London for a short time: Georg Friedrich Händel, as he then was. The circumstances that brought this about are largely shrouded in mystery. It would seem that, following his successful London operatic debut with *Rinaldo* (1711), Händel had quickly built up a network of contacts with influential aristocrats and the royal family and acquired esteem in these circles as an artist of exceptional gifts.

The *Te Deum* in D major HWV 278 was Händel's first sacred composition in English. He took as his stylistic model Henry Purcell's *Te Deum* of 1694, which had hitherto been regularly performed in London on festive occasions of this nature. Händel divides his composition into ten sections, in all of which the chorus is present as the principal vehicle for the text. In a number of movements, however, the vocal soloists provide an element of contrast by initially stating the themes, which are then taken over by the tutti. The choral scoring is predominantly in five parts, with the exception of the chorus 'Day by day', in which Händel writes for double choir (a total of seven parts). The orchestra is heard primarily in festive tuttis with trumpets, but is reduced to a trio texture (oboe, unison violins, continuo) to striking effect at the beginning of the movement 'When thou took'st upon thee to deliver man' and sensitively supplemented by a transverse flute at 'We believe that thou shalt come'. The first performance of the *Te Deum for the Peace of Utrecht* took place at a crowded service of thanksgiving in St Paul's on 7 July 1713.

A Christmas debut in Leipzig

In the early summer of 1723, Johann Sebastian Bach took up his post as Kantor of St Thomas's Church in Leipzig. Within a very short space of time, he had to get used to completely new conditions for his creative activity. The focus of his work was no longer on brilliant instrumental compositions – as had previously been the case at the court of Cöthen – but on sacred music. The fact that even Bach, a seasoned professional in his domain, had to undergo a theological examination by a university

professor before taking up his post shows the great importance his new superiors attached to music deemed worthy of the liturgy. Bach evidently passed this examination, which was conducted in Latin, without any mistakes, prompting Professor Johann Schmid, who had a reputation for severity, merely to record in laconic terms: ‘Herr Jo. Sebastian Bach has answered the questions I asked in such a way that I consider him suitable to take up the post of Kantor at St Thomas’s School.’

As soon as he embarked on his duties, Bach decided to embark on a fundamental renewal of church music in Leipzig: he did not perform works by his predecessors during his first years in office, but exclusively his own cantatas. This involved an immense compositional and organisational effort, since each new cantata had to be composed, copied and rehearsed within a few days. In the Christmas season of 1723/24, his aspiration to provide all the church music himself meant he was faced with a truly mammoth task: between 25 December and 6 January, he had to perform six different cantatas, some of which, moreover, were given several times, in St Thomas’s, St Nicholas’s and St Paul’s churches.

On top of this came the local tradition in Leipzig of singing a celebratory Latin *Magnificat* at Vespers on the high feasts of Christmas, Easter and Pentecost and on the feast days of the Virgin Mary. Here, too, Bach felt he should not fall back on an existing setting by an earlier Kantor of St Thomas’s, but take up the challenge of composing a large-scale solemn *Magnificat* for his first Christmas in Leipzig.

The *Magnificat* has been part of the permanent canon of prayer of Christendom since the early Church. St Benedict of Nursia – the founder of Western monasticism – appointed it for evening prayers in the Rule he drew up for his Order in the sixth century. Since that time, the *Magnificat* has marked the solemn conclusion of Vespers in the Latin Church. Its text is a passage from the first chapter of Luke’s Gospel, which forms part of the Evangelist’s account of the events leading up to the birth of Jesus. The angel Gabriel visits Mary, hails her as ‘highly favoured’ and ‘blessed among women’, and tells her she will give birth to the Son of God. Mary embraces this vocation and embarks upon her canticle of praise, the *Magnificat*.

In keeping with the festive occasion, Bach opted for unusually substantial forces, comprising a five-part choir and a large orchestra including timpani, trumpets, flutes, oboes and strings. Four of the twelve movements are assigned to the full choral and orchestral line-up, and the chorus also sings an impressive *stile antico* fugue (*‘Sicut locutus est’*), accompanied only by continuo. In addition, there is an aria for each of the five vocal soloists, a duet (*‘Et misericordia’*), and a three-part chorus

('Suscepit Israel') into which the corresponding Gregorian cantus firmus is skilfully integrated. In the final movement ('Sicut erat in principio'), Bach reverts to the theme of the work's opening, rounding off the work in imposing fashion.

In order to make the connection with the Nativity season still more apparent to his listeners, the Thomaskantor – again following a long tradition – inserted four brief settings of Christmas hymns popular at the time between movements of the standard *Magnificat* text. These seasonal interpolations were probably sung antiphonally from the 'swallow's nest' gallery opposite the main choir gallery in St Thomas's.

Bach almost certainly performed his setting of the *Magnificat* regularly on the high feasts of the Leipzig church year; he later made a revised version, transposed into D major (BWV 243.2). At the beginning of the nineteenth century, this was one of Bach's first vocal works to be published – the first print appeared in 1811.

BERNHARD SCHRAMMEK

Translation: Charles Johnston

Festmusik aus London und Leipzig

Musik zum Friedensschluss

Am 1. November 1700 starb in Madrid König Karl II. von Spanien aus dem Geschlecht der Habsburger. Da er kinderlos geblieben war, entbrannte unter den europäischen Mächten sogleich der Streit um seine Nachfolge, war doch Spanien mit seiner strategischen Lage und seinem Kolonialbesitz nach wie vor ein wichtiger Faktor für die weltweite Machtgewichtung. Es folgten heftige diplomatische und militärische Auseinandersetzungen, die als „Spanischer Erbfolgekrieg“ in die Geschichte eingingen. Die habsburgischen Lande mit dem römisch-deutschen Kaiser an der Spitze kämpften gemeinsam mit England und den Niederlanden gegen Frankreich und seine Verbündeten. Die Konflikte an den unterschiedlichsten Schauplätzen in Europa und den Kolonialgebieten Nordamerikas dauerten mehr als ein Jahrzehnt an, zumal sich durch den Thronwechsel des Kaisers (Karl VI. als Nachfolger Josephs I.) wiederum andere Konstellationen ergaben.

Ab Januar 1712 schließlich war die Stadt Utrecht Gastgeber der Friedensverhandlungen, die angesichts der vielen Interessenskonflikte sehr zäh verliefen. Erst ein weiteres Jahr darauf, im April 1713 konnte ein Friedensvertrag unterzeichnet werden, der „Friede von Utrecht“. Dieses Vertragsgebilde war ein Meisterwerk des Kompromisses: Neuer Herrscher in Spanien wurde Philipp V. aus dem Geschlecht der Bourbonen, was vor allem Frankreich durchgesetzt hatte. Damit war die habsburgische Vorherrschaft in Spanien beendet. Spanien verlor Gebiete an Österreich und an England, konnte aber die außereuropäischen Kolonien halten. Großbritannien schließlich gewann Übersee-Territorien hinzu und festigte damit seine Position als Großmacht zu Land und auf See. Kaiser Karl VI. stimmte dem Frieden von Utrecht ein Jahr später ebenfalls zu. Damit war der Spanische Erbfolgekrieg beendet und hatte die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass sich in Europa – zumindest für etliche Jahrzehnte – ein Machtgleichgewicht etablierte. Der ausgleichende Charakter des Friedens von Utrecht bewirkte überdies, dass sich jedes Land in irgendeiner Beziehung als Sieger fühlen konnte ...

In London wurden die Resultate des Spanischen Erbfolgekrieges mit besonderer Genugtuung aufgenommen: Königin Anne aus dem Geschlecht der Stuarts war es parallel gelungen, die Kronen von England und Schottland zu vereinen, was sie zur ersten Königin von Großbritannien machte. Dies war

für die Regentin Grund genug, eine angemessene Jubelfeier zu veranstalten. Die Vorbereitungen dafür begannen bereits zu Jahresbeginn 1713, als in Utrecht noch kontrovers verhandelt wurde, sich aber der positive Ausgang für Großbritannien abzuzeichnen begann. Zentraler Bestandteil der Feiern sollte ein mit festlicher Musik umrahmter Dankgottesdienst in der St. Paul's Cathedral werden.

Traditionell wurde bei solchen liturgischen Jubelfeieren eine Vertonung des *Te Deums* gesungen. Es handelt sich dabei um einen altkirchlichen Hymnus, der ursprünglich dem Heiligen Ambrosius von Mailand und dem Heiligen Augustinus zugeschrieben wurde. Der Text des *Te Deums* formuliert in feierlicher Weise einen Lob- und Dankgesang an Gott und bezieht dabei die Apostel, Propheten, Märtyrer sowie die gesamte Kirche ein.

Der Kompositionsauftrag für dieses *Te Deum* und einen weiteren Psalm, *Jubilate* (Psalm 100/99), erging überraschender Weise an einen nicht-englischen Komponisten, der sich überdies erst kurze Zeit in London aufhielt: Georg Friedrich Händel. Wie es dazu kam, liegt weitgehend im Dunklen. Offenbar hatte Händel nach seinem erfolgreichen Londoner Operndebüt mit *Rinaldo* (1711) rasch Kontakte zu einflussreichen Adligen und dem Königshaus knüpfen können und wurde in diesen Kreisen als außergewöhnlicher Künstler geschätzt.

Mit dem *Te Deum* D-Dur (HWV 278) schuf Georg Friedrich Händel seine erste Kirchenkomposition in englischer Sprache. Stilistisch orientierte sich der Komponist an dem *Te Deum* von Henry Purcell aus dem Jahre 1694, das bislang in London bei entsprechend feierlichen Anlässen immer wieder musiziert wurde. Händel unterteilt seine Komposition in zehn Abschnitte, wobei der Chor als dominanter Träger des Textes in allen Sätzen präsent ist. Die Gesangssolisten dagegen übernehmen eher eine kontrastierende Rolle, indem sie in etlichen Sätzen die Themen vortragen, die dann vom Tutti übernommen werden. Die Chorbesetzung ist dabei überwiegend fünfstimmig, bis auf den Chor „Day by day“ in dem Händel die Sänger doppelchörig (insgesamt sieben Stimmen) führt. Das Orchester agiert vorrangig im festlichen Tutti mit Trompeten, wird zu Beginn des Satzes „When thou took'st upon thee to deliver man“ aber auch eindrucksvoll auf ein Trio (Oboe, Violinen, Basso continuo) reduziert und im Satz „We believe that thou shalt come“ einfühlsam durch eine Traversflöte ergänzt.

Die Uraufführung des *Te Deums* zum Utrechter Frieden erfolgte im Rahmen eines Dankgottesdienstes am 7. Juli 1713 in der überfüllten St. Paul's Cathedral London.

Weihnachtlicher Einstand in Leipzig

Im Frühsommer 1723 trat Johann Sebastian Bach sein Amt als Leipziger Thomaskantor an. Innerhalb kürzester Zeit musste er sich hier an völlig neue Rahmenbedingungen seines künstlerischen Schaffens gewöhnen. Im Mittelpunkt seines Schaffens standen nun nicht mehr – wie zuvor am Köthener Hof – glanzvolle Instrumentalkompositionen, sondern Kirchenwerke. Wie stark seinen neuen Vorgesetzten eine würdige gottesdienstliche Musik am Herzen lag, zeigt der Umstand, dass sich selbst Bach als gestandener und berufserfahrener Mann vor dem Amtsantritt einer theologischen Prüfung vor einem Universitätsprofessor unterziehen musste. Bach bestand dieses in lateinischer Sprache geführte Examen offenbar fehlerfrei, so dass der als streng verrufene Professor Johann Schmid nur lakonisch protokollierte: „Herr Jo. Sebastian Bach beantwortete die von mir gestellten Fragen dergestalt, daß ich ihn für geeignet erachte, das Amt des Kantors in der Thomasschule zu übernehmen.“

Sogleich mit seinem Amtsantritt entschied sich Bach für eine grundlegende Erneuerung der Leipziger Kirchenmusik und führte in den ersten Dienstjahren nicht etwa Werke seiner Vorgänger auf, sondern ausschließlich eigene Kantaten. Dies war mit einem gewaltigen Kompositions- und Organisationsaufwand verbunden, mussten doch neu entstehende Kantaten jeweils innerhalb weniger Tage komponiert, vervielfältigt und einstudiert werden. Zur Weihnachtszeit 1723/24 stand Bach nun eine wahre Mammut-Aufgabe bevor, hatte er – nach seinem eigenen Anspruch – zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar gleich sechs verschiedene Kantaten aufzuführen, einige von ihnen sogar mehrfach in der Thomas-, Nikolai- sowie Paulinerkirche.

Hinzu kam noch die lokale Leipziger Tradition, wonach an den Hochfesten Weihnachten, Ostern und Pfingsten sowie an Marienfeiertagen im Vespergottesdienst eine feierliche Aufführung des *Magnificats* in lateinischer Sprache erfolgen sollte. Auch hier sah sich Bach herausgefordert, nicht etwa auf eine vorhandene Vertonung eines früheren Thomaskantors zurückzugreifen, sondern gleich zu seinem ersten Leipziger Weihnachtsfest ein groß besetztes, feierliches *Magnificat* zu komponieren.

Das *Magnificat* gehört seit frühchristlicher Zeit zum festen Gebetskanon des Christentums. Der Heilige Benedikt von Nursia – Begründer des abendländischen Mönchtums – bestimmte es in seiner im 6. Jahrhundert verfassten Ordensregel für die abendliche Gebetszeit. Seit dieser Zeit bildet das

Magnificat in der lateinischen Kirche den feierlichen Abschluss der Vesper. Zitiert wird darin ein Abschnitt aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums, der dort in die Vorgeschichte zur Geburt Jesu eingebettet ist. Der Engel Gabriel sucht Maria auf, grüßt sie als Hochbegnadete und kündigt ihr die Geburt des Gottessohnes an. Maria nimmt die Berufung an und stimmt dann ihren Lobgesang, das *Magnificat*, an.

Dem festlichen Anlass angemessen, entschied sich Bach für eine außergewöhnlich große Besetzung mit fünfstimmigem Chor und einem großen Orchester inklusive Pauken, Trompeten, Flöten, Oboen und Streichern.

An vier der zwölf musikalischen Sätze ist das gesamte Ensemble mit Chor und groß besetztem Orchester beteiligt, hinzu kommt eine eindrucksvolle Chorfuge im alten Stil („Sicut locutus est“), die nur vom Continuo begleitet wird. Darüber hinaus ist den fünf Vokalsolisten jeweils eine Arie zugewiesen, schließlich gibt es noch ein Duett („Et misericordia“) und einen dreistimmigen Chor („Suscepit Israel“), in den kunstvoll der gregorianische Psalmton eingeflochten ist. Im letzten Satz („Sicut erat in principio“) kommt Bach auf die Thematik des Eingangssatzes zurück und rundet das Werk damit eindrucksvoll ab.

Um den Bezug auf das Weihnachtsfest noch ohrenfälliger zu gestalten, fügte der Thomaskantor – ebenfalls auf Basis einer langen Tradition – zwischen einzelnen Sätzen des *Magnificats* vier kurze Sätze von damals populären Weihnachtsliedern ein. Diese weihnachtlichen Chorsätze wurden vermutlich als Wechselgesang von der Schwalbennest-Empore gegenüber der großen Chorembole gesungen.

Mit großer Sicherheit hat Bach sein *Magnificat*, das er später noch in eine D-Dur-Fassung umarbeitete (BWV 243.2), regelmäßig an den Hochfesten des Kirchenjahres in Leipzig aufgeführt. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gehörte das *Magnificat* zu den ersten veröffentlichten Vokalwerken von Bach, ein erster Druck erschien bereits 1811.

BERNHARD SCHRAMMEK

Magnificat

Chorus

My soul doth magnify the Lord,

Aria

And my spirit hath rejoiced
In God my Saviour.

Chorale

From Heaven on high I come hither,
I bring you new tidings of joy;
I bring such great good tidings
Of which I will sing and tell.

Aria

For he hath regarded the low estate
Of his handmaiden;
For, behold, from henceforth

Chorus

All generations shall call me blessed.

Aria

For he that is mighty hath done to me
Great things; and holy is his name.

Chorus

Rejoice and be glad;
At Bethlehem will be found
The dear little Christ-child,
Who shall be your joy and bliss.

Magnificat

Chorus

1 | Magnificat anima mea Dominum,

Aria

2 | Et exsultavit spiritus meus
In Deo salutari meo.

Chorale

3 | Vom Himmel hoch da komm ich her,
Ich bringe euch gute neue Mär;
Der guten Mär bring ich so viel, so viel,
Davon ich singen und sagen will.

Aria

4 | Quia respexit humilitatem
Ancillæ suæ:
Ecce enim ex hoc beatam me dicent

Chorus

5 | Omnes generationes.

Aria

6 | Quia fecit mihi magna qui potens est:
Et sanctum nomen eius.

Chorus

7 | Freut euch und jubiliert;
Zu Bethlehem gefunden wird
Das herzeliebe Jesulein,
Das soll euer Freud und Wonne sein.

Magnificat

Chœur

Mon âme exalte le Seigneur,

Air

Et mon esprit se réjouit en Dieu,
Mon Sauveur.

Choral

Du haut des cieux je viens vers vous
Apporter la bonne nouvelle ;
Et j'en apporte tant et plus :
Je veux la dire et la chanter.

Air

Parce qu'il a jeté les yeux
Sur la bassesse de sa servante.
Car voici, désormais me diront bienheureuse

Chœur

Toutes les générations.

Air

Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi
De grandes choses. Son nom est saint.

Chœur

Réjouissez-vous, exultez :
Vous trouverez à Bethléem
L'enfant Jésus cher à nos coeurs,
Votre joie et votre bonheur.

Magnificat

Chor

Hoch erhebt meine Seele den Herrn;

Aria

In Gott, meinem Heiland,
Jubelt mein Geist.

Aria

Er hat in Gnaden geschaut auf
Seine niedrige Magd;
Siehe, von nun an nennen mich selig

Chor

Alle Geschlechter.

Aria

Großes hat der Gewaltige an mir getan
Heilig Sein Name.

Duetto

And his mercy is on them that fear him
From generation to generation.

Chorus

He hath shewed strength with his arm:
He hath scattered the proud in the imagination
of their hearts.

Chorus

Glory to God in the highest,
And on earth peace and goodwill unto men.

Aria

He hath put down the mighty from their seats,
And exalted them of low degree.

Aria

He hath filled the hungry with good things;
And the rich he hath sent empty away.

Duetto

The rod of Jesse has flowered,
Our Emanuel has appeared,
He has taken on human flesh,
And become a delightful child.
Alleluia.

Terzetto

He hath holpen his servant Israel,
In remembrance of his mercy;

Duetto

8 | Et misericordia eius a progenie
In progenies timentibus eum.

Chorus

9 | Fecit potentiam in brachio suo:
Dispersit superbos mente cordis sui.

Chorus

10 | Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax hominibus bona voluntas.

Aria

11 | Deposit potentes de sede,
Et exaltavit humiles.

Aria

12 | Esurientes implevit bonis:
Et divites dimisit inanes.

Duetto

13 | Virga Jesse floruit,
Emanuel noster apparuit,
Induit carnem hominis,
Fit puer delectabilis.
Alleluja.

Terzetto

14 | Suscepit Israel puerum suum
Recordatus misericordiae suæ.

Duetto

Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge
Sur ceux qui le craignent.

Chœur

Il a déployé la force de son bras ; il a dispersé
Ceux qui avaient de l'orgueil dans le cœur.

Chœur

Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté.

Air

Il a renversé les puissants de leurs trônes,
Et il a élevé les humbles.

Duetto

Il a rassasié de biens les affamés,
Et il a renvoyé les riches les mains vides.

Duetto

L'arbre de Jessé a fleuri,
Emmanuel nous est né,
Il s'est incarné dans un corps d'homme,
Il est devenu un enfant charmant.
Alléluia.

Terzetto

Il a secouru Israël, son serviteur,
Et il s'est souvenu de sa miséricorde,

Duetto

Und sein Erbarmen währt von Geschlecht
Zu Geschlecht über jenen, welche ihn fürchten.

Chor

Macht hat er geübt mit Seinem Arm,
Und zerstreut, die stolzen Herzens sind.

Chor

Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden
Friede den Menschen, die guten Willens sind.

Aria

Herrsscher hat er vom Thron gestürzt,
Niedrige aber erhoben.

Aria

Hungernde hat er mit Gütern erfüllt,
Reiche gehen lassen mit leeren Händen.

Duetto

Das Reis Jesse ist aufgegangen,
Unser Immanuel ist erschienen,
Er ist als Mensch geboren,
Er ward ein ergötzliches Kind.
Alleluja.

Terzetto

Israels, seines Knechts, hat Er sich angenommen,
Daß Er Seines Erbarmens gedenke,

Chorus

As he spake to our fathers,
To Abraham, and to his seed for ever.

Chorus

Glory be to the Father and to the Son,
And to the Holy Ghost.
As it was in the beginning is now and ever shall
be:
World without end.
Amen.

Translations: Charles Johnston

Chorus

15 | Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in sæcula.

Chorus

16 | Gloria Patri et Filio
Et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper
Et in sæcula sæculorum.
Amen.

Te Deum for the Peace of Utrecht

Chorus

17 | We praise thee, O God;
We acknowledge thee to be the Lord.
All the earth doth worship thee,
The Father everlasting.

Soli and Chorus

18 | To thee all angels cry aloud,
The heavens and all the powers therein.

Chœur

Comme il l'avait dit à nos pères, envers
Abraham et sa postérité pour toujours.

Chœur

Gloire au Père et au Fils
Et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, maintenant
et toujours,
Et dans les siècles des siècles.
Amen.

Traduction : Brigitte Hébert

Chor

Wie Er zu unseren Vätern gesprochen –
Seines Erbarmens für Abraham und sein
Geschlecht durch alle Zeit.

Chor

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
Und dem Heiligen Geist,
Wie im Anfang so auch jetzt
Und alle Zeit und in Ewigkeit.
Amen.

Übersetzung: Brigitte Hébert

Te Deum pour la Paix d'Utrecht

Chœur

Nous te louons, ô Dieu,
Nous reconnaissons en toi le Seigneur.
Toute la terre te vénère,
Père éternel.

Soli et chœur

C'est vers toi que crient tous les anges,
Les cieux et toutes les puissances qu'ils
renferment.

Te Deum für den Frieden von Utrecht

Chor

Wir preisen dich, Gott;
Wir bekennen dich, du bist unser Herr.
Alle Welt betet dich an,
Den ewigen Vater.

Soli und Chor

Alle Engel rufen dich an mit lauter Stimme,
Die Himmel und alle dortigen Mächte.

Soli and Chorus

- 19 | To thee cherubin and seraphin
Continually do cry:
Holy, holy, holy,
Lord God of Sabaoth;
Heaven and earth are full
Of the majesty of thy glory.

Soli and Chorus

- 20 | The glorious company of the apostles
praise thee.
The goodly fellowship of the prophets
praise thee.
The noble army of martyrs praise thee.
The holy church throughout all the world
Doth acknowledge thee, the Father of an
infinite majesty;
Thine honourable, true, and only Son;
Also the Holy Ghost, the comforter.
Thou art the king of glory, O Christ.
Thou art the everlasting Son of the Father.

Soli and Chorus

- 21 | When thou took'st upon thee
To deliver man,
Thou didst not abhor
The virgin's womb.
When thou hadst overcome
The sharpness of death,
Thou didst open
The kingdom of heav'n

Soli et chœur

À toi les chérubins et les séraphins
Ne cessent de crier :
Saint, saint, saint,
Seigneur Dieu Sabaoth ;
Le ciel et la terre sont remplis
De la majesté de ta gloire.

Soli et chœur

La glorieuse compagnie des apôtres te loue,
La bienheureuse troupe des prophètes te loue,
La noble armée des martyrs te loue,
La sainte Église, par le monde entier,
Te glorifie, toi, Père d'une infinie majesté,
Ton honorable et véritable Fils unique,
Et le Saint-Esprit consolateur.
Tu es le roi de gloire, ô Christ,
Tu es le Fils éternel du Père.

Soli und Chor

Cherubin und Seraphim
Rufen dich fortwährend an:
Heilig, heilig, heilig,
Herr Gott Sebaoth;
Himmel und Erde sind voll
Deiner majestätischen Herrlichkeit.

Soli und Chor

Die glorreiche Gemeinschaft der Apostel preiset
dich.
Die stattliche Gesellschaft der Propheten preiset
dich.
Das noble Heer der Märtyrer preiset dich.
Die ganze heilige Kirche, alle Welt bekennen dich,
Den Vater unermesslicher Majestät;
Deinen ehrwürdigen, wahren und einzigen Sohn
Wie auch den Heiligen Geist, den Tröster.
Du bist der König der Ehren, o Christ.
Du bist in alle Ewigkeit der Sohn unseres Vaters.

Soli et chœur

Quand tu as pris sur toi
De sauver l'homme,
Tu n'as pas redouté
Le ventre d'une vierge.
Quand tu as vaincu
Le tranchant de la mort,
Tu as ouvert
Le royaume des cieux

Soli und Chor

Als du auf dich nahmst
Die Erlösung der Menschheit,
Verschmähest du nicht
Der Jungfrau Schoß.
Als du überwandest
Den Stachel des Todes,
Öffnetest du
Die Tore des Himmelreichs

To all believers.

Thou sittest at the right hand of God,
In the glory of the Father.

Soli and Chorus

- 22 | We believe that thou shalt come
To be our judge.
We therefore pray thee,
Help thy servants
Whom thou hast redeemed
With thy precious blood.
Make them to be numbered
With thy saints in glory everlasting.
O Lord save thy people
And bless thine heritage.
Govern them
And lift them up for ever.

Chorus

- 23 | Day by day we magnify thee,

Chorus

- 24 | And we worship thy name
Ever world without end.

Soli and Chorus

- 25 | Vouchsafe, O Lord,
To keep us this day without sin.
O Lord, have mercy upon us.

À tous les croyants.
Tu es assis à la droite de Dieu,
Dans la gloire du Père.

Soli et chœur
Nous croyons que tu viendras
Pour nous juger,
Et c'est pourquoi nous te prions :
Aide tes serviteurs
Que tu as rachetés
Par ton sang précieux.
Fais qu'ils soient comptés
Avec les saints dans la gloire éternelle.
Ô Seigneur, sauve ton peuple,
Bénis ton héritage,
Gouverne-les,
Et élève-les à jamais.

Chœur
Jour après jour nous te magnifions,

Chœur
Et nous vénérons ton nom
Pour les siècles des siècles.

Soli et chœur
Daigne, ô Seigneur,
Nous garder ce jour sans péché.
Ô Seigneur, aie pitié de nous.

Für alle Gläubigen.
Du sitzest zur Rechten Gottes,
In der Herrlichkeit des Vaters.

Soli und Chor
Wir glauben, du wirst kommen
Uns zu richten.
Wir bitten dich daher,
Hilf deinen Knechten,
Die du gerettet hast
Mit deinem kostbaren Blut.
Nimm sie auf in die Schar
Deiner Heiligen in ewiger Herrlichkeit.
O Herr, rette dein Volk
Und segne dein Erbe.
Lenke sie
Und erhebe sie in Ewigkeit.

Chor
Tag für Tag preisen wir dich,

Chor
Und verehren deinen Namen
In aller Welt ewiglich.

Soli und Chor
Bewahre uns, o Herr,
An diesem Tag ohne Sünde.
O Herr, hab Erbarmen mit uns.

O Lord, let thy mercy
Lighten upon us,
As our trust is in thee.

Chorus

26 | O Lord, in thee have I trusted,
Let me never be confounded.

Ô Seigneur, que ta miséricorde
Nous éclaire,
Car nous avons foi en toi.

Chœur
Ô Seigneur, en toi j'ai mis ma confiance,
Que jamais je ne sois confondu.

Traduction : Dennis Collins

O Herr, lass deine Gnade
Über uns leuchten,
Da wir dir vertrauen.

Chor
O Herr, in dich habe ich mein Vertrauen gesetzt,
Lass mich niemals zuschanden werden.

Übersetzung: Stephanie Wollny

RIAS Kammerchor Berlin. Akademie für Alte Musik Berlin
Selected Discography

All titles available in digital format (download and streaming)

JOHANN SEBASTIAN BACH

Mass in B minor

Messe en si mineur / h-Moll Messe
René Jacobs, cond.
2 CD HMM 902676.77

Dialogkantaten

Sophie Karthäuser, soprano
Michael Volle, bass
CD HMM 902368

Secular Cantatas

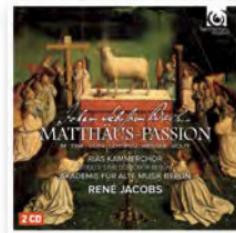
Cantates profanes BWV 201, 205 & 213
René Jacobs, cond.
2 CD HMG 501544.45

Weihnachtsoratorium

Christmas Oratorio / Oratorio de Noël
René Jacobs, cond.
2 SACD HMC 971630.31

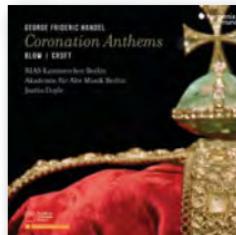
Johannes-Passion
Sunhae Im, Benno Schachtner
Sebastian Kohlhepp, Werner Güra
Johannes Weisser
René Jacobs, cond.
2 SACD HMC 802236.37

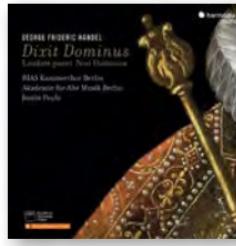
Matthäus-Passion
Sunhae Im, Bernarda Fink
Werner Güra, Topi Lehtipuu
Johannes Weisser, Konstantin Wolff
René Jacobs, cond.
2 CD HMC 902156.57

GEORGE FRIDERIC HANDEL

Coronation Anthems
With Anthems by CROFT, PURCELL, GIBBONS
Justin Doyle, cond.
CD HMM 902708

Dixit Dominus, Laude pueri, Nisi Dominus
Psalms (Roma, 1707)
Carolyn Sampson, Johanna Winkel,
Viktoria Wilson, Alex Potter,
Hugo Hymas, Andreas Wolf
RIAS Kammerchor Berlin
Justin Doyle, cond.
CD HMC 902723

Ombra mai fu. Arias for castrati

Andreas Scholl

CD HMM 931685

Water Music

CD HMM902216

Solomon, oratorio (London 1749)

Sarah Connolly, Susan Gritton,

Carolyn Sampson,

Mark Padmore, David Wilson-Johnson

Daniel Reuss, cond.

2 CD HMY 2921949.50

Saul, oratorio (London 1739)

Henry Waddington, Finnur Bjarnason,

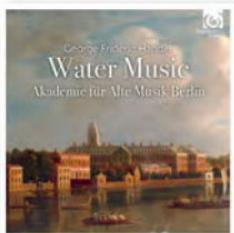
Michael Slattery, Rosemary Joshua, Emma Bell,

Lawrence Zazzo, Jeremy Ovenden, Gidon Saks

Concerto Köln

René Jacobs, cond.

2 CD HMY 2921877.78

Deutschlandfunk Kultur

Eine Co-Produktion mit Deutschlandfunk Kultur
und der Rundfunk-Orchester und Chöre GmbH Berlin

PEGASUS
MUSIKPRODUKTION

harmonia mundi musique s.a.s.

Médiapôle Saint-Césaire, Impasse de Mourgues, 13200 Arles

© 2024 Deutschlandradio / ROC / harmonia mundi musique s.a.s.

Enregistrement : janvier 2024, Jesus-Christus-Kirche, Berlin (Allemagne)

Producteurs délégués : Ruth Jarre (Deutschlandfunk Kultur) et Bernhard Heß (ROC)

Direction artistique, montage et mastering : Florian B. Schmidt

Prise de son : Christoph Binner

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

Digipac : Bernardo Strozzi, *La Vierge à la cuillère* (détail), Chalon-sur-Saône, Musée Denon

© Photo Josse / Bridgeman Images

Photo couverture livret : RIAS Kammerchor

Photo RIAS Kammerchor : © Oliver Look

Photos Akamus : © Uwe Arens

Maquette : Atelier harmonia mundi

Imprimé aux Pays-Bas

harmoniamundi.com

nuriarial.com

marie-sophie-pollak.de

alexpotter.info

rias-kammerchor.de

akamus.de