

J. S. Bach

SECULAR CANTATAS • WELTLICHE KANTATEN

BWV 211 «Coffee» & BWV 213 «Hercules auf dem Scheidewege»

Bonney • Popken • Prégardien • Wilson-Johnson

Orchestra and Choir of the Age of Enlightenment

Gustav Leonhardt

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

»Schweigt stille, plaudert nicht« BWV 211

Kaffee-Kantate

«Coffee» Cantata · Cantate du café

Text: Christian Friedrich Henrici (Picander)

1	1. Rezitativ (Tenor): Schweigt stille, plaudert nicht	0'34"
2	2. Arie (Baß): Hat man nicht mit seinen Kindern	2'57"
3	3. Rezitativ (Baß, Sopran): Du böses Kind, du loses Mädchen	0'40"
4	4. Arie (Sopran): Ei! wie schmeckt der Coffee süße	4'32"
5	5. Rezitativ (Baß, Sopran): Wenn du mir nicht den Coffee läßt	1'02"
6	6. Arie (Baß): Mädchen, die von harten Sinnen	2'52"
7	7. Rezitativ (Baß, Sopran): Nun folge, was dein Vater spricht	0'50"
8	8. Arie (Sopran): Heute noch, lieber Vater, tut es doch	6'42"
9	9. Rezitativ (Tenor): Nun geht und sucht der alte Schlendrian	0'47"
10	10. Chor (Terzett – Sopran, Tenor, Baß): Die Katze läßt das Mausem nicht	4'55"

»Laßt uns sorgen, laßt uns wachen« BWV 213

Hercules auf dem Scheide-Wege

Hercules at the Crossroad

Hercule à la croisée des chemins

Text: Christian Friedrich Henrici (Picander)

11	1. Chor (Ratschluß der Götter): Laßt uns sorgen, laßt uns wachen	5'52"
12	2. Rezitativ (Alto): Und wo? Wo ist die rechte Bahn	0'40"
13	3. Arie (Sopran): Schlafe, mein Liebster	9'42"
14	4. Rezitativ (Sopran, Tenor): Auf! folge meiner Bahn	1'16"
15	5. Arie (Alto): Treues Echo	5'19"
16	6. Rezitativ (Tenor): Mein hoffnungsvoller Held!	0'52"
17	7. Arie (Tenor): Auf meinen Flügeln sollst du schweben	5'28"
18	8. Rezitativ (Tenor): Die weiche Wollust locket zwar	0'37"
19	9. Arie (Alto): Ich will dich nicht hören	4'26"
20	10. Rezitativ (Alto, Tenor): Geliebte Tugend	0'43"
21	11. Arie (Duett – Alto, Tenor): Ich bin deine	8'24"
22	12. Rezitativ (Baß): Schaut, Götter, dieses ist ein Bild	1'08"
23	13. Chor und Arioso (Chor der Musen, Baß): Lust der Völker	3'14"

BARBARA BONNEY soprano · Sopran (Lieschen; Wollust)

RALF POPKEN alto · Altus (Herkules)

CHRISTOPH PRÉGARDIEN Tenor · ténor (Erzähler; Tugend)

DAVID WILSON-JOHNSON bass · Baß · basse (Schlendrian; Merkur)

ORCHESTRA AND CHOIR OF THE AGE OF ENLIGHTENMENT

Richard Wynn Roberts countertenor · contre-ténor («Echo» in BWV 213)

Elizabeth Wallfisch leader · Konzertmeisterin · premier violon

Jan Schlapp Viola · alto (BWV 213)

Annette Iserius Viola · alto (BWV 213)

Lisa Beznosiuk flute · Flöte · flûte (BWV 211)

Anthony Robson Oboe & Oboe d'amore · hautbois & hautbois d'amour (BWV 213)

Richard Earle Oboe · hautbois (BWV 213)

Susan Sheppard cello · Violoncello · violoncelle

John Toll harpsichord · Cembalo · clavecin

GUSTAV LEONHARDT

Recorded · Aufnahme · Enregistrement: Henry Wood Hall, London, 1/1994

© 1995 Philips Classics Productions

Artist & repertoire production: Stef Collignon

Recording producer: Hein Dekker

Balance engineer: Ko Witteveen

Recording engineer: Frans van Dongen

Tape editor: Gosia Jankowska

Gustav Leonhardt

A NEW CREATIVE OUTLET

Malcolm Boyd

In 1723 Bach was appointed Kantor of the St Thomas School in Leipzig and Director of Music at the city's main churches. His first five or six years at Leipzig were spent mainly in composing, rehearsing and performing an incomparable repertoire of church music: cantatas, Passions and other works. He seems to have immersed himself in the task with wholehearted devotion, as though his earlier career had been in some way a preparation for it. Then, in the spring of 1729, he found an entirely new and completely different outlet for his creativity when he took over the directorship of a collegium musicum, or musical society, which the composer G.P. Telemann had founded in Leipzig in 1702. There are scarcely half-a-dozen original church pieces that can be dated to the last two decades of Bach's life (1730-50); his sacred compositions from this period, including the B minor Mass and the Christmas Oratorio, consist almost entirely of reworkings of earlier pieces.

The collegium musicum, which met each week at the coffee house of Gottfried Zimmermann in the Catharinenstrasse, was attended mainly by university students along with some professional musicians; Bach's eldest sons, who were by that time competent performers, were also no doubt regular attenders. The society had two spheres of activity: one was the "ordinary" concerts (advertised as such) on a relatively modest scale that took place at Zimmermann's premises: the other was the provision of music for

royal or academic occasions at various venues in Leipzig, often in the open air, for which the regular resources of the collegium would be augmented by extra players and singers, frequently in very large numbers indeed.

The present recording exemplifies both types of activity. We do not know for certain what music was played at the "ordinary" concerts; the programmes presumably included concertos (especially harpsichord concertos) and sonatas by Bach himself. But we do know that they also included vocal music, and it is very likely, given the subject matter and the relatively small forces involved (three vocal soloists, flute, strings and continuo), that the so-called "Coffee" Cantata was included in them; it dates from about 1734. The text, by Bach's favourite Leipzig librettist, C.F. Henrici (known as "Picander"), presents a little drama in which the young Lieschen (soprano) earns the disapproval of her father Schlenkrian (bass) because of her addiction to coffee, and then uses the situation to her advantage by agreeing to give up the beverage if she is allowed to marry the one she loves. But then, in a surprising addition to Picander's printed libretto, we learn that her marriage contract will contain a clause obliging her husband to allow her to continue her indulgence.

This extra twist to the tale was no doubt designed to appeal to Zimmermann and his clientele, but it also

allows the narrator (tenor), who has not been heard since the opening of the work, to sing another recitative and to join with the other two soloists in a final trio which points the moral in suitably sprightly fashion: "Just as the cat won't leave the mice alone, so the young lady remains wedded to her coffee." The final ensemble of soloists also benefits from some agile divisions on the flute, which is otherwise heard only as an obbligato instrument in Lieschen's first aria, where it serves to convey something of her coquettish demeanour. Schlendrian's first aria, accompanied by the string band, is no less expressive of his blustering, irascible character.

The other two arias effectively point to the "generation gap" separating father and daughter: Schlendrian attempts to lay down the law in an old-fashioned aria, "Mädchen, die von harten Sinnen," with ponderous chromaticism and fussy chord changes; Lieschen's response to his offer of a bridegroom, on the other hand, is expressed in light, galant phrases supported by simple harmonies and a hint of modish "Alberti" figuration from the harpsichord. The "Coffee" Cantata is the nearest that Bach came to writing an opera (though some of the church cantatas in dialogue form are scarcely less dramatic in concept); it gives us some idea of where his strengths and weaknesses might have lain if he had been given the opportunity of trying his hand at a genuinely operatic genre.

During the summer months Bach's collegium musicum transferred its activities from Zimmermann's coffee house to his garden outside the city walls, and it was there that *Hercules at the Crossroads* was performed on 5 September 1733 in celebration of

the eleventh birthday of the Elector of Saxony's son, Prince Friedrich Christian. Strings and continuo are joined for this by two oboes, two horns and a four-part choir. The librettist was once again Picander, but this time his verses do no more than eulogise the young prince in vapid and conventional terms. Friedrich Christian is represented by the Greek hero Hercules (alto; an unlikely impersonation, since the royal child was, by all accounts, delicate and sickly), who must choose between Pleasure (soprano) and Virtue (tenor) to be his guiding principle in life. Pleasure sets out her attractions in a languorous aria accompanied by the strings, but in the succeeding recitative Virtue intervenes to urge Hercules to take a different path. In a duet with Echo (alto; the obbligato oboe d'amore furnishes a second echo for many of the singers' phrases) he is persuaded to renounce the allurements of Pleasure, and in an energetic, clean-limbed aria, accompanied by oboe, violin and continuo, Virtue urges his claims to the hero's affections. Predictably enough, Hercules renounces Pleasure and, in what is remarkably like a love duet, unites himself with Virtue. Mercury (bass) calls upon the gods to witness Hercules's choice and the people express their approval of the young Friedrich Christian in a chorus which resembles the final ensemble of the Coffee Cantata in its folk-like and dance-like qualities and in its rondo structure (A-B-A-C-A) with substantial ritornellos and instrumental divisions (this time on first violin).

Like several other Bach works of this type, *Hercules at the Crossroads* is described in the printed text as a "Drama per musica," a term commonly employed (with slightly different spelling) for Italian opera of the period. There is little in the way of drama in

Bach's celebratory cantata, however, and he and his librettist found little difficulty in adapting most of the work (all of it, in fact, except the recitatives and the final chorus) as movements in the Christmas Oratorio (1734-45), where the music has, of course, become much better known. The adaptations are on the whole very successful. The opening chorus required no alteration beyond a change of text to introduce Part 4 of the oratorio; Pleasure's languorous "Schlafe, mein Liebster" became a lullaby for the Christ-child in Part 2, with a change of key and instrumentation; and the other movements were similarly adapted to their new role with a minimum of alteration, though Hercules's solo aria, familiar in English translations of the oratorio as "Prepare thyself, Zion," required a new, smoother type of articulation (a *staccato* delivery is specified in the can-

tata). Only the aria "Treues Echo dieser Orten" may be said to fit rather uncomfortably into the oratorio, where, to modern ears at least, its playful echo phrases are apt to sound out of keeping with an earnest religious text.

The Christmas Oratorio is not likely to be replaced in the affections of most audiences by *Hercules at the Crossroads* and the other secular cantatas that Bach parodied for his sacred masterpiece, but it is salutary to be made aware of the original text, and context, for which the music was written, and to be reminded of how a composer committed to perfection in his art will clothe even the most mundane and conventional sentiments and occasions, with music of the highest quality and originality.

Photo: Doug McKenzie

Barbara Bonney

Photo: ©Eberhard Franke

Ralf Popken

VON TUGEND (FRAUEN) UND LASTER (KAFFEE)

Andreas Glöckner

Im März 1729, knapp sechs Jahre nach seinem Amtsantritt als Thomaskantor und »Direktor musices« der Stadt Leipzig war Bach stolzer Leiter eines der beiden »ordinairen« Collegia musica geworden, das zeitgenössischen Presseberichten zufolge damals ausgezeichnet »florierte« und wöchentlich bei dem Leipziger Cafétier Gottfried Zimmermann »Sommers-Zeit im Garten Mittwochs, von 4. biß 6. Uhr, und Winters-Zeit Freytags im Caffee-Hause, auf der Catharinen Strasse, Abends von 8. biß 10. Uhr« musizierte und darüber hinaus bei vielfältigen Ereignissen im Leben der Messestadt und der Alma mater mit Konzertveranstaltungen an die Öffentlichkeit trat. Bach hat das Ensemble abgesehen von einer Unterbrechung vom Frühjahr 1737 bis zum Herbst 1739 bis Anfang der 40er Jahre geleitet. Mit den Mitgliedern — überwiegend Studenten der Universität — brachte er zahlreiche Kammermusikwerke, Konzerte, Overtüren und Kantaten zur Aufführung, wobei ihn seine älteren Söhne sowie nahestehende Schüler unterstützten.

Ein Anlaß zu besonders reger Konzerttätigkeit ergab sich für Bach, als Kurfürst Friedrich August II. nach dem Tod seines Vaters (August der Starke) die Thronfolge angetreten hatte. Allein zwischen August und Dezember des Jahres 1733 führte der Thomaskantor mit seinem Collegium drei Glückwunschkantaten anläßlich von Geburts- oder Namenstagen der kursächsischen Herrscherfamilie auf.

Zuvor hatte er in einem Begleitschreiben zu den Stimmen seiner Messe h-moll um den Titel eines »Sächsischen Hofkompositeurs« nachgesucht. Mit den aufgeführten Dedikationskantaten wollte er dieser Bitte anscheinend Nachdruck verleihen. Den Huldigungsempfängern in Dresden wurde freilich nur der Text in Form eines kostbar ausgestatteten Präsentbogens per Kurier übersandt; eine Gelegenheit, die Musik selbst kennenzulernen, blieb ihnen offenbar versagt, da die Aufführungen in Leipzig und in Abwesenheit der königlichen Familie erfolgten.

Die Glückwunschkantate »Laßt uns sorgen, laßt uns wachen« entstand zum 11. Geburtstag des Kurprinzen Friedrich Christian von Sachsen am 5. September 1733. Am Tag zuvor wurde die Freiluftaufführung in einer Nachricht der »Leipziger Zeitungen« wie folgt angekündigt: »Das Bachische Collegium Musicum wird Morgen als den 5. Sept. a.c. im Zimmermannischen Garten vor dem Grimmischen Thore den hohen Geburths-Tag des Durchl Chur-Prinzen von Sachsen mit einer solennen Musick von Nachmittag 4. bis 6. Uhr unterthänigst celebriren«. Die Herstellung des für solche Darbietungen üblichen Präsentationsdruckes übernahm der Leipziger Verleger Bernhard Christoph Breitkopf. Leider ist von den 200 gedruckten Exemplaren keines erhalten.

Das Libretto zur vorliegenden Geburtstagskantate

stammt aus der Feder von Christian Friedrich Henrici (alias Picander), der es 1737 im IV. Teil seiner *Ernst-Schertzhafften und Satyrischen Gedichte* mit der Überschrift »Hercules auf dem Scheide-Wege« zum Wiederabdruck brachte.

Im Gegensatz zu den anderen Dedikationskantaten enthält die »Herkules-Kantate« eine fortlaufende Handlung und ist somit ein echtes »Drama per Musica«. Als Vorlage wählte Bachs Textdichter dafür eine durch den griechischen Philosophen Prodikos von Keos überlieferte Sage: An einer Weggabelung begegnet Herkules zwei Frauen. Die eine garantiert ihm — sollte er ihr folgen — ein Leben in Überfluß und Sorglosigkeit; die andere hingegen verheißt ihm Mühsal und Fleiß, aber Tugend und Ruhm, sofern er sich für ihren Weg entscheide. Herkules widersteht all den wunderbaren Verlockungen, die ihm verheißen werden und beschließt, sich auf den Pfad der »Tugend« zu begeben. Nun erscheint Merkur (Baß) — als Gott des Handels repräsentiert er die Leipziger Kaufleute — und eröffnet den Zuhörern die Deutung der soeben vernommenen Geschichte: Herkules, der bereits in seiner frühesten Kindheit spektakuläre Heldentaten vollbrachte, ist das Abbild des Kurprinzen Friedrich Christian, denn auch dieser habe sich bereits in seiner Jugend für den steinigen Weg der Tugend entschieden.

Bach hat den Eingangschor sowie fünf Arien der »Herkules-Kantate« — mit anderem Text versehen — um die Jahreswende 1734/35 in sein »Weihnachts-Oratorium« übernommen. Die Musik ist dem heutigen Hörer somit größtenteils vertraut. Dennoch: eine so unmittelbare Synthese von Text und Musik, wie sie in der weltlichen Fassung gelang, ließ sich für die

parodierten Sätzen des Oratoriums nicht wiederherstellen. Spürbar wird dies vor allem in der Arie des Herkules »*Treues Echo dieser Orten*« (Satz 5): Hier befragt der Held das Echo nach dem rechten Weg und erhält von diesem Antwort. In der parodierten Sopran-Arie des »Weihnachts-Oratoriums« hat dieses typische barocke Echo-Spiel seinen ursprünglichen Sinn verloren. Ähnlich verhält es sich mit der Arie »*Auf meinen Flügeln sollst du schweben, auf meinem Fittich steigst du*«, in der das Schweben und Getragen werden des Helden durch herabgleitende und wiederaufsteigende 16telketten illustriert ist. Bei der späteren Textunterlegung (»*Ich will nur dir zu Ehren leben*«) im »Weihnachts-Oratorium« ist diese bildhafte Wort-Tonbeziehung hingegen nicht mehr gegeben. Im Eingangschor besetzt Bach neben den Streichern und Oboen anstelle der für Dedikationskantaten sonst üblichen Trompeten und Pauken zwei Hörner. Das Werk erhält somit einen weniger glanzvollen, eher heiter-beschaulichen, pastoralen Akzent: schließlich war der 11jährige Kurprinz noch kein strahlender Held, sondern ein Knabe, über den die Götter zu wachen hatten.

Ein »Drama per Musica« ganz anderer Art schuf Bach im Spätsommer 1734 mit seiner »Kaffeekantate«. »*Schlendrian mit seiner Tochter Ließgen, eine comische Cantate*«, wie das Werk später bezeichnet wurde, basiert ebenfalls auf einem Libretto Picanders. Der 1732 gedruckte Text für dieses heitere Kabinettstück ist überdies nicht nur von Bach in Musik gesetzt worden. Das Thema, welches Picander hier satirisch aufgreift, mußte in einer Handelsmetropole wie der Messestadt Leipzig besonderes aktuell erscheinen, denn seit Ende des 17. Jahrhunderts galt der Kaffeegenuß nicht nur in Adels-, sondern auch in

Bürgerkreisen als ein beliebtes »Laster«, dem man vor allem in städtischen »Coffee-Schencken«, zunehmend aber auch in den Bürgerhäusern frönte. Versuche der Obrigkeit, den schwarzen Türken-trunk zu verbieten oder seinen Genuß nur einzuschränken, erwiesen sich in der Praxis als wenig wirksam.

Die Handlung von Picanders Kaffeekatate ist folgende: Lieschen, ein junges Bürgermädchen, will ungeachtet aller Drohungen ihres Vaters nicht auf den täglichen »Coffee«-Genuß verzichten. Erst als der gestrenge »Schlendrian« zum letzten Mittel greift und androht, ihr das Eheglück zu versagen, schwört sie dem Kaffee-»Laster« ab. An dieser Stelle endet Picanders Textvorlage. Bachs Vertonung enthält noch ein amüsanter, von ihm vielleicht selbst erfundenes Nachspiel: Während sich der alte »Schlendrian« auf Mannessuche begibt, läßt das kaffeesüchtige Lieschen in der Stadt heimlich verbreiten, sie werde nur den Freier ins Haus lassen, der ihr im Ehekontrakt erlaubt, den Kaffee — so oft es ihr beliebt — zu kochen.

In der Musik seiner Kaffeekatate erweist sich Bach als ein Meister bei der musikalischen Zeichnung von Situationen und Charakteren. Dies offenbart gleich

Schlendrians erste Arie: Aus den unbiegsamen und eckigen Melodiebewegungen der Streicher ist deutlich zu vernehmen, wie der brummige und polternde Vater über die Widerspenstigkeit seiner Tochter meditiert, dabei mitunter die Beherrschung verliert und wütend herausplatzt. Das vom Genuß des süßen »Coffees« berauschte Mädchen treibt den Vater schließlich zur Verzweiflung. In dessen zweiter Arie offenbart sich sein Seelenzustand in kantigen Intervallfortschreitungen und zahllosen Seufzervorhalten. Das ungewöhnliche Arien-Ritornell enthält auf knappem Raum alle zwölf Halbtonschritte der chromatischen Tonskala. Lieschens Reaktion auf das Eheversprechen des Vaters erscheint zwiespältig: Maßlose Freude und zappelnde Ungeduld einerseits, aber auch Flatterhaftigkeit und ein gewisses Maß an jugendlicher Unreife andererseits, ist ihrer Arie »Heute noch, lieber Vater, tut es doch« zu entnehmen. Vielleicht spricht aus diesem amüsanten Familienzwist auch etwas von den pädagogischen Erfahrungen, die der Thomaskantor mit den eigenen Töchtern machte? In seinem umfangreichen Kantaten-Œuvre gebührt dieser reizvollen Kammerkantate eine Sonderstellung, kommentiert sie doch ein Sujet aus dem unmittelbaren Lebenskreis des städtischen Bürgertums auf einzigartige Weise.

Christoph Prégardien

Bürgerkreisen als
vor allem in städ-
nehmend aber au-
Versuche der Ob-
trunk zu verbieten
schränken, erwies
wirksam.

Die Handlung von
der Lieschen, ein j-
achtet aller Droht
täglichen »Coffee-
gastronomie »Schle-
und androht, ihr d-
sie dem Kaffee-»
Picanders Textes
noch ein amüsante
denes Nachspiel:
drinnen auf Mannes-
tuge Lieschen in d-
werde nur den Frei-
kontrakt erlaubt, »
— zu kochen.

In der Musik seine
als ein Meister bei
Situationen und C

David Wilson Johnson

Photo: Clive Barda

unbiegbar und
Streicher ist deut-
liche und prägnante
mit seiner Tochter
Vermischung verliert
im Genieß der süßen
er treibt den Vater
in dessen zweiter Arie
und in kantigen Inter-
losen Seufzervorw-
»Ritornell« einzeln ge-
atonschritte der chro-
ne Reaktion auf das
erschernt zwiespältig
e Ungeduld einersam,
ein gewisses Maß an
rechts, ist ihrer Arie
»dick« zu erwidern,
amüsanten Familien-
agogischen Erfahrung
mit den eigenen Töch-
angereichen Kartaten-
en Kammerkorrekte et-
ert sie doch mit 50-jähr-
skreis des städtischen
weise.

DEUX CANTATES POUR LE COLLEGIUM MUSICUM

Edith Weber

Dans l'exercice de ses multiples fonctions, Jean-Sébastien Bach accumula de nombreux titres: violoniste, organiste, claveciniste, compositeur, maître de chapelle, cantor, *director musices*, au service d'un prince, d'une ville, de la cour ou de l'Eglise. A son époque, l'Allemagne était alors très morcelée et les petites cours ou les villes moyennes rivalisaient dans le domaine artistique et musical pour gagner un prestige reconnu. A ces différentes activités s'ajoutaient encore ses responsabilités pédagogiques et artistiques, son enseignement à la célèbre école Saint-Thomas à Leipzig et sa direction de l'ensemble vocal et instrumental du Collegium Musicum, qui était l'interprète idéal pour ses cantates profanes. Jean-Sébastien Bach devait composer des cantates pour les cérémonies universitaires et pour des fêtes patriotiques. Ces cantates et *dramma per musica* étaient alors interprétées par des étudiants.

Le librettiste Christian Friedrich Henrici (1700-1764), mieux connu sous son pseudonyme de Picander, est l'auteur de cantates religieuses, de cantates profanes et de "drames en musique". Bach s'est intéressé à des textes provenant de ses «*Ernstscherzhafte und satyrische Gedichte*» (1727-1752), une succession de poèmes tour à tour sérieux, enjoués et satiriques. Dans ses cantates profanes, Bach a cultivé les sujets mythologiques (le défi de Phoebus et de Pan, Eole), les thèmes pittoresques et descriptifs (la chasse), les faits d'actualité (comme la vogue du

café, l'arrivée d'un nouveau magistrat). Il ne s'est pas privé de parodier et d'exploiter divers passages dans ses cantates religieuses selon un procédé courant à cette époque. Comme pour les cantates religieuses, leur équivalent profane est constitué d'une succession de chœurs, d'airs, de duos, de récitatifs avec accompagnement instrumental et, généralement, d'un chœur final. Les cantates profanes et drames en musique de Bach mettent en scène des personnages mythologiques ou allégoriques, et des bergers. Les deux cantates enregistrées ici illustrent une autre facette du génie de Jean-Sébastien Bach et de ses multiples activités au Collegium Musicum de Leipzig.

La «Cantate du café» BWV 211 (*"Schweigt stille, plaudert nicht"*) a été composée à la fin de l'année 1734 ou au début de 1735. Elle évoque un fait d'actualité: l'engouement pour le café (boisson) et celle du café (lieu), en l'occurrence le Café Zimmermann à Leipzig où Jean-Sébastien Bach donnait des concerts avec son Collegium Musicum de l'Université. Picander eut l'idée de ce sujet dès 1727. Le librettiste a réalisé une satire contre la mode du café qui avait envahi les maisons bourgeoises et les lieux publics. L'idée générale en est la suivante: Lieschen, une jeune bourgeoise, ne veut en aucune manière renoncer à son café quotidien. Toutes les menaces de son père restent vaines; il lui promet finalement un mari si elle renonce au café. Lieschen réfléchit et fait le vœu de n'épouser que celui qui, dans son contrat de mariage, pren-

dra l'engagement de la laisser libre de boire son café. Le chœur des trois solistes conclut que, comme les grands-mères et les filles consomment du café, il n'est pas juste que les filles soient critiquées à ce sujet.

La cantate est organisée en dix parties dont le texte des deux dernières auraient été écrit par Bach lui-même. Les récitatifs et les airs se succèdent de manière régulière jusqu'au chœur final. Destinée à distraire les clients du Café Zimmermann, la musique est tour à tour brillante, vive et enjouée. Les récitatifs restent à l'arrière-plan, avec une déclamation syllabique qui permet l'intelligibilité du texte. Dans cette cantate comique, la peinture psychologique des deux protagonistes est d'une grande finesse qui fait regretter que le compositeur n'ait jamais écrit, dans ce domaine, une œuvre de plus grande envergure.

La cantate «Hercule à la croisée des chemins» BWV 213 (*“Lasst uns sorgen, lasst uns wachen”*) est, en fait, un *dramma per musica* composé pour l'anniversaire du prince Frédéric Christian de Saxe, le 5 septembre 1733, sur un texte de Picander extrait de la quatrième partie des «Ernst-scherzhafte und satyrische Gedichte». Sa composition s'inscrit dans le cadre des activités intenses déployées par le Collegium Musicum et de ses concerts au Café Zimmermann (en hiver) et au Jardin Zimmermann (en été), aux portes de la ville de Leipzig, concerts destinés à commémorer des anniversaires princiers. Plus dramatique, plus descriptif, ce genre de texte était prisé par les souverains à l'époque baroque. Selon Philipp Spitta, la composition de cette cantate est “supérieure” au thème similaire traité par Haendel. On retrouve dans cette œuvre des reminiscences de l'«Oratorio de Noël», selon le procédé habituel de la parodie (5 au total).

Le sujet s'inspire de l'apologue Prodicus reproduit par Xénophon. Hercule se retire à l'écart pour réfléchir à son futur style de vie. Deux femmes interviennent: l'une, la Vertu, belle, majestueuse, digne et modeste dans sa robe blanche; l'autre, la Volupté, forte et parée de vêtements luxueux. D'abord indécis sur son avenir, Hercule se renseigne auprès d'Echo (n° 5). Placé à la croisée des chemins, il décide de se fiancer à la Vertu. Pour terminer, après les déclarations, la Vertu affirme qu'elle est à lui et qu'il est à elle. Le tout se conclut dans la joie, qui est traduite par le chœur et les instruments.

Dans cette cantate divisée en treize parties, le chœur s'ajoute à un orchestre composé d'un hautbois d'amour, de hautbois, de cors, de cordes et de la basse continue. Le traitement vocal est souvent homophonique, mais Jean-Sébastien Bach ne perd pas de vue les figuralismes. Pour évoquer le serpent, il utilise par exemple une ligne ondulante lorsque Hercule chante: “Comme le serpent qui m'attaqua dans mon berceau, je veux t'étrangler toi, serpent, et te détruire”. Parmi les six récitatifs, cinq sont de genre “secco”, c'est-à-dire accompagnés uniquement par la basse continue. Quatre des cinq airs sont de forme “da capo” (la partie d'Hercule dans l'air n° 5 est reprise par un effet d'écho). Le chœur conclusif provient peut-être d'une cantate perdue intitulée «Es lebe der König, der Vater im Lande» (Vive le roi...).

Jean-Sébastien Bach confère un rôle concertant aux instruments. Il traduit l'anxiété, la pudeur, mais aussi la chaleur et la profondeur du texte d'amour (n° 11). Cette œuvre met à la fois l'accent sur l'aspect moral et pédagogique (le principal acteur, Hercule, était un adolescent), sur le côté dramatique mêlé de quelques résonances baroques.

DUE CANTATE PROFANE DI BACH

Alberto Basso

Relativamente modesto è il numero di cantate profane che secondo le notizie in nostro possesso Bach avrebbe scritto nel corso della sua vita: ma alla cinquantina di opere che i documenti ci segnalano (la musica, tuttavia, è conservata solamente in una ventina di casi) sicuramente molte altre se ne dovrebbero aggiungere, realizzate o dietro invito di un committente o per soddisfare determinate esigenze dell'ufficio di *Director Musices* che il *Thomaskantor* rivestì a Lipsia: cantate scritte ad uso delle corti di Weimar, di Köthen, di Dresda, di Weissenfels oppure cantate per cerimonie pubbliche promosse dalla Municipalità, dall'Università, dalle scuole oppure cantate di omaggio a signori, cantate per feste nuziali o per altre circostanze.

Fra le opere prodotte per la corte di Sassonia figura la cantata nota col titolo *Herkules auf dem Scheidewege* (cioè "Ercole al bivio") BWV 213, presentata per solennizzare il compleanno del principe elettorale Friedrich Christian (1722-1763) giunto al compimento del suo undicesimo anno di età. La partitura, su testo di Christian Friedrich Henrici (*alias* Picander, 1700-1764), fu eseguita ad opera del Collegium musicum diretto dallo stesso Bach il 5 settembre 1733 nei giardini del Caffè Zimmermann nel corso di una manifestazione durata dalle quattro alle sei pomeridiane. L'opera — ad eccezione dei recitativi e del coro conclusivo — è poi stata riversata nell'Oratorio di Natale (BWV 248).

Destinato ad un adolescente, il lavoro ha contenuti moralistico-pedagogici; il poeta riprende l'apologo di Prodicò, riportato da Senofonte, secondo il quale l'ancor fanciullo Ercole (= Eracle) dovette scegliere fra il Piacere e la Virtù, fra una via facile ma priva di gloria e una difficile ma colma d'onore. L'identificazione del principino coll'eroe divino deforma, naturalmente, l'assunto del discorso e lo rende ridicolo ai nostri occhi, ma tale non doveva apparire ai contemporanei di Bach, pronti per ossequio ed inveterato costume letterario a tollerare similitudini di tal fatta.

Due ampi cori, con uno strumentale caratterizzato dalla presenza di una coppia di corni e una di oboi, inquadrano il *dramma per musica* con parole di esaltazione. Il primo (la risoluzione degli dèi) concede ampio spazio allo stile concertante, con introduzione, due ritornelli centrali di pari lunghezza ed epilogo. Il trattamento delle parti vocali è prevalentemente omofono ed è calato in atmosfere trepidanti e pudiche, quali si addicono ad un adolescente. L'altro coro (delle muse), in tempo di gavotta, è assai più semplice e contempla due interventi del basso solista (Mercurio, uno dei "protettori" di Lipsia, città mercantile) sostenuti dal solo continuo. All'interno della *Festmusik* si alternano sei recitativi (tutti "secchi", tranne l'ultimo) e cinque arie, l'ultima delle quali è un duetto. La caratterizzazione delle singole arie è mirabile. Un'aria "del sonno" è il n. 3: la voce di soprano (il Piacere), accompagnata dagli archi e com-

plice un'affascinante struttura melodica, è veicolo di tentazione e adescamento. L'aria del tenore (n. 7), che incarna la Virtù, si presenta — e la raffigurazione simbolica è trasparente — nella forma di una fuga cui partecipano un oboe e un violino. La seconda aria di Ercole (n. 9), con i violini primi "unisoni e staccato", ha il carattere energico richiesto dalla decisione di non riconoscere e di rifiutare le blandizie del Piacere. Il duetto (n. 11), che sigla il reciproco possesso di Ercole e della Virtù, è condotto con la calda ed amorosa partecipazione di due viole concertanti.

Scritta in una data compresa fra il 1732 ed il 1734, *Schweigt stille, plaudert nicht* (BWV 211) deve la sua popolarità all'oggetto del contendere fra un padre (Schlendrian) e la di lui figlia (Lieschen): il caffè. E col nome di "Cantata del caffè" (nel testo a stampa di Picander, 1732, è indicata *Über den Caffee. Cantata*) essa è appunto normalmente citata, mentre l'appellativo di *comische Cantate* non è originale di Bach, ma è stato vergato sull'autografo da Carl Philipp Emanuel.

La moda della bevanda introdotta dal vicino Oriente aveva contagiato le città tedesche soprattutto dal momento in cui i turchi, postisi all'assedio di Vienna (1683) e poi abbandonato il campo, avevano lasciato nelle mani delle truppe imperiali anche ingenti quantità di derrate alimentari e fra queste vastissime partite di caffè. La bevanda, che aveva poi dato nome al locale nel quale veniva servita, aveva interessato specialmente il pubblico femminile. L'argomento era oggetto di conversazione e anche di polemiche e non deve stupire che — come gli Algarotti, i Gozzi, i Goldoni della società veneziana — anche il modesto Picander si fosse cimentato su quel tema, per di più con una certa fortuna dal momento che il testo venne

messo in musica anche da altri autori. È da notare, tuttavia, che la composizione bachiana prevede due brani aggiuntivi (nn. 9 e 10) che non figurano nel testo a stampa di Picander e che vennero introdotti per dare un senso di maggiore comicità alla composizione. Sino a quel momento, infatti, la cantata si era limitata a proporre un vivace colloquio fra padre e figlia, con il genitore impegnato a rimproverare alla sua pupilla l'uso del caffè, minacciandola di punizioni e promettendole infine di darle un marito a patto che ella rinunciassse alla bevanda. La proposta veniva accettata da Lieschen, felice di potersi accasare. La conclusione "aggiuntiva" vede invece la figlia beffare il padre: nel contratto di matrimonio Lieschen ha avuto cura d'inserire la clausola secondo la quale il marito non potrà impedirle di farsi il caffè ogni qual volta essa lo desideri.

Quest'ultimo momento della cantata — seguirà ancora un terzetto (coro) nel quale si afferma che il caffè è bevuto dalle giovinette ma anche dalle loro madri e nonne sicché queste non possono biasimare le figlie — è intonato in stile di recitativo secco da un tenore in veste di "narratore", come già era avvenuto nel brano d'esordio. Gli altri tre recitativi (nn. 3, 5, 7), pure in stile secco, sono concepiti come dialoghi fra i due personaggi dell'azione, i quali si dividono equamente il compito d'intonare alternativamente le arie (basso: nn. 2 e 6; soprano: nn. 4 e 8). La caratterizzazione dei ruoli è resa con appropriate figurazioni musicali: sincopi, ostinati, note ribattute nelle arie di Schlendrian, che si dimostra adirato con la figlia; morbidezza di linee, soavità e ritmi di danza (nel n. 8, con cembalo obbligato) in quelle della tenera e astuta Lieschen. E il coretto finale, unico brano ad organico completo, corona l'opera con una garbata *bouffée*.

»Schweigt stille, plaudert nicht« BWV 211

KAFFEE-KANTATE

Text: Picander

1. Rezitativ (Tenor)

Erzähler

Schweigt stille, plaudert nicht,
Und höret, was itzund geschicht:
Da kömmt Herr Schlendrian
Mit seiner Tochter Lieschen her,
Er brummt ja wie ein Zeidelbär;
Hört selber, was sie ihm getan!

2. Arie (Baß)

Schlendrian

Hat man nicht mit seinen Kindern
Hunderttausend Hudelei!
Was ich immer alle Tage
Meiner Tochter Lieschen sage,
Gehet ohne Frucht vorbei.

3. Rezitativ (Baß, Sopran)

Schlendrian

Du böses Kind, du loses Mädchen,
Ach! wenn erlang' ich meinen Zweck:
Tu mir den Coffee weg!

Lieschen

Herr Vater, seid doch nicht so scharf!
Wenn ich des Tages nicht dreimal
Mein Schälchen Coffee trinken darf,
So werd' ich ja zu meiner Qual
Wie ein verdorrtes Ziegenbrätchen.

“Schweigt stille, plaudert nicht” BWV 211

COFFEE CANTATA

Text: Picander

1. Recitative (tenor)

Narrator

Be quiet, stop chattering,
and listen to what is now happening:
here comes Herr Schlendrian
with his daughter Lieschen;
he is growing like a honey-bear;
hear for yourselves what she has done to him!

2. Aria (bass)

Schlendrian

Does not a man have, with his children,
a hundred thousand botherations!
What I keep saying every day
to my daughter Lieschen
goes in one ear and out the other.

3. Recitative (bass, soprano)

Schlendrian

You wretched child, you frivolous girl,
ah, could I but achieve my purpose;
will you give up coffee!

Lieschen

Father, do not be so cross!
If I cannot have, three times a day,
my cup of coffee,
I shrivel up in torment
like an over-roasted piece of goat meat.

«Schweigt stille, plaudert nicht» BWV 211
CANTATE DU CAFÈ

Texte: Picander

1. Récitatif (ténor)

Le narrateur

Faites silence, ne bavardez pas
et écoutez ce qui se passe à présent:
voici venir Monsieur Schlendrian
en compagnie de sa fille Lieschen.
Il grogne comme un ours.
Ecoutez ce qu'elle lui a fait!

2. Air (basse)

Schlendrian

N'a-t-on pas avec ses enfants
cent mille espèces de tracas!
Ce que je répète à longueur de journée
à ma fille Lieschen
se dissipe en pure perte.

3. Récitatif (basse, soprano)

Schlendrian

Méchante enfant, fille frivole!
Hélas, quand atteindrai-je au but?
Veux-tu bien renoncer au café?

Lieschen

Monsieur mon père, ne soyez pas si dur,
et si je ne bois pas trois fois par jour
un bol de café,
je deviendrai pour mon malheur
comme une chevrette desséchée.

“Schweigt stille, plaudert nicht” BWV 211
CANTATA DEL CAFFÈ

Testo: Picander

1. Recitativo (tenore)

Narratore

Fate silenzio, non chiacchierate,
ed ascoltate cosa sta avvenendo:
ecco che viene il signor Schlendrian
con la figlia Lieschen;
egli brontola come un orso:
ascoltate voi stessi cosa lei gli ha fatto!

2. Aria (basso)

Schlendrian

Non si hanno forse coi propri figli
centomila seccature!
Ciò ch'io tutti i giorni
ripeto a mia figlia Lieschen,
si perde senza frutto.

3. Recitativo (basso, soprano)

Schlendrian

Tu figlia ingrata, tu frivola fanciulla,
ah! se solo potessi raggiungere il mio scopo:
rinuncia al caffè!

Lieschen

Padre, non siate così severo!
Se tre volte al giorno
non posso bere la mia tazzina di caffè,
divento per mia sventura
come un'arida capretta arrostita.

4. Arie (Sopran)

Lieschen

Ei! wie schmeckt der Coffee süße,
Lieblicher als tausend Küsse,
Milder als Muskatwein.
Coffee, Coffee muß ich haben,
Und wenn jemand mich will laben,
Ach, so schenkt mir Coffee ein!

5. Rezitativ (Baß, Sopran)

Schlendrian

Wenn du mir nicht den Coffee läßt,
so sollst du auf kein Hochzeitsfest,
Auch nicht spazierengehen.

Lieschen

Ach ja!
Nur lasset mir den Coffee da!

Schlendrian

Da hab' ich nun den kleinen Affen!
Ich will dir keinen Fischbeinrock nach itzger
Weite schaffen.

Lieschen

Ich kann mich leicht dazu verstehen.

Schlendrian

Du sollst nicht an das Fenster treten
Und keinen sehn vorübergehn.

Lieschen

Auch dieses; doch seid nur gebeten
und lasset mir den Coffee stehn!

4. Aria (soprano)

Lieschen

Ah, how sweet the coffee tastes,
lovelier than a thousand kisses,
milder than muscatel wine.
Coffee, coffee I must have;
if you would offer me refreshment,
ah then, pour me out some coffee!

5. Recitative (bass, soprano)

Schlendrian

If you don't give up coffee for me,
you shall go to no wedding feasts,
nor even go out walking.

Lieschen

Yes, yes!
But do leave me my coffee!

Schlendrian

There, now I have the little monkey!
I'll get you no hooped petticoats, fashionably
full.

Lieschen

I can put up with that.

Schlendrian

You shall not even go to the window
to watch the people going by!

Lieschen

That as well, but please
let me keep my coffee!

4. Air (soprano)

Lieschen

Ah, que le goût du café est doux,
bien plus doux que mille baisers,
plus moelleux que le vin de muscat!
Il me faut du café.
Si quelqu'un veut me plaire,
qu'il me verse du café!

5. Récitatif (basse, soprano)

Schlendrian

Si tu ne renonces pas au café,
tu n'iras pas aux noces,
tu n'iras pas te promener.

Lieschen

Oh oui!
Pourvu qu'on me laisse mon café!

Schlendrian

Je te tiens, petite guenon!
Je ne te ferai pas faire de robe
à large panier comme c'est la mode!

Lieschen

Je m'en ferai bien une raison.

Schlendrian

Tu n'iras plus à la fenêtre
regarder les passants!

Lieschen

D'accord, mais laissez-vous fléchir
et que j'aie mon café devant moi!

4. Aria (soprano)

Lieschen

Ma com'è dolce il caffè,
più soave di mille baci,
più amabile del moscato.
Caffè, caffè debbo avere,
e se qualcuno vuol darmi ristoro,
ah, allora deve offrirmi del caffè!

5. Recitativo (basso, soprano)

Schlendrian

Se non rinuncerai al caffè,
non andrai ad alcun matrimonio,
e nemmeno a passeggiare.

Lieschen

Ah sì!
Ma lasciatemi il caffè!

Schlendrian

Ora so come tenere in pugno quella scimmietta!
Da me non avrai l'ampia veste alla moda con la
crinolina.

Lieschen

Posso farmene una ragione.

Schlendrian

Non andrai alla finestra
a guardare i passanti.

Lieschen

Anche questo; ma vi prego,
lasciatemi il mio caffè!

Schlendrian

Du sollst auch nicht von meiner Hand
ein silbern oder goldnes Band
Auf deine Haube kriegen!

Lieschen

Ja, ja! nur laßt mir mein Vergnügen!

Schlendrian

Du loses Lieschen du,
So gibst du mir denn alles zu?

6. Arie (Baß)

Schlendrian

Mädchen, die von harten Sinnen,
Sind nicht leichte zu gewinnen.
Doch trifft man den rechten Ort,
O! so kömmt man glücklich fort.

7. Rezitativ (Baß, Sopran)

Schlendrian

Nun folge, was dein Vater spricht!

Lieschen

In allem, nur den Coffee nicht.

Schlendrian

Wohlan! so mußst du dich bequemen,
auch niemals einen Mann zu nehmen.

Lieschen

Ach ja! Herr Vater, einen Mann!

Schlendrian

Ich schwöre, daß es nicht geschicht.

Schlendrian

You'll get from me
no silver or gold band
for your bridal veil!

Lieschen

Yes, yes! Just leave me my pleasure!

Schlendrian

Ah, flighty Lieschen,
so you will do all I tell you!

6. Arie (bass)

Schlendrian

Maidens who are stubborn
are not easily won over.
But knowing their weak spot
can bring success!

7. Recitative (bass, soprano)

Schlendrian

Now, pay attention to what your father says!

Lieschen

To everything, apart from coffee.

Schlendrian

Well then, you'll have to put up
with never having a husband.

Lieschen

Oh yes, father, a husband!

Schlendrian

My mind's made up, this will not happen.

Schlendrian

Tu ne recevras de ma main
aucun cercle d'argent ou d'or
pour mettre sur ton bonnet!

Lieschen

Oui, oui, mais laissez-moi mon plaisir!

Schlendrian

Ô futile Lieschen,
ainsi tu me cèdes sur tout!

6. Air (basse)

Schlendrian

Les fillettes obstinées
sont difficiles à persuader.
Mais si l'on trouve leur point faible,
alors on en vient à bout.

7. Récitatif (basse, soprano)

Schlendrian

Suis bien ce que dit ton père!

Lieschen

Je le suis en tout, sauf pour le café.

Schlendrian

Soit! En ce cas résigne-toi
à ne jamais prendre de mari.

Lieschen

Oh oui, Monsieur mon père, un mari!

Schlendrian

Je jure qu'il n'y en aura pas.

Schlendrian

Non riceverai dalla mia mano
un nastro d'argento o d'oro
per il tuo cappello!

Lieschen

Sì, sì! Ma lasciatemi il mio diletto!

Schlendrian

Ah, frivola Lieschen,
accetti dunque ogni mia condizione?

6. Aria (basso)

Schlendrian

Le fanciulle ostinate
non sono facili da persuadere.
Ma se si tocca il tasto giusto,
oh! allora si giunge al fine.

7. Recitativo (basso, soprano)

Schlendrian

Ora intendi bene ciò che tuo padre dice!

Lieschen

Tutto, fuorché il caffè.

Schlendrian

Orsù! dovrai dunque rassegnarti
a non prendere mai marito.

Lieschen

Ah sì! padre, un marito!

Schlendrian

Giuro che ciò non avverrà.

Lieschen

Bis ich den Coffee lassen kann?
Nun! Coffee, bleib nur immer liegen!
Herr Vater, hört, ich trinke keinen nicht.

Schlendrian

So sollst du endlich einen kriegen!

8. Arie (Sopran)

Lieschen

Heute noch,
Lieber Vater, tut es doch!
Ach, ein Mann!
Wahrlich, dieser steht mir an!

Wenn es sich doch balde fügte,
Daß ich endlich vor Coffee,
Eh ich noch zu Bette geh',
Einen wackern Liebsten kriegte!

9. Rezitativ (Tenor)

Erzähler

Nun geht und sucht der alte Schlendrian,
Wie er vor seine Tochter Lieschen
Bald einen Mann verschaffen kann;
Doch, Lieschen streuet heimlich aus:
Kein Freier komm mir in das Haus,
Er hab es mir denn selbst versprochen
und rüch es auch der Ehestiftung ein,
Daß mir erlaubt möge sein,
Den Coffee, wenn ich will, zu kochen.

Lieschen

Until I give up coffee?
Then, coffee be for ever banished!
Father, listen, I'll drink not a drop more.

Schlendrian

In that case, you'll get one in time!

8. Aria (soprano)

Lieschen

Today, then,
dear father, make it today!
Ah, a husband!
Truly, that would suit me splendidly!

If it would only happen soon
that instead of coffee,
before I go to bed,
I should get a gallant lover!

9. Recitative (tenor)

Narrator

Now old Schlendrian goes to see
how soon for his daughter Lieschen
he can find a husband.
But Lieschen secretly spreads it abroad;
no wooer enters my house
unless he promises me,
and puts it in the marriage contract,
that I am to be allowed
to brew coffee whenever I want.

Lieschen

Jusqu'à ce que je laisse tomber le café?
Eh bien, que le café reste dans la tasse!
Ecoutez, mon père, je n'en bois plus.

Schlendrian

Tu auras alors un époux!

8. Air (soprano)

Lieschen

Dès aujourd'hui,
cher père, faites-le donc pour moi!
Ah, un homme!
En vérité, cela me convient!

Si la chose se fait vite,
je pourrais enfin, au lieu de café,
obtenir un vaillant amoureux
avant d'aller me coucher!

9. Récitatif (ténor)

Le narrateur

Voilà le vieux Schlendrian qui va
chercher comment il peut trouver
rapidement un mari pour sa fille Lieschen.
Mais Lieschen pense en secret:
Il n'y aura pas de prétendant dans notre maison
s'il ne promet pas lui-même
et s'il n'inscrit pas dans le contrat
qu'il me sera toujours permis
de préparer du café quand je le voudrai.

Lieschen

Finché non rinuncerò al caffè?
Ebbene, il caffè sia dimenticato per sempre!
Padre, ascoltate, non ne bevo più.

Schlendrian

Allora, finalmente ne avrai uno!

8. Aria (soprano)

Lieschen

Oggi stesso,
caro padre, fatelo dunque!
Ah, un marito!
Invero ciò mi si confà!

Se solo avvenisse presto,
che finalmente invece del caffè,
prima di andare a letto,
io abbia un prode amante!

9. Recitativo (tenore)

Narratore

Ora il vecchio Schlendrian va a vedere
come per sua figlia Lieschen
egli possa procacciare presto un marito;
ma Lieschen annuncia in segreto:
nessun pretendente entrerà in casa mia
senza avermi prima promesso personalmente
ed aver inserito nel contratto di matrimonio
che mi sarà concesso
di preparare il caffè quando voglio.

10. Chor (Terzett – Sopran, Tenor, Baß)

Alle

Die Katze läßt das Mäusen nicht,
Die Jungfern bleiben Coffeeschwestern.
Die Mutter liebt den Coffeebrauch,
Die Großmama trank solchen auch,
Wer will nun auf die Töchter lästern!

»Laßt uns sorgen, laßt uns wachen« BWV 213 HERCULES AUF DEM SCHEIDE-WEGE

Text: Picander

1. 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.

2. Rezitativ (Alto)

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?

10. Chorus (trio – soprano, tenor, bass)

Tutti

The cat does not give up catching mice,
old maids still foregather over coffee.
Mother has the coffee habit;
grandmother used to drink it as well.
Who then can blame the daughters?

“Lasst uns sorgen, lasst uns wachen” BWV 213 HERCULES AT THE CROSSROADS

Text: Picander

1. Chorus (Ordinance of the Gods)

Let us be mindful, let us watch
over our divine son.
Our throne
will take on earthly
splendour and lustre,
our throne
will do marvels by him.

2. Recitative (alto)

Hercules

So where, where is the right path
leading my innate impulse
for virtue, glory, fame and majesty
towards its goal?
Reason, intellect and light
demand that all these be pursued.
You slender scions, can you not
give counsel or wisdom?

10. Chœur (trio – soprano, ténor, basse)

Tous

Le chat ne lâche pas la chasse aux souris,
les jeunes filles sont sœurs-en-café,
la mère en fait grand usage,
la grand-mère en buvait elle aussi:
alors comment blâmer la fille?

«Lasst uns sorgen, lasst uns wachen» BWV 213 HERCULE À LA CROISÉE DES CHEMINS

Texte: Picander

1. Chœur (Décret des dieux)

Penchons-nous, veillons
sur notre fils des Dieux.
Notre trône
sera sur la terre
magnifique et radieux,
notre trône
fera de lui un prodige.

2. Récitatif (alto)

Hercule

Où donc? Où est le droit chemin
sur lequel je puisse engager mon instinct inné
et, en étant agréable à la vertu, à la pompe, à la
gloire et à la majesté,
le conduire à son but?
C'est tout cela que la raison, le savoir et le
discernement
aspirent à poursuivre.
Étroits sentiers qui vous présentez à moi,
ne pourriez-vous pas fournir conseil ou moyen?

10. Coro (terzetto – soprano, tenore, basso)

Tutti

Il gatto non smette di dare la caccia ai topi,
le giovinette si adunano intorno al caffè.
La madre ama far uso di caffè,
la nonna ne beveva anch'essa,
chi può dunque biasimare la figlia?

“Laßt uns sorgen, laßt uns wachen” BWV 213 ERCOLE AL BIVIO

Testo: Picander

1. Coro (Risoluzione degli dèi)

Preoccupiamoci, vegliamo
sul nostro divino figliolo.
Il nostro trono
diventerà sulla terra
magnifico e raggianti,
il nostro trono
farà di lui un prodigio.

2. Recitativo (contralto)

Ercole

E dove, dov'è la retta via,
donde la brama che mi è stata inculcata,
per la virtù, la gloria e la fama e la maestà,
io possa condurre alla sua meta?
Ragione, intelletto e luce
mi spingono a inseguire tutto questo.
Esili rami, non potete voi
consigliarmi o indicare il modo?

3. Arie (Sopran)

Wollust

Schlafe, mein Liebster, und pflege der Ruh',
Folge der Lockung entbrannter Gedanken.
Schmecke die Lust
der lüsternen Brust
Und erkenne keine Schranken.

4. 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.

3. Aria (soprano)

Lust

Sleep, beloved, and take your ease,
follow the lure of passionate thoughts.
Taste the pleasure
of the wanton heart
and stop at nothing.

4. Recitative (soprano, tenor)

Lust

Arise! Follow my path,
on which, unburdened and unconstrained,
you will tread softly in my train.
Pleasantness now lies ahead,
strewing roses at your feet.
Do not demur at so easy a course,
choose it with gladness.

Virtue

Where, Hercules, where are you going?
You will miss the right way.
Virtue, toil and diligence
create a noble nature.

Lust

What man would choose hard labour
when leisure
and merry contentment
are truly best for him?

Virtue

That means truly worst for him.

3. Air (soprano)

La Volupté

Dors, mon bien-aimé, cultive l'oisiveté,
suis l'appel des pensées les plus enflammées,
goûte aux délices
d'un sein voluptueux
et ne connais nulle entrave!

4. Récitatif (soprano, ténor)

La Volupté

Allons, suis mon chemin
sur lequel, sans t'imposer fardeau ni contrainte,
je te guiderai à pas doucement mesurés.
La grâce, avec ses agréments, te précédera
en jonchant ta route de roses.
Ne tarde pas à choisir avec délices
cette voie si aisée.

La Vertu

Pour aller où, Hercule, pour aller où?
Tu manqueras le bon chemin.
C'est par la vertu, le labeur et le zèle
que s'élève un noble esprit.

La Volupté

Qui choisira la sueur de l'effort
alors qu'en toute commodité
et avec une satisfaction obtenue en se jouant
il peut gagner son vrai salut?

La Vertu

C'est-à-dire perdre son vrai salut.

3. Aria (soprano)

Piacere

Dormi, mio amato, e riposati,
cedi alla seduzione degli ardenti pensieri.
Assapora il desiderio
del bramoso seno
e non ammettere alcun limite.

4. Recitativo (soprano, tenore)

Piacere

Avanti! segui la mia via,
ove senza fardelli e costrizioni
ti guiderò con lievi passi.
La leggiadria già ci precede,
per cospargere di rose il tuo cammino.
Non mancare di coronare di gioie
il piacevole incedere.

Virtù

Dove, Ercole, dove?
Tu mancherai la retta via.
Attraverso virtù, fatica e zelo
si eleva un animo nobile.

Piacere

Perché dovrebbe scegliere il sudore
colui che con agio
e giocosa contentezza
può conquistare la vera salvezza?

Virtù

Vale a dire: distruggere la vera salvezza.

5. Arie (Alto)

Herkules

Treues Echo dieser Orten,
Sollt' ich bei den Schmeichelworten
Süßer Leitung irrig sein?
Gib mir deine Antwort: Nein!
[Echo] Nein!

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

6. 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 Zeugin, die Tugend.

7. Arie (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.

5. Aria (alto)

Hercules

Faithful echo of these parts,
should I let sweet blandishments
lead me into error?
Give me your answer: No!
[Echo] No!

Or should the reminder
of so much work at hand
point a better way for me?
Ah, then rather say yes!
[Echo] Yes!

6. Recitative (tenor)

Virtue

My auspicious hero,
my very own kin,
I am inborn in you,
come and take my hand
and hear my trusty counsel,
which brings your forefathers' famous deeds
before your eyes in reflection.
I take hold of you and already sense
your youth, compliant and devoted to me.
You are my rightful son,
I am your begetter, Virtue.

7. Aria (tenor)

Virtue

You shall soar on my wings,
on my pinions you will climb
like an eagle to the stars.
And through me
your glory and radiance shall
rise to perfection.

5. Air (alto)

Hercule

Fidèle écho de ces lieux,
serais-je dans l'erreur d'obéir à l'agréable ligne de
conduite

suggérée par des paroles flatteuses?

Donne-moi ta réponse: non!

[Echo] Non!

Ou bien l'exhortation

à m'adonner au travail

ne fraierait-elle le meilleur chemin?

Hélas, dans ce cas, dis alors: oui!

[Echo] Oui!

6. Récitatif (ténor)

La Vertu

Héros en qui je mets tous mes espoirs!

Toi à qui je suis moi-même apparentée,

inhérente à ton être,

viens me donner la main

et écouter mon loyal conseil,

que la gloire des hauts faits de tes ancêtres
reflète devant tes yeux.

Je te tiens serré contre moi et cela me suffit

à sentir ta jeunesse docile, que tu m'as consacrée.

Tu es véritablement mon fils,

c'est moi, la Vertu, qui t'ai engendré.

7. Récitatif (ténor)

La Vertu

Sur mes ailes tu planeras,

dans mon envolée tu t'élèveras

comme un aigle jusqu'aux astres.

Et grâce à moi

ton éclat et ta splendeur

se hausseront à la perfection suprême.

5. Aria (contralto)

Ercole

Fido eco di questi luoghi,

è possibile che le lusinghevoli parole

della dolce guida mi traggano in inganno?

Dammi la tua risposta: no!

[Eco] No!

Può invece esser veritiero l'ammonimento,

che saranno gli sforzi

ad aprirmi meglio la via?

Ah! ti prego di dire: sì!

[Eco] Sì!

6. Recitativo (tenore)

Virtù

Mio promettente eroe!

al quale io stessa sono imparentata

e affine,

vieni a prendere la mia mano

ed ascolta i miei fidi consigli,

che la fama e le gesta dei padri

collocano in uno specchio davanti ai tuoi occhi.

Io ti afferro e sento già

la giovinezza a me consacrata.

Tu sei il mio vero figlio,

io la tua testimone, la Virtù.

7. Aria (tenore)

Virtù

Sulle mie ali ti librerai,

dalla mia ala salirai

verso le stelle come un'aquila.

E attraverso di me

la tua gloria e il tuo fulgore

s'innalzeranno alla perfezione.

8. 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 muß verstoßen sein?

9. Arie (Alto)

Herkules

Ich will dich nicht hören, ich will dich nicht
wissen,
Verworfenene Wollust, ich kenne dich nicht.
Denn die Schlangen,
So mich wollten wiegend fangen,
Hab' ich schon lange zermalmet, zerrissen.

10. Rezitativ (Alto, Tenor)

Herkules

Geliebte Tugend, du allein
Sollst meine Leiterin
Beständig sein.
Wo du befiehlst, 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?

8. Recitative (tenor)

Virtue

Lust does have a sweet allure;
however,
who does not know the danger
afflicting realms and heroes,
who, o seductress, does not know
that in time long past and time to come,
through every conceivable age,
our gods in their hosts
must for ever reject you?

9. Aria (alto)

Hercules

I will not hear you, I will not acknowledge you,
vile Lust, I do not know you.
For the serpents
which tried to catch me in my cradle
I long ago crushed and tore to shreds.

10. Recitative (alto, tenor)

Hercules

Beloved Virtue, you alone
shall be my
constant guide.
Where you command I shall go,
that is the rule I will make my own.

Virtue

And to you I will be
so firmly and closely wedded
that only through you and me
will anyone discover my nature.

Both

Who can separate such a union?

8. Récitatif (ténor)

La Vertu

La douce volupté est certes bien séduisante;
cependant,
qui ignore les dangers
menaçant les riches et les héros,
qui ne sait pas, ô tentatrice,
que de tout temps et à jamais,
jusqu'à la fin des temps,
tu dois être éternellement bannie
de la légion de nos dieux?

9. Air (alto)

Hercule

Je ne veux rien entendre, je ne veux rien savoir,
infâme Volupté, je ne te connais pas,
car il y a longtemps déjà que j'ai broyé,
déchiqueté les serpents
qui voulaient s'emparer de moi dans mon
berceau.

10. Récitatif (alto, ténor)

Hercule

Vertu bien-aimée,
que toi seule
me guide constamment!
J'irai là où tu me l'ordonnes.
Je veux en faire ma règle de conduite.

La Vertu

Et moi, je veux m'unir
si fermement et si parfaitement à toi
que, sans cette union de ton être et du mien,
nul ne me reconnaîtra.

Ensemble

Qui désunira un tel lien?

8. Recitativo (tenore)

Virtù

Il molle Piacere alletta, sì;
tuttavia,
chi non conosce il pericolo
che affligge ricchi ed eroi,
chi non sa, o seduttore,
che tu da sempre e per sempre,
fin dalla notte dei tempi,
dalla schiera dei nostri dèi
sei stato ripudiato in eterno?

9. Aria (contralto)

Ercole

Non ti voglio ascoltare, non ne voglio sapere
di te,
abietto Piacere, io non ti conosco.
Poiché i serpenti,
che mi volevano afferrare cullandomi,
ho già da tempo stritolato, annientato.

10. Recitativo (contralto, tenore)

Ercole

Amata Virtù, tu sola
sarai costantemente
la mia guida.
Là dove tu comandi, io mi recherò,
questa sarà la mia regola.

Virtù

E con te io voglio
sposarmi così saldamente,
che senza te e me
nessuno riconoscerà la mia essenza.

Entrambi

Chi spezzerà un tale vincolo?

11. Arie (Duett – Alto, 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.

12. Rezitativ (Baß)

Merkur

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:

13. Chor und Arioso (Baß)

Chor der Musen

Lust der Völker, Lust der Deinen,

Blühe, holder Friederich!

11. Aria (duet – alto, tenor)

Hercules

I am yours,

Virtue

You are mine,

Both

Kiss me,

I kiss you.

Like those who are betrothed,

like the desire they feel,

faithful and tender and eager,

so it is for me.

12. Recitative (bass)

Mercury

Behold, you gods, this is a picture

of the young Crown Prince Frederick of Saxony!

The merry passing years

already give rise to wonderment.

There is virtue in every step.

Behold the loyal land full of joy

as it sees the young eagle in flight,

as it sees Saxony's banner adorned,

and as its Prince, with his high hopes,

blossoms forth to general rejoicing.

But behold too the Muses' blithe roundelays

and listen to their gladness in song:

13. Chorus and Arioso (bass)

Chorus of Muses

Delight of the nations, delight of your people,

Gracious Frederick, may you flourish!

11. Air (duo – alto, ténor)

Hercule

Je suis tien.

La Vertu

Tu es mien.

Ensemble

Embrasse-moi,

je t'embrasse.

Comme des fiancés qui s'enlacent,

comme le désir qu'ils ressentent,

je suis fidèle,

tendre et ardent(e).

12. Récitatif (basse)

Mercur

Regardez, ô dieux, voilà l'image
de la jeunesse de Frédéric, le prince électeur de
Saxe!

L'heureux cours de ces années
suscite déjà l'admiration.

Tant de belles actions, tant de vertus!

Regardez comme son peuple loyal, transporté de
joie,

voit le jeune aigle prendre son vol,

le sceptre resplendir

et son prince, dans lequel il met tous ses espoirs,
prosperer à la joie de tous.

Mais voyez aussi la joyeuse ronde des muses
et écoutez leur chant de réjouissance:

13. Chœur et arioso (basse)

Chœur des muses

Joie de tes sujets, joie des tiens,
puisses-tu prospérer, noble Frédéric!

11. Aria (duetto – contralto, tenore)

Ercole

Io sono tuo,

Virtù

Tu sei mio,

Entrambi

Baciami

ed io ti bacerò.

Come i fidanzati si uniscono,

come il desiderio che essi provano,

fedele e sensibile e ardente,

così son io.

12. Recitativo (basso)

Mercurio

Guardate, dèi, questa è un'immagine
della giovinezza del principe ereditario Federico
di Sassonia!

Nel vigore della sua giovane età
egli già desta meraviglia.

Quanti passi e quanta virtù!

Guardate il fido paese riempito di gioie,
giacché esso vede il volo della giovane aquila,
giacché esso vede l'ornamento della losanga,
e giacché il suo promettente principe
fiorisce per la gioia universale.

Guardate però anche le liete schiere di muse
ed ascoltate la loro letizia canora:

13. Coro e Arioso (basso)

Coro delle muse

Gioia dei popoli, gioia dei tuoi,
fiorisci, leggiadro Federico!

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

Mercury
The merit of your virtue
already shines forth for all to see,
and the time
is eagerly drawing on;
hasten, my Frederick, it awaits you.

Translation: Thomas A. Quinn (BWV 211)
Robert Jordan (BWV 213)

Mercur

La gloire est déjà prête
à rendre honneur à ta vertu,
et l'heure est impatiente
de sonner:
hâte-toi, mon Frédéric, elle t'attend.

*Traduction: Pierre Balascheff (BWV 211),
Jacques Fournier (BWV 213)*

Mercurio

Il merito della tua virtù
già si prepara per la gloria,
ed il tempo
ha brama di manifestarsi:
affrettati, mio Federico, esso ti attende.

Traduzione: Paola Simonetti

WARNING: Copyright subsists in all recordings issued under this label. Any unauthorised rental, broadcasting, public performance, copying, or re-recording in any manner whatsoever will constitute infringement of such copyright and will render the infringer liable to an action at law. If there is a collecting agency in the relevant country entitled to grant licenses for the use of recordings for public performance or broadcasting, such licences may be obtained from such agency. (For the United Kingdom: Phonographic Performance Ltd., Ganton House, 14-22 Ganton Street, London W1V 1LB.)

JOHANN SEBASTIAN BACH
(1685-1750)

442 779-2

DDD

WELTLICHE KANTATEN

Secular Cantatas · Cantates profanes

- [1] - [10] «SCHWEIGT STILLE, PLAUDERT NICHT» 25'51"
BWV 211
Kaffee-Kantate · «Coffee» Cantata · Cantate du café
Text: Christian Friedrich Henrici (Picander)
- [11] - [23] «LASST UNS SORGEN, LASST UNS WACHEN» 48'00"
BWV 213
(Hercules auf dem Scheide-Wege. Drama per musica zum
Geburtstag des Kurprinzen Friedrich Christian zu Sachsen
am 5. September 1733)
Hercules at the Crossroad · Hercule à la croisée des chemins
Text: Christian Friedrich Henrici (Picander)
-

Barbara Bonney
soprano (Lieschen; Wollust)

Christoph Prégardien
tenor (Erzähler; Tugend)

Ralf Popken
alto (Herkules)

David Wilson-Johnson
bass (Schlendrian; Merkur)

ORCHESTRA AND CHOIR OF THE AGE OF ENLIGHTENMENT
GUSTAV LEONHARDT

Recorded · Aufnahme · Enregistrement: Henry Wood Hall, London, 1/1994

© 1995 Philips Classics Productions

BITSTREAM recording

PHILIPS

Printed in Germany Made in Germany

