Toelichting bij cantate BWV 139

Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz

Dames en heren, meisjes en jongens,

Op 5 mei 1723 verruilde Bach de post van Kapellmeister aan het hof van prins Leopold van Köthen voor een betrekking als ‘Directore Musices’ in Leipzig.

Een behoorlijke verandering.

Het hof in Köthen was voor Bach muzikaal een waar paradijs:

de prins was zelf een musicus, nam Bach mee op allerlei muziekreizen, nam ook steeds 6 leden van de hofkapel mee, inclusief een reis-klavecimbel, en niet te vergeten, de kapel beschikte over een copiïst voor het overschrijven van bladmuziek, een ongekende luxe in die tijd.

Bovendien had Bach de beschikking over een ruime keus aan uitstekend gekwalificeerde musici, voor wie hij veel orkestwerken en kamermuziek schreef. Hier ontstonden de trio-sonates o.a. voor viool, de sonates voor gamba en klavecimbel, de orkestsuites en de klavecimbelconcerten.

Maar het werken aan het hof had voor Bach ook een keerzijde:

Leopold trouwde met Friederica Henrietta von Anhalt-Bernburg, een volstrekt a-muzikale prinses. Bach noemt haar een ‘amusa’.

Waarom een zo muzikale prins zich verbindt met een prinses die niets op heeft met muziek, vermeldt de kroniek niet.

Laten we het houden op de aloude wijsheid: ‘Liefde maakt blind’.

Maar deze prinses bleek wel in staat het leven van Bach en de samenwerking met prins Leopold behoorlijk te vergallen. Ze was stikjaloers.

Voeg daarbij de wetenschap dat het Hof in Köthen calvinistisch was, gereformeerd dus, in plaats van Luthers, dan werd het voor Bach tijd om zich te melden voor een andere post, die van Cantor-organist in dienst van de stad Leipzig.

Want aan het calvinistische hof stonden kerkmuziek en orgelspel niet op het programma. Vermoedelijk smachtte Bach naar een post waar hij deze beide activiteiten weer volledig kon uitvoeren: cantates uitvoeren en orgelspelen in de Lutherse eredienst.

Vol enthousiasme gaat Bach, inmiddels 38 jaar oud, in Leipzig aan de slag.

Hij is bijzonder productief. Maar liefst 3 volledige jaargangen aan cantates schrijft hij voor de beide hoofdkerken, de Thomaskerk en de Nicolaikerk. Voeg daarbij dat hij ook regelmatig verantwoordelijk was voor de kerkmuziek in de beide andere kerken, de Nieuwe kerk en de universiteitskerk Sint Paulus, dan wordt wel duidelijk dat hij ongekend hard heeft gewerkt om misschien wel de verloren kerkmuziektijd in Köthen hier in Leipzig goed te maken.

Ruim 2 maanden na zijn aantreden klinkt op 18 juli 1723 voor het eerst de cantate van vanmiddag, ‘Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz’, een cantate voor de 8e zondag na Trinitatis.

Wie de tekst voor deze cantate heeft geschreven weten we niet. De onbekende tekstdichter baseert zich op de lezingen voor deze zondag, de epistellezing uit Romeinen 8: wie door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus.

De Evangelielezing is uit Mattheus 7, de waarschuwing uit de bergrede voor de valse profeten die aan hun vruchten zijn te herkennen.

Die waarschuwing voor de valse profeten leidt tot het openingskoor met woorden uit psalm 139: Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt.

Het openingskoor is geschreven in de vorm van een fuga, waarbij het thema eerst door een cornetto wordt gespeeld, een houten blaasinstrument met het mondstuk van een koperblazer. De sopranen herhalen na de inleiding door het orkest dit thema eerst solistisch en na een kort tussenspel zet de fuga definitief in bij de sopranen, gevolgd door de alten tenoren en bassen.

De woorden ‘Prüfe mich’ (onderzoek mij) worden extra benadrukt door ze tot driemaal toe homofoon (gelijktijdig, niet na elkaar) door het koor te laten zingen.

Herkennen we mogelijk de woorden van de vraag die Jezus driemaal onderzoekend aan Petrus stelde: ’Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief?’

Opvallend in dit openingskoor is de constante lijn die door de tweede violen, de altviolen en de basinstrumenten wordt gespeeld. Waar de eerste viool, ondersteund door de hobo’s en de cornetto veel snelle zestiende noten spelen, hoort u bij hen een rustig voortgaande beweging in achtste noten.

In een recitatief zingt de tenor een waarschuwing tegen valse profeten: zij verschijnen als wolven in schaapskleren, maar men herkent hen aan hun vruchten, temidden van doornen en distels zijn immers geen druiven te oogsten. Hierbij wordt verwezen naar Genesis 3, waar in de verzen 17 en 18 waar vanwege de val van de eerste Adam de aardbodem wordt vervloekt en doornen en distels zal voortbrengen. De vloek die de aarde heeft getroffen, treft ook het hart van de mens.

Het recitatief eindigt met de woorden dat er eens een dag zal komen waarop een onverdraaglijke angst de wolf in schaapskleren, dat is de huichelaar, zal treffen.

Over die dag zingt in de nu volgende aria de alt, begeleidt door de hobo d’amore en het continuo. In prachtige lijnen onderstreept de hobo de woorden van de alt.

Er zal een dag aanbreken waarop dat wat verborgen is voor het gericht komt en alles wat door huichelarij en list is ontstaan, vernietigd wordt.

Met het tenorrecitatief deze aria voor de alt wordt het eerste deel van de cantate afgesloten en de verbinding met het tweede recitatief, nu voor de bas, en het duet van de tenor en de bas gelegd.

De eerste Adam viel en het leven bestond daarna uit doornen en distels.

In het recitatief voor de bas horen we over de tweede Adam, Christus, die de zondeval van de eerste Adam met zijn bloed teniet heeft gedaan.

Ondanks zijn zonden, zijn falen is hij door Christus rechtvaardig en sterk.

In een prachtig duet, begeleid door de soloviool, zingen bas en tenor over de stroom van bloed die uit Jezus’ wonden vloeit en die ons reinigt van onze zonden, ondanks het feit dat we door de val van de eerste Adam door zonden zijn bevlekt.

Het slotkoraal, een melodie van Johann Heerman uit 1630, herhaalt nog eens dat voor Bach ook zo typerende perspectief tot over de grenzen van de dood.

Christus’ bloed heeft zo’n overweldigende kracht dat de hele wereld ermee wordt losgemaakt uit de razernij van de duivel.

Eigenlijk is Bach in deze cantate toch wel een beetje calvinistisch, wie weet nog een erfenis uit zijn tijd aan het hof in Köthen:

hij laat ons de ellende, de verlossing en de dankbaarheid horen in zijn prachtige cantate “Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz”.