Toelichting bij cantate BWV 20

O Ewigkeit, du Donnerwort

Enthousiast was hij begonnen met zijn werk in Leipzig, de grote meester Bach.

Hij had zich heen gezet over het feit men in Leipzig liever Georg Phillip Telemann had gehad en dat hij slechts derde keus was voor de post van cantor/organist van de beide hoofdkerken St. Thomas en St.Nicolaï.

Misschien klonken in zijn hoofd de woorden nog na van burgemeester Lange, die bij de aanstelling van Bach in 1723 sprak: “Wann Bach erwehlet würde, so könnte man Telemann vergessen”.

Bach schijnt meteen in zijn eerste jaar in Leipzig toch indruk gemaakt te hebben. Daarmee onderstreept hij de woorden van burgemeester Lange.

Het eerste werk dat Bach in Leipzig uitvoert is zijn cantate BWV 75, “Die Elenden sollen essen”, net als de cantate van vanmiddag geschreven voor de eerste zondag na Trinitatis. De lezing voor deze zondag is uit de 1e brief van Johannes en gaat over Gods liefde en uit het evangelie van Lucas, de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus.

In de lokale pers werd gemeld dat op 30 mei 1723 de nieuwe cantor Bach zijn eerste muziek ‘mit guten applausu’ uitgevoerd had. Men was tevreden met de nieuwe aanwinst.

Bachs enthousiasme nu eens eindelijk kerkmuziek te maken zoals die volgens hem behoorde te zijn, bracht hem op de gedachte in zijn tweede jaar, na een eerste jaargang ‘gewone’ cantates, een jaargang te maken met koraalcantates. Een koraal vormt dan de bron voor de tekst en muziek van deze cantates.

‘O Ewigkeit, du Donnerwort’ is de eerste van deze jaargang, uitgevoerd op 11 juni 1724.

Het koraal is geschreven door Johann Rist en door een onbekende tekstschrijver tot een cantate gedicht.

Het oorspronkelijke koraal bestaat uit 16 strofen, Bach gebruikt echter een verkorte versie van 12 strofen. De eerste, achtste en twaalfde strofe gebruikt hij volledig, de andere strofen zijn in de verschillende onderdelen van de cantate verwerkt. Bach heeft gekozen voor een opbouw van 11 delen. Snelle rekenaars ontdekken nu dat je dan een strofe overhoudt: 11 delen, 12 strofen. Waarschijnlijk wist Bach dat u dit zou denken, want in het 4e deel, het recitatief voor de bas, heeft hij 2 strofen verwerkt….

Omdat de cantate met 11 delen nogal uitgebreid is, wil ik u niet meenemen in een beschouwing van alle afzonderlijke delen, maar u wijzen op een niet onbelangrijk kenmerk van Bachs vocale muziek: de toonschilderingen.

Ze zijn in deze cantate overvloedig te vinden.

Toonschilderingen zijn, zou je kunnen zeggen, de muzikale onderstreping van de tekst.

Ik geef u een voorbeeld uit de Matthäus Passion: de sopraan zingt in haar aria ‘Blute nur, o liebes Herz’ de woorden ‘… denn es ist zur Schlange worden’. Wanneer je de noten die allemaal boven het woord ‘Schlange’ staan door een lijn met elkaar verbindt, zie je de kronkelende slang.

Bach kiest niet per ongeluk voor veelvuldige toonschilderingen. De tekst heeft bij hem evenveel zeggingskracht als de muziek, ze vormen een eenheid in de opzet de kerkganger een blijvende boodschap van hoop mee te geven. Met een parafrase op Jacobus: ‘Verstaat ge wat ge zingt?’.

De eerste boodschap wordt al in het openingsdeel van de cantate duidelijk.

Bach schrijft in de stijl van een Franse ouverture, statige muziek met gepuncteerde noten die gespeeld werd bij binnenkomst van de koning aan het Franse hof. De eerste cantate in de jaargang koraalcantates zet meteen nadrukkelijk de toon voor het vervolg.

Dan zingt het koor de eerste strofe van het koraal, waarvan de melodie in de sopraan ligt.

De eerste toonschildering hoort u in de lange noten op het woord ‘Ewigkeit’. Die duurt inderdaad lang, in de noten voor de strijkers, vooral de bassen, nog eens extra aangezet met een f die tot 6 maten aanhoudt.

Let u ook eens op de noten voor de bassen uit het koor op het woord ‘Donnerwort’: snelle gepuncteerde notenfiguren symboliseren die donder.

Opeens verandert het tempo in dit deel naar een vivace, waarbij het lijkt of een fuga wordt ingezet, maar toch ook weer niet. De toonschildering met lange noten op het woord ‘Ewigkeit’ blijft bij de sopranen, maar de andere stemmen schilderen muzikaal de woorden ‘Zeit ohne Zeit’ in een onrustig samenspel met het orkest, de doortikkende tijd onderstrepend.

Weer volgt er een duidelijke toonschildering op het woord van de derde regel, ‘Traurigkeit’: terwijl het orkest nog steeds een quasi-fugathema speelt en de sopranen de melodie blijven volgen, zingen de alten, tenoren en vooral de bassen noten die voortduren een halve toon verlaagd of weer verhoogd worden. Deze chromatiek zorgt voor het dramatische effect als onderstreping van de treurnis.

In het laatste deel van dit openingskoor keert de statige Franse ouverture weer terug, maar krijgt het woord ‘erschrocken’ een extra muzikale dimensie door het gebroken ritme, alsof de adem stokt.

De tenor zingt in een recitatief en aria over de angst die de eeuwigheid bij de gelovige kan oproepen. De vlammen van het dodenrijk en de pijn verwijzen naar de gelijkenis uit Lucas waar de rijke man zich in het vagevuur bevindt.

Let u op de toonschildering op het woord ‘bange’ en de lange noot op het woord ‘Ewigkeit’ in deze aria

De bas gaat in een recitatief verder met de verzuchting dat de het lijden en de pijn van de mensheid toch een keer moet eindigen.

In de aria die volgt komen woorden van troost: ‘Gott ist gerecht’, God is rechtvaardig.

Ook dat blijkt weer uit de gelijkenis: Lazarus had geen fijn leven op aarde, maar wordt wel in Gods heerlijkheid opgenomen vanwege zijn rechtvaardig leven. De rijke man betaalt zijn onrechtvaardigheid met het eeuwige vuur.

Weer een muzikale onderstreping: dat God rechtvaardig is kun je niet genoeg benadrukken, het wordt wel 14 keer achter elkaar gezongen.

Na de aria voor de alt die aanspoort tot het redden van je ziel door je vrij te maken van de zonde. Ontvlucht satans slavernij, zingt ze, waarbij dat ontvluchten, ‘entfliehen’ gemarkeerd wordt door snelle noten naar boven.

Een koraal sluit het eerste deel van de cantate af.

Het tweede deel begint met een basaria.

Weer klinkt een statig openingsdeel, lijkend op de Franse ouverture, gevolgd door de woorden ‘Wacht auf, wacht auf’ die door de bas als trompetstoten worden gezongen.

Let u ook op het klinken van de bazuin op het woorden ‘… eh die Posaune schallt’. De vergelijking met de bazuin bij het laatste oordeel dringt zich hier op.

Na haar recitatief zingt de alt een duet met de tenor: mensenkind, stop met het vasthouden aan de liefde voor de zonde en de verderfelijke wereld, zodat niet helse pijn, geween en tandengeknars voor eeuwig je deel zullen zijn.

Hier hoort u ook de gelijkenis uit het evangelie naar Lucas voorbij komen, waarbij de rijke man in het vagevuur nog niet ‘ein Tröpflein Wasser’ gegund is.

De cantate besluit met de laatste strofe van het koraal van Johann Rist:

O eeuwigheid, o donderwoord,  
o zwaard, dat de ziel doorboort,  
o begin zonder einde!  
O eeuwigheid, tijd zonder tijd,  
ik weet van groot verdriet  
niet, waarheen ik mij zal wenden.  
Neemt Gij mij, als het U behaagt,  
Heer Jezus, op in Uw tent van vreugde.