Toelichting bij cantate BWV 135

“Ach Herr, mich armen Sünder”

Toen de Franse barokcomponist André Campra zijn ‘Requiem’ schreef, waarvan u zojuist het ‘Introïtus’ hoorde, was de jonge Johann Sebastian een jaar of 15. Dat was in zijn tijd de leeftijd waarop iemand zijn eigen brood gaat verdienen. Bach was na de dood van zijn vader in 1695 ingetrokken bij zijn oudste broer, Johann Christoph in de stad Ohrdruf.

Toen het gezin van zijn broer weer uitbreiding verwachtte, ging Johann Sebastian naar de Michaelisschool in Lüneburg, in de buurt van Hamburg.

Daar kregen de leerlingen voedsel, kleding en onderdak en voorzagen zij in hun onderhoud door mee te werken als koorknaap bij huwelijken, begrafenissen en zich te verhuren als hulpdirigent, organist of violist.

Daarbij ondernam hij in de buurt verschillende pelgrimages naar steden en musici die zo bijdroegen aan zijn ontwikkeling als musicus.

Hij leerde o.a. de Noord-Duitse orgelkunst kennen en de Franse muziekstijl.

Toen Bach in 1723 in Leipzig werd aangenomen en hij zich vol overgave stortte op het componeren van een wekelijkse cantate, resulteerde dat in een drietal jaargangen Leipziger cantates.

De cantate van vanmiddag komt uit de tweede jaargang en is de laatste van een serie van 4 zgn. ‘koraalcantates’.

Op teksten van een onbekende tekstdichter componeert Bach een openingskoor, een recitatief en een aria voor de tenor, een recitatief en aria voor de bas en een slotkoraal op een lied van Cyriakus Schneegaß. U herkent de melodie van het koraal ‘O Haupt voll Blutt und Wunden’.

Maar Bach doet iets bijzonders met de openingskoren in die serie van 4 koraalcantates.

De eerste cantate, cantate 20, opent met een Franse ouverture en de melodie van het koraal klinkt in de sopraanpartij.

De tweede cantate uit de serie, cantate 2, opent met een ouderwets koraalmotet, met de melodie in de altpartij.

De derde cantate, BWV 7, begint in de vorm van een Italiaans vioolconcert, waarbij de melodie te herkennen is bij de tenoren.

U voelt hem al aankomen: de vierde cantate, die van vanmiddag opent met een koraalfantasie, zoals we die kennen van Bachs orgelwerken, met de melodie bij de bassen.

Maar er is nog iets opmerkelijks:

De eerste 13 maten van de muzikale inleiding wordt gespeeld door de hobo’s, de violen en de altviolen. U hoort geen orgel, geen cello, geen fagot en geen contrabas. In de violen en altviolen, die allemaal dezelfde noten spelen, hoort u de eerste tonen van het koraal. Deze strijkers spelen een soort surrogaatbaslijn. In de Matthäus Passion gebruikt Bach later zo’n zelfde vorm bij de aria ‘Aus Liebe’, waarbij 2 hobo’s da caccia zo’n baslijn suggereren.

Pas bij de inzet van de bassen komen de basinstrumenten en het orgel in beweging en hoort u het koraal duidelijk klinken.

Dit gaat zo door tot alle regels van de eerste strofe van het lied van Schneegaß uit 1597, dat gebaseerd is op psalm 6, hebben geklonken.

De tenor volgt met een recitatief, waarbij de gelovige bidt om genezing:

Ach genees me, gij arts de ziel, ik ben zeer ziek en zwak’.

De gelovige gaat gebukt onder de last van de zonde, zijn gezicht is gezwollen van tranen lijken op snelle waterstromen die neerwaarts vloeien.

Bach gebruikt duidelijke toonschilderingen op de woorden ‘schnellen’, zeer snellen 32ste noten en ‘abwärts’ dalende noten.

En hij doet nog iets opvallends: op het woord ‘Schrecken’ schrijft hij een grote sprong, een septiem, onmiddellijk gevolgd door een rust. Daarmee wordt de schrik onmiddellijk hoorbaar.

Het gebed gaat verder in de tenoraria, waarin de gelovige bidt om troost. De hobo’s die de aria begeleiden klinken bijna als een dans, een menuet.

Ook hier geeft Bach door woorden een extra dimensie met zijn keuze voor bepaalde muzikale lijnen.

Bij het woord ‘troost’ stijgt de melodie, bij het ’versinken in den Tod’, het neerdalen in het dodenrijk gaat de melodie naar beneden, bij het woord ‘Stille’ stokt de melodie, bij ‘so freu mein Angesicht’ is de vreugde in de muziek hoorbaar en daarin verwerkt Bach ook nog de koraalmelodie.

Hierna volgt een secco-recitatief, geschreven voor de alt, maar vanmiddag gezongen door de bas.

Ook hierin veel symboliek: in de woorden ‘ich bin von Seufzen müde’, klinkt de vermoeidheid in de melodie door. Ik ben oud van het treuren, klinkt er, en in noten die chromatisch, d.w.z. met halve toonsafstanden elkaar opvolgen, wordt duidelijk hoe groot de dramatiek is: de hele nacht heb ik geen rust en vrede.

Maar in de laatste aria laat Bach iets heel anders horen: weg is het geklaag en de depressieve stemming. De strijkers begeleiden de bas op de woorden ‘verdwijn allen die mij kwaad willen doen, Mijn Jezus troost mij. Hij laat na tranen en geween de zon der vreugde weer schijnen’.

U hoort ook een heel ander karakter in de melodische lijnen. In springende figuren symboliseren zij het wegspringen van alle vluchtende vijanden.

En de melodie straalt een enorme rust uit op de woorden ‘Jesus tröstet mich’.

Na alle kommer en kwel straalt de gelovige van geloofsovertuiging.

In de basmelodie is weer een koraalregel te horen.

De cantate eindigt met het koraal dat aansluit bij de aria met een lofprijzing:

door Christus lijden heeft de dood geen betekenis meer, Hij schenkt ons de eeuwige zaligheid.