

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 163

Form: Aria (T) - Recit (B) - Aria (B) - Recit (S/A) - Duet (S/A) - Chorale

NBA II/26; BC A158

23. S. after Trinity (BWV 163, 139, 52)

*Philippians 3:17-21 (Our citizenship is in heaven.)

*Matthew 22:15-22 (The Pharisees try to trap Jesus with the question: "Is it lawful to pay taxes to Caesar?")

Librettist: Salomon Franck (see note)

FP: 24 November 1715 (Weimar Palace Chapel); performed probably again on 31 October 1723 in Leipzig (although that day coincided with Reformation Day). See Petzoldt, "Bach Kommentar" 1:635.

Regarding Bach's duties in Weimar, see above note.

Instrumentation (chamber dimensions):

Vln I, II

Vla

Cello I, II

SATB

Continuo

Note: The vocal parts are relatively high if sung at Chorton, which was customary in Weimar (see high B for Soprano in 164/4, m. 31).

Alfred Dürr summarizes the cantata: "The content is closely linked with the Gospel reading. The opening aria paraphrases Jesus' reply to the Pharisees, and on this the poet's reflections in the following movements are based. The tribute money that we owe God is our heart. Unfortunately, however, it is often not God but a false image that is stamped on the coin, and this devalues it (no. 2). God is therefore asked to stamp His image on the heart anew (no. 3). This didactic metaphor is abandoned in the next two movements. In accordance with Paul's words in Romans 7:15, the Christian acknowledges that he cannot do the good that he wishes to do (no. 4); he therefore prays that he may be able to fulfill God's Will (no. 5). The prayer of the concluding chorale—the last verse of the hymn Wo soll ich fliehen hin by Johann Heermann (1630)—is on similar lines." See Alfred Dürr, The Cantatas of J. S. Bach, translated by Richard Jones (Oxford: Oxford University Press, 2005), p.621. Salomon Franck's role as court librarian in charge of the court's coin collection no doubt inspired the libretto.

J.S. Bach

Cantata No. 163

Nur jedem das Seine

The theme of duality, arising from Jesus' question about the image and inscription on a coin (two sides) in the Gospel reading, is applied to human and spiritual realities.

Da capo

Aria.

163/1. (Tempo giusto ♩ = 72.)

•Pay to every man what is due him (163/1).

1. Vln I
Ritornello related to vocal opening
Motto
B minor A7 D major

The motto figure ("Nur jede das seine") is exchanged between continuo & violin 1, the responsorial writing reflecting the words "Just give to each his due" (alluding to Jesus' words, "Render therefore to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's"). The motto figure pervades the entire movement.

Concerning the source material and consequent issues for performance, see note.

4 Vln I
D major B minor E minor F#7
B major

The tenor acts as a kind of evangelist/messenger.

7 Tenore.
Motto
The text alludes directly to the Gospel reading (see note).
Nur Jedem das Seine,
Vln II
Vln I
B minor B minor Up an 8va.

9II
nur Je_dem das Sei_ne, nur Je _dem das Seine, nur Jedem das
B minor A(7) D major

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 163

12

Seine, nur Je_dem das Seine, nur Je_dem das Seine, das Sei_ne,

D major

14^{II}

nur Je_dem das Sei_ne,

nur

D major (E7) C#(7) F# minor F# minor

17

Je_dem das Seine, das Sei_ne,

nur Jedem das Seine,

F# minor F# major G# dim. F# minor B minor F#7

19^{II}

nur Je_dem das Sei_ne, nur Je_dem das Sei_ne, nur Jedem das

B minor A7 D major F#7 B minor

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 163

B Section: Lines 2–6 are covered in 14 mm.

22

Sei - ne, das Sei - ne!

Muss Obrigkeit haben Zoll,
The text alludes to Romans 13 (see note).

B minor B minor A major

24ii

Steuern und Gaben, Zoll, Steuern, Zoll, Steuern und Gaben, muss Obrigkeit

D major D major E(7) A major

27

haben, man weig' - re sich nicht, man weig' - re sich nicht, man

A major C#7 F# minor

29ii

weig're sich nicht der schuldigen Pflicht! Doch bleibt das

F# minor F# minor D major

Bach sets the final line ("But the heart is reserved for God alone") in the warm, relative major, ending with a piquant move to E minor.

32

Her_ze dem Höchsten al_ lei_ne,
dem Höchsten al_ lei_ne,

D major D major

34

doch blei - - bet das Her_ze dem Höchsten al_ lei_ne,
doch

G major

36

blei - bet das Her_ze dem Höchsten al_ lei_ne.

G major B7 E minor N6 E minor

Recitativo. •Paying God, giver of all, his due: our poor hearts (163/2).

163/2. 1. Basso.

Da Capo.

Secco

NBA: comma

Rhyme: AABCCB

Du bist mein Gott, der Geber aller Gaben; wir haben, was wir haben, al-

G major

The text alludes to James 1:17: "Every good endowment and every perfect gift is from above, coming down from the Father..." and 1 Corinthians 4:7: "What have you that you did not receive?"

Citing Konrad Küster, Martin Petzoldt (*Bach Kommentar 1:635–636*) notes that the text reflects the first article of Luther's Small Catechism (see note).

4

lein von deiner Hand. Du, du hast uns ge - ge - ben Geist, Seele, Leib und

A7 D major B major B7

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 163

7

Leben und Hab' und Gut und Ehr' und Stand. Was sollen wir denn dir zur Dankbar.

E minor G major G7 C major E major

Rhyme: AABBC

10

keit da-für er-le-gen, da unser ganz Vermögen nur dein und gar nicht un-ser

A minor B major E minor iv6

13

ist? Doch ist noch Eins, das dir Gott wohlge-fällt: das Herz soll allein, Herr, deine

B major V E minor G(7)

Chromatic saturation in the vocal part in 8 measures.

Rhyme: BCCBAA

Phrygian cadence
for question.

16

Zin-se-münze sein. Ach, aber ach! ist das nicht schlechtes Geld? Der

Text painting: The lament of the final 3 text lines is set with tritones.

C major C major G# dim.7 E7 A minor iv6 V

Leap down for "Ach." Tritone Tritone Tritone

19

Satan hat dein Bild daran ver-letzet, die fal-sche Münz' ist ab-ge-setzt.

A# dim.7 D7 C# dim.7 G# dim.7 A minor A minor

The reference to God's image being marred alludes most immediately to the Creation account in Genesis and to Jesus' words in the Gospel. The reference to discarding the false coin alludes to Colossians 3 and Ephesians 4 (see note.).

Tritone

Alfred Dürr writes, "The second aria, whose scoring for bass voice, two cellos, and continuo is probably unique within Bach's output of arias: a quartet texture entirely restricted to bass pitch. The lively figuration of the two cellos lends the movement an excited, almost restless character, perhaps stimulated by the phrase 'Comet work, refine, and stamp it'. The rather lengthy text (as often in Franck) suggested to Bach a tripartite design without vocal da capo. See Alfred Dürr, *The Cantatas of J. S. Bach*, translated by Richard Jones (Oxford: Oxford University Press, 2005), p. 622."

Bach gives the aria a uniquely dark timbre with bass voice and 2 obbligato cellos in imitation (the cellos perhaps symbolizing the two sides of the metaphorical coin). The timbre reinforces the text's emphasis on imprinting God's restored image on the deepest recesses of the heart, while the restless rhythm perhaps depicts the mechanical rollers used in the minting process, while the note repetitions and descending octave leaps in mm. 36–39 suggest its hammering.

Aria. • Prayer: Let my heart be coin of tribute, may God's image on it be restored (163/3).

(**Andante** ♩ = 60.)

Ritornello derived from the vocal line.

E minor (For the significance of
E minor, see note.)

B7 E minor

D7 G major

E minor

E minor

This type of aria is called a "Devisenarie" (a term coined by Hugo Riemann) or "motto aria." After the ritornello, the singer presents the first phrase of the aria as a kind of motto. This is followed by a short instrumental bridge before the aria proper begins. The motto sets the tone (and the literary perspective) for the movement.

Basso.

E minor

E minor

E minor

E minor

G major

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 163

14

mein Je-su, steu're, dir, mein Je-su, steu - re;

Ritornello

G major G major

17

lass mein Herz die Mün-ze sein, die ich dir, mein Je - su,

G major G major G major B7 E minor A major

19

steu're, die ich dir, mein Je - su, - steu're, die ich dir, mein Je -

D major F# major B minor D major

22

- su, dir, ach dir, mein Je-su, steu' - re dir, mein Je-su, steu' - re.

Ritornello

D major F#7 B minor F#7 B minor B minor A7 B minor

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 163

25

B minor

27

B major

E minor

D(7)

29

G major

31

neu' - re, ach, so komm doch und er - neu' - re, Herr, den

33

NBA: bei

schö - nen Glanz in ihr.

mf Ritornello

D major

D major

D7

G major

A7

Text painting: Cello I breaks out into triplets in response to the prayer, "Ah, then please come, Lord, and renew the beautiful lustre in [my heart]" while Cello II plays a D pedal point.

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 163

Text painting: Tone repetitions and descending leaps depict the hammering required in the minting process.

35

Komm,
ar - bei : te,
schmelz'
Come,
work,
melt,

D major D major

37

und prä - ge,
and stamp,
komm,
ar - bei - te.
schmelz'

B major

39

und prä - ge,
komm, ar - bei - te, schmelz' und prä - ge, dass dies
NBA: dein

E minor B7

41

E - ben - bild in mir ganz _____ er - neu - - ert glän -
NBA: bei

E minor E minor G major

43

- zen,ganz er-neu - ert glänzen möge.

G major B major E minor E minor

mf

46

E minor E minor G major

48II

G major B7 E minor D7 E minor

51

E minor E minor E minor E minor

Recitativo.

(♩ = 66.)
163/4.
1. Soprano.

•Heart held captive by world, freed by God's grace (163/4).

Alto. Ich woll-te dir, o Gott, das Her - ze ger - ne

The imitative (often canonic) duet perhaps symbolizes the integration of the two sides of the Christian's human nature.
The declamatory writing of the opening yields to arioso.

Ich woll-te dir, o

p Continuo alone

F# major

B minor

B major

Bach does not divide the text according to the poem's scheme of ABAB-DDEE-FFGG. Instead, Bach follows the changing sentiments of the text within the form of an imitative duet, the contrast between sections heightened with different tempo indications. For comments by Alfred Dürr, see note.

J.S. Bach - Church Cantatas BWV

Homophony in sweet parallel 6ths for "I would gladly give [my heart]; indeed, I have the will to do so" followed by an inner divide (see Petzoldt, *Bach Kommentar* 1: 636).

3

E major A major A7 D major

The text alludes to several biblical passages (see note).
Text painting: The unanimity of purpose is followed by an inner divide (counterpoint). See Petzoldt, *Bach Kommentar* 1: 637.

5ⁱⁱ

F# major A# dim.7 A# dim.7 B minor

8

D# dim.7 E minor G# dim.7

Chromatic saturation in the vocal part in 6 mm. ("The world holds the heart captive.")

Word painting: Text declamation becomes melismatic for "strive against."

10ⁱⁱ

A minor A minor A major G# dim.

See note for biblical comments on the "world."

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 163

13 C# D A# Un poco allegro. (♩ = 92.)

Die weil die Welt das Herz ge-fan-gen hält, so will sie
hält, ge-fan- - - - gen hält, so will sie sich den Raub

Word painting: Melisma for "gefangen" ("captive").

Chromatic harmonic progression for "the world holds the heart captive."

C# major A major B7 E# dim.7 F# major F#7

15 II C

sich den Raub nicht nehmen las-sen, so will sie
nicht nehmen las-sen, so will sie sich den Raub nicht nehmen

Word painting: Melisma for "Raub" ("robbery").

B major E major A major A major D major (D7)

18 Adagio. (♩ = 50.)

sich den Raub nicht nehmen lassen; je-doch ich muss sie has-sen. Wenn
lassen, den Raub nicht nehmen lassen; je-doch Yet ich muss sie hassen. Wenn
NBA: Comma instead of period so that the conditional clause relates to the foregoing.
I must it hate, if

G major (A7) D major A# dim.7 B minor C# major

Arioso: Bach devotes half the length of the recitative to the last 3 lines of text.

(Un poco allegro.)

21

ich dich lieben soll / so mache doch mein Herz mit deiner Gnade voll,
I thee shall-love. Word painting: Melismas for "voll" ("full").

F# minor A7 D major D major

24

mit dei - ner Gna - de voll,
ma - che doch mein Herz mit dei - ner Gna - de voll,

E major E7 A major D major

26ⁿ

lecr'es ganz aus von
mit dei - ner Gna - de voll;

D major D7 G major

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 163

29

Welt und al len Lü sten, und al len Lü sten, von Welt und al len
leer' es ganz aus von Welt und al len

G major A7 D major

31

Lü sten und al len Lü sten, und ma che
Word painting: Melisma for "allen" ("all").

Lü sten, und allen Lü sten, von Welt und allen Lü sten, und ma che

D major D major

33 II

mich, und ma che mich zu ei nem rech ten Chri
Rhetorical emphasis on "Christian" with melisma.

mich, und ma che mich zu ei nem rech ten

D major

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 163

D major

D major

No. 5 is a love duet using language from the Song of Solomon,, e.g., "My beloved is mine and I am his... (S. of S. 2:16; also S. of S. 6:3). To this, an chorale rendered by the upper strings is added: "I will not forsake my Jesus." Responsorial imitation depicts the back-and-forth conversation, while homorhythmic passages in parallel 3rds and 6ths suggest sweet concord.

Duetto.

163/5. (Moderato $\text{♩} = 88$) •Prayer: Help me surrender myself to thee (163/5).

1. Soprano.

D major

(D major)

E major

(A major)

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 163

11

dir, nimm mich mir und meinem Willen, deinen Willen zu erfül -

dir, nimm mich mir und meinem Willen, deinen

A major A7 (D major)

16

Unison upper strings add a chorale: "I will not leave my Jesus but cling to him."

Willen zu erfüll - len, zu erfüllen, nimm mich mir,
(Mel: „Meinen Jesum lass' ich nicht“)
Mei - nen Je - sum laß ich nicht;

D7 G major A(7) B minor G major D(7)

The implied chorale text alludes to Jacob's words in Genesis 32:26: "I will not let you go, unless you bless me."

21

mir und meinem Willen, deinen Willen zu erfüll - len, deinen

nimm mich mir und meinem Willen, deinen Willen zu er-

G major A(7) D major

26

Willen zu erfüll - len, zu erfüll - - - len, deinen Willen zu er -

füll - - - len, zu erfüll - - - len, deinen Willen zu er -

weil - er sich für mich ge -
Je -

E7 A major

See note for chorale text and translation.

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 163

31

len; gib dich mir mit deiner Gü-te, dass mein Herz und mein Ge-fü-l-en;
-ben,

A major A7 D major D7 G major G major

36

mü-the in dir blei-be für und für, für und
dass mein Herz und mein Ge-müthe in dir blei-be für und

(B7) E minor

41

für; gib dich mir mit deiner Gü-te, dass mein
für; gib dich mir und deiner Gü-te, dass mein Herz und mein Ge-fü-er-

E7 A major A7 D major D7

46

Herz und mein Ge-müthe in dir blei-be für und für,
mü-the in dir bleibe für und für, für und für, in dir
for- mei- ne Pflicht,

G major A major F#7 B minor B minor E7

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 163

18

51.

in dir blei - - be für und für, in dir
 blei - - be für und für, in dir blei - - klet - ten-

A major

A7 D major

57.

blei - - - be für und für.
 wei an ihm zu kle - ben; be für und für. Nimm mich

D major

63.

Nimm mich mir und gieb mich dir, und gieb mich dir, nimm mich
 mir und gieb mich dir, nimm mich mir und gieb mich dir,

(D major)

68.

mir und gieb mich dir, nimm mich mir und gieb mich dir, nimm mich mir
 nimm mich mir und gieb mich dir, und gieb mich dir, und gieb mich

Er ist

E major

(A major)

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 163

73

und gieb mich dir, und gieb mich dir, nimm mich mir und gieb mich dir
 nimm mich mir und gieb mich dir, nimm mich mir und gieb mich dir, nimm mich mir und gieb mich dir, nimm mich mir und gieb mich dir

mei - nes Le - bens Licht;

A major C# major F# minor

78

und gieb mich dir, und gieb mich dir, und gieb mich dir,
 gieb mich dir, nimm mich mir, nimm mich mir,

F# minor F# minor B7 E minor A7

83

nimm mich mir und gieb mich dir, nimm mich mir und gieb mich dir, und gieb mich dir, und gieb mich dir, und gieb mich dir, und gieb mich dir

Mei - nen Je - sum tr laß ich nicht.

D major D major

88

nimm mich mir, nimm mich mir und gieb mich dir!
 dir, und gieb mich dir, nimm mich mir und gieb mich dir!, und gieb mich dir!

(D major) D major

163/6. Choral. (Mot.: „Wo soll ich fliehen hin?“) (See also 5/7) • Prayer to avoid sin by Spirit's power (163/6).

Soprano. 1.

+Vln I?
+Vln II?
+Vla?
+Cello,
Continuo

Führ' auch mein Herz und Sinn durch deinen Geist da - hin, dass
Führ' auch mein Herz und Sinn durch deinen Geist da - hin, dass
Führ' auch mein Herz und Sinn durch deinen Geist da - hin, dass
Führ' auch mein Herz und Sinn durch deinen Geist da - hin, dass

A major D major D major A major E major A major

5
ich mög' Alles meiden, was mich von dir kann scheiden und
ich mög' Alles meiden, was mich von dir kann scheiden und
ich mög' Alles meiden, was mich von dir kann scheiden und
ich mög' Alles meiden, was mich von dir kann scheiden und

D major F#7 B minor D major D major A major

9
ich an deinem Leibe ein Glied mass e - wig blei - be.
ich an deinem Leibe ein Glied mass e - wig blei - be.
ich an deinem Leibe ein Glied mass e - wig blei - be.
ich an deinem Leibe ein Glied mass e - wig blei - be.

A major D major D major