

J.S. Bach Cantata No. 3

Ach Gott, wie manches Herzeleid (I)

The flattened seventh is used to modulate in a subdominant (leftward) direction in the circle of fifths.

Chorale Stanza 1 • Prayer of lament: the narrow way full of affliction (3/1).

NBA I/5; BC A33

2. S. after Epiphany (BWV 155, 3, 13)

*Romans 12:6–16** (Diversity of gifts, exemplary conduct)

*John 2:1–11 (Jesus attends the wedding at Cana)

**End: "men of low estate."

Librettist: Unknown

FP: 14 January 1725 (St. Thomas)

This cantata belongs to Bach's chorale cantata cycle (see note).

Instrumentation: 3/1.

Corno/Tbn

Oboe d'amore I & II

Vln I & II

Vla

SATB

Continuo

Pianoforte.

Continuo: tasto solo for 3 mm.

3.

Coro. **Adagio.** (♩ = 100)

Ob d'am II

Ritornello

Vla (up 8va)

Elegiac

A major, with frequent chromatically lowered pitches

Vln I: sighing motives

Bass has "trudging" rhythms, perhaps symbolizing the weary road to heaven.

Oboe lines built on descending chromatic tetrachord, symbol of lament (see note).

For comments by Alfred Dürr, see note.

6.

E major

8.

Chromatic inflection with cross relations.

B7 (Gm) C7 A7 DM (Dm) EM AM

For biblical background, see note.

Soprano.

Alto.

CORO.

Tenore.

Basso.

Ach Gott, wie manches Her. ze.

The lamenting text relates to the Gospel reading, particularly Mary's statement to Jesus, "They have no wine" (John 2:3)—symbolic of the human condition.

Strings

A major

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 3

13.

Imitative treatment of ascending "prayer" motive that droops to a lowered scale degree on "Herzeleid."

20. Imitative treatment of ascending prayer motive that droops to a lowered scale degree on "Herzeleid."

Ach Gott, wie man-ches Her-ze-leid, wie manches Her-zeleid, wie manches Her-zeleid, wie manches Her-zeleid, wie man-ches Her-ze-leid, wie manches Her-zeleid, wie man-ches Her-zeleid, wie man-

Unusual to have the chorale tune in the bass. Compare BWV 96/1.

Chorale Phrase A Ach Chorale tune in bass; see also BWV 135.

15.

leid, wie manches Her - ze - leid, ach Gott, wie man - ches Her - zeleid, ach Gott, —

leid, ach Gott, wie man - - - ches - Her - zeleid, wie

- ches Her - ze - leid, ach Gott, wie man - ches Her - - ze -

Gott, wie man - ches Her - - ze - - leid

Ob d'am I

R. H. L. H. R. H. L. H.

17.

wie man - ches Herze - leid
 manches Herzeleid, manches Herzeleid
 leid, wie manches Herze - leid

For word-for-word translations, see Unger, *Handbook to Bach's Sacred Cantata Texts*.

ng

Ob I:
Descending
chromatic
fourth
(lament
figure)

20. **B**

be-gegnet mir zu die-ser
be-gegnet mir zu die-ser Zeit, be-geg-net

23. **C# minor**

Zeit, be-geg-net mir, be-gegnet mir zu die-ser Zeit, be-geg-net
mir, be-geg-net mir zu die-ser Zeit, be-geg-net mir, be-geg-net
begegnet mir zu die-ser Zeit, be-geg-net mir zu die-ser Zeit, begegnet
be-geg-net mir zu die-ser Zeit! *Vln I: Ritornello begins while Bass holds final note.*
Ob d'am I

Chorale Phrase B

26. **E major**

mir zu die-ser Zeit!
mir zu die-ser Zeit!
mir zu dieser Zeit!

Vln II
Ob d'am II

Vln I plays sighing figures (up an 8va).

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 3

29.

Ob d'am II

Ob I lament motive

B major

32.

Vln I sighs

35.

C

Tenor introduces the accompanying counterpoint for the second 2 chorale phrases (T-S-A).

Der schma - leWeg ist trüb - sal -

DerschmaleWeg ist trüb - salvoll,der schmale Weg ist trübsal -

L.H.

38.

E major

Text painting: Chromatic ascending line for affliction-filled path to heaven.

Der schma - leWeg ist trüb - salvoll,der schmaleWeg ist trübsal - voll, trüb - - sal -

voll,der schmale Weg ist trübsal - voll, trüb - - sal - voll, trüb - - sal -

voll, trüb - - sal - voll,ist trübsal-voll, der schmaleWegist trübsal -

Ob d'am I

Chorale Phrase C

Ob d'am II

Der schma - le Weg ist trüb - sal -

B minor

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 3

41.

voll, trüb - - sal - voll, der schmale Weg ist trübsal - voll,
 voll, der schmale Weg ist trübsal - voll, trüb - - - sal - voll,
 voll, der schmale Weg ist - trübsal - voll, ist trüb - sal - voll,
 voll,

Ob d'am I

Ob d'am II

cresc.

44.

den ich zum Himmel wandern

Vln I sighs

mf

47.

F# minor

den ich zum Him - mel wan - dern soll, zum Him - mel
 den ich zum Him - mel wan - dern soll, den ich zum Him - mel wan - dern
 soll, den ich - zum Him - - - mel wan - - - dern soll,

Ob d'am II (up 8va)

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 3

49.

wandern, den ich zum Him-mel wan- dern soll, den ich zum Him- mel
soll, den ich zum Him-mel wandern, zum Him-mel wan- dern
den ich zum Him-mel wandern soll, den ich zum Him-mel wan- dern
den ich zum Him-mel wandern

Chorale Phrase D

51. Text painting: Ascending melisma of an octave for "traveling" the path to heaven.

wan- dern soll.
soll, den ich zum Him-mel wan- dern soll, zum Himmel wan- dern soll.
soll, den ich zum Himmel wan- dern soll.
soll.

Compare hidden ascending major scale in viola, mm. 1-2.

Ob d'am II

Vln II: Ritornello begins while Bass holds final note.

A major

53.

Vln I sighs

56.

Ob d'am I

Lament motive

E major

59.

A major

Hybrid Movement: Chorale Stanza & Recitatives tropes. Compare also 41/5, 92/2, 92/7.

Stanza 2 of the chorale rendered in 4 parts with T, A, S, B recitatives interspersed. The first chorale phrase may be an allusion to Matthew 16:17, where Jesus addresses Peter's confession of faith: "Flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven."

•Flesh is recalcitrant, but God became man to help us (3/2).

3/2. Recitativo.

1. Soprano.

For biblical background, see note.

Alto.

Tenore.

Basso.

Continuo only (realized here by editor).

figura corta (see note).

Wie schwerlich lässt sich Fleisch und Blut

Wie schwerlich lässt sich Fleisch und Blut

Wie schwerlich lässt sich Fleisch und Blut

Wie schwerlich lässt sich Fleisch und Blut

D major

The ostinato introduces and accompanies the chorale lines and later also bridges the caesuras in the final, extended bass recitative.

The ostinato bass continuo line, derived from the chorale phrase A in diminution, provides contrapuntal accompaniment to the chordal chorale phrases ("a chorale accompanied by a chorale"). See Petzoldt, "Bach-Kommentar," vol. 2, p. 450). Thus, the continuo ostinato provides additional, repeated commentary: "Wie schwerlich lässt sich Fleisch und Blut."

5.

Blut

Blut

Blut

Blut

so nur nach Irdischem und Eitlem trachtet und weder Gott, noch Himmel

A major

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 3

8. Chorale text verbatim

zwin - gen zu dem e - wi - gen Gut!

zwin - gen zu dem e - wi - gen Gut! da du, o

achtet, zwin - gen zu dem e - wi - gen Gut!

zwin - gen zu dem e - wi - gen Gut!

Continuo realization

p *f* *p*

12. Chorale text verbatim

Wo soll ich

Je - su, nur mein Alles bist und doch mein Fleisch so widerspenstig ist, Wo soll ich

Wo soll ich

Wo soll ich

Wo soll ich

F# minor C# minor A major

16.

mich denn wen den hin? Das Fleisch ist schwach, doch will der Geist, so hilf du mir, der

mich denn wen den hin?

mich den wen den hin?

mich denn wen den hin?

B minor A major B minor

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 3

20. Chorale text verbatim

du mein Herze weisst! Zu dir, o Je - su, steht mein Sinn.

Zu dir, o Je - su, steht mein Sinn.

Zu dir, o Je - su, steht mein Sinn.

Zu dir, o Je - su, steht mein Sinn.

D major

24. Basso. D major

Wer deinem Rath und deiner Hülfe traut, der hat wohl nie auf falschen Grund ge -

G major

27.

haut, da du der ganzen Welt zum Trost ge - kommen und unser Fleisch an dich ge -

The ostinato bridges the caesuras in this extended bass recitative.

A minor

30. Continuo line (from beginning of ritornello, i.e., first chorale phrase): "Wie schwerlich läßt sich Fleisch und Blut."

nommen, so ret - tet uns dein Sterben vom end - lichen Ver - derben. Drum

B minor

Continuo line (from beginning of ritornello, i.e., first chorale phrase): "Wie schwerlich läßt sich Fleisch und Blut."

33.

schmecke doch ein gläubi - ges Ge - mü - the des Heilands Freundlich - keit und Gü - te!

A major

The aria has employs many sharps (e.g., modulation to G# minor), suggesting a play on the word "Kreuz" (the German word for "cross" but also "sharp." See note for more.

3/3. **Aria.** Da capo aria. Based on Chorale Stanza 6. The Bach Compendium says stanzas 5, 6, & 8.

(Andante con moto ♩ = 72.) •Suffering outwardly; rejoicing inwardly (3/3).

The aria is related to the previous bass recitative passage. Both are accompanied by continuo alone, in both cases the continuo has a quasi-ostinato line.

For biblical background, see note.

1. This continuo realization is editorial. *mf*

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

5. **Basso.** Leaping, chromatic continuo line, which is imitated a beat later by the singer, perhaps depicting the flickering flames of hell.

Alfred Dürr notes, "Each of [the] vocal passages (a a1 b b1 a a1) reflects the textual contrast between 'Hell's anguish and pain' and 'true heavenly joy' (section a), or between 'immeasurable griefs' and 'a light mist' (section b), in its melodic line: a syllabic, wide-ranging, highly chromatic opening, followed in each case by a melismatic, figurative, diatonic conclusion." See *The Cantatas of J. S. Bach*, revised and translated by Richard Jones (Oxford: Oxford University Press, 2005), pp. 196–197.

Empfind'ich

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

9.

Höllenangst und Pein, — empfind'ich Höllenangst und Pein, Höl - len -

F#7 E7 A major

13.

angst — und Pein, — empfind'ich

C# major E major

17.

Höllenangst und Pein, — empfind'ich Höllenangst und Pein, — doch muss be -

C#7 F# major B7

21.

stän - dig in - dem Her - zen ein rechter Freu -

mf *p*

E major A Major E7

25.

denhimmel sein.

mf Ritornello

29.

A major E major A major

33.

Empfind' ich Höllenangst und

p

37.

Pein, -empfind' ich Höllenangst und - Pein, Höl - len - angst -

mf

A major 3 repeated notes derived from chorale tune

F# major

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 3

41. sighing figure

und Pein, empfind' ich Höllenangst und

p

A major

45.

Pein, — empfind' ich Höllenangst und Pein, — doch muss be — stän — dig in — dem

B major E major F# minor

49.

Her — zen ein rechter Freu —

F# minor

53.

— denhimmelsein.

tr *mf*

F# minor F# major

57.

B major E major

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 3

Mood changes in the B section, although continuo still has leaping figures.

61.

Ich darf nur Je - su Namen nen - nen, der kann auch

65.

F# minor

A major

un_er - mess - ne Schmer - zen als einen leichten

C# minor

69.

Ne - bel tren - nen.

E major

73.

A major F# major F#7

76.

B major B7

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 3

79.

Ich darf nur Je - su - Namen nen - nen, der kann auch un - er - mess - ne

E major

B minor

83.

Schmer - zen als einen leich - ten Ne -

D#7

G# minor

C#7

87.

- bel tren -

B7

F# minor

F# minor

E major

90.

- nen.

G#7

C# minor

C# minor

Da Capo.

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 3

• Languishing yet relying on Jesus' steadfast love; alludes to Psalm 73:25–26, Song of Solomon 2:16 (3/4).

Secco

3/4. **Recitativo.** Allusions to Chorale Stanzas 7–14 (Petzoldt says 7–13).

Chromatic Saturation
in the vocal part in
7 mm.

Sharps exclusively
("Kreuz" = "cross"/
"sharp").

For biblical
background,
see note.

Tenore. D# B# G# F# E# C# A

Es mag mir Leib und Geist ver _ schmachten. bist du, o Je _ su,

Secco

3. D G#(7) C#7 A# F# minor G

mein und ich bin dein, will ich's nicht achten. Dein treuer Mund und dein unendlich

N6 C# minor

6. G#7 C# minor B E NBA: dein'

Lieben, das unverändert stets ge _ blieben, erhält mir noch den ersten Bund, der meine Brust mit

B minor A major

9. D major B minor

Freudigkeit erfüllet und auch des Todes Furcht, des Grabes Schrecken stillet; fällt Noth und Mangel

12. F# minor E major

gleich von allen Seiten ein, mein Je _ sus wird mein Schatz und Reichthum sein.

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 3

Text Painting: Abundance of sharps alludes to "Kreuz." Dürr suggests that the primary gestures may be intended as cross figures. See Dürr/Jones, 197.

Obbligato by Ob d'amore I, II S/A

Vln I, which echoes the Continuo one beat later (on the offbeats). The result is a relentless, rocking regularity (the long notes accentuated by alternating I & V chords), perhaps intended to depict the inescapable, pressing sorrows referenced in the text, or the poet's determined perseverance.

For biblical background, see note.

3/5. Duetto.

(Lento $\text{♩} = 66$.)

Text based on Chorale Stanzas 15–16. Bach Compendium says 15–17.

•Suffering, yet I can sing by faith because Jesus helps carry the cross (3/5).

Ob d'am I & II, Vln I

Ritornello derived from vocal line.

Cross figure (see note).

E major (alternating I and V chords)

3.

figura corta

cresc.

B major

6.

E major

9.

Soprano.

Alto leads.

Despite the fact that the text is written in the first person singular, Bach sets it as a duet, perhaps to suggest an inner dialogue.

Wenn Sor -

Wenn Sor -

- gen auf mich drin -

The singers imitate each other with the theme on offbeats, perhaps to suggest the "piling up" of sorrows, as referenced in the text. The continuo continues to provide the downbeats, resulting in an ongoing "left-right-left-right" rocking effect.

12.

- gen auf mich drin -

- gen, Sor - - gen, wenn Sor -

cresc.

B major

E major

15.

- gen, will ich in Freudig-keit, in Freudigkeit zu meinem
- gen, wenn Sor - gen auf mich drin -

mf

B major

18. Text Painting: Song-like (conjunct) motion for "singing."

Je - su - sin - gen.
- gen, will ich in Freudig-keit zu meinem Je - su - sin - gen.

p

Ritornello

B major

21.

E major

24. Soprano leads.

Wenn Sor - gen auf mich drin - gen, wenn Sor - gen auf mich
When sorrows upon me press

Obbligato interjects, illustrating the sorrows that "press in."

Wenn Sor - gen auf mich drin - gen,

p

B major C# minor F# minor

27.

drin - - - gen, wenn Sor - - -

wenn Sor - - - gen auf mich drin - - - gen.

mf

B minor

E major

A major

30.

- gen auf mich drin - - - gen, Sor -

wenn Sor - - - - - - - gen auf mich drin -

E major

33.

- - gen, wenn Sor - - gen, wenn Sor - - gen auf mich drin -

- - - - - - - - gen, - will ich in Freudig -

A major

E major

36.

gen, will ich in Freudig-keit zu meinem Je-su-sin-
keit, in Freudigkeit zu meinem Je-su-sin-

39.

gen.
gen. Ritornello

E major A major B major

43.

E major A major

47. B section Text Painting: Abundance of sharps alludes to "Kreuz."

Mein Kreuz hilft Je-sus tra-
Mein Kreuz hilft Je-sus tra- gen,

Text Painting: Sustained note for "carry" / "bear."

E major C# minor

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 3

Text Painting: Sustained note for "carry" / "bear."

50.

- gen, mein Kreuz, hilft Je - sus tra - gen, -
- mein Kreuz hilft Je - sus tra -

F# minor

53.

- drum willich gläu - big - sa - gen: es dient zum Be - sten
- gen, - drum willich gläu - big - sa - gen: es dient zum Be - sten, zum

direct imitation

B minor

F# minor

56.

al - le - Zeit.
Besten al - le - Zeit.

Ritornello

F# minor

59.

B minor

62.

Mein Kreuz hilft Je - sus tra - - - - gen,

Mein Kreuz hilft Je - sus tra - - - -

p

etc.

F# minor G# minor

65.

mein Kreuz hilft Je - sus tra - - - - gen,

mein Kreuz hilft Je - sus tra - - - - gen,

p

etc.

C# minor

68.

Chorale text verbatim (last line of stanza 16):
Allusion to Romans 8:28.

gen, drum will ich gläu - big - sa - gen: es dient zum Be - sten, zum

drum will ich gläu - big - sa - gen: es dient zum Be - sten

p

C# minor

71.

Besten al - le Zeit.

al - le Zeit.

Ritornello

C# (minor?)

3/6. **Choral.** Compare: 153/1 and 58/1. •Prayer: That I live or die in Christ (3/6).

Da Capo.

+Corno
(replaces Tbn)
Ob d'amore I, II
Vln I

+Vln II

+Vla

For biblical
background,
see note.

Soprano. Chorale Stanza 18.

Alto.

Tenore.

Basso.

Er - halt' mein Herz im Glauben rein, so leb' und sterb' ich dir al - lein. Je -

Er - halt' mein Herz im Glauben rein, so leb' und sterb' ich dir al - lein. Je -

Er - halt' mein Herz im Glauben rein, so leb' und sterb' ich dir al - lein. Je -

Er - halt' mein Herz im Glauben rein, so leb' und sterb' ich dir al - lein. Je -

A major B major E major E major

su, mein Trost, hör' mein' Be - gier: o mein Hei - land, wär' ich bei dir!

su, mein Trost, hör' mein' Be - gier: o mein Hei - land, wär' ich bei dir!

su, mein Trost, hör' mein' Be - gier: o mein Hei - land, wär' ich bei dir!

su, mein Trost, hör' mein' Be - gier: o mein Hei - land, wär' ich bei dir!

A major F# minor E major E7 A major A major