

NBA I/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 notes)

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).

Aria.

163/1. (Tempo giusto ♩ = 72.) • Pay to every man what is due him (163/1).

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.

The tenor acts as a kind of evangelist/messenger.

For biblical background, see note.

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 F#7 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 Höch - sten al - lei - ne, doch

D7 G major

36

blei - bet das Her ze dem Höchsten al - lei - ne.

G major B7 E minor N6 E minor

Da Capo.

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

163/2. 1. Basso.

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?"

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

Thou art, (O) my God, the giver of all gifts, we have, what we have,

Rhyme: AABCCB NBA: comma

Secco

G major

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

alone from thy hand. Thou, thou hast us given spirit, soul, body, and

A7 D major B major B7

For biblical background, see note.

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 163

7

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

life and goods, and possessions, and honor, and station! What should we then to thee in gratitude

Rhyme: AABBC

E minor G major G7 C major E major

10

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

for-that pay, since our entire wherewithal only thine and absolutely not ours

A minor B major E minor iv6

13

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

is? Yet there-is still one-thing, which thee, God, doth-please: The heart shall alone, Lord, thy

NBA: A

Chromatic saturation in the vocal part in 8 measures.

Rhyme: BCCBAA

B major V E minor G(7)

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

Phrygian cadence for the question.

16

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

tribute-coinage be. Ah! But alas! Is that not bad money? -

Leap down for "Ach."

Tritone

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

Phrygian cadence for question.

19

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

Satan hath thine image there-on damaged, (this) faulty coin is discarded.

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

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

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

Bach gives the aria a uniquely dark timbre with bass voice and 2 obligato cellos in imitation (the cellos perhaps symbolizing the two sides of the meta-phorical 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.

63/3. (Andante $\text{♩} = 60$) Cello I Cello II

Ritornello derived from the vocal line.

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

4

For biblical background, see note.

B7 E minor D7 G major E minor

6 II

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.

9

Basso.

Lass mein Herz die Mün-ze sein, lass mein

E minor E minor E minor

11 II

Herz die Mün-ze sein, die ich dir, mein Je-su, steu're, die ich dir,

See full score.

E minor G major

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 163

14

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

Ritornello
up 8va

tr. *mf*

G major G major

17

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

p

G major G major G major B7 E minor A major

19^{II}

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

tr. *tr.*

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

mf

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

Ist sie gleich nicht all - zu rein, aeh, so komm doch und er -

B major

E minor

D(7)

29

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

G major

31

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

Cello I

G major

A7

33

schö - nen Glanz in ihr.

NBA: bei

mf Ritornello

Cello I

Cello II

Cello I

D major

D major

D7

G major

A7

8

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

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 163

Text painting: Toner 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, komm, ar - bei - te. schmelz'

and stamp,

B major

39

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

NBA: dein

E minor

B7

E minor

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.

46

18II

51

G major B major E minor E minor E minor G major G major B7 E minor D7 E minor E minor E minor E minor E minor

mf

tr

Recitativo.

(♩ = 66.)
163/4.

1. Soprano.

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

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.

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

Ich woll - te dir, o

p Continuo alone

F# major B minor B major

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.

For biblical background, see note.

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).

E major

A major

A7

D major

Will' ist zwar bei mir,

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.

doch Fleisch und

Will' ist zwar bei mir,

noch Fleisch und Blut will im — mer widerstreben,
yet (my) flesh and blood would — ever strive-against (it).

will

F# major

A# dim.7

A# dim.7

B minor

D# dim.7

E minor

G# dim.7

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

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

G#

B

F#

See note for biblical comments on the "world."
Welt   daß   hierz   ge - fan - gen

im - mer wi - der - stre - ben. Dieweil die

Welt   **daß**   **hierz**   **ge - fan - gen**

A minor

A minor

A major

G# dim.

13 **Un poco allegro. (♩ = 92.)**

Die weil die Welt das Herz ge-fan-gen hält, so will sie
And-since the world (my) heart captive holds,

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 **sich den Raub nicht nehmen las-sen, so will sie**
from-itself the robbery not be-taken let,

— 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
Yet I must it hate, if

las-sen, den Raub nicht nehmen lassen; je-doch ich muss sie has-sen, Wenn
Yet I must it hate, if

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

NBA: Comma instead of period so that the conditional clause relates to the foregoing.

(Un poco allegro.)

21

ich dich lie-ben soll, so mache doch mein Herz mit dei-ner Gnade voll,
 I thee shall-love. So make (please) my heart with thy grace full;

ich dich lie-ben soll, so

F# minor 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

26^{II}

leer'es ganz aus von
 empty it completely - of

mit dei - - ner Gna - de voll;

D major D7 G major

29

Welt und al - len Lü - sten, und al - len Lü - sten, von Welt und al - len
world and all lusts

leer' es ganz aus von Welt und al - len

G major A7 D major

31

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

Lüsten, und allen Lüsten, von Welt und al - len Lüsten, und ma - che -

D major D major

33 II

mich. und ma - che - mich zu ei - - - - - nem rech - ten Chri -
me into a true Christian.

mich, und ma - che - mich zu ei - - - - - nem rech - ten

D major

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 163

Rhetorical emphasis on "Christian" with melisma.

36

sten, zu ei - nem rech - ten

Chri - sten, zu ei - nem rech - ten

D major

38

Chri - sten.

Chri - sten.

mf

D major

Duetto.

163/5. (Moderato $\text{♩} = 88$.)

• Prayer: Help me surrender myself to thee (163/5).

1. Soprano.

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.

Nimm mich mir und gieb mich dir, und gieb mich

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

p

D major

(D major)

R

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

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

E major

(A major)

For biblical background, see note.

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 163

11

dir, nimm mich mir und meinem Willen, dei - nen Willen zu er - fül -

dir, nimm mich mir und meinem Willen, dei - nen

A major A7 (D major)

16

- len, zu er - füllen, dei - nen Willen zu er - füllen, nimm mich mir, nimm mich

Willen zu er - fül - - len, zu er - füllen, nimm mich mir,

(Mel: „Meinen Jesum lass'ich nicht“)

Mei - nen Je - sum laß ich nicht;

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

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

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

21

mir und meinem Willen, dei - nen Willen zu er - fül - - len, dei - nen

nimm mich mir und meinem Willen, dei - nen Willen zu er -

G major A(7) D major

26

Willen zu er - fül - - len, zu er - fül -

fül - - len, zu er - fül - - len, deinen Willen zu er -

weil - er sich für mich ge - ge -

Je -

E7 A major

16

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 163

31

len; gieb dich mir mit deiner Güte, dass mein Herz und mein Ge-
fül- len; gieb dich mir mit deiner Güte, -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; gieb dich mir mit deiner Güte, dass mein
für; gieb dich mir und deiner Güte, dass mein Herz und mein Ge-

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

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

18

A major

D major

(D major)

E 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
mei - nes Le - bens Licht;

C# major

F# minor

78 *F# minor*

dir, und gieb mich dir, und gieb mich dir, und gieb mich

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

F# minor

F# minor

B7

E minor

A7

83 F# minor A7

dir, nimm mich mir and gieb mich dir, nimm mich mir,
nimm mich mir und gieb mich dir, und gieb mich
Mei - nen Je - sum laß ich nicht.

D major

88

D major

D major

nimm mich mir, nimm mich mir und gib mich dir!

dir, und gib mich dir, nimm mich mir und gib mich dir!

(D major)

(D major)

D major

163/6. **Choral.** (Mel: „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

For biblical background, see note.

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

5

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

9

A major D major D major

20

D major