

Inhalt

Vorwort	11
Befunde	13
Entstehung, Quellen, Aufführungen (13)	
Gliederung, Übersicht (14)	
Besetzung, Stimmen (20)	
Vernetzte Textschichten (24)	

1. Akt

25 VIA CRUCIS – EXORDIUM

Prolog I	27
Chorus (Nr.1) <i>Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen</i> mit Choral <i>O Lamm Gottes unschuldig</i> Partiturbild, Zwölfachteltakt, e-Moll, Dynamik, Textvorlage, Choral (27), Spiegelungen – Die instrumentale Einleitung (29), Umformungen – Der erste Chorblock (35), Choraleinbau – Der 3. und 4. Abschnitt (40), Krisis – Der 5. Abschnitt (43), Die schwierige Reprise – Der 6. und 7. Abschnitt (47)	
1. musikalische Szene (I.1) – Ankündigung des Leidens Jesu	53
Evangelista, Jesus (Nr.2) <i>Da Jesus diese Rede vollendet hatte</i> (53)	
Choral (Nr.3) <i>Herzliebster Jesu</i> (57)	
Die Choralmelodie (57), Die vier Zeilen des Choralsatzes (59)	
2. musikalische Szene (I.2) – Rat der Hohenpriester, Salbung in Bethanien	62
Evangelista (Nr.4a) <i>Da versammelten sich die Hohenpriester</i> (63)	
Chori (Nr.4b) <i>Ja nicht auf das Fest</i> (64)	
Evangelista (Nr.4c) <i>Da nun Jesus war zu Bethanien</i> (66)	
Chorus (Nr.4d) <i>Wozu dienet dieser Unrat</i> (68)	
Evangelista, Jesus (Nr.4e) <i>Da das Jesus merket</i> (73)	
Recitativo (Nr.5) <i>Du lieber Heiland du</i> (77)	
Zu Text, Rhythmus und Metrik (77), Generalbass und Alt-Solo (79), Zum Flötenpart (82)	
Aria (Nr.6) <i>Buß und Reu</i> (83)	
3. musikalische Szene (I.3) – Verrat des Judas	93
Evangelista, Judas (Nr.7) <i>Da ging hin der Zwölfen einer</i> (93)	
Aria (Nr.8) <i>Blute nur, du liebes Herz</i> (95)	
Rhythmische Motive (96), Melodisch-harmonische Arbeit im A-Teil (97), Der zweistimmige Kontrapunkt des B-Teils (99)	

4. musikalische Szene (I.4) – Passahmahl, Verräter, <i>Herr, bin ich's?</i>	102
Evangelista (Nr.9a) <i>Aber am ersten Tage der süßen Brot</i> (102)	
Chorus (Nr.9b) <i>Wo willst du, dass wir dir bereiten</i> (103)	
Evangelista, Jesus (Nr.9c/d) <i>Er sprach: Gehet hin in die Stadt</i> (104)	
Chorus (Nr.9e) <i>Herr, bin ich's</i> (106)	
Choral (Nr.10) <i>Ich bin's, ich sollte büßen</i> (107)	
5. musikalische Szene (I.5) – Einsetzung des Abendmahls	110
Evangelista, Jesus (Nr.11) <i>Er antwortete und sprach</i> (110)	
1. Abschnitt: Jesus und Judas (111), 2. Abschnitt: Einsetzung des Abendmahls (114)	
Recitativo (Nr.12) <i>Wiewohl mein Herz in Tränen schwimmt</i> (116)	
Aria (Nr.13) <i>Ich will dir mein Herze schenken</i> (120)	
Diminution – Reduktion (Die sechs Einleitungstakte) (121), Pufferhalbakte (122), Übergänge instrumental – vokal (Materialproben) (123)	

2. Akt

125 ACTUS HORTUS

6. musikalische Szene (II.1) – Ankündigung der Verleugnung Jesu	127
Evangelista, Jesus (Nr.14) <i>Und da sie den Lobgesang</i> (127)	
Choral (Nr.15) <i>Erkenne mich, mein Hüter</i> (130)	
Hasslers fünfstimmiges Liebeslied (131), Zehn Anmerkungen zu Bachs Choralsatz (132)	
7. musikalische Szene (II.2) – Antwort des Petrus	134
Evangelista, Jesus, Petrus (Nr.16) <i>Petrus aber antwortete</i> (134)	
Choral (Nr.17) <i>Ich will hier bei dir stehen</i> (136)	
8. musikalische Szene (II.3) – Jesu Leiden im Garten Gethsemane	137
Evangelista, Jesus (Nr.18) <i>Da kam Jesus mit ihnen</i> (137)	
Recitativo (Nr.19) <i>O Schmerz! Hier zittert das gequälte Herz</i> mit Choral <i>Was ist die Ursach aller solcher Plagen</i> (141)	
Grundriss – Proportionen – Dramaturgie (141), Das harmonische Konzept und die Vorgaben des Chorals (142), Generalbass und Bläserquartett im Chorus I (144), Der Klagegesang des Tenors (148)	
Aria (Nr.20) <i>Ich will bei meinem Jesu wachen</i> mit Chor <i>So schlafen unsre Sünden ein</i> (150)	
Die zehn Takte der instrumentalen Einleitung (151), Zur Kom-Position der fünf Segmente (157), Die vokalen β -Varianten und ihre motettischen Erweiterungen (160)	

9. musikalische Szene (II.4) – Gethsemane II	162
Evangelista, Jesus (Nr.21) <i>Und ging hin ein wenig</i> (162)	
Recitativo (Nr.22) <i>Der Heiland fällt vor seinem Vater nieder</i> (165)	
Aria (Nr.23) <i>Gerne will ich mich bequemen</i> (171)	
Spiegelungen: Das α -Segment und seine Varianten (173), Kontraktionen: Zu den Segmenten β und γ (174), Komplikationen: Der eingeschobene 5. Abschnitt (176), Verklärung: Die beiden Abschnitte des B-Teils (177)	
10. musikalische Szene (II.5) – Gethsemane III	178
Evangelista, Jesus (Nr.24) <i>Und er kam zu seinen Jüngern</i> (178)	
Choral (Nr.25) <i>Was mein Gott will, das g'scheh allzeit</i> (182)	
Die wiederholten Choralzeilen im Vergleich (184), Zu den beiden ersten Choralatzzeilen des Abgesangs (185)	
11. musikalische Szene (II.6) – Gethsemane IV, Gefangennahme	188
Evangelista, Jesus, Judas (Nr.26) <i>Und er kam und fand sie aber schlafend</i> (189)	
Aria (Nr.27a/b) <i>So ist mein Jesus nun gefangen / Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden</i> (193)	
Kopfmotiv (195), Sequenz und kleine Kadenz (196), Kopfmotiv-Variante (197), Schlussgruppe (große Kadenz) (198), 3. und 5. Abschnitt (199), <i>à 2</i> – der Doppelchor und noch einmal zur Form (201)	
12. musikalische Szene (II.7) – Gethsemane V, Tumult, Flucht der Jünger	204
Evangelista, Jesus (Nr.28) <i>Und siehe, einer aus denen</i> (204)	
Fünf Generalbass-Zeilen (205), Rhythmische Arbeit an Wortgruppen und Satzteilen (207)	
Chorus (Nr.29) <i>O Mensch, beweine deine Sünde groß</i> (209)	
Die musikalische Materialebene α (210), Die musikal. Materialebene β (213)	

3. Akt

219 ACTUS PONTIFICES

Prolog II	221
Aria (Nr.30) <i>Ach nun ist mein Jesus hin mit Chor Wo ist denn dein Freund hingegangen</i>	
Zum Text (221), Bachs Formkonzept (223), Das musikalische Material (224)	
13. musikalische Szene (III.1) – Vor dem Hohen Rat	231
Evangelista (Nr.31) <i>Die aber Jesus gegriffen hatten</i> (231)	
Choral (Nr.32) <i>Mir hat die Welt trüglich gerichtet</i> (233)	
14. musikalische Szene (III.2) – Falsche Zeugen	238
Evangelista, Pontifex, Testis I,II (Nr.33) <i>Und wiewohl viel falsche Zeugen</i> (238)	

- Recitativo (Nr.34) *Mein Jesus schweigt zu falschen Lügen stille* (242)
- Aria (Nr.35) *Geduld!* (246)
 Die Instrumentalstimme (248), Die Vokalstimme (254), Zum Spannungsverlauf in den fünf Abschnitten, zur Form (Zusammenfassung und Deutung der fünf Abschnitte unter dem Aspekt der *oratio*) (259)
15. musikalische Szene (III.3) – „*Bist du Christus, der Sohn Gottes?*“ 261
 Evangelista, Jesus, Pontifex, Chori (Nr.36a/b)
Und der Hohepriester / Er ist des Todes schuldig (261)
 Evangelista, Due chori (Nr.36c/d)
Da speieten sie aus / Weissage uns, Christe (266)
 Choral (Nr.37) *Wer hat dich so geschlagen?* (270)
16. musikalische Szene (III.4) – Verleugnung und Reue des Petrus 272
 Evangelista, Ancilla I,II, Petrus, Chorus II (Nr.38a/b/c)
Petrus aber saß draußen / Wahrlich, du bist auch einer von denen / Da hub er an (272)
 Aria (Nr.39) *Erbarme dich* (276)
 Zum Text (276), Zur Musik (277), Zur Form (281)
 Choral (Nr.40) *Bin ich gleich von dir gewichen* (284)
17. musikalische Szene (III.5) – Verrat und Reue des Judas 285
 Evangelista, Judas, Chorus I/II, Pontifex I,II (Nr.41a/b/c)
Des Morgens aber / Was gehet uns das an / Und er warf die Silberlinge (285)
 Aria (Nr.42) *Gebt mir meinen Jesum wieder* (289)
 Die instrumentale Einleitung (290), Der erste vokale Abschnitt (292), Der mittlere vokale Abschnitt (294), Der letzte vokale Abschnitt (295), Sieben Schlussbemerkungen (296)
18. musikalische Szene (III.6) – „*Bist du der Jüden König?*“ 297
 Evangelista, Pilatus, Jesus (Nr.43) *Sie hielten aber einen Rat* (297)
 Choral (Nr.44) *Befiehl du deine Wege* (300)

4. Akt

301 ACTUS PILATUS

19. musikalische Szene (IV.1) – Barrabas oder Jesus 303
 Evangelista, Pilatus, Uxor Pilati, Chori (Nr.45a)
Auf das Fest aber (303)
 Due chori (Nr.45b) *Lass ihn kreuzigen* (306)
 Choral (Nr.46) *Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe* (310)

20. musikalische Szene (IV.2) – „Was hat er denn Übels getan?“	313
Evangelista, Pilatus (Nr.47) <i>Der Landpfleger sagte</i> (313)	
Recitativo (Nr.48) <i>Er hat uns allen wohlgetan</i> (314)	
Aria (Nr.49) <i>Aus Liebe will mein Heiland sterben</i> (318)	
21. musikalische Szene (IV.3) – Verurteilung	325
Evangelista, Due chori, Evangelista (Nr.50a-c) <i>Sie schrieen aber / Lass ihn kreuzigen / Da aber Pilatus sahe</i> (326)	
Chori, Evangelista (Nr.50d/e) <i>Sein Blut komme über uns / Da gab er ihnen Barrabam los</i> (330)	
Technik (330), Wirkung (333)	
Recitativo (Nr.51) <i>Erbarm es Gott</i> (337)	
Aria (Nr.52) <i>Können Tränen meiner Wangen</i> (340)	
Die Materialvorgaben der instrumentalen Einleitung (340), Vokale Varianten (343)	
22. musikalische Szene (IV.4) – Verspottung	349
Evangelista, Chori, Evangelista (Nr.53a-c) <i>Da nahmen die Kriegsknechte / Gegrüßet seist du / Und speieten ihn an</i> (349)	
Vierzehn Takte <i>Evangelista</i> (350), Vier Takte <i>Turba</i> (352)	
Choral (Nr.54) <i>O Haupt voll Blut und Wunden</i> (353)	

5. Akt

357 ACTUS CRUX

23. musikalische Szene (V.1) – Kreuzweg, Simon von Kyrene	359
Evangelista (Nr.55) <i>Und da sie ihn verspottet hatten</i> (359)	
Recitativo (Nr.56) <i>Ja freilich will in uns</i> (360)	
Aria (Nr.57) <i>Komm, süßes Kreuz</i> (362)	
Annäherungen (363), Zwei unterschiedliche Ansätze zur Linearität (363), Prolongation und Kadenz (366), Zum vokalen A-Teil (367), Zum B-Teil (370), Zur Reprise (373), Schlussbemerkung zur Form (374)	
24. musikalische Szene (V.2) – Golgatha, Kreuzigung	376
Evangelista, Chori (Nr.58a/b) <i>Und da sie an die Stätte kamen / Der du den Tempel Gottes zerbrichst</i> (377)	
Evangelista, Chori, Evangelista (Nr.58c-e) <i>Desgleichen auch die Hohenpriester / Andern hat er geholfen / Desgleichen schmähten ihn auch die Mörder</i> (381)	
Schlussbemerkungen zu formalen Aspekten (382)	
Recitativo (Nr.59) <i>Ach Golgatha</i> (383)	

Aria (Nr.60) <i>Sehet, Jesus hat die Hand mit Chorus Wohin?</i> (392) Abschnitt I (395), Abschnitt II (398), Abschnitt III (400), Abschnitt IV (402), Abschnitt V (403)	
25. musikalische Szene (V.3) – Jesu Tod	405
Evangelista, Jesus, Chorus I/II (Nr.61a-e) <i>Und von der sechsten Stunde / Der rufet den Elias! Und bald lief einer unter ihnen / Halt! lass sehen / Aber Jesus schiee abermal</i> (405)	
Choral (Nr.62) <i>Wenn ich einmal soll scheiden</i> (410)	

6. Akt

415 ACTUS SEPULCHRUM

26. musikalische Szene (VI.1) – der Vorhang im Tempel, der römische Hauptmann, Joseph von Arimathia	417
Evangelista (Nr.63a) <i>Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss</i> (418) / Due chori in unisono (Nr.63b) <i>Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen</i> (421) / Evangelista (Nr.63c) <i>Und es waren viel Weiber da</i> (424)	
Recitativo (Nr.64) <i>Am Abend, da es kühle war</i> (425) Zum Textmaterial (425), Zur Komposition (426)	
Aria (Nr.65) <i>Mache dich, mein Herze, rein</i> (432) Ritornell (432), A-Teil (434), B-Teil (439)	
27. musikalische Szene (VI.2) – Grablegung	445
Evangelista (Nr.66a-c) <i>Und Joseph nahm den Leib / Due chori Herr, wir haben gedacht / Evangelista Pilatus sprach zu ihnen</i> (446) Joseph nahm, wickelte, legte, hatte lassen hauen, wälzete und ging davon – analytische Ausgrabungen (zu Nr.66a; 446), Komponierte Einfalt – vier enggeführte Schein-Fugatos (zu Nr.66b; 449), ... und versiegelten den Stein – Schlusspunkt des Evangelisten (zu Nr.66c; 453)	
Recitativo (Nr.67) <i>Nun ist der Herr zur Ruh gebracht</i> mit Chorus <i>Mein Jesu, gute Nacht</i> (453) Nocturne en Rondeau (453): Der Refrain in Dur und Moll – Chorus II (454), Der Abgesang der vier Soliloquenten – Chorus I (457)	
Epilog	459
Doppelchor (Nr.68) <i>Wir setzen uns mit Tränen nieder</i> (459) Zu Text und musikalischem Aufbau (459), Zum A-Teil (461), Zum B-Teil (466)	

Anhang 1	471
Die vierundzwanzig Töne der <i>Matthäus-Passion</i> (471)	
Tonarten, Tonartenkreise, Quintenspirale, Quintenbarometer (473)	
Auflistung unregelmäßiger Kadenzen (475)	
Choralsatz-Synopse der mehrfach verwendeten <i>cantūs firmi</i> (476)	
<i>O Haupt voll Blut und Wunden</i> vier Sätze (476)	
<i>Herzliebster Jesu</i> drei Sätze (478)	
<i>O Welt, sieh hier dein Leben</i> drei Sätze (480)	
Anhang 2	481
Kritische Ausgaben der <i>Matthäus-Passion</i> (481)	
Faksimile-Ausgaben der <i>Matthäus-Passion</i> (481)	
Literaturverzeichnis (482)	
Abkürzungen und Zeichen (486)	
Allgemeine Abkürzungen (486)	
Musikalische und analytische Termini	
Namen und bibliographische Abkürzungen	
Metrische Zeichen (487)	
Bezeichnung von Tönen, Klängen, Intervallen und Taktzeiten durch Buchstaben bzw. Zeichen (487)	
Bezeichnung von Generalbass-Akkorden im Evangelientext (487)	
Phonetische Schreibung (487)	
Stichwortregister (488)	
Personenregister (492)	
Zusammenstellung der Notenbeispiele und Tabellen (494)	