

カンタータ BWV191 楽曲解説 - All of Bach より

ライプツィヒは幸運だった。この祝祭的 Gloria は実はバッハがドレスデン選帝侯に献上した小ミサ曲の一部で、ライプツィヒのために意図された音楽でもないし、そこでの演奏も想定されていなかった。それは残念なことだとバッハ自身も思ったかも知れない。彼がいつミサ曲から Gloria をカンタータに書き直したのかは不明だ。ライプツィヒではラテン語の教会音楽というのはクリスマス時期でも一般的ではなかったので、バッハがライプツィヒでの設定としてラテン語テキストを選んだことも驚きであったが、演奏する機会があってライプツィヒが壮麗な様式のクリスマス音楽を楽しめたことは確かだ。作品はドレスデン版同様5部で書かれている。楽器編成も壮麗で、オーボエ、フルート、ファゴットからトランペット、ティンパニまで、多彩な響きがオーケストラに添えられている。

ここでバッハが如何に作曲に関して創造的に対処しているかを発見できるのは興味深い。第1楽章では歌詞も音楽もミサ曲とほぼ同一だ。つまり手袋のようにピッタリだ。天使の踊り歌う様子は天国的で、我々は平和に満ちて地上に降りてくる (*Et in terra pax*)。

テナーとソプラノの2重唱では、音符はそのままコピーしつつ、バッハは新たな歌詞を添えている。Gloria の後“Domine Deus”と続くミサ曲と異なり、“Gloria Patri”と歌われ、これは栄唱の開始部で、賛美歌の輪唱形式となっている。バッハは2重唱の後半部は切り捨てている。

第3楽章に対してバッハは遙かに大胆な作業を行っており、原典の“Cum Sancto Spiritu in Gloria Dei Patris, amen”を“Sicut erat in principio et nunc et semper et in secula seculorum, amen”に差し替えた。これでは音節が多くなり過ぎるので、バッハは音楽を6小節追加した。さらにフルートの独立性を高めるなど、楽器パートにも修正が加わる。

バッハは意図していないだろうが、自分の楽譜をどんなに柔軟に処理できるかをここで実地証明して見せた訳だ。彼は自分の音楽再利用に遠慮はない。それは第1楽章のように時間的恩恵をもたらすこともあるが、しかし第3楽章などでは、既存の音楽を新しい歌詞にフィットするよう書き直すにはよりエネルギーを要しただろう。

Bach did not shy away from reusing his own notes, and did so in a variety of ways.

Leipzig was lucky. This festive gloria was actually part of a short mass that Bach presented as a gift to the Elector of Dresden. So the music was not intended for Leipzig and was not supposed to be performed there. A pity, and maybe Bach thought so too. We do not know precisely why and when he rewrote the gloria from the mass as a cantata. It is remarkable that Bach chose to use a Latin text for his Leipzig arrangement as well, as Latin church music was not common in Leipzig, even on Christmas day. But evidently an occasion presented itself, and Leipzig could thus enjoy Christmas music in regal style. The piece is written for five parts, as was usual in Dresden. The instrumentation is also regal – a variety of colours have been added to the orchestra: oboes, flutes and bassoon, as well as trumpets and timpani.

It is interesting to see how creatively Bach deals with his own composition here. The words and the music of the first movement are almost exactly the same as those of the mass. So it fits like a glove. The dancing angels' singing is heavenly, and we come peacefully down to earth in the 'Et in terra pax'.

In the duet for tenor and soprano, although he did copy his own notes, Bach set new words to them. Rather than the 'Domine Deus' that follows in the gloria of a mass, we hear 'Gloria Patri' – the beginning of the doxology; a formula with which psalms are rounded off. He scrapped the second part of the duet.

Bach had much more rigorous work to do in the third movement, replacing the original 'Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris, amen' with 'Sicut erat in principio et nunc et semper et in secula seculorum, amen'. As this had too many syllables, Bach added an extra six bars of music. He also gave the flutes a much more independent part, as well as making other changes to the instrumentation.

Unintentionally, Bach thus gave a sort of demonstration of how flexibly he could deal with his own scores. He did not shy away from reusing his own notes. Sometimes this might have gained him time – as in the first movement here – but the third movement might even have cost him more energy in rewriting the existing music to fit the new words.