

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 163

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

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 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 *Da capo*

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 fulfil 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.

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.

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

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

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

24

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

29

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.

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?"

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

163/2. 1. Basso.

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

NBA: comma

Rhyme: AABCCB

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

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.

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

A minor B major E minor iv6

13

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

Chromatic saturation in the vocal part in 8 measures.

Rhyme: BCCBAA

B major V E minor G(7)

Phrygian cadence for question.

16

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

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

Leap down for "Ach." Tritone 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.

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 Tritone

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

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 voice. The lively figuration of the two cellos lends the movement an excited, almost restless character, perhaps stimulated by the phrase 'Come! 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.

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 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.

163/3. (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

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.

9 **Basso.**

Lass mein Herz die Mün-ze sein, lass mein

E minor E minor E minor

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

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

p

19II

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

mf

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

G major

A7

33

schö - nen Glanz in ihr.

NBA: bei

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, 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

48^{II}

51

G major B major E minor E minor

E minor E minor G major

G major B7 E minor D7 E minor

E minor E minor E minor E minor

Recitativo.

163/4. (♩ = 66.)

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.

3

ge - ben, ich woll - te dir, o Gott, das Her - ze ger - ne ge - ben, der
 Gott, das Her - ze ger - ne ge - ben, das Her - ze ger - ne ge - ben, der

E major A major A7 D major

5 II

Will' ist zwar bei mir, doch Fleisch und Blut will im - mer wi - derstreben, will

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.

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

8

Blut will im - mer wi - der - streben, will immer wi - der - stre - -
 im - mer wi - der - stre - - ben, doch Fleisch und Blut will

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

10 II

ben. Dieweil die Welt daß hertz ge - fan - gen

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

See note for biblical comments on the "world."

A minor A major G# dim.7

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

13 **Un poco allegro.** (♩ = 92.)

Dieweil 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}

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
las-sen, den Raub nicht nehmen lassen; je-doch ich muss sie hass-en, Wenn

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

Yet I must it hate, if

G major (A7) A 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 lie-ben soll, so mache doch mein Herz mit dei-ner Gnade voll,
 I thee shall-love. Word painting: Melismas for "voll" ("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
 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
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 al - len 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 -
Rhetorical emphasis on "Christian" with melisma.

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

D major

36

sten, zu ei - nem rech - ten
Chri - sten, zu ei - nem rech - ten

D major

38

Chri - sten.
Chri - sten.

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 ♩ = 88.) •Prayer: Help me surrender myself to thee (163/5).
1. Soprano.

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

D major (D major)

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)

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;

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."

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

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

See note for chorale text and translation.

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 163

31

len; gieb dich mir mit deiner Gü - te, dass mein Herz und mein Ge -
 fül - len; gieb dich mir mit deiner Gü - te,

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 Gü - te, dass mein
 für; gieb dich mir und deiner Gü - te, dass mein Herz und mein Ge -

So 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 - ert mei - ne Pflicht,

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

J.S. Bach - Church Cantatas BWV 163

18

51. 51.

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

A major

A7 D major

57. 57.

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

D major

63. 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,

A7

D major

(D major)

68. 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

E major

(A major)

163/6. **Chorale**. (Met: „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 dei - nen Geist da - hin, dass
Führ' auch mein Herz und Sinn durch dei - nen Geist da - hin, dass
Führ' auch mein Herz und Sinn durch dei - nen Geist da - hin, dass
Führ' auch mein Herz und Sinn durch dei - nen Geist da - hin, dass

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

5

ich mög' Al - les mei - den, was mich von dir kann schei - den und
ich mög' Al - les mei - den, was mich von dir kann schei - den und
ich mög' Al - les mei - den, was mich von dir kann schei - den und
ich mög' Al - les mei - den, was mich von dir kann schei - den und

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

9

ich an dei - nem Lei - be ein Glied - mass e - wig blei - be.
ich an dei - nem Lei - be ein Glied - mass e - wig blei - be.
ich an dei - nem Lei - be ein Glied - mass e - wig blei - be.
ich an dei - nem Lei - be ein Glied - mass e - wig blei - be.

A major D major D major