C. P. E. Bach and the Metaphorical Voice

David Schulenberg (Wagner College and The Juilliard School)

American Musicological Society, New England Chapter, Boston, March 8, 2014

Table 1. An approximate tabulation of Bach's works

Instrumental Works		
for solo keyboard	349	
multi-movement sonatas and sonatinas		155
variation sets		10
modulating rondos		14
free fantasias		13
character pieces		26
other pieces		131
for accompanied keyboard (keyboard plus secondary strings or winds)	45	
ensemble sonatinas (one or two solo keyboards and accompanying ensemble)	13	
solos (mostly for one solo instrument and basso continuo)	17	
duos (for two solo instruments without basso continuo)	3	
trios (for two melodic parts and basso continuo)	29	
quartets (for two melodic parts and obbligato keyboard)	3	
concertos for solo instrument(s) and larger ensemble	52	
sinfonias (symphonies)	19	
Vocal Works		
songs (lieder) and chorales for voice and keyboard	295	
oratorios, serenatas, and related non-liturgical works	8	
regular church pieces ("cantatas") and other multi-movement liturgical works	18*	
special church pieces for the inaugurations of pastors and other occasions	18*	
miscellaneous secular vocal works	15	
miscellaneous sacred vocal works	10*	
Theoretical and pedagogic works, collections of cadenzas, canons, etc.	8	
Works Comprising Chiefly Arrangements, Parodies, etc.		
clock pieces	30	
various instrumental compositions	59	
liturgical passions	21	
other large sacred works derived or arranged largely from existing ones	**	
songs (lieder) in versions for vocal and instrumental ensemble	13	
other smaller vocal works derived from existing ones	**	

*A significant portion of this material comprises parody or pastiche.

**Number uncertain; awaits identification of borrowed and arranged material.

Individual Works Mentioned

Instrumental

- Six "Prussian" sonatas for solo keyboard, W. 48 (1740–42, published 1742)
- Six "Württemberg" sonatas for solo keyboard, W. 49 (1742–44, published 1744)
- Sonata in F-sharp minor, W. 52/4 (Berlin, 1744, published 1763)
- Concerto in D for flute and strings, W. 13 (Berlin, 1744, later revised for keyboard)
- Concerto in E minor for keyboard and strings, W. 15 (Berlin, 1745)
- Sonata in G minor, W. 65/17 (Berlin, 1746)
- Trio sonata in C minor (*Programm-Trio*), W. 161/1 (Potsdam, 1749, published 1751)
- Concerto in C minor for keyboard and strings, W. 31 (Berlin, 1753)
- Sonata in B minor for keyboard and violin, W. 76 (Berlin, 1763)
- Fantasia in F-sharp minor, W. 67 (Hamburg, 1787; arrangement for keyboard and violin, W. 80, entitled *C. P. E. Bachs Empfindungen*)

Vocal

- *Ich bin vergnügt mit meinem Stande* (cantata, ca. 1733–34)
- Eight lost vocal works (Frankfurt/Oder, 1734–38)
- Magnificat, W. 215 (Berlin, 1749)
- *Gott hat den Herrn auferweckt* (Easter Music), W. 244 (Berlin, 1756)
- 54 *Geistliche Oden und Lieder* (texts by Gellert), W. 194 (Berlin, 1757)
- Wedding cantata *Willt du mit diesem Manne*, H. 824a (Berlin, 1765, 1766, or 1767)
- *Herr, ich will dir danken* (inaugural piece for Pastor Palm), H. 821a (Hamburg, 1768)
- Saint Matthew Passion for 1769 (pastiche), H. 782 (Hamburg, composed 1768?)
- *Die Israeliten in der Wüste,* W. 238 (oratorio, 1769)
- *Du Göttlicher!* (Passion Cantata based on H. 782), W. 233 (Hamburg, 1770?)
- *Siehe, ich will predigen* (inaugural piece for Pastor Häseler), H. 821d (Hamburg, 1772)
- Resurrection Cantata (Ramler's *Die Auferstehung*), W. 240 (published Leipzig, 1787)

Not by C. P. E. Bach

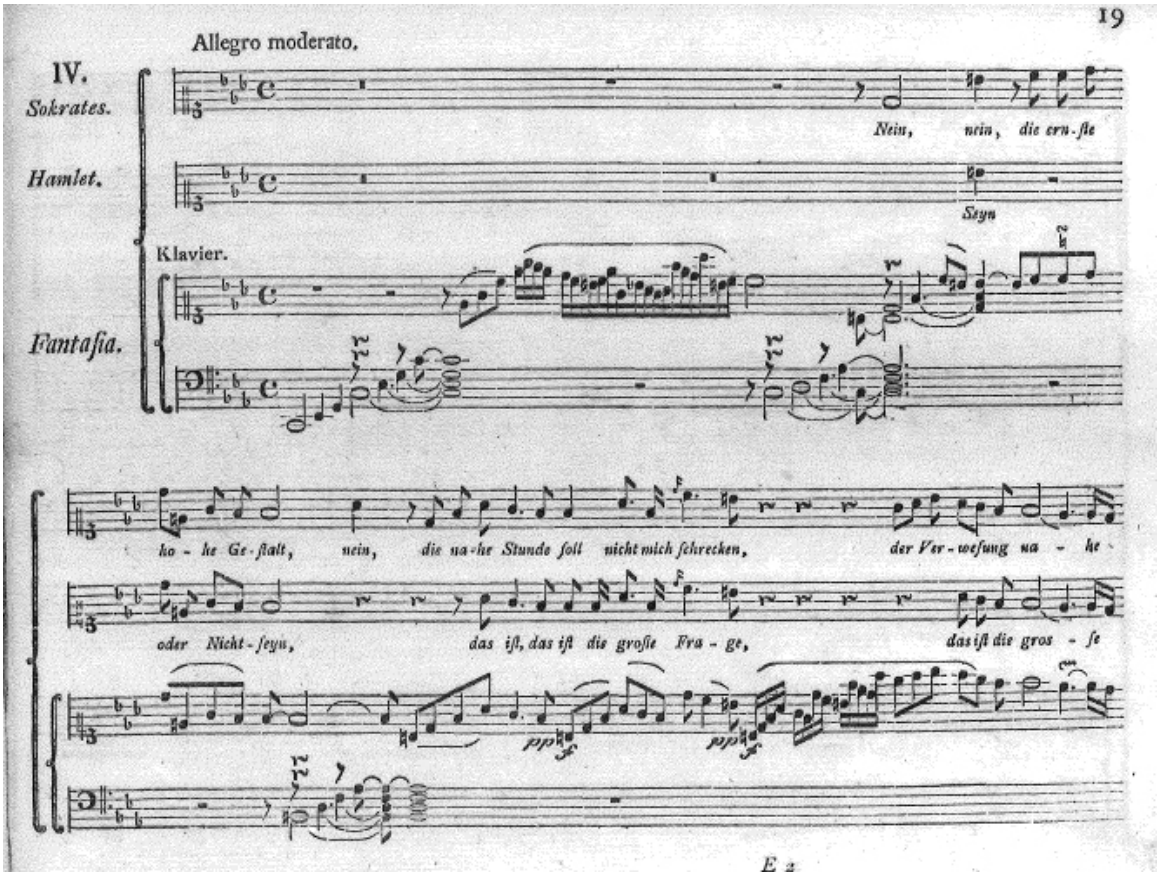
- attributed to Johann Sebastian Bach: Sonatas for keyboard and flute in G minor (BWV 1020) and E-flat (BWV 1031)
- Johann Adolf Hasse: *Qual vago sen*, cantata for soprano, flute, and continuo
- Carl Heinrich Graun: *Rodelinda* (opera, Berlin, 1741–42)
  - *Artaserse* (opera, Berlin, 1743)
  - *Der Tod Jesu* (oratorio, text by Ramler; Berlin, 1755)
  - Trio sonata in G, GraunWV Bv:15:69
- Johann Gottlieb Graun: Trio sonata in G, GraunWV a:15:11
- Johann Joachim Quantz: Trio sonata in E-flat, QV 2:18
- Telemann: *Die Auferstehung* (oratorio, text by Ramler; Hamburg, 1760)

Chronology

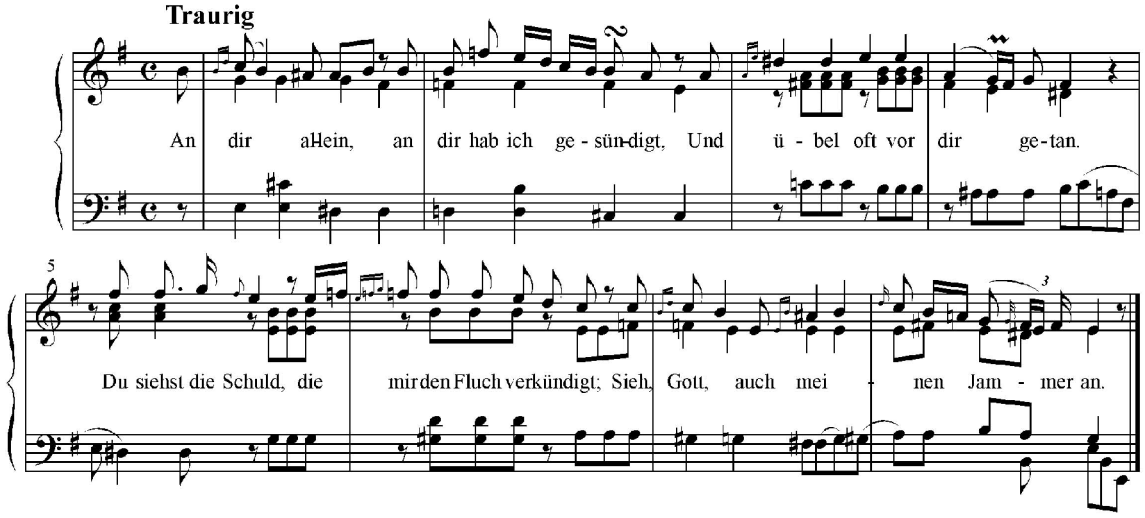
1714 Born at Weimar; Sebastian appointed ducal concertmaster
1717 Family moves to Cöthen
1723 Family moves to Leipzig
1731 Emanuel's earliest dated compositions
1734 Leaves for university studies in Frankfurt-on-the-Oder
1738 Moves to Berlin
1741? Appointed chamber musician to King Frederick II of Prussia
1750 Death of J. S. Bach, possibly preceded by Emanuel's visit to Leipzig
1753 Publication of *Essay*, vol. 1
1756 Seven Years' War breaks out; Berlin court and concert activity largely ceases
1758 Publication of Gellert Songs; numerous other publications follow
1762 Publication of *Essay*, vol. 2
1763 End of war, resumption of Berlin concert activity
1767 Obtains dismissal from court
1768 Moves to Hamburg and presents his first concerts and liturgical works there
1769 First Hamburg oratorios performed; continues to publish prolifically
1788 Death at Hamburg

Musical Examples

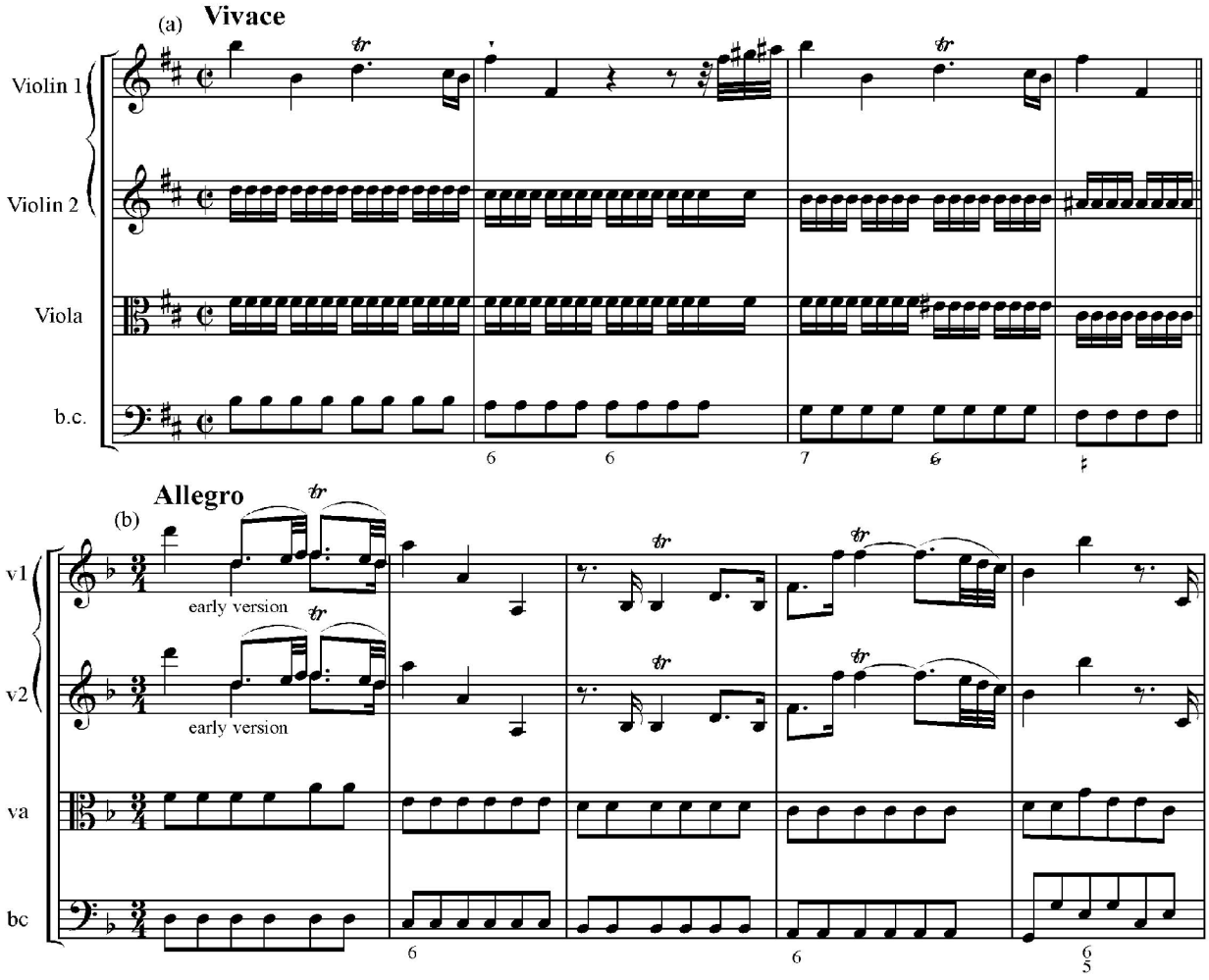
1. Fantasia in C minor, W. 63/6/1, with added texts by Heinrich Wilhelm von Gerstenberg, from *Flora,* ed. Carl Friedrich Cramer (Kiel and Hamburg, 1787)



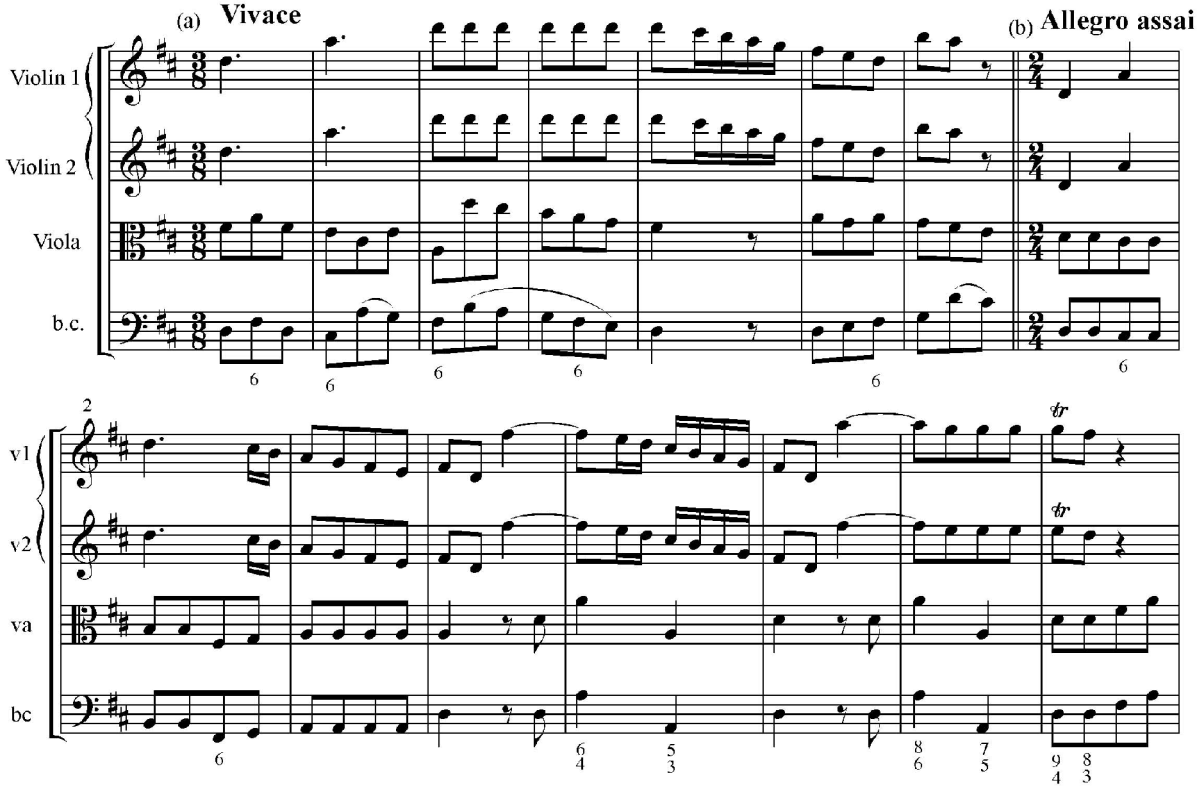
2.“Bußlied,” W. 194/46, from the Gellert Songs, complete



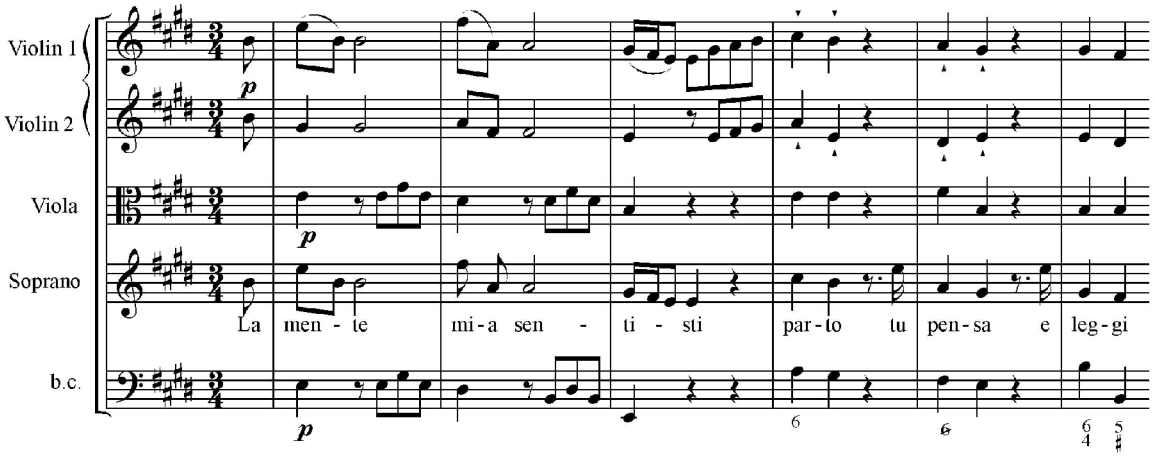
3. (a) C. H. Graun, “Quest' o dio! lugubre aspetto,” from *Rodelinda,* mm. 1–4; (b) Concerto in D Minor, W. 23, movement 1, mm. 1–10 (small notes show early readings from autograph score)



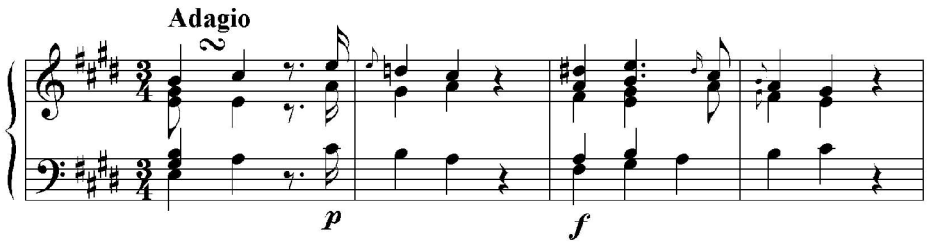
4. (a) C. H. Graun, “Su le sponde del torbido Lete,” from *Artaserse,* mm. 1–7, horns omitted; (b) Concerto in D, W. 13, movement 3, mm. 1–8



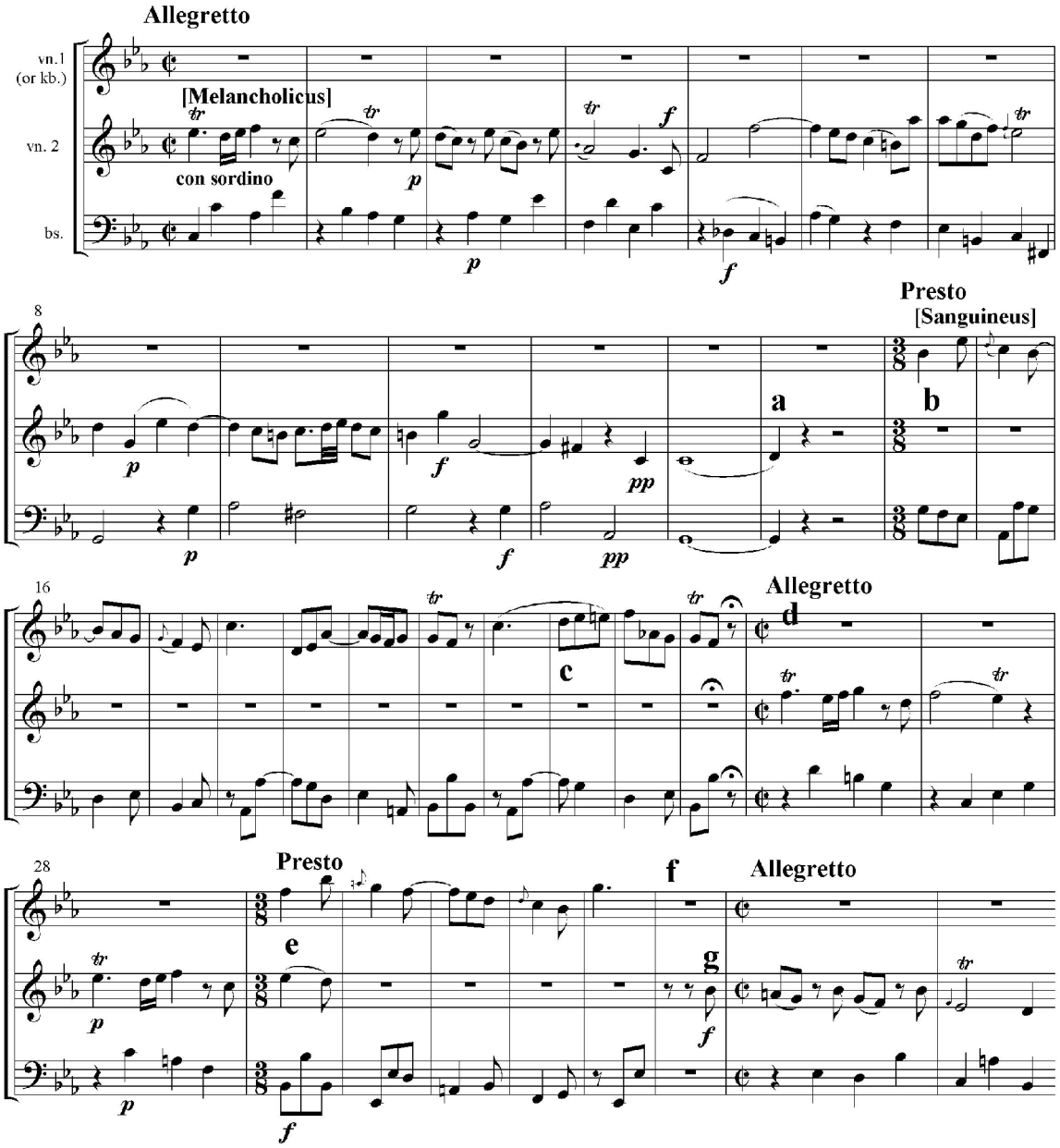
5a. C. H. Graun, “La mente mia sentisti,” from *Rodelinda,* mm. 23–28



5b. Sonata in E, W. 49/3, movement 2, mm. mm. 1–4



6. Program Trio, W. 161/1, movement 1, mm. 1–36, with rubrics on facing page from the composer's *Vorbericht* (facsimiles at end)



(a) Bedeutet, wegen des halben Schlusses in die Quinte, eine Frage, ob der Sanguineus mit dem Melancholicus hierinne einig sey. Jener aber giebt

(b) Durch die Verschiedenheit des Zeitmasses sowohl, als durch den ganzen Inhalt der Antwort, und noch über dem, durch den Anfang in einem ganz andern Ton, deutlich gnug zu erkennen, daß er ganz anderes Sinnes sey.

(c) Heir verliert der Sanguineus mit Fleiß etwas von seiner Munterkeit, um den Melancholicus desto eher zu locken; welcher aber in der Folge hierinnen die Gelegenheit findet, mitten in seiner auscheinenden Bekehrung, wieder in seine alte Schwermuth zu verfallen.

(d) Hier ist wieder eine Frage durch die Quinte; Wobey man durch eine kleine Generalpause den andern gleichsam hat ermuntern müssen, auf diesen ihm unangenehmen ganzen Inhalt, und die vorgelegte Frage, zu antworten.

(e) Der S. fällt dem andern, welcher bey seiner Meynung bleibt, aus Ungedult ins Wort, und widerholet seinen Satz.

(f) Der S. bricht hier fragend ab, ob der andere das noch fehlende fortsetzen wolle?

(g) Welcher aber an statt dessen, aus seinem Hauptsatze ein Stück unterschiebt.

(a) represents, through the half cadence on the fifth, the question whether Sanguineus and Melancholicus are to be in agreement. The former, however,

(b) not only by his different tempo but through the content of the answer, and moreover by beginning in an entirely different key, makes it sufficiently clear that he is of a completely different opinion.

(c) Here Sanguineus gives up some of the eagerness in his effort to cajole Melancholicus, who then, however, just as he seems to be in the process of being converted, finds an opportunity to fall back into his former melancholy.

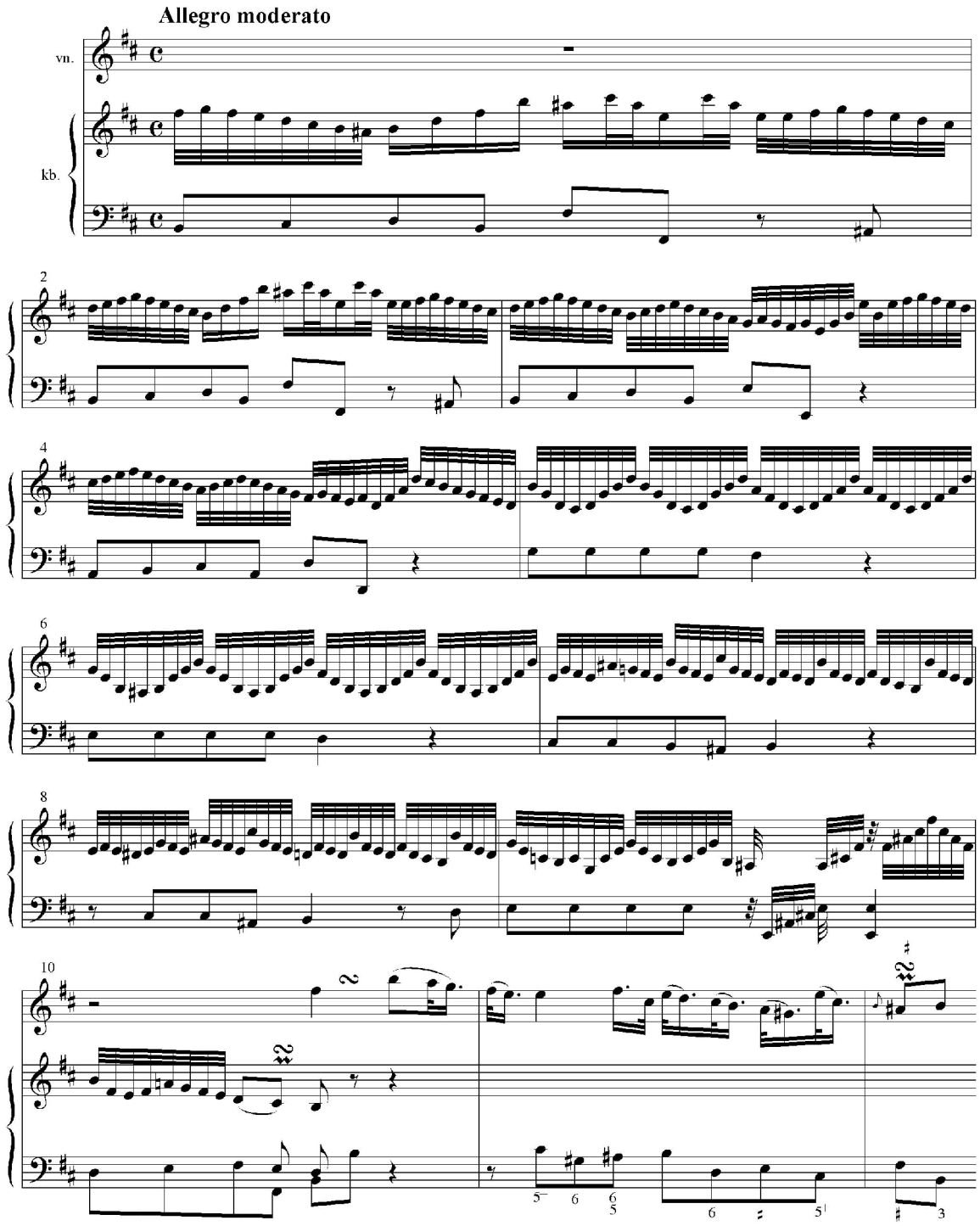
(d) Here is another question on the fifth, whereby through a short general pause Melancholicus might be encouraged, as it were, to reply to the whole disagreeable subject and to the question that has been put forth.

(e) Sanguineus, impatient, interrupts Melancholicus, who sticks to his opinion, and repeats his statement.

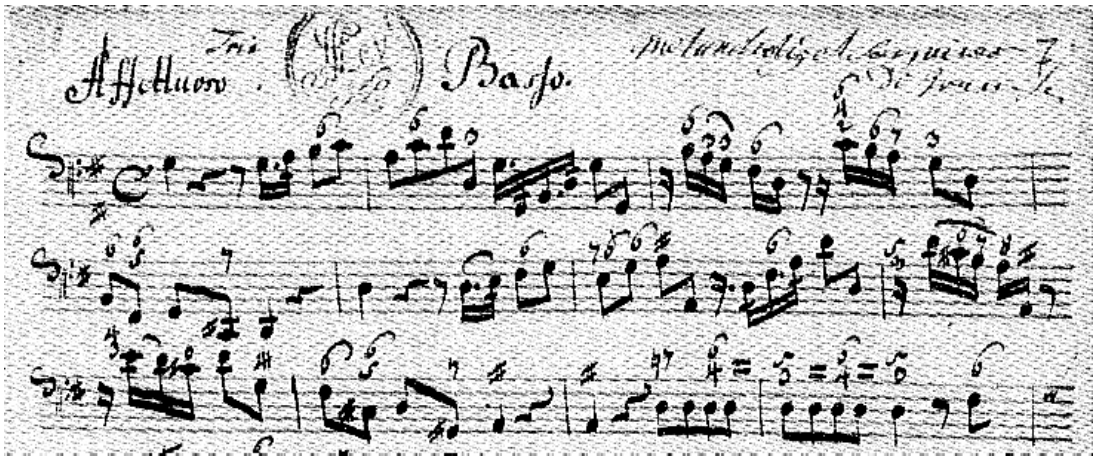
(f) Here Sanguineus breaks off, asking whether Melancholicus would like to continue with the remainder [of the statement].

(g) Instead, Melancholicus insinuates a portion of his own main theme.

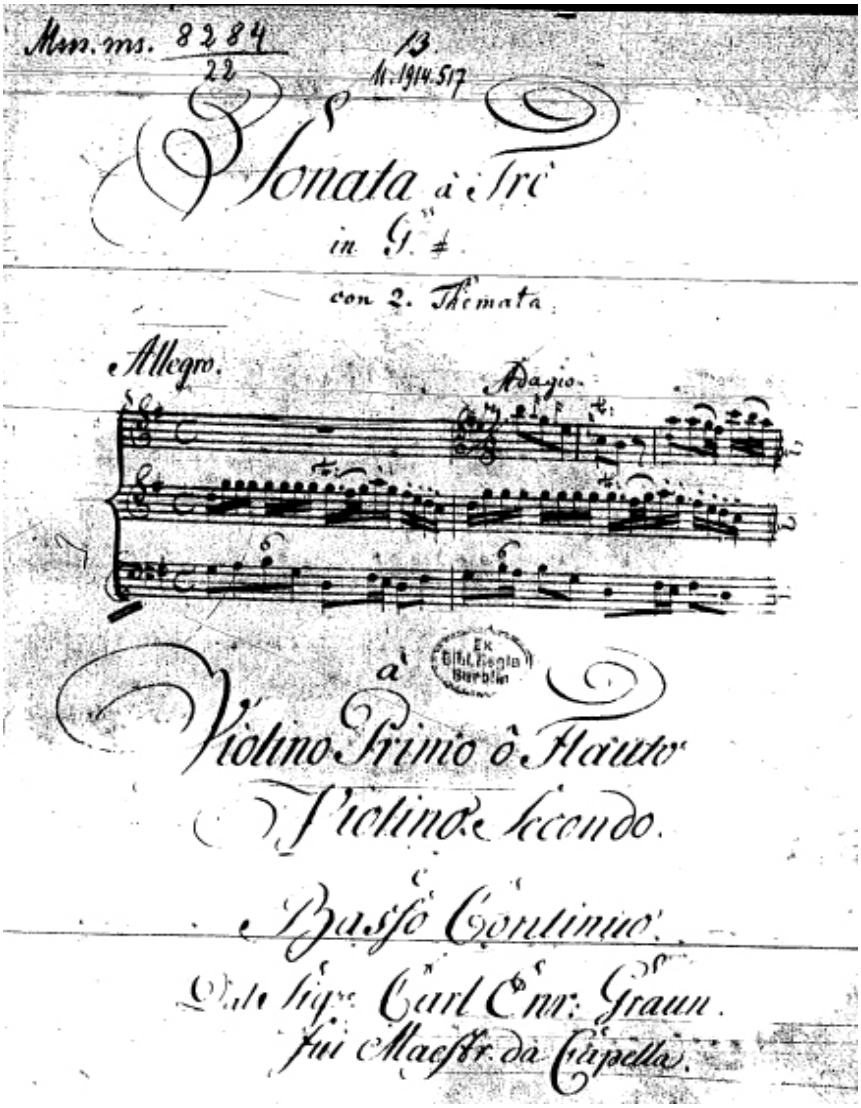
7. Sonata in B Minor for keyboard and violin, W. 76, movement 1, mm. 1–12



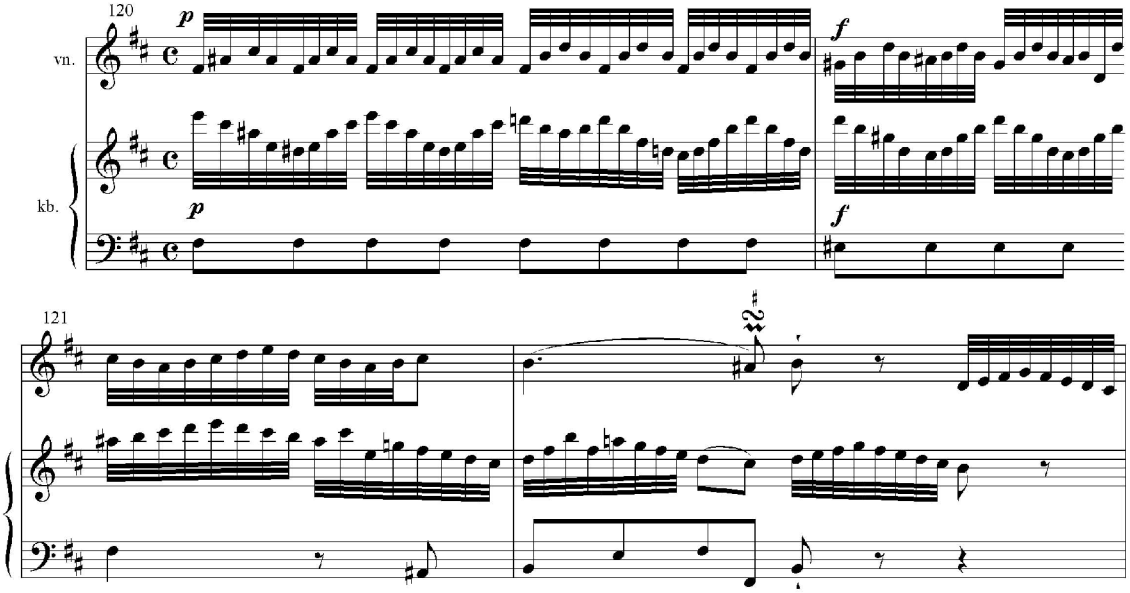
8. Johann Gottlieb Graun, Trio sonata in G, GraunWV A:15:11, continuo part from Berlin, Archiv der Sing-Akademie, SA 3686, with added heading “Melancholic[us?] et Sanguin[eus]”



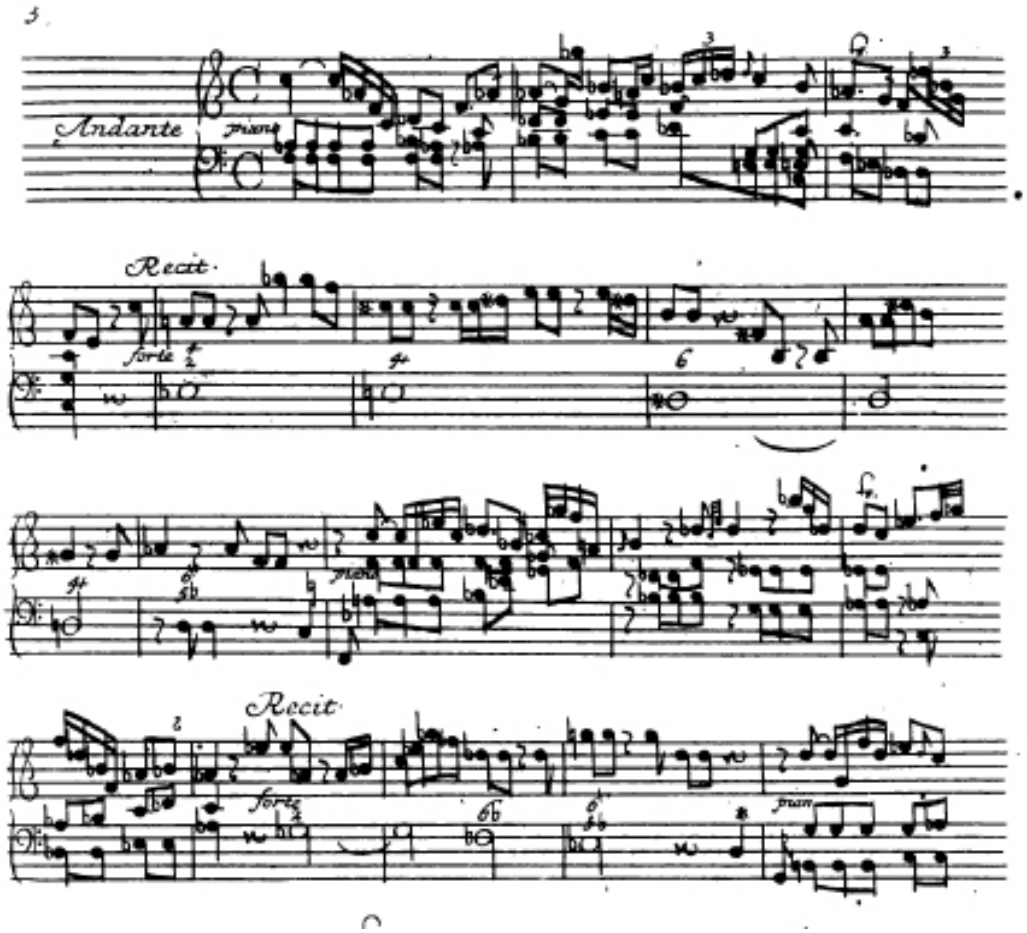
9. C. H. Graun, Trio sonata in G, GraunWV Bv:15:69, title page from score in Berlin, Staatsbibliothek, ms. 8284/22, designated “con 2. Themata”



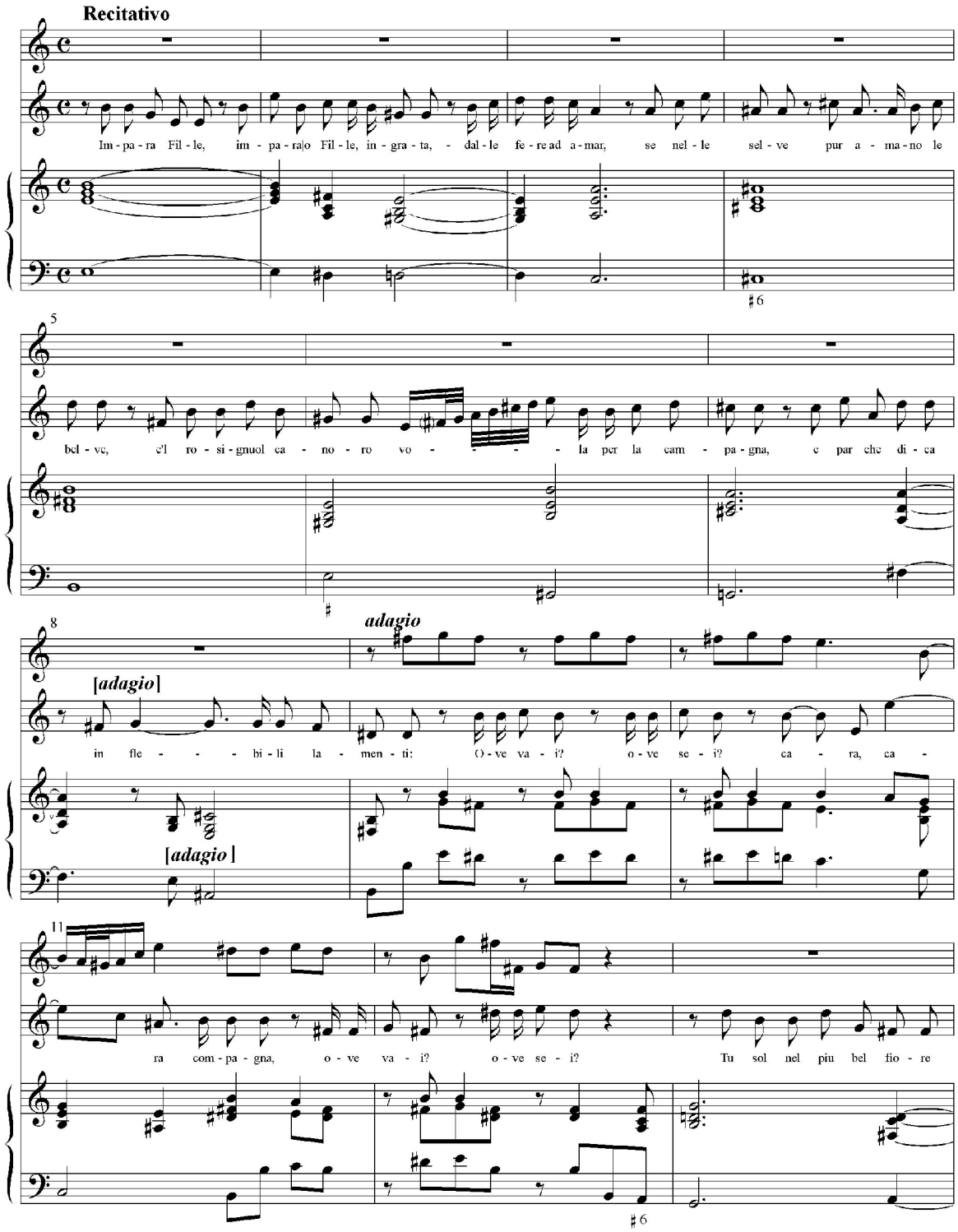
10. Sonata in B Minor for keyboard and violin, W. 76, movement 1, mm.mm. 120–2



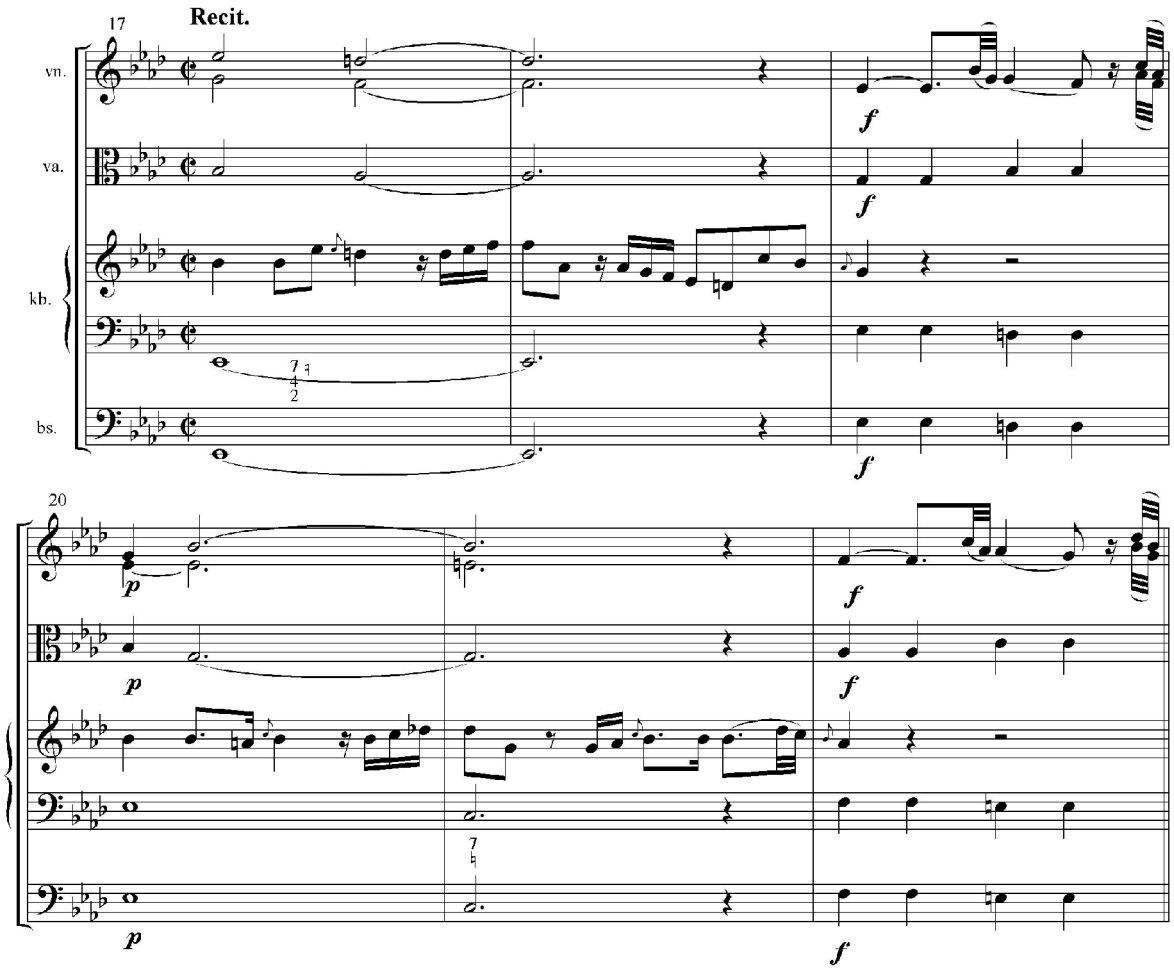
11. Prussian Sonata no. 1 in F, W. 48/1, movement 2



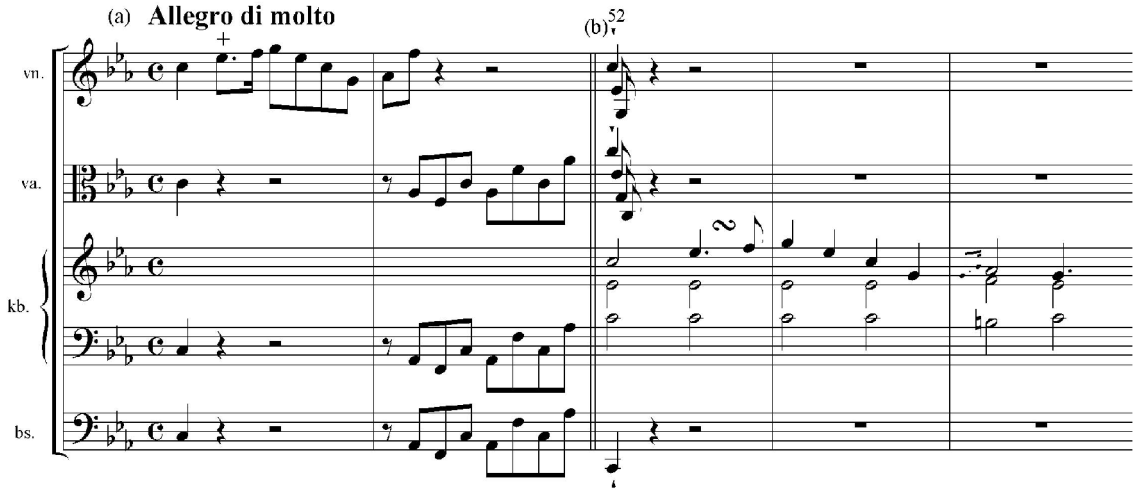
12. Hasse, “Impara Fille,” recit. no. 4 from *Qual vago sen*, cantata for soprano, flute, and continuo



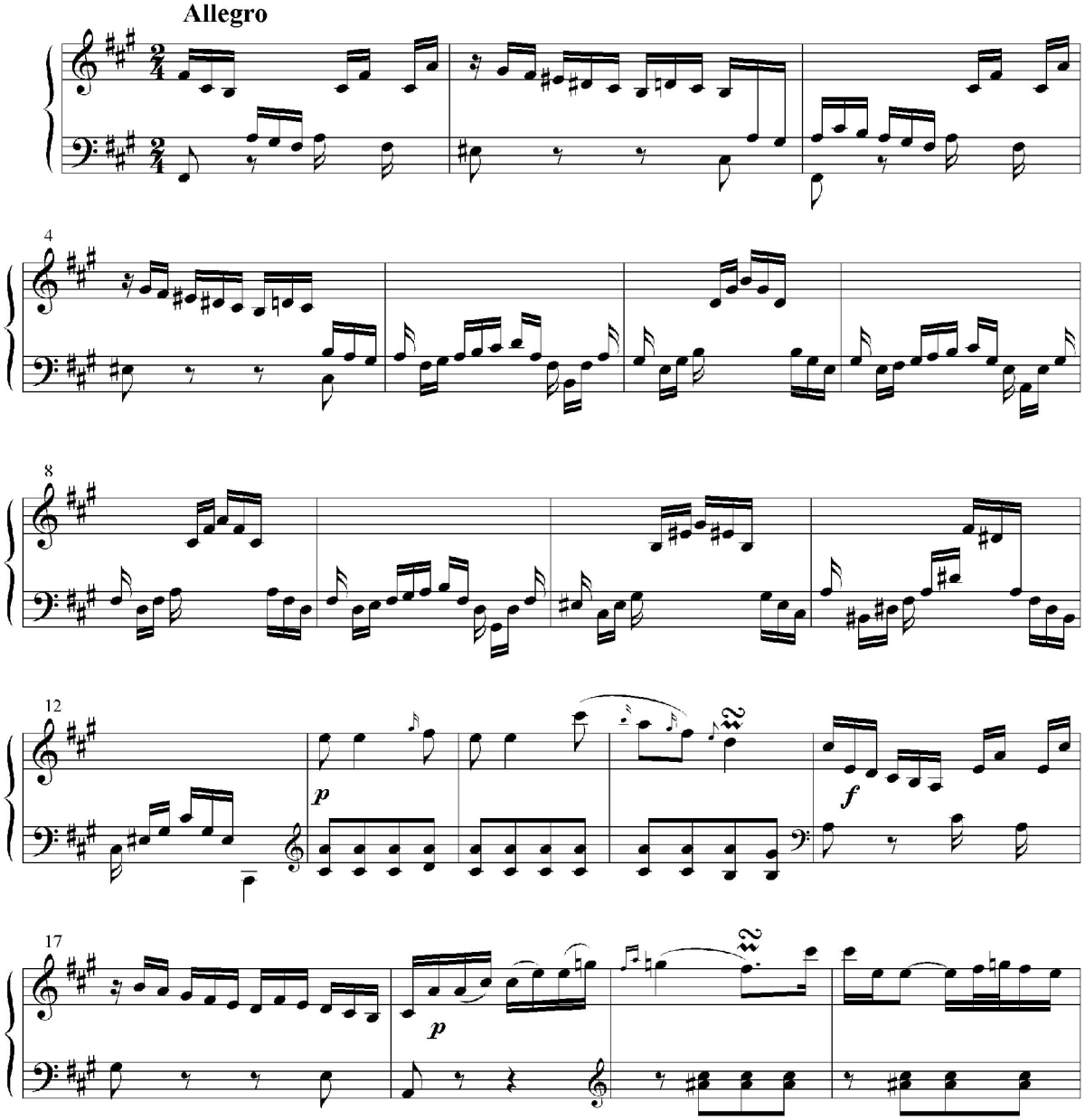
13. Concerto in C Minor, W. 31, movement 2 (early version), mm. 17–22



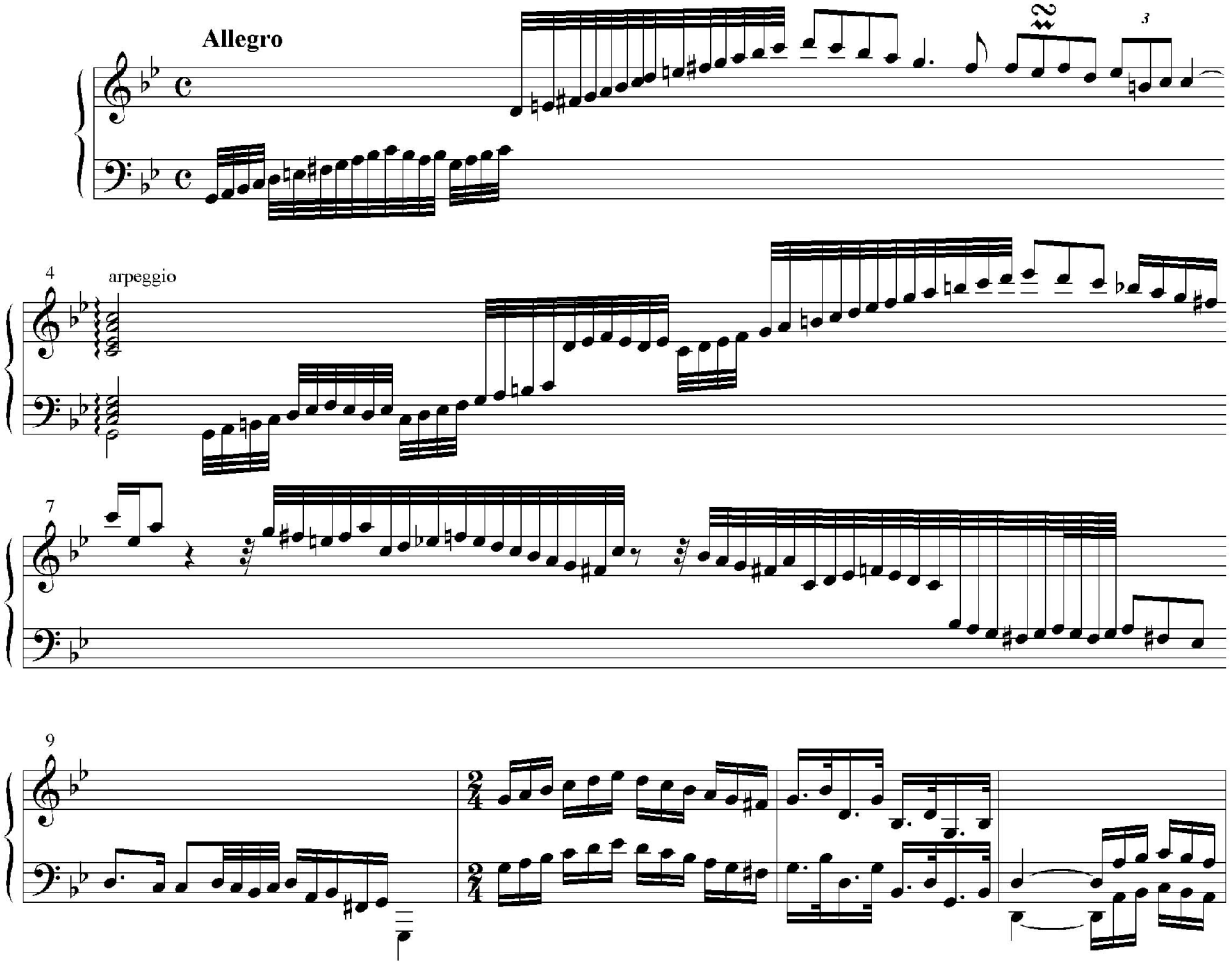
14. Concerto in C Minor, W. 31, movement 1, (a) mm. 1–2, (b) mm. 52–54



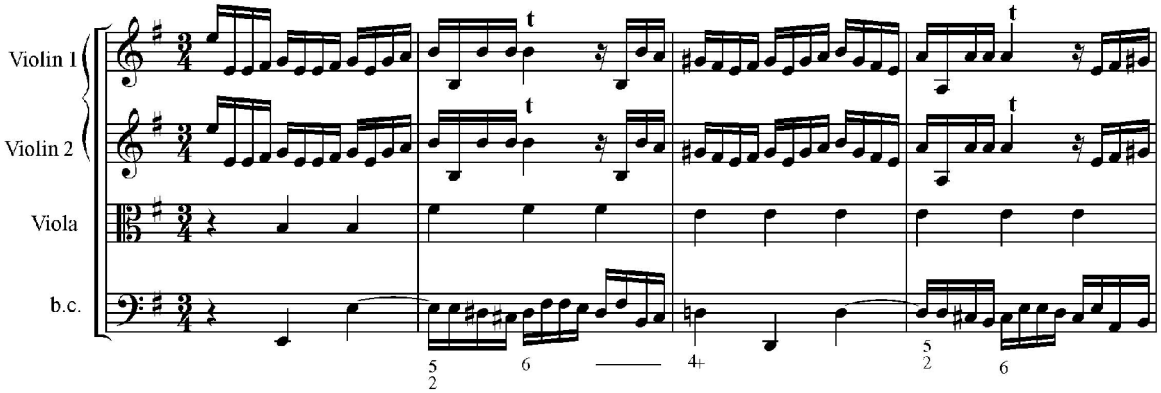
15. Sonata in F-sharp minor, W. 52/4, movement 1, mm. 1–20



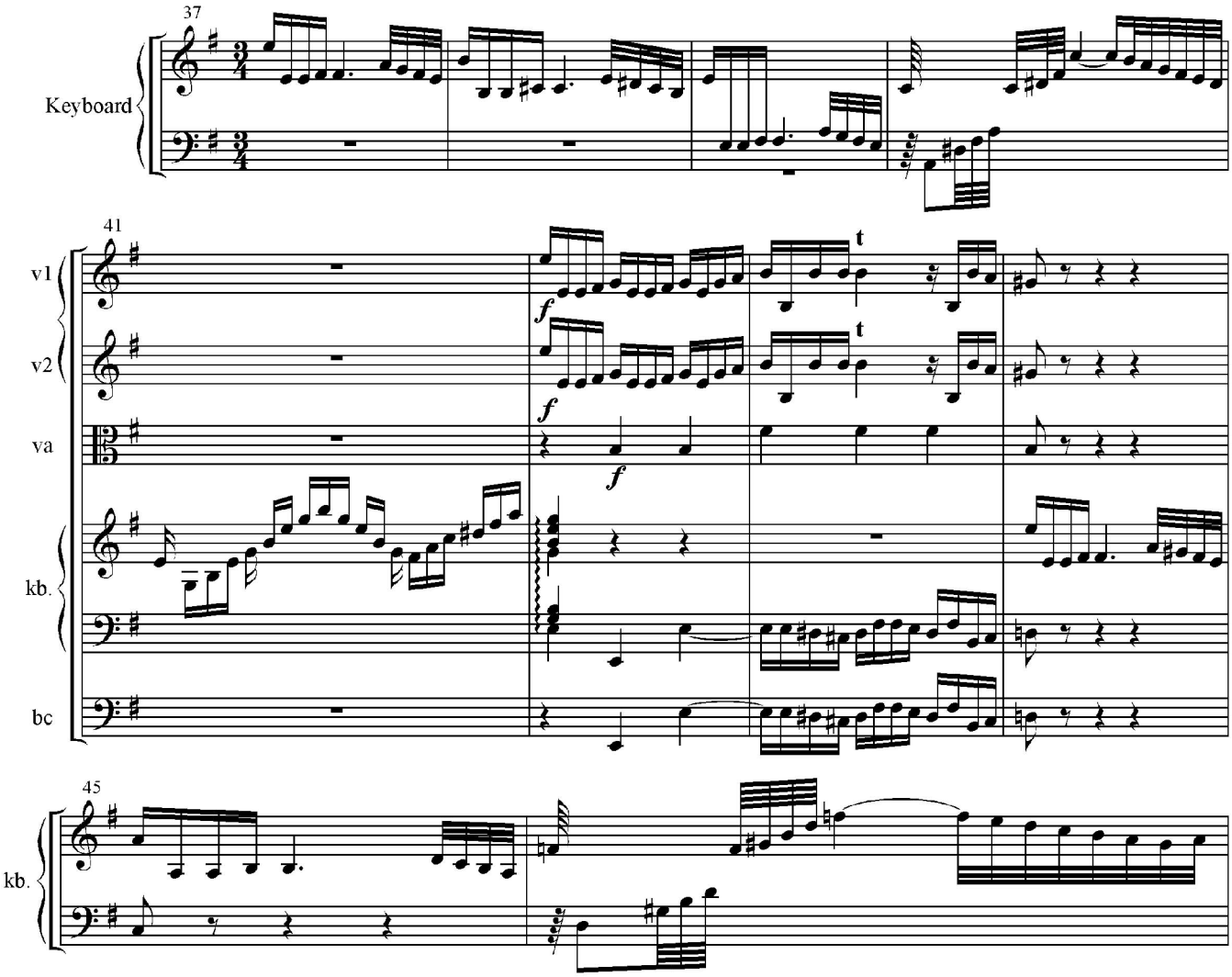
16. Sonata in G minor, W. 65/17, movement 1, opening



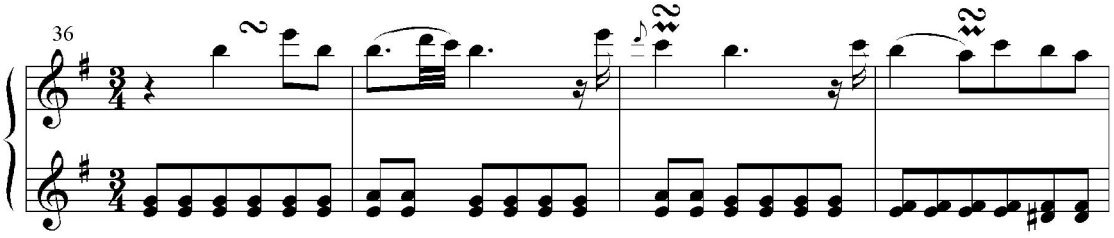
17a. Concerto in E minor, W. 15, early version, movement 1, mm. 1–4



17b. Concerto in E minor, W. 15, late version, movement 1, mm. 37–46



18. Concerto in E minor, W. 15, early version, movement 1, mm. 36–39



Vorbericht.

IN dem erſten Trio hat man verſuchet, durch Inſtrumente etwas, ſo viel als möglich iſt, auszudrücken, wozu man ſonſt viel bequemer die Singſtimme und Worte brauchet. Es ſoll gleichſam ein Geſpräch zwiſchen einem Sanguineus und Melancholicus vorſtellen, welche in dem ganzen erſten, und bis nahe ans Ende des zweyten Satzes, mit einander ſtreiten, und ſich bemühen, einer den andern auf ſeine Seite zu ziehen; bis ſie ſich am Ende des zweyten Satzes vergleichen, indem der Melancholicus endlich nachgiebt, und des andern ſeinen Hauptſatz annimmt.

Im letzten Satze ſind, und bleiben ſie auch vollkommen einig; wobey man aber anmerken kann, daß der Melancholicus den Anfang durch einen zwar ziemlich munteren, und einiger maſſen tändelnden, doch aber auch dabey mit etwas matten vermiſchten, und überhaupt in etwas pathetiſchen Hauptſatz macht: bey deſſen Ende ſich ein kleiner Anfall von Traurigkeit zwar zeigen will; welcher aber ſogleich, nach einem mit Fleiß geſetzten kleinen Stillſtand, durch ein paar lebhafte Triolen vertrieben wird. Der Sanguineus, welcher des andern ſein Nachgeben billig findet, folgt in dieſem letzten Satze, auch ſo gar bey denen etwas matten Stellen, aus Höflichkeit beſtändig nach, und beyde befeſtigen ihre Freundſchaft, indem alles was der eine macht, von dem andern, auch bis ſogar zur Verwechſelung, nachgemacht wird.

Um das Zeitmaaß im erſten Satze dieſes Trio recht zu treffen, beliebe man zu bemercken, daß bey den **Preſto** ein Tact eben ſo geſpielet werden muß, als bey dem **Allegretto** eine Triole von drey Achttheilen geſpielet werden würde; und daß folglich ein ganzer Tact im **Preſto** nicht mehr Zeit einnimmt, als bey dem **Allegretto** ein Viertheil.

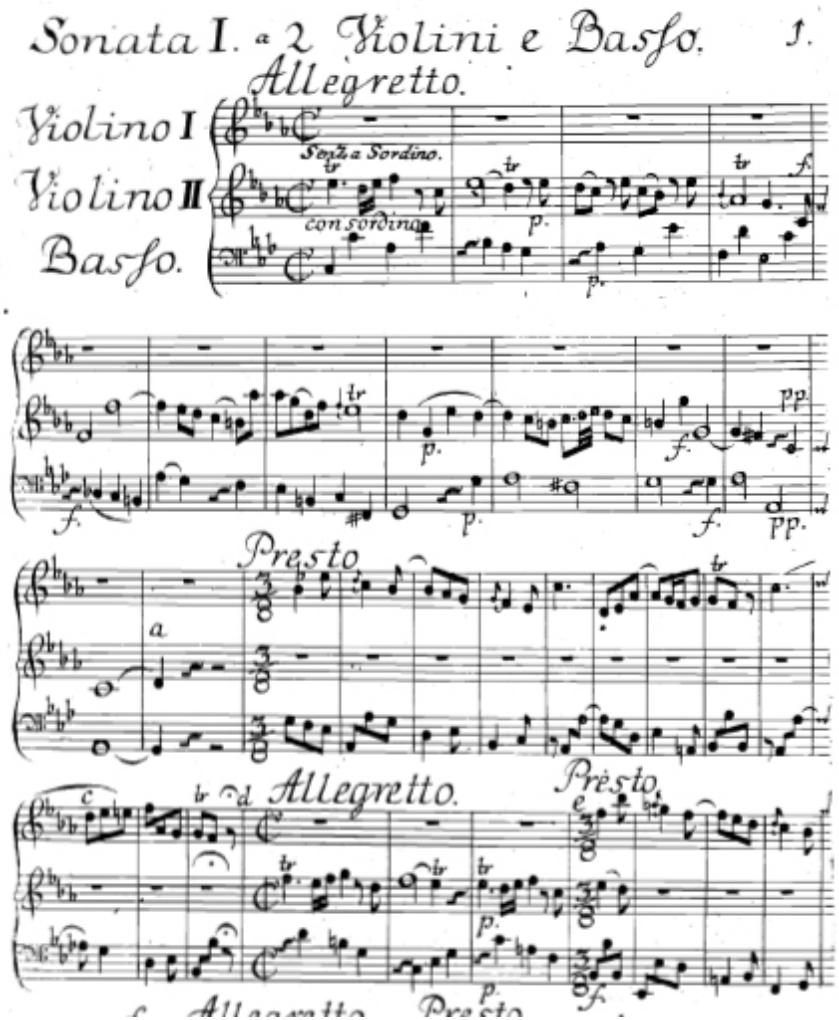
Man wird wohl thun, wenn man dieſes erſte Trio, ohne Zuſatz aller willkührlichen Auszierungen, ſo wie es geſchrieben iſt, ſpielet. Und wenn man zwo Stimmen davon auf dem Clavier ausüben will, wird es gute Wirckung thun, wenn man, theils um die unterſchiedenen Ausdrücke, mit und ohne Dämpfer, bey dem Melancholicus beyzubehalten, theils der vielen Haltungen wegen, welche auf dem Flügel oder Clavicord, nicht, ſo wie es ſeyn ſoll, gehöret werden können, ſich gefallen läßt, die oberſte Stimme nebſt dem Baß zu ſpielen. Dieſe kleine Unbequemlichkeit, fällt bey dem zweyten Trio weg, indem man allda die zwo unterſten Linien vor das Clavier brauchen kan.

Man verbittet zum Voraus, alle Spötterenen, wenn man für nöthig findet, denenjenigen, welche noch nicht genugſame Einſicht in die muſicaliſchen Ausdrücke beſitzen, zu gefallen, einige Anmerkungen über alle vorkommende Hauptſtellen der erſten zweyen Sätze dieſes Trio, hinzu zu fügen.

Weil man durch dieſe Buchſtaben, ſo die Ausdrücke bemercken, wider Willen an einigen Orten könnte eine Zweydeutigkeit verurſachet haben; ſo bittet man diejenigen, welche dieſes erſte Trio ſpielen wollen, ſolches zuvor nach Anweiſung des Vorberichts, und der darinne befindlichen Buchſtaben, durchzuſehen.

(a) Bedeutet, wegen des halben Schluſſes in die Quinte, eine Frage, ob der Sanguineus mit dem Melancholicus hierinne einig ſey. Jener aber giebt

(b) Durch die Verſchiedenheit des Zeitmaſſes ſowohl, als durch den ganzen Inhalt der Antwort, und noch über dem, durch den Anfang in einem ganz andern Ton, deutlich genug zu erkennen, daß er ganz anderes Sinnes ſey.

(c) Hier verliert der Sanguineus mit Fleiß etwas von ſeiner Munterkeit, um den Melancholicus deſto eher zu lacken; welcher aber in der Folge hierinnen die Gelegenheit findet, mitten in ſeiner anſcheinenden Bekehrung, wieder in ſeine alte Schwermuth zu verfallen.

(d) Hier iſt wieder eine Frage durch die Quinte; Wobey man durch eine kleine Generalpauſe den andern gleichſam hat ermuntern müſſen, auf dieſen ihm unangenehmen ganzen Inhalt, und die vorgelegte Frage, zu antworten.