

Claudio Monteverdi

Marienvesper

in „historisch informierter Aufführungspraxis“

Ausführende:

Sabine Siegel, Andrea Kampmann - *Sopran*

Ulrich Cordes, Jan Hübner - *Tenor*

Gregor Finke, Fabian Glück - *Bass*

Capella Lindensis

William Byrd Ensemble

Projektchor Liebfrauen

Anna Schall, Julia Fritz - *Zink*

Detlef Reimers, Michael Scheuermann, Uwe Haase - *Posaune*

Annette Wehnert, Cécile Dorchène - *Violine*

Christiane Volke - *Violine, Viola*, Johannes Porfetye - *Viola*

Susanne Wahmhoff - *Violoncello*

Jenny Westman - *Violone*

Sören Leupold - *Chitarrone*

Friedrich Storfinger - *Truhenorgel*

Stefanie Groß, Andrea Kampmann, Dagmar Komberg, Alina Lange,

Sabine Siegel, Susanne Stolzenberg - *Sopran*

Andrea Boresch, Kerstin Rupprecht, Birgit Stecker-Dick,

Barbara Utikal, Herlind Wullenkord - *Alt*

André Biermann, Dirk Bohmeier, Stephan Günter,

Jürgen Jansen, Wieland Wilzek - *Tenor*

Hans-Werner Boresch, Andreas Davidheimann, Ulrich Enste,

Hermann Kisters, Frank Kühbacher, Gregor Viefhaus - *Bass*

Siegfried Kühbacher - Leitung

Sehr geehrter Konzertbesucher,

wir bringen Ihnen heute die berühmte Marienvesper von Claudio Monteverdi in „historisch informierter Aufführungspraxis“ zu Gehör.

Deutlich sichtbar ist das am Instrumentarium: Zinken, die Vorgänger der heutigen Trompeten, Renaissanceposaunen, barocke Streichinstrumente mit kurzem Bogen und obertönigerem Klang. Unsere Besetzung weist auch eine Violone, das Bassinstrument der Gambenfamilie, auf. Besonders auffällig aber ist die Chitarrone, die italienische Ausführung der Theorbe (Laute mit zusätzlichen Basssaiten) mit ihrem langen Hals.

Unsere Sänger haben sich mit alten Gesangstechniken, aspirierten Tönen und dem Kehlschlag auseinandergesetzt, um diese Kompositionen, die ursprünglich für das Profiensemble im Markusdom in Venedig bestimmt waren, adäquat darstellen zu können. Nicht so deutlich wird der höhere Stimmtön, der mit $a' = 466$ Hz etwa einen Halbton über unserem heutigen Stimmtön von 440 Hz liegt. Diesen höheren Stimmtön benutzt man heute für die Musik des Frühbarock in Italien.

Zusätzlich benutzen wir die „mitteltönige Stimmung“, in der – vereinfacht gesagt – die Tonarten ohne viele Vorzeichen reiner klingen als in unserer heutigen „gleichschwebend temperierten Stimmung“.

Ausgestattet mit diesen grundlegenden Informationen wünsche ich Ihnen einen schönen Hörgenuss mit dieser einzigartig schönen Musik, die der Gottesmutter Maria gewidmet ist.
Siegfried Kühbacher

Deus in adiutorium meum intende:

Domine, ad adiuvandum me festina.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen.

nach Psalm 69 (70)

Dixit Dominus Domino meo:, Sede a dextris meis, donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum.

Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion: dominare in medio inimicorum tuorum.

Tecum principium in die virtutis tuae in splendoribus sanctorum:

ex utero, ante luciferum, genui te.

Iuravit Dominus et non poenitebit eum: Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech.

Dominus a dextris tuis; confregit in die irae suae reges.

Ludicabit in nationibus, implebit ruinas; conquassabit capita in terra multorum.

De torrente in via bibet; propterea exaltabit caput.

Psalm 109(110)

Nigra sum sed formosa filiae Ierusalem Ideo dilexit me Dominus et introduxit in cubiculum suum et dixit mihi:

Surge amica mea et veni.

Iam hiems transit, imber abiit et recessit, Flores apparuerunt in terra nostra, tempus putationis advenit.

nach Hohelied 1, 5.4; 2,10-13

Laudate, pueri, Dominum; laudate nomen Domini.

Sei gnädig Gott und errette mich:

O Herr, eile mir zu helfen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem heiligen Geiste.

Wie es war am Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.

So spricht der Herr zu meinem Herrn: Setze

dich mir zur Rechten, und ich lege dir deine Feinde als Schemel unter die Füße.

Vom Zion strecke der Herr das Zepter deiner Macht aus: »Herrsche inmitten deiner Feinde!«

Dein ist die Herrschaft am Tage deiner Macht, (wenn du erscheinst) in-heiligem Schmuck; ich habe dich gezeugt noch vor dem Morgenstern, wie den Tau in der Frühe.

Der Herr hat geschworen, und nie wird's ihn reuen: »Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks.«

Der Herr steht dir zur Seite; er zerschmettert Könige am Tage seines Zornes.

Er hält Gericht unter den Völkern, er häuft die Toten, die Häupter zerschmettert er weithin auf Erden.

Er trinkt aus dem Bach am Weg; so kann er (von neuem) das Haupt erheben.

Ich bin schwarz, aber gar lieblich, ihr Töchter Jerusalems. Darum hat mich der König lieb gewonnen und mich in seine Kammer geführt.

Er sprach zu mir: Stehe auf, meine Freundin, und komm! Schon ist der Winter vergangen, der Regen ist weg und dahin, die Blumen sind hervorgekommen im Lande. Zeit ist es, die Reben zu beschneiden.

Lobet ihr Knechte des Herrn, lobt den Namen des Herrn!

Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et usque in saeculum.

A solis ortu usque ad occasum laudabile nomen Domini.

Excelsus super omnes gentes Dominus, et super caelos gloria eius.

Quis sicut Dominus Deus noster, qui in altis habitat,

et humilia respicit in caelo et in terra?

Suscitans a terra inopem, et de stercore erigens pauperem:

ut collocat eum cum principibus, cum principibus populi sui.

Qui habitare facit sterilem in domo, matrem filiorum laetantem.

Psalm 112 (113)

Pulchra es amica mea, suavis et decora fila Ierusalem

Pulchra es amica mea, suavis et decora sicut Ierusalem,

terribilis ut castrorum acies ordinata.

Averte oculos tuos a me

quia ipsi me avolare fecerunt.

nach Hohelied 6, 4.5

Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi: In domum Domini ibimus.

Stantes erant pedes nostri, in atriis tuis, Ierusalem.

Ierusalem, quae aedificatur ut civitas: cuius participatio eius in idipsum.

Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini: testimonium Israel, ad confitendum nomini Domini.

Quia illic sederunt sedes in iudicio, sedes super domum David.

Rogate quae ad pacem sunt Ierusalem, et abundantia diligentibus te.

Fiat pax in virtute tua, et abundantia in turribus tuis.

Propter fratres meos et proximos meos,

loquebar pacem de te.

Propter domum Domini Dei nostri, quaesivi bona tibi.

Psalm 121 (122)

Duo seraphim clamabant alter ad alterum:

Sanctus Dominus Deus Sabaoth.

Plena est omnis terra gloria eius.

Tres sunt, qui testimonium dant in caelo:

Pater, Verbum et Spiritus Sanctus:

et hic tres unum sunt.

Sanctus Dominus Deus Sabaoth.

Plena est omnis terra gloria eius.

nach Isaias 6,3 / Ioh. 1. 5,7-8

Der Name des Herrn sei gepriesen von nun an bis in Ewigkeit.

Vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang sei der Name des Herrn gelobt.

Der Herr ist erhaben über alle Völker, seine Herrlichkeit überragt die Himmel.

Wer gleicht dem Herrn, unserm Gott, im Himmel und auf Erden, ihm, der in der Höhe thront, der hinabschaut in die Tiefe,

der den Schwachen aus dem Staub emporhebt und den Armen erhöht, der im Schmutz liegt?

Er gibt ihm einen Sitz bei den Edlen, bei den Edlen seines Volkes.

Die Frau, die kinderlos war, lässt er im Hause wohnen; sie wird Mutter und freut sich an ihren Kindern.

Du bist schön, meine Freundin, süße und liebliche Tochter Jerusalems;

du bist schön, meine Freundin, süß und lieblich wie Jerusalem,

und schrecklich wie Heerscharen.

Wende deine Augen von mir,

denn sie verwirren mich.

Ich freute mich, als man mir sagte: »Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern.«

Schon stehen wir in deinen Toren, Jerusalem: Jerusalem, du starke Stadt, dicht gebaut und festgefügt.

Dorthin ziehen die Stämme hinauf, die Stämme des Herrn, wie es Israel geboten ist, den Namen des Herrn zu preisen.

Denn dort stehen Throne bereit für das Gericht, die Throne des Hauses David.

Erbittet für Jerusalem Frieden! Wer dich liebt, sei in dir geborgen.

Friede wohne in deinen Mauern, in deinen Häusern Geborgenheit.

Wegen meiner Brüder und Freunde will ich sagen: In dir sei Friede.

Wegen des Hauses des Herrn, unseres Gottes, will ich dir Glück erleben.

Zwei Seraphim riefen einander zu:

„Heilig ist der Herr der Heerscharen!

Alle Lande sind seiner Ehre voll!“

Drei sind, die da Zeugnis geben im Himmel:

der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins.

Heilig ist der Herr der Heerscharen!

Alle Lande sind seiner Ehre voll.

Nisi Dominus aedificaverit domum,
in vanum laboraverunt qui aedificant eam.
Nisi Dominus custodierit civitatem, frustra
vigilat qui custodit eam.
Vanum est vobis ante lucem surgere: surgite
postquam sederitis, qui manducatis panem
doloris. Cum dederit dilectis suis somnum,
ecce haereditas Domini, filii; merces, fructus
ventris.
Sicut sagittae in manu potentis, ita filii
excussorum.
Beatus vir qui implevit desiderium suum ex
ipsis: non confundetur cum loquetur
inimicis suis in porta.

Psalm 126 (127)

Audi Caelum, verba mea,
plena desiderio et perfusa gaudio. *Eco:* Audio!
Dic, quaeso, mihi:
Quae est ista, quae consurgens
ut aurora rutilat ut benedicam? *Eco:* Dicam!
Dic nam ista pulchra ut luna, electa
ut sol, replet laetitia
terras, caelos, Maria? *Eco:* Maria!
Maria Virgo illa dulcis, praedicata de propheta
Ezechiel
porta Orientalis? *Eco:* Talis!
illa sacra et felix porta per quam mors fuit expulsa,
introduxit autem vita? *Eco:* Ita
Quae semper tutum est medium inter homines
et Deum, pro culpis remedium. *Eco:* Medium!
Omnes hanc ergo sequamur,
qua cum gratia mereamur
vitam aeternam consequamur. *Eco:* Sequamur!
Praestet nobis Deus,
Pater hoc et Filius, et Mater
cuius nomen invocamus dulce
miseris solamen. *Eco:* Amen!
Benedicta es, virgo Maria, in saeculorum saecula.

Anonymus 16. Ih. (?)

Lauda, Ierusalem, Dominum; lauda Deum
tuum, Sion.
Quoniam confortavit seras portarum tuarum;
benedixit filiis tuis in te.
Qui posuit fines tuos pacem, et adipe frumenti
satiat te.
Qui emittit eloquium suum terræ: velociter currit
sermo eius.
Qui dat nivem sicut lanam; nebulam sicut
cinerem spargit.
Mittit crystallum suam sicut buccellas: ante
faciem frigoris eius quis sustinebit?
Emittet verbum suum, et liquefaciet ea; flabit
spiritus eius, et fluent aquae.
Qui annuntiat verbum suum Iacob,
iustitias et iudicia sua Israel.

Wenn nicht der Herr das Haus baut, müht
sich jeder umsonst, der daran baut.
Wenn nicht der Herr die Stadt bewacht, wacht
der Wächter umsonst.
Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und euch
spät erst niedersetzt, um das Brot der Mühsal
zu essen; denn der Herr gibt es den Seinen im
Schlaf.
Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Frucht des
Leibes ist sein Geschenk.
Wie Pfeile in der Hand des Kriegers, so sind
Söhne aus den Jahren der Jugend.
Wohl der Mann, der mit ihnen den Köcher gefüllt
hat! Beim Rechtsstreit mit ihren Feinden
scheitern sie nicht.

Höre, o Himmel, meine Worte voller Sehnsucht
und durchströmt von Freude. *Echo:* Ich höre!
Sag mir, ich flehe dich an, wer ist jene, die da
heraufsteigt und wie die Morgenröte leuchtet,
damit ich sie preise. *Echo:* Ich will dir's sagen!
Sag, erfüllt jene, die so schön wie der Mond und
so herrlich wie die Sonne, Länder, Himmel und
Meere mit Freude. *Echo:* Maria!
Maria ist jene süße Jungfrau, gepriesen vom
Propheten Ezechiel, jene östliche Pforte,
Echo: Diese!
jene heilige und selige Pforte, durch die der Tod
vertrieben und das Leben erneuert wurde.
Echo: Sehet!
Sie ist immer die sichere Mittlerin zwischen den
Menschen und Gott für die Vergebung der
Sünden. *Echo:* Eine Mittlerin!
Darum wollen wir ihr alle folgen, dass wir mit
ihrer Gnade das ewige Leben erwerben mögen.
Echo: Folgen wir!
Verleihe Gott der Vater und der Sohn, und die
Mutter, deren süßen Namen wir anrufen, den
Unglücklichen Trost. *Echo:* Amen!
Gebenedeit bist du, Jungfrau Maria, in alle
Ewigkeit.

Jerusalem, preise den Herrn, lobsinge, Zion,
deinem Gott!
Denn er hat die Riegel deiner Tore festgemacht,
die Kinder in deiner Mitte gesegnet;
er verschafft deinen Grenzen Frieden und sättigt
dich mit bestem Weizen.
Er sendet sein Wort zur Erde, rasch eilt sein
Befehl dahin.
Er spendet Schnee wie Wolle, streut den Reif
aus wie Asche.
Eis wirft er herab in Brocken, vor seiner Kälte
erstarren die Wasser.
Er sendet sein Wort aus, und sie schmelzen, er
lässt den Wind wehen, dann rieseln die Wasser.
Er verkündet Jakob sein Wort, Israel seine
Gesetze und Rechte.

Non fecit taliter omni nationi, et iudicia sua non manifestavit eis. Alleluia.

Psalm 147

Sancta Maria, ora pro nobis

Ave, maris stella,
Dei Mater alma,
Atque semper Virgo,
Felix caeli porta.

Sumens illud Ave
Gabrielis ore,
Funda nos in pace,
Mutans Evae nomen.

Solve vincla reis,
Profer lumen caecis,
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce

Monstra te esse matrem,
Sumat per te preces,
Qui pro nobis natus
Tulit esse tuus.

Virgo singularis,
Inter omnes mitis,
Nos culpis solutos,
Mites fac et castos.

Vitam praesta puram,
Iter para tutum,
Ut videntes Iesum,
Semper collaetemur.

Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus
Spiritus Sancto,
Tribus honor unus. Amen.

Magnificat anima mea Dominum

Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillae suae: ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum suum recordatus misericordiae suae,
Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula.

An keinem andern Volk hat er so gehandelt, keinem sonst seine Rechte verkündet. Alleluja.

Heilige Maria, bitte für uns.

Sei begrüßt, du Stern des Meeres,
gütige Mutter Gottes,
ewige Jungfrau,
sel'ge Himmelspforte.

Die du das Ave empfangst
aus Gabriels Mund
gib uns des Friedens Geist,
kehre Evas Namen um.

Löse aus Banden die Sünder,
erleuchte die Blinden,
unsere Gebrechen nimm hinweg,
alles Gute erwirke für uns.

Erzeuge dich als Mutter,
durch dich empfangen unser Gebet,
der um unseretwillen
dein Sohn wurde.

Jungfrau, auserkoren,
mild vor allen,
mach uns, von Sünden frei,
mild und keusch.

Gib ein reines Leben,
beschütze unsern Weg,
dass wir einst Jesus sehen
und uns allezeit freuen.

Lob sei Gott, dem Vater,
Ehre sei Christus, dem Allerhöchsten,
und dem Heiligen Geist,
ein Lobpreis sei den dreien. Amen.

Meine Seele erhebt den Herren,

Und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes;
denn er hat seine elende Magd angesehn.
Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinde.
Denn Er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Namen heilig ist.
Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten.
Er übt Gewalt mit seinem Arm
Und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzen Sinn.
Er stößt die Gewaltigen von dem Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern, und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenket der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unsern Vätern, Abraham und seinen

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto:
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in
sæcula sæculorum. Amen.

Lukas 1, 46-55

Kindern in Ewigkeit.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem
Heiligen Geist wie im Anfang so auch jetzt
und allezeit und in Ewigkeit. Amen

Claudio Monteverdi und seine „*Marienvesper*“ von 1610

Fast die gesamte Zeit seines Lebens war Claudio Monteverdi dem Fürstenhof in Mantua verbunden. Vermutlich im Jahr 1590 erhielt er dort seine erste feste Anstellung, und zwar nominell als Instrumentalist („Suonatore di vioula“); seine Aufgaben umfassten aber auch den Dienst als Sänger – vermutlich als (falsettierender) Sopranist. Als sich der regierende Fürst Vincenzo I. Gonzaga 1595 den kaiserlichen Truppen anschloss, um in romantischer Kreuzzugsbegeisterung gegen die Osmanen ins Feld zu ziehen, nahm er auch eine Gruppe von Sängern mit, zu deren Leiter Monteverdi bestimmt wurde. Die Musiker dienten dort nicht nur der abendlichen Unterhaltung, sondern sie gestalteten auch die Messen, die nicht weniger als vier- oder fünfmal täglich gefeiert wurden. Im Jahr 1601 wurde Monteverdi schließlich zum „Maestro della musica“ des Mantuaner Hofes ernannt, und nach mehreren Erweiterungen der Kapelle stand er einem großen Ensemble von ungefähr 35 Vokalisten (darunter vier Sängerinnen) und Instrumentalisten vor.

Die *Favola d'Orfeo* – Monteverdis erste Oper – wurde 1607 mit großem Erfolg in Mantua aufgeführt. In der Zeit um 1600 galt die junge Gattung Oper an italienischen Höfen als besonders prestigefördernd. Dass Fürst Vincenzo das Werk wenig später drucken ließ, ist nicht nur ein Beleg seiner Wertschätzung Monteverdis, sondern auch ein nach außen getragenes Zeichen adeligen Kulturkonsums. Fürstliche Repräsentation konnte in Monteverdis Zeit als Vergegenwärtigung der göttlichen Ordnung verstanden werden, insofern diente auch die Kirchenmusik repräsentativen Zwecken. Das Zentrum des religiösen Lebens am Mantuaner Hof war die Hofkapelle *Santa Croce*, die nur der Fürstenfamilie und deren Gästen zum Besuch der täglichen Stundengebete vorbehalten war. Die ebenfalls dem Hof zugehörige Gemeindekirche *Santa Barbara* verfügte über ein eigenes Musikerensemble, das von Giovanni Giacomo Gastoldi geleitet wurde.

Als Monteverdi im Jahr 1610 eine Sammlung geistlicher Musik drucken ließ – nach fünf Madrigalbüchern und anderen weltlichen Werken seine ersten Sakralkompositionen seit fast 30 Jahren –, widmete er die Publikation Papst Paul V., der 1607 Mantua besucht hatte – vielleicht in der Hoffnung auf eine Anstellung in Rom. Alle Werke dieses Drucks dürften in und für Mantua entstanden sein. Der (im Original lateinische) Titel des Drucks von 1610 lautet in wörtlicher deutscher Übersetzung: „Für die Heiligste / Jungfrau / eine Messe zu sechs Stimmen / für Kirchenchöre / und eine Vesper zu mehreren Stimmen / mit einigen geistlichen Konzerten / geeignet für fürstliche Kirchen oder Kammern“. Bei der Messe handelt es sich um eine anspruchsvolle Komposition im traditionellen kontrapunktischen („alten“) Stil ohne obligate Instrumente. Die andere – nicht weniger ambitionierte – Werkgruppe ist ausdrücklich dem höfischen Bereich zugeordnet und bezeichnet mit „fürstlichen Kirchen (Kapellen) und Kammern“ genau den Tätigkeitsbereich Monteverdis in Mantua. Sie enthält Vertonungen von Vesperpsalmen und anderen geistlichen Texten, deren Besetzung von einer Singstimme („Nigra sum“) bis zu zehn Stimmen („Nisi Dominus“) reicht und stets die Mitwirkung von Instrumenten vorsieht.

Dass es sich bei dieser Zusammenstellung um eine *Marienvesper* handle, ist verschiedentlich bestritten worden: Sie wurde für eine Sammlung ohne inneren Zusammenhang gehalten, für den Versuch, eine neue kirchenmusikalische Gattung zu schaffen, oder auch als Musik aufgefasst, die zur Verehrung der Heiligen Barbara, der Patronin der großen Mantuaner Hofkirche, komponiert worden sei. Die fünf hier vertonten Psalmen bilden jedenfalls den Kern der Vesperliturgie an Marienfesten (und an den meisten Festen anderer weiblicher Heiliger). Einer *Marienvesper* zugehörig sind ebenfalls die einleitende Anrufung,

der Hymnus „Ave maris stella“ und das „Magnificat“. Alle diese Texte vertonte Monteverdi auf der traditionellen Grundlage der entsprechenden Melodien aus dem gregorianischen Repertoire und setzte damit eine jahrhundertealte Praxis fort. In „Ave maris stella“ ist die gregorianische Vorlage gut in der Oberstimme zu hören; die Bearbeitung der sieben Strophen legte Monteverdi aber sehr variantenreich an: Die erste und letzte Strophe werden achttimmig vorgetragen, die zweite und dritte Strophe vierstimmig und die übrigen Strophen einstimmig mit Generalbass. Der strophische Ablauf wird durch ein instrumentales Zwischenspiel gegliedert.

In den Psalmen greift Monteverdi auf verschiedene Psalmtöne zurück, die in der gregorianischen Einstimmigkeit dem Vortrag der Verse unterlegt werden (wie es auch heute noch im Gottesdienst üblich ist). Für den Komponisten bestand die Aufgabe darin, diese formelhaften Wendungen mit ihren oft wiederholten Rezitationstönen in einen abwechslungsreichen mehrstimmigen Satz zu integrieren. Dies gelingt z. B. im Psalm 121 („Laetatus sum“), indem der verwendete Psalmtönen nacheinander in verschiedene Stimmen versetzt oder indem in einigen Abschnitten zugunsten größerer harmonischer Freiheiten auf ihn verzichtet wird; auch die Anzahl der Stimmen ändert sich häufig in dieser Vertonung, deren Zusammenhalt durch eine mehrfach wiederholte instrumentale „gehende“ Bass-Figur gewährleistet wird. In „Nisi dominus“ und „Lauda Ierusalem“ singen fast ausschließlich die Tenorstimmen den Cantus firmus, der aber im doppelchörigen Mit- und (rhythmisch oft komplexen) Gegeneinander der anderen Stimmen immer wieder anders beleuchtet wird.

Die zwischen die Psalmen gesetzten geistlichen Konzerte sind weder hinsichtlich des Textes noch der Musik liturgisch verankert, sie stehen inhaltlich dem Vesper-Ablauf aber zumindest nahe. Sie sind im neuartigen monodischen Stil komponiert (Oberstimme[n] über eigenständigem instrumentalem Bass), der besonders für Opern charakteristisch ist, und lassen der Virtuosität der Sänger freien Lauf, z. B. im zunächst zweistimmigen „Duo Seraphim“, das bei der Textstelle „Tres sunt“ dreistimmig wird. Einen wichtigen Unterschied zur Opernmusik zeigt allerdings das solistische „Nigra sum“, dessen Text (aus dem Hohelied) einer Frau zugewiesen wird, hier aber für eine Tenorstimme vertont ist: Es geht um die Präsentation der Worte, nicht um die einer Rolle.

Die meisten Sätze des symmetrisch gebauten „Magnificat“ sind ebenfalls monodisch angelegt und schlagen somit eine Brücke zwischen „modernem“ Stil und der Tradition der bearbeiteten gregorianischen Vorlagen. In einigen Sätzen (z. B. im „Sicut locutus est“) ist der instrumentale Anteil am mehrstimmigen Satz besonders groß. – Eine Sonderstellung nimmt die „Sonata“ ein, die als eigenständiges doppelchöriges Instrumentalstück gearbeitet ist, in das elfmal die Litanei-Worte „Sancta Maria, ora pro nobis“ in immer neuer Rhythmisierung eingefügt werden. Mehr als drei Jahrhunderte später bewunderte Igor Strawinsky in diesem und in anderen Sätzen der *Marienvesper* „Variation und Unregelmäßigkeit der Akzente und der Metrik“.

An einigen Stellen machte Monteverdi von einer besonders einfachen Form der Mehrstimmigkeit Gebrauch: Im sogenannten Falsobordone-Satz wird ein Textabschnitt mehrstimmig „rezitierend“ auf einem gleichbleibenden Akkord gesungen. Diese wohl aus der Stegreif-Improvisation stammende Praxis verwendete Monteverdi – zur Gliederung – vor allem im Psalm „Dixit dominus“, fast ausschließlich aber im Eröffnungsstück („Domine ad adiuvandum“). Diesen geradezu archaischen Chorsatz baute der Komponist nun wiederum in einen selbstständigen Instrumentalsatz ein, nämlich in die (leicht veränderte) Toccata, die die Oper *Orfeo* einleitet. Am Beginn der Vesper werden also programmatisch alter und neuer Stil sowie geistliche und weltliche Musik verbunden – außerdem wird der Bezug zur Fürstenfamilie Gonzaga hergestellt, unter deren Patronat die Oper *Orfeo* entstanden war.

Die Werke in Monteverdis Musikdruck von 1610 repräsentieren alle stilistischen Möglichkeiten des frühen 17. Jahrhunderts, insofern kann man die Publikation – wie oft geschehen – als „Bewerbungsmappe“ auffassen. In der Tat hatte der Komponist Interesse daran, den

Hof zu verlassen. Im Brief vom 2. Dezember 1608 schrieb Monteverdi an einen Hofbeamten, er fühle sich in Mantua „krank und unglücklich“, und er beklagte die schlechte Bezahlung, nicht eingehaltene Zusagen und die kränkende Bevorzugung anderer Komponisten. Seiner Bitte um eine „ehrenhafte Entlassung“ wurde jedoch nicht stattgegeben.

Als 1613 eine der europaweit angesehensten Musiker-Stellen vakant wurde, die des Kapellmeisters in der Venezianischen Basilika San Marco, fiel die Wahl auf Monteverdi, der bis zu seinem Lebensende in Venedig verblieb. Auch dort vernachlässigte er nicht sein weltliches Schaffen und komponierte weiterhin Madrigale und Werke für die ersten bürgerlichen Opernhäuser. Der Hof in Mantua vergab noch mehrfach Aufträge an seinen früheren Hofkapellmeister und versuchte vergeblich, ihn für das alte Amt zurückzugewinnen. Die Unzuverlässigkeit der Gonzaga-Familie änderte sich indes nicht. Die Zahlung der lebenslangen Jahrespension, die Monteverdi von Vincenzo Gonzaga zugesichert worden war, ließ oft auf sich warten. Als der 76-jährige Komponist 1643 nach Mantua reiste, um eine pünktliche Auszahlung zu erwirken, war er bei der Rückkehr so geschwächt, dass er bald verstarb.

Hans-Werner Boresch

Benutzte Literatur:

Stephen Bonta, *Liturgical Problems in Monteverdi's Marian Vespers*, in: *Journal of the American Musicological Society* 20 (1967), 87-106.

Roger Bowers, *Claudio Monteverdi and Sacred Music in the Household of the Gonzaga Dukes of Mantua, 1590-1612*, in: *Music & Letters* 90 (2009), 331-371.

Graham Dixon, *Monteverdi's Vespers of 1610: 'della Beata Vergine'?*, in: *Early Music* 15 (1987), 386-389.

Helmut Huckle, *Die fälschlich so genannte „Marien“-Vesper von Claudio Monteverdi*, in: *Kongress-Bericht Bayreuth 1981*. Herausgegeben von Christoph-Hellmut Mahling und Sigrid Wiesmann, Kassel etc. 1984, 295-305.

Jürgen Hunkemöller, *Strawinsky rezipiert Monteverdi*, in: *Claudio Monteverdi. Festschrift Reinhold Hammerstein zum 70. Geburtstag*. Herausgegeben von Ludwig Finscher, Laaber 1986, 237-247.

Linda Maria Koldau, *Die venezianische Kirchenmusik von Claudio Monteverdi*, Kassel etc. 2001

Jeffrey G. Kurtzman, *Essays on the Monteverdi Vespers of 1610*, Houston 1978 (*Rice University Studies* 64/4).

Silke Leopold, *Claudio Monteverdi und seine Zeit*, Laaber 1982.

Claudio Monteverdi, *Briefe*. Herausgegeben und kommentiert von Denis Stevens. Übersetzt von Sabine Ehrmann und Hans-Horst Henschen, München-Zürich 1989.

John Whenham, *Monteverdi. Vespers (1610)*, Cambridge 1997.

John Whenham / Richard Wistreich (Editors), *The Cambridge Companion to Monteverdi*, Cambridge 2007.