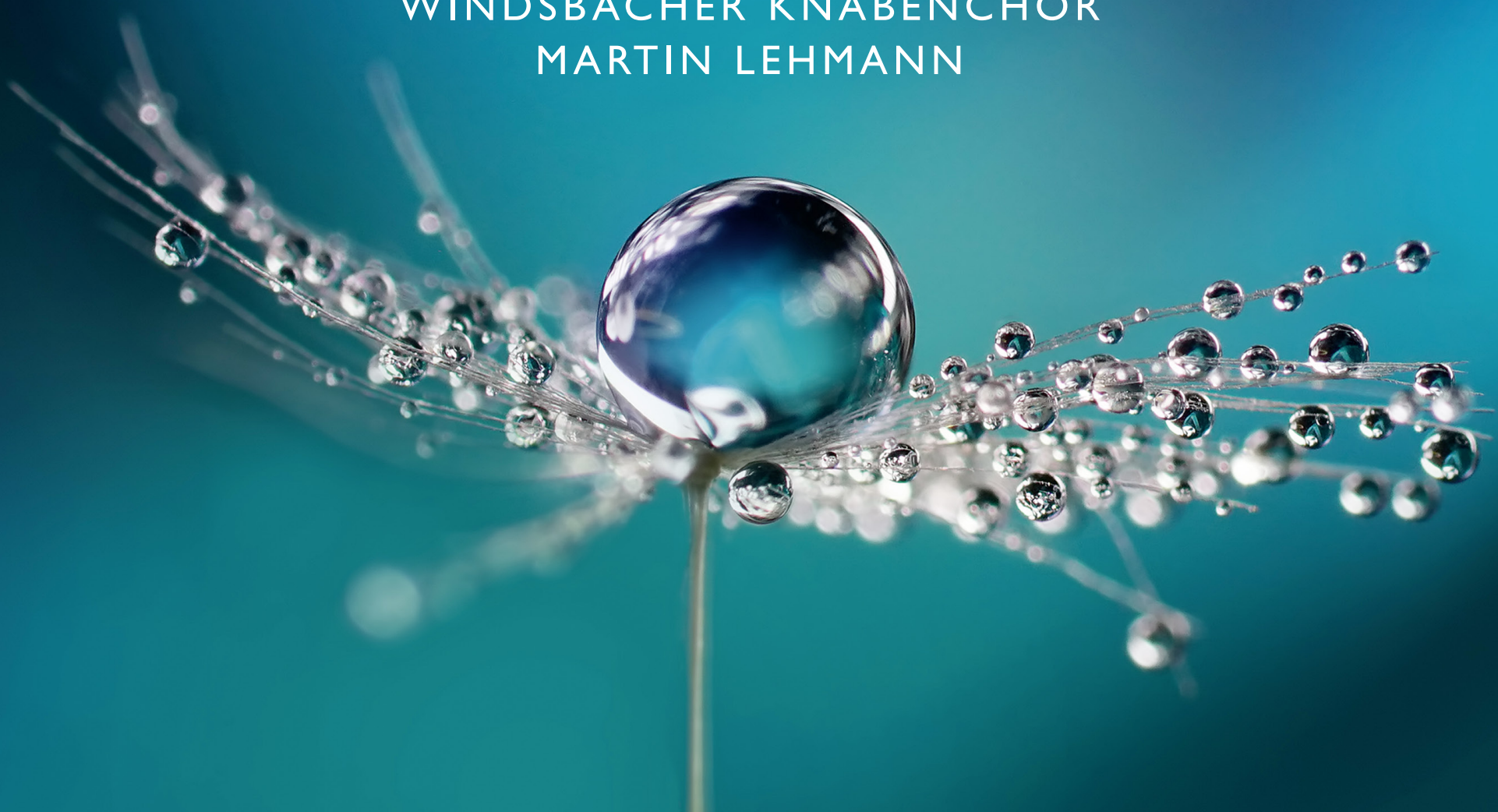
WATER & SPIRIT

SIMONE RUBINO
WINDSBACHER KNABENCHOR
MARTIN LEHMANN



SONY CLASSICAL

WATER & SPIRIT

Johann Walter 1496–1570

1 **Nun bitten wir den heiligen Geist** 2.36

five-part motet on the sequence / fünfstimmige Motette auf die Sequenz Veni sancte spiritus

Johann Sebastian Bach 1685–1750

2 **Der Geist hilft unser Schwachheit auf** 8.06

Motet for eight-part double choir / Motette für achtstimmigen Doppelchor BWV 226

Rabanus Maurus c. 780–856

3 **Veni creator spiritus** 3.20

Gregorian Pentecost hymn from the 9th cent. / gregorianischer Pfingsthymnus aus dem 9. Jh.

Simone Rubino *1993

4 **Born of Water and Spirit** 3.10

for percussion and voice / für Perkussion und Gesang

Josef Renner 1868–1934

5 **Veni creator spiritus** 2.53

Motet for eight-part choir / Motette für achtstimmigen Chor op. 34a

Johannes Brahms 1833–1897

6 **Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz** 6.20

Motet for five-part choir / Motette für fünfstimmigen Chor op. 29,2

Albert Becker 1834–1899

7 **Komm, Heiliger Geist** 1.51

Pentecost motet for five-part choir from *Three Choral Motets / Pfingstmotette für fünfstimmigen Chor* aus *Drei Choralmotetten op. 67, 3*

Tan Dun *1957

8 **Autumn** 5.59

Cadenza from / *Solokadenz* aus *Percussion Concerto "The Tears of Nature"*

Emanuel Vogt 1925–2007

9 **In deine Hände befehle ich meinen Geist** 4.20

Psalm 31 for four-part male choir from *Windsbach Psalms / für vierstimmigen Männerchor* aus den *Windsbacher Psalmen*

Heinrich Schütz 1585–1672

10 **Selig sind die Toten** 3.49

Motet for six-part choir from / *Motette für sechsstimmigen Chor* aus *Geistliche Chormusik 1648 SWV 391*

Francis Poulenc 1899–1963

11 **Tenebrae facte sunt** 4.04

Motet for six-part choir from / *Motette für sechsstimmigen Chor* aus *Quatre Motets pour un temps de penitence*, 1941

Tan Dun

12 **Water Spirit** 3.53

Cadenza from / *Solokadenz* aus *Water Concerto*

Ernst Pepping 1901–1981

13 **Jesus und Nikodemus** 7.07

Gospel motet for four- to six-part choir / Evangelien-Motette für vier- bis sechsstimmigen Chor

Tan Dun

14 **Winter** 6.00

Cadenza from / *Solokadenz* aus *Percussion Concerto "The Tears of Nature"*

Max Reger 1873–1916

15 **Nachtlied** 3.02

Motet for five-part choir from / *Motette für fünfstimmigen Chor*
aus *Acht geistliche Gesänge op. 138*

Javier Busto *1949

16 **Pater noster** 4.03

Motet for four to eight-part choir / Motette für vier- bis achtstimmigen Chor

SIMONE RUBINO percussion / Perkussion

WINDSBACHER KNABENCHOR

MARTIN LEHMANN artistic director / Künstlerischer Leiter

Der Windsbacher Knabenchor dankt seinem Patronat für die großzügige Unterstützung dieses Albums.
The Windsbach Boys Choir thanks its patronage for the generous support for this album.

WINDSBACHER KNABENCHOR

Stiftung NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Recording: 31 March–5 April 2019, Chorzentrum Windsbach, Germany · Recording producer: René Möller
Recording engineer: Tobias Lehmann
Editing: Thomas Bößl, René Möller · Total time: 71.12

teldex Studio Berlin

Artwork: Christine Schweitzer · Cover photo: © LedyX /shutterstock
Booklet photos: © Kleeberger (p. 5, 12) · © Mila Pavan (p. 26)
℗ & © 2019 Sony Music Entertainment Germany GmbH

SONY MUSIC

Simone Rubino at the first rehearsal with Windsbach Boys Choir in February 2019
Simone Rubino bei der ersten gemeinsamen Probe mit dem Windsbacher Knabenchor im Februar 2019

OF WATER AND OF THE SPIRIT
On the History and Actuality of a Particular State

More than twelve centuries ago the spiritual elite of Europe met in Aachen at Charlemagne's invitation. On the agenda were important questions about the formulation of the Creed. The participants came together to pray and to put themselves in the right frame of mind for the coming days, which would involve an intense exchange of views and a series of controversial debates. With the help of a hymn, they begged for God's assistance in reaching their decisions at the Council of Aachen in AD 809. *Veni creator spiritus* was the title of their urgent entreaty. Its author is presumed to have been the scholar Rabanus Maurus, who was the abbot of Fulda from 822 to 842 and the archbishop of Mainz from 847. It is one of the few texts in the history of the Western Church to appeal directly and in person to the Holy Ghost. The opening verse serves as an introduction to the hymn as a whole and constitutes a prayer to the Holy Ghost invoking its charismatic presence. The first, second, third, fourth, fifth and sixth verses are addressed to the Holy Ghost, while the seventh is a doxology addressed to the Trinity in its entirety. The seven verses allude to the seven gifts of the Holy Spirit that are characterized in Isaiah 11:2 as "the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and the fear of the Lord".

Quite apart from its concrete significance in terms of cultural and ecclesiastical history – and it is this that gives the hymn its aura – *Veni creator spiritus* not only grants us insights into the wishes and desires of the men and women of a bygone age, it also speaks to the people of today, such is its weight and its urgency. It is a poem of astonishing actuality. Or, to put it another way, *Veni creator spiritus* is a musical entreaty of abiding relevance and, indeed, abiding timelessness. The hymn proclaims a Zeitgeist that is permanently with us. The poem invokes themes that are of great importance in terms of our faith and our lives in general: mercy, love, peace and health. The medieval *Veni creator spiritus* is ultimately a symbol of creativity. Indeed, this may be the reason why so many compositions have taken it as their point of reference or explored the "creative spirit" in a broader context. When theologians speak of "the breath of the Spirit", this is ultimately a more poetical term for "inspiration".

The aim of the present programme is to bring these various aspects of the "creative spirit" into sharper focus by means of a sophisticated dramaturgical approach in which the Windsbach Boys' Choir and the percussionist Simone Rubino explore various "inspired" masterpieces of the choral tradition, a search which, both profitable and full of insight, takes us on a journey through time. But these works also encapsulate the timeless longing for peace, salvation, protection and spiritual enlightenment in the form of a series of deeply moving compositions.

Ultimately the musicians are themselves involved in identifying a particular creative spirit to which they give free rein, in that way re-interpreting these masterpieces of sacred music in ways that are never less than surprising.

SPOTLIGHTS ON THE INDIVIDUAL WORKS

Johann Walter (1496–1570) could be described as the first cantor of Lutheran church music. Based in Torgau, he rewrote the history of music by finding the musical equivalent of Luther's Reformatory ideas. A wonderful example of this epoch-making alliance between Luther and Walter is his motet *Nun bitten wir den heiligen Geist* of 1524, a setting of the great Reformer's German-language translation of the Latin hymn. Tenor and alto sing the cantus firmus in canon, while the three other voices encircle this musical centre, taking up individual sequences and allowing melodic phrases to flare up with Pentecostal incandescence within the framework of a sustained underlying mood. The present interpretation plays with this oscillation between a quasi-mystical atmosphere and flickering embellishments by having Simone Rubino enter with the chorus.

Rarely is it possible to be as categorical in ascribing a work by **Johann Sebastian Bach** (1685–1750) to a particular occasion as it is in the case of his motet *Der Geist hilft unser Schwachheit auf* BWV 226 – the surviving autograph score includes a note on its title-page: "Motet for two choirs by J. S. Bach for the burial of the late rector, Professor Ernesti." Among the appointments held by the said Johann Heinrich Ernesti was that of rector of St Thomas's School in Leipzig. This elaborate funerary composition with its onomatopoeic exploration of the words – note the reference to the "spirit" that illumines us in a series of semiquaver figures, the long sustained note at the word "Schwachheit" (infirmities) and the phrase "ineffable sighing" set

to harsh and dissonant syncopations – is not only an outstanding example of a motet, it also impresses us by virtue of the sophistication that lies behind the collage-like compilation of its text, with passages from the eighth chapter of Paul's Epistle to the Romans dealing with the life of the spirit and the certainty of salvation combined with the third verse of Luther's *Komm, heiliger Geist, Herre Gott*. In the revisionist spirit of the present recording, Simone Rubino plays the marimbaphone in the continuo and in that way forges a conceptual link with the Pentecostal hymn *Veni creator spiritus*, which he similarly invests with these harmonies of the spheres.

The Whitsuntide hymn by **Rabanus Maurus** (c.780–856) that was mentioned earlier acquires new and unusual tone colours thanks to the introduction of the marimbaphone. Gregorian chant combined with the sounds of a marimba – our sense of alienation can inspire us to listen to this music with new and inquisitive ears, but it can also bring home to us the universality of the messages and of the sounds that are found in this recording.

Born of Water and Spirit for percussion and voice is the title that **Simone Rubino** (*1993) has given to the piece that he has written specially for this recording with the Windsbach Boys' Choir. Vocalises are accompanied by simple rhythmic elements, while the rhythm builds continuously towards a climax. "Water plays an important role in this work, even if it is not immediately recognizable as such," Rubino explains. "Water generates the sound of all the percussion instruments that are used in this piece such as the low sound of the wood bowls. The accompanying vocal line embodies spirituality and belief: belief in God, belief in oneself, belief in other pople, belief in life."

The Regensburg organist **Joseph Renner** (1868–1934) revisits the original words of Rabanus Maurus's hymn, turning *Veni creator spiritus* into a three-verse eight-part motet in a late Romantic style. In the early part of the work a high- and a low-voice choir alternate, after which the setting moves inexorably towards an expansive chord of G major that brings brightness and radiance to what the priest, composer and conductor Franz Nekes has called this "masterpiece of eight-part writing".

Johannes Brahms (1833–97) wanted to write "music that would last", as he himself expressed it. In doing so he adopted a position diametrically opposed to that of the modernists associated with Liszt and Wagner,

while at the same time harbouring even greater ambitions: his music is grounded in his detailed studies of the music of the 16th, 17th and 18th centuries, especially that of Palestrina, Schütz, Bach and Handel. His *Two Motets* op. 29 were published in 1864 and were the first of his surviving contributions to this genre. Dating from 1860, *Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz* is one of the most important choral works to come out of the 19th century. There is not a single bar in which the composer's musical forebears are not strikingly apparent. Note in particular the relationship between words and music, a relationship that breathes the spirit of Schütz – a composer whom Brahms studied in depth. But note also the change from six-part textures to the early Baroque use of two choruses at the deeply moving passage "Tröste mich wieder" that opens up a dialogue between high and low, between heaven and earth and ultimately between God and Man. And finally there is the exuberantly jubilant final fugue that recalls the world of Bach. It is impossible to imagine a more joyous proclamation of our existence in the spirit.

One of the earliest German-language settings of the Ordinary of the Lutheran Mass was written in Nördlingen by Caspar Kantz in 1522 and features a *Komm, heiliger Geist* based on the Latin hymn *Veni sancte spiritus*. In turn this inspired the setting of **Albert Becker** (1834–99), in which set pieces of older plainchant melodies may be heard. Becker's incorporation of the chorale *Herr Jesu Christ, dich zu uns wend* into the tenor part reveals a particularly subtle feature of the Romantic Pentecostal motet. The present re-imagining of this piece ends in an especially effective manner thanks to the introduction of a vibraphone, in that way lending particularly vibrant expression to the Whitsuntide message.

Tears of Nature is by the Chinese composer and conductor **Tan Dun** (*1957), who now lives in the United States of America. Inspired by natural philosophy, the work encapsulates all the different variations on our theme of "Water and Spirit", as the composer himself explains: "Nature does not just represent four seasons in a year, it can also depict the many animals it holds such as lions or tigers, animals that can take on many forms, that can be beautiful, threatening, friendly or loving. My *Percussion Concerto* is divided into three movements, each one representing a different color of nature; the color of nature's thunder, the color of nature's passion and the color of nature's energy – each united with the human spirit." Simone Rubino performs two cadenzas from Tan Dun's Percussion Concerto, *Autumn* and *Winter.*

When Heinrich Schütz (1585–1672) published his *Becker Psalter* in 1628, he expressed the hope in his foreword that through these simple and yet elaborate settings, God's "holy, pure, true Word" might "live abundantly in the churches, the schools, and with each father in his home". The *Windsbach Psalms* are part of this tradition, providing our boys' choir with a musical guide to help them through their lives and their various liturgical duties. *In deine Hände befehle ich meinen Geist* by **Emanuel Vogt** (1925–2007) is heard here in a version to which Simone Rubino's percussion adds a further range of sonorities.

Heinrich Schütz was a musical chronicler of the devastating effects of the Thirty Years War. In 1648, the year when the longed-for peace treaty was finally signed, he published his *Geistliche Chor- Music*, which he dedicated to St Thomas's Choir in Leipzig. It includes motets that express the collective consciousness of a continent torn apart by war. *Selig sind die Toten* sums up the thoughts and experiences of an entire generation. Schütz had a masterly grasp of the relationship between words and music, and in the present case, he brings the music to a rest at the words "sie ruhen" (that they may rest from their labours). And at the words "Werke ihnen nachfolgen" (their works follow after them), the voices enter one after another in a series of fugal entries. It is these subtle but clear interpretations of the words that make Schütz one of the great masters of European music.

A car accident in 1936 changed everything for **Francis Poulenc** (1899–1963) since it resulted in the death of his friend, the music critic and composer Pierre-Octave Ferroud, and left Poulenc so shaken that he decided to undertake a pilgrimage to Rocamadour. This religious epiphany also changed Poulenc's approach to composition, and from then on his works were grounded in a profound sense of spirituality. His *Quatre motets pour un temps de pénitence* date from 1938 and 1939 and include his *Tenebrae factae sunt*, which depicts an oppressive scene of crucifixion and death derived from a mood of sombre mysticism. The word "spiritus" is given special emphasis by dint of its cadential status, before the work dies away, literally giving up the ghost, in a passage marked pianississimo.

Commissioned by the New York Philharmonic, Tan Dun's *Water Concerto for Water Percussion and Orchestra* was written in 1998 and marks the beginning of his interest the element of water. In the piece he seeks to process his childhood memories through the medium of music. The cadenza, which is performed here by Simone Rubino, symbolizes an existence sprung from water and from the spirit.

A powerful philosophical dialogue unfolds at night in the sheltered confines of a private room in which Jesus and Nicodemus sit side by side, discussing their chances of entering the kingdom of God. It would exceed the limitations of this introduction to provide even the most basic account of the theological dimensions of this dialogue. Suffice it to mention its central idea: "Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God" (John 3:5). One of the leading reformers of Protestant church music in the 20th century, **Ernst Pepping** (1901–81) set this disputation to music in 1938 and in doing so drew clearly on the musical traditions of the early Baroque, while at the same time developing his own musical language in which expansive sound-surfaces emerge time and again from the narrative unisono to the accompaniment of often surprising harmonic progressions.

Max Reger (1873–1916) wrote his *Acht geistliche Gesänge* in 1914 under the immediate impact of the outbreak of the First World War. He died while he was correcting the proofs, and the work was posthumously published in 1916 as his op. 138. Against this background lines such as "Der Mensch lebt und bestehet nur eine kurze Zeit" (Man liveth and endureth but a short time) acquire a very special significance. Among this set of eight motets is *Nachtlied*, a setting of a three-verse text by the 16th-century theologian and poet, Petrus Herbert. Reger, who was an ardent admirer of Bach, has turned it into a composition that is markedly chorale-like in character. Each of the verses has its own specific tone colour that is the product above all of vocal register and dynamics. The work culminates in the lines "Treib, Herr, von uns fern / Die unreinen Geister. / […] / Sei selbst unser Schutzherr" (Lord, drive the impure spirits far away from us, be thou our protector). Reger grants us an insight into the darker side of the spirit, an aspect that provides this through-composed programme with a particular existential urgency in the light of our own uncertain existence.

Javier Busto was born in Spain in 1949 and trained as a medic. Self-taught as a musician, he is today an influential chorus master and composer whose works are performed all over the world. His *Pater noster* finds him playing a sophisticated game with tradition, notably in his repeated imitation of plainchant procedures which are then opened up to create broad chordal textures, interpreting the Lord's Prayer in a modestly modern musical language. The work's ability to oscillate between the archaic and the modern is further underlined in the present interpretation by the elements that Simone Rubino contributes of his own.

Dr. Oliver Geisler, 2019 · translation: text*house*

Simone Rubino with choirmaster Martin Lehmann
Simone Rubino mit Chorleiter Martin Lehmann

AUS WASSER UND GEIST

Über Geschichte und Gegenwärtigkeit eines besonderen Zustands

Vor über 1.200 Jahren traf sich die geistliche Elite Europas auf Einladung Karls des Großen in Aachen. Wichtige Fragen zur Formulierung des Glaubensbekenntnisses standen auf der Tagesordnung. Zur Einstimmung auf die bevorstehenden Tage intensiven Austauschs und kontroverser Debatten versammelten sich die Teilnehmer im Gebet. Sie baten mit einem Hymnus um heiligen Beistand für ihre Entscheidungen: „Veni creator spiritus – Komm, Schöpfer Geist" lautete ihr eindringliches Flehen. Vermutlich war es der Gelehrte, Abt und Erzbischof Rabanus Maurus, der diesen Hymnus für das Aachener Konzil 809 verfasste. Es ist einer der wenigen Texte der westlichen Glaubensgeschichte, die sich direkt und persönlich an den Heiligen Geist wenden. In der ersten Strophe wird als Einleitung des ganzen Hymnus um die charismatische Gegenwart des Geistes gebeten. Die Strophen eins bis sechs richten sich mit der Anrede an den Heiligen Geist, wohingegen die siebte Strophe eine Doxologie an die gesamte Trinität beinhaltet. Die einzelnen Strophen spielen dabei auf die sieben Gaben des Heiligen Geistes an, wie sie in Jesaja, 11 charakterisiert sind als „der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn".

Über diese konkrete kirchen- und kulturgeschichtliche Bedeutung hinaus – und das macht diesen Gesang so auratisch – gibt uns der Hymnus einerseits Einblicke in die Wünsche und Sehnsüchte der Menschen einer längst vergangenen Zeit. Andererseits spricht dieser Text mit einer immensen Wucht und Eindringlichkeit zu uns im Heute. Es ist eine Dichtung von verblüffender Aktualität. Oder anders gesagt: *Veni creator spiritus* ist eine musikalische Bitte voll andauernder Gegenwärtigkeit, ja: Überzeitlichkeit. Der Hymnus verkündet einen immerwährenden Zeitgeist. Große Glaubens- und Lebensthemen werden in dieser Dichtung aufgerufen: Da geht es um Gnade, Liebe, Frieden, Gesundheit …

Und schließlich ist *Veni creator spiritus* ein Sinnbild für Kreativität. Möglicherweise ist dies der Grund, warum in der Musikgeschichte zahlreiche Werke sich konkret auf den mittelalterlichen Hymnus beziehen oder sich in einem erweiterten Sinn mit dem „Schöpfer Geist" befassen. Wird in der Theologie vom „Geistan-

hauch“ gesprochen, so ist das letztlich eine poetisch besonders gelungene Übertragung des Wortes „Inspiration“.

Es ist die besondere Pointe des Programms, diese verschiedenen Aspekte des „Schöpfer Geistes“ in einer raffinierten Dramaturgie zu bündeln. Da begeben sich der Windsbacher Knabenchor und der Perkussionist Simone Rubino auf eine ertrag- und erkenntnisreiche Spurensuche durch die Zeit zu verschiedenen geistvollen Meisterwerken der Chormusik, da wird aber auch die überzeitliche Sehnsucht nach Frieden, Heil, Schutz und geistlicher Erleuchtung in ergreifenden Kompositionen besungen.

Und am Ende spüren die Musiker selbst einem besonderen kreativen Geist nach, lassen diesem freien Lauf – und kommen so zu ganz überraschenden Neuinterpretationen geistlicher Meisterwerke.

SCHLAGLICHTER AUF DIE EINZELNEN WERKE

Johann Walter (1496–1570) ist so etwas wie der ‚Urkantor‘ der evangelischen Kirchenmusik. Von Torgau aus schrieb er Musikgeschichte und übersetzte Luthers reformatorische Ideen ins Musikalische. Ein wunderbares Beispiel dieses epochalen Bündnisses zwischen Luther und Walter ist die Motette *Nun bitten wir den heiligen Geist* von 1524 mit einer Übertragung des lateinischen Hymnus durch den großen Reformator. Tenor und Alt singen im Kanon den Cantus firmus, die drei anderen Stimmen umspielen dieses musikalische Zentrum, greifen einzelne Sequenzen auf und lassen im Rahmen einer getragenen Grundstimmung immer wieder einzelne melodische Bewegungen pfingstlich aufflammen. Genau mit diesem Pendeln zwischen einer gleichsam mystischen Atmosphäre und flackernden Anreicherungen spielt die hier erklingende Interpretation, bei der Simone Rubino zum Chor hinzutritt.

Selten ist die Zuordnung eines Werkes von **Johann Sebastian Bach** (1685–1750) so klar wie im Fall der Motette *Der Geist hilft unser Schwachheit auf*. Denn im Titel des erhaltenen Autographen findet sich die Angabe „Motetta à doi Cori bey Beerdigung des seel. Hrn. Prof. und Rectoris Ernesti di J. S. Bach.“ Besagter Johann Heinrich Ernesti war u. a. Rektor der Thomasschule. Die kunstvolle Begräbniskomposition mit seinen regelrecht lautmalerischen Textausdeutungen – einem in 16tel-Ketten aufflammendem „Geist“, dem langen Liegeton der „Schwachheit“ oder das „unaussprechliche Seufzen“ in synkopischen herben Dissonanzen“ – gehört nicht nur

zur Krönung der Gattung Motette, sondern besticht auch durch eine raffinierte Textcollage: Passagen aus dem Römerbrief 8, in denen über das Leben im Geist und die Gewissheit des Heils reflektiert wird, sind verknüpft mit der dritten Strophe aus Luthers *Komm, heiliger Geist, Herre Gott*. In der Neubetrachtung im Rahmen dieses Programms übernimmt Simone Rubino mit dem Marimbaphon den Basso continuo und stiftet so eine gedankliche Brücke zum Pfingsthymnus *Veni creator spiritus*, den er ja ebenfalls mit diesen sphärischen Klängen ausstattet.

Der eingangs erwähnte gregorianische Pfingsthymnus *Veni creator spiritus* von **Rabanus Maurus** (um 780–856) wird mit neuen, entfernten Klangfarben versehen, indem das Marimbaphon in Erscheinung tritt. Gregorianik im Marimbaklang – die Verfremdung kann ein neues, neugieriges Hören bewirken oder aber auch die Universalität von Botschaften und Klängen vor Augen und Ohren führen.

Born of Water and Spirit for percussion and voice nennt **Simone Rubino** (*1993) sein eigenes Werk, das er eigens für die Aufnahme mit dem Windsbacher Knabenchor komponiert hat. Vokalisen werden von einfachen rhythmischen Elementen begleitet und der Rhythmus kontinuierlich zu einer Klimax gesteigert. „Wasser nimmt in diesem Stück einen wichtigen Stellenwert ein, auch wenn es als solches nicht direkt erkennbar ist. Wasser erzeugt den Klang aller Schlaginstrumente der Komposition, wie beispielsweise den tiefen Klang der ‚wood bowls'. Der Gesang dazu verkörpert Spiritualität und Glaube: Glaube an Gott, Glaube an sich selbst, Glaube in den anderen, Glaube an das Leben ..."

Der Regensburger Organist **Joseph Renner** (1868–1934) besinnt sich rein auf den ursprünglichen Text von Rabanus Maurus und setzt das *Veni creator spiritus* achtstimmig im spätromantischen Duktus als dreistrophige Motette neu aus. Wechseln sich zu Beginn ein Hoch- und ein Tiefchor ab, strebt dann die Vertonung einem breit aufgefächerten G-Dur-Akkord zu, der dieses kleine „Meisterstück des achtstimmigen Satzes" (so der Priester, Komponist und Dirigent Franz Nekes) hell erstrahlen lässt.

Johannes Brahms (1833–1897) wollte etwas schaffen, was er selbst „dauerhafte Musik" nannte. Einerseits positionierte er sich so gegen die Modernisten im Umfeld von Liszt und Wagner, aber er meinte andererseits noch mehr: Brahms' Musik ist grundiert von seinen intensiven Studien zur Musik des 16. bis 18. Jahrhunderts – zu Palestrina, Schütz, Bach und Händel. 1864 veröffentlichte er die *Zwei Motetten* op. 29. Sie

sind die frühesten von Brahms erhaltenen Werke dieses Genres. Seine bereits 1860 verfasste Motette *Schaffe in mir Gott ein rein Herz* gehört heute zu den bedeutendsten Chorwerken des 19. Jahrhunderts. Und allerorten leuchten die musikalischen Ahnen auf: Die Wort-Ton-Beziehung im Geiste Schütz', den er stark rezipierte, aber auch sein Wechsel von der Sechstimmigkeit in die (frühbarocke) Doppelchörigkeit bei der überaus anrührenden Stelle „Tröste mich wieder", die so einen Dialog zwischen Hoch und Tief, Himmel und Erde, ja: Gott und dem Menschen eröffnet. Und schließlich die ausufernd-jubelnde Schlussfuge á la Bach: Freudiger kann eine Existenz im Geist kaum verheißen werden.

Schon in einer der ersten deutschsprachigen evangelischen Messordnungen, 1522 in Nördlingen von Caspar Kantz, erklang ein *Komm, heiliger Geist* nach dem lateinischen Hymnus *Veni sancte spiritus*. Darauf fußt die Vertonung durch **Albert Becker** (1834–1899), in der immer wieder Versatzstücke der alten gregorianischen Melodie aufscheinen. Eine besondere Raffinesse der romantischen Pfingstmotette besteht darin, dass Becker im Tenor den Choral *Herr Jesu Christ, dich zu uns wend* einbaut. In der Neuinterpretation dieser Einspielung endet das Stück besonders effektvoll, indem Vibraphonklänge hinzutreten und dem Pfingstgedanken so besonderen Ausdruck verleihen.

Was der in den USA lebende chinesische Komponist und Dirigent **Tan Dun** (*1957) über sein Werk *Tears of Nature* schreibt, ist wie eine naturphilosophische Bündelung dessen, was das Programm *Water and Spirit* an Variationen bereithält: „Natur repräsentiert nicht nur vier Jahreszeiten, sie bildet auch die Vielfalt der Tiere. Tiere können verschiedenste Erscheinungsformen haben, können schön sein, bedrohlich schön und liebend. Mein Percussion- Concerto ist in drei Abschnitte unterteilt, die alle eine bestimmte Farbe der Natur verkörpern: die Farbe des Donners, die Farbe der Leidenschaften und die Farbe der Energie – alle verbunden mit dem menschlichen Geist." Simone Rubino interpretiert zwei Solo-Kadenzen aus dem Percussion-Concerto, *Autumn* und *Winter*.

Als Heinrich Schütz (1585–1672) im 17. Jahrhundert seinen *Becker Psalter* herausgab, wünschte er sich im Vorwort, diese schlichten und dennoch kunstvollen Sätze mögen „in Kirchen, Schulen und bey einem jedwedern Hauß-Vater in seinem Hause" erklingen. In dieser Tradition stehen die *Windsbacher Psalmen*, ein musikalischer Lebensbegleiter für den Knabenchor bei seinen vielfältigen liturgischen Aufgaben. *In deine Hände befehle ich*

meine Geist von **Emanuel Vogt** (1925–2007) wird hier behutsam perkussiv angereichert von Simone Rubino.

Heinrich Schütz war ein musikalischer Chronist des verheerenden Dreißigjährigen Krieges. Genau im Jahr des ersehnten Friedensschlusses 1648 veröffentlichte er seine *Geistliche Chor- Music*, gewidmet dem Thomanerchor in Leipzig. Darin enthalten sind Motetten, die so etwas wie das kollektive Bewusstsein jenes kriegsgeschundenen Europas ausdrücken. *Selig sind die Toten* gibt den Gedanken und Erlebnissen einer ganzen Generation musikalischen Ausdruck. Als Meister der Wort-Ton-Beziehung lässt er bei „sie ruhen" die Musik zum Stillstand gelangen. Und wenn dann die „Werke ihnen nachfolgen", sind die Stimmen fugiert – eine nach der anderen in einer Folge. Es sind gleichermaßen klare wie subtile Textausdeutungen wie diese, die Schütz zu einem der großen Meister der europäischen Musik machen.

Ein Autounfall 1936 veränderte für **Francis Poulenc** (1899–1963) alles. Poulencs Freund, der Musikkritiker und Komponist Pierre-Octave Ferroud, kam dabei ums Leben. Tief erschüttert entschied er sich zu einer Pilgerreise in den Wallfahrtsort Rocamadour. Diese religiöse Wende beeinflusste auch Poulencs Komponieren; fortan grundierte Spiritualität sein Schaffen. 1938/ 39 entstanden seine *Quatre motets pour un temps de pénitence*, zu denen *Tenebrae factae sunt* gehört. Aus einer dunkel-mystischen Atmosphäre heraus entwickelt Poulenc diese immer auch beklemmende Kreuzigungs- und Sterbeszene, innerhalb derer er das Wort „spiritus" in einer Kadenzbildung besonders heraushebt, bis er den Geist im dreifachen Piano aushauchen lässt.

Tan Duns *Water Concerto for Water Percussion and Orchestra* entstand 1998 als Auftragskomposition für das New York Philharmonic Orchestra. Es steht am Anfang seiner Beschäftigung mit dem Element Wasser, in der er seine Kindheitserinnerungen kompositorisch verarbeitet. Die von Simone Rubino gespielte Solo-Kadenz ist Sinnbild von einer Existenz, geboren aus Wasser und Geist.

In einer nächtlichen Szene, im geschützten Bereich eines privaten Raumes, entspinnt sich ein mächtiger philosophischer Dialog. Da sitzen Jesus und Nikodemus beieinander und diskutieren die Möglichkeit, in das Reich Gottes einzutreten. Es sprengt den Rahmen dieses Textes, die theologischen Dimensionen jenes Gesprächs auch nur ansatzweise zu erörtern. Festzuhalten ist der zentrale Gedanke des Geistes, einer nicht-körperlichen Existenz im Geist, ja eines geistlichen Daseins. **Ernst Pepping** (1901–1981), einer der bedeutenden Neuerer der evangelischen Kirchenmusik im 20. Jahrhundert, vertonte 1938 diese Disputation. Er bezieht sich dabei

dezidiert auf die Traditionen des Frühbarock, lässt aber daraus eine ganz eigene Tonsprache erwachsen, in der sich aus dem erzählerischen Unisono immer wieder große Klangflächen mit zum Teil überraschenden harmonischen Fortschreitungen auffächern.

Max Reger (1873–1916) komponierte 1914 unter dem Eindruck des Ersten Weltkrieges *Acht geistliche Gesänge*, die 1916 posthum als op. 138 erschienen. Er starb über den Korrekturbögen. So bekommen Zeilen aus dem Zyklus wie „Der Mensch lebt und bestehet nur eine kleine Zeit" eine besondere Bedeutung. In der Motettensammlung enthalten ist das *Nachtlied*, in dem Reger ein dreistrophiges Lied von Petrus Herbert, einem Theologen und Dichter aus dem 16. Jahrhundert, vertont. Reger, ein glühender Verehrer Bachs, hat hier ein sehr choralhaftes Werk geschaffen. Den Strophen verleiht er jeweils eine spezifische Klangfarbe, die vor allem durch die Stimmlagen und Dynamik entsteht. Energetischer Höhepunkt ist die Zeile: „Treib, Herr, von uns fern die unreinen Geister […], sei selbst unser Schutzherr!" Mit Max Reger wird nicht nur eine Schattenseite des Geistes in den Blick genommen, die angesichts unserer unsicheren Gegenwart dieses durchkomponierte Programm mit einer besonderen, existentiellen Dringlichkeit ausstattet.

Javier Busto, geboren 1949 in Spanien, war eigentlich Mediziner. Aber autodidaktisch bildete er sich in Musik aus. Heute ist er ein einflussreicher Chorleiter und Komponist. Seine Werke finden weltweit Verbreitung. *Pater noster* ist ein raffiniertes Spiel mit Traditionen, etwa wenn immer wieder Gregorianik fingiert wird, die sich dann zu breiten Akkordflächen aufspannt und in einer gemäßigt modernen Klangsprache das „Gebet der Gebete" musikalisch ausdeutet. Dass dieses Werk zwischen Archaik und Moderne oszilliert, greift die hier erklingende Interpretation auf, indem Simone Rubino eigene Elemente einmischt.

Dr. Oliver Geisler, 2019

1 JOHANN WALTER

Nun bitten wir den heiligen Geist

(deutscher Text / German text: Martin Luther)

Nun bitten wir den heiligen Geist
um den rechten Glauben allermeist,
dass er uns behüte an unserm Ende,
wenn wir heimfahr'n aus diesem Elende.
Kyrieleis.

Now do we pray unto the Holy Ghost
For the true faith of all things the most,
That He may defend us when life is ending,
As from exile home we are wending.
Kyrieleis!

2 JOHANN SEBASTIAN BACH

Der Geist hilft unser Schwachheit auf

(Text: Römer / Romans 8, 26–27, Choral / Chorale: Martin Luther)

Der Geist hilft unser Schwachheit auf, denn wir wissen nicht,
was wir beten sollen, wie sichs gebühret, sondern der Geist
selbst vertritt uns aufs beste mit unaussprechlichem Seufzen.
Der aber die Herzen forschet, der weiß, was des Geistes Sinn sei,
denn er vertritt die Heiligen nach dem, das Gott gefället.

Choral:
Du heilige Brunst, süßer Trost,
nun hilf uns fröhlich und getrost
in deinem Dienst beständig bleiben,
die Trübsal uns nicht abtreiben.
O Herr, durch dein Kraft uns bereit,
und stärk des Fleisches Blödigkeit,
dass wir hie ritterlich ringen,
durch Tod und Leben zu dir dringen.
Halleluja.

Likewise the Spirit also helpeth our infirmities: for we know not
what we should pray for as we ought: but the Spirit itself
maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered.
And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit,
because he maketh intercession for the saints according to the will of God.

Chorale:
You sacred warmth, sweet comfort,
Now help us, with joy and consolation
To remain faithful in your service,
Not to be led astray by misfortune.
O Lord, prepare us through your power
And strengthen the weak flesh,
So that we may fight with valour,
And reach you through death and life.
Alleluia, alleluia.

3 RABANUS MAURUS

Veni creator spiritus

(Rabanus Maurus zugeschrieben / attributed to Rabanus Maurus)

I. Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita: imple superna gratia, quae tu creasti pectora.	Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist, besuch das Herz der Menschen dein, mit Gnaden sie füll, denn du weißt, dass sie dein Geschöpfe sein.	Come, Creator Spirit. Visit our souls. Fill them with grace, thou that didst create them.
II. Qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei fons vivus, ignis, caritas et spiritalis unctio.	Denn du bist der Tröster genannt, des Allerhöchsten Gabe teu'r, ein geistlich Salb an uns gewandt, ein lebend Brunn, Lieb und Feu'r.	Thou that art called Comforter, highest gift of God, living fount, fire, love and unction of the spirit.
III. Tu septiformis munere, digitus paterne dexterae tu rite promissum Patris sermone ditans guttura.	Du bist mit Gaben siebenfalt der Finger an Gotts rechter Hand; des Vaters Wort gibst du gar bald mit Zungen in alle Land.	Thou, sevenfold in gifts, finger of the Father's right hand. Thou promis'd from the Highest sent. In various language eloquent.
IV. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis virtute firmans perpeti.	Zünd uns ein Licht an im Verstand, gib uns ins Herz der Lieb Inbrunst, das schwach Fleisch in uns, dir bekannt, erhalt fest dein Kraft und Gunst.	Kindle our senses with light, pour thy love into our hearts. Endow our weak flesh. with perpetual strength.
VII. Deo Patri sit gloria et Filio, qui a mortuis surrexit, ac Paraclito, in saeculorum saecula. Amen!	Gott Vater sei Lob und dem Sohn, der von den Toten auferstand; dem Tröster sei dasselb getan in Ewigkeit alle Stund. Amen.	Glory be to the Father, to his Son, who rose from the dead, and to our Advocate and Comforter. for ever and ever. Amen.

5 JOSEF RENNER

Veni creator spiritus

(Rabanus Maurus zugeschrieben / attributed to Rabanus Maurus)

I. Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita:	Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist, besuch das Herz der Menschen dein,	Come, Creator Spirit. Visit our souls.

imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

II. Qui diceris Paraclitus,
altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis,
caritas et spiritalis unctio.

VII. Deo Patri sit gloria et Filio,
qui a mortuis surrexit,
ac Paraclito,
in saeculorum saecula.
Amen.

mit Gnaden sie füll, denn du weißt,
dass sie dein Geschöpfe sein.

Denn du bist der Tröster genannt,
des Allerhöchsten Gabe teu'r,
ein geistlich Salb an uns gewandt,
ein lebend Brunn, Lieb und Feu'r.

Gott Vater sei Lob und dem Sohn,
der von den Toten auferstand;
dem Tröster sei dasselb getan
in Ewigkeit alle Stund. Amen.

Fill them with grace,
thou that didst create them.

Thou that art called Comforter,
highest gift of God,
living fount, fire, love
and unction of the spirit.

Glory be to the Father,
to his Son, who rose from the dead,
and to our Advocate and Comforter.
for ever and ever. Amen.

6 JOHANNES BRAHMS
Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz
(Text: Psalm 51, 12–14 / veröffentlicht / published in 1864)

Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz
und gib mir einen neuen gewissen Geist.
Verwirf mich nicht von deinem Angesicht
und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir.
Tröste mich wieder mit deiner Hilfe
und der freudige Geist erhalte mich!

Create in me a clean heart, O God;
and renew a right spirit within me.
Cast me not away from thy presence;
and take not thy holy spirit from me.
Restore unto me the joy of thy salvation;
and uphold me with thy free spirit.

7 ALBERT BECKER
Komm, Heiliger Geist
(Text: Nördlingen 1522)

Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen
und entzünde in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe,
der du durch Mannigfaltigkeit der Zungen
die Völker der ganzen Welt versammelt hast
in Einigkeit des Glaubens.
Halleluja, Halleluja.

Come, Holy Spirit; fill the hearts of your faithful people,
and kindle in them the fire of your love:
you who though the diversity of all languages
have joined the nations
in the unity of faith,
Alleluia.

Choral:
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend,
dein heiligen Geist du zu uns send;
mit Hilf und Gnad, Herr, uns regier
und uns den Weg zur Wahrheit führ.

Chorale:
Lord Jesus Christ, be present now,
our hearts in true devotion bow,
your Spirit send with grace divine,
and let your truth within us shine.

9 EMANUEL VOGT
In deine Hände befehle ich meinen Geist
(Psalm 31)

In deine Hände befehle ich meinen Geist;
du hast mich erlöset, Herr, Du treuer Gott.
Herr, auf dich traue ich,
lass mich nimmermehr zuschanden werden,
errette mich durch deine Gerechtigkeit.
Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends!
Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest!
Denn du bist mein Fels und meine Burg.
Um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen.
In deine Hände befehle ich meinen Geist;
du hast mich erlöset, Herr, du treuer Gott.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem heiligen Geiste.
Wie es war im Anfang jetzt und immerdar,
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Into thine hand I commit my spirit:
thou hast redeemed me, O Lord God of truth.
In thee, O Lord, do I put my trust;
let me never be ashamed:
deliver me in thy righteousness.
Bow down thine ear to me; deliver me speedily:
be thou my strong rock, for an house of defence to save me.
For thou art my rock and my fortress;
therefore for thy name's sake lead me, and guide me.
Into thine hand I commit my spirit:
thou hast redeemed me, O Lord God of truth.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost;
as it was in the beginning,
is now, and ever shall be, world without end. Amen.

10 HEINRICH SCHÜTZ
Selig sind die Toten
(Text: Offenbarung des Johannes / Book of Revelation 14, 13)

Selig sind die Toten, die in dem Herren sterben,
von nun an.
Ja, der Geist spricht: Sie ruhen von ihrer Arbeit,
und ihre Werke folgen ihnen nach.

Blessed are the dead which die in the Lord
from henceforth:
Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labours;
and their works do follow them.

11 FRANCIS POULENC

Tenebrae facte sunt

(Text: Responsorium für die Matutin des Karfreitags /
Responsorium for the Matutin of Good Friday)

Tenebrae factae sunt,
dum crucifixissent Jesum Judaei:
et circa horam nonam
exclamavit Jesus voce magna:
Deus meus, ut quid me dereliquisti?
Et inclinato capite emisit spiritum.
Exclamans Jesus voce magna:
Pater in manus tuas
commendo spiritum meum.

Finsternis brach ein,
als sie Jesum kreuzigten.
Und in der neunten Stunde
rief Jesus mit lauter Stimme:
Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Und neigte das Haupt und gab den Geist auf.
Jesus rief mit lauter Stimme und sprach:
Vater, in deine Hände
befehle ich meinen Geist.

There was darkness when the Jews
had set Jesus upon the cross;
and about the ninth hour
Jesus cried aloud:
My God why hast thou forsaken me?
And bowing his head he gave up the ghost.
Crying aloud Jesus said:
Father into thy hands
I commend my spirit.

13 ERNST PEPPING

Jesus und Nikodemus

(Text: Johannes / Gospel of John 3, 1–16)

Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern
mit Namen Nikodemus, ein Oberster unter den Juden,
der kam zu Jesus bei der Nacht und sprach zu ihm:
„Meister, wir wissen, dass du bist ein Lehrer
von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun,
die du tust, es sei denn Gott mit ihm." Jesus antwortete
und sprach zu ihm: „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir:
Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde,
so kann er das Reich Gottes nicht sehen."
Nikodemus spricht zu ihm: „Wie kann ein Mensch
geboren werden, wenn er alt ist?
Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen
und geboren werden?" Jesus antwortet:
„Wahrlich, wahrlich, ich sage dir; es sei denn,
dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist,
so kann er nicht in das Reich Gottes kommen.

There was a man of the Pharisees,
named Nicodemus, a ruler of the Jews:
The same came to Jesus by night, and said unto him, "Rabbi, we know that
thou art a teacher come
from God: for no man can do these miracles
that thou doest, except God be with him". Jesus answered and said unto him,
"Verily, verily, I say unto thee,
Except a man be born again,
he cannot see the kingdom of God."
Nicodemus saith unto him, "How can a man
be born when he is old?
Can he enter the second time into his mother's womb, and be born?" Jesus
answered,
"Verily, verily, I say unto thee, Except a man
be born of water and of the Spirit,
he cannot enter into the kingdom of God.

Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch
und was vom Geist geboren wird, das ist Geist.
Lass dich's nicht wundern, dass ich dir gesagt habe:
Ihr müsset von neuem geboren werden.
Der Wind bläst wo er will, und du hörst sein Sausen wohl,
aber du weißt nicht woher er kommt
und wohin er fährt.
Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist."
Nikodemus antwortete und sprach zu ihm:
„Wie mag solches zugehen?" Jesus antwortete
und sprach zu ihm: „Bist du ein Meister in Israel
und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir:
Wir reden, was wir wissen und zeugen, was wir gesehen haben,
und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an.
Glaubet ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage,
wie würdet ihr glauben, wenn ich euch
von himmlischen Dingen sagen würde?
Und niemand fährt gen Himmel,
denn der vom Himmel herniedergekommen ist,
nämlich des Menschen Sohn, der im Himmel ist.
Und wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat,
also muss des Menschen Sohn erhöht werden,
auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden,
sondern das ewige Leben haben."

That which is born of the flesh is flesh;
and that which is born of the Spirit is spirit.
Marvel not that I said unto thee,
Ye must be born again.
The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but
canst not tell whence it cometh,
and whither it goeth:
so is every one that is born of the Spirit."
Nicodemus answered and said unto him,
"How can these things be?" Jesus answered
and said unto him, "Art thou a master of Israel,
and knowest not these things? Verily, verily, I say unto thee,
We speak that we do know, and testify that we have seen;
and ye receive not our witness.
If I have told you earthly things, and ye believe not,
how shall ye believe, if I tell you
of heavenly things?
And no man hath ascended up to heaven,
but he that came down from heaven,
even the Son of man which is in heaven.
And as Moses lifted up the serpent in the wilderness,
even so must the Son of man be lifted up:
That whosoever believeth in him should not perish,
but have eternal life."

15 MAX REGER
Nachtlied
(Text: Petrus Herbert)

Die Nacht ist kommen,
drin wir ruhen sollen;
Gott walts zu Frommen
nach seim Wohlgefallen,
dass wir uns legen in seim Gleit und Segen,
der Ruh zu pflegen.

The night has fallen,
And we should rest;
God is there, to care for us
By his good will,
So that we settle In his company and blessing,
To maintain the peace.

Treib, Herr, von uns fern
die unreinen Geister,
halt die Nachtwach gern,
sei selbst unser Schützherr!
Schirm beid, Leib und Seel,
unter deine Flügel, send uns dein Engel.

Lass uns einschlafen
mit guten Gedanken;
fröhlich aufwachen
und von dir nicht wanken,
lass uns mit Züchten
unser Tun und Dichten
zu deim Preis richten.

Father, drive the evil spirits
Far away from us;
Keep the night watch;
Be our protector;
Shield both body and soul
Under your wings; send us your angels!

Let us go to sleep
With good thoughts,
Happily awaken
And never waver from you;
Let us, with rearing,
Focus our deeds and words
On your glory!

16 JAVIER BUSTO
Pater noster

Pater noster, qui es in coelis,
sanctificetur nomen tuum:
adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum
da nobis hodie:
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
sed libera nos a malo.
Amen.

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot
gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben
unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Amen.

Our Father, who art in heaven,
Hallowed be Thy Name.
Thy kingdom come.
Thy will be done,
On earth as it is in heaven.
Give us this day
our daily bread.
And forgive us our trespasses,
As we forgive those
who trespass against us.
And lead us not into temptation,
But deliver us from evil.
Amen.

G0100040952301