

PERGOLESI

F R A U E N C H O R

F E M A L E C H O I R

Stabat mater

Bearbeitet für Frauenchor SMA

Arranged for female choir SMA

Partitur / Score

Bärenreiter

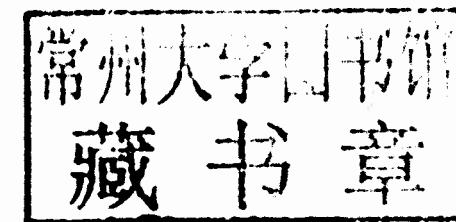
J632.6
X4823

PERGOLESI

Stabat mater

Bearbeitet für Frauenchor SMA
Arranged for female choir SMA

Herausgegeben und bearbeitet von
Edited and arranged by
Malcolm Bruno

Partitur / Score

Bärenreiter Kassel · Basel · London · New York · Praha
BA 5692

INHALT / CONTENTS

Introduction	III
Einführung	IV
1. Stabat mater dolorosa	1
2. Cuius animam gementem	4
3. O quam tristis et afflita	7
4. Quae maerebat et dolebat	9
5. Quis est homo	13
6. Vedit suum dulcem natum	16
7. Eia, mater, fons amoris	19
8. Fac, ut ardeat cor meum	22
9. Sancta mater, istud agas	28
10. Fac, ut portem Christi mortem	34
11. Inflammatus et accensus	37
12. Quando corpus morietur	41

BESETZUNG / ENSEMBLE

Soli: Soprano, Mezzosoprano, Alto

Chor / Chorus: Soprano, Mezzosoprano, Alto

Orchester / Scoring:

Violino I, II, Viola, Basso continuo (Violoncello, Contrabbasso, Organo)

Zu vorliegender Partitur sind der Klavierauszug (BA 5692-90)
und das Aufführungsmaterial (BA 7679) erhältlich.

In addition to the present full score, the vocal score (BA 5692-90)
and the performance material (BA 7679) are also available.

INTRODUCTION

Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736) had undoubtedly the briefest creative life of any major composer in the canon of Western music. Within the span of only six years, his comparatively few completed works offered a musical legacy. His admirers ranged from Bach to the Parisian opera audience, instantly enchanted at the French premiere of *La serva padrona* in 1752, to Handelian London, where interest in his sacred music initiated some of the earliest non-Italian publications of his last works – including the *Stabat mater* and its sequel, his second setting of the *Salve Regina*. The *Stabat mater* dates from 1735–36, during the last months of Pergolesi's life. It may well have first been performed during Lent in March 1736.

Pergolesi's works were not published in his lifetime, and autograph manuscripts are scarce, which have led to a large number of misattributions and forgeries beginning in the eighteenth century and continuing through to the twentieth. In the case of the *Stabat mater*, however, we are fortunate in having an autograph, which this edition uses as its principal source, along with an Italian manuscript, whose date is very close to the original. For a full commentary on sources, editorial procedures and performance practice, the reader is referred to the new Bärenreiter urtext (BA 7679), on which the present arrangement is based.

The immense popularity of the *Stabat mater* following its first performance was followed by its strikingly rapid dissemination throughout Europe, with numerous arrangements and publications appearing even before the nineteenth century. Over the last century, especially, one of the most popular traditions to have evolved is the work's performance by treble-voice choirs. Although Pergolesi undoubtedly intended his *Stabat mater* for two solo treble voices, such 'choral performances' remain popular and the present version, created for this purpose, is a realisation sensitive to a compositional style particularly prevalent in early eighteenth-century Italy. Known as the trio sonata (for two violins and continuo), where the viola, when present, often functions as a 4' bass, it essentially dispenses with the independent tenor part found so regularly in the homophonic style of eighteenth-century northern Europe. Using, thus, Pergolesi's viola part as a starting-point for the present version, a third

vocal part, constructed beneath Pergolesi's alto line, has been introduced in certain of the duo movements. In the manner of Pergolesi's original setting, as the two violins parallel the soprano and alto lines, a new third voice follows the viola part, functioning harmonically as either a 'tenor' voice or a 4' bass. This new version for treble voices is thus conceived as a work with solo, duo and trio movements.

The original solo movements (2, 4, 6, 7, 10) are obviously not expandable without substantial re-composition; of the duo movements, two (9, 11) are soloistically ornate and not easily admitting of a third vocal part. However, of the remainder, three are polyphonic or 'choral' in conception (1, 8 and 12b) and quite naturally offer, through their respective viola parts, the outline of a third (lower) voice. Three other movements (3, 5, 12a), though not similarly polyphonic, are homophonically complete, with the viola often providing a real harmonic presence; again these offer the scope for the unobtrusive inclusion of a third vocal part. In various bars of this new three-part version, I am also indebted to the transcription of the *Stabat mater* (BWV 1083), for which J. S. Bach composed a new, and often contrapuntal viola part. A suggested performance plan of the present edition could employ chorus for movements 1, 8, 12b; a trio of solo voices for movements 3, 5, 12a; a duo for 9, 11; and soli for the rest.

ACKNOWLEDGMENTS

My colleague and co-editor of the Urtext edition of the *Stabat mater* (BA 7679), Caroline Ritchie, has contributed greatly to this work in astute examination of the original source material as well as in extensive research on wide variety of textual issues, and my debt of gratitude to her is substantial. To Stefan Gros, choral editor at Bärenreiter, likewise, my thanks for his patience, support and willingness to explore unconventional solutions to the musical problems that arise, even with such familiar works as Pergolesi's *Stabat mater*.

Malcolm Bruno
November 2012

EINFÜHRUNG

Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736) hatte zweifellos das kürzeste schöpferische Leben von allen bedeutenden Komponisten im Kanon der westlichen Musik. Innerhalb von nur sechs Jahren wurde seine vergleichsweise kleine Zahl vollendet Kompositionen zu seinem musikalischen Vermächtnis. Seine Bewunderer reichten von Bach über das Pariser Opernpublikum, das sich 1752 von der französischen Premiere von *La serva padrona* unmittelbar begeistert zeigte, bis hin zum London Händels, wo das Interesse an seiner geistlichen Musik zu einigen der frühesten Veröffentlichungen seiner letzten Werke außerhalb Italiens führte – einschließlich des *Stabat mater* und seiner Fortsetzung, Pergolesis zweiter Vertonung des *Salve Regina*. Das *Stabat mater* entstand 1735/36, in den letzten Monaten von Pergolesis Leben. Es könnte erstmals während der Fastenzeit im März 1736 aufgeführt worden sein.

Pergolesis Werke wurden zu seinen Lebzeiten nicht veröffentlicht und es gibt kaum autograph Handschriften. Dies führte zu einer großen Zahl von Fehlzuschreibungen und Fälschungen vom Beginn des 18. Jahrhunderts bis hin zur Gegenwart. Anders beim *Stabat mater*; hier können wir glücklicherweise auf ein Autograph zurückgreifen, das dieser Ausgabe als Hauptquelle dient, ergänzt durch ein sehr zeitnah entstandenes italienisches Manuskript. Für umfassende Informationen zu Quellen, editorischer Vorgehensweise sowie Aspekten der Aufführungspraxis sei der Benutzer auf die neue Bärenreiter Urtextausgabe (BA 7679) verwiesen, die der vorliegenden Bearbeitung zugrunde liegt.

Der unglaublichen Popularität des *Stabat mater* nach dessen Erstaufführung folgte eine bemerkenswert rasche Verbreitung in ganz Europa noch vor dem 18. Jahrhundert in zahlreichen Abschriften und Bearbeitungen. Besonders während des letzten Jahrhunderts entstand eine Tradition von Aufführungen des Werkes durch Oberstimmenchöre. Obwohl Pergolesi das *Stabat mater* zweifellos für zwei hohe Solostimmen geschaffen hat, waren und sind solche chorischen Aufführungen populär. Die vorliegende Bearbeitung berücksichtigt bewusst den italienischen Kompositionsstil des frühen 18. Jahrhunderts (die Triosonate für zwei Violinen und Continuo). Sofern eine Viola mitspielt, nimmt diese oft die Funktion eines 4-Basses ein und löst sich damit deutlich von der unabhängigen Tenorstimme, die im homophonen Stil des 18. Jahrhunderts in Nordeuropa so häufig anzutreffen ist. Die vorliegende Bearbeitung nutzt Pergolesis Violastimme als Ausgangspunkt. In bestimmten

Duettsätzen wurde eine dritte Vokalstimme unter der originalen Altstimme eingefügt. In der Art von Pergolesis originaler Anlage, bei der die zwei Violinen den Sopran und den Alt doppeln, folgt die hinzukommende dritte Stimme der Viola und fungiert so harmonisch gesehen als ‚Tenor‘-Stimme beziehungsweise als 4-Bass. Diese neue Bearbeitung für hohe Stimmen ist somit angelegt als Werk mit Solo-, Duo- und Triosätzen.

Die originären Solosätze (2, 4, 6, 7 und 10) sind naturgemäß nicht ohne substantielle Eingriffe in das musikalische Material erweiterbar. Zwei der Duette (9 und 11) weisen solistische Verzierungen auf und vertragen nicht ohne weiteres eine dritte Vokalstimme. Von den übrigen Sätzen bieten drei (1, 8 und 12b) durch ihre polyphone bzw. quasi chorische Anlage und die entsprechende Violastimme die Möglichkeit einer dritten (tieferen) Vokalstimme. Drei weitere Sätze (3, 5 und 12a) sind zwar nicht gleichermaßen polyphon angelegt, sie weisen aber neben einer durchgängigen Homophonie einen harmonisch eigenständigen Violapart auf. Auch hier lässt sich ohne allzu große Anstrengung eine dritte Gesangsstimme hinzufügen. An etlichen Stellen bietet auch Johann Sebastian Bach eine zusätzliche Anregung, der in seiner Transkription des Werkes (BWV 1083) eine neue, oft kontrapunktisch geführte Violastimme hinzu komponierte.

Ein möglicher Aufführungsplan zur vorliegenden Edition könnte wie folgt aussehen: Chor für die Sätze 1, 8 und das „Amen“ in 12; ein Trio von Solostimmen für die Sätze 3, 5 und 12a; Duette in den Sätzen 9 und 11 und Soli in den übrigen Sätzen.

DANK

Meiner Kollegin und Mitherausgeberin der Urtextausgabe des *Stabat mater* (BA 7679), Caroline Ritchie, schulde ich großen Dank für ihren Beitrag zu dieser Ausgabe, besonders ihre akribische Prüfung des originalen Quellenmaterials wie auch ihre ausführliche Beschäftigung mit einer Vielzahl von textbezogenen Themen. An Stefan Gros, Chorlektor bei Bärenreiter, geht gleichermaßen mein Dank für seine Geduld und Unterstützung sowie seine Bereitschaft, bei all den selbst bei einem so vertrauten Werk wie dem *Stabat mater* auftretenden musikalischen Problemen nach unkonventionellen Lösungen zu suchen.

Malcolm Bruno
im November 2012
(übersetzt von Stephanie Wollny / Stefan Gros)

INHALT / CONTENTS

Introduction	III
Einführung	IV
1. Stabat mater dolorosa	1
2. Cuius animam gementem	4
3. O quam tristis et afflita	7
4. Quae maerebat et dolebat	9
5. Quis est homo	13
6. Vedit suum dulcem natum	16
7. Eia, mater, fons amoris	19
8. Fac, ut ardeat cor meum	22
9. Sancta mater, istud agas	28
10. Fac, ut portem Christi mortem	34
11. Inflammatus et accensus	37
12. Quando corpus morietur	41

BESETZUNG / ENSEMBLE

Soli: Soprano, Mezzosoprano, Alto

Chor / Chorus: Soprano, Mezzosoprano, Alto

Orchester / Scoring:

Violino I, II, Viola, Basso continuo (Violoncello, Contrabbasso, Organo)

Zu vorliegender Partitur sind der Klavierauszug (BA 5692-90)
und das Aufführungsmaterial (BA 7679) erhältlich.

In addition to the present full score, the vocal score (BA 5692-90)
and the performance material (BA 7679) are also available.

Stabat mater

Giovanni Battista Pergolesi

Bearbeitung für Chor SMA / Arrangement for choir SMA:

Malcolm Bruno

1. Stabat mater dolorosa

Grave

Violino I
Violino II
Viola
Soprano
Mezzo-soprano
Alto
Basso continuo

Viol. I
Viol. II
Vla.
B. c.

S.
M.
A.
B. c.

11

tr
dol. semp.
dol. semp.
dol. semp.

Sta - bat ma - ter do - lo - ro

Sta - bat ma - ter do - lo - ro

Sta - bat ma - ter do -

6 4   dol.   5 6 9 6 4 6 9 6 9 6 9 b 3 6 h 6 6

16

Viol. I
Viol. II
Vla.
S.   *tr*
M.   *tr*
A.
B. c.

sa iux - ta cru - cem la - cri - mo - sa,
sa iux - ta cru - cem
lo - ro sa,
6 9 b 3 6 h 7 5 6 6 6 6 5 b

21

Viol. I
Viol. II
Vla.
S.
M.
A.
B. c.

dol.   *tr*   *sotto voce*
dol.   *tr*   *sotto voce*
dol.   *tr*   *sotto voce*
dum pen-de - bat fi - li - us, dum pen - de - bat
— la - cri - mo - sa, dum pen-de - bat fi - li - us, dum pen - de - bat
dum pen-de - bat fi - li - us   dum pen - de - bat
6 6 4 3 6 6 *dol.*   7 5 *dol. assai* 6 5 6 5 6 5

26

Viol. I
Viol. II
Vla.
S.
M.
A.
B. c.

dol.   *dol.*
dol.
dol.
fi - li - us. Sta - - bat ma - - ter do -
fi - li - us. Sta - - bat ma - - ter
fi - li - us. Sta - - bat ma - - ter
5 4   *dol.* 6 5 6 6 5 6 9 6 4

This musical score page contains three staves of music for orchestra and choir, labeled from 16 to 26. The instruments include Violin I, Violin II, Viola, Soprano (S.), Mezzo-soprano (M.), Alto (A.), and Bassoon (B. c.). The vocal parts sing in Latin, with lyrics such as 'iux - ta cru - cem', 'sa', 'lo - ro', 'dum pen-de - bat', 'fi - li - us', '— la - cri - mo - sa', 'sta - - bat', 'ma - - ter', and 'do -'. The score includes dynamic markings like 'tr' (trill), 'sotto voce', and 'assai', and various time signatures (e.g., 6/4, 9/8, 3/4, 6/8, 5/4, 6/5). Measure 16 shows a melodic line for the vocal parts with harmonic support from the orchestra. Measures 21 and 26 focus on the vocal parts, particularly the soprano and bassoon, with sustained notes and rhythmic patterns corresponding to the lyrics.

31

Viol. I

Viol. II

Vla.

S.

M.

A.

B. c.

- lo - ro - - sa iux - ta cru - cem la - cri - mo

do - - lo - ro - - sa iux - ta cru - cem, iux - ta cru - cem la - cri - mo

- ter do - lo - ro - - sa iux - ta cru - - cem la - cri - -

dol. *dol.*

5 6 9 3 3 7 6 5 b h 8 7 8 7 b 8 7 8 7 8 7 h 7

37

Viol. I

Viol. II

Vla.

S.

M.

A.

B. c.

- sa, dum pen-de - bat, dum pen-de - bat fi - li - us, do - lo - ro - sa,

- sa, dum pen-de - bat, dum pen-de - bat fi - li - us,

- mo - sa dum pen-de - bat, dum pen-de - bat fi - li - us,

dol. *for.* *dol.* *for.* *dol. assai* *dol. assai* *dol.* *for.* *dol.*

dol. *tr.* *tr.* *tr.* *tr.* *tr.* *tr.* *tr.* *tr.*

6 7 h 4 5 7 6 5 6 8 7 6 6 6 6 h 6 5 4

42

Viol. I

Viol. II

Vla.

S.

M.

A.

B. c.

sotto voce

sotto voce

sotto voce

sotto voce

dum pen - de - bat fi - li - us.

la - cri - mo - sa, dum pen - de - bat fi - li - us.

dum pen - de - bat fi - li - us.

dol. *dol.*

sotto voce

sotto voce

sotto voce

sotto voce

4 6 6 6 6 h 6 5 4

2. Cuius animam gementem

Andante amoroso

Violino I, II

Viola

Soprano

Basso
continuo

Musical score for orchestra, page 11, measures 11-12. The score includes parts for Violin I & II, Cello, Double Bass, and Trombones. Measure 11 starts with a forte dynamic. Measure 12 begins with a piano dynamic. The score features various dynamics (e.g., *for.*, *tr.*, *dol.*) and performance instructions (e.g., slurs, grace notes). Measure 12 concludes with a forte dynamic.

Musical score for orchestra and choir, page 10, measures 22-23. The score includes parts for Violin I & II, Viola, Soprano, and Bassoon. The vocal line begins with "Cu-ius a - ni - mam ge - men-tem, con-tri -". The bassoon part features a prominent rhythmic pattern with sixteenth-note figures. Measure 23 continues with the vocal line and bassoon parts.

Musical score for orchestra and choir, page 10, system 33. The score includes parts for Violin I & II, Viola, Soprano (S.), and Bassoon (B. c.). The vocal part for Soprano includes lyrics: -sta-tam et do - len-tem per - trans - i - vit, per-trans - i - vit gla - di - us,. The score shows various musical markings such as dynamic changes, articulations, and time signatures (e.g., 6/4, 5/2).

42

Viol. I

Viol. II

Vla.

S.

B. c.

cu - ius a - ni - mam ge - men - tem_, con - tri - sta - tam_ et do - len - tem

$7\flat$ 6 5 7 $\flat$ 6 7 $\flat$ 7 $\flat$ 6 3 4

50

Viol. I, II

Vla.

S.

B. c.

dol. for. for.

for. for.

per - trans - i - vit gla - di - us, per - trans - i - vit gla - di - us.

$\natural$ 5 $\flat$ 6 6 6 6 5 4 3 6 6 $\sharp$ 5 $\flat$ 6 6 5 4 3 6

60

Viol. I

Viol. II

Vla.

S.

B. c.

dol. for. dol. dol. for.

dol. for. dol. dol. for.

dol. for. dol. dol. for.

Cu - ius a - ni - mam ge - men - tem,

6 5 6 6 3 dol. for. 6 7 $7\flat$ 5

69

Viol. I   dol.

Viol. II   dol.

Vla.   dol.

S.   con - tri - sta - tam et do - len - tem per - trans - i - vit, per - trans -

B. c.   dol. 6 7 7 5 for. 6 6 dol. 5

80

Viol. I

Viol. II

Vla.

S. -i - vit gla - di - us, cu - ius a - ni - mam ge - men - tem, con - tri - sta - tam

B. c. 6 6 6 5 4 3 sotto voce tasto solo

89

Viol. I

Viol. II

Vla. for.

S. et do - len - tem per - trans - i - vit, per - trans - i - vit

B. c. 7 5 for. 6 dol. 5 6 6

98

Viol. I, II

Vla. dol. for. for.

S. gla - di - us, per - trans - i - vit gla - di - us.

B. c. 6 6 6 4 dol. 5 for. 6 6 6 4 6 6 6 5

3. O quam tristis et afflita

Larghetto

15

Viol. I dol.

Viol. II dol.

Vla.

S. et af - fli - cta fu - it il - la be - ne - di - cta, be - ne -

M. et af - fli - cta fu - it il - la be - ne - di - cta, be - ne -

A. et af - fli - cta fu - it il - la be - ne - di - cta, be - ne -

B. c. 7 5 6 # tasto solo 7 5

19

Viol. I dol.

Viol. II dol.

Vla. dol. dol.

S. -di - cta ma - - ter u - ni - ge - ni - ti, for.

M. -di - cta ma - - ter dol. u - ni - ge - ni - ti, for.

A. -di - cta ma - - ter dol. u - ni - ge - ni - ti, for.

B. c. dol. dol. 6 for.

23

Viol. I dol.

Viol. II dol.

Vla. dol. for.

S. u - ni - ge - ni - ti! dol.

M. dol. u - ni - ge - ni - ti!

A. u - ni - ge - ni - ti!

B. c. dol. 6 6 4 # for. 6 7 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 5

4. Quae maerebat et dolebat

Allegro

Allegro

The musical score consists of four staves. The top two staves are for 'Violino I, II' and 'Viola', both in treble clef and common time, with a key signature of one flat. The violins play eighth-note patterns, while the viola provides harmonic support. The bottom two staves are for 'Alto' and 'Basso continuo', both in bass clef and common time, with a key signature of one flat. The alto part is mostly silent. The basso continuo part provides harmonic support with sustained notes and bassline patterns. Measure numbers 2, 6, and 2 are indicated below the basso continuo staff.

Violino I, II

Viola

Alto

Basso continuo

2   6   2

Viol. I, II
Vla.
B. c.

9

7   6   6   6   6   6   dol.
4   3

Musical score for orchestra, page 17. The score includes parts for Violin I & II, Cello, Double Bass, and Trombones. The Violin parts play eighth-note patterns, the Cello provides harmonic support, and the Double Bass and Trombones provide rhythmic drive. The score is in common time, with a key signature of one flat.

24

Viol. I

Viol. II

Vla.

A.

B. c.

31

Viol. I

Viol. II

Vla.

A. *tr.* et tre - me-bat, dum vi - de-bat na - ti poe - nas, poe - nas in - cli - ti,

B. c. 7 5 6 4 3 6 5 5 4 6 b 5 4 6

39

Viol. I

Viol. II

Vla.

A. dol. et tre - me - bat_____, dum vi - de - bat na - ti poe - nas, na - ti poe - nas..

B. c. dol. 6 5 6 4 2 3 6 7 5 6 5

for.

47

Viol. I

Viol. II

Vla.

A. dol. in - cli - ti, et tre - me-bat_____, dum vi - de-bat na - ti poe - nas, na - ti

B. c. dol. 6 4 6 6 3 2 5 3 6 4 7

for.

56

Viol. I

Viol. II

Vla.

A.

B. c.

poe - nas - in - cli - ti.
Quae mae -

6 dol.

6 dol.

6 dol.

tr tr
Quae mae -

6 dol. 2

64

Viol. I

Viol. II

Vla.

A.

B. c.

for. dol.

for. dol.

for. dol.

tr tr tr tr
re - bat et do - le - bat, et do - le - bat, et tre - me - bat,

3 4 7 b 7 6 5 for. dol. 2 3 4

72

Viol. I

Viol. II

Vla.

A.

B. c.

for.

for.

for. dol.

dum vi - de - bat, dum vi - de - bat, et tre - me - bat,

7 5 6 6 6 5 for. dol. 6 6