

Tribulationem et dolorem invenio

SATTB a cappella

Lyrics: Psalm 116,3-5

Music: Carlo Gesualdo di Venosa
1566-1569, 1566, † 1613

S

A

T1

T2

B

Piano/Klavier
(for rehearsal)

bu - la - ti -

Tri - bu - la - ti - o - nem

Tri - bu - la - ti - o - nem et do -

*Bedrängnis und Schmerz
Trouble and sorrow,*

5

o - - - nem, tri - - - bu - la - ti -

et do - lo - rem, et do -

rem, et - - - - - rem

Tri - bu - la - ti - o - nem

Tri - bu - la - ti - o - nem et do - lo - - - -

*Bedrängnis und Schmerz
trouble and sorrow*

10

o - nem et do - lo - - - - - rem in
 lo - - - - - rem in - ve - - - - - do -
 in - ve - ni, tri - bu - la - ti o -
 et do - lo - - - - - et do - - - - - rem,
 rem, tri - - - bu - la o - nem et do - lo -

*fand ich,
I found,*

*Bedrängnis und Schmerz
trouble and sorrow I found,*

14

ve - ni, do - - - - - rem in - ve - - - - -
 - - - - - et do - lo - - - - -
 - - - - - et lo - - - - - rem, et do - lo - - - - - rem, in -
 do - lo - - - - - rem in - - - - - ve -
 rem in - ve - - - - - ni, in - - - - - ve - - - - - ni

*und Schmerz fand ich,
and sorrow I found,*

19

ni et no - men Do - mi - ni, et no - men Do - mi - ni,
 - - - - rem in - ve - ni et
 ve - ni et no - men Do mi - ni
 ni et no - men in - vo ca -
 et no - men Do - mi - ni,

*und den Namen des Herrn rief ich an,
 and I called upon the name of the Lord,*

23

ni in - ca - vi,
 no - men Do - mi - ni in - vo - ca -
 in - vo - ca - vi,
 vi, in - vo - ca - vi,
 et no - men Do mi - ni in -

*und den Namen des Herrn rief ich an,
 and I called upon the name of the Lord,*

*) Original: nur tiefes e / only low e

27

in - - - vo - ca - vi: o Do - - mi - ne,
 - vi, in - - - vo - ca - vi: o - - - ne,
 in - vo - ca - - - - vi: o - - - mi - ne, o
 in - vo - ca - vi: o - - - ne, o
 vo - ca - - - - - vi: Do mi - ne,

*rief ich an:
 and I called:*

32

Do - mi - ne, li - be - ra a - - - ni - mam me - -
 o Do - mi - ne, li - be - ra a - - - ni - mam
 Do - mi - ne, li - be - ra a - ni - mam
 Do - mi - ne, li - be - ra a -
 o - - - mi - ne, li -

*Herr,
 Lord,*

*erlöse meine Seele,
 deliver my soul,*

36

am, li - be - ra a - - ni - mam me - - am. Mi -
 me - - am, li - be - ra a - - ni - mam me - - am. Mi -
 me - - am, li - be - ra a - - ni - mam me - - am. Mi -
 ni - mam me - - a - - ni - mam me - - am. Mi -
 be - ra a - - ni - mam me - - am. Mi -

*erlöse meine Seele
 deliver my soul.*

40

- - se - ri - cors, mi - - se - ri - cors
 se - ri - cors mi - - se - ri - cors
 se - ri mi - se - - ri - cors Do - mi - nus
 - - ri - mi se - - ri - cors
 - - se - - ri - cors Do - mi -

*Barmherzig,
 Gracious,*

*barmherzig ist der Herr,
 gracious is the Lord,*

44

Do - mi-nus et ju - - - - - stus et no
 Do - mi-nus et ju - - - - - stus De -
 et ju - - - - - stus,
 Do - mi - ju stus, Do mi-nus, Do -
 nus et ju - stus et De-us no - - - - - ster,

und gerecht, and righteous, und gerecht, and righteous is our God, und unser Gott, und unser Gott erbarmt sich, and our God is merciful,

49

- - - - - se - re - tur, mi - se - re -
 - - us no - - - - - se - re - - - -
 stus et De - us, et De - us no - ster
 - m - et ju - s et De - us no - - - - - ster mi -
 Do - mi-nus et ju - - - - - stus et De - us no - - - - -

und gerecht, et der Herr, and righteous is the Lord, und unser Gott, and our God, und unser Gott erbarmt sich, and our God is merciful,

54

tur, mi-se-re - - - - - tur,
tur, et De - - - - us no - - - - ster mi -
mi - - - - se - - - - re - - - -
- - - - se - re - - - - tur, et - - - - us no - - - - ster mi -
ster mi - se - re - - - - mi - se - re - tur,

*erbarmt sich,
is merciful,*

*und unser Gott erbarmt sich,
and our God is merciful,*

59

et De - - - - ster - - - - se - re - - - - tur.
se - - - - tur.
- - - - tur.
- - - - se - re - - - - tur. mi - se - - - - re - - - - tur.
- - - - re - - - - tur.
- - - - tur.

*und unser Gott erbarmt sich.
and our God is merciful.*

Tribulationem et dolorem

Tribulationem et dolorem inveni,
 et nomen Domini invocavi.
 O Domine, libera me a peccatis meis.
 Misericors Dominus et pius,
 et Deus noster misericors.

Bedrängnis und Schmerz fand ich,
 und den Namen des Herrn rief ich an.
 O Herr, erlöse meine Seele.
 Barmherzig ist der Herr, und gerecht,
 unser Gott erbarmt sich.

Trouble and sorrow I found.
 And I called upon the name of the Lord.
 O Lord, deliver my soul.
 The Lord is the Lord and righteous,
 our God is merciful.

Psalm 116,3–5

Nachwort

Keine Lebensbeschreibung Carlo Gesualdos (auch Gesualdo di Venosa) kommt umhin, jene schicksalsreiche Nacht im Oktober des Jahres 1590 in Neapel zu erwähnen, die das Leben und Wirken des Komponisten so nachhaltig zeichnen sollte. Die Vorgeschichte der Tragödie beginnt aber bereits einige Jahre zuvor: Carlo genießt als Spross einer italienischen Adelsfamilie eine höfische Ausbildung, die dem zeitgenössischen Bildungsideal des „*huomo universale*“ gemäß auch umfassenden Musikunterricht einschließt. Nach dem Tod zweier Verwandter rückt Carlo unverhofft in der Erbfolge auf und wird 1586 Fürst von Venosa. Das Interesse der Familie liegt fortan in der möglichst baldigen Zeugung eines männlichen Erben des Geschlechts. Die vier Jahre ältere Maria d'Avalos und Cousine Carlos wird folglich vor allem wegen ihrer bereits unter Beweis gestellten Fruchtbarkeit als Heiratskandidatin ausgewählt. Zum Zeitpunkt der Vermählung mit Carlo ist sie nämlich bereits zweifache Mutter und Witwe. Der ersehnte Erbe kommt bereits ein Jahr später zur Welt, die Erwartungen sind erfüllt. Die Ehe der beiden offenbar weniger: Maria beginnt ein Verhältnis mit Fabrizio Carafa, dem Herzog von Andria. Als sich bei beiden auf die Schliche kommt, nimmt die Ehe ihren Lauf. Ein Augenzeuge berichtet, es sei gegen zwei Uhr nachts gewesen, als Carlo gemeinsam mit seinen Schergen schwer bewaffnet aufstufen zu den Schlafgemächern seiner Ehefrau hinaufsteige. Dass er sie töten werde, habe er dabei vor sich gesagt. Das nächste, was der Zeuge aus den Gemächern hörte, waren zwei Schüsse. Die beiden Maria und ihre Geliebten waren dem Untertanenspruch zufolge übel zugerichtet. Carlo floh aus Neapel auf den Familiensitz in Gesualdo. Es kam zu einer Urteilsurteilung wegen seines Kapitalverbrechens, die er rückgängig (als gehörnter Ehemann und Vater) zu machen hatte er der Gesetzeslage zufolge darlegte, die Ehre wiederherzustellen), als Rache der Familie der Avalos. Tatsächlich blieb er unverurteilt. Er heiratete zwei Jahre später sogar eine weitere Frau. Das Gesualdo di Venosa sollte mit Carlo Gesualdo schließlich untergehen. 1610 starb der Sohn aus seiner ersten Ehe mit Maria und wenige Wochen später er selbst.

Wenngleich der Doppelmord keine Folgen für ihn hatte, so schenkte sich Carlo Gesualdos kompositorisch zu schaffen nach ihm beeinflusst zu haben. Tod, Schmerz, Sünde und Sühne sind Themen, mit denen sich der zu den „schwarzen“ Komponisten auseinandersetzende und die sich wie ein roter Faden durch sein Werk zieht.

Auch die Motette *Tribulationem et dolorem inveni* (Bedrängnis und Schmerz fand ich) lässt sich textlich wie musikalisch einordnen. Spannungsgeladene Dissonanzen und melodisch fesselnde Melodielinien sind in der Komposition ihren düsteren Charakter. Insbesondere die Eingangsformel mit den ersten Kontraltönen *tribulationem* und *dolorem* sind durch chromatische Wendungen (Quintus, Takt 3; Sopran, Takte 7f) oder seufzerartige Wechselnoten (Sopran, Takte 9–11; Tenor, Takte 7–9) hervorgehoben. Die musikalische Struktur offenbart Carlo Gesualdos ausgezeichnete Kenntnis der niederländischen Vokalmusiktradition und ist überwiegend polyphon aufgebaut. Lediglich wenn der Text als direkte Ansprache an das Erbarmen Gottes formuliert ist, bündeln sich die Stimmen zu einem losen homophonen Satz (Takt 30 *omnino*; Takt 40 *misericors*). Die Motette *Tribulationem et dolorem inveni* ist ein repräsentatives Beispiel für die geistlichen Musik Carlo Gesualdos und besticht durch Klangsönheit und Ausdruckskraft.

Dr. Stefanie Bilmayer-Frank

Quelle (Notentext):

Gesualdo di Venosa, *Sacrae cantiones für fünf Stimmen*. Nach den Summbüchern von 1603 hrsg. von Glenn E. Watkins. Erstes Buch. = Gesualdo di Venosa, *Sämtliche Werke*. Bd. 8) Leipzig 1961.

Epilogue

No description of the life of Carlo Gesualdo (also known as Gesualdo di Venosa) can avoid mentioning that fateful night in Naples in October of the year 1590 that was to have such lasting consequences for the life and work of the composer. However, the events leading to the tragedy began several years earlier. As a scion of the Italian nobility, Carlo enjoyed a courtly education that, in accordance with the contemporary educational ideal of the "uomo universale", included comprehensive schooling in music. After the death of two members of his family, Carlo unexpectedly moved up in the line of succession, and in 1586 became Prince of Venosa. From that point on, the interest of the family lay in the production at the earliest possible moment of a male heir to the line. As a consequence, Maria d'Avalos, a cousin of Carlo and four years his elder, was chosen as his prospective bride, first and foremost because of her already proven fertility. At the time of her marriage to Carlo, namely, she was a widow who had already borne two children. The longed-for heir was born only a year later, the expectations were fulfilled. The same apparently did not apply to the marriage: Maria began an affair with Fabrizio Carafa, the Duke of Andria. When Carlo caught them out, the tragedy took its course. An eyewitness reported that it was at about two o'clock in the morning that Carlo, together with his henchmen, all of them heavily armed, stormed up the stairs to his wife's bedchamber. The shouting that the witness heard coming from the bedchamber was two shots. According to the informant's report, the bodies of Maria and her lover were badly mutilated. Carlo fled Naples to the family estate at Venosa. This was not so much because he feared being sentenced for his capital crime (as hearkened to by the Duke and Prince of Venosa he was not bound, under the laws of the day, the right to request mercy), but more for fear of the revenge of the d'Avalos family. And in fact he did remain convicted and two years later he even remarried. Carlo Gesualdo was to be the last of the Princes of Venosa: in 1610 his son by his first marriage to Maria died, and a few weeks later saw the death of Carlo himself.

Even though the death of the Prince had no judicial consequences for Carlo Gesualdo, nevertheless seems to have had a lasting impact on his work as a composer. Death, sin, guilt, and atonement are themes which the religious composer devoted himself to, and they form a thread that can be followed throughout his work.

His motet *Tribulationem et dolorem inveni* (Trouble and sorrow I have found), too, fits into this pattern, both musically and lyrically. Dissonances heavy with tension and chromatically progressing melodic lines lend the composition its melancholy character. In particular, ecstatic phrases (quintus, bar 3; bassus, bars 9 and 10) or a sighing *trillo* (*trillatura*) (soprano, bars 9 and 10; tenor, bars 7–9) are used to accentuate the necessary formula with the two central concepts *tribulationem* and *dolorem*. The musical structure reveals Gesualdo's excellent knowledge of the traditions of Dutch vocal music, and it is composed for the most part polyphonically. Only when the text is formulated as a direct address to the mercy of God are the voices bundled together in a loose homophonic phrase (bar 30 *o Domine*; bar 40 *misericors*). The motet *Tribulationem et dolorem inveni* is a representative example of Carlo Gesualdo's sacred music, and it impresses with its musical beauty and expressive power.

Dr. Stefanie Bilmayer-Frank

English translation: Christopher Inman

Source (Score):

Gesualdo di Venosa, *Sacrae cantiones für fünf Stimmen*. Nach den Stimmbüchern von 1603 hrsg. von (ed. by) Glenn E. Watkins. Erstes Buch. (=Gesualdo di Venosa, Sämtliche Werke. Vol. 8) Leipzig 1961.