

Johann Mattheson's Stated Requirements for the Group of Musicians

Performing Figural Music in Large Churches

Prepared and Translated by Thomas Braatz © 2012

1. Introduction
2. Original Title Page and Excerpt
3. Transliteration
4. English Translation
5. Another Title Page and Excerpt
6. Transliteration
7. English Translation

Introduction

Johann Mattheson [1681-1764] is certainly one of the most prolific German writers on the subject of music in the first half of the 18th century. He is not only a theoretician but also a practitioner having excelled in singing, playing keyboard including organ as well as other instruments: viola da gamba, flute, oboe and lute. He sang the main roles at the Hamburg Opera for seven to eight years. During this time he also composed and conducted operas, and it is quite possible that J. S. Bach [1685-1750] heard him perform in some of these roles. As the older, more experienced musician/composer, he also gave advice to G. F. Handel [1685-1759] when the latter was composing *Almira*, and both traveled together to Lübeck on August 17, 1703 to apply for Dietrich Buxtehude's

[1637-1707] position as organist at the famous *Marienkirche*.¹ Bach did likewise in October 1705, and all three declined because of the same reason: a contract stipulated that the new organist would have to marry one of Buxtehude's five daughters, more specifically, the oldest, Magdalena Elisabeth, born in 1669 or Anna Margareta, the second oldest, born in 1675 – eventually, in 1707, the latter married Buxtehude's successor, J. Chr. Schieferdecker [1679-1732] from Weißenfels. And, of course, there is the infamous, mostly exaggerated scuffle between Handel and Mattheson after an opera performance in Hamburg in which they both participated on December 5, 1704. According to Mattheson, Handel's life was spared in this duel when Mattheson's sword hit a button on Handel's jacket. Less than a month later they were friends again. From 1715 to 1728, Mattheson was the Director of Music and Cantor for the Hamburg Cathedral ['Der Hamburger Dohm']. For this position he composed and conducted primarily oratorios. During a performance of Christmas music in 1715, he created a great commotion when he allowed females to sing figural music in a church setting. When J. S. Bach played the organ before the magistrates and many distinguished listeners in Hamburg in 1720, Mattheson was most certainly in the audience and probably became personally acquainted with him at that time. After G. Ph. Telemann [1681-1767] assumed his position overseeing and providing music for the 17 other churches in Hamburg, Mattheson was always close at hand. Mattheson is famous today mostly because of his writings in which he described and documented for later generations the revolutionary changes that were taking place

¹ The number of performers for Buxtehude's *Abendmusiken*, according to the MGGI article on Buxtehude, included not more than 12 to 14 instrumentalists, the Concertists and Chor (*Ripienists*). Unfortunately no specific numbers are given for the latter two vocal groups.

throughout Europe as music history moved forward from the Baroque to the Galant/Rococo and the Classical style of composition and performance.

In attempting to account for the precise number and types of singers and instrumentalists listed by Mattheson in this excerpt, the reader may find it a little difficult to make arithmetic sense so that a clear picture of the performers involved may be obtained. This is partly due to the imprecise nature of the basis for Mattheson's argument which uses as a springboard a conclusion reached by other musicians about the minimum number of musicians (singers and instrumentalists) required for what they had considered would be a fully satisfying performance of figural music in a large church. Mattheson objects strongly to their claim that only 8 performers (singers and instrumentalists) would be needed 'to create an impressive harmony': 4 vocalists (*Concertists*), 2 violinists and 1 organist with the (1) director in some instances providing flexibility by filling in as a vocalist or instrumentalist as needed. Later in this passage, Mattheson states that, based on his experience, a minimum of 24 vocalists and instrumentalists would be needed for creating a strong impression on the listeners (congregation) in a large church. Working backward from his suggested total, the reader can determine that Mattheson envisions the choir to be constituted in this manner: to the minimum group of 4 vocalists (*Concertists*) he would add another yet unspecified (x) number of vocalists (*Ripienists*). To this choir of $4 + x$ vocalists (the full number of vocalists has at this point in his presentation not yet been stipulated by Mattheson), he would add 8 instrumentalists (winds and strings): 1 trumpeter + 1 timpanist + 1 violonist [string bass] + 2 oboists + 1 bassoonist = 5 instrumentalists + the original 2 violins + 1 organist gives us a total of 8 instrumentalists. Now it is possible to solve for x: $24 - 8 = 16$.

So 16 must be the total number of vocalists from which we subtract the 4 *Concertists* who must always be present and had already been mentioned earlier. Yet to be accounted for are the 12 vocalists who have only been mentioned in passing as the *Ripienists* and whose number had been left unspecified. Assuming the reader is familiar with J. S. Bach's enumeration of musicians and the positions they filled as stated in his *Entwurff* (Leipzig, 1730)², the 12 *Ripienists* would be distributed evenly among the 4 usual vocal ranges SATB with 3 singers being added to each part. Bach states the requirements for his ideal choir as follows:

...die Vocalisten [müssen] wiederum in 2erley Sorten eingetheilet werden, als:
Concertisten und Ripienisten. Derer Concertisten sind **ordinaire**
4....Wiewohln es noch besser, wenn der **Cœtus** so beschaffen wäre, daß man
zu ieder Stimme 4 **subjecta** nehmen, und also ieden **Chor** mit 16. Persohnen
bestellen könnte.

The vocalists must further be divided into two categories: *Concertists* and *Ripienists*. Generally there are 4 *Concertists*....Just as it would be even better if the group of singers making up the choir would be constituted in such a way that you can select 4 singers for each vocal part so that each choir could be staffed with 16 persons.

Bach has, of course, included for each vocal part 1 *Concertist* and 3 *Ripienists* and thus arrives at an ideal choir size consisting of 16 singers.

Since *Trompeter* can be either singular or plural, assume that it is plural and that this would under normal circumstances mean either 2 or 3 trumpeters. Assume also that Mattheson wanted to include in his list of instrumentalists the 3 or 4 already included by others in their minimum group of performers. [Actually Mattheson's qualification of „noch acht mehr“

² *Bach-Dokumente I*, item 22 [Eingabe an den Rat der Stadt Leipzig; Leipzig, August 23, 1730], (Bärenreiter, 1963), p. 60.

implies „in addition to“ whatever was previously listed [the 4 *Concertists*, the 3 or 4 instrumentalists {2 violins, organ, and possibly another played by the director – flute?, violoncello?} and the unspecified number of *Ripienists*]. Now such an assumed tally might look like this: 8 newly added instrumentalists to complement the 3 or 4 instrumentalists already listed in the proposal given by those with whom Mattheson disagrees. Mattheson’s list of 8 instrumentalists might look like this: 3 trumpeters, 1 timpanist, 1 violonist, 2 oboists, 1 bassoonist. This would result in a total of 11 or 12 instrumentalists. With 12 positions subtracted from Mattheson’s total and also 4 *Concertists* accounted for, all that would remain is 8, the total number of *Ripienists* who would be distributed evenly among the SATB *Concertists* giving a total of 3 singers for each vocal part. This would agree with Bach’s minimum requirement for a first-class, primary choir that performs figural music in a large church:³

Zu iedweden **musicalischen Chor** gehören wenigstens 3 **Sopranisten**, 3 **Altisten**, 3 **Tenoristen**, und eben so viel **Baßisten**....

At least 3 sopranos, 3 altos, 3 tenors and just as many basses must belong to each musical choir....

In another document Bach writes as follows:⁴

Zum ersten **Chor** gehören. The members that belong to the 1st choir are

3 Discantisten	3 Sopranos
3 Altisten	3 Altos
3 Tenoristen	3 Tenors
3 Bassisten	3 Basses

³ ibid., p. 60.

⁴ ibid., p. 250 [item 180, Einteilung des Thomanerchors in 4 Chöre, Leipzig, 18. Mai 1729].

The ambiguities in Mattheson's passage allow different interpretations depending upon how the reader interprets *noch acht mehr* [„still eight more“ instrumentalists in addition to what? to the *Ripienists* not including the instruments (violins, organ) mentioned earlier **or** to the *Ripienists* + the 3 instruments – violins and organ?] and *Trompeter* [one trumpeter singular or plural and, if so, how many did Mattheson imply?]. In any case, Mattheson's assessment of a choir director's needs would agree essentially with either one of Bach's explicitly stated requirements for either a minimum or an ideal configuration of singers required to perform figural music in a large church.

Much discussion relating to Joshua Rifkin's OVPP [One Vocalist Per Part] theory has been centered upon obtaining the required number of singers and that this number could easily be severely diminished by illness or by being forced to use singers as instrumentalists. Mattheson criticizes the Hamburg authorities for not having a cantor for each large church as found in other important locations he lists and points out that these churches in other large cities can take advantage of the *Adjuvanten* associated with each church. Although *Adjuvanten* are never referred to as such in Leipzig, Bach, for instance, could draw upon a pool of excellent vocalists and instrumentalists, sometimes referred to as the *supernumerarii* and, indeed, the city pipers organization which had some truly excellent trumpeters and oboists. The *supernumerarii* included some of Bach's own private music students and university students among whom were frequently *Thomaner* who had graduated from the *Thomasschule*. For more information on the *Adjuvanten*, be sure to read the footnote at the bottom of page 11 below.

Der Musicalische
Patriot,
Welcher seine gründliche
Betrachtungen,
über
Geist- und Weltl. Harmonien,
samt dem, was durchgehends
davon abhänget,
In angenehmer Abwechselung
zu solchem End mittheilet,
Dass
Gottes Ehre, das gemeine Beste,
und eines jeden Lesers besondere Erbauung
dadurch befördert werde.
Als Licht gestellet
Von
M a t h e s o n.

❧❧❧❧❧

H A M B U R G, im Jahr 1728.

Des Musicalischen Patrioten Siebende Betrachtung. S. 64.

Die vier tausend Lob-Sänger des Herrn mit Saitenspiel, deren I. Paral. XXIV. gedacht wird, zeigen auch deutlich genug, und per major vota an, daß diejenigen gewaltig irren, welche mit Johann Beer, in seinen musicalischen Discursen, die Frage aufwerfen: wie viel eigentlich Leute zu einer vollständigen Music erfordert werden? und darauf antworten: Man könne mit acht Personen eine stattliche Harmonie zu Wege bringen; nehmlich mit vier Vocalisten, zweien Violinisten, einem Organisten und dem Directori. Ja, sie suchen es mit ihrer vollständigen Besetzung noch genauer, und wollen es gar mit sieben bestellen, wenn der legit-benannte Director eines Instruments erfahren ist, und selber mitspielt, oder auch mitsinget. Nun gibt es zwar mit sechs Stimmen schon einen völligen Satz auf dem Papier; es kann aber eine solche einfache Bestellung in grossen Kirchen nicht das geringste verschlagen, vielweniger stattlich heißen. Wenn man auch zu den Ripien-Stimmen noch acht geringe Leute mehr nähme, so bringen doch ihre unreinen Griffe und ihr falsches Blasen mehr Schaden, als Vortheil. Zudem werden Trompeter und Paucker, samt einem Violonisten, unausweglich erfordert. Ein paar Hautbois und ein Basson sind eben so wenig zu entbehren, wenn man die geringste Abwechslung haben will. Und da läuft es doch auf vier und zwanzig hinaus, welches die kleinste Zahl zur Kirchen-Music ist. In Republiken lässt sie sich eher vergrößern, als an Höfen; wenn man was darauf wenden will. Doch ist es hier in Hamburg, absonderlich mit Sängern, dünne bestellt. Siebzehn Kirchen haben fünf bis sechs Vocalisten. In andern grossen Städten, als da sind Breslau, Berlin, Braunschweig usw. hat fast jede Kirche ihren eignen Cantorem, samt zugehörigen Adjutanten. Hier soll es einer thun, mit einerley Leuten. Da denn manche Haupt-Kirche oft in sieben Wochen keine, die Filialen und Hospitaler aber kaum einmal im Jahr, Music haben.

Transliteration:

Des Musicalischen Patrioten Siebende Betrachtung. S. 64.

Die vier tausend Lob-Sänger des HErrn mit Saitenspiel, deren *I. Paral. XXIV.* gedacht wird, zeigen auch deutlich genug, und *per major vota* an, daß diejenigen gewaltig irren, welche mit **Johann Beer**, in seinen musicalischen Discursen, die Frage aufwerffen: wie viel eigentlich Leute zu einer **vollständigen** Music erfordert werden? und darauf antworten: **Man könne mit acht Personen eine stattliche Harmonie zu Wege bringen;** nehmlich mit vier Vocalisten, zweien Violinisten, einem Organisten und dem Directori. Ja, sie suchen es mit ihrer **vollständigen** Besetzung noch genauer, und wollen es gar mit sieben bestellen, wenn der letzt-benannte Director eines Instruments erfahren ist, und selber mitspielt, oder auch mitsinget. Nun gibt es zwar mit sechs Stimmen schon einen völligen Satz auf dem Papier; es kann aber eine solche einfache Bestellung in grossen Kirchen nicht das geringste verschlagen, vielweniger **stattlich** heissen. Wenn man auch zu den Ripien-Stimmen noch **acht** geringe Leute mehr nähme, so bringen doch ihre unreinen Griffe und ihr falsches Blasen mehr Schaden, als Vortheil. Zudem werden Trompeter und Paucker, samt einem Violonisten, unaussetzlich erfordert. Ein paar Hautbois und ein Baßon sind eben so wenig zu entbehren, wenn man die geringste Abwechselung haben will. Und da läuft es doch auf vier und zwanzig hinaus, welches die kleinste Zahl zur Kirchen-Music ist. In Republieken lässt sie sich eher vergrössern, als an Höfen; wenn man was darauf wenden will. Doch ist es hier in Hamburg, absonderlich mit Sängern, dünne bestellet. Siebzehn Kirchen haben fünff biß sechs Vocalisten. In andern grossen Städten, als da sind **Breslau, Berlin, Braunschweig usw.** hat fast jede Kirche ihren eignen Cantorem, samt zugehörigen Adjuvanten. Hier soll es einer thun, mit einerley Leuten. Da denn manche Haupt-Kirche offt in sieben Wochen keine, die Filialen und Hospitäler aber kaum einmal im Jahr, Music haben.

English Translation:

The Seventh Reflection from the *Musical Patriot*. p. 64.

The reference in the OT in 1 Chronicles 23:5⁵ to the 4,000 who sang the Lord's praise to the accompaniment of string instruments shows quite clearly, and the majority of people would agree with this, that those individuals err who raise the question, along with Johann Beer⁶ in his musical discourses: How many people [singers and instrumentalists] are really necessary for what can be considered a complete performance of music [in church]? To this they answer: All that would be needed would be to manage to get eight people together to create an impressive harmony; more specifically, four vocalists, two violinists, an organist and a director. And, of course, they even try to define their complete performance group more narrowly by only requiring seven when the director, if he is experienced in playing an instrument, plays along in the orchestra or even sings one of the vocal parts. A score with six parts already can be considered complete on paper, but such a simple array of musical forces will not be good at all in large churches, much less could it be considered impressive. And even if you could also add another eight persons to the *ripieno* vocalists, then their out-of-tune finger placements and their playing of wrong notes on the wind instruments will be more deleterious than advantageous [for such a performance]. Trumpet[s]⁷ and timpani along with a string bass [violone] player will be needed constantly. If you want to have even a smallest variation in sound, you will not be able to get along without a pair of oboes and a bassoon either. Now we end up with 24 musicians, which is the smallest number needed for presenting figural music in churches. In [city-state] republics this number can even be increased to be more than what is used at courts, if you really want to invest money for this purpose. However, here in Hamburg we have a real problem with vocalists, for there are very few with official positions. The 17

⁵ NLT: "...4,000 will praise the LORD with the musical instruments I have made." [There is confusion between Chapter 23 and 24; NLT = New Living Testament.]

⁶ Johann Beer (1655-1700) was recognized by Mattheson as being a great vocalist [tenor], violinist, keyboardist and composer. Beer had studied theology at the University of Leipzig, and for a short time, he participated in performances conducted by Sebastian Knüpfer, the Thomaskantor during the time when Beer was still in Leipzig. The "Musical Discourses" that Mattheson refers to here were published posthumously by Beer's son-in-law, court cantor in Gotha, as *Musikalische Diskurse durch die Principia der Philosophie deduciert...Nebst einem Anh., genannt der Musikalische Krieg*, ed. Peter Wenig (Nürnberg, 1719). Beer was killed by a stray bullet while watching a Sharpshooters' Competition in Weißenfels on August 6, 1700.

⁷ *Trompeter* in this given context is ambiguous in regard to number. It could even be read as a singular form. In contrast 'a pair of oboes' is quite clear in its import. The same ambiguity is true for *Paucker*, but in this instance the singular is meant.

churches only have five to six vocalists between them [they rotate between the churches!]. In other large cities like Breslau, Berlin, Braunschweig, etc., each church has its own cantor along with all the *adjuvanten*⁸ that belong to that church. Here [in Hamburg] a person is supposed to do this with the same people. That is why some main churches often will not have figural music for seven weeks, and the subsidiary churches and hospitals will be lucky if they get to hear figural music once a year.

⁸ Wolfgang Stolze: *Thüringer Adjuvantenmusik in Udestedt und seinen Nachbarorten*; in: Sömmerdaer Heimathefte 12 (2000); p. 21. Stolze reports that the *Adjuvanten* [from Latin: *adjuvare* ‘to support’] from the village of Udestedt near Erfurt in the period from before 1600 until 1730 were a group of males, about 10% of the population who could sight-read vocal music and either played a string or wind instrument, so that each Sunday a different figural music was performed. These capabilities corresponded to what was also possible in the larger cities.

VERITOPHILI
Deutliche
Beweis-Gründe /
Worauf der rechte Gebrauch der MUSIC, beydes in den Kirchen /
als außer denselben / beruhet;
Aus der heil. Schrifft / denen Zeugnissen der heil. Väter / und aus der Theorie
der Music selbst / mit alt- und neuen / sowol geist- als weltlichen Exempeln / nebst der
möglichen Pflicht eines jeden Christen im Gebrauch dieser göttl. Gabe erörtert /
Und
Mit ungemeinen bisher versteckt gewesenen doch nöthigen Erinnerungen /
Samt einer Vorrede /
heraus gegeben
Von
M A T T H E S O N.

H A M B U R G,
Bey sel. Benjamin Schillers Erben im Dohm / 1717.

Denn wie kan auch Gott selbst Gefallen haben an einer Music, dadurch die Gemeine nicht erbauet sondern geärgert wird / ja dafür die Zuhörer das Reißaus nehmen?

§16. So müssen denn auch anderntheils geschickte Leute hervorgezogen / zureichlich salariret / belohnt und aufgemuntert werden / damit der Verdrüß wegen des täglichen Brodts nicht herrsche / die guten Funcken verlösche und alle sinnreiche Bestrebungen / die bey keiner Sache so höchst-umentbehrlich als bey der Music sind / unterdrücke und erstickte. Die Music ist wie der Halcyon, der muß schön Wetter haben / wenn er Junge erzielen soll. Hätte nun jeder seine völlige Verpflegung / so würde ganz gewiß dem meisten Missbrauch auch in der Music gesteuert werden / und diese Göttliche Gabe / von der ein berühmter Mann⁹ weißlich sagt: qu'Elle a seul l'avantage d'être éternel, (sie habe allein vor andern Künsten und Wissenschaften den Vortheil daß sie ewig bleibe) würde nicht nöthig haben / sich mit vielen weltlichen Händeln / verworffenen Bettelleyen / verächtlichen Prostitutionen und zufälliger Fuhr zu behelffen.

§17. Aber sage mir doch jemand / wovon ein Musicus hier (anderer Dertter zu geschweigen) der etwann die Opern nicht hat / welche doch auch diesenfalls ein schlüpfriges Einkommen reichen / subsistiren soll? Bey den Kirchen / wenn ich die Parochial-Dienste ausnehme (deren einem man doch auch nur neulich noch das Salarium bey Gelegenheit einer neuen Orgel löblich vermehret hat) giebt es fürwahr / so viel die Sänger und Capelle betrifft / schmale Bissen und schwere Arbeit¹⁰ / so daß es unmöglich ist / daß die Musica auf diesem Fuß jemahls hier floriren könne / welches in einer solchen grossen und weitberühmten Stadt zu bejammern ist. Will denn nun nicht einer verhungern / so muß er wohl bisweilen vocem suam vendere, seine Stimme

⁹ Der Herr Capell-Meister Telemann zu Frankfurt am Main / in der Zuschrift seiner unlängst heraus gekommenen Sonaten vor die Violine so derselbe Thro Hochfürstl. Durchl. zu Sachsen-Weimar / als einem besondern Schutz-Herrn der Musen, gewidmet hat.

¹⁰ Der Mangel macht das Gemüth niedergeschlagen / geizig / umlustig / krank und schwach; wie kan der Geist würcken? Es muß mens sana seyn. Wo denn? In corpore aegrotō? Nein / in corpore sano. Dieses kan aber nicht sanum seyn / wenn dem Fleische seine Ehre gebriicht / wie es Paulus gibt. Man merckt izund in den übrigen Ständen / daß die kleine Salaria grossen Missbrauch verursachen; deswegen werden sie hin und wieder verbessert. Kein Mensch aber denkt noch auf die Music.

verkauffen / welches er wohl unterwegens lassen würde / falls er sich sonst eines Levitischen Unterhalts zu getröstet hätte.

§ 18. Nun der liebe gütige Gott / dem so viel hundert tausend Wechsel-Chöre ohne Aufhören das Sanctus singen / der Gefallen an der Musicalischen Harmonie träget / ja der selber aller und jeder Harmoniae Ursprung ist / der wolle ja nicht zugeben / daß eines Theils die Music, insonderheit Kirchen-Music (als der rechte Zweck derselben) von denen verachtet werde / die sie nicht verstehen noch anhören mögen; Er wolle andern Theils verleihen / daß der Durchl. Hochgebohrnen Göttergebenen Sächsischen und anderer Reichs-Fürsten / auch gewisser Republiken Exempel in Beförderung dieses nöthig- und nüglich-erbaulichen cultus divini andern Obrigkeit in die Augen leuchten mögen / damit sie weniger Bedenken tragen / gute Reformation zu machen / die Chöre wohl zu bestellen und rechtschaffene Musicos wohl zu versorgen / auf daß dieselbe nicht zu Aergernis der Kirchen in Nachlässigkeit; Unwissenheit; niederkisches Leben; Verzweiflung / Noth und Kummer verfallen.

Transliteration:

Veritophili Deutliche Beweis-Gründe / Worauf der rechte Gebrauch der MUSIC, beydes in den Kirchen / als ausser denselben / beruhet; Aus der heil. Schrifft / denen Zeugnüssen der heil. Väter / und aus der *Theorie* der *Music* selbst / mit alt- und neuen / sowol geist- als weltlichen Exempeln / nebst der möglichen Pflicht eines jeden Christen im Gebrauch dieser Göttl. Gabe erörtert / Und Mit ungemeinen bißher versteck-gewesenen doch nöthigen Erinnerungen / Samt einer Vorrede / heraus gegeben Von MATTHESON. HAMBURG, Bey sel. Benjamin Schillers Erben im Dohm / 1717.

Denn wie kan auch GOtt selbst Gefallen haben an einer *Music*, dadurch die Gemeine nicht erbauet sondern geärgert wird / ja dafür die Zuhörer das Reißaus nehmen?

§16. So müssen denn auch anderntheils geschickte Leute hervorgezogen / zureichlich *salariret* / belohnt und aufgemuntert werden / damit der Verdruß wegen des täglichen Brodts nicht herrsche / die guten Funcken verlösche und alle sinnreiche Bestrebungen / die bey keiner Sache so höchst-unentbehrliech als bey der *Music* sind / unterdrükke und erstikke. Die *Music* ist wie der *Halcyon*, der muß schön Wetter haben / wenn er Junge erzielen soll. Hätte nun jeder seine völlige Verpflegung / so würde gantz gewiß dem meisten Mißbrauch auch in der *Music* gesteuert werden / und diese Göttliche Gabe / von der ein berühmter Mann¹¹ weißlich sagt: *qu'Elle a seul l'avantage d'être éternel*, (sie habe allein vor andern Künsten und Wissenschaften den Vortheil daß sie ewig bleibe) würde nicht nöthig haben

¹¹ Der Herr Capell-Meister Telemann zu Franckfurt am Mayn / in der Zuschrift seiner unlängst heraus gekommen Sonaten vor die Violine so derselbe Ihro Hochfürstl. Durchl. zu Sachsen-Weimar / als einem besondern Schutz-Herrn der Musen, gewidmet hat.

/ sich mit vielen weltlichen Händeln / verworffenen Betteleyen / verächtlichen *Prostitutionen* und zufälliger Fuhr zu behelffen.

§17. Aber sage mir doch jemand / wovon ein *Musicus* hier (anderer Oerter zu geschweigen) der etwann die *Opern* nicht hat / welche doch auch diesenfalls ein schlüpfriges Einkommen reichen / *subsistiren* soll? Bey den Kirchen / wenn ich die *Parochial*-Dienste ausnehme (deren einem man doch auch nur neulich noch das *Salarium* bey Gelegenheit einer neuen Orgel löblich vermehret hat) giebt es fürwahr / so viel die Sänger und Capelle betrifft / schmale Bissen und schwere Arbeit¹² / so daß es unmöglich ist / daß die *Musica* auf diesem Fuß jemahls nier *floriren* könne / welches in einer solchen grossen und weitberühmten Stadt zu bejammern ist. Will denn nun nicht einer verhungern / so muß er wohl bisweilen *vocem suam vendere*, seine Stimme verkauffen / welches er wohl unterwegens lassen würde / falls er sich sonst eines Levitischen Unterhalts zu getröstten hätte.

§18. Nun der liebe gütige GOtt / dem so viel hundert tausend Wechsel-Chöre ohne Aufhören das *Sanctus* singen / der Gefallen an der Musicalischen *Harmonie* träget / ja der selber aller und jeder *Harmoniae* Uhrsprung ist / der wolle ja nicht zugeben / daß eines Theils die *Music*, insonderheit Kirchen-*Music* (als der rechte Zweck derselben) von denen verachtet werde / die sie nicht verstehen noch anhören mögen; Er wolle andern Theils verleihen / daß der Durchl. Hochgebohrnen GOttergebenen

¹² Der Mangel macht das Gemüth niedergeschlagen / geitzig / unlustig / kranck und schwach; wie kan der Geist würcken? Es muß *mens sana* seyn. Wo denn? *In corpore aegroto?* Nein / *in corpore sano*. Dieses kan aber nicht *sanum* seyn / wenn dem Fleische seine Ehre gebracht / sie es Paulus gibt. Man merckt itzund in den übrigen Ständen / daß die kleine *Salaria* grossen Mißbrauch verursachen; deswegen werden sie hin und wieder verbessert. Kein Mensch aber denckt noch auf die *Music*.

Sächsischen und anderer Reichs-Fürsten / auch gewisser *Republiken*
Exempel in Beförderung dieses nöthig- und nützlich-erbaulichen *cultus*
divini andern Obrigkeiten in die Augen leuchten mögen / damit sie weniger
Bedencken tragen / gute *Reformation* zu machen / die Chöre wohl zu
bestellen und rechtschaffene *Musicos* wohl zu versorgen / auf daß dieselbe
nicht zu Aergernis der Kirchen in Nachlässigkeit; Unwissenheit; liederliches
Leben; Verzweiflung / Noth und Kummer verfallen.

English Translation:

A Truth Lover's Clear Arguments upon Which Are Founded the Proper Use of Music Both within the Churches and Other Secular Locations. The Discussion Includes Old and New as well as Sacred and Secular Examples from the Bible, the Testimonies of the Saints and Also Directly from Music Theory and Also Mentions the Possible Duty of Every Christian in Making Use of This Heavenly Gift Along with Some Exceptional Yet Necessary Reminders That Have Remained Hidden until Now. Together with a Preface Published by Mattheson in Hamburg At the Late Benjamin Schiller's Printing Firm Run by His Heirs [His Widow] in 1717.

For how can God even find any pleasure from the performance of a type of music which does not uplift the congregation but rather annoys it to the point that the listeners run away from it to escape it?

§16. To counter this trend it will be necessary to train skilled musicians who are then compensated and encouraged adequately so that they are not concerned with worrying about their next meal. Such concerns would only extinguish any good spark of inspiration and suppress as well as suffocate all sensible striving which is nowhere so indispensable as it is in regard to [composing and performing] music. Music is like the kingfisher that needs good weather if he is to produce offspring. If either one [the musician/composer or the kingfisher] is fed regularly, then certainly most of the abuse and misuse in regard to [figural] music [performances in church] could be brought under control and this heavenly gift [for composing and performing sacred music], as a famous man¹³ once wisely said: "In contrast

¹³ This quotation is taken from a communication attached to a recently published set of violin sonatas which Mr. Telemann, Director of Music in Frankfurt/Main, dedicated to His Grace, the Ruler of Saxony-Weimar in which he praises him as a special patron [protector] of the muses.

to the other arts and sciences, this is the only one that has the advantage that it will remain eternally," will not have to rely on making a lot of deals on the street, on depraved acts of begging, contemptible acts of prostitution and the occasional payment in the form of free deliveries of wood, candles, etc.

§17. But someone tell me now what a musician here (not to mention some other places which are even worse) is supposed to do to simply exist if he is not engaged to sing operas, which in such a case can only promise an ambiguous, insecure income [no long-term contract involved]. In regard to the churches, with the exception of the parish officials, one of whose salaries was commendably just increased recently on the occasion of the purchase of a new organ, there are as far as the vocalists and instrumentalists are concerned truly only tiny tidbits and hard work¹⁴ available so that it is impossible that music, in all of its forms, can ever flourish here on this basis. This is all the more to be deplored in such a large and widely known [famous] city. If a singer does not want to starve, he will have to sell his voice from time to time, something he would most likely not need to do elsewhere where he would otherwise take comfort in receiving support for his services like the Levites did.

§18. Well, this dear, kindhearted God, to whom antiphonal choirs consisting of many hundreds of thousands continually sing Sanctus, who takes great pleasure in hearing musical harmony, and, to be sure, is Himself the source of all harmonies; He would, on the one hand, not permit those who do not understand music nor wish to listen to it to despise music, particularly sacred music (as the proper purpose for using it). On the other

¹⁴ A lack of necessities causes your spirit to become depressed, mean, unenthusiastic, ill, and weak. How can your spirit be effective? You have to have a healthy mind. But how can you get that? By being sick in your body? No, by having a healthy body. But this cannot be healthy if the flesh lacks honor as St. Paul put it. People are beginning to notice now that in the other professions [classes of society] small salaries can cause situations of great misuse/abuse. For this reason salaries are increased occasionally. However, no one ever thinks about doing this with the musical profession.

hand, He would grant that his highness and devoted servant of God, the ruler of Saxony and other princes of the Holy Roman Empire, also certain city-state republics might shine forth in the eyes of other rulers by supporting this necessary, edifying church ritual, so that these other rulers will have fewer reservations about instituting a good reformation by staffing the choirs well and providing properly for upright instrumentalists so these musicians will not become an annoyance for these churches because they have succumbed to carelessness, ignorance, a dissolute life-style, despair, poverty and worry.