Concert du 2 octobre 2022

LES CANTATES

Intégrale des cantates de Jean-Sébastien Bach Vingt-quatrième saison

J.Gottfried Walther: choral "Nun bitten wir den Heiligen Geist" 1er verset

J.Sebastian Bach : Cantate BWV 169 "Gott soll allein meine Herze haben"

J.Gottfried Walther: choral "Nun bitten wir den Heiligen Geist" 2e verset

> Anne Magouët soprano Akiko Matsuo alto Stanislas Herbin ténor Pierre Agut basse

Vincent Blanchard, Guillaume Cuiller hautbois d'amour Nicolas André taille de hautbois Daniel Cuiller, Laetitia Balestro violons Gwenola Morin alto de violon Antoine Touche violoncelle Jocelyne Cuiller clavecin Freddy Eichelberger orgue et coordination artistique Victor et Yoann Mahé souffleurs

> Prochain concert le 6 novembre à 17h30 coordination artistique Frédéric Rivoal Temple du Foyer de l'Âme, 7 rue du Pasteur Wagner 75011 Paris, m° Bréguet-Sabin, Bastille (libre participation aux frais) www.lescantates.org

Gott soll allein mein Herze haben BWV 169

Sinfonia

Arioso

Gott soll allein mein Herze haben. Zwar merk ich an der Welt, die ihren Kot unschätzbar hält, weil sie so freundlich mit mir tut, sie wollte gern allein das Liebste meiner Seele sein. Doch nein; Gott soll allein mein Herze haben:

Ich find in ihm das höchste Gut. Wir sehen zwar auf Erden hier und dar Ein Bächlein der Zufriedenheit, das von des Höchsten Güte quillet; Gott aber ist der Quell, mit Strömen angefüllet, da schöpf ich, was mich allezeit kann sattsam und wahrhaftig laben: Gott soll allein mein Herze haben.

Aria

Gott soll allein mein Herze haben, Ich find in ihm das höchste Gut. Er liebt mich in der bösen Zeit Und will mich in der Seligkeit Mit Gütern seines Hauses laben.

Recitativo

Was ist die Liebe Gottes? Des Geistes Ruh, der Sinnen Lustgenieß, der Seele Paradies. Sie schließt die Hölle zu, den Himmel aber auf; Sie ist Elias Wagen, da werden wir im Himmel nauf in Abrahms Schoß getragen.

Aria

Stirb in mir,
Welt und alle deine Liebe,
Dass die Brust
Sich auf Erden für und für
In der Liebe Gottes übe;
Stirb in mir,
Hoffart, Reichtum, Augenlust,
Ihr verworfnen Fleischestriebe!

Recitativo

Doch meint es auch dabei mit eurem Nächsten treu! Denn so steht in der Schrift geschrieben: Du sollst Gott und den Nächsten lieben.

Choral

Du süße Liebe, schenk uns deine Gunst, Lass uns empfinden der Liebe Brunst, Dass wir uns von Herzen einander lieben Und in Friede auf einem Sinn bleiben. Kyrie eleis.

Arioso

Dieu seul doit posséder mon cœur. Je vois bien que le monde tient sa fange pour inestimable et se faisant aimable à mon égard voudrait bien être lui seul le préféré de mon âme. Mais non! Dieu seul doit posséder mon cœur.

Je trouve en lui le bien suprême.
Nous trouvons bien ici et là sur terre un ruisselet de satisfaction qui jaillit des biens du Très-Haut, mais Dieu est la source d'où s'emplissent les fleuves, c'est là que je puise ce qui saura en tout temps me rassasier et me désaltérer véritablement.

Air

Dieu seul doit posséder mon cœur en lui je trouve le bien suprême. Il m'aime dans les temps difficiles et veut, dans la félicité, me délecter des biens de sa demeure.

Récitatif

Qu'est-ce que l'amour de Dieu? La paix de l'esprit, la jouissance des sens, le paradis de l'âme. Il ferme l'enfer pour ouvrir le ciel. Il est le char d'Élie sur lequel nous serons transporté au ciel dans le sein d'Abraham.

Air

Mourez en moi, monde et toutes tes amours, pour que mon cœur puisse sur terre sans cesse pratiquer l'amour de Dieu; mourez en moi, orgueil, richesse, plaisir des yeux, et vous, abjects désirs de la chair!

Récitatif

Cela signifie pourtant aussi : à votre prochain soyez fidèle ! Car c'est ainsi qu'il est écrit dans la Bible : tu dois aimer Dieu et ton prochain.

Choral

Toi, doux amour, accorde-nous ta faveur, fais-nous éprouver l'ardeur de l'amour, pour que nous nous aimions les uns les autres, et qu'en paix nous demeurions ainsi. Kyrie eleison.

La cantate Gott allein soll mein Herze haben a été composée à Leipzig à l'automne 1726, pour le dix-huitième dimanche après la Trinité. C'est une cantate portée par une seule voix, avec un orgue très soliste.

Qui dit voix unique dit bien sûr impossibilité d'une grande ouverture chorale. La cantate commence donc par une ample partie instrumentale, que domine l'orque.

Bach réutilise là très probablement le premier mouvement d'un concerto perdu et lui trouvera une autre destination, plus tard, dans son concerto pour clavecin BWV 1053.

L'ouverture est brillante, volubile et c'est au terme de cette joyeuse galopade en ré majeur que l'âme chrétienne vient exprimer son engagement : Dieu seul doit posséder son cœur. Dans ses paroles, au fur et à mesure, la musique instrumentale qu'on vient d'entendre apparaît comme son horizon, ce flot abondant où se désaltérer et dont Dieu est la source.

Ce récitatif est relancé deux fois par un chant plus intense. Et cette phrase, paroles et mélodie, devient le thème du premier air de cette cantate.

Bach se montre ici prestidigitateur car, de cet air probablement recyclé lui aussi d'une œuvre instrumentale plus ancienne, il a eut l'idée de détacher les premières notes pour créer la phrase arioso du récitatif qui précède. Il trouve ainsi comment créer un sentiment d'unité et d'évidence. L'air retrouve l'esprit de la sinfonia, fluide et régulier, soutenu vocalement. L'orgue cabriole.

Le récitatif qui suit utilise une référence à l'Ancien Testament, la montée au ciel du prophète Élie, qui préfigure celle du Christ et l'Éternité promise aux hommes. Ce sont une poignée de secondes, juste assez rendre possible un changement de climat très profond.

Bach fait basculer sa musique en mineur. Il reprend à nouveau son concerto disparu. Le mouvement choisi a le rythme lent et ternaire de la sicilienne. C'est dans cette pulsation si réticente, stable et déséquilibrée, comme un cœur au ralenti, que l'âme humaine se dépouille des séductions terrestres. L'orgue sculpte la tension dans un contrechant aigu. L'air est émouvant et puissant par l'étrangeté de ses harmonies, le défi n'est pas que spirituel, il est aussi vocal!

On découvre ici comment est construite cette cantate : en trois grands blocs, chacun dépassant cinq minutes, de caractère et de matière chaque fois différente, avec des passerelles et une conclusion à venir. Le chant solo, pure introspection, en aura habité deux.

La musique repasse en majeur avec un dernier récitatif, le plus court de tous. La soliste conduit l'auditeur au choral final. C'est un appel à l'amour du prochain, assez inopiné, rien n'ayant annoncé ce thème auparavant. Le choral final est tiré du cantique de Martin Luther *Nun bitten wir den heiligen Geist*, écrit en 1524. La strophe choisie, simple comme une courte prière, fait communauté et associe les deux thèmes de l'amour de Dieu et de celui du prochain. Tous les instruments interviennent, dont les trois hautbois qui s'étaient tus depuis la sinfonia.

Christian Leblé