Concert du 5 février 2012

LES CANTATES

Intégrale des cantates de Jean-Sébastien Bach Treizième saison

Sonate en trio n° 4 en mi mineur BWV 528 (1er mvt)

Motet "Wir glaüben all an einen Gott" (Michael Prætorius)

"Mit Fried und Freud" BuxWV 76 (Dietrich Buxtehude)

Cantate BWV 181"Leichtgesinnte Flattergeister"

Fantasia super Valet will ich dir geben BWV 736

Ensemble Ludus Modalis

Eva Zaïcik, Edwige Parat sopranos

Jean-Christophe Clair alto

Bruno Boterf, Olivier Guérinel ténors

Geoffroy Buffière, Jean-Michel Durang basses

Timothée Oudinot hautbois
Itay Jedlin traverso
Bernadette Charbonnier, Valérie Mascia violons
Camille Rancière alto
Agnès Vesterman violoncelle
Françoise Enock viole et violone
Sébastien Wonner clavecin
Anne-Marie Blondel orgue

Prochain concert le 4 mars à 17h30
cantate "Wie schön leuchtet der Morgenstern" BWV 1
coordination artistique Elena Andreyev
Temple du Foyer de l'Âme, 7 bis rue du Pasteur Wagner
75011 Paris, métro Bastille
(libre participation aux frais)
www.lescantates.org

Leichtgesinnte Flattergeister BWV 181

Aria

Leichtgesinnte Flattergeister Rauben sich des Wortes Kraft. Belial mit seinen Kindern Suchet ohnedem zu hindern, Daß es keinen Nutzen schafft.

Recitativo

O unglückselger Stand verkehrter Seelen, so gleichsam an dem Wege sind; Und wer will doch des Satans List erzählen, wenn er das Wort dem Herzen raubt, das, am Verstande blind, den Schaden nicht versteht noch glaubt.

Es werden Felsenherzen, so boshaft widerstehn, ihr eigen Heil verscherzen und einst zugrunde gehn. Es wirkt ja Christi letztes Wort, daß Felsen selbst zerspringen; Des Engels Hand bewegt des Grabes Stein, ja, Mosis Stab kann dort aus einem Berge Wasser bringen.

Willst du, o Herz, noch härter sein?

Aria

Der schädlichen Dornen unendliche Zahl, Die Sorgen der Wollust, die Schätze zu mehren.

Die werden das Feuer der höllischen Qual In Ewigkeit nähren.

Recitativo

Von diesen wird die Kraft erstickt, der edle Same liegt vergebens, wer sich nicht recht im Geiste schickt, sein Herz beizeiten zum guten Lande zu bereiten,

Daß unser Herz die Süßigkeiten schmecket, so uns dies Wort entdecket, die Kräfte dieses und des künftgen Lebens.

Coro

Laß, Höchster, uns zu allen Zeiten Des Herzens Trost, dein heilig Wort. Du kannst nach deiner Allmachtshand Allein ein fruchtbar gutes Land In unsern Herzen zubereiten.

Mit Fried und Freud

Mit Fried und Freud ich fahr dahin In Gottes Willen; Getrost ist mir mein Herz und Sinn, Sanft und stille; Wie Gott mir verheißen hat, Der Tod ist mein Schlaf geworden.

Das macht Christus, wahr' Gottes Sohn, Der treue Heiland, Den du mich, Herr, hast sehen lahn, Und machst bekannt Dass er sei das Leben und Heil, Im Tod und auch im Sterben.

Er ist das Heil und selig Licht Für die Heiden, Zu erleuchten, die dich kennen nicht, Und zu weiden. Er ist deins Volks Israel Der Preis, Ehr, Freud und Wonne.

Klaglied

Muß der Tod denn nun doch trennen was uns ganz untrennbar scheint? Müssen wir entrissen nennen, was sonst war mit uns vereint? Ach, getreuer Freunde Scheiden machet gar zu herbes Leiden und trifft oft ein liebend Herz mehr als eigner Todesschmerz.

Wieder hat der Tod zerrissen was verbunden lange Zeit! Immer werd ich den vermissen, der sich liebend mir geweiht. Dies soll nun ein Trost mir werden, daß, solang ich leb auf Erden, stets ich sein in Lust und Pein dankbar eingedenk will sein.

Air

Les moineaux sans cervelle Se disputent la forte Parole. Bélial avec ses enfants Cherche tout autant à y faire obstruction Pour qu'elle ne produise rien d'utile.

Récitati

Ò condition infortunée des âmes perverties qui restent sur le chemin. Elles disent bien la ruse de Satan, quand il vole la parole à de tels cœurs, aveugles à comprendre le mal ou à y croire.

Ils deviennent des cœurs de pierre, si méchamment résistants qu'ils gâchent leur propre salut et un jour périssent. Car le dernier mot du Christ a une telle force que les rochers eux-mêmes volent en éclats.

Mais la main de l'ange peut faire bouger la pierre tombale, le bâton de Moïse peut faire surgir l'eau d'un rocher.

Mon cœur, voudras-tu encore te durcir?

Δir

Ce sont épines nuisibles en nombre infini que les soucis du plaisir et le trésor à augmenter.

Voilà qui nourrira le feu des tourments infernaux pour l'éternité.

Récitatif

Par ces choses la force est étouffée, la graine précieuse reste inutile à ceux dont l'esprit ne sait pas préparer leur cœur assez tôt à être une bonne terre,

afin que nos cœurs puissent goûter la douceur que la Parole révèle,

les forces de cette vie et de celle à venir.

Chœui

Accorde-nous, Très-haut, à toute heure, Le réconfort de notre cœur, ta sainte parole. Tu peux, par ta main toute-puissante, Toi seul, préparer une terre fructueuse et riche À l'intérieur de nos cœurs.

En paix et joyeux

En paix et joyeux, je m'en vais selon la volonté de Dieu. Confiant est mon cœur et mon âme pure et sereine. Comme Dieu me l'a promis, la mort m'est devenue sommeil.

C'est l'œuvre de Jésus-Christ, vrai fils de Dieu, le fidèle sauveur, que tu m'avais déjà montrer, Seigneur, et tu nous fais connaître qu'il est la vie et le salut, dans la mort et l'agonie.

Il est le Salut et la lumière bienheureuse pour les païens, pour éclairer ceux qui ne te connaissent pas et pour les faire paître. De ton peuple, Israël, Il est la gloire, l'honneur, la joie et l'allégresse.

Elégie

La mort doit-elle donc vraiment séparer ce que nous croyions inséparable ? Devons-nous dire rompu ce qui nous était uni ? La perte d'une amitié fidèle est cause de peines aiguës et pénètre souvent un cœur plus que les souffrances de sa propre mort.

À nouveau, la mort a déchiré ce qui était uni depuis longtemps ! Toujours regretterai-je celui qui s'est consacré à moi avec amour. J'aurai pour consolation maintenant et tant que je serai sur terre de lui être fermement reconnaissant dans la joie et dans la peine.

On sait de la cantate *Leichtgesinnte* Flattergeister que Bach la joua à Leipzig le 13 février 1724 avant de la reprendre une vingtaine d'années plus tard -lui adjoignant alors le traverso et le hautbois. Mais on ignore tout de la genèse de l'œuvre. Peutêtre fut-elle composée plus tôt, à Weimar. Les musicologues l'envisagent parce que cette cantate fut donnée à Leipzig en même temps que d'autres de cette période plus ancienne. Sa forme, également, pourrait fournir un indice : pas de chœur initial, une alternance simple d'airs et de récitatifs avant une conclusion collective, il pourrait s'agir d'une cantate profane antérieure remodelée à Leipzig -ce qui fut le cas pour trois autres à la même époque.

La parabole du semeur (Marc 4, 1-20) fournit la source d'inspiration du livret: le grain semé, métaphore de la parole divine, ne poussera que dans une bonne terre, c'est à dire dans un cœur favorable. Le texte biblique évoque d'abord les grains volés par les oiseaux –la parole reprise aux hommes par le mal- puis le grain tombé dans la pierraille et qui ne peut s'enraciner. Plus loin, les ronces symbolisent les vanités terrestres qui étouffent l'homme et empêchent la parole divine de s'épanouir. Enfin, il y a la bonne terre, celle des hommes qui savent y préparer leur cœur.

Alors, cette musique éparpillée qui accompagne le premier air de basse : des oiseaux à la Hitchcock, qui picorent et s'envolent, insaisissables ? L'esprit de ce premier air est en tout cas mystérieux et inquiétant, surtout dans l'invocation de Bélial -le mot hébreu désigne l'esprit du Mal.

Un récitatif fait transition. Le librettiste s'est écarté du texte biblique pour suggérer la menace du jugement divin.

C'est dans l'air tourmenté de ténor que le figuralisme est le plus évident : ces coups d'archets du violon solo sont autant d'épines, avant d'illustrer les morsures des flammes de l'Enfer.

La cantate reste dans les tonalités mineures jusqu'au dernier récitatif : là enfin s'effectue le passage à ré majeur pour la conclusion de la parabole, la terre fertile à la parole semée. Le chœur final est donc naturellement jubilatoire, même s'il ménage aussi une partie plus intime dévolue à la soprano et à l'alto. Cette courte cantate fut donnée avant la prédication, une autre suivait : Gleichwie Regen und Schnee BWV 18. Buxtehude (1637-1707) composa Mit Fried und Freud pour un hommage funèbre, en 1671. Son texte est la traduction du Cantique de Siméon par Luther qui en fit aussi la matière d'un choral (et Bach à son tour en fit une cantate qui reste à jouer ici). Trois ans plus tard, au décès de son père, Buxtehude composa le Klag-Lied. Cette élégie fut publiée avec Mit Fried und Freud, la même année.

Praetorius (1571-1621) fut quant à lui l'un des plus prolixes compositeurs luthériens. Les seize volumes de ses Musæ Sionæ abritent plus de 1200 motets.

Christian Leblé