Concert du 5 octobre 2014

LES CANTATES

Intégrale des cantates de Jean-Sébastien Bach Seizième saison

Prélude en do majeur BWV 870/1
Cantate BWV 19 "Es erhub sich ein Streit"
Choral "Herzlich lieb hab' ich dich o Herr" BWV 1115

Mélodie Millot*, Marine Lafdal-Franc sopranos Dominique Favat, Maria Kondrashkova altos Benoît Porcherot*, Olivier Guérinel ténors Christophe Gautier*, Pierre Agut basses

Joël Lahens, Alejandro Sandler, Alain Feret trompettes
Nadia Bendjaballah timbales
Neven Lesage, Nienke van der Meulen, Pierre Boragno hautbois
Ruth Weber, Bernadette Charbonnier violons
Mathilde Vittu alto
Claire Giardelli violoncelle
Margot Cache contrebasse
Laure Morabito clavecin et coordination artistique
Jean-Luc Ho orgue

(* solistes)

Prochain concert le 2 novembre à 17h30
cantate BWV 5 "Wo soll ich fliehen hin"
coordination artistique Freddy Eichelberger
Temple du Foyer de l'Âme, 7 bis rue du Pasteur Wagner
75011 Paris, métro Bastille
(libre participation aux frais)
www.lescantates.org

Es erhub sich ein Streit BWV 19

Coro

Es erhub sich ein Streit.
Die rasende Schlange, der höllische Drache
Stürmt wider den Himmel mit wütender Rache.
Aber Michael bezwingt,
Und die Schar, die ihn umringt
Stürzt des Satans Grausamkeit.

Recitativo

Gottlob! Der Drache liegt.
Der unerschaffne Michael und seiner
Engel Heer hat ihn besiegt.
Dort liegt er in der Finsternis mit Ketten
angebunden, und seine Stätte wird
nicht mehr im Himmelreich gefunden.
Wir stehen sicher und gewiss, und
wenn uns gleich sein Brüllen schrecket,
so wird doch unser Leib und Seel mit
Engeln zugedecket.

Aria

Gott schickt uns Mahanaim zu; Wir stehen oder gehen, So können wir in sichrer Ruh Vor unsern Feinden stehen. Es lagert sich, so nah als fern, Um uns der Engel unsers Herrn Mit Feuer, Roß und Wagen.

Recitativo

Was ist der schnöde Mensch, das Erdenkind? Ein Wurm, ein armer Sünder. Schaut, wie ihn selbst der Herr so lieb gewinnt, daß er ihn nicht zu niedrig schätzet und ihm die Himmelskinder, der Seraphinen Heer, zu seiner Wacht und Gegenwehr, zu seinem Schutze setzet.

Aria (e choral)

Bleibt, ihr Engel, bleibt bei mir! Führet mich auf beiden Seiten, Dass mein Fuß nicht möge gleiten! Aber lernt mich auch allhier Euer großes Heilig singen Und dem Höchsten Dank zu singen!

Recitativo

Lasst uns das Angesicht der frommen Engel lieben und sie mit unsern Sünden nicht vertreiben oder auch betrüben. So sein sie, wenn der Herr gebeut, der Welt Valet zu sagen, zu unsrer Seligkeit auch unser Himmelswagen.

Choral

Lass dein' Engel mit mir fahren Auf Elias Wagen rot Und mein Seele wohl bewahren, Wie Lazrum nach seinem Tod. Lass sie ruhn in deinem Schoß, Erfüll sie mit Freud und Trost, Bis der Leib kommt aus der Erde Und mit ihr vereinigt werde.

Chœur

Une bataille s'engagea. Le serpent furieux, le dragon des enfers s'élance à l'assaut du ciel, ivre de colère. Mais Michel le maîtrise et la troupe des anges qui l'entourent abat la cruauté de Satan.

Récitatif (b)

Dieu soit loué! Le dragon est terrassé. Michel, l'incréé, l'a vaincu avec l'armée de ses anges.

Il gît dans les ténèbres, enchaîné, et jamais il ne retrouvera sa place au royaume des cieux.

Nous voici fermes et assurés, et même si ses vociférations nous effraient, notre corps et notre âme seront protégés par les anges.

Air (s)

Dieu nous envoie à Mahanayim*; Nomades ou sédentaires, nous pouvons en toute tranquillité faire face à nos ennemis. Qu'il soit proche ou lointain, l'ange** de notre Seigneur veille sur nous avec son char et ses chevaux de feu.

Récitatif (t)

Qu'est-ce donc que l'homme méprisable, cet enfant de la terre ? Un ver, un pauvre pécheur. Mais voyez comment le Seigneur le prend en affection, il ne l'estime donc pas si vil, qu'il lui donne les enfants du Ciel, l'armée des séraphins, pour veiller sur lui et le protéger, pour le défendre.

Air avec choral (t)

Restez, anges, restez auprès de moi! Soyez à mes côtés pour que mon pied ne glisse pas, mais apprenez-moi aussi ici à chanter votre cantique sacré et les grâces les plus hautes!

Récitatif (s)

Adorons le visage des anges pleins de piété, et que par nos péchés nous ne les chassions ni ne les attristions. Ainsi pour notre félicité, quand le Seigneur nous ordonnera de dire adieu au monde, seront-ils notre char céleste.

Chora

Que ton ange m'accompagne sur le char de feu d'Élie et qu'il veille sur mon âme comme sur celle du défunt Lazare. Qu'elle repose en ton sein, emplie de ta joie et de ton réconfort, jusqu'à ce que mon corps quitte la terre pour s'unir à elle. La cantate Es erhub sich ein Streit fut donnée à Leipzig le 29 septembre 1726, pour la Saint Michel. Cette année-là, la fête tombait un dimanche, ce qui épargna à Bach d'avoir à écrire deux cantates la même semaine.

C'est du livre biblique de l'Apocalypse que vient l'image de l'archange Michel terrassant le dragon. Au temps où Dieu créa les anges, l'un d'eux, Lucifer, refusa son autorité. Michel et les bons anges menèrent un combat acharné contre lui et ses troupes, qui furent défaits et repoussés en Enfer. C'est le symbole du combat spirituel contre les forces du Mal.

Trois cantates complètes pour la Saint Michel nous sont parvenues et toutes cultivent les références au dragon, aux anges protecteurs. Ainsi peuplées, elles possèdent une naïveté singulière au regard des autres cantates.

Dans celle-ci, l'auditeur est jeté sans préambule au cœur du combat, que Bach traduit par une fugue tourmentée. Combat pour le triomphe du Bien, il est en majeur. Tous les instruments doublent les voix dans un contrepoint aussi serré que l'issue semble incertaine.

On sent pourtant dans un second temps la musique plonger par paliers : les forces du Mal déclinent et les voici défaites, comme s'en réjouit le premier récitatif. Deux airs viennent ensuite structurer la cantate. Le premier, pour soprano, exprime la confiance en la présence rassurante des anges toujours protecteurs. De fait, la musique est aérienne, insouciante comme une ronde à laquelle prendraient part la voix, les deux hautbois et la basse. Le deuxième récitatif est très tendu, d'une lenteur pénible. Faut-il y voir le dessin de l'homme, « un vers » comme dit le livret ? Le texte souligne l'amour d'un Dieu qui fait don d'une telle protection.

Le ténor enchaîne alors sur l'air le plus développé. Son rythme ternaire répond à celui du chœur initial. C'est un appel rempli de précaution. L'homme sollicite la protection des anges, mais aussi leur enseignement. « Apprenez-moi votre cantique sacré ».

Quel cantique? Manifestement celui que Bach fait entendre à la trompette depuis le début de l'air, le choral Herzlich lieb hab' ich dich o Herr, vieux d'un siècle et demi, chant d'amour au Christ. Anges hors champ, invisibles, mais audibles...
Un dernier récitatif, presque séraphique, prédit l'entrée des hommes au royaume des cieux. Le chœur final qui retentit immédiatement semble la peinture sonore de cet instant lumineux.

Christian Leblé

*Selon la Genèse, c'est à Mahanayim que le prophète Jacob rencontra les anges de Dieu. **Il s'agit du prophète Elie, qui fut enlevé au ciel dans un char de feu, et dont le retour annoncera la fin du temps.