Concert du 1er juin 2014

LES CANTATES

Intégrale des cantates de Jean-Sébastien Bach Quinzième saison

Choral "Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist" BWV 631 Choral "Herr Jesu Christ, dich zu uns wend" BWV 632 Cantate BWV 34 "O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe" Choral "Liebster Jesu, wir sind hier" BWV 633

Ensemble Wilhelm Vogel

Eugénie de Padirac, Nathalie Jouanne sopranos Brigitte Vinson*, Belinda Kunz altos Adrian Brand*, Jean-Christophe Rosaz ténors Simon Dubois*, Thomas van Essen basses

Pierre Meliz, Julia Boucaut, Élodie Brethenoux trompettes
Sébastien Hervier timbales
Antoine Baudoin, Elise Martin hautbois
Gregory Hiest, Sophie Ardiet traversos
Meike Augustin, Françoise Szpilfidel violons
Ruth Weber alto
Adeline Lecce violoncelle
Julie Dessaint violone
Lucile Tessier basson
Elisabeth Joyé clavecin
Yannick Varlet orgue

Graham O'Reilly direction

Prochain concert le 5 octobre à 17h30

Temple du Foyer de l'Âme, 7 bis rue du Pasteur Wagner
75011 Paris, métro Bastille
(libre participation aux frais)
www.lescantates.org

O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe BWV 34

Coro

O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe, Entzünde die Herzen und weihe sie ein. Lass himmlische Flammen durchdringen und wallen,

Wir wünschen, o Höchster, dein Tempel zu sein,

Ach, lass dir die Seelen im Glauben gefallen.

Recitativo

Herr, unsre Herzen halten dir Dein Wort der Wahrheit für : Du willst bei Menschen gerne sein, Drum sei das Herze dein; Herr, ziehe gnädig ein. Ein solch erwähltes Heiligtum Hat selbst den größten Ruhm.

Aria

Wohl euch, ihr auserwählten Seelen, Die Gott zur Wohnung ausersehn. Wer kann ein größer Heil erwählen? Wer kann des Segens Menge zählen? Und dieses ist vom Herrn geschehn.

Recitativo

Erwählt sich Gott die heilgen Hütten, Die er mit Heil bewohnt, So muss er auch den Segen auf sie schütten,

So wird der Sitz des Heiligtums belohnt.

Der Herr ruft über sein geweihtes Haus

Das Wort des Segens aus :

Coro

Friede über Israel!

Dankt den höchsten Wunderhänden,
Dankt, Gott hat an euch gedacht.
Ja, sein Segen wirkt mit Macht,
Friede über Israel,
Friede über euch zu senden.

Chœur

Ô feu éternel, ô source de l'amour, enflamme les coeurs et consacre-les. Pénètre-les des ondoyantes flammes célestes,

nous désirons, ô Très-Haut, être ton temple.

Ah, fais que les âmes te trouvent dans la foi!

Récitatif (t)

Seigneur, nos coeurs gardent ta parole de vérité : tu te plais à être auprès des hommes, aussi que ce coeur soit tien. Seigneur, pénètre-le de ta grâce ! Un sanctuaire ainsi élu possède lui-même la plus grande gloire.

Air (a)

Bienheureuses sont les âmes élues dont Dieu a fait sa demeure. Qui peut choisir plus grand salut ou mesurer tant de bénédictions? Et tout cela est l'oeuvre du Seigneur.

Récitatif (b)

Si Dieu élit les demeures sacrées qu'il habite de son salut, il doit aussi leur prodiguer sa bénédiction et ainsi récompenser le siège du sanctuaire.

Que le Seigneur appelle sur sa demeure sacrée les paroles de bénédiction :

Chœur

Paix sur Israël! Louez les miracles du Très-Haut, rendez grâce, Dieu a pensé à vous. Oui, sa bénédiction agit puissamment, pour envoyer la paix sur Israël, la paix sur vous. La cantate O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe fut créée par un Bach sur la fin de sa vie. En 1746 ou 1747 (la date reste incertaine), installé à Leipzig depuis plus de vingt ans, il a renoncé à cet élan incroyable de création publique que furent les premiers cycles de cantates -les autorités de la ville se montrant tellement peu réceptives- et il s'est replié sur d'autres travaux (le Clavier bien tempéré, les Variations Goldberg, l'Art de la Fugue datent de cette dernière décennie).

Pour autant, les obligations religieuses du Cantor demeurent.

Pour cette fête de la Pentecôte, il fait jouer cette cantate dont le premier chœur suggère si bien les flammes de l'Esprit Saint descendant sur les disciples : des éclats de trompettes crépitants, des trémolos réjouissants, des voix en crescendo chaleureux, des violons en braises rougeoyantes ... tout y est feu!

Mais, et c'est assez drôle, ce sont les feux de l'amour que Bach avait initialement en tête. Ce chœur, comme l'air et le final de cette cantate, provient d'une cantate nuptiale composée vingt ans plus tôt! Seuls les deux récitatifs intermédiaires furent écrits pour la Pentecôte.

On se plongera avec plaisir dans ce premier chœur. Le compositeur y démontre une science consommée de la polyphonie: dans le chant, les guirlandes s'appuient toujours sur d'autres voix en notes tenues, les départs successifs créent un effet d'escalier qui aspire l'auditeur vers le haut... Après une première partie colorée par les trompettes, une seconde plus intime converge vers le cri « Nous voulons être ton temple! » lancé comme d'une seule et même voix.

Le premier récitatif mène à un air d'alto, lui aussi tiré de la cantate nuptial. Mais curieusement son caractère de berceuse calme, le voile discret des deux flûtes suggèrent d'autres circonstances. Au point que les musicologues ont envisagé une provenance encore plus ancienne, une cantate de la Nativité...

Le second court récitatif sert de tremplin au chœur final, dont la première exclamation s'enchaîne sans pause.

Ce chœur servait de conclusion à la première partie de la cantate nuptiale, avant la célébration du mariage -la vraie fin venait plus tard. C'est une pièce entièrement composée, apothéose de joie, explosant en fusées, rythmée de klaxons, ivres de remerciements syncopés que Bach offre en conclusion de cette cantate. Pas de choral ancien harmonisé, donc. Absence que l'on a compensé, pour ainsi dire, par les trois chorals pour la Pentecôte joués à l'orque, tirés de l'Orgelbüchlein, le petit livre de 46 chorals assemblé par Bach entre 1708 et 1717 (le premier, Komm, Gott Schöpfer, est l'adaptation allemande du Veni Creator grégorien).

Christian Leblé