

Concert du 1er avril 2018

LES CANTATES

Intégrale des cantates de Jean-Sébastien Bach
Dix-neuvième saison

à 15h, conférence du Prof.Dr. Felix Krummschwull, musicologue
«Johann Gottfried Bernhard Bach, un compositeur entre révélation et dévoilement»

Cantate BWV 104 “*O Pein, O Not, O großes Leid*” Johann Gottfried Bernhard Bach

Myriam Cambreling*, Mélanie Flahault, Juliette Stewart *sopranos*

Angélique Mauillon*, Adrien Mabire*, Margot Humber *altos*

Yann Rolland*, Christian Leblé, Marc Duvernois *ténors*

Freddy Eichelberger***, François Poly, Pierre-Stéphane Meugé *basses*

Fanny Paccoud *cornet à bouquin*

Alice Piérot *trompette*

Robin Stewart *cor*

Françoise Rivalland, Igor Bouin *trombones*

Joël Lahens *timbales*

Michèle Claude *traverso*

Ruth Weber, Frédéric Rivoal *hautbois*

Isabelle Chevalier *hautbois da caccia*

Christine Sauvaire *basson*

Laurent Stewart, Elsa Vacquin, Michel Saubot *violons*

Elena Andreyev *dessus de viole*

Donatiennne Michel-Dansac *alto*

Luc Weeger *violoncelle*

Bruno Boterf *clavecin*

Martial Paulliat *orgue*

Claire Lebouc, Sylvain Tardivo *souffleurs*

(* solistes, ** coordination artistique)

Prochain concert le 6 mai à 17h30

cantate “Erschallet, ihr Lieder” BWV 172

avec le choeur de la Basilique de Lausanne

Coordination artistique Pascal Pilloud, Freddy Eichelberger

Temple du Foyer de l’Âme, 7 rue du Pasteur Wagner

75011 Paris, m° Bréguet-Sabin, Bastille

(libre participation aux frais)

www.lescantates.org

O Pein, O Not, O großes Leid BWV 104

Enthüllungskantate

Coro

O Pein, O Not, O großes Leid!
Mit welcher Ungerechtigkeit
Sollt' heut der Herr ermordet werden,
Vor uns in kalter Gruft begraben!
Uns bleibt nur die stumme Hoffnung
Auf seine frühe Auferstehung.

Recitativo

Arme Menschheit! Du siehst deine Schuld, und bereust. Wegen dir, wegen deiner großen unzählbaren Sünden, müßt' ein unschuldiges Lamm vor seinen Henker gebracht werden. Hatte es nicht schon genügend erlitten? Du hast gespottet, du hast verleugnet, du hast beschuldigt. Wie wagst du noch, O Welt, zu hoffen, daß Jener, den du verdammt hast, dir helfen konnte?

Aria

Wie gerecht, wie verdient, wie schön gelungen,
Daß mein Jesu, in Vaters Schoß gelegen,
Nun der ewigen Ruhe sich darf weihen.
Warum würde er jetzt hier wieder kehren,
Wo nur Heuchler Ihn verspottet würden?

Recitativo

Inmitten ihrer unversiegbaren Thränenflut, wird die Menge von Grauen ergriffen, als die Wolken im Himmel sich plötzlich öffnen. Im silbernen Strahl erscheint das Heer der Engel, und ruft sprachloses Erstaunen hervor. Einer der Engel nähert sich dem kühlen Grab, und ruft durch die Tür:

Aria (der Engel)

Öffne doch, du Sohn Gottes,
und erscheine
In voller Pracht und hellem Schein!
Die dunklen Zeiten sind vergangen
Als du dich mustest verstecken
Du hast ja nichts von uns zu fürchten,
Solange du des Sieges Banner schwenkst,
Wollen wir dich mit Heiterkeit empfangen.

Recitativo

Da ihr so hartnäckig in mich dringt, darf ich euch nicht weiter widerstehen. So soll es sein, ich trete aus diesem Versteck und komme zu euch. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet aber sehen, daß mein Banner mit den Farben des Regenbogen bunt bemalt ist. Auch wenn's dir schmerzt, Mutter : siehe, das ist dein Sohn; nimm ihn einfach so an!

Choral

Sagenhafte, wunderbare Enthüllung !
Unser Jesus hat den Plakard verlassen.
Nicht nur den Tod hat er dadurch versieget,
Sondern auch blödes Urteil und Verdammung.

Chœur

O peine, o détresse, o grand malheur !
Avec quelle injustice
le Seigneur sans vie fut aujourd'hui
devant nous enfoui dans la froide tombe!
Seul nous reste le muet espoir
D'un jour ressusciter le voir!

Récitatif (t)

Pauvre humanité !
Tu vois ta faute, et t'en repens.
Par ta cause, par celle de tes grands
et innombrables péchés, un innocent
agneau fut conduit à son bourreau.
N'avait-il pas assez souffert ?
Tu as moqué, tu as renié, tu as accusé.
Comment oses-tu encore espérer que
celui même que tu as condamné puisse
te venir en aide ?

Air (a)

Qu'il est juste, et bon, et dûment mérité
Que mon Jésus, dans le giron paternel
Puisse enfin se vouer au repos éternel.
Pourquoi donc s'en reviendrait-il ici,
Où l'attendent les hypocrites et leurs
moqueries ?

Récitatif (s)

Au milieu de ces intarissables flots de larmes, la foule fut soudain saisie d'effroi tandis que les célestes nues s'ouvrurent. L'armée des anges apparut rutilante d'argent, et il s'en suivit un silence stupéfait. L'un des anges s'approcha du froid caveau, et dit à travers la porte :

Air (l'ange) (a)

Ouvre enfin, fils de Dieu,
et apparaîs
En toute splendeur et brillante clarté !
Les temps obscurs sont révolus
Où tu te devais tenir reclus.
De nous ne crains donc rien.
Sors victorieux, bannière à la main,
Nous t'accueillerons d'allégresse pleins.

Récitatif (b)

Vous me pressez avec tant d'insistance,
que je ne puis résister davantage.
Puisqu'il en est ainsi, je sors de ma
cachette et viens vers vous.
En vérité, je vous le dis, vous verrez
que ma bannière s'orne des multiples
couleurs de l'arc-en-ciel. Même si cela
te peine, Mère : vois, ceci est ton fils ;
accepte-le tel qu'il est !

Choral

Fabuleuse, extraordinaire révélation !
Notre Jésus est sorti du placard.
Il a non seulement vaincu la mort,
Mais aussi les jugements stupides
et obtus.

Bernhard Bach (de son nom complet Johann Gottfried Bernhard) est né à Weimar le 11 Mai 1715. On sait assez peu de choses concrètes sur lui; on en est surtout réduit aux conjectures et déductions.

Il est le dernier enfant survivant de Barbara et Sebastian Bach, cadet d'un an de son frère Emanuel. A la mort subite de sa mère alors que son père est en voyage et ne revient que deux mois plus tard, il a seulement quatre ans. Il semble avoir une enfance difficile. Son père le décrit comme *missraten**. A Leipzig, il est élève de l'école St Thomas; on sait qu'outre le clavier il joue de la flûte. Il n'a pas le même statut ni comportement que ses frères ainés, ne recopie aucune partie de cantate, ne compose aucune pièce pour le petit livre d'Anna-Magdalena. Manque de confiance de la part de son père, ou fainéantise ? A l'âge de 20 ans il ne rentre pas à l'université comme ses frères mais obtient un poste d'organiste à Mühlhausen sur recommandation de son père. Deux ans plus tard il quitte le poste criblé de dettes. Il est qualifié par ses connaissances de "futile" et "frivole". Son père le recommande pour un nouveau poste à Sangerhausen, tout en épousant les créances, ce qui tendrait à démontrer tout de même une certaine affection pour lui. Il quitte la ville subitement un an plus tard sans prévenir, de nouveau lourdement endetté. On retrouve sa trace quelques mois après à Léna où il s'est inscrit à l'université, mais meurt rapidement d'une fièvre inflammatoire à l'âge de 24 ans.

En épousant les registres de la Thomasschule sur la trace de Salomon Pünktlig, le fils de l'auteur du livret de la cantate 53, que j'avais eu le bonheur de retrouver dans les archives de Coethen, j'ai découvert qu'il y partageait une chambre avec Bernhard Bach !

Le "fils perdu" fuyait-il un environnement familial pesant en préférant être interne ? Avait-il d'autres raisons ? J'ai ensuite eu la chance de découvrir à Frohenstadt dans le grenier de madame Hildegard von Blasen, dernière descendante des Pünktlig, la cantate "O Pein, O Not, O großes Leid", transmise par Salomon à son neveu Johann. Le livret est une belle allégorie de la résurrection comme nécessaire et intense travail sur soi-même : on sent déjà là les prémisses de l'Âge des Lumières. On ne sait si cette cantate a été jouée. Nous n'avons aucun élément à part la mention sur la page de titre d'une société "David und Jonatas". Peut-on aussi tirer d'autres conclusions du fait que Salomon Pünktlig était lui aussi parti à Léna en 1737 ?

La cantate est dans un style musical proche de celui des autres enfants Bach, Friedemann par exemple, avec qui Bernhard partage parfois un style un peu archaïsant pour l'époque de leur père Sebastian. La construction de l'œuvre semble avancer les accusations de désinvolture dont son auteur fit l'objet (multiple emploi de ce qu'on appellera aujourd'hui "copié-collé" pour gagner du temps, etc...). On comprend néanmoins mieux maintenant par lequel de ses frères Elisabeth Juliana Friederica Bach a été le plus influencée, ce qui indiquerait que Bernhard a dû écrire d'autres musiques encore à découvrir !

Prof.Dr. Felix Krummschwull
Traduction Freddy Eichelberger, assisté par Salomé Haller.
* perdu, rebelle, difficile (NDT)