

Concert du 7 janvier 2024

LES CANTATES

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

Prélude en la majeur BWV 536

Cantate BWV 136 “*Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz*”

Choral “*Das alte Jahr vergangen ist*” BWV 614

Karine Serafin, Sophie Charpentier, Catherine Joussellin,
Madeleine Treilhou sopranos

Marine Fribourg*, Arthur Rigal-Gavioli, Akiko Matsuo altos

Vincent Lièvre Picard*, Ulysses Chuang, Matthieu Benoit ténors

Olivier Bizot*, Pierre Agut, Jérôme Hénin basses

Lionel Renoux cor

Amadeo Castille hautbois

Neven Lesage hautbois d'amour

Jin Kim, Mario Konaka, David Rabinovici, Patrick Oliva,
Xavier Sichel, Ruth Weber violons

Cibeles Bullon Munoz, Aik Shin Tan altos

Elena Andreyev, Norbert Zauberman violoncelles

Elisabeth Joyé clavecin et coordination artistique

Kamran Mercier orgue

Etienne Cendrier, Sylvain Tardivo souffleurs

(* solistes)

Prochain concert le 4 février à 17h30

cantate “*Bringet dem Herrn Ehre seines Namens*” BWV 148

coordination artistique Cibeles Bullon Munoz

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

75011 Paris, m° Bréguet-Sabin, Bastille

Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz BWV 136

Coro

*Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz;
prüfe mich und erfahre, wie ichs meine!*

Recitativo

*Ach, dass der Fluch, so dort die Erde
schlägt auch derer Menschen Herz
getrogen!*

*Wer kann auf gute Früchte hoffen,
da dieser Fluch bis in die Seele dringet,
so dass sie Sündendornen bringet
und Lasterdisteln trägt.*

*Doch wollen sich oftmals die Kinder
der Höllen in Engel des Lichtes ver-
stellen; Man soll bei dem verderbten
Wesen von diesen Dornen Trauben
lesen.*

*Ein Wolf will sich mit reiner Wolle
decken, doch bricht ein Tag herein,
der wird, ihr Heuchler, euch ein
Schrecken, ja unerträglich sein.*

Aria

*Es kommt ein Tag,
so das Verborgne richtet,
vor dem die Heuchelei erzittern mag.
Denn seines Eifers Grimm vernichtet,
was Heuchelei und List erdichtet.*

Recitativo

*Die Himmel selber sind nicht rein,
wie soll es nun ein Mensch vor diesem
Richter sein?*

*Doch wer durch Jesu Blut gereinigt,
im Glauben sich mit ihm vereinigt,
weiß, dass er ihm kein hartes Urteil
spricht.*

*Kränt ihn die Sünde noch, der Mangel
seiner Werke, er hat in Christo doch
Gerechtigkeit und Stärke.*

Aria duetto

*Uns treffen zwar der Sünden Flecken,
so Adams Fall auf uns gebracht.
Allein, wer sich zu Jesu Wunden,
dem großen Strom voll Blut gefunden,
wird dadurch wieder rein gemacht.*

Choral

*Dein Blut, der edle Saft,
hat solche Stärk und Kraft,
dass auch ein Tröpflein kleine
die ganze Welt kann reine,
ja, gar aus Teufels Rachen
frei, los und ledig machen.*

Chœur

*Sonde-moi, Dieu, et connais mon
cœur;
éprouve-moi et découvre ce que je pense !*

Récitatif (t)

*Hélas ! La malédiction qui frappe
la terre atteint aussi le cœur de ses
humains.
Qui peut espérer de bons fruits quand
cette malédiction pénètre jusqu'à l'âme
à tel point qu'elle produit les épines
du péché et porte les ronces du vice ?
Pourtant les enfants des enfers veulent
souvent se déguiser en anges de
lumière;
et d'un être corrompu
on doit vendanger le vin de ces épines.
Un loup veut-il se vêtir de laine pure,
viendra le jour qui vous sera,
à vous les hypocrites, une épouvante,
une épouvante intenable.*

Air (a)

*Viendra le jour
où la dissimulation sera jugée,
et devant lequel l'hypocrisie tremblera,
car l'ardeur de sa colère détruira
tout ce qu'ont inventé l'hypocrisie et la ruse.*

Récitatif (b)

*Les cieux mêmes ne sont pas purs,
comment pourrait l'être un homme
devant pareil juge ?
Pourtant celui qui est purifié par le sang
de Jésus et s'est uni à lui dans la foi
sait qu'il ne sera pas jugé trop dure-
ment.
Si pourtant le péché et l'imperfection
de ses œuvres le font souffrir, il trou-
vera dans le Christ justice et force.*

Air duo (t-b)

*Les tâches du péché nous affectent vraiment
que la chute d'Adam fait porter sur nous.
Seul celui qui aux plaies de Jésus
aura découvert ce grand fleuve de sang
sera par lui à nouveau purifié.*

Choral

*Ton sang, noble sève,
a tant de force et de pouvoir
qu'une petite goutte
suffit à purifier le monde entier,
et même nous libérer, nous délivrer
de la gueule du diable.*

La cantate *Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz* a été conçue par Bach pour le temps liturgique d'après la fête de la Trinité et jouée à Leipzig le 8 juillet 1723. S'appuyant sur l'évangile du jour qui dénonce les faux prophètes, elle affirme l'omniscience de Dieu par laquelle le mal sera démasqué.

Même si ce programme paraît intimidant, les voix, s'emparant d'un thème énoncé par le cor, se jettent sans appréhension dans le chœur d'ouverture. Très volontaire, celui-ci brandit une phrase tirée des Psaumes (Ps 139, 23) que Bach choisit de scinder pour en contrôler l'effet. La deuxième partie est introduite très vite, tout en restant sous-jacente, puis après une brève pause instrumentale comme si ce corps vivant se retournait, elle prend le dessus. On suit attentivement les complexes combinaisons tissées, on repère des élans très clairs, notamment des effets de surenchère, des crans vers l'aigu, comme si les chrétiens appelaient Dieu à voir toujours plus profond en eux. Et soudain un appel compact «*Prüfe mich!*» (éprouve-moi !) avant la reprise du thème par le cor qui n'a pas une seconde de répit.

L'effort a été si intense que le ténor soupire puissamment. Ses mots paraphrasent le *Sermon sur la montagne* rapporté par l'apôtre Matthieu (Mt 7, 15-23) dans lequel le Christ interroge «*Cueille-t-on des raisins sur des épines ?*».

Ce récitatif prépare un air pour alto qui répond au chœur d'ouverture : en chacun Dieu aura vu clair, et les hypocrites pâtiennent de sa colère. Le ton est étonnamment calme, inéluctable. On pense aujourd'hui que Bach a repris cette musique d'une cantate plus ancienne. Dans cette partition écrite en trio pour hautbois, voix et basse continue, il a ajouté une partie centrale, plus agitée, où pointe la menace du Jugement dernier. On quitte alors la prophétie biblique nimbée de l'étrange sonorité du hautbois d'amour. Et pendant un instant «*on y est*», malmené sous la punition divine, avant que la musique ne retrouve sa pulsation initiale.

Le second couple récitatif-air qui nourrit cette cantate inverse la perspective. Ce n'est plus l'impérieuse loi divine qui s'exprime mais l'homme s'efforçant de s'y conformer. Et au point de contact des deux mondes se trouve la vie terrestre du Christ. Le récitatif est empreint de douceur à son évocation. L'air en duo qui lui répond articule la chute terrestre d'Adam qui fait de tout humain un pécheur avec la rédemption portée par le sacrifice du Christ. De façon très imagée, la première partie semble sonner du fond d'un gouffre, douloureuse. Au prix d'efforts harmoniques énormes, les deux voix se hissent vers une tonalité majeure et leurs vocalises miment alors le sang christique sur la croix avec une gourmandise de vampire.

Un choral ancien vient conclure modestement la cantate. C'est *Wo soll ich fliehen hin* (Où puis-je m'enfuir ?) de Johann Heermann (1585-1647) que Bach rehausse de nombreux ornements.

Christian Leblé