

Concert du 4 janvier 2015

LES CANTATES

Intégrale des cantates de Jean-Sébastien Bach
Seizième saison

Prélude et fugue n° 13 en sol majeur (Fischer)
Cantate BWV 10 “*Meine Seel erhebt den Herren*”
Passacaille (Fischer)

Yun Jung Choi *soprano*
Christophe Laporte *alto*
Benoît Porcherot *ténor*
Thomas Van Essen *baryton*

Timothee Oudinot, Elise Martin *hautbois*
Diana Lee, Géraldine Roux *violons*
Camille van Essen *alto*
Jérôme Vidaler *violoncelle*
Jean-Miguel Aristizabal *clavecin*
Elisabeth Joyé *orgue*

Sébastien Cadet, Paul Garczynski *souffleurs*

Prochain concert le 1er février à 17h30
Temple du Foyer de l'Âme, 7 bis rue du Pasteur Wagner
coordination artistique Frédéric Rivoal
75011 Paris, métro Bastille
(libre participation aux frais)
www.lescantates.org

Meine Seel erhebt den Herren BWV 10

Coro

Meine Seel erhebt den Herren,
Und mein Geist freuet sich Gottes, meines
Heilandes;
Denn er hat seine elende Magd angesehen.
Siehe, von nun an werden mich selig
preisen alle Kindskind.

Aria

Herr, der du stark und mächtig bist,
Gott, dessen Name heilig ist,
Wie wunderbar sind deine Werke!
Du siehest mich Elenden an,
Du hast an mir so viel getan,
Daß ich nicht alles zähl und merke.

Recitativo

Des Höchsten Güt und Treu wird alle
Morgen neu und währet immer für und
für bei denen, die allhier auf seine Hilfe
schaun und ihm in wahrer Furcht ver-
traun.
Hingegen übt er auch Gewalt mit seinem
Arm an denen, welche weder kalt noch
warm im Glauben und im Lieben sein;
Die naked, bloß und blind, die voller
Stolz und Hoffart sind, will seine Hand
wie Spreu zerstreun.

Aria

Gewaltige stößt Gott vom Stuhl
Hinunter in den Schwefelpfuhl;
Die Niedern pflegt Gott zu erhöhen,
Daß sie wie Stern am Himmel stehen.
Die Reichen läßt Gott bloß und leer,
Die Hungrigen füllt er mit Gaben,
Daß sie auf seinem Gnadenmeer
Stets Reichtum und die Fülle haben.

Duetto

Er denket der Barmherzigkeit
Und hilft seinem Diener Israel auf.

Recitativo

Was Gott den Vätern alter Zeiten geredet
und verheißen hat, erfüllt er auch im Werk
und in der Tat.
Was Gott dem Abraham, als er zu ihm
in seine Hütten kam, versprochen und
geschworen, ist, da die Zeit erfüllet war,
geschehen.
Sein Same musste sich so sehr wie Sand
am Meer und Stern am Firmament aus-
breiten, der Heiland ward geboren, das
ewge Wort ließ sich im Fleische sehen,
das menschliche Geschlecht von Tod
und allem Bösen und von des Satans
Sklaverei aus lauter Liebe zu erlösen;
Drum bleibt's darbei, daß Gottes Wort
voll Gnad und Wahrheit sei.

Coro

Lob und Preis sei Gott dem Vater und
dem Sohn
Und dem Heiligen Geiste,
Wie es war im Anfang, itzt und immerdar
Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen

Chœur

Mon âme glorifie le Seigneur
Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon
Sauveur,
Car il a regardé son humble servante.
Voyez, désormais tous les enfants des
hommes me diront bienheureuse.

Air (s)

Seigneur, toi qui es fort et puissant,
Dieu, dont le nom est sacré,
Que tes oeuvres sont merveilleuses !
Tu me regardes, moi si humble,
Tu as tant fait pour moi
Que je ne peux tout compter ni retenir.

Récitatif (t)

La bonté et la fidélité du Très-Haut se
renouvellent chaque matin et à jamais
pour ceux qui ici-bas espèrent en son
secours et lui font confiance autant qu'ils
le craignent.
Au contraire, il use de violence envers
ceux qui ne sont ni chauds ni froids dans
leur foi et leur amour;
Ceux qui sont nus, dépouillés et
aveugles, les orgueilleux et les arrogants,
sa main les dispersera comme l'ivraie.

Air (b)

Les puissants, eh bien Dieu les détrône
et les envoie dans la mare sulfureuse,
Les humbles, Dieu les élève
Pour en faire des étoiles aux Cieux.
Les riches, Dieu les dépouille
Les affamés, il les comble tant
Que dans l'océan de ses grâces
Ils ont toujours richesse et abondance.

Duetto (a,t)

Il songe à la miséricorde
Et aide son serviteur Israël à se relever.

Récitatif (t)

Ce que Dieu a révélé et promis aux
ancêtres, il l'accomplit aussi dans ses
oeuvres et ses actes.
Ce que Dieu promit et jura à Abraham,
lorsqu'il vint à lui sous sa tente,
cela s'est réalisé, puisque l'heure en était
venue.
Sa semence, comme le sable dans la
mer et les étoiles au firmament, devait se
répandre, le Sauveur était né,
la parole éternelle s'est faite chair pour
délivrer, le genre humain de la mort et de
tous les maux ainsi que de l'asservisse-
ment à Satan, et cela à force d'amour,
voilà pourquoi demeure la parole de Dieu
pleine de grâce et de vérité.

Chœur

Louange et gloire à Dieu le Père, au Fils
Et au Saint-Esprit,
Comme il en fut au commencement,
maintenant et à jamais
Dans les siècle des siècles. Ainsi soit-il.

La cantate *Meine Seel erhebt den Herren* composée pour la fête de la Visitation fut jouée pour la première fois à Leipzig le 2 juillet 1724. Le titre allemand n'est pas immédiatement évocateur, mais traduit en latin -*Magnificat anima mea Dominum* – il révèle sa nature : il s'agit du cantique de louange par lequel Marie répond à l'annonce de sa maternité divine, si souvent mis en musique par les compositeurs.

Une impression de ferveur jaillit immédiatement du premier chœur. La disposition des lignes vocales est telle que rien ne retombe jamais : la musique semble en expansion continue, portée par une énergie inépuisable. C'est la voix de soprano qui énonce le cantique, posé sur l'une des mélodies à laquelle la tradition l'associe le plus souvent. Les quatre premiers versets du cantique sont cités dans ce premier chœur, Bach aura ensuite recours à la paraphrase du texte original.

Le premier air est confié à la soprano, qui devient un instant l'incarnation de Marie. Une ivresse joyeuse s'empare de la musique. C'est la plus longue intervention de cette cantate.

Le premier récitatif du ténor va amener un changement de caractère. Le texte se fait plus menaçant.

L'air suivant est typique des évocations de la colère divine : voix de basse comme image sonore de Dieu, lignes descendantes qui semblent écraser les adversaires, violoncelle qui ferraille avec ses doubles croches pendant que l'orgue plaque des accords brûlants comme la fureur aux narines d'un dragon.

Bach retrouve ensuite le texte original du *Magnificat*. Il réalise une rupture radicale –tempo lent, rythme ternaire – avec un duo (en fait trio pour deux chanteurs et basse continue), véritable méditation qui vient redonner une dimension universelle à la cantate. C'est ce moment qu'il choisit pour ré-évoquer la mélodie originale, que les vents viennent superposer au trio.

Ce ralentissement de l'action musicale permet à Bach d'aborder la fin du *Magnificat* et ses références bibliques. Le long cours des siècles, la force des prophéties, l'éternité promise, tout cela vient ici s'exprimer. Avec une grande force évocatrice –comparable à celle d'un Evangéliste – le ténor plonge dans un récit qui peu à peu s'anime de la force naturelle des vagues. Avec l'arrivée des cordes, Bach aurait pu faire un air proprement dit, il choisit de prolonger son récitatif dans une peinture sonore retenue, lointaine, qui nous emporte un instant au bout du temps.

L'éclat de lumière qui jaillit du chœur final n'en est que plus éblouissant. Il ne s'agit pas d'un choral ancien comme le plus souvent dans les cantates mais du texte allemand du *Gloria*, associé à la mélodie du *Magnificat*, la «signature» de cette cantate.

Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656-1746) compositeur instruit du style français, installé dans le sud de l'Allemagne, fut le premier à explorer systématiquement les tons majeurs et mineurs de la gamme chromatique précédant en cela le Bach du *Clavier bien Tempéré*.

Christian Leblé