

Concert du 6 avril 2013

LES CANTATES

Intégrale des cantates de Jean-Sébastien Bach
Quatorzième saison

Toccata en fa majeur BWV 540

Cantate BWV 31 “*Der Himmel lacht ! Die Erde jubilieret*”

Fugue en fa majeur BWV 540

Ensemble Wilhelm Vogel

Amelia Berridge*, Alice Glaie, Sophie Decaudaveine,
Brigitte Vinson sopranos

Samia Abderrahmani, Brian Cummings altos

Jeffrey Thompson*, Peter Hicks, Benoît Porcherot ténors
Paul Willenbrock*, Alejandro Gabor basses

Pierre Meliz, Élodie Brethenoux, Agnè Matry *trompettes*

Jean-Baptiste Lapierre *timbales*

Timothée Oudinot, Antoine Beaudouin,
Louis-Joseph Fournier *hautbois*

Martha Moore, Ruth Weber, Matthieu Camilleri,
Céline Martel *violons*

Delphine Blanc, Benjamin Lescoat, Sylvestre Vergez altos
Pauline Buet, Magali Boyer *violoncelles*

Richard Myron *contrebasse*

Jérémie Papasergio, Christophe Lewandowski *bassons*
Yannick Varlet *clavecin*

Sarah Kim *orgue*

Graham O'Reilly *coordination artistique*

* (solistes)

Prochain concert le 5 mai à 17h30

cantate “*Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen*” BWV 87

coordination artistique Marie Rouquié

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

75011 Paris, métro Bastille

(libre participation aux frais)

www.lescantates.org

Der Himmel lacht! die Erde jubilieret BWV 31

Coro

Der Himmel lacht ! die Erde jubilieret
Und was sie trägt in ihrem Schoß;
Der Schöpfer lebt! der Höchste triumphieret
Und ist von Todesbanden los.
Der sich das Grab zur Ruh erlesen,
Der Heiligste kann nicht verwesen.

Recitativo

Erwünschter Tag ! sei, Seele, wieder froh !
Das A und O, der erst und auch der letzte, den
unsre schwere Schuld in Todeskerker setzte,
ist nun gerissen aus der Not!
Der Herr war tot, und sieh, er lebet wieder;
Lebt unser Haupt, so leben auch die Glieder.
Der Herr hat in der Hand des Todes und der
Hölle Schlüssel !
Der sein Gewand blutrot bespritzt in seinem
bittern Leiden, will heute sich mit Schmuck
und Ehren kleiden.

Aria

Fürst des Lebens, starker Streiter,
Hochgelobter Gottessohn !
Hebet dich des Kreuzes Leiter
Auf den höchsten Ehrenthron ?
Wird, was dich zuvor gebunden,
Nun dein Schmuck und Edelstein ?
Müssen deine Purpurwunden
Deiner Klarheit Strahlen sein ?

Recitativo

So stehe dann, du gottergebne Seele, mit
Christo geistlich auf !
Tritt an den neuen Lebenslauf !
Auf ! von des Todes Werken !
Lass, dass dein Heiland in der Welt, an deinem
Leben merken !
Der Weinstock, der jetzt blüht, trägt keine tote
Reben !
Der Lebensbaum lässt seine Zweige leben !
Ein Christe flieht ganz eilend von dem Grabe !
Er lässt den Stein, er lässt das Tuch der
Sünden dahinten und will mit Christo lebend
sein.

Aria

Adam muss in uns verwesen,
Soll der neue Mensch genesen,
Der nach Gott geschaffen ist.
Du musst geistlich auferstehen
Und aus Sündengräbern gehen,
Wenn du Christi Gliedmaß bist.

Recitativo

Weil dann das Haupt sein Glied natürlich
nach sich zieht, so kann mich nichts von Jesu
scheiden. Muß ich mit Christo leiden, so werd
ich auch nach dieser Zeit mit Christo wieder
auferstehen zur Ehr und Herrlichkeit und Gott
in meinem Fleische sehen.

Aria

Letzte Stunde, brich herein,
Mir die Augen zuzudrücken !
Lass mich Jesu Freudschein
Und sein helles Licht erblicken,
Lass mich Engeln ähnlich sein !
Letzte Stunde, brich herein !

Choral

So fahr ich hin zu Jesu Christ,
Mein' Arm tu ich ausstrecken;
So schlaf ich ein und ruhe fein,
Kein Mensch kann mich aufwecken,
Denn Jesus Christus, Gottes Sohn,
Der wird die Himmelstür auftun,
Mich führen zum ewigen Leben.

Chœur

Le ciel rit ! La terre jubile
Et avec elle tout ce qu'elle porte en son sein;
Le Créateur vit ! Le Très-Haut triomphe,
Il est délivré des liens de la mort.
Lui qui s'était choisi le tombeau pour repos,
Le Très-Saint ne peut disparaître.

Récitatif

Jour ardemment désiré ! Âme, retrouve ta joie !
L'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier,
lui que nos lourds péchés avaient jeté dans la
gêole de la mort le voici arraché à la détresse !
Le Seigneur était mort et vois : il revit.
Si notre tête vit, alors les membres vivent aussi.
Le Seigneur a dans sa main les clés de la mort
et de l'enfer !
Celui dont l'habit fut éclaboussé de sang dans
d'amères souffrances va aujourd'hui revêtir
parures et honneur.

Air

Prince de la vie, valeureux combattant,
Fils de Dieu hautement glorifié !
L'échelle de la Croix t'élève-t-elle
Au trône suprême ?
Ce qui auparavant t'avait lié
Devient-il ta parure et ton joyau ?
Faut-il que tes plaies empourprées
Soient les rayons de ta clarté ?

Récitatif

Ressuscite donc en esprit avec le Christ,
âme consacrée à Dieu !
Entre dans une nouvelle vie !
Lève-toi des oeuvres de la mort !
Fais apparaître au monde que ton Sauveur vit
en toi !
La vigne qui maintenant fleurit ne porte pas de
raisins morts !
L'arbre de vie fait vivre ses branches !
Un chrétien fuit en toute hâte le tombeau !
Des péchés, il laisse derrière lui la pierre
pesante et le linceul. Il veut être vivant avec le
Christ.

Air

Adam doit périr en nous,
L'homme nouveau doit naître,
Créé à l'image de Dieu.
Tu dois ressusciter en esprit
Et quitter les tombeaux du péché
Si tu es un membre du Christ.

Récitatif

Comme la tête entraîne naturellement les
membres avec soi, rien ne peut non plus me
séparer de Jésus. Si je dois souffrir avec le
Christ, je ressusciterai moi aussi avec le Christ
après cette vie terrestre, dans la majesté et la
 gloire et je verrai Dieu dans ma chair.

Air

Arrive donc, dernière heure,
Viens me fermer les yeux !
Laisse-moi voir la joie dont rayonne Jésus
Et la vive lumière qui l'entoure.
Rends-moi pareil aux anges !
Arrive donc enfin, dernière heure !

Choral

Ainsi je m'élève vers Jésus-Christ
Je tends mes bras vers lui;
Je m'endors si paisiblement,
Qu'aucun être humain ne pourra me réveiller
Car Jésus-Christ, le fils de Dieu,
Ouvrira les portes du ciel
Et me conduira à la vie éternelle.

Der Himmel lacht ! die Erde jubilert est une cantate de Pâques. Bach était à la cour ducale de Weimar quand il la fait jouer une première fois le 21 avril 1715. Reprise en 1717 puis à Leipzig en 1724 et 1731, on ne dispose malgré ces nombreuses exécutions d'aucune partition autographe intégrale. Une édition de référence a donc été élaborée comme un puzzle.

Cette cantate est exceptionnelle par les forces qu'elle mobilise. D'autant plus à Weimar où Bach officiait dans une petite chapelle, ce dont témoignent les cantates pour une seule voix composées à cette époque. Cuivres, timbales, effectif renforcé de cordes, trois hautbois... il s'agit de Pâques, fête essentielle aux luthériens. Cette partition est très intéressante dans le sens où elle part de la surface de cette célébration, avec sa riche orchestration de circonstance, pour évoluer sans retour vers une méditation sur la mort, dont Pâques est tout l'enjeu.

Quelle image puissante que ces éclat de rire au Ciel, rire sonore exprimé par l'introduction instrumentale. Bach redescend ensuite sur terre pour faire entendre le chœur des Chrétiens se réjouissant de la résurrection du Christ qui triompe ainsi de la mort. C'est une musique jubilatoire, au diapason de la précédente, écrite pour chœur à cinq voix -phénomène presque unique dans toutes les cantates.

Après ces deux premières manifestations très collectives et animées, Bach et Salomo Franck - son librettiste à Weimar-, déploient leur réflexion profonde à travers trois interventions de solistes, sur le mode récitatif+air.

La basse revient d'abord sur la Passion du Christ, son sacrifice pour les hommes. Bach a noté précisément les nuances de ce récitatif pour que l'interprète épouse le texte avec expressivité.

L'air qui suit offre un bel exemple des superpositions de sens auxquelles Bach s'emploie souvent. Les paroles sont celles du Chrétien qui interroge son Dieu, mais le véhicule, la voix de basse, est symboliquement celle du Christ. Bach compresse ainsi la situation, une sorte de deux-en-un. Le continuo contribue au tableau par son rythme solennel.

Le Christ vivant apporte la preuve du message divin. Il ne tient qu'au Chrétien de le suivre. À travers son intervention, le ténor va développer une métaphore : les péchés sont un tombeau, l'homme doit ressusciter à sa manière. C'est un air emmené par les cordes, joyeusement entraînant : un encouragement.

La soprano va mener la réflexion à sa dernière étape. Si l'on sait renaître ainsi, la mort n'est plus rien.

L'air est d'une humanité apaisante. Un hautbois fait son apparition, qui guide la voix à travers l'instant ultime de la vie terrestre. Violons et alti entonnent en arrière-plan un choral venu du plus profond du XVe siècle : Wenn mein Stündlein vorhanden ist. Les fidèles avaient tous en tête ses paroles : quand ma dernière heure sera venue et que je devrai aller mon chemin, accompagne-moi Seigneur, que ton secours ne m'abandonne pas. C'est peu dire qu'à cet instant la musique leur « parle ».

Cette communion se prolonge dans le dernier chant collectif : Bach choisit le même hymne pour conclure, réussissant ainsi une magnifique imbrication des différents moments de sa partition. C'est la dernière strophe du choral, conclusive et confiante, qui est utilisée. Les trompettes reviennent signifier la fête majeure qui attend les Chrétiens et tirent avec les premiers violons la musique vers le Ciel.

Christian Leblé