

Concert du 6 mars 2016

LES CANTATES

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

Choral "*Vater Unser im Himmelreich*" (Georg Böhm)
Cantate BWV 170 "*Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust*"
Chaconne (Georg Böhm)

Paulin Bündgen *alto*
Benoit Laurent *hautbois d'amour*
Johannes Pramsohler, Michiyo Kondo *violons*
Mika Akiha *alto*
Emily Robinson *violoncelle*
Frédéric Rivoal *orgue et coordination artistique*
Sébastien Cadet *souffleur*

Prochain concert le 3 avril à 17h30
cantate "*Ein Herz, das seinem Jesum lebend weiss*" BWV 134
coordination artistique L'Escadron Volant de la Reine
Temple du Foyer de l'Âme, 7 rue du Pasteur Wagner
75011 Paris, m° Bréguet-Sabin, Bastille
(libre participation aux frais)
www.lescantates.org

Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust BWV 170

Aria

*Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust,
Dich kann man nicht bei Höllensünden,
Wohl aber Himmelseintracht finden;
Du stärkst allein die schwache Brust.
Drum sollen lauter Tugendgaben
In meinem Herzen Wohnung haben.*

Recitativo

*Die Welt, das Sündenhaus, bricht nur in
Höllenlieder aus und sucht durch Hass
und Neid des Satans Bild an sich zu
tragen.
Ihr Mund ist voller Ottergift, der oft die
Unschuld tödlich trifft, und will allein von
Racha sagen.
Gerechter Gott, wie weit ist doch der
Mensch von dir entfernt; Du liebst,
jedoch sein Mund macht Fluch und
Feindschaft kund und will den Nächsten
nur mit Füßen treten.
Ach! diese Schuld ist schwerlich zu verbeten.*

Aria

*Wie jammern mich doch die verkehrten
Herzen,
Die dir, mein Gott, so sehr zuwider sein;
Ich zittre recht und fühle tausend
Schmerzen,
Wenn sie sich nur an Rach und Hass
erfreun.
Gerechter Gott, was magst du doch
gedenken,
Wenn sie allein mit rechten Satansränken
Dein scharfes Strafgebot so frech verlacht.
Ach! ohne Zweifel hast du so gedacht:
Wie jammern mich doch die verkehrten
Herzen!*

Recitativo

*Wer sollte sich demnach wohl hier zu
leben wünschen, wenn man nur Hass
und Ungemach vor seine Liebe sieht?
Doch, weil ich auch den Feind wie
meinen besten Freund nach Gottes Vor-
schrift lieben soll, so flieht mein Herze
Zorn und Groll und wünscht allein bei
Gott zu leben, der selbst die Liebe heißt.
Ach, eintrachtvoller Geist, wenn wird er
dir doch nur sein Himmelszion geben?*

Aria

*Mir ekelt mehr zu leben,
Drum nimm mich, Jesu, hin!
Mir graut vor allen Sünden,
Lass mich dies Wohnhaus finden,
Wo selbst ich ruhig bin.*

Air

*Bienheureuse paix, tant désirée de mon âme,
ce n'est pas dans les péchés infernaux
mais dans l'harmonie céleste qu'on te trouvera;
toi seule fortifie les cœurs faibles.
Voilà pourquoi seuls les dons de la vertu
doivent résider en mon cœur.*

Récitatif

*Le monde, cette maison du péché, ne
répand que des chants infernaux, et
cherche par la haine et l'envie à affirmer
l'image de Satan.
Sa bouche est pleine du venin de la vipère,
qui souvent mène l'innocent à sa perte et
ne veut parler que de vengeance.
Dieu juste, comme il est loin de toi
l'homme; tu es amour
mais sa bouche à lui répand malédiction
et animosité et ne veut que piétiner son
prochain.
Ah, que cette faute est dure à expier !*

Air

*Comme ils me font pitié, les cœurs
égarés,
qui te sont si contraires, mon Dieu,
je frémis vraiment et ressens mille souf-
frances
quand eux ne se réjouissent que de
vengeance et de haine.
Dieu juste, que peux-tu donc bien
penser
quand ils n'ont que railleries sataniques
pour ton sévère châtement ?
Ah, sans doute penses-tu ceci :
Comme ils me font pitié, les cœurs
égarés !*

Récitatif

*Qui pourrait encore souhaiter vivre ici-
bas quand on ne voit que haine et mal
défier son amour ? Pourtant, puisque
selon la prescription de Dieu je dois
aimer un ennemi comme mon meilleur
ami, il faut que mon cœur fuie la rancœur
et la colère et n'aie d'autre désir que vivre
auprès de Dieu qui lui-même se nomme
Amour. Ah, esprit empli de concorde,
quand te donnera-t-il sa céleste Sion ?*

Air

*Il me répugne de vivre plus
alors emporte-moi, mon Jésus !
Les péchés me font horreur,
fais-moi trouver cette demeure
où je serai en repos.*

La cantate *Vergnügte Ruh, beliebte See-
lenlust* fut interprétée pour la première fois
à Leipzig pour le Sixième dimanche après
la Trinité, le 28 juillet 1726.

C'était la première fois que Bach imagi-
nait une cantate dominicale à une seule
voix (plusieurs suivraient, en l'espace de
quelques mois, dont la plus fameuse : *Ich
habe genug* pour basse).

Le choix de l'alto oriente immédiatement
notre compréhension : c'est la voix par
laquelle Bach personnifie l'âme humaine.
Et, en effet, cette cantate qui venait après
le sermon, prolongeant les mots du
prédicateur, met en scène l'âme chré-
tienne confrontée à un monde de haines
qu'elle aspire à quitter. Aucun choral,
pas de mouvement collectif qui cimenter
la communauté, mais une méditation
individuelle, un dialogue entre le croyant
et Dieu, à travers le miroir de la musique.

La cantate commence par l'évocation
de la paix céleste. Le chanteur semble
en adoration devant ces mots, objet de
sa dévotion, auxquels il revient encore et
encore. On sent dans la musique comme
un courant ascensionnel. Tout est orienté
vers l'aigu. Le rythme ternaire contribue
à la douceur du propos. Bach réserve
une part importante à l'orgue comme
instrument soliste dans toute la cantate et
les puissants accords de cette ouverture
donnent un sentiment d'espace et d'éter-
nité. Autre jeu de couleurs : l'étrange
assemblage de timbres des premiers vio-
lons à l'unisson avec le hautbois d'amour,
ce qui teinte de manière très délicate cet
air d'un ton pastoral.

Un récitatif inquiet mène ensuite au cœur
de la cantate.

Cet air central est sûrement un des plus
étranges qui soit. Tonalité mineur. Plus de
basse continue. Violons et alto à l'unisson
en pointillé et l'organiste sur deux claviers
qui crée de froides guirlandes, comme
des gouttes de pluie sur une vitre.
Les seuls petits moments clairs le sont
a contrario, comme un crève-cœur :
ce sont en fait les rires moqueurs des
mécréants !

Rien à quoi vraiment se raccrocher dans
ce monde, c'est manifestement l'impres-
sion que Bach veut suggérer.

Second récitatif, retour des cordes en
longs accords, dont le chanteur s'extirpe
pour enfin retrouver la lumineuse tonalité
initiale de ré majeur. La musique regagne
une pulsation énergique. Le hautbois
d'amour revient colorer les violons. Le
dernier air possède une dualité fréquente
chez Bach qui aime superposer deux
idées musicales : ici, le dégoût des
choses terrestres et la grandeur des
cieux. L'âme chante son impatience à
embarquer pour ce royaume. Sa répu-
gnance du monde est euphorique. On se
demande si elle n'est pas déjà arrivée à
destination.

Christian Leblé