

Concert du 7 novembre 2004

LES CANTATES

Intégrale des cantates de Jean-Sébastien Bach
Direction artistique Jean-Christophe Frisch & Freddy Eichelberger
Sixième saison

Le Clavier bien tempéré Prélude et fugue BWV 878 n° 9 en mi majeur
Cantate BWV 115 "*Mache dich, mein Geist, bereit*"
Le Clavier bien tempéré Prélude et fugue BWV 885 n° 16 en sol mineur

Ensemble vocal Lumen de Lumine

Anne Bodeux*, Pascales Costes, Lucie Jolivet, Agnès Pretrel *sopranos*
Emmanuelle David, Françoise Faidherbe, Daniel Lalandre, Christophe Laporte* *altos*
Laurent David, Christophe Gires, Jean-Marie Puissant, Etienne Vandier* *ténors*
Laurent Bourdeaux, Olivier Gal, Olivier Plaisant, Jean-Loup Pagesy* *basses*
*(solistes)

Ensemble instrumental Collegium Musicum

Nathalie Fontaine, Marie-Claude Lebey *violons*
Marta Paramo *alto*
Hilary Metzger *violoncelle et violoncelle piccolo*
David Sinclair *contrebasse*
Isabelle Gratius *hautbois d'amour*
Philippe Suzanne *flûte*
Mark Davies *orgue*
Didier Louis *direction*

Prochain concert le 5 décembre à 17h30
cantate BWV 140 *wachet auf, ruft uns die Stimme*
Temple du Foyer de l'Âme, 7 bis rue du Pasteur Wagner
75011 Paris, métro Bastille
libre participation aux frais

Mache dich, mein Geist, bereit BWV 115

Coro

*Mache dich, mein Geist, bereit,
Wache, fleh und bete,
Dass dich nicht die böse Zeit
Unverhofft betrete;
Denn es ist
Satans List
Über viele Frommen*
Zur Versuchung kommen.*

Aria

*Ach schläfrige Seele, wie? Ruhest du noch?
Ermuntre dich doch!
Es möchte die Strafe dich plötzlich erwecken
und, wo du nicht wachest, im Schläfe des
ewigen Todes bedecken.*

Recitativo

*Gott, so vor deine Seele wacht, hat
Abscheu an der Sünden Nacht; er sendet
dir sein Gnadenlicht und will vor diese
Gaben, die er so reichlich dir verspricht,
nur offene Geistesaugen haben.
Des Satans List ist ohne Grund, die Sünder
zu bestricken; brichst du nun selbst den
Gnadenbund, wirst du die Hilfe nie erblic-
ken. Die ganze Welt und ihre Glieder sind
nichts als falsche Brüder; doch macht dein
Fleisch und Blut hiebei sich lauter Schmeichelei.*

Aria

*Bete aber auch dabei
Mitten in dem Wachen!
Bitte bei der großen Schuld
Deinen Richter um Geduld,
Soll er dich von Sünden frei
Und gereinigt machen!*

Recitativo

*Er sehnet sich nach unserm Schreien, er
neigt sein gnädig Ohr hierauf; wenn Feinde
sich auf unsern Schaden freuen, so siegen
wir in seiner Kraft: indem sein Sohn, in
dem wir beten, uns Mut und Kräfte schafft
und will als Helfer zu uns treten.*

Choral

*Drum so lasst uns immerdar
Wachen, flehen, beten,
Weil die Angst, Not und Gefahr
Immer näher treten;
Denn die Zeit
Ist nicht weit,
Da uns Gott wird richten
Und die Welt vernichten.*

Chœur

*Prépare-toi, mon esprit,
Veille, implore et prie
Que l'heure funeste
Ne te prenne pas au dépourvu;
Car c'est toute
La ruse de Satan
Sur bien des êtres pieux
Que de les induire en tentation.*

Air

*Âme somnolente, quoi, tu ne fais rien?
Reprends-toi donc!
Le châtement pourrait bien te surprendre et,
si tu n'es pas sur tes gardes, tirer sur toi la
couverture de la mort éternelle.*

Récitatif

*Dieu, qui veille sur ton âme, abhorre la
nuit des péchés, il t'envoie la lumière de
sa grâce et ne veut pour ce don qu'il te
dispense avec une telle profusion que voir
ouverts les yeux de l'esprit.
Insondable est la ruse de Satan qui envoûte
les pécheurs; que tu rompes ici toi-même
l'alliance de grâce et tu n'apercevas jamais
le secours. Le monde entier et ses humains
ne sont que faux frères; Bien sûr, ta chair et
ton sang sont fallacieuses flatteries.*

Air

*Prie donc aussi pour cela
Tout en veillant!
Prie pour que devant l'énormité de la faute,
Ton juge de se montrer indulgent,
Qu'il te délivre de tes péchés
Et te purifie!*

Récitatif

*Il guette notre cri et penche vers lui une
oreille clémente, quand les ennemis se
réjouissent de nos maux, nous triomphons
par sa puissance: car son fils, que nous
prions, nous procure courage et forces et
vient nous assister de son secours.*

Choral

*C'est pourquoi ne cessons jamais
De veiller, d'implorer, de prier,
Car la peur, la détresse et le danger
Se font toujours plus proches;
Oui, le temps
N'est pas loin,
Où Dieu nous jugera
Et anéantira le monde.*

La cantate *Mache dich, mein Geist, bereit* a été composée à Leipzig pour le 5 novembre 1724, vingt-deuxième dimanche après la Trinité. Elle paraphrase un hymne plus ancien, dont la mélodie originale est énoncée par les sopranos dans le premier chœur et reprise *in extenso* dans le choral final.

La cantate déroule une forme rigoureusement alternée: fantaisie chorale, air, récitatif, air, récitatif, chœur final mais propose des traitements musicaux et des couleurs instrumentales très variés. Son esprit est celui du ralliement, en réponse confiante à l'appel divin. Dès l'ouverture de la fantaisie chorale initiale, d'ailleurs, on repèrera facilement un motif, trois notes qui se répètent en fusant vers l'aigu, symbole chez Bach de la joie du croyant.

Cette fantaisie donne lieu à un travail dense en canon, dont le résultat pourrait paraître abstrait. Mais Bach se montre toujours inspiré par les cantates. Il joue des codes de l'écriture musicale pour mettre le texte en scène. Une interruption pour ménager un interlude n'est jamais gratuite. Ainsi la phrase *Denn es ist Satans List über viele Frommen...* est littéralement coupée en deux (voir *), mais ce qui s'intercale c'est une mêlée de cordes où les doubles-croches se frictionnent pour signifier le combat avec le diable.

L'air pour alto nous emporte encore plus loin dans cet art. Le continuo est limité à la pulsation lente de l'âme endormie. Les bois et les cordes énoncent une mélodie qui, soudain reformulée et transformée, semble nous tirer vers le haut. Quand Bach fait entrer le chant, il chausse le texte sur cette articulation ce qui donne en quelque sorte la solution de l'énigme: la phrase musicale s'éclaire après l'incjonction *reprends-toi!*

Quand le mouvement s'anime (*Es möchte die Strafe dich plötzlich erwecken*), ce pourrait n'être qu'un simple effet de contraste passager et l'on s'attendrait à ce que la dynamique s'inverse bientôt. Mais Bach épouse au contraire le sens du texte: l'agitation inquiète s'éteint doucement. Le calme revenu est maintenant effroyable, c'est celui de la mort.

Si le premier air sonne comme un appel, le second est une prière. La voix est nouée dans les lignes immatérielles de la flûte et du violoncelle piccolo. Les deux instruments croisent à l'infini deux idées musicales: l'une, un petit sursaut au bout d'une phrase descendante, et l'autre, un saut vers l'aigu. Ils peignent ce regard que le croyant tente d'élever vers Dieu.

Le dernier récitatif est serein et prépare le choral final.

Christian Leblé