

Concert du 1 décembre 2024

LES CANTATES

Johann Sebastian Bach (1685-1750) :

Nun komm, der Heiden Heiland BWV 656

Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 140

Fugue BWV 543

Kaoli Isshiki-Didier *, Catherine Jousselin, Madeleine Treilhou

Karine Sérafin, sopranos

Noriyuki Kubo, Nolwenn Le Guillou, Akiko Matsuo, altos

Benoît Porcherot*, Colin Isoir, ténors

Philippe Roche *, Hadrien Oléon, Andrés Prunell Vulcano, basses

Martin Roux, Jean-Maurice Messelyn, Nicolas André, hautbois.

Kurumi Kudo, cor.

Minori Deguchi**, Cibeles Bullón Muñoz, Ugo Gianotti, Naia Ishii,

Diana Lee, Anne Pekkala violons

Diane Chmela, Christophe Mourault, altos

Julie Mondor, violoncelle

Frédéric Rivoal, orgue et coordination

* = soliste

** = violon piccolo

Prochain concert, dimanche, 5 janvier 2025, 17h30

Joh. Seb. Bach, Motet BWV 190 « Singet dem Herrn ein neues Lied »

Coordination : Marine Fribourg et Elisabeth Joyé

Temple du Foyer de l'Âme, 7 rue du Pasteur Wagner, 75011 Paris

(libre participation aux frais) www.lescantates.org

1. Coro

*Wachet auf, ruft uns die Stimme
Der Wächter sehr hoch auf der Zinne,
Wach auf, du Stadt Jerusalem !
Mitternacht heißt diese Stunde ;
Sie rufen uns mit hellem Munde :
Wo seid ihr klugen Jungfrauen?
Wohl auf, der Bräutigam mömmt ;
Steht auf, die Lampen nehmt ! Alleluja !
Macht euch bereit zu der Hochzeit,
Ihr müsset ihm entgegen gehn !*

2. Recitativo

*Er kommt, er kommt, der Bräutigam kommt !
Ihr Töchter Zions, kommt heraus,
sein Ausgang eilet aus der Höhe in euer
Mutter Haus. Der Bräutigam kommt, der
einem Rehe und jungen Hirsche gleich auf
denen Hügeln springt und euch das Mahl
der Hochzeit bringt. Wachet auf, ermuntert
euch ! Den Bräutigam zu empfangen !
Dort, sehet, kommt er hergegangen.*

3. Aria

*Die Seele: Wenn kömmt du, mein Heil ?
Jesu: Ich komme, dein Teil
Die Seele: Ich warte mit brennendem Öle
Jesu und die Seele: Eröffne (ich öffne) den
Saal Zum himmlischen Mahl
Die Seele: Komm, Jesu !
Jesu: Komm, liebliche Seele !*

4. Choral

*Zion hört die Wächter singen,
Das Herz tut ihr vor Freude springen,
Sie wachet und steht eilend auf.
Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig,
Von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig,
Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf.
Nun komm, du werthe Kron,
Herr Jesu, Gottes Sohn !
Hosianna !
Wir folgen all
Zum Freudensaal
Und halten mit das Abendmahl.*

5. Recitativo

*So geh herein zu mir,
Du mir erwählte Braut !
Ich habe mich mit Dir
Von Ewigkeit vertraut.
Dich will ich auf mein Herz,
Auf meinem Arme gleich wie ein Siegel setzen
Und dein betrübtes Aug ergötzen.
Vergiß, o Seele, nun
Die Angst, den Schmerz,
Den du erdulden müssen ;
Auf meiner Linken sollst du ruhn,
Und meine Rechte soll dich küssen.*

6. Aria

*Die Seele: Mein Freund ist mein,
Jesu: Und ich bin dein,
Jesu und die Seele: Die Liebe soll nichts scheiden.
Ich will (du sollst) mit dir (mir) in Himmels Rosen
weiden,
Da Freude die Fülle, da Wonne wird sein.*

7. Choral

*Gloria sei dir gesungen
Mit Menschen- und englischen Zungen,
Mit Harfen und mit Zimbeln schon.
Von zwölf Perlen sind die Pforten,
An deiner Stadt sind wir Konsorten
Der Engel hoch um deinen Thron.
Kein Aug hat je gespürt, Kein Ohr hat je gehört
solche Freude. Des sind wir froh, io, io !
Ewig in dulci júbilo.*

1. Choeur

*Réveillez-vous, nous crie la voix
des veilleurs, haut sur les créneaux,
Réveille-toi, ô ville de Jérusalem !
Cette heure se nomme minuit ;
ils nous appellent d'une voix claire :
où êtes-vous, vierges sages ?
Debout, le fiancé arrive ;
Levez-vous, prenez vos lampes ! Alleluia !
Apprêtez-vous pour la noce,
Vous devez aller à son devant !*

2. Récitatif (Ténor)

*Il arrive, il arrive, le fiancé arrive !
Vous, le filles de Sion, venez,
son chemin le mène depuis les hauteurs dans la
maison de votre mère. Le fiancé vient, semblable
à un chevreuil, à un jeune cerf, il dévale les
collines et vous rapporte le repas de noce.
Réveillez-vous, préparez-vous
À accueillir le fiancé !
Voyez, là-bas, le voici qui s'approche !*

3. Air (Soprane et basse)

*L'âme: Quand viendras-tu, mon Salut ?
Jésus: Je viens vers toi, je suis tien !
L'âme: Je t'attends, ma lampe à l'huile allumée !
Jésus et l'âme: Ouvre (j'ouvre) la salle pour le
banquet céleste.
L'âme: Viens, Jésus !
Jésus: Viens, âme bien-aimée !*

4. Choral (Ténor)

*Sion, entend chanter les veilleurs,
son cœur bondit de joie,
Elle s'éveille et se lève en hâte.
Son ami magnifique arrive du ciel,
fort de la grâce, puissant de la vérité,
sa lumière s'éclaire, son étoile se lève
Viens donc, précieuse couronne,
Seigneur Jésus, Fils de Dieu !
Hosanna !
Nous te suivons tous
Vers la salle de la joie
Pour prendre part à ton repas.*

5. Récitatif (Basse)

*Viens donc à moi,
Ô toi, ma fiancée élue !
Je t'ai donné ma confiance
De toute éternité.
Je te veux sur mon cœur,
te tenir sur mon bras comme un sceau
et réjouir ton œil attristé !
Et maintenant, ô mon âme, oublie
l'angoisse, la souffrance
que tu as dû endurer ;
sur ma gauche, tu dois reposer
Et ma droite t'embrassera.*

6. Air (Soprane et basse)

*L'âme: Mon ami est à moi
Jésus: et je suis à toi,
L'âme et Jésus: l'amour ne doit rien rompre.
Ije veux avec toi (tu dois avec moi)
me (te) repâitre des roses des cieux,
là sera la plénitude de la joie, là sera la félicité.*

7. Choral

*Gloire te soit chantée,
par la bouche des hommes et des anges,
Au son des harpes et des cymbales.
De douze perles sont faites les portes,
dans ta ville nous sommes des compagnons
Des anges, là-haut, autour de ton trône.
Nul regard n'a jamais vu, nulle oreille n'a
jamais entendu semblable joie.
Voilà de quoi nous sommes heureux, io, io !
Pour toujours, dans une douce joie.*

Le texte du 25 novembre 1731 était la parabole des 10 vierges, le livret n'en retient que l'attente du fiancé par les 10 jeunes filles.

On reconnaît bien sûr le Christ dans le fiancé, quant aux jeunes filles, elles symbolisent l'âme chrétienne qui s'apprête à célébrer ses noces avec le Christ.

Trois mouvements basés sur un célèbre cantique de 1599 (le choral du veilleur) encadrent deux duos d'amour (et leur récitatifs), écrits dans le style des déclarations d'amour du cantique des cantiques.

1-L'oeuvre s'ouvre sur une grandiose fantaisie-chorale. Les chœurs de hautbois et de violons se répondent sur un rythme pointé qui semble vouloir nous réveiller. Les 12 temps des phrases de cette ritournelle illustrent les 12 coups de minuit. Le violon piccolo qui se mêle à l'orchestre est un instrument associé à la musique nocturne. Cette introduction se poursuit en traits de doubles croches des violons traduisant l'ardente et enthousiaste attente.

Le cantique (que l'on retrouve au début, au centre et à la fin de la cantate) entre au soprano dans un appel renforcé par le cor du veilleur du haut des remparts.

Les trois autres voix interviennent à la façon d'une foule qui acclame, interroge, répète les cris des veilleurs. Les ténors annoncent l'approche du fiancé sur un motif de trompette.

L'alleluia qui suit fait l'objet d'un fugato jubilatoire avant la dernière phrase du chœur: « apprêtez-vous », chantée de façon homophonique afin d'être entendue de tous.

2-Le récitatif secco annonce joyeusement l'arrivée de l'époux. Bach utilise toutefois un accord tragique sur « den Brautigam zu empfangen » pour exprimer que si l'on accueille le Christ, il faut le suivre sur le chemin de la Passion.

3-Le premier duo est un dialogue de l'attente et du désir, enveloppé des caresses du violon piccolo, plus petit, plus aigu et plus intime que le violon normal.

Les longues notes sur « ich warte » (j'attends) sont une des beautés rhétoriques de cet air. Il y a du doute et de l'anxiété dans les mélodies (« quand viendras-tu »).

4-Dans cet air qui est le centre exact de la cantate, le ténor chante les 12 (!) vers de la deuxième strophe du cantique. Les violons et altos à l'unisson jouent un magnifique contre-chant narratif, un cortège de noces dansant. Le terme « Abendmahl » (repas du soir) fait référence à la Cène.

Bach a ultérieurement transcrit ce choral pour l'orgue et a pris le soin de le faire graver par l'éditeur Schübler.

5-Récitatif affectueux et rassurant de la basse, la voix du Christ, entourée de cordes.

Bach utilise une très forte modulation sur « Und dein betrübtes aug ergötzen » (je veux réjouir tes yeux attristés).

6-Le second duo qui fait dialoguer l'âme du chrétien avec le Christ est celui de la plénitude et de l'accomplissement, la fusion de l'amour céleste et de l'amour terrestre. Les deux voix qui se répondaient dans le premier duo s'assemblent désormais en tierces et sixtes parallèles, sous les volutes du hautbois (instrument associé au divin alors que le violon est associé à l'humain).

7-La splendide mélodie du cantique a encore une fois l'occasion de développer sa beauté dans une simple et puissante harmonisation.

Frédéric Rivoal