CANTATE BWV 103 IHR WERDET WEINEN UND HEULEN

Vous pleurerez et vous vous lamenterez...

ZUM SONNTAG JUBILATE Cantate pour le dimanche Jubilate LEIPZIG, dimanche 22 avril 1725. 15 avril 1731

AVERTISSEMENT

Cette notice dédiée à une cantate de Bach tend à rassembler des textes (essentiellement de langue française), des notes et des critiques discographiques parfois peu accessibles (2024). Le but est de donner à lire un ensemble cohérent d'informations et de proposer aux amateurs et mélomanes francophones un panorama espéré élargi de cette partie de l'œuvre vocale de Bach. Outre les quelques interventions -CR- repérées par des crochets [...] le rédacteur précise qu'il a toujours pris le soin jaloux d'identifier sans ambiguïté le nom des auteurs sélectionnés dans le texte et la bibliographie. A cet effet il a indiqué très clairement, entre guillemets «...» toutes les citations fragmentaires tirées de leurs travaux. Rendons à César...

ABRÉVIATIONS

 $(A) = La \ majeur \rightarrow (a \ moll) = la \ majeur$

 $(B) = Si \ bémol \ majeur$

BB / SPK = Berlin / Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz

B.c. = Basse continue ou continuo

BCW = Bach Cantatas Website

BD. = Bach-Dokumente (4 volumes). 1975.

BG. | BGA. = Bach-Gesellschaft Ausgabe = Édition par la Société Bach (Leipzig, 1851-1899). J. S. Bach Werke. Gesamtausgabe (édition d'ensemble) der Bachgesellschaft.

BJb. = Bach-Jahrbuch

 $(C) = Ut \ majeur \rightarrow (c \ moll) = ut \ mineur$

D = Deutschland

 $(D) = R\acute{e} \ majeur \rightarrow (d \ moll) = r\acute{e} \ mineur$

 $(E) = Mi \rightarrow (Es) = mi \ bémol \ majeur$

 $EG. = Evange lisches\ Gesangbuch.\ 1997-2006.$

EKG. = Evangelisches Kirchen-Gesangbuch. 1951.

(F) = Fa

 $(G) = Sol\ majeur \rightarrow (g\ moll) = sol\ mineur$

GB = Grande-Bretagne = Angleterre

 $(H) = Si \rightarrow (h \ moll) = si \ mineur$

KB. = Kritischer Bericht = Notice critique de la NBA accompagnant chaque cantate.

 $Mvt. \mid Mvts. = Mouvement \mid Mouvements$

NBA. = Neue Bach Ausgabe (Nouvelle publication de l'œuvre de Bach à partir des années 1954-1955).

NBG. = Neue Bach Gesellschaft = Nouvelle Société Bach (fondée en 1900).

OP. = Original Partitur = Partition originale autographe

OSt. = Original Stimmen = Parties séparées originales

P. = Partition = Partitur

p. = page ou pages

PBJ. 1955 = Petite Bible de Jérusalem. 1955.

PKB. = Preußischer Kulturbesitz, Staatsbibliothek, Berlin

St. = Parties séparées = Stimmen

La première lettre -en gras- d'un mot du texte de la cantate indique la majuscule de la langue allemande. Dans le corps de ce même texte allemand, le mot ou groupe de mots mis en *italiques* désignent un affect particulier ou un « accident remarquable.

BWV 103. DATATION

Leipzig, le dimanche 22 avril 1725. 2 Jahrgang.

DÜRR: Chronologie 1725. BWV 6 (2 avril) – BWV 42 (8 avril) – BWV 85 (15 avril) – *BWV 103 (22 avril) – BWV 108 (29 avril) – BWV 87 (6 mai) – BWV 128 (10 mai) – BWV 183 (13 mai)...»

Une reprise tardive, le 15 avril 1731, un violon concertant ou une flûte traversière remplaçant la Flauto piccolo.

HERZ: 22 avril 1725.

HIRSCH : Classement CN. 121 (*Die chronologisch Nummer* – numéro chronologique). Année II. Deuxième cycle des cantates de Leipzig (Jahrgang, II). Période allant du 11 juin 1724 au 27 mai 1725.

[Werner Neumann, Alberto Basso (*Jean-Sébastien Bach*, volume 2, page 844, note 6) et Gerhardt Herz signalent une seconde exécution à Leipzig le 15 avril 1731. Spitta, Schweitzer (après 1734), Pirro, Whittaker (ce dernier précise le 1er avril 1735) donnent l'ancienne datation de 1735, fait lié -peut-être- à ce que le texte de Christiane Marianne von Ziegler n'a été imprimé qu'en 1728].

BWV 103. SOURCES

La « database » du « Catalogue Bach de l'Institut de Göttingen » en connexion avec les « Bach Archiv », est un instrument de travail exceptionnel (langue anglaise et allemande). Adresse : (http://www.bach;gwdg.de/bach_engl.html).

bach.digital. de. (2017): 13 références dont 3 perdues et 8 du choral. Exceptionnellement, aucune copie de cette cantate n'est proposée...

BWV 103. PARTITION AUTOGRAPHE = ORIGINAL PARTITUR

Référence gwdg.de/bach: D B Mus. ms. Bach P 122. J. S. Bach. Partition en 10 feuilles plus couverture avec titre. Première moitié du 18° siècle. 1725. Sources : J.-S. Bach → C.P.E. Bach (Catalogue de 1790, page 77) → G. Pölchau (?) → Berliner Singakademie → BB (Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz) (1855).

bach.digital.de. Dominica $Jubilate \mid Ihr$ werdet weinen und $heulen \mid \grave{a} \mid 4$ $Voci \mid Tromba \mid Flauto$ $piccolo \mid 2$ Hautb: d' $Amour \mid 2$ $Violini \mid Viola \mid e \mid Continuo \mid di \mid John$: Sebast. Bach.

Sur le haut de la première page : JJ. [Jesu Juvat] Doica [dimanche] Jubilate Ihr werdet weinen und heulen.

NEUMANN, Werner: P 122. Deutsche Staatsbibliothek zu Berlin [anciennement, avant 1989 à Berlin Est]. BGA. Jg. XXIII, (23° année) Wilhelm Rust, 1876.

[L'appellation « Concerto » signalé par Alberto Basso n'a pas été détectée pour la cantate BWV 103. Voir cependant en annexe André Spitta et Werner Neumann].

BASSO: « Cette cantate figure dans le catalogue des œuvres ayant appartenues à Carl Philipp Emanuel Bach Emanuel. Comportant 86 cantates sacrées), il fut publié à Hambourg en 1790, par Gottlieb Friedrich Schniebes sous le titre « Verzeichniss des musikalischen Nachlasses des verstorbenen Cappelmeisters Carl Philipp Emanuel Bach ».

BRAATZ [BCW: *Provenance*]: « A la mort de son père, la partition autographe vint en la possession de Carl Philipp Emanuel Bach. Dans le même temps il reçut aussi des copies (doubles) des parties séparées originales. Ceci est confirmé par la liste des œuvres de son père qui apparurent en 1790 après sa propre mort. Le propriétaire suivant fut la Berliner Singakademie. En 1855 ce fut la Bibliothèque royale de Berlin qui acquit la partition et les doubles [des parties séparées]. Les parties séparées originales entrèrent à la Deutsche Staatsbibliothek de Berlin via le collectionneur Karl Otto Friedrich von Voß (1786-1864) qui les détenait depuis 1806. Rien n'est assuré à leur propos en ce qui concerne la période entre 1750 et 1806. ». [Renvoi aux cantates BWV 74 et 95].

HERZ : « Filigrane aux deux épées entrecroisée = SW. 1...»

SCHMIEDER: 12 feuilles, 21 pages de rédigées.

BWV 103. PARTIES SÉPARÉES = ORIGINALSTIMMEN

Référence gwdg.de/bach: D B Mus. ms. Bach St 63. Copistes : J.-S. Bach. J. A. Kuhnau. J. L. Krebs (Violine conc. Flauto traverso). W. F. Bach et copistes anonymes. Parties séparées en 30 feuilles. Sources : J.-S. Bach \rightarrow ? \rightarrow Voß-Buch BB (Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz) (1851). Doubles : J.-S. Bach \rightarrow C.P.E. Bach \rightarrow G. Pölchau (?) \rightarrow Berliner Singakademie \rightarrow BB (1855).

NEUMANN, Werner: Mus. ms Bach St 63M. Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz. Anciennement à la Marburg Staatsbibliothek. Berlin West.

HERZ : « L'auteur propose l'écriture du copiste de Johann Andreas Kuhnau (dans la dernière partie de son séjour à Leipzig ainsi que celle Wilhelm Friedmann Bach). »

BWV 103. ÉDITIONS

La première édition fut faite en 1830 sous le titre "*Kirchenmusik zu 4 Singstimme mit Orchester*" (2 volumes, avec les cantates BWV 101 à 106), présentée par Adolph Bernhard Marx chez l'éditeur Simrock.

SOCIÉTÉ BACH = BACH-GESELLSCHAFT AUSGABE (BGA)

BGA. Jg. XXIII, (23e années) Pages 69-94. Préface de Wilhelm Rust, 1876. Cantates BWV 101 à 110.

[La partition de la BGA / Breitkopf & Härtel est dans le coffret Teldec / Das Kantatenwerk, volume 26. 1980].

Partition intégrale accessible sur le BCW / DotMus Electronic Editions © Nov. 2002, rev. Mai 2011.

NOUVELLE ÉDITION BACH = NEUE BACH AUSGABE (NBA)

KANTATEN SERIE I / BAND 11². KANTATEN ZUM SOONTAG JUBILATE. Pages 27-58.

Bärenreiter Verlag BA 5072. 1989. Heraugegeben von Emans Reinmar. 5 fac-similés.

Kritischer Bericht [KB] BA 5072 41. Emans, Reinmar. 1989.

Zur Edition. Notice: Page VI et Bärenreiter, page 524 (allemand) et page 694 (anglais).

Fac-similé, page VIII. Première page de la partition. D B Mus. ms. Bach P 122.

Fac-similé, page IX. Première page de la voix Violino Con: ou Trav (copiste : J. L. Krebs). D B Mus. ms. Bach St 63.

 $Anhang\ BWV\ 103/1-3-5-6.\ Manuscrit\ de\ 1731,\ marqu\'e\ \emph{Violino\ Conc:\ ou\ Trav}.\ Pages\ 589-594.$

BWV 103. AUTRES ÉDITIONS

BÄRENREITER CLASSICS (19 volumes) | Bach | Bärenreiter Urtext (c'est à dire d'après la partition originale de la NBA).

Édition ne comportant pas de Kritischer Bericht mais une brève notice non signée et deux fac-similés.

1989-2007 by Bärenreiter-Verlag, Kassel. Sämtliche Kantaten 4. TP 1284. Volume 4, pages 555-594.

Fac-similé, page 526. Première page de la partition. D B Mus. ms. Bach P 122.

Fac-similé, page 527. Première page de la voix *Violino Con : ou Trav* (copiste : J. L. Krebs). D B Mus. ms. Bach St 63. Anhang BWV 103/1 – 3 – 5 – 6. Manuscrit de 1731, marqué *Violino Conc : ou Trav*. Pages 589-594.

BCW: Partition de la BGA + Réduction chant et piano.

BREITKOPF & HÄRTEL: Partition = PB 2953. Réduction chant et piano (Klavierauszug – Todt) = EB 7103.

Partition du chœur = ChB 1416 et 1868. Parties séparées (Orch. voix, orgue et clavecin) par Max Seiffert = OB 1914/16.

2014 : Réduction voix et piano (36 pages) = EB 7103 - Partition du chœur (Chorstimmen), ChB 4603.

CARUS. Die Bach Kantate. Edition de Reinhold Kubik et Vernon Wicker. 1986. Partition (Partitur). 72 pages. Réédition Stuttgarter Bach-Ausgaben. Septembre 1991 = CV-Nr. 31.103/00. Réduction chant et piano (Klavierauszug). 40 pages = CV-Nr. 31.103/03.

Partition du chœur (Chorpartitur). 1986-1992-2006. 16 pages = CV-Nr. 31.103/05. Partition d'étude (Studienpartitur). 72 pages = CV-Nr. 31.103/07. Matériel complet d'exécution = CV-Nr. 31.103/19. 4 Violine 1 + 4 Violine 2 + 3 Viola + 4 Violoncello/ Kontrabass = CV-Nr. 31.103/11-14. Harmoniestimmen = CV-Nr. 31.103/09. [Piccolo-Flöte, Oboe d'amore 1 + Oboe d'amore 2. = CV-Nr. 31.103/21 à 23. Trompette = CV-Nr. 31.103/31]. Partition de l'orgue (Orgelpartitur). 20 pages = CV-Nr. 31.103/49

CARUS. Édition 2017. Stuttgarter Bach-Ausgaben. Urtext (Bach-Archiv Leipzig). Édition de Reinhold Kubik. Partition. 1986/1992/2017. Volume 9 (BWV 96-104), pages. 553-624. Avant-propos d'Ulrich Leisinger, Leipzig, juillet 2017 = CV-Nr. 31.103/00. Édition sans Kritischer Bericht

KALMUS STUDY SCORES: N° 834. Volume XXX. New York 1968. + les cantates BWV 104 à 106.

PETERS: Réduction voix et piano.

PÉRICOPE BWV 103

MISSEL ROMAIN. Troisième dimanche après Pâques. Dimanche « Jubilate ». L'introït du Psaume 65 « Jubilate Deo, omnis terra, alleluja » donne son titre à ce dimanche, comparable au Psaume 100, versets 1 et 2 dont l'incipit commence sur les mêmes paroles « Jubilate Deo, omnis terra. »

Le « temps de Pâques » avec des accents d'une joie pure et débordante, temps de la grande attente, où la joie pascale doit se conquérir et se fortifier.... Renvoi à l'évangile du jour, saint Jean 16, 16 à 23 [PBJ. 1955, p. 1614] : «... Votre tristesse doit se changer en joie...» Introît : Psaume 65 [PBJ. 1955, p. 860] : « Jubilate Deo, omnis terra...»

Épître: 1 Pierre 2, 11-20 [PBJ. 1955, p. 1782]: « Obligations des chrétiens parmi les païens »

Évangile selon saint Jean 16, 16-23 [PBJ. 1955, p. 1614]: « Discours d'adieu de Jésus et annonce d'un prompt retour : «... Votre tristesse doit se changer en joie...»

Offertoire: Psaume146, 2 [PBJ. 1955, p. 937]: «... Je veux louer Dieu tant que je vis...»

EKG. Sonntag Jubilate.

Entrée: 2 Corinthiens 5, 17 [PBJ. 1955, p. 1711-1712]: «... Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle; l'être ancien a disparu, un être nouveau est là. ». [Renvois sur le même thème de « l'Homme nouveau » aux Galates 6, 15 ». PBJ. 1955, p. 1726]. Épître aux Colossiens 1, 19 et 3, 10 [PBJ. 1955, p. 1738, 1740].

Épître: 1 Pierre 2, 11-20 [PBJ. 1955, p. 1782].

Évangile selon saint Jean 16, 16-23 [PBJ. 1955, p. 1614].

Même occurrence avec les cantates BWV 12 et BWV 146.

BWV 103. TEXTE

Texte de Christiana Mariana von Ziegler dans le recueil [volume = Teil 1] "Christianan Marianen / von Ziegler / Herzlich / in gebundener / Schreib-Art. Leipzig / Bey John. Friedrich Brauns Sel. Erben 1728. Andächtige Gedichte. Fer. II Pentec.". Née à Leipzig en Juin 1695 et morte le 1er mai 1760 à Frankfurt am Oder, c'est la fille de l'ancien maire de Leipzig alors emprisonné, Frantz Conrad Romanus.

Page de titre reproduite par Werner Neumann in « *Sämtliche von J. S. Bach vertonte Texte* » ainsi que le texte des pages 243-245 du recueil. BCW : « Le musicologue Murray Young a suggéré que Bach lui-même participa à l'élaboration du texte avec la collaboration de Picander ou de Christian Weiss junior...»

Mvt. 1]. Évangile selon saint Jean 16, 20 [PBJ. 1955, p. 1614]: «... En vérité, en vérité, je vous le dis, vous allez pleurez et vous lamenter; le monde lui se réjouira; vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. ». C'est la citation même contenue dans le texte du premier mouvement de la cantate.

Mvt. 21. Christiana Mariana von Ziegler.

Mvt. 3]. Christiana Mariana von Ziegler. Citation du prophète Jérémie 8, 22 [PBJ. 1955, p. 1199] : «... N'y a-t-il plus de baume en Galaad? N'y a-t-il là aucun médecin...». Dans la cantate : «... On ne peut trouver d'autre médecin que Toi, / Je cherche dans tout Galaad...»

Mvt. 4]. Christiana Mariana von Ziegler. Psaume 138, 7 [PBJ. 1955, p. 931]: Dans la cantate: «... Après l'angoisse que j'ai traversée tu me réconfortes de nouveau...» Dans le psaume: « Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre ...»

HIRSCH [Notice de l'enregistrement d'Helmuth Rilling. Disque *Laudate* 98722]: L'auteur met ici particulièrement en évidence les modifications apportées par Bach [1725], peut-être avec l'aide de Picander, au texte de Marianne von Ziegler qui ne sera publié qu'en 1728.. **Mvt. 5**]. Christiana Mariana von Ziegler.

Mvt. 6]. 9e strophe du cantique « Barmherzger Vater, höchster Gott » (18 strophes de dix vers chacune) de Paul Gerhardt (1653). Le texte complet se trouve dans le BCW, par Francis Browne (mars 2006). La mélodie « Was mein Gott will, das g'scheh allzeit. » est attribuée au compositeur Claudin de Sermisy (1528).et Recueil de Pierre Attaignant (1528).

[Apparemment c'est la seule utilisation connue de ce cantique alors que par ailleurs Bach a puisé abondamment dans d'autres cantiques de cet auteur].

Dans la cantate BWV 103 de 1725, le texte de la poétesse n'a pas encore été édité (1728) ce que montrent certaines modifications attribuées à Bach, Picander ou au pasteur Christian Weiss junior [voir Whittaker, Arthur Hirsch]. Dans BCW, Aryeh Oron écrit : « Murray Young (le musicologue) suggère que Bach a pu modifier le texte avec l'aide, soit de Picander, soit de Christian Weiss junior. ».

FINSCHER: «BWV 103, la première des neuf cantates sur des textes tirés du « Versuch in Gebundener Schreib-Art » = « Essai dans le style en vers » de Christiane Marianne von Ziegler, recueil publié en 1728, donc seulement après avoir inspiré les compositions de Bach... avec ces œuvres, le compositeur revenait après l'important groupe de cantates sur choral de l'année 1724-1725 à la cantate "sur madrigal", où seules l'introduction et la conclusion se réfèrent à l'évangile du dimanche concerné. Bach ne se priva pas d'ailleurs de toucher aux textes de la poétesse leipzigoise et surtout d'y opérer de nombreuses coupures... le contraste tristesse-joie qui marque l'ensemble du texte et qui donne au compositeur plus d'une opportunité de dépeindre en couleurs vigoureuses ces deux états affectifs : l'affliction par un chromatisme douloureux et des intervalles altérés ; la joie à travers un rythme dansant, des vocalises et une instrumentation brillante...»

HASELBÖCK [Bach | Text Lexikon]: Mots remarquables renvoyant à des citations ou à des images bibliques (entre parenthèses page et en gras le n° du mouvement): Arznei (p. 48. 3); Artz (p. 49. 3); Balsam (p. 52. 3); Freude (p. 81. 6.); Gilead (p. 87. 3); Herz (p. 99. 5); Krone (p. 129. 6).

LYON, James: « Claudin de Sermisy (vers 1492-1562). A composé de la musique religieuse et la mélodie du futur « Was mein Gott will, das g'scheh allzeit », tirée d'une chanson d'amour « Il me suffit de tous mes maux », publiée à Paris en 1528 par Pierre Attaignant puis à Anvers en 1540. Le cantique (texte du Margrave Albrecht von Brandenburg / Prussen?) et sa mélodie constituent l'armature de la cantate BWV 111/1 et 111/6 mais on retrouve aussi cette mélodie dans les cantates BWV 65/7 (Texte de Paul Gerhardt), BWV 72/6 (texte du Margrave Albrecht von Brandenburg), BWV 92/1 (texte de Paul Gerhardt) et BWV 144/6 (texte du Margrave Albrecht von Brandenburg) ». [Renvoi à EKG. 280 et Claudin de Sermisy (1529-1540 avec les 3 strophes d'Albrecht von Prussen (1554), plus la 4º de 1555, Nuremberg). Mélodie retrouvée dans la Passion selon saint Matthieu, BWV 244/31 et utilisée par de nombreux compositeurs comme Eccard, Calvisus, Pachelbel, Zachow, Krebs, Walther, etc. »

P. UNGER, Melvil: *Handbook to Bach's Sacred Cantata Texts*. [Renvois (en anglais seulement) aux citations et allusions bibliques contenues dans le texte de chaque cantate sacrée. Ces milliers de sources ici réunies s'appliquent au mot à mot ou fragments de mots assemblés. Passé l'étonnement procuré par un travail aussi considérable, est-il permis de s'interroger sur sa validité rapportée à J.-S. Bach? Celui-ci, assurément doté d'une exceptionnelle culture biblique n'a - peut-être pas - toujours connu l'existence de ces références dont il n'a qu'occasionnellement tiré parti...].

SCHWEITZER [J. S. Bach, volume 1, page 241, note]: « Zelter semble aussi avoir dirigé en privé quelques-unes des cantates de Bach; Il appréciait particulièrement les cantates BWV 39, *BWV 103, BWV 22 et BWV 110... Il estimait que très souvent les mots exprimaient autre chose que ce que les paroles voulaient dire. D'une façon générale, il pensait que les textes [utilisés par Bach] étaient une « abomination ». Pour cette raison il n'appréciait pas l'exécution en public des cantates ou des Passions. »

WOLFF: « Le texte de la poétesse Mariana von Ziegler, nettement modifié par Bach, s'inspire de l'évangile du jour. »

[Sont tirés du même recueil (1728) ceux des cantates BWV 108, 87, 128, 183, 74, 68, 175, 176].

BWV 103. GÉNÉRALITÉS

CANTAGREL [Les cantates de J.-S. Bach] : « La structure symétrique est très simple, en deux partie qui marquent nettement l'antithèse du discours. »

SCHWEITZER [J. S. Bach, volume 1, page 241, note 3]: Zelter et Goethe: Zelter [Tout d'abord maçon puis violoniste et chef d'orchestre. Ami de Goethe avec lequel il échangea une importante correspondance. Membre de la Singakademie de Berlin. Mendelssohn fut son élève]. « Il a exécuté quelques cantates en privé. Il admirait particulièrement les cantates BWV 39, 103, 22, 110...»

WOLFF: « La construction formelle correspond largement à la norme de Leipzig, un chœur d'introduction de grande envergure et très expressif (avec une vaste introduction instrumentale et plusieurs sections chorales fuguées) et un choral final encadrant les mouvements solistes...»

BWV 103. DISTRIBUTION

NBA. Tromba. Flauto piccolo. Oboe d'amore I, II. Violino I, II. Viola. Soprano. Alto. Tenore. Basso. Continuo.

NEUMANN. Solo: Alt, Tenor. Chor. Trompete (D). Flauto piccolo = hohe Blockflöte (in späterer durch solovioline oder Querflöte).

Oboe d'amore I, II. Streicher. B.c.

SCHMIEDER. Soli: A, T. Chor. Instrumente: Flauto trav. Flauto piccolo. Oboe d'amore I, II. Tromba. Viol. I, II. Vla. Cont.

BASSO [Jean-Sébastien Bach, volume 2, page 359]: « BWV 103 avec la cantate BWV 96, dans le premier mouvement desquelles est prescrit l'emploi d'une flûte piccolo (remplacée dans l'un et l'autre cas, lors d'exécutions postérieures, par un violon piccolo). Cet instrument est pratiquement une flûte à bec soprano, en fa. »

BOMBA : « Lors d'une nouvelle exécution de la cantate en 1731, Bach avait remplacé la flûte par un violon concertant ou une flûte traversière. »

CANTAGREL [Les cantates de J.-S. Bach]: « Lors de la reprise ultérieure de l'œuvre, en 1731, Bach a substitué à la flûte à bec piccolo (ou flûte à bec soprano) un violon concertant ou une flûte traversière. La partie séparée du soliste porte la mention : Violino Conc. : ou Trav pour violino concertato ou traverso ; elle a été publiée en appendice par la NBA. »

FINSCHER: « Des cantates de Jubilate composées par Bach, celle-ci est de toute évidence la plus intime... elle produit... dans son intimité même et sa subtilité de musique de chambre, une impression beaucoup plus profonde [que la cantate BWV 12], à laquelle contribue pour beaucoup l'instrumentation fort originale (avec dans le chœur d'entrée une flûte à bec soprano remplacée en 1731 par un violon solo ou une flûte traversière. »

LEMAÎTRE: « Même substitution dans cette cantate que celle connue dans la cantate BWV 96/1. »

MACIA [Collectif : Tout Bach] : «... Bach reprit cette cantate en avril 1731 en remplaçant la partie de flûte piccolo par une flûte traversière ou un violon solo. »

WOLFF: « Dans la version de Ton Koopman, variantes des 1er et 3e mouvements issues d'une nouvelle exécution de 1731. Les parties ajoutées par Bach après coup indiquent que la flûte à bec (Flauto piccolo) est remplacée par un traverso. »

BWV 103. APERÇU

1] CHORSATZ (Rilling: Coro e basso solo). BWV 103/1

Chor: $\underline{\mathbf{I}}\mathrm{HR}$ WERDET WEINEN UND HEULEN, ABER DIE WELT WIRD SICH FREUEN.

Baß: IHR ABER WERDET TRAURIG SEIN. | DOCH EURE TRAURIGKEIT SOLL IN FREUDE VERKEHRET WERDEN.

Vous pleurerez et vous vous lamenterez, mais le monde, lui, se réjouira. / Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se transformera en joie.

Évangile selon saint Jean 16, 20 [PBJ. 1955, p. 1614].

NEUMANN: Chorsatz. Blockflöte. Flauto piccolo (d'origine). Blockflöte (version plus tardive (späterer Fassung) Solovioline oder Querflöte). Oboe d'amore I, II. Streicher. B.c.

Si mineur (h moll). 155 mesures, 3 /4.

1] Sinfonia (mesures 1 à 26) - 2] Première fugue (mesures 27 à 55) – Deuxième fugue et ritournelle (mesures 55-74 et 75 à 100) – 3] Arioso de basse, *adagio e piano*: *Ihr aber werdet traurig sein*, mesures 101 à 108) – 4] Troisième chœur fugué (Dürr = Fugue II) + ritournelles *Doch eure traurigkeit soll*... (mesures 109-128 puis 129-155).

BGA. Jg. XXIII (23° année). Pages 69-83. Evangelium St. Johannis Cap. 16, 16-23 | Flauto piccolo | Oboe d'amore II | Violino II | Violino II | Viola | Soprano | Alto | Tenore | Basso | Continuo.

NBA. SERIE I / BAND 11². Pages 27-45 (Bärenreiter. TP 1284, pages 557-575). 1. Chorus | Flauto piccolo | Oboe d'amore I | Oboe d'amore II | Violino I | Violino II | Viola | Soprano | Alto | Tenore | Basso | Continuo.

Anhang. NBA. SERIE I / BAND 11². Pages 59-61 (Bärenreiter, pages 589-591). Voix manuscrite de 1731: Violino Conc: ou Trav. Sinfonia introductive. Chœur fugué et arie de basse (Baβarioso) avec le thème thématique aux instruments.

BASSO [Jean-Sébastien Bach, volume 2, pages. 392-393] : « Bach fait entonner par le chœur [Saint Jean 16, 20], en le chargeant d'une complexe structure polyphonique, en style de fugue (du genre de « permutation »), deux fois proposée, avec un large morceau instrumental d'introduction, ensuite englobé dans la fugue caractérisé par la présence constante d'une flûte à bec soprano... les cent mesures qui composent cette première partie sont suivies d'un adagio en style de récitatif accompagné (dans une mesure binaire [4/4] contrastante), confié à la basse...»

BCW: « De nombreux intervenants s'interrogent sur l'utilisation relativement rare chez Bach (Renvois aux cantates BWV 8, 96 et 103) d'une Flauto piccolo et de son éventuelle signification cachée, ici dans le premier chœur. Certains musicologues y ont vu une signification parfois assimilée à des "traits moqueurs" adressés aux chrétiens en l'absence de Jésus...»

BOMBA: « En règle générale et en accord avec la tradition, Bach confie la tache de reproduire l'effet pseudo-emphatique de la « Vox – Christi » au soliste de basse. Et la basse joue réellement ce rôle dans cette cantate, à savoir sous forme de césure en plein chœur introductif, ce qui prend à nouveau une forme très élégante et riche en détails. Bach tient à présenter dès le début le contraste décrit, de tension intense des mouvements internes. Le texte lui-même impose la pratique de cette méthode, car il parle de pleurs et de lamentations et en même temps de la métamorphose de cet abattement en joie – c'est ainsi que le lien avec le thème de ce dimanche est réalisé. D'une part, la symphonie instrumentale dans laquelle le mouvement est intégré, offre un contraste important : Les instruments solistes (flûte, deux hautbois d'amour) opposés aux cordes d'autre part, la structure du chœur construit sous forme d'une fugue double archaïque au centre de ce mouvement moderne. Les sujets de la fugue reprennent nettement les émotions contraires exprimées dans le « Weinen = pleurerez » (motif du lamento) et le « Freuen = s'en réjouira » (mouvement vocalises). Au centre de cette suite en motet, la Vox Christi a un double rôle à jouer, à savoir de produire un certain ralentissement mais, en faisant planer en même temps, la menace de la tristesse, de donner au chœur, Le coup d'envoi l'incitant à espérer la joie éternelles en des mouvements joyeux au-delà des pleurs et lamentations. »

CANTAGREL [Les cantates de J.-S. Bach]: « La tonalité de si mineur induit d'emblée un caractère de profonde tristesse... les voix entrent en exposition fuguée, sur un motif extrêmement plaintif de quatre notes répétées suivies par une descente chromatique... brusque antithèse du second segment de la phrase «... mais le monde, lui, se réjouira...» marquée par le joyeux motif du début de la sinfonia, ponctuée de vigoureux « aber ! »... Brusque rupture : sur l'indication « adagio e piano », s'élève un arioso accompagné de tout l'ensemble instrumental, où la basse, le Christ, annonce solennellement à cinq reprises « Ihr aber werdet traurig sein. » avec des chromatismes torturés et le petit motif.... à la flûte à bec, qui vient trois fois planer tout au-dessus de l'ensemble...»

DÜRR: « Structure: Sinfonie – A: Fugue Î: Ihr werdet weinen und heulen – Sinfonie (1ère ligne) + Chor: aber die Welt wird sich Freuen – A': Fugue II (Sinfonie + Chor: aber die Welt wird sich Freuen – B: Récitatif: Ihr aber werden trauring sein – A' Fugue II: Doch eure Traurigkeit – Sinfonia + Chor: soll in Freude verkehret werden. Principe des motets. »

FINSCHER : « Le chœur initial, d'une structure extrêmement complexe, est déjà entièrement disposé en fonction de ce contraste [tristesse / joie], que les deux récitatifs et airs continuent à développer...»

GARDINER: « Éclatante fanfare pour violon concertant doublant la flûte à bec soprano en ré... Sujet de fugue anguleuse (comprenant une seconde augmentée et une septième ascendante)... la thématique instrumentale ne représente pas la joie des disciples devant la résurrection du Christ mais les rires tapageurs des sceptiques...»

[Musique au château du ciel]: « Il est donc un peu étrange [malgré son titre: Vous allez gémir et vous lamenter] de voir qu'elle [la cantate) débute par une scintillante fantaisie pour violon concertant doublé en cette occasion par un autre instrument inhabituel – une flûte à bec soprano en ré, dite « flûte de sixte ». Ces deux instruments sont opposés à une paire de hautbois d'amour et au reste des cordes, qui se livrent à un dialogue (apparemment) joyeux. C'est seulement avec l'entrée des quatre concertisten (les voix) sur un thème de fugue anguleux ... qu'on comprend qu'on a été pris au dépourvu : le pétillant thème instrumental de Bach ne représente pas la joie des disciples à la résurrection du Christ, mas le rire moqueur des sceptiques à leur désarroi...»

HIRSCH [Die Zahl im Kantatenwerk Johann Sebastian Bachs, page 47]: « Le thème de la première fugue est de 14 notes = Bach? »

HOFMANN: « Pour le chœur d'entrée, Bach fait appel à une conception sonore totalement inhabituelle: au sein de l'orchestre, en plus des cordes habituelles s'ajoutent deux hautbois d'amour et une Flauto piccolo, que l'on appelle aujourd'hui flûte à bec soprano en ré. Bach a confié à cet instrument rarement utilisé une partie concertante exigeant la plus haute virtuosité... le commencement en récitatif sur les mots de « Ihr werdet weinen und heulen = Vous pleurerez et vous vous lamenterez...» chantés par la basse et représentant la voix de Jésus... après un moment de repos, Bach reprend l'idée du lien contrapuntique des deux champs affectifs. Le nouveau texte « Doch eure Traurigkeit soll in Freude verkehret werden = Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se transformera en joie. » ne présente pas une nouvelle musique mais a plutôt recours à des variations simples sur les thèmes entendus précédemment...»

LEMAÎTRE : « Il faut remarquer que la tête du contre-sujet de la fugue 1 traduit de façon efficace les lamentations par une descente chromatique de quarte...»

MACIA [Collectif: Tout Bach]: « La cantate est dominée par l'opposition entre la tristesse (traduite musicalement par des intervalles altérés et un chromatisme touchant) et la joie (rythmes de danses, instruments brillants. C'est le cas du chœur d'entrée, dominé par les envolées allègres des hautbois d'amour et surtout des volutes virtuoses d'un flauto piccolo, petites flûte à bec en ré. Le mouvement est d'une architecture complexe, marqué par plusieurs fugues et un élément choral vibrionnant. On remarque que le contre-sujet de la première fugue est une descente chromatique de quarte évoluant l'atmosphère d'une lamentation. Le chœur est interrompu brutalement aux deux tiers du morceau par un arioso déclamatoire de la basse...»

PIRRO [*J.-S. Bach*]: « Bach interprète de la façon la plus transparente l'antithèse contenue dans ce verset de l'évangile [Jean 16, 20]. D'une part, il exprime la tristesse par un thème chromatique, d'autre part il annonce la joie par un motif de rythme agile. Voici le début de la partie de soprano où figurent, expliquées par les mots ces deux dessins mélodiques [+ Exemple musical]. On observera que dans le thème de lamentations, Bach emploie la suite chromatique descendante dont l'acception douloureuse est si fortement déterminée chez les maîtres du XVII° siècle. Dans le thème de l'allégresse, il se sert d'une formule rythmique également significative. M. Hermann Kretzschmar dit avec raison que, dans tous les passages où Bach nous propose cette cadence, on peut être certain qu'il veut manifester sa « bonne humeur. »

(Note: Ersten deutsches Bach-Fest in Berlin – 21 au 23 mars 1901), Festchrift und Programmbuch, page 37). Ces thèmes paraissent aussi dans l'accompagnement de l'orchestre, où les flûtes émettent une sorte de rire aigu. A partir du moment où le chœur se met à chanter « Votre tristesse se changera en joie », le motif de la douleur s'éteint peu à peu, se fond dans de longues tenues, et le chœur termine par des vocalises joyeuses. »

PIRRO [L'esthétique de Jean-Sébastien Bach | Le commentaire de l'accompagnement instrumental, pages 164-165] : « L'usage dans les voix, des thèmes chromatiques... Il nous reste maintenant à en considérer une fonction plus spécialement instrumentale », non plus entièrement symbolique, mais, jusqu'à un certain point imitative... l'emploi de ce moyen sonore pour représenter, d'une manière directe, les pleurs mêlés de sanglots, et les larmes geignantes... Nous trouvons le thème nettement expliqué, au début de la cantate Ihr werdet weinen und heulen BWV 103], dans cette phrase du ténor [+ Exemple musical, BGA. XXIII, p. 71]. Une mesure avant la voix, la flûte avait déjà fait entendre la même suite chromatique. Ici, l'interprétation instrumentale est immédiatement précisée par le chant...». [Renvoi à la cantate BWV 13, BGA II, p. 93].

[Page 184]: « Motif rythmique formé de croches et de doubles croches... Dans le premier chœur de la cantate [BWV 103], un rythme semblable fait contraster la joie des impies avec la plainte des fidèles. ». [+ Exemple musical, BGA. XXIII, p. 69, partie du hautbois. Renvoi à la cantate BWV 10, BGA. I, p. 277 et BWV 62, BGA. XVI, p. 21].

[L'orchestration, page 230]: « Dans la cantate [BWV 103] Bach se sert du flauto piccolo dont les arpèges aigus se joignent dans le chœur, au thème de la « joie du monde »... Dans le récit de basse qui sépare ce chœur [Mvt. 1] en deux parties, la flûte fait au contraire entendre, à trois reprises, un court motif de lamentation. ». [BGA. XXIII, p. 69 et suivantes].

[Les compositions adaptées, page 336]: « Le motif joué par le violino concertante (ou flauto traverso) et la flauto piccolo dans le premier chœur de la cantate [BWV 103], pour symboliser la joie maligne du monde, tandis que les fidèles se lamentent. » [Renvoi à la Passion selon saint Jean, le leitmotiv de la haine des hommes contre le Messie].

ROBERT : « Les mots soupirer et lamentablement pleurer » sont toujours accompagnés d'un gémissement chromatique... un exemple très caractéristique de cet emploi se rencontre au début de la cantate BWV 103, sur les mots « vous pleurerez. ». [+ Exemple musical].

ROMIJN : « Peinture sonore de Bach, les secondes augmentées, les poignants sauts de 7° et les chromatismes sur Weinen = pleurer... la fin du premier chœur présente une particularité, un lent solo de basse sur les mots Ihr aber werdet traurig sein. »

SCHWEITZER: « Bach pousse jusqu'à l'extrême la description du contraste entre la douleur et la joie, par l'antagonisme de ces deux motifs, ». [+ Exemple musical. Motif de la douleur – motif de la joie].

WHITTAKER: « Les arpèges des croches de la flauto piccolo, rendent évident les moqueries acerbes des incroyants. Renvoi à la foule [la Turba] des Passions. L'importance du mot "aber" ouvrant le rythme de joie et le changement de climat, avec renvoi au premier chœur de la cantate BWV 21/2...»

2] REZITATIV TENOR. BWV 103/2

WER SOLLTE NICHT IN KLAGEN UNTERGEHN, / WENN UNS DER [R. Wustmann: das] LIEBSTE WIRD ENTRISSEN? / DER SEELEN [W. Neumann / BGA: Seele] HEIL, DIE ZUFLUCHT KRANKER HERZEN / ACHT NICHT AUF UNSRE SCHMERZEN.

Qui ne se répandrait pas en plaintes / lorsque l'Être bien-aimé nous est arraché ? / Le salut des âmes, le refuge des cœurs malades / ne tient plus compte de nos souffrances.

NEUMANN: Rezitativ secco Tenor + Arioso.

Fa dièse mineur (fis) \rightarrow Ut dièse mineur (cis). 7 mesures, C.

BGA. Jg. XXIII. Page 84. RECITATIV | Tenore | Continuo.

NBA. SERIE I / BAND 112. Page 46 (Bärenreiter. TP 1284, page 576). 2. Recitativo | Tenore | Continuo.

BASSO [Jean-Sébastien Bach, volume. 2, page 393] : « Caractère de similarité avec le deuxième récitatif, n° 4... conclusion en arioso...» CANTAGREL [Les cantates de J.-S. Bach] : « Ample vocalise modulante sur le mot Schmerzen...»

HIRSCH: « Affects (dissonances) sur les mots Klagen, kranker, le mot Schmerzen, en arioso. »

MACIA [Collectif: Tout Bach]: « Récitatif secco plaintif...»

31 ARIE ALT. BWV 103/3

KEIN ARZT IST AUßER DIR ZU FINDEN, / ICH SUCHE DURCH GANZ GILEAD; / WER HEILT DIE WUNDEN MEINER SÜNDEN, / WEIL MAN HIER KEINEN BALSAM HAT? / VERBIRGST DU DICH, SO MUß ICH STERBEN. / ERBARME DICH, ACH, HÖRE DOCH! / DU SUCHEST JA NICHT MEIN VERDERBEN, / WOHLAN, SO HOFFT MEIN HERZE NOCH.

On ne peut trouver d'autre médecin que Toi, / je cherche dans tout Galaad. / Qui peut guérir les plaies de mes péchés / s'il n'y a pas ici de baume ? / Si tu te dérobes, il me faut donc mourir. / Aie pitié, ah, prête-moi l'oreille ! / Ce n'est pas ma perte que tu cherches. / Aussi mon cœur espère-t-il encore.

NEUMANN: Arie Alt. Triosatz. Flauto piccolo ou Blockflöte. Voir [Mvt. 1]. B.c. Forme bipartite.

Fa dièse mineur (fis). 69 mesures, 6/8.

BGA. XXIII. Pages 84-88. ARIE | Flauto piccolo (remplacé dans la version de 1731 par un Violino concertante o Flauto traverso) | Alto | Continuo (marqué staccato e piano).

NBA. SERIE I BAND 11². Pages 46-50 (Bärenreiter. TP 1284, pages 576-580). 3. Aria | Flauto piccolo | Alto | Continuo.

 $Anhang.\ NBA.\ SERIE\ I\ /\ BAND\ 11^2.\ Pages\ 62-63\ (B\"{u}ernreiter,\ pages\ 592-593).\ Voix\ manuscrite\ de\ 1731:\ Violino\ Conc:\ ou\ Trav.$

BASSO [Jean-Sébastien Bach, volume 2, page 393] : « Caractère virtuose, forme bipartite et recours à un instrument concertant...» CANTAGREL [Les cantates de J.-S. Bach] : « Instrumentation raffinée pour ce trio à deux dessus et basse, celle-ci ponctuant staccato e piano ou échangeant avec l'instrument soliste de ravissantes et souples arabesques que reprend à son tour l'alto...»

HOFMANN: « Air d'alto avec une partie obligée virtuose de *flauto piccolo*... La tête du thème de la partie de flûte, à l'allure résolue, n'est pas seulement reprise par la voix aux mots Kein Arzt ist außer dir zu finden = On ne peut trouver d'autre médecin que Toi... au commencement mais également en d'autres endroits, variée et reprise différemment...»

LABIE : « Le commentaire des douleurs est inspiré à Marianne von Ziegler par un texte de *Jérémie* 8, 22. La figure de la maladie conduit tout naturellement à la crainte de la mort inévitable si Dieu se dérobe et refuse son secours. Le chant de souffrance de l'âme est accompagné par le grincement de la flûte piccolo qui, comme un merle de blasphème, en souligne et en travestit la ligne. »

MACIA [Collectif: Tout Bach]: « Aria pour alto qui dialogue avec la flûte piccolo, à nouveau dotée d'une partie périlleuse avec des cellules mélodiques reprises passagèrement par la voix...»

NEUMANN : « Le texte de Christiane Marianne von Ziegler subit dans la cantate quelques très légères modifications da man hier keinen Balsam hat ? et Drum hofft mein armes Herze noch. »

PIRRO [*L'esthétique de Jean-Sébastien Bach* | *Direction des motifs*, page 35] : « L'idée de plénitude lui [Bach] suggère aussi des motifs de grande envergure. Il les forme volontiers avec les notes de l'accord parfait arpégé, et les épanouit sur l'octave entière. ». [+ Exemple musical sur le mot « *ganz*. ». [Renvoi BGA. XXIII, p. 85. Renvoi aux cantates BWV 115/3 et BWV 151/2].

ROMIJN: « Partie concertante de flûte à bec sopranino » [Du Artz der Seelen = le médecin des âmes - voir la cantate BWV 135/2].

4] REZITATIV ALT. BWV 103/4

DU WIRST MICH NACH DER *ANGST* AUCH WIEDERUM ERQUICKEN; / SO WILL ICH MICH ZU DEINER ANKUNFT SCHICKEN, / ICH TRAUE DEM VERHEIBUNGSWORT, / DAB MEINE *TRAURIGKEIT* / IN *FREUDE* SOLL VERKEHRET WERDEN.

Après l'angoisse que j'ai traversée tu me réconfortes de nouveau : / Aussi vais-je me préparer à ta venue. / J'ai confiance en ta promesse / selon laquelle ma tristesse / se changera en joie.

NEUMANN: Rezitativ secco Alt.

NEUMANN [fac-similé, page 359] : « Nombreuses modifications de texte dans la cantate par rapport au texte imprimé de 1728. » Si mineur (h moll) $\rightarrow Ré$ majeur (D dur). 9 mesures, C.

BGA. Jg. XXIII. Page 88. RECITATIV | Alto | Continuo.

NBA. SERIE I / BAND 11². Pages 50 (Bärenreiter. TP 1284, page 580). 4. Recitativo / Alto | Continuo.

HIRSCH: « Accords de septième sur les mots Angst, Traurigkeit et colorature sur le mot Freude. »

HOFMANN: « Colorature élaborée sur le mot Freude = joie. »

MACIA [Collectif: Tout Bach]: « C'est dans le récitatif d'alto avec le continuo que la tristesse et l'angoisse se muent en joie, ce que souligne in fine les vocalises sur le mot Freude. »

5] ARIE TENOR. BWV 103/5

ERHOLET EUCH, BETRÜBTE SINNEN [BGA: Stimmen], / IHR TUT EUCH SELBER ALLZU WEH. / LAßT VON DEM TRAURIGEN BEGINNEN, / EH ICH IN TRÄNEN UNTERGEH, / MEIN JESUS LÄßT SICH WIEDER SEHEN, / O FREUDE, DER NICHTS GLEICHEN KANN! / WIE WOHL IST MIR DADUCH GESCHEHEN, / NIMM, NIMM MEIN HERZ ZUM OPFER AN!

Remettez-vous, sens affligés, / vous ne vous infligez vous-mêmes que trop de douleur. / Abandonnez votre tristesse, / avant que je ne me répande en pleurs / mon Jésus se manifeste de nouveau à moi, / O joie à nulle autre égale! / Oh! quel bien m 'a été fait par cette intervention, / prends, prends mon cœur en offrande!

NEUMANN: Arie Tenor. Forme bipartite. *Da capo*. (Zweitelig mit *Da capo* ähnlicher abrundung). Hohe Trompete (obligée), (Oboe = Rilling). Streicher. B.c. *Da capo*.

Ré majeur (D dur). 66 mesures, C.

BGA. Jg. XXIII. Pages 89-93. ARIE | Tromba | Violino I / Oboe d'amore I, II col Violino I | Violino II | Viola | Tenore | Continuo.

NBA. SERIE I / BAND 11². Pages 51-57 (Bärenreiter. TP 1284, pages 581-587). 5. Aria | Tromba | Oboe d'amore I, II/ Violino | Violino II | Viola | Tenore | Continuo.

Anhang. NBA. SERIE I / BAND 112. Pages 63-64 (Bärenreiter, pages 593-594). Voix manuscrite de 1731: Violino Conc. ou Travers.

BASSO: « Rythme dansant de Gigue » [?]... Caractère virtuose, forme bipartite et recours à un instrument concertant...»

CANTAGREL [Les cantates de J.-S. Bach]: « Caractère saltatoire, où la trompette, dont c'est la première apparition et l'unique participation, à l'exception de la doublure du soprano dans le choral final... Une extraordinaire vocalise souligne le mot Freude: 92 notes sur 24 temps! »

HOFMANN: « L'air de ténor rassure joyeusement les *betrübte Sinnen = esprits attristés* alors qu'une légère tristesse –traduite musicalement par des « perturbations « harmoniques – est chassée par la trompette et des motifs de fanfare en accord parfait à l'orchestre ainsi que par les coloratures « joyeuses » et enlevées de la partie soliste. »

LABIE : « La disparition de l'instrument [la flûte piccolo] marque la ligne de partage des eaux qui coupe cette cantate en son milieu. Le musicien nous fait entrer dans les promesses du réconfort.... L'union de la sérénité et de l'exultation est soulignée par les instruments qui supportent le chanteur : les hautbois de la tendresse et la trompette de la gloire. »

LEMAÎTRE : « Par son caractère dansant, la brillance de la sonorité de la trompette, la tonalité de ré majeur, le motif musical en fanfare et les longues vocalises sur « Freude, l'air de ténor transforme la douleur en joie. »

MACIA [Collectif: Tout Bach]: « La trompette fait son entrée pour éclairer, avec les cordes, l'aria...Les vocalises éperdues du ténor ainsi que les effets de fanfare à la trompette, dépeignent parfaitement cette ambiance de joie...»

PIRRO [L'esthétique de Jean-Sébastien Bach | La formation rythmiques des motifs, pages 101]: « L'alliance de notes de valeur brève et l'élan se trouve dans les passages où Bach veut faire éprouver des sentiments de consolation, de bénédiction, de bonheur revenu [+ exemple musical sur « Erholet euch, erholet euch. ». [BGA. XXIII, p. 89. Renvois aux cantates BWV 196/3 et 32/5].

[Le commentaire de l'accompagnement instrumental, pages 158-160] : « Ces arpèges limpides nous parlent de satisfaction, s'accordent aux textes qui célèbrent la quiétude des cœurs purifiés et bénis... Ces thèmes clairs résonnent en fanfare... ils exultent dans l'air de ténor avec trompette de la cantate BWV 103, à ces paroles « Remettez-vous, voix troublées...». [+ Exemple musical, BGA. XXIII, p. 90. Renvoi aux cantates BWV 43 et 180].

ROMIJN : « Ce n'est qu'à partir de l'aria n° 5 que les couleurs sombres et désespérées finissent par laisser place à une certaine joie...».

SCHWEITZER: « Plus le thème est audacieux, plus l'intensité de la joie est grande. On rencontre de ces basses qui semblent sauter pardessus tous les obstacles. ». [+ Exemple musical. Renvois aux cantates BWV 162/5, BWV 129/2].

[J. S. Bach, volume 2, page 336 : Renvoi à la cantate BWV 128/3, aria de basse, un air de bravoure avec trompette solo].

6] CHORAL. BWV 103/6

ICH HAB DICH EINEN AUGENBLICK, / O LIEBES KIND, VERLASSEN; // SIEH ABER, SIEH, MIT GROßEM GLÜCK / UND TROST OHN ALLE MAßEN // WILL ICH DIR SCHON DIE FREUDENKRON / AUFSETZEN UND VEREHREN; / DEIN KURZES LEID SOLL SICH IND FREUD // UND EWIG WOHL VERKEHREN.

Je t'ai abandonné un instant, / O très cher enfant : / Mais vois, vois avec un bonheur immense / et une infinie consolation / comme je vais en hommage / te ceindre le front de la couronne de joie ; / Ta brève souffrance, je vais la changer en joie / et en salut éternel.

9e strophe du cantique de Paul Gerhardt (1653) « Vater, höchster Gott. ». 18 strophes de dix vers chacune.

Mélodie « Was mein Gott will, das g'scheh allzeit ». Voir BWV 65/7, 72/6, 92/1, 111/1 et 144/6.

NEUMANN : Simple choral harmonisé (+ trompette). Chor. Querflöte. Oboe I, II. Streicher. B.c.

Si mineur (h moll). 16 mesures, C.

BGA. Jg. XXIII. Page 94. CHORAL | Melodie « Was mein Gott will ... » | Soprano / Tromba, Flauto traverso. Oboe d'amore I. II. Violino I. col Soprano | Alto / Violino II coll' Alto | Tenore / Viola col Tenor | Basso | Continuo.

 $NBA. \ SERIE\ I\ /\ BAND\ 11^2.\ Page\ 58\ (B\"{a}renreiter.\ TP\ 1284,\ page\ 588).\ 6.\ Choral\ |\ Soprano\ /\ Tromba\ /\ Oboe\ d'amore\ I,\ II\ /\ Violino\ I\ |\ Alto\ /\ Violino\ 2\ |\ Tenore\ /\ Viola\ |\ Basso\ |\ Continuo.$

Anhang. NBA. SERIE I / BAND 112. Page 64 (Bärenreiter, page 594). Voix manuscrite de 1731 : Violino Conc: ou Trav.

BOYER [Les cantates sacrées de Jean-Sébastien Bach]: « Mélodie de choral (MDC 105) de type I, simplement harmonisée avec instruments colla parte...»

BOYER [Les mélodies de chorals dans les cantates de Jean-Sébastien Bach] : « Mélodie de Joachim Magdeburg (1572) calquée sur une chanson de Claudin de Sermisy « Il me suffit de tous mes maux. »

CANTAGREL [Les cantates de J.-S. Bach]: « Harmonisation en homophonie. »

LABIE: « La mélodie renvoie à un choral proche parent de celui qui fermait la cantate BWV 12, Was mein Gott will, das gescheh allzeit ». Entrée dans l'hymnologie allemande, elle [la mélodie] a connu plusieurs usages, servant entre autres de support au « Cantique du Bon Pasteur », le Psaume 23: « Le Seigneur est mon berger...»

BWV 103. BIBLIOGRAPHIE

BACH CANTATAS WEBSITE

BCW: Aryeh Oron, 25 avril 2002.

BRAATZ, Thomas: 30 septembre 2006. Exemples tirés de la partition (renvoi à la cantate BWV 96).

: Provenance (27 avril 2002).

Les mélodies de choral utilisées dans les œuvres vocales de Bach : Was mein Gott will, das g'scheh allzeit. Sources Claudin de Sermisy et Recueil de Pierre Attaignant (1528). Dans la cantate BWV 103/6, avec un texte de Paul Gerhardt (1653).

En collaboration avec Arveh Oron (ianvier 2006 – iuillet 2009).

BROWNE, Francis (mars 2006). 9° strophe du cantique de Paul Gerhardt (1653) « Barmherzger Vater, höchster Gott. » 18 strophes de dix vers chacune.

CROUCH, Simon: Commentaires. 1996, 1998.

AMG: Notice, James Leonard.

BETHLEHEM (Bach Choir): Commentary. Notice très complète, Carol Traupman-Carr.

EMMANUEL MUSIC: Notice. Craig, Smith.

MINCHAM, Julian [BCW + NET jsbachcantatas.com]: The Cantatas of Johann Sebastian Bach, chapitre 45. 2010. Révision: 2012.

ORON, Aryeh: Discussions 1] 21 avril 2002. 2 et 3] 22 avril 2007. 4] 26 septembre 2010. 5] 16 avril 2017.

Les mélodies de choral utilisées dans les œuvres vocales de Bach : Was mein Gott will, das g'scheh allzeit. Sources Claudin de Sermisy et

ALLIHN, Ingeborg: Brève notice de l'enregistrement de Günther Ramin / Berlin Classics 1997 (anglais-allemand).

AMBROSE, Z. Philip (University of Vermont): The new translation of cantata Texts. Hänssler/ Rilling. Die Bach Kantate.

BACH COMPENDIUM ou Répertoire analytique et bibliographique des œuvres de Jean-Sébastien Bach. Hans Joachim Schulze et Christoph Wolff = Bach-Compendium: Analytisch-Bibliographisches Repertorium der œuvre Johann Sebastian Bach. Editions Peters. Francfort-sur-le

Main. 1985. BWV 103 = BC A 69. NBA I/11².

BACH-JAHRBUCH 1975 [BJb. 100]. Klaus Häfner: Le cycle annuel de cantates de Picander].

BÄRENREITER CLASSICS (19 volumes). 1989-2007. Sämtliche Kantaten 4. TP 1284. Volume 4, pages 555-594.

BASSO, Alberto: Jean-Sébastien Bach. Edizioni di Torino 1979. Fayard 1984-1985. Volume 1, pages 34, 39, 69, 158.

Volume 2, pages 248, 253, 255, 258, 274, 337, 359, 392-393, 844.

BOMBA, Andreas: Notice de l'enregistrement Hänssler / Rilling / edition bachakademie, volume 33. 1999.

BOYER, Henri: Les cantates sacrées de Jean-Sébastien Bach. L'Harmattan. 2002. Pages 225-226.

: Les mélodies de chorals dans les cantates de Jean-Sébastien Bach. L'Harmattan. 2003. Pages 327, 330.

BREITKOPF. Recueil nº 10: 371 Vierstimmige Choragesänge. C. Ph. E. Bach - KJ. Ph. Kirnberger (sans date). Nº 41 (115, 120, 265).

BREITKOPF n° 3765: 389 Choralgesänge für vierstimmigen gemischten Chor (sans date). Classement alphabétique. N° 345 (342-344-348). CANTAGREL, Gilles: Les cantates de J.-S. Bach. Fayard. 2010. Pages 525-528.

COLLECTIF: Tout Bach. Ouvrage publié sous la direction de Bertrand Dermoncourt. Robert Laffont – Bouquins. Novembre 2009. Cantates d'église. Pages 173/174.

DAVENSON, Henri: Critique de la version de Fritz Werner. Revue Disques, vers 1970.

DÜRR, Alfred: Die Kantaten von J.-S. Bach. Bärenreiter. Kassel. 1974. Pages 265-267.

EKG. Evangelisches Kirchen-Gesangbuch. Verlag Merfburger Berlin. 1951. Ausgabe für die Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg Dans les références bibliques, apparaît sous l'abréviation EKG. 280 (la mélodie seulement).

Liederdatenbank = Evangelisches Gesangbuch (1997-2006) = EG. 364, 216 et 660, la mélodie seulement.

FINSCHER, Ludwig: Notice de l'enregistrement Das Kantatenwerk / Leonhardt, volume 26. 1980.

Reprise de cette notice dans l'édition Bach / Fritz Werner, volume 1. 2004.

GARDINER, John Eliot: Notice de son enregistrement. CD SDG, volume 24. 2005. Traduction en français de Michel Roubinet.

GEIRINGER, Karl: Jean-Sébastien Bach. Le Seuil. 1966. Page 165, 363 (note 162).

HASELBÖCK, Lucia: *Bach | Text Lexikon*. Bärenreiter, 2004. Pages 219-220, 48, 49, 52, 81, 87, 99, 129.

HELMS, Marianne: Notice de l'enregistrement d'Helmuth Rilling. Disque Laudate 98722, en collaboration avec Arthur Hirsch. 1981.

HERZ, Gerhard: Cantata N° 140. Historical Background. Norton Critical Scores. Page 29.

W. W. Norton & Company. Inc. New York. 1972.

HIRSCH, Arthur: Die Zahl im Kantatenwerk Johann Sebastian Bachs. Hänssler HR 24.015. 1ère édition 1986. CN. 121, pages 47, 127.

: Notice de l'enregistrement d'Helmuth Rilling. Disque Laudate 98722, en collaboration avec Marianne Helms. 1981.

HOFMANN, Klaus: Notice de l'enregistrement de Masaaki Suzuki. CD BIS, volume 36. 2007.

KRUMMACHER, Friedhelm: Bach dans l'optique romantique. Teldec, volume 26. Décembre 1980.

LABIE, Jean-François: Le visage du Christ dans la musique baroque. Fayard - Desclée 1992. Pages 429, 432-434.

LEMAÎTRE, Edmond: La musique sacrée et chorale profane. L'Âge baroque 1600-1750 ». Fayard. Les indispensables de la musique. 1992. Page 75.

LYON, James: Johann Sebastian Bach. Chorals. Sources hymnologiques des mélodies, des textes et des théologies

Beauchesne. Octobre 2005. Pages 25, 127, 130, 272 (incipit de la mélodie = M 42).

MACIA, Jean-Luc: Tout Bach. Les cantates d'église. Robert Laffont - Bouquins. 2009. Pages 173-174.

NEUMANN, Werner: Handbuch der Kantaten Johann Sebastian Bachs. VEB. Breitkopf & Härtel Musikverlag. Leipzig. 1971. Page 125.

: Kalendarium zur Lebens-Geschichte Johann Sebastian Bachs. Bach-Archiv, 20 novembre 1970.

: Datation : 22 avril 1725. Page 27. 15 avril 1731. Page 38.

: Sämtliche von J. S. Bach vertonte Texte. VEB Leipzig 1974. Pages 79 et fac-similé, pages 358-359, 510.

PETITE BIBLE DE JÉRUSALEM: Desclée de Brouwer. Editions du Cerf. Paris. 1955. Page 1254.

Dans les références bibliques, apparaît sous l'abréviation « PBJ. 1955 ».

PIRRO, André: Jean-Sébastien Bach. Félix Alcan. 1919. Pages 155-158.

: L'esthétique de J. S. Bach. Minkoff-Reprint. 1973. Pages 35, 101, 159-160, 165, 184, 230, 336.

P. UNGER, Melvil: Handbook to Bach's Sacred Cantata Texts. Scarecrow Press (780 pages). 1996.

ROBERT, Gustave: Le descriptif chez Bach. Librairie Fischbacher. Paris. 1909. Page 47.

ROMIJN, Clemens: Notice (sur CD) de l'enregistrement de Pieter Jan Leusink. 2000-2006.

SCHMIEDER, Wolfgang: *Thematisch-Systematiches Verzeichnis der Werke Joh. Seb. Bachs*. Breitkopf & Härtel. 1950-1973-1998. Edition 1973 : pages 137-138.

Literatur: Spitta. Schweitzer. Pirro. Wustmann. Wolff. Terry. Franke II. Moser. Thiele. Neumann. Schering. *BJb*. 1912. 1915. 1920. 1929. 1934. *Bachfest* 1912. *Bachfest* 1926.

 $SCHWEITZER,\ Albert: \emph{J.-S. Bach}\ |\ \textit{Le musicien-poète}.\ Foestich\ 1967.\ 8^{e}\ \'{e}dition\ française\ depuis\ 1905.\ Pages\ 200,\ 255,\ 257.$

Édition allemande augmentée (844 pages) et publiée en 1908 par Breitkopf & Härtel.

: J. S. Bach. Traduction anglaise en 1911 par Ernest Newman. Dover Publications, inc. New York. 1911-1966. Volume 1, page 241 (note), 250. Volume 2, pages 39, 113, 115, 332, 336, 380, 404, 461.

SPITTA, Philipp: Johann Sebastian Bach | His Work and influence on the Music of Germany 1685-1750

Novello & Cy. 1889. Dover Publications, Inc. 1951-1952. Volume 3, pages 72, 80, 281.

WESTRUP, Jack. A., Sir: Bach Cantatas. BBC Publications. 1966-1975.

WHITTAKER, W. Gillies: The Cantatas of Johann Sebastian Bach | Sacred & Secular. Oxford U.P. 1959-1985.

Volume 1, page 214. Volume 2, pages 38, 209-215.

WITOLD, Jean: D'où vient l'art de Bach? Pierre Horay. 1957.

WOLFF, Christoph: Notice de l'enregistrement de Ton Koopman. Volume 14. 2001.

WOLFF, Christoph: Notice de l'enregistrement de Philippe Herreweghe. 2017.

WOLLNY, Peter: Wilhelm Friedmann Bach'Halle Performancis of Cantatas by his Father (Bach Studies 2, Cambridge, 1995).

WUSTMANN, Rudolf: Johann Sebastian Bachs geistliche und weltliche Kantatentexte.

Breitkopf & Härtel, 1913-1967-1976. Pages 116-117.

ZWANG, Philippe et Gérard: Guide pratique des cantates de Bach. R. Laffont. 1982. ZK 119, pages 199-200.

Réédition révisée et augmentée. L'Harmattan. 2005.

BWV 103. SOURCES SONORES + VIDÉOS

Liste établie par Aryeh Oron et ici proposée sous forme allégée avec, parfois, quelques précisions relatives aux références et aux dates.

Les numéros 1] et suivants (2, 3, 4, etc.) indiquent l'ordre chronologique de parution des enregistrements.

21 (+ 1) références (Mars 2002 – Septembre 2023) + 11 (+ 5) mouvements individuels (Mars 2002 – Avril 2017).

Exemples musicaux (audio) : Aryeh Oron (janvier 2003 – janvier 2005). Versions : Gustav Leonhardt, P.J. Leusink. Mvt. $\bf 1$ dans la version de Günter Graulich. Computer avec les mouvements $\bf 1$ à $\bf 6$ par Yoshiko Fujmoto.

Choral [Mvt. 6] par Margaret Greentree: The Bach Chorales.

- 14] ABRAHAM, Daniel (Chef invité). Bach at One. Choir of Trinity Wall Street. Trinity baroque Orchestra Wall Street. Soli? Enregistrement vidéo à la St. Paul's Chapel (Broadway and Dulton Street), Trinity Church. New York City (USA), 15 octobre 2014. Trinity Wall Street Website / BCW. Durée: 14'36. + Cantate BWV 87. Durée totale avec présentation des œuvres: 62'45.
- 20] **BEATTIE**, Michael. Emmanuel Music + Soli. Enregistrement dans le cadre des *Bach Cantata Series* (exécution à deux reprises), Emmanuel Church, Boston (Massachusetts USA), 20 avril 2023. **YouTube**. **Vidéo**. **BCW** (30 avril 2023). Durée: 15'44.
- 15] **FRANCO**, Horacio. La Capella Barroca de Mexico. Soli ? Enregistrement **vidéo** à Mexico City (Mexique), 29 novembre 2014. **YouTube**. **Vidéo** + **BCW** (30 janvier 2015).
- 9] GARDINER, John Eliot (Volume 24). The Monteverdi Choir. The English Baroque Soloists. Counter-tenor: William Towers. Tenor: Mark Padmore. Bass: Julian Clarkson. Enregistrement live durant le *Bach Cantata Pilgrimage* à la Schlosskirche (Chapelle du château) Altenburg (D), 14 mai 2000. Durée: 15'10. Album de 2 CD *SDG* 107 *Soli Deo Gloria*. + Cantates BWV 12, 146. YouTube. + BCW (25 juin 2010. Avril 2012). Premier chœur [Mvt. 1]. Durée: 5'20. YouTube (5 octobre 2018).
- 3] **GRAULICH**, Günther. Motettenchor Stuttgart. Heidelberger Kammerorchester. Alto: Margarete Waldbauer. Tenor: Rai Gilvan. Bass: August Messthaller. Enregistré milieu des années 1960. Durée : 20'31. + flûte traversière dans le mouvements 3. Disque Carus 33138. + Cantate BWV 25. Reprise en disques Cantate (D) et Oryx (USA).

 Parrise en coffret de 5 CD sous label Baroque Music Club (2001) + Cantates BWV 25. 105. **YenTube** + **BCW** (17 août 2016)

Reprise en coffret de 5 CD sous label Baroque Music Club (2001). + Cantates BWV 25, 105. YouTube. + BCW (17 août 2016). YouTube | Rainer Harald / BCW (28 janvier 2019). Durée: 19°. 5] HELLMANN, Diethard. Bachchor und Bachorchester Mainz. Alto: Marie-Luise Gilles. Tenor: Kurt Equiluz. Bass: ?

Enregistrement radiophonique SWF, Christuskirche de Mayence (D), fin des années 1960.

Report sur CD DdM-Records Mitterleich 208001. 2008. + Cantates BWV 144, 85, 86. YouTube | Rainer Harald / BCW (5 septembre 2020). Durée : 16'46. The Best of Classicals (22 mars 2023).

17] **HERREWEGHE**, Philippe. Collegium Vocale Gent. Sopran: Dorothee Mields. Counter-tenor: Damien Guillon.

Tenor: Thomas Hobbs. Bass: Peter Kooy. Enregistré à Anvers (Belgique), 29-31 janvier 2016.

Durée: 14'30. CD Phi / Outhere music 027. 2017. + Cantates BWV 101, 115.

YouTube (21 novembre 2018). Mvt. 1. Durée: 5'27.

YouTube | france musique. Émission « La cantate ». Corinne Schneider. 22 avril 2018.

10] KOOPMAN, Ton (Volume 14). The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir. Alto: Bogna Bartosz. Tenor: Jörg Dürmüller.

Bass: Klaus Mertens. Enregistré à la Waalse Kerk, Amsterdam (Hollande), 5-16 mars 2001. Durée : 13'47.

Coffret de 3 CD Antoine Marchand / Challenge Classics CC 72214. 2001. + Cantates BWV 123, 42, 178 + BWV 1045.

Cet enregistrement de Koopman offre en appendix la version avec flûte traversière des mouvements 1, 2, 3.

YouTube + BCW (21 avril 2013. 11 février 2017. + Appendix (+ révision). Durée : 13'48.

6] LEONHARDT, Gustav (Volume 26). Knabenchor Hannover. Collegium Vocale, Gent. Leonhardt-Consort. Alto: Paul Esswood.

Tenor: Kurt Equiluz. Bass: Max van Egmond. Enregistré à la Doopsgezinde Kerk. Haarlem (Hollande), 5-7 janvier 1980.

Durée: 16'24. Coffret de 2 disques Teldec 6.35558-00-503. Das Kantatenwerk, volume 26. 1980.

Reprise en coffret de 2 CD Teldec 242 602-2 2 ZK Das Kantatenwerk, volume 26. 1980.

Reprise en coffret de 6 CD Teldec 4509-91760-2. Das Kantatenwerk. 1994. + Cantates BWV 100-117.

Reprise en coffret de 15 CD Bach 2000. Teldec 3984-25708-2. Volume 3. Distribution en France, septembre 1999.

+ Cantates BWV 100-117. BWV 119 à 140. BWV 143 à 149. Reprise Bach 2000. CD Teldec 8573 81178-2.

Intégrale en CD séparés, volume 32. 2000. Reprise Warner Classics. CD 8573 81178-5. Intégrale en CD séparés, volume 32. 2007.

YouTube + BCW (13 avril 2012. 25 septembre 2019) + Partition déroulante.

8] **LEUSINK**, Pieter Jan. Netherlands Bach Collegium Holland Boys Choir. Alto: Sytse Buwalda. Tenor: Knut Schoch. Bass: Bas Ramselaar. Enregistré en l'église Saint-Nicolas, Elburg (Hollande), novembre - décembre 1999. Durée: 16'39. Bach Edition. 2000. Coffret de 5 CD Brilliant Classic 99371. Volume 12. Cantates, volume VI. Reprise Bach Edition. 2006. Coffret de 155 CD Brilliant Classics III - 93102 26-/2. Cette réédition 2006 a fait l'objet en 2010 d'une édition augmentée: 157 CD + Partitions + 2 DVD proposant les *Pa*.

Cette réédition 2006 a fait l'objet en 2010 d'une édition augmentée : 157 CD + Partitions + 2 DVD proposant les *Passions selon saint Jean* et *selon saint Matthieu*. Autre tirage Brilliant Classics en coffret (50 CD) reprenant uniquement les cantates.

Référence: 94365 50284 21943 657. Distribution en France (NET), 8 -10 janvier 2013. YouTube + BCW (20 mai 2012).

12] LUTZ, Rudolf. Vokalensemble der Schola Seconda Pratica / Schola Seconda Pratica. Alto: Stefanie Iranyi. Tenor: Andreas Weller. Enregistrement vidéo en l'église évangélique de Trogen (Suisse), 23 avril 2010. Durée : 15'32. DVD J. S. Bach-Stiftung. St. Gallen A 767.Reprise Box de 11 DVD. J. S. Bach-Stiftung. St. Gallen. Bach er lebt IV. Das Bach-Jahr 2010. Parution en 2011. Reprise en CD B290. Bach Kantaten N° 13. 2015. + Cantates BWV 20, 13.

YouTube. Vidéo + BCW (30 mars 2012). [1]. Durée : 5'18.

YouTube | france musique. Émission « Sacrées musiques ». Benjamin François. 10 avril 2016.

YouTube | Bachipedia. Vidéo (22 octobre 2018. 24 avril 2021). Durée: 19'08.

YouTube | Bachipedia. Vidéo (22 octobre 2018. 30 avril 2020. 22 avril 2021). Workshop. Pasteur Karl Graf. Rudolf Lutz. Durée: 43'30. YouTube. Bachipedia. Vidéo (22 octobre 2018). Reflexion. Berthold Rothschild. Durée: 21'53.

- 18] PICHON, Raphaël. IV/VII. Bach en sept paroles à la Philarmonie de Paris: Châtiment. Ensemble Pygmalion. Soprano: Sabine Devieilhe. Alto: Benno Schachtner. Tenor: Reinoud Van Mechelen. Basse: Manuel Walser. Enregistrement vidéo à la Philarmonie de Paris. Cité de la Musique, Paris (France), 30 janvier 2018. Durée: 14'53. YouTube. Vidéo + BCW (30 janvier 2018. 25 avril 2021). + Cantates BWV 25, 105 Durée totale: 115'.
- 13] **PONSEELE**, Marcel. Il Giardellino. Soprano: Caroline Weynants. Alto: Margot Ditzinger. Tenor: Reinoud Van Mechelen. Baritone: Lieven Termont. Enregistré à Anvers (Belgique), 15-17 septembre 2013. Durée: 14'33. Notice de Gilles Cantagrel. CD Passacaille 987. 2014. + Cantates BWV 146, 33. **YouTube** + **BCW** (5 sept. 2014). Premier chœur [Mvt. 1]. Durée: 5'13. YouTube. Vidéo + BCW (16 déc. 2016). Cette version ne paraît plus disponible (Août 2021).
- 2] RAMIN, Günther. Thomanerchor Leipzig. Gewandhausorchester Leipzig. Alto: Eva Fleischer. Tenor: Gert Lütze. Enregistré à la Thomaskirche, Leipzig (D), mars 1951. Durée: 19'27. Disque Corona (Eterna) 820 454). RDA VEB, 1960-1965. CD Berlin Classics 090942BC. Historische Aufnahmen mit Günther Ramin. Coffret de 9 CD. 1997. + Cantates BWV 67, 42. CD « Cantatas II Bach in Germany ». Volume I/4. Leipzig Classics 001804 2BC. 1999. Reprise des CD individuels en coffret de 8 CD (Leipzig Classics -Koch Entertainment. 1999-2000) et Berlin Classics (vers 2008). YouTube (Avril 2013) + BCW. Mouvements 1 à 5 seulement. Ne paraît plus accessible (Juin 2019).
- 7] RILLING, Helmuth. Gächinger Kantorei Stuttgart. Bach-Collegium Stuttgart. Alto: Doris Soffel. Tenor: Peter Schreier. Bass: Walter Helwein. Enregistré à la Gedächtniskirche, Stuttgart (D), décembre 1980 mars mai 1981. Durée : 16'15. Disque (D). Die Bach Kantate. Hänssler Verlag. Laudate 98722. 1981. + Cantate BWV 42. Disque Hänssler Classic. Laudate, 98.883. 1980-1981-1990. + Cantates BWV 12, 166. CD. Die Bach Kantate (Volume 32). Hänssler Classic. Laudate 98883. 1989. CD. Hänssler edition bachakademie (Volume 33). Hänssler-Verlag 92.033. 1999. YouTube + BCW (14 octobre 2012. 1er février 2015. 14 août 2018).
- 19] **SATO**, Shunske (Violon + Direction). Alto: Alex Potter. Tenor: Daniel Johannsen. Enregistrement vidéo dans le cadre de la série *All on Bach*, Walloon Church, Amsterdam (Hollande), 28 mai 2021. **YouTube**. **Vidéo**. **BCW** (22 juin 2023). Durée : 16'39.
- 1] **STRAUBE**, Karl. Thomanerchor Leipzig. Gewandhausorchester, Leipzig. Alto: Elly Harwig-Correns. Tenor: Georg A. Walter. A l'orgue Günther Ramin. Enregistrement radiophonique retransmis depuis le Grassi-Museum, Leipzig (D), 1931. Durée : 20'29. Report sur bande magnétique RRG-Aufnahme DRA B003240699.
- 11] SUZUKI, Masaaki (Volume 36). Bach Collegium Japan. Février 2006. Counter-tenor: Robin Blaze. Tenor: James Gilchrist. Bass: Dominik Wörner. Enregistré à la Kobe Shoin Women's University Chapel (Japan), février 2006. Durée: 14'24. CD BIS-SACD-1611 9/2007. + Cantates BWV 6, 42, 108.

YouTube (Décembre 2010). Le premier chœur [Mvt. 1]. Durée : 4'57. N'est plus accessible (Juin 2016).

YouTube | france musique. Émission « Sacrées musiques ». Benjamin François, 10 avril 2016. YouTube | Alexandr / Russie ? (13 octobre 2020). YouTube. Zampedri / 30 (14 juin 2021).

- 21] **TAKY**, Felipe Ramos. Bach Santiago 33. Soli. Enregistrement **vidéo**, Église luthérienne du Rédempteur, Santiago (Chili), 14 mai 2023. **Facebook**. **Vidéo**. **BCW** (14 mai 2023). Durée: 39'45 (de 10'45 à 50'30). + Cantate BWV 103.
- 14] WACHNER, Julian. Voir ci-dessus à Abraham, Daniel.
- 4] WERNER, Fritz. Orch. de chambre de Pforzheim / Chorale Heinrich Schütz de Heilbronn. Alto: Barbara Scherler. Tenor: Georg Jelden. Bass: Jakob Stämpfli. Enregistré à Schwaigern (D), juillet 1966. Avec violon solo dans le mouvement 3. Durée : 17°45. Disque Erato STU 70.342. Les Grandes Cantates (volume 22). + Cantates BWV 7 + BWV 118, 200.
- Reprise sous label Musical Heritage Society MHS-928 (USA). Reprise en 10 CD Warner Classics 2564 61401-2. 2004. Volume 1. 16] **WARD**, Tony. UMKC Conservatory of Music and Dance (University of Missouri-Kansas City USA). Exécution précédée d'une introduction de Tony Ward. Enregistré le 24 avril 2015. Durée totale : 26'42. Durée de la cantate : 18'19.

YouTube. Vidéo + BCW (8 mai 2015). Le choral final avec l'assemblée + Présentation. Durée : 26'43.

BWV 103. Autre référence :

ZHAO, Yiran. Alto: Emily Helferty. Tenor: Matthiew Newhouse. Bass: Benjamin Ferriby. Yale Recital Chorus. Institute of Sacred Music. Enregistrement vidéo, Marquand Chapel Yale Institute of Sacred Music, New Haven (Connecticut - USA), 18 décembre 2022. YouTube. Vidéo. Yiran Zhao (20 novembre 2023). Durée: 17'55,

BWV 103. MOUVEMENTS INDIVIDUELS.

- M-1. Mvt. 5] Erhard Mauesberger. Gewandhausorchester Leipzig. Tenor: Peter Schreier. Enregistré à Leipzig, 10-13 Novembre 1969. Disque Eterna 825865 et disque Decca Eclipse SMD-1232 : *Arien aus Kantaten*.
- M-2. Mvt. 5] Max Pommer. Neue Bachisches Collegium Musicum. Tenor: Peter Schreier. Ludwig Güntler: Trompete. 1984. CD Capriccio. **YouTube** + **BCW** (janvier 2013 4 janvier 2017). Aria de ténor [Mvt. 5]. Durée : 2'33.

M-3. Mvt. 6] Nicol Matt. Nordic Chamber Choir. Soloists of the Freiburger Barockorchester. N. Matt, juin 1999.

Bach Edition 2000. Volume 17. Œuvres chorales volume II. CD Brilliant Classics / Bayer Records. 99575.

Reprise Bach Edition 2006. CD Brilliant Classics CD III – 93102 26/72 + Cantates 185, 2.

Dans cette reprise, le Nordic Chamber Choir est devenu le Chamber Choir of Europe.

Reprise Coffret Brilliant Classics 2010. Édition identique à celle de 2006 + 2 DVD + Partitions de la BGA.

YouTube + BCW (19 mars 2016). CD 1/6. Chorals Classics / Brilliant Classics.

- M-4. Mvt. 3] David Taylor. Voices of Music. Soprano: Susanne Rydén. Enregistré en l'église St-Étienne. Belvedere (Californie USA), novembre 2006. CD Pandore Recordings / Magnatude.
- M-5. Mvt. 3] Mezzo-soprano: Sofia Gvirts + orgue et viole de gambe. Enregistrement vidéo : 19 septembre 2010.

YouTube. Vidéo + BCW (27 septembre 2010). Durée : 4'25.

- M-6. Mvt. 5] Hajo Wienroth. Le Chardon. Tenor: Andreas Post. Enregistré en 2012 ? CD Lunaris. 2013.
- M-7. Mvt. 3] Ensemble Musica Dolce. Alto : Anna Bineta Diouf + flûte à bec violoncelle et orgue.

YouTube. Vidéo + BCW (20 novembre 2012). Durée : 4'24.

- M-8. Mvt. 5] Transcription (Peter Knudsvig). Tenor: David Parks + trompette et piano. Enregistré les 20-24 mai 2013. CD ITG Journal (The international Trumpet Guild).(USA & Germany).
- M-9. Mvt. 3] Contralto: Brenda Iglesias + flûte.. Enregistrement **vidéo** en décembre 2014. Durée : 4'21. Source : Venezuela ?
 YouTube. Vidéo + BCW (1er décembre 2014). M-10. Mvt. 3] Counter-tenor: Benno Schachtner + clavier. Enregistré en concert à Starnberg-Percha (D), 28 septembre 2 octobre 2015. Durée : 3'53. CD Accent ACC-24315. BacHasse | Opposites attract. 2016 + Extraits des cantates BWV 119 et 182.
- M-11. Mvt. 3] Ensemble Divina Insania. Mezzo-soprano Nicola Wemyss. Enregistré à Tel-Aviv (Israel), 6 janvier 2016. **YouTube. Vidéo** + **BCW** (30 janvier 2016). Durée : 4'20.

$BWV\ 103.$ YouTube. Autres mouvements :

Novembre 2010. Transcription d'un mouvement de « Concerto » (?) tiré de la cantate BWV 103/1. Allegro (5'17). Orchestre : ? Source : ?

7 mai 2016. [Mvt. 6]. WWW Johann Sebastian Bach 371 Vierstimmige Chorale. Breitkopf & Härtel. 1832. Synthetic Classics, n° 349.

Volume 4. Durée : 1'25 + Partition déroulante. Melodie/Choral: « Ich hab 'in Gottes Herz und Sinn. ».

- 27 décembre 2016. [Mvt. 1]. Mike Magatagan. Arrangement pour instruments à vent et cordes. Durée : 6'04. + Partition déroulante.
- 2 janvier 2017. [Mvt. 6] Harmonic analysis with colored notes. + Partition déroulante. Durée : 01'41.

Melodie/Choral: « Was mein Gott will; das g'scheh allzeit. »

5 mai 2017. [Mvt. 1]. Bart Van Reyn. Octopus Chamber Choir. Le Concert d'Anvers. Enregistrement **vidéo** à Anvers, 5 mai 2017. **Vidéo**. 5 mai 2017. Durée : 5'28.

ANNEXE BWV 103 PHILIPP SPITTA

Johann Sebastian Bach | His Work and influence on the Music of Germany 1685-1750

Novello & Cy. 1889. Dover Publications, Inc. 1951-1952. Volume 3, pages 72, 80, Appendix, page 281:

«... Pour le troisième dimanche après Pâque, la cantate commence par le chœur « *Ihr werdet weinen und heulen*. » [note 87, en bas de page : BGA. XXIII, N° 103, p. 1697 [La signification de cette référence est actuellement inconnue du rédacteur] dans lequel les contrastes entre larmes et joie sont décrits avec une merveilleuse puissance, et réunis tout au long d'une double fugue. Après, vient un récitatif de basse [la partie « *adagio* »] suivi d'un long développement du mouvement d'entrée sur d'autres paroles.

Appendix du volume 3, note 2, page 281. «... Le nouveau filigrane particulier « $R^{\circ\circ}S$ caractérise les cantates suivantes : BWV 103, 108, 87, 128, 44, 59, 68, 175. Je considère ces huit cantates comme composées à la suite pour la même année » [ici 1735]... par le fait que le papier avec ce filigrane n'a jamais été utilisé par lui [Bach], excepté dans ces cantates. »

« Âu haut de la dernière page [de la cantate BWV 103] figurent les mots *Dominica Quasimodogeniti Concerto* et en dessous, le commencement, biffée, d'une musique de sept mesures de long dont voici la partie supérieure. [+ Exemple musical]. On ne sait si ce sketch fut composé par ailleurs mais il s'agit indubitablement d'une composition perdue. »

[Pour la fête de la Quasimodo suivant le troisième dimanche après Pâques, sont connues deux cantates, les BWV 42 (avril 1725) et BWV 67 (avril 1724) plus une cantate perdue que Werner Neumann désigne sous le n° XXXII, sans titre, avec la seule indication « *Concerto Doica Quasimodogeniti, J. J.* » et dont ces sept mesures sont annexées à la fin de l'autographe P 122 de la cantate BWV 103].

CANTATE BWV 103. BCW / C. ROLE. ÉDITION FÉVRIER 2024