CANTATE BWV 165 O HEILGES GEIST- UND WASSERBAD

Ô saint baptême d'esprit et d'eau...

ZUM TRINITATISFEST

Cantate pour le dimanche de la Trinité Weimar, 16 juin 1715 (?) et Leipzig, le 4 juin 1724

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

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

 $(B) = Si \ b\'{e}mol \ majeur$

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 = 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

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

 $(E) = Mi \rightarrow Es = mi \ b\'{e}mol \ majeur$

EG. = Evangelisches 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. | Mvts. = Mouvement | 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 autographe originale

OSt. = Original Stimmen = Parties séparées originales

P. = Partition = Partitur

p. = page ou pages

PBJ. = Petite Bible de Jérusalem. 1955.

PKB = Preußischer Kulturbesitz, Staatsbibliothek, Berlin

 $St. = Parties \ s\'{e}par\'{e}es = Stimmen$

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 de la cantate, le mot ou un groupe de mots mis en *italiques* désignent un affect particulier ou un « accident » remarquable.

DATATION BWV 165

Weimar, le dimanche 16 juin 1715.

BASSO [Jean-Sébastien Bach, volume 2, pages 333-334]: « Le matériel d'exécution qui nous est parvenu semblerait situer à la date du 4 juin 1724 une reprise de la cantate BWV 165; il paraît cependant difficile de soutenir que les deux œuvres [avec BWV 194] aient pu être données au cours du même service liturgique, étant donné que BWV 194 est une cantate en deux parties et de grande dimension. Et il paraît également assez improbable que BWV 165 ait pu être exécutée dans l'église de l'Université. »

[Hypothèse de Thomas Braatz : BCW (2003) : « Pourquoi lors d'une fête aussi importante que celle de la Trinité, Bach choisit-il une cantate [BWV 165] aussi brève et dans une instrumentation « a minima » ? C'est qu'elle aurait pu être exécutée avant le sermon et que la cantate BWV 194, dans une version abrégée, lui aurait succédé, après le sermon].

BOMBA: « Cette cantate fait partie de la série des morceaux que Bach devait composer une fois par mois après sa nomination au poste de maître de concert à la cour de Weimar le 2 mars 1715...»

DÜRR: Chronologie. 1715. BWV 31 (Pâques, 21 avril) - *BWV 165 (16 juin) - BWV 185 (14 juillet).

HERZ: 16 juin 1715

HIRSCH: Classement CN. 21 (*Die chronologisch Nummer* = Numérotation chronologique). 16 juin 1715.

NEUMANN : «... Reprise de la cantate à Leipzig le 4 juin 1724, avec transposition d'un ton et demi pour l'intonation à Leipzig...»

SCHWEITZER : Cantate classée dans celles composées dans la première année de Leipzig. Sans doute Schweitzer s'est-il appuyé sur la copie de 1724. »

SOURCES BWV 165

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) : Une référence.

BWV 165. PARTITION AUTOGRAPHE = ORIGINAL PARTITUR

Pas de sources connues.

BWV 165. PARTIES SÉPARÉES = ORIGINALSTIMMEN

Pas de sources connues.

BWV 165. COPIES 18e et 19e SIÈCLES = ABSCHRIFTEN 18 u. 19 Jh.

Référence gwdg.de/bach: D B Am. B. 105. Copiste: Johann Christian Köpping (1704-1772). Partition en 4 feuilles d'après la partition autographe perdue de Bach. Première moitié du 18e siècle. 1724. Sources: J. C. Köpping / J.-S. Bach $\rightarrow$ (W. F. Bach?) $\rightarrow$ J. P. Kirnberger $\rightarrow$ Amalienbibliothek $\rightarrow$ Joachimsthalsches Gymnasium $\rightarrow$ BB (Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz), Amalien Bibliothek. NEUMANN, Werner: P Am 105 T. Berlin. Deutsche Staatsbibliothek Anciennement Amalienbibliothek; Tübingen Universitätvibliothek et Berlin-Dahlem. Marquée: *Concerto*.

BASSO [Jean-Sébastien Bach, volume 1, pages 440-441] : « Nous ne tenons que d'une seule source la partition de la cantate BWV 165 : il s'agit de la copie réalisée par Johann Christian Köpping, ancien élève de la Thomasschule de Leipzig et assistant de Bach de 1723 à 1726.., qui date par conséquent de la "reprise" de l'oeuvre à Leipzig, advenue, avec quelques modifications, probablement en 1724. »

[Köpping est également l'un des copistes de la première version de la Passion selon saint Jean...].

BGA.Jg. XXXIII (33° année). Franz Wüllner. 1887]: « Titre pris à la première page de la copie (en 4 fascicules): Concerto a 2 Violin: 1 Viola, Fagotto, Violoncello S. A. T. E Basso e Continuo // di Joh. Seb: Bach.

NYS, Carl de : « L'écriture de la partition est très probablement celle de la seconde femme du cantor, Anna Magdalena. » [écrit en 1977].

PIRRO [L'esthétique de Jean-Sébastien Bach | Conclusion, page 480] : « Anna Magdalena Wülken, la seconde femme de Bach, donna la même preuve d'amour [que celle contenu dans le roman de Goethe « Wahlver-wandtschaffen = Les Affinités électives »]. Faites par elle, certaines pages des œuvres du maître [Bach], peuvent presque passer pour des manuscrits originaux : la partition de la cantate BWV 165 a été d'abord prise par Spitta pour un autographe du cantor... cette erreur est rectifié dans le second volume. » [de Spitta].

SCHWEITZER [J. S. Bach, volume 1, page 108]. « Ce dernier reprend les hypothèses de Spitta : « Anna Magdalena Bach, fut pour lui [Bach] une copiste. Au fil des années, son écriture ressembla à celle de son mari de telle manière qu'il est difficile de distinguer l'une de l'autre... par exemple, la partition de la cantate n° 165 était considérée comme autographe de Bach jusqu'à ce que Spitta prouve qu'il s'agissait d'une copie effectuée par Anna Magdalena. »

SCHMIEDER: « Partition vraisemblablement de la main d'Anna Magdalena Bach. 4 fascicules en folios, à la Bibliothek des Joachimsthalschen Gymnasiums in Berlin. »

SPITTA: Filigranes: *IMK* et une *demi-lune*.

[La datation de Spitta s'appuie sur ces filigranes pour avancer avec -quelques très légères- réserves, une date de composition précédant la Trinité 1723 ou 1724. Il a eu entre les mains la seule copie aujourd'hui connue *P Am 105* T et affirme qu'elle est de la main d'Anna Magdalena. Par contre, il ne tient pas compte que le texte de Franck date de Weimar, 1715].

WOLFF: « La source de référence est la copie réalisée par Johann Christian Köpping lors de la période leipzigoise de Bach, à l'occasion d'une réexécution en 1724. L'autographe de Weimar a été perdu, et c'est sans aucune certitude que l'on peut dater l'oeuvre de l'été 1715...» [Voir B. Richter in *BJb. 1907* + ci-dessous A. Basso, *Jean-Sébastien Bach*, volume 1, page 440: Köppings. Né en 1704, élève puis conservateur à la Thomasschule, présent à Leipzig vers 1723-1726].

BWV 165. ÉDITIONS

SOCIÉTÉ BACH = BACH-GESELLSCHAFT AUSGABE (BGA.)

BGA Jg. XXXIII (33º année). Pages 91-104. Préface de Franz Wüllner (1887). Cantates BWV 161-170).

NOUVELLE ÉDITION BACH = NEUE BACH AUSGABE (NBA.)

KANTATEN SERIE I/ BAND 15. KANTATEN ZUM TRINITATISFEST UND ZUM 1. SONNATAG NACH TRINITATIS. Pages 1-16. Bärenreiter Verlag BA 5029. 1967 (Alfred Durr) et février 1975.

Kritischer Bericht (KB). BA 5029 41. Marianne Helms. (1968).

Avec les cantates BWV 194, 176, 129, 75, 20, 39.

[La partition de la NBA est dans le coffret Teldec Das Kantatenwerk, volume 39. Leonhardt. 1987].

BWV 165. AUTRES ÉDITIONS

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

1967-2007 by Bärenreiter-Verlag. Kassel. Sämtliche Kantaten 6. TP 1286. Pages 27-42.

Édition ne comportant ni Kritischer Bericht ni notice, ni fac-similé.

Serie I. Band 5. Kantaten Zum Epiphaniasfest an zum 2 Sonntag nach Epiphanias.

Bärenreiter Verlag BA 5029. 1967. 2/1975. Avec les cantates BWV 194, 176, 129, 75, 20, 39.

Ancienne édition. Bärenreiter-Verlag. Kassel. 1975. Pages 1 à 46.

BCW: Partition de la BGA – Réduction pour chant et piano.

BREITKOPF & HÄRTEL: Partition = PB 3015. Réduction chant et piano (Klavierauszug – Todt) = EB 7165.

Partition du chœur = ChB 2212. Voix séparées, des voix, orgue et clavecin par Max Seiffert.

2014 : Réduction voix et piano (16 pages) = EB 7165 - Partition du chœur (2 pages) = ChB 4665.

CARUS. Stuttgarter Bach-Ausgaben. Édition de Frauke Heinze. Partition (Partitur). Avant-propos de Frauke Heinze, Lucerne, Nouvel An 2017 + Kritischer Bericht. 24 pages = 31.165/00. Réduction chant et piano (Klavierauszug). 20 pages = 31.165/03. Partition du chœur (Chorpartitur). 3 pages = 31.165/05. Matériel complet d'exécution. 24 pages = 31.165/19. 4 Violine 1 + 4 Violine 2 + 3 Viola + 4

Generalbass = 31.165/11-14. + 1 Fagott (basson) = 31.165/21. Partition de l'orgue (Orgel). 12 pages = 31.165/00. 49. **CARUS**. Édition 2017. *Stuttgarter Bach-Ausgaben*. Urtext (Bach-Archiv Leipzig). Édition de Frauke Heinze. Partition. 2017.

Volume 14 (BWV 164-179), pages 36-53. Avant-propos de Frauke Heinze, Lucerne, printemps 2017 = CV-Nr. 31.165/00.

Édition sans *Kritischer Bericht*.

KALMUS STUDY SCORES: Volume XLV, n° 849 (réduction de la partition BG, même pagination). 1968. Cantates BWV 163-168.

PÉRICOPE BWV 165

MISSEL ROMAIN : Dimanche de la Trinité.

Épître aux Romains 11, 33-36 [PBJ. p. 1683] : « Hymne à la sagesse miséricordieuse »

Évangile selon saint Jean 3, 1-15 [PBJ. p. 1587] : «L'entretien avec Nicodème... comme Moïse éleva le serpent au désert...»

EKG. Trinitatis.

Introït : Isaïe 6, 3 [PBJ. p. 1108] : «... Et ils se criaient l'un à l'autre ces paroles « Saint, saint, saint est Yahvé Sabaot. / Sa gloire remplit toute la terre...»

Psaume 99 [PBJ. p. 893]: «... Dieu, roi juste et saint...»

Cantique EKG. 97: « Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist. ». Luther 1524-1529.

Épître aux Romains 11, 33-36 [PBJ. p. 1683] : « Hymne à la sagesse miséricordieuse : «... O abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu! Que ses décrets sont insondables et ses voies incompréhensibles...»

Évangile selon saint Jean 3, 1-15 [PBJ. p. 1587] : «La révélation du mystère de l'esprit. L'entretien de Jésus et de Nicodème »

[Même occurrence avec les cantates BWV 129, BWV 176 et (194) avec, en principe, les mêmes lectures dominicales].

TEXTE BWV 165

Texte de Salomon Franck publié à Weimar en 1715 puis à Iéna, sous le titre « Evangelisches Andachts Opffer. Anordung in geistlichen Kantaten, welche auf die ordentliche Sonn und Fest... [Pages 111-113 du recueil de 1715] + envoi, daté du 4 juin 1715. [Franck est considéré comme l'un des meilleurs poètes de Bach et aussi le plus fréquemment utilisé, juste après Martin Luther].

NEUMANN [Sämtliche von Johann Sebastian Bach vertonte Texte, page 279]. Fac-similé de l'édition du recueil Andachts Opffer, Weimar 1715. Cantates BWV 132, 152, 155, 72, 80a, 31, 165, 185, 168, 164, 161, 162, 163.

Mvt. 2]. Renvoi à l'Épître aux Galates 3, 27 [PBJ. p. 1723] : «... Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi au Christ Jésus. Vous tous en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ...»

Dans la cantate: «... Il devient un enfant du salut éternel et de la grâce / Par le baptême d'esprit et d'eau. Il revêt l'habit du Christ. »

Mvt. 4]. Le serpent d'airain et le serpent, symbole du Christ en croix. Renvois : Livre des Nombres 21, 6 à 9 [PBJ. p. 211] : «... Dieu envoya alors contre le peuple les serpents brûlants dont la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël...»

Deuxième Livre des Rois 18, 4 [PBJ. p. 500]: «... le serpent d'airain de la vipère et du dragon volant...»

Livre de la Sagesse 16, 6 [PBJ. p. 1022] : «...quand ils périssaient sous la morsure de serpents sinueux. »

Saint Jean, 3, 14 [PBJ. p. 1587]: «... comme Moïse éleva le serpent au désert...»

Isaïe 30, 6 [PBJ. p. 1135] : «... façonné par Moïse et élevé sur un étendard pour effacer le péché. »

Mvt. 5]. Renvoi à l'Évangile selon saint Jean 3, 14 [PBJ. p. 1587] : «... Moïse éleva le serpent au désert »

Dans la cantate : «... Le petit serpent sacré...»

Mvt. 6]. Cinquième strophe du cantique « Nun laβt uns Gott, dem Herren » de Ludwig Helmbold (Mühlhausen janvier 1532 - avril 1598). 8 strophes de 4 vers chacune. Première édition à Mühlhausen en 1575 sous le titre « Chant de reconnaissance pour les bienfaits de Dieu. ». Ce cantique se retrouve dans la cantate BWV 79/6 (8e strophe et la mélodie).

La mélodie voit le jour à Leipzig en 1587 et est attribuée à Nikolaus Selnecker (Nuremberg 1530-Leipzig 1592). On la retrouve fois avec un texte de Paul Gerhardt dans la cantate BWV 194/12.

Renvoi à EKG. 227 (+ mélodie EKG. 42, 348, 454) + EG. 320 (+ mélodie EG. 58 et EG. 446).

Pour reprise de la mélodie, renvois à Johann Crüger (1649), Samuel Scheidt (Görlitz 1650), Schütz, Buxtehude (BUXWV 81), Johann Michel Bach, Zachow, etc.

BOMBA: « Bach eut recours au texte du recueil « Evangelisches Andachts-Opffer » de Salomon Franck, imprimé en 1715. La caractéristique des textes de ce poète de cour est l'alternance régulière du récitatif et de l'air qui sont suivis d'un choral final....»

HASELBÖCK [Bach | Text Lexikon]: Mots remarquables renvoyant à des citations ou des images bibliques (entre parenthèses la page et le n° du mouvement): Adam p. 43. (2, 5); Bad (p. 50. 1); Blut (p. 60. 1); Braut (p. 63. 4); erben (p. 75. 2); erquicken (p. 76. 4); Gift (p. 86. 2, 4, 5); Gnade (p. 90. 4); Heil (p. 97. 5); Kleid (p. 121. 2); Kraft (p. 123-124. 4); Leben (p. 133. 1); Purpur (p. 149. 2); Schlange (p. 159. 4); schreiben (p. 162. 1); Seele (p. 163. 4); Seide (p. 164. 5); Stab (p. 168. 4, 5); Sünde (p. 175-176. 4, 2); Tod (p. 180. 5); waschen (p. 186. 1). NYS, Carl de: « On voit que le texte est solide dans son contenu et on peut ajouter qu'il est assez bien venu; on comprend mal en tous les cas que Spitta le dise médiocre et faible. On peut regretter seulement que le librettiste n'ait pas songé à étoffer sa démarche théologique en le reliant à la première lecture du jour, une des plus hymniques de Paul dans sa Lettre aux Romains 11, 33-36. »

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 partie...].

GÉNÉRALITÉS BWV 165.

BOYER [Les cantates sacrées de Jean-Sébastien Bach]: « Cantate modeste et sans prétention... un bijou de la musique de chambre...» GARDINER: « Un authentique sermon en musique... les innombrables références à l'eau...»

MACIA [Collectif: Tout Bach]: « Modeste Kirchenmusik à petit effectif, sans instruments à vent...»

WHITTAKER: « Il est étrange que vers 1724 Bach puisse être revenu sur un livret de Salomo Franck publié en 1715 (à moins qu'il ne s'agisse de la refonte d'une cantate) et encore plus étonnant qu'après nombre d'années et de contacts avec d'autres poètes, qu'il ait pu être attiré par un texte débutant de manière aussi « plate O heilges Geist...» En dépit de ceci, la cantate BWV 165 est très attrayante. »

Elle peut être exécutée avec les seules cordes ainsi qu'un basson spécifié dans la partition aux mouvements 1, 4 et 6, le plus souvent doublant le continuo pour quelques notes de passage...»

DISTRIBUTION BWV 165

NBA. Violino I, II. Viola. Soprano. Alto. Tenore. Basso. Fagotto. Violoncello. Continuo.

NEUMANN. Soli: Sopran, Alt, Tenor, Baß. Chor (nur Schlußchoral - seulement dans le choral). Streicher. B.c. (+ Fagott).

SCHMIEDER. Soli: S, A, T, B. Chor. Instrumente: Viol. I, II. Viola. Fagotto. Cont.

BOMBA: « Une économie de moyens instrumentaux caractérise aussi cette œuvre, renonçant complètement aux instruments à vent... en 1715 il [Bach] commença à réduire l'effectif des cordes qui était conduit jusqu'à là en un mouvement à cinq voix avec les violes divisées en un mouvement à quatre voix plus moderne...»

CANTAGREL [Les cantates de J.-S. Bach]: « Effectif instrumental très réduit adapté aux dimensions de la chapelle ducale de Weimar... climat d'intimité et de ferveur...»

NYS, Carl de : « L'orchestre ne comporte que les cordes avec une partie de basson pour le renforcement de la basse d'archet) et la basse continue. »

WOLFF: « L'œuvre ne fait guère appel à une grande formation. Son effectif vocal et instrumental correspond à celui des cantates BWV 155, 162, 163...»

APERÇU BWV 165

11 ARIE SOPRAN, BWV 165/1

O HEILGES GEIST- UND WASSERBAD, / DAS GOTTES REICH UNS EINVERLEIBET | UND UNS INS BUCH DES LEBENS SCHREIBET! / O FLUT, DIE ALLE MISSETAT / DURCH IHRE WUNDERKRAFT ERTRÄNKET || UND UNS DAS NEUE LEBEN SCHENKET! | Reprise : O HEILGES GEIST- UND WASSERBAD!

Ô saint baptême d'esprit et d'eau, / par lequel nous serons admis au Royaume de Dieu / et qui nous inscrit dans le Livre de la vie ! / Ô flots qui noient tous les méfaits / de leur force miraculeuse / et qui nous accordent la vie nouvelle ! / Ô saint baptême d'esprit et d'eau !

NEUMANN: Arie Sopran. Streichersatz. B.c. (+ Fagott / basson). Forme fuguée.

Sol majeur (G dur). 57 mesures, C.

BGA. Jg. XXXIII. Pages 91-96. Festo Trinitatis | Concerto | Violino II | Violino II | Viola | Fagotto | Soprano | Continuo (Violoncello concordat).

NBA. SERIE I / BAND 15. Pages 3-8 (Bärenreiter 2007. TP 1286, pages 29-34). 1. Violino I | Violino II | Viola | Soprano | Fagotto | Violoncello / Continuo.

BASSO [Jean-Sébastien Bach, volume 1, pages 440-441]: « Caractère de fugue mais avec une structure formelle symétrique que Dürr schématise sous la forme A B C B'A', où B débute comme une inversion de A, non sans intention symbolique (la renaissance de l'homme). BOMBA: « L'air d'introduction est une fugue de cordes à quatre voix puis le violon fait son entrée en duo avec la voix de so prano qui présente le sujet pour la cinquième fois. Bach divise le texte en cinq sections au total; leurs thèmes semblent se ressembler parce qu'il met judicieusement en musique un seul mot dans chaque section en employant de larges mélismes: Wasserbad = baptême d'eau » par exemple, Leben = vie et alle = tous. »

CANTAGREL [Les cantates de J.-S. Bach]: « Aria d'un admirable contrepoint dont la construction en arche (ABCB'A') culmine sur la reconnaissance de la puissance miraculeuse du baptême.. une véritable sinfonia instrumentale assurée par l'ensemble des cordes, une fugue à quatre voix dans laquelle vient s'insérer le chant du soprano phrase après phrase, exactement comme s'il s'agissait d'un choral – le sujet présente d'ailleurs quelques apparentements avec le choral choisi pour conclure. La ligne mélodique des cinq interventions du soprano travaille ce motif, la section (B) le reprenant par renversement et la section (C) étant elle-même issue d'un fragment du sujet (A)...»

HIRSCH [Interprétation symbolique de chiffres dans les cantates de J.-S. Bach, pages 45-46]: « Le commencement de cette cantate consiste en trois contrepoints fugués (Permutationsfuge) dans le premier violon avec 7 - 14 - 28 notes respectivement ainsi que dans la partie de soprano avec 7 - 17 - 14 ». Symbolisme du chiffre « 7 ». Voir plus loin le mouvement 5. »

Le nombre « 52 » : - La somme numérique du titre écrit « O heilges Geist - und Wasserbaad » est de 260 équivalent à la somme des notes (260) de la ritournelle exposée 5 fois avec 52 notes chacune... soit 260 [!].

Le nombre « 57 » somme numérique des lettres du mot Tauffe dans la façon de rédiger de Bach. L'aria [Mvt. 1] a 57 mesures...

ISOYAMA : « L'aria d'ouverture... a une ritournelle fuguée et garde en général une structure polyphonique... la grande énergie de cette écriture illustre l'image d' « une source de vie nouvelle. »

MACIA [Collectif : *Tout Bach*] : « Une aria... de forme fuguée à l'ample polyphonie divisée en cinq parties, dont plusieurs sont fondées sur une inversion de la première, comme pour symboliser la renaissance post mortem promise à Nicodème...»

NYS, Carl de : « La merveilleuse polyphonie des cordes introduisant la première aria confiée au soprano a quelque chose d'incantatoire... Bach a-t-il songé à l'initiation aux arcanes chrétiennes qu'a constitué le baptême au cours des premiers siècles. Le schéma formel de cette aria en fugue est simple et harmonieux : AB (B est une inversion de A) CB'A. Les cinq sections de cette page s'expliquent certainement par la structure fuguée ; le motif chanté revient à certain endroit sous la forme renversée dans la partie du violon soliste, allusion évidente au texte qui parle de se détourner du mal ; d'ailleurs l'accumulation des figures symétriques et renversées représente fort bien la conversion intérieure de l'homme dans le baptême. »

PIRRO [L'esthétique de Jean-Sébastien Bach | Les formes, page 325] : « La fugue même est, pour Bach, un ingénieux moyen de parler à l'imagination. L'air de soprano par lequel débute la cantate de la Trinité, se déroule en forme de fugue. La voix est entraînée dans ce courant, et surnage, pour ainsi dire, au milieu du flot de vagues égales et pareilles où sont représentées les « ondes saintes qui nous incorporent au royaume de Dieu ». Le chant, qui se mêle à l'active harmonie des instruments, participe à leur mouvement, est comme entrelacé avec eux. En rendant possible cette comparaison, la musique traduit encore, par une heureuse correspondance, la seconde proposition du texte où Salomon Franck dit que le baptême nous inscrit dans le livre de vie. »

[Conclusion, page 469]: «Quand il représente les mouvements des eaux, Bach s'attache encore à vivifier les images familières aux prédicateurs allemands [Franck?] L'air de soprano de la cantate décrit cette effusion divine qui « noie tous les crimes et donne une vie nouvelle...». [Renvoi à la cantate BWV 7 [BGA. I, p. 170] et BWV 5 [BGA. I, p. 137].

ROBERT : « Un des tableaux naturels qui ont le plus souvent tenté les musiciens, c'est assurément l'ondulation des eaux...il est encore trois airs où je défie, qu'avec la meilleure volonté du monde, on trouve réellement trace d'une description de l'ondulation des eaux. C'est le premier air de la cantate 165, l'air en 3/8 de la cantate 202 et enfin l'air du Danube dans la cantate 206. »

SCHWEITZER : « Le premier aria est de forme fuguée... de cette façon le Bach dogmatique signifie l'assurance de la grâce par le baptême. Il s'agit d'une cantate pour solo, soprano, alto, ténor et basse. Le texte -pas particulièrement bienvenu- est de Franck. »

[Tenues et mélismes sur les mots "Lebens" (pas moins de 60 notes aux mesures 19 à 23) alle (35 notes aux mesures 29 à 31), Leben (35 notes aux mesures 36 à 39) ainsi que sur le mot Wasserbad, mesures 46-47].

WHITTAKER: « Dans sa forme, le premier mouvement, une aria pour soprano, est une fugue appelée « Concerto », probablement parce que les cordes sont à égalité avec la voix... la fugue se meut placidement sur un beau motif... l'exposition en est confiée aux cordes et au basson... les voix entrent avec sujet et contre-sujet... évidemment Bach n'a pu résister au fait d'illustrer la course des eaux... Wasser. » Lebens et alles. Son génie une fois encore se montre bien supérieur au texte. »

2] REZITATIV BAB. BWV 165/2

DIE SÜNDIGE GEBURT VERDAMMTER ADAMSERBEN / GEBIERET GOTTES ZORN, / DEN TOD UND DAS VERDERBEN / DENN WAS VOM FLEISCH GEBOREN IST, / IST NICHTS ALS FLEISCH, VON SÜNDEN ANGESTECKET, / VERGIFTET UND ... BEFLECKET, / WIE SELIG IST EIN CHRIST! / ER WIRD IM GEIST- UND WASSERBADE / EIN KIND DER SELIGKEIT UND GNADE. / ER ZIEHET CHRISTUM AN / UND SEINER UNSCHULD WEIßE SEIDE! / ER WIRD MIT CHRISTI BLUT, DER EHREN [R. Wustmann: Ehre] PURPURKLEIDE, / IM TAUFBAD ANGETAN.

La naissance entachée par le péché des descendants / d'Adam, ces maudits, / engendre le courroux de Dieu, la mort et la perdition. / car ce qui est né de la chair, / n'est rien que chair, contaminée par le péché, / empoisonnée et souillée. / De quel bonheur jouit le chrétien ! / il devient un enfant du salut éternel et de la grâce / par le baptême d'esprit et d'eau. Il revêt l'habit du Christ / et la blanche soie de son innocence, / il est plongé dans le bain du baptême / avec le sang du Christ, glorieux vêtement de pourpre.

NEUMANN: Rezitativ secco Baß.

 $Mi\ mineur\ (e\ moll) \rightarrow La\ mineur\ (a\ moll).$ 19 mesures, C.

BGA. Jg. XXXIII. Page 97. RECITATIV | Basso | Continuo.

NBA. SERIE I / BAND 15. Page 9 (Bärenreiter 2007. TP 1286, page 35). 2. Recitativo | Basso | Continuo.

BASSO [Jean-Sébastien Bach, volume 1, pages 440-441]: « Récitatif orné avec instruments. »

BOMBA: « Bach met en relief des mots comme *Verderben = perdition* et *Seligkeit = salut éternel* par des passages en arioso alors que le terme « *giftig = empoisonné* » trouve un appui sournois dans les harmonies. ».

CANTAGREL [Les cantates de J.-S. Bach] : « La basse, la vox Christi... Le récitatif prenant alors l'allure d'un arioso sur den Tod und das Verderben et Wie selig ist ein Christ! »

MACIA [Collectif: Tout Bach]: « Récitatif secco riche en arioso...»

WHITTAKER: « Un récitatif secco de basse décrit la naissance entachée par le péché de l'homme. ». (référence à saint Jean 3, 1 à 15).

WOLFF : « Dans les deux longs récitatifs [Mvts. 2 et 4], on reconnaît la manière de Weimar en ce que la simple déclamation narrative alterne avec de solennels passages en style d'arioso. »

31 ARIE ALT. BWV 165/3

JESU, DER AUS GROßER LIEBE [R. Wustmann: großem Lieben... verschrieben] / IN DER TAUFE MIR VERSCHREIBE / LEBEN, HEIL UND SELIGKEIT, / HILF, DAß ICH MICH DESSEN FREUE / UND DEN GNADENBUND [W. Neumann: Lebens -Bund dans la partition] ERNEUE / IN DER GANZEN LEBENSZEIT.

Jésus, Toi qui dans ton grand amour, / par le baptême me voues / la vie, le salut et la félicité, / aide-moi à m'en réjouir / et renouvelle l'alliance de grâce / pour toute la durée de ma vie.

NEUMANN: Arie Alt. B.c. Continuosatz (Ostinato). Forme bipartite avec ritournelle du continuo.

Mi mineur (e moll). 25 mesures, 12/8.

BGA. Jg. XXXIII. Pages 97-98. ARIE | Alto | Continuo.

NBA. SERIE I / BAND 15. Pages 9-10 (Bärenreiter 2007. TP 1286, pages 35-36). 3. Aria | Alto | Continuo.

BOMBA: « Un intervalle de sixte introductif est d'une force expressive intense... et veut attirer l'attention sur des termes très intimes comme Liebe - amour et Gnadenbund - alliance de grâce. »

CANTAGREL [Les cantates de J.-S. Bach]: « Air en deux parties avec ritournelle avec le seul continuo...»

ISOYAMA: « La pièce est une aria sur le concept de l'amour, unifiée dans sa structure à sa base par un doux thème du continuo. »

MACIA [Collectif: Tout Bach]: « Les répétitions de la ritournelle d'entrée soulignent l'insistance presque véhémente de la prière...»

MARCHAND [Bach ou la Passion selon Jean-Sébastien]: Mouvement dont la proportion correspond exactement au nombre d'or. Nombre de mesures divisé par 1, 618 ($\varphi = Phi$).

WHITTAKER: Aria « secco », voix et la basse continue se déroule dans une gracieuse et lente gigue. ». [à 12/8].

4] REZITATIV BASSE. BWV 165/4

ICH HABE JA, MEIN SEELENBRÄUTIGAM, / DA DU MICH NEU GEBOREN, / DIR EWIG TREU ZU SEIN GESCHWOREN! / HOCH HEILGES GOTTESLAMM; / DOCH HAB ICH, ACH! DEN TAUFBUND OFT GEBROCHEN / UND NICHT ERFÜLLT, WAS ICH VERSPROCHEN! / ERBARME, JESU [W. Neumann: le mot Jesu ne figure pas dans la partition] DICH / AUS GNADEN [R. Wustmann: erbame dich aus Gnaden über mich] ÜBER MICH! / VERGIB MIR DIE BEGANGNE SÜNDE, / DU WEIßT, MEIN GOTT, WIE SCHMERZLICH ICH EMPFINDE / DER ALTEN SCHLANGEN [Schlange] STICH; / DAS SÜNDENGIFT VERDERBT MIR LEIB UND SEELE, / HILF! DAß ICH GLÄUBIG DICH ERWÄHLE, / BLUTROTES SCHLANGENBILD, / DAS AN DEM KREUZ ERHÖHET, / DAS ALLE SCHMERZEN STILLT / UND MICH ERQUICKT, WENN ALLE KRAFT VERGEHET.

A Toi, le promis de mon âme, / j'ai juré fidélité éternelle, / car tu m'as fait renaître, / très Saint Agneau de Dieu; / Pourtant j'ai si souvent, hélas, rompu l'alliance du baptême / et je n'ai pas accompli mes promesse, / aie pitié de moi, Jésus, / dans ta clémence! / Pardonne-moi les péchés commis, / tu connais, mon Dieu, les douleurs que je ressens, / l'ancienne morsure du serpent; / Le venin du péché corrompit mon corps et mon âme, / aide-moi à t'élire dans la foi, symbole du serpent rouge sang / qui élève par la croix; / qui apaise toutes les douleurs / et qui me réconforte lorsque mes forces disparaissent.

NEUMANN: Rezitativ Bass + Accompagnato + arioso.

 $Si\ mineur\ (h\ moll) \rightarrow Sol\ majeur\ (G\ dur)$. 24 mesures, C

 $BGA.\ Jg.\ XXXIII.\ Pages\ 99-100.\ RECITATIV\ |\ \textit{adagio}\ mesure\ 5\ |\ Violino\ II\ |\ Viola\ |\ Fagotto\ |\ Basso\ |\ Continuo.\ Pages\ Pages\ |\ Pag$

NBA. SERIE I / BAND 15. Pages 11-12 (Bärenreiter 2007. TP 1286, pages 37-38). 4. Recitativo con stromenti | Violino I | Violino II | Viola | Basso | Fagotto / Continuo.

BOMBA: « Le mouvement de cordes en quatre voix qui s'étaient tues durant deux mouvements, donne à présent de l'ampleur et du poids au récitatif. Vers la fin, alors qu'il est question de la croix, cet accompagnement rappelle l'endroit de la *Passion selon saint Matthieu* où Jésus trouve ses disciples endormis...»

CANTAGREL [Les cantates de J.-S. Bach]: « Récitatif... en fait, dès la cinquième mesure et quasiment jusqu'à la fin, un arioso marqué adagio... Une étonnante vocalise de jubilation souligne le mot Hochheilges = très haut »... c'est une ligne descendante qui évoque la morsure du vieux serpent...»

GARDINER: « Un autre trait marquant est la dramatique diminution à la fin du long et saisissant accompagnato de basse où deux types de serpent se trouvent opposés... l'ancien serpent du péché et le serpent brûlant ou rouge de sang que Moïse avait fixé sur une hampe... figure du Christ ressuscité... sur les mots wenn alle Kraft vergehet Bach entrelace les lignes en mouvements contraires aux cordes supérieures jouées pianissimo jusqu'au bord de l'extinction, laissant le sol final au basson et à la ligne de basse « senz accomp. » à découvert et seule. » ISOYAMA: « Le concept d'Agneau de Dieu est souligné par une phrase mélismatique adagio et la double signification de l'image du serpent est illustrée dans un arioso pour violons aux lignes entrelacées. Cette double signification vise premièrement « l'ancien serpent » qui symbolise le péché et deuxièmement le « serpent d'airain. »

MACIA [Collectif: Tout Bach]: « Récitatif accompagné par les cordes en un mouvement très expressif...Bach y souligne de figuralismes et de mélismes les passages concernant l'Agneau de Dieu ou encore la morsure du « vieux serpent » qu'évoquent les figures entrelacées des violons. »

NYS, Carl de : « La qualité assez rare du deuxième récitatif accompagné par l'ensemble des cordes et qui contient de très nombreuses séquences où l'on passe à l'arioso pour souligner les mots les plus importants du texte chanté, comme par exemple « hochheiliges Gotteslamm = très saint agneau de Dieu ». Il y a ici une sorte de reviviscence du style arioso italien au début du XVIIe siècle. »

WHITTAKER: « Il y a beaucoup de chose intéressantes dans ce long et beau récitatif pour basse, cordes et basson. Il abonde en chromatismes et est extraordinairement sinueux... le Christ a parlé du serpent brandit par Moïse à Nicodème et le serpent est résolument décrit dans la ligne vocale. ». [Illustration sur le mot heilges, aux mesures 5 et 6, sur 25 notes].

[Le « serpent », lieu biblique classique : Renvoi par exemple, aux cantates BWV 161/6 et BWV 40/4].

5] ARIE TENOR. BWV 165/5

JESU, MEINES TODES *TOD*, / LAß IN MEINEM LEBEN / UND IN MEINER LETZTEN NOT / MIT FÜR [vor] AUGEN SCHWEBEN, / DAß DU MEIN *HEIL*SCHLÄNGLEIN SEIST / VOR [Für] DAS *GIFT* DER SÜNDE. / HEILE, JESU, SEEL UND GEIST, / DAß ICH LEBEN FINDE!

Jésus, mort de ma mort, / place-moi durant ma vie / et lors de ma dernière heure / la certitude devant mes yeux / que tu es mon petit serpent sacré / qui me protège du venin du péché. / Guéris, Jésus, âme et esprit / pour que je trouve la vie !

Renvoi au « serpent » de l'Évangile de saint Jean 3, 14-15 : « De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'Homme...»

NEUMANN: Arie Tenor. Triosatz. Violinen. B. c. Partie vocale en quatre sections de schéma A A B B et ritournelles instrumentale. *Sol majeur (G dur)*. 45 mesures, C.

BGA. Jg. XXXIII. Pages 101-103. ARIE | Violino I – II | Tenore | Continuo.

NBA. SERIE I / BAND 15. Pages 13-15 (Bärenreiter 2007. TP 1286, pages 39-41). 5. Aria | Violino I, II in unisono | Tenore | Continuo.

BOMBA: « Il est question du « Heilschlänglein = petit serpent sacré ». Cette image est une reprise d'une autre image présentée dans le récitatif précédent qui est représenté ici par un mouvement se glissant comme un serpent au travers de cette section jouée par les violons à l'unisson. »

CANTAGREL [Les cantates de J.-S. Bach]: « Air en trio pour deux dessus et basse et les deux parties de violon à l'unisson. Coupe bipartite AABB' avec ritournelle qui déroule en sol majeur un incessant ruban de doubles croches, véritable reptation serpentine qui ne cesse de descendre et de monter...»

HIRSCH [Interprétation symbolique de chiffres dans les cantates de J.-S. Bach, pages 45-46]: « Depuis toujours le chiffre « 7 » était symbole de la foi, la vertu et les sacrements dans la pensée judéo-chrétienne par la sanctification du septième jour dans la création du monde. L'aria de ténor à la structure suivante : (8) - 7 - 7 - 7 - (8). Les huit mesures du début et de la fin correspondent aux ritournelles. »

HIRSCH: France Culture: Les Vivants et les dieux (mai 1979). Bach est-il un musicien ou un mystique?: Ne serait-ce pas ici une implication personnelle de Bach? « Jésus, mort de ma mort...»

ISÔYAMA: « L'aria adresse un chant au « serpent du salut », la « mort de la mort, Jésus Christ ». Le mouvement du serpent apparaît dans une mélodie tordue de ritournelle et l'atmosphère semble appropriée à un texte de prière...»

MACIA [Collectif: *Tout Bach*]: « L'aria avec les violons à l'unisson est d'une structure subtile, où la musique évoque le « serpent sacré ». MARCHAND [*Bach ou la Passion selon Jean-Sébastien*]: Mouvement dont la proportion correspond exactement au nombre d'or. Nombre de mesures divisé par 1, 618 (φ = *Phi*).

NYS, Carl de : « Le ténor en trio avec les violons à l'unisson et la basse continue, présente un schéma assez rare chez Bach : AABB, probablement suggéré par les accumulations du texte (*Jésus, mort de ma mort*, etc.). Le motif des violons à l'unisson, mais aussi une bonne part de la thématique chantée, a dû être inspiré par l'image du texte, emprunté à *l'Ancien Testament*, du « serpent du salut... son caractère sinueux en doubles croches est un serpentement musical accentué encore par les tierces continuelles en mouvement ascendant et descendant.

SCHWEITZER [*J.-S. Bach | Le musicien-poète*, page 235] : « Satan est toujours représenté par un serpentement vigoureux... une autre fois, dans la cantate BWV 165, le librettiste [Salomo Franck] appelle Jésus « le petit serpent »... Tout autre ne se fut point avisé de mettre en musique ce diminutif monstrueux ; Bach, lui, n'y voit qu'une nouvelle occasion de représenter le serpentement fameux. ». [+ Exemple musical pris aux violons 1 et 2. Renvoi aux cantates BWV 40/4, 80/6 et 19/1].

WHITTAKER: « La partie obligée des violons à l'unisson pourrait représenter le reptile, cambré et sinueux...»

6] CHORAL

SEIN WORT, SEIN TAUF, SEIN NACHTMAHL! / DIENT WIDER ALLEN UNFALL, | DER HEILGE GEIST IM GLAUBEN | LEHRT UNS DARAUF VERTRAUEN.

Sa parole, son baptême, son repas de cène / protègent contre tout malheur, / le Saint Esprit nous enseigne, dans la foi : A nous en remettre à cette certitude.

Cinquième strophe du cantique « Nun laßt uns Gott, dem Herren. », Ludwig Helmbold (1575).

La mélodie figure également dans les cantates BWV 79/6 (avec la huitième strophe) et 194/12. Sol majeur (G dur). 8 mesures, C.

NEUMANN: Simple choral harmonisé. Gesamtinstrumentarium (tous les instruments). Melodie: « Nun laßt uns Gott, dem Herren. »

BGA. Jg. XXXIII. Page 104. CHORAL | Soprano / Violino I col Soprano | Alto / Violino II coll Alto | Tenore / Viola col Tenore | Basso / Fagotto col Basso | Continuo.

NBA. SERIE I / BAND 15. Page 16 (Bärenreiter 2007. TP 1286, page 42). 6. Chorale | Soprano / Violino I | Alto / Violino II | Tenore / Viola | Basso / Fagotto | Continuo.

BIBLIOGRAPHIE BWV 165

BACH CANTATAS WEBSITE

AMG. Commentaire de James Leonard.

BRAATZ, Thomas: Les mélodies de choral utilisées dans les œuvres vocales de Bach: Nun laßt uns Gott dem. (Nikolaus Selnecker + renvoi à EKG. 227. En collaboration avec Aryeh Oron (septembre 2005).

BROWNE, Francis (juillet 2007): Texte du choral « Nun laßt uns Gott dem Herren...»

CRAIGH, Smith (Emmanuel Music): Commentary.

CROUCH, Simon: Commentaires. 1997, 1998.

MINCHAM, Julian [BCW + NET jsbachcantatas.com]: The Cantatas of Johann Sebastian Bach, chapitre 62. 2010. Révision 2012.

ORON, Aryeh: Discussions 1] 18 juin 2000 –2] 1er mai 2005 –3] 20 mars 2011 - 4] 22 mai 2016.

Les mélodies de choral utilisées dans les œuvres vocales de Bach : « Nun laßt uns Gott dem », Nikolaus Selnecker + Renvoi à EKG. 227

AMBROSE, Z. Philip (University of Vermont): The new translation of Cantata texts. Hänssler/Rilling. 1990. NET

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 165 = BC A 90. NBA I/15.

BACH-JAHRBUCH [BJb.] 1976 [87 - William H. Scheide].

BÄRENREITER CLASSICS (19 volumes). 1989-2007. Sämtliche Kantaten 6. TP 1286. Volume 6, pages 27-42.

BASSO, Alberto : *Jean-Sébastien Bach*. Edizioni di Torino 1979 et Fayard 1984-1985.

Volume 1, pages 42, 96, 158, 406, 408-409, 412, 416-420, 440-/441, 445.

Volume 2, pages 248, 256, 267-268, 280, 333-334, 442.

Pour Johann Christoph Koppings, voir volume 1, pages 22, 29, 440. Volume 2, page 505.

BOMBA, Andreas: Notice de l'enregistrement Hänssler / Rilling / edition bachakademie, volume 50. 2000.

BOYER, Henri: Les cantates sacrées de Jean-Sébastien Bach. L'Harmattan. 2002. Page 287.

: Les mélodies de chorals dans les cantates de Jean-Sébastien Bach. L'Harmattan. 2003. Pages 271-273.

BREITKOPF. Recueil n° 10 : 371 Vierstimmige Choragesänge. C. Ph. E. Bach – KJ. Ph. Kirnberger (sans date). N° 257.

BREITKOPF. n° 3765: 389 Choralgesänge für vierstimmigen gemischten Chor (sans date). Classement alphabétique. N° 266, 267, 268.

CANTAGREL, Gilles: Les cantates de J.-S. Bach. Fayard. 2010. Pages 636-639.

COLLECTIF: Tout Bach. Ouvrage publié sous la direction de Bertrand Dermoncourt. Robert Laffont – Bouquins. Novembre 2009. Jean-Luc Macia: Cantates d'église. Page 228.

DÜRR, Alfred: Die Kantaten von J.-S. Bach. Bärenreiter. Kassel. 1974. Volume 1, pages 316-319.

W. Neumann. Literaturerzeichnis15] Studien über die frühen Kantaten J. S. Bachs. Leipzig 1951.

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. 227 (+ mélodie EKG. 42, 348, 454).

: BEIHEFT 83 (Zum Evangelischen Kirchengesangbuch). Supplément. EKG. 673.

: Liederdatenbank = Evangelisches Gesangbuch (1997-2006) =EG. 320 (+ mélodie EG. 58 et EG. 446).

GARDINER, John Eliot: Notice de son enregistrement. CD SDG, volume 27. 2008. Traduction française par Michel Roubinet.

GEIRINGER, Karl: Jean-Sébastien Bach. Le Seuil. 1966. Page 155.

HALBREICH, Harry: Critique de la version Rilling, volume 7. Revue *Harmonie*, juin 1977.

HASELBÖCK, Lucia: *Bach* | *Text Lexikon*. Bärenreiter, 2004. Pages 222, 43, 50, 60, 63, 75, 76, 86, 87, 90, 97, 121, 123, 124, 133, 149, 159, 162, 163, 164, 168, 175-176, 180, 186.

HELMS, Marianne: Notice de l'enregistrement d'Helmuth Rilling. Disque Laudate 98682, en collaboration avec Arthur Hirsch. 1980.

HERZ, Gerhard: Cantata N° 140. Historical Background. Pages 3-50. Norton Critical Scores.

W. W. Norton & Company. Inc. New York. 1972. Pages 12 (1715), 23 (1724).

HIRSCH, Arthur: Die Zahl im Kantatenwerk Johann Sebastian Bachs. Hänssler HR 24.015. 1ère édition 1986. CN. 21, pages 25, 59, 84 : Interprétation symbolique des chiffres dans les cantates de Bach. La Revue musicale : Jean-Sébastien Bach / Contribution au Tricentenaire 1985". Pages 45-46.

: Notice de l'enregistrement d'Helmuth Rilling. Disque Laudate 98682, en collaboration avec Marianne Helms. 1980.

ISOYAMA, Tadashi: Notice de l'enregistrement de Masaaki Suzuki. CD BIS, volume 4. 1996.

LEMAÎTRE, Edmond : La musique sacrée et chorale profane. L'âge baroque 1600-1750 ». Fayard. Les Indispensables de la musique 1992. Page 102.

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

Beauchesne. Octobre 2005. Pages 68, 129, 279 (incipit de la mélodie 116).

MACIA, Jean-Luc: Tout Bach. Cantates d'église. Robert Laffont – Bouquins. 2009. Page 228.

MARCHAND, Guy: Bach ou la Passion selon Jean-Sébastien (de Luther au nombre d'or). L'Harmattan 2003. Page 332.

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

Pages 176-177. Literaturverzeichnis: 15 (Dürr).

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

Datation: 16 juin 1715. Pages 15. 4 juin 1724? Page 24.

: Sämtliche von Johann Sebastian Bach vertonte Texte. VEB. Leipzig. 1974. Pages 93, 94, 279-280 (fac-similé), 509.

NYS, Carl de: Notice de l'enregistrement de Helmuth Rilling / Erato. 1977.

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

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

PIRRO, André: J.-S. Bach. Félix Alcan. 5e édition. 1919. Page 119

PIRRO, André: L'esthétique de Jean-Sébastien Bach. Fischbacher. 1907. Minkoff-Reprint. Genève. 1973. Pages 325, 469, 480.

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

ROBERT, Gustave : Le descriptif chez Bach. Librairie Fischaber. Paris. 1909. Pages 12, 15.

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

SCHEIDE, William H.: Rapport entre textes et sources musicales dans les cantates d'église de Bach. In BJb. [79-94].

SCHMIEDER, Wolfgang: Thematisch-Systematiches Verzeichnis der Werke Joh. Seb. Bachs (BWV). Breitkopf & Härtel. 1950-1973-1998. Édition 1973 : pages 217-218. Literatur: Spitta. Schweitzer. Wolfrum II. Pirro. Parry. Wustmann. Wolff. Terry.

Neumann. BJb. Aucune référence.

SCHUMACHER, Gerhard: Notice de l'enregistrement de Gustav Leonhardt / Teldec, volume 39. 1987.

SCHWEITZER, Albert: J.-S. Bach | Le musicien-poète. Fœstich. 1967. 8° édition française depuis 1905. Pages 153, 235.

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

: J. S. Bach. Traduction anglaise en 1911 par Ernest Newman. Plusieurs éditions.

Dover Publications, inc. New York. 1911-1966.

Volume 1, page 108 - volume 2, pages 79, 163.

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 2, pages 400, 690. Volume 3, page 80.

WHITTAKER, W. Gillies: The Cantatas of Johann Sebastian Bach | Sacred & Secular. Oxford U.P. 1959-1985. Volume 1, pages 411-415. WOLFF, Christoph: Notice de l'enregistrement de Ton Koopman. CD Erato et Challenge Classics".

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

Breitkopf & Härtel. Wiesbaden. 1913-1967-1976. Pages 148-149.

ZWANG, Philippe et Gérard: Guide pratique des cantates de Bach. R. Laffont. 1982. ZK 19, page 72.

Réédition révisée et augmentée. L'Harmattan. 2005.

BWV 165. 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 en tête, 1 et suivants (2, 3, 4, etc.) indiquent l'ordre chronologique de parution des enregistrements.

17 références (Juin 2000 – Novembre 2023) + 4 (+ 5) mouvements partiels (Juin 2000 – Mai 2016).

Exemples musicaux (audio): Aryeh Oron (avril 2003 et avril 2005). Versions: G. Leonhardt, P.J. Leusink, H. Rilling.

L'aria [Mvt. 5] par Leonhardt, M. Suzuki et P.J. Leusink. Choral [Mvt. 6] par Margaret Greentree: The Bach Chorales.

- 10] ARRIVÉE, David (chef invité). Soprano: Sarah Brailey. Alto: Melissa Atterbury. Tenor: Steven Caldicott Wilson. Bass ? Trinity Baroque Orchestra, Wallstreet. Concert vidéo Trinity Church, Wall Street (New York City USA (St. Paul's Chapel), 11 mars 2015. Durée: 17'. Vidéo. Trinity Wall Street Website. + Cantates BWV 162, 185. Durée totale des trois cantates avec présentation : 69'41.
  - YouTube | Rainer Harald. Vidéo + BCW (30 mai 2021). Durée: 14'30. The Best of Classicals (3 avril 2023).g
- 8] BEYKIRCH, Dominik. Ensemble Mitteldeutsche Kammerkantate. Soli ? Enregistré à la Kreuzkirche Dresden (D), 26 mai 2013. YouTube. + BCW (4 septembre 2013). Myts. 1 et 5. Durée: 5'42 (extrait d'une exécution complète).
- 12] DIMMOCK, T. Herbert. Soli. Bach in Baltimore. Choir & Orchestra. Enregistré à la Christ Lutheran Church, Baltimore (Maryland - USA), 23 novembre 2019. YouTube. BCW (14 octobre 2020). Durée: 16'13. + Mozart.
- 6] GARDINER, John Eliot (Volume 27). The Monteverdi Choir. The English Baroque Soloists. Soprano: Ruth Holton. Counter-tenor: Daniel Taylor. Tenor: Paul Agnew. Bass: Peter Harvey. Enregistrement live durant le *Bach Cantata Pilgrimage*, Kirkwall (GB), 18 juin 2000. Durée: 12'54. Album de 2 CD *SDG* 138 *Soli Deo Gloria*. Distribution en France, mars 2008. YouTube (4 août 2016. 16 novembre 2018).
  - YouTube | france musique. Émission « La Cantate ». Corinne Schneider. 16 juin 2019.
- 13] JOHANNSEN, Kay. Stiftsbarock Stuttgart. Soprano: Carine Tiney. Alto: Henriette Gödde. Tenor: Daniel Schreiber. Bass: Martin Häßler. Sans chœur. Enregistrement vidéo durant un Service religieux à la Stiftskirche, Stuttgart (D), 28 juin 2020 dans le Cycle Bach :vokal. YouTube. Vidéo + BCW (28 juin 2020). Durée : 14'18.
- 17] JUST BACH MADISON. Concert. Soli. Enregistrement vidéo, Luther Memorial Madison (18 octobre 2023), Madison (Wisconsin - USA). YouTube. Vidéo. BCW (19 octobre 2023). Durée : 13'40.
- 3] KOOPMAN, Ton (Volume 3). The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir. Soprano: Caroline Stam. Alto: Elisabeth von Magnus. Tenor: Paul Agnew. Bass: Klaus Mertens. Enregistré à la Waalse Kerk, Amsterdam (Hollande), septembre 1995. Durée: 11'56. Coffret de 3 CD Erato 0630-14336-2. 1996. Reprise en coffret de 3 CD Antoine Marchand / Challenge Classics CC 72203. 2004. YouTube + BCW (22 mai 2013. 2 septembre 2016).
- 16] KORDES, Stefan (Direction et clavier). Soprano: Anna Neysiba. Alto: Nicole Pieper. Tenor: Clemens Löschmann. Bass: Thomas Laske. Göttinger Barockorchester. Enregistrement vidéo, St. Jacobi, Göttingen (D), 13 juin 2021. YouTube. Vidéo + BCW (16 juillet 2021). Durée : 14'01.
- 2] LEONHARDT, Gustav (Volume 39). Tölzer Knabenchor. Collegium Vocale (Philippe Herreweghe). Leonhardt-Consort. Soprano: Tobias Eiwanger (jeune soliste du Tölzer Knabenchor). Alto: Paul Esswood. Tenor: Kurt Equiluz. Bass: Max van Egmond. Enregistré à la Doopsgezinde Kerk, Haarlem (Hollande), 1987. Durée : 12'26.

Coffret de 2 disques Teldec 6.35658-00-501-503 (SKW 39/1-2). Das Kantatenwerk, volume 39. 1987.

Coffret de 2 CD Teldec 8 35658 ZL -2292-46234-Z. Das Kantatenwerk, volume 39. 1987.

Reprise en coffret de 6 CD Teldec 4509 91763-2. Das Kantatenwerk, volume 9. 1994. + Cantates BWV 163 à 182.

Reprise en coffret de 15 CD Bach 2000. Teldec 3984-25709-2. Volume 4. Distribution en France, septembre 1999. Avec les cantates BWV 150-159. BWV 161-188. BWV 192 et 194-199. Reprise Bach 2000. CD Teldec 8573 81161-2.

Intégrale en CD séparés, volume 49. 2000. Reprise Warner Classics. CD 8573 81161-5. Intégrale en CD séparés, volume 49. 2007.

YouTube + BCW (23 mai 2012. 14 février et 5 avril 2013. 27 juin 2016).

5] LEUSINK, Pieter Jan. Holland Boys Choir / Netherlands Bach. 18 septembre 2019 Collegium. Soprano: Ruth Holton. Alto: Sytse Buwalda. Tenor: Nico van der Meel. Bass: Bas Ramselaar. Enregistré en l'église Saint-Nicolas d'Elburg (Hollande), avril- septembre 1999. 1999. Durée: 13'23. Coffret de 5 CD. Bach Edition, Brilliant Classics. Volume 5. Cantates, volume 2. 2000. CD. Reprise Bach Edition 2006. Brilliant Classics III - 93102 7/53. + Cantates BWV 111, 159, 22. 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) les 8 -10 janvier 2013.

YouTube + **BCW** (4 octobre 2012. 30 mai 2021).

```
15] LUTZ, Rudolf. Soprano: Marie-Luise Werneburg. Alto: Elvira Bill. Tenor: Colin Balzer. Bass: Dominik Wörner.
    Orchester der J.S. Bach-Stiftung. Enregistrement vidéo au Olma-Halle, St. Gallen (Suisse), 19 mars 2021.
    YouTube. Vidéo + BCW (23 septembre 2021). Durée: 16'33.
    YouTube. Vidéo + BCW (23 septembre 2021). Workshop: Rudolf Lutz. Pfr. Niklaus Peter. Durée : 45'39.
    YouTube. Vidéo + BCW (23 septembre 2021). Reflective Lecture: Helen Schüngel Straumann. Durée : 19'01.
14] MAAS, Gerrit. Soprano: Esther Kouwenhoven. Counter-tenor: Hanno Egger. Tenor: Erik Janse. Bass: Erks Jan Dekker.
    Koor en orkest Bachcantatesdiensten. Enregistrement vidéo dans le cadre des Bachcantates Utrecht, Geertekerk, Utrecht
    (Hollande), 5 juin 2020. YouTube. Vidéo + BCW (5 juillet 2020). Durée: 13'34 et 29'47 avec présentation de la cantate.
1] RILLING, Helmuth. Frankfurter Kantorei. Bach-Collegium Stuttgart. Soprano: Arleen Auger. Alto: Alyce Rogers.
  Tenor: Kurt Equiluz. Bass: Wolfgang Schöne. Enregistré à la Gedächtniskirche, Stuttgart (D), décembre 1975 -
  avril - mai 1976. Durée: 12'58. Disque (D). Die Bach Kantate. Hänssler Verlag. Classic. Laudate 98682. 1976.
  + Cantate BWV 80. Disque (F) Erato Les grandes cantates. STU 71072 (volume 7). 1977. + Cantate BWV 80.
  CD. Die Bach Kantate (Volume 38). Hänssler Classic. Classic. Laudate 98.891. 1980. + Cantates BWV 175, 75.
  CD. Hänssler edition bachakademie (Volume 50). Hänssler-Verlag 92.050. 2000.
  YouTube + BCW (10 novembre 2013. 31 mai 2015. 24 août 2018).
11] ROMANENKO, Oleg. Collegium Musicum Ensemble Moscow + Soli. Enregistrement à l'Evangelical Lutheran St. Peter and Paul's
   Cathedral, Moscow, 9 juin 2019. Pas d'accès sur YouTube.
7] SCHWARTZ, Gotthold. Thomanerchor Leipzig. Gewandhausorchester. Soprano: Heike Maria Kumlin. Alto: Alexandra Röseler.
  Tenor: Martin Krumbiegel. Bass: Gotthold Schwarz. Enregistré à la Thomaskirche, Leipzig (D), 14 juin 2003.
  Durée : 16'. Microcassette et diffusion sur la chaine musicale MDR Figaro le 6 juin 2004.
4] SUZUKI, Masaaki (Volume 4). Bach Collegium Japan. Soprano: Aki Yanagisawa. Alto: Akira Tachikawa. Tenor: Makoto Sakurada.
   Bass: Stephan Schreckenberger. Enregistré à la Kobe Shoin Women's University Chapel (Japan), juin 1996.
  Durée: 12'15. CD BIS-801 Digital. + MP3. Distribution en France en 1996. + Cantates BWV 163, 185, 199.
   YouTube (Juin 2012, septembre 2015). Cette version n'est plus accessible (Juillet 2016).
  Renvoi à Dailymotion (Avril 2014).
  YouTube | Alexandr/ Russie ? (10 octobre 2020). YouTube | Zampedri | 53 (27 août 2021). + BWV 1699 185, 163.
9] TAYLOR, Daniel. Choir of the Schola Cantorum Toronto. Orchestra of the Theatre of Early Music. Enregistré à la Humbercrest United
   Church, Toronto (Ontario - Canada), avril 2014. Durée: 13'40. CD Analekta AN2-9144. 2015.
  YouTube + BCW (17 septembre 2015). Arie [1]. Durée : 3'52.
*WACHNER, Julian. Voir Arrivée, David.
BWV 165. Autre enregistrement:
Pour mémoire, la diffusion d'un enregistrement (ou d'une retransmission de concert) dirigé par Diethard Hellmann sur la WDR (West
Deutsch Rundfunk), vers 1960. [Enregistrement communiqué par Arthur Hirsch en 1975].
BWV 165. MOUVEMENTS INDIVIDUELS
M-1. Mvt. 3] Contre-ténor: Daniel Taylor + hautbois. Enregistré en l'église saint-Augustin, Saint-Augustin de Mirabel (Québec - Canada),
             10-13 avril 1998.CD ATMA Classique ACD2-2158. Album « Bach Arias ». 1999.
M-2. Mvt. 6] Nicol Matt. Nordic Chamber Choir. Soloists of the Freiburger Barockorchester. Juin 1999.
             Bach Edition 2000. Volume 17. Œuvres chorales volume CD Brilliant Classics / Bayer Records. 99376.
             Reprise Bach Edition 2006. CD Brilliant Classics V - 93102 28/134.
            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.
M-3. Mvt. 6] Fonseca Eduardo de. Coral da Paz. Enregistré à Belo Horizonte (Brésil), décembre 2013.
             YouTube. Vidéo + BCW (13 décembre 2009). Durée : 1'16.
M-4. Myt. 5] Direction: ? Tenor: Ng Ka Foon Francis. Instrumentalists: Singfest Choral Academy. Enregistré à Hong Kong (Chine),
            8 février 2015. YouTube + BCW (22 novembre 2015). Durée : 3'04.
BWV 165. YouTube. Autres mouvements:
Septembre 2012. [Mvt. 6]. (W. Zachau). Charlott Hsieh (orgue). Geneva Presbyterian Church, Laguna Hill, Californie (USA).
                 Enregistrement : 23 septembre 2012. Durée : 3'. Ne paraît plus accessible (Octobre 2018).
```

11 août 2014. [Mvt. 1]. Mike Magatagan. Arrangement pour hautbois et cordes. Durée : 2'2

et 258, volume 3. Durée : 2'12. Partition déroulante. Choral (BWV 194).

3 décembre 2016. [Mvt. 6]. *Harmonic analysis with colored notes.* + **Partition déroulante**. Durée : 0'55. Melodie/Choral: « *Nun lässt und Gott, dem Herren.* »...

21 août 2014. [Mvt. **5**]. Mike Magatagan. Arrangement pour trio de cordes. Durée: 3'36. 3 octobre 2014. [Mvt. **1**]. John V. Heyes. Clavier, flûte. Durée: 3'01 + **Partition déroulante**.

Melodie/ Choral: « Nun lässt und Gott, dem Herren. »

18 août 2014. [Mvt. 3]. Mike Magatagan. Arrangement pour harpe. Durée : 2'19. Ne paraît plus accessible (Juillet 2019).

23 août 2016. [Mvt. 6]. WWW Johann Sebastian Bach 371 Vierstimmige Chorale. Breitkopf & Härtel. 1832. Synthetic Classics, n° 257

ANNEXE BWV 165 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 2, pages 400, 679-682, 690. Volume 3, page 80:

«... De la même période [que la cantate BWV 184] et probablement de la même année, date la cantate pour la Trinité « O heilges und Wasserbad. » dont le texte est à nouveau emprunté à l'Evangelische Andachts-Opffer de Franck, un poème plat et vide sur lequel Bach a écrit une œuvre qui malgré sa peu d'importance est remplie de charme. Le sujet d'entrée, une aria pour soprano est remarquable par une fugue extrêmement élaborée avec strettes, inversions et contre-sujets. Les deux autres airs sont plus modestes mais montrent la même finition dans le détail. Le chœur intervient seulement avec un simple choral et le sens de l'ensemble est doux et pacifié. » [Ce texte de Spitta ne fait pas tout à fait justice au poème de Franck...].

[Appendix, page 690, note 32]: Dans la cantate « O heilges Geist...» seul le filigrane permet de dater (voir la note 19 dans le même Appendix) en plus du fait que son texte est de Franck. Bach a pu la composer au début de son établissement à Leipzig [1723] quoiqu'il n'ait pas encore pris son poste de Cantor à la Trinité 1723. Le manuscrit est à l'Amalien Bibliothek de Berlin, de la main d'Anna Magdalena Bach »

Pages 679-682, Appendix, note 19: « La cantate probatoire de Bach et ses cantates écrites entre 1723 et 1727 ». Les filigranes: « La première période s'étend de 1723 jusqu'à octobre 1727. Les filigranes des manuscrits [en dehors de ce qui précède] sont sur la première moitié de la feuille la marque « IMK » et une demi-lune sur la seconde... Comme les paroles de la cantate Aergre dich, o Seele, nicht [BWV 186] qui porte la date de 1723, sont aussi de Franck, la cantates BWV 164, j'avancerai qu'elles ont pu être composées en 1723 ou 1724 au plus tard. En conséquence, il paraît probable que les cantates BWV 24 et BWV 165 peuvent dater de la première période de Leipzig. ».

CANTATE BWV 165. BCW / C. ROLE. ÉDITION MARS 2024