

CANTATE BWV 40
DAZU (DARZU) IST ERSCHIENEN DER SOHN GOTTES

C'est pour cela que le Fils de Dieu est apparu...

KANTATE ZUM 2. WEINACHTSTAG
Cantate pour le deuxième jour de Noël
Leipzig, 26 décembre 1723 – 1746-1750 ?

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 (2023). 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* → (*a moll*) = *la mineur*

(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* = Société Bach (Leipzig, 1851-1899). *J. S. Bach Werke. Gesamtausgabe* (édition d'ensemble) der *Bachgesellschaft*.

BJb. = *Bach-Jahrbuch*

(C) = *ut majeur* → (*c moll*) = *ut mineur*

D = Deutschland

(D) = *Ré majeur* → (*d moll*) = *ré mineur*

(E) = *Mi* → *Es* = *mi bémol majeur*

EG. = *Evangelisches Gesangbuch*. 1997-2006.

EKG. = *Evangelisches Kirchen-Gesangbuch*. 1951.

(F) = *Fa*

(G) = *Sol majeur* → (*g moll*) = *sol mineur*

GB = Grande Bretagne = Angleterre

(H) = *Si* → (*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. 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.

DATATION BWV 40

Leipzig, le 26 décembre 1723. Premier Noël de Bach à Leipzig.

BCW : « Une 2e exécution entre 1746 et 1750 [?] ceci précisé (NBA) par un second « set » de la basse continue, entre 1746 et 1750. »

DÜRR : Chronologie 1723. BWV 63 (Noël 1723). *Sanctus* BWV 238 (Noël 1723). *Magnificat* BWV 243a (Noël 1723).

*BWV 40 (26 décembre). BWV 64 (27 décembre). BWV 190 (1er janvier 1724)...

HERZ : 26 décembre 2014.

HIRSCH : Classement CN. 60 (*Die chronologisch Nummer* = numérotation chronologique). Fin de la première année à Leipzig.

Cycle des cantates de Leipzig dans la période allant du 30 mai 1723 au 4 juin 1724.

SCHREIER, Manfred : « La cantate BWV 40, écrite pour le lendemain de Noël, fut donnée le 26 décembre 1723. »

SCHWEITZER [*J.-S. Bach | Le musicien-poète*, page 153] : « Liste des cantates de la première année de Leipzig, d'après Spitta. »

SPITTA : « *Cantates de Noël*, Leipzig, 1723 » (26 décembre).

SOURCES BWV 40

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) : 20 références. 3 perdues dont celle (partition et parties séparées) de la Berliner Singakademie, par fait de guerre (vers 1945) et 8 du choral.

BWV 40. PARTITION AUTOGRAPHE = ORIGINALPARTITUR

Référence gwdg.de/Bach: D B Mus. ms. Bach P 63. J. S. Bach. Partition de 10 feuilles. Première moitié du 18e siècle. Décembre 1723.

Sources : J. S. Bach → C.P.E. Bach (Catalogue 1790, page 74) → Berliner Singakademie → BB (Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz) (1855). bach.digital.de. Partition autographe. En tête du premier chœur : *J.J. Concerto FERIA 2 Nativ Xsti*.

NEUMANN, Werner: P 63 B. Deutsche Staatsbibliothek Berlin Anciennement Berlin-Est.

BASSO [Jean-Sébastien Bach, volume 1, page 39] : « L'autographe de cette cantate fit partie de l'héritage de Carl Philipp Emanuel Bach dont le catalogue fut publié à Hambourg en 1790, par Gottlieb Friedrich Schniebes sous le titre *Verzeichniss des musikalischen Nachlasses des verstorbenen Cappelmeisters Carl Philipp Emanuel Bach*. La section contenant les œuvres de Jean-Sébastien Bach comprend 86 cantates sacrées et autres pièces vocales et instrumentales. »

BGA. [Wilhelm Rust, Berlin, novembre 1857] : « La partition originale (OP.) et les parties séparées (OST.) sont à la Bibliothèque Royale de Berlin. En tête le premier chœur [semble] annoté par Zelter de la Singakademie. ». [Voir Schweitzer, mouvement 1]

BRAATZ [BCW: *Provenance*, 27 février 2003] : « A la mort de Bach, son fils, C. P. E. Bach, hérita de la partition autographe. Celle-ci figure dans la liste [de ses œuvres cataloguées] établie en 1790. Ensuite elle apparut comme propriété de la Berliner Singakademie qui la mit en vente en 1854. La BB (Staatsbibliothek zu Berlin) l'actuelle propriétaire l'acquit en 1855. Dans la partition le mot « *choral* » est cité seulement deux fois... Le texte du dernier choral, dans la partie de ténor, comporte seulement les premières paroles. Seul le mot « *fine* » apparaît à la fin de la partition... Selon Alfred Dürr, papier, écriture et filigrane de la cantate indique qu'elle fut exécutée à Leipzig pour le 2e jour de Noël 1723. »

HERZ – SPITTA : Filigrane : *IMK*.

SCHMIEDER : Dix feuilles, vingt pages de musique, in 4°.

BWV 40. PARTIES SÉPARÉES = ORIGINALSTIMMEN

Référence gwdg.de/bach: D B Mus. ms Bach St 11. Copistes : J. A. Kuhnau et titre à la couverture). J.-S. Bach + anonymes. 44 feuilles, d'après la partition D B Mus. ms. Bach P 63. Décembre 1723. Le second exemplaire du basso continuo entre 1746 et 1750. Sources : J.-S. Bach → ? → G. Pöhlchau → BB (Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz) (1841).

bach.digital.de. Page de titre : *Feria 2 Nativit. Christi | 1 Jean 3 v. 8 | Darzu ist erschienen der Sohn Gottes | a | 4 Voc: | 2 Corni | 2 Hautbois | 2 Violini | Viola | con | Continuo | di Sign: | J. S. Bach*

Parties séparées : *Canto* (Copiste : J. A. Kuhnau). *Alto* (Copiste : J. A. Kuhnau). *Tenore* (Copiste : J. A. Kuhnau. Avec deux pages en blanc). *Basso* (Copiste : J. A. Kuhnau). *Corno 1°* (Copiste : J. A. Kuhnau). *Corno 2* (Copiste : J. A. Kuhnau). *Hautbois 1mo* (Copiste : J. A. Kuhnau avec révision de J.-S. Bach). *Hautbois 2do* (Copiste : J. A. Kuhnau et révision de J.-S. Bach). *Violino Imo*. (Copiste : J. A. Kuhnau et révision de J.-S. Bach). *Violino Imo*. (Double. Copiste anonyme et révision de J.-S. Bach). *Violino 2do* (Copiste anonyme et révision de J.-S. Bach). *Violino 2do* (Copiste : J. A. Kuhnau et révision de J.-S. Bach). *Viola* (Copiste : J. A. Kuhnau et révision de J.-S. Bach). *Continuo* (Copiste : J. A. Kuhnau. Avec chiffage). *Continuo* (Copiste anonyme et révision de J.-S. Bach. Chiffage). *Continuo* (Copiste anonyme. Sans le chiffage). *Continuo* (Copiste anonyme. Un double sans le chiffage).

NEUMANN, Werner: St 11 M. Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz. Anciennement à la Marburg Staatsbibliothek puis Berlin-Dahlem.

BGA [Jg. VII (7ème année). Wilhelm Rust, Berlin, novembre 1857]. Parties séparées avec des révisions partiellement autographes. Parties de Violons I et II en double ; 4 parties de continuo.

BRAATZ [BCW: *Provenance*, 27 février 2003] : «... Les parties séparées originales. Elles proviennent de la collection « Bach » de Georg Poelchau. Elles furent acquises en 1844 par la BB. (Staatsbibliothek zu Berlin) où elles se trouvent aujourd'hui ». Suit le détail de 17 parties, avec les « doubles de violino I et II et deux parties de continuo, J. A. Kuhnau en étant le principal copiste, sauf le double du violino I par Ch. G. Meißner [la présence de ce copiste ne paraît pas confirmé par bach.digital.de] et J. S. Bach pour une partie de continuo avec la basse figurée + des copistes anonymes pour des parties de Violino II et de continuo. La présence d'un partie de continuo sans la basse figurée copiée par un copiste anonyme (le n° 17 de la nomenclature) pourrait faire envisager une nouvelle exécution de la cantate entre 1746 et 1750. »

HERZ : «... Copistes : Johann Andreas Kuhnau ; période médiane à Leipzig + M (Christian Gottlob Meissner)...»

BWV 40. COPIES 18e et 19e SIÈCLES = ABSCHRIFTEN 18. u. 19. Jh.

Référence gwdg.de/bach: D B Mus. ms. Bach P 1159/IX, Faszikel 3. Copiste : C. Bagans (à Berlin). Page de titre : F. Hauser Partition de 40 pages d'après la référence D B Mus. ms. Bach P 63. Première moitié du 19e siècle, vers 1835-1836. Sources : C. Bagans → F. Hauser → J. Hauser (1870) → BB (Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz) (1904).

Référence gwdg.de/bach: D B Mus. ms. Bach P 469, Faszikel 2. Copiste anonyme. Partition en 24 feuilles. D'après la référence D B Mus. ms P 1159/IX, Faszikel 3. Première moitié du 19e siècle. 1839. Sources ? → M. D. Grund → J. Fischhof → O. Frank → BB (Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz) (1887).

Référence gwdg.de/bach: D B Mus. ms. Bach P 64. Copiste inconnu. Page de titre par G. Poelchau. Partition de 50 pages d'après le modèle D B Mus. ms. Bach St 11. 19e siècle. Sources ? → G. Pöhlchau → BB (Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz) (1841).

Référence gwdg.de/bach: D B N Mus. ms. 10072-8 (Bonn). Copiste : J. J. Maier. Partition d'après la référence D B Mus. ms. Bach P 1159/IX, Faszikel 3. Milieu du 19e siècle. Munich, 19 mars 1852. Sources : J. J. Maier → A. Schmid-Lindner → BB (Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz) (1972).

Référence gwdg.de/bach: D DS Mus. ms. 1300. Copiste : G. J. Vogler ? Partition de 8 feuilles BWV 40/8 en recueil avec les BWV 152/1, 86/6, 17/7, 38/6, 65/2 et BWV 41/6. Sources : G. J. Vogler ? → F. Hauser ? → ? → Darmstadt (D) Hessische Landes und Hochschulbibliothek.

Référence gwdg.de/bach: PL Wu RM 5922 (antérieurement à Breslau). Copiste : C. Bagans (à Berlin). Partition en recueil avec les cantates BWV 36/1, 91, 190/3, 7, 143 et 14. Milieu du 19e siècle. Sources : C. Bagans → ? → J. T. Mosewius → Breslau → Varsovie, Bibliothèque universitaire.

Référence gwdg.de/Bach: US BER K 534. Copiste inconnu. Partition en 28 pages. 19e siècle. Sources : E. Kahn → A. Riemenschneider → Berea/Ohio / Baldwin-Wallace-College.

BWV 40. ÉDITIONS

SOCIÉTÉ BACH = BACH-GESELLSCHAFT AUSGABE (BGA.)

BGA. Jg. VII (7ème année). Page 351-394. Préface de Wilhelm Rust, 1857. Cantates BWV 31 à 40.

[La partition de la BGA est dans le coffret *Das Kantatenwerk* / Gustav Leonhardt, volume 11. 1975].

NOUVELLE ÉDITION BACH = NEUE BACH AUSGABE (NBA.)

KANTATEN SERIE I / BAND 3¹. KANTATEN ZUM 2 UND 3 WEINACHTSTAG. Pages 1-54.

Kritischer Bericht [KB] BA 5093 41. 2000. A. Dürr, A. Glöckner, K. Hofmann, Uwe Wolf, Peter Wollny. Zur Edition. Notice, pages V-VI.

Facsimilé. Titre et début du chœur (D B Mus. ms. Bach P 63).

BWV 40. AUTRES ÉDITIONS

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

2000 - 2007 by Bärenreiter Verlag Kassel. *Kantaten. I.* TP 1281, pages 399-452.

Édition ne comportant pas de *Kritischer Bericht* mais une brève notice non signée et un fac-similé.

Zur Edition. Notice pages 391-392 (allemand) et page 592 (anglais).

Fac-similé. Page 393. Première page de la partition autographe, mesures 1 à 11, D B Mus. ms. Bach P 63.

BCW : Partition BGA. + Réduction chant et piano.

BREITKOPF & HÄRTEL : Partition = PB 2890. Réduction chant et piano (Klavierauszug – Raphael) = EB 7040.

Partition du chœur (Chorstimmen) = ChB 1418. Révision Max Seiffert ; Orgue et clavecin = OB 1527.

2014 : Partition (56 pages) = OB 4540. Réduction chant et piano (Klavierauszug – Raphael) = EB 7040.

Partition du chœur (Chorstimmen, 16 pages) = ChB 4540. Parties séparées = Violin 1, 2, Viola, Orgue, Violoncelle et contrebasse = OB 4540.

CARUS. *Stuttgarter Bach-Ausgaben* (ex *Die Bach Kantate*). Édition de Reinhold Kubik, Vienne, octobre 1983. Partition (Partitur),

1986/1992/2017. 72 pages. + Avant propos d'Uwe Wolf, Stuttgart, septembre 2016) = CV-Nr. 31.040/00. Réduction chant et piano

(Klavierauszug). 1986-1993. 40 pages = CV-Nr. 31.040/03. Partition du chœur (Chorpartitur). 1986-1996-2011. 16 pages = CV-Nr. 31.040/05.

Partition d'étude, (Studienpartitur). 1986-1992. 72 pages = CV-Nr. 31.040/07. Matériel complet d'exécution = CV-Nr.31.040/19. 4 Violine 1 +

4 Violine 2 + 3 Viola + 4 Violoncello/ Kontrabass = CV-Nr. 31.040/11-14. Harmoniestimmen = CV-Nr. 31.040/09 [Oboe I. Oboe II. = CV-Nr.

31.040/ 21 et 22. Horn I u. II = CV-Nr. 31.040/31-32]. Partition de l'orgue (Orgelpartitur). 20 pages = 31.040/49.

CARUS. Édition 2017. *Stuttgarter Bach-Ausgaben*. Urtext (Bach-Archiv Leipzig). Édition de Reinhold Kubik. Partition. 1986-1992/2017.

Volume 4 (BWV 40-54), pages 7-78. Avant propos d'Uwe Wolf, Stuttgart, septembre 2016) = CV-Nr. 31.040/00.

Édition sans *Kritischer Bericht*.

KALMUS STUDY SCORES : N° 816. Volume XII. New York 1968. Cantates BWV 38-40.

PETERS : Réduction chant et clavier.

PÉRICOPE BWV 40

MISSEL ROMAIN. Deuxième jour de Noël, 26 décembre. « *Le triomphe céleste du soldat du Christ* »

Saint Étienne, premier martyr [Protomartyr du *Nouveau Testament*, le premier étant Abel, dans l'*Ancien Testament*].

Épître à Tite 3, 4-7 [PBJ. 1955, p. 1758] : «... Mais le jour où apparurent la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes, il ne s'est pas occupé des œuvres de justice que nous avons pu accomplir, mais, poussé par sa seule miséricorde, il nous a sauvé par le bain de la régénération et de la Rénovation en l'Esprit Saint. Et cet Esprit il l'a répandu sur nous à profusion...»

Évangile selon saint Luc 2, 15-20 [PBJ. 1955, p. 1536] : « *Naissance de Jésus et visite des bergers* »

Psaume 119, 23 [PBJ. 1955, p. 915] et Psaume 119, 86 [PBJ. 1955, p. 917] : « *Éloge de la loi*. » Le psaume (verset 1) commence sur les mots : «... Heureux ceux dont la voie est parfaite, / ceux qui marchent selon la Loi de Yahvé. » dont la connotation avec le premier mouvement de la cantate semble évident.

Épître : *Actes des Apôtres* 6, 7-8 et 7, 51-59 [PBJ. 1955, p. 1632] : « *L'arrestation d'Étienne* » et 7, 55 [PBJ. 1955, p. 1635] « *Lapidation d'Étienne* »

Évangile selon saint Matthieu 23, 35 [PBJ. 1955, p. 1492] : «... Pour que tombe sur vous tout le sang des justes répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie...»

EKG. 2. Weihnachtstag.

Psaume 94 [PBJ. 1955, p. 890], verset 21 : «... Ils s'attaquent à la vie du juste [ici saint Étienne] et le sang innocent, ils le condamnent...».

Épître à Tite 3, 4-7 [PBJ. 1955, p. 1758] : «... Mais le jour où apparurent la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes, il ne s'est pas occupé des œuvres de justice que nous avons pu accomplir, mais, poussé par sa seule miséricorde, il nous a sauvé par le bain de la régénération et de la rénovation en l'Esprit Saint. Et cet Esprit, il l'a répandu sur nous à profusion, par Jésus Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en espérance, l'héritage de la vie éternelle. »

Évangile selon saint Luc 2, 15-20 [PBJ. 1955, p. 1536] : « *Naissance de Jésus et visite des bergers*. » (*Hirten an der Krippe - Les bergers à la crèche*).

[Même occurrence avec les cantates BWV 121 (26 décembre 1724), BWV 57 (26 décembre 1725) et l'*Oratorio de Noël* BWV 248^{II}].

GARDINER : « La première chose qui frappe, c'est que Bach semble s'être trompé de jour. Au lieu de recourir à l'évangile du jour, emprunté *Matthieu*, comme point de départ, il se tourne vers l'Épître du troisième jour de Noël, comme fondement de sa cantate. » [I, *Épître de saint Jean* 3, 8].

SCHREIER, Manfred : « La cantate BWV 40 est en opposition totale avec la cantate BWV 63 (qui ne contient pas une seule strophe de choral) que Bach fit entendre pour le jour de Noël [1723] à Leipzig. L'allégresse de Noël débouche ici sur une méditation approfondie de l'Écriture. La cantate pour le lendemain de Noël [BWV 40] contemple avec une sévérité presque dogmatique la venue du fils de Dieu dans le monde du démon (péché originel et justice divine en sont les idées fondamentales. »

TEXTE BWV 40

Texte d'un auteur inconnu inspiré (comme celui de la cantate BWV 64), selon le musicologue Petzoldt par Johann Oswald Knauer et son recueil « *Gott geheiligtes Singen und Spielen* ». Publié à Gotha en 1720 et révisé pour la cantate par un auteur inconnu.

Wolfgang Schmieder et Manfred Schreier penchent pour Bach lui-même. D'autres musicologues ont avancé le nom du pasteur Christian Weiss, aussi bien pour la cantate BWV 40 que la cantate BWV 64 exécutée le lendemain 27 décembre 1723.

Mvt. 1. 1ère *Épître de Jean* 3, 8 [PBJ. 1955, p. 1597].

Mvt. 2. Auteur inconnu.

Mvt. 3. 3e strophe du cantique (1592) : « *Wir Christenleut habn jetzund Freud*. » (5 strophes, 6 versets), Kaspar Füger (Dresde 1521 † 1592).

Diacre à la Kreuzkirche. Il est publié à Dresde vers 1592-1593 Renvoi aux BWV 110/7, 612, 710, 1090 (Neumeister).

Renvoi à *EKG*. 22 *Norddeutschland*. Weinachten (pour Noël). N'a pas été repris dans l'*Evangelisches Gesangbuch*. 1997-2006].

La mélodie d'un anonyme est publiée dans un recueil de Johann Crüger en 1653. Elle se retrouve dans BWV 110/7 (avec le texte de la 5e strophe du cantique). Titre du recueil : « *Drei schöne Neue Geistliche Gesänge* »

BCW : La mélodie d'un auteur inconnu apparaît vers 1592 ; on la retrouve dans un *Gotha Hymnal* 1715.

Autres compositeurs ayant utilisé cette mélodie : Friedrich Wilhelm Zachow, Georg Philippe Telemann (une cantate perdue, vers 1754), Gottfried August Homilius, Johann Ludwig Krebs, Johann Friedrich Doles, Wilhelm Friedemann Bach, etc.

Mvts. 4, 5. Auteur inconnu.

Mvt. 6]. 2e strophe du cantique (1653) *Schwingt dich auf zu deinem Gott*, de Paul Gerhardt (17 strophes de 8 versets), imprimé à Berlin vers 1653 dans le recueil de Johann Crüger (1653). Renvoi à *EKG. 296* (Berlin 1951. 10 strophes). Cantique non retenu dans l'*Evangelisches Gesangbuch* (1997-2006).

BCW : « Mélodie d'un auteur inconnue utilisée une seule fois par Bach et apparemment associée à une mélodie dont le titre serait : « *Meine Hoffnung stehet Feste*. » Charles Anford a conjecturé que cette mélodie pourrait être attribuée à Friedrich Funcke (proposé avec réserve par Francis Browne) mais attribution non confirmée ni par Alfred Dürr et la NBA ».

Autres compositeurs ayant utilisé cette même mélodie : Georg Philipp Telemann (Cantate TWV 1: 1257) ; Gottfried August Homilius (cantate).

Mvt. 7]. Auteur inconnu. *Saint Matthieu 23, 37* [PBJ. 1955, p. 1492] : «... J'ai voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes...».

Mvt. 8]. 4e strophe du cantique de Noël (4 strophes de 10 versets) « *Freuet euch, ihr Christen alle*. » de Christian Keymann (1607 † Zittau 1662), publié à Görlitz en 1646 ».

Renvoi à *EKG. 25* (Berlin 1951) avec un *alleluja* additionnel qui peut être repris au début et à la fin de ce cantique. Renvoi au *Gemeindelieder 187* (4 strophes et l'Alleluia) ainsi qu'à *EG. 34* (*Evangelisches Gesangbuch*. 1997-2006).

Mélodie d'Andreas Hammerschmidt, Freiberg (Saxe) vers 1646.

BOMBA [Notice de la cantate BWV 64] : « Cette cantate est loin d'être banale. Bach a utilisé un nombre semblable de chorals une seule fois encore, à savoir dans la cantate BWV 64, exécutée le jour d'après. C'est pourquoi l'on suppose que l'auteur des deux textes est le même. »

[Notice de l'enregistrement de Helmuth Rilling] : « Cette cantate fait partie des pièces de Bach menées par une pensée théologique très rigoureuse, à savoir le rappel de la chute d'Adam et Eve au paradis [Mvt. 5] que seul le Sauveur qui vient de naître peut expier [?] »

BOYER [Les mélodies de chorals dans les cantates de Jean-Sébastien Bach] : « L'imbrication des trois chorals dans la cantate se justifie dans la rhétorique baroque ... Mvt. 3 : Texte : «... Le péché engendre la souffrance ; Le Christ apporte la joie. »

Mouvement 6 : texte : «... Secoue la tête et dis : Éloigne-toi, vieux serpent ! »

Mouvement 8 : texte : [Jésus : «... Donne à la légion entière des chrétiens la paix et une année bénie ! »

BOYER [Les mélodies de chorals dans les cantates de Jean-Sébastien Bach] : « Toute la cantate est sous le signe d'un combat contre Satan... »

HASELBÖCK [Bach | Text Lexikon] : Mots remarquables renvoyant à des citations ou à des images bibliques (entre parenthèses la page et en gras le n° du mouvement) : *Adam* (p. 43. 5) ; *decken* (p. 70. 7) ; *Gift* (p. 86-87. 5, 6) ; *Gnade* (8) ; *Hölle* (p. 108. 7) ; *Küchlein* (p. 129. 7) ; *Satan* (p. 154. 4, 5, 6) ; *Schlange* (p. 158. 4) ; *Seele* (p. 163. 5) ; *Sieg* (p. 165. 1) ; *Sünde* (p. 176. 5) ; *süß* (p. 177. 2) ; *Wort* (p. 194. 2).

HOFMANN : « Alfred Dürr suggère que le martyre de saint Étienne, commémoré traditionnellement le lendemain de Noël, est plus en évidence dans le poème original que la narration de Noël. »

NYS, Carl de : « Le texte, dont l'auteur n'est pas connu, fait allusion à l'Évangile de la fête de Saint-Étienne, le premier martyr chrétien (26 décembre). »

P. UNGER, Melvil: *Handbook to Bach's Sacred Cantata Texts*. [Revois (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...]

SCHREIER, Manfred : « Parmi les 267 cantates de Bach que nous connaissons, l'auteur du texte n'a pu être identifié avec certitude que dans quelque 86 à 90 cas. Le texte et l'architecture de la cantate BWV 40 requièrent de notre part un intérêt particulier puisqu'on doit admettre avec une grande vraisemblance que Bach lui-même en est l'auteur. La succession des morceaux : citation de la Bible – récitatif – choral – air – récitatif – choral air – choral, avec l'importance accordée aux chorals ne se retrouve sous cette forme, sur l'ensemble des cantates de Bach, que dans deux autres œuvres voisines dont les textes, par ailleurs, sont probablement du même auteur [les cantates BWV 64 et 85]. A l'époque de Bach, le courant des tendances rationalistes rejetait le choral à l'arrière-plan, de sorte que sa prédilection pour cette forme musicale devait paraître tout à fait conservatrice. Aucun des auteurs de textes utilisés par Bach ne donnait au choral, dans la structure fondamentale du poème, la place qu'il occupe dans une cantate comme celle-ci [la cantate BWV 40]. Note 2 : Ferdinand Zander montre à ce propos dans l'annuaire Bach 1968 [le *Jahrbuch*] qu'à la publication de son texte de la *Passion selon saint Matthieu* (1729), Picander ne fit pas imprimer les chorals, et que dans les cantates de Salomon Franck, les chorals (D B Mus. ms Bach St 11) n'apparurent que lorsque Bach mit ses textes en musique. »

WHITTAKER, W. Gillies [The Cantatas of Johann Sebastian Bach / Sacred & Secular, volume 1, pages 566-574] : « Les cantates BWV 40 et 64 pour le lundi et le mardi de Noël 1723 forment la conclusion de la mémorable année 1723 et dans les deux cas le texte est probablement du compositeur... » [donc Bach].

GÉNÉRALITÉS BWV 40

[Une « vraie » cantate-choral avec la présence exceptionnelle de trois chorals, quoique simplement harmonisés [Mvts. 3, 6, 8].

HALBREICH : « L'œuvre d'une vigoureuse concision, compte au nombre des plus fortes et des plus originales du Cantor. »

MACIA [Collectif : *Tout Bach*] : « Bach a dû surprendre les fidèles... en conviant pour la première fois en cette ville [Leipzig] deux cors dans son orchestre et en les dotant d'une partition brillante et guère facile, ensuite en intégrant dans sa *Kirchenmusik* pas moins de trois chorals tout simplement harmonisés... »

SCHREIER, Manfred : « Chacune des trois strophes du choral conclut un groupe de textes formés de poèmes de récitatifs ou d'airs qui en sont dérivés... L'architecture tripartite du texte de la cantate se reflète dans l'organisation des tonalités des différentes parties. Le groupe central en particulier se signale par sa symétrie : ré – si – ré... Le plan musical de Bach se conforme au modèle rhétorique de composition de l'époque baroque : *dispositio – inventio – elaboratio*... Les chorals mettent en valeur l'intention du compositeur de faire ressortir le plan, puisqu'ils se trouvent à la fin de chaque partie... »

WIJNEN : « BWV 40... est l'un des sommets de la musique sacrée de Bach qui n'en manque pourtant pas. »

WHITTAKER, W. Gillies : « Cette cantate est l'une des plus parfaites, chaque mouvement étant de grande qualité. Elle est vraiment représentative et de la foi du compositeur et de la puissance de son imagination créatrice, non pas le "cantor" officiel mais l'homme "vrai" rempli de ferveur et croyant en sa mission... »

DISTRIBUTION BWV 40

NBA. Corno I, II. Oboe I, Oboe II. Violino I, II. Viola. Soprano. Alto. Tenore. Basso. Continuo.

NEUMANN: Alt, Tenor, Baß. Chor. Horn I, II. Oboe I, II. Streicher. B.c.

SCHMIEDER. Soli: A, T, B. Chor. Instrumente: Oboe I, II. Corno I, II. Viol. I, II. Vla. Continuo.

HOFMANN : «... On n'avait encore jamais entendu de paire de cors comme celle utilisée à l'ouverture de la cantate avec deux motifs d'appel dans les services à Leipzig (et les cornistes de Bach avaient dû s'exercer intensément à l'avance...)»

NYS, Carl de : «...Trois solistes, chœur, un orchestre à cordes auquel se joignent 2 hautbois et 2 cors, confèrent un beau rayonnement à cette cantate BWV 40. »

WOLFF : «... L'œuvre fait appel à une formation festive qui joint au chœur à 4 voix un orchestre regroupant 2 cors et 2 hautbois, les cordes et le continuo. »

[Distribution importante certes mais en retrait par rapport à la cantate de Noël BWV 63 exécutée la veille... sauf les cors qui font leur apparition...].

APERÇU BWV 40

1] CHORSATZ. BWV 40/1

DARZU [NBA.] [W. Neumann: *Dazu...*] IST ERSCIENEN DER SOHN GOTTES, / DAß ER DIE WERKE DES TEUFELS ZERSTÖRE.
C'est pour cela que le Fils de Dieu est apparu, / pour détruire les œuvres du diable.

Dürr / Neumann : 1. *Saint Jean* 3, 8 [PBJ.1955, p. 1792] : «... *C'est pour détruire les œuvres du diable que le fils de Dieu est apparu...*»

NEUMANN: Chorsatz. Gesamtinstrumentarium (tous les instruments). Ritournelle introductive (11 mesures). Forme triple (A. B. A.) avec libre *Da-capo*. Chor, *Gesamtinstrumentarium*. Parodie dans la *Messe en fa majeur*, BWV 233/6 (*Cum sancto spiritu*).

Fa→ (F). 80 mesures, C.

BGA. Jg. VII. Pages 334-375. Cantate | Am zweiten Weihnachtsfesttage | Feria 2 Nativitatis Christi. | Corno I | Corno II | Oboe I | Oboe II | Violino I | Violino II | Viola | Soprano | Alto | Tenore | Basso | Continuo.

NBA. SERIE I / BAND 3¹. Pages 3-30 (Bärenreiter. TP 1281, pages 399-428). I. | Corno I | Corno II | Oboe I | Oboe II | Violino I | Violino II | Viola | Soprano | Alto | Tenore | Basso | Continuo / Organo.

Fac-similé. Titre et début du chœur (D B Mus. ms. Bach P 63).

BASSO [*Jean-Sébastien Bach*, volume 2, pages 313-314] : « La cantate débute par un morceau qui sera plus tard utilisé dans le « *Cum Spiritu* » de la Messe BWV 233... Après onze mesures d'introduction qui permettent un intense échange de répliques entre les deux cors, deux hautbois et les cordes, cela pour donner plus de solennité et de poids à la phrase, le discours se poursuit sur une structure tripartite, dans la forme A-B-A' A (et sa variante A') représentant un développement compact et homorythmique, alors que B est un épisode en style de fugue. On notera l'absolu respect des proportions numériques : A mesures 12-28 = 16 mesures – B mesures 29-62 = 34 mesures – A' mesures 63-80 = 18 mesures – A + A' à 34 mesures. »

BOMBA : « La parole biblique tirée de l'Épître de Jean et citée en introduction est mise en musique avec la solennité qui se doit, au moyen de groupes d'instruments dialoguant les uns avec les autres... et d'un thème de fugue plein de tension pour les voix du chœur... »

BOYER [*Les cantates sacrées de Jean-Sébastien Bach*] : « Chœur avec sinfonia orchestrale d'introduction. Deux sections du chœur, dont la seconde fuguée, reprise *da capo* de A »... style de prélude et fugue... »

CANTAGREL [*Les cantates de J.-S. Bach*] : « Vaste portique en trois parties dissymétriques avec reprise en un faux *da capo*. Une introduction à huit parties réelles éclate dans les répons concertants des deux cors, des deux hautbois et des trois cordes. D'entrée de jeu, le chœur énonce vigoureusement à quatre reprises, en homophonie, *Dazu ist erschienen...* affirmation à laquelle il est désormais impossible d'échapper. La partie médiane est un superbe fugato, toujours sur le même texte, inlassablement ressassé au cours des 80 mesures du chœur. Des ritournelles de cors balisent le discours... tandis que le nom du démon génère irrésistiblement des reptations serpentine *zerstöre*. »

DÜRR : « On est frappé par l'ampleur du numéro d'introduction, que la présence de deux cors rend particulièrement solennel. Le texte biblique est chanté intégralement autant dans les parties initiales et finales d'écriture essentiellement verticale, que dans la partie centrale fuguée ; les deux thèmes de la fugue, combinés après l'exposition du premier, apportent à l'opposition *Sohn Gottes! Teufel* une expression musicale privilégiée grâce à leur contraste très imagé : l'un chantant est calme, l'autre déclamatoire. »

GARDINER : « Bach adopte le *stilo concitato* (avec hautbois et cors par deux et l'ensemble des cordes)... Malgré le sentiment positif et dynamique émanant de ce chœur, avec sa tierce picarde finale, Bach opte pour le ton de fa mineur... »

HIRSCH : Structure des mesures : (11 = sinfonia) – 17 – 17 – 17 – 17 + 1 = 80. Mesures : « 17 » = 10 + 7 = foi + Commandements.

Mélisme sur « *zer-stöhre* ». Aux mesures 25 à 29, sopranos et altos chantent 86 notes sur cette partie de mot. Le thème instrumental de ce mouvement est de 52 notes (26 x 2) = valeur numérique de *Jesus*. »

HOFMANN : « L'œuvre de destruction du « mauvais » est décrite par le chœur avec des notes percussives répétées et une *coloratura* étendue, mais tous ces éléments illustratifs sont subordonnés à l'esprit festif de Noël et à une dignité liturgique de présentation textuelle dans un grand cadre musical. Le texte biblique est transmis en trois sections et de deux manières différentes dans les parties extérieures en forme de madrigal libre et de style un peu plus homophone, et par contraste dans la partie centrale, un mouvement fugué strictement polyphonique... »

KRAUTSCHEID : « Imposant chœur d'entrée... Bach place au premier plan le personnage de Jésus présenté comme le vainqueur du péché symbolisé par le serpent [Renvoi à *La Genèse*]... Bach présente ici son thème central : Le fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable... »

LEMAÎTRE : « Une riche instrumentation habille le chœur d'introduction, et les cors, à qui répondent les hautbois, lui confèrent un caractère à la fois solennel et gai. La partie A de sa structure A-B-A' s'individualise par son écriture syllabique et homorythmique alors que la section centrale développe un épisode fugué. »

MACIA [Collectif : *Tout Bach*] : « Mouvement rythmé et joyeux, avec ses fanfares de cors, ses trois parties chorales (homophone fuguée, homophone variée), ses accents *staccato* et son climat de fête. »

NYS, Carl de : « L'importance de l'admirable premier chœur est attestée par le fait que Bach le reprendra un quart de siècle plus tard, à la fin de sa vie, pour en faire la conclusion du *Gloria* de sa *Messe en si* ; il faisait déjà partie de la première version de ce *Gloria* au début des années trente. »

SCHREIER, Manfred : « Le chœur initiale se rattache à l'épître [Tite 3, 4-7]. Cependant Bach choisit le passage correspondant de la *Première lettre de saint Jean* [1, 3 à 8] pour échapper à la formulation scolastique de l'Épître de Tite, et d'autre part il peut ainsi opposer l'« apparition du fils » et les « œuvres du démon »... La cellule de base de la matière musicale est le petit thème initial du cor. A travers son élargissement et sa modification apparaissent des formes mélodiques complexes... associées à l'idée de Noël, très proches qu'elles sont de la substance musicale des chants de bergers et des berceuses. La double fugue qui suit exprime dans les deux thèmes simultanés le contraste entre l'amour de Dieu et les œuvres du démon (que figure la ligne brisée de l'alto). C'est l'image du combat de l'Évangile qui se répand dans le monde de son adversaire [*Saint Luc* 2, 17]... le second thème avec son rythme fortement scandé et les ornements en doubles croches « *Zerstöre – détruire* » est déjà préfiguré dans la première partie. »

SCHWEITZER [J. S. Bach, volume 2, page 154] : « Il est incompréhensible de voir comment Zelter arrangea le premier chœur avec les paroles *Ihr seid Gottes Kinder, und wisset es nicht*. Nous ne pouvons l'en blâmer trop durement car Bach lui-même ne le traita pas mieux en l'utilisant pour le *Cum sancto spiritu* de sa Messe en fa. ». [BWV 233/6].

[Quelle fut la source de Schweitzer, paraissant renvoyer à D B Mus. ms. Bach P 63 ?].

WIJNEN : « L'appel de cor dans le chœur d'ouverture (réutilisé dans la *Messe en fa majeur*) dans lequel certains ont cru voir l'avènement d'un roi, évoque plus probablement un cri de guerre. Les voix se rejettent le thème l'une l'autre, jusqu'à ce que les œuvres du Malin soient enfin détruites de manière très figurative : les féroces notes répétées cognent inutilement contre la fière fugue dont le flot semble éternel. »

2] REZITATIV TENOR. BWV 40/2

DAS WORT WARD FLEISCH UND WOHNET IN DER WELT, / DAS WORT WARD FLEISCH. / DAS LICHT DER WELT BESTRAHLT DEN KREIS DER ERDEN, / DER GROB GOTTESSOHN / VERLÄBT DES HIMMELS THRON, / UND SEINER MAJESTÄT GEFÄLLT, / EIN KLEINES MENSCHENKIND ZU WERDEN. / BEDENKT DOCH DIESEN TAUSCH, WER NUR GEDENKEN KANN; / DER KÖNIG WIRD EIN UNTERTAN, / DER HERR ERSCHEINET ALS EIN KNECHT / UND WIRD DEM MENSCHLICHEN GESCHLECHT / O SÜßES WORT IN ALLER [R. Wustmann: *alles*] OHREN! / ZU TROST UND HEIL GEBOREN.

Le verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, / la lumière du monde éclaire l'univers entier, / Le grand Fils de Dieu / Quitte le trône céleste / Et il plaît à sa Majesté / De devenir un simple être humain. / Songez donc à cet échange, si vous êtes capables de la concevoir ; / Le roi se fait sujet, / Le Seigneur apparaît comme valet, / Né pour le réconfort et le salut / - O paroles douces à toute oreille ! / De la race humaine.

A. Dürr - W. Neumann : « *Das Wort Fleisch und wohnet in der Welt.* » [Renvoi à saint Jean 1, 14 [PBJ. 1955, p. 1584] : «... et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. »

NEUMANN: Rezitativ *secco* Tenor.

Fa → (*F*) → *Si bémol majeur (B dur)*. 16 mesures, C.

BGA. Jg. VII. Pages 378. RECITATIVO | Tenore | Continuo.

NBA. SERIE I / BAND 3¹. Page 31 (Bärenreiter. TP 1281, page 429). 2. Recitativo | Tenore | Continuo / Organo.

BOMBA : « Le récitatif récapitule avec force les événements de Noël mais s'assombrit en mode mineur pour inviter les hommes à la réflexion... »

CANTAGREL [*Les cantates de J.-S. Bach*] : « On notera le véritable éclair ascendant qui marque la lumière du monde « *bestrahlt* », figure reprise par la basse continue, et à l'inverse, les mélismes descendants sur *Menschenkind* et sur *als ein Knecht*, tous deux signes de l'abaissement du Christ. »

GARDINER : « Récitatif avec ces contraires si prisés de Jean l'évangéliste : obscurité et lumière, Verbe et chair. L'antithèse prend ici la forme de Jésus descendant tel « *le grand Fils de Dieu...* », pour devenir une humble créature humaine... »

PIRRO [*L'esthétique de Jean-Sébastien Bach | Direction des motifs*, page 33] : « Les idées d'humilité, de pauvreté, de bassesse inspirent à Bach des motifs terminés par des notes graves ou situées dans le registre profond de la voix ». Le récitatif de ténor contient plusieurs exemples de ce procédé. Le texte rapporte que le fils de Dieu a bien voulu devenir un petit enfant des hommes, que le roi est tombé en servage, et que le maître prend l'apparence d'un valet. ». [+ Exemple musical sur *ein kleines Menschenkind zu werden.* ». BGA. VII, p. 376].

[De même dans la cantate BWV 105/2. ». [BGA. X, p. 130] sur le mot *Demuth – humilité*, BWV 75/13 sur le mot *Armuth – pauvreté*, in BGA. XVIII, page 188 et encore dans la cantate BWV 45/2 : BGA. X, p. 169].

SCHREIER, Manfred : « Les inflexions de la ligne mélodique traduisent ici concrètement l'opposition entre ce qui est « *élevé – le ciel* » et ce qui est « *en bas – la terre* ». La gamme en doubles croches qui vient après le long *fa* à la basse suit l'idée du texte : *der grosse Gottessohn verlässt – le fils de Dieu dans sa grandeur, quitte...* un peu plus loin se retrouve une longue note tenue, un *fa* dièse et le texte parle d'un *échange – Tausch*. L'opposition entre le « *fils de Dieu dans sa grandeur* » et l'idée du serviteur est signifiée par une croix. Symbole de croix pour les mots *Trost und Heil* : la bémol – do, thème de quatre notes sol – la bécarré avec axe vertical et horizontal. »

WIJNEN : « Le récitatif énonce des motifs ascendants sur *bestrahlt – rayonne, éclaire* et *Gott*, tandis qu'un autre, descendant, évoque la descente du Christ parmi les hommes... »

3] CHORAL. BWV 40/3

DIE SÜND MACHT LEID; / CHRISTUS BRINGT FREUD, / WEIL ER ZU TROST [W. Neumann: *zu uns, in Gesangbücher 1492*] IN DIESE WELT [GE] KOMMEN [W. Neumann / Ost. *Welt gekommen*]. / MIT UNS IST GOTT / NUN IN DER NOT; / WER IST, DER UNS ALS CHRISTEN KANN VERDAMMEN?

Le péché engendre la souffrance ; / Le Christ apporte la joie / parce qu'il est venu en ce monde pour nous consoler. / Dieu est maintenant avec nous / dans l'affliction : / Quel est celui qui pourrait nous réprouver, nous chrétiens ?

Le texte de cette strophe 3 du choral évoque l'Épître aux Romains 8, 31-34 [PBJ. 1955, p. 1679] : *Que dire après cela ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?* »

Renvoi à EKG. 22 (Berlin 1951) et EKG. 22 *Norddeustchland*. N'est pas dans l'*Evangelisches Gesangbuch*. 1997-2006.

NEUMANN : Simple choral harmonisé avec Cor I. Oboe I, II. Streicher. B.c. Strophe 3 du vieux cantique de Noël *Wir Christen leut*, de Kaspar Füger. 1592.

Sol mineur → (*g moll*). 11 mesures, C.

BGA. Jg. VII. Page 377. CHORAL | Soprano / Corno I. Oboe I. Violino I col Soprano | Alto / Oboe II. Violino II coll' Alto | Tenore / Viola col Tenore | Basso | Continuo.

NBA. SERIE I / BAND 3¹. Page 32 (Bärenreiter. TP 1281, page 430). 3. Choral | Soprano/ Corno I / Oboe I / Violino I | Alto / Oboe II / Violino II | Tenore / Viola | Basso | Continuo / Organo.

BCW : Th. Brown : La 3e strophe comportant chacune six versets du cantique « *Wir Christenleut hab' jetzund Freud / Nous, chrétiens, avons à présent la joie.* » qui en comporte cinq, de Kaspar Füger (Dresde, vers 1521-1530-1592, cantique composé vers 1550-1552 et publié à Dresde en 1592 - 1593.

BOYER [*Les cantates sacrées de Jean-Sébastien Bach*] : « Choral harmonisé sur mélodie de choral [MDC] 111 de type I. » Cantate vraiment anormale avec ses trois chorals sur trois mélodies de choral différentes. »

[*Les mélodies de chorals dans les cantates de Jean-Sébastien Bach*] : «... Comme pour les mouvements de choral aux sections [6] et [8], les mélodies sont harmonisée, de type I avec la même distribution instrumentale. Mélodie extraite du "*Dresdener Gesangbuch*" (1593).

Renvoi à la cantate BWV 110/7 et à l'*Oratorio de Noël* BWV 248/35. On remarquera que les trois chorals sont dans des tonalités mineures (sol mineur, ré mineur, fa mineur), chose curieuse pour une fête de Noël. Mais la rhétorique baroque est ici sous-jacente, car dès le dramatique chœur initial... la joie de Noël est teintée d'un relent de la dramatique mission du Christ. »

GARDINER : « Bach structure sa cantate avec pas moins de trois chorals, tous en tonalités mineures et insérés à des points stratégiques... »

PIRRO [*L'esthétique de Jean-Sébastien Bach | Les mélodies simultanées*, page 136] : « Dans mainte harmonisation des chorals, nous pouvons étudier, mieux peut-être que partout ailleurs, la signification que Bach prétend donner aux accords dissonants. L'accompagnement est, d'ailleurs, le seul moyen qu'il ait de commenter le texte de ces cantiques revêtus déjà d'une mélodie presque invariable... les paroles de l'affliction y reçoivent la parure sombre des sonorités douteuses ou mordantes, symboles de trouble d'amertume, de supplice, de douleur, de péché. » [+ Exemple musical sur « *Die Sünd macht Leid...* ». BGA. VII, p. 377. Renvoi à la cantate BWV 138/1, BGA. XXVIII, p. 201].

WIJNEN : « Choral richement chromatique ».

4] ARIE BAß. BWV 40/4

HÖLLISCHE SCHLANGE, / WIRD DIR NICHT BANGE? / DER DIR DEN KOPF ALS EINER SIEGER ZERKNICKT, / IST NUN GEBOREN, / UND DIE VERLOREN, / WERDEN MIT EWIGEM FRIEDEN BEGLÜCKT.

Serpent infernal / ne crains-tu pas pour toi ? / Celui qui écrasera ta tête en vainqueur / est maintenant né / et ceux qui étaient perdus / seront comblés de la paix éternelle.

A. Dürr - W. Neumann : *1 Genèse 3* [PBJ. 1955, p. 17] : «... *Le serpent était le plus rusé de tous les animaux...* »

- Neumann : *1 Genèse 15* [PBJ. 1955, p. 29] : «... *Ne crains pas, Abraham ! Je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande.* »

[Le « serpent », lieu biblique classique : Renvoi par exemple aux cantates BWV 165/4 et BWV 213/9].

NEUMANN: Arie Baß. Orchestersatz. Oboe I, II. Streicher. Baß. B.c. Forme bipartite. Ritournelle.

Ré mineur (d moll), 121 mesures, 3/8.

BGA. Jg ; VII. Pages 378-385. ARIA | Oboe I | Oboe II | Violino I | Violino II | Viola | Basso | Continuo.

NBA. SERIE I / BAND 3e. Pages 33-41 (Bärenreiter. TP 1281, pages 431-439). 4. Aria | Oboe I | Oboe II | Violino I | Violino II | Viola | Basso | Continuo / Organo.

BASSO [*Jean-Sébastien Bach*, volume 2, pages 313-314] : « Aria dramatique aux rythmes très accentués sur un tempo saccadé, fondée – comme l'a souligné Dürr – sur un schéma de basse rythmique de 2 + 2 + 4 mesures. »

BOMBA : « Air de basse mouvementé, habillé de figures se tordant sur elles-mêmes pour évoquer le serpent. »

CANTAGREL [*Les cantates de J.-S. Bach*] : « Cette aria dramatique qui menace le serpent est fondée sur une structure métrique très particulière, puisque, selon Alfred Dürr, les mesures y observent des groupements par 2 + 2 + 4, contorsions déhanchées qui contribuent au caractère violent, presque sauvage, de l'aria. Le mal y est évoqué par des mouvements de doubles croches aux premiers violons, dont s'empare à leur tour la basse continue puis le chanteur, presque incessants au cours de l'air, en un tournoiement obsessionnel. »

DÜRR : « Le texte des mouvements 4, 5 n'est compréhensible qu'à la lumière des paroles de la *Genèse* (3, 15) où Dieu dit au serpent : « *Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête...* ». L'exégèse chrétienne a interprété ce passage comme première allusion au Christ ; c'est lui qui écrasera la tête du serpent infernal. L'ondulation enjouée des notes de passage en doubles croches figure dans ces deux numéros l'image du serpent, et ne plonge dans le grave du continuo, comme de juste, que sur les mots : *Der dir den Kopf als Sieger zerknickt* [Mvt. 4] ; si la victoire sur Satan n'est pas encore chose faite (cf. rythmes pointés du mouvement 4), elle est pour lors assurée, comme l'indiquent le rythme dansant du premier air... »

GARDINER : « Dans son air téméraire et virulent en ré mineur, la basse soliste semble railler le serpent retors... »

HALBREICH : « Le triomphe de la version « G. Leonhardt » : le fameux air de basse, avec son évocation réaliste du serpent de l'enfer. Leonhardt a su imprimer une violence rythmique toute strawinskienne à ce témoignage exceptionnel du *Sturm und Drang*. »

KRAUTSCHEID : « Bach représente sous une forme très réaliste la lutte acharnée contre le Malin. Le serpent tentateur est représenté par le premier violon dans des figures de doubles croches qui serpentent avec une élégance reptilienne. A cette musique séduisante, la basse soliste, de concert avec toutes les voix, oppose son rythme pointé résolument tenu aux accents belliqueux... »

LEMAÎTRE : « La partie de violon I, qui ondule en doubles croches, traduit les mouvements de l'animal infernal... »

NYS, Carl de : « Les deux arias sont intimement liés aux thèmes musicaux du premier chœur. Celle de basse n'est accompagnée que par les hautbois et par les cordes à la différence du deuxième [Mvt. 7] avec l'orchestre entier. »

PIRRO [*L'esthétique de Jean-Sébastien Bach | L'orchestration*, pages 232-233] : « Opposés aux flûtes pâles, les hautbois sont d'un ton chaud et intense... 2 hautbois mêlent leur âpre tumulte à l'air terrible que la basse déclame dans la cantate « *Dazu ist erschienen der Sohn Gottes.* » [BGA. VII, p. 378].

PIRRO [*L'esthétique de Jean-Sébastien Bach | Conclusion*, page 453] : Renvoi à la cantate BWV 213/9.

SCHREIER, Manfred : « L'air s'organise manifestement selon une division périodique rigoureuse (l'unité est de quatre mesures et l'articulation périodique en comporte un multiple entier), ce qui produit une impression d'archaïsme. Ce passage renvoie au domaine de l'*Ancien Testament*, au combat avec le serpent que rapporte le récit de la Création. Le mouvement rapide en doubles croches et le thème obstiné font naître une sensation de halètement. L'opposition schématique des deux thèmes correspond au dualisme du sujet : serpent-vainqueur. C'est la représentation plastique du duel, le rythme obstiné exprime l'effort de l'écrasement... pendant que le serpent qui s'enroule et se cabre apparaît dans l'écoulement des doubles croches... la fin tranquille et sereine, avec l'image de « la paix éternelle » contraste avec le mouvement d'agitation constante de l'ensemble de la phrase. »

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 I et 2, mesures 25 à 27, sur *Heilschlänglein*. Renvoi aux cantates BWV 80/6 et 19/1].

WIJNEN : « Les mots *bange – crainte, peur et zerknickt – écraser*, bénéficie d'un traitement de faveur. »

5] REZITATIV ALT. BWV 40/5

DIE SCHLANGE, SO IM PARADIES / AUF ALLE ADAMSKINDER / DAS GIFT DER [A. Dürr: *Sünde*] SEELEN FALLEN LIEß, / BRINGT UNS NICHT MEHR GEFÄHR; / DES WEIBES SAMEN STELT SICH DAR [Livre de la *Genèse* 3, 15], / DER HEILAND IST INS FLEISCH GEKOMMEN / UND HAT IHR ALLES GIFT BENOMMEN / DRUM SEI GETROST! BETRÜBTER SÜNDER.

Le serpent qui, au paradis, / insuffla le venin dans l'âme / de tous les enfants d'Adam, / ne nous met plus en danger. / La semence de la femme paraît au monde, / Le Sauveur s'est fait chair / et lui a enlevé tout le venin. / Soyez donc consolés, pécheurs affligés.

A. Dürr - W. Neumann : Allusion à *1 Mos (Genèse)* 3-15 [PBJ. 1955, p. 18] : *Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien...*

NEUMANN: Rezitativ Alt + *Accompagnato*. Streicher. B.c.

Si bémol majeur (B) → *Si bémol majeur (B)*. 11 mesures, C.

BGA. Jg. VII. Pages 385-386. RECITATIVO | Violino I | Violino II | Viola | Alto | Continuo.

NBA. SERIE I / BAND 3¹. Pages 41-42 (Bärenreiter. TP 1281, pages 439-440). 5. Recitativo | Violino I | Violino II | Viola | Alto | Continuo / Organo.

BOMBA : « Récitatif enveloppé des sonorités solennelles des cordes... »

CANTAGREL [*Les cantates de J.-S. Bach*] : « Les trois instruments à cordes, violons I, II, et altos, cheminant en tierces et sixtes parallèles, qui impriment un mouvement tourbillonnant de reptation à tout l'accompagnement du récitatif. Modulation douloureuse finale sur « *betrübler Sünder*. »

GARDINER : « Une douce barcarolle explique que si le « serpent d'Eden » a fait tomber les enfants d'Adam (autrement dit : l'humanité toute entière) le « venin des âmes », l'apparition de Jésus fait chair, accomplissement de la volonté de Dieu, lui a ôté tout poison... »

SCHREIER, Manfred : « Le thème du serpent se retrouve ici. La phrase se meut dans un domaine harmonique dangereux et empoisonné, elle glisse sur le faible appui d'une basse déliée. Les forces musicales ne se rassemblent qu'au tournant du texte : *Drum sei getrost – soit donc consolé* qui apparaît comme une imitation du chant à la basse... »

WIJNEN : « Satan refait son apparition dans le récitatif d'alto dont la toute fin est d'une extraordinaire émotion. »

6] CHORAL BWV 40/6

SCHÜTTLER DEINEN KOPF UND SPRICH: / FLEUCH, DU ALTE SCHLANGE! / WAS ERNEURST DU DEINEN STICH, / MACHST MIR ANGST UND BANGE? / IST DIR DOCH DER KOPF ZERKNICKT, / UND ICH BIN DURCHS LEIDEN / MEINES HEILANDS DIR ENTRÜCKT / IN DEN SAAL DER FREUDEN.

Secoue la tête et dis : / Éloigne-toi, vieux serpent ! / A quoi bon renouveler ta morsure, / me causer transes et angoisse ? / Tu sais bien que tu seras terrassé / et que par les souffrances de mon Sauveur / je t'échappe / pour accéder au cénacle des joies.

Renvoi à EKG. 296 (Berlin 1951. 10 strophes). Ce cantique n'est pas repris dans l'*Évangélique Gesangbuch*. (1997-2006).

NEUMANN : Deuxième strophe du cantique « *Schwing dich auf zu deinem Gott* » de Paul Gerhardt (1653). Mélodie : « *Meine Hoffnung stehet feste*. ». Pas d'autre utilisation connue dans une cantate. Simple choral harmonisé avec instrumentation comme celle du choral n° 3.

NEUMANN: Choral. Horn. Oboe I, II. Streicher. B.c. Mélodie: « *Meine Hoffnung stehet feste*. ». Instrumentation comme le choral [Mvt. 3].

(f). BGA. Jg. VII. Page 387. CHORAL | Soprano / Corno I. Oboe I. Violino I col Soprano | Alto / Oboe II. Violino II coll'Alto | Tenore / Viola col Tenore | Basso | Continuo.

NBA. SERIE I / BAND 3¹, Page 43. (Bärenreiter. TP 1281, page 441). 6. Choral | Soprano / Corno I / Oboe I / Violino I | Alto / Oboe II / Violino II | Tenore / Viola | Basso | Continuo / Organo.

BOYER [*Les cantates sacrées de Jean-Sébastien Bach*] : « Choral harmonisé sur mélodie de choral [MDC] 070 de type I. »

[*Les mélodies de chorals dans les cantates de Jean-Sébastien Bach*, pages 252-253] : Mélodie de Daniel Vetter (1713).

PIRRO [*L'esthétique de Jean-Sébastien Bach | Les mélodies simultanées*, page 137] : « Dans mainte harmonisation des chorals, nous pouvons étudier, mieux peut-être que partout ailleurs, la signification que Bach prétend donner aux accords dissonants... un accord dissonant sur « *was erneurst du deinen Stich*. » [+ Exemple musical, BGA. VII, p. 387. Renvoi à la cantate BWV 20/7, BGA. II, p. 317].

[*Les compositions adaptées*, page 342] : « Dans la cantate BWV 40, la basse interpelle avec violence le « serpent infernal » et annonce que celui qui lui broiera la tête vient de naître. [BGA. VII, p. 378]. Renvoi à la cantate BWV 213/9 : *Hercules auf dem Scheidewege* où Hercules rappelle qu'il a depuis longtemps écrasé les serpents qui le menaçaient enfant, pendant son sommeil. »

SCHREIER, Manfred : « La montée chromatique de la basse dans le troisième vers *Was erneurst du deinen Stich, machst mir angst und bange ? – Pourquoi renouvelles-tu ta morsure, crois-tu faire naître mon angoisse et ma crainte ?* rappelle un passage parallèle dans le mouvement 3 : *Wer ist, der uns als Christen kann verdamen ? – Quel est celui qui peut nous damner, nous les chrétiens ?* Cette montée chromatique se trouve aussi sur le texte *Meines Heilands – de mon Sauveur*. »

7] ARIA TENOR. BWV 40/7

CHRISTENKINDER, FREUET EUCH! | WÜTET SCHON DAS HÖLLENREICH / WILL EUCH SATANS GRIMM ERSCHRECKEN; / JESUS, DER ERRETEN KANN, / NIMMT SICH SEINER KÜCHLEIN AN / UND WILL SIE MIT FLÜGELN DECKEN.

Enfants du Christ, réjouissez-vous ! / Si déjà l'empire infernal déchaîne sa foudre, / si le courroux de Satan veut nous épouvanter; / Jésus qui sait apporter le salut, / prend soin de ses poussins / et va les couvrir de ses ailes.

DÜRR / NEUMANN : *Saint Matthieu 23, 37 [PBJ. 1955, p. 1492]* : «... Jérusalem, Jérusalem, toi qui tués les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes... »

[Même citation dans la cantate BWV 46/5].

NEUMANN: Arie Tenor. Bläsersatz. Horn I, II. Oboe I, II. B.c. Libre *da capo*.

Fa (F). 54 mesures, 12/8.

BGA. Jg. VII. Pages 388-393. ARIA | Corno I | Corno II | Oboe I | Oboe II | Tenore | Continuo.

NBA. SERIE I / BAND 3¹. Pages 44-52. (Bärenreiter. TP 1281, pages 442-450). 7. Aria | Corno I | Corno II | Oboe I | Oboe II | Tenore | Continuo / Organo.

BASSO [*Jean-Sébastien Bach*, volume 2, pages 313-314] : « Aria réunissant les deux couples d'instruments à vent... en les lançant dans d'exaltantes figures mélismatiques, reprises également par le continuo et dans la partie vocale, principalement appliquées sur « *freuet euch – réjouissez-vous*. »

BOMBA : « Air de ténor dont la forme suit le modèle du chœur d'entrée. »

CANTAGREL [*Les cantates de J.-S. Bach*] : «... L'image des petits [poussins] abrités sous une aile est empruntée à l'évangile de Matthieu. Les deux cors et les deux hautbois bondissent en motifs de joie, arpèges ascendants et guirlandes de doubles croches, en rythme ternaire, renvoyant à l'aria. ». [Mvt. 4].

GARDINER : « L'air avec deux hautbois, deux cors et continuo... débute de manière plutôt affable, telle une petite réminiscence du troisième mouvement du premier *Brandebourgeois*, mais très vite la ligne vocale se trouve soumise à une tension extrême, les vocalises incitant, non sans ironie, les chrétiens à se réjouir. Cependant l'autographe laisse entendre que ce furent les instrumentistes à vent, et non l'endurant ténor, qui furent les premiers à s'en plaindre, contraignant Bach à augmenter la section B de six mesures (regroupées tout en bas de la page) afin de leur donner, plutôt qu'au ténor, le temps de reprendre leur souffle avant le *da capo*... »

GOJOWY : « Vignette emblématique : «... *Il les rassemble avec amour comme ses ouailles, comme ses poussins* dont on retrouve également l'emblème dans la cantate BWV 46/4 : « *Jésus qui sait apporter le salut, prend soin de ses poussins et va les couvrir de ses ailes.* » Renvoi à *saint Matthieu 23, 37-58 [PBJ. 1955, p. 1492] : « J'ai voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins. »*

HIRSCH : « Le mot *freuet – réjouissez...* est chanté à sept reprises dans la section A de l'aria...»

HOFMANN : « Aria de ténor dont le texte souligne la joie et le réconfort de Noël, riche en coloratura et exquisément écrite pour cors et hautbois...»

KRAUTSCHEID : « Air de ténor à la virtuosité somptueuse...»

LEMAÎTRE : « Allusion à l'évangile de la Saint-Étienne qui se fête justement le 26 décembre. Le caractère de danse et les nombreuses vocalises sur « *freuet euch* » affirment le caractère festif de Noël. »

PIRRO [*L'esthétique de Jean-Sébastien Bach / La formation rythmique des motifs*, page 118] : «... Quand Bach veut faire éclater les gémissements d'une âme déchirée, en proie à la terreur ou au désespoir... ici le mot *erschrecken*, un mot déchiré. »

[Renvoi aux cantates BWV 135/2 et 100/2, BWV 20, 90].

SCHREIER, Manfred : « L'instrumentation et la tonalité de fa majeur rattachent cet air à la thématique du chœur initial. De plus, les motifs musicaux sont, eux aussi, en rapport étroit avec le mouvement 1 ; le court motif initial du cor à la première mesure du chœur d'entrée s'élargit maintenant en un grand thème exubérant. La méditation qui se développe dans cette cantate atteint ici son sommet dans l'exaltation de la joie. Le chant exprime ces transports de joie par des sauts et une ornementation à perdre haleine. De nouveau les craintes de l'enfer sont conjurées... l'image de la peur « *erschrecken* », la ligne mélodique brisée, renvoie au passage de l'alto « *zestöre* » dans le chœur initial. »

WIJNEN : « Le ténor offre dans son aria les plus impressionnants et longs traits vocaux que Bach ait jamais écrits sur les mots *freuet euch* sans oublier les splendides figurations sur *wüthet - enrager, erschrecken - effrayer* et *Höllereich – empire infernal.* »

8] CHORAL. BWV 40/8

JESU, NIMM DICH DEINER GLIEDER / FERNER IN GENADEN AN; / SCHENKE, WAS MAN BITTEN KANN, / ZU ERQUICJEN DEINE BRÜDER; / GIB DER GANZEN CHRISTENSCHAR / FRIEDEN UND EIN SELGES JAHR! / FREUDE, FREUDE ÜBER FREUDE! / CHRISTUS WEHRET ALLEM LEIDE, / WONNE, WONNE ÜBER WONNE! / ER IST DIE GENADENSONNE [R. Wustmann: *Gnadensonne*].

Jésus, continue à prendre / en grâce ceux qui sont tes membres ; / Offre tout ce que l'on peut souhaiter / pour reconforter tes frères ; / Donne à la légion entière des chrétiens / la paix et une année bénie ! / Joie, profusion de joie ! / Le Christ garde de toute souffrance. / Délices, transports de délices ! / Il est le soleil de la grâce.

Quatrième strophe du cantique « *Freuet euch, ihr Christen alle.* », Christian Keymann, 1646. Mélodie attribuée à Andreas Hammerschmidt (1646). Renvoi *EKG. 25* (Berlin 1951) et *EG. 34* (*Evangelisches Gesangbuch*. 1997-2006).

NEUMANN: Choral. Horn. Oboe I, II. Streicher. B.c. Mélodie : « *Freuet euch, ihr Christen alle.* ». Pas d'autre utilisation connue dans une autre cantate.

Fa (f), 20 mesures, C.

BGA. Jg. VII. Page 394. CHORAL | Soprano / Corno I. Oboe I. Violino I col Soprano | Alto / Oboe II. Violino II coll' Alto | Tenore / Viola col Tenore | Basso | Continuo.

NBA. SERIE I / BAND 3¹. Pages 53-54 (Bärenreiter. Kantaten 1. TP 1281, pages 451-452). 8. Choral | Soprano / Corno I / Oboe I / Violino I | Alto / Oboe II / Violino 2 | Tenore / Viola | Basso | Continuo / Organo.

BOYER [*Les cantates sacrées de Jean-Sébastien Bach*] : « Choral harmonisé sur mélodie de choral [MDC] 035 de type I. »

[*Les mélodies de chorals dans les cantates de Jean-Sébastien Bach*] : Mélodie d'Andreas Hammerschmidt (1646). Cette mélodie n'apparaît qu'une seule fois dans les cantates de Bach... sa sombre tonalité de fa mineur s'accorde aux chorals précédents...»

WHITTAKER, W. Gillies : « Le cor II ne fait pas partie des instruments...» [Y a-t-il une raison, alors qu'il paraît dans le premier chœur et dans l'aria n° 7].

BIBLIOGRAPHIE BWV 40

BACH CANTATAS WEBSITE

Voir aussi NET: Classics/faculty/bach/BWV.

AMG (All Music Guide) : *Commentaire*. John Keillor.

BETHLEHEM (The Bach Choir of Bethlehem): Notice non signée. Accessible en langue française sur le site NET / Bach Choir of Bethlehem

BRAATZ, Thomas: *Commentary* (28 février 2003): Spitta; Voigt; Schweitzer; Whittaker; Dürr; Wolff.

: *Provenance* (27 février 2003).

Les mélodies de choral utilisées dans les œuvres vocales de Bach [Mvt. 3] *Wir Christenleut hab' jetzund Freud.* Auteur ?

En collaboration avec Aryeh Oron (décembre 2005).

Les mélodies de choral utilisées dans les œuvres vocales de Bach [Mvt. 6] *Schwingt dich auf zu deinem Gott.* Friedrich Funcke ?

En collaboration avec Aryeh Oron (décembre 2005).

Les mélodies de choral utilisées dans les œuvres vocales de Bach [Mvt. 8] *Freuet euch, ihr Christen alle.* *EKG. 25.* Andreas Hammerschmidt.

En collaboration avec Aryeh Oron (octobre 2005).

BROWNE, Francis (décembre 2005) : [Mvt. 3] Texte du choral *Wir Christenleut hab' jetzund Freud.* Kaspar Füger (1592).

Cinq strophes de six vers chacune. Mélodie d'un compositeur anonyme.

(janvier 2006) : [Mvt. 6] Texte du choral *Schwing dich auf zu deinem Gott.* Paul Gerhardt (1653).

Dix-sept strophes de huit vers chacune. Mélodie de Friedrich Funcke ?

(décembre 2005) : [Mvt. 8] Texte du choral *Freuet euch, ihr Christen alle.* Christian Keymann (1645).

Quatre strophes de dix vers chacune. Mélodie d'Andreas Hammerschmidt (1646).

CROUCH, Simon : *Commentaires*. 1996, 1998. Accessible en langue française sur le site NET / Google Traduction.

EMMANUEL MUSIC : Notice par Craig Smith. 1999.

Sur le site Emmanuel Music 2011-2012, traduction « approximative » en langue française.

MINCHAM, Julian: *The Cantatas of Johann Sebastian Bach*, chapitre 31. 2010. Révision 2012.

ORON, Aryeh: *Discussions I*] 23 février 2003. 2] 1er janvier 2006. 3] 26 avril 2009. 4] 13 décembre 2015.

Commentary (24 février 2003). Citation du commentaire de Craig Smith.

Les mélodies de choral utilisées dans les œuvres vocales de Bach [Mvt. 3] « *Wir Christenleut hab' jetzund Freud.* ». Auteur ?

En collaboration avec Thomas Braatz (décembre 2005).

Les mélodies de choral utilisées dans les œuvres vocales de Bach [Mvt. 6] « *Schwingt dich auf zu deinem Gott*. ». Friedrich Funcke ?
En collaboration avec Thomas Braatz (décembre 2005).

Les mélodies de choral utilisées dans les œuvres vocales de Bach [Mvt. 8] « *Freuet euch, ihr Christen alle*. ». EKG. 25.
Andreas Hammerschmidt.

AMBROSE, Z. Philip (University of Vermont): *The new translation of Cantata Texts*. Hänssler Rilling. Série verte. Vers 1990.

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 40 = BC A 12. NBA I/3.1.

BÄRENREITER CLASSICS (19 volumes). 1989-2007. Sämtliche Kantaten 1. Volume 1, pages 399-452.

BASSO, Alberto : *Jean-Sébastien Bach*. Edizioni di Torino 1979 et Fayard 1984-1985. Volume 1, pages 34, 39, 157.
Volume 2, pages 253, 268, 279, 313-314, 575, 850.

BOMBA, Andreas : Notice de l'enregistrement de Helmuth Rilling / édition *bachakademie*, volume 13. 1999.

BOYER, Henri : *Les cantates sacrées de Jean-Sébastien Bach*. L'Harmattan. 2002. Pages 160-161.

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

[mouvement 3] : MDC 111, pages 351-352.

[mouvement 6] : MDC 070, pages 252-253.

[mouvement 8] : MDC 035, pages 173-174.

BREITKOPF. Recueil (mélodie) n° 10. 371 *Vierstimmige Chorgesänge*. C. Ph. E. Bach – KJ. Ph. Kirnberger (sans date).

[Mvt. 3]. « *Wir Christenleut hab' jetzund Freud / Nous, chrétiens, avons à présent la joie* ». N° 321 (57, 359/360).

[Mvt. 6]. « *Meine Hoffnung stehet feste* ». Sous le titre « *Schwingt dich auf zu deinem Gott* ». N° 142.

[Mvt. 8]. « *Freuet euch, ihr Christen alle* ». N° 8.

Breitkopf n° 3765: 389 *Choralgesänge für vierstimmigen gemischten Chor* (sans date). Classement alphabétique.

[Mvt. 3]. « *Wir Christenleut hab' jetzund Freud / Nous, chrétiens, avons à présent la joie* ». N°379 (380/381).

[Mvt. 6]. « *Meine Hoffnung stehet feste* ». Sous le titre « *Schwingt dich auf zu deinem Gott* ». N° 305.

[Mvt. 8]. « *Freuet euch, ihr Christen alle* ». N° 105.

CANTAGREL, Gilles : *Les cantates de J.-S. Bach*. Fayard. 2010. Pages 170-174.

: *Le moulin et la rivière. Air et variations sur Bach*. Fayard 1998. Pages 291-292.

CHAILLEY, Jacques : *Les chorals pour orgue de Jean-Sébastien Bach*. A. Leduc. 1974.

[Mvt. 3] Chorals n° 200 et 201. BWV 612 et 710 : *Wir Christenleut hab' jetzund Freud*. Pages 250-252.

COLLECTIF : *Tout Bach*. Ouvrage publié sous la direction de Bertrand Dermoncourt. Robert Laffont – Bouquins. Novembre 2009.

Jean-Luc Macia : *Cantates d'église*. Pages 119-120.

DÜRR, Alfred : Notice d'introduction dans coffret *Das Kantatenwerk*, volume 11. 1975.

: Reprise de cette notice dans le coffret Warner Classics, volume 1. 2004.

: *Die Kantaten von J.-S. Bach*. Bärenreiter. Kassel. 1974. Pages 119-122.

EKG. *Evangelisches Kirchen-Gesangbuch*. Verlag Merfburger Berlin. 1951. *Ausgabe für die Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg*.

Dans les références bibliques, apparaît sous l'abréviation : [Mvt. 3] = EKG. 22, 296 et 25. [Mvt. 6] = EKG. 296. [Mvt. 8] = EKG. 25.

Liederdatenbank = Evangelisches Gesangbuch = [Mvt. 3] EKG. *Norddeutschland 22* et *Gemeindelieder 187*. [Mvt. 6] sans référence).

[Mvt. 8] EG. 34.

FANTAPIE, Alain : Critique du volume 11, *Das Kantatenwerk* / Leonhardt. Revue *Diapason* n° 200, octobre 1975.

L'auteur évoque ici une ancienne version dirigée par Gunther Ramin ?

FESTIVAL J. S. BACH DE MAZAMET. 1977, 12e année. Castres, 8 septembre 1977. Orchestre J.-F. Paillard. Ensemble vocal de Toulouse.

Direction Michel Corboz.

GARDINER, John Eliot : Notice de son enregistrement. CD SDG, volume 14. 2005. Traduction française de Michel Roubinet.

GOJOWY, Detlef : *Le langage dans les cantates de Bach*. Disque Teldec, volume 11. Emblématique dans le volume 7 (Teldec).

HALBREICH, Harry : Critique de la version discographique Leonhardt *Das Kantatenwerk*, volume 11.

Revue *Harmonie*, n° 109, septembre 1975.

HASELBÖCK, Lucia: *Bach | Text Lexikon*. Bärenreiter, 2004. Pages 215, 43, 70, 86, 87, 108, 129, 154, 158, 163, 165, 176, 177, 194.

HELMS, Marianne : Notice de l'enregistrement d'Helmuth Rilling. Disque *Laudate* 98653, en collaboration avec Arthur Hirsch. 1972.

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

W. W. Norton & Company. Inc. New York. 1972. Page 19.

HIRSCH, Arthur: *Die Zahl im Kantatenwerk Johann Sebastian Bachs*. Hänssler HR 24.015. 1ère édition 1986.

CN. 60 : Mouvement 1, pages 26, 51, 59, 71, 102 (mélisme).

: *Riemenschneider Bach Institute. The Quarterly Journal of the Baldwin-Wallace College. Berea, Ohio*.

Number Symbolism in Bach's First Cantata cycle: 1723-1724 – part III. Volume VII, n° 1. Janvier 1976.

: Notice de l'enregistrement d'Helmuth Rilling. Disque *Laudate* 98653, en collaboration avec Marianne Helms. 1972.

HOFMANN, Klaus : Notice de l'enregistrement de Masaaki Suzuki. CD BIS, volume 15. 2000.

KRAUTSCHEID, Christiane : Notice de l'enregistrement de Hans-Joachim Rotzsch. Berlin Classics. 1994.

LEMÂITRE, Edmond : *La musique sacrée et chorale profane. L'Âge baroque 1600-1750*. Fayard. 1992. Page 47.

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

Beauchesne. Octobre 2005. Pages 59, 133, 141, 156, 165.

Incipit de la mélodie du cantique *Wir Christenleut hab' jetzund Freud*, page 278 = M 101.

Incipit de la mélodie du cantique *Schwingt dich auf zu deinem Gott*, page 286 = M 188.

Incipit de la mélodie du cantique *Freuet euch, ihr Christen alle*, page 288 = M 204.

MACIA, Jean-Luc : *Tout Bach. Cantates d'église*. Ouvrage collectif. Robert Laffont – Bouquins. 2009. Pages 119-120.

NEUMANN, Werner: *Handbuch der Kantaten Johann Sebastian Bachs*. VEB. Breitkopf & Härtel Musikverlag. Leipzig. 1971. Pages 68-69.

Literaturverzeichnis: 52 (Schering).

: *Sämtliche von Johann Sebastian Bach vertonte Texte*. VEB Leipzig. 1974. Pages 30-31.

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

: Datation : 26 décembre 1723. Page 22.

NYS, Carl de : Notice du programme du Festival J.-S. Bach de Mazamet. 1977.

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

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

- PETZOLDT, Martin : *Prélude à une théologie - État des réflexions théologiques sur Bach.*
« Silence. 32. Bach ». Éditions de la Différence. 1985. Pages 108-109. *Bach et l'élaboration de certains textes de cantates.*
- PIRRO, André : *J.-S. Bach.* Félix Alcan. 5e édition. 1919. Page 116.
- PIRRO, André : *L'esthétique de Jean-Sébastien Bach.* Fischbacher. 1907. Minkoff-Reprint. Genève. 1973.
Pages 33, 118, 136-137, 233, 342, 433.
- P. UNGER, Melvil: Handbook to Bach's Sacred Cantata Texts. Scarecrow Press (780 pages). 1996.
- SCHERING, Arnold: W. Neumann. Literaturverzeichnis. 52] *Über Bachs Parodieverfahren*, in *BJb. 1921* [49-95].
W. Neumann : Literaturverzeichnis. 53] *Kleine Bachstudien*, in *BJb. 1933* [30-70].
- SCHMIEDER, Wolfgang: *Thematisch-Systematisches Verzeichnis der Werke Joh. Seb. Bachs* (BWV). Breitkopf & Härtel. 1950-1973-1998.
Édition 1973 : pages 55-56.
: Literatur: Spitta. Schweitzer. Pirro. Parry. Voigt. Wustmann. Wolff. Terry. Thiele. Schering. Neumann.
: *BJb.* 1906, 1908, 1913, 1914, 1922, 1927, 1928. *Bachfest* (Heuß) 1929.
- SCHREIER, Manfred : Notice de l'enregistrement de Helmuth Rilling / Disque Erato. 1972.
- SCHWEITZER, Albert : *J.-S. Bach / Le musicien-poète.* Fœstich. 1967. 8e édition française depuis 1905. Pages 153, 182, 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 2, pages 79, 153, 326 (note).
- SPITTA, Philipp: *Johann Sebastian Bach / His Work and influence on the Music of Germany 1685-1750.*
Novello & Co. 1889. Dover Publications, Inc. 1951-1952. Volume 2, pages 385, 685 (Appendix n° 25).
- WHITTAKER, W. Gillies: *The Cantatas of Johann Sebastian Bach / Sacred & Secular.* Oxford U.P. 1959-1985.
Volume 1, pages 234, 434, 566-574.
- WIJNEN, Dingeman van : Notice (sur CD, pages 80/81) de l'enregistrement de Pieter Jan Leusink. 2000 - 2006.
- WOLFF, Christoph : Notice de l'enregistrement Koopman, volume 8. 1998.
- WUSTMANN, Rudolf: *Johann Sebastian Bachs geistliche und weltliche Kantatentexte.*
Breitkopf & Härtel. 1913-1967-1976. Pages 15-16.
- ZWANG, Philippe et Gérard : *Guide pratique des cantates de Bach.* R. Laffont. 1982. ZK 53, pages 118-119.
Réédition révisée et augmentée. L'Harmattan. 2005.

BWV 40. 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 des enregistrements.

25 références (+ 1). (Octobre 2002 – Juin 2023) + 17 (+ 6) mouvements individuels (Octobre 2002 – Février 2021)

Exemples musicaux (audio). Aryeh Oron (janvier 2003 – avril 2005). Versions : G. Leonhardt, P.J. Leusink.

Le mouvement [Mvt. 1] par l'Heinrich Schütz Ensemble, Munich. Computer : Mvts. 1, 3, 6, 8 par Yoshiko Fujimoto.

Chorals [Mvts. 3, 6, 8] par Margaret Greentree: *The Bach Chorales.*

Les renvois en gras, **YouTube**, **BCW**, **All of Bach (A°B)**, **Soundcloud**, **Dailymotion**, **Mezzo** (etc.) sont en libre accès.

- 11] **BAYER**, Jordi Casas. Orfeo Catala. Orquestra de Cambra Gonçal Comellas. Alto: Marisa Martin. Tenor: Josep Benet.
Bass: Pau Bordas. Enregistrement **vidéo** à la Paula de la Musica Catalana, Barcelone (Espagne), 26 décembre 1997. Durée : 20'30.
YouTube. **Vidéo** + **BCW** (16 septembre 2010).
- 9] **COSTA**, Maurillio. Soli. Hieromadrigal. Enregistrement **vidéo**, Primeira Igreja Batista de Rio. Rio de Janeiro (Brésil), 25 décembre 2022. **YouTube**. **Vidéo** + **BCW** (25 décembre 2022). Durée : 18'45.
- 17] **DINYES**, Soma. Ars Longa Choir & Orchestra. Soprano: Gabriella Jani. Alto: Jozsef Csapo. Tenor: Martin Koch. Bass: Zoltan Mizsei.
Enregistré à Budapest (Hongrie), 2000. CD MAE-003. + Cantates BWV 63, 64.
- 16] **GARDINER**, John Eliot (Volume 14). The Monteverdi Choir. The English Baroque Soloists. Counter-tenor: Robin Tyson.
Tenor: James Gilchrist. Bass: Peter Harvey. Enregistrement live durant le *Bach Cantata Pilgrimage*, à la St Bartholomew's Church. New York (USA), 25 décembre 2000. Durée : 14'32. Album de 2 CD *SDG 113 Soli Deo Gloria*. Distribution en France en novembre 2005. + Cantates BWV 91, 110, 121. **YouTube** (18 mai 2018).
- 3] **HELLMANN**, Diethard. Bachchor und Bachorchester Mainz. Alto: Brigitte Fassbaender. Tenor: Kurt Huber. Bass: Carl-Heinz Müller.
Durée : 16'35. Enregistré à la Christuskirche, Mayence (D) par la Radio de la Sud West Funk (SWF), fin des années 1960.
Durée : 19'12. Report CD DdM-Records Mitterleich. Hubertus Krämer. ADD Best Nr: 990015. 1999. + Cantates BWV 63, 152.
YouTube | **Rainer Harald** / **BCW** (3 juillet 2019). Durée : 16'48. **The Best of Classical** (12 mars 2023).
- 20] **HERREWEGHE**, Philippe. Collegium Vocale Gand. Soprano: Grace Davidson. Counter-tenor: Damien Guillon.
Tenor: Thomas Hobbs. Bass: Peter Kooy. Enregistrement **vidéo** en l'église Saint-Roch, Paris, 29 décembre 2015.
YouTube. EuroArtsChannel (2016). **Vidéo** + **BCW** (16 janvier 2017. 10 décembre 2022). Durée : 15'06.
+ Cantates BWV 62, 40, 63. *Les Cantates de Noël*.
- 10] **KELBER**, Wolfgang. Heinrich-Schütz-Ensemble München. Monteverdi-Orchester München. Counter-tenor: Reiner Schneider-Waterberg.
Tenor: Kobie van Rensburg. Bass: Christian Hiltz. Novembre 1996.
CD Calig – Verlag CAL-50963. 1996. + Cantates BWV 36, 91. 1996-1997.
- 12] **KOOPMAN**, Ton (Volume 8). Amsterdam Baroque Orchestra & Choir. Alto: Bogna Bartosz. Tenor: Jörg Dürmüller.
Bass: Klaus Mertens. Enregistré à la Waalse Kerk. Amsterdam (Hollande), mars 1998. Durée : 14'10.
Coffret de 3 CD Erato 3984 - 25482-2. 1999. Reprise en coffret de 3 CD Antoine Marchand / Challenge Classics. CC 72208. 2005.
Reprise en coffret de 3 CD Antoine Marchand CC 72230. *Christmas cantatas* » 2004-2005.
YouTube (Janvier 2011). Mvt. 4. Durée : 2'02. **YouTube** + **BCW** (20 novembre 2014. 12 novembre 2016).
- 5] **LEONHARDT**, Gustav (Volume 11). Solistes des Knabenchor Hannover. Knabenchor Hannover. Leonhardt-Consort. Alto: René Jacobs.
Tenor: Marius van Altena. Bass: Max van Egmond. Enregistrement : Doopsgezinde Kerk, Haarlem (Hollande), février - mai 1974.
Durée : 15'05. Coffret de deux disques Teldec 6. 35269 ZL-501-503. *Das Kantatenwerk*, volume 11 1975.
Reprise en coffret de 2 CD Teldec 2292-42556-2 ZL - 8. 35269 ZL. *Das Kantatenwerk*, volume 11. 1987.
Reprise en coffret de 6 CD. Teldec 4509-91757 2. *Das Kantatenwerk*, volume 3. 1994. Avec les cantates BWV 37 à 60.
Reprise en coffret 15 CD *Bach 2000°*. Teldec 3984-25706-2, volume 1. Distribution en France, septembre 1999 - 2000.
Avec les cantates BWV 1 à 14 et BWV 16 à 47. Reprise *Bach 2000°*. Teldec 8573-81202-2. Intégrale en CD séparés, volume 13. 2000.
Avec les cantates BWV 37 à 40. Reprise Warner Classics. CD 8573-81202-5. Intégrale en CD séparés, volume 13. 2006.
YouTube + **BCW** (12 mars, 6 nov. 2012. 4 avril 2013. 7 sept. 2019. 10 août 2014) + Partition déroulante.

- 14] **LEUSINK**, Pieter Jan. Holland Boys Choir. Netherlands Bach Collegium. Alto: Sytse Buwalda. Tenor: Marcel Beekmann.
Bass: Bas Ramselaar. Enregistré en l'église Saint-Nicolas. Elburg (Hollande), janvier -février 2000. Durée : 15'15.
Bach Edition. 2000. Coffret de 5 CD Brilliant Classics 4 99374/104]. Volume 15. Cantates, volume 8.
Bach Edition. 2006. Coffret de 155 CD Brilliant Classics IV- 93102 9/85. + Cantates BWV 84, 30.
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** (23 juillet et 19, septembre 2012).
- 19] **MURPHY**, Blanaid. Dublin Bach Singers. Orchestra of St Cecilia. Contralto: Alison Brower. Tenor: Robin Tritschler.
Bass: Jeffrey Ledwidge. Enregistrement live à Dublin (Irlande), 7 mars 2010. Durée : 15'49. Report DVD Orchestra of St Cecilia.
- 18] **OHMURA**, Emiko. Bach-Chor Tokyo. Tokyo Cantata Chamber Orchestra. CD Bach-Chor Tokyo (Japan). Enregistrement live, 7 décembre 2003. Durée : 17'37". CD BACH CD 05. Chanté en japonais. + Cantates BWV 36, 39.
- 22] **PERRY**, Martie. Soprano: Paulina Francisco. Alto: Johanna Fleming. Tenor: Blake Beckemeyer. Bass: Jesse Warren.
Indiana University Baroque Orchestra (sans chœur). Enregistrement **vidéo** dans le cadre du *Bloomington Bach Cantata Project*.
Season 11. Program 63, Switchyard Park, Bloomington (Indiana – USA), 22 novembre 2020. Durée : 16'31.
YouTube. Vidéo + **BCW** (22 novembre 2020). Présentation + deux exécutions de la cantate. Durée totale : 46'35.
- RADEMANN, van Hans-Christoph**. Durée : 15'46. Soprano: Zsuzsi Toth. Alt: Barnabas Hegyi. Tenor: Daniel Johannsen.
Bass: Matthew Brook. Enregistrement vidéo à la Grote Kerk, Harlingen (Hollande), 23 janvier 2016. Durée 15'46.
Vidéo. YouTube / A*B / All of Bach. Netherlands Bach Society. **Vidéo** (6 juillet et 18-21 décembre 2018).
+ Interview (7'05) de Christoph Rademann.
- 4] **RILLING**, Helmuth. Figuralchor der Gedächtniskirche Stuttgart. Bach-Collegium Stuttgart. Alto: Verena Gohl. Tenor: Adalbert Kraus.
Bass: Sigmund Nimsgern. Enregistré à la Gedächtniskirche Stuttgart (D), juin - juillet 1970.
Disque (D). *Die Bach Kantate. Hänssler Verlag. Classic. Laudate* 98653. + Cantate BWV 70.
Coffret de 4 disques Erato STU 70704. *Les grandes cantates* (volume 1). 1972.
Reprise en CD *Die Bach Kantate* (Volume 62). *Hänssler Classic Laudate* 98.824. 1982. Durée : 17'53. + Cantates BWV 110,121.
CD *Hänssler edition bachakademie* (Volume 13). *Hänssler-Verlag* 92.013. 1999.
Reprise coffret *Hänssler Classics* 93+81 (6 CD) sous le titre *Advent & Christmas Cantata*. Novembre 2009. + Cantates 57, 121.
YouTube + **BCW** (2 novembre 2011. 1er septembre 2013. 22 janvier 2015).
- 8] **RITCHIE**, Stanley. Indiana University Early Music Institute. Pro Arte Singers. Soli ? Enregistrement live à Bloomington (Indiana, USA), 3 février 1985. Report sur bande magnétique Indiana University School of Music.
- 21] **ROMANENKO**, Oleg. Collegium Musicum Ensemble. Moscou. + Soli. Enregistrement **vidéo** à la Cathédrale évangélique luthérienne, Saint-Pierre et Saint-Paul, Moscou (Russie), 22 décembre 2019.
YouTube. Vidéo + **BCW** (20 mars 2020). Durée : 16'29. + Cantate BWV 121.
- 7] **ROTZSCH**, Hans-Joachim. Thomanerchor Leipzig. Neue Bachisches Collegium Musicum. Alto: Ortrun Wenkel. Tenor: Peter Schreier.
Bass: Siegfried Lorenz. Enregistré à la Paul-Gerhardt-Kirche. Leipzig (D), octobre 1980 – janvier – février - avril 1981. Durée : 16'24.
Disque Eterna 827415 (Eterna Edition. VEB 1981-1984). + Cantate BWV 110 + BWV 50.
Reprise en CD Berlin Classics 002 1002BC. 1994. + Cantates BWV 110, 71.
Reprise en CD Leipzig Classics 0018322BC. *Bach made in Germany*. 2000. Cantatas IX Volume IV/9 + coffret de 11 CD.
Reprise en CD Corona Classics Collection 000 1402CCC. *Weinachtskantaten*. 1997. **YouTube** + **BCW** (2 décembre 2012).
- 13] **SMITH**, Craig. Orchestra and Chorus of Emmanuel Music. Janvier 1999. Mezzo-soprano: Gloria Raymond. Tenor: Frank Kelley.
Baritone: Mark Mc Sweeney. Enregistré à l'Emmanuel Church, Boston (Massachusetts – USA), janvier 1999. Durée : 15'44.
CD Koch International Classics 3-7462-2 H1. *Bach Christmas Cantatas*. 1999. + Cantates BWV 65, 133, 151.
- 24] **STEIN**, Avi. Soli + Choir of Trinity Wall Street. Trinity Baroque Orchestra. Enregistrement **vidéo** St. Paul's Chapel, Trinity Church. Wall Street, New York City (USA), 26 octobre 2022. **YouTube. Vidéo** / **BCW** (16 novembre 2022). Durée : 16'09.
+ Cantates BWV 64, 80, 89. Durée totale : 75'46. Reprise des *Concerts at One / Bach at One Cantata Series*.
- 3] **STROMAN**, Mouvement AIC Choir / The City Bach Collective. + Soli. Enregistrement vidéo durant un Service religieux, à l'American International Church, Londres (GB), 26 décembre 2021. Cet enregistrement privé n'est plus accessible sur YouTube Juin 2022).
- 15] **SUZUKI**, Masaaki (Volume 15). Bach C3llgium Japan. Counter-tenor: Robin Blaze. Tenor: Gerd Türk. Bass: Peter Kooy.
Enregistré à la Kobe Shoin Women's University Chapel (Japan) 16-20 septembre 2000. Durée : 15'30.
CD BIS 111. 2000-2001. + Cantates BWV 60, 70, 90.
YouTube (Décembre 2014). Premier chœur. Durée : 4'. Avril 2016. Ces versions ne sont plus accessibles.
YouTube | **Alexandr** / Russie ? (13 octobre 2020). **YouTube** | **Zampedri** / 9 (22 avril 2021).
- 6] **THAMM**, Hans. Alto: Maureen Lehane. Tenor: Adalbert Kraus Bass: Ruud van der Meer. Der Windsbacher Knabenchor. Das Collegium musicum des WDR. Enregistrement radiophonique, années 1960 ?
YouTube / **Rainer Harald** / **BCW** (25 décembre 2019). Durée : 15'18.
- 1] **THURN**, Max. NDR-Chor. NDR Sinfonieorchester. Contralto: Margot Fehling. Tenor: Helmut Kretschmar. Bass: Erich Wenck.
Enregistré à Hambourg (D), 22 décembre 1955. Durée : 19'20. Report sur bande magnétique Norddeutsche Rundfunk in Hamburg.
- 25] **TURNER**, Ryan. Soli. Emmanuel Music. Enregistrement **vidéo**, Emmanuel Church, Boston (Massachusetts – USA) dans le cadre du *Cycle Emmanuel Music: Bach Cantata Series*, 24 décembre 2022. **YouTube. Vidéo. BCW** (8 juin 2023). Durée : 16'02.
- 2] **WERNER**, Fritz. Heinrich-Schütz-Chor Heilbronn. Pforzheim Chamber Orchestra. Alto: Claudia Hellmann. Tenor: Georg Jelden.
Bass: Jakob Stämpfli. Enregistré au Concert Hall à Heilbronn (D), juin 1964. Durée : 17'16.
Disque Erato STE 50223 (mono) Reprise stéréo = STU 70223. *Les Grandes Cantates* (Volume 20) + Cantate BWV 19 + BWV 50.
Reprise disque Musical Heritage Society. MHS 780 (USA). Reprise en coffret de 2 CD Erato 0630-11223-2. 1996-1996.
Reprise en coffret de 10 CD Warner Classics 2564 61401-2. Coffret 1. 2004.
YouTube (Décembre 2011). Cette version n'est plus accessible (Avril 2016).

BWV 40. MOUVEMENTS INDIVIDUELS

- M-1. Mvts. 1 et 6] Hans Pflugbeil. Greifswalde Bach Tage Choir. Bach-Orchester, Berlin. Fin des années 1950-1960.
Enregistrement et report sur CD Baroque Music Club. BACH 749 (*Soli Deo Gloria*), volume 4.
- M-2. Mvt. 3] Helmuth Rilling. Figuralchor der Gedächtniskirche Stuttgart (D), mai 1963.
Choral de la cantate BWV 40/3 et aussi BWV 110/7 (c'est ici c'est la première strophe du cantique) avec sa mélodie.
Disque BAE (Bärenreiter) 1965 et report sur CD Cantate C 57607. 1994. Strophes 1 et 3.

- M-3. Mvt.3] David Willcocks. King's College Choir Cambridge. Juin-juillet 1967.
Disque et report en album de 2 CD EMI Classics 7243-5-86052-28. 2004.
- M-4. Mvt. 1] Donald Knaub. Trombone + piano. Enregistré fin des années 1960 et milieu des années 1970. CD Disc Makers.
- M-5. Mvt. 2] Tenor: Ronald Alan Turner + Sandra Chucalo Turner, piano. Enregistré à Louisville (Kentucky – USA), 15 septembre 1981.
Microcassette Southern Baptist Theological Seminary. MTR-2127.
- M-6. Mvt. 3] Soli: ? Organiste de l'Abbaye de Solesmes (F). Enregistré en l'abbaye de Hautecombe (Savoie – France), 7-8 juin 1986.
CD Jade JACD-012 -12 18.98 (Studio SM. 1991).
- M-7. Mvt. 2] Tenor: Harold R. Hosteller. Alto: Nancy True. + Piano. Enregistré à Louisville (Kentucky – USA), 26 novembre 1990.
Microcassette Southern Baptist Theological Seminary.
- M-8. Mvt. 3] Egon Schwarb. Klosterchor Wettingen. Orgue et violon. Enregistré à la cathédrale d'Arlesheim (Suisse), 26 novembre 1990.
CD Motette CD-50281. 1992, 2000 et 2006. Advent und Weihnacht. Choralvorspiele.
- M-9 Mvt. 2] Tenor: Hanson Hambury + piano. Enregistré à Louisville (Kentucky – USA), 22 octobre 2004.
Microcassette Southern Baptist Theological Seminary.
- M-10. Mvt. 2] Ensemble Movimento. Soprano: Nele Gramß. + violon, orgue, harpe. Enregistré en 1996. CD Folkert Uhde Kammer Ton KT-2002 *Der heilen Nacht*.
- M-11-12. Mvts. 6 et 3] Nicol Matt. Nordic Chamber Choir. Soloists of the Freiburger Barockorchester. Juin 1999.
Bach Edition 2000. Volume 17. Œuvres chorales volume II. CD Brilliant Classics / Bayer Records.
Reprise Bach Edition 2006. CD Brilliant Classics V - 93102/26 et -93102/29.
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-13. Mvt. 3] J. Reilly Lewis. Washington Bach Consort. Enregistrement **vidéo** à la Presbyterian Church, New York City (USA),
5 (?) décembre 2011. **YouTube. Vidéo + BCW** (10 décembre 2011). Durée : 1'05.
- M-14. Mvt. 8] Quintin Calle Carabias. Sancti Petri Collegium Musicum. Enregistrement **vidéo** à la nouvelle cathédrale de Salamanque
(Espagne), 2 novembre 2013. **YouTube. Vidéo + BCW** (26 novembre 2015).
- M-15. Mvt. 4] Varsanyan, Zaven. Armenian State Soloists Ensemble. Baritone-Bass: Kim Sargsyan. Enregistrement **vidéo**, novembre 2013.
YouTube. Vidéo + BCW (30 novembre 2013). Durée : 2'39.
- M-16. Mvt. 6] Noël Akchoté (guitare électrique). Enregistré à Paris (France), 7 juin 2015. **YouTube + BCW** (9 janvier 2015). Durée : 1'04.
- M-17. Mvt. 3] Cristina Garcia Banegas (Transcription pour orgue). Enregistré en l'église Saint-Barnabé, Liverpool (GB),
6-7 août 2018. CD Drama Musica-M010. 2020.

BWV 40. YouTube. Autres mouvements :

Avril 2013. [Mvt. 1]. Mike Magatagan. Arrangement pour instruments à vents et clavier. Durée : 4'07.

Ne paraît plus accessible (décembre 2018).

12 septembre 2015. [Mvt. 7]. Mike Magatagan. Arrangement pour instruments à vents et clavier. Durée : 7'44.

6-7 mai 2016. [Mvt. 3]. *Johann Sebastian Bach 371 Vierstimmige Chorale*. Breitkopf & Härtel. 1832. *Synthetic Classics*, n° 321. Volume 4.

Durée : 1'08. + **Partition déroulante**. Melodie/Choral: « *Wir Christenleut habn jetzund Freud.* »

23-24 août 2016. [Mvt. 6]. *WWW Johann Sebastian Bach 371 Vierstimmige Chorale*. Breitkopf & Härtel. 1832.

Synthetic Classics, n° 142. Volume 3. Durée : 1'25.

+ **Partition déroulante**. Melodie/Choral: « *Schwing dich auf zu deinem Gott.* »

21 octobre 2016. [Mvt. 8]. *Harmonic Analysis with colored notes*. + **Partition déroulante**. Durée : 2'03.

Melodie/Choral: « *Freuet euch, ihr Christen alle.* »

15 décembre 2016. [Mvt. 6]. *Harmonic Analysis with colored notes*. + **Partition déroulante**. Durée : 1'41.

Melodie/Choral: « *Schwing dich auf zu deinem Gott.* »

11 janvier 2017. [Mvt. 3]. *Harmonic Analysis with colored notes*. + **Partition déroulante**. Durée : 1'15.

Melodie/Choral: « *Wir Christenleut habn jetzund Freud.* »

EN CONCERT BWV 40

Philippe Herreweghe. Collegium vocale de Gand. Palais des Beaux-Arts. Bruxelles, concert retransmis en direct sur France musique,
11 décembre 2002. Soprano: Carolyn Sampson. Alto: Ingeborg Danz. Tenor: Christoph Prégardien. Bass: Sebastian Noack.

ANNEXE BWV 40 ALFRED DÜRR

Notice de l'enregistrement due coffret Fritz Werner / Warner Classics. 2004.

«... *Darzu ist erschienen der Sohn Gottes* combine dans son texte des pensées générales sur la fête de Noël et des allusions particulières à la Saint-Étienne (*Saint Matthieu* 23, 34-39 ; on comparera le verset 37 au n° 7 de la cantate) qui coïncide avec le deuxième jour de Noël. Le 26 décembre 1723, jour pour lequel la cantate fut composée, semble avoir été consacré au souvenir de ce premier martyr chrétien. Le librettiste inconnu à d'autre part intégré dans son texte un nombre relativement de chorals, sans que Bach y ait vu l'occasion de traiter musicalement chaque passage de façon différente.

... Comme dans la cantate précédente, on est frappé par l'ampleur du numéro d'introduction, que la présence de deux cors rend particulièrement solennel. Le texte biblique est chanté intégralement autant dans les parties initiales et finales d'écriture essentiellement verticale, que dans la partie centrale fuguée ; les deux thèmes de la fugue, combinés après l'exposition du premier, apportent à l'opposition « *Sohn Gottes ! Teufel* » une expression musicale privilégiée grâce à leur contraste très imagé : l'un chantant est calme, l'autre déclamatoire et animé.

Le texte des mouvements 4 et n° 5 n'est compréhensible qu'à la lumière des paroles de *la Genèse* (3, 15) où Dieu dit au serpent : « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête... ». L'exégèse chrétienne a interprété ce passage comme première allusion au Christ ; c'est lui qui écrasera la tête du serpent infernal.

L'ondulation enjôleuses des notes de passage en doubles croches figure dans ces deux numéros l'image du serpent, et ne plonge dans le grave du continuo, comme de juste, que sur les mots : « *Der dir den Kopf als Sieger zerknickt* [Mvt. 4] ; si la victoire sur Satan n'est pas encore chose faite (cf. rythmes pointés de [Mvt. 4], elle est pour lors assurée, comme l'indiquent le rythme dansant du 1er air et, dans le 2e, les appels de cor qui nous font retrouver le caractère joyeux du début de la cantate. »

CANTATE BWV 40. BCW / C. ROLE. ÉDITION SEPTEMBRE 2023

