Roch-Olivier Maistre,
Président du Conseil d'administration
Laurent Bayle,
Directeur général

Samedi 7 avril 2012
Forum *Les* Passions *de Bach*

Dans le cadre du cycle ***Passions – Le sang du Christ***
Du 5 au 11 avril 2012

Vous avez la possibilité de consulter les notes de programme en ligne, 2 jours avant chaque concert, à l'adresse suivante : **www.citedelamusique.fr**

SAMEDI 7 AVRIL – DE 15H À 18H30
Amphithéâtre

Forum *Les* Passions *de Bach*

Des cinq *Passions* que Bach écrivit pour les célébrations du Vendredi saint, deux seulement nous sont parvenues dans leur intégralité : la *Passion selon saint Jean* BWV 245 (4 versions : 1724, 1725, 1732 et 1749) et la *Passion selon saint Matthieu* BWV 244 (1727, 1729, remaniée en 1736 et 1742). Ces oratorios se présentent comme de vastes fresques sonores, « *admirables exemples du caractère gestuel de la musique* » (Bertolt Brecht). Conduits par un narrateur (l'Évangéliste) en récitatif expressif, ils se fragmentent en plusieurs scènes – arrestation, jugement, crucifixion, mise au tombeau. Sur des textes interpolés dans la narration évangélique, des chœurs, des airs et des chorals commentent les souffrances du Christ avec une grande puissance émotionnelle.

C'est à partir du livret conservé qu'il est possible de reconstituer la *Passion selon saint Marc* (*Markus-Passion*, BWV 247 – BC D4) dont la première audition eut lieu à l'église Saint-Thomas de Leipzig, le 23 mars 1731, aux Vêpres du Vendredi saint. Grâce à la récente découverte à Saint-Pétersbourg d'un nouvel exemplaire du livret, légèrement modifié et imprimé en 1744, on peut aussi établir qu'il y eut au moins une autre audition de cette Passion.

Écrit par Christian Friedrich Henrici, alias Picander, ce livret (publié en 1732 dans le troisième tome de ses poésies) s'appuie sur plusieurs textes spirituels : saint Marc (chapitres 14 et 15 de l'Évangile, depuis l'onction à Béthanie jusqu'à l'ensevelissement), Justus Jonas (3, 26), Adam Reußner (5), Paul Gerhardt (7, 23, 28, 30), Johann Rist (11, 44), Andreas Kritzelmann (13), Johann Hermann Schein (15), Paul Stockmann (21), Johann Franck (32), Ernst Christoph Homburg (36), Martin Luther (38) et un anonyme (40). Hormis les chœurs (*turba* ou choral), les personnages sont au nombre de dix : l'Évangéliste (ténor), Jésus (basse), Pilate, Pierre, Judas, le Grand Prêtre, une servante, un témoin, un soldat, un centurion.

Peu d'éléments, pour ainsi dire aucun, nous sont parvenus quant à la formation instrumentale, la distribution vocale et la musique. Il est ainsi difficile de déterminer la source des airs (au nombre de six pour la version originale de 1731 et de huit dans le livret de 1744) et des chœurs. Nous pouvons néanmoins supposer que cette Passion du temps même de Bach fut montée de pièces de compositions antérieures, parodiées et adaptées pour supporter d'autres paroles. La plupart proviennent de l'*Ode funèbre* BWV 198 (1727) et d'autres de la *Cantate « Widerstehe doch der Sünde »* BWW 54 ainsi que, pour deux chœurs, de l'*Oratorio de Noël*. Vraisemblablement, les seize chorals furent de simples harmonisations homophones à quatre voix dont la moitié fut publiée dans la grande anthologie compilée par Carl Philipp Emanuel Bach et Kirnberger (1784 à 1787). Quant aux chœurs *turba* et aux récitatifs, entièrement originaux, ils doivent être entièrement reconstitués.

Depuis le premier essai en 1964 de Diethard Hellmann et Andreas Glöckner, on compte pas moins d'une trentaine de tentatives jusque dans les années 2000 dont celle de Ton Koopmann qui utilise de nombreux éléments d'une *Passion selon saint Marc* de Reinhardt Keiser (que Bach avait fait exécuter en 1713 à Leipzig).
Le défi que relèvent les étudiants du Conservatoire de Paris n'en est pas moins grand, le problème principal venant de l'absence de musique pour les récitatifs, notamment celui de l'Évangéliste. Leur reconstitution au sein d'un concert d'une heure est une réduction de l'œuvre avec un effectif instrumental adapté à l'Amphithéâtre de la Cité de la musique, cinq airs, cinq chorals, deux chœurs et la lecture d'extraits du texte de l'Évangéliste.

15h Table ronde

Animée par **Raphaëlle Legrand**, musicologue
Avec la participation de **Philippe Charru** et **Denis Morrier**, musicologues

Entretien filmé avec **Gilles Cantagrel**

Introduction

Le temps et le lieu
- Le chant liturgique de la Passion
- Bach à Leipzig
- Lieux, espaces, effectifs

Du livret à sa mise en musique
- Les différents niveaux de texte
- Symbolique
- Le choral : contrepoint de voix, contrepoint de sens
- Vocalité
- Un livret de poche

Entendre – voir – croire
- De la lecture du récit évangélique à l'écoute de la parole de Dieu
- Éloquence musicale
- Spectacle et liturgie

Conclusion

17h30 Concert

Musiciens et chanteurs des départements de musique ancienne et des disciplines vocales du Conservatoire de Paris
Michel Laplénie, direction

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Passion selon saint Marc (reconstitution)

Des extraits de l'Évangile selon saint Marc seront dits par **Romain Dayez**

Geh, Jesu, geh zu deiner Pein !, chœur
Musique extraite du premier chœur de l'*Ode funèbre* BWV 198
Marie-Laure Garnier, soprano
Eva Zaïcik, mezzo-soprano
Fabien Hyon, ténor
Romain Dayez, baryton

Mein Heiland, dich vergess ich nicht, air
Musique extraite de l'air d'alto n° 5 de l'*Ode funèbre* BWV 198
Eva Zaïcik, mezzo-soprano

Betrübtes Herz sei wohlgemut, choral
Marie-Laure Garnier, soprano
Eva Zaïcik, mezzo-soprano
Fabien Hyon, ténor
Romain Dayez, baryton

Er kommt, er ist vorhanden !, air
Musique extraite de l'air de soprano n° 3 de l'*Ode funèbre* BWV 198
Marie-Laure Garnier, soprano

Jesu ohne Missetat, choral
Marie-Laure Garnier, soprano
Eva Zaïcik, mezzo-soprano
Fabien Hyon, ténor
Romain Dayez, baryton

Falsche Welt, dein schmeichelnd Küssen, air
Musique extraite de l'air initial de la *Cantate pour alto solo « Widerstehe doch der Sünde »* (« Résiste donc au péché ») BWV 54
Eva Zaïcik, mezzo-soprano

Ich will bei dir stehen, choral
Marie-Laure Garnier, soprano
Eva Zaïcik, mezzo-soprano
Fabien Hyon, ténor
Romain Dayez, baryton

Mein Tröster ist nicht bei mir, air
Musique extraite de l'air de tenor n° 8 de l'*Ode funèbre* BWV 198
Fabien Hyon, ténor

Man hat dich sehr hart verhöhnet, choral
Marie-Laure Garnier, soprano
Eva Zaïcik, mezzo-soprano
Fabien Hyon, ténor
Romain Dayez, baryton

Welt und Himmel nehmt zu Ohren, air
Musique extraite de l'air de basse n° 2 de la *Cantate « Christ unser Herr zum Jordan kam »* (« Christ, notre Seigneur vint au Jourdain ») BWV 7
Romain Dayez, baryton

O Jesu du, mein Hilf und Ruh, choral
Marie-Laure Garnier, soprano
Eva Zaïcik, mezzo-soprano
Fabien Hyon, ténor
Romain Dayez, baryton

Bei deinel Grab, chœur
Musique extraite du dernier chœur de l'*Ode funèbre* BWV 198
Marie-Laure Garnier, soprano
Eva Zaïcik, mezzo-soprano
Fabien Hyon, ténor
Romain Dayez, baryton

Johann Sebastian Bach
Passion selon saint Marc (reconstitution)

Chœur

Geh, Jesu, geh zu deiner Pein!
Ich will solange dich beweinen,
Bis mir dein Trost
Wird wieder scheinen,
Da ich versöhnet werde sein.

Va, Jésus, va à ton supplice !
Je ne vais cesser de te pleurer
jusqu'à ce que m'apparaisse
ta consolation.
Alors, je serai réconcilié.

Air

Mein Heiland, dich vergess ich nicht!
Ich habe dich in mich verschlossen
Und deinen Leib und Blut genossen
Und meinen Trost auf dich gericht't.

Mon Sauveur, je ne t'oublie pas !
Je t'ai enfermé en moi,
savouré ton corps et ton sang
et dirigé sur toi mon réconfort.

Choral

Betrübtes Herz, sei wohlgemut,
Tu nicht so gar verzagen.
Es wird noch alles werden gut :
All dein Kreuz, Not und Klagen
wird sich in lauter Fröhligkeit
Verwandeln in gar kurzer Zeit.
Das wirst du wohl erfahren.

Cœur affligé, sois en bonne disposition,
ne te décourage nullement.
Tout va encore se changer en bien,
tout, ta croix, ta détresse et tes plaintes,
tout va en un très bref moment
se transformer en une grande joie.
Cela, tu vas l'apprendre.

Air

Er kommt, er ist vorhanden!
Mein Jesu, ach ! er suchet dich.
Entfliehe doch, und lasse mich,
Mein Heil, nicht länger in den Banden.

Il vient, il est présent !
Mon Jésus, ah ! il te cherche.
Enfuis-toi donc, mon Salut,
et ne me laisse pas davantage dans les liens.

Choral

Jesu ohne Missetat
Im Garten vorhanden,
Du man dich gebunden hat
Fest mit harden Banden.
Wenn uns will der böse Feind
Mit der Zünde binden,
so laß uns, o Menschenfreund,
Dadurch Lösung finden!

Jésus, sans forfait,
présent au jardin,
toi, on t'a ligoté
fermement de forts liens.
Si le cruel ennemi veut
nous lier par le péché,
ô, ami des hommes,
fais-nous par-là trouver la délivrance.

Air

Falsche Welt, dein schmeichelnd Küssen
Ist der Frommen Seelen Gift.
Deine Zungen sind voll Stechen,
Und die Worte sie sprechen
Sind zu Fallen angestift.

Monde mauvais, ton baiser flatteur
est le poison des âmes pieuses.
Ta langue est pleine de piques,
et les mots qu'elle profère
provoquent notre chute.

Choral

Ich will hier bei dir stehen,
Verachte mich doch nicht!
Von dir will ich nicht gehen
Bis dir dein Herze bricht.
Wenn dein Haupt wird erblassen
Im letzten Todesstoß,
alsdann will ich dich fassen
In meinen Arm und Schoß.

Je veux me tenir ici près de toi,
ne me méprise donc pas !
Je ne veux pas te quitter,
jusqu'à ce que ton cœur se brise.
Lorsque ta face blêmira
au dernier coup de la mort,
je veux alors te prendre
dans mes bras et sur mon sein.

Air

Mein Tröster ist nicht bei mir,
Mein Jesu, soll ich dich verlieren,
Und zum Verderben sehen führen?
Das kömmt der Seele schmerzlich für.
Der Unschuld, welche nichts verbrochen,
Dem Lamm, das ohne Missetat,
Wird in dem ungerechten Rat
Ein Todesurteil zugesprochen.

Mon consolateur n'est pas près de moi,
mon Jésus, dois-je te perdre,
et te voir conduit à ta ruine ?
Quelle douleur cela serait pour mon âme !
L'innocent, qui n'a commis aucun crime,
l'agneau sans tache,
il va, dans un conseil inique,
être condamné à mort.

Choral

Man hat dich sehr hart verhöhnet
Dich mit großem Schimpf belegt
Und mit Dornen gar gekrönet:
Was hat Dich dazu bewegt?
Dass Du möchtest mich ergötzen,
Mir die Ehrenkron aufsetzen.
Tausendmal, tausendmal sei Dir,
Liebster Jesu, Dank dafür.

On t'a très durement bafoué,
on t'a accablé de grands outrages,
on t'a même couronné d'épines :
qu'est-ce qui t'a donc ainsi poussé
à vouloir me réjouir,
et à me couronner d'honneur ?
Mille et mille fois à toi,
bien aimé Jésus, grâces te soient rendues.

Air

Welt und Himmel nehmt zu Ohren
Jesus schreiet überlaut.
Allen Sündern sagt er an,
Dass ihm nun genug getan,
Dass das Eden aufgebaut,
Welches wir zuvor verloren.

Monde et cieux entendent
Jésus crier trop fort.
Il annonce à tous les pécheurs
que tout est accompli pour lui,
que l'Éden est édifié
que nous avions perdu.

Choral

O ! Jesu du
Mein Hilf und Ruh!
Ich bitte Dich mit Tränen,
Hilf, dass ich mich bis ins Grab
Nach Dir möge sehnen.

Ô, Jésus,
toi mon secours et mon repos !
Dans les larmes, je te prie
de m'aider, pour que jusqu'à la tombe
je puisse soupirer après toi.

Chœur

Bei deinem Grab und Leichenstein
Will ich mich stets, mein Jesu, weiden
Und über Dein verdienstlich Leiden,
Von Herzen froh und dankbar sein.
Schau, diese Grabschrift sollst Du haben;
Mein Leben kommt aus Deinem Tod,
Hier hab ich meine Sündennot
Und Jesum selbst in mich begraben.

Auprès de ton tombeau et de la pierre,
je veux toujours, mon Jésus, me délecter,
et sur tes souffrances méritoires
être d'un cœur joyeux et reconnaissant.
Vois, tu dois avoir cette épitaphe :
ma vie vient de ta mort,
ici, j'ai enseveli en moi
la détresse de mes péchés et Jésus lui-même.

Traduction de *Gilles Cantagrel*, extraite de *J.-S. Bach, Passions, messes, motets*, Fayard éditeur, Paris, 2011.

Reconstitution du clavecin signé Jean-Claude Goujon, Paris, vers 1749
Ivan de Halleux, Bruxelles, 1995, Musée de la musique

Étendue : sol à ré (GG-d3), 56 notes.
2 x 8', 1 x 4'.
Registration par manettes : 8' inférieur, 4'.
3 rangs de sautereaux : plectres en delrin.
2 claviers avec accouplement à tiroir.
Diapason : la_3 (a1) = 415 Hz.

Le Musée de la musique conserve dans ses collections un clavecin construit vers 1749 par le facteur parisien Jean-Claude Goujon (inv. E.233). Conçu à l'origine avec une étendue de 56 notes et doté d'une registration par manettes, l'instrument a été ravalé à Paris en 1784 par Jacques Joachim Swanen. Celui-ci augmenta l'étendue des claviers à 61 notes (*fa* à *fa*, FF-f3) sans toucher à la caisse. Il ajouta un rang de sautereaux munis de plectres en peau de buffle et des genouillères actionnant les registres. Il le dota également d'un mécanisme de *diminuendo* permettant de donner un semblant d'expressivité aux clavecins afin d'imiter les pianofortes qui les supplantaient alors peu à peu. L'instrument construit en 1995 par Ivan de Halleux à la demande du Musée de la musique est la reconstitution du clavecin construit par Goujon dans son état d'origine, avant son ravalement. Elle est particulièrement représentative, tant du point de vue sonore que décoratif, des clavecins utilisés en France au milieu du XVIIIe siècle.

Jean-Claude Battault
Musée de la musique

Michel Laplénie

Michel Laplénie a débuté sa carrière comme chanteur après des études de violon et d'allemand. Ayant séjourné deux ans à Vienne pour travailler sur l'œuvre de Richard Strauss, il s'oriente définitivement vers le chant lors de sa rencontre avec William Christie. Il est de la première équipe des Arts Florissants et de l'Ensemble Clément Janequin, fleurons de la redécouverte des répertoires baroque et Renaissance. Il participe à de nombreuses créations baroques et crée en 1986 son propre ensemble vocal, Sagittarius, du nom latinisé de Schütz, maître absolu de la vocalité allemande au XVIIe siècle dont il se fait l'interprète reconnu. C'est à travers Sagittarius que Michel Laplénie révèle toute la richesse de cette littérature musicale baroque européenne. De nombreux enregistrements en témoignent qui sont pour la plupart la révélation d'œuvres inconnues. Cette discographie conséquente (plus de 30 disques) est régulièrement saluée par la critique internationale pour ses choix originaux et audacieux, et la qualité de ses interprétations. En plus de 20 ans, Michel Laplénie a conduit Sagittarius dans la plupart des grands festivals français, mais aussi en Allemagne, Hollande, Italie, Espagne, Pologne, Russie, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Ukraine, Syrie et Chine, faisant apprécier des œuvres inconnues à des publics connaisseurs ou curieux.

Michel Laplénie donne également des sessions de formation, des master-classes et des cours d'interprétation dans les hauts lieux de la recherche musicale. Il dirige l'Académie du Périgord Noir et a assuré jusqu'en 2006 un enseignement régulier au département de musique ancienne du Conservatoire National de Région de Paris. Il dirige par ailleurs l'Ensemble Vocal de l'Abbaye-aux-Dames (EVAD) à Saintes.
Michel Laplénie est chevalier dans l'ordre des Arts et des Lettres et membre résident de l'Académie Nationale des Sciences, Belles Lettres et Arts de Bordeaux depuis novembre 2008.

Département de musique ancienne du Conservatoire de Paris
Pascal Duc, responsable du département

Où l'on apprend à jouer Mozart sur un pianoforte et Bach avec une flûte à une clé ; à maîtriser les instruments anciens ou copies d'anciens pour faire revivre la musique des siècles passés et être au plus près des sources et des styles. C'est aussi une approche de la pratique musicale collective des plus enrichissantes où le chant a une part importante : chanter une cantate de Bach à l'Église évangélique allemande de la rue Blanche dans les conditions où se déroulait le culte luthérien du temps de Bach, par exemple. Les recherches historiques et musicologiques, l'organologie, l'histoire des instruments permettent de créer un pont entre les différentes époques, documenter sa façon de jouer et donner aux élèves un éventail le plus riche possible des différentes écoles et des styles afin qu'ils se forgent leur propre personnalité musicale. Une école de l'intelligence, de la flexibilité, loin de tout sectarisme, où l'on apprend aussi à lutter contre ses habitudes, s'interroger, ouvrir de nouvelles perspectives.

Département des disciplines vocales du Conservatoire de Paris
Jean-Marc Demeuré, responsable du département

Le département regroupe trois filières spécialisées : chant, accompagnement vocal, direction de chant. En complément de cours réguliers qui constituent leur cursus de base, les élèves participent aux productions scéniques organisées par le Conservatoire, à des auditions de classe mensuelles, à de nombreux concerts et récitals et bénéficient de master-classes et de services d'orchestre. Des auditions devant des personnalités du monde lyrique, la participation à des coproductions ou la reprise de concerts ou spectacles à l'extérieur du Conservatoire rythment leur apprentissage et leur permettent d'anticiper l'avenir. Au-delà de l'aspect théorique, l'enseignement accorde un soin particulier à l'aspect pratique du métier. Une fois par an, les élèves participent à une grande création et à travers des productions variées, ils se familiarisent avec différentes dimensions de la scène : la relation avec le public, l'orchestre et les partenaires de scène, l'expérience des costumes, des décors, de l'éclairage.

Traversos
Clémentine Frémont
Elif Tepe

Hautbois et hautbois d'*amore* I-II
Nathalie Petibon
Neven Lesage

Basson
Amélie Boulas

Violon I
Patrick Oliva

Violon II
Tania Lio Faucon

Alto
Marion Chaix

Violoncelle
Genevieve Koerver

Violes de gambe
Natacha Gauthier
Mélusine de Pas

Théorbes
Romain Falik
Pierre Rinderknecht

Clavecin
Matthieu Boutineau

Orgue
Takahisa Aida

Cycle ***Passions – Le sang du Christ***

JEUDI 5 AVRIL - 20H

Passion et résurrection

Œuvres de William Cornysh, Orlando Gibbons, John Sheppard, Thomas Tallis, Tomás Luis de Victoria, Cristobal de Morales, Roland de Lassus, John Taverner, Nicolas Gombert, Francisco Guerrero, Thomas Crecquillon, Jean Lhéritier, William Byrd

Stile Antico

VENDREDI 6 AVRIL – 20H

Musiques françaises du XVIIe siècle pour la Semaine sainte
Pièces sacrées pour chœur d'hommes

Marc-Antoine Charpentier
Magnificat H. 73
Leçon de Ténèbres du mercredi saint H.135
Leçon de Ténèbres du vendredi saint H. 137
Prélude pour trois violons H. 253a
Méditations pour le Carême H. 380-387
Prélude H. 510
Symphonie H. 529
Giacomo Carissimi
Motet « Sub umbra Jesu »
Motet « Turbabuntur impii timore horribili »
Henry Du Mont
Allemande et Pavane à trois violes
Airs spirituels (Extraits)

Les Arts Florissants
William Christie, direction

SAMEDI 7 AVRIL – 15H

Forum : Les Passions de Bach

15h Table ronde

Animée par **Raphaëlle Legrand**, musicologue
Avec la participation de **Philippe Charru et Denis Morrier,** musicologues

Entretien filmé avec **Gilles Cantagrel**

17h30 Concert

Johann Sebastian Bach
Passion selon saint Marc
(reconstitution)

Musiciens et chanteurs des départements de musique ancienne et des disciplines vocales du Conservatoire de Paris

SAMEDI 7 AVRIL – 20H

Johann Sebastian Bach
Passion selon saint Jean

Le Concert Lorrain
Nederlands Kamerkoor
Christoph Prégardien, direction
Sibylla Rubens, soprano
Andreas Scholl, alto
Eric Stoklossa, ténor
Andreas Weller, ténor
Dietrich Henschel, basse
Yorck Felix Speer, basse

DIMANCHE 8 AVRIL – 16H
SALLE PLEYEL

Johann Sebastian Bach
Passion selon saint Matthieu

Les Musiciens du Louvre
Marc Minkowski, direction
Marita Solberg, soprano
Eugénie Warnier, soprano
N**athalie Stutzmann,** alto
Owen Willetts, alto
Markus Brutscher, ténor (L'Évangéliste)
Magnus Staveland, ténor
Benoît Arnould, basse
Christian Immler, basse

MERCREDI 11 AVRIL – 20H

Le Bestiaire du Christ

Lux Feminae (In Memoriam Montserrat Figueras)

La Capella Reial de Catalunya

Hespèrion XXI
Jordi Savall, *rebec,* vièle à arche et direction

Imprimeur FRANCE REPRO | Licences n° 1014849, 1013248, 1013252

Éditeur : Hugues de Saint Simon | Rédacteur en chef : Pascal Huynh | Rédactrice : Gaëlle Plasseraud | Graphiste : Ariane Fermont | Stagiaires : Christophe Candoni, Coline Feler