

CANTATE CHRIST LAG IN TODESBANDEN BWV 4 (1707) - JEAN-SEBASTIEN BACH (Allemagne, 1685-1750)

Traduction du titre : « *Le Christ gisait dans les liens de la mort* ».
Texte : Il suit le poème du cantique adapté en 1624 par Martin Luther d'après le poème du XIe siècle attribué au chapelain Wipo de Bourgogne : « *Victimae paschali laudes* ». Il aborde la résurrection de Jésus, il souligne la lutte entre la vie et la mort. Bach a repris les paroles des 7 strophes du choral et utilisé le cantus firmus comme mélodie principale. La Cantate a été composée pour le Dimanche de Pâques.

STRUCTURE GENERALE : La Cantate est précédée d'une brève introduction instrumentale. Elle se divise en 7 mouvements qui correspondent aux 7 strophes du poème.

Cantate : Composition vocale et instrumentale en plusieurs parties, qui porte généralement sur un thème qui peut être profane (cantata da camera) ou sacré (cantata da chiesa). Elle se différencie de l'opéra par l'absence de l'aspect théâtral.

Ce genre a pris son essor à la période Baroque. Dans une cantate chorale, typique de la musique baroque allemande, le texte et la musique sont organisés en forme de choral.

Cantique : Chant exécuté à la louange d'un sentiment religieux. Les textes sont issus de la Bible.

Choral : Genre musical liturgique, d'origine luthérienne, créé au XVIe siècle dans le cadre de la réforme protestante, pour être chanté en chœur par les fidèles pendant le culte en langue vernaculaire (la langue du pays). La mélodie est simple pour être facile à chanter et à mémoriser.

La structure est A-A'-B (forme Bar germanique).

Cantus firmus : C'est une mélodie généralement religieuse ou profane qui sert de base à une polyphonie dans la musique du Moyen âge et de la Renaissance.

FORMATION :

4 solistes : Soprano, Contralto, Ténor, Basse et chœur, 2 violons, 2 altos et basse continue (violoncelle et orgue ou clavecin). Un cornet et 3 trombones doublent la mélodie dans la version de 1725.

Les parties vocales peuvent être chantées par les solistes ou le chœur (l'œuvre étant un « *Concerto vocal* »).

EXTRAIT ECOUTE : Versus II : *Den Tod niemand zwingen kunnt* (personne ne peut vaincre la mort).

Tonalité : mi mineur.

Le texte traite de l'humanité impuissante et paralysée alors qu'elle attend le jugement de Dieu sur le péché.

Identifier les registres

Pupitres des voix de femmes ou d'enfants : soprano-alto.

Les voix chantent-elles la même mélodie ou deux mélodies différentes ?

Elles chantent une mélodie différente. C'est un chant polyphonique.

Qu'est-ce qui crée l'émotion dans la combinaison entre les voix ?

- Les demis-tons en mouvement descendant sur *Den Tod* (**figuralisme**)
- Les notes des mélodies qui se croisent qui produisent parfois des dissonances par le jeu des demis-tons (deux notes très proches l'une de l'autre qui se frottent).
- Les nombreux silences, les syncopes (son court, long, court) qui évoquent les pleurs.
- Les différents mouvements mélodiques (parallèle, contraire).

*Den Tod niemand zwingen kunnt
Bei allen Menschenkindern,
Das macht' alles unsre Sünd,
Kein Unschuld war zu finden.
Davon kam der Tod so bald
Und nahm über uns Gewalt,
Hielt uns in seinem Reich gefangen.
Halleluja!*

Traduction du texte :
 « *Nul ne peut soumettre la mort parmi le genre humain. La faute en revient seulement à nos péchés, car il n'existe aucun innocent. C'est pourquoi la mort fut si prompte à s'emparer de nous et à nous retenir captifs sous son empire. Alleluia* ».

L'accompagnement : Il est joué par la basse continue (ou Continuo) : violoncelle et clavecin ou orgue.

On remarque :

- le rythme de la basse en croches régulières qui fait référence à la Passacaille (motifs qui se répète au Continuo),
- Dans un mouvement ascendant ou descendant.
- l'écriture en octaves alternant les sons medium et graves.
- la lenteur du tempo, contrebalancée par les rythmes en doubles croches qui permettent de relancer le discours musical.

AUTO-EVALUATION

1) Je reste concentré pendant l'écoute.	1) .../5
2) Je participe oralement.	2) .../5
3) Je reproduis les extraits proposés.	3) .../5
4) Je frappe le rythme du continuo.	4) .../5