

Le Sermon sur la montagne (1598). Jan Brueghel l'Ancien (1568-1625). Getty Center. Los Angeles (Californie – USA).
Évangile selon saint Matthieu 7, 13-23.

CANTATE BWV 45. BCW. ÉDITION NOVEMBRE 2025

CANTATE BWV 45

ES IST DIR GESAGT, MENSCH, WAS GUT IST

Il t'a été dit à toi, l'homme, où est le bien...

KANTATE ZUM 8. SONNTAG NACH TRINITATIS

Dominica 8 post Trinitatis

Cantate pour le 8e dimanche après la Trinité

Leipzig, 11 août 1726

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 (2025). 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.

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 accident » remarquable.

DATATION BWV 45

Leipzig, le 11 août 1726. Jahrgang III.

BOMBA : Datation 1er août 1723 [?]

BRAATZ [BCW: *Provenance*, 22 juillet 2002] : « Il a été peut-être proposé qu'une exécution plus tardive du même ouvrage ait eu lieu sous la direction de Bach mais aucune source n'a pu le confirmer formellement... Datation selon Alfred Dürr, une datation déterminée par les filigranes et le type d'écriture des copistes que Bach utilisa ».

DÜRR : Chronologie 1726. BWV 170 et la cantate de J. L. Bach: « *Ich will meinen Geist in euch geben* » - BWV 187 (4 août) - *BWV 45 (11 août) - BWV 102 (25 août)... ».

HERZ : 11 août 1726. Ancienne date : 1735-1744.

HIRSCH : Classement CN. 152 (*Die chronologisch Nummer* - Numérotation chronologique). III. Jahrgang. Fragment d'un « cycle incomplet » de cantates de Leipzig dans une période allant du 2 décembre 1725 au 24 novembre 1726.

SCHMIEDER, SCHWEITZER (*Les cantates après 1734*) et SPITTA, donnent les anciennes dates 1735-1744.

VIGNAL : « Selon le musicologue Peter Wollny, le matériel de cette cantate fit partie de l'héritage de Wilhelm Friedmann Bach qui la fit exécuter à Halle (Saxe), dans une version plus ou moins altérée, après 1750 ».

SOURCES BWV 45

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:gwgd.de/bach_engl.html). bach.digital.de (2017) : 16 références, 3 perdues (dont celle de la Berliner Singakademie, vers 1945, par fait de guerre) et 5 du choral.

BWV 45. PARTITION AUTOGRAPHE = ORIGINALPARTITUR

Référence gwgd.de/bach: D B Mus. ms. Bach P 80 .

J.-S. Bach. Partition en 10 feuilles avec titre à la couverture. Première moitié du 18e siècle (août 1726). Sources : J.-S. Bach → C.P.E. Bach (*Catalogue* 1790, page 80) → Berliner Singakademie → BB (Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz) (1855).

bach.digital.de. Titre : *Dominica 8 post Trinitatis* | *Es is dir gesagt, Mensch was gut ist* | à | 4 *Voci* | 2 *Traversieri* | 2 *Hautbois* | 2 *Violini* | *Viola* | è | *Continuo* | di *Joh: Sebast: Bach*

Au départ du premier chœur : *J. J. Doica 8 post Trinitatis Concerto*.

En haut de la page de l'arioso de basse [Mvt. 4] : *Parte Seconda*. A la fin du choral [Mvt. 7] : *Fine SDG*

NEUMANN, Werner: Bach P 80 B. Berlin. Deutsche Staatsbibliothek. Sous-titre : *Concerto*. 10 Bll (10 feuilles in 4°).

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, décembre 1860] : « La partition originale (OP.) et les parties séparées (OSt.) sont à la Bibliothèque Royale de Berlin ».

BRAATZ [BCW: *Provenance*, 22 juillet 2002] : « Partition autographe : La partition autographe fit partie de l'héritage de C.P.E. Bach. Dans le catalogue établi en 1790 de ses œuvres, cette partition figure avec plusieurs parties (séparées) sous la désignation « *Partitur und einige Stimmen* ». Une autre preuve de cela se trouve dans le catalogue de la « Berliner Singakademie » qui en devint propriétaire mais, ici elle est listée comme : *Autogr. Partitur nebst Abschrift und doublirten Stimmen* = (partition autographe ainsi qu'une copie et des doublets [de parties séparées]). Quand, en 1854, la Berliner Singakademie mit en vente ce manuscrit de Bach en sa possession, la Bibliothèque Royale de Berlin en fit l'acquisition mais ne fit pas état de la copie de la partition et des doublets. La partition autographe [de Bach] est aujourd'hui à Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz... Bach écrivit le titre de la cantate sur la couverture... Ce manuscrit n'est pas vraiment en bon état sans doute cela est lié aux nombreuses corrections qu'y porta Bach. L'encre de ces corrections a traversé le papier de soie utilisé pour renforcer les pages... A la fin de la première partie, Bach a écrit « *DC* » afin d'indiquer *Da capo* (répétition de la première section de l'aria) » [Mvt. 3].

HERZ : Filigrane *ICF* + une tête couronnée (voir Spitta).

BWV 45. PARTIES SÉPARÉES = ORIGINALSTIMMEN

Référence gwdg.de/bach: D B Mus. ms. Bach St 26. Copistes : J. H. Bach → Ch. G. Meißner → D. S. Reichardt → J.-S. Bach + Anonyme. 24 feuilles d'après la partition originale D B Mus. ms. Bach P 80. Première moitié du 18e siècle (août 1726). Sources : J.-S. Bach - ? - → Voß-Buch → BB (Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz). (1851).

bach.digital.de. Titre (au crayon) : St 26 | *Es ist dir gesagt, Mensch was gut ist* | 24 Bl. Le titre à la couverture de ces parties est depuis joint à la partition originale.

Parties séparées : *Soprano* (copiste : Johann Heinrich Bach). *Alto* (Copistes : Johann Heinrich Bach + Ch. G. Meißner). *Tenore* (Copistes : Johann Heinrich Bach + Ch. G. Meißner + Anonyme). *Basso* (Copistes : Johann Heinrich Bach + Ch. G. Meißner + le texte du choral par un copiste anonymes). *Traversiere I*. (Copiste : Johann Heinrich Bach). *Traversiere 2* (Copiste : Johann Heinrich Bach). *Hautbois I* (Copiste : Johann Heinrich Bach). *Hautbois 2* (Copiste : Johann Heinrich Bach). *Violino I* (Copistes : Johann Heinrich Bach et Ch. G. Meißner + corrections d'un anonyme). *Violino 2* (Copistes : Johann Heinrich Bach + Ch. G. Meißner). *Viola* (Copistes : Johann Heinrich Bach et Ch. G. Meißner). *Continuo* (transposé. David Salomon Reichardt – 1710 - 1766).

Les doubles sont aujourd'hui perdus.

NEUMANN, Werner: St 26 M. Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz. Anciennement à la Marburg Staatsbibliothek puis Berlin-Dahlem. **BGA**. Jg. X - 10e année. Wilhelm Rust. 1860] : « Une copie signalée en la possession du maître de Chapelle Hauser (à Munich) avec annotations et corrections de Carl Friedrich von Zelter (1758 - 1832)... Par ailleurs Albert Schweitzer dans son ouvrage [*J. S. Bach*, volume 2, page 344] précise : « Nous possédons les parties séparées de cette cantate révisée et corrigée par Zelter dont certains fragments sont donnés dans l'introduction de la BGA. X, p. 17 et suivantes. Elles traduisent un doute à ce propos... ». [Renvoi à une lettre du 5 avril 1827 de Karl Friedrich Zelter adressée à Goethe].

[Ces renseignements ne semblent pas avoir trouvé d'écho dans le Catalogue des références de la NBA].

BRAATZ [BCW: *Provenance*, 22 juillet 2002] : « Quand en 1790 fut établi le catalogue de C. P. E. Bach il fut fait état de seulement « plusieurs parties (séparées) et on en déduit qu'il ne s'agit seulement que des doublets et non pas des parties séparées originales. Ces doublets furent soit perdus à la Bibliothèque Royale de Berlin ou ce qui serait préférable demeurées à la Singakademie pour leurs propres exécutions. Il est hautement probable qu'elles furent perdues [définitivement] ou détruites durant la Deuxième Guerre mondiale (WW2). Cela signifie que si les parties séparées originales si elles n'ont jamais été en possession de C. P. E. Bach, furent données à quelqu'un d'autre en 1750, peut-être à W. F. Bach. Le titre de cette cantate figure dans le catalogue manuscrit Radowitz. Si c'est la référence de ces parties, alors le Comte Voß-Buch en fit l'acquisition à Radowitz. Puis la Bibliothèque Royale de Berlin en fit l'acquisition auprès du Comte [Voß-Buch. Quatre copistes inconnus furent impliqués dans ces copies, Bach y ayant participé pour une mesure ou deux mais pas plus. Il n'y a aucune évidence qu'il en ait fait la révision ».

Le 11 septembre 2011, Thomas Braatz, toujours au chapitre « *Provenance*, a ajouté une revue complète des douze parties séparées [connues] avec de nombreux détails sur les copistes impliqués, Christian Gottlob Meißner (principal copiste) et en précisant que les doublets des violons 1 et 2 et deux parties du continuo sont perdues ».

HERZ : « Parties anciennement conservées à Berlin-Est (RDA), avant 1989. Copistes : Christian Gottlob Meissner, à Leipzig de 1723 à 1729 et anonymes ».

SCHMIEDER : 12 parties in 4°, partiellement autographes.

BWV 45. COPIES 18e et 19e SIÈCLES = ABSCHRIFTEN 18. u 19 Jh.

Référence gwdg.de/bach: D B Mus. ms. Bach P 449, Faszikel 1. Copiste inconnu proche de Fischhof. Partition de 50 feuilles vraisemblablement d'après le modèle D B Mus. ms. Bach P 568 et D Kn Nu Hss K 16a/6366. 19e siècle. Sources ? → J. Fischhof → M. Friedländer → BB (Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz).

Référence gwdg.de/bach: D B Mus. ms. Bach P 568. Copiste inconnu. Partition de 30 feuilles d'après le modèle D B Mus. ms Bach P 80. Début du 19e siècle. Sources : ? → Berliner Singakademie → BB (Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz).

Référence gwdg.de/bach: D B N. Mus. ms. 10072-21 (Bonn -D). Copiste : J. J. Maier. Partition de 40 feuilles d'après une partition perdue de F. Hauser. Milieu du 19e siècle. Munich 8 juillet 1852. Sources : J. J. Maier → A. Schmid-Lindner → BB (Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz) (1972).

Référence gwdg.de/bach: D Knu Hss. K16a/6366 (Cologne – Université). Copiste inconnu. Partition en 18 feuilles de BWV 45/2 à 7 d'après le modèle D B Mus. ms. Bach 80. Début du 19e siècle. 1813. Sources ? → C. F. Zelter → A. E. Grell → W. Rust → Prieger → E. Bücken → Cologne, Bibliothèque universitaire de la ville (1949).

Référence gwdg.de/bach: PL Wru 60006 Muz (ex Mf 5026. B. 200. Copistes ? Recueil de partitions en manuscrits (avec les cantates BWV 185, 170). Sources : ? → Breslau, Akademisches Institut für Kirchenmusik → Breslau, Bibliothèque universitaire.

Référence gwdg.de/bach: US Nypm MA 9-6. Copiste inconnu. Partition de 18 feuilles. 19e siècle. Source ? → F. Mendelssohn Bartholdy → L. Liepmannsohn - ? - → New York, Pierpont Morgan Library. [Ne serait-ce pas la copie signalée par W. Rust en 1860 ?].

BWV 45. ÉDITIONS

SOCIÉTÉ BACH = BACH-GESELLSCHAFT AUSGABE

BGA. Jg. X (10e année). Pages 153-186. Préface de Wilhelm Rust (1860). Cantates BWV 41 à 50.

NOUVELLE ÉDITION BACH = NEUE BACH AUSGABE

NBA. KANTATEN SERIE I / BAND 18. KANTATEN ZUM 7 UND 8 SONNTAG NACH TRINITATIS. Pages 197-239.

Bärenreiter Verlag BA 5027. 1966- 2/1987. En supplément, corrections des tomes précédents.

Kritischer Bericht [**KB**] BA 5027 41. 1967. Alfred Dürr. Zur Edition. Notice, page VI.

Fac-similé, page XI. Première page de la partition autographe. Chœur [Mvt. 1]. D B Mus. ms. Bach P 80. Bl. 1^v.

[La partition de la NBA est dans le coffret *Das Kantatenwerk* / Harmoncourt, volume 12. 1975].

BWV 45. AUTRES ÉDITIONS

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

1967-1987-2007 by Bärenreiter-Verlag, Kassel. Sämtliche Kantaten 7. TP 1287. Pages 355-397.

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

Zur Edition. Notice, page 154 (allemand) et page 690 (anglais).

Fac-similé, page 159. Première page de la partition autographe. Chœur [1]. D B Mus. ms. Bach P 80. Bl. 1^v.

Bärenreiter. Partition de poche (Taschenpartitur). Introduction d'Alfred Dürr (1966). BCW : Partition de la BGA + Réduction chant et piano.

BREITKOPF & HÄRTEL : Partition = PB 2895. Réduction chant et piano (Klavierauszug -Naumann) = EB 7045.

Chorst (Chorstimmen) = ChB 988. Révision Clavier et orgue (M. Seiffert) = OB 1178.2014 : Partition = PB 4545.

Réduction chant et piano (36 pages) = EB 7045. Partition du chœur (Chorstimmen). 12 pages = ChB 4545.

CARUS. *Stuttgarter Bach-Ausgaben*. Édition Daniela Wissemann-Garbe, Marburg, printemps 2008. Partition (Partitur). 2009-2017, 52 pages + *Kritischer Bericht* = CV-Nr. 31.045/00. Réduction chant et piano (Klavierauszug). 2003-2011. 32 pages = CV-Nr. 31.045/03. Partition du chœur (Chorpartitur). 12 pages. 2009 = CV-Nr. 31.045/05. Partition d'étude (Studienpartitur). 2009. 52 pages = CV-Nr. 31.045/07. Matériel complet d'exécution = CV-Nr. 31.045/19. 4 Violine 1 + 4 Violine 2 + 3 Viola + 4 Violoncello-Kontrabass = CV-Nr. 31.045/11-144. Harmoniestimmen = CV-Nr. 31.045/09. [1 Flöte 1 + 1 Flöte 2 + 1 Oboe 1 + 1 Oboe 2 = CV-Nr. 31.045/21-24].

Partition de l'orgue (Orgelpartitur). 20 pages = CV-Nr. 31.045/49.

CARUS. Édition 2017. *Stuttgarter Bach-Ausgaben*. Urtext (Bach-Archiv Leipzig). Édition de Daniel Wissemann-Garbe. Partition. 2009/2017. Volume 4 (BWV 40-54), pages 283-332. Avant propos de Daniela Wissemann-Garbe, Marburg, printemps 2008) = CV-Nr. 31.040/00. Édition sans *Kritischer Bericht*.

KALMUS STUDY SCORES: N° 818. Volume XIV. New York 1968. Cantates BWV 44 à 46.

PETERS : Réduction chant et piano.

PÉRICOPE BWV 45

MISSEL ROMAIN. Huitième dimanche après la Trinité. *Saint Matthieu* 7, 15-23 [1955, p. 1730] est proclamé le 7e dimanche après la Pentecôte : « *Le Sermon sur la montagne* ».

La lecture de l'Épître de saint Paul aux Romains est faite ici le 8e dimanche après la Pentecôte : « *La vie de l'Esprit... et ... les enfants de Dieu grâce à l'Esprit* ».

Épître aux: Romains 8, 12-17 [PBJ. 1955, p. 1678] : « *La vie de l'esprit : Tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu* ».

EKG. 8. Sonntag nach Trinitatis.

Entrée : *Épître aux Éphésiens* 5, 9 [PBJ. 1955, p. 1730] : « *Conduisez-vous en enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité* ».

Psaume 48 [PBJ. 1955, p. 844-845] : « *... Sion, montagne de Dieu...* ».

Cantique : **EKG.** 226 : *O gläubig Herz, gebenedei*. Voir aussi EKG 297.

Épître aux Romains 8, 12-17 [PBJ. 1955, p. 1678].

Évangile selon saint Matthieu 7, 13-23 [PBJ. 1955, p. 1730] : « *Fin du « Sermon sur la montagne. Mise en garde contre les faux prophètes reconnus à leurs œuvres »* ».

[Pour le même 8e dimanche après la Trinité, les cantates BWV 136 (18 juillet 1723) et BWV 178 (30 juillet 1724). On ne connaît pas l'œuvre donnée pour la même occurrence en 1725 où le 8e dimanche après la Trinité tombait le 22 juillet.

ANONYME [Radio France - Concerts. Saison 1988-1989]. « Jahrgang III. L'Évangile du 8e dimanche après la Trinité (Matthieu 7, 15 à 23) fait partie de la fin du *Sermon sur la Montagne* : Jésus met en garde contre les faux prophètes, qui viennent revêtus de la peau de l'agneau, mais sont en eux-mêmes des loups féroces. On les reconnaîtra cependant à leurs œuvres ».

TEXTE BWV 45

Auteur inconnu. Le nom du Pasteur Christoph Helm a été proposé par Walther Blankenburg. C. S. Terry a suggéré celui d'un autre pasteur, Christian Weiss ; Albert Schweitzer a avancé le nom de Picander le texte a pu également être attribué à Ernest-Louis 1er de Saxe-Meiningen publié dans une collection en 1705. Voici un large choix ! Cependant, Blankenburg a retrouvé ce texte dans un recueil imprimé à Rudolstadt 1726. Helm est vraisemblablement le poète qui écrivit des textes de cantates pour le cousin de Bach à Meiningen, Johann Ludwig Bach.

Voir dans *Jahrgang III* les cantates exécutées à Leipzig entre février et juin 1726 (*JBL* 1 à 18) dont les textes sont en analogie avec celui de BWV 45 en deux parties (comme BWV 88, 102, 39 et 17), soit avant ou (et) après le sermon. BWV 45 semble une œuvre sœur avec BWV 187 exécutée la semaine précédente, le 4 août 1726 où l'on reconnaît aussi la proximité avec les cantates de Johann Ludwig Bach dont Jean Sébastien Bach en a recopié toute une série qu'il a fait exécutée durant l'année 1726. On verra donc cette influence dans les cantates BWV 17, 39, 43, 88, 102, 187].

Mvt. 1. Michée 6, 8 [PBJ. 1955, p. 1420] : « *Yahvé fait le procès de son peuple : On t'a fait savoir, homme ce qui est bien...* ».

Renvoi à **EKG** du 17e dimanche après la Trinité.

Mvt. 2. Anonyme.

Mvt. 3] *Saint Luc* 12, 42-47 [PBJ. 1955, p.1560] : « *Se tenir prêt pour le retour du Maître* » et 16, 1-9 [PBJ. 1955, p. 1566] : « *L'intendant infidèle* ».

Mvt. 4.] *Saint Matthieu* 7, 22-23 [PBJ. 1955, p. 1464] : « *Mise en garde contre les faux prophètes* ».

Citation littérale : vox Christi : « *... Jamais je ne vous ai connus...* ».

Épître aux Romains 6, 19-23 [PBJ. 1955, p. 1678] : « *... Car le salaire du péché, c'est la mort... Tandis que les tourments et la dérision puniront toute transgression...* ».

Mvt. 5]. *Saint Matthieu* 10, 32 [PBJ. 1955, p. 1469] : « *Denn will er auch bekennen...* ». Évangile : «... *Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, à mon tour je me déclarerai pour lui devant mon père* ».

Mvt. 6]. Christian Helm, selon Walther Blankenburg.

Mvt. 7]. Deuxième strophe du cantique) « *O Gott, du frommer Gott...* » (1630). 8 strophes (de huit lignes), Johann Heermann (octobre 1585 - février 1647). Renvoi à EKG. 383/2 (+ Mélodie EKG. 301, 477, 171 et EG. 495/2 (+ Mélodie EG. 496). Première mélodie apparue à Braunschweig en 1648 puis à Regensburg en 1675 et à Meiningen en 1693.

La mélodie (classée III par le BCW et d'un compositeur anonyme) : « *O Gott, du frommer Gott...* », avec au moins quatre variantes qui peuvent se retrouver aussi (selon Werner Neumann + BCW) sur différents textes de cantiques de Balthasar Kindermann (1644) dans les cantates BWV 64/4, 94/1-3-5 et 8 ; un texte de Matthäus Avenarius (1673) dans la cantate 128/5 ; un texte de Johann Olearius (1665) dans BWV 129/1 et 5, BWV 133/1 et 6 (Kaspar Ziegler 1697) et encore Kaspar Ziegler (1697) dans la cantate BWV 197a/7. Sans texte, renvoi aux BWV 1125 et BWV 398.

Autres compositeurs ayant utilisé cette mélodie et le même texte « *Ô Gott du frommer Gott...* » : Johann Ludwig Krebs. Carl Philipp Emanuel Bach, Gottfried August Homilius, Johann Friedrich Doles, Johannes Brahms (opus posthume 122/7 (1896) et Max Reger, etc.

La mélodie II (Meiningen, vers 1690) se trouve dans BWV 64/4 (mélodie), 94/1 (mélodie), 128/5 (mélodie), 129/1 (mélodie), 197a/7 (mélodie). Voir EKG. 171.

BASSO [Jean-Sébastien Bach, volume 2, page 259] : « Walter Blankenburg a récemment (1977) pu constater que sept cantates (BWV 17, 39, 43, 45, 88, 102, 187) figurent dans un volume imprimé à Rudolstadt en 1726, réédition d'un précédent recueil de Texte zur Musik probablement dû au pasteur Christoph Helm, nom qui jusqu'à présent n'a jamais figuré nulle part dans les écrits des spécialistes de Bach », Renvoi au même volume, note 1 de la page 840 : Le recueil porte le titre « *Sonn und Fest-Tags-Andachten über die ordentlichen Evangelia aus gewissen biblischen Texten Alt und Neuen Testament für die Hoch-Fürst. Schwartzb Hof-Kapelle zu Rudolstadt* ». Blankenburg avance le nom de Christoph Helm († 1748) comme auteur du texte... Helm fut également compositeur ».

BLANKENBURG [Bach-Jahrbuch, 1977, pages 7-25] : « Une nouvelle source pour les textes de sept cantates de Jean-Sébastien Bach et dix-huit cantates de Johann Ludwig Bach dans un volume imprimé en 1726 à Rudolstadt-Thuringe), sans nom d'éditeur. Etant donné que ce volume, représente une réédition, on peut assumer que la composition des textes remonte à une date antérieure ; le poète paraît être Christoph Helm, qui, depuis 1704, était pasteur à Berga-Kelbra près de Nordhausen où il rendit l'âme en 1748. Les textes des cantates de Bach sont ceux des BWV 17, 39, 43, 45, 88, 102, 187 ».

BOMBA : « Les deux parties commencent par une parole biblique. Au début de la première partie, on répète la première phrase de l'Évangile qui a été choisie pour ce dimanche un extrait du sermon sur la montagne... qui contient la phrase devenue proverbiale « *C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez* ». Ce sont précisément ces mots qu'il faut considérer comme cœur de la cantate toute entière... Afin d'encadrer la cantate par le tutti, il [Bach] délègue au chœur la tâche de chanter la citation de l'Ancien Testament alors que c'est l'arioso qui interprète la parole de l'Évangile en un mouvement plus petit. Cependant les deux formes amènent à faire des présentations de texte différentes... ».

BOYER [Les mélodies de chorals dans les cantates de Jean-Sébastien Bach] : « Il s'agit de la seconde mélodie consacrée au cantique « *Ô Gott, du frommer Gott...* » de Ashaverus Fritsch, 1679) ».

BRAATZ [BCW: Provenance, 22 juillet 2002] : « Le librettiste est inconnu. Comme pour la cantate BWV 187, il y a connexion avec les textes utilisés par Johann Ludwig Bach pour ses cantates que Bach fit jouer cette même année » [1726].

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) : *brennen* (p. 65. 5); *Knecht* (p. 122. 3); *rechnen* (p. 150. 3); *zahlen* (p. 197. 3).

LEMAÎTRE : « BWV 45 appartient au cycle d'œuvres de 1726 qui adopte le plan des cantates de Johann Ludwig Bach que Johann Sebastian Bach fit exécuter cette année là. On trouvera donc : sept numéros répartis en deux sections (3 + 4)... Les deux pages tirées des Saintes Écritures dominent la composition... ».

LYON : « Cantique en forme de prière générale en huit strophes, publié en 1630 dans le corpus *Devoti Musica Cordis*... Bach traitera six fois ce texte avec trois mélodies différentes... La troisième [dans BWV 45] avec la strophe deuxième ».

MACIA [Collectif : *Tout Bach*] : « BWV 45. Cantate créée au cours de la période durant laquelle Bach utilisa plusieurs cantates de son cousin Johann Ludwig Bach, cette Kirchenmusik adopte la structure originale des livrets de ce dernier, puisque le premier morceau fait référence à un texte de l'Ancien Testament (Michée) et qu'une citation de l'évangile du jour (Saint Matthieu : le Sermon sur la montagne) n'intervient que dans le quatrième mouvement... d'une cantate bipartite... ».

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

WOLFF : « Texte en deux parties attribué au Duc Ernst Ludwig de Saxe-Meiningen et tire son origine de même recueil de textes de 1705, regroupés par le premier Maître de Chapelle de Meiningen, Johann Ludwig Bach. Bach exécuta 18 cantates de son cousin à Leipzig en 1726. Le texte, avec ses citations de l'Ancien Testament (Michée 6, 8) est directement en relation avec l'évangile du dimanche (Saint Matthieu 7, 15-23 - le Sermon sur la montagne)... ».

GÉNÉRALITÉS BWV 45

BASSO [Jean-Sébastien Bach, volume 2, page 248] : « Bach lui-même employa rarement le terme de « *cantate* »... Plus fréquent est l'usage du mot « *concerto* » comme dans BWV 45 ».

BASSO [Jean-Sébastien Bach, volume 2, page 338] : « Selon un jugement de Scheide, un certain nombre de cantates de Bach de ces années-là (BWV 17, 39, 43, 45, 88, 102, 197) révélerait une profonde et déterminante influence de Johann Ludwig, auteur de nombreuses autres compositions qui, d'une manière ou d'une autre, s'entrecroisent avec celles de Jean-Sébastien... ».

[Volume 2, page 268] : « Cantates conçues en deux parties, à exécuter l'une avant, l'autre après le sermon ». [Environ une vingtaine de cantates. Suit la liste].

BOYER [Les mélodies de chorals dans les cantates de Jean-Sébastien Bach] : «... On remarquera l'énorme disproportion entre le chœur libre initial (228 mesures) et le simple choral final de 16 mesures... ».

CARUS : Partition. Marburg, printemps 2008 : « Le jeu des voix de la cantate se trouva un temps en possession de Wilhelm Friedemann Bach (P. Wollny Bach Studies. Cambridge 1995) qui donna apparemment la cantate à Halle. Nombre de mentions dans les voix sont de sa main, surtout trilles et indication de dynamique... ».

Les traces visibles d'un travail de Carl Friedrich Zelter sur la cantate (renvoi à A. Glöckner.) Nous lui devons entre autres une nouvelle version des voix chantées. Le choral de conclusion a été intégré dans l'addition de Carl Philipp Emanuel Bach des chorals de son père ».

DÜRR : « L'examen des deux airs fait ressortir nettement le passage du ton général au ton personnel : l'instrumentation recourant d'abord au tutti (mouvement) puis aux cordes [Mvts. 3, 4] en arrive à la flûte solo, les paroles du dernier air (Mvt. 5) requérant une confession venant « du plus profond du cœur ? ».

HALBREICH : « Mise en garde contre les faux prophètes reconnaissables à leurs fruits ; dans *Saint Matthieu* 7, 15-23 ».

HIRSCH : Mélodie anonyme *Die wollust dieser Welt* (1679), une mélodie proche de celle « *O Gott, du frommer Gott...* ».

[Forme symétrique de la cantate : 1] Chœur - 2] Récitatif (ténor) - 3] Air (ténor) - 4] Arioso pour basse (axe de la cantate) - 5] Arie alto – 6] Récitatif (alto) – Choral.

SPITTA [*Johann Sebastian Bach*. Volume 3, pages 81-82] : « La ressemblance entre les cantates BWV 39 et BWV 45 en ce qui concerne la conception musicale et l'exécution est superficielle... La cantate BWV 45 est un grand sermon protestant sur les devoirs du chrétien par rapport à Dieu... l'ensemble à un caractère sévère et le principal sujet du premier chœur n'est pas non plus sans une certaine rudesse orthodoxe. Mais, il n'est pas non plus figé et est d'une certaine souplesse dogmatique... un réel enthousiasme pour cette forme élevée d'inspiration pénètre ce chœur complexe d'une profonde énergie... ».

WHITTAKER [Volume 2, pages 194-199] : « Spitta place les cantates BWV 39 et 45 en 1740, comme le fait également Parry. L'arrangement du livret anonyme est similaire (dans les deux cas). La première partie débute par un chœur sur des paroles bibliques, la deuxième, s'ouvrant sur un arioso (solo), en citant une autre. Mais comme la cantate BWV 39 est désormais bien datée de 1732 [ceci est écrit dans les années 1950] cette connexion entre les deux cantates peut être considérée comme arbitraire, particulièrement en ce qui concerne l'arrangement similaire du texte... Les deux récitatifs, tous deux accompagnés par le continuo n'ont pas un intérêt particulier... Le mouvement le plus intéressant est l'arioso de basse [Mvt. 4] possédant un caractère de rare intensité rarement rencontré dans les paroles du Seigneur de même qu'un développement d'une longueur inhabituelle dans ce type de composition... Ce splendide mouvement est plus une aria qu'un arioso... il est ainsi dénommé seulement à cause du texte biblique... ».

DISTRIBUTION BWV 45

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

NEUMANN. Soli: Alt, Tenor, Baß. Chor. Querflöte I, II. Oboe I-II. Streicher. B.c.

SCHMIEDER. Soli: A, T, B. Chor. Instrumente: Flauto trav. I, II. Oboe I, II. Viol I, II. Viola. Continuo.

APERÇU BWV 45

ERSTER TEIL

1] CHORSATZ. BWV 45/1

ES IST DIR GESAZGT, MENSCH, WAS GUT IST UND WAS DER HERR VON DIR FORDERT, NÄMLICH: GOTTES WORT HALTEN UND LIEBE ÜBEN UND DEMÜTIG SEIN VOR DEINEM GOTT.

Il t'a été dit, à toi, l'homme, où est le bien, et ce que le Seigneur exige de toi, à savoir d'honorer la parole de Dieu, d'exercer amour et charité et d'être toute humilité face à ton Dieu.

Citation textuelle du prophète Michée 6, 8 [PBJ. 1955, p. 1420].

NEUMANN: Chorsatz. Prélude instrumental = 36 mesures. Entrées : Basse, Soprano, Alto, Ténor. Sinfonia + Ritournelle avec caractère fugué. Gesamtinstrumentarium (tous les instruments). *Mi* majeur (*E dur*). 228 mesures, C barré.

BGA. Jg. X. Pages 153-168. Am achten Sonntage nach Trinitatis | Micha Cap. 6, V. 8 | Dominica 8 post Trinitatis | PRIMA PARTE | Flauto traverso I / Oboe I | Flauto traverso II / Oboe II | Violino I | Violino II | Viola | Soprano | Alto | Tenore | Basso | Continuo.

NBA. SERIE I / BAND 18. Pages 199-218 (Bärenreiter. TP 1287, pages 359-378). I. | Flauto traverso I | Flauto traverso II | Oboe I | Oboe II d'amore | Violino I | Violino II | Viola | Soprano | Alto | Tenore | Basso | Continuo / Organo.

ANONYME [Radio France - Concerts. Saison 1988-1989] : « C'est par une parole du prophète Michée que le librettiste inconnu fait dans ce chœur initial le lien avec les paroles évangéliques. Dans une libre paraphrase poétique, cette parole est développée plus amplement : la volonté divine est connue de l'homme. Ce chœur en mi majeur, polyphonique, est développé à partir d'un thème unique.

Après l'introduction orchestrale (mesures 1-36) intervient un épisode en style de motet où les voix se répondent en imitations (mesures 37 à 54) et lui-même suivi d'une fugue (mesures 55 à 101). Après un bref interlude orchestral (mesures 102 à 106), démarre un nouvel épisode en style de motet, plus librement conçu (mesures 107 à 158), et une autre ritournelle orchestrale (mesures 159 à 168)... Conduit à la troisième partie chorale (mesures 169 à 228), où le texte est repris en entier ».

BASSO [*Jean-Sébastien Bach*, volume 2, pages 425-426] : « Cette page musicale est un monument architectonique de tout premier plan, de structure (ABC) apparemment analogue à celle qui figurait en ouverture de la cantate BWV 187, mais en réalité un seulement plus ample, mais plus complexe. A l'introduction instrumentale (mesures 1-37) fait suite un bloc préparatoire en style de motet (mesures 37-54) dans lequel sont répétées trois fois, comme un avertissement solennel, les mots *Es ist dir gesagt* ; cet épisode cède ensuite le pas à une fugue sur le premier hémistiche (mesures 54 à 101). Après un bref interlude (mesures 101-106), démarre le second hémistiche (mesures 107-158) à caractère de motet plus librement conçu, en style imitatif ; une ritournelle (mesures 158-168) conduit à la troisième phrase (mesures 169-228) dans laquelle le texte est repris en entier... Il est à noter par ailleurs que les trois sections de base (mesures 54-101, 107 à 158, 169-228) sont toutes inspirées de la structure de la ritournelle ; le principe d'unité se trouve de ce fait sauvegardé sur la base d'un discours de nature concertante sur lequel vient se greffer et se développer la complexe construction en motet ».

BOMBA : « Par contre [par rapport aux paroles de l'*arioso*, mouvement 4, Bach habille le chœur d'introduction, comportant le texte du prophète, d'une fugue très raffinée avec une sorte de double prélude. Il développe le morceau entier à partir d'un motif simple dont il obtient le rythme anapestique en mettant la phrase « Il t'a été dit » fortement en relief. Ce motif sera pré imité dans l'introduction instrumentale, puis interprété par les voix de chœur les unes après les autres et enfin en accords renforçant ainsi la figuration. Ce n'est qu'après ceci que le motif se prolonge en un thème de fugue qui, lui, en revanche englobe la première moitié du texte. Après cela, le chœur interprète le mot « *nämlich* - à savoir » en accords. Afin d'exprimer ce qui est donc à présent bon pour l'homme, c'est à dire *Gottes Wort halten*, Bach a recours à nouveau au motif cité plus haut. A la seule qu'il fait tenir plus longtemps le dernier ton *sagt* et fait ainsi glisser le poids de la musique sur le mot « *halten* » qui est maintenant sur ce ton. En même temps le caractère concertant du mouvement réapparaît plus distinctement. Et ainsi à partir d'un texte qui n'a au fond rien de sensationnel et qui ne dépasse pas le cadre de ce qui était prêché chaque dimanche, Bach a créé un morceau de musique extrêmement hétérogène et élaboré avec art ».

BOYER [*Les cantates sacrées de Jean-Sébastien Bach*] : « Sinfonia introductive avec ritournelle. Caractère de fugue ».

CANTAGREL [*Les cantates de J.-S. Bach*] : « Libre paraphrase du prophète Michée... Après une longue sinfonia instrumentale, le texte de ce grand motet est énoncé en trois sections... trois injonctions solennelles et chaque fois plus hautes, sur le motif de la sinfonia, en imitations. La phrase chantée en fugue : *Es ist dir gesagt, Mensch... dir fordert nämlich...* Une transition instrumentale empruntée à la sinfonia... une troisième section reprend en les condensant les éléments précédents, à l'exception de la fugue... ».

DÜRR [notice de l'enregistrement de Gustav Leonhardt : «... Le premier mouvement représente typiquement le chœur d'entrée tel qu'il se rencontre dans les cantates de cette année-là [1726] : L'ancien principe du motet, en vertu duquel le texte est divisé en sections isolées, semble ici en quelque sorte « abolie » par l'incorporation des deux parties du texte : *Es ist dir gesagt... nämlich...* dans un mouvement orchestral concertant exposé dans une ample introduction instrumentale : les principes du motet et du concerto s'interpénètrent à tour de rôle ».

GARDINER : « La cantate BWV 45 s'ouvre sur un mouvement choral élaboré en mi majeur, avec cordes, deux flûtes et deux hautbois (ici à nouveau, un hautbois d'amour et un hautbois « normal »). Le vrai chemin de vie du chrétien est clair et nous sommes enseignés de différentes manières : « Dieu nous a montré le bon ». Ce qui me frappe ici, comme dans bien d'autres occasions, c'est la fusion opérée par Bach entre la technique de la fugue et l'approche madrigalesque du texte... ».

HALBREICH : « Chœur monumental d'une stupéfiante maîtrise polyphonique, ne faisant appel à aucune citation de choral ».

HIRSCH : Structures A - B - C :

A - Ritournelle instrumentale (sinfonia ou prélude) aux mesures 1 à 36. - Chorteil I : imitation, mesures 37 à 53. Chorfuge = mesures 54 à 101 - Zwischenspiele, mesures 101 à 107.

B : Chorteil II = mesures 107 à 158 - Instrumental = mesures 158 à 168.

C : Chorteil III : imitations mesures, 168 à 185. Rit + Chor, mesures 185 à 228.

Soit : Introduction instrumentale aux mesures 1 à 37. Mesures 37 à 54 : Prélude choral dans le style du motet : « *Es ist gesagt* » (à 3 reprises). Mesures 54 à 101 : chœur fugué (texte). Interlude instrumental aux mesures 101 à 106. - [A'] : Reprise du thème instrumental ainsi que des mesures 106 à 116 (intermezzo instrumental + aux mesures 116 à 158 entrée du texte du chœur (forme du motet). Mesures 158 à 169, reprise du thème instrumental initial. - C : Mesures 169 à 186, forme de prélude de choral instrumental et aux mesures 186 à 228 (fin), reprise du chœur avec diction de l'ensemble du texte. Le thème apparaît sept fois dans la ritournelle ».

HOFMANN : « Dans le chœur initial, Bach déploie le texte tiré de la Bible dans un sermon musical fait d'une extraordinaire expression rhétorique. Il développe l'ensemble de cette construction musicale à partir d'un seul thème sur plus de deux cents mesures à l'architecture musicale grandiose. Le principe de composition à la base est la fugue mais Bach a recours à cette technique en se permettant de la modifier, de l'associer à des éléments concertants. Il bâtit un mouvement sans aucun schéma et parvient à une construction hautement personnelle qui arrive à traduire le texte avec une intensité unique. L'appel *Es ist dir gesagt*, au dessin mélodique ascendant par échelon et répété à trois reprises est sans pareil. Il provient de la tête du groupe thématique et prépare musicalement la fugue conclusive du chœur. On doit également évoquer le mot *nämlich* = à savoir, étranger à la fugue, scandé homophoniquement, surprenant et illuminant le lien ultérieur du thème du thème de la fugue avec le nouveau texte *und Liebe üben* = exercer l'amour ».

LEMAÎTRE : « Magnifique chœur initial... Nous sommes en présence d'un complexe concertant et polyphonique qui se déroule en plusieurs phases : 1) introduction instrumentale puis passage en style motet insistant sur les paroles *Es ist dir gesagt* ; 2) exposition de fugue sur la première partie du texte puis passage imitatif sur la seconde partie ; 3) reprise intégrale du texte sur des éléments musicaux des phases 1 et 2, seule l'exposition de la fugue ne réapparaît pas ».

MACIA [Collectif : *Tout Bach*] : « Le premier chœur, qui cite le prophète Michée, est une sorte de motet choral en mi majeur, combiné à un concerto instrumental très ingénieux. Une ample introduction expose le tissu instrumental avant l'entrée du chœur qui martèle les mots « *Er ist dir gesagt* » que suivent une partie fuguée, puis un passage homophone et, *in fine*, un retour des premiers éléments... ».

NEUMANN : « Sinfonia introductive et ritournelle. Caractère de fugue en petites sections intercalées et imitations du thème principal de la fugue. Le chœur en libre polyphonie intercalée dans les interventions instrumentales ».

PIRRO [*L'esthétique de Jean-Sébastien Bach | La traduction du texte*, pages 263-265] : « Par la coupe seule des phrases musicales, Bach arrive à marquer fortement les mots qu'il juge importants... Dans le premier chœur de la cantate BWV 45, les voix accentuent le mot « *nämlich* – à savoir – en l'occurrence », avant d'expliquer, dans la seconde partie *ce qui est bon*, c'est à dire *nämlich*, garder la parole de Dieu, aimer et être humble devant Dieu ».

PITROU : « La langue musicale de Bach se fait, dans ses dernières œuvres, toujours plus savante et plus laconique aussi. Spitta relève même dans le chœur qui ouvre la cantate BWV 45 une certaine raideur orthodoxe ; il s'agit, rappelons-le des devoirs du chrétien ».

[Noter la structure variée du chœur opposant le principe de la fugue et les parties concertantes. Le mot *Demütig* = humilité bénéficie d'un motif descendant et le mot *nämlich*, est accentué].

PLATEN : « l'auteur insiste sur le fait que le « facteur représentatif des cantates de Bach est le chœur d'entrée. Il constitue l'aspect démonstratif souvent somptueux, parfois ingénieusement construit, mais dans tous les cas nettement significatif de la structure d'ensemble. »

A certains égards il représente la composition entière ; le premier verset de son texte donne son nom à la cantate, la teneur riche de signification - en règle générale basée sur un passage de l'*Écriture* ou sur les versets d'un choral- en est exposée dans la sentence servant d'épilogue qui fait l'objet d'une interprétation musicalement théologique au cours des mouvements suivants. Le chœur d'entrée domine la forme d'ensemble même lorsqu'il est précédé d'une « sinfonia » autonome. La partie vocale commence parfois avec une thématique indépendante qui détache de manière contrastée le chœur de l'orchestre mais, en règle générale, Bach ne tarde pas à incorporer les parties vocales dans la structure de la ritournelle orchestrale (incorporation vocale). Le déroulement ultérieur consiste à répéter la substance préformée sous des aspects sans cesse modifiés (transposée, intervertie, abrégée ou présentée dans un autre ordre). Le côté étonnant de cette technique, c'est que la complexité structurelle y est dissimulée par les dehors symétriques d'un discours musical certes homogène mais présentant aussi une grande variété de coloris. Ainsi l'auditeur de la cantate BWV 45 n'aura nullement conscience que le mouvement d'entrée avec sa longueur exceptionnelle de 228 mesures, se ramène à une substance fondamentale de 37 mesures de ritournelle (plus quelques sections chorales épisodiques ».

Mesures 1 à 37 = ritournelle orchestrale - Mesures 37 à 54 puis à 101 = préambule choral -incorporation chorale (élargie en fugue) dans la structure de la ritournelle. Mesures 101 à 116 = thème initial orchestre et intermezzo - Mesures 116 à 158 = incorporation chorale (élargie) dans la structure de la ritournelle. Mesures 158 à 169 = Thème initial orchestre. Mesures 168 à 186 = préambule choral et à mesures 228 = incorporation chorale (élargie) dans la structure de la ritournelle... ».

SCHWEITZER [*J. S. Bach*, volume 2, page 344] : « Basées sur un texte [du prophète] Miché, au début [de la cantate BWV 45] les multiples répétitions des paroles « *Es ist dir gesagt* » ont quelque chose de vraiment déconcertant. On se demande même pourquoi Bach se mobilise pour élaborer un chœur sur ce verset plutôt que de le faire dans un simple *arioso* comme c'est le cas dans la seconde partie [Mvt. 4, *arioso*] avec les paroles du Christ : *Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage* » [Saint Matthieu 7, 22-23].

WOLFF : « Le chœur d'introduction est particulièrement ciselé et raffiné, d'une longueur inhabituelle de 228 mesures, il est d'une importance capitale... La sinfonia d'ouverture est aussi utilisée comme source pour les ritournelles orchestrées qui encadrent les passages chorals traités en style fugué ».

2] REZITATIV TENOR. BWV 45/2

DER HÖCHSTE LÄSST MICH SEINEN WILLEN WISSEN / UND WAS IHM WOHLGEFÄLLT; / ER HAT SEIN WORT ZUR **RICHTS**CHNUR DARGESTELLT, / WORNACH MEIN FUß SOLL SEIN GEFLISSEN, / ALLZEIT EINHERZUGEHEN / MIT FURCHT MIT **DEMUT** UND MIT **LIEBE** / ALS PROBEN DES GEHORSAMS, DEN ICH ÜBE, / UM ALS EIN TREUER **KNECHT** DEREINSTEN ZU BESTEHN.

Le Très-Haut me fait savoir sa volonté / et ce qui lui est agréable ; / De sa parole il a fait le cordeau / le long duquel mon pied doit avoir souci / d'orienter en tout temps ses pas / et que je dois suivre en tout temps / avec crainte, avec humilité et avec amour, / servant d'épreuve pour mon obéissance / que j'aurai à surmonter un jour en tant que fidèle serviteur » / pour me préparer par cette épreuve d'obéissance / à celle qu'un jour je subirai, serviteur fidèle.

NEUMANN: Rezitativ secco Tenor. Si (H) → Sol dièse (gis moll). 12 mesures, C.

BGA. Jg. X. Page 169. RECITATIVO | Tenore | Continuo.

NBA. SERIE I / BAND 18. Page 219 (Bärenreiter. TP 1287, page 379). 2. Recitativo | Tenore | Continuo / Organo.

HIRSCH : « Grand intervalle (sixte) sur *Der Höchste* / le Très-Haut et sur *Demut* = humilité - *Knecht* = serviteur ».

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 situés dans le registre profond de la voix ». [BGA. 45, X, p. 169].

[De même dans la cantate BWV 105/2 ». [BGA. X, p. 130] sur le mot *Demut* = humilité, BWV 75/13 sur le mot *Armuth* = pauvreté, in BGA. XVIII, p. 188 et encore dans la cantate BGA. VII (40/2), p. 376].

3] ARIE TENOR. BWV 45/3

WEIß ICH GOTTES **RECHTE**, / WAS IST'S, DAS MIR HELFEN KANN, / WENN ER MIR ALS SEINEM **KNECHTE** / FORDERT **SCHARFE RECHNUNG** AN. / SEELE, DENKE DICH ZU RETTEN; / AUF **GEHORSAM** FOLGET **LOHN**, / **QUAL** UND **HOHN** / **DROHET** DEINEM ÜBERTRETEN.

Puisque je connais les prérogatives de Dieu, / qu'est ce qui peut donc me venir à mon secours / lorsqu'il me demandera des comptes rigoureux / à son serviteur que je suis. / O mon âme, pense à ton salut ; / A l'obéissance répondra la récompense, / tandis que les tourments et la dérision / Puniront toute transgression.

Saint Luc 12, 42-47 [PBJ. 1955, p. 1560] : « Heureux ces serviteurs que le Maître à son arrivée trouvera fidèles... ». On retrouve la même perspective dans saint Luc 19, 12-27 [PBJ. 1955, p. 1571] : « Un homme de haute naissance se rendit dans un pays lointain... or quand il fut de retour... il fit appeler les serviteurs auxquels il avait donné l'argent... » ou encore saint Matthieu 25, 14-30 [PBJ. 1955, p. 1495] avec la Parabole des talents : «... C'est comme un homme qui, partant pour l'étranger, appela ses serviteurs et leur confia sa fortune ».

A son retour, le même demande des comptes...

NEUMANN: Arie Tenor. Streichersatz. B.c. Forme en partie double (bipartite) Structures : A ; B' ; B'' avec ritournelle.

Ut mineur (cis moll). 166 mesures, 3/8.

BGA. Jg. X. Page 169-175. ARIA | Violino I | Violino II | Viola | Tenore | Continuo.

NBA. SERIE I / BAND 18. Pages 219-225 (Bärenreiter. TP 1287, pages 379-385). 3. Aria | Violino I | Violino II | Viola | Tenore | Continuo / Organo.

ANONYME (Radio France. Saison 1988-1989). Air en ut dièse mineur, à 3/8 et à caractère de danse, de forme binaire sans *Da capo*.

BASSO [*Jean-Sébastien Bach*, volume 2, page 274] : « Un rythme de danse ». [Volume 2, page 426] : «... Aria bipartite et allures de danse...».

BOMBA : « L'air du ténor rappelle le menuet, cependant la composition faite de tous les instruments à cordes ainsi que le rythme souvent changeant accentuent plutôt les contrastes existant entre une danse et le texte qui profère des menaces avec les mots comme *scharfe Rechnung* – comptes rigoureux ou *Qual und Hohn* = tourments et dérision ».

CANTAGREL [*Les cantates de J.-S. Bach*] : « La tonalité d'ut mineur confirme ce climat d'inquiétude [lorsque le maître demande à son serviteur de lui rendre des comptes]... Mais la voix du ténor et la métrique de danse qui sous-tend l'air lui confèrent une allure presque joyeuse... Une fois encore, Bach a scindé le texte en deux parties, pour bien en marquer l'antithèse, et l'air s'en trouve logiquement articulé en deux sections, avec ritournelle. La première section traite les quatre premières lignes du texte... et la seconde, par opposition, envisage le salut et la punition qui attend les faux prophètes, en insistant par de longues vocalises sur le mot *drohet* = puniront ».

HIRSCH [*Die Zahl im Kantatenwerk Johann Sebastian Bachs*] : «... Sur « *Weiss ich Gottes Rechte* = *Puisque je connais les prérogatives de Dieu* ». Renvoi au Psaume 19, 9-10 [PJB. p. 817] : «... *Les préceptes de Yahvé sont droits... Les jugements de Yahvé sont vérité* » puis au verset 12 : «... *Aussi ton serviteur s'en pénètre...* ». [Mélisme sur le mot *drohet*].

HOFMANN : « L'air de ténor semble aspirer à la détente malgré son texte sérieux voire inquiet, avec son rythme de menuet, rappelant une polonaise ».

MACIA [Collectif : *Tout Bach*] : « Une aria robuste dans laquelle le ténor laisse entrevoir qu'à l'obéissance répondra la récompense céleste. L'ensemble compact des cordes accompagne le ténor chargé de multiples vocalises, notamment lorsqu'il évoque les possibles transgressions des pécheurs... ».

PIRRO [*J.-S. Bach*] : « Les cantates après 1727... De la même époque [vers 1735] date probablement la cantate BWV 45, qui contient un air de ténor aux modulations progressives admirables de sentiment ».

ROMIJN : « On exhorte le croyant à plus d'humilité en paroles et en actes, à sa subordination au titre de serviteur de son maître. En récompense, le bon chrétien est placé sous la protection de Dieu. Dans ce contexte, quelques menaces ne sont pas inutiles : ainsi l'aria de ténor n° 3, sur un mouvement vocal constamment agité, annonce que *Qual und Hohn drohet deinem Übertreten* = *Tourments et dédain puniront ta transgression* ».

[Modulation sur « *scharfe Rechnung* / demander des comptes ». Mélisme sur *Gehorsam* = obéissance. Accord de 7° sur *Qual und hohn* = *tourments et dérision* et enfin sur *Drohet* = *transgression* ».

ZWEITER TEIL = Parte seconda

4] ARIOSO BAB. BWV 45/4

ES WERDEN VIELE ZU MIR SAGEN AN JENEM TAGE: **HERR**, **HERR** HABEN WIR NICHT IN DEINEM NAMEN GEWEISSAGET, HABEN WIR NICHT IN DEINEM NAMEN **TEUFEL AUSGETRIEBEN**, HABEN WIR NICHT IN DEINEM NAMEN

VIEL TATEN GETAN? / DENN WERDE ICH IHNEN BEKENNEN : ICH HABE EUCH NOCH NIE ERKANNT, *WEICHET ALLE VON MIR, IHR ÜBELTÄTER!*

Plusieurs me diront en ces jours-là : Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracle par ton nom ? / Alors je leur dirai ouvertement : je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité !

Citation : Saint Matthieu 7, 22-23 [PBJ. 1955, p. 1464] : « *Le Sermon sur la montagne* ». Un *arioso* du fait que le texte est biblique.

NEUMANN: *Arioso* Baß. Streichersatz. B.c. Partie instrumentale *ostinato*. En forme de canon. *La majeure (A dur)*. 69 mesures, C.

BGA. Jg. X. Pages 176-181. SECONDA PARTE | *Arioso*. (Ev. St. Mattaei, Cap. 7 V. 22-23) | Violino I | Violino II | Viola | Basso | Continuo.

NBA. SERIE I / BAND 18. Pages 226-232 (Bärenreiter. TP 1287, pages 386-392). 4. *Arioso* | Violino I | Violino II | Viola | Basso | Continuo / Organo.

[L'axe de la cantate : tonalité rassérénée de la majeure - l'évolution de la tonalité correspond à un « affect ». Introduction instrumentale qui revient à quatre reprises dans des tonalités différentes : la, mi, fa dièse et la. Sauts d'intervalles, vocalises ornées et doubles croches soulignant avec intensité les menaces exprimées par les mots. Le mot *Herr* répété à trois reprises. Un saut d'octave sur *Ausgetrieben*].

ANONYME [Radio France - Concerts. Saison 1988-1989] : « La basse solo, représentant la voix du Christ ouvre la seconde partie (*arioso* en la majeure, accompagné comme l'air précédent par les cordes et le continuo...) ».

BASSO [Jean-Sébastien Bach, volume 2, page 274] : « L'autre page « déterminante » [après le premier mouvement] est, suivant la règle d'usage dans les cantates de Helm [et de celles de Johann Ludwig Bach pour l'année 1726 à Leipzig], le n°4, un *arioso* quadripartite nourri d'un substantiel apport des cordes et confié à la basse, sur le texte de saint Matthieu 7, 22-23 ». [PBJ. 1955, p. 1464].

BOMBA : « Dans l'*arioso*, Bach fait représenter la *Vox Christi* par le soliste basse. Les figures, analogies musicales pleines de vitalité, jouées par les violons confèrent aux paroles passionnées du Christ une vigueur combattante... ».

BOYER [Les cantates sacrées de Jean-Sébastien Bach] : « Paroles du Christ... sous un flot de doubles croches violonistiques qui évoquent la chasse des démons. La cantate en prend à la fois un relief dramatique et un sens théologique puissant, la réalisation par le Christ des paroles du prophète » [Mvt. 1].

CANTAGREL [Les cantates de J.-S. Bach] : « Tout se présente ici comme un air, un air d'opéra même, malgré la relative liberté de la ligne vocale. Quant à l'alerte introduction instrumentale, elle a tout du début d'un concerto pour cordes de style italien. Là-dessus s'élève la voix du Christ, indépendante de ce qui précède, assénant avec vigueur l'annonce du jugement qui écartera les coupables. Il faut faire sonner une déclamation véhémement dans ce morceau très dramatique... où le Christ prononce l'anathème « *Weichet alle = Écartez-vous tous !* » sur de grandes vocalises de doubles croches qu'annonçait la ritournelle ».

GARDINER : « La deuxième partie de la cantate s'ouvre par un mouvement pour basse et cordes désigné « *arioso* », aria hautement virtuose, à mi-chemin d'un concerto de Vivaldi et d'une scène d'opéra... ».

HALBREICH : « Le sommet de l'œuvre, grand *arioso* dramatique confié à la basse, la *Vox Christi*, qui reprend les deux derniers versets du texte évangélique (« Je ne vous ai jamais connu... ») avec une admirable véhémence ».

HIRSCH [Die Zahl im Kantatenwerk Johann Sebastian Bachs] : « Méliques : la basse chante 32 notes sur le mot *weichet* et 28 notes sur le mot *alle* (aux mesures 47 à 51, 61 à 63 et 64 à 68) ».

HOFMANN : « L'*arioso* reprend les paroles de Jésus... confié à la basse, la *Vox Christi*... Les violons qui accompagnent évoquent la passion qui anime ce texte par des motifs rapides... ».

LEMAÎTRE : « La basse soliste représente le Christ... Cet *arioso* quadripartite, qui reçoit un substantiel renfort des cordes est en la majeure mais s'aventure dans les tons de mi majeur et fa dièse mineur ».

MACIA [Collectif : Tout Bach] : « Citation évangélique de saint Matthieu... Sur une ligne très mouvante et insistante des cordes, la basse – habituel porte-parole du Christ – chante un *arioso* en la majeure qui évolue audacieusement vers mi majeur et fa dièse mineur... ».

5] ARIE ALT. BWV 45/5

WER GOTT BEKENNT AUS WAHREM HERZENSGRUND, / DEN WILL ER AUCH BEKENNEN. || DENN [R. Wustmann : *Doch*] DER MUß EWIG BRENNEN, / DER EINZIG MIT DEM MUND / IHN HERREN NENNT.

Celui-là qui confesse sa foi en Dieu / du plus profond de son cœur, / il le voudra aussi confesser. / Car il sera la proie des flammes éternelles, / celui qui le nomme Seigneur / que par la bouche.

Saint Matthieu 10, 32 [PBJ. 1955, p. 1469] : « *Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes...* ».

NEUMANN: Arie Alt. Triosatz. Querflöte. B.c. Libre *Da capo*. Fa dièse (fis). 67 mesures, C.

BGA. Jg. X. Pages 182-185. ARIA | Flauto traverso I | Alt | Continuo.

NBA. SERIE I / BAND 18. Pages 233-236 (Bärenreiter. TP 1287, pages 393-396). 5. Aria | Flauto traverso | Alto | Continuo / Organo.

ANONYME [Radio France. Concerts. Saison 1988-1989] : « Figurations en doubles croches dans l'esprit de l'*arioso* qui précède mais contraste avec la distribution. Un sentiment de consolation se fait jour. Méliques. Par ses figurations de doubles croches, l'air d'alto en fa dièse mineur semble poursuivre l'animation de l'*arioso*, mais sa formation réduite (flûte traversière et continuo) constitue un contraste sensible ».

BOMBA : « L'air du contralto respire la consolation et l'apaisement. Ensemble ou en alternance, les flûtes, les parties de chant et le continuo vont pourtant continuellement de l'avant ».

CANTAGREL [Les cantates de J.-S. Bach] : « Encore une référence à Luther, qui ne cesse de répéter que la bouche doit être en accord avec le cœur... Face aux menaces du Christ et lui répondant, le chrétien proclame sa foi, certain qu'elle lui vaudra le salut. D'où le climat de douce confiance qui baigne cet air en *Da capo* varié. Couleurs délicates, registres élevés, c'est un pur trio où les arabesques de la flûte soutenues par la ponctuation régulière du continuo, dialoguent avec la ligne de chant de l'alto ».

HOFMANN : « L'air d'alto avec flûte obligée semble retenu et présente l'aspect d'une tranquille musique de chambre ».

MACIA [Collectif : Tout Bach] : « Soutenue par une flûte aérienne, à la mélodie scintillante et perlée, l'alto affirme... qu'il faut croire « du plus profond du cœur », avec de superbes ornements, avant que dans la partie centrale, des chromatismes inquiétants accompagnent des propos plus menaçants... ».

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

6] REZITATIV ALT. BWV 45/6

SO WIRD DENN HERZ UND MUND SELBST VON MIR RICHTER SEIN, / UND GOTT WILL MIR DEN LOHN NACH MEINEM SINN ERTEILEN. / TRIFFT NUN MEIN WANDEL NICHT NACH SEINEN WORTEN EIN, / WER WILL HERNACH DER SEELEN

SCHADEN HEILEN? / WAS MACH ICH MIR DENN SELBER HINDERNIS? / DES HERREN WILLE MUß GESCHEHEN, / DOCH IST SEIN BEISTAND AUCH GEWIS, / DAß ER SEIN WERK DUCH MICH MÖG WOHL VOLLENDER SEHEN.

Ainsi mon cœur et ma bouche seront-ils mes juges, / et Dieu m'accordera sa récompense d'après ma disposition. / Mais si ma conduite n'est point conforme à ses paroles, / qui voudra alors guérir le mal de mon âme ? / Que me fais-je moi-même obstacle ? / La volonté du Seigneur doit être accomplie, / mais si son assistance est certaine, / il me verra accomplir consciencieusement son œuvre.

NEUMANN: Rezitativ *secco* Alt. Allègement instrumental et retour à la sérénité avec les harmonies lumineuses du mode majeur.

Mi majeur (E dur) → Mi majeur (E dur). 13 mesures. C.

BGA. Jg. X. Page 185. Alto | Continuo.

NBA. SERIE I / BAND 18. Page 236 (Bärenreiter. TP 1287, page 396). 6. Recitativo | Alto | Continuo / Organo.

Dissonances sur les mots *Seele Schaden, Hindernis* et *Heilen*.

ANONYME [Radio France - Concerts. Saison 1988-1989] : « L'atmosphère gagne encore en clarté et en sérénité dans ce récitatif ».

7) CHORAL. BWV 45/7

GIB, DAß ICH TU MIT FLEIß, | WAS MIR ZU TUN GEBÜHRET, | WORZU MICH DEIN BEFEHL / IN MEINEM STANDE FÜHRET. | GIB, DAß ICHS TUE BALD, | ZU DER ZEIT, DA ICH SOLL, | UND WENN ICHS TU, SO GIB [Variante : *thu' so gieb*], **DAß ER GERATE** [*gerathe*] **WOHL!**

Accorde-moi d'exécuter avec zèle / ce qu'il me convient d'exécuter, / ce que ton commandement / me mets en état de faire. / Accorde-moi que je le fasse aussitôt que se peut, / au moment opportun, / et lorsque je le ferai, accorde-moi / le succès !

Deuxième strophe du cantique en huit strophes : « *O Gott, du frommer Gott...* », Johann Heermann (1630).

NEUMANN : Simple choral harmonisé avec l'ensemble des instruments. Mélodie : « *O Gott, du frommer Gott...* ».

Mi majeur (E dur). 17 mesures, C.

BGA. Jg. X. Page 186. CHORAL | Soprano / Flauto traverso I. II. Oboe I. II. Violino I. col Soprano | Alto / Violino II coll' Alto | Tenore / Viola col Alto | Basso | Continuo.

NBA. SERIE I / BAND 18. Page 237 (Bärenreiter. TP 1287, page 397). 7. Choral | Flauto traverso I, II / Oboe I, II / Violino I/8 Soprano | Violino II / Alto | Viola / Tenore | Basso | Continuo / Organo. [Fin pacifique et détendue avec le retour à la première tonalité de mi].

BOYER [*Les cantates sacrées de Jean-Sébastien Bach*] : « Choral harmonisé sur mélodie de choral (MDC) 083 de type I ».

CANTAGREL [*Les cantates de J.-S. Bach*] : « Ce cantique peut se chanter sur plusieurs mélodies, dont ici une mélodie anonyme de la fin du XVIIe siècle. Harmonisation verticale, les voix soutenues par les cordes, le soprano renforcé des deux traverso et des deux hautbois ».

HIRSCH : « En mi majeur aussi revient le choral de conclusion sur la mélodie d'un anonyme « *Die Wollust dieser Welt...* » (1679. Cette mélodie paraît aussi dans les cantates BWV 64, 128 et 197a ainsi que les cantates BWV 94 et 129 ».

BIBLIOGRAPHIE BWV 45

BACH CANTATAS WEBSITE

AMG (All Music Guide) : Notice de James Leonard.

BRAATZ, Thomas: *Provenance*. 22 juillet 2002.

: *Commentary*. 24 juillet 2002. Textes de Whittaker, Schweitzer, Spitta, Voigt, Dürr, Chafe, Anderson.

Les mélodies de choral utilisées dans les œuvres vocales de Bach : O Gott, du frommer Gott. Ahasverus Fritsch (vers 1679). EKG 461.

En collaboration avec Aryeh Oron (décembre 2005).

BROWNE, Francis (février 2005) : Texte du cantique « *O Gott, du frommer Gott*. » Johann Heermann (1630).

8 strophes de huit lignes chacune.

CROUCH, Simon : *Commentaires*. 1996, 1998.

EMMANANUEL MUSIC : Notice de Craig Smith.

MINCHAM, Julian: *The Cantatas of Johann Sebastian Bach*, chapitre 21. 2010.

[Cette notice est accessible en langue française mais « as usual », dans une traduction quelque peu « chaotique » !].

ORON, Aryeh: *Discussions I*] 21 juillet 2002. 2] 18 novembre 2007. 3] 11 septembre 2011. 4] 17 juillet 2016.

Les mélodies de choral utilisées dans les œuvres vocales de Bach : O Gott, du frommer Gott. Ahasverus Fritsch (vers 1679). EKG 461.

En collaboration avec Thomas Braatz (décembre 2005).

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 45 = BC A 113. NBA I/18.

BACH-JAHREBUCH 1977 [B.Jb. 7-25]. Walter Blankenburg : « *Une nouvelle source pour les textes de sept cantates de Jean-Sébastien Bach et dix-huit cantates de Johann Ludwig Bach* ».

BÄRENREITER CLASSICS. 2007: Bärenreiter Urtext. TP 1287. Sämtliche Kantaten 7. Volume 7, pages 355-397.

BASSO, Alberto : *Jean-Sébastien Bach*. Edizioni di Torino 1979 et Fayard 1984-1985. Volume 1, pages 34, 39, 96, 158, 338.

Volume 2, pages 248, 253-259, 268, 274, 407-408, 417- 418, 422, 425-426, 428.

BLANKENBURG, Walter : *B.Jb. 1977* [7-25] : *Eine neue Textquelle zu sieben Kantaten Johann Sebastian Bachs...*

On y trouvera la page de titre de l'édition de Rudolstadt (Thuringe), 1726, sans nom d'éditeur.

BOMBA, Andreas : Notice de l'enregistrement Hänssler / Rilling / édition *bachakademie*, volume 15. 1999.

BOYER, Henri : *Les cantates sacrées de Jean-Sébastien Bach*. L'Harmattan. 2002. Pages 165-166.

: *Les mélodies de chorals dans les cantates de Jean-Sébastien Bach*. L'Harmattan. 2003. Pages 283-287.

BREITKOPF. Recueil n° 10 : 371 *Vierstimmige Chorgesänge*. C. Ph. E. Bach – KJ. Ph. Kirnberger (sans date). N° 84 (et 311).

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

Classement alphabétique. N° 278 (277 et 279-281).

CANTAGREL, Gilles : *Les cantates de J.-S. Bach*. Fayard. 2010. Pages 38, 787-791.

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

Jean-Luc Macia : *Cantates d'église*. Pages 123-124.

DÜRR, Alfred : Notice du disque Cantate Bach-Studio / Helmuth Rilling. Février 1967.

: Notice d'introduction dans coffret *Das Kantatenwerk* / Gustav Leonhardt, volume 12. 1975.

: *Die Kantaten von J.-S. Bach*. Bärenreiter. Kassel. 1974. Volume II, pages 385-387.

- EKG. *Evangelisches Kirchen-Gesangbuch*. Verlag Merfburger Berlin. 1951. *Ausgabe für die Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg*. Dans les références bibliques, apparaît sous l'abréviation EKG. 383/2 (+ mélodie EKG. 301, 477, 171).
Liederdatenbank = *Evangelisches Gesangbuch* (1997-2006) = EG. 495/2 (+ mélodie EG. 496).
- GARDINER, John Eliot. Sir : Notice de son enregistrement. CD *SDG*, volume 5. 2008.
- HALBREICH Harry : Critique du volume 12 de l'édition discographique Teldec / Leonhardt. Revue *Harmonie*, n° 113, janvier 1976.
- HASELBÖCK, Lucia: *Bach | Text Lexikon*. Bärenreiter, 2004. Pages 217, 65, 122, 150, 197.
- HELMS, Marianne : Notice de l'enregistrement d'Helmuth Rilling. Disque *Laudate* 98734, en collaboration avec Arthur Hirsch. 1983.
- HERZ, Gerhard: *Cantata N° 140. Historical Background*. Pages 3-50. *Norton Critical Scores*.
W. W. Norton & Company. Inc. New York. 1972. Page 34.
- HIRSCH, Arthur: *Die Zahl im Kantatenwerk Johann Sebastian Bachs. Hänssler HR.24.015*. 1986.
CN. 152 : page 29 [mvt. 1, le chiffre 7]. Page 69 [Mouvement 3, Psaume 19]. Page 73 [Mvt. 5, mélisme], page 139.
: Notice de l'enregistrement d'Helmuth Rilling. Disque *Laudate* 98734, en collaboration avec Marianne Helms. 1983.
- HOFMANN, Klaus : Notice de l'enregistrement de Masaaki Suzuki. CD *BIS*, volume 46. 2009.
- LACAS, Pierre-Paul : Critique de l'enregistrement de Nikolaus Harnoncourt. Revue *Diapason*, n° 200, novembre 1975.
- LEMAÎTRE, Edmond : *La musique sacrée et chorale profane. L'Âge baroque 1600-1750*.
Fayard. *Les Indispensables de la musique*, 1992. Pages 49-50.
- LYON, James : *Johann Sebastian Bach. Chorals. Sources hymnologiques des mélodies, des textes et des théologies*.
Beauchesne. 2005. Pages 93, 112, 147, 157, 159-160, 282 (incipit de la mélodie « *O Gott, du frommer Gott* » = M 144).
- MACIA, Jean-Luc : *Tout Bach. Les cantates*. Ouvrage collectif Robert Laffont – Bouquins. Novembre 2009. Pages 123-124.
- MARCHAND, Guy : *Bach ou la Passion selon Jean-Sébastien (de Luther au nombre d'or)*. L'Harmattan. 2003. Page 332 [5].
- NEUMANN, Werner: *Handbuch der Kantaten Johann Sebastian Bachs*. VEB. Breitkopf & Härtel Musikverlag. Leipzig. 1971. Page 75.
Literaturverzeichnis: 49 (Scheide).
: *Sämtliche von Johann Sebastian Bach vertonte Texte*. VEB. Leipzig. 1974. Pages 114-115.
: *Kalendarium zur Lebens-Geschichte Johann Sebastian Bachs*. Bach-Archiv, 20 novembre 1970.
: Datation : 11 août 1726. Page 31.
- NYS, Carl de : *Jean-Sébastien Bach*. Collection « *Génies et Réalités* ». Hachette. 1963. Discographie : page. 286.
- PETITE BIBLE DE JÉRUSALEM : Desclee. de Brouwer. Editions du Cerf. Paris. 1955. Page 1254.
Dans les références bibliques, apparaît sous l'abréviation « *PBJ* ».
- PIRRO, André : *J.-S. Bach*. Félix Alcan. 5e édition. 1919. Page 165.
: *L'esthétique de Jean-Sébastien Bach*. Fischbacher. 1907. Minkoff-Reprint. Genève. 1973. Page 33.
- PITROU, Robert : *Jean-Sébastien Bach*. Editions Albin Michel. 1955. Pages 246-247.
- PLATEN, Emil : *Les chœurs d'entrée des cantates de Bach*. Article dans le coffret Teldec / Leonhardt, volume 12. 1975.
- P. UNGER, Melvil: *Handbook to Bach's Sacred Cantata Texts*. Scarecrow Press (780 pages). 1996.
- ROMIJN, Clemens : Notice (sur CD, page 61) de l'enregistrement de Pieter Jan Leusink. 2000 - 2006.
- SCHEIDE, William H. W. Neumann. Literaturverzeichnis 49] *Johann Sebastian Bach Sammlung von Kantaten seines Veters Johann Ludwig Bach in B.Jb. 1959; B.Jb. 1961. B.Jb. 1962*.
B.Jb. 1906. 1912. 1915. 1920. 1928. 1932. 1934.
- SCHMIEDER, Wolfgang: *Thematisch-Systematisches Verzeichnis der Werke Joh. Seb. Bachs* (BWV).
Édition 1973 : pages 62-64 (Breitkopf & Härtel. 1950-1973-1998).
Literatur: Spitta. Schweitzer. Wolfrum (1910) II. Pirro. Parry. Voigt. Wustmann. Wolff. Terry.
Moser (H. J. 1935). Thiele (1936). Neumann.
- SCHWEITZER, Albert : *J.-S. Bach | Le musicien-poète*. Fœstich. 1967. 8e édition française depuis 1905. Pages 200-201.
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 343 (note), 344.
- SPITTA, Philipp: *Johann Sebastian Bach | His Work and influence on the Music of Germany 1685-1750*
Novello & Cy. 1889. Dover Publications, Inc. 1951-1952. Volume 3, pages 81-82.
- WATCHORN, Peter : Notice de l'enregistrement de Thomas Folan. 2007.
- VIGNAL, Marc : *Les Fils de Bach*. Les chemins de la musique. Fayard. 1997. L'héritage de Bach, page 68.
- WHITTAKER, W. Gillies: *The Cantatas of Johann Sebastian Bach | Sacred & Secular*. Oxford U.P. 1959-1985.
Volume 2, pages 194-199.
- WOLFF, Christoph : Notice de l'enregistrement de Ton Koopman, volume 18. 2003.
- WUSTMANN, Rudolf: *Johann Sebastian Bachs geistliche und weltliche Kantatentexte*
Breitkopf & Härtel. 1913-1967-1976. Pages 188-189.
- ZWANG, Philippe et Gérard : *Guide pratique des cantates de Bach*. R. Laffont. 1982. ZK 147, pages 233-234.
Réédition révisée et augmentée. L'Harmattan. 2005.

BWV 45. SOURCES SONORES + VIDÉOS

Liste établie par Aryeh Oron et ici proposée sous forme allégée avec, parfois, quelques précisions relatives aux références et aux dates.
Les numéros 1] et suivants (2, 3, 4, etc.) indiquent l'ordre chronologique de parution des enregistrements.
26 références (Octobre 2001 – Octobre 2025) + 5 mouvements (+ 4) individuels (Octobre 2001 – Décembre 2021).
Exemples musicaux (audio). Aryeh Oron (février 2003 – janvier 2005). Versions : G. Leonhard, P.J. Leusink.
Computer. Mvt. 1 par Yoshiko Fujimoto et les mvts. 1 à 7 par Steven Rasmussen & Walter Hewlet.
Choral [Mvt. 7] 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.

- 3] **ANSERMET**, Ernest. Orchestre de la Suisse romande et Chœur Pro Arte de Lausanne. Contralto: Helen Watts. Tenor: Ian Partridge.
Baritone: Tom Krause. Enregistré au Victoria Hall, Genève (Suisse), 29 mars 1966. Durée : 21'38.
Disque Decca SXLA-6266. 1967. + Cantate BWV 105. Reprise en disque Decca 384 et label « *Ace of Diamond* ».
Reprises en disques Decca OS-25996 et London Treasury Series SR-33227 et London SR.
Reprise, album de 2 CD Decca 4800027 « *Eloquence* ».
+ Sinfonies des cantates BWV 12, 31 + Cantates BWV 67, 101, 105, 130 et *Suites* n° 2 et 3.

- 24] **BAKKER**, Rienk. Solistes + Koor en orkest Stichting Bachcantates Tilburg. Enregistrement **vidéo**, Broekhovense, Tilburg (Hollande), 2 octobre 2022. **YouTube. Vidéo.** + **BCW** (16 octobre 2022). Fragments mvts 1, 2, 3, 5, 6, 7. Durée : 17'47.
- 8] **BILLER**, Georg Christoph. Alto: Axel Köhler. Tenor: Martin Petzold. Bass: Klaus Mertens. Das Leipziger Vocalensemble. Das Leipziger Barockorchester. Enregistrement radiophonique, Thomaskirche Leipzig (D). **YouTube** | **Rainer Harald.** + **BCW** (29 juillet 2023). Durée : 20'.
- 17] **CHIN**, David / Adrian Demian + Ensemble instrumental. Soprano: Elizabeth Philips. Mezzo-soprano: Askley Hill-Hibbard. Tenor: Pablo Bustos. Baritone: Thomas Lehman. Pas de chœur. Enregistrement **vidéo** à la Lutheran Church of The Reformation, Rochester (New York – USA), 22 mars 2013. Durée : 12'43. **YouTube. Vidéo.** + **BCW** (Mars 2013).
- 13] **FOLAN**, Thomas. Publick Musick (Choir & Orchestra). Alto: Deborah Rentz-Moore. Tenor: Pablo Bustos. Bass: Jonathan Rohr. Enregistré à la St. Michael's Church, Rochester / New York (USA), novembre 2005. Durée : 21'04. CD Musica Omnia 204. 2007. + Cantates BWV 62, 192, 140. **YouTube** + **BCW** (Juillet 2015).
- 11] **GARDINER**, John Eliot (Volume 5). Monteverdi Choir. English Baroque Soloists. Alto: Robin Tyson. Tenor: Christoph Genz. Bass: Brindley Sherratt. Enregistrement live durant le *Bach Cantata Pilgrimage*, Christkirche, Rendsburg (D), 13 août 2000. Durée : 17'46. Album de 2 CD *SDG 147 Soli Deo Gloria*. 2008.
- 22] **HERREWEGHE**, Philippe. Collegium vocale Gent. Soprano: Dorothee Miels. Alto: Alex Potter. Tenor: Thomas Hobbs. Bass: Peter Kooy. Enregistré à la Waalse Kerk, Amsterdam (Hollande), 23-25 janvier 2020. CD Outhere (Philips) Music LPH 035. 2021. Cantate BWV 198 + BWV 118. **YouTube** + **BCW** (18 mars 2021). Durée : 18'06.
- 21] **JOHANSEN**, Kay. Stuttgarter Kantorei | Stiftsbarock Stuttgart. Alto: Henriette Gödde. Tenor: Henning Jendritza. Bass: Christian Wagner. Enregistrement **vidéo** dans le cadre du *Zyklus Bach:vokal*, Stiftskirche Stuttgart, 25 septembre 2020. **YouTube. Vidéo.** + **BCW** (27 janvier 2021). Durée : 20'03.
- 12] **KOOPMAN**, Ton (Volume 18). Amsterdam Baroque Orchestra & Choir. Alto: Bogna Bartosz. Tenor: Christoph Prégardien. Bass: Klaus Mertens. Enregistré à la Waalse Kerk, Amsterdam (Hollande), 26 février - 7 mars 2002. Durée : 17'17. Coffret de 3 CD Antoine Marchand / Challenge Classics CC 72218. 2003. + Cantates BWV 47, 55, 157. **YouTube** + **BCW** (Juillet 2013). **YouTube** (22 février 2021). Version en mouvement séparés. **YouTube** | **france musique.** Émission « *Sacrées musiques* ». Benjamin François (25 septembre 2016).
- 5] **LEONHARDT**, Gustav (Volume 12). Knabenchor Hannover. Leonhardt-Consort. Alto: René Jacobs. Tenor: Kurt Equiluz. Bass: Hanns-Friedrich Kunz. Enregistré à la Doopsgezinde Kerk, Haarlem (Hollande), décembre 1974 - janvier 1975. Durée : 19'17. 4e version mondiale selon Harry Halbreich, In Revue *Harmonie*, n° 113, janvier 1976. Coffret de 2 disques Teldec 6.35283-00-501-503 (SKW 12/1-2 BR 2). *Das Kantatenwerk*, volume 12. Reprise en coffret de 2 CD Teldec 2292-42559 - 2 ZL. *Das Kantatenwerk*, volume 12. 1987. Reprise en coffret de 6 CD Teldec 4509 91757 2. 1994. *Das Kantatenwerk*, volume 3. + Cantates BWV 37 à 60. Reprise *Bach 2000*. Coffret de 15 CD Teldec 3984-25706-2. Volume 1. Distribution en France, septembre 1999. Avec les cantates BWV 1 à 14 et BWV 16 à 47. Reprise *Bach 2000*. CD 8573-81200-2. *Das Alte Werk*, volume 15. Intégrale en CD séparés. 2000. + Cantates BWV 44, 46, 47. Reprise Warner Classics. CD 8573 81200-5. Intégrale en CD séparés, volume 15. 2007. **YouTube** (Mars 2012 – 7 septembre 2019). **YouTube** (Août 2013). Autre version live enregistrée le 25 octobre en l'église Notre-Dame du Travail à Paris, 15e. Alto: Gérard Lesne. Tenor: John Elwes. Bass: Peter Kooy. Ensemble La Chapelle Royale. Durée : 19'13.
- 7] **LEONHARDT**, Gustav. La Chapelle Royale. Counter-tenor: Gérard Lesne. Tenor: John Elwes. Bass: Peter Kooy. Enregistré en l'église Notre-Dame-du Travail (Paris 15e - France), 25 octobre 1988. Durée : 19'13. **YouTube** + **BCW** (Juin 2014).
- 10] **LEUSINK**, Pieter Jan. Holland Boys Choir. Netherlands Bach Collegium. Alto: Sytse Buwalda. Tenor: Knut Schoch. Bass: Bas Ramselaar. Enregistré en l'église Saint-Nicolas, à Elburg (Hollande), octobre - novembre 1999. Durée : 18'19. Bach Edition. 2000. Coffret de 5 CD Brilliant Classics 99368. Volume 9. Cantates, volume 4. Reprise Bach Edition. 2006. Coffret de 155 CD Brilliant Classics III - 93102 18/64. + Cantates BWV 150, 122. Autre tirage Brilliant Classics, en coffret (50 CD) reprenant uniquement les cantates. Référence : 94365 50284 21943 657. Distribution en France (NET), 8-10 janvier 2013. **YouTube** (Mai et juin 2012).
- 232] **LUTZ**, Rudolf. Alto: Anne Kathrin Laabs. Tenor: Georg Poplutz. Bass: Andreas Wolf. Choir and Orchestra of the Foundation. Enregistrement **vidéo**, Olma Hall, St. Gallen (Suisse), 26 novembre 2021. **YouTube. Vidéo** (23 juin 2022). Durée : 20'56. **Bach Factory.** Rudolf Lutz + Xoan Castineira. **YouTube. Vidéo** (22 juin 2022). Durée : 23'10. *Bach Workshop.* Rudolf Lutz + Niklaus Peter. **YouTube. Vidéo** (13 juin 2022). Durée : 43'50. *Reflexion.* Rudolf Lutz + Sebastian Kleinschmidt. **YouTube. Vidéo** (13 juin 2022). Durée : 18'01.
- 14] **NEUMANN**, Peter. Kölner Kammerchor. Collegium Cartusianum. Alto: Wiebke Lehmkuhl. Tenor: Markus Brütcher. Bass: Andreas Wolf. Enregistrement **vidéo** effectué durant « *Les folles journées de Nantes* ». (Nantes - France), 31 janvier 2009. **YouTube. Vidéo.** + **BCW** (Avril 2009) [Mvt. 4]. Durée : 2'43.
- 9] **OHMURA**, Emiko. Bach-Chor Tokyo. Tokyo Cantata Chamber Orchestra. CD Bach-Chor Tokyo (Japan). Enregistrement live à Tokyo (Japon), 24 mai 1998. Durée : 21'11. CD BACHCD 07. Chanté en japonais. + Cantates BWV 47, 56.
- 20] **QUIST**, Amanda. Westminster Kantorei and Baroque Orchestra + Soli. Enregistré à la Bristol Chapel, Westminster Choir College of Rider University, Princeton (New Jersey. USA), 17 novembre 2018. DVD Westminster Choir College of Rider University.
- 25] **RADEMANN**, Hans-Christoph. Alto: Franz Vitzthum. Tenor: Guy Cutting. Bass: Tobias Berndt. Nederlandse Bach Vereniging. Enregistrement *All of Bach. Vidéo*, Grote Kerk, Veere (Hollande), 9 mars 2023. **YouTube. Vidéo.** + **BCW** (18 janvier 2024). Durée : 18'18.
- 1] **RICHTER**, Karl. Münchener Bach-Chor. Münchener Bach-Orchester. Contralto: Hertha Töpper. Tenor: Ernst Haefliger. Bass: Kieth Engen. Enregistré à l'Ausgutana-Saal, Ansbach (D), juillet - août 1959. Durée : 21'02. Disque DGG 198028. Vers 1960. Reprise en coffret de six CD Archiv Produktion 439389-2. 1993. + Cantates BWV 105, 102. **YouTube** (Janvier et juillet 2012. Avril et août 2013). **YouTube** (3 mai 2018) : Mvt. 3. Reprise en coffret de 26 CD (75 cantates). *Sonnetage nach Trinitatis I. 2/6.* Archiv Produktion 4808383. 1998-2000. Ensemble des cantates enregistrées par Karl Richter (1959-1979). **YouTube** (25 avril 2018). + BWV 102, 105.
- 4] **RILLING**, Helmuth (Premier enregistrement). Gächinger Kantorei Stuttgart. Bach-Collegium Stuttgart. Alto: Norma Procter. Bass: Erich Werk. Enregistré à la Martinskirche, Metzingen (D), février 1967. Durée : 23'47. Disque Cantate *Bach-Studio* 651223. 1967. + Cantate BWV 176. Reprise disque sous label *SDG* 610 119 (*Soli Deo Gloria*). Années 1975-1980.
- 6] **RILLING**, Helmuth (deuxième version). Gächinger Kantorei Stuttgart. Bach-Collegium Stuttgart. Alto: Julia Hamari. Bass: Aldo Baldin. Bass: Philippe Huttenlocher. Enregistré à la Gedächtniskirche, Stuttgart (D), février 1982. Durée : 21'04. Disque (D). *Die Bach Kantate. Hänssler Verlag. Classic Laudate* 98734. 1983 + Cantate BWV 170.

- CD *Die Bach Kantate* (Volume 45). Hänssler Classic Laudate 98898. + Cantates BWV 105, 168.
 CD Hänssler edition bachakademie (Volume 15). Hänssler-Verlag CD 92.015. 1999. **YouTube** (Septembre 2013).
- 15] **SCHWARZ**, Gotthold. Bach Consort, Leipzig. Soprano: Miriam Meyer. Gesine Adler. Alto: Susanne Krumbiegel.
 Tenor: Markus Brutscher. Bass: Gotthold Schwarz. Enregistrement radiophonique MDR effectué en l'église Divi Blasii, Mühlhausen (D), 20 juillet 2009. 2 CD MDR Figaro « *Konzert der Reihe « Johann Sebastian Bach und seine Städte* ». 2009.
- 16] **SUZUKI**, Masaaki (Volume 46). Bach Collegium Japan. Counter-tenor: Robin Blaze. Tenor: Gert Türk. Anna. Bass: Peter Kooy.
 Enregistré à la Kobe Shoin Women's University Chapel (Japan), septembre - octobre 2009. Durée : 17'32.
 CD BIS 1851. Distribution en France, juin-juillet 2010. + Cantates BWV 102, 17, 19.
 YouTube (Juillet 2013). Premier chœur. Durée : 5'26. Cette version n'est plus accessible (Mai 2016).
YouTube | **Alexandr**/ Russie ? (14 octobre 2020). **YouTube** | **Zampedri** / **40** (5 juillet 2021).
- 26] **TAKY**, Felipe Ramos. Bach Santiago. Soli + Ensemble vocal. Enregistrement à la Paroisse des Saints Anges protecteurs dans le des *Bach Santiago* 52, 31 août 2025.
 L'enregistrement avec les cantates BWV 102 et 117 ne paraît pas disponible en novembre 2025.
- 2] **THURN**, Max. Members of NDR Chor & Hamburger Rundfunkorchester. Alto: Ursula Zollenkopf. Tenor: Ferdinand Koch.
 Bass: Günther Wilhelms. Enregistrement radiophonique à Hambourg (D), 24-25 juin 1960. Durée : 24'.
 Report sur bande magnétique Norddeutsche Rundfunk in Hamburg. **The Best of Classics** (14 mars 2023).
- 18] **WACHNER**, Julian. *Bach at One*. The Choir of Trinity Wall Street & Trinity Baroque Orchestra.
 Soli: Soprano: Eric S. Brenner. Alto: Timothy Parsons. Tenor: Andrew Fuchs. Bass: Joseph Beutel. St. Paul's Chapel (Broadway and Dulton Street), Trinity Church. New York City (USA), 11 mai 2016. + Cantates BWV 173, 169. Noter que tous les registres vocaux soli sont masculins. Durée : 19'29. **Trinity Wall Street Website**. **Vidéo** + **BCW**. Durée totale avec présentation : 79'52.
- 19] **WACHNER**, Julian. *Bach at One*. The Choir of Trinity Wall Street & Trinity Baroque Orchestra.
 Soli. St. Paul's Chapel (Broadway and Dulton Street), Enregistré à la Trinity Church. New York City (USA), 26 mars 2018.
 + Cantate BWV 178. Durée 1741. **Trinity Wall Street Website**. **Vidéo** + **BCW**. Durée totale avec présentation : 38'26.

BWV 45. MOUVEMENTS INDIVIDUELS

- M-1. Mvts. 1 et 7] Pflugbeil, Hans. Greifswalde Bach Tage Choir. Bach-Orchester Berlin. Fin des années 1950, début 1960.
 Enregistrement et report sur CD Baroque Music Club 749. (*Soli Deo Gloria*), volume 4.
 Écoute du premier chœur [Mvt. 1] sur internet Arton publications / Baroque Music Club.
- M-2. Mvt. 7 ?] Karel Husa. Cornell University Chorus + Cornell University Glee Club. Enregistré au Lincoln Center, New York (USA), 10 mars 1965. Coffret de deux disques Cornell University, avec la *Missa Solemnis* de Beethoven.
- M-3. Mvt. 5] Mezzo-soprano: D'Anna Fortunato + Flûte et harpe. Enregistrement live au New England Conservatory, Boston, (Massachusetts), 19 septembre 1993. Report CD New England Conservatory of Music.
- M-4. Mvt. 7] Bohumil Kulinsky. Bambini di Praga + Orgue et trompette. Avril 1997. CD Supraphon SU-3317 et Ser-U-3317-2031.
- M-5. Mvt. 3] Timothy Dawson. Toronto Bach Concert. Tenor: Michael Schade. Enregistré à la Crace Church on the Hill, Toronto (Canada), CD L'Arche Daybreak BCD-197. 1997.,

BWV 45. YouTube. Autres mouvements :

- 25 août 2016. [Mvt. 5]. Arrangement pour flûte, hautbois et violoncelle. Mike Magatagan. Durée : 3'35.
 3 mai 2016. [Mvt. 7]. *Johann Sebastian Bach 371 Vierstimmige Chorale*. Breitkopf & Härtel. 1832. *Synthetic Classics*, n° 85.
 Volume 3. Durée : 1'24. + Partition déroulante. Melodie/Choral: « *O Gott, du frommer Gott...* ».
- 25 août 2016. [Mvt. 1]. Arrangement pour bois et cordes. Mike Magatagan. Durée : 6'10.
 7 décembre 2016. [Mvt. 7]. *Harmonic analysis with colored notes* + Partition déroulante. Durée : 1'41.
 Melodie/Choral: « *O Gott, du frommer Gott...* ».

ANNEXE BWV 45 ALFRED DÜRR

Notice de l'enregistrement de Helmuth Rilling. Son premier enregistrement en février 1967. Disque Cantate *Bach-Studio* 651223.
 Traduction française d'Harry Halbreich : «... Cette cantate écrite pour le 11 août 1726, est une œuvre sœur de la cantate BWV 187 : *Es wartet alles auf dich* [Cantate 640210], exécutée pour la première fois une semaine auparavant. Toutes deux – et encore quelques autres de la même époque – témoignent du sens familial de Bach, car on peut y observer l'influence du Maître de chapelle de Meiningen, Johann Ludwig Bach. Jean-Sébastien a recopié toute une série de cantates de Johann Ludwig, et les a fait exécuter à Leipzig ; et un certain nombre de ses propres cantates révèle une structure similaire quant au texte, soit que celui-ci provienne du même poème, soit qu'il soit modelé à l'imitation de celui qu'avait mis en musique son cousin. Le spécialiste américain de Bach, William H. Scheide, à qui nous devons ces observations, a même trouvé quelques affinités proprement musicales avec les œuvres du cousin de Meiningen.

L'Évangile du 8ème dimanche après la Trinité (Évangile selon saint Matthieu 7, 15-23) fait partie de la fin du Sermon sur la Montagne : Jésus met en garde contre les faux prophètes, qui viennent revêtus de la peau de l'agneau, mais sont en eux-mêmes des loups féroces. On les reconnaît cependant à leurs œuvres. Le Royaume des Cieux ne sera pas l'héritage de tous ceux qui se présentent au nom de Jésus, mais seulement de ceux qui accomplissent la volonté de Dieu. C'est par une parabole du prophète Michée (6, 8) que le librettiste inconnu de notre cantate établit dans le premier mouvement, le lien avec les paroles évangéliques de Jésus « Vous les reconnaîtrez à leurs œuvres » et « mais seulement ceux qui accomplissent la volonté de mon Père au ciel ».

Dans une libre paraphrase poétique, cette pesée (la volonté divine est connue de l'homme) est développée plus amplement. Pour ce faire, le poète évoque l'image biblique du serviteur, qui connaît la volonté de son Maître (Saint Luc 12, 42) et spécialement 47) et auquel il sera demandé des comptes (Saint Luc 16, 1-9).

La seconde partie de la cantate débute par une citation littérale des derniers mots de l'Évangile du dimanche à laquelle s'enchaînent à nouveau des allusions bibliques : l'Air qui suit est une paraphrase des paroles de Jésus : « Celui qui me reconnaît devant les hommes, je le reconnaitrai devant mon Père céleste » (Saint Matthieu 10, 32). Le poème se termine par l'indication consolante que Dieu, tout en exigeant l'accomplissement de sa volonté, a promis également d'apporter son assistance à cet effet. La cantate se termine par la seconde strophe du cantique *O Gott, du frommer Gott*, de Johann Heermann (1630).

Le chœur d'entrée est l'un des exemples les plus grandioses de ces chœurs de structure variée, mais développé à partir d'un thème unique, si, caractéristique de la maturité de Bach. Cette variété dans la structure est ici atteinte grâce à l'alternance d'un complexe de style imitatif en trois éléments introduisant des chœurs « *Es ist dir gesagt* », d'une exposition de fugue des chœurs (avec instruments doublant les voix), s'y enchaînant immédiatement...

... enfin, de parties libres des chœurs, intégrées (superposées) à la reprise partielle de la Sinfonia introductive de l'orchestre. La variété dans l'unité (thématique), caractéristique de nombreux chœurs de cantates composés par Bach à Leipzig, est atteinte ici par la reprise réitérée de différentes parties (à l'exclusion de l'exposition de fugue entendue une seule fois), et par l'alternance qui en résulte du principe fugué et du principe concertant, le centre de gravité de la pensée musicale se trouvant tantôt dans les voix, tantôt dans les instruments.

Deux récitatifs et deux airs se groupent de manière symétrique autour de la Parole biblique du *Nouveau Testament*, qui constitue à la fois de centre de l'œuvre et le début de sa seconde partie. Très simples, les récitatifs, accompagnés par le seul continuo "secco" demeurent tout au service de l'interprétation plastique des mots. Des deux airs, le premier [Mvt. 3] « *Weiß ich Gottes Rechte* » exige la participation de tout l'orchestre à cordes. La vigueur des accents rythmiques et la clarté de la structure périodique le situent dans l'univers de la danse ; il est donc de forme binaire, sans *Da capo*.

La basse solo, représentant ici la *Voix du Christ*, ouvre la seconde partie par les paroles de Jésus. A nouveau les cordes accompagnent, avec des figurations animées de doubles-croches qui soulignent avec une grande intensité la menace exprimée par les mots. Désigné comme « *Arioso* » par Bach, ce morceau tire l'essentiel de sa substance musicale de son introduction instrumentale, qui reviendra à quatre reprises au cours des parties chantées, transposée chaque fois dans un ton différent (La, mi, fa dièse mineur, la), et presque sans modifications, sauf la troisième fois, où elle n'est que brièvement suggérée. Bien qu'elle entoure le chant à la manière d'un cadre préétabli, la plastique mélodique du solo de basse est riche d'audacieux sauts d'intervalles et de somptueuses vocalises ornées.

Par ses figurations en double-croches, l'air *Wer Gott bekennt* [Mvt. 5] semble poursuivre encore l'animation de l'Arioso précédent. Et cependant, sa formation réduite (flûte solo, contralto et basse continue) constitue un contraste sensible par rapports aux morceaux antérieurs, que souligne encore le sentiment de consolation émanant du texte. L'atmosphère gagne encore en clarté et en sérénité dans le dernier récitatif [Mvt. 6] aux harmonies lumineuses, presque entièrement de mode majeur, et dans le Choral conclusif, grâce auquel cette seconde partie « sévère » de la cantate connaît une fin pacifiée et détendue ».

EN CONCERT. BWV 45

RADIO FRANCE. Saison musicale 1988-1989. 25 octobre 1988 avec la cantate BWV 114. Ensemble vocal et instrumental La Chapelle royale. Direction Gustav Leonhardt. Notre Dame du Travail. Paris 15°. Haute-contre Gérard Lesne. Ténor : John Elwes. Basse : Peter Kooy.

LES FOLLES JOURNÉES DE NANTES 2009. Cantate dirigée le 10 février 2009 par Peter Neumann avec le Collegium Cartusianum et le Kölner Kammerchor. Alto : Wiebke Lemkuhl. Ténor : Markus Brutscher. Basse : Andreas Wolf. Avec la cantate BWV 23 et la cantate BuxWV 4 de Dietrich Buxtehude. Concert exclusif WEB en intégrale.

YouTube / Arte. Vidéo (Avril 2009). Arioso de basse [Mvt. 4]. Durée : 2'48.

BACH EN COMBRAILLES 2011. Église de Pontaurum (63). Dernier concert donné le samedi 13 août 2011.

Cantates pour le 8e dimanche après la Trinité : BWV 45, 178, 136.

Les Inventiones. Bernard Loonen : Ténor – Oscar Verhaar : alto. Jens Hamann (lauréat du 16e Concours International de Chant J.-S. Bach de Leipzig) : Basse : L.-N Bestion de Camboulas. Orgue. Clavecin et direction : Patrick Ayrton.

CANTATE BWV 45. BCW / CLAUDE ROLE. NOVEMBRE 2025