

Les Bords de Scènes

Grand-Orly Seine Bièvre

Dim. 22 mars 17h

Athis-Mons

Église Notre-Dame de la Voie

Musique ancienne

Durée : 1h15

À l'ombre des passions

Bach, cantate et airs

Ensemble Suonare e Cantare

Distribution

Ensemble Suonare e Cantare – direction Jean Gaillard

Soprane **Gabrielle Varbetian**
Alto **Nicolas Kuntzelmann**
Violon baroque **Guillaume Humbrecht**
Violes de gambe **Nathan Gaillard, Loyal Ramadan**
Orgue **Julie Blais**
Flûtes à bec **Jean Gaillard**

Avec la participation de l'ensemble vocal de l'Atelier de Musique Ancienne du conservatoire des Portes de l'Essonne (dir. J. Blais)

Suonare e Cantare est un ensemble instrumental et vocal qui interprète la musique ancienne sur instruments originaux. Œuvres anciennes, œuvres oubliées, dénichées dans les bibliothèques européennes (Paris, Londres, Bologne, Venise...) qui, pour la plupart, n'ont pas été rejouées depuis leur création... en bref, un travail d'archéologue de la musique. La direction artistique est assurée par Jean Gaillard, en collaboration, selon les programmes, avec d'autres compagnies ou artistes invités. Suonare e Cantare est subventionné par le Conseil départemental de l'Essonne pour des missions de création, de formation et de diffusion. Il reçoit également le soutien ponctuel de la Spedidam, de l'Adami et du FCM.

Programme – À l'ombre des passions

La musique baroque, et en particulier celle de l'Allemagne du XVIIIe siècle, explore une large palette d'émotions : douleur, apaisement, ferveur et contemplation.

Ce programme propose un chemin spirituel à travers les plus belles pages pour soprano et alto de Jean-Sébastien Bach. Construit comme une *Passion* condensée, il suit le récit évangélique de la trahison jusqu'à la mort du Christ, et s'ouvre sur l'espérance de la Résurrection.

Les récitatifs des *Passions selon Saint Matthieu et Saint Jean* portent la narration, tandis que les airs offrent une méditation intime sur la souffrance, l'amour et la foi. Des extraits de la *Messe en si*, des *Cantates*, du *Christ lag in Todesbanden* et de l'*Oratorio de Pâques* complètent le parcours, apportant des couleurs contrastées et des résonances théologiques.

Ce montage permet d'entendre, dans un format resserré, la puissance dramatique et la profondeur spirituelle de Bach. Il met en lumière le dialogue entre deux voix solistes, tour à tour suppliante, douloureuse ou lumineuse, comme un écho de l'humanité face au mystère de la *Passion*.

I. Prologue – Mystère et annonce

Sinfonia d'entrée de la cantate BWV 12

Récits *Da Jesus diese Rede vollendet hatte... & Da ging hin Zwölfen einer* – Passion selon St Matthieu

Air *Blute nur, du liebes Herz* – Passion selon St Matthieu

Sinfonia & Choral *Den Tod niemand zwingen kunnt* – cantate BWV 4

II. Trahison, arrestation et condamnation

Récit *Und da sie aßen sprach er...* – Passion selon St Matthieu

Choeur *Wo willst du, dass wir dir bereit* – Passion selon St Matthieu

Récit *Viewohl mein Herz in Tränen schwimmt* – Passion selon St Matthieu

Air *Ich will dir mein Herze schenken* – Passion selon St Matthieu

Récit & air *Erbarme dich, mein Gott* – Passion selon St Matthieu

Choral *Bin ich gleich von dir gewichen* – Passion selon St Matthieu

Duo *Herr, du siehst statt guter Werke* – Cantate BWV 9

III. Crucifixion

Récit, duo & choral *Wen des Kreuzes Bitterkeiten* – Cantate BWV 99

Récit *Und von Stund an nahm sie der Jünger zu sich* – Passion selon St Jean

Récit & air *Es ist vollbracht* - Passion selon St Jean

IV. Mort et lamentation

Récit *Er hat uns allen wohlgetan* – Passion selon St Matthieu

Air *Aus Liebe will mein Heiland sterben* – Passion selon St Matthieu

Récit *Die Juden Aber* - Passion selon St Jean

Air *Zerfließe, mein Herze* Passion selon St Jean

V. Foi et espérance

Récit *Indessen seufzen wir mit brennen der Begier* - Oratorio de Pâques

Choral *Ruth Wohl* – Passion selon St Jean

Choral *Ach Herr, lass dein lieb Engelein* – Passion selon St Jean

Livret et traductions

I. Prologue – Mystère et annonce

**Da Jesus diese Rede vollendet hatte,
sprach er zu seinen Jüngern:**

Quand Jésus eut fini ce discours, il dit à ses disciples :

**Ihr wisset, dass nach zweien Tagen Ostern
wird,**

Vous savez que dans deux jours ce sera la Pâque,

**und des Menschen Sohn wird
überantwortet werden,**

et que le fils de l'homme va être livré

dass er gekreuziget werde.

pour être crucifié.

**Da ging hin der Zwölfen einer, mit Namen
Judas Ischarioth,**

Alors un des douze, qui s'appelait Judas Iscariote,

zu den Hohenpriestern und sprach:

alla voir les grands prêtres et leur dit :

**Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch
verraten.**

Que voulez-vous me donner ? Je vous le livrerai.

Und sie boten ihm dreißig Silberlinge.

Et ils lui offrirent trente pièces d'argent.

**Und von dem an suchte er Gelegenheit,
dass er ihn verriete.**

Et à partir de là il chercha une occasion pour le livrer.

Blute nur, du liebes Herz (St Matthieu, BWV 244)

Blute nur, du liebes Herz!

Ach, ein Kind, das du erzogen,

Das an deiner Brust gesogen,

Droht den Pfleger zu ermorden,

Denn es ist zur Schlange worden.

Saigne donc, ô cœur aimant !

Hélas, l'enfant que tu as élevé,

Qui a tété à ta poitrine,

Menace de tuer son protecteur :

il est devenu un serpent.

Den Tod niemand zwingen kunnt (BWV 4)

*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!*

Wiewohl mein Herz in Tränen schwimmt,
Bien que mon cœur nage dans les larmes,
Dass Jesus von mir Abschied nimmt,
Parce que Jésus prend congé de moi,
**So macht mich doch sein Testament
erfreut:**

Pourtant son testament m'apporte la joie ;
Sein Fleisch und Blut, o Kostbarkeit,
Sa propre chair et son propre sang, ô bien

La mort, nul ne pouvait la vaincre
parmi les enfants des hommes ;
tout cela vient de nos péchés,
nul n'était trouvé innocent.
Ainsi la mort est venue bientôt,
a pris pouvoir sur nous,
nous tenant captifs dans son royaume.
Alléluia !

précieux,
Vermacht er mir in meine Hände.
Il les lègue entre mes mains.
Wie er es auf der Welt mit denen Seinen
Comme dans le monde, parmi les siens,
Nicht böse können meinen,
Il ne pourrait pas souhaiter leur faire du mal,
So liebt er sie bis an das Ende.
Ainsi ils les aime jusqu'à la fin.

II. Trahison, arrestation et condamnation

**Da hub er an, sich zu verfluchen und zu
schwören:**

*Alors il se mit à les envoyer au diable et à
prêter serment :*

Ich kenne des Menschen nicht.

Je ne connais pas cet homme.

Und alsbald krähete der Hahn.

Et soudain le coq chanta.

**Da dachte Petrus an die Worte Jesu, da er
zu ihm sagte:**

*Alors Pierre pensa aux mots de Jésus
quand il lui avait dit :*

**Ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich
dreimal verleugnen.**

*Avant que le coq chante, tu m'auras renié
trois fois.*

Und ging heraus und weinete bitterlich.

Et il s'éloigna et pleura amèrement.

Erbarme dich, mein Gott (St Matthieu, BWV 244)

*Erbarme dich, mein Gott,
um meiner Zähren willen!
Schau hier, Herz und Auge
weint vor dir bitterlich.*

Bin ich gleich von dir gewichen,
Bien que j'aie été séparé de toi,
Stell ich mich doch wieder ein;
Pourtant je reviens une fois encore ;
Hat uns doch dein Sohn verglichen
Ton fils a réglé notre compte
Durch sein' Angst und Todespein.
Par son angoisse et son agonie finale.

Aie pitié de moi, mon Dieu,
à cause de mes larmes !
Vois ici, cœur et yeux
pleurent devant toi amèrement.

Ich verleugne nicht die Schuld;
Je ne nie pas ma faute ;
Aber deine Gnad und Huld
Mais ta grâce et ta clémence
Ist viel größer als die Sünde,
Sont bien plus grandes que les péchés,
Die ich stets in mir befinde.
Que je trouve constamment en moi.

Herr, du siehst statt guter Werke (BWV 9)

*Herr, du siehst statt guter Werke
auf des Herzens Glaubensstärke;
nur den Glauben nimmst du an,
nur der macht gerecht vor dir,
alles andre scheint zu leerer
Heuchelei und Trug zu sein.*

III. Crucifixion

Nun, der von Ewigkeit geschloss'ne Bund

À présent, l'alliance scellée par l'éternité

Bleibt meines Glaubens Grund.

Reste le fondement de ma foi.

Er spricht mit Zuversicht

Elle parle avec assurance et confiance

Im Tod und Leben:

Dans la mort comme dans la vie :

Gott ist mein Licht,

Dieu est ma lumière,

Ihm will ich mich ergeben.

À lui je veux me livrer.

Wen des Kreuzes Bitterkeiten (BWV 99)

*Wen des Kreuzes Bitterkeiten
nicht in seine Liebes Schule ziehn,
der wird niemals süßigkeiten
seines Heilands Gnade sehn.*

Was Gott tut, das ist wohlgetan,

Ce que Dieu fait est bien fait,

Dabei will ich verbleiben.

Je veux m'en tenir à cela.

Es mag mich auf die rauhe Bahn

Il se peut que je me voie poussé

Not, Tod und Elend treiben,

*Sur la rude voie du danger, de la mort et de
la misère,*

So wird Gott mich

**Und von Stund an nahm sie der Jünger zu
sich.**

*Et à partir de cette heure le disciple la prit
chez lui.*

**Darnach, als Jesus wusste, dass schon
alles vollbracht war,**

*Puis, comme Jésus savait que tout était
achevé,*

dass die Schrift erfüllet würde, spricht er:

pour que l'écriture soit accomplie, il dit :

Mich dürstet!

J'ai soif !

Da stund ein Gefäße voll Essigs.

Seigneur, tu considères, au lieu des bonnes
œuvres, la force de la foi dans le cœur.

Toi seul acceptes la foi,
elle seule rend juste devant toi ;
tout le reste semble n'être
qu'hypocrisie et tromperie.

Und haben alle Tage

Et même si tous les jours

Gleich ihre eigne Plage,

Apportent leurs propres tourments,

Doch auf das überstandne Leid,

Une fois la souffrance surmontée,

Wenn man genug geweinet,

Lorsqu'on aura assez pleuré,

Kommt endlich die Errettungszeit,

Viendra enfin le temps de la délivrance,

Da Gottes treuer Sinn erscheint.

*Où se manifestera la sincère loyauté de
Dieu.*

Celui que les amertumes de la croix
ne mènent pas à l'école de son amour,
ne verra jamais les douceurs
de la grâce de son Sauveur.

Mais mon Dieu me prendra alors

Ganz väterlich

Tout paternellement

In seinen Armen halten;

Dans ses bras ;

Drum lass ich ihn nur walten.

Aussi n'ai-je qu'à le laisser agir.

Il y avait une jarre de vinaigre.

Sie fülleten aber einen Schwamm mit Essig

Ils imbibèrent une éponge de vinaigre

und legten ihn um einen Isopen,

et la fixèrent à une branche d'hysope,

und hielten es ihm dar zum Munde.

et l'approchèrent de sa bouche.

**Da nun Jesus den Essig genommen hatte,
sprach er:**

Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit :

Es ist vollbracht!

Tout est achevé !

Es ist vollbracht (St Jean, BWV 245)

*Es ist vollbracht!
O Trost vor die gekränkten Seelen!
Die Trauernacht
läßt nun die letzte Stunde zählen.
Der Held aus Juda siegt mit Macht
und schließt den Kampf.
Es ist vollbracht!*

Und neiget das Haupt und verschied.

Et il baissa la tête et il rendit l'âme.

IV. Mort et lamentation

Er hat uns allen wohlgetan,
Il a fait du bien pour nous tous,
Den Blinden gab er das Gesicht,
À l'aveugle il a donné la vue,
Die Lahmen macht er gehend,
La paralytique il l'a fait marcher,
Er sagt uns seines Vaters Wort,
Il nous a dit la parole de son père,
Er trieb die Teufel fort,
Il a chassé le démon,

Aus Liebe will mein Heiland sterben (St Matthieu, BWV 244)

*Aus Liebe will mein Heiland sterben,
von einer Sünde weiß er nichts.
Daß das ewige Verderben
und die Strafe des Gerichts
nicht auf meiner Seele bliebe.*

Die Jüden aber, dieweil es der Rüsttag war,
*Les Juifs cependant, puisque c'était le jour
de la préparation,*
**dass nicht die Leichname am Kreuze
blieben den Sabbat über**
*pour que les corps ne restent pas sur la
croix pendant le sabbat,*
**(denn desselbigen Sabbats Tag war sehr
groß),**
(car ce jour de sabbat était très solennel),
baten sie Pilatum, dass ihre Beine

*Mais quand ils arrivèrent à Jésus, ils virent
qu'il était déjà mort,
brachen sie ihm die Beine nicht;
et ils ne lui brisèrent pas les jambes ;
**sondern der Kriegsknechte einer
eröffnete seine Seite mit einem Speer,**
*mais un des soldats ouvrit son côté avec
une lance,*
**und alsobald ging Blut und Wasser heraus.
et aussitôt du sang et de l'eau sortirent.***

*Tout est accompli !
Ô consolation pour les âmes blessées !
La nuit de douleur
compte désormais sa dernière heure.
Le héros de Juda triomphe avec puissance
et termine le combat.
Tout est accompli !*

Betrübte hat er aufgericht',
*Il a réconforté ceux qui étaient dans la
détresse,*
Er nahm die Sünder auf und an.
Il a reçu et accepté les pécheurs,
Sonst hat mein Jesus nichts getan.
Mon Jésus n'a fait rien d'autre.

*Par amour, mon Sauveur veut mourir,
lui qui ne connaît aucun péché.
Afin que la perdition éternelle
et la peine du jugement
ne demeurent pas sur mon âme.*

gebrochen und sie abgenommen würden.
*demandèrent à Pilate que leurs jambes
soient brisées et qu'ils soient enlevés.*
**Da kamen die Kriegsknechte und brachen
dem ersten die Beine und dem andern,**
*Alors les soldats vinrent et brisèrent les
jambes du premier homme et de l'autre*
der mit ihm gekreuziget war.
qui avait été crucifié avec lui.
**Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen,
dass er schon gestorben war**

**Und der das gesehen hat, der hat es
bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr,**
*Et celui qui a vu en a témoigné, et son
témoignage est vrai,*
**und derselbige weiß, dass er die Wahrheit
saget, auf dass ihr gläubet.**
*et il sait qu'il dit la vérité pour que vous le
croyiez.*
**Denn solches ist geschehen, auf dass die
Schrift erfüllet würde:**

Car cela est arrivé pour que l'écriture s'accomplisse :

"Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen".

"Ils ne lui briseront aucun os".

Und abermal spricht eine andere Schrift:

Zerfließe, mein Herze (St Jean, BWV 245)

Zerfließe, mein Herze, in Fluten der Zähren dem Höchsten zu Ehren.

Erzähle der Welt und dem Himmel die Not: Dein Jesus ist tot!

V. Foi et espérance

Indessen seufzen wir

Soupirons cependant

Mit brennender Begier :

Avec un désir brûlant :

Ruht wohl (St Jean, BWV 245)

Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine,
Die ich nun weiter nicht beweine,
Ruht wohl und bringt auch mich zur Ruh!
Das Grab, so euch bestimmt ist
Und ferner keine Not umschließt,
Macht mir den Himmel auf und schließt die
Hölle zu.

Ach Herr, laß dein lieb' Engelein (St Jean, BWV 245)

Ach Herr, laß dein lieb' Engelein Am letzten
End' die Seele mein In Abrahams Schoß
tragen, Den Leib in seim Schlafkämmerlein
Gar sanft ohn' einge Qual und Pein Ruhn bis
am jüngsten Tage! Alsdenn vom Tod
erwecke mich, Daß meine Augen sehen dich
In aller Freud', o Gottes Sohn, Mein Heiland
und Genadenthron!
Herr Jesu Christ, erhöre mich, erhöre mich,
Ich will dich preisen ewiglich!

Et autrepant une autre écriture dit :

"Sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben".

"Et ils regarderont celui qu'ils ont transpercé".

Fonds, mon cœur, en flots de larmes,
à l'honneur du Très-Haut.
Raconte au monde et au ciel la détresse :
Ton Jésus est mort !

Ach, könnt es doch nur bald geschehen,

Ah si on pouvait bientôt contempler,

Den Heiland selbst zu sehen !

Et voir le Sauveur lui-même !

Reposez en paix, saints ossements
sur qui maintenant je ne pleure plus,
reposez en paix et menez-moi aussi vers le
repos !
Le tombeau qui vous est destiné
et qui n'enferme plus aucune détresse,
ouvre le ciel et verrouille l'enfer.

Ah, Seigneur, lorsque la fin viendra, laisse tes
chers angelots porter mon âme dans le sein
d'Abraham, laisse reposer mon corps dans
son alcôve, bien doucement, sans aucun
tourment ni peine, jusqu'au jour dernier !
Alors, de la mort éveille-moi, que mes yeux te
voient emplis de joie, ô Fils de Dieu, toi mon
Sauveur et trône de grâce !
Seigneur Jésus Christ, exauce-moi, exauce-
moi ! Je veux te louer éternellement

Prochainement aux Bords de Scènes

Ablon-sur-Seine Espace culturel Alain-Poher

→ Mar. 24 mars 20h

Perception & Rave Lucid

Brandon Masele & Laura Defretin, Mazelfreten

Danse | Tarifs de 12€ à 22€

Une soirée, deux spectacles avec la compagnie Mazelfreten. Dans *Perception* Laura Defretin et Brandon Masele, chorégraphes et fondateurs de la compagnie, livrent un duo sensible et complice. Puis *Rave Lucid*, pièce pour dix danseurs, explore la rave comme espace de résistance humaine face au tout numérique, alliant énergie techno et chorégraphie hypnotique.

Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat

→ Sam. 28 mars 18h

4 Chevelures persanes

Golfam Khayam & Violaine Dufès, Le Concert Impromptu

Musique, Théâtre, En famille | Tarifs de 5€ à 12€

La jeune compositrice Golfam Khayam crée la partition de ce spectacle musical et visuel d'après le *Livre des Rois*, texte fondateur de l'Iran, pour célébrer quatre héroïnes persanes, modèles inspirants de courage et de force. Vidéos et textes s'unissent à la musique interprétée par le quintet du Concert Impromptu, livrant une ambiance aux allures de contes et légendes de la Perse antique.

Juvisy-sur-Orge Salle Lino Ventura

→ Jeu. 2 avr. 20h

Lignes

Anthony Laguerre

Jean Michel Pirès, Théo His-Mahier & Le Quatuor Thalia

Musique | Tarifs de 8€ à 18€

Une œuvre unique associant musique acoustique et percussions amplifiées, c'est le nouveau projet d'Anthony Laguerre, artiste compositeur, à la poursuite de ses explorations sonores. Ici il fait appel au quatuor à cordes Thalia et à deux compagnons de route : le batteur Jean-Michel Pirès et le percussionniste Théo His-Mahier, pour une expérience captivante à l'atmosphère futuriste.

Ablon-sur-Seine Espace Culturel Alain-Poher

→ Jeu. 9 avr. 20h

Eastwood by Eastwood

Kyle Eastwood

Jazz, Musique | Tarifs de 12€ à 22€

Kyle Eastwood, accompagné de son fidèle jazz-band en quintet, compose ici un concert hommage à son père Clint Eastwood à travers les musiques de ses films. Le talentueux contrebassiste offre une synthèse de ses différents héritages dans cette célébration émouvante du jazz et du 7e art.

Accueil & billetterie

Les Bords de Scènes
Du mardi au vendredi
De 14h à 18h

Espace Jean Lurçat
Place du Maréchal Leclerc
91260 Juvisy-sur-Orge

01 69 57 81 10
contact@lesbds.fr
lesbordsdescenes.fr

