

Le génie de Jean-Sébastien Bach a influencé bon nombre de compositeurs des deux derniers siècles. Parmi eux, Mendelssohn et Schumann ont particulièrement été marqués par l'œuvre du grand maître. Homme raffiné au savoir encyclopédique, Mendelssohn avait un intérêt marqué pour la musique ancienne. C'est à lui que l'on doit la redécouverte de plusieurs œuvres des XVIIe et XVIIIe siècles, dont la *Passion Saint-Matthieu* recréée en 1829 sous sa direction. Ami proche de Mendelssohn, Schumann partageait cette même admiration – voire dévotion – pour Bach dont il disait qu'il était son « pain quotidien ». Deux œuvres au programme, le *Psaume 42* de Mendelssohn et la *Deuxième symphonie* de Schumann, vous permettront d'apprécier ce legs – si précieux! – laissé par le cantor de Leipzig aux Romantiques.

Félix Mendelssohn

Né à Hambourg le 3 février 1809

Mort à Leipzig le 4 novembre 1847

Psaume 42 « Wie der Hirsch schreit », opus 42

- I. Chœur « Wie der Hirsch schreit »
- II. Air de soprano « Meine Seele »
- III. Récitatif et chœur « Denn ich wollte gern hingehen »
- IV. Chœur « Was Betrübst du Dich, meine Seele »
- V. Récitatif « Mein Gott, betrübt ist meine Seele »
- VI. Quintette « Der Herr hat des Tages verheißen seine Güte »
- VII. Chœur final

« Bach transforme en église chaque maison où l'on chante sa musique » disait Mendelssohn. Ce dernier, en plus d'avoir une connaissance intime des œuvres de Bach, partageait également sa foi profonde et sincère. Il est donc normal qu'il se soit naturellement tourné vers l'écriture vocale pour exprimer sa croyance.

Toutefois, le contexte entourant la composition du *Psaume 42* n'est pas à proprement dit religieux. L'œuvre est en fait un cadeau de mariage offert à son épouse Cécile Jeanrenaud, les deux jeunes gens ayant convolé en justes noces le 28 mars 1837. Schumann considérait ce psaume comme le chef-d'œuvre de la musique religieuse de Mendelssohn.

Rédigé à l'origine en allemand, le compositeur a également fait une version en anglais des sept mouvements du psaume. Un poème pastoral lent ouvre l'œuvre. Quelques mesures orchestrales préparent l'entrée du chœur où les altos chantent une mélodie calme. Un épisode central plus tourmenté fait place ensuite à l'ambiance paisible du début du mouvement. Suit un air de soprano dialoguant avec le hautbois dans le style

de Bach directement enchaîné avec le récitatif conduisant à un autre solo de soprano accompagné des femmes du chœur. Les hommes, soutenus par les cordes, les cors et les bassons, commencent le quatrième mouvement qui prend ensuite les allures d'une fanfare de cuivres. Sur le dernier accord du mouvement précédent, la soprano entame un récitatif accompagné des cordes. Moment préféré de Mendelssohn, un quintette constitué de quatre voix d'hommes alterne avec la plainte de la soprano dans ce sixième mouvement. Les deux pôles finissent par se fondre dans une grande beauté. Reprenant les thèmes du quatrième mouvement, le chœur final démontre une grande maîtrise du contrepoint. Certains musicologues y ont vu dans la « coloration profane » l'annonce – 10 ans à l'avance! – du finale du premier acte de *Lohengrin* de Wagner.

Par Catherine Mathieu, musicologue
© Tous droits réservés

Texte allemand	Traduction française ³
1. Coro Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu Dir.	1. Chœur Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu.
2. Aria (Sopran) Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gotte! Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue?	2 Air (soprano) Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ; quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu ? Récitatif (soprano) Je n'ai d'autre pain que mes larmes, le jour, la nuit, moi qui chaque jour entends dire : « Où est-il ton Dieu ? »
3. Recitativo und aria (Soprano con coro) Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir saget: Wo ist nun dein Gott? Wenn ich dess' inne werde, so schütte ich mein Herz aus bei mir selbst: Denn ich wollte gern hingehen mit dem Haufen und mit ihnen wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und mit Danken unter dem Haufen, die da feiern.	3. Air et chœur. Je me souviens, et mon âme déborde : en ce temps-là, je franchissais les portails ! Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête, parmi les cris de joie et les actions de grâce.
4. Coro Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott! Denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem	4. Chœur Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai

Angesicht.	grâce : il est mon sauveur et mon Dieu !
5. Recitativo (<i>Soprano</i>) Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, darum gedenke ich an dich! Deine Fluten rauschen daher, dass hier eine Tiefe und dort eine Tiefe brause, alle deine Wasserwogen und Wellen gehn über mich. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir!	5. Recitativo (<i>soprano</i>) Si mon âme se déssole, je me souviens de toi, depuis les terres du Jourdain et de l'Hermon, depuis mon humble montagne. L'abîme appelant l'abîme à la voix de tes cataractes, la masse de tes flots et de tes vagues a passé sur moi.
6. Quintette (<i>Soprano, 2Ténors, 2 Basses</i>) Der Herr hat des Tages verheißen seine Güte, und des Nachts singe ich zu ihm und bete zu dem Gotte meines Lebens. Mein Gott! Betrübt ist meine Seele in mir, warum hast du meiner vergessen? Warum muss ich so traurig gehn, wenn mein Feind mich drängt?	6. Quintette (<i>soprano, 2 ténors et 2 basses</i>) Au long du jour, le Seigneur m'envoie son amour ; et la nuit, son chant est avec moi, prière au Dieu de ma vie. Je dirai à Dieu, mon rocher : « Pourquoi m'oublies-tu ? Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi ? »
7. Schlusschor Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott! Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Preis sei dem Herrn, dem Gott Israels, von nun an bis in Ewigkeit!	7. Chœur final Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce : il est mon sauveur et mon Dieu ! Le Dieu d'Israël maintenant et à jamais.