

La Passion selon Saint Matthieu de Jean Sébastien Bach

L'œuvre : la « Passion selon St Matthieu » de Jean Sébastien Bach (1727) met en musique les derniers jours du Christ, jusqu'à sa mise au tombeau. Bach a équilibré son œuvre en faisant intervenir un chœur (parfois scindé en deux), des solistes (principaux personnages) et un évangéliste (narrateur, qui introduit les dialogues tirés de l'évangile de Matthieu).

Trois formes musicales distinctes apparaissent dans la « Passion selon St Matthieu » : les récitatifs, les airs et les chorals (cantiques chantés par le chœur). Le récitatif a un but narratif, il permet de faire avancer l'action. Il n'a pas de forme stricte car il est déterminé par le sens des mots. Il s'agit du langage musical le plus proche du langage parlé. Chez Bach, le récitatif est assuré par l'orgue et le violoncelle, il ponctue le discours de l'évangéliste. L'air est une mélodie développée qui exprime un sentiment particulier et crée une pause dans le déroulement de l'histoire. Le chanteur est dans ce cas accompagné par l'orchestre, avec souvent un dialogue entre la voix et un instrument soliste.

Référence discographique : Jean Sébastien BACH, *Passion selon St Matthieu*, Collegium Vocale Gent, dir. Philippe Herreweghe, Harmonia Mundi 951676.78, 1999, 3 CD.

Voici deux extraits.

Extrait n° 1 : l'annonce de la trahison de Judas ainsi que le partage du pain et du vin

- Faire écouter la plage 11 du 1er CD « Er antwortete und sprach » (2'57), dans laquelle Bach a mis en musique le dernier repas.
- Remarquer que l'évangéliste a une voix aiguë de ténor tandis que Jésus a une voix de basse.
- Noter que le premier n'est accompagné que par le continuo (orgue, violoncelle), alors que le Christ reçoit le soutien des cordes.
- Identifier les paroles de Jésus lorsqu'il confirme la trahison de Judas (« Bin ich's Rabbi ? » : *Serait-ce moi Maître ?* – « Du sagest's ! » : *Tu l'as dit !*).
- Relever que le rythme sec du récitatif qui accompagne le chant s'assouplit et que les cordes dessinent une longue mélodie lorsque Jésus offre la coupe en disant : « Trinket alle daraus, das ist mein Blut. » : *Buvez-en tous, car ceci est mon sang.*

Extrait n° 2 : la condamnation de Jésus par Pilate

- Faire écouter la plage 16 du 2e CD « Auf das Fest aber » (2'15), dans laquelle Pilate demande à la foule de choisir entre Jésus et Barrabas.
- Noter le chœur, représentant la foule, qui crie d'une seule voix : « Barrabam ! ».
- Observer de quelle manière le chœur réclame ensuite la crucifixion du Christ.
- Remarquer que la clameur « Lass ihn kreuzigen ! » : *Qu'il soit crucifié !* est prononcée quatre fois sur la même mélodie, mais à des hauteurs différentes en commençant par les voix les plus graves.
- Expliquer que ce procédé musical (il s'agit de l'exposition d'une fugue) a pour effet de démultiplier les voix, de donner l'impression de cris qui se superposent. Bach voulait peut-être aussi montrer comment la foule se laisse influencer par quelques-uns (représentés par les basses).