

Johann Sebastian BACH Clavier Bien Tempéré I

BWV 846 - Fuga I In C Dur

Un petit mot sur ce célèbre prélude, immortalisé par Charles Gounod... il s'agit d'un clin d'œil aux préludes de clavecin non mesurés de la musique française. Il était prudent de préluder avant de commencer sa « suite », afin de vérifier l'accord.

Bach ne manque pas d'humour car, compte tenu de ce qui va suivre, les modulations aux tons voisins d'Ut majeur qu'il nous propose, ne permettent absolument pas de vérifier quoi que ce soit pour les intervalles très osés qui seront nécessaires pour les tonalités très chargées en # ou en b...

C'est même très sage...

Das wohltemperirte Clavier oder Praeludia und Fugen durch alle Tone und Semitonia

PRAELUDIUM I

BWV 846

LIT M

The musical score for Praeludium I, BWV 846, is presented in a system of 15 measures. The notation includes a treble and bass clef, a common time signature, and a key signature of one sharp (F#). The piece is annotated with various handwritten elements:

- Measure 1:** Chord I (C major). Fingerings: 5 (bass), 1 2 4 (treble).
- Measure 2:** Chord II (D minor). Fingerings: 2 (bass), 1 3 5 (treble). Handwritten note: "II (ou I Prohard)".
- Measure 3:** Chord III (E minor). Fingerings: 6 (bass), 5 (treble).
- Measure 4:** Chord IV (F major). Fingerings: 5 (bass), 6 (treble).
- Measure 5:** Chord V (G major). Fingerings: 4 (bass), 6 (treble). Handwritten note: "SOL M".
- Measure 6:** Chord VI (A minor). Fingerings: 6 (bass), 2 (treble). Handwritten note: "app".
- Measure 7:** Chord VII (B minor). Fingerings: 7 (bass), 2 (treble).
- Measure 8:** Chord VIII (C major). Fingerings: 7 (bass), 1 2 5 (treble).
- Measure 9:** Chord IX (D minor). Fingerings: 5 (bass), 2 (treble).
- Measure 10:** Chord I (C major). Fingerings: 4 2 (bass), 1 4 (treble). Handwritten note: "re m".
- Measure 11:** Chord II (D minor). Fingerings: 6 (bass), 1 (treble).
- Measure 12:** Chord III (E minor). Fingerings: 4 2 (bass), 4 (treble). Handwritten note: "ut".
- Measure 13:** Chord IV (F major). Fingerings: 6 (bass), 1 (treble).
- Measure 14:** Chord V (G major). Fingerings: 6 (bass), 2 (treble).
- Measure 15:** Chord VI (A minor). Fingerings: 6 (bass), 2 (treble).

A green arrow at the bottom of the page points from measure 15 back to measure 12.

Vervielfältigungen jeglicher Art sind gesetzlich verboten.
© 2007 by G. Henle Verlag, München

Pour la première fugue du recueil, J.S. Bach nous propose un modèle assez incroyable de toutes les possibilités d'entrées rapprochées. C'est un véritable feu d'artifice de strettes. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il commence par rompre avec le premier code de la Fugue, celui d'exposer les voix dans l'alternance Sujet / Réponse / Sujet / Réponse.

Il s'agit donc bien, à mon sens, d'un manifeste de contrepoint (voir l'introduction), qui nous enseigne que la musique doit toujours primer, alors que Bach nous paraît très scrupuleux sur l'exactitude des intervalles (miroirs, rétrogrades, augmentations etc.)

En effet, le Sujet en Ut majeur commençant par la tonique, d'ambitus restreint, ne touche pas de manière significative à la note de la dominante (sol). Il se termine sur la médiane (mi) et la Réponse, réelle, se terminera donc par un si. Il sera donc très inconfortable de faire à nouveau entrer le Sujet sur Ut.

Un conduit sera nécessaire pour revenir en Ut majeur. Voici le conduit le plus naturel, exploitant à nouveau la Coda du Sujet (en l'occurrence, Coda de la Réponse) :

Exposition Sujet / Réponse / Sujet

The musical score is written in C major, 4/4 time. It consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The first staff begins with the Subject in C major (Ut M). The second staff shows the Answer in G major (sol M). The third staff is labeled 'Coda du Sujet' and 'Vers Vte sol M'. The fourth staff is labeled 'Coda de la réponse' and 'Meilleur contrepoint de la tête !'. The fifth staff is labeled 'Retour en Ut' and 'On se retrouve en fa majeur...'. The sixth staff is labeled 'Sujet en Ut M' and 'Fugue à 4, il faudra exposer encore une réponse en sol...'. The score ends with a double bar line.

C'est musicalement très répétitif et inintéressant. De plus le tétracorde descendant nous amène naturellement vers un si bémol et donc un fa majeur en contradiction avec le plan tonal de la fugue jusqu'à sa quatrième entrée. Comme la Coda du Sujet a été composée pour compléter parfaitement l'entrée de la Réponse, Bach nous montre qu'il vaut mieux s'affranchir de l'alternance S / R / S et faire entrer une deuxième réponse. Mais tant qu'à faire en

l'accompagnant par l'inversus de cette Coda pour éviter la répétition ! Voici une première leçon pleine de promesses...

Exposition Sujet / Réponse / Réponse

The musical score shows the Exposition of the Fugue in G major, BWV 578 by J.S. Bach. It is written in C major, 3/4 time. The score is divided into several sections: 'Sujet en Ut M' (measures 1-4), 'Coda du Sujet' (measures 5-8), 'Vers Vte sol M' (measures 9-12), 'Coda inversus' (measures 13-16), 'Retour en Ut' (measures 17-20), and 'Réponse en sol M' (measures 21-28). The composer's name 'J. S. BACH' is written in the top right corner.

Le sujet étant très court et stable harmoniquement, la quatrième entrée nous mènera vers fa majeur, afin d'éviter la monotonie engendrée par l'alternance Tonique / Dominante énoncée quatre fois.

Dès la fin de l'exposition, Bach nous présente une première strette à 2 et à la noire (S/ R), puis une 7ème entrée. Vient ensuite une nouvelle strette à deux voix et à la noire (mes. 10 et 11 ; Sujet en sol M / Réponse en re M). Enfin un Sujet en mi M terminera cette première partie. Cadence parfaite en la mineur entre mes. 13 et 14 ; point central de la fugue.

Le festival de strettes va commencer : une série de deux strettes à 4 voix et à la noire puis à la blanche, deux par deux. Mes. 19 strette à 2 voix (S en la m / R en mi). Une 6° strette voit le « comes » répondre sur la médiane !

Enfin strette finale mes. 24, à 3 et à la blanche puis noire sur pédale de tonique. Remarquez les deux contractions du Sujet fin de la mes. 26 et 27.

Par ailleurs, la quasi intégralité des passages libres utilise le tétracorde (ascendant ou descendant) directement issu du Sujet, dans lequel il est présenté clairement deux fois : une en croches et l'autre en double. Nous retrouvons ceci dans la fugue pour orgue

BWV 547...

(voir l'analyse dans les grandes pièces pour orgue).

Il est difficile de prendre position sur la poétique de ce recueil ; en revanche le caractère des tonalités les plus usitées dans d'autres corpus (œuvres pour orgue, Cantates etc...), nous permettent de remarquer l'utilisation de certaines formules, dont nous avons montré qu'elles étaient très chargées symboliquement (voir Passacaille : descente du Christ, Liens de la mort, etc...)

Il me semble que ce premier diptyque est empreint du caractère des pièces de Noël (BWV 545, 547 / Cantate Sie werden aus Saba alle kommen BWV 65)

Pour une première contribution dans ce recueil, Bach s'engage manifestement et résolument dans la musique contemporaine ! Il s'agit, pour lui, d'apporter quelque chose de nouveau en regard du style de ses prédécesseurs. Pour l'étudiant débutant dans ses études de fugue c'est juste un peu déstabilisant, peut-être... Mais pour se rassurer nous avons aujourd'hui le fugue d'école...

Pour mémoire une fugue en CORPS et STRETTO est organisée de la manière suivante :

CORPS : EXPOSITION puis épisode (s) de divertissement (Nouvelle entrée éventuellement).

POINT CENTRAL (affirmation d'une cadence au milieu de l'œuvre)

STRETTO : Succession de différentes strettes allant en général vers un resserrement des entrées.

Ici, BACH conserve le point central, mais fait apparaître immédiatement une strette après l'exposition (mes. 7).

Voici avec l'aide des différentes couleurs les éléments détaillés de cette composition. Rappel du code couleur pour cette première fugue :

Sujet : jaune

Réponse : orange

Contre-sujet : bleu (non utilisé par la suite)

Coda du Sujet : rouge

Vert = inversus du motif (miroir horizontal)

Hampes colorées seulement = utilisation de la cellule

Pour une meilleure compréhension de la fugue lire l'article « Vocabulaire de la Fugue »

FUGA I

A 4 VOICI

BWV 846

EXPOSITION

Point central

3ème STRETTE à 4 ch'ala al puis d'

4ème STRETTE à 4 ch'ala d' par 2

14

17

19

21

23

25

STRETTE FINALE à 3 ch'ala d' puis d' plagale en FA

Contraction

Contraction

*) Siehe Bemerkungen. *) See Comments. *) Cf. Remarques.