



Analyses de fugues : quelques remarques introductives

Chers étudiants,

Cette page sur le site de la bibliothèque a été imaginée pour pallier l'absence de cours présentiels en cette période de confinement. Vous y trouverez des analyses de fugues proposées par les professeurs, qui ont été discutées par vidéo-conférences dans les différents groupes ; des liens URL pour creuser certaines thématiques (le tempérament Bach, notamment, puisque nous n'avons pas pu faire la visite prévue à Saint-François ce printemps), des suggestions d'écoutes et des renvois bibliographiques pour ceux qui auraient envie d'aller plus loin. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire part d'éventuels liens intéressants que vous auriez découverts sur le net, pour continuer à enrichir la page.

En ce qui concerne les analyses proposées ci-dessous, quelques points me semblent importants à souligner :

- On n'épuise jamais le sens d'une œuvre... Mille et uns détails sont encore à découvrir dans les partitions. Les analyses proposées dans les PDF ci-dessous ne sont pas exhaustives, et ne prétendent en aucun cas délivrer une vision « définitive » des fugues en question.
- L'analyse – même d'une fugue – comporte toujours une part de subjectivité. Il y a souvent plusieurs manières de voir un phénomène et/ou de comprendre un procédé. Ainsi on trouvera d'autres analyses en ligne ou dans des ouvrages de référence, qui diffèrent certainement de celles qui sont proposées ici en certains points.
 - Notons que selon les cas de figure, les commentateurs ne sont pas toujours d'accord (où faire exactement terminer le sujet dans telle fugue ? S'agit-il d'un contresujet, ou d'un deuxième sujet de fugue dans telle autre ? Peut-on parler d'un Divertissement dans une autre fugue encore ? etc.)
 - La terminologie varie d'un pays/d'une tradition à l'autre, mais aussi d'un commentateur à l'autre. Or, le vocabulaire que nous utilisons détermine forcément notre interprétation... Et vice-versa. C'est pourquoi il est très enrichissant de lire des analyses dans d'autres langues, qui font apparaître et mettent en valeur d'autres facettes de

l'œuvre.

- Lorsque vous analysez et utilisez la terminologie, n'hésitez donc pas à être inventifs. Les termes que nous avons définis ensemble doivent nous servir d'outils pour comprendre et commenter ce qui se passe dans les pièces, et les comparer les unes avec les autres, pour dégager leur esthétique. Mais la réalité musicale est toujours plus riche que la théorie que l'on peut faire. Il faut donc rester flexible, en évitant bien sûr les confusions ou les contresens ;-).
- Enfin, last but not least : pour ceux qui découvriront l'une ou l'autre des pièces présentées ici, je vous suggère vivement d'écouter et de regarder la partition **avant** de lire les PP. L'exercice est beaucoup plus intéressant et porteur quand on a d'abord essayé par soi-même d'analyser la fugue. A l'inverse, la lecture du PP sera indigeste si vous n'avez pas la musique dans l'oreille :-).

Vous trouverez des liens audio ci-dessous, ainsi que les liens pour télécharger les partitions. Voici en outre quelques pistes / questions à poser à la partition avant de lire les PP :

- FUGUE en DoM (CBT I, 1)

> C'est la première fugue du 1er volume du *Clavier bien tempéré*. Décrivez le sujet que Bach a choisi pour inaugurer son recueil.
> Le principe de Divertissement semble pour ainsi dire absent de cette fugue. On a quasiment l'impression d'une Exposition infinie. Pouvez-vous justifier cette impression par l'analyse du déroulement de la fugue ? Quel est le procédé contrapuntique beaucoup exploité ici ?
> Dans le cours de sa fugue, Bach utilise les entrées de sujet pour moduler à la tonalité suivante. Est-ce que vous voyez à quel(s) moment(s) cela se produit ?

- FUGUE en si min (CBT I, 24)

> Le sujet de cette fugue est incroyablement expressif. Proposez-en une analyse détaillée.
> Ce sujet, en outre, est modulant (ce qui lui donne aussi un certain caractère). A quel type de réponse pouvez-vous dès lors vous attendre ? Analysez ce qui se passe précisément.
> Le contresujet est lui aussi construit sur 3 parties très différentes les unes des autres, et complémentaires par rapport au sujet. Faites-en également une analyse détaillée. On peut d'ailleurs faire des liens entre le sujet et son contresujet.
> L'Exposition de la fugue contient deux conduits. Montrez sur quels éléments ils sont construits.
> Le premier Divertissement, qui commence à la fin de l'Exposition, amène une couleur nouvelle, rafraîchissante, avec une texture aérée et un nouveau rythme en syncope, partagé entre les deux voix supérieures. Cet élément, d'apparence nouveau, est en réalité issu d'un travail thématique sur le contresujet. Voyez-vous de quoi il s'agit ?
> Dans la suite du déroulement de la fugue, Bach exploite beaucoup le caractère modulant de son sujet. Pouvez-vous montrer un passage où cela est particulièrement frappant ?

- FUGUE en fa# min (CBT II, 14)

Cette fugue est généralement présentée comme une **triple fugue**, soit une fugue à 3 sujets.
> Repérez-vous l'arrivée successive des différents sujets ?

> Comment les trois sujets se distinguent-ils, et sur quels points peut-on les rapprocher ?
> Faites une analyse détaillée des trois Exposition, qui sont assez différentes les unes des autres. La 2ème Exposition, en particulier, est extrêmement intéressante et comporte plusieurs particularités.
> Lorsqu'on remarque l'entrée de nouveau(x) sujet(s) au cours d'une fugue, il est fort probable que Bach les superpose à un moment ou à un autre. Voyez-vous ici où cela se produit ?

- CONTRAPUNCTUS no 7, tiré de l'Art de la Fugue

> Combien de voix pensez-vous que cette fugue comprend, et comment rentrent-elles dans l'Exposition ? Celle-ci réserve plus d'une surprises... Quels procédés contrapuntiques sont-ils utilisés, et quelles sont dès lors les questions qui se posent lorsqu'on analyse ?
> L'Exposition révèle un type de travail que nous allons retrouver partout dans la fugue. Voyez-vous quelle(s) contrainte(s) Bach s'est-il manifestement imposée(s) ?
> La notion de chevauchement ou de tuilage semble particulièrement pertinente pour commenter le déroulement de la fugue. Pouvez-vous montrer comment cela se produit ?