

La fugue en fa#mineur du 2ème volume du *Clavier bien tempéré*, à trois voix, commence avec un sujet bien découpé, plutôt sautillant et gracieux, marqué par un arpège (tête du S), puis par un rythme syncopé qui se répète, donnant à la fugue un caractère assez allant. Le saut de quinte est aussi à relever comme un élément distinctif, que Bach exploitera par la suite. La sujet semble terminer avant la réponse ; mais le bout de gamme ascendante qu'on entend ici est un élément important du travail thématique.

La voix de soprano entre mes. 4 avec une **réponse tonale** (cf. mutation d'intervalle sur la tête du sujet). Il ne semble pas que l'on puisse parler ici de **contresujet** : la voix de ténor propose un contrepoint libre, basé sur le rythme du saut de quinte, qui complète idéalement la réponse. LE ténor utilise aussi la formule syncopée, pour marquer la cadence sur do#min.

EXPOSITION

Soprano: REPONSE TONALE

Ténor: SUJET

Ténor: Contrepoint libre sur des bribes du sujet

Mesures 7-8 :
CONDUIT

Basse: SUJET

Fin de l'EXPOSITION > début DIVERTISSEMENT

Le conduit des mesures 7-8 est très intéressant pour montrer le travail thématique.

Mesures 7-8 :
CONDUIT

Bach travaille d'abord sur le saut de quinte, issu du corps du sujet (en miroir au ténor), puis sur la gamme ascendante de la mesure 4, renversée et en augmentation. Notons que cet élément de gamme se trouve aussi dans le sujet, un peu masqué par l'ornementation :

Mesure 8, le conduit nous a ramenés sur fa#min pour l'entrée de la troisième voix. Pendant que la basse énonce le sujet, les deux voix supérieures travaillent la tête du sujet en imitation libre, avec un jeu sur le miroir. Ce travail va se poursuivre au début du Divertissement, ce qui fait que la continuité est assurée.

Fin EXPOSITION (entrée
3ème voix) >
début DIVERTISSEMENT

Le Divertissement travaille essentiellement sur la tête du sujet ainsi que sur la tête de la réponse (avec la mutation d'intervalle), parfois renversées. On module à La M, la relative, puis à do#min, pour revenir en fa#min avec une **entrée de sujet isolée, à la voix de soprano**. La basse continue le travail séquentiel pour mener à une claire cadence sur La M mesure 20.

Fin de l'EXPOSITION > début
DIVERTISSEMENT 1

Fausse entrée du sujet en La M

Retour du sujet en fa#min

Fausse entrée du sujet en do#min Travail séquentiel sur l'arpège...

Cadence en La M

Ce qui se passe ici est intrigant, au vu de ce que nous avons dit du déroulement habituel d'une fugue, et des exemples que nous avons pu analyser jusqu'à présent. La polyphonie se simplifie, et un nouvel élément thématique se fait entendre, avec ce rythme pointé très caractéristique, travaillé en imitation aux différentes voix.

Cet élément thématique est court (nettement plus court que le sujet présenté au début de la fugue), très conjoint (on y retrouve l'idée de la gamme descendante), élégant par le rythme pointé, cadentiel et fuyant tout à la fois (voir la basse mesure 20-21 : mi#-do#-fa#-mi#> mi bécarré).

Si l'on regarde de près ce qui se passe à cet endroit, on remarque que ce nouveau thème est entendu à toutes les voix. C'est donc un **retour de l'imitation stricte**. Par contre, contrairement à une exposition traditionnelle, les réponses s'enchaînent sur le principe d'une chute de quintes qui rend le discours très mouvant :

Soprano : REPONSE PLAGALE (si min)

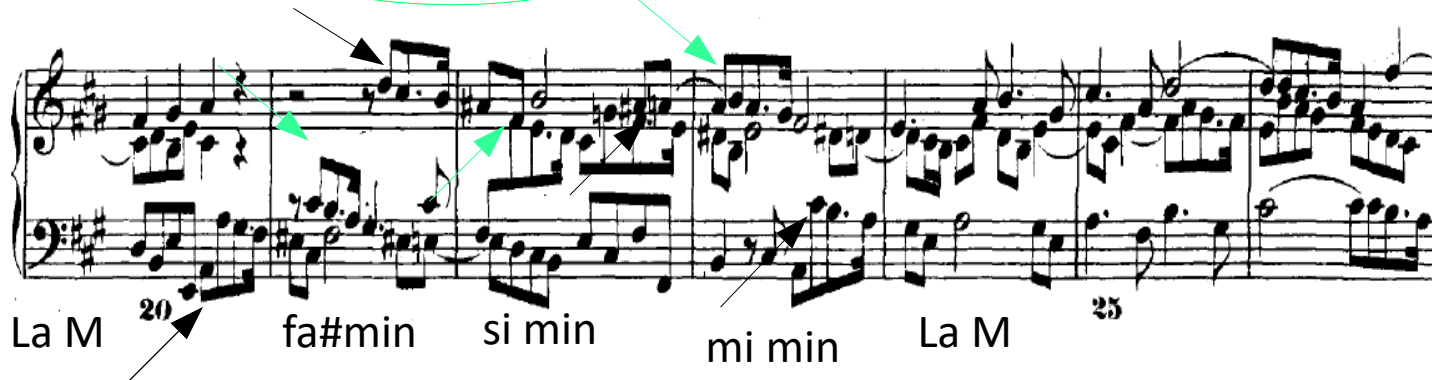
Alto : REPONSE PLAGALE de la réponse! (mi min)

Basse : SUJET 2 (fa#min)

Basse : REPONSE PLAGALE de la réponse de la réponse! (La M)

Ce nouveau thème est donc traité comme **un sujet à part entière** : il bénéficie d'une **véritable Exposition**. Plus modulante que la première en raison des chutes de quintes mentionnées ci-dessus (**réponses plagales en série!**), cette deuxième Exposition donne également l'illusion d'une polyphonie plus riche, avec de **nombreuses fausses entrées** qui densifient la texture et créent une impression de **strette** :

La M 20 fa#min si min mi min La M 25

Si un **nouveau sujet** apparaît ainsi en cours de route, bénéficiant de sa propre Exposition (même pas très « orthodoxe », comme celle que nous venons d'analyser), on parle d'une « **double fugue** », soit d'une **fugue à deux sujets**. Il est à noter que **chaque sujet est en principe exposé séparément**. Par contre, on peut s'attendre à ce que Bach les mélange et/ou les superpose... Ce qui ne va pas tarder ici. Le Divertissement qui suit l'Exposition du nouveau sujet mêle les éléments thématiques des deux sujets.

EXPOSITION SUJET 2 (en strette,
avec des réponses plagales qui se succèdent)

DIVERTISSEMENT 2 :

Le sujet 1 refait son apparition, d'abord timidement...

Sujets 1 et 2 en si min

Puis les deux se mélangent tout à fait.

Sujet 1 en do# min

Cadence
en do# min

Les mesures 36-7 (à la moitié de la fugue!) marquent une césure importante, comparable à celle la mesure 20, avec une cadence très claire cette fois en do# min, et l'apparition d'un élément rythmique encore nouveau : les doubles croches, qui ne s'arrêteront plus jusqu'à la fin de la fugue. Pour comprendre ce qui se passe ici, il faut de nouveau observer les entrées de voix : elles nous permettront de faire la distinction entre un Divertissement et une nouvelle Exposition de sujet (comme c'est le cas ici).

Basse : REPONSE PLAGALE de la réponse (si min)!

La 3ème EXPOSITION passe très vite, et débouche sur un nouveau Divertissement, basé essentiellement sur les doubles croches qui nous entraînent dans un flux continu.

Soprano : REPONSE PLAGALE (fa# min)!

TUILAGE : la fin du Divertis. mêlant les 2 premiers sujets coïncide avec l'Exposition du troisième sujet !

On remarque, comme pour l'Exposition du sujet 2, que Bach fait des **entrées plagales en série** : partis de do# min, nous allons en fa# min avec l'entrée de la voix de soprano, puis en si min avec la basse (mesure 38). Une 4ème entrée, au ténor (qui ressemble ici à un alto :-), avec des mutations d'intervalles, nous ramène à do# min tout en lançant un nouveau Divertissement.

N.B. : On observe une similitude entre les différents sujets de cette fugue : ils commencent tous par une levée, et comportent tous l'idée d'une gamme descendante.

EXPOSITION 3

SUJET 3 : basé sur une gamme brodée descendante en doubles croches.

P.S. : Le sujet 3 semble pourvu d'un bref CONTRESUJET (à moins qu'on estime que les croches conclusives qui suivent la gamme brodée soient plutôt une sorte de « queue du sujet », en convoquant alors la notion de « strette »).

Pour mémoire : SUJET 1

Pour mémoire : SUJET 2

Mesure 39 : début DIVERTISSEMENT 3, basé sur les doubles croches du sujet 3 et sur les croches de son « CS », qui font d'ailleurs beaucoup penser au saut de quinte présent dans le 1er sujet.

Le long **Divertissement** qui commence à la fin de la 3ème Exposition, basé sur les **doubles croches du 3ème sujet** qui se passent d'une voix à l'autre, crée un moment très entraînant. Bach travaille la gamme brodée dans les deux sens (soit aussi en **miroir**). Et on ne sait jamais où va s'arrêter le mouvement !

> sol# min   > marche   > Mi M   > La M

> fa# min   chromatisme ascendant : montée de la tension et marche

SUJET 1 en si min

Discrètement, certaines **réminiscences du premier sujet** apparaissent (voir les bulles de couleur : syncopes et sauts de quarts/quintes, puis arpèges...), jusqu'à ce qu'on entende le retour définitif du premier sujet, énoncé entièrement par la voix de ténor, levée mesure 52, en si mineur.

A partir de maintenant et jusqu'à la fin de la fugue, Bach va se lancer dans un incroyable travail de contrepoint pour superposer ses trois thèmes, de tailles différentes.

Ainsi, après avoir mêlé les deux premiers sujets dans le Divertissement 2, puis le premier et le troisième sujets dans le Divertissement 3, Bach écrit ce qu'on pourrait voir comme une grande Coda conclusive, qui fait se **superposer les trois sujets à trois reprises (voir ci-dessous et dia suivante)**.

Mesure 54 : fin Div. 3

Soprano : SUJET 1

Ténor : SUJET 2

Basse : SUJET 3

55 fa# min > et la gamme brodée continue...

The image shows a musical score for three staves: Soprano, Tenor, and Bass. The Soprano staff contains two subjects: SUJET 1 (highlighted in a blue box) and SUJET 2 (highlighted in an orange box). The Bass staff contains SUJET 3 (highlighted in a green box). The score is labeled 'Mesure 54 : fin Div. 3' and '55 fa# min > et la gamme brodée continue...'. The key signature is three sharps (F#, C#, G#).

Au fond, c'est comme si les trois sujets jouaient tous les uns pour les autres le rôle de contresujet !

Il s'agit donc bien d'une **triple fugue** ! Pour rappel : La différence entre une double ou triple fugue (comme ici) et une fugue à plusieurs contresujets réside dans le fait que chacun des sujets bénéficie en principe de sa propre Exposition.

Le chiffre 3 semble décidément à l'honneur dans cette fugue en fa# min, qui comprend en outre 3 dièses à la clef.

A partir de la mesure 55, les 3 sujets reviennent 3 fois superposés, en fa# min, puis en do# min et de nouveau en fa# min, comme un triple SUJET - REPONSE – SUJET faisant écho à la 1ère Exposition de la fugue.

SUJETS 1, 2, 3

« REPONSES » 1, 2, 3

SUJETS 1, 2, 3

fa# min

B.W. XIV.

Dès lors, on peut même considérer comme des **conduits** (eux aussi basés sur du travail thématique, bien sûr...) les mesures qui séparent ces entrées de voix (soit : mesures 58-59, puis 63-66).

Comme pour mettre en valeur le chiffre 3, la fugue se termine de façon très « pure », par un unisson des 3 voix sur 2 octaves.

SCHÉMA

Cette fugue semble ainsi organisée de façon très régulière, ce dont le petit schéma récapitulatif, ci-dessous, permet de rendre compte :

EXP. 1	DIV. 1	EXP. 2	DIV. 2	EXP. 3	DIV. 3	CODA
mes. 1-11	12-20	20-25	25-36	36-39	39-55	55-70
SUJET 1 Avec un conduit. Pas de CS.	Passage modulant, travail séquentiel sur sujet 1 + retour d'un sujet.	SUJET 2 Passage modulant, travail séquentiel sur sujets 1 + 2 et retour de deux sujets 1.	SUJET 3 Passage mod. (marches), sujet 3 et son renv, ainsi que bribes du sujet 1 qui finit par revenir entièrement.			Les 3 sujets sont par 3 fois superposés.
fa# / do# / fa# min		fa#> si > Mi> La		do#> fa#> si> do#		fa# min / do# min / fa# min
Réponse tonale		Réponses plagales		Réponses plagales		Réponse tonale

