

Analyses de fugues : quelques remarques introductives

Cette page du site de la bibliothèque réunit du matériel introductif sur la fugue et des résumés d'analyses vues en cours. Vous y trouverez également des liens URL pour creuser certaines thématiques (le tempérament Bach, notamment), des suggestions d'écoutes et des renvois bibliographiques destinés aux personnes souhaitant aller plus loin. NB : N'hésitez pas à me faire part d'éventuels liens que vous auriez découverts sur internet, pour enrichir la page !

Quelques points importants :

- Les analyses proposées dans les PDF ne prétendent pas délivrer une vision « définitive » des fugues en question... Il y a souvent plusieurs manières de voir un phénomène et/ou de comprendre un procédé.
 - Par exemple, où faire exactement terminer le sujet dans telle fugue ? Dans une autre fugue, peut-on parler de contresujet ou s'agit-il plutôt d'un deuxième sujet ? Dans telle autre fugue encore, peut-on parler d'un Divertissement ? Les analyses ne sont pas toujours d'accord sur la façon de décrire et de comprendre ce qui se passe dans la musique.
 - En outre, la terminologie varie d'un pays ou d'une tradition à l'autre. Il est d'ailleurs très instructif de lire des analyses dans d'autres langues, car le vocabulaire que nous utilisons détermine forcément notre interprétation... Et vice-versa.
- Heureusement, la réalité musicale est toujours plus riche que la théorie ! N'oublions pas que Bach ne suit aucune règle véritable ni aucun schéma consacré. Il procède toujours en partant de la matière musicale elle-même.
- Il faut donc rester flexible, tout en évitant les confusions ou les contresens. Les termes que nous avons définis en cours pourront vous servir d'outils pour commenter ce qui se passe dans les pièces, tout en gardant à l'esprit qu'ils ne sont pas toujours tous opérationnels. La

comparaison vous aidera à déterminer la spécificité d'une fugue en particulier.

- Enfin, *last but not least* : pour ceux qui découvriraient l'une ou l'autre des pièces présentées ici, je vous suggère vivement d'écouter et de regarder la partition avant de lire les PDF. L'exercice est beaucoup plus intéressant quand on a d'abord essayé de comprendre par soi-même. A l'inverse, la lecture de l'analyse sera indigeste si vous n'avez pas la musique dans l'oreille. Vous trouverez des liens audio sur la page de la bibliothèque, ainsi que des liens pour télécharger les partitions.

Voici quelques pistes / questions à poser à la partition avant de lire les PDF :

- 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. Y a-t-il un contresujet ?
> Le principe de Divertissement semble absent de cette fugue. On a plutôt l'impression d'une Exposition infinie. Pouvez-vous justifier cette impression par l'analyse ?
> Quel est le procédé contrapuntique le plus exploité par Bach dans cette fugue ?
> Au cours de la 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 fa# min (CBT II, 14)

Cette fugue se présente 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 ?

- FUGUE en SibM (CBT I, 21)

Donnée fin décembre à titre d'exercice.

> Analysez en détail le matériau thématique de l'Exposition : qu'observe-t-on à ce niveau ?
> Cette fugue est clairement organisée en Divertissements, suivis d'Entrées intermédiaires. Proposez-en un découpage, en accord avec le parcours tonal.
> Voyez-vous apparaître des procédés contrapuntiques, et si oui, lesquels ?

- CONTRAPUNCTUS no 7 tiré de l'*Art de la fugue*

Donnée en janvier à titre d'exercice.

> *L'Art de la fugue* est construit sur un unique sujet, matière de tous les « Contrepoints » de ce recueil considéré comme le testament de Bach dans ce domaine. Commentez les changements

introduits dans le *Contrepoint no 7*, par rapport au thème de *L'Art de la fugue*, et décrivez les modifications apportées sur le caractère.

- > Combien de voix comporte cette fugue, et comment entrent-elles dans l'Exposition ?
- > L'Exposition de cette fugue est extrêmement originale... Jusqu'où la situez-vous, quelles sont les surprises rencontrées, et quelles difficultés engendrent-elles dans l'usage de notre terminologie habituelle ?
- > Le développement de la fugue continue d'exploiter les procédés introduits dans l'Exposition. Pouvez-vous le montrer ? Quel type de contraintes Bach semble-t-il s'être ici imposées ?
- > Peut-on à votre avis placer ici des Divertissements ? Justifiez votre réponse.
- > Comment la fugue est-elle structurée au niveau de son plan tonal ?

Autres possibilités d'analyse (supports sur demande) :

- FUGUE en ré min (CBT I, 6)

- > Dès la première écoute, repérez-vous les procédés contrapuntiques exploités par Bach dans cette fugue ?
- > Analysez en détail l'exposition de la fugue. Peut-on parler de contresujet, et pourquoi ?
- > Après une étude attentive du déroulement de la fugue, pouvez-vous montrer où les procédés contrapuntiques apparaissent de la façon la plus virtuose ?
- > Cette fugue comporte des Divertissements. Est-ce que vous les entendez, et est-ce que vous parvenez à les situer à l'oreille ? Sur quels éléments sont-ils constitués au niveau du travail thématique ?

- FUGUE en si min (CBT I, 24)

- > Le sujet de cette fugue est incroyablement expressif. Proposez-en une analyse détaillée.
- > Ce sujet est modulant. 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. Quels liens peut-on faire 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 ?

Voir aussi :

- > Aide-mémoire sur la fugue, contenant une brève définition de la terminologie usuelle
- > Deux supports introductifs : principes généraux et analyse du schéma dit « d'école » (fugue en sol min, CBT 1).