

La FUGUE – une introduction (suite)

J.S. Bach, Fugue no 16 en sol min, CBT 1

Analyser une fugue : l'exemple de la fugue no 16, CBT 1 de J.S. Bach

mutation d'intervalle

EXPOSITION (mes. 1-7)

FUGA XVI.
Soprano: REPONSE

4 voix
sol min

a 4.

Alto: SUJET

CONTRESUJET

Mes. 4:
conduit
sur la
queue
du S

Basse: SUJET

Ténor REP.

> retour à sol min

DIVERTISSEMENT no 1

ré min > sol min

The musical score for Fugue XVI consists of four staves (Soprano, Alto, Tenor, Bass) in common time, key of C minor. The score is divided into sections: EXPOSITION (measures 1-7), FUGA XVI (measures 8-12), and DIVERTISSEMENT no 1 (measures 13-17). Annotations include:

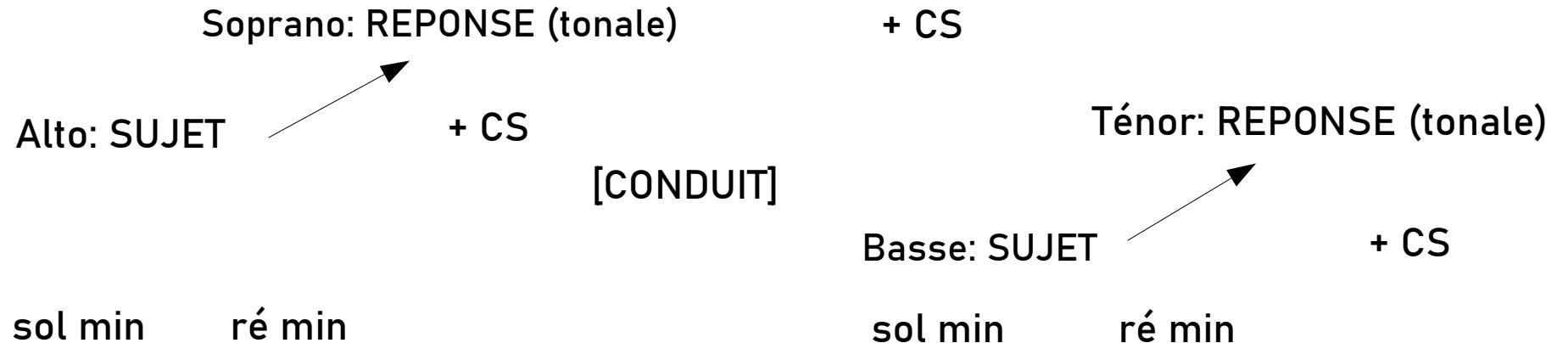
- EXPOSITION (mes. 1-7)**: Shows the initial entries of the four voices. The Bass voice (Basse) is labeled "SUJET". The Alto voice (Alto) is labeled "SUJET". The Tenor voice (Ténor) is labeled "REP.". The Soprano voice (Soprano) is labeled "REPONSE".
- FUGA XVI. (measures 8-12)**: Shows the continuation of the fugue. The Bass voice (Basse) is labeled "SUJET". The Tenor voice (Ténor) is labeled "REP.". Annotations include "mutation d'intervalle" (interval mutation) pointing to the bass line, and "CONTRESUJET" (counter-subject) pointing to the tenor line. A bracket on the left indicates "Mes. 4: conduit sur la queue du S" (measure 4: leads to the tail of the subject).
- DIVERTISSEMENT no 1 (measures 13-17)**: Shows a brief section where the key changes from C minor to F major (ré min) and back to C minor (sol min). Annotations include "ré min > sol min".

Proposition d'écoute en ligne, avec partition (Kimiko Ishizaka) :
<https://www.youtube.com/watch?v=9FSFqwdPiwE>

NB : Nous reviendrons sur les termes utilisés dans cette analyse pour donner d'autres exemples de leur usage.

EXPOSITION de la fugue : petit schéma récapitulatif

Très régulière, cette fugue à 4 voix fait entrer tour à tour les voix d'Alto / Soprano, puis Basse / Ténor avec une symétrie entre la tonique et sa dominante.

Notons encore :

- un sujet bref, bien articulé, en deux parties (tête et queue du sujet).
- une réponse faisant intervenir une mutation d'intervalle (on parle alors de réponse « tonale »).
- un contresujet (=CS) qui accompagne toutes les entrées de sujets / réponses.
- une grande unité thématique, d'autant que le contresujet donne l'impression d'être une sorte de rétrograde du sujet. La tête du CS apparaît comme le renversement de la queue du sujet.
- Avec son rythme caractéristique, la queue du S est omniprésente dans la fugue.
- Le petit conduit avant l'entrée de la basse (mes. 4) est basé sur cet élément, de même que le divertissement qui succède à l'Exposition.

A l'écoute, rien ne permet de séparer la fin de l'Exposition du 1er Divertissement. Le ténor termine sa réponse tandis que la basse fait entendre le CS ; la voix de soprano nous entraîne de façon fluide dans la section suivante (*cf.* principe de continuité décrit dans le support introductif).

Fin EXPOSITION

DIVERTISSEMENT no 1

jeu sur la tête du sujet

> sol min

ENTREES INTERMEDIAIRES

formule de basse rappelant le S

10 cad. sol min

Cadence SibM

SUJET + CS en SibM

REPONSE + CS en FaM

REPONSE + CS en FaM

15

Dans le Divertissement (mesures 9-11), le sujet n'apparaît pas complet (le contresujet non plus, d'ailleurs). Il est segmenté, fragmenté, ou seulement évoqué. Le Divertissement permet de revenir en sol min ; puis une cadence marque une section nouvelle qui commence sur la tonalité relative. On réentend alors le sujet en SibM, avec des réponses en Fa M.

ENTREES INTERMEDIAIRES SibM (suite)

The image shows two staves of musical notation from Bach's Well-Tempered Clavier, Book IV. The top staff is in G minor (indicated by a C-sharp sign) and the bottom staff is in E minor (indicated by a G-sharp sign). Various segments of the music are highlighted with colored boxes: pink boxes highlight specific melodic fragments or entries, while blue boxes highlight others. Circled notes are also present, particularly in the first staff. Annotations include 'Fa M' pointing to a melodic segment in the first staff, 'En strette!' (in stretto) pointing to a section of the second staff, and 'REONSE' (likely a misspelling of 'RESPONSE') pointing to another section of the second staff. The bottom staff is explicitly labeled 'SUJET : SibM'.

B.W.XIV.

SUJET : SibM

Entre les mesures 12 à 17, Bach fait entrer à nouveau son sujet complet, en imitation stricte entre les voix, avec le même jeu de symétrie entre la T et la D que dans l'Exposition, mais à partir de SibM. Certains parlent ici d'une nouvelle exposition. Je propose d'adopter le terme d'« entrées intermédiaires ». Le CS est régulièrement présent dans cette section, et la queue du S continue d'être entendue en travail séquentiel.

Mesures 17-18 : un sujet et sa réponse se superposent de façon plus rapprochée qu'au début. On parle alors de *strette*. Au même endroit, l'hésitation entre la bécarre (> SibM) et lab (> MibM) montre qu'on est instable : en route vers le prochain divertissement. La réponse de l'alto (mesure 17) comporte d'ailleurs deux mutations d'intervalles : un mib (au lieu d'un mi bécarre) et un fa (au lieu d'un sol). On module alors à MibM.

The musical score shows two staves of music. The top staff is labeled "DIVERTISSEMENT no 2" and the bottom staff is labeled "ENTREES INTERMEDIAIRES do min". Measure 17 starts with a blue box highlighting a note in the alto part. Measure 18 starts with a red box highlighting a note in the bass part. The score then transitions through various keys indicated by arrows and labels: > MibM, > fa min, > do min, and finally > sol min. The score is numbered 59 at the top right. Measure 20 is indicated by a number 20 below the staff. The bass staff has a red box around its notes in measure 18, and a blue box highlights a note in measure 19. The alto staff has a blue box around its notes in measure 19.

Le deuxième Divertissement (mesures 18-19) est très court ! Il mène cette fois à do min (tonalité de la SD). On entend alors de nouvelles entrées de sujets + CS (mesures 20-24), parfois légèrement masquées par des transformations rythmiques. Tout est très continu. Des gammes (ascendante à l'alto, mesure 22, descendante à la basse mes. 23) apparaissent, donnant une impression de fluidité et d'intensité tout à la fois. Nous arrivons dans la dernière partie de la fugue.

Le 3ème et dernier Divertissement de notre fugue est le plus caractéristique de tous : on y observe de façon privilégiée un travail séquentiel sur la queue du S à la basse, avec une petite marche d'harmonie, tandis que les deux voix supérieures se complètent rythmiquement sur un dessin syncopé apparu dès la fin de l'Exposition.

DIVERTISSEMENT no 3

The musical score consists of two staves of music. The top staff is in bass clef and the bottom staff is in bass clef. The music is in common time. Annotations are as follows:

- sol min***: A label at the beginning of the first measure of the top staff.
- 25**: Measure number 25.
- > MibM**: A label indicating a key change to G major.
- STRETTE finale**: A label for the final section of the piece.
- > do min**: A label at the beginning of the first measure of the second staff.
- > sol min**: A label indicating a return to G major.
- sol min**: A label at the end of the second staff.

Two rectangular boxes highlight specific rhythmic patterns: a blue box covers the first four measures of the top staff, and a pink box covers the last two measures of the top staff and the first two measures of the bottom staff.

* Astuce : la section en do min nous a ramenés en sol min, dominante de la SD...

Mesures 28-29 : pour marquer la fin de la fugue, Bach superpose de façon dense le sujet sur lui-même, en le faisant entrer à l'octave, trois fois, de l'aigu au grave. Il parvient même à faire entrer le CS à l'alto, ce qui fait que la superposition est particulièrement virtuose !

STRETTE finale (suite) -

Superposition queue du S et tête du CS : effet miroir !

Dernières entrées S + CS, sol min

tierce picarde

R.W.XIV

Deux gammes de sol min descendante,
en canon > effet très conclusif !

Mes. 33-34 : Bach fait entrer un ultime sujet en sol min, au ténor, entre deux gammes descendantes en canon. Et il majorise in extremis le si (bécarre au lieu de bémol) pour faire entendre la tierce picarde sur la dernière note de son dernier sujet.

SCHEMA récapitulatif de la fugue

Présentation du sujet, puis développement de la fugue →

Conclusion

EXPOSITION DIV. 1 ENTREES INTERM. DIV. 2 ENTREES INTERM. DIV. 3 STRETTE finale

(mes. 1-7) (8-11) (12-18) (18-19) (20-24) (24-27) (28-34)

4 voix S/R/S/R + CS	à 3 voix	5 sujets / réponses + CS	à 3 voix	3 sujets / réponses + CS	à 3 voix	5 sujets + CS
sol min/ré min	mod.	SibM/Fa M	mod.	do min/sol min	mod.	sol min
T et D		Relative		SD		T

NB : Cette fugue, assez courte et organisée selon une alternance régulière de présentations du sujet aux tons voisins (relatif, puis SD), suivies de passages de « divertissements » (travail séquentiel sur des bribes du S et du CS + imitation libre entre les voix) correspond au schéma de la fugue dite « d'école ». Ce schéma n'est toutefois que théorique : il a été mis au point après la mort de Bach, qui ne suivait pas de règles précises pour développer ses fugues. Comme la fugue d'école a été longtemps enseignée (et continue de l'être) dans les cours d'écriture, il est intéressant de savoir à quoi elle correspond. D'autre part, ce schéma a pour mérite de fournir un modèle abstrait, mais permettant de faire apparaître, par comparaison, la particularité du traitement proposé par Bach dans d'autres fugues.