

J.S. Bach

En couleurs

Le Clavier bien Tempéré

II

Praeludium Et Fuga

Ré majeur BWV 874

Cahier 29

Analyse structurelle par Claude Charlier

Profy - Edition

Prélude 5 BWV 874/1

Fiche Technique

Tonalité: Ré majeur

Type de contrepoint: Simple ordinaire

Structure: Expositions thématiques, imitations, mouvement droit, mouvement contraire

Légende des couleurs

Notes: Vert foncé: Thème 1

Vert clair: Thème 1 par mouvement contraire

Rouge: Thème 2

Orange: Contrepoint récurrent

Bleu, Gris: Cellules typiques à la rythmique 12/8 chez J.-S. Bach

Commentaire

Ce prélude jubilatoire pourrait être perçu comme le premier mouvement d'une canate. On peut aisément imaginer pour ce prélude une orchestration basée sur les trompettes tel le mouvement introductif de la cantate: *Herz und Mund und Tat und Leben* (BWV 147/1). L'orgue- avec ses jeux d'anches et ses mixtures scintillantes- semble l'instrument le plus approprié pour défendre cette musique. L'ensemble de cette oeuvre est principalement axée sur le premier thème et sa présentation par mouvement contraire. Le mouvement contraire du premier thème qui débute la réexposition fait aussi penser à une gigue (Riemann) qui termine souvent les partitas ou les suites pour clavier. D. Tovey considère qu'un second thème est introduit à partir de la mesure 13. Je pense que cette analyse se justifie par le fait que ce contrepoint est encore entendu à la fin du prélude, avant la conclusion. On relève aussi des cellules mélodiques caractéristiques d'autres oeuvres écrites dans la mesure 12/8; c'est le cas dans la seconde *Sinfoniae* à 3 voix (BWV 788) ou encore dans la dernière partie de la *fugue pour orgue* en mi b majeur (BWV 552/2). Ici encore, aucun lien apparent ne relie ce prélude à la fugue qui va suivre.

Fugue 5 BWV 874/2

Analyse traditionnelle

Citations

D. Tovey : *Mais la seconde figure du sujet est incessamment tissée... dans la texture tout entière.*

H. Keller: *Car le motif b revient constamment, près de cent fois, engrené dans des canons de toutes sortes... Cette fugue se divise en deux sections (mes. 1-27 et 27-51). Le dessin b fait les frais d'un divertissement de 4 mes. et demie (mes. 16-20), en suite de quoi le tén. (mes. 21), le sop. (22) et l'alto (22) inaugurent un nouveau canon... Le canon qui va suivre (mes. 33-34)... Nouveau divertissement fondé sur b... les incessantes imitations canoniques.*

B. Mugellini : «Cite un contresujet».

A. Girard : *Fugue presque "minimaliste", le second motif du sujet (b) étant aussi utilisé comme élément de contre-sujet (on ne peut parler véritablement de contre-sujet) et comme conduit.*

Discussion

Voilà encore une oeuvre extrêmement intéressante à décrypter.

Les trois exégètes sont unanimes: le sujet se composerait de deux motifs. L'oeuvre serait bâtie plus particulièrement sur le deuxième élément. A. Girard hésite et suppose que ce second motif serait utilisé aussi comme contresujet – il n'en est pas tout à fait convaincu - ou comme conduit. Une partie de sujet utilisée comme conduit, cela paraît quand même peu vraisemblable. De la même façon, qualifier cette oeuvre de « fugue minimaliste », je ne peux bien le comprendre, et n'y entends même rien du tout. Un motif utilisé près de cent fois, affirme H. Keller, en 50 mesures, soit en moyenne près de 2 fois par mesure. Et on nous parle encore de « motif » ! Que devrait faire de plus le pauvre J.-S. Bach pour que l'on comprenne enfin?

C'est à y perdre la tête... du sujet évidemment !

Analyse polythématique

Fiche technique

Tonalité : Ré majeur

Type d'exposition : A + B

Type de contrepoint : Double renversable

Structure : Permutation des thèmes, séquentielle, strette

Légende des couleurs :

Vert: Sujet 1

Rouge : Sujet 2

Noir : Contrepoint de passage

Praeludium

BWV 874/1

5

Musical notation for measures 1-3. The right hand features a melodic line with eighth notes and a triplet of eighth notes. The left hand provides a bass line with quarter notes and eighth notes.

Musical notation for measures 4-6. The right hand continues the melodic line with eighth notes and a triplet. The left hand has a bass line with quarter notes and eighth notes.

Musical notation for measures 7-9. The right hand features a melodic line with eighth notes and a triplet. The left hand has a bass line with quarter notes and eighth notes.

10

Musical notation for measures 10-11. The right hand continues the melodic line with eighth notes and a triplet. The left hand has a bass line with quarter notes and eighth notes.

12

Musical notation for measures 12-14. The right hand features a melodic line with eighth notes and a triplet. The left hand has a bass line with quarter notes and eighth notes.

Fuga a 4

BWV 874/2

5

6

10

14

18

22