

J. S. Bach

En couleurs

Le Clavier bien Tempéré

PREFACE

Edition en couleurs raisonnée et
argumentée en fonction des critères d'analyse utilisés au dix-huitième siècle

Analyse structurelle par Claude Charlier

Edition Jacquart

Bach en couleurs

Cette nouvelle collection propose une édition des œuvres essentielles de J.S. Bach. Elle est originale à plus d'un titre. D'une part, il s'agit de la toute première édition musicale dont l'analyse est réalisée complètement en couleurs.

D'autre part, elle s'articule sur les règles contrapuntiques utilisées au dix-huitième siècle, elle situe et restaure l'art de J.S. Bach dans sa véritable dimension historique.

Claude Charlier, Docteur en Philosophie et Lettres (Musicologie) de l'Université Libre de Bruxelles, défend une conception polythématique de l'œuvre de J.S. Bach, en relation avec la finalité de son testament musical: la triple fugue de l'Art de la fugue.

Remarques

L'analyse musicale n'est pas une science exacte. On peut cependant démontrer qu'une technique d'analyse est plus rationnelle et historiquement plus adaptée qu'une autre et qu'elle se moule d'une manière logique dans le type d'écriture qu'elle veut cerner. Evidemment certains points de détails peuvent toujours prêter le flan à discussion et il n'est pas dans mon propos de vouloir faire une analyse note à note. Il s'agit d'une analyse polythématique et structurelle qui montre et démonte l'architecture des fugues de J.S.Bach. Ses œuvres se caractérisent par une complexité extrême. Cette complexité se traduit plus particulièrement au niveau des analyses par un imbroglio dans l'emploi de plusieurs termes tel que : sujet, contresujet, motif, épisode ou encore divertissement...

Dans un souci de clarté, j'utiliserai toujours la même terminologie pour l'ensemble de la collection, du moins dans les fiches techniques. Le terme sujet, n'est utilisé que pour le ou les thèmes qui constituent le début de l'œuvre: c'est - à- dire l'exposition. Tous les autres thèmes qui apparaissent dans le courant de la composition sont appelés : contrepunts.

Dans mon analyse, chaque thème est représenté par une couleur spécifique. Les notes bicolores ne concernent que les contrepunts thématiques. Les variantes thématiques et les notes d'agrément restent en noir. On trouve souvent un même sujet ou sa tête présenté en succession, sans aucune note de passage entre les thèmes. Pour mieux illustrer ce cas de figure j'ai parfois inséré- à partir du Clavier bien Tempéré- un petit repère au début de chaque thème pour mettre en évidence cette particularité récurrente de l'écriture.

Déjà parus

Les Inventiones

Les Sinfoniae

« Pour une lecture alternative du Clavier bien Tempéré »

Préface

Cette nouvelle édition du Clavier bien tempéré, élaborée d'après les critères d'analyse du dix-huitième siècle et plus spécifiquement de l'adhandlung von der fugue de Friedrich Wilhelm Marpurg, constitue la quatrième partie de la collection Bach en Couleurs. Cette lecture originale a été introduite par le livre « Pour une lecture alternative du Clavier bien Tempéré » dans lequel j'explique en détail la théorie de la fugue au dix-huitième siècle.

L'édition comprendra la totalité des deux volumes mais sera réalisée en 48 cahiers séparés contenant chacun un prélude et une fugue. Cette édition n'est pas une édition « urtext ». Elle existe déjà dans la nouvelle édition monumentale de la Bach Gessellschaft.

Bach en Couleurs est une édition destinée à l'usage des étudiants pianistes ainsi qu'à leur professeurs.

Il est impossible de résoudre en une seule fois tous les problèmes qui se posent à l'analyse de cette musique.

J'ai donc imaginé de proposer une édition évolutive en 48 cahiers séparés. Cette particularité éditoriale offre un double avantage; d'une part elle permet aux étudiants de se procurer pour un prix modique les préludes et fugues qu'ils auront choisis pendant leur parcours académique et elle me permet, à moi-même, de revenir plus facilement du point de vue de la correction du texte et de la musique sur certains problèmes laissés en suspens dont je ne serais pas encore parvenu à cerner parfaitement le contenu. J'espère que ces fascicules leur permettront une réflexion en profondeur sur la musique de J.S. Bach et qu'elle aura une incidence directe sur leur interprétation.

Chaque œuvre est accompagnée d'une fiche technique comportant un commentaire et une légende des couleurs. Les préludes, plus faciles d'accès, sont assortis d'une notice succincte qui souligne tel ou tel aspect de la composition. En revanche les fugues, beaucoup plus complexes, font l'objet d'une véritable discussion qui met en présence, le cas échéant, les différentes approches de l'œuvre. Ces brefs extraits de commentaires des exégètes les plus reconnus de l'analyse des fugues de J.S. Bach émanent d'écrits concernant le Clavier bien tempéré, tels ceux de Donald Francis Tovey, Hermann Keller ou Amy Dommel Diény, d'ouvrages didactiques sur la fugue comme les travaux d'André Gedalge, de Marcel Dupré ou encore d'éditions du Clavier bien tempéré, commentées par Ferruccio Busoni ou Bruno Mugellini. Toutes ces analyses ont en toile de fond les critères d'analyse de la fugue d'école. Pourtant toutes aussi mettent en évidence, par le seul fait que chaque fugue constituerait une exception, que l'analyse monothématique ne cerne pas véritablement l'art de J.S. Bach. Elles reconnaissent implicitement, par ce constat, qu'une autre lecture est possible et elles avalisent en quelque sorte l'analyse à plusieurs sujets. Mon analyse tend à défendre non seulement une approche polythématique de type historique mais aussi une technique d'analyse qui évolue en même temps que le processus de composition. J.S. Bach est un créateur cohérent, et il est illusoire de vouloir expliquer son art sans en connaître la genèse et l'évolution.

En effet, si chaque fugue constitue une œuvre d'art à part entière, elle ne peut véritablement être comprise qu'au travers des autres œuvres dans la progression desquelles elle constitue une étape. C'est en ce sens que notre approche se démarque des techniques d'analyses traditionnelles, ponctuelles, anachroniques, étrangères à la réalité historique.

L'analyse polythématique amène à une véritable relecture des fugues de J.S. Bach. Certes, la discussion reste ouverte sur certains points de détails, plus précisément au niveau des sections dans lesquelles les thèmes ne sont pas énoncés dans leur totalité. Toutefois, le canevas de chaque œuvre est bien mis en évidence. Ce type d'analyse permet d'appréhender l'œuvre de J.S. Bach avec une philosophie nouvelle, plus complexe, plus ouverte, plus dense qui donne sens à la plénitude qui nous envahit lorsque nous écoutons sa musique.

Bibliographie analytique et chronologique

MARPURG Friedrich Wilhelm, Abhandlung von der Fuge nach den Grundsätzen der besten deutschen und ausländischen Meister, Berlin, 1753-1754.

Traité de la fugue et du contrepoint par Marpourg (sic). Cet ouvrage est divisé en deux parties et suivi de 134 planches d'exemples, Paris, Imbault, de l'imprimerie de Charles Pougens, an IX- 1801.

GEDALGE André: Traité de la fugue. Première partie: De la fugue d'école, Paris, Enoch, (circa 1900).

DUPRE Marcel, Cours complet de fugue, Paris, Leduc, 1938.

KELLER Hermann, Das wohltemperierte klavier von Johann Sebastian Bach, Kassel, Bärenreiter, 1965.

KELLER Hermann, Le clavier bien tempéré de Johann Sebastian Bach; traduit de l'allemand par Pierre Auclert, Paris, Collection Etudes Bordas, 1972.

KELLER Hermann, The well - tempered clavier by Johann Sebastian Bach; translated by Leigh Gerdine, London, Allen & Unwin, 1976. DOMMEL-DIENY Amy, Pardon Bach... Préfaces de Ruggero Gerlin et Daniele Pistone, Paris: Editions musicales transatlantiques, 1982.

Editions musicales commentées

BUSONI Ferruccio (1894-1916), Joh. Seb.Bach Klavierwerke, Neue Ausgabe von Ferruccio Busoni, Egon Petri und Bruno Mugellini. Das Wohltemperierte Klavier, T.1 und 2, Leipzig - New-York: Breitkopf and Härtel, 1894-1916

MUGELLINI Bruno (s.d.) : Johann Sebastian Bach, Das Wohltemperierte Klavier, Instruktive Ausgabe von Bruno Mugellini (ad Arrigo Boito, il revisore), Wiesbaden : Breitkopf und Härtel, s.d. The well-Tempered Clavier. Part I & II, Associated Board of the Royal Schools of Music. Edited and annotated by Richard Jones. Commentaries by Francis Tovey, London, 1994.