

J.S. Bach

En Couleurs

LA

Toccata et Fugue en Ré Mineur

BWV 565

Niveau Moyen

The image displays the beginning of the Toccata and Fugue in D minor, BWV 565, by J.S. Bach. The score is presented in three staves: Manuale (right hand), Pedale (left hand), and a lower staff for the Pedale. The tempo is marked 'Adagio'. The music is in D minor, indicated by two flats in the key signature. The score features color-coded notes: red for the main melodic lines and blue for the bass line. The piece begins with a series of chords and a descending scale in the right hand, while the left hand provides a steady bass line. The Pedale part is initially silent, then enters with a few notes.

Analyse structurelle par Claude Charlier

J. S. Bach

En Couleurs

LA

Toccatà et Fugue pour orgue en Ré Mineur

BWV 565

Niveau Moyen

Analyse structurelle par Claude Charlier

© Edition Claude Charlier, BEC 2021, ISSN 2031-6461.

Tous droits de reproduction réservés.

Introduction

Cette pièce pour orgue, conçue pour deux Claviers et Pédalier, connue le plus souvent comme: *La Toccata*, est certainement l'oeuvre la plus célèbre de J. S. Bach. Paradoxalement par ses nombreuses transcriptions, étrangères à sa conception, comme celles de F. Busoni (Piano) ou de L. Stokowski (Orchestre), elle a contribué à faire connaître la musique d'orgue du compositeur.

Il ne s'agit pas d'une partition autographe et la version la plus ancienne provient d'une copie de Johannes Ringk, un élève de J. P. Kellner. Sa paternité à longtenps été remise en doute mais, pour l'instant du moins, on s'accorde encore à l'attribuer au Cantor de Leipzig. Il s'agit d'une oeuvre de jeunesse que l'on situe entre 1703 et 1707. Je l'ai rangée dans la catégorie de difficulté moyenne du fait des traits de Pédale.

Commentaire

Oserais-je dire que c'est probablement aussi la plus mauvaise!

Les critères de paternité sont fondés essentiellement sur la longueur de l'oeuvre (143 mesures) et sur les deux petites sections chromatiques (mes. 49-50 et 97-98). Rien à voir, cependant, avec sa grande soeur: la *Dorienne* BWV 538 ou la *Toccata en Fa*, BWV 540, plus tardives et beaucoup plus structurées.

L'oeuvre est conçue selon les normes de l'école d'orgue du Nord de l'Allemagne, en ligne directe avec les Toccatas d'un D. Buxtehude plus intéressantes du point de vue de la musicalité. Il s'agit, en effet d'une page, de facture encore immature, empreinte de virtuosité, mais de peu de consistance telles certaines oeuvres pour piano de S. Thalberg ou de F. Liszt. Des notes certes, mais peu de musique!

La fugue est directement introduite à la suite de la Toccata, selon la tradition de l'école nordique.

En ce qui la concerne; il s'agit d'une *fugue simple ordinaire*, selon la définition de F.W. Marpurg, qui ne présente aucun contresujet et pratiquement aucune ligne contrapuntique digne d'intérêt.

Voici un extrait de l'analyse d'Alberto Basso (op. cit., vol. I, pp. 210) : *Le premier épisode (29 mesures en tout) associe le style récitatif, rhapsodique (adagio), brisé de points d'orgue, contenu dans un espace extrêmement réduit et délié en arpèges, gammes et accords dissonants... au style de toccata (prestissimo) fait de formules et figurations fixes en progression. La fugue (97 mesures) se développe directement à partir de la première section, mais de manière linéaire, sans adopter d'organisations polyphoniques, et s'oriente aussitôt vers une formule de type concertant, abandonnée ensuite pour céder le pas à un épisode (mes. 59-85) hardiment en forme de toccata. Une section conclusive (mes. 127-143) reprend le style récitatif... alternant des phases dynamiques de signe opposé (adagissimo-presto- adagio- vivave--molto adagio), sont des indications portées dans un très bref espace) qui font voler en éclats tout le bloc de la composition, avec des résultats enthousiasmants.*

Le premier biographe de Bach, J. N. Forkel, écrivait: *Les premiers essais de Bach dans la composition furent, comme le sont tous les premiers essais, très defectueux.*

Je me suis donc limité dans cette oeuvre à mettre en évidence, par la couleur, les différentes principales structures de cette composition célèbre.

Mais, l'analyse n'est pas bâclée pour autant!

Claude Charlier

Toccatà et Fugue en Ré mineur

BWV 565

Manuale

Pedale

Adagio

Prestissimo

WWW.PROFS-EDITION.COM