

“La pensée à l’oeuvre dans la musique baroque en Allemagne
Petit essai d’esthétique musicale ”
Marc Crommelinck

IV. Poétique et rhétorique musicales

Dans cette quatrième conférence, je vais aborder une dimension importante de la musique baroque en Allemagne, à savoir la rhétorique et la poétique. Il s’agit d’un ensemble de figures caractéristiques grâce auxquelles des sons, mis en forme ou gouvernés par un ensemble de règles, sont susceptibles de devenir des signes, porteurs de sens. Bien sûr, il n’est pas question ici de signes linguistiques au sens propre du terme (Saussure), la notion d’articulation entre signifiant et signifié n’étant guère, en l’espèce, pertinente. Néanmoins, le travail d’écriture extraordinairement inventif des compositeurs de l’époque (Bach en particulier) va produire un faisceau très riche et contrasté de codes faisant référence à une grande variété non seulement de vécus émotionnels forts (joie et tristesse, doute et espérance, angoisse et plainte, etc...), mais encore de notions ou d’entités. Ce qu’il y a de mystérieux dans la musique, « forme symbolique » majeure, c’est sa capacité de former un univers de sens au-delà des mots, d’être un discours sans parole. La musique est une écriture qui s’étaye, par l’ordonnement des sons, sur l’intention du compositeur de « signifier », et d’être ainsi le sujet d’une énonciation.

La plupart des dimensions de la musique peuvent contribuer à écrire cette poétique et cette rhétorique : les lignes mélodiques (ascendantes ou descendantes, chromatiques ou diatoniques...), l’harmonie (dissonances, consonances), les intervalles entre des couples de notes, les instruments et les timbres (vents, cordes, bois, cuivres...), les voix et les formes musicales, les tonalités et les modes. C’est l’efficacité mais surtout la beauté de cette « boîte à outils » que nous allons tenter d’analyser et d’illustrer par de nombreux exemples.

Les extraits musicaux, par ordre de présentation

- ✓ Jean-Sébastien Bach (1685-1750) *Sarabande, 5e Suite pour violoncelle*, Anner Byslma
- ✓ Id. *Capriccio sopra la lontananza...*, *Lamento* BWV 992 Gustav Leonhardt
- ✓ Id. *Récitatif « Ud Hannas » Passion selon Saint Jean* BWV 245 Ph. Herreweghe & Coll. Vocale
- ✓ Id. *Cantate « Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen »* BWV 12 Vox Luminis
- ✓ Franz Liszt (1811-1886) « *Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen* » Thomas Trotter
- ✓ J.-S. Bach « *Von Himmel hoch* » , in *Variations canoniques / Orgelbüchlein* Bernard Foccroulle
- ✓ Johann Bach (1604-1673) « *Unser Leben ist ein schatten* » Vox Luminis
- ✓ J.-S. Bach *Cantate « Ach wie nichtig, ach wie flüchtig »* BWV 26 Ph. Herreweghe & Coll. Vocale
- ✓ Id. « *Lass ihn kreuzigen* » *Passion selon Saint Matthieu* BWV 244 Ph. Herreweghe & Coll. Vocale
- ✓ Id. « *Christ lag in Todesbanden* » in *Orgelbüchlein* BWV 625 Bernard Foccroulle
- ✓ Id. *Fugue en do dièse mineur* in *Clavier bien tempéré* BWV 849 Andras Schiff
- ✓ F. Liszt *Prélude sur le nom de B.A.C.H* Thomas Trotter
- ✓ J.-S. Bach « *Durch Adam’s Fall* » in *Orgelbüchlein* BWV 637 Bernard Foccroulle
- ✓ Id. « *Aus tiefer Not Schrei ich zu dir* » BWV 38.6 Paul van Nevel & Huelgas Ensemble/ Michael Praetorius
- ✓ Id. *Fantaisie et Fugue en Sol mineur* BWV 542 Bernard Foccroulle
- ✓ Id. *Cantate « Widerstehe doch der Sünde »* BWV 54 M. Suzuki & Bach Coll. Japan
- ✓ Id. *Cantate « Singet dem Herrn ein neues Lied »* BWV 190
- ✓ Id. *Cantate « Weinen, Klagen... » Aria « Kreuz und Krone »* BWV 12 Vox Luminis