

Les Variations Goldberg

Bach

Johann Sebastian Bach (1685-1750), musicien et compositeur allemand fut membre d'une des plus prolifiques familles de musiciens de l'histoire. Sa carrière s'est entièrement déroulée en Allemagne centrale, au service de petites municipalités, de cours princières, puis du conseil municipal de Leipzig. Peu connue de son vivant en dehors de l'Allemagne, passée de mode et plus ou moins oubliée après sa disparition, son œuvre, comprenant plus de mille compositions, est considérée aujourd'hui comme l'aboutissement et le couronnement de la tradition musicale baroque.

Variations

A partir de 1726, Bach publie quelques unes de ses compositions en quatre volumes intitulés « **Clavier Übung** » (exercices au clavier). Le quatrième volume (1742) est consacré à une œuvre de la forme « thème avec variations » intitulée « **Aria avec 30 variations pour clavier à deux mains** » qui deviendra célèbre sous le nom de « **Variations Goldberg** ».

Goldberg

Les Variations Goldberg doivent leur nom à **Johann Gottlieb Goldberg** (1727-1756), compositeur et élève claveciniste de Bach. **Johann Nicolaus Forkel**, le premier biographe de Bach mentionne les Variations pour la première fois en 1802. Extrait :

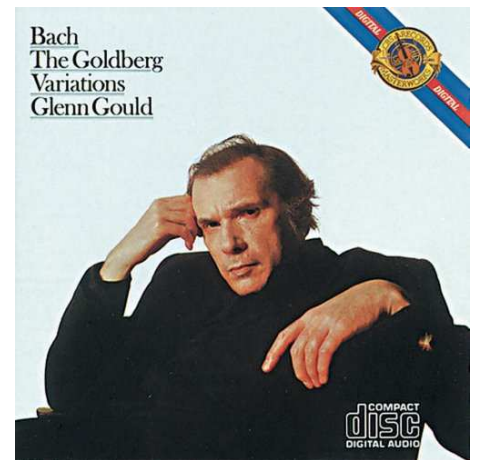
Nous les devons au comte Kaiserling, ancien ambassadeur de Russie à la cour de l'électeur de Saxe. Il séjournait souvent à Leipzig et amenait avec lui Goldberg pour qu'il reçût les conseils de Bach. Le comte était de santé déficiente et souffrait d'insomnies. Goldberg, qui habitait chez lui, devait alors lui jouer quelque chose s'il ne pouvait dormir. Le comte exprima un jour à Bach son désir de lui voir écrire quelques morceaux pour Goldberg pour le distraire de son insomnie. Le comte ne les nomma plus ensuite que ses variations. Il ne pouvait se lasser de les entendre et, pendant longtemps, lorsqu'il ne pouvait dormir, il avait l'habitude de dire : « Cher Goldberg, joue-moi encore une de mes variations ».

(Sur la vie, l'art et l'œuvre de Johann- Sebastian Bach / Johann Nicolaus Forkel – Flammarion, 1999. Pages 134-135) **78 BACH 2**

Si belle que soit cette légende, elle est aujourd'hui largement contestée par les musicologues contemporains. Il est ainsi peu probable que **Goldberg** ait pu interpréter ces variations. Il n'avait en effet que 14 ans lors de leur publication ce qui semble bien jeune pour maîtriser un ouvrage aussi redoutable. De plus, aucun des seize exemplaires de « *Clavier Übung* » aujourd'hui conservés ne mentionne la moindre dédicace, contrairement aux autres commandes de Bach.

Enregistrements

Si les Variations Goldberg ont été originellement écrites pour clavecin (*le piano que nous connaissons aujourd'hui n'existait pas du vivant de Bach*) elles ont été transcrites, jouées et enregistrées sur de nombreux instruments. Le plus célèbre interprète reste **Glenn Gould** (1932-1982),

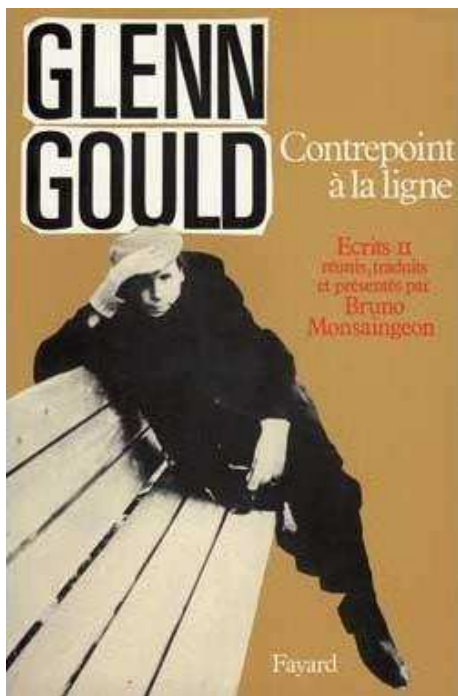

qui les enregistrera quatre fois au piano (en 1954, 1955, 1959 et 1981) mais il existe également des transcriptions et des enregistrements des Variations Goldberg pour orgues, harpes, guitares, clavicordes, trios à cordes, accordéon ainsi que des arrangements de Jazz comme ceux du **Jacques Loussier Trio**.

Transcriptions

Les avis sont partagés quant à la pertinence de l'exécution d'une œuvre sur un instrument auquel elle n'a pas été destinée. Glenn Gould assumait pleinement son choix, comme lors de cet entretien avec **Bruno Monsaingeon**. Extrait :

Bruno Monsaingeon : *Il n'en reste pas moins que vous jouez toute la musique de Bach sur un instrument pour lequel en fait elle n'a pas été écrite.*

Glenn Gould : Je dois dire que je n'ai pas tendance à me sentir sur la défensive à cet égard ni à chercher des excuses. Je suis persuadé que le piano offre beaucoup de ressources qui conviennent parfaitement à la musique de Bach, et d'autres qui lui sont tout à fait inappropriées. [...]

Bruno Monsaïgeon : *On met généralement en avant deux arguments contraires : l'un est que si Bach avait disposé d'un piano, il l'aurait certainement utilisé.*

Glenn Gould : Sans aucun doute. C'était quelqu'un de très pratique et quand, à la fin de sa vie il vit un piano de Silberman à la cour de Frédéric le Grand, sa réaction fut plutôt favorable. Mais ce n'est pas là un argument très convaincant, ni dans un sens ni dans l'autre, car l'instrument qu'il vit à la cour de Frédéric était tellement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, qu'il n'y a pas de comparaison possible.

Bruno Monsaïgeon : *Oui, mais l'autre argument est qu'il ne connaissait pas le piano, malgré sa visite à la cour de Frédéric, qu'il ne pensait pas en fonction de ses possibilités, et ne pouvait imaginer ce qu'il deviendrait deux siècles plus tard, et donc que, quand on joue sa musique sur d'autres instruments que ceux connus de lui, clavecin et clavicorde, on la dénature, en ne lui permettant pas de parler dans le cadre sonore que Bach avait imaginé.*

Glenn Gould : Mm ! Oui, c'est bien l'autre argument, et c'est là qu'on se met à dérailler à mon avis, Bruno ; car si c'était vrai, cela voudrait dire que Bach se serait soucié de questions de timbre et de sonorités en tant qu'éléments de composition, qu'il aurait été l'esclave des instruments pour lesquels il écrivait. Or, tel n'est pas le cas : il y a tant d'exemples qui nous prouvent le contraire.

(Ecrits II : Contrepoint à la ligne / Glenn Gould ; Bruno Monsaïgeon - Fayard, 1985. Pages 32-33) **78.1 GOUL 1**

30 variations autour de l'œuvre _____

(disponibles à la Bpi)

PARTITION ORIGINALE NUMERISÉE

- **Aria :**

Clavier Übung bestehend in einer Aria mit verschiedenen Verænderungen vors
Clavicimbal mit 2 Manualen / Johann Sebastian Bach - 1742

Lien : <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550059626.r=clavier+ubung.langFR>

DISQUES

- **Variation 1 :**

Goldberg variations : BWV 988

Omnia Artists Productions - 2011

Interprété par Orhan Memed (*clavecin*)

Cote : **78 BACH 42 ME**

- **Variation 2 :**

Variations Goldberg Sarabande con partie Aria variata

Codaex - 2009

Interprété par Matthew Halls (*clavecin*)

Cote : **78 BACH 42 HA**

- **Variation 3 :**

Variations Goldberg : BWV 988

EMI - 1988

Interprété par Scott Ross (*clavecin*)

Cote : **78 BACH 42 RO**

- **Variation 4 :**

Goldberg variations, BWV 988

Teldec - 1998

Interprété par Gustav Leonhardt (*clavecin*)

Cote : **78 BACH 42 LE**

• **Variation 5 :**

Variations Goldberg : BWV. 988

Alpha - 2001

Interprété par Céline Frisch (*clavecin*)

Cote : **78 BACH 42 FR**

• **Variation 6 :**

Variations Goldberg BWV 988

Codaex - 2010

Interprété par Benjamin-Joseph Steens (*clavicorde*)

Cote : **78 BACH 42 ST**

• **Variation 7 :**

Goldberg variations : BWV 988

Hansler - 1999

Interprété par Evgeni Koroliou (piano)

Cote : **78 BACH 41 KO**

• **Variation 8 :**

Goldberg variations, BWV 988

Sony - 1992

Interprété par Glenn Gould (*piano*). Enregistré en 1955.

Cote : **78 BACH 41 GO**

• **Variation 9 :**

Glenn Gould in Salzburg

Divox - 1991

Interprété par Glenn Gould (*piano*). Enregistré en public en 1959.

Cote : **78.1 GOUL 4**

• **Variation 10 :**

A state of wonder : The complete Goldberg variations

Sony - 2002

Disque 1 : Interprété par Glenn Gould (*piano*). Enregistré en 1955.

Disque 2 : Interprété par Glenn Gould (*piano*). Enregistré en 1981.

Disque 3 : Interview de Glenn Gould

Cote : **78 BACH 41 GO**

• **Variation 11 :**

Goldberg variations : arranged for string trio

Brillant Classics - 2010

Interprété par Amati String Trio (*trio à cordes*)

Cote : **78 BACH 53 AM**

• **Variation 12 :**

Goldberg variations

Warner Music - 2009

Interprété par Sylvain Blassel (*harpe*)

Cote : **78 BACH 47 BL**

• **Variation 13 :**

Goldberg variations

Brillant Classics - 2007

Interprété par Elena Barshai (*orgue*)

Cote : **78 BACH 43 BA**

• **Variation 14 :**

Bach's Goldberg variations

Telarc Jazz - 2000

Interprété par Jacques Loussier Trio (*Jazz*)

Cote : **780.634 LOUS 4**

• **Variation 15 :**

The Goldberg variations

Winter & Winter - 2000

Interprété par Ensemble Uri Caine (*Jazz*)

Cote : **780.638 CAIN 4**

• **Variation 16 :**

Goldberg variations / Variations

Sunnyside - 2011

Interprété par Dan Tepfer (*Jazz*)

Cote : **78 BACH 41 TE**

DOCUMENT PARLÉ

- **Variation 17 :**

Pérégrinations Goldberg

Naïve Auvidis - 2000

Texte de Nancy Huston lu par l'auteur

Cote : **840 HUST 4 PE**

LIVRES

- **Variation 18 :**

Les Variations Goldberg : romance

Seuil - 1981

Nancy Huston

Cote : **840 HUST 4 VA**

- **Variation 19 :**

Les Variations Goldberg (*théâtre*)

Ed. Théâtrales - 1997

Georges Tabori

Cote : **830 "19" TAB 4 GO**

- **Variation 20 :**

De Jean-Sébastien Bach à Glenn Gould (*essai*)

L'Harmattan - 1997

Denis Laborde

Cote : **78 BACH 2**

- **Variation 21 :**

Sur la vie, l'art et l'œuvre de Johann Sebastian Bach (*biographie*)

Flammarion - 1999

Johann Nikolaus Forkel

Cote : **78 BACH 2**

• **Variation 22 :**

Ecrits II : contrepoint à la ligne (*essai*)

Fayard - 1985

Glenn Gould

Cote : **78.1 GOUL 1**

• **Variation 23 :**

Bach : the Goldberg variations (*essai*)

Cambridge University Press - 2003

Peter Williams

Cote : **78 BACH 2**

• **Variation 24 :**

Arrangement, dérangements : la transcription musicale aujourd'hui (*essai*)

IRCAM : L'Harmattan – 2000

Textes réunis par Peter Szendy

Cote : **780.51 SZE**

PÉRIODIQUES

• **Variation 25 :**

Goldberg - Juin 2005 (*Numéro consacré à Bach*)

Cote : **78 (0) GOLD**

• **Variation 26 :**

Goldberg - Juin 2005 (*Numéro consacré à Goldberg*)

Cote : **78 (0) GOLD**

VIDÉO

• **Variation 27 :**

Goldberg variations

Euroarts Music Inter - 2008

Interprété par Evgeni Koroliou (*piano*)

Cote : **78 BACH 41 KO**

PARTITIONS

- **Variation 28 :**

Goldberg variations BWV 988

Henle Verlag –

Johann Sebastian Bach

Cote : **78 BACH 3**

- **Variation 29 :**

Keyboard music

Dover – 1970

Johann Sebastian Bach

Cote : **78 BACH 3**

MUSIQUE EN LIGNE

- **Variation 30 :**

The Open Goldberg variations

<http://www.opengoldbergvariations.org/>

Interprété par Kimiko Ishizaka (*piano*)

Cote : **78 BACH OPE**

PARTITION ORIGINALE NUMERISÉE

- **Aria da capo:**

Clavier Übung bestehend in einer Aria mit verschiedenen Verænderungen vors

Clavicimbal mit 2 Manualen / Johann Sebastian Bach - 1742

Lien : <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550059626.r=clavier+ubung.langFR>