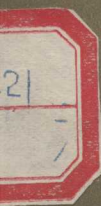

小提琴独奏曲

巴 赤赤

无伴奏奏鸣曲及组曲

上海文艺出版社

J657.21
10

小提琴独奏曲

巴赫

无伴奏奏鸣曲及组曲

〔美〕 加拉米安 编订

上海文艺出版社

前言

约翰·赛巴斯蒂安·巴赫，1685年生于德国埃森纳赫，1750年（六十五岁）死于来比锡。一生从事演奏和创作。他的作品不仅数量惊人，而且在内容的深度，技术的创新，形式的丰富多彩等方面，都是非常杰出的。这六首无伴奏小提琴奏鸣曲和组曲写于1720年，是世界小提琴音乐的重要文献之一。

巴赫死后，他的许多作品都没有得到重视，甚至被人们所遗忘，这六首杰作也遭到同样命运。1814年有人在圣彼得堡一家奶油店的包装纸堆中发现了这六首曲子的巴赫手稿。1839年德国小提琴家费迪南德·大卫将它编订出版，由德国著名小提琴家约阿希姆首次演出和经常演出，使这六首曲子得到推广。此后，各国曾陆续出版过各种版本，例如：约阿希姆版（两行谱，上面一行是编订过的演奏谱，下面一行是巴赫的原来记谱），黑尔曼版，黑尔梅斯贝尔格版，罗赛版，奥尔版，弗莱希版（两行谱），费尔德版等等。现在上海文艺出版社影印的是美国著名小提琴教授加拉米安编订的版本。

如果拿这些版本互相对照，会发现所编订的弓法指法各不相同，再和巴赫手稿对照差异就更大。不仅弓法指法不同，音符也有很多改动。有的将其中的伴奏音或和弦音的全音符改成八分音符，有的将二分音符改成八分音符或十六分音符，有的将八分音符改为十六分音符，甚至三十二分音符。大部分的版本都加上了大量巴赫手稿中所不存在的强弱记号。为什么会发生这样的现象呢？

巴赫时代的小提琴在构造上和现在有些不同之处。当时琴颈较短，指板也短，马子弧度较平，使用四条羊肠弦，当时的标准音比现在低约半个音。当时的弓子是弯弓形的，马尾绷得不是很紧。这几个条件加在一起，在演奏和弦时就能使四个音或三个音同时发出。从十九世纪起，小提琴琴颈加长了，马子弧度更弯了，改用金属弦或羊肠包金属丝的弦，标准音提高了，弦的张力加大了。另外，现代弓子的马尾绷得很紧。这一切改变使我们不能再象巴赫时代那样将四条或三条弦同时奏响，也不能同时延续，因此就不得不采取新的手法以代替原来的演奏方法。一百多年来，因为每个演奏家对巴赫原作的解释不尽一致，采取的手法也不同，所以各人所编订的版本也就有很大出入。

有人认为演奏巴赫作品必须忠于原作，有人认为应当有现代的时代精神。我认为两种看法都是对的，但是不能偏颇，不能走向极端。前者走向极端就是复古主义，后者走向极端就会歪曲巴赫原作。好的演奏应当体现两者的结合。

还有一个争执之点是，在巴赫时代有无跳弓这种弓法。自从约阿希姆的典范性的演奏之后，数十年之间许多著名演奏家都是使用跳弓的。二十世纪以来，特别是自从恩耐斯库和门努欣不用跳弓演奏以后，使用跳弓就比较少了。但是也还有人认为如果巴赫活在今天，他也不会反对使用跳弓的。使用跳弓可以赋予乐曲以适当的时代气息。这意见也有一定的道理。另外我们可以估计一下，巴赫时代的弓子虽然和现代弓子相比弹性是较差的，但它毕竟还具有一定的弹性，所以也不能完全排除在当时使用跳弓的可能性。不过即使是有的话，也和现在不完全一样，不可能象现在跳弓那样清脆、快速。归根到底，问题并不在于用不用跳弓，重要的是在于如何更好地表现巴赫作品的风格。可以完全不用跳弓，也可以适当使用。我认为不应当被某种教条式的主张所束缚。

巴赫这六首曲子是复调性质的，主旋律有时出现在高声部，有时在中声部，有时在低声部，有时几个声部同时进行或穿插进行。演奏时必须十分注意声部的进行以及和弦的变化。有些乐章全部由较快的八分音符或十六分音符组成，看上去好象是主调音乐，其实也是基于复调原则而写的，不过在这里复调是潜伏的，被称为“拟似复调”在演奏时也应当十分注意，理清线条，分清句法。

演奏巴赫这六首曲子，在音准方面对于小提琴家是一个严峻的考验。有时要多注意旋律的进行，有时又要注意和弦音的相互配合。正是由于小提琴这种乐器的特点使我们有可能随时对音准加以调整，演奏得和谐动人。小提琴的音准问题决不是靠几种简单的方法，例如对空弦、对和弦，或采用某种“律”所能解决的。只有仔细倾听，根据乐曲的进行随时调整，才能达到合乎音乐要求的音准。

巴赫在他自己的手稿上将第一、三、五首称为奏鸣曲，将第二、四、六首称为组曲。奏鸣曲由慢、快、慢、快四个乐章组成，风格比较严肃。特别是第二乐章赋格曲，用复杂的对位手法写成，变化层出不穷，技巧很难。组曲由多

种巴洛克舞曲组成，风格比较活泼。经常在一首舞曲之后，再来一首根据舞曲所写，但用了音符时值减半的复奏(Double)。特别值得一提的是第二组曲的最后乐章恰空舞曲，被称为杰作中之杰作。我们不妨看一看德国音乐学家斯匹塔对于这首恰空舞曲的形容：

“音乐的洪流从难以觉察的来源奔涌而来，显示出作者对小提琴技巧有最深切的了解，同时具备着支配宏伟想象的绝对能力，这是任何艺术家难以比拟的。不要忘记，这一切都是为了一把小提琴而写的！而这一件小小的乐器给予我们的感受是多么丰富啊！我们从严肃雄壮的开端经过痛苦不安的第二主题，过渡到一连串鬼怪般的三十二分音符上下奔驰，阴险地笼罩着第三主题。那一阵阵颤抖的琶音，缓缓移动，象一道云幕飘悬在阴郁的山谷之上。忽然一阵狂风袭来，将它团成一个巨球，向森林猛力摔去。树木呻吟摇动，树叶到处飞扬。由此我们进入到美丽壮严的D大调。傍晚的阳光照耀山谷，金色的光彩在大气中荡漾，溪水变成流金，倒映着穹宇，庄严夺目的霞光直冲云霄。这位大师的精神激励着我们用乐器去表现不可思议的情景。到D大调这一大段落将要结束的时候，音乐变得象管风琴，有时我们又仿佛听到许多小提琴在一起歌唱。”

无疑，恰空舞曲作为音乐会独奏节目是非常困难的。除了技术问题之外，还必须对这首作品有深刻的了解，一方面要将每段变奏的艺术特点鲜明地表达出来，一方面又要保持全曲完整的艺术构思和艺术形象。

巴赫的三首奏鸣曲的曲式和后来的古典奏鸣曲式是不同的，我们称它们为巴洛克奏鸣曲。在巴赫时代曾将所有的器乐曲通称为奏鸣曲，所以这六首曲子也有人称为“六首无伴奏小提琴奏鸣曲”。

这次影印的加拉米安编订的版本有很多优点：恢复了巴赫原来的记谱，使我们更清楚地了解作者的意图；纠正了一些其他版本的错音；删去了原稿本来没有的强弱记号；编订了较新的弓法和指法，便于使演奏者表达巴赫风格，同时也能解决一些技术上的困难。对于巴赫的作品下过功夫，而且习惯于使用旧版本的提琴家们，可能一时不习惯使用这个版本。但是我们如果打破保守思想，认真研究，就不难看到这种版本的优点。同时也不应完全否定其他版本的优点，任何版本的优点都是可以参考的。

巴赫的这六首作品已成为近代专业小提琴演奏者所必须学习的曲目。国际比赛在第一轮必须通过巴赫乐曲的考验，在音乐学院里是必修课程，在音乐会中也占重要地位。著名的提琴家还经常举行专奏巴赫这六首乐曲的独奏会，专为这六首乐曲灌制的唱片也有多种。

谭 抒 真

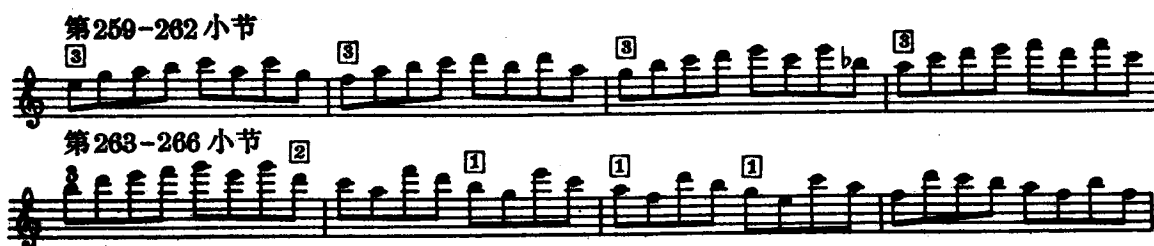
一九七九年十月

编 者 的 话

这个版本忠实于巴赫原作，没有另外加上力度记号。为了演奏者看起来方便，在记谱方式上偶而进行了一点改变。

□记号是表示把换把位分成两步，先用手指按音，然后手再移到新的把位中去。这样做的目的是避免不必要的滑音。

在上行和下行乐句中的举例：第三奏鸣曲 赋格曲

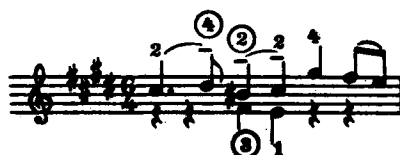

○记号是用于手指紧缩或伸张而不改变手的位置的地方。这里不使用换把。

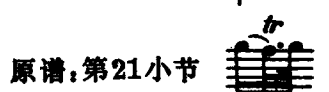
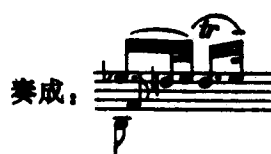
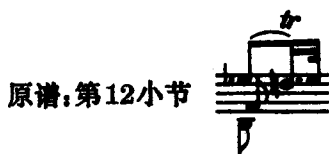
手指伸张的例子：第三组曲 前奏曲
第136小节

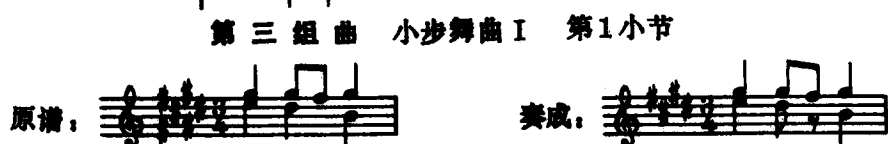
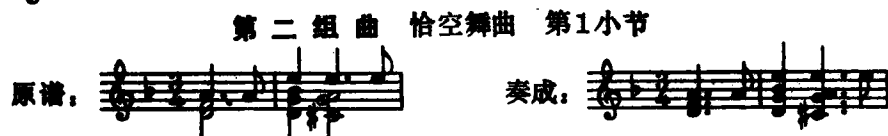
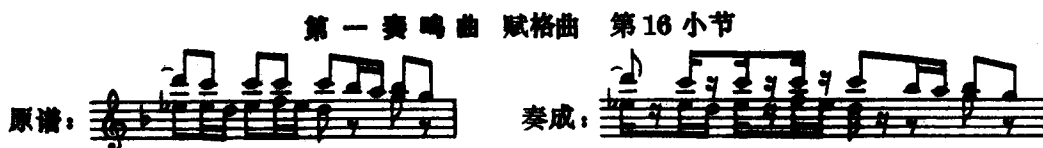
手指紧缩的例子：第三组曲 路尔舞曲
第5小节

颤音(trill)一般来讲是从上方音开始的。为了保持原来的乐句，建议如下：

建议这样分句：

在其它的组曲和奏鸣曲中还可以找到许多相似的例子。

伊凡·加拉米安

目 次

G小调第一奏鸣曲 1

柔板
赋格曲
西西里安舞曲
急板

B小调第一组曲 8

阿列曼德舞曲
复奏
库兰特舞曲
复奏
萨拉班德舞曲
复奏
布列舞曲速度的舞曲
复奏

A小调第二奏鸣曲 18

缓慢
赋格曲
行板
快板

D小调第二组曲 28

阿列曼德舞曲
库兰特舞曲
萨拉班德舞曲
吉格舞曲
恰空舞曲

C大调第三奏鸣曲 46

柔板
赋格曲
广板
较快的快板

E大调第三组曲 58

前奏曲
路尔舞曲
加沃特舞曲和小回旋曲
小步舞曲 I、II
布列舞曲
吉格舞曲

第一奏鸣曲

巴 赫曲
(1685-1750)

(1685-1750)

柔板

[illegible]

赋格曲

快板

4

7

10

13

16

19

22

25

28

*) 或演奏为:

31

34

38

42

45

48

51

54

58

61

*) 或演奏为:

以下三小节同。

64 2 1 4 3 4 0 4 3

67 ① 0 4 2 3 0

70 0 0 1 ④

73 3 0 0 4 2 0 1 1 ①

76 1 3 2 0 ④ ③ 3 1 ② 2

79 3 ③ 3 3 2 ② 2 ① 2 3 1 3

82 ② ② 4 2 4 2 3

85 2 2 2 2 2 2 1 ④ 1

88 2 1 4

90 1 1 2 1 1 0 4 1 1 ④ 4

93 V 0 1 1 V 2 V V V V V

弓法同前

西西里安舞曲

1 2 3 4 5 6 7 8b 10 12 14 16 18

原稿:

急板

6

11

17

23

29

35

41

47

53

59

This page contains ten staves of musical notation, likely for guitar, with measures numbered 65 through 131. The notation includes various fret numbers (0, 1, 2, 3, 4) and techniques such as bends (marked with a 'v' and a flat), slurs, and specific fingering or picking patterns (indicated by circled numbers like ③, ④, ⑤). The music is written in a single melodic line on a treble clef staff.

Measures 65-70: First staff, measures 65 to 70. Measure 70 ends with a '1'.

Measures 71-76: Second staff, measures 71 to 76. Measure 71 starts with a '3'. Measure 76 ends with a circled '3' and a '2'.

Measures 77-82: Third staff, measures 77 to 82. Measure 82 has a 'v' and a flat symbol.

Measures 83-88: Fourth staff, measures 83 to 88. Measure 88 has a circled '4' and a '3'.

Measures 89-94: Fifth staff, measures 89 to 94. Measure 89 has a '0' and a '4'. Measure 94 has a circled '4', a '3', and a '1'.

Measures 95-100: Sixth staff, measures 95 to 100. Measure 100 has a '0' and a circled '4'.

Measures 101-106: Seventh staff, measures 101 to 106. Measure 106 has a '0' and a '4'.

Measures 107-112: Eighth staff, measures 107 to 112. Measure 112 has a '1' and a '4'.

Measures 113-118: Ninth staff, measures 113 to 118. Measure 118 has a circled '4' and a '3'.

Measures 119-124: Tenth staff, measures 119 to 124. Measure 124 has a '0' and a '2'.

Measures 125-131: Eleventh staff, measures 125 to 131. Measure 125 has a circled '3'. Measure 131 has a '1' and a '2'.

第一组曲

阿列曼德舞曲

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

*) 原稿: ***) 或演奏为:

库兰特舞曲

Musical score for "库兰特舞曲" (Korant Dance) in 3/4 time. The score consists of 63 measures, organized into systems of five measures each, with the final system containing three measures. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 3/4. The notation includes various musical symbols such as eighth notes, sixteenth notes, and rests, along with fingerings (numbers 1-4) and articulations (accents, slurs, and breath marks).

The score is divided into systems, with measure numbers 5, 10, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, and 63 marked at the beginning of their respective systems. The notation includes various musical symbols such as eighth notes, sixteenth notes, and rests, along with fingerings (numbers 1-4) and articulations (accents, slurs, and breath marks).

The score is divided into systems, with measure numbers 5, 10, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, and 63 marked at the beginning of their respective systems. The notation includes various musical symbols such as eighth notes, sixteenth notes, and rests, along with fingerings (numbers 1-4) and articulations (accents, slurs, and breath marks).

