

J.S. Bach

巴赫复调钢琴曲集

三部序曲 赋格

创意曲

图书在版编目(CIP)数据

巴赫复调钢琴曲集:二部序曲赋格创意曲/(德)巴赫作曲;冷佳,佳华编订.-上海:上海音乐出版社,2001.3重印

ISBN 7-80553-916-2

I.巴… II.①巴…②冷…③佳… III.钢琴-练习曲-德国 IV.J657.411

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第23912号

责任编辑:姚方正

封面设计:陆震伟

巴赫复调钢琴曲集

二部序曲 赋格 创意曲

冷佳 佳华 编订

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路74号

电子邮件:cslcm@public1.sta.net.cn

网址:www.slcm.com

新华书店经销 上海翔文印刷厂印刷

开本 640×935 1/8 印张 8 谱、文 57 面

2000年4月第1版 2001年3月第2次印刷

印数:4,101—10,200册

ISBN 7-80553-916-2/J·776 定价:15.00元

J. S. Bach

巴赫复调钢琴曲集
二部序曲 赋格 创意曲

冷 佳 佳 华 编 订

上海音乐出版社

前 言

巴赫和他的复调音乐属于十七至十八世纪，但是一个令人感兴趣的现象是越往后人们越是为巴赫的音乐着迷，希望从他博大、哲理的音乐中获得理解世界的启迪，并藉以拓展自己的思维能力。巴赫的作品是钢琴学习中必不可少的内容已成为人们的共识。

在巴赫的原谱中，鲜有速度、力度、分句的明确标记，这就使不同的演绎成为可能；再者，巴洛克时代特有的装饰手法也是很丰富的。故出净版（URTEXT）的做法对巴赫是尤其合适的。可惜对专业演奏家适用的净版，对初习的学生却未必适合，教学需要的是有明确提示的乐谱。这着实给出版出了难题。

这个版本的编订者尽可能从可靠的资料中寻找依据，力求诠释的合理，其做法是严肃的。与以往国内所见的版本相比，注重巴赫的装饰要求，注意选目、编排的合理是它的编辑特色。可以认为，这是一项有意义的工作。

杨立青

序

经过巴赫的《初级钢琴曲集》（也包括其中巴赫同时代人的一些以通俗的舞曲为主的小曲）的学习，已经在感性上为学习巴赫的复调作了准备，例如两个声部的模仿（第3首小步舞曲）、换位（第6、8首小步舞曲）、持续音的概念（第11首米塞塔舞曲）、声部的对置（第12首布列舞曲）以及装饰音的奏法（第18首加沃特舞曲，详见上音版《巴赫初级钢琴曲集》后的说明文字）等。这本曲集的小序曲中，我们还将接触诸如声部的问答（作品938）、调转（作品935）、不同功能的持续音（作品926、999）等。并且通过一首小赋格和十五首二部创意曲进入复调音乐的学习。

这些曲目大多见于巴赫自1720年1月22日起为其长子弗雷德曼（Wilhelm Friedemann）和学生们准备的、包含62首作品的《键盘小曲集》（Little Keyboard Book）中。之所以叫“创意曲”，是根据原文Invention含有构想和创造的意思意译而成的。这个词在巴赫以前的意大利作曲家班波蒂（Francesco Antonio Bonporti）为小提琴及低音提琴写作时曾经用过（意为Invenzioni）。

在一些后人追述的材料中提到，巴赫写作这些小序曲和二部创意曲是为了让学生“练习每个指头独立触键”和“学着如何像唱歌一样地弹奏”，这些当然都是要牢记并认真实践的，但我们今天学习这些作品还因为它们是“对位法”的范例，而且还是巴赫许多有着丰富内涵的优秀作品的雏形。

著名的创意曲研究家兰德肖夫（Ludwig Langshoff, 1874—1941）曾说：“巴赫因创作《创意曲》，在艺术上及在历史上完成了极重要的新形式。在这里出现的方法，即从数个音组成的小动机的胚胎成长为主题，此主题，朝各种方向改变或被分割、变形，一直到充足了内容为止。举凡对位法的一切技法都用来发展，直到把各个部分都恰到好处地成长为一个完美整体，这就是巴赫独特的一种发现。迄今为止的一切器乐作品，都难免采纳了这种有机的发展动机的方法。正如克雷兹玛（August Ferdinand Hermann Kretzschmar, 1848—1924）所说：‘德国音乐之优越正是基于此原则，而此原则是从巴赫的创意曲开始的。’”

对位法和创意曲

复调音乐是多数（几个）曲调同时进行的音乐，它和只有一个声部是主要曲调、其他声部是和声伴奏的主调音乐不同。写作主调音乐用和声法，而写作复调音乐用对位法，讲究线条对线条，每个声部都是相对独立的曲调，这不仅对训练两只手（特别是左手）的灵活性有很大好处，而且在训练音乐听觉、运用大脑分析音乐内涵和探索音乐的哲理性方面更具有重要意义。巴赫的对位法是以和声为基础的近代对位法，既有古典对位法的余韵，又时而闪现出主调音乐的风采。

复调有两种表现形式，一种是对比式复调，例如贺绿汀《牧童短笛》第一段所采用的：各声部的曲调相对独立，在节奏、时值、运行方向上可以各不相同，赋格中“对题”与“主题”的关系就属于这一类。

另一种是模仿式复调，在二部创意曲中大都采用这种方式开始的。其中的第2、第8首自始至终都用模仿，这就成了“卡农曲”。除了大部分使用的相距8度或4度、5度的“原型模仿”外，在二部创意曲中也使用

“倒影”（即反向模仿），如第1首第1小节的低声部的 到了第3小节高声

部运用“倒影”的结果，就变成 这就是花样繁多的“变型模仿”。（在《平均律》中还有逆行、倒影逆行、增时、减时等更多变型模仿手法。）

从主题（动机）形态和织体写法来看，二部创意曲大体上有三种类型：第一类即是前面已提及的“卡农曲”，第2、第8首；第二类是由短小的音型构成的主题（动机），先局部模仿，再通过对位与模仿，发展成较自由的小赋格（但它不具备赋格主题的典型性格，写法自由，篇幅也小，与赋格有区别），如第1、第3、第4、第7、第13、第14首；第三类由近似“双主题”构成二重小赋格曲，如第5、第6、第9、第10、第11、第12和第15首。

连线、句法和触键

由于旋律在复调中具有特别重要的意义，句法的问题也随之而生了。在巴赫创意曲的手稿中有大量的连线，除了它的起迄音书写不清外，这连线到底是表示句子的长度还是要求连音奏法（Legato）也是不明确的，这就成为演绎巴赫作品时除装饰音外的又一个“谜”。解谜的最有效的方法是C.P.E.巴赫的那句忠告：“最重要的是不要放弃细听完整的歌唱”。

歌唱并不意味着与连奏等同，事实上，在弹奏巴赫作品时几种触键方法都有用，这就是：Legato（连奏）、non Legato（非连奏）、Staccato（断奏）、还有一种 portato（半连音，介乎于断奏与连奏之间）。有的版本在句子最后的音上加上一个点，如果据此作断奏处理，那无异于打嗝的效果，是要不得的；有时，在旋律的中间也会有小的呼吸或停顿，它仍然可以被包含在一根连线（Slur）里面，千万不要因为强调小地方而破坏了大的句子；最重要的是在对比性的声部之间（或者同时进行的主题与答题之间）应当用不同的触键方法，因为乐谱往往本来就提供了这样的可能。

踏板的功用是多方面的，它可以用来帮助做乐句或者乐逗内部的连接，但是在复调作品中要特别谨慎，因为在帮助这个声部的同时，很可能就破坏或模糊了另一声部的线条。一般在弹奏二部创意曲时，尽可能不要用踏板，除非在能够确定不致造成扰乱线条的清晰和完整的时候。

关于装饰音的补充

巴赫本人对各种装饰符号的奏法有一个详细的说明（Explication 见上音版《巴赫初级钢琴曲集》中的文字说明）。从这份（深受法国作曲家记谱影响的）说明中可以明确地看到：除了涟音（）和上行颤音（），几乎所有的装饰音都是从高于本音的那个音开始的。至于具体在乐曲中如何奏法仍然是存在

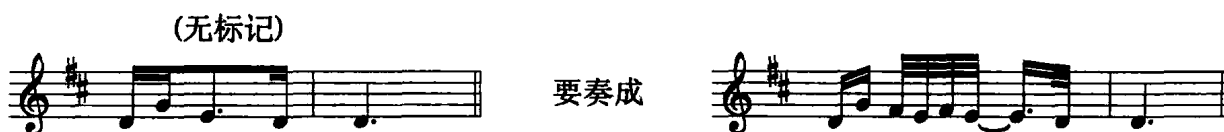
许多歧议的，除了手稿上标记的草率（如标记不清、有意省略、相同的装饰音采用不同标记等）原因外，连巴赫本人也主张，处理装饰音的自由是有很大的弹性的，这恐怕与巴洛克时代即兴演奏、即兴装饰是一件习以为常的事有联系。

在二部创意曲中还涉及一些巴赫的解说中未提到的装饰音，简要说明如下：

叹息动机 (Sigh Motif) ——见于第2首（第3、4、5、6、13、14、15、16、23、24、25、26小节）和第15首（第1、2、3、4、6、7、12、13、14、15、18、19、20、21小节）。为了避免因装饰而产生的平行八度问题，可将装饰移到后一个音上，但是后音仍准时出现，装饰的时间处于迟延的原被装饰音后。

终止装饰——见于第3首（第37、38、58—59小节）、第15首（第21—22小节）。在终止前，即使没有装饰的标记，也可以根据需要作装饰处理，加装饰之后，终结音的先现音往往会缩短时值。

半震音 (Pralltriller) ——见于第1首（第1—2小节）。在被装饰的音自己处在类似辅助音的旋律位置时，使用半震音（即利用连线等方法，使装饰音不在拍点上出现，避免较强烈的效果）是妥当的。

目 录

1 Pag.8

p

2 Pag.10

p

3 Pag.11

4 Pag.12

p

5 Pag.14

mf

6 Pag.16

mf

7 Pag.18

mf *cresc.*

8 Pag.19

mf

legato

9 Pag.20

p

10 Pag.22

mf

legato

11(1) Pag.24

mf

legato

12(2) Pag.26

mf

legato

p *cresc.*

Allegretto M.M. ♩ = 52-60 **Pag.28**

13(3)

Andante con espressione M.M. ♩ = 52-60 **Pag.42**

19(9)

Allegretto M.M. ♩ = 60-66 **Pag.30**

14(4)

Allegro M.M. ♩ = 96-108 **Pag.44**

20(10)

Allegro moderato M.M. ♩ = 100-108

15(5)

Moderato con espressione M.M. ♩ = 50-60 **Pag.46**

21(11)

Moderato M.M. ♩ = 92-100

16(6)

Allegro M.M. ♩ = 69-76 **Pag.48**

22(12)

Andante con moto M.M. ♩ = 60-69

17(7)

Allegro M.M. ♩ = 104-112 **Pag.50**

23(13)

Vivace M.M. ♩ = 112-120 **Pag.40**

18(8)

Andante con moto M.M. ♩ = 52-56 **Pag.52**

24(14)

Allegro moderato M.M. ♩ = 80-88 **Pag.54**

25(15)

小序曲

BWV 926

1.

p *mf* *p*

2 3 1

cresc. *mf*

1 4 1 1 3 3 3 5 2

2 5 4 3

p *mf*

4 2 1 4 2

5 3 2 5 3 2 3 2 2 2

1 1

cresc. *poco a poco*

4 5 4 4 4 4 4 4

dim.

mf

f mf dim. p

小序曲

BWV 927

2.

p *mf* *cresc.*

f *mp* *cresc.*

dim. *cresc.*

mf *dim.*

p *cresc.* *f*

小序曲

BWV 934

3.

The musical score is written for piano in G major (one sharp) and 3/4 time. It consists of five systems of two staves each. The first system begins with a treble clef and a bass clef. The second system includes a *cresc.* (crescendo) marking. The third system includes *dim.* (diminuendo) and *p* (piano) markings. The fourth system includes a *cresc.* marking and a *f* (forte) marking. The fifth system begins with a *f* marking. The score includes various fingerings (1-5) and articulations (accents, slurs) throughout. The piece concludes with a repeat sign and a fermata over the final chord.

First system of musical notation. Treble clef, bass clef. Key signature: two flats. The system contains five measures. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above or below notes. The bass line has a '1' under the first measure and '4', '3', '2' under the subsequent measures.

Second system of musical notation. Treble clef, bass clef. Key signature: two flats. The system contains five measures. Fingerings are indicated by numbers 1-5. A piano (*p*) dynamic marking is present in the first measure. The bass line has a '1' under the first measure and '3', '2', '2', '3', '3', '2', '3', '3', '1', '3', '2', '1' under the subsequent measures.

Third system of musical notation. Treble clef, bass clef. Key signature: two flats. The system contains five measures. Fingerings are indicated by numbers 1-5. Dynamics include piano (*p*), crescendo (*cresc.*), and forte (*f*). The bass line has a '2' under the first measure and '3', '2', '4', '1', '2', '1', '2', '1', '2', '3', '4', '2', '1' under the subsequent measures. A fermata is placed over the final note of the first staff.

BWV 935

Fourth system of musical notation, labeled '4.' on the left. Treble clef, bass clef. Key signature: two flats. The system contains five measures. Fingerings are indicated by numbers 1-5. Dynamics include piano (*p*) and mezzo-forte (*mf*). The bass line has a '2' under the first measure and '2', '2', '2', '1', '3', '3' under the subsequent measures.

Fifth system of musical notation. Treble clef, bass clef. Key signature: two flats. The system contains five measures. Fingerings are indicated by numbers 1-5. A mezzo-forte (*mf*) dynamic marking is present. The bass line has a '3' under the first measure and '3', '4', '3', '3', '3', '2' under the subsequent measures.

2
1
1
2
3
5

cresc. *mf*

This system contains measures 1 through 6. The right hand features a descending eighth-note scale starting on G4, with fingerings 2, 1, 1, 2, 3, 5. The left hand plays a steady eighth-note accompaniment with fingerings 1, 1, 2, 3, 5. Dynamics include *cresc.* and *mf*.

3
3
4
3
(2)
4
1

1
2
5
1

This system contains measures 7 through 12. The right hand has eighth-note patterns with fingerings 3, 3, 4, 3, (2), 4, 1. The left hand continues the accompaniment with fingerings 1, 2, 5, 1. A fermata is placed over the final note of the right hand in measure 12.

2
3
4
1
3
2
3
1

mf

5
1
2
1
3
2
3
1

This system contains measures 13 through 18. The right hand has eighth-note patterns with fingerings 2, 3, 4, 1, 3, 2, 3, 1. The left hand has a more complex accompaniment with fingerings 5, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1. Dynamics include *mf*.

3
3
2
2
1

mp

1
4
3
2
2
1

This system contains measures 19 through 24. The right hand has eighth-note patterns with fingerings 3, 3, 2, 2, 1. The left hand has a more complex accompaniment with fingerings 1, 4, 3, 2, 2, 1. Dynamics include *mp*.

3
5
1
5
1
2

mf *cresc.*

1
4
2
1
2
3
2
3
3
2
3
3

This system contains measures 25 through 30. The right hand has eighth-note patterns with fingerings 3, 5, 1, 5, 1, 2. The left hand has a more complex accompaniment with fingerings 1, 4, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3. Dynamics include *mf* and *cresc.*

3
2
3
3
2
4

f

1
4
3
2
4
3
3

This system contains measures 31 through 36. The right hand has eighth-note patterns with fingerings 3, 2, 3, 3, 2, 4. The left hand has a more complex accompaniment with fingerings 1, 4, 3, 2, 4, 3, 3. Dynamics include *f*.

小序曲

BWV 937

5.

mf

mf

cresc.

f

mf

f

System 1: Treble clef, key signature of three sharps (F#, C#, G#). The piece begins with a treble clef and a 3/4 time signature. The first measure contains a triplet of eighth notes (3, 1, 3) followed by a quarter note (2), a quarter note (3), a quarter note (3), a quarter note (2), and a quarter note (2). The bass clef part consists of a steady eighth-note accompaniment. The dynamic marking *mp* is present.

System 2: Treble clef. The first measure has a quarter note (2) followed by a quarter note (2) with a slur over the next two notes (1, 2, 1). The second measure has a quarter note (2), a quarter note (2), a quarter note (2), and a quarter note (5). The bass clef part continues with eighth notes. The dynamic marking *cresc.* is in the first measure and *mf* is in the second measure.

System 3: Treble clef. The first measure has a quarter note (4), a quarter note (5), a quarter note (1), a quarter note (3), a quarter note (2), and a quarter note (2). The second measure has a quarter note (2), a quarter note (2), a quarter note (2), and a quarter note (4). The bass clef part continues with eighth notes. The dynamic marking *cresc.* is in the second measure.

System 4: Treble clef. The first measure has a quarter note (5), a quarter note (3), and a quarter note (2). The second measure has a quarter note (1), a quarter note (3), a quarter note (3), and a quarter note (1). The third measure has a quarter note (5), a quarter note (3), a quarter note (2), and a quarter note (2). The bass clef part continues with eighth notes. The dynamic marking *dim.* is in the first measure.

System 5: Treble clef. The first measure has a quarter note (3), a quarter note (2), and a quarter note (5). The second measure has a quarter note (2), a quarter note (4), and a quarter note (2). The third measure has a quarter note (4), a quarter note (2), and a quarter note (2). The bass clef part continues with eighth notes. The dynamic marking *f* is in the second measure. The system ends with a fermata over the final note.