

赵晓生教学版乐谱系列

J.S.巴赫创意曲

赵晓生 编注

J.S. Bach

Inventions & Sinfonias

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

赵晓生教学版乐谱系列

J.S.巴赫创意曲

赵晓生 编注

J.S.Bach
Inventions & Sinfonias

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

J.S.巴赫创意曲/(德)巴赫著;赵晓生编注.—合肥:安徽文艺出版社,2011.10

(赵晓生教学版乐谱系列)

ISBN 978-7-5396-3846-1

I. ①J… II. ①巴…②赵… III. ①钢琴曲:创意曲
—德国—近代 IV. ①J657.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 208570 号

出版人:朱寒冬

选题策划:朱寒冬 段晓静

责任编辑:陶彦希

装帧设计:徐 诚 宋文岚

出版发行:时代出版传媒股份有限公司 www.press-mart.com

安徽文艺出版社 www.awpub.com

地 址:合肥市翡翠路 1118 号 邮政编码:230071

营 销 部:(0551)3533889

印 制:合肥中德印刷培训中心印刷厂 (0551)3813778

开本:635×960 1/8 印张:18.5 字数:280 千字

版次:2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷

定价:42.00 元

(如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换)
版权所有,侵权必究

目 录

前言 (超时代的“创意”).....	1
二部创意曲.....	3
C 大调二部创意曲 (Invention No.1 BWV 772)	4
C 小调二部创意曲 (Invention No.2 BWV 773)	8
D 大调二部创意曲 (Invention No.3 BWV 774)	12
D 小调二部创意曲 (Invention No.4 BWV 775)	16
E $\flat$ 大调二部创意曲 (Invention No.5 BWV 776)	20
E 大调二部创意曲 (Invention No.6 BWV 777)	24
E 小调二部创意曲 (Invention No.7 BWV 778)	28
F 大调二部创意曲 (Invention No.8 BWV 779)	32
F 小调二部创意曲 (Invention No.9 BWV 780)	36
G 大调二部创意曲 (Invention No.10 BWV 781).....	40
G 小调二部创意曲 (Invention No.11 BWV 782).....	44
A 大调二部创意曲 (Invention No.12 BWV 783).....	48
A 小调二部创意曲 (Invention No.13 BWV 784).....	52
B $\flat$ 大调二部创意曲 (Invention No.14 BWV 785).....	56
B 小调二部创意曲 (Invention No.15 BWV 786).....	60

三部创意曲.....	65
------------	----

C 大调三部创意曲 (<i>Sinfonia No.1 BWV 787</i>).....	66
C 小调三部创意曲 (<i>Sinfonia No.2 BWV 788</i>).....	70
D 大调三部创意曲 (<i>Sinfonia No.3 BWV 789</i>).....	74
D 小调三部创意曲 (<i>Sinfonia No.4 BWV 790</i>).....	78
E $\flat$ 大调三部创意曲 (<i>Sinfonia No.5 BWV 791</i>)	82
E 大调三部创意曲 (<i>Sinfonia No.6 BWV 792</i>).....	86
E 小调三部创意曲 (<i>Sinfonia No.7 BWV 793</i>).....	90
F 大调三部创意曲 (<i>Sinfonia No.8 BWV 794</i>).....	94
F 小调三部创意曲 (<i>Sinfonia No.9 BWV 795</i>).....	98
G 大调三部创意曲 (<i>Sinfonia No.10 BWV 796</i>)	102
G 小调三部创意曲 (<i>Sinfonia No.11 BWV 797</i>)	106
A 大调三部创意曲 (<i>Sinfonia No.12 BWV 798</i>)	110
A 小调三部创意曲 (<i>Sinfonia No.13 BWV 799</i>)	114
B 大调三部创意曲 (<i>Sinfonia No.14 BWV 800</i>)	118
B 小调三部创意曲 (<i>Sinfonia No.15 BWV 801</i>)	122

附录.....	126
---------	-----

D 大调三部创意曲 (<i>Sinfonia No.3 BWV 789</i>)	126
D 小调三部创意曲 (<i>Sinfonia No.4 BWV 790</i>)	128
E $\flat$ 大调三部创意曲 (<i>Sinfonia No.5 BWV 791</i>)	130
E 小调三部创意曲 (<i>Sinfonia No.7 BWV 793</i>)	132
F 小调三部创意曲 (<i>Sinfonia No.9 BWV 795</i>)	134
G 小调三部创意曲 (<i>Sinfonia No.11 BWV 797</i>)	136
A 小调三部创意曲 (<i>Sinfonia No.13 BWV 799</i>)	138
C 大调二部创意曲 (<i>Invention No.1 BWV 772a</i>)	140

演奏提示.....	142
-----------	-----

前言

超时代的“创意”

赵晓生

将约翰·塞巴斯蒂安·巴赫 (Johann Sebastian Bach, 1685 — 1750) 喻为西方“极乐世界”的乐祖、乐圣、乐佛亦绝不为过。巴赫的音乐之所以具有永恒的价值, 不仅仅因为它体现了巴洛克后期复调音乐的最高超、最成熟的技术水平, 更重要的在于两点, 难有第二位音乐家的成就能与之相提并论: 第一, 在巴赫的音乐中, 预示了包括维也纳古典主义、浪漫主义、晚期浪漫主义、十二音序列技术、无调性乃至爵士乐和流行音乐等各种音乐风格的显著特征; 第二, 巴赫的音乐往往比他的后人更清晰地体现出平衡与失衡、和谐与对抗、对称与非对称、有序与无序之间相反相交、相对相合、相易相和的运动规律, 与宇宙秩序的最高自然境界获得同构。

巴赫 1717 年 12 月至 1723 年 6 月在安哈尔特——克滕的利奥波德亲王宫廷任乐正。他的一系列世俗器乐曲均作于这一时期。包括六首《勃兰登堡协奏曲》、《乐队组曲》、《小提琴协奏曲》, 为小提琴、长笛、大提琴、中提琴而作的《组曲》与《奏鸣曲》。对于键盘乐器创作, 克滕 (Cöthen) 时期同样显得尤其重要。因为, 诸如《半音阶幻想曲及赋格》、《英国组曲》、《法国组曲》、《平均律键盘曲集》(第一卷) 等等重要作品都是这一时期的创作。

15 首《二部创意曲》(15 Two Part Invention) 和 15 首《三部创意曲》(15 Three Part Sinfonia) 键盘教育史上始终占据极重要的地位。可以毫不夸张地说, 充分掌握二部与三部《创意曲》就是掌握了钢琴 (今日的键盘乐器) 一切音响、清晰、圆润、力量、弹性、变化、分句、articulation (运音), 尤其是掌握歌唱的声音、连贯的奏法, 这是每一位钢琴学习者不可跨越、弃之不顾的必经阶段。

《创意曲》创作于 1720 — 1723 年间, 不会晚于这个时段。因为 1723 年手稿抄本的发现, 可以让我们目睹巴赫写作《创意曲》最实际的状态。在这个版本中, 我们将在每一首乐曲后附上手稿抄本。这是关于《创意曲》的最直接最原始的珍贵资料。1723 年手稿是本书曲谱主要依据。

“附录”中收录的《三部创意曲》第 3、4、7、9、11、13 首及《二部创意曲》第 1 首, 为读者提供了罕见的装饰音及巴赫本人所作的修改。建议大家认真学习、阅读、演奏这几首“附录”, 它们不但为你提供了不为世人常见的巴赫, 尤其对装饰音增添原则, 有极重要的示范作用。

仅仅从对巴赫 15 首二部创意曲 (Invention) 和 15 首三部创意曲 (Sinfonia) 的研究, 即可证明如上论点。

这部巴赫在三十五到四十岁之间创作的键盘教本的确充满“创意”。15 首二声部乐曲与 15 首三声部乐曲处于相同的调性布局原则之下: 1. 同主音大小调成对排列, 如同他在《平均律键盘曲集》中所做的一样; 2. 取四升四降之内的大小调; 3. 进一步省略了若干虽在四升四降范围内却在当时极少使用的大小调, 如: A^b 大调、 $F^\sharp$ 小调、 $C^\sharp$ 小调。所以, 在二十四个大小调中剩下十五个调。这是与平均律曲集使用全部二十四个大小调的不同之处。

调性次序: C (大—小)

D (大—小)

E^b (大)

E (大—小)

F (大—小)

G (大—小)

A (大一小)

B^b (大)

B (小)

所省去的是：C[#]、F[#]、A^b的大、小调及 E^b、B^b小调和 B 大调。这或许与当时键盘乐器调律未能达到完全的平均律，故极少使用这些键上的多升、降调号的调有关。

但从中仍可看出，巴赫的同主音大、小调作为“阳—阴”成对的观念却是根深蒂固。这一点与后来（如浪漫主义的肖邦，甚至 20 世纪的肖斯塔科维奇）的“同调号大、小调五度循环”观念迥然不同。应当说，巴赫的概念更接近于 20 世纪的“半音音阶”（如欣德米特）的概念。在巴赫的心目中，以下两点无可置疑地具有相当的“现代意识”：一是大、小调成对，阴阳环抱，出于一体；二是半音之间各音平等，各自独立。由此引申出巴赫创作中大量的不协和现象的存在，以及 20 世纪前半叶无调性和序列音乐对调性的否定，从中可以获得令人满意的解释。

调性色彩感觉对于巴赫选择音乐材料、音乐主题、音乐形象有着重大影响。例如，C 大调平缓，C 小调哀怨，D 大调明朗，D 小调阴郁，降 E 大调豪迈，E 大调清新，E 小调伤感，F 大调“田园”，F 小调沉痛，G 大调简洁，G 小调愁诉，A 大调光明，A 小调温柔，降 B 大调醇厚，B 小调黑暗。

巴赫在 15 首二部创意曲及 15 首三部创意曲中所采用的组织方式大致有以下十类，某些乐曲同时具备着两种以上的类型特点：

① 严格模仿型卡农结构	⑥ 固定对位型赋格结构
② 非严格模仿型追逐结构	⑦ 核心材料型衍展结构
③ 声部替换型交叉结构	⑧ 双材料缠绕型阴阳结构
④ 形态颠倒型镜像结构	⑨ 三材料高架型立体结构
⑤ 反向对称型菱形结构	⑩ 多材料组合型复合结构

本书每首乐曲由“结构编辑版”、“1723 年手稿”、“演奏解说”三部分构成。

1. 结构编辑版，所指示的“连线”、“顿音”、“跳音”等记号均非指示“演奏方式”，而是指示“结构意义”。调性和终止式的指示直接说明了乐曲的段落结构，应充分予以注意。

2. 1723 年手稿是十分珍贵的资料。巴赫手稿留世极少。这本抄本显得尤为重要。巴赫指出，此作为“清晰演奏二声部”，并“进一步正确地优雅地达到非常歌唱性的境界”。在这份手稿抄本中，我们可以进一步研究许多其他版本所没有的装饰音、记谱方式和巴赫如画一般的“音乐书法”。

3. 演奏解说，主要从结构把握提出建议。至于哪里弹“响”，哪里弹“弱”，哪里弹“跳”，哪里弹“连”，角度不同，看法自然可以有所不同。演奏者（老师与学生）有着充分的想象和处理的自由空间。

以上各种组织方式，直至今日仍对音乐创作有着极大的参考意义。

赞

创意境妙，音简旨高。
正反错综，阴阳环抱。
镜像互映，对斜缠绕。
双翼恒称，三维立交。
调显百彩，乐系一胞。
心归天外，风开新潮。

二部创意曲

巴赫的二部创意曲是每个钢琴学生的基础教材。这 15 首二部创意曲各具特色,是不可或缺的指尖敏感性、弹性、灵活性、歌唱性、独立性的基本功训练最好材料。不少教师与学生对二部创意曲的内涵认识不足,以为仅仅是两个声部的对位,对其在音乐性与技术性两方面在学习过程中的重要性缺乏足够估计,从而影响了学生在中级程度应当达到的演奏质量,也为进一步向更高程度发展留下了隐患。

在练习时,首先要把声音弹响,弹出来。这个“响”,是要求那种圆润的、饱满的、连贯的声音,并且是均匀的。然后要弹“轻”,这是最难的。要从头到尾,保持住非常弱,又非常集中的声音。这些都是浅层次的训练,再进一步,就要“清楚”。使音质发生变化的要素有几个:第一是高度,指手指离键是高还是低;第二是力度,指重量大小的问题;第三是弧度,即落键的方向是垂直的,还是水平的;第四是深度,指弹到键底还是弹到一半;第五是速度,指触键是快是慢;第六是角度,是指尖弹,还是指肚弹。知道了这几个要素,怎么练习呢?就是一个个分开来练。比如:高度,要从最低的弹到最大的高度;力度,比很轻的弱奏练到最响等等。直到所有的手指,都能单独找到这些细微的变化后,再把它连接起来,通过这些要素的综合,使乐句发生变化。它必然有的地方深一些,有的重量增加,有的深度减少,有的手指接触面变平,把它练成每一个手指都非常敏感,你想要什么样的声音,就会达到理想中的音乐效果。所以,如果把巴赫的二部创意曲,进行这样多变的触键与声音练习,你的收益会更大。但无论何种声音质地,音质的集中性、清晰性、圆润性都是最为重要的。

总之,巴赫的二部创意曲内容十分丰富,学生从这 15 首乐曲中学到许许多多东西,养成良好的演奏习惯,包括对音乐性质的理解;对音乐表现的主动性;读谱的准确性;节奏的正确、鲜明、生动;指触的灵敏、弹性与变化;对钢琴良好音色的掌握;两手之间的相互配合与对话;手掌、手腕、肘臂乃至全身的相互配合及键盘柔顺的关系等等。用眼睛看,用耳朵听,用脑子想,用心灵唱,用指尖感觉,是弹好二部创意曲必不可少的条件。因此,演奏巴赫的二部创意曲是每一位钢琴学生不可忽视的一项基础中的基础,基本功中的基本功。

C大调二部创意曲

Invention No.1 BWV 772

[illegible]

9

L 4 L (Dm)

11

(Am)

13

1 4 8 4 8

CADENCE - - - - -

15

Am

17

2 1 4 1 8

20

CADENCE - - - - - CM

演奏解说

C大调在巴赫的音乐感觉世界中是一个中庸的、平稳的、白色的调性。

C大调二部创意曲都建筑在音阶式连续十六分音符的核心材料基础上，且充满着声部之间的运动与静止、原形与倒影、疑问与回答的对话。二部创意曲的材料更集中，两个相对比的四音组概括了全曲的基调。第一个四音组：上行音阶方式的C—D—E—F，分别以十六分音符和扩大的八分音符两种形态出现；第二个四音组D—E—C—G则以级进一小跳一大跳的音程变化方式给全曲注入勃勃生机。整个动机（两个四音组的相加）不断以原形与倒影方式的对话赋予音乐机智与情趣。第7—14小节是第1—6小节的扩充颠倒，但对位声部改变了句尾的落音并省略了下行的八度（如第8小节第一拍上声部“应当”为 $d^2 - d^1$ ，依次类推）。第15—18小节的先倒影后原形的“对话”使这首创意曲大可冠以这一“标题”。第19—20小节的高潮由连续三次“主导动机”的模进所形成，低声部却是第一个四音组扩大的倒影。材料之集中与统一使之韵味隽永，至今使每个琴童从中受益。

这首“对话”式的乐曲具有最大的弹奏法变化的可能性，巴赫本人只写下了这些音符，对于连、断、顿、跳、强、弱，均未作任何说明，因此，学生可利用此曲作多重的色调、触键、声音、奏法的训练。作为基础奏法，第一步可全部以连奏（legato）练习，每个音要有良好指触，声音要歌唱、饱满、温暖，乐句连贯天衣无缝。做到这一点后，可再进一步寻求各种不同声音、不同触键、不同奏法组合的可能性。一般学生可奏出十种左右不同形态，更有才能的学生可能奏一百余种不同形态。这种训练对于学生开发声音想象力具有重要意义。此曲另有装饰变化版本。

结构分析图：

	I	II	III
部分			
小节	mm.1—7	mm.7—15	mm.15—22
调性	CM—GM	GM—(Dm—Am)—Am	Am—CM
性质	主题与对题的对话	先正后反再密集型对话	先反后正的主题对话

C小调二部创意曲

Invention No.2 BWV 773

I

Cm

II

I

III

II

IV

(E^bM)

V

IV

I

Gm

13 I

II

15 II

III IV B^bM

18 IV

V

21

Gm Cm CADENCE

23 I

II Cm

25 II

I CAD - - - - - Cm

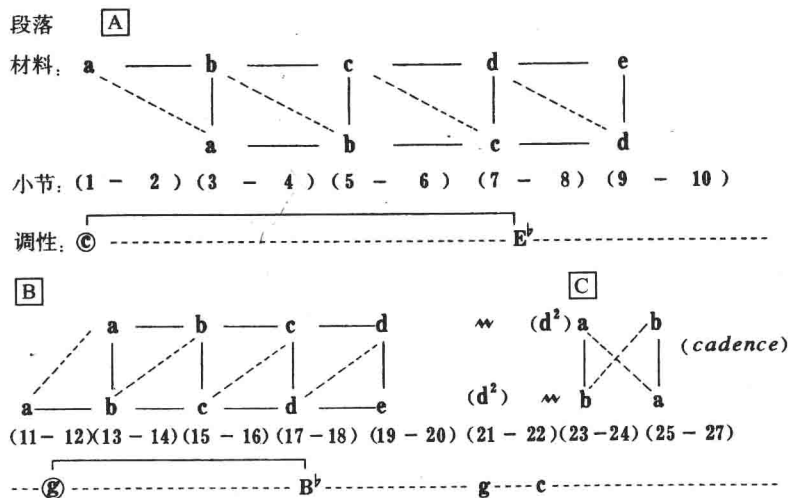
Invertio 2.

演奏解说

巴赫在C小调上往往显示出超乎寻常的灵感。在巴赫的心目中，C小调是庄严与忧郁混合的调性。C小调的创意曲显示出截然不同的性格，体现出超人的智慧。

二部创意曲是首“卡农”。全曲的结构如下：

这是一首五乐句的卡农 (Canon)。先由高声部 (右手) 领先，低声部 (左手) 追随，然后低声部 (左手) 领先，高声部 (右手) 追随。然后由乐句 A 与 B 相互在高、低声部交换。因此，这首乐曲首先需要两手齐奏练习五个主要乐句，使两只手各自独立，在表现上完全一致，使左手与右手完全取得相同的触感与声音，然后再按谱演奏，即能达到预定目标。在奏法上，所有十六分音符均连奏 (Legato)；切分音前的八分音符必须分开；句末的八分音符柔顺地将手提起勿“冒角”。每个乐句都要顺照旋律起伏的“形状”把音乐内涵勾出来。

这既有点像十四行诗的韵脚，又有点像 DNA 双螺旋体相互缠绕的形状。有些分析视这首乐曲为“主题与对题”是不确切的。这首乐曲没有主题，只是一条不可斩断的河流，如两股水流先后注入同一条河床 (如同黑白尼罗河或苏州河与黄浦江一般)。两个声部无所谓谁比谁更重要，而是一个向前行走着的人与他的紧相随、不离身的影子：先后有别而性质无异，是两物出于一体；似分而实合，是同一个乐思的错位。及曲将终，两体终于合为一体，而且颠鸾倒凤一般地上下交错了一番，更显示出巴赫不欲将两个声部分出主次的本意。这首乐曲以极为特殊的方式表现出高度的平衡与对称，其复对位技术之高超令人惊叹！

全曲共出现二度、七度、三全音等不协和音程三十三处，虽不属不协和程度特别高的，但较多地出现了三全音——这一在中世纪被认为“魔鬼音程”的怪物。在今天看来这是相当普通的，但在巴赫的对位中却颇少见。若想鸡蛋里挑骨头，在第 10 小节最初的两个十六分音符出现平行五度，经过复对位，在第 20 小节改变为平行四度，皆属传统严格对位规则所不允。

D大调二部创意曲

Invention No.3 BWV 774

DM

5

CADENCE --

11

AM

(Em)

17

(Bm)

23

CADENCE -- Bm

(Em)