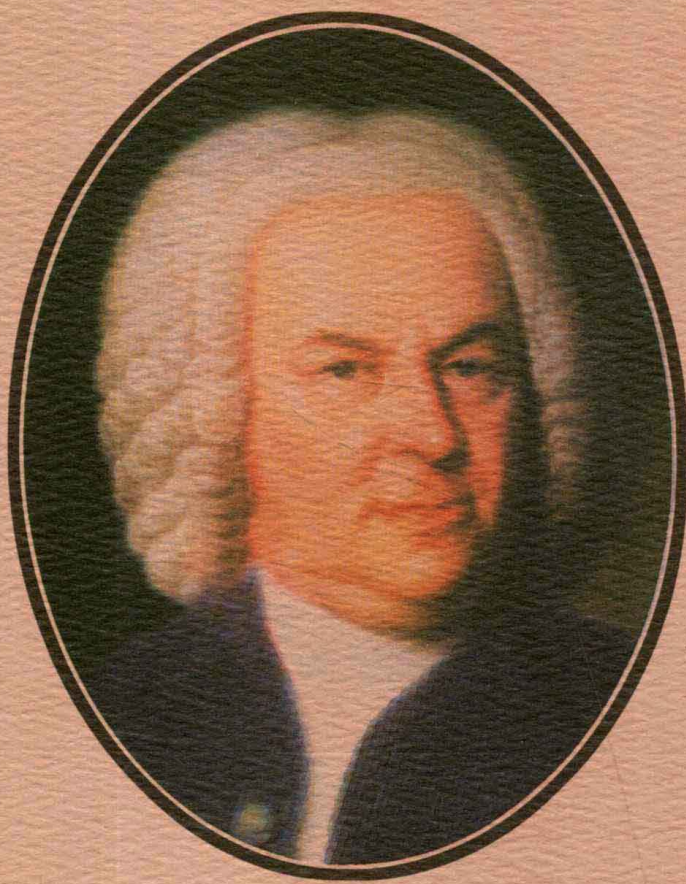

JOHANN SEBASTIAN BACH

Zweistimmige Inventionen
BWV772-786

·布索尼版·

巴 赫
二部创意曲集

湖南文艺出版社
Edition Breitkopf 4304

BREITKOPF & HÄRTEL

JOHANN SEBASTIAN BACH

(1685 — 1750)

Zweistimmige Inventionen
BWV772–786

·布索尼版·

巴 赫
二部创意曲集

编 订
F. 布索尼

路旦俊 译

BREITKOPF & HÄRTEL

Edition Breitkopf 4304

湖南文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

巴赫二部创意曲集/(德)巴赫作曲. —长沙:湖南文艺出版社, 2004. 4

ISBN7-5404-3190-3

I. 巴… II. 巴… III. 钢琴—练习曲—德国 IV. J657.411

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 011675 号

Licensed Chinese edition.

Original German edition: ©by Breitkopf & Härtel, Wiesbaden.

德国布赖特科普夫与黑泰尔公司独家授权

版权所有, 不得翻印

著作权合同图字: 18-2004-009

巴 赫

二部创意曲集

编订 F. 布索尼

路旦俊 译

责任编辑: 孙 佳

*

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花大道 2 号 邮编: 410014)

湖南省新华书店经销 湖南新华印刷集团邵阳有限公司印刷

*

2004 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 970×640 1/8 印张: 5

印数: 1—6,000

ISBN7-5404-3190-3

J·823 定价: 12.00 元

若有质量问题, 请直接与本社出版科联系调换

第一版前言

在深入考察了通常音乐教学中所采用的一般方法后，我确信巴赫的创意曲在大多数情况下仅仅被枯燥乏味地用作初学者学习钢琴弹奏技巧的教学材料，而且钢琴教师也很少有意识地去唤醒学生从更深层次上理解巴赫的这些杰作。

对这些创意曲的研究通常也由于别无选择而受到局限，许多巴赫创意曲的版本都添加了很多不必要的装饰音和演奏表情符号，可谓错误百出，糟糕之至。经常使用这种教材只会带来消极的结果，令学习者更难把握巴赫作品的灵魂。教师们在课堂上经常忽视对音乐本身的讲解，而这对于学生学习作品结构、作曲方法极为重要，因为没有更合适的方法能够让学生在纯音乐方面得到发展，并提高他们的鉴赏与批评能力。

如果一位有着像巴赫一样广阔思维的天才打算在其著作中展示一种“清晰的风格”，“并且还想让人领略一番作曲技法”，那么这样一位大师就必须在书中计划周密，确保计划中的每个组成部分配合紧密且有实际意义，并能向读者揭示其中的奥秘。

在撰写本书的过程中，我力求增进读者在这方面的理解。

费鲁齐奥·布索尼
莫斯科，1891

本书所考虑的最重要的因素为：

1. 清楚无误地按照书中提示弹奏。（在弹奏装饰音以及将中音部分配处理成相应的三声部时应特别注意。）
2. 选择合适的指法（特别是大拇指和5指在弹奏黑键时的指法；拇指处于保留状态时，弹奏全音阶音型的指法顺序为：
a) 上行：343—454—4534—4523 等；
b) 下行：545—434—4354—3254 等；
在弹奏全音阶进行和颤音时，要运用“平行”指法：13—24—35，31—42—53，并且要避免在弹奏保持音时换指）。
3. 时值（速度）记号。此外还应注意：不要将意大利式的速度记号与德国式的速度记号过多地进行相互转换，而应该将它们视作互相补充。这是因为意大利式记号的表达方式往往传统而拘谨，因此不够细腻，不能区分细微的差别；而另一方面，使用德国式记号又不能表达已确定的概念（如 Allegro “快板”，Andante “行板”等）。
4. 注意书中的演奏提示符号，它们应能指引学生正确理解巴赫式乐曲的风格。巴赫的音乐气势坚实而宏大，富有阳刚之气，贯穿着一种充沛的生命力。学生们通常要避免演奏得过于柔和细腻，不要使用踏板，避免使用琶音技巧，也要摒弃过于平滑、缠绵不断的连奏。演奏时切忌随意自由改变音符的时值——因为这些都有悖于巴赫的风格。
5. 书中的注解——连同钢琴技巧方面的提示以及关于演奏方法的补充说明——主要可用于示范教学。

第二版前言

当我今天再次翻阅这部二十多年前出版的钢琴曲集时，我觉得它本身已经构成了一个统一的整体，因此在本书重印时，尽管我的某些观点已经有所改变，但我仍然决定不再作任何修订。

我想在此提醒学习钢琴的人，不要亦步亦趋地完全依赖于我对作品所做的诠释。不同的个体在不同的情况下当然可以有不同的理解与发挥。我的见解与观点可以用作很好的入门指南——学生们如果有其他好方法，可以不必按我的诠释来进行演奏。

虽然对于本书中大多数创意曲而言只存在一种特定的表现方法，但我现在对于其中几首乐曲已经有了不同于以前的感受。

我现在认为，应该以一气呵成的连奏弹出第八首三部创意曲的主题；第十一首三部创意曲我会弹奏得比以前更为柔和；而最后一首三部创意曲我可能会作如下分句处理：

在弹奏重复音符（以及上波音和下波音）时，我现在很少，甚至几乎不再使用换指技巧，而且我越来越避免拇指穿越。

最后，我不再在作品的细枝末节上花费过多的功夫。对我而言，表现作品的思想要比刻意刻画作品的特征更为重要。

费鲁齐奥·布索尼
柏林, 1914 年 7 月

目 次

C 大调第一创意曲	BWV772	2
c 小调第二创意曲	BWV773	4
D 大调第三创意曲	BWV774	6
d 小调第四创意曲	BWV775	8
降 E 大调第五创意曲	BWV776	10
E 大调第六创意曲	BWV777	12
e 小调第七创意曲	BWV778	14
F 大调第八创意曲	BWV779	16
f 小调第九创意曲	BWV780	18
G 大调第十创意曲	BWV781	20
g 小调第十一创意曲	BWV782	22
A 大调第十二创意曲	BWV783	24
a 小调第十三创意曲	BWV784	26
降 B 大调第十四创意曲	BWV785	28
b 小调第十五创意曲	BWV786	30
附录：第一创意曲的不同版		32

15 首二部创意曲

Allegro

(BWV 772)

活泼而果断地

① 这一小节的第二个八分音符前加了一个升号，因为学生几乎总是忘记将这个音升高半音。鉴于这种情况，本书编辑认为有必要重新写出这个升C音。

② 为了避免在弹奏同一键时两个拇指相碰，可以用一个十六分休止符代替括号中的E音。

③ 这里添加降号的原因与①相同

④ 由于倒数第3小节中的调性非常稳定，而且倒数第2小节已经明显预示了紧跟其后的结尾，因此倒数第2小节中的减慢就没有必要了

⑤ 许多版本中出现在这个和弦前的 Arpeggiando（琶音奏法）很令人费解，而且与这首作品充满阳刚气的风格正好相反，甚至可以被算作巴赫所称的“毫无风格”。学生在弹奏这首作品以及类似作品时，要特别注意不要用这种女性化的风格来处理作品

注解：至于这首作品的结构，可以将它算作三部曲式。半小节的音型或主题 （括号中的八分音符可以被视作自由音程）是整首作品的基础；只有三个乐段结束时的终止（在所有三十首创意曲中，每一乐段的结束处都像这首作品一样，由复小节线标出）才没有运用这一基本音型。

这一音型首先在高音部与低音部之间交替出现四次，然后这一音型的倒影又在高音部出现了四次，形成一个下行模进，同时转为属调。在第5小节中，这个音型后部的模进式的增值将乐曲带入属调终止，从而结束第一乐段。

第二乐段的结构几乎与第一乐段完全对称，首先从平行调开始，两个声部交替演奏主题，所插入的第3和第4小节——完全是对前两个小节自由对称的模仿——在转调上非常有特点。

第二乐段中对开头两个小节进行反复的这种现象，在第三乐段中更是变成了乐曲的有机结构；音型的原型和反向进行在每个小节中交替出现。我们需要注意副部主题（即主题音型的对位部分）在前面一直使用的八分音符在这里变成了保持二分音符，同时还要注意下行模进的倒影（由主音型的连续三次模进构成），然后再进入上行模进，最后成功地重新回到主调上。

如果弹奏时有力而富有节奏感，那么这首小品杰作将会是演绎起来最令人满意的作品之一。

Moderato

(BWA 773)

富有表情地、但不拖拉

The musical score is written for a piano, featuring two staves. The tempo is Moderato. The key signature has two flats (B-flat and E-flat). The time signature is 3/4. The score includes various musical notations such as notes, rests, and fingerings. The notation is divided into sections labeled A, B, C, D, and E. Section A is marked *dolce, semplice*. Section B is marked *fz*. Section C is marked *più f*. Section D is marked *fz*. Section E is marked *fz*. The score also includes a section labeled nK, which is marked *più f*. The notation includes various musical notations such as notes, rests, and fingerings. The piece is in 3/4 time and features a key signature of two flats.

① nK= 新对位, 这里的新对位只能被视作一种和声上的必要, 目的是让转为属调的过渡更加明显。根据这里所用的结构的基本意图, 标有 A 的乐段进来时没有低声部的伴奏, 高声部独自弹奏

② 实际上, 第二个八分音符最初为:

③ 由于技巧较为复杂的原因, 此处的 D 音省略了波音要求

④ FS= 自由结尾

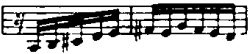
注解：这首创意曲与第一首创意曲通过曲式来揭示特点和内涵形成了鲜明对比，不仅给人以全新的印象，而且需要完全不同的处理。尤为重要的是，我们发现（通常被人们忽视）这里的主题是通过卡农式处理呈现给大家的，而这种结构正是这首作品的曲式支柱。A 段的两小节乐句在第 3 和第 4 小节中被第二声部在低音区所模仿，而第一声部则发展为对题——即 B 乐句。第二声部的 B 乐句与第一声部完全相同，而第一声部却出现了全新的对题（C）。整首作品就这样以两个小节为一个单元向前发展，C 的上方为 D，D 的上方为 E，第一声部构成了一个持续不断的主题，由 A、B、C、D 和 E 乐句组成的十小节构成，两小节后再由第二声部再现。但是，当两个声部的这种模仿关系在第 10 小节结束时，第二声部没有再现 E 乐句。因此，作品的第二部分是从第二声部开始的，然后整个过程通过两小节对位的倒影在下属调上反复，又发展成了十个小节。

）跟在后面的两个小节代表着一个转调过程，不仅使作品回到了主调上，而且在第二乐段和突然结束的第三乐段之间充当了一个过渡。

Vivace, quasi Allegro

(BWV 774)

活泼而有力地

- ① 虽然这一小节无疑应该被视作主题的一部分，但 这一音型的重要性并不大，因为除了在第三段相应位置出现外，它只在 ①⑩ 处出现过一次
- ② 在较快的速度中——这首作品的构思允许以不同的速度弹奏——本书编者建议采用下面这种简化弹法： 但是，作品的节奏和旋律在弹奏时一定要时刻保持清晰
- ③ 主题模进中的二度音程在 + 处变成了一个三度音程
- ④ 这一小节中主题开始的两个十六分音符在展开部中又增加了三个音符，发展成了这样的音型： 这一曲式也被用在了结尾中

The musical score consists of five systems of staves, each with a treble and bass clef. The key signature is one sharp (F#). The notation includes various musical symbols such as notes, rests, slurs, and dynamic markings. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above or below notes. The piece includes several technical exercises and performance instructions.

System 1: Treble clef starts with a *p* dynamic and a *ten.* marking. Bass clef starts with a *fz* dynamic. The system ends with a *f* dynamic and a *p* dynamic.

System 2: Treble clef starts with a *p* dynamic. Bass clef starts with a *p* dynamic. The system ends with a *p* dynamic.

System 3: Treble clef starts with a *f* dynamic. Bass clef starts with a *f* dynamic. The system ends with a *f* dynamic and an *Ossia* marking.

System 4: Treble clef starts with a *meno f* dynamic. Bass clef starts with a *meno f* dynamic. The system ends with a *f* dynamic.

System 5: Treble clef starts with a *rinforz.* marking. Bass clef starts with a *rinforz.* marking. The system ends with a *fz* dynamic and a *fz* dynamic.

注解：在弹奏保持音和遇到休止符号需要抬手时，一定要注意保持恰当的音值。许多人弹琴时常常在左手遇到休止时将手留在琴键上，这种坏习惯常常会造成无意识的、干扰的持续音，因此必须从一开始就纠正这种坏习惯。这一点适用于所有创意曲的这种乐句，而且对所有钢琴技巧都至关重要。

Allegro deciso

(BWV 775)

快速而有力地

4 *f sempre*

Ossia *simile*

f *mp* *cresc.* *tr* *12 simile* *f*

① ②

① 这里所用的跳音应该具有与小提琴“顿弓”相同的效果。弹奏时要从每个音符的时值中取出一点，通过手腕短促而有力的动作来加重下一个音。

② 要想正确地体现这首作品的曲式结构，我们可以将这乐句想象成第二段开头的对应，其结构如下：

etc

System 1: Treble and Bass staves. Treble staff has a melodic line with fingerings 3, 5, 4, 2, 1, 5, 4, 1, 3, 1. Bass staff has a bass line with fingerings (3) 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Dynamics include *p cresc.* and *etc.*. A trill is marked in the bass staff. A circled 3 is in the bass staff. A circled 12 is in the bass staff.

System 2: Treble and Bass staves. Treble staff has a melodic line with fingerings 1, 2, 1, 1, 1, 2, 4, 3, 2. Bass staff has a bass line with fingerings 1, 5, 3. Dynamics include *f*. A trill is marked in the bass staff. A circled 2 is in the bass staff.

System 3: Treble and Bass staves. Treble staff has a melodic line with fingerings 1, 3, 1, 2, 4, 3, 4, 3, 5. Bass staff has a bass line with fingerings 1, 4, 1, 2, 5, 2, 1, 4, 3, 3. Dynamics include *meno f* and *cresc.*. A trill is marked in the bass staff. A circled 2 is in the bass staff.

System 4: Treble and Bass staves. Treble staff has a melodic line with fingerings 1, 4, 2, 1, 5, 3, 3, 2, 4, 1, 3. Bass staff has a bass line with fingerings 5, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 1. Dynamics include *non legato*. A trill is marked in the bass staff. A circled 5 is in the bass staff.

System 5: Treble and Bass staves. Treble staff has a melodic line with fingerings 5, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1. Bass staff has a bass line with fingerings 2, 1, 3, 5. Dynamics include *(Coda)*, *f*, and *non rall.*. A trill is marked in the bass staff. A circled 4 is in the bass staff. A circled 1 is in the bass staff. A circled 5 is in the bass staff.

- 3 从巴赫的角度来说, 这里的小二度颤音完全是正确的, 而且完全符合风格的要求, 尽管它与高音部的交叉关系可能会让一些过于保守的人感到惊讶。这个颤音代表下行音阶, 与其相连的上方主题则为上行旋律小调音阶。
- 1¹ 这里插入的小节与第一段结尾处成对称关系, 直接指向该作品的结束, 因此使人将跟在后面的四个小节视作结尾。

5

① 主题的主音型在弹奏时一定要稳，而且力度要相等，要运用最强烈的“非连奏” 下面的弹奏方式能使大家对应该获得的风格有一个大概的了解：

③ 主题本身只含有四个小节，然后便是属调上的模仿，最后以片断形式被用来构成三小节上行模进。第二段完全与第一段相同，只是第二段中的模进变成了下行模进。

This page contains five systems of musical notation for a piano piece. Each system consists of a treble and bass staff joined by a brace. The notation includes various musical elements:

- System 1:** Features a complex melodic line in the treble staff with many beamed sixteenth and thirty-second notes. The bass staff provides a steady accompaniment. Dynamic markings include *fz* (forzando), *meno f*, and *cresc.* (crescendo). Fingering numbers (1-5) are present throughout.
- System 2:** Continues the melodic development. Dynamic markings include *dim.* (diminuendo), *più dim.*, and *p* (piano). A circled number 4 appears above a measure in the bass staff.
- System 3:** Shows further melodic and harmonic progression. Dynamic markings include *cresc.*, *più cresc.*, and *mf* (mezzo-forte). Fingering is extensive.
- System 4:** Features a section marked *fz* (forzando) in the bass staff. The treble staff has a *meno f* (meno forte) marking. The system concludes with a *mf* marking in the bass staff.
- System 5:** The final system on the page. It includes markings for *cresc.*, *più cresc.*, and *friten* (friteno, a type of tremolo). The notation is highly detailed with many beamed notes and specific fingering instructions.

The key signature is B-flat major (two flats), and the time signature is 4/4. The notation is typical of 19th-century piano music, emphasizing technical virtuosity through rapid passages and dynamic contrasts.

④ 本书编者将接下来的四小节视作主题的第一部分，是主调的模仿。另一种比较勉强的看法是将前一小节（即第二段的最末小节）视作第三段第4小节的一个预示（构成一个模进），并且将两者之间的一切视作“扩展”：

(III, Takt 4)

⑤ 一段更广阔的“突慢”，看似简单，却需要将颤音丰富成如下：

注解：在这首作品之后便会见到一些二部创意曲，其中的对题起着助奏声部的作用，也就是说同一个对题（即主题的对位）贯穿整首作品，充当主题不可分割的对应。属于这一类的创意曲包括第六、九、十一和十二首。弹奏时一定要注意到所有这些作品的特点。

Allegretto piacevole, quasi Andantino

(BWV 777)

优雅地、速度不太快

6

espress.

p

mf

f

dim.

legg.

p

tranquillo

dolce equalmente

meno p

poco cresc.

quasi f

① 在编者看来，这个音型在弹奏时应该有强烈的节奏感，连奏不要太强，不应带有与巴赫风格不相符的现代式的优雅，也必须摒弃通常将两个三十二分音符快速一带而过的老式句法处理，

② 高声部的连奏只能通过按提示使用踏板来实现。

③ 这里更要注意①中的提示。