

巴赫三部创意曲

(彩色版)

梁洪来 编注

Johann Sebastian Bach.

Bach

Three-Part Inventions

 **SMPH**

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

巴赫三部创意曲

(彩色版)

梁洪来 编注

Johann Sebastian Bach
Three-Part Inventions

上海音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

巴赫三部创意曲：彩色版 / 梁洪来编 - 上海：上海音乐出版社，2012.4

ISBN 978-7-80751-906-5

I. 巴… II. 梁… III. 钢琴 - 创意曲 - 德国 - 选集 IV. J657.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 009349 号

书 名：巴赫三部创意曲（彩色版）

编 注：梁洪来

出 品 人：费维耀

责任编辑：王 琳

封面设计：陆震伟

印务总监：李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址：上海市绍兴路 7 号 邮编：200020

上海文艺出版（集团）有限公司：www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址：www.smph.cn

上海音乐出版社论坛：BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱：editor_book@smph.cn

上海文艺音像电子出版社邮箱：editor_cd@smph.cn

印刷：上海书刊印刷有限公司

开本：890×1240 1/16 印张：3.25 乐谱：52 面

2012 年 4 月第 1 版 2012 年 4 月第 1 次印刷

印数：1 - 4,000 册

ISBN 978-7-80751-906-5/J · 829

定价：28.00 元

读者服务热线：(021) 64375066 印装质量热线：(021) 64310542

反盗版热线：(021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明：版权所有 翻印必究

目 录

多彩的生活 多彩的音乐“多彩”的乐谱（代序）	1
十五首三部创意曲（彩色版）	4
No.1	4
No.2	6
No.3	8
No.4	10
No.5	12
No.6	14
No.7	16
No.8	18
No.9	20
No.10	22
No.11	24
No.12	26
No.13	28
No.14	30
No.15	32
学习《三部创意曲》的方法提示	34
十五首《三部创意曲》的演奏提示	36

多彩的生活 多彩的音乐 “多彩”的乐谱（代序）

从中世纪到公元18世纪,欧洲的音乐记谱法已从单线逐渐发展成现在这一较严谨和规范的五线谱体系。今天我们所见的绝大多数乐谱,都是用白纸黑“字”的形式来呈现音乐信息的。对于训练有素的专业表演工作者来说,无论面对的是钢琴谱、合唱谱还是乐队总谱,他们都能迅速找到自己需要的信息。然而对于一名初学者来说,这个任务则十分繁重,与学习一种语言无异。

在五线谱中能不能使用色彩因素,对一些信息进行适当的、直观的提示,以提高学习者的注意力,进而加强学习者对作品的分析与把握能力呢?

实际上,无论古代或现代,都有在乐谱中运用不同颜色的先例。

公元14世纪末,为了表达复杂的节奏,欧洲记谱体系中曾出现用红色代表不完全音符的例子。在阿佩尔著《十四世纪晚期的法国世俗音乐》(1950)和莱姆斯伯顿编的《奥尔德霍尔藏稿 iii》(1938)中的摹真本中有红、黑、蓝三种颜色的音符。15世纪,音符写法发生改变,黑色改为白色,红色改为黑色,这只是为了书写的方便(原来写在羊皮纸上,现在则用纸张记写),而不是体系的改变。

日本全国彩色音符协会会长田中董子根据幼儿对颜色的辨别能力先于对形状的辨别能力的发展特点提出:针对幼儿的早期钢琴教学可以采用彩色音符替代普通黑白音符,用红、黄、绿、橙、蓝、紫、白七种颜色分别与 do、re、mi、fa、sol、la、si 七个音一一对应。教学时,乐谱上的 do 用红色符头表示,并用红色纸贴在键盘上 do 的位置,同时,如果用1指弹奏 do,就在1指上套上红颜色的指环。这种方法采用颜色的视觉刺激,对幼儿很好把握识记乐谱、认识键盘及掌握指法这三者的关系有一定的辅助作用。彩色乐谱与黑白乐谱相比,可大大提高学生(尤其是儿童)的学习兴趣和记忆能力。

在我国,也有人对彩色乐谱进行研究。比如,有人提出用不同颜色表示不同音高,使学生通过颜色识别音高;用固定调唱名法时(针对学习器乐的学生)采用三种颜色标记升、降或原位音;采用首调唱名法时(针对学习声乐的学生),用七种颜色分别代表七个固定唱名。

与前面提到的各种颜色用于五线谱的方法不同,这本“彩色巴赫”采用的是用不同颜色标示不同声部的方法。

记得年少学琴时弹奏巴赫的《三部创意曲》,每遇声部辨不清楚时,老师就会用红蓝铅笔

在谱子上标出,以提醒我各个声部的线条。现在仍有很多教师采用这种方法给学生提示声部。实际上,曾经有不少教师用彩色笔重新抄写多声部音乐作品,以区别声部。我想,如果能有一个彩色版本的《三部创意曲》,就会省却这些繁琐之事,于是“彩色巴赫”诞生了。

在具体制作中,还要考虑许多因素,比如谱面的可视性。由于冷色有退远的感觉,暖色有迫近的感觉,所以如果谱面音符较多,比较密集,就应该使用偏冷色系的颜色,这样使谱面无拥挤感。另外,一般来讲,颜色的“重量感”主要取决于色彩的明度,暗色给人以“重”的感觉,亮色给人以“轻”的感觉,因此应选用暗一些的颜色表示低声部,如黑色;亮一些的颜色表示高声部,如红色。这样才不至于使谱子看起来“头重脚轻”。

“彩色巴赫”的好处显而易见,它可以使多声部音乐的各个声部一目了然,易于学生分析、学习和把握音乐特征。一些声部的长音保持或声部交错,都可以在彩色版本中很好地被学生注意到。我们知道,在弹奏巴赫《三部创意曲》时,特别要注意各声部横向旋律线条的表达,而恰恰有许多初学者由于看不出各声部的旋律线,在演奏中只是生硬地把音符上下对齐,这样就大大地破坏了巴赫音乐的美感。用“彩色巴赫”版学习,情况会有极大改观。由于用不同颜色表示不同声部,学生首先就可清晰、直观地看到各声部的旋律线条,易于学生对音乐的把握和表现。

巴赫《三部创意曲》与他的《二部创意曲》相比较,无论在弹奏技巧、声部音色设计与控制、指法安排,还是在双手配合上,都对学生有了更高层次的训练要求。这十五部作品是学生进一步学习弹奏复调钢琴作品的必经之路。

然而,由于巴赫时代的记谱法、演奏法乃至键盘乐器本身与我们现在熟知并常见的有着很大差别,再加上《三部创意曲》国际通行版本之间的不同注释,使得这些作品的教与学有了“研究”的意味,需要师生更多地思考、设计、聆听。

在巴赫生活的时代,真正意义上的现代钢琴(Fortepiano)还没有出现,因此,巴赫的键盘作品主要是为现代钢琴的前身——楔槌钢琴(Clavichord)创作的。学习者应该适当了解这种乐器的弹奏性能,从而更好地把握这些作品的风格与弹奏上的要求。

在巴赫的原谱上,速度、力度、分句、指法、表情术语是极少见的,我们现在所见的版本中,大多数记号是编订者根据自己的理解添加的,有着浓重的主观色彩。这个彩色版本采用“净版”(URTEXT)的原则,在乐谱上不标注这些记号,但为了学生学习的实际需要,保留了部分指法。需要说明的是,乐谱中保留的指法只是建议,学生需要根据弹奏、处理的要求和自己手的条件灵活运用,适当取舍。

巴洛克时代的装饰音纷繁而复杂,奏法有着很大的即兴性。学生在掌握装饰音演奏的一般原则情况下,可以根据弹奏速度和自己的水平,采用不同的处理方法。为了保持谱面的

整齐,这个彩色版本的乐谱上只标注了装饰音的记号,其具体奏法建议则在后面加以说明。

这一彩色版“巴赫”突出了色彩对于学生区分不同声部的辅助提示作用。我相信色彩的运用必将使学生对复调音乐产生全新的认识,帮助他们整体把握作品的声部走向和声部间的关系。用不同色彩标示乐谱的不同信息,在音乐教学中运用的前景极其广阔,值得我们进一步深入研究。

这一彩色版本的乐谱、装饰音及指法主要参考了上海音乐出版社引进的美国阿尔弗莱德版。除此之外,还参考了该社出版的《巴赫复调钢琴曲集》(冷佳、佳华编订)、西南师范大学出版社出版的《巴赫三部创意曲集(教学版)》(张昌年、繁昕注释)及台湾音乐之友出版社出版的《巴赫创意曲》。作品的分析主要参考了林华著《我爱巴赫——巴赫钢琴弹奏导读》(上海音乐出版社)、赵晓生著《超时代的“创意”——巴赫〈创意曲〉解析》(刊于《通向音乐圣殿——赵晓生学术著作系列》,上海音乐出版社)。

在编注和制作这本书的过程中,我得到了各位师长和同事的大力支持和帮助:周广仁先生和吴元老师对这项工作给予充分肯定,首都师范大学音乐学院黄瑀莹教授和马小红教授给予了巨大支持,曹理教授提供了彩色乐谱研究的重要信息,黄莹和蒋瑛两位老师提供了优秀的、可以借鉴的版本,北京音乐家协会钢琴基础教育分会的各位同仁提供了多方面的帮助和鼓励,这些无私的帮助和鼓励是我坚持完成这项工作的动力源泉。同时我还得到了众多学生和家长的认可和支持,他们的肯定使我信心倍增。当然,由于我学识有限,对巴赫《三部创意曲》各个版本的研究还远远不够深入,制作和编注这个“彩色巴赫”只算是抛砖引玉,希望得到各位读者的批评和指正。

我们的生活是多姿多彩的,我们的音乐是多姿多彩的,愿我们用彩色的音符来描绘这多彩的生活。

梁洪来

2011年5月30日

十五首三部创意曲（彩色版）

No.1

Measures 1-2 of No. 1. Treble staff: Measure 1 has a whole note with fingerings 1, 1, 1, 3. Measure 2 has a whole note with fingerings 1-5, 4, 1, 3, 1, 2. Bass staff: Measure 1 has a whole note with fingerings 5, 1. Measure 2 has a whole note with fingerings 1, 1, 1, 2.

Measures 3-4 of No. 1. Treble staff: Measure 3 has a whole note with fingerings 5, 1, 4, 2, 3, 2. Measure 4 has a whole note with fingerings 5, 4, 3-4, 5, 4-5. Bass staff: Measure 3 has a whole note with fingerings 1, 3, 1, 4, 1, 3, 3. Measure 4 has a whole note with fingerings 4, 1, 4, 1, 4, 1, 2, 2.

Measures 5-6 of No. 1. Treble staff: Measure 5 has a whole note with fingerings 1, 2, 1, 1. Measure 6 has a whole note with fingerings 1, 3, 1, 1, 3, 1, 3. Bass staff: Measure 5 has a whole note with fingerings 5, 1, 3, 1, 3, 3. Measure 6 has a whole note with fingerings 4-5, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 4.

Measures 7-8 of No. 1. Treble staff: Measure 7 has a whole note with fingerings 5, 1, 2-1, 4. Measure 8 has a whole note with fingerings 2, 1-2, 1-2. Bass staff: Measure 7 has a whole note with fingerings 1, 5, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 4. Measure 8 has a whole note with fingerings 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4.

Measures 9-10 of No. 1. Treble staff: Measure 9 has a whole note with fingerings 1, 2, 1, 2, 1, 1. Measure 10 has a whole note with fingerings 2, 4, 1, 5, 1, 2, 1. Bass staff: Measure 9 has a whole note with fingerings 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Measure 10 has a whole note with fingerings 4, 5.

11

13

15

17

19

No.2

Measures 1-3 of No.2. Treble staff: 2, 1, 4, 3, 1. Bass staff: 3, 2, 1, 3.

4

Measures 4-6 of No.2. Treble staff: 1, 3, 2, 2, 1, 1. Bass staff: 2, 3, 2, 1, 2, 1.

7

Measures 7-9 of No.2. Treble staff: 5, 3, 1, 2, 1. Bass staff: 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 5.

10

Measures 10-13 of No.2. Treble staff: 5, 3, 5, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 3, 1, 5, 4, 2, 1, 3, 5. Bass staff: 1, 3, 2, 5, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 4, 5, 1, 1, 3, 4, 3, 3, 1.

14

Measures 14-16 of No.2. Treble staff: 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Bass staff: 1, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 1, 4.

17

Measures 17-19 of No.2. Treble staff: 5, 4, 2, 1, 2, 5, 4, 1, 3, 4, 2. Bass staff: 1, 3, 2, 1, 5, 2, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 4.

19

21

23

25

27

30

No.3

Measures 1-3 of No.3. Treble and bass staves in 4/4 time with a key signature of two sharps (F# and C#). Fingerings are indicated by numbers 1-5 above or below notes.

Measures 4-5 of No.3. Treble and bass staves. Measure 4 starts with a box containing the number 4. Fingerings are indicated by numbers 1-5.

Measures 6-7 of No.3. Treble and bass staves. Measure 6 starts with a box containing the number 6. Fingerings are indicated by numbers 1-5.

Measures 8-9 of No.3. Treble and bass staves. Measure 8 starts with a box containing the number 8. Fingerings are indicated by numbers 1-5.

Measures 10-11 of No.3. Treble and bass staves. Measure 10 starts with a box containing the number 10. Fingerings are indicated by numbers 1-5.

Measures 12-13 of No.3. Treble and bass staves. Measure 12 starts with a box containing the number 12. Fingerings are indicated by numbers 1-5.

14

5 4 3 2 1 7 3 2 1 5-3 4 3 2 1

16

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1

18

2 3 4 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1

20

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1

22

1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1

24

3 2 1 2 1 3 2 1 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1

No.4

Measures 1-2 of No. 4. The piece is in B-flat major (two flats) and common time (C). Measure 1 features a treble staff with a triplet of eighth notes (F4, G4, A4) and a bass staff with a quarter note (F3) and a half note (B2). Measure 2 continues with a treble staff featuring a quarter note (A4), an eighth note (B4), and a quarter note (C5), and a bass staff with a quarter note (B2) and a half note (F3). Fingering numbers 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 are indicated.

Measures 3-4 of No. 4. Measure 3 has a treble staff with a quarter note (C5), an eighth note (B4), and a quarter note (A4), and a bass staff with a quarter note (F3) and a half note (B2). Measure 4 has a treble staff with a quarter note (A4), an eighth note (B4), and a quarter note (C5), and a bass staff with a quarter note (B2) and a half note (F3). Fingering numbers 1, 2, 1, 5, 2, 1, 2, 1, 2 are indicated.

Measures 5-6 of No. 4. Measure 5 has a treble staff with a quarter note (C5), an eighth note (B4), and a quarter note (A4), and a bass staff with a quarter note (F3) and a half note (B2). Measure 6 has a treble staff with a quarter note (A4), an eighth note (B4), and a quarter note (C5), and a bass staff with a quarter note (B2) and a half note (F3). Fingering numbers 1, 3, 2, 1, 5, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1 are indicated.

Measures 7-8 of No. 4. Measure 7 has a treble staff with a quarter note (C5), an eighth note (B4), and a quarter note (A4), and a bass staff with a quarter note (F3) and a half note (B2). Measure 8 has a treble staff with a quarter note (A4), an eighth note (B4), and a quarter note (C5), and a bass staff with a quarter note (B2) and a half note (F3). Fingering numbers 3-5, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 3, 1, 3 are indicated.

Measures 9-10 of No. 4. Measure 9 has a treble staff with a quarter note (C5), an eighth note (B4), and a quarter note (A4), and a bass staff with a quarter note (F3) and a half note (B2). Measure 10 has a treble staff with a quarter note (A4), an eighth note (B4), and a quarter note (C5), and a bass staff with a quarter note (B2) and a half note (F3). Fingering numbers 4, 5, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 4-5, 3 are indicated.

12

Measures 12-13. Treble clef: 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Bass clef: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

14

Measures 14-15. Treble clef: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Bass clef: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

16

Measures 16-17. Treble clef: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Bass clef: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

19

Measures 19-20. Treble clef: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Bass clef: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

21

Measures 21-22. Treble clef: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Bass clef: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

No.5

Measures 1-3 of No.5. The piece is in 3/4 time with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The right hand features a melodic line with slurs and fingerings (2, 4, 3-4, 2, 4, 1). The left hand provides a steady accompaniment with eighth-note patterns.

Measures 4-6 of No.5. The right hand continues the melodic development with slurs and fingerings (3-4, 2, 2). The left hand maintains the eighth-note accompaniment.

Measures 7-9 of No.5. The right hand shows more complex phrasing with slurs and fingerings (5, 3, 4, 4, 5). The left hand continues the eighth-note accompaniment.

Measures 10-13 of No.5. The right hand features a series of slurs and fingerings (2, 3). The left hand continues the eighth-note accompaniment.

Measures 14-17 of No.5. The right hand concludes the piece with slurs and fingerings (3, 4, 2, 3). The left hand continues the eighth-note accompaniment.

18

22

26

30

34