

中央音乐学院图书馆藏书

书号

E1.6/t ccb 2

总登记号

39527

巴赫的小提琴曲

佐藤謙三著



中央音乐学院图书馆

收到 1958.8.11 日期

總登記號 39527

音乐出版社



巴赫的小提琴曲

〔日〕佐藤謙三 著

楊 博 譯

音 乐 出 版 社

本書根据日本 ARS 音乐大講座第十卷选譯

巴赫的小提琴曲

〔日〕佐藤謙三著 楊 博譯

*

音乐出版社出版(北京东單溝沿头33号)

北京市書刊出版業營業許可証出字第063号

新华書店总經售

*

787×1092 毫米 50开 $^{22}/_{25}$ 印張 文字17,000

1958年6月北京第1版

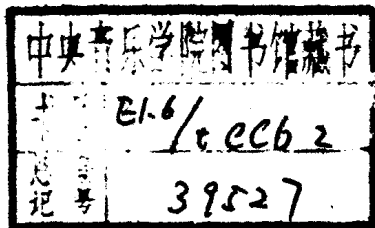
1958年6月北京第1次印刷

印数: 00,001- 1,005 册

統一書号: 8026·902 定价 0.12 元

內 容 提 要

本書簡要地分析了巴赫的一些小提琴作品，其中包括三首協奏曲、三首奏鳴曲和三首古組曲、可供小提琴演奏者及小提琴愛好者欣賞及研究時作參考。



論及到巴赫及其作品，首先我們應該舉三首協奏曲(a小調、E大調、d小調)為例。這些樂曲雖然有模仿露卡特里(Pietro Locatelli, 1693—1764)和維瓦爾第(Antonio Vivaldi, 1675—1743)之處，但仍然可稱作德國大師中的崇高的聲音。E大調的作曲技巧較a小調尤為困難，d小調是為兩把小提琴而作的樂曲，這首曲子至今仍然凌駕於此類作品之上。其次是1720年在奎登所作的六首樂曲：奏鳴曲(g小調、a小調、C大調)和古組曲(b小調、d小調、E大調)。第一奏鳴曲最被人喜愛和經常演奏。第二奏鳴曲的規模相當龐大。第三奏鳴曲是其中最重要的一首，它含有关于命運的一種神祕的感覺的節奏。特別

應該提起的，是巴赫在这个乐曲中使用了無限的多聲的幻想，並應用了綜合的賦格的技巧（模仿、擴大、縮小、反轉、卡农、壓縮進行）。第一組曲由八個部分組成，第二組曲是最重要的。巴赫在無伴奏的奏鳴曲之外，還有附件奏的b小調、A大調、c小調、f小調、E大調、G大調等六首乐曲。這些乐曲從音樂史的立場來研究，是非常有趣和富有藝術價值的。

E 大調協奏曲

這首協奏曲是巴赫的協奏曲中最受歡迎的一首作品。

第一樂章 Allegro 開始的旋律是這樣的：



旋律的風格多少受到當時由意大利傳入的協奏曲風格的影響。樂器的編配由第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴和使用同名

低音和弦作基础的古鋼琴 (Cembalo) 組成，这是当时最通常的編制形式。

这首乐曲由三个乐章組成，第一乐章分为三部分，第三部分是第一部分的重复（所謂“Reprise”），第二部分（52 小节）是轉調部，70 小节以后，旋律則以关系小調（ $\#c$ 小調）和它的关系調作为旋律的主調。从曲式上来分析，这个乐章（第一乐章）的形式与咏嘆調形式並沒有什么区别。如果把这个乐章和現代的奏鳴曲式比較一下也略有类同之处，可以把它分成为第一部、展开部、再現部。但第一部的終了部分与原始的主調不同，特別是在它們中間出現了很多的主题，这样就和現代的奏鳴曲式不完全相同。（主要是因为巴赫、亨德尔时代的奏鳴曲，多半是沿用以前科列里（Corelli）的对比原則“快-慢-快-慢”所产生的奏鳴曲式。在曲式上也不像近代奏鳴曲式这样完整。近代的奏鳴曲式是在 1750 年以后由維也納古典派三大音乐家所完成的。）巴赫时代的协奏曲

是以最初出現的旋律作为基調的，其中的动机有。时采用各种形式，由此再产生新的主题和动机。

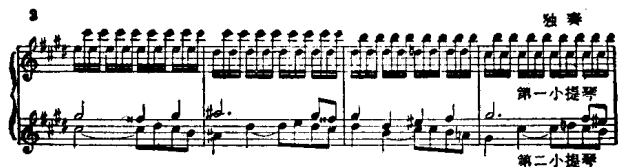
現在我們再返回来研究一下乐曲的前 11 小节，在主旋律的进行中，有一个地方是以小提琴独奏和小提琴全奏 (tutti) 一起出現的，独奏部分与全奏部分之間的竞奏 (协奏) 是这样开始的：



在独奏部分的主旋律中首先出現的是第一动机。全奏部分是第二动机。然后独奏再把开始乐句中的动机加以活躍的变化，經過 3 小节后再进入全奏。以下乐曲进行都是如此：把动机旋律加以变化，使独奏和全奏交錯着进行。

第二部分从第 5 小节开始，在小提琴合奏部出現新的旋律，如果仔細地研究一下，可以看出是把这个动机加以变化的，这样就可以使它的时值

延長四倍。这种手法在当时非常盛行，巴赫在这方面(独奏部分的处理和音調的轉換的方法)是很有成就的。例如：



就这样，小提琴独奏部分經過琶音(Arpeggio)等独奏技巧，再进入像下边那样压缩了的互相竞赛技巧的二重奏部分：



第二部分的終了部分，有数小节的裝飾乐句(Cadenza)，該乐句終止在五度关系調上，然后再回到反复乐句。

第二乐章 Adagio c小調。这是一首优美的变奏曲。开始6小节虽然仅是低音的轉調和省略，但总貫串着固定低音型(Ostinato)的風格。整

个乐章像一股無尽的清流,充滿了火一般的热情,沒有一处不使人感觉到这是一首美妙的乐曲。

第三乐章 Allegro assai $\frac{3}{8}$ 拍 E 大調。在反复了五次的 16 小节完全相同的全奏的主旋律中,出現四次正規的独奏,而且在出現的时候又都採用不同的变化了的意大利風格的迴旋曲形式。独奏部分出現在开始的正規的 16 小节,最后的独奏部分是它的兩倍 (32 小节)。

a 小調协奏曲

一般把这首曲子称作第一,而把 E 大調的称作第二协奏曲。全曲由六个乐章組成,在乐器編配方面有独奏小提琴、第一小提琴、第二小提琴、中音提琴及低音部 (在这个部分使用与大提琴及低音提琴的低音相近的鋼琴)。

第一乐章在原稿上虽然没有規定速度,也可以看出是快板 (Allegro) $\frac{2}{4}$ 拍。主旋律的动机是由 24 小节的全奏开始的。



下面是由活躍的小提琴開始，弦樂部分則用非常謙遜的手法，時而纖細地伴隨着主旋律並進，時而形成主旋律的和聲伴奏。在每個銜接的地方多半都是全奏。

本樂章獨奏的第一部分是這樣開始的：



以後反復到五度上的 e 小調，其旋律是非常優美的。

第二樂章 Andante $\frac{4}{4}$ 拍 C 大調。這是巴赫小提琴曲的徐緩部所特有的 Ostinato 低音部的變奏，大體用 4 小節、6 小節乃至 8 小節作為基準。共分 8 個樂段，巴赫在如步伐整齊的伴奏部分上邊，用美妙的音符建築了優美的變奏曲風的旋律，

确实給近代的作曲家遺留下巨大的影响。

第三乐章 Allegro assai $\frac{9}{8}$ 拍 a 小調。其 24 小节的主旋律如下：



繼續出現的独奏第一部分也是从上边那样的旋律开始的。以后的独奏第二部分轉到了五度上的 e 小調，旋律进入稍有变化的裝飾乐句以后便終止在 E 大調上，然后再回到主調。經過数小节的全奏，独奏部分再以同一的旋律出現，最后再进入稍有变化的全奏部分，全曲便告結束。

两个小提琴用的 d 小調协奏曲

这首协奏曲与以前兩首所不同的地方，从外表上看来，是两个独奏提琴和大提琴与鋼琴之間

的对比。但如进一步来观察,就不仅是两个独奏提琴之间的竞赛,这两个独奏提琴与弦乐之间也有密切的联系。换言之,也可以说这首乐曲是“附有弦乐及钢琴伴奏的小提琴二重协奏曲”。

前面已谈过的两首协奏曲,无论是独奏乐器和弦乐器都协同一致地来表现主旋律的乐想。而这首乐曲则首先用独奏部分的第一提琴来演奏乐曲的主旋律。在它以后 4 小节的地方,独奏部分的第一小提琴才在五度上以赋格的风格开始竞赛。



乐曲进行到 21 小节,第二独奏小提琴暂时休息。第一独奏小提琴部分出现了第二主旋律。



於是第二独奏提琴再在 4 小节以后用同一調子，用同音型的旋律出現在独奏部分。乐曲进行到第 37 小节时，第一独奏小提琴暂时沉默起来，第二独奏小提琴便追赶上来，經過一段全奏后，两个独奏小提琴再把第二主題的动机加以变化。随后又展开了新旋律的竞奏，再一度把第二主題轉到 d 小調，最后以全奏主旋律而結束第一乐章。

第二乐章 *Largo ma non tanto* $\frac{12}{8}$ F 大調。第二独奏小提琴像靜靜的流水一样进入主旋律，在第 2 小节以后第一独奏小提琴出現在五度上：



弦乐部始終是 Basso Ostinato 的手法，作了無數次的轉調。在第 7 小节第二独奏小提琴在 d 小調上把主旋律剛一显露就馬上轉入第二独奏部的新的动机。第一独奏小提琴是使用降 B 大調来演奏主旋律的。第二小提琴在 2 小节之后追隨着。在第 16 小节，新动机的出現形成了第三独奏部分，一直繼續到第 41 小节。在第五独奏部的主旋律中間，出現了各种各样的动机，从第 41 小节起是由第一独奏部分融合而成为第六独奏部分。在这部分的結尾部，安靜地結束了第一乐章。

第二乐章 巴赫仍然运用了写协奏曲时所慣用的 Ostinato 的手法，以恰空(Chaconne)形式構成。每个乐节都有轉調。

第三乐章 Allegro $\frac{3}{4}$ 拍 d 小調。第一独奏小提琴首先开始，第二独奏小提琴以卡农形式追趕於后：(見例 12)

第一独奏部分含有各种动机，以全奏形式完結其第 2 小节，再以新的动机由第一独奏小提琴



开始。到了第4小节第二独奏小提琴再以同调追赶着,从第37小节开始,第一独奏小提琴奏出了主旋律。40小节以后的动机出现在弦乐部分,独奏小提琴则作和声的伴奏。到第48小节乐曲进入第三独奏部分,在这一部分,第一独奏小提琴首先把第二独奏部分转到五度上的调来演奏,第二独奏小提琴相继在4小节以后。到了第60小节,独奏小提琴又演奏主旋律的动机。弦乐部分在72小节又出现了新的动机。第四独奏部分首先出现在第二独奏小提琴上,以后再出现在第一独奏小提琴上。在这个部分,弦乐中也有主旋律,从第86小节开始,主旋律首先转到g小调,然后又转到d小调。从第96小节开始,乐曲便进入了第五独奏部分。这个部分是由第二独奏小提琴以g小

調的旋律开始的，第一独奏小提琴在后追赶，下边紧接着就出现了以前各部分的动机，到了第134小节便又回到了主旋律，然后再照样反复一次便结束这个乐章。

以上所述的三首协奏曲之中，現今最受欢迎的和經常演奏的是第二号作品 E 大調协奏曲，第一号作品 a 小調协奏曲在音乐会中很少有人演奏，但都是古典技巧的精华。如果没有很高深的技术或者不是演奏家来演奏这些乐曲，是很难达到乐曲的要求的。然而对于在学习与锻炼阶段的演奏者们来说，这些乐曲却有取之不尽用之不竭的无限丰富的精华，实为古今的名曲。关于小提琴二重协奏曲在現今虽然很少演奏，但作为音乐宝库中的文献来说却是独一无二的。

巴赫在小提琴曲的创作方面，除上述的三首协奏曲外，还有六首非常有名的无伴奏奏鸣曲。

这些乐曲的原稿遗留到现在仍保存在柏林国立图书馆的那份恐怕算是最古的了，有很长