

Music

21世纪钢琴

教学丛书

巴赫 三部创意曲集

张昌年 繁昕 注释

教学版

ERSHIYI SHIJI GANGQIN JI

ERSHIYI SHIJI GANGQIN

ERSHIYI SHIJI GANGQIN JIAOXUE

ERSHIYI SHIJI GANGQIN

ERSHIYI SHIJI GANGQIN JIAOXUE

ERSHIYI SHIJI GANGQIN JIAOXUE CONGSHU

ERSHIYI SHIJI GANGQIN JIAOXUE CONGSHU

ERSHIYI SHIJI GANGQIN JIAOXUE CONGSHU

ERSHIYI SHIJI GANGQIN JIAOXUE CONGSHU

ERSHIYI SHIJI GANGQIN JIAOXUE CONGSHU

ERSHIYI SHIJI GANGQIN JIAOXUE

ERSHIYI SHIJI GANGQIN J

ERSHIYI SHIJI GANGQIN JIAO

ERSHIYI SHIJI GANGQIN JIAO

西南师范大学出版社

XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

Music

21世纪钢琴 教学丛书

巴赫 三部创意曲集

张昌年 繁 昕 注释

教学版

西南师范大学出版社

XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

西南师范大学出版社

21世纪钢琴教学丛书

21世纪钢琴教学丛书

巴 赫

三部创意曲集

(教学版)

张昌年 繁 昕 注释

特邀编辑：彭红梅

责任编辑：贾 晖

封面设计：王 煤

出版发行：西南师范大学出版社

(重庆·北碚 邮编 400715)

经 销：新华书店

印 刷：重庆科情印务有限公司

开 本：640 × 940 1/8

印 张：8.5

版 次：2000年1月 第1版

印 次：2003年7月 第3次印刷

书 号：ISBN 7-5621-2255-5/J · 164

定价：13.00 元

(封底未贴有激光防伪标志系盗版书)

西南师范大学出版社

21世纪钢琴教学丛书

编 委 会

- 主 任：鲍蕙荞（中国音乐家协会副主席、钢琴家）
副主任：赵晓生（上海音乐学院）
金 石（沈阳音乐学院）
蒋振瑞（武汉音乐学院）
编 委：王梅玲（西安音乐学院）
吕德玉（西南师范大学音乐学院）
但功浦（四川音乐学院）
张昌年（华中师范大学音乐学院）
俞 鹰（上海师范大学音乐系）
蒋丽萍（武汉音乐学院）
陶 诚（华南师范大学音乐系）
朱咏北（湖南师范大学音乐系）
唐重庆（首都师范大学音乐系）
冯德钢（南京师范大学音乐学院）
郑兴三（厦门大学艺术学院音乐系）
王 珀（西北师范大学音乐系）
李 彬（福建师范大学音乐系）

丛书策划：宋乃庆 贾 晖

编委会主任简介

鲍蕙荞是中国最著名的钢琴家之一。

她从大学时代起，多次在国际国内钢琴比赛中获奖。

作为钢琴演奏家，鲍蕙荞不仅在全国各大城市举行音乐会，还曾出访过奥地利、日本、新加坡、罗马尼亚、智利、以色列等 20 多个国家和地区。她的演奏技巧娴熟、感情真挚、刚柔相济、光彩夺目，具有极强的艺术感染力，深受世界各国同行和听众的好评。

她历任中国各届钢琴比赛的评委，还两次应邀担任国际比赛评委，第 14 届路易斯·西加尔国际钢琴比赛评委和第 6 届阿瑟·鲁宾斯坦国际钢琴大师比赛评委。

近年来，她的音乐活动更加繁忙，1991 年作为团长率团成功地出访东欧三国，1992 年作为“大陆艺术家代表团”成员，成为第一批访问台湾的文化使者，1992 年还获得了中国唱片总公司颁发的最高奖——“金唱片奖”。

鲍蕙荞从 1970 年起至现在，一直任中国交响乐团钢琴独奏家，是国家一级演奏员，并获得国务院颁发的《政府特殊津贴证书》。她同时还是中国音乐家协会全国乐器演奏（业余）考级委员会专家委员会副主任及中国交响乐团社会音乐学院钢琴系主任，1999 年 12 月当选为中国音乐家协会副主席。

鲍蕙荞已被列入《中国艺术家词典》、《中外妇女名人》等近 20 种辞书。她是美国传记文学院董事会作为《500 名卓有成就的首席演奏家》一书的主席亲自提名的入选者，也是英国剑桥国际传记中心 Who's Who 一书的入选者。

前言

巴赫《三部创意曲》是指三个声部自由对位的复调器乐短曲，是在《二部创意曲》的基础之上完成的。它同样采用了在四升四降之内的大小调，并省略了在当时极少使用的几个调。《三部创意曲》共分为 15 首。

学习《三部创意曲》，应寻找它与《二部创意曲》之间的异同。

主题是创意曲的核心所在。运用主体思维明确创意曲的创作思路，并将其贯穿到乐曲的演奏之中。这是《二部创意曲》与《三部创意曲》的共性所在。

但是这二者在保持共性的基础上也存在着差异。

《三部创意曲》的德文为 *Sinfornien*，意即交响曲。这对立体式思维训练、双手的协调能力、各个手指的独立性以及多声部的听辨能力提出了更高的要求。

编者以为，在《三部创意曲》的教与学中应突出以下几点：

第一，充分保持长音符的时值

在三部创意曲中，要用两只手去演奏三个声部。那么，在大多数情况下，一只手需要同时弹出两个声部来。这两个声部的律动又常常不是同时进行的，各个声部有自己的呼吸与分句。巴赫在乐曲中大量使用了长音符的延续来帮助创作。而长音符并不是孤立的，而是与同一声部的前后发展形成一个统一的整体。演奏中，我们应充分保持长音符的时值，这能使手指的独立控制能力得到了较大的锻炼。

第二，音色设计

顾名思义，三部创意曲是三条旋律线交织起来的音乐，包含了三个声部的进行。演奏中应强调运用立体式思维方式，对每一个声部进行音色设计，并以灵敏的手指细致地触键，使“每个声部都充满旋律的生命”（戈登威捷尔语）。丰富的音色层次由多样化的触键体现，更依赖于内心对每一个音和其他声音结合的感应。使三个声部既独立存在，又互相交融，形成一个立体交响的统一整体。

第三，指法问题

三声部创意曲中，当一只手弹奏两个声部时，某些连奏的段落常常带来运指的困难，须用较复杂的指法：倒指（或称垫指）、滑指、无声换指，要求灵活的腕部和灵敏的指尖触感。注意：当一个手指未被下一指取代前，不能离开按着的琴键。

第四，三部创意曲的练习步骤

为理解复调音乐的整体和各细节的发展脉络，处理好声部的纵横关系，应首先按（高）、（低）、（中）顺序单独练习每个声部；然后两个声部组合练习，并倾听它们结合的音响；当三个声部一起弹奏时，先分别唱（或倾听）每一声部，再倾听三声部结合的音响，寻找完美平衡。

在本书中，对乐曲的速度、音乐情绪、演奏方法等作了阐述（应该说明的是：巴赫的亲笔谱几乎没有速度及表情标记，这都是后人加上的）；对创意曲的创作脉络（即结构）配以图表，使其一目了然。正如庖丁解牛，一旦对乐曲的框架了如指掌，其他问题也就迎刃而解了。

希望本书能为航行在巴赫“大海”中的船只提供一个小小的航标，给大家带来方便与帮助。

需要说明的是：文中“（ ）”表示声部，“□”表示小节数。

编者

目 录

前 言

1. C 大调	1
2. c 小调	5
3. D 大调	9
4. d 小调	13
5. 降 E 大调	16
6. E 大调	21
7. e 小调	25
8. F 大调	30
9. f 小调	34
10. G 大调	38
11. g 小调	42
12. A 大调	46
13. a 小调	50
14. 降 B 大调	54
15. b 小调	58
附：音乐术语	63

Moderato (♩ = 76)

1. *mf* legato cantabile

m.d. *m.s.*

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100)

3

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100)

5

2)

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100)

7

3)

p *poco a poco cresc.*

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100)

9

5)

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100)

11

13

15

17

19

6)

7)

8)

mf

f

poco rall.

第1首 C大调

◆ **速度** Moderato 中板

◆ **调性与结构** 本曲为 C 大调 主题是（高） $\boxed{1}\sim\boxed{2}$ 小节第一音，以一系列音阶为主题； $\boxed{4}$ （低）主题的反向式，以主音为轴进行倒转；主题外的声部，也有音阶素材。全曲实际是同一主题多达 18 次的连续，结构紧凑，几乎看不到间奏，称得上是三部创意曲的典范。

全曲分为三部分：

I	II	III
$\boxed{1}\sim\boxed{7}$ 第一音	$\boxed{7}\sim\boxed{15}$ 第一音	$\boxed{15}\sim\boxed{21}$
$\boxed{1}$ 主题（高）C 大调属音进入
$\boxed{2}$ 答题（中）低五度回应
$\boxed{3}$ 、 $\boxed{5}$ 主题原形（低）
$\boxed{4}$ 主题倒影（低）下属音进入
$\boxed{6}$ 主题倒影（中）下属音进入	$\boxed{7}\sim\boxed{8}$ 展开，主题前半部倒影三次模进（低），G 大调
$\boxed{8}\sim\boxed{9}$ 主题（低），G 大调
$\boxed{9}\sim\boxed{10}$ 主题倒影（中）、
$\boxed{10}\sim\boxed{11}$ 主题倒影（高）（低）相差两拍密接和应
$\boxed{12}\sim\boxed{14}$ 主题（高）（中）（低）d 小调～F 大调	$\boxed{15}$ 主题原形（低）原调属音进入
$\boxed{16}\sim\boxed{17}$ 主题（中）下属音进入，倒影（低）主音进入，形成密接和应
$\boxed{17}\sim\boxed{18}$ 插句，下行音阶向上模进三次（低）
$\boxed{19}$ 主题（低）属音进入
$\boxed{20}\sim\boxed{21}$ 主题由（高）（中）两声部共同组成

◆ **音乐情绪**

- 1、在巴赫的音乐感觉世界中，C 大调是一个平稳、中庸的白色调性。这首创意曲的主题是由属音开始的 C 大调音阶，具有较一般大调更为安静的音响。此曲的主题及发展，均以级进的音阶进行为主，旋律线条质朴流畅，连续的十六分音符平缓、自然地流淌。
- 2、“正反平衡”是巴赫创意曲中的一大特点（比《平均律曲集》显得更为突出），三部创意曲的开篇充满着声部间的原形与倒影、动态与静态、疑问与回答的对话，极富哲理性。
- 3、当同一材料被不断重复时，自由声部注入富有特点的新节奏型显示出迷人的魅力。本曲中，切分音在平稳的十六分音符背景上凸现出鲜明的轮廓，共出现 11 次，给音乐增添了活力。

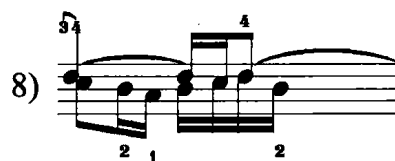
◆ **训练要点**

- 1、本曲的旋律性很强，如歌的主题应以不太快的连奏奏出，气息要长，声音清晰而温暖。以十六分音符为基本节奏脉动，弹奏时要保持律动的一致和流动。注意主题进行时的连贯性和完整性。在第 $\boxed{2}$ 、 $\boxed{6}$ 、 $\boxed{9}$ 、 $\boxed{13}$ 、 $\boxed{16}$ 小节中，音阶主题由两只手分别完成，特别要注意衔接好，

不能因其他声部的进入而影响了主题的流畅。

- 2、音阶弹奏中，大指转位（从下穿越它指）是重要技术课题，巴赫是大指从下穿越它指弹奏音阶的开拓者。注意大指穿越时音阶进行的均匀，保持好手的平稳和手指的独立性。大指应逐渐引向下一个位置，动作保持均匀，不要多余地突发性用力；手指动作不要大。
- 3、本曲提供了从不同音级开始弹奏的音阶练习。具有多种民间调式（或称教会调式）的音响色彩，应培养建立相应的听觉概念。
- 4、主题弱起节奏掌握准确。
- 5、指法难点：第2小节（高）的附点二分音符，左手须迅速换指。
- 6、两个声部的音程关系相距很近、交替出现时，声部进行容易混淆，要使它们之间的力度、音色有所区别，建立音响上的立体感。

◆ 奏法说明

Andantino (♩. = 60)

2. *mf legato molto espressivo*

4 *mp*

7 1) *poco cresc.*

10 *mf*

14 *p*

17 2) 3)

19

p

21

poco cresc.

23

mf

25

cresc.

27

f al fine
m.s.

30

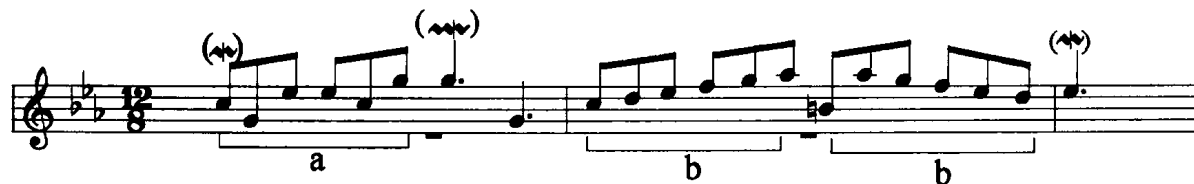
4)
5)

第2首 c小调

◆ **速度** Andantino 小行板

◆ **调性与结构** 本曲为 c 小调 主题是（高） $\boxed{1} \sim \boxed{3}$ 第一音，见谱例 1。动机 a 是一个八度内分解和弦上行，在全曲中占主导地位，具备“主旋律”品格；动机 b 为小调音阶，减值后成为连续的十六分音符的音阶进行；还有 $\boxed{5}$ （高）出现的下行跳进的动机 c，在 a 逆行、b 七度跳进中产生，其特殊的节奏型在 $\boxed{2}$ （低）伴奏旋律中出现。

谱例 1

全曲可分为两部分：

I		II	
$\boxed{1} \sim \boxed{19}$		$\boxed{19} \sim \boxed{32}$	
$\boxed{1} \sim \boxed{2}$	主题（高）伴奏旋律（低）c 小调	$\boxed{19} \sim \boxed{28}$	动机 a、b 发展
$\boxed{3} \sim \boxed{4}$	主题（中）	$\boxed{28} \sim \boxed{32}$	尾声，是 $\boxed{5} \sim \boxed{8}$ 的重现和变化
$\boxed{5} \sim \boxed{9}$	插句 a（低）b 减值（中）c（高）（中）
下行二度模进。c 小调 $\sim$ $\flat B$ 大调 $\sim$ $\flat A \sim \flat E \sim$
g 小调		
$\boxed{9} \sim \boxed{13}$	答题两次（低）、（高）g 小调		
$\boxed{13} \sim \boxed{19}$	插句 a（中）、b 减值（高）、c（低）		
$\boxed{16} \sim \boxed{17}$	c（高）、b 减值（低）		

◆ 音乐情绪

在巴赫心中，c 小调是庄严与忧郁相混合的调性，主题中减七度音程的运用加强其动情、深思的性质。这是一首由虔诚的心唱的抒情诗，倾诉着胸中的热望和不宁。应以丰富的表情，优美而流利地弹奏。

◆ 训练要点

- 1、练习手指连奏与内心富有表情地歌唱。主题线条悠长挺拔，应气韵贯通、歌唱般地弹奏，从心灵深处去感受音乐。附点四分音符 G 音是八分音符分解和弦进行的支点，随后向下方八度跌落，应感觉到旋律发展的倾向，并做出相应微妙的力度起伏。
- 2、八分音符分解和弦弹奏时，从肩部到指尖要避免僵硬，重量随着手指的跨度移动，注意同音

($\flat E$) 换指时尽可能连一些。大量十六分音符音群需要用轻快的非连音奏出, 指尖贴近键盘, 轻盈而积极地快速移动, 均匀平稳, 既要有一串音的感觉, 又颗粒清晰。

- 3、动机 c 是前两动机的背景和连接, 其顿、连相间的奏法 (八分音符以顿音奏出、四分音符则按住保持), 给乐曲增添了不少难度。此曲的难点即在于: 三种材料差异很大的奏法在三个声部交织出现时, 要求迅即反应, 把握连、断奏精细的交替, 高度控制手指, 准确地找到声音要求的触键。
- 4、第 7、第 30 小节, 由右手同时奏出长颤音与另一声部的旋律, 这对手指的独立性要求很高, 是这首创意曲的较困难处, 务必留意。颤音颤动的频率应保持一致, 不要受到中声部动机 c 的影响。
- 5、17~19 的终止式很宏大, 之后的展开部分音调发生了戏剧性的变化, 上行模进运用使紧张度增加。应注意揭示不协和音的力量 (如 19 小节附点二分音符 $\flat D$ 要稍加强调) 以及由此带来的激情。

◆ 奏法说明

1)

2)

3)

4)

5)

Allegretto grazioso (♩ = 88)

3.

Measures 3-5 of the piece. Measure 3 starts with a piano (*p*) dynamic. Measure 4 includes the instruction *legato*. Measure 5 includes the instruction *poco marc. legato*. The music is in G major, 4/4 time, and features intricate fingerings and slurs.

4

Measures 6-7. Measure 6 continues the melodic line with various fingerings. Measure 7 features a more complex rhythmic pattern with slurs and fingerings.

6

Measures 8-9. Measure 8 includes the instruction *mf* (mezzo-forte). Measure 9 continues the melodic development with slurs and fingerings.

8

Measures 10-11. Measure 10 starts with a piano (*p*) dynamic. Measure 11 includes the instruction *cresc.* (crescendo). The music features a mix of eighth and sixteenth notes.

10

Measures 12-13. Measure 12 includes the instruction *marc.* (marcato) and *f* (forte). Measure 13 continues the melodic line with slurs and fingerings.

12

Measures 14-15. Measure 14 includes the instruction *poco a*. Measure 15 includes the instruction *poco diminuendo*. The piece concludes with a final melodic flourish.

14 *p imitando grazioso*

16 *cre- - - scen- -*

18 *do - - - - - (1) - - - - - mf*

20 *sempre m.s. f marc.*

22 *m.d. f al fine*

24 *poco allarg.*

The musical score is written for piano and consists of six systems. Each system begins with a measure number in a box: 14, 16, 18, 20, 22, and 24. The notation is in treble and bass staves. The first system (14) includes the instruction *p imitando grazioso*. The second system (16) includes *cre- - - scen- -*. The third system (18) includes *do - - - - - (1) - - - - - mf*. The fourth system (20) includes *sempre m.s. f marc.*. The fifth system (22) includes *m.d. f al fine*. The sixth system (24) includes *poco allarg.*. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and fingerings.

第3首 D大调

◆ **速度** Allegro grazioso 优美雅致的快板

◆ **调性与结构** 本曲为 D 大调 这是一首赋格曲，主题是 $\boxed{1}\sim\boxed{3}$ 第一音（高），其后两拍十六分音符为连接的尾声，见谱例 2。对题 1 是 $\boxed{3}\sim\boxed{5}$ 小节第一音（低）十六分音符，对题 2 是 $\boxed{3}$ 第三拍～ $\boxed{5}$ 第三拍（高），见谱例 3。两对题均出自主题。

谱例 2

谱例 3

对题 1

对题 2

全曲分为三部分：

I	II	III
$\boxed{1}\sim\boxed{8}$	$\boxed{8}\sim\boxed{14}$	$\boxed{14}\sim\boxed{25}$
$\boxed{1}\sim\boxed{2}$ 主题（高）D 大调
$\boxed{3}\sim\boxed{5}$ 尾声（高），对题 2（高）
对题 1（低）
答题（中）A 大调
$\boxed{6}\sim\boxed{8}$ 主题（低）对题 1（高）
对题 2（中）D 大调	$\boxed{8}\sim\boxed{9}$ 插句，主题的尾声组成
$\boxed{10}\sim\boxed{12}$ 主题（高）b 小调
对题 1（中）对题 2（低）
$\boxed{12}\sim\boxed{14}$ 插句，十六分音符
应答中（高）（中）暗含答题， $\sharp f$ 小调	$\boxed{14}\sim\boxed{18}$ 主题片段、尾声组成十分密集的紧接段，是再现部的引入部分
主题（低）G 大调，对题分置他声部
$\boxed{19}\sim\boxed{21}$ 主题（中）D 大调，对题同上
$\boxed{21}\sim\boxed{23}$ 主题（高）D 大调，对题同上
$\boxed{23}\sim\boxed{25}$

◆ **音乐情绪**

在五度相生的调律体系中，D 大调具有最透明而光亮的色彩，音响最纯净。这种感觉无疑影