

中央音乐学院图书馆藏书

书号 Z1.56/tCB625

总记 登号 150994

巴

赫

創

意

曲

分

析

劉志明著

巴赫創意曲分析

劉志明 著

全音樂譜出版社

巴赫創意曲分析

中華民國七十五年七月廿日二版發行

著者 劉志明

發行所 全音樂譜出版社有限公司 發行人 張紫樹 台北市汀州路75號

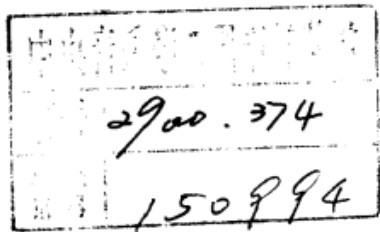
登記證 行政院新聞局局版台業字第〇九三四號

總經銷 大陸書店 台北市衡陽路79號 郵政劃撥帳戶：1548號

電話 三一—三九一四・三三一〇七二三號

版權所有・翻印必究

定價新臺幣100元

前 言

這本書是我在「樂曲分析」多年教學上部份的成果，我願意把它公諸於世，讓大家分享、批評、和指教，也希望學生們藉著這一本書的幫助，對巴赫這些歷久不衰的作品——創意曲，多一份瞭解，因而獲得更好的表現。

這一本書的內容，只着重於樂曲形式的闡明，偶而亦談及其中的和聲和對位，但却不討論演奏的技巧，因為對於演奏技巧這個問題，很難有一個絕對性的定論。此外，本書的內容也只是對書中每一首樂曲，作綱要式的分析、提示而已，其中尚有很多問題，可能仍須老師的指導，或憑個人在基本的音樂理論方面所得的知識，來研究探討。在二聲部部份的創意中，巴赫的確曾使用了一種特殊的作曲程序，但在本書內，我不願增加篇幅述明，因為在拙著「曲式學」上已有詳細的解釋，請讀者逕自參閱。

由於有關分析巴赫創意曲的參考書奇缺，本書的內容，除了參考義大利 Ricordi 版，由 Bruno Mugellini 略加解說的巴赫二、三聲部創意曲，日本音樂之友社出版的，市田儀一朗著 バッハインヴェンションとシンフォニア，和約翰·內波姆克·大衛原著的巴哈二聲部創意曲分析外，別無其他參考書，故不再另列參考書目。此外，本書所採用的樂譜，是 Urtext 版本。

在撰寫本書的過程中，多蒙吳麗貞小姐多方面的協助，特此致謝。

劉 志 明

民國七十一年八月

中央音乐学院图书馆藏书

书号 E156/tCB625

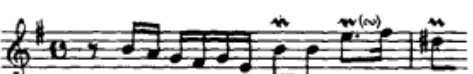
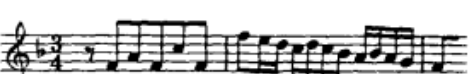
150994

目 錄

二聲部創意曲

INVENTIO 1-15

BWV 772-786

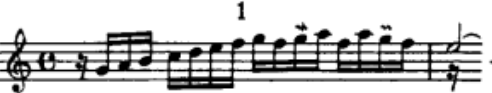
1. C 大調 3
2. c 小調 7
3. D 大調 11
4. d 小調 15
5. E^b 大調 19
6. E 大調 23
7. e 小調 26
8. F 大調 30

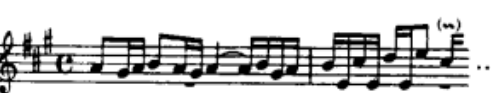
9. f 小調 33
10. G 大調 37
11. g 小調 40
12. A 大調 43
13. a 小調 47
14. B^b 大調 50
15. b 小調 53

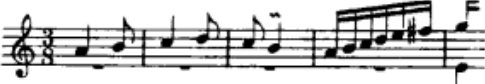
三聲部創意曲

SINFONIA 1-15

BWV 787-801

1. C 大調 57
2. c 小調 60

3. D 大調		64
4. d 小調		68
5. E ^b 大調		72
6. E 大調		75
7. e 小調		79
8. F 大調		83
9. f 小調		87
10. G 大調		91
11. g 小調		95
12. A 大調		99

13. a 小調 103
14. B^b 大調 107
15. b 小調 101

INVENTIO 1

BWV 772

1

2

3

4

5

12

11

10

18

20

1. C大調

這一首創意曲的主動機，和各組成素材如下：

主動機“ A ”由 a 與 b 兩個素材所組成，“ B ”只是對位式的音型，但由於它貫徹全曲，所以在整首樂曲中，亦具有不可忽視的地位。

整首樂曲的結構分析如下：

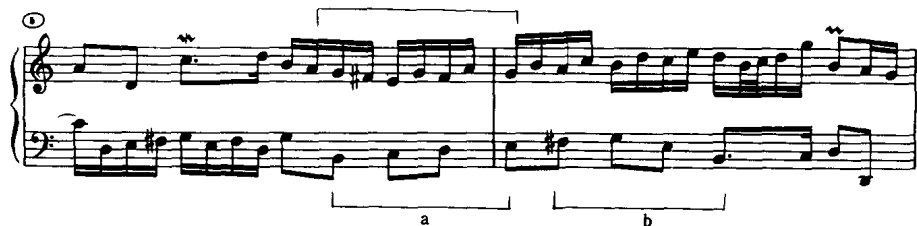
I. 1 - 7 節

主動機“ A ”呈現後，立即在低八度上作模倣，接著在它的五度上再現。主動機在 1 - 2 節上，一唱一答地共四次出現。

由第三節始，主動機連續四次重現於高聲部，但皆以反行和連續下行式處理。低音部是主動機中“ a ”素材的增值。

在 5 - 6 節的高聲部，主動機以反向型出現後，便繼續加以擴展。在低音部，除了增值型的“ a ”素材外，尚有“ b ”素材的插入。

此部份的調性，結束於 G 大調。

Ⅱ 7—15 節：在這第二段中，除了 9—10 節外，其餘部份只是第一段略加編排後再現。

7—8 節：已見於 1—2 節，只是調性改變，與聲部移位出現而已。

9—10 節：此兩小節是作者潤色轉調的插入部份，曲調經過 d 小調，轉至 a 小調。

11—12 節：除了聲部移位外，已見於 3—4 節。

13—14 節：此二小節的低音旋律，已見於 5—6 節的高聲部。此段結束於 a 小調。

Ⅲ. 15—22 節：在此段中，主動機首先以同向和反行的技巧處理，相繼在高、低兩聲部中出現，做成模倣；由十九節始，則以模進處理，最後以一終止式結束全曲。

INVENTIO 2

BWV 773

16

17

19

21

23

25

2. c 小調

這是一首以卡農式處理的樂曲，全曲的結構分析如下：

I. 1－11 節：主題由開始至第三節首音結束後，低音部在低八度重現高聲部整個主題旋律。整個卡農式旋律的各部份，從分析中可見，它們彼此之間有著極密切的關係，茲看下列圖表：

The musical score illustrates a canon in C minor. It consists of three systems of staves. The first system (measures 1-6) shows the treble part (1) and the bass part (3) entering. The second system (measures 7-12) continues the canon. The third system (measures 13-19) shows the canon concluding with a trill (tr) in measure 19. Dotted lines connect corresponding notes between the two parts, demonstrating the imitative structure.

此段結束於屬調上。

II. 11－22 節：十一節低音部由屬調開始。開始的數音，與第十節高聲部開始的數音相同，以後則依循第一段主題的旋律，只是調性改變而已。當此主題出現在低聲部時，其上方所出現的旋律為自由伴奏部份（11－13），但仍以三、四兩小節高音部的旋律為基礎，再加以變化而成。開始於低音部的起句主題，結束於十九節的首音上。

由低音部開始，然後再現於高聲部，慢慢把曲調的調性引回 c 小調。

Ⅲ. 23 — 27 節：此段主題的起句，先出現於高聲部，兩小節後，它的應句在低音部上呼應。在這一段裡，作者只回憶性地重述主題，讓人憶及主題後，便結束全曲。

應句開始於十三節，但主題的首音，因旋律的要求，而被改變了。它結束於二十一節高聲部的首音上。

卡農式進行結束後，作者加入二十一和二十二兩小節，作為連接第三段的自由部份。此二小節已曾出現於八、十、十八、二十各節上。音型先由低音部開始，然後再現於高聲部，慢慢把曲調的調性引回 c 小調。

Ⅳ. 23 — 27 節：此段主題的起句，先出現於高聲部，兩小節後，它的應句在低音部上呼應。在這一段裡，作者只回憶性地重述主題，讓人憶及主題後，便結束全曲。

INVENTIO 3

BWV 774

1 413 2 2

1 5 2 3 4

10 2 3 1 2 1

18 1 2 3 4 1

26 1 2 3 4 1