

巴 赫

钢琴创意曲集

GANGQIN CHUANGYIQU JI

(新编教学版)

黄伊娜 主编

武 汉 出 版 社

WUHAN PUBLISHING HOUSE

巴 赫

钢琴创意曲集

GANGQIN CHUANGYIQU JI

(新编教学版)

黄伊娜 主编

编委：(按姓氏笔画为序)

叶朝晖 老洪慧 李雪梅 沈 茜

汪 颂 周 年 舒 畅

顾问：杨 峻(中央音乐学院钢琴教授、中央音乐学院钢琴系原主任)

武汉出版社

WUHAN PUBLISHING HOUSE

(鄂)新登字 08 号

图书在版编目(CIP)数据

巴赫钢琴创意曲集/黄伊娜主编. —武汉:武汉出版社, 2002. 10

(巴赫钢琴曲:新编教学版)

ISBN 7-5430-2692-9

I. 巴… II. 黄… 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(2002)第 073186 号

书 名:巴赫钢琴创意曲集(新编教学版)

主 编:黄伊娜

责任编辑:廖国放

封面设计:刘福珊

出 版:武汉出版社

社 址:武汉市江汉区新华下路 103 号 邮 编:430015

电 话:(027)85606403 85600625

照 排:湖北开元印刷有限公司

印 刷:湖北开元印刷有限公司 经 销:新华书店

开 本:889×1194mm 1/16

印 张:5.25

版 次:2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

印 数:0001—5000 册

ISBN 7-5430-2692-9/J·116

本册定价:9.50 元 全套定价:22.50 元(共三册)

版权所有·翻印必究

如有质量问题,由承印厂负责调换。

导 言

我们通常所说的巴赫,实为18世纪德国著名音乐世家巴赫家族中的老巴赫。老巴赫全名叫约翰·塞巴斯蒂安·巴赫(J·S·Bach 1685~1750),不仅在巴赫家族中最为杰出,更是欧洲音乐史上公认的最伟大的作曲家和无与伦比的复调音乐大师。虽然他的名字巴赫原意是“小溪”,但他卓越的音乐才能却连伟大的贝多芬也肃然起敬,称他是浩瀚深邃的“大海”。的确,研究巴赫的专家们发现,巴赫以后出现的各种各样可以被称之为“风格”的音乐形态,在巴赫数量众多的音乐作品中都可以看到发端。

巴赫一生中创作了大量的复调音乐作品,把复调写作的技巧发展到登峰造极的高度。他的《创意曲集》、《平均律钢琴曲集》、《法国组曲》、《英国组曲》和《意大利组曲》都是复调音乐的典范之作。巴赫的音乐把虔敬圣洁的宗教感、出类拔萃的多维立体音乐结构意识和生动多样的民族风格样式做了最完美的结合,透出智慧之光、均衡之美、变化之趣。

对于学习欧洲古典音乐的人而言,巴赫的音乐是通向成功的阶梯。巴赫的音乐不仅滋养了有神童之称的莫扎特,也让乐圣贝多芬受益匪浅。据考证,少年贝多芬在学习音乐时,对巴赫的作品爱不释手,常常一本本地弹奏,甚至一曲曲地抄写巴赫的手稿。肖邦、李斯特、舒曼、门德尔松,这些欧洲音乐史上如雷贯耳的名字,无一不是巴赫的崇拜者或者忠实的学生。

巴赫也是优秀的管风琴家和键盘教师。他的一些后来成为巴赫音乐家族重要成员的孩子都接受过他的键盘教学。事实上,他的许多键盘作品创作的初衷是教学的需要,这使得巴赫的练习曲不仅音乐上十分完美,而且教学目的明确,效果明显。所以,巴赫的练习曲仍然是今天钢琴专业的学生所必须学习和掌握的。从《初级钢琴曲集》开始,巴赫的作品贯穿整个钢琴学习的全过程。而所有重要的国际比赛,也一定需演奏巴赫的复调音乐作品。说不进入巴赫就难以进入欧洲古典音乐的殿堂,决非夸张之辞。

不过,学习、弹奏巴赫的作品常常会有困惑,这就是谱本的选择问题。因为大智若愚的巴赫,在他的手稿原谱上除了音符之外,没有加注任何其他标记,速度、力度、装饰记号,在巴赫看来,这些似乎都是不言自明的。但是,一般学生面对这样的乐谱会无所适从。于是,多年来许多加注有表情记号和说明的谱本便应运而生,选用一种好的谱本就显得十分重要。我们以长期的教学演奏实践为据,选择较适合演奏的版本编写出这套巴赫钢琴练习曲集(教学版),它包括《初级钢琴曲集》、《小前奏曲与赋格》和《创意曲》,并由武汉音乐学院几位教学经验丰富的专业钢琴教师对每一曲进行了详细的讲析和教学提示。这些讲

述文字包括曲体结构、调性特点、技术重点、演奏难点等方面,相信对于学生准确地理解和正确地弹奏巴赫的练习曲,将起到积极的作用。

巴赫练习曲的目的主要是训练复调音乐的乐感与钢琴演奏技术,与以训练手指为主要目的的车尔尼的系列练习曲比较,它更重要的是训练耳朵和心智。要求耳朵听辨自己弹奏出的多线条、多层次的旋律,内心能优美和谐地歌唱,大脑对手指的运动能够缜密地控制。

具体训练和演奏巴赫的复调作品时,则应当遵循这样几条共通的原则:要将每个音弹奏得明净清澈和具有独立性;认真分析主题、对题等结构样式,应力求兼顾主题与其他声部,不要单纯片面突出主题而忽视其他结构因素。由于复调音乐的性格,自由声部常常充满丰富的内涵和变化,与主题形成对比;使每个音符都清晰连贯、优美如歌;充分保留音符足够的时值,避免出现缩短音符规定时值的现象。尤其应当注意,在长音符的时值还没有完全实现、长音符的尾音与其他音符结合的音程还没有听清楚之前,就移动手指弹奏下一个音符;注意声部间的协调,保证各声部的完整性。

在较好地实现了《初级钢琴曲集》和《小前奏曲与赋格》的训练目的之后,便可进入本册——《创意曲》的学习。《创意曲》又分“二部创意曲”和“三部创意曲”两部分。其中二部创意曲十五首,三部创意曲十五首。三部创意曲的结构与乐思较之二部创意曲更为复杂,所以必须从“二部”到“三部”循序渐进地练习,切忌急于求成。训练时应当遵照前述基本原则进行弹奏。由于编者在教学提示中对所有的主题都给予了注明,弹奏时请认真分析乐谱,细致地处理好主题与其他各个声部的对应关系。通过《创意曲》的有效练习,将大大提高习琴者的演奏水平和对复调音乐的理解力。

黄伊娜

2002.9月

目 录

十五首二部创意曲

1. C 大调	(1)
2. c 小调	(3)
3. D 大调	(5)
4. d 小调	(8)
5. 降 E 大调	(10)
6. E 大调	(13)
7. e 小调	(17)
8. F 大调	(19)
9. f 小调	(21)
10. G 大调	(23)
11. g 小调	(25)
12. A 大调	(27)
13. a 小调	(29)
14. 降 B 大调	(31)
15. b 小调	(33)

十五首三部创意曲

1. C 大调	(35)
2. c 小调	(37)
3. D 大调	(40)
4. d 小调	(43)
5. 降 E 大调	(45)
6. E 大调	(48)
7. e 小调	(51)
8. F 大调	(54)

9. f 小调	(56)
10. G 大调	(59)
11. g 小调	(61)
12. A 大调	(64)
13. a 小调	(68)
14. 降 B 大调	(71)
15. b 小调	(73)

十五首二部创意曲

约·塞·巴赫
(1685-1750)

Allegro.

1. *mf*

4

7

10

12

p *cre* *scen* *do* *f* *legato*

The musical score consists of five systems, each with a treble and bass staff. The first system (measures 1-3) begins with a treble staff starting on a whole note C4, followed by a series of eighth and sixteenth notes. The bass staff starts with a whole rest. The second system (measures 4-6) continues the melodic lines with various fingerings and slurs. The third system (measures 7-9) includes a piano (*p*) dynamic and a crescendo (*cre*) marking. The fourth system (measures 10-11) features a *scen* (scene) marking and a *legato* instruction. The fifth system (measures 12-13) includes a *do* (do) marking and a forte (*f*) dynamic. The score is rich with musical notation, including slurs, ties, and various fingerings (1-5) for both hands.

14 *più* *f* *p*

16 *f* *p* *f* *p*

19 *p* *più cresc.* *f*

21 *deciso* *ten.*

【教学提示】第一首 C 大调。创意曲的名称始用于巴赫, 是一种自由而短小的器乐曲, 多用复调的手法写成。这首创意曲的主题短小而明朗, 要弹奏得朴实、流畅。主题的第一个音不能太响, 掌握好弱起的语气。开始两小节左右手主题的交替出现对答要弹紧凑。第3、4小节的左手及第10、12小节的右手小连线及分句的语句清楚, 并注意乐句的末尾音不要弹得太短。第7~10小节左右手相互模仿, 推进音乐的发展, 从而达到全曲的最高潮。弹奏中应触键均匀, 装饰音不宜弹得太生硬。复调作品要多听, 当右手主题出现时, 左手应学会控制。反之, 分手练习十分重要。

【术语解释】Allegro moderato 中庸的快板。mf = mezzo forte 中强。legato 连奏。f = forte 强。più 更。cresc. = crescendo 渐强。deciso 果断地。ten. = tenuto 充分保持时值。

Moderato.

2. *legato*
p poco espressivo

3 *legato*

5

7 *p* *cre* *scen-* *do* *f*

9 *p* *cre* *scen* *do* *f*

11 *mf espr.* *(tr)*

13

mp espr.

(tr)

15

p

17

p *cre* *scen* *do* *f* *sotto*

19

mf *cre*

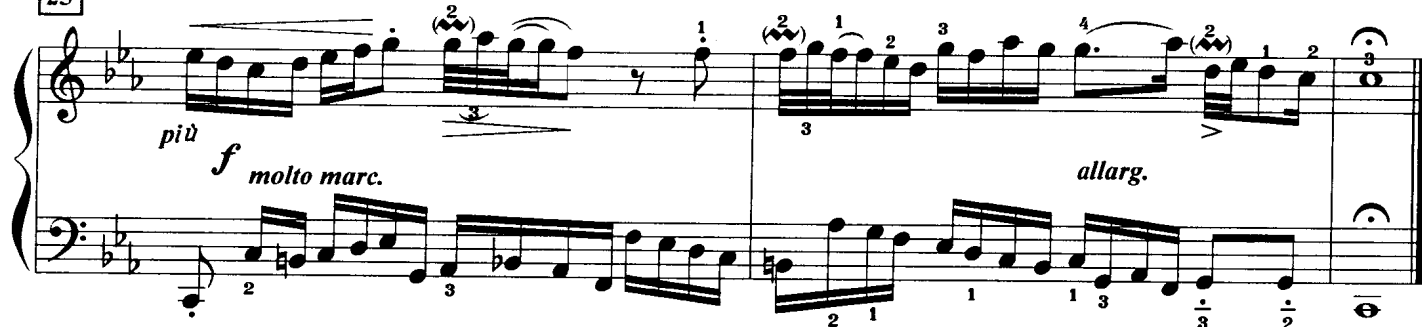
21

scen *do* *motto*

23

25

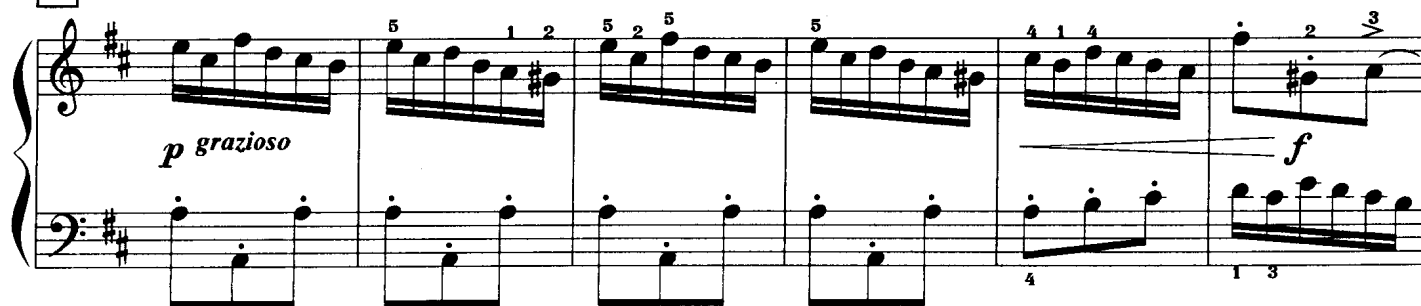
【教学提示】第二首 c 小调。这首乐曲是卡农形式，二部创意曲中惟一的卡农曲。卡农为复调音乐的一种，一个声部的曲调自始至终为另一声部所模仿，即严格的模仿对位。此曲主题共有四小节，左右两声部的乐句较长，要像“歌唱那样弹奏”，雅静气氛主题中的三十二分音符触键要平稳、细致，富于表情地弹奏，不可太快。第 2~4 小节两手的主题重叠时，两个声部要注意独立的起句和收句。因主题曲调悠长，连绵不断，演奏者要学会听两个声部的不同进行，才能正确把握复调作品的弹奏风格。

【术语解释】Allegro moderato 中庸的快板。legato 连奏。p = piano 弱。poco espressivo 稍带表情地。f = forte 强。mf = mezzo forte 中强。mp 中弱。espr. = espressione 富于表情地。sotto 在……下，下面的。più 更。marc. = molto marcato 很突出地。molto 很……。allarg. = Allargando 渐慢而强。

Allegretto.

6

12

p

17

legato

f

22

27

p

p

33

cresc.

f

39

1 3 1 1 (3) 5 3 4

p *mf*

45

legato *f* *p*

mf 1 2 1 3 1 2 3 1 2

51

f

56

non rall. *fz*

【教学提示】这是一首充满生气与活力的创意曲，整个乐曲洋溢着一种欢快的情绪，富有律动感的 3/8 的节拍也正好衬托出这样的情绪。

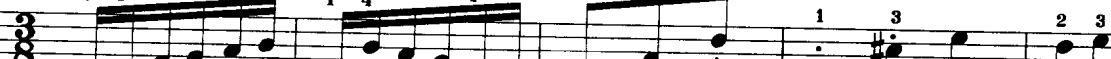
乐曲的整体结构为三段式：第一段（1~12小节）由D大调开始，在10小节结束在A大调上。主题动机旋律型为等分节奏的波动型。弹奏法上使用均匀、流畅的连奏。第2小节开始，主题动机在左手进行了一次8度模仿。之后是主题动机的变型和模进。左手的对题部分采用了固定音型，弹奏时采用结实有力的断奏处理，从而烘托出主题动机的灵巧、流畅；第二段（12~42小节）的调性为A大调。主题动机先由左手弹出，之后在右手进行模仿。整个第二段采用的旋律发展手法是左右手不断地模仿。弹奏时注意声部间的呼应，弹得应像对话一样自然；第三段（42~59小节）又回到了D大调上，对第一段进行了变化再现。在这其中，47~50小节可看作是5~8小节的复对位旋律，使乐曲的结尾既有归属感，又富于变化。

弹奏此曲还应注意以下两点：

1. 十六分音符应弹得干净、明亮一些，手指下键积极而有弹性，八分音符则应弹得实在一些。
2. 装饰音的弹奏应严格按照谱面的标记来弹，节奏要准确，并将它融入到旋律当中去。

【术语解释】Allegretto 小快板。legato 连奏。mf = mezzo forte 中强。p = piano 弱。grazioso 优雅地。non rall. 不减慢。fz 加强的。

Allegro.

4.

6

5 *legato*

1 4 1 2 3 1 3

di - min. - - -

4 4 2 1 4

11

p

2

4

1 2

3

1 4

3

1

17

3 3 2 1 3 2

f *p* *cresc.*

1 3 3 5 1 2 1 2

22

1 4 1 2 1 3 1 1

f

4

27

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

mp (tr) *cre - - - scen*

32

1

do

f

2 1

1

5

36

1 (2) 3 1 2

1 3

2 4

p

3

1 4 1

2 1

40

3

4 3 5

1 4

3

3

1 3

44

2 3 1

1 4

1 3

4

cresc.

5

1 2

5 2 1

48

4

5

2

1 1

2 1

1

3 2

f

3

5

3

【教学提示】第四首 d 小调。此曲主题流畅生动。练习时需着重七度音之间的连奏：在前一手指触键的同时后一指迅速而主动地向七度音伸展，并在手腕柔顺配合下准确适时到位，使旋律十分连贯而富有歌唱性。断奏式 8 分音符对题则应以牢靠的手指和肘部小幅动作将其弹得刚毅而有弹性，断而不过份短。在颤音乐句里，应先将 16 分音符声部单独练得稳且匀，颤音则以灵巧精细的掌关节动作以二对一与之配合。

【术语解释】Allegro moderato 中庸的快板。f = forte 强。legato 连奏。dimin. = diminuendo 渐弱。p = piano 弱。mp = mezzo piano 中弱。cresc. = crescendo 渐强。

Allegro deciso.

5. *non leg.* *f* *molto marc.* *mf* *legato*

3. *legato*

5. *legato* *mf* *f non leg.* *molto marc.*

7. *legato*

9. *non leg.* *f* *mf legato* *cresc.*