

巴赫

钢琴初级曲集

GANGQIN CHUJIQU JI

(新编教学版)

黄伊娜 主编

武汉出版社

WUHAN PUBLISHING HOUSE

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无穷。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,这就是潜本的选择问题。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。

本册《初级钢琴曲集》,俗称“小巴赫”,是学习弹奏巴赫作品的入门教程。应当重视这本看似较容易的教程。由于它的28首小型曲子蕴涵着丰富的音乐思想,因此对声音和触键都有很细致的要求,不要仅仅满足于只弹音符。另外,本曲集后一部分曲目还是有相当的难度的,如西班牙舞曲风格的“萨拉班德舞曲”,已经属三个声部的复调作品了;还有一些较难的曲目则出自巴赫的《法国组曲》或《英国组曲》,都带有这些国家民间音乐文化的特色。我们相信:若能按照本曲的教学提示有步骤地训练,便可顺利地进入《小前奏曲与赋格》的学习。

黄伊娜

2002.9月

目 录

1. 小步舞曲	(1)
2. 小步舞曲	(2)
3. 小步舞曲	(3)
4. 波罗涅兹舞曲	(4)
5. 进行曲	(5)
6. 小步舞曲	(6)
7. 小步舞曲	(7)
8. 小步舞曲	(8)
9. 进行曲	(9)
10. 小步舞曲	(10)
11. 摩塞塔舞曲	(11)
12. 布列舞曲	(12)
13. 摩塞塔舞曲	(13)
14. 小步舞曲	(14)
15. 加沃特舞曲	(15)
16. 进行曲	(17)
17. 波罗涅兹舞曲	(18)
18. 加沃特舞曲	(19)
19. 波罗涅兹舞曲	(20)
20. 加沃特舞曲	(21)
21. 小步舞曲	(22)
22. 波罗涅兹舞曲	(23)
23. 加沃特舞曲	(24)
24. 小步舞曲	(26)
25. 谐谑曲	(27)
26. 萨拉班德舞曲	(29)
27. 小步舞曲	(30)
28. 序 曲	(32)

1. 小步舞曲

练习重拍及八分音符的正确时值

Allegretto $\text{♩} = 66$

约·塞·巴赫

The musical score is for a Minuet in G major, BWV 280, by Johann Sebastian Bach. It is in 3/4 time and consists of 25 measures. The tempo is marked Allegretto with a quarter note equal to 66 beats. The dynamics are piano (p) for measures 1-8 and 25, and mezzo-forte (mf) for measures 17-24. The score includes fingerings, slurs, and articulation marks.

【教学提示】小步舞曲原为法国土风舞，是一种三拍子的舞曲，因舞步较小而得名。它风格典雅，节奏从容而平稳，速度适中。八分音符的弹奏要均匀、节奏准确，四分音符的时值要足，不抢拍，旋律流畅、连贯富于歌唱性。跳音的弹奏，不要太短促，手指触键后稍微停留一下再抬起来，要弹得有表情。每小节的第一拍是重音。第8及第12小节左手的进行要有表情，注意音乐上的衔接。反复记号的第二部分声音明亮一些，触键的音量也应比第一部分更饱满、表现力更强。

【术语解释】Allegretto 小快板。p = piano 弱。mf = mezzo forte 中强。

2. 小步舞曲

练习重拍及声部间的平衡

Allegretto $\text{♩} = 63$

The musical score is written for piano and bass. It consists of five systems of staves. The first system starts with a piano (p) dynamic. The second system has a measure marked with a 5/2 time signature. The third system has a measure marked with a mezzo-forte (mf) dynamic. The fourth system has a measure marked with a piano (p) dynamic. The fifth system ends with a double bar line. Fingerings and articulations are indicated throughout the score.

【教学提示】这首乐曲与第一首的训练方法基本相似，只是g小调的色彩使全曲更加柔和、动听。演奏时要注意：手指的第一关节不要软，指尖站牢。第4、第8及第12小节左手的进行要弹得很有表情，注意前后乐句的连接。第27小节右手的位置变化较大，这时手腕要带动手指移动音的位置，并连贯弹奏；注意第二部分在音色、音量上与第一部分的对比。

【术语解释】Allegretto 小快板。p=piano 弱。mf=mezzo forte 中强。

3. 小步舞曲

练习三和弦的琶音(密集位置)

Animato $\text{♩} = 69$

The musical score is for a Minuet in 3/4 time, marked Animato with a tempo of 69 beats per minute. It is written for piano and bass. The key signature has one sharp (F#). The score is divided into six systems, with measure numbers 7, 13, 19, 25, and 31 marked at the beginning of their respective systems. The piece includes various musical notations such as triplets, slurs, and dynamic markings like *f*, *p*, and *cresc.* Fingerings are indicated by numbers 1-5.

【教学提示】这首作品主要是练习琶音的弹奏，手的位置变化较大。在弹奏三和弦的分解琶音时，手掌要保持良好的形状，大指在触键后，迅速把手指的重心转移给小指，大指离键应处于放松状态。手腕要带动手指移动。旋律保持连贯、流动。左手的八分音符进行，注意与右手旋律在语气上相互呼应，复调的因素表现得十分明显。大调的明亮色彩贯穿全曲，声音要弹得明朗，充满活力。跳音不要弹得太硬、短促；三连音节奏要准确。在分手练习的同时，左右手两个声部的旋律进行应多听、多唱。

【术语解释】Animato 活跃的(速度)。f = forte 强。p = piano 弱。cresc. = crescendo 渐强。

4. 波罗涅兹舞曲

练习分句及十六分音符的正确时值

Moderato $\text{♩} = 100$

【教学提示】波罗涅兹即波兰舞曲，中速。乐句末音常落在第二拍或第三拍，气概辉煌。源于十七世纪波兰宫廷典礼行列的伴奏音乐。这首作品只有16小节，篇幅短小，但所训练的内容较多，有十六分音符、附点音符，也有跳音、连音。演奏时要注意它们之间不同的奏法。第1、第5小节的附点音符节奏要准确。十六分音符是本曲的重点练习内容，弹奏时不能太急，掌关节的动作要稳定，灵活，手指动作应敏捷有弹性，每个音要清晰、有颗粒感。第11与第13小节的顿音，触键要深一些。小调的柔和色彩贯穿全曲，弹奏要富于歌唱性。结束句的小连线要弹得很生动，句子清楚。

【术语解释】Moderato 中板。p = piano 弱。mf = mezzo forte 中强。dim. = diminuendo 渐弱。

5. 进 行 曲

练习切分音及始终保持稳定的拍子

Marcato $\text{♩} = 100$

The musical score is for a piece titled '5. 进行曲' (March). It is in D major (two sharps) and Marcato tempo, with a quarter note equal to 100 beats per minute. The score is written for piano and bass. It features various musical elements including dynamics (f, p, cresc., dim.), articulation (accents), and fingerings. Measure numbers 5, 10, 14, and 18 are indicated at the start of their respective systems. The piece concludes with a final double bar line.

【教学提示】进行曲是一种用步伐节奏写成的乐曲，常用偶数拍子，突出强拍。这是一首 $2/2$ 拍子的乐曲，D大调，旋律优美、节奏鲜明。由于这首乐曲是进行速度，因此在演奏跳音音符时不能弹得太短，要注意切分音的强拍，手指要站牢，声音集中，使得音乐清晰透亮。要把握好第8小节装饰音的演奏。

【术语解释】Marcato 中板。f = forte 强。p = piano 弱。cresc. = crescendo 渐强。dim. = diminuendo 渐弱。

6. 小步舞曲

练习连奏及音的匀称

Andante ♩ = 120

The musical score is for a Minuet in G minor, marked Andante (♩ = 120). It is a 20-measure piece in 3/4 time. The notation is for piano, with treble and bass staves. The key signature is two flats (Bb and Eb). The score includes fingerings (1-5), dynamics (p, mf, cresc.), and articulation marks. The piece ends with a double bar line at measure 20.

【教学提示】这首 g 小调小步舞曲，旋律委婉动听，演奏时要注意手指力量的转移，手臂手腕要运用自如而不能僵硬，乐句间的衔接要自然流畅，多做分手练习。第 9、10 小节不要弹得太短促，应该用肘部下掉的方法演奏，声音要求饱满。

【术语解释】Andante 行板。p = piano 弱。mf = mezzo forte 中强。cresc. = crescendo 渐强。

7. 小步舞曲

练习两手的节奏型，使之富有对比

Allegretto $\text{♩} = 66$

The musical score is written for piano and bass. It begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The tempo is marked 'Allegretto' with a quarter note equal to 66 beats per minute. The score is divided into five systems, each with a measure number in a box (5, 10, 15, 20). The first system starts with a mezzo-forte (mf) dynamic. The second system includes first and second endings. The third system starts with a piano (p) dynamic and includes a crescendo (cresc.) marking. The fourth system includes a forte (f) dynamic. The fifth system ends with a double bar line and repeat dots. Fingerings are indicated by numbers 1 through 5 above or below notes. Slurs are used to group notes across measures.

【教学提示】这是一首 G 大调小步舞曲，音乐明朗欢快，与第六首小步舞曲形成鲜明对比。演奏时要注意手指的独立性及音的颗粒感。乐曲中有 6 处保持音，要弹满时值，而又不失小步舞曲典雅明快的风格。

【术语解释】Allegretto 小快板。mf=mezzo forte 中强。p=piano 弱。cresc.=crescendo 渐强。

8. 小步舞曲

使低声部比高声部要稍突出一些的练习（与第6曲作比较）

Andante $\text{♩} = 120$

The musical score is written for piano and bass. It begins with a treble clef and a bass clef, both in G minor (three flats). The time signature is 3/4. The tempo is Andante, with a metronome marking of 120 quarter notes per minute. The score is divided into five systems, each starting with a measure number in a box: 5, 9, 14, 20, and 25. The piano part (treble clef) features various dynamics: *p* (piano) at the beginning, *mp* (mezzo piano) at measure 5, *mf* (mezzo forte) at measure 9, and *f* (forte) at measure 14. A *cresc.* (crescendo) marking appears at measure 18. The bass part (bass clef) is marked *mp* at measure 5. The score includes numerous fingerings (e.g., 1, 2, 3, 4, 5) and articulation marks (accents, slurs) to guide the performer.

【教学提示】这首g小调小步舞曲，首先应做分手练习，仔细聆听两手的旋律。它实际上与第6首小步舞曲刚好是左右手相互颠倒的对位（请参看第6首）。第6首小步舞曲是突出右手旋律，这首小步舞曲则是突出左手旋律。练习时要注意左右手力量的把握，也可把6、7、8首小步舞曲串起来练习。

【术语解释】Andante 行板。p = piano 弱。mp = mezzo piano 中弱。mf = mezzo forte 中强。cresc. = crescendo 渐强。

9. 进 行 曲

练习断奏、反复音及休止符的运用

Giocososo ♩ = 116

The musical score is for a piece titled 'Giocososo' in G major, 2/4 time, with a tempo of 116 beats per minute. It is a piano exercise focusing on staccato, repeated notes, and rests. The score is written for piano and bass staves. The key signature has one sharp (F#). The tempo is marked as 116. The score is divided into five systems, with measure numbers 5, 10, 14, and 18 indicated at the beginning of the fourth, fifth, sixth, and seventh systems respectively. The dynamics include *mf* (mezzo-forte), *cresc.* (crescendo), and *f* (forte). The score includes various fingerings and articulation marks.

【教学提示】此曲节奏均衡统一、音乐欢快诙谐。速度应把握在“快板”与“小快板”之间。练习时先分手照谱上标记弹好断奏和连奏。注意：巴赫作品中跳音的时值不可太短，尤其是同音轮指。手指应在腕部放松的情况下将跳音均匀、圆润地“点”出来。在弹奏曲首两小节的双声部六度、三度音时，除应整齐外，还应将重量倾向4、5指，以表现具有号召力的高亢号角音色。

【术语解释】Giocososo 诙谐的。mf=mezzo forte 中强。cresc.=crescendo 渐强。f=forte 强。

10. 小 步 舞 曲

练习分句、连奏及音的匀称

Andante e semplice ♩ = 108

The musical score is written for piano and consists of four systems. The first system begins with a piano (*p*) dynamic. The second system includes first and second endings. The third system begins with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The fourth system also includes first and second endings. The score includes various musical notations such as slurs, ties, and fingerings to guide the performer.

【教学提示】这是一首纯朴行板风格的小步舞曲。练习时应按照谱上的长短连线及半连断记号将旋律的呼吸、乐句的起伏弹准确，触键要柔和连贯。在弹奏第9、11小节十度音程连奏时，大指触键的同时小指应主动向十度音方向积极伸展，并在腕部的柔顺配合下准确按时到位，以顺利弹好远距离音程的旋律线条。

【术语解释】Andante e semplice 纯朴的行板。p = piano 弱。mf = mezzo forte 中强。

11. 摩塞塔舞曲

练习持续音及弹出优美的音质

Andante pastorale $\text{♩} = 108$

The musical score is written for piano in G major (one sharp) and 3/4 time. The tempo is Andante pastorale, with a metronome marking of 108 quarter notes per minute. The score is divided into four systems, each starting with a measure number in a box: 6, 11, and 15. The first system (measures 1-5) begins with a piano (p) dynamic. The second system (measures 6-10) starts with mezzo-forte (mf), followed by a piano (p) section with a diminuendo (dim.) and a crescendo (cresc.) section. The third system (measures 11-14) includes a piano (p) section. The fourth system (measures 15-18) starts with pianissimo (pp) and includes a piano (p) section. The score includes various musical notations such as triplets, slurs, and fingerings.

【教学提示】此曲为 G 大调，又称“风笛舞曲”，是苏格兰高地的一种民间舞曲。长达数小节的低声部保留音是模仿风笛吹奏的特殊音响效果。首先需要耐心地单独练习好左手：3、5 指同时触键后小指即放松地站半键上保留，其余各指应独立不倚地将中声部连奏好。弹奏高声部长气息的旋律线条时，要将苏格兰的田园风味充分表现出来。

【术语解释】Andante pastorale 田园风格的行板。p = piano 弱。mf = mezzo forte 中强。dim. = diminuendo 渐弱。cresc. = crescendo 渐强。pp = pianissimo 很弱。

12. 布列舞曲

练习连奏和断奏的对比及两手的独立不倚

Vivace $\text{♩} = 108$

The musical score for 'Bourrée' is written for piano in E minor (one sharp) and 2/4 time. It consists of five systems of music. The first system starts at measure 6 and ends at measure 11. The second system starts at measure 12 and ends at measure 16. The third system starts at measure 17 and ends at measure 21. The fourth system starts at measure 22 and ends at measure 26. The fifth system starts at measure 27 and ends at measure 31. The score includes various musical notations such as slurs, fingerings, and dynamic markings like 'p' (piano), 'cresc.' (crescendo), and 'poco a poco' (gradually).

【教学提示】《布列舞曲》是起源于法国中部的一种民间舞蹈，十六世纪中叶，进入宫廷，十七世纪中叶，逐渐成为宫廷舞蹈。最初，采用踏步式舞步，十七世纪以后演变为滑行舞步。其特点：常从小节最后一拍起拍，节奏轻快，它常作为古组曲的插入乐章，采用四拍或二拍子，通常有一种固定节奏贯穿全曲。

此曲为e小调，固定节奏是“ $\text{♩} \text{♩}$ ”，极富动力感。演奏时请注意 1. 加跳音的四分音符弹奏时，时值上不要过短，应是该音符时值的一半；2. 连奏与断奏的对比；3. 手腕和手臂要放松，重量放到指尖。

【术语解释】Vivace 活泼地。p = piano 弱。poco 一点儿；少的。cresc. = crescendo 渐强。poco a poco 逐渐地。

13. 摩塞塔舞曲

练习分解的八度音及细致的分句

Allegro con brio ♩ = 112

The musical score is written for piano in D major (two sharps) and 2/4 time. It consists of five systems of music, each starting with a measure number in a box: 6, 12, 18, and 23. The tempo is marked 'Allegro con brio' with a metronome marking of ♩ = 112. The dynamics range from piano (p) to mezzo-forte (mf), with a crescendo (cresc.) and a gradual increase (poco a poco) indicated. The score includes various musical notations such as slurs, ties, and fingerings.

【教学提示】本曲为D大调，单三部曲式。第一段1~8小节，为平行乐句；第二段9~21小节，素材与第一段形成明显的对比。切分音的使用，更使全曲增色不少；最后8小节为再现部。第一、三段中的分解八度音要与右手的句逗相一致，右手则要做好细致的分句。注意连音、断音的对比和强弱变化，保持音要保持足够的时值。

【术语解释】Allegro con brio 高兴而且充满活力。p = piano 弱。mf = mezzo forte 中强。cresc. = crescendo 渐强。poco a poco 逐渐地。f = forte 强。