

中央音乐学院图书馆藏书

书号

总记登号

PM158627

巴赫二部创意曲集

BA HE ER BU CHUANG YI QU JI

冯丹 生鸣 编注

教学版

西南师范大学出版社

巴 赫

二部创意曲集

(教学版)

冯 丹 生 鸣 编注

西南师范大学出版社

责任编辑: 贾 晖
封面设计: 谢正强
版式设计: 卢 河

巴赫
二部创意曲集
(教学版)

冯 丹 生 鸣 编注

西南师范大学出版社出版、发行
(重庆·北碚)

新 华 书 店经销
四川煤田地质局一三七总公司印刷厂

开本: 787 × 1092 1/8 印张: 9
1996 年 10 月第一版 1996 年 10 月第 1 次印刷
印数: 1 — 10000

ISBN 7 — 5621 — 1564 — 8/J · 65

定价: 16.00 元

巴 赫

二部创意曲集

(教 学 版)

冯 丹 生 鸣 编注

西南师范大学出版社

责任编辑：贾 晖
封面设计：谢正强
版式设计：卢 河

巴赫
二部创意曲集
(教学版)

冯 丹 生 鸣 编注

西南师范大学出版社出版、发行
(重庆·北碚)

新华书店经销
四川煤田地质局一三七总公司印刷厂

开本：787 × 1092 1/8 印张：9
1996 年 10 月第一版 · 1996 年 10 月第 1 次印刷
印数：1 — 10000

ISBN 7 — 5621 — 1564 — 8/J · 65

定价：16.00 元

前言

创意曲 (Invention)，本意是“自由对位法形成的小乐曲”，通常为16-17世纪器乐作曲家以一个乐思 (即主题) 为基础，将其发展、扩大而成的一种小曲。巴赫的《创意曲集》是他在柯登时期 (1717-1723) 的作品，是供他长子威廉·弗里德曼·巴赫 (Wilhelm Friedemann Bach) 学琴所用。巴赫对他的学生要求很严，最初对五个手指的训练长达几个月，甚至半年之久，以使双手各指能明快地、不混浊地触键。为了避免学生对这种纯粹的手指练习感到枯燥，他就巧妙地想出一种办法，通过采用自由的对位法形式，写了一些表情丰富、旋律优美的艺术小品以供手指练习之用。《创意曲集》正是由此而产生。

巴赫的《创意曲集》是学习钢琴复调技术的最好的中级教材。练习弹奏这部作品现已成为学习钢琴者必修的课程。通过对它的学习，既可以训练我们的双手，使其能独立弹奏出两个不同的声部，训练我们的内心有声部进行的层次感，使演奏者的手指独立性及内心的歌唱性得到良好的训练，同时，它又可以让我们学到好的主题，并且了解到一个好的主题是通过采用什么手法，怎样来展开，发展成一首完整的曲子的，从中能感受到“创意”的滋味及声部写作中的乐趣。对学习作曲的朋友来说，《创意曲集》又是一个极好的学习“对位法”的范例。在巴赫的众多作品中，这是他唯一写了要求的作品。他建议通过学习创意曲来“达到一种良好的歌唱般的演奏”。

巴赫的《创意曲集》包括两个部分，即：二部创意曲与三部创意曲。因考虑到《二部创意曲》是初学者常用曲目，分析也比较容易，所以单独抽出来成册。书中除了弹奏提示以外，还对乐曲结构进行了简明扼要的文字分析，并附有“结构图示”，一目了然。希望本书能给读者带来更多的方便和帮助。

编者

1996年6月

目 录

分析标记简介	第 6 页
1. C 大调	第 8 页
2. c 小调	第 12 页
3. D 大调	第 16 页
4. d 小调	第 20 页
5. 降 E 大调	第 24 页
6. E 大调	第 28 页
7. e 小调	第 32 页
8. F 大调	第 36 页
9. f 小调	第 40 页
10. G 大调	第 44 页
11. g 小调	第 48 页
12. A 大调	第 52 页
13. a 小调	第 56 页
14. 降 B 大调	第 60 页
15. b 小调	第 64 页
编者附言	第 68 页

分析标记简介

创意曲是根据一个主题或动机，用复调的手法发展而成的。它的结构主要成分有：1. 主题或动机 2. 模仿（一般指主题或动机的模仿） 3. 对题 4. 间插句与终止。

分析中包括文字部分与“结构图示”两部分。前者比较详尽，后者简明。在“结构图示”分析中有一些符号，现将这些符号简要介绍如下。

一. “T或T¹、T²、T³...”——表示该曲的主题或动机。一般在创意曲的开端呈示。（L——表示主题或动机的倒影）。

主题是指结构较长，能表达比较完整乐意的旋律，如第二、第五、第六、第十一首；动机结构短小，它只是乐曲发展的种子，如第一、第七、第十三首。T¹、T²、T³是指主题的变体。

二. “Π”——表示主题或动机的对题（或对位声部）。它一般紧接在主题之后，与主题的模仿相对，成为主题的对题（或对位声部）。

同时我们见到，紧接在主题呈示之后，在下声部出现的主题，称为模仿。

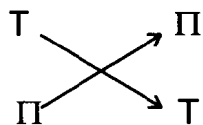
三. “间”、“终止”——“间”指间插句，它是连接主题与主题再现之间的部分，（见上图）；“终止”指段落或全曲的结束部分，用终止标记（见上图）。

四. C、G、^bB等——英文大写字母表示大调；c、g、d、e.....等，英文小写字母表示小调。标记在“结构图示”两声部之间。

五. (I)、(II)、(III)——罗马数字表示乐曲结构的段落，第一段、第二段、第三段。

六. “结构图示”中，两声部之间的阿拉伯数字，如：1、3、5.....指该曲的小节数。

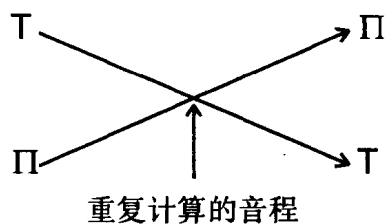
七. I. V. = 15(8+8-1)——是指“复对位”的计算式。“复对位”是指可以移动的对位，这里指常用的纵向移动，即主题与对题上、下交换位置：

“I. V.” 指两声部移动音程的总和。(I. V. 是拉丁语 Index Vericlis 的缩写)。

I. V. = 15 指按十五度音程总指标转位的复对位，称十五度复对位。如果是 I. V. = 8 称八度复对位。常见的复对位还有十二度复对位 (I. V. = 12)，十度复对位 (I. V. = 10)。

(8+8-1): 算式中的三个数字，第一个数表示上声部向下移动的音程度数，第二个数表示下声部向上移动的音程度数。这类纵向转位的复对位计算时，都必须再“减一”。这是因为两声部在上下移动中，有一个交叉点，计算中多算了一度，必须减去。因为我们知道两个八度是十五度，如果不减一， $8+8=16$ (十六度) 便是错误的结论。因此，应减去这个重复计算的数。

I. V. = 15 (8+8-1) 这个标记随着移动的音程不同数字亦不同。这标记告诉我们：此处是作复对位发展主题（动机），同时，也知道两个声部转位时，分别移动了多少音程（度数）。

第一首 (C 大调)

弹奏提示:

主题进入为弱起, 第一音不要弹得太强, 随着音的上行逐渐渐强, 旋律一定要弹得有起伏, 乐句要分清楚。乐句的末尾音不要弹得太短, 要用带呼吸的感觉来弹奏。在不断交替进行的主题中, 要强调主题的旋律。另一声部的音量则略有控制, 但其本身仍然具有独立的旋律进行。两个声部的旋律要求流畅、均匀, 形成不间断的运动感, 还应将 6—7 小节与 14—15 小节的段终止表现出来。在 15—18 小节中, 双手旋律的交替出现有如两人的对话, 富有表情。全曲的最后乐句是强结尾, 旋律弹得比较肯定, 最后一个和弦应弹得饱满, 时值要弹足。

结构分析:

动机的倒影 (反向):

三部曲式:

第一段 (1—7 小节)

短小的两个四音组级进与跳进相对比的动机在 C 大调上呈示以后, 连绵不断地在整段中出现了 10 次。1—2 小节动机作五度模进与八度模仿; 3—4 小节动机倒影并模进, 对题采用动机级进式开端的材料扩大节奏, 并模进; 5—7 小节动机与倒影动机作模仿, 然后用动机后部三度跳进材料模进作插句, 引向段的终止, 结束在 G 大调上。

第二段 (7—15 小节)

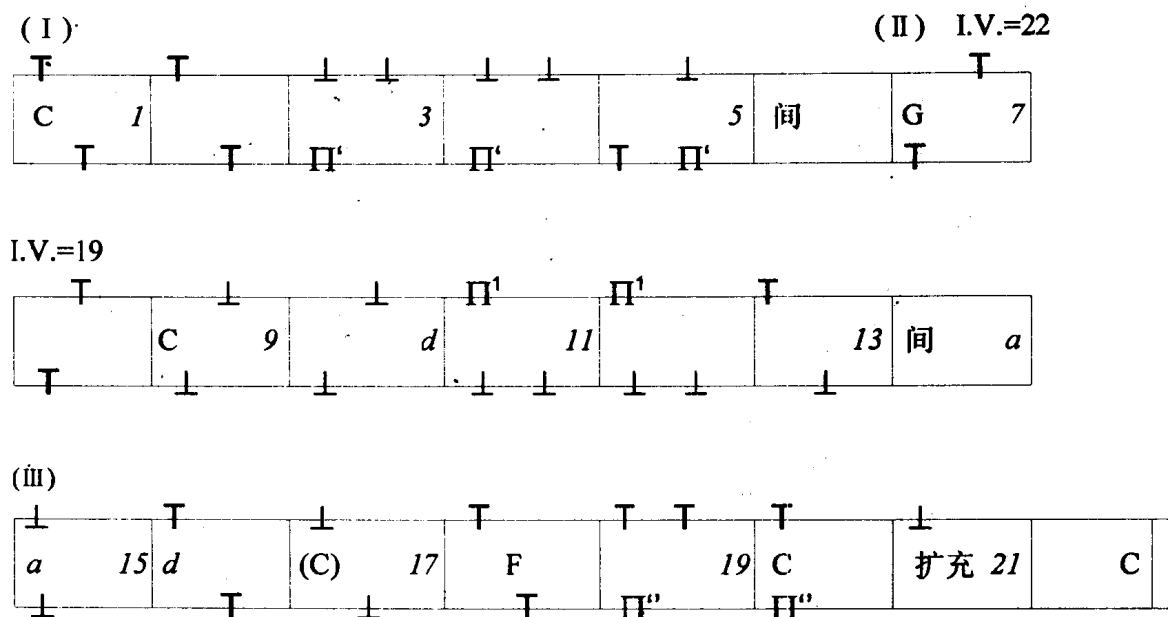
从 G 大调开始经过 C 大调、d 小调到 a 小调结束第二段。7—8 小节与 1—2 小节是复对位关系。两小节的复对位指标分别为 $I.V. = 22 (11 + 12 - 1)$ 、 $I.V. = 19 (11 + 9 - 1)$, 然后动机倒影模仿与模进。11—12 小节与 3—4 小

节是复对位关系, $I.V. = 15 (7 + 8 - 1)$, 略有变化; 13—15 小节用动机材料作插句并结束在 a 小调上, 本段动机共出现 14 次。

第三段 (15—22 小节)

本段从 a 小调开始, 经 d 小调、F 大调到 C 大调结束全曲。15—18 小节为动机与倒影动机的卡农式模进; 19 小节上声部虽出现动机的再现, 但调性未回到主调, 可将 19—20 小节看作是 3—4 小节的倒影重复, 动机连续三次模进, 在第 20 小节进入高点 “c²”, 并在此作半终止。随后扩充两小节, 全终止结束在 C 大调上。本段动机共出现 13 次。

结构图示

Allegro.

1.

mf

First system of musical notation for the first staff. The treble clef staff contains a melody starting with a quarter rest, followed by eighth and sixteenth notes. It includes fingerings (1, 5, 3, 5, 3), a trill (marked with a double wavy line), and a slur. The bass clef staff contains a whole rest followed by a series of eighth notes with a slur and a fingering of 4.

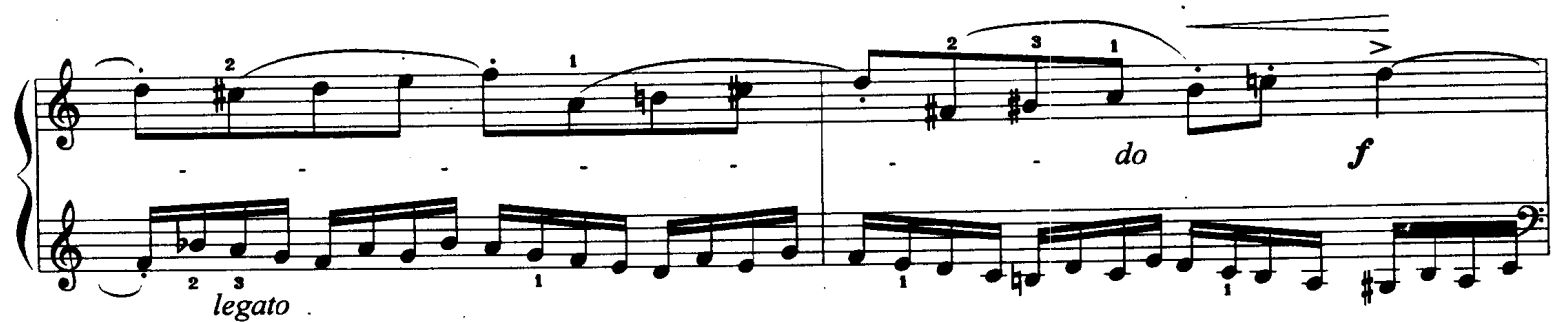
legato

Second system of musical notation for the first staff. The treble clef staff continues the melody with slurs and fingerings (4, 2, 2, 3). The bass clef staff continues with eighth notes and a slur, with fingerings 4, 4, 4, 1, 3.

Third system of musical notation for the first staff. The treble clef staff features a trill (marked with a double wavy line), slurs, and fingerings (2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 2). The bass clef staff continues with eighth notes and a slur, with fingerings 4, 4, 1, 3, 4, 3. A dynamic marking of *f* is present.

Fourth system of musical notation for the first staff. The treble clef staff includes a trill (marked with a double wavy line), slurs, and fingerings (1, 1, 1). The bass clef staff continues with eighth notes and a slur, with fingerings 4, 1, 2, 4, 1, 2. Dynamic markings of *p* are present.

Fifth system of musical notation for the first staff. The treble clef staff includes slurs and fingerings (4, 4). The bass clef staff continues with eighth notes and a slur, with fingerings 1, 1. The words "cre" and "scen" are written below the staff.

First system of musical notation. The treble staff contains a melodic line with a slur over the first two measures, a fermata over the third, and a slur over the last two. Fingering numbers 2, 1, 2, 3, 1 are indicated. The bass staff contains a continuous eighth-note accompaniment. The word *legato* is written below the bass staff. The notes *do* and *f* are written below the treble staff.

Second system of musical notation. The treble staff continues the melodic line with slurs and fingering numbers 1, 5, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 1, 2. The bass staff continues the eighth-note accompaniment with fingering numbers 2, 3, 1, 2, 1, 4, 1, 4, 4, 1. The word *più* is written above the treble staff, and *f* is written below it.

Third system of musical notation. The treble staff has a slur over the first two measures, a fermata over the third, and a slur over the last two. Fingering numbers 1, 4, 1 are indicated. The bass staff has a slur over the first two measures, a fermata over the third, and a slur over the last two. Fingering numbers 1, 1, 4 are indicated. The dynamics *p* and *f* are written below the treble staff.

Fourth system of musical notation. The treble staff has a slur over the first two measures, a fermata over the third, and a slur over the last two. Fingering numbers 4, 1, 1, 2, 1 are indicated. The bass staff has a slur over the first two measures, a fermata over the third, and a slur over the last two. Fingering numbers 4, 2, 1 are indicated. The dynamics *p* and *f* are written below the treble staff.

Fifth system of musical notation. The treble staff has a slur over the first two measures, a fermata over the third, and a slur over the last two. Fingering numbers 2, 1, 4, 1, 2, 1, 4, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 4 are indicated. The bass staff has a slur over the first two measures, a fermata over the third, and a slur over the last two. Fingering numbers 1, 1, 4, 2 are indicated. The words *più cresc.* and *deciso* are written below the treble staff. The word *ten.* is written below the bass staff.

第二首 (c 小调)

弹奏提示:

这是一首富有歌唱性的曲子。主题优雅、宁静，弹奏时内心要随着旋律的起伏有感情地歌唱。正如巴赫所说，“要象唱歌那样弹”。这是一首可以用歌唱法来弹奏的代表性曲子，也是一首训练歌唱奏法非常重要的练习，它要求手指与手指间的连贯 Legato。弹奏时速度不要太快。这首创意曲是采用八度音程的卡农手法写成的，主题通过右手在 1 - 2 小节中呈现后，第二声部左手的主题在第 3 小节才进入，比第一声部的主题晚了整整两个小节。两声部完全是独立的，在练习时一定要分手练习。此曲的装饰音（波音）都是从上方音开始弹奏。应注意第一段与第二段的复对位关系。

结构分析:

主题:

主题多次以变化的形式出现: $\flat E$ 大调

对题有三，分别首次出现在 3 - 4 小节、7 - 8 小节、11 - 12 小节。

三部曲式:

第一段 (1 - 8 小节, 加间插句 9 - 10 小节)

1 - 2 小节为主题; 3 - 4 小节是主题的八度模仿, 第一对题; 5 - 6 小节复对位 I. V. = 15 (8 + 8 - 1), 主题的变化形式; 7 - 9 小节是主题的八度模仿, 第二对题, 在 $\flat E$ 大调上终止; 9 - 10 小节为间插句, 是用第二对题作的八度模仿, 并引向属小调。

第二段（11—22小节，是第一段的复对位）

11—12小节，主题在g小调上，第三对题；13—20小节，复对位，原形是3—10小节，I.V.=15（11+5-1）略有变化，并包括间插两小节；21—22小节，间插句续，21小节是20小节的复对位，I.V.=15（10+6-1）略有变化，22小节是前一小节的模仿。

第三段（23—27小节，包括终止）

23—24小节，复对位原形是3—4小节，I.V.=22（15+8-1），略有变化；25—27小节，复对位原形是23—24小节，I.V.=29（15+15-1），由于进入全曲终止，复对位略有变化。第三段是再现部，回到C小调上终止。

结构图示

注：此曲亦有人不将“T¹”作为主题变形，而作为Π¹的对题。因此分析为卡农。但是三段的结构仍然存在，即二段与一段为复对位关系。

Moderato.

2.

legato

p poco espressivo

legato

cre scen do

p f

cre scen do

p f

cre scen do

p f

espr.