

「精解版」

巴赫 创意曲集

周广仁 曹光平 审定
袁田 编注

BACH *The Piano* TWO-&THREE-PART INVENTIONS

「精解版」巴赫
创意曲集

BACH *The Piano*
TWO-&THREE-PART
INVENTIONS

新世纪出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

巴赫创意曲集: 精解版 / 袁田等编写.

—广州: 广东新世纪出版社, 2007.6

ISBN 978-7-5405-3368-7

I. 巴… II. 袁… III. 钢琴 — 创意曲 — 德国 — 近代

IV. J657.411

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第088133号

新世纪钢琴精解丛书

巴赫创意曲集 · 精解版

出版人: 陈锐军

策划: 陈红宇

审定: 周广仁 曹光平

编注: 袁田

责任编辑: 陈中岳

特约编辑: 李上

责任技编: 陈静娴

封面设计: 顾慧华

新世纪出版社 出版·发行

新世纪音像电子出版社

广东骏纬文化发展有限公司 制作·推广

广州伟龙印刷制版有限公司 印刷

880毫米 × 1260毫米

16开本

4.25印张

2007年6月第1版

2007年6月第1次印刷

ISBN 978-7-5405-3368-7

定价: 9.00元

读者服务与订购热线: 13602742807

序

随着社会的不断发展进步，人们对综合素质的要求逐步提高。钢琴作为一种世界性的西洋乐器，在我国迅速发展普及起来，越来越多的孩子和成年人加入到学习钢琴的行列里来，并在学习娱乐身心，陶冶情操，提高了文化素养。

新世纪出版社组织有关专家、教授和钢琴老师编订的《新世纪钢琴精解丛书》正是适应了社会对钢琴教材日益增长的需求。这套教材内容丰富，涵盖面广，包括了由著名作曲家和钢琴教育家们创作的练习曲和传统教材，如《拜厄钢琴基本教程》、《车尔尼钢琴练习曲》、《布格缪勒钢琴进阶25曲》等，也包括了广为人们熟知的大师曲选，如海顿、莫扎特、贝多芬、肖邦、李斯特、德彪西等。读者对象覆盖了从儿童、成年的初学者至钢琴专业学生及爱好者的广泛人群。

这套丛书采取了“精解”的形式，对每首曲子的体裁和背景作了简短的介绍，并针对曲子演奏的重点、难点在曲谱相应位置标出了提示，方便大家在演奏时特别注意。在每首曲子的最后，都对演奏要点作了概括性分析，使大家能从整体上把握演奏的技巧。因此，《新世纪钢琴精解丛书》无论对钢琴教师、专业学生，或钢琴爱好者、琴童和家长来说，无疑都极具使用价值和指导意义。

我衷心地祝贺《新世纪钢琴精解丛书》的编订和出版，感谢为丛书作出贡献的所有人，同时祝愿《丛书》今后不断充实完善。

周广仁

（周广仁，当今中国最具影响和权威的钢琴演奏家、教育家，中央音乐学院终身教授、原钢琴系主任，全国钢琴考级专家委员会主任，中国音乐家协会理事，被誉为“中国钢琴教育的灵魂”，中国20世纪最杰出的女性之一。）

前言

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫（Johann Sebastian Bach, 1685年~1750年）是德国伟大的作曲家、管风琴家，他的作品对欧洲近代音乐的发展产生了极其深远的影响，是西方古典音乐时期的代表人物之一，被后人尊称为“音乐之父”。

巴赫一生的作品浩如烟海，他的作品几乎囊括了古典时期所有的音乐体裁，其中许多是同类作品的典范，如大家熟悉的《安娜曲集》、《小前奏曲与赋格》、《创意曲集》、《法国组曲》、《英国组曲》、《平均律钢琴曲集》等等。巴赫的最高成就是复调音乐，其特点是一首曲子中同时有两个或者两个以上的旋律。创意曲本意是“自由对位法形成的小乐曲”，是根据一个主题或动机，用复调的手法发展而成的。《创意曲集》是巴赫在柯登时期（1717年~1723年）的作品，是为其长子威廉·弗里德曼·巴赫（Wilhelm Friedemann Bach）学琴所作。为了避免手指练习的枯燥，巴赫巧妙地采用自由对位的形式，写了一些表情丰富、旋律优美的艺术小品以供练习使用，《创意曲集》由此而产生。创意曲的结构主要成分有：1.主题或动机；2.模仿（一般指主题或动机的模仿）；3.对题；4.答题；5.间插句与终止。

主题是指结构较长、能表达比较完整乐思的旋律。主要乐思在属调上出现，称为答题。在学习创意曲的时候，分析主题初次呈现在什么声部很重要，因为它往往暗示了全曲的基调。一首轻快的创意曲主题不会从低声部进入，而一首沉思、思索性乐曲从高声部开始呈现的情形也是罕见的。

创意曲中还有一个很重要的组成部分就是对题，对题一般出现有三种形式：一是主题总有模仿声部紧随；二是主题每次出现都以不同的旋律陪衬；三是主题每次出现都以某个固定的旋律陪衬。我们把那个始终陪伴主题乐思同时出现的旋律称为固定对题。在创意曲中有的时候甚至有两三个固定对题，但是有的时候主题每次出现，并没有一个固定不变的旋律陪伴，那就是这首曲子没有对题。对题起着对比衬托的作用，有的对题甚至有取代主题在作曲家心中的地位之势；有的对题虽然没有完整的呈现程序，但在全曲中所发挥的作用却不亚于第二、第三主题作用，如《三部创意曲》中的第10首。

整首曲的发展只有主题和对题还是远远不够的，主题和对题不断的对位模仿也是构成了整个曲子的主要部分。另外，间插句是连接主题与主题再现之间的部分，终止则是段落或全曲的结束部分。

这本书分为《二部创意曲》和《三部创意曲》。主题是创意曲的核心所在，运用主题思维明确创意曲的创作思路，并将其贯穿乐曲的演奏之中，这是《二部创意曲》和《三部创意曲》的共性所在。两种创意曲都是训练学生的复调思维，双手在独立性高的要求下保持协调，两者各15首，都采用了四升四降之内的大小调。

《二部创意曲》和《三部创意曲》在保持共性的基础上也存在着差异。《二部创意曲》弹奏时双手担任着不同的两个声部，训练双手协调两个不同的旋律线条。《三部创意曲》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高求。从音乐织体上看，《三部创意曲》比《二部创意曲》更复杂，是《二部创意曲》的“进阶版”，《二部创意曲》是《三部创意曲》的“入门篇”。

学习《三部创意曲》时应该要注意几点：

第一，充分保持长音符的时值，在三部创意曲中，要用两只手演奏三个声部，那么一只手需要同时弹奏两个声部，这两个声部的律动又常常不同时进行，各个声部都有自己的呼吸与分句，巴赫在乐曲中大量使用了长音的延续来帮助创作。所以长音不是孤立的，演奏中，应充分保持长音符的时值，这对手指的独立性有很大的帮助。

第二，音色的设置，三部创意曲是三条旋律线条交织的音乐，包含三个声部的进行，演奏时要给人感觉声音的区别，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,在三部创意曲中,当一只手弹奏两个声部,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、滑指、无声换指,要求灵活的手腕和灵敏的指尖触感。

《二部创意曲》的乐曲是由主题、对题、答题以不同的组合方式与作曲技法构成的,常常出现对话、问答的方式和音乐感觉,要求保持左右手各自旋律的独立性,如二声部歌曲一般的“唱”出旋律。

巴赫的《创意曲集》是学习钢琴复调技术的中级教材,是学习“对位法”的范本,对声部层次感、手指独立性与内心歌唱性都作出了要求。不仅如此,在巴赫众多的作品中,创意曲是他唯一写了要求的作品,它不是单纯的练习曲,而是在训练的同时也要训练学生内心歌唱的感觉,这是弹奏创意曲的要求,巴赫也建议通过学习创意曲“达到一种良好的歌唱般的演奏”。这些表情丰富、旋律优美的艺术小品不同于枯燥的手指练习,需要我们用心体会。

最后要提一下的是创意曲在巴赫生前并未出版过,现今国内出版的版本也各有差异。在编订这本《巴赫创意曲集》时,我们以谨慎的态度,查阅了现今传世的两本真迹的影印件,《为威廉·弗里德曼·巴赫而作的键盘小曲》(原稿现保存在耶鲁音乐学校图书馆)和《1723年手稿》(最终最全的版本,手稿现由柏林国家图书馆收藏),修订了现今常见版本的个别疏漏,目的是为了给读者提供一个更理想的版本。创意曲中出现大量的装饰音,对装饰音的处理现今出版的各种版本也不相同,有些版本只标出了装饰音的标记,而国内大部分版本则把装饰音的演奏方法直接在谱子中显示出来了。本书采用了国内通用的装饰音演奏方法。而在《键盘小曲》中,巴赫亲自制作了以下表格,以说明如何正确弹奏这些装饰音,读者也可以采用这种方式来处理创意曲中的装饰音。

(1) (Trillo) 颤音	(2) (mordant) 波音	(3) (trillo und mordant) 颤音和尾音	(4) (cadence) 回音	(5) (doppelt-cadence) 下前缀的颤音	(6) (idem) 上前缀的颤音	
(7) (doppelt-cadence und mordant) 带尾音和下前缀的颤音	(8) (idem) 带尾音和上前缀的颤音	(9) (accent steigend) 上起倚音	(10) (accent fallend) 下起倚音	(11) (accent und mordant) 倚音和波音	(12) (accent und trillo) 倚音和颤音	(13) (idem) 倚音和颤音

本书采取了“精解”的形式,对每首曲子的结构、训练侧重点、演奏的速度和音乐情绪作了概括性的分析和介绍,并针对曲子演奏的重点、难点在曲谱相应位置标出了提示,大家练习时能很方便地注意到,能帮助大家从整体上把握演奏的技巧。

由于钢琴演奏技法和手段众多,对同一种技法的处理方法有时也各不相同,有些甚至大相径庭。编者认为,没有绝对的正确或不正确,只有相对的科学或不科学。如果本书与其他老师在观点或方法上相悖的话,请尊重任课老师的意见。希望本书能给广大学生和带来更多的方便与帮助,不妥之处,敬请赐教。

目 录

十五首二部创意曲

	页码
1 <i>Allegro</i>	2
2 <i>Allegro moderato</i>	4
3 <i>Vivace</i>	6
4 <i>Allegro</i>	8
5 <i>Allegro moderato</i>	10
6 <i>Allegretto</i>	12
7 <i>Allegro</i>	14
8 <i>Vivace</i>	16
9 <i>Con spirito</i>	18
10 <i>Presto</i>	20
11 <i>Allegro moderato</i>	22
12 <i>Allegro giocoso</i>	24
13 <i>Allegro tranquillo</i>	26
14 <i>Moderato</i>	28
15 <i>Allegro non troppo</i>	30

十五首三部创意曲

	页码
1 <i>Allegro moderato</i>	32
2 <i>Allegro non moto</i>	34
3 <i>Allegro moderato</i>	36
4 <i>Allegretto moderato</i>	38
5 <i>Allegro moderato</i>	40
6 <i>Allegro moderato</i>	42
7 <i>Lento moderato</i>	44
8 <i>Allegro moderato</i>	46
9 <i>Andante espressivo</i>	48
10 <i>Allegretto</i>	50
11 <i>Allegretto moderato</i>	52
12 <i>Allegro</i>	54
13 <i>Allegretto</i>	56
14 <i>Andante con moto</i>	58
15 <i>Allegro moderato</i>	60

十五首二部创意曲

Allegro moderato 中速的快板 ♩ = 60-66

装饰音要灵巧，触键有弹性

1 *mf*

弱起，声音不要弹得太强

声音不要弹得太短

3 4 *legato*

声音要肯定、饱满

注意

5

注意

7 1 *p*

第一个声音不够太强

9 *cre - - - - - scen - - - - -*

主题与动机分析：

主动机 对动机 动机倒影

动机 答动机 etc

Moderato 中板 ♩=60-69

2 *legato* *p poco espressivo*

3 *legato*

5

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

9 *p* *cre - - - scen - - - do* *f* *mf* *espr.*

12 *mp* *espr.*

注意突出左手的主题

这个声音要弹得饱满、肯定

这个音是这段的高潮，要弹得饱满

注意渐强

突出左手的变化主题

主题转换到右手

左手这个声音奏出之前要有准备

节奏要准确

2 1 3

m.s.

2

*) 波音不适于演奏，可以省去，但照下列奏法处理还是可能的：

主题与动机分析：

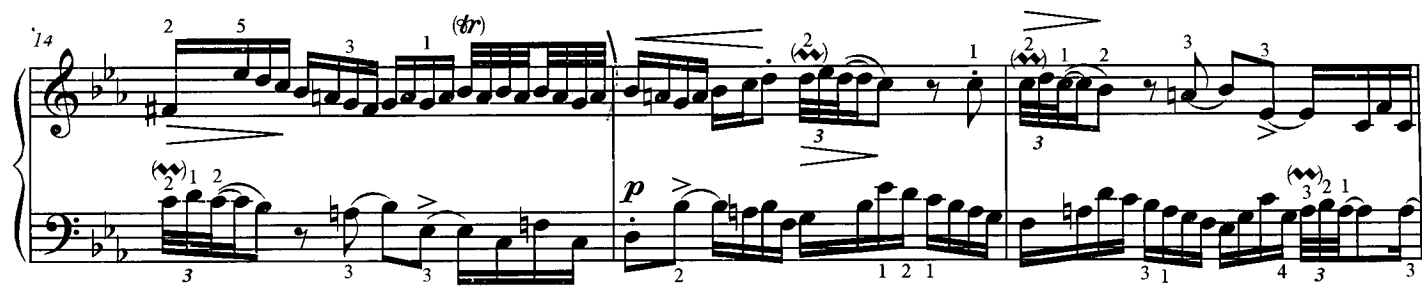
主题：

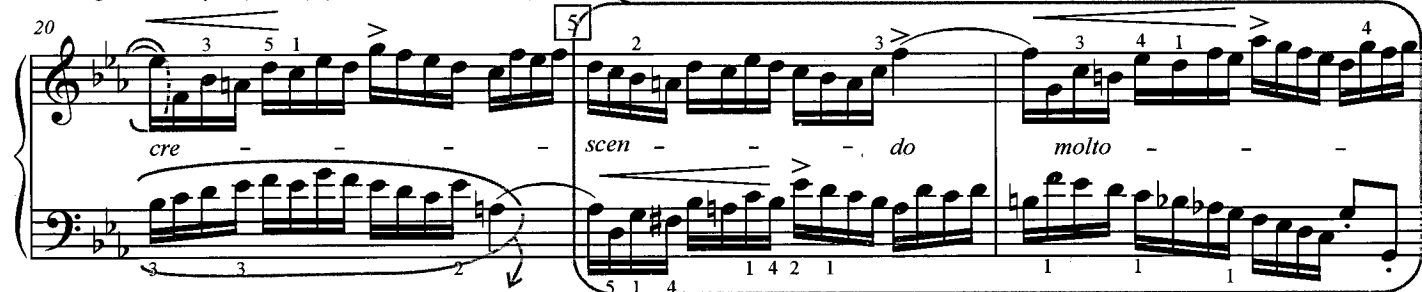
主题多次以变化的形式出现：

对题有三处，分别出现在3-4小节、7-8小节、11-12小节。

这段是全曲的高潮，双手声音要整齐、饱满

注意左手的模进渐强，达到全曲的最高潮

主题再现，注意突出右手的旋律

这两个声音要饱满

*有同样效果而较容易的奏法是：

曲式结构分析：

这首曲子是c小调，三部曲式。

第一段（1-8小节，加间插句9-10小节）：1-2小节右手部分为主题；3-4小节左手部分是主题的八度模仿；5-6小节是主题的复对位；7-9小节是主题的八度模仿，在E大调上终止；9-10小节是间插句。

第二段（11-22小节，第一段的复对位）：11-12小节，主题在g小调上；13-20小节是3-10小节的15度复对位；21-22小节为间插句；21小节是20小节的15度复对位；22小节是21小节的模仿。

第三段（23-27小节）：23-24小节是3-4小节略有变化的22度复对位；25-27小节是23-24小节的复对

位。本段是全曲的再现部，回到c小调上终止。

练习要点：

这是一首非常优美、富有歌唱性的曲子，主题优雅，旋律气息悠长。弹奏时，要注意旋律的流畅，内心要随着旋律的起伏有感情地歌唱。要求手指之间连贯，最好贴键弹奏，速度是中速就可以了。另外，这首曲子是采用了八度音程的卡农手法写成的，主题在右手1-2小节呈现后，第二声部左手的主题在第3小节才进入，这对两个手的独立性要求很高。在练习时一定要先分手练习。装饰音（波音）也要做到灵巧、清晰。

Allegretto 小快板 ♩ = 52-60

1 *legato* *mf* *legato* *mf* *p*

3 弱起小节，第一个音不要弹得太响

5 *p* *grazioso*

10 *f* *p*

14 注意突出左手的旋律 *legato*

19 左手旋律向上二度模进，应该比前一句弹得更强一些 *f* → 注意

24 *p* *p*

这个音不要弹得太重

这个音要弹得突出饱满

主题与动机分析：

动机：

对动机采用动机的级进音调：

动机变形：

29

34

39

44

49

54

主题再现，但处理得不要和刚开始的完全相同，因前半部分处于情绪的高潮，所以不宜立刻转弱

左手的主要进入，要比右手弹得更强一些

注意渐强

结束音要注意饱满，富有终止感

p *cresc.* *f* *mf* *legato* *f* *mf* *non rall.* *fz*

曲式结构分析：

这首曲子是D大调，三部曲式。

第一段（1-12小节）：1-4小节是动机和动机的八度模仿；5-8小节是动机的变形、模进并重复，低音声部采取八分音符的断奏；9-12小节是动机的七度模仿；11-12小节在A大调上全终止。

第二段（12-42小节）可分为三个层次。第一层次（12-20小节）：12-15小节将动机移至低音声部的A大调，并做了五度模仿；16-17小节是14-15小节的复对位的变形；最后把调性转到了b小调上。第二层次（24-38小节）是一种交叉式的写法：24-31小节为卡农式模进；32-34小节是间插曲，34-36小节为变化主题模仿；37-38小节在A大调上终止。第三层次（38-42小节）是再现的过渡句至D大调的属音，并引出再现段。

第三段（42-59小节，再现段）：42-46小节为动机再现并八度模仿；46-49小节是5-8小节的22度复对位；50-52小节是动机的模仿；53-54小节为阻碍终止；55-59小节是动机模仿并全终止在D大调上。

练习要点：

这首曲子充满活力，略带有舞曲的特点，弹奏时音色要轻巧玲珑，只能用指尖触键，感觉像模仿古钢琴的音色。另外，在这首曲子中出现了多种装饰音，弹奏时要注意装饰音的区分，速度不宜过快。在弹奏到中段时，要注意重音记号，有些重音出现在了弱拍上，在弹奏时应注意旋律进行中节奏的韵味。此外，这首曲子呈现出三部性，为了造成中间部分与两端部分的对比，可以把两端部分的主题处理得轻巧一些，而中间的对唱弹奏得热烈一些。

Allegretto 小快板 $\text{♩} = 60-66$

4

声音要连贯，略带音乐的起伏

黑键，手指要站稳，但声音不要弹得过重

八分音符断奏要弹得肯定

6

第一个音要弱起

这个音不要弹得太短

11

主题在左手出现，左手弹得略强一点

颤音的节奏要均匀，可以略微渐强

16

这个音是这段的最高点，也可作些意味深长的稍慢

21

主题倒影

这个音不要弹得太短

注意左手的渐强

*注有符号的两处是原作，通常用颤音演奏。

主题与动机分析：

动机：

动机的变体：

对动机：

动机的倒影：

26

4

mp

cre - -

这是全曲的高潮部分，声音弹奏要坚实、饱满，右手连贯，左手跳跃

31

scen - - - do

f

5

36

5

p

注意

持续音要弹得饱满

41

cresc.

可以略做渐慢的处理

47

f

声音要整齐

曲式结构分析：

这首曲子是d小调，三部曲式。

第一段(1-18小节)：整个段落都是通过动机和变形动机用模仿与模进发展，从d小调到F大调，动机共出现八次。17-18小节为第一段的终止式。

第二段(18-38小节)：由左手进入，在22小节右手长时间的颤音之后，出现了主动机的倒影，通过动机与动机的倒影用模进、模仿发展，从F大调到a小调。37-38小节是第二段的终止式。

第三段(38-52小节)：再现部动机从第二段终止处紧接开始，右手，左手先后出现一次动机，经过g小调、F大调，回到d小调。48-49小节阻碍终止，扩充至52小节，在d小调上全终止。

练习要点：

这首曲子形象生动鲜明，带有舞曲性质，弹奏时指间触键要很集中。主题由前两个小节十六分音符的连续进行和后两个小节八分音符的断奏组成，弹奏时应注意连音与跳音的区别，跳音不要弹得太短。另外，在练习时要注意双手的独立性，一只手用连奏，另一只手用断奏，不要受其影响。颤音的弹奏也比较难，可用一个十六分音符对右手的两个三十二分音符来弹奏，三拍子颤音持续，要求手腕不能僵硬，手指触键要轻巧，每个音要均匀，节奏要平均，最好单独拿出来多加练习。

Allegro deciso 坚定的快板 $\text{♩} = 100-108$

持续音要弹得饱满、有力

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

弹奏时一定要有渐弱的感觉

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

注意突出左手的主题

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

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

12 *legato* *ff* *molto marc.* *non leg.* *decresc.*

主题与动机分析:

主题:

15 *non leg.* *mf* *legato*

18 *legato* *mf* *f* *non leg.*

21 *non leg.* *f* *mf* *legato*

24 *cresc.* *ff* *legato* *molto marc.*

27 *f* *legato* *mf*

30 *cresc.* *ff* *allarg.*

主题动机向上模进，声音应渐强

声音要清晰、均匀，注意第一个音的重音记号

左手的声音要弹得饱满、肯定，在高潮中结束

曲式结构分析：

这首曲子是**E**大调，以教堂奏鸣曲的曲式写成，三部曲式。

第一段（呈示段，1-12小节）：1-5小节为主题与固定对题；5-9小节下四度模仿复对位关系；9-12小节为主题与对题首部的模进，也可看作间插句。

第二段（中间段，12-25小节）：12-23小节是1-12小节的复对位；23-25小节为1-3小节的移位，调性变化为c-f-b-f-bA-bE。

第三段（再现段，25-32小节）：25-27小节是1-3小节的复对位，但开始的调性并没有再现，真正的再现是从27小节进入；27-29小节是主题和对题再现，29-32小节中，主题材料略有发展，全曲在高昂的情绪

上结束，终止在**E**大调上。

练习要点：

这是一首充满活力的乐曲。主题的旋律充满着一种坚定、自信、刚毅的英雄气概。弹奏时速度可以稍快一些，节奏要准确，内心要有鲜明的节奏感，音色要饱满，指间要站稳。另外，十六分音符要弹得均匀、流畅，不能太吵闹。9-11小节是一个过渡，应该从弱进入，逐次增强，然后让中间部由平行的c小调以强奏从低音声部进入。27小节主题再现时，可以弱奏进入，以便为最后的高潮准备。整个乐曲在高扬的情绪中结束，左右手的声音都要做到肯定、饱满。