

巴赫小前奏曲与赋格 教学版

陶诚 傅远明 注释

西南师范大学出版社

21 世纪钢琴教学丛书

21SHIJI GANGQIN JIAOXUE CONGSHU

图书在版编目(CIP)数据

巴赫小前奏曲与赋格:教学版/陶诚,傅远明注释

·—重庆:西南师范大学出版社,2017.6

(21 世纪钢琴教学丛书)

ISBN 978-7-5621-8817-9

I. ①巴… II. ①陶… ②傅… III. ①钢琴曲—前奏
曲—德国—近代—选集②钢琴曲—赋格曲—德国—近代—
选集 IV. ①J657.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第146944号

21 世纪钢琴教学丛书

巴赫小前奏曲与赋格(教学版)

注释 陶诚 傅远明

责任编辑:符华婷

装帧设计:张 宏

出版发行:西南师范大学出版社

地址:重庆市北碚区天生路2号

网址:www.xscbs.com

邮编:400715

经 销:全国新华书店

印 刷:重庆共创印务有限公司

开 本:640mm×960mm 1/8

印 张:9.5

版 次:2017年6月 第2版

印 次:2017年7月 第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5621-8817-9

定 价:26.00元

选用正版书 保护著作权

正版图书封面选用特种纸
正文选用淡黄色胶版纸
封底贴有激光防伪标志

本书部分选用作品,因未能联系上作者,其稿酬已转至重庆市版权保护中心

地址:重庆市江北区洋河一村78号国
际商会大厦10楼
电话:023-67708230 67708231

《21世纪钢琴教学丛书》编委会

主 任:鲍蕙荞(中国音乐家协会副主席、钢琴家)

副主任:赵晓生(上海音乐学院)

金 石(沈阳音乐学院)

蒋振瑞(武汉音乐学院)

编 委

王梅玲(西安音乐学院钢琴系)

朱咏北(湖南师范大学音乐学院)

吕德玉(西南大学音乐学院)

唐重庆(首都师范大学音乐学院)

但功浦(四川音乐学院钢琴系)

冯德钢(南京师范大学音乐学院)

张昌年(华中师范大学音乐学院)

郑兴三(厦门大学艺术学院音乐系)

俞 鹰(上海师范大学音乐学院)

王 珀(西北师范大学音乐学院)

蒋立平(武汉音乐学院钢琴系)

李 彬(福建师范大学音乐学院)

陶 诚(中国歌剧舞剧院)

编委会主任简介

鲍蕙荞是中国最著名的钢琴家之一。

她从大学时代起,多次在国际国内钢琴比赛中获奖。作为钢琴演奏家,鲍蕙荞不仅在全国各大城市举行音乐会,还曾出访过奥地利、日本、新加坡、罗马尼亚、智利、以色列等20多个国家和地区。她的演奏技巧娴熟、感情真挚、刚柔相济、光彩夺目,具有极强的艺术感染力,深受世界各国同行和听众的好评。

她历任中国各届钢琴比赛的评委,还两次应邀担任国际比赛评委:第14届路易斯·西加尔国际钢琴比赛评委和第6届阿瑟·鲁宾斯坦国际钢琴大师比赛评委。

近年来,她的音乐活动更加繁忙,1991年成功地出访东欧,1992年作为“大陆艺术家代表团”成员,成为第一批访问台湾的文化使者,1992年还获得了中国唱片总公司颁发的最高奖——“中国金唱片奖”。

鲍蕙荞从1970年起,一直任中国交响乐团钢琴独奏员。国家一级演奏员,享受国务院特殊津贴。她同时还是中国音乐家协会全国乐器演奏(业余)考级委员会电子钢琴专家委员会副主任及中央乐团社会音乐学院副院长,1999年12月当选为中国音乐家协会副主席。

鲍蕙荞已被列入《中国艺术家辞典》《中外妇女名人》等近20种辞书。她被美国传记文学院董事会主席亲自提名,入选《500名卓有成就的首席演奏家》一书。她也是英国剑桥国际传记中心 *Who's Who in the World* 一书的入选者。

在拥有十几亿人口的中国,“钢琴”这件过去令人望而生畏的、昂贵而陌生的乐器,正在越来越广泛地“飞入寻常百姓家”。不仅有数以万计的琴童,还有越来越多的成年人(包括老年人)都在学习钢琴的过程中汲取知识、提高修养、得到快乐。

西南师范大学出版社以敏锐的眼光捕捉到了社会对钢琴教材日益增长的需求,及时组织全国各地音乐院校的专家、教授、钢琴教师编订了这套“21世纪钢琴教学丛书”,受到了广大钢琴爱好者、钢琴教师、琴童和钢琴专业学生由衷的欢迎。

这套丛书内容丰富、翔实,既包括了作曲家们遵从“循序渐进”的原则创作的大量练习曲集(如《拜厄钢琴基本教程》“车尔尼钢琴练习曲”系列以及布格缪勒、杜维诺依、莱蒙等作曲家的练习曲集等),还包括了训练主体思维所必须学习的复调音乐(如巴赫的作品集),同时还包括了儿童与成人都可以弹奏的教材(如《小奏鸣曲集(教学版)》《中外钢琴名曲》《中国钢琴小曲集(教学版)》等)。此外,还有为钢琴专业学生及学习程度较深的钢琴爱好者编订的莫扎特、海顿、贝多芬、肖邦、李斯特、德彪西等大师的钢琴曲选。

这套丛书的最可贵之处在于,每一册教材的编订者不仅在前言中对作曲家的时代背景和作品的大致内容做了简单的介绍,而且在每一首作品的前后,对“速度”“调性与曲式”“音乐情绪”和“训练要点”都做了简明扼要的说明。因此,“21世纪钢琴教学丛书”不论对于钢琴教师、专业学生,抑或对于钢琴爱好者、琴童来说,都将是一套极具实用价值和指导意义的教材。

我衷心祝贺“21世纪钢琴教学丛书”的编订和出版,并感谢所有为之付出过心血和辛勤劳动的人们,同时深信,在今后的岁月里,这套丛书将得到不断的完善。

鲍蕙荞

前言

巴赫(Johann Sebastian Bach 1685-1750)是德国作曲家、管风琴家、复调大师。一生写了大量的复调作品。其中,著名的键盘作品有《创意曲集》《平均律钢琴曲集》《法国组曲》《英国组曲》《意大利协奏曲》等。

在当时的德国,音乐世家巴赫家族人丁兴旺。作为一种传统,巴赫生前不仅在管风琴演奏上享有盛誉,而且还经常指导其众子学习键盘演奏。流传至今的三本巴赫家庭乐谱《献给安娜·玛格达勒娜·巴赫(巴赫的第二个妻子)的两本乐谱集》和《为W.F.巴赫(巴赫的长子)的钢琴小曲集》,最初的目的就是应教学需要而写的。其中,《为W.F.巴赫的钢琴小曲集》约创作于1720年,是巴赫任克腾宫廷乐长时期的作品。这一时期,巴赫生活安定,创作甚丰,许多重要作品相继问世,如《创意曲集》《平均律钢琴曲集》等。

现今我们使用的《巴赫小前奏曲与赋格》版本中,大多数曲子选自巴赫的《为W.F.巴赫的钢琴小曲集》。根据其内容来看,大致有两种情况:一、完全选自于巴赫的原稿真迹;二、选自于最可靠的巴赫手抄本。从曲目的体裁来分,有三类:一、小前奏曲18首;二、赋格曲4首(包括两首小赋格曲);三、前奏曲与小赋格曲3首(包括一首前奏曲与赋格)。整体上来说,这些曲子教学目的明确,功效显而易见。

前奏曲(Prelude)最早是指15、16世纪专门为管风琴、琉特琴及哈普西科德琴所写的,具有即兴风格的自由结构短曲。通常乐曲和弦、走句交织而成,多用于乐曲开始前的手指活动、即兴演奏及试琴。到巴洛克时期,前奏曲在意大利发展结构完整的独立乐曲。全曲主题单一,往往由一个音型发展而成,结构上多为一部曲式。巴赫的前奏曲大都属于此类。但巴赫的前奏曲有很大的发展,曲中运用了一些不同的曲式,各种风格,有主调音乐,也有复调音乐,有完整的音乐构思,也有是完全为提高技巧,类似手指训练的技术练习。

通常把结构较短小,技术发展较简单的前奏曲,称之为“小前奏曲”。

关于赋格(Fugue),原意为“遁走”,在巴赫的作品里,赋格得以充分发展,形成了独立的曲式结构。赋格通常包括两个部分:呈示部和展开部(中间部及再现部)。赋格的基本特征是用模仿的手法,将各声部相继呈示,声部进行完毕则呈示部结束。展开部有两种情况,有时展开部在经过对主题的扩大、缩小、倒影等手法处理后,即完成全曲;有时则由主题发展而成的“中间部”不断展开,最后主题回到原调上,再现结束全曲。

通常把展开部发展较为简单的赋格曲,称之为“小赋格”。

前奏曲与赋格在调性上保持一致,但性格、形式、内容、手法等相互并无直接关联,有的两个部分可以找到千丝万缕的联系,有的则完全对立。巴赫根据十二平均律理论,用24个大小调写成的《平均律钢琴曲集》,堪称前奏曲与赋格的典范之作,被世人俗称为“旧约全书”。历史上不少作曲家也写过类似的作品,但均未能超过他的艺术品位。苏联作曲家肖斯塔科维奇在1951年,同样用24个大小调创作了24首前奏曲与赋格,是古典作曲形式与俄罗斯音乐的完美结合。

编者

目 录

一、12首小前奏曲或为初学者用的练习曲1

二、为初学者用的6首小前奏曲23

三、短小的二部赋格36

四、赋格39

五、赋格43

六、前奏曲与小赋格47

七、前奏曲与小赋格52

八、前奏曲与赋格60

几点建议65

附：音乐术语67

一、12首小前奏曲或为初学者用的练习曲

Allegro moderato (♩ = 104)

1

3

5

7

10

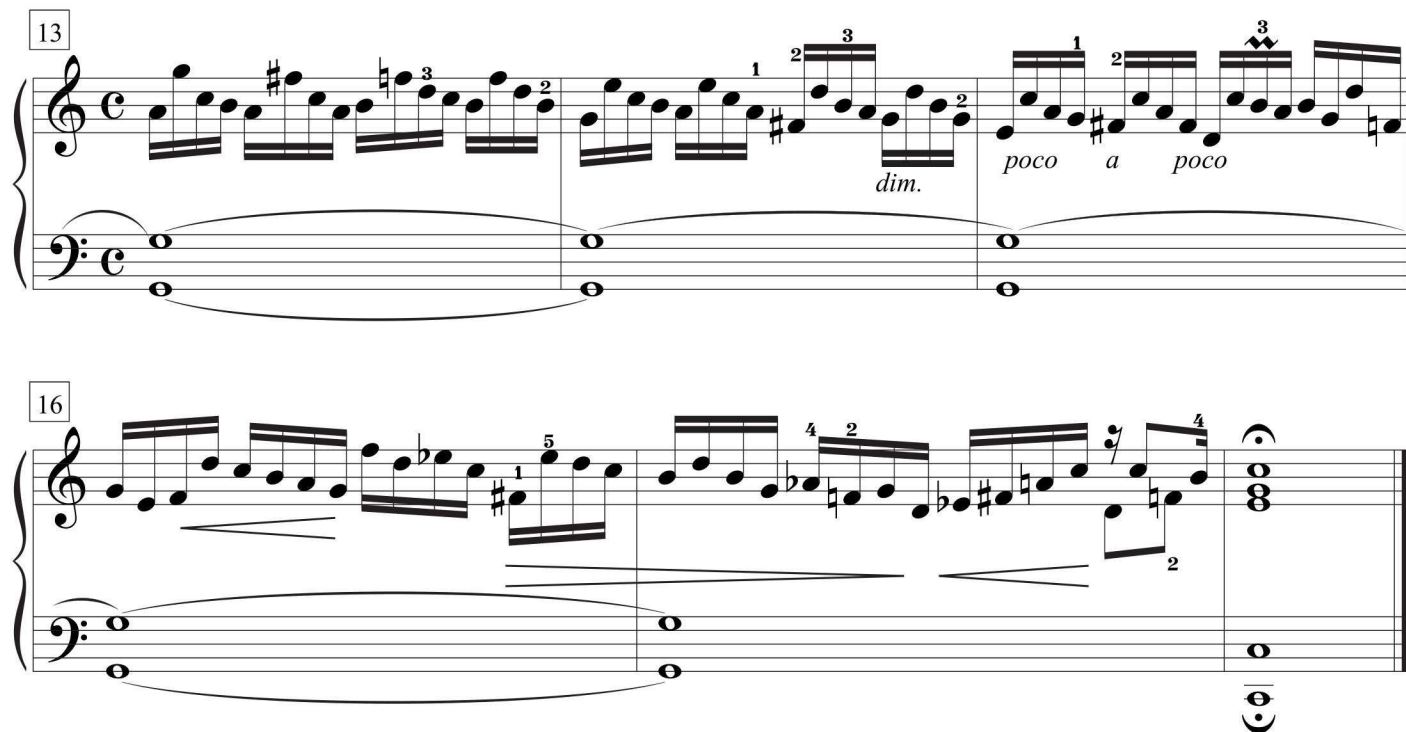
(1)

(2)

(3)

巴赫小前奏曲与赋格

第1首

- ❖ 速度 Allegro moderato 中庸的快板,每分钟约104拍, $\frac{4}{4}$ 拍。
- ❖ 调性与曲式 C大调,一部曲式,从C大调开始,经过几次近关系调的变化,进入C大调分解属七和弦,在长达7小节的属(扩充)准备后,又肯定地回到C大调。
- ❖ 音乐情绪 全曲基本保持一种节奏型,起伏不大,均匀连贯,第9小节后情绪稍有变化,音乐紧凑,一气呵成。
- ❖ 训练要点

1. 第1~9小节都是同一音型,双手配合要自然,左右手交替连贯均匀。右手衔接时,不要弹出重音,十六分音符进行要像一只手弹出来的一样。

2. 第11~17小节,左手八度音弹得深一点,要听到低音的支持。右手即兴性快速华彩音型要准确有力,弹奏时手指积极,保持好手型,拉开五指的位置,声音扎实,气息悠长,直至完满地进入C大调终止。

3. 弹好左手的各种装饰音非常重要,要专门拿出来练,注意弹奏时把装饰音的第一个音和右手的第一个音对齐,音头正好落在拍点上。

Allegro non troppo (♩ = 116)

第2首

- ❖ **速度** Allegro non troppo 不太快的快板, 约每分钟116拍, $\frac{4}{4}$ 拍。
- ❖ **调性与曲式** C大调, 一部曲式, 共三句: 第一句C大调第1~4小节, 第二句G大调第4~7小节, 第三句G大调第7~12小节, 第四句C大调第12~16小节。
- ❖ **音乐情绪** 全曲声音饱满, 旋律性强, 音乐不断推进, 第14小节八分音符突然变成十六分音符, 由高到低再到高, 波浪式的音阶进行, 把音乐推向最高潮, 最后坚定地结束。

❖ 训练要点

1. 手臂放松, 手腕配合, 力量贯穿到指尖, 每个音都要弹得结实饱满。
2. 开始在C大调主音上, 左手以坚实的八度引出右手, 右手通过4小节的上行分解和弦, 把主题音型展示出来。第二句音型出现在左手, 第三句旋律音型又回到右手。注意弹出旋律音型不断渐强的走势, 左手八度音、和弦音要弹厚实。
3. 第三句的左手装饰音及八度音不断重复, 造成一种情绪发展的推动力, 注意节奏丝毫不能快。
4. 第14小节的右手十六分音符进行要清楚、沉稳、有起伏。

Con moto (♩ = 116)

3 *p* *poco cresc.*

4 *poco dim.*

7 *un poco*

10 *cresc.*

13

*此曲是为鲁特琴(14—17世纪的一种拨弦乐器)所作。

16

mf *un*

19

poco cresc.

23

dim. poco a poco

26

29

p

第3首

- ❖ 速度 Con moto 速度稍快、活跃,每分钟约116拍, $\frac{3}{4}$ 拍。
- ❖ 调性与曲式 c小调,一部曲式,全曲从头至尾保持一种节奏音型,此节奏型由分解和弦构成。
- ❖ 音乐情绪 全曲轻快、敏捷,从中音区逐渐下行至低音区,旋律平稳,节奏均匀。自始至终保持着一种模式,音乐起伏不大。
- ❖ 训练要点
 1. 全曲速度适中,节奏均匀,双手配合自然,注意和声效果。
 2. 右手弱拍上的起音要避免弹出重音。
 3. 左手每小节第一个四分音符弹得稍深一点,使声音饱满。八分音符弹断奏,但时值勿过短。
 4. 手指尖触键要有弹性,模仿拨弦乐器的效果,像在琉特琴上演奏一样。

Allegretto moderato (♩ = 84)

The musical score is for the Minuet in D major, BWV 994 by Johann Sebastian Bach. It is in 3/4 time and consists of six systems of grand staves. The tempo is marked as Allegretto moderato with a quarter note equal to 84 beats. The key signature is one sharp (F#). The score includes various musical notations such as dynamics (p, mf, f, dim., cresc.), articulation (accents), and fingerings. The piece is marked with a tempo of quarter note = 84.

System 1: Measures 1-4. Dynamics: *p* (measures 1-2), *mf* (measures 3-4). Fingerings: 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5.

System 2: Measures 5-8. Dynamics: *f* (measures 7-8). Fingerings: 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5.

System 3: Measures 9-12. Dynamics: *dim.* (measures 11-12). Fingerings: 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5.

System 4: Measures 13-16. Dynamics: *p* (measures 13-14), *cresc.* (measures 15-16). Fingerings: 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5.

System 5: Measures 17-20. Dynamics: *mf* (measures 17-20). Fingerings: 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5.

System 6: Measures 21-24. Dynamics: *dim.* (measures 21-22). Fingerings: 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5.

13

p cresc.

mf

15

p cresc.

mf dim.

17

(1)

第4首

- ❖ 速度 Allegretto moderato 中庸的小快板,每分钟约为84拍, $\frac{4}{4}$ 拍。
- ❖ 调性与曲式 D大调,单二部曲式,A(1~8)+B(8~18)。第1~2小节主题在D大调上,第2~3小节低声部五度(A大调)模进,第3~4小节高声部主题出现在A大调上,第4~5小节低声部主题又回到D大调上,全曲的进行有点类似创意曲。
- ❖ 音乐情绪 全曲极富歌唱性,从容不迫,主题线条进行呈上升、渐强趋势。
- ❖ 训练要点
 1. 运用重量转移法,使十六分音符的主题演奏得从容连贯。
 2. 除主题外的其他声部,常被要求用一只手来演奏,因此要仔细区分不同声部的进行,以达到各声部横向旋律线条清晰的目的。
 3. 第15~18小节内声部扩展为两个层次,应给予充分重视,小字组D是主音,注意保持弹够时值。

Moderato (♩ = 112)

5

7

13

20

27

p (1)

mf

p

cresc.

mf

p

mf

cresc.

poco a poco dim.

p

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

34

39

43

(4)

第5首

- ❖ 速度 Moderato 中板,快于行板,慢于小行板,每分钟约为112拍, $\frac{3}{4}$ 拍。
- ❖ 调性与曲式 d小调,一部曲式,全曲以八分音符的和弦分解为主,调性变化不大。
- ❖ 音乐情绪 具有三拍子、舞曲特点,轻盈、典雅、流畅。从第39小节起进入自由的即兴段落,线条起伏较大,引出高潮的第43小节,最后以一个D大三和弦(辟卡迪三度)明朗地结束全曲。
- ❖ 训练要点

1. 注意左手逆波音的第一个音和右手对齐,在正拍上进入,声音不要太重。逆波音表示由主音往下一个二度再回到主音上。

2. 演奏出舞曲的三拍子特性,声音轻巧、均匀,注意把握好小调的调性风格。

3. 强弱对比是本曲一个重要的表现手法,注意第1、3、5、7、9、11、12小节的强弱记号。

4. 第39~42小节双手衔接自然,手臂放松,加一点身体的力量,一气呵成,形成小的旋律起伏。

Andante (♩=69)

6

mf

4

mf

6

8

dim.

cresc.

第6首

❖ 速度 Andante 行板, 每分钟约为69拍, $\frac{4}{4}$ 拍。

❖ 调性与曲式 d小调, 一部曲式, 此曲运用复调的写作技术, 但写法上更自由, 主题非常短小。第1~2小节主题在高声部, 第2~3小节答题在低声部d小调上呼应, 第3~4小节主题(高声部)在属调上出现, 第4小节后半主题(低声部)在属调上再现, 全曲构成有点创意曲的特征。

❖ 音乐情绪 乐曲优雅、具有歌唱性, 主题短小精致, 但旋律的气息要长。

❖ 训练要点

1. 声音均匀连贯, 各声部清晰, 注意突出主题。

2. 主题第三拍上的装饰音要灵巧, 模仿古钢琴的发声, 弹奏附点节奏时, 要沉着, 不要赶。

3. 低音要饱满, 有一定深度方可持续更长。

4. 第4小节起, 右手要特别注意分清两个声部, 弹奏第8、9小节右手高声部5个四分音符应尽量连贯, 构成旋律的进行, 直至结束在主音上。

