

钢琴教学丛书

巴 赫

二部创意曲集

BAHE ERBU CHUANGYI QUJI

教 学 版

西南师范大学出版社

钢琴教学丛书

巴赫

二部创意曲集

(教学版)

冯 丹 生 鸣 编著

西南师范大学出版社

钢琴教学丛书

巴 赫

二部创意曲集

教学版

冯丹 生鸣 编著

责任编辑: 贾 晖

封面设计: 李碁生

排 版: 华音公司

出版发行: 西南师范大学出版社

(重庆·北碚 邮编 400715)

经 销: 新华书店

印 刷: 重庆电力印刷厂

开 本: 640×940 1/8

印 张: 9

版 次: 2001 年 10 月 第 2 版

印 次: 2001 年 10 月 第 3 次印刷

书 号: ISBN 7-5621-1564-8/J·65

定价: 13.00 元

(无激光防伪标志系盗版书)

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)

吕德玉(西南师范大学音乐学院)

但功浦(四川音乐学院)

张昌年(华中师范大学音乐系)

俞 鹰(上海师范大学音乐系)

蒋丽萍(武汉音乐学院)

陶 诚(华南师范大学音乐系)

朱咏北(湖南师范大学音乐系)

唐重庆(首都师范大学音乐系)

冯德钢(南京师范大学音乐学院)

郑兴三(厦门大学艺术学院音乐系)

王 珀(西北师范大学音乐系)

李 彬(福建师范大学音乐系)

总策划:宋乃庆 贾 晖

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、以色列等二十多个国家和地区。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年作为团长率团成功地出访东欧三国,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——“金唱片奖”。

鲍蕙荞从1970年起至现在,一直任中国交响乐团钢琴独奏家,是国家一级演奏员,并获得国务院颁发的《政府特殊津贴证书》。她同时还是中国音乐家协会全国乐器演奏(业余)考级委员会专家委员会副主任及中国交响乐团社会音乐学院钢琴系主任,1999年12月当选为中国音乐家协会副主席。

鲍蕙荞已被列入《中国艺术家词典》、《中外妇女名人》等近二十种辞书。她是美国传记文学院董事会作为《500名卓有成就的首席演奏家》一书的主席亲自提名的入选者,也是英国剑桥国际传记中心 *Who's Who* 一书的入选者。

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

2001 年 8 月

目 录

分析标记简介	1
1. C 大调	3
2. c 小调	7
3. D 大调	11
4. d 小调	15
5. 降 E 大调	19
6. E 大调	23
7. e 小调	27
8. F 大调	31
9. f 小调	35
10. G 大调	39
11. g 小调	43
12. A 大调	47
13. a 小调	51
14. 降 B 大调	55
15. b 小调	59
编者附言	63

分析标记简介

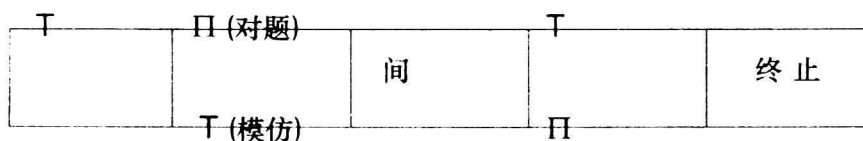
创意曲是根据一个主题或动机，用复调的手法发展而成的。它的结构主要成分有：1.主题或动机 2.模仿(一般指主题或动机的模仿) 3.对题 4.间插句与终止。

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。(┐——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2首、第5首、第6首、第11首；动机结构短小，它只是乐曲发展的种子，如第1首、第7首、第13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。

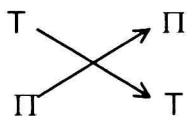
三. “间”、“终止” ——“间”指间插句，它是连接主题与主题再现之间的部分，(见上图)；“终止”指段落或全曲的结束部分，用终止标记(见上图)。

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。

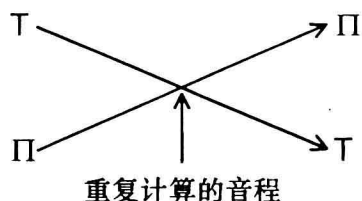
七. $I.V. = 15(8+8-1)$ ——是指“复对位”的计算式。“复对位”是指可以移动的对位，这里指常用的纵向移动，即主题与对题上、下交换位置：

“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 1 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 小节的终止式表现出来。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:

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)

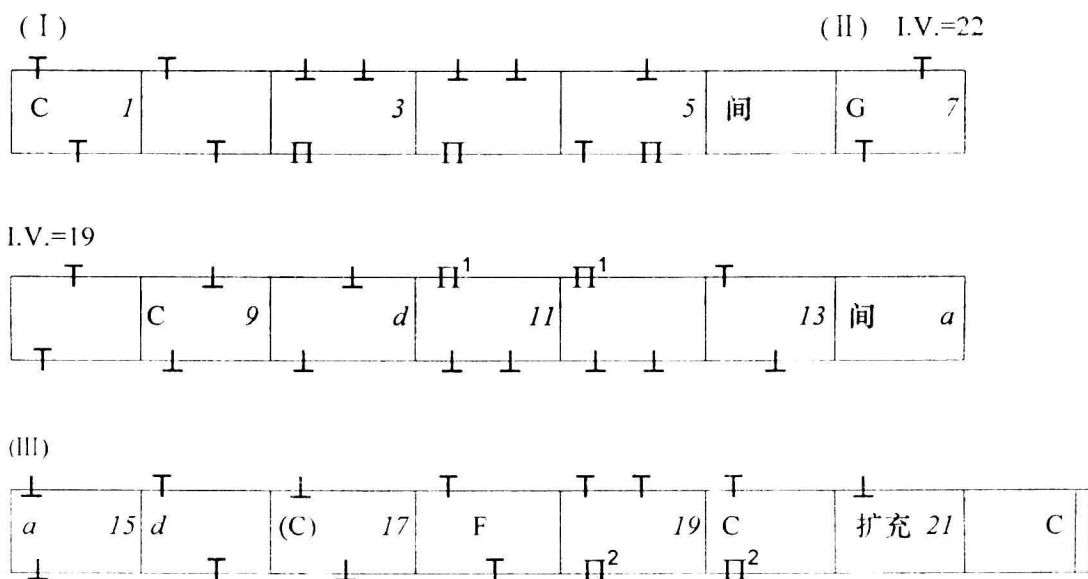
从 G 大调开始经过 C 大调、d 小调到 a 小调结束第二段。7~8 小节与 1~2 小节是复对位关系。两小节的复对位指标分别为 $I.V.=22$ ($11+12-1$)、 $I.V.=19$ ($11+9-1$),然后动机倒影模仿与模进。11~12 小节与 3~4 小

节是复对位关系, $I.V.=15$ ($7+9-1$), 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)

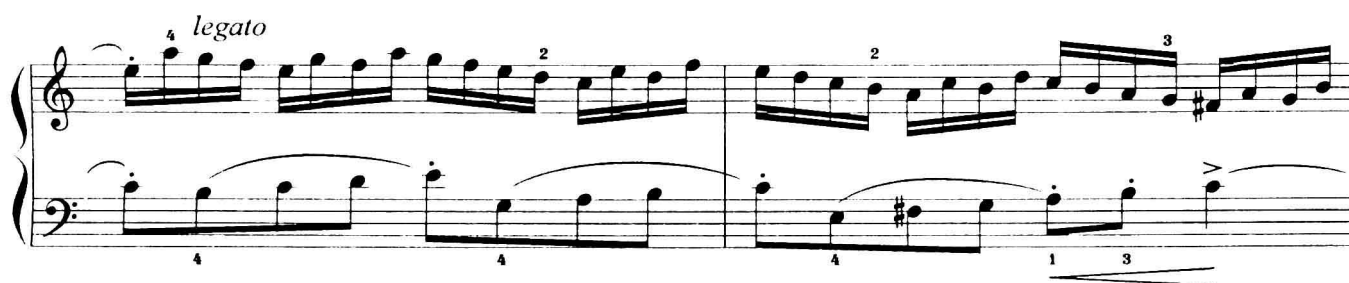
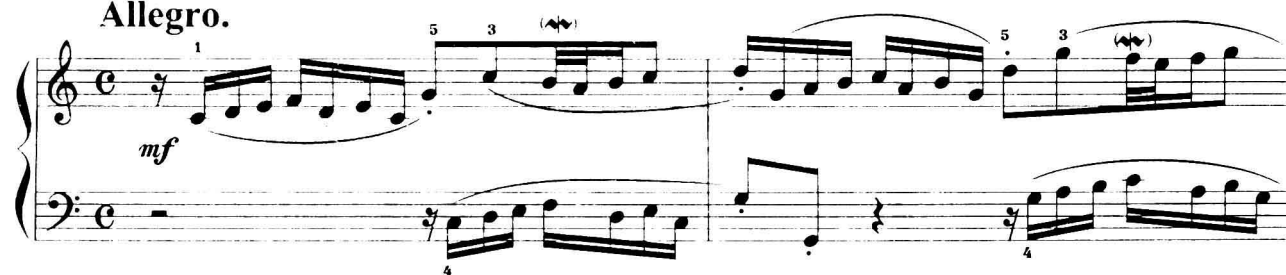
本段从 a 小调开始, 经 d 小调、F 大调到 C 大调结束全曲。15~18 小节为动机与倒影动机的卡农式模进; 19 小节上声部虽出现动机的再现, 但调性未回到主调, 可将 19~20 小节看作是 3~4 小节的倒影重复, 动机连续三次模进, 在第 20 小节进入高点 “c²”, 并在此作半终止。随后扩充两小节, 全终止结束在 C 大调上。本段动机共出现 13 次。

结 构 图 示

Allegro.

1.

First system of the musical score. The right hand features a melodic line with slurs and fingerings (2, 1, 2, 3, 1). The left hand plays a steady eighth-note accompaniment with fingerings (2, 3, 1). The tempo/mood is marked *legato*. The system concludes with a *do* vocal cue and a forte (*f*) dynamic marking.

Second system of the musical score. The right hand continues the melodic line with more complex fingerings (1, 5, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 5, 2, 1, 2). The left hand accompaniment includes slurs and fingerings (2, 3, 1, 2, 1, 4, 1, 4, 4, 1). The tempo/mood is marked *più f* (faster and louder).

Third system of the musical score. The right hand begins with a piano (*p*) dynamic and a slur, followed by a forte (*f*) section. The left hand accompaniment also features piano and forte dynamics with slurs and fingerings (1, 1, 4).

Fourth system of the musical score. The right hand alternates between piano (*p*) and forte (*f*) dynamics with slurs and fingerings (4, 1, 1, 2, 1). The left hand accompaniment also alternates between piano and forte dynamics with slurs and fingerings (4, 2, 1).

Fifth system of the musical score. The right hand includes a *più cresc.* (faster and louder) marking, a forte (*f*) dynamic, and a triplet of eighth notes. The left hand features a *deciso* (decisive) marking. The system ends with a *ten.* (tension) marking and a final chord.

第2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，“要像唱歌那样弹”。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。

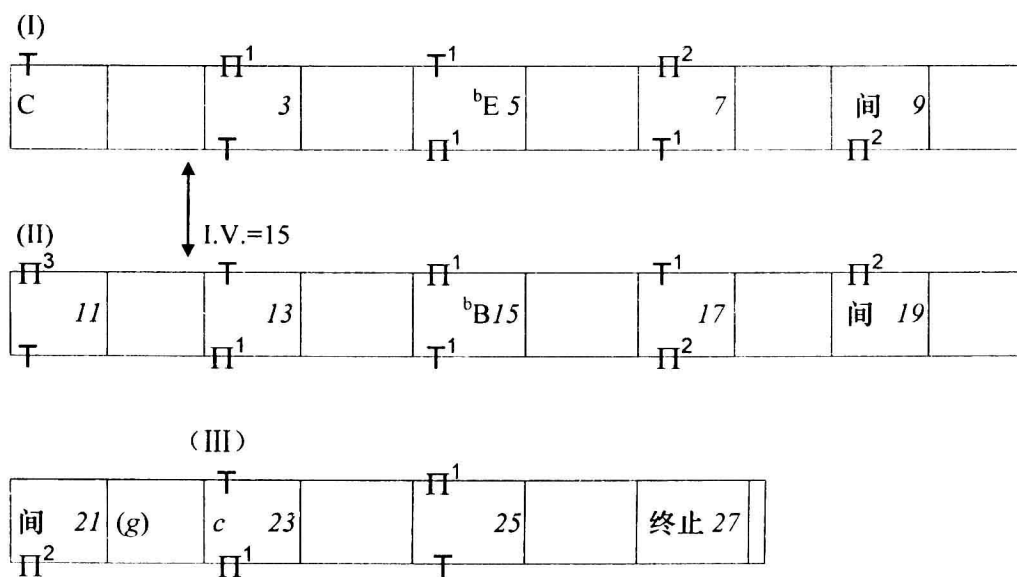
第二段（11~22 小节，是第一段的复对位）

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 Π^1 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 (*tr*)

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

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

mp *espr.*

The musical score is written for a piano, featuring a melody in the right hand and a supporting bass line in the left hand. The key signature has two flats (B-flat major), and the time signature is 3/4. The tempo is marked 'Moderato'. The score is divided into six systems, each with two staves. The first system is marked with a '2.' and 'poco espressivo'. The second system is marked 'legato'. The third system has a '4' above the first measure. The fourth system has 'p', 'cre', 'scen', 'do', and 'f' markings. The fifth system has 'p', 'cre', 'scen', 'do', 'f', 'mf', and 'espr.' markings. The sixth system has 'mp' and 'espr.' markings. The score includes various musical notations such as slurs, ties, trills, and fingerings.

First system of the musical score. The right hand features a melodic line with a trill (tr) and a triplet. The left hand has a bass line with triplets and fingerings (2, 1, 2) and (3, 3). Dynamics include *p* (piano).

Second system of the musical score. The right hand continues the melodic line with triplets and fingerings (3, 1), (4, 3, 2, 1), and (3). The left hand has a bass line with triplets and fingerings (3, 1), (4, 3, 2, 1), and (3). Dynamics include *p* (piano).

Third system of the musical score. The right hand features a melodic line with a trill (tr) and a triplet. The left hand has a bass line with triplets and fingerings (1, 4), (3, 1, 2, 3, 5, 2, 1, 3), (3, 3), (5, 4, 3, 3), and (2). Dynamics include *f* (forte), *mf* (mezzo-forte), and *m.d.* (molto deciso).

Fourth system of the musical score. The right hand features a melodic line with a trill (tr) and a triplet. The left hand has a bass line with triplets and fingerings (5, 1, 4), (1, 4, 2, 1), (1, 1), and (1). Dynamics include *f* (forte), *mf* (mezzo-forte), and *m.d.* (molto deciso).

Fifth system of the musical score. The right hand features a melodic line with a trill (tr) and a triplet. The left hand has a bass line with triplets and fingerings (2, 3), (3, 2, 1), (3, 3), (2, 3, 1), (1, 2), and (3). Dynamics include *f* (forte).

Sixth system of the musical score. The right hand features a melodic line with a trill (tr) and a triplet. The left hand has a bass line with triplets and fingerings (2, 1), (1, 1, 3), (1, 3), (1, 2), and (3). Dynamics include *f* (forte), *molto marc.* (molto marcato), and *allarg.* (allargando).

第 3 首 (D 大调)

弹奏提示:

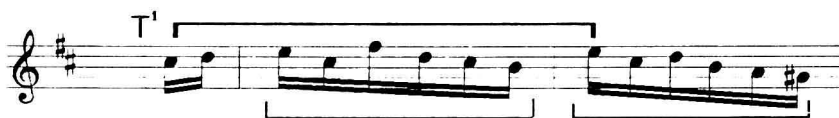
这是一首充满活力的乐曲。旋律中出现的断奏与大跳音程,以及富有变化的装饰音,加上活跃的节奏,使得整个乐曲仿佛阳光普照,充满着无限的生气。在弹奏时,要注意装饰音的区分,特别是不同波音的弹奏。注意正确的节奏,速度不宜过快。在弹奏中段长达两小节的持续音时,应注意在突出十六分音符旋律进行的同时,倾听另一声部持续音的进行。注意重音记号,有些重音出现在强拍上,而有的又出现在弱拍上,在弹奏时应注意旋律进行中的节奏韵味。11~12 小节在 A 大调上的完全终止,以及 42 小节引入的再现段都应清楚地表明。

结构分析:

动机:

动机的变形:

动机的对题是采用动机的级进音调:

三部曲式:

第一段 (1~12 小节)

本段从 D 大调开始到 A 大调终止。1~4 小节,动机八度模仿;5~8 小节,动机的变形,模进并重复,低声部采用长音;9~12 小节是动机的七度模仿;11~12 小节在 A 大调上全终止。