EDITION PETERS

巴赫
创意曲集

人民音乐出版社

巴　　赫

创　意　曲　集

L. 兰茨霍夫 编

释文译者：金经言

人民音乐出版社

图书在版编目（CIP）**数据**

巴赫创意曲集 /（德）巴赫（Bach，J. S.）曲；（德）兰茨霍夫编. -北京：人民音乐出版社，1997. 9

ISBN 7-103-01514-7

Ⅰ. 巴… Ⅱ. ①巴… ②兰… Ⅲ. 创意曲-钢琴谱-德国-选集 Ⅳ. J657. 41

中国版本图书馆 CIP 数据核字（97）第 01445 号

责任编辑：何少英

著作权合同登记

图字：01-96-1354 号

J. S. BACH Inventionen Und Sinfonien

本书由德国彼得斯出版社独家授权

Permission of Reprint with C. F. Peters, Frankfu

Only for sale in the People's Republic of China

人民音乐出版社出版发行

（北京翠微路 2 号）

新华书店北京发行所经销

北京丰台洛平印刷厂印刷

635×927毫米　8开　61面乐谱　9印张

1997年9月北京第1版　1998年1月北京第2次印刷

印数：40,041—80,065册　定价：13.30元

第 一 版 序

巴赫协会经过47年的努力，完成了29卷巴赫全集的编辑工作。从此以后，人们对这位大师作品的看法已经有了明显的变化。在此期间，音乐学发掘了大量17和18世纪的音乐作品。由于了解了这些音乐作品，人们也就要从新的角度来看待巴赫这位杰出人物。首先，因为我们搞清了巴赫的艺术赖以形成的根基，了解了巴赫的前人及其同代人的情况，同时把握了得以显现出这位杰出人物的历史背景，我们才能把他的创作理解为将比较古老的和最古老的各种曲式原则与巨大的、具有明显个性创作意愿的种种新思想的综合和融汇；才能把他思想方面和个性方面的特征与其作品中属于那个时代共有精神财富的音乐语言区别开；才能超越时代的束缚来认识他独一无二的伟大成就。

如果要想使这些珍宝有益于我们今天的音乐生活，那就会有许多比较棘手的事情要做，这就是既要了解古代大师们的音乐实践，又要解释那些在现代记谱中已被遗弃的古老乐谱中所出现的各种问题。目前，音乐迷虽然可以在大量学术性文论中，找到关于如何演奏属于巴洛克时期特有的数字低音、装饰音、发音法[①] 和其它一些细微之处的说法。但是，比起音乐学家们的这些努力，演奏家和音乐爱好者们在复活17世纪和巴赫时代的乐器和表达方式方面所起的作用要大得多。通过一些被重新演奏的古老作品，通过对乐器的复原工作，我们已经学会了推测巴洛克时期管风琴的样式，并重新认识了羽管键琴、击弦古钢琴、琉特琴、加姆巴琴、维奥尔琴、柔音双簧管、短笛和其它在时代的变迁中不再被使用的乐器。目前，这些乐器（主要在德国）又被大量生产，而且它们已经进入了综合大学的音乐院和其它音乐院校，进入了家庭音乐会，甚至也进入了音乐厅。这些乐器之所以能够复活，其原因在于人们希望把那些古老音乐的原有音响归还它们。除此之外，这种扶持工作已经表明，从浪漫派晚期传给我们的这种演奏风格（它本身已经揉合进了其它时代和风格的演奏因素），不可能在不歪曲这些作品的精神和本质的情况下，轻而易举地转用于巴赫的那些从完全不同的艺术观和音乐观中产生的作品，因为这些古老乐器的音响特点、声音强度和演奏方式与传统的处理方式有着矛盾。尤其在完成一种充满表情的力度时，缺乏这些乐器的自然气质，在力度的运用方面（现代乐器有可能、也常常乐意做得过份）情况也是如此。它们的长处在于，在独奏与合奏中，那种比较明亮的音色，能使音色所表现的轮廓得到比较清晰的突现，它们的那种纤细柔顺的乐音能够胜任最细腻的力度层次，使每一线条既清楚、又不使人厌烦地发音，从而使最厚密的织体也会清澈透明。因此，它们指出了一条通向由其它观点构成的表演风格道路。该风格把重点从特别强调感情的表达移到了本体（Substanz），移到了生动地刻划形式的价值上。在减弱乐音强度方面，为每一线条蒙上细微的力度和色彩的阴影，以代替沉迷于浓抹厚涂的整体音响。同时，它们注重形象地表现在复调音乐中各声部力度与“能量的展开”，注重由此而产生的紧张和放松，注重内部的运动过程。

通过不懈的努力，通过考察相邻学科并行发展的过程，还由于对仅在上个世纪还遭贬斥的巴洛克文学、建筑和造型艺术的大师级作品产生了浓厚的兴趣，人们终于理解了前古典音乐的语言、色彩描绘和特殊的环境。

出现下述现象也绝非偶然，在为重新找回这一古老艺术风格的斗争中形成的这一代音乐家，一批在严峻的生存条件下成长起来、并回避了歌剧院和音乐厅表面繁荣的青年人，他们感到已被巴赫晚期的器乐作品所吸引，如《戈尔德堡变奏曲》的最后部分，《音乐的奉献》和《赋格的艺术》等。在这些作品中，沉积的巴赫精神经历了最纯的晶化。当然，这些拒绝诗意化解释、仅从感觉出发无法把握的作品所带来的纯净之风，特别迎合了新一代人的爱好。这一代人绝不多愁善感，他们厌恶过分的感情流露，他们的目的就是积极享受艺术，并要在对位的世界中，在各声部的合理关系及音乐材料中，去寻找令人愉快的精神食粮（他们的精神集中在具体的和实在的事物方面）。除了因征服了这座蒙着其创造者伟大而又神秘薄雾的巅峰而给摹仿者带来巨大的欢娱外，除了因进入了既严肃又显得十分冷峻、其实极具生命活力的这一丰富的形式世界和线条世界而使人感到欢欣鼓舞外，下述情况也特别为人们偏爱巴赫的这些最后的、最成熟的作品作出了贡献：一是由于这些作品在19世纪遭到冷落而得以保留了原貌。二是由于外来的干扰和在错误的理解下进行的各种演奏，都没有留下会给它们带来损害的任何痕迹。这与那些至今在实践中受到特别关注的器乐作品，尤其是键盘乐曲的情况不同。在这些作品的大量“富有启发意义的”版本中，一大堆杂乱的记号，一大堆关于速度、装饰音、力度、分句和发音的各种大多为随意制定的规则，随着时间的推移，越来越成了巴赫原始版本的负担，像植物身上蔓生的野草长满全身。这些常常出自非职业家之手的附加物和一些用于演奏的说明（出版人的艺术个性越强、越固执，这些说明就越主观）歪曲了原始乐谱的面貌。除此之外，只要对表演（直至最细微之处）作出了这些规定，那么预先设想的要让学生更容易地理解巴赫艺术的目的，就会走向反面。因为一位演奏者，尤其是初学者，一直被管束着，他必须按照这许许多多令人眼花缭乱的记号进行演奏。这样，他就偏离了他所应该完成任务中最重要的部分（让自己进入活生生的音乐中，并随着音乐的发展去追寻出现的各种事件），而被误导去照猫画虎、去排除自己所有的感情冲动。这样，恰恰就培养了他的无自主性。

在音乐界专业圈和业余圈里，要求净化流行版本并出版作品原始版本的呼声日渐高涨。本出版社的巴赫《创意曲集》，在这方面作了大胆的首次尝试。本版再现了原始版本，除了少量的指法标记外，没加任何说明。有关弹奏的所有建议，均列入了附注。挑选这些作品的原因很好理解，因为自从开始“复兴巴赫”以来，这些作品就被选来引领音乐迷进入这位大师的艺术之中。巴赫本人也曾为初学者确定了这些并不过份要求练习者具有很高技巧能力的曲目，按1723年手稿编辑的本书，其书名就说明了这一点。《创意曲集》的艺术价值要高于教学价值。它们的简短篇幅蕴含着大量很有见地的思想，其丰富的对位组合，音乐语言的精练性，都是独一无二的。因而，这些短小的杰作虽然已经二百多岁了，但丝毫没有丧失其活力和朝气。而且，即使是功成名遂的音乐家也总会重新回到这一青春永驻的力量源泉。

这些作品创作于巴赫在克滕任亲王的乐长期间。这是巴赫一生中虽很短暂、却最益于创作的阶段。当时，在这偏远的小公国的静谧环境里，巴赫担任的乐长职务，给了他比以前和以后都要多的、得以去进行思考和自身积累的清闲。巴赫此时创作了大量作品（独奏奏鸣曲、小提琴和大提琴组曲、有助奏的小提琴奏鸣曲、法国组曲、管风琴小书、勃兰登堡协奏曲和平均律钢琴曲集第一卷）。同时，他还着手研究传统的曲式，以便用一种把前人远远甩在后面的方式来发展这些曲式，并使这些曲式有某种程度的终结。他用这些二部创意曲创立了一种在艺术上和历史上都具有伟大意义的崭新样式。巴赫最独特的发现和成就是：以不多的乐音组成短小的动机，并成长出一个主题，该主题在使用了全部对位技巧的情况下，被多次变化、

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

分割和改造，直至其内涵被充分挖掘和利用。而且，音乐的整体被精雕细琢成一种各个部分都具有完美均衡特点的“音乐定律”(Musiksatz)。时至今日，器乐音乐仍然受制于这种有机的动机发展艺术。克雷奇马尔曾说过，“统治德国音乐的基础就是这一原则，而该统治则始于巴赫的创意曲。”②

长期以来，人们已认识到彻底修改巴赫作品版本的必要性，这也是本出版社以这些创意曲为起始，出版这套巴赫作品新版本的另一个原因(旨在满足已经变化了的需求)。因为自19世纪初根据错误抄本印刷了第一版以来，各版本有许多差异，从而始终存在着不可靠性。即使这些创意曲被收入由巴赫学会主编的巴赫全集第三集，并于1853年出版，也未能消除这种不可靠性。当时，人们还不清楚区别演奏版本和纯正版本的概念。另外，当时也没有现今这么多辅助手段供出版纯正版本参考，而言之有据的版本评论必需这些辅助手段。就是在当时，该卷的内容，尤其是这些二部和三部创意曲的付印，已经遭到了激烈的、也是很有道理的反对。因此，巴赫学会的理事会不得不决定，再出个附录。但是，这一附录不只是有些不足的问题，而是扩大了混乱。以后各版本中的错误和缺点，绝大多数可归于这两种出版物在编辑中的失误。所以，本版的编辑者不考虑至今的各种结果，有义务进行一种全新的工作。除了巴赫的手稿，凡能收集到的巴赫学生和同代人的抄本，都被用来进行比较。从那份修订报告中就可以看出，把研究范围扩大到这些具有次级意义的资料（这被全集的编辑视为多余），对于版本的鉴定，尤其是对于装饰音的评定，是多么有益！同时，因为修订报告收录了该作品早期不同版本的各种异文，使读者得以了解这位大师的工作方式，并因此满足了由福克尔撰写的第一部巴赫传记所提出的期望：各种版本要附上最重要的异文，从而可以指出巴赫曾经走过的道路，“渐渐把有欠缺的地方改好，把好的改得更好，把更好的改得最好。”福克尔接着写道：“对于内行，对于艺术迷来说，没有别的东西比这类比较更有启发意义了。”③

各种抄本中的装饰音数量和标记方法大多各不相同，而实际版本又因为在那部于1723年最后誊清的手稿中加进了许多装饰音而变得更加混乱。这从不同的墨迹和笔迹中就能看出。而且，出自巴赫第一次逗留莱比锡时收留的学生之手、并标有日期的那些抄本中的错误也能证明这一点。关于后来加上的补充究竟是否出自巴赫本人，大多数编辑者都不敢作出决断，而本修订报告对此问题却作出了肯定的回答。其它一些人把这些后来标写上的装饰音看作是出自他人之手的附加物，因而，他们认为有理由把它们删除掉。从弗里德曼·巴赫④ 当年的藏书中找出的第二份手稿也显示出类似上述誊清稿的结果。 这份手稿至今被视为约·塞·巴赫的手迹，但尚未经过是否确为真迹的鉴定。⑤

目前的这一新版，以普通字体标记了那份完成于1723年的主手稿上的装饰音，它们是在记写乐谱的同时加入的；后来加的和出自可信资料的所有装饰音和发音法，则用小一些的和淡一些的字体标记。这种不同的记号究竟指两者中的哪一种情况，以及这些小号字体分别出自哪些手稿，在修订报告里都能找到答案。如果用这种标记方法对待第4、5、7、9和11首三部创意曲，那么其中一大堆大小不同的记号会把初学者搞得晕头转向。所以，我们这个版本，用两种形式来展示这几首乐曲：一种是为初学者提供牢记声部进行的版本，其中只有很少的、在上述那份主手稿的开始部分出现的装饰音。还有一种副册，其中有以后加进该手稿、以及与该手稿相近的其它版本的全部装饰音。有经验的、技术上已经达到一定水平的演奏者可以用后者这种难度很大的版本来试试自己的身手。对巴赫时代演出风格不熟悉的人可以在《关于〈创意曲集〉演奏的说明》中，找到有关如何把握速度和力度，如何演奏装饰音，如何分句和发音等方面的最必要的指点。

在此，我要特别感谢柏林国立宗教音乐和师范音乐学院博德基（Erwin Bodky）教授，他为本书标定了指法。为了在“学院式”指法和实用指法间保持中间立场，他花费了很大的精力。他还努力保留了演奏巴赫作品的传统技法和特点，其中涉及到运指技法及拇指弹奏黑键的用法。由于用高、低音谱表代替了古谱表，就不能用与那份主手稿中相同的方法把三部创意曲的中间声部分配到两个谱表。这样，右手弹奏的音归上面的谱表，左手弹奏的音归下面的谱表。

此外，我在这里还要向以下各位表达我的感激之情，是他们让我使用了编辑此书所必需的各种手稿和抄本。他们是普鲁士国立图书馆音乐部的各位先生，尤其是该部主任沃尔夫（Johannes Wolf）博士、教授，他还十分亲切友好地向我提出了许多宝贵建议；柏林声乐院院长舒曼（Georg Schumann）博士、教授；男爵费廷霍夫（Karl von Vietinghoff，又名谢尔〈Scheel〉）和魏尔特（Friedrich Welter）博士；莱比锡彼得斯出版社音乐图书馆馆员陶特（Kurt Taut）博士；还有康涅狄格州纽黑文的耶鲁大学音乐院图书馆和该馆馆长奥马拉（Eva J. O'Meara）小姐。

兰茨霍夫⑥

1933年秋于柏林

① 发音法（Artikulation）一词系指演奏音乐时对乐音所作清楚、明确的处理方法，包括正确的呼吸、分句、断、连、保持、强调等。——译注

② 参见《巴赫》（Bach－Kolleg，Leipzig，Breitkopf & Härtel，1922，S. 62。——原注

克雷奇马尔（Kretzschmar，Hermann，1848－1924），德国音乐学家，音乐释义学的创始人。——译注

③ 见《论巴赫的生平、艺术和艺术作品》（Uber Johann Sebastian Bachs Leben，Kunst und Kunstwerke，Leipzig，Hoffmeister & Kuhnel，1802. Zweiter，unveranderter Abdruck，ebenda，C. F. Peters，Bureau de musique 1855，S. 43 X. Neuausgabe，besorgt von Josef Müller－Blattau，Barenreiter－Verlag，Kassel 1925）。——原注

福克尔（Forkel，Johann Nikolaus，1749－1818），德国音乐家。——译注

④ 弗里德曼·巴赫（Bach，Friedemann，1710－1784），德国作曲家，J. S. 巴赫之子。——译注

⑤ 证据可见修订报告导言。——原注

⑥ 兰茨霍夫（Landshoff，Ludwig，1874－1941），德国音乐学家、指挥家。纳粹上台后去巴黎，1941年到美国。以复活17、18世纪的声乐作品和出版巴赫作品的原始版本而闻名于世。——译注

二部创意曲

Pag. 4

1

Pag. 6

2

Pag. 8

3

Pag. 10

4

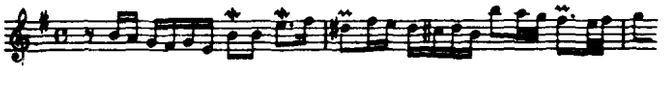
Pag. 12

5

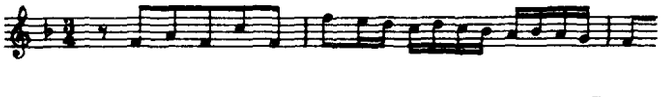
Pag. 14

6

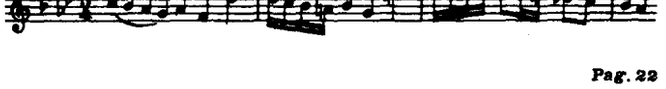
Pag. 16

7 

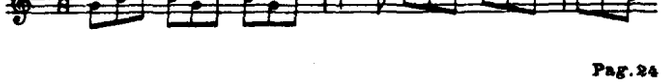
Pag. 18

8 

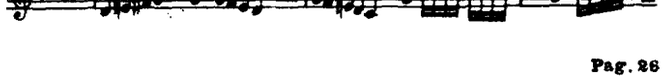
Pag. 20

9 

Pag. 22

10 

Pag. 24

11 

Pag. 26

12

Pag. 28

13

Pag. 30

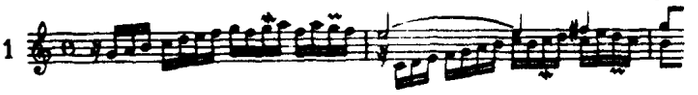
14

Pag. 32

15

三部创意曲

Pag. 34

1 

Pag. 36

2

Pag. 38

3

Pag. 40

4

Pag. 42

5

Pag. 44

6

Pag. 46

7

Pag. 48

8

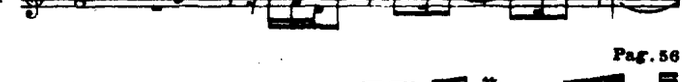
Pag. 50

9

Pag. 52

10

Pag. 54

11 

Pag. 56

12

Pag. 58

13

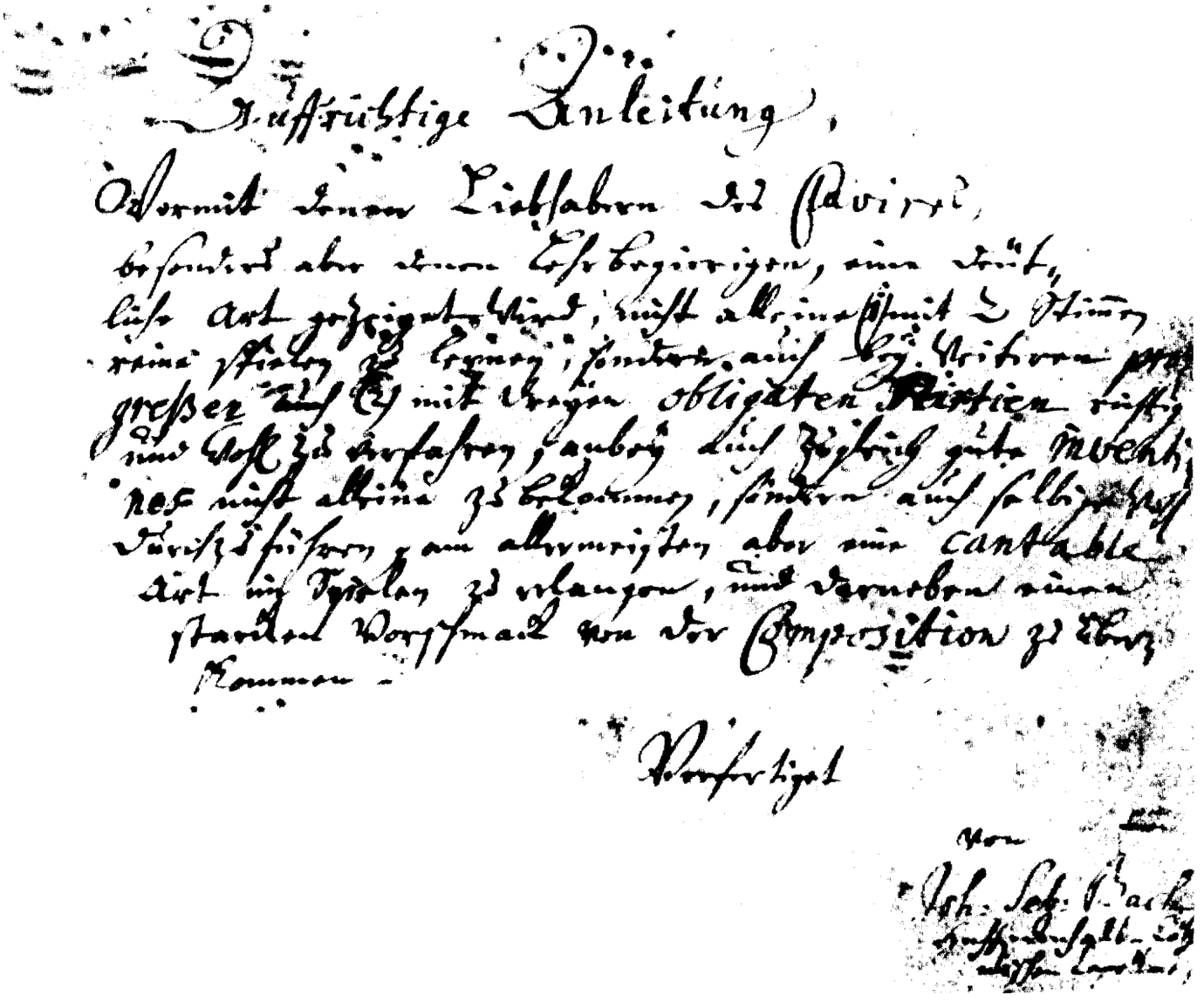
Pag. 60

14

Pag. 62

15

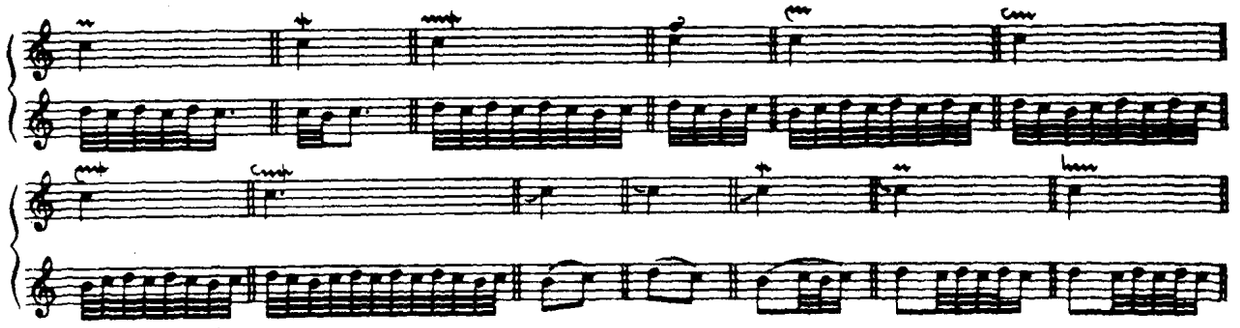
作者 1723 年手迹复印件



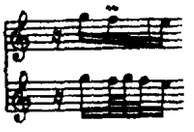
序

本书体现了兰茨霍夫所编的巴赫①《创意曲集》的意图，这是具有典范意义的版本。彼得斯出版社以此开创了以学术研究为基础的原始版本的出版工作，以满足实际需求。新版的二部和三部创意曲，成了出版原始版本丛书的开始，同时也成为如歌地演奏二部和三部创意曲的指南，以及自“复兴巴赫”以来，学习其作品的标准钢琴教材之一。

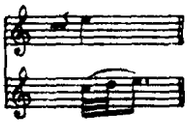
对那些主要在装饰音的数量及记法上互有区别的手稿和各种抄本进行批评性比较，是该版赖以存在的基础。它以普通字体标记了那份完成于1723年手稿上的装饰音，它们是在记谱的同时标记的。而后来加进去的和源于可信资料的所有装饰音和发音法，则用小一些和淡一些的字体标记。有以后加进装饰音的第4、5、7、9和11首三部创意曲的另一种文本，作为本书的副册同时出版，它还附有编辑者有关速度、力度、分句、发音法和装饰音实际演奏的说明（见EP 4201b）。由巴赫亲自列在为他儿子威廉·弗里德曼写的《钢琴小书》前面的那份一览表，可用作装饰音演奏的指南。编辑者在副册（EP 4201b）里，对该表作有详细的解释和补充：



谱例中的记号 ∾ 也常常只标记简单的波音（Pralltriller），如：



滑动音 ∫ 也常常是上述一览表所列各记号的补充，如：



从原稿上看，二部创意曲的记写是两个声部各有自己的谱表；而三部创意曲的中间声部则在两个谱表间交替出现。由于现在已把古谱表改为高、低音谱表，要想一丝不差地再现原稿的乐谱形象已经不可能，所以，中间声部的划分要与实际演奏的要求相吻合。还有，出于一目了然的要求，要把该声部分配到两手上：由右手弹奏的音归上面的谱表，左手弹奏的音归下面的谱表。

博德基整理的指法是唯一收入本版中的补充材料。该指法保留了演奏巴赫作品的传统技巧和特点其中涉及到运指技法（Passing of fingers）及拇指弹奏黑键的用法。

---

① 巴赫《创意曲集》的书名，原文为 Inventionen und Sinfonien. 15 zweistimmige Inventionen und 15 dreistimmige Sinfonien，应译为《创意曲和交响曲集——15首二声部创意曲和15首三声部交响曲》。为避免译名的混乱，现从旧译：凡本书泛指创意曲和交响曲时，译作创意曲；凡特指创意曲或交响曲时，分别译作二部或三部创意曲。——译注

二部创意曲

Pag. 4

1

Pag. 6

2

Pag. 8

3

Pag. 10

4

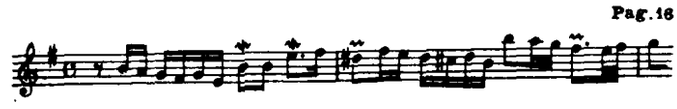
Pag. 12

5

Pag. 14

6

Pag. 16

7 

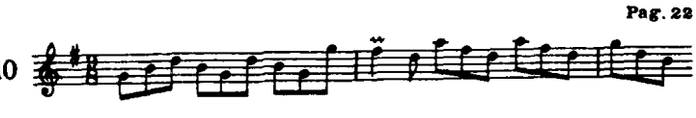
Pag. 18

8

Pag. 20

9

Pag. 22

10 

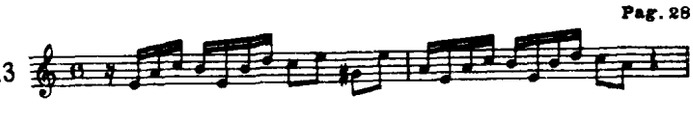
Pag. 24

11

Pag. 26

12

Pag. 28

13 

Pag. 30

14

Pag. 32

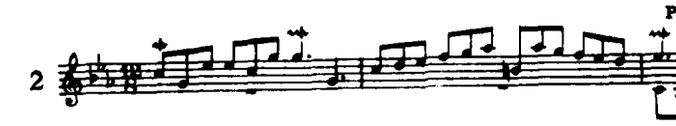
15

三部创意曲

Pag. 34

1

Pag. 36

2 

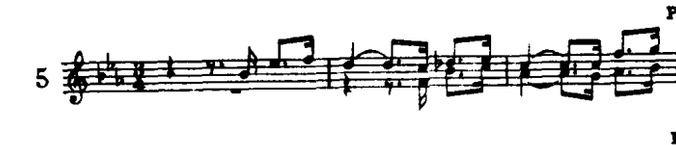
Pag. 38

3

Pag. 40

4

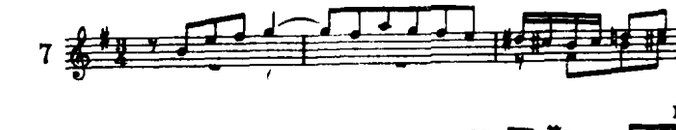
Pag. 42

5 

Pag. 44

6

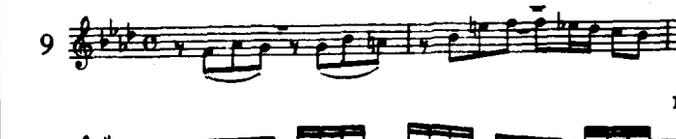
Pag. 46

7 

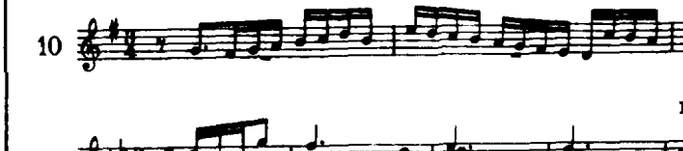
Pag. 48

8

Pag. 50

9 

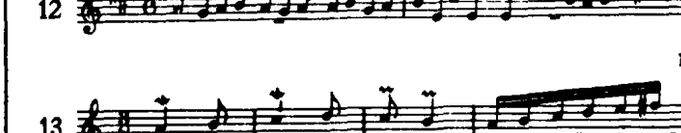
Pag. 52

10 

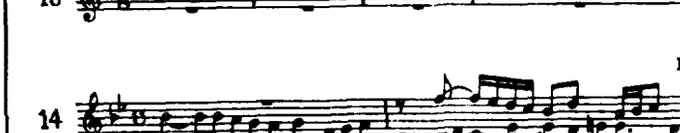
Pag. 54

11

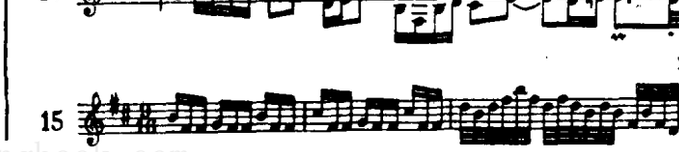
Pag. 56

12 

Pag. 58

13 

Pag. 60

14 

Pag. 62

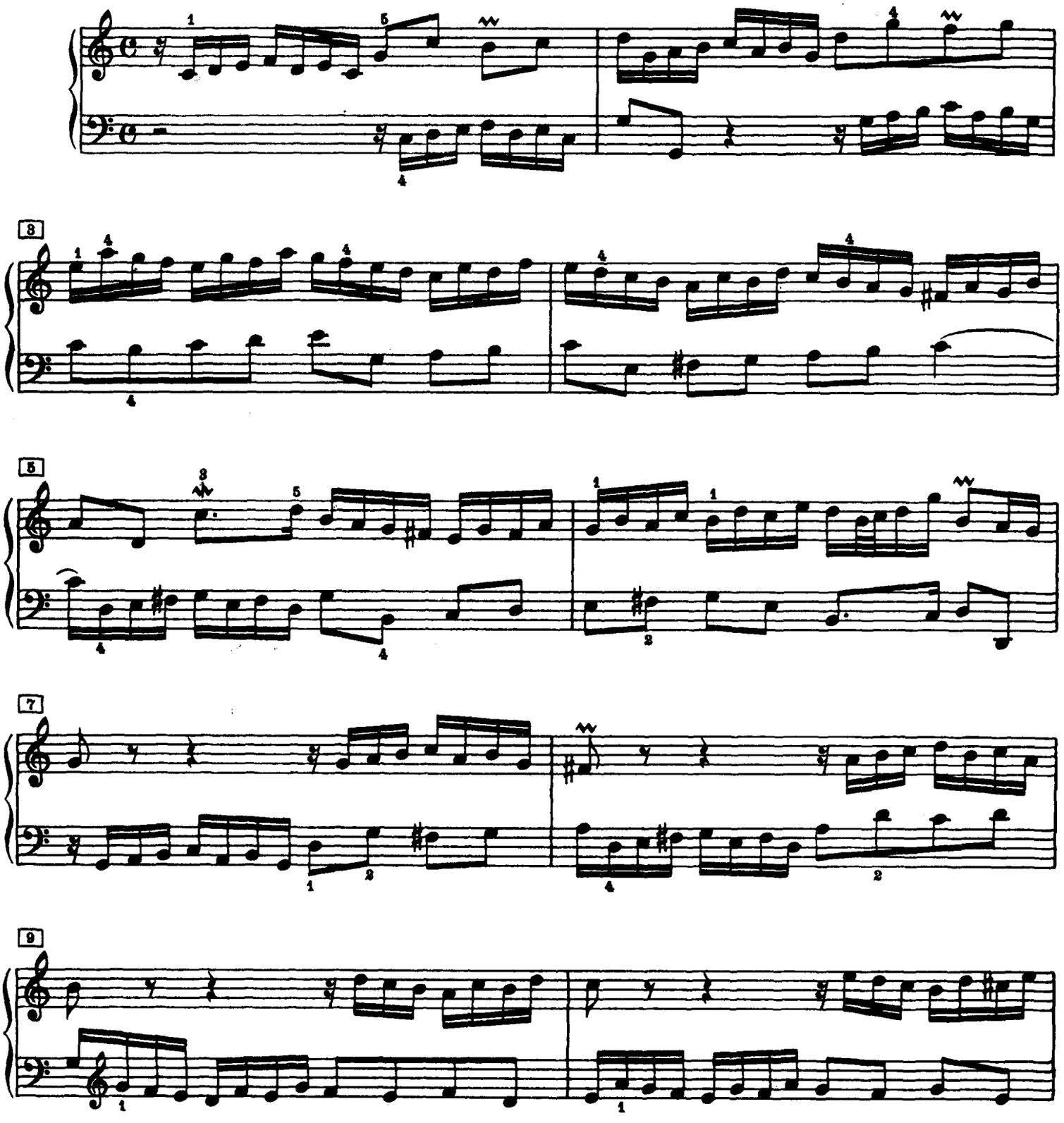
15

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

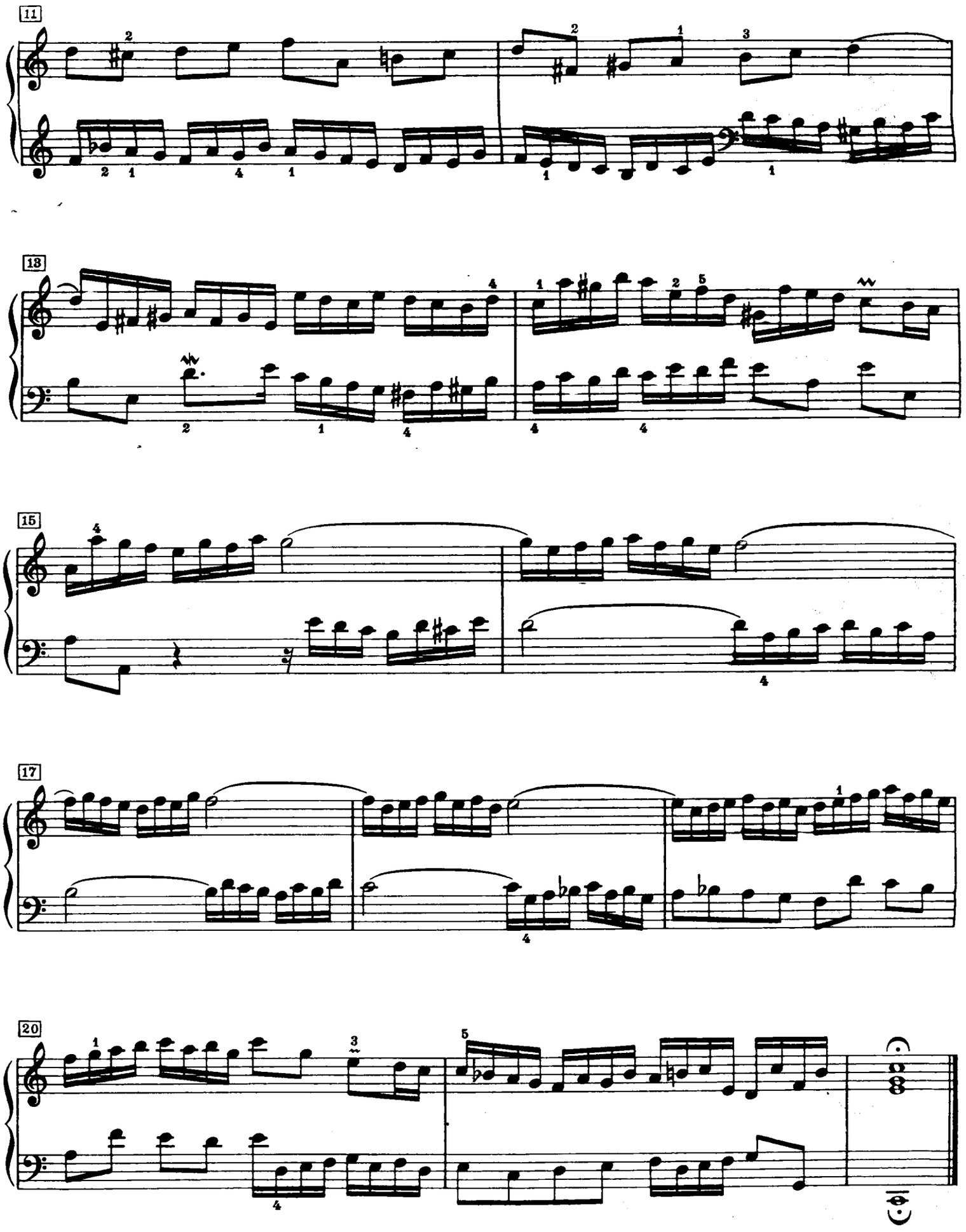
15 首二部创意曲

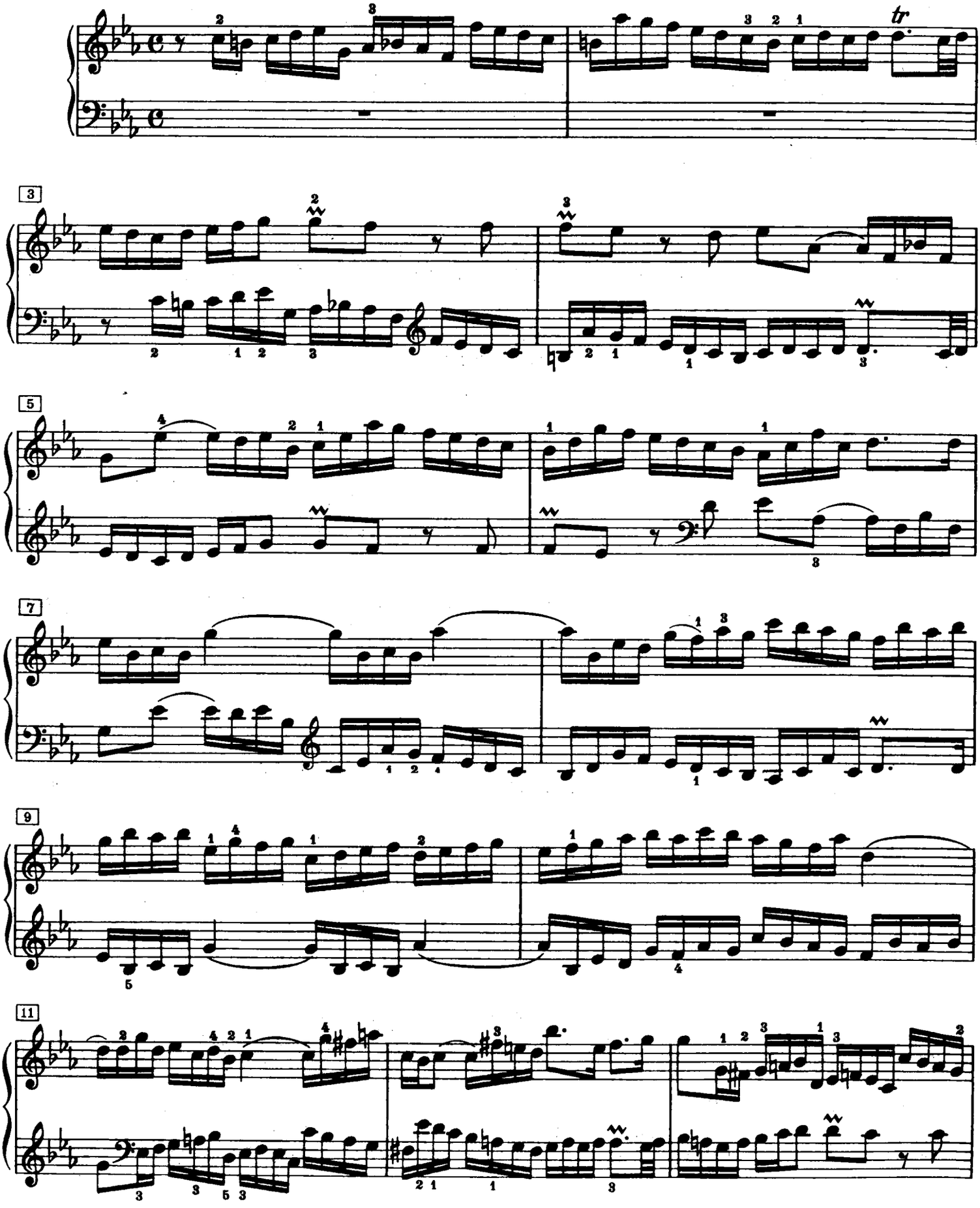
J．S．巴赫（1685-1750）
BWV772-786
L．兰茨霍夫编

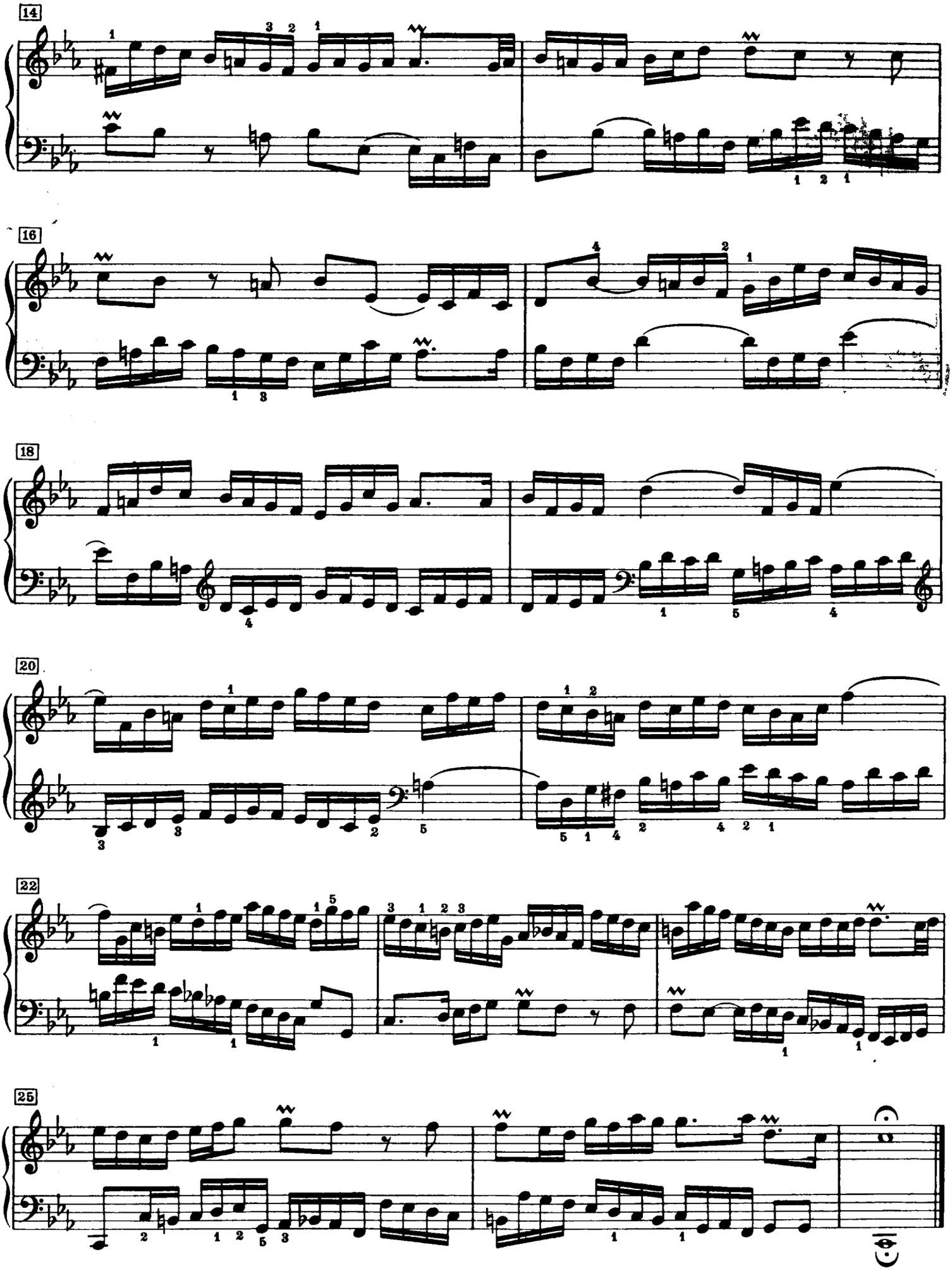
1



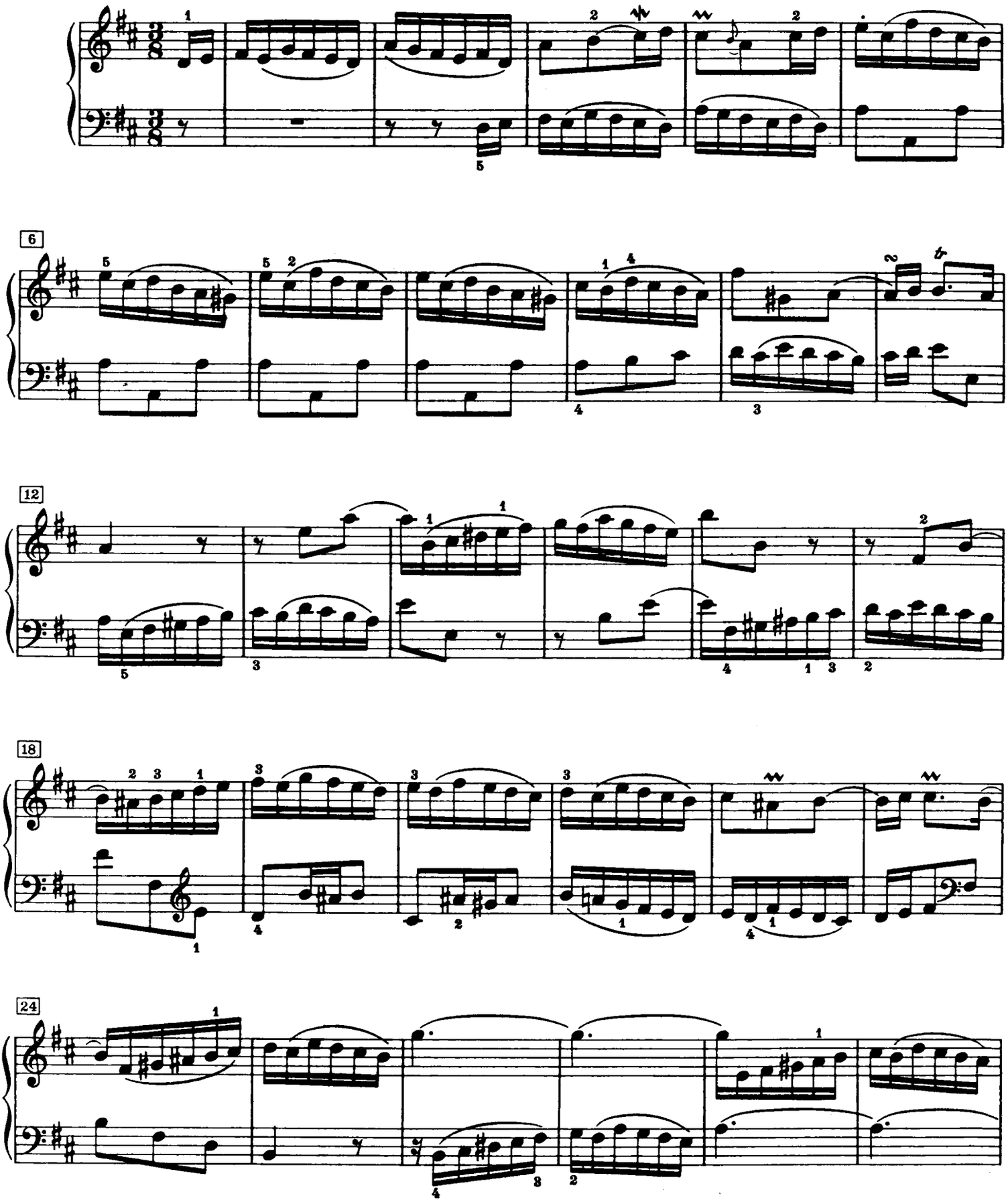
© 1933 by C. F. Peters
© renewed 1961 by C. F. Peters

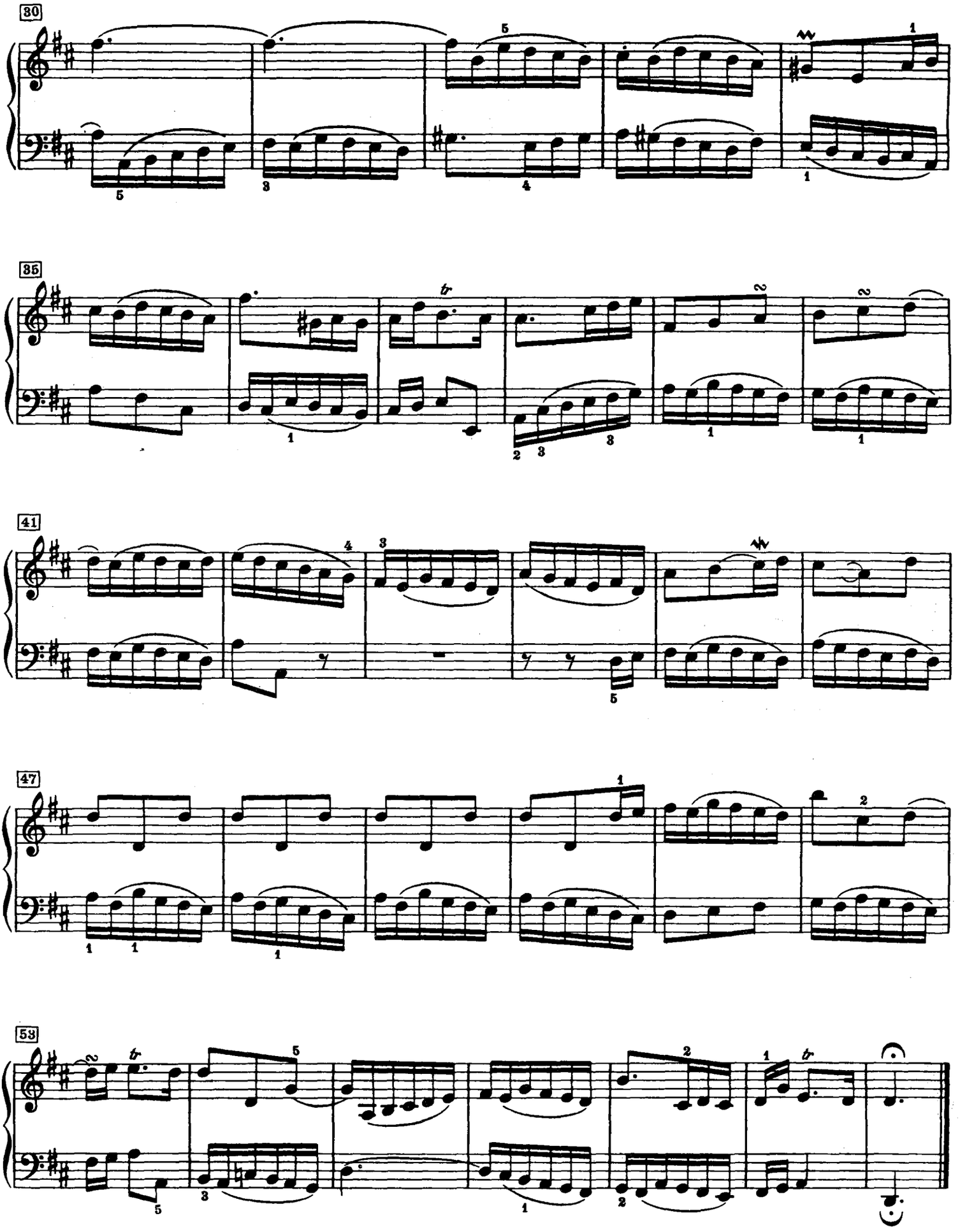

11
13
15
17
20


tr
3
5
7
9
11


14
16
18
20
22
25

3





试读结束：需要全本请在线购买： www.ertongbook.com