巴赫
赋格的艺术

适用于室内乐
（钢琴）

96

人民音乐出版社

617

巴　　赫

赋格的艺术

适用于室内乐（钢琴）

由达维特·莫罗奈根据原稿校订

释文译者：杨儒怀

人民音乐出版社

图书在版编目（CIP）数据

赋格的艺术 /（德）巴赫著. -北京 ：人民音乐出版社，1999. 9

ISBN 7-103-01863-4

Ⅰ. 赋… Ⅱ. 巴… Ⅲ. 赋格曲-作曲理论 Ⅳ. J614

中国版本图书馆 CIP 数据核字（1999）第 26794 号

责任编辑：何少英

著作权合同登记

图字：01-96-1103 号

J. S. BACH Die Kunst der Fuge

Cembalo (Klavier)

本书由德国亨勒出版社独家授权

Permission of Reprint with G. Henle Verlag, Munchen

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

北京市洛平印刷厂印刷

635×927 毫米 8 开 108 面乐谱 13.5 印张

1999 年 9 月北京第 1 版 1999 年 9 月北京第 1 次印刷

印数：1—3,045 册 定价：20.30 元

前　言

《赋格的艺术》在巴赫逝世时处于未完成状态——最后一首赋格未十分完整写出。这部作品总是被蒙上神秘色彩，并且引起许多疑难问题。不幸的是，人们把它当作一部“非键盘”作品，认为赋格风格是严峻而理性呆板的，因此，很少有键盘表演家弹奏它。此外，在三个方面总发生一些混乱，这就是：乐章间正确的排列顺序；巴赫是否计划创作另外一些赋格，对此没有任何资料存留下来；以及那首未完成的赋格是否属于这部作品。

学者们现在已经对所有围绕着这部伟大作品的主要问题提供了令人信服的回答，巴赫的意图实际上几乎可以从每一争论上推断出来：我们现在知道巴赫写作这部作品时，确实是以羽管键琴作为主导乐器；他意想中的顺序可以确切地重新建立起来；最后一首肯定是套曲的一部分，因为巴赫在他原始的页码中给它以特殊的位置。

《赋格的艺术》包括14首赋格曲，是按复杂性的增长而排列的羽管键琴作品，4首卡农曲就像14首赋格曲那样建立在同样的铭言性主题上，也同样按复杂性的增长排列，形成整首作品的结束部。这种结构在目前的版本中得到了恢复。演奏家们注意到，在巴赫的手迹中，赋格1和3是并列在一起的，如同赋格8和11。

巴赫创作这部作品的构想可能始于1705年，并且在他的一生中逐渐发展起来。在这一年，巴赫前往吕贝克，照他所说“为的是了解有关他的艺术的一两件事”。(引自《宗教法庭议事录》阿恩斯塔特，1706年2月21日）至少两首倒影赋格与布克斯霍德发表在他的《和平和愉快旅行》(1674）中的两个d小调四声部乐章（每一乐章标明为“Contrapunctus”对位曲，并且每个乐章都有镜向“evo-lutio”展开）有惊人相似之处。

《赋格的艺术》是在巴赫生命的最后一年为雕版家（即曾经雕刻六首“舒伯勒”管风琴圣咏的约翰·乔治、舒伯勒的弟弟约翰·海茵列希·舒伯勒）而准备的，这部作品于1751年作曲家去世约12个月后出版，并在1752年再版。巴赫可能在完成《平均律钢琴曲集》第二集（1742）之后才正式着手创作这一曲集，原始的草稿和手稿已经遗失，但相当好的一抄本却保留下来，注明是1745年，包括几乎所有的乐章（12首赋格曲和2首卡农曲）。抄本是分部式总谱（open score），就像已出版的那样。

巴赫可能计划在1749年6月完成《赋格的艺术》，作为他向弥兹勒尔协会（Mizler Society）的第三次，也是最后一次献礼。他于1747年参加此协会（作为该协会成员的条件之一，巴赫需每年呈交一部出版的“科研”作品，直到65岁止。巴赫在1747年第一次贡献的是一首根据“从至高的天界”而创写的卡农变奏曲；在1748年大概提交了“音乐的奉献”)。但在1749年6月他的视力严重恶化。虽然几乎失明，但他在与他居住在一起的几个儿子的帮助下，仍然继续工作。在一次中风之后，于1750年6月28日晚逝世。

似乎没有人能够清楚知道他写作这部作品的意图，少数仍未制版的乐曲是仓促完成的。在他的家产清单上列着“许布勒先生交付的一笔2塔勒16格罗申的款项。巴赫的家属企图完成这部作品的出版工作，但在混乱中他们犯了一系列原则性错误，从此这部作品就遭受了如下几方面的困扰：

(1) 他们把本不属于此曲集的两个乐章也包括进来：一首曾以修订形式出版的额外（早期）版本的赋格10；以及与此无关的管风琴圣咏前奏曲“当我们高声歌唱”（一条公开刊印的诠释，说明这首圣咏是作为最后赋格曲不完整性的某种补偿而提供的。）这两乐章都未包括在目前的版本中。

(2) 他们调换了两乐章所在的正确位置：未完成的赋格从它当作高潮的第14首的逻辑位置被调离；倒影和扩展的卡农从它作为第四首卡农的逻辑位置被调离，当作第一首。格里高利·布特勒令人信服地证实，巴赫明显地计划将未完成的赋格放在第13首之后。巴赫引用他的姓名主题，即B—A—C—H，恰好在第14首赋格之后，这也许不是一种巧合，因为众所周知，“14”是一个数字密码与巴赫的名字等同。在目前的版本中，两个乐章都恢复到它们正确的位置上。(布特勒尔解释了巴赫家族为什么在原始版本中进行重新组织的理由。)

(3) 巴赫家族不适当地把巴赫根据第13首三声部倒影赋格——为两架羽管键琴改编的两首乐曲包括在内（此外，还把它们的次序弄颠倒了）。这两首改编曲在巴赫精心结构的赋格套曲中没有合乎逻辑的位置。这一奇特的差错是可以理解的，原始的三声部版本（赋格13的正向与倒影两曲），是独奏羽管键琴的一对精采乐曲，它们依然保留。这两首作品完全适合在键盘上演奏，虽然所有对它们的论述都暗示着相反的看法。正是这三声部版本，也只有这一版本才能纳入《赋格的艺术》中，并且当演奏整首作品时也应当演奏它们。虽然我个人并不相信，巴赫蓄意把他的两首羽管键琴改编曲作为《赋格的艺术》的一个组成部分出版，但无论如何我还是把它们包括在这一版本中，并放在附录。

必须还要谈一下有关《赋格的艺术》的两个最为古老的问题。为什么现在要理解它是特别为羽管键琴而作的？为什么巴赫以分部式总谱发表？过去的50多年间，大多数的音乐学者和演奏者还是接受了这部作品必定是为键盘所作的这一想法。许多有力的证据已经由古斯塔夫·里昂哈尔德出版发表。假如巴赫要按年度向弥兹勒尔协会呈交作品的设想是正确的话，那么为什么用分部式总谱就立即可以说清楚了，这种记谱方式自16世纪晚期以来，对复杂的对位化键盘音乐一直是通行的办法（这种记谱方式在弗莱斯克巴尔蒂和弗罗伯格等人的作品中表现得很清楚）。巴赫在同一时期的其他两部雕刻版键盘乐曲中，也采用分部式总谱记法——为圣咏“从至高的天界”变奏曲和《音乐的奉献》中的六声部里切卡尔曲(ricercar)（我们有C.P.E.巴赫的亲笔证明，认为这首里切卡尔曲是为键盘乐器用的）。实际上，假如《赋格的艺术》要是用分部式总谱以外的什么形式发表的话，从它所显示的性质上来看，就会显得更加特殊。

为了现代演奏家的方便，目前版本中的乐曲都用两行谱表，与巴赫《十二平均律钢琴曲集》中所采取的记谱方式完全一致。为了在两行谱表中间调配音符，我以巴赫在其他作品中的做法为指导。但在特别复杂的段落中，允许使用更多的加线，这可能比巴赫用得要多些，因为他是用手画谱表，它们是密集在一起的。这里没有提供指法，因为现代钢琴演奏的指法并不适应这种音乐，会误导古钢琴演奏家。

试读结束：需要全本请在线购买： www.ertongbook.com

[注]：

这一版本的乐谱在1985年录制巴赫的全部《赋格的艺术》时被采用，由达维特·莫罗尼用古钹琴演奏（哈尔莫尼亚·蒙恩迪，法国，两盘录音，HMC901169—70）。

装 饰 音

巴赫键盘装饰音权威性信息的主要来源，来自他在1720年写在维廉姆·弗里德曼的《钢琴小曲集》中的图表，这一图表早于《赋格的艺术》30多年出版。但是，巴赫装饰音的使用（以及他在指明这些装饰音时所使用的不同标记）在他生活的晚期又有了些变动。

在《赋格的艺术》中，除了赋格1、2、5和11外，所有乐章都有装饰音标记，但只能找到少数巴赫曾经喜用过的古老标记。其他没有列在维廉姆·弗里德曼图表中的标记也有出现，尽管如此也都是常用的。还有，几个不同的标记是为颤音以及颤音和波音而用的。巴赫似乎要放弃为倚音（包括它的所有复合形式）使用的像顿号似的强音（accent）标记，他通常宁愿把倚音写出来并用一个音（字体可大也可小）指明它的长度，请看《下八度模仿的卡农曲》中的强音和颤音。

下面的装饰音图表基于《钢琴小曲集》中所能找到的标记，相应地除去巴赫不再使用的装饰音标记，但包括所有能在《赋格的艺术》中找到的额外标记。巴赫自己在1700年对这些装饰音的称谓（从《钢琴小曲集》中采取来或派生出来的）以及几乎与《赋格的艺术》完全同时代的C.P.E.巴赫的称谓，都一起在图表中列出。

目　　录

BWV＝沃尔夫冈·史密德于1950年所订“巴赫作品目录”表，(Bach-Werke-Verzeichnis) 前三字母之缩写。

前　言 …… I

装饰音 …… III

对　位　曲 1　BWV 1080,1 …… 页码 2

对　位　曲 2　BWV 1080, 2 …… 5

对　位　曲 3　BWV 1080, 3 …… 8

对　位　曲 4　BWV 1080, 4 …… 11

对　位　曲 5　BWV 1080,5 …… 16

对　位　曲6
在法兰西风格中（紧缩）　BWV 1080,6 …… 19

对　位　曲 7
在宽放和紧缩中　BWV 1080,7 …… 24

对　位　曲 8　BWV 1080, 8 …… 页码 28

对　位　曲 9
在十二度上　BWV 1080, 9 …… 34

对　位　曲 10
在十度上　BWV 1080, 10 …… 38

对　位　曲 11　BWV 1080, 11 …… 42

对　位　曲 [12]
（正　向）　BWV 1080, 12^1 …… 50

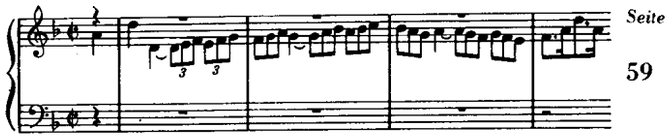
对　位　曲 12
（倒　影）　BWV 1080, 12^2 …… 53

对　位　曲 [13]
（正　向）　BWV 1080, 13^2 …… 56

对 位 曲 13

（倒 影）

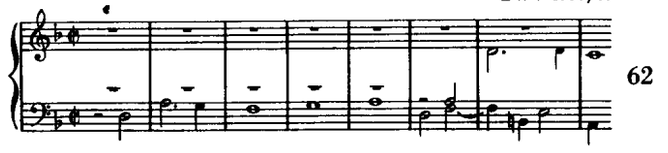
BWV 1080, 13[1]



Seite 59

对 位 曲 14

BWV 1080, 19

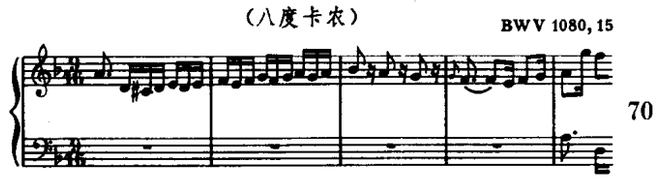


62

低八度卡农

（八度卡农）

BWV 1080, 15

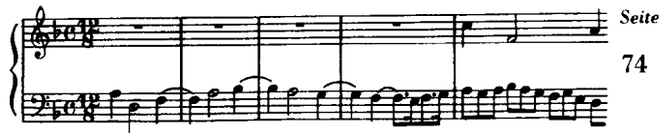


70

十度卡农

三度对位曲

BWV 1080, 16

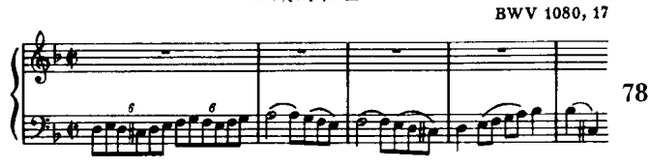


Seite 74

十二度卡农

五度对位曲

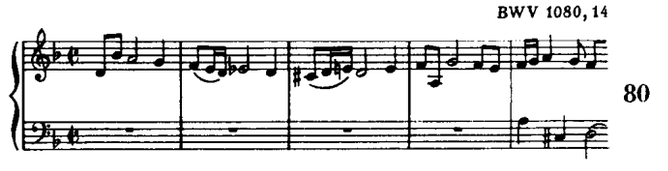
BWV 1080, 17



78

在（低四度）进行中宽放的卡农

BWV 1080, 14



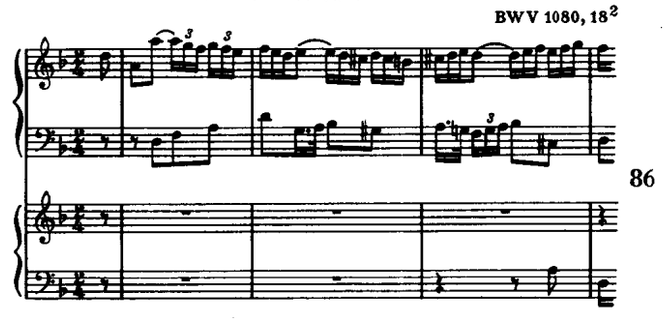
80

附 录

（对位曲 13，其他方式的正向）

两架钢琴的赋格曲

BWV 1080, 18[2]

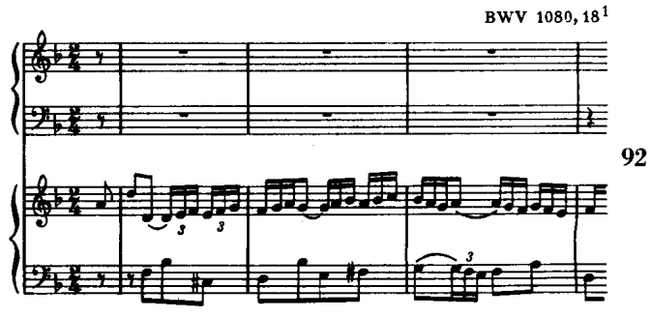


86

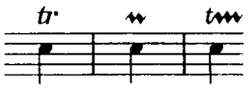
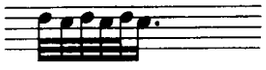
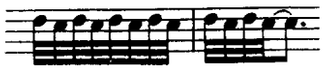
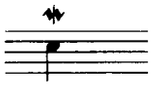
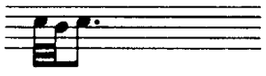
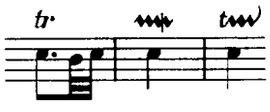
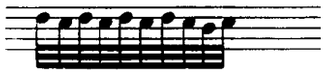
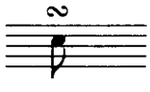
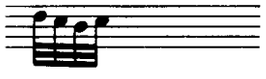
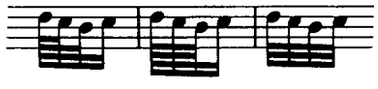
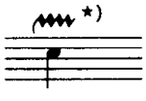
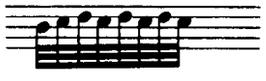
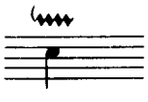
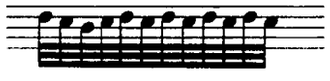
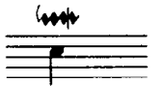
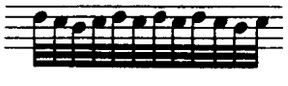
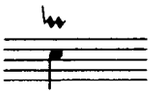
（对位曲 13，其他方式的倒影）

两架钢琴的赋格曲

BWV 1080, 18[1]



92

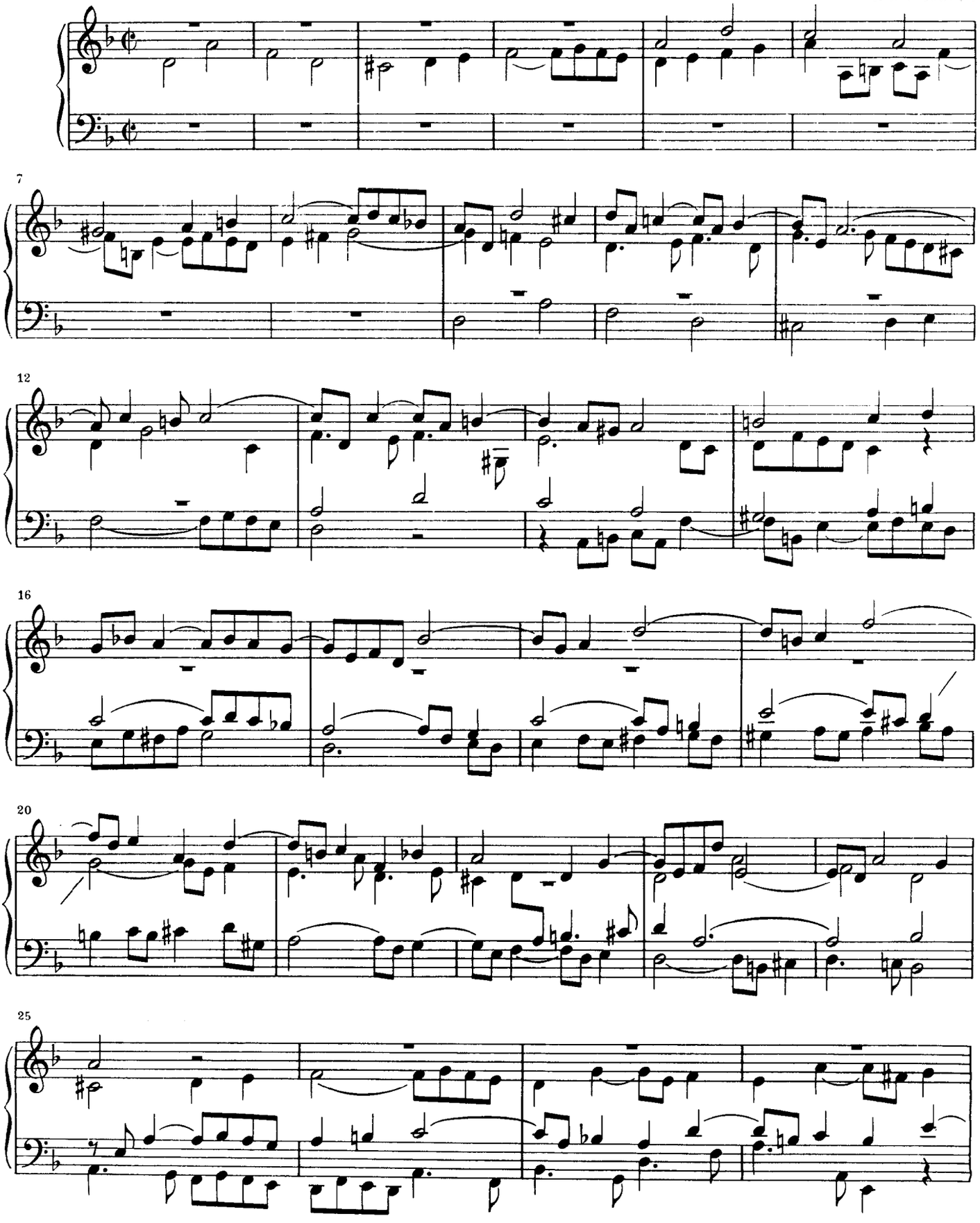
赋格的艺术 1750	J.S.巴赫 1720	C.P.E.巴赫 1753
	颤音 	常规颤音、半颤音 或紧凑颤音 
	下波音 	下波音
	颤音与波音 	颤音与后倚音 
	回音 	回音 Adagio: Moderato: Presto: 
	复合颤音 	下起颤音
	复合颤音 	上起颤音 
	复合颤音与波音 	
	强音与颤音 	

*) 这一标记并未在《赋格的艺术》中标明，但根据C.P.E. 巴赫的评述，它通常简单地记谱成tr，颤音的精确选择留给演奏者来作判断。

赋格的艺术

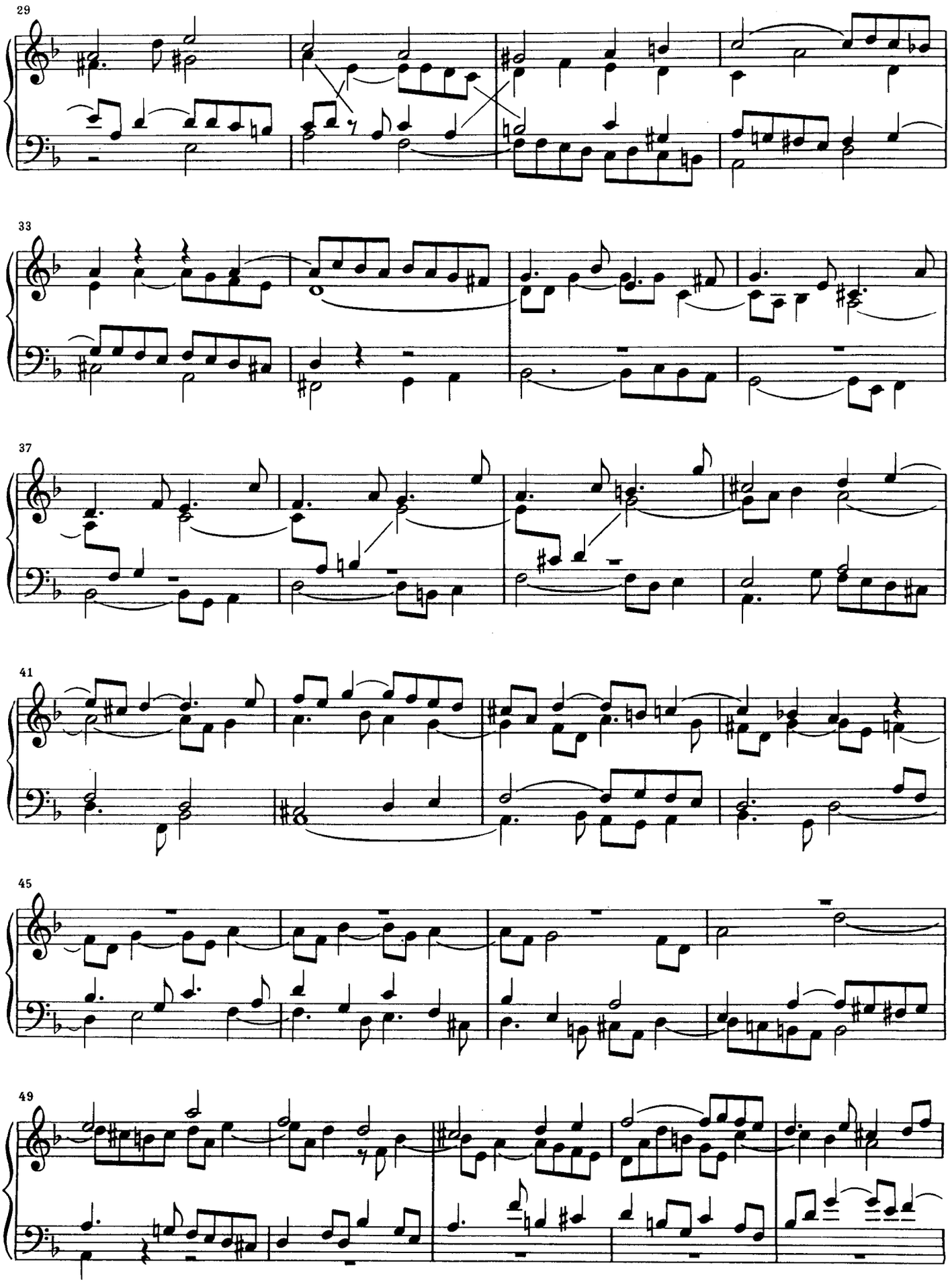
对 位 曲 1

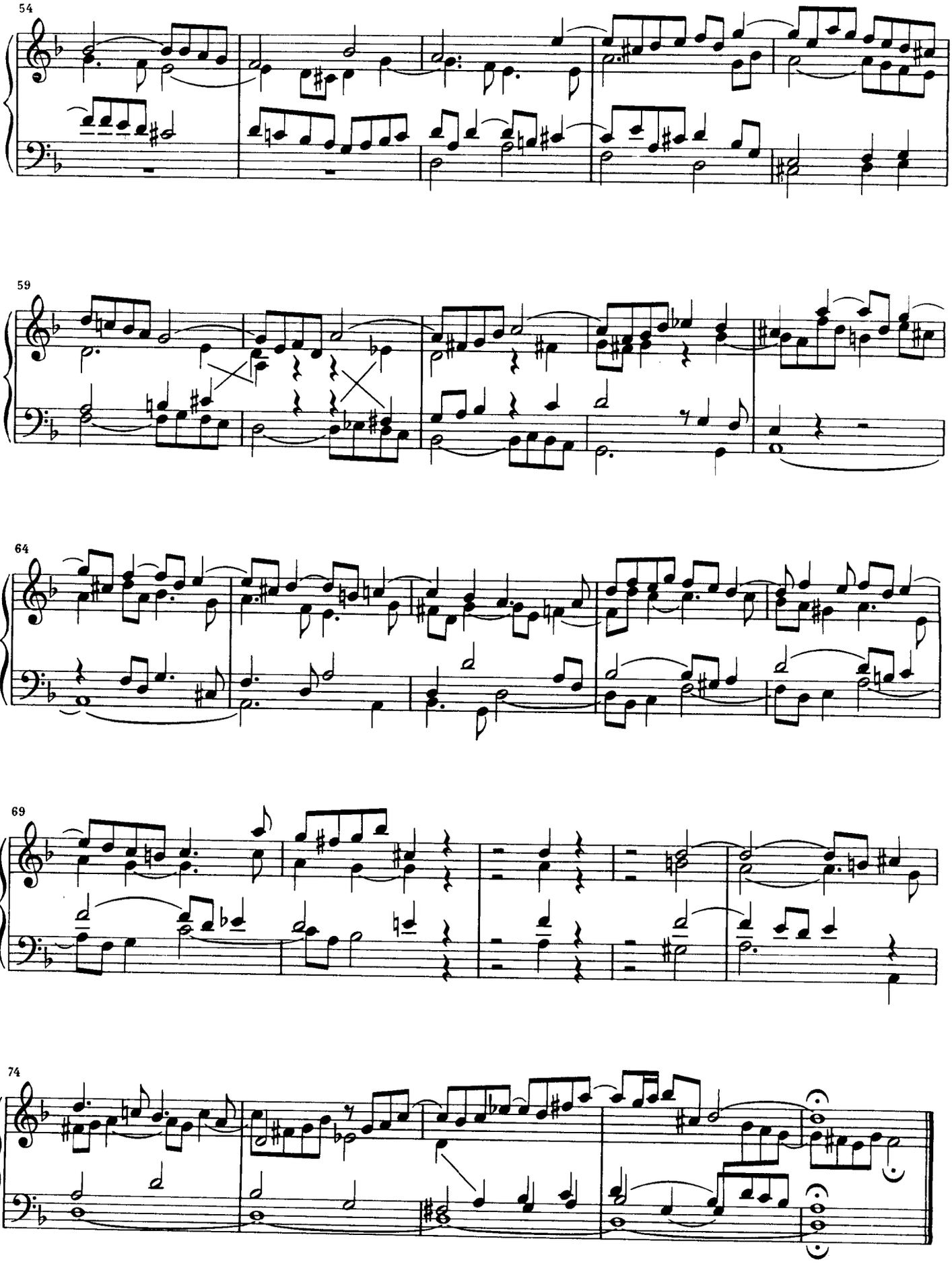
BWV 1080, 1



Vervielfältigungen jeglicher Art sind gesetzlich verboten.
© 1989 by G. Henle Verlag, München

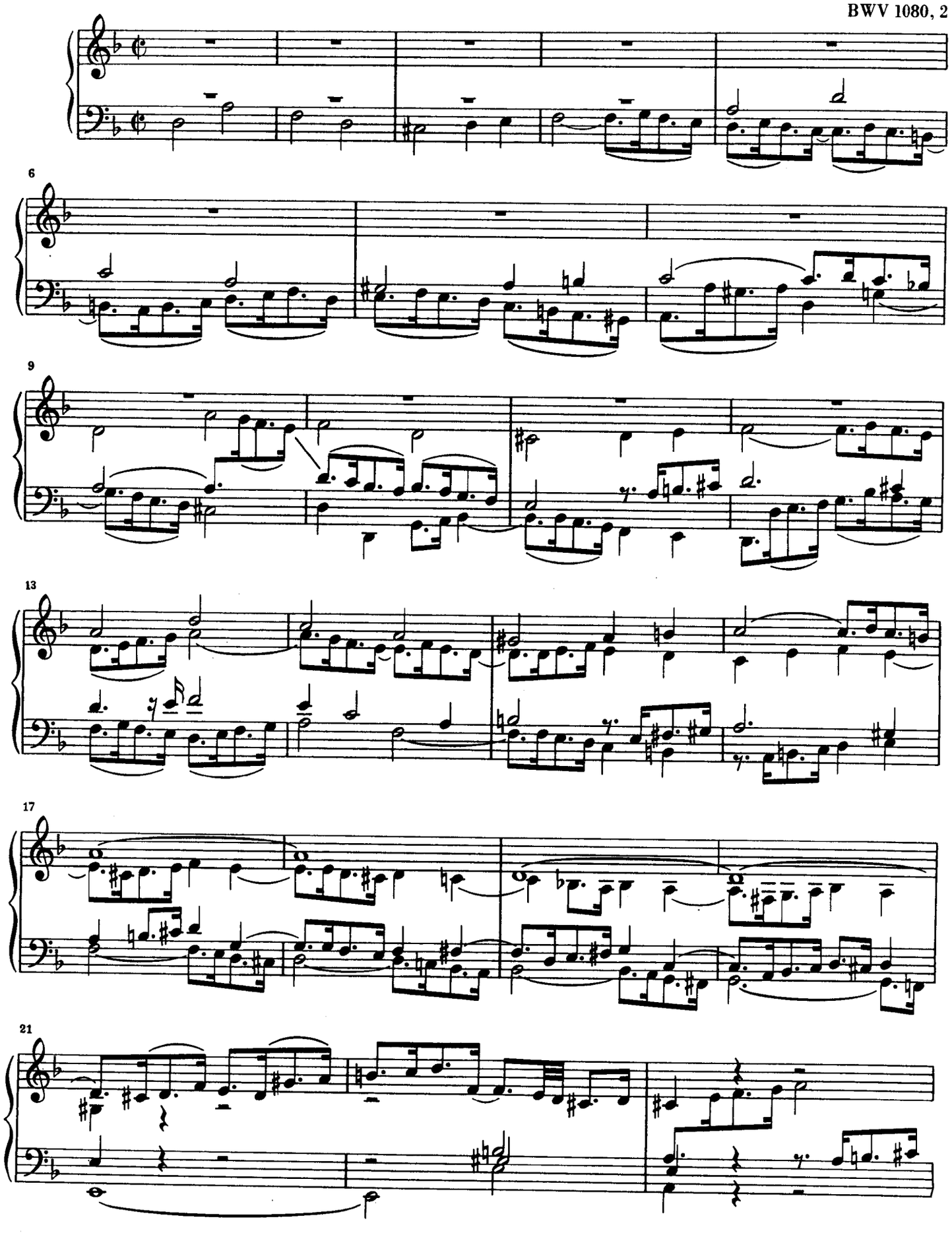
试读结束，需要完整PDF请在线购买： www.ertongbook.com

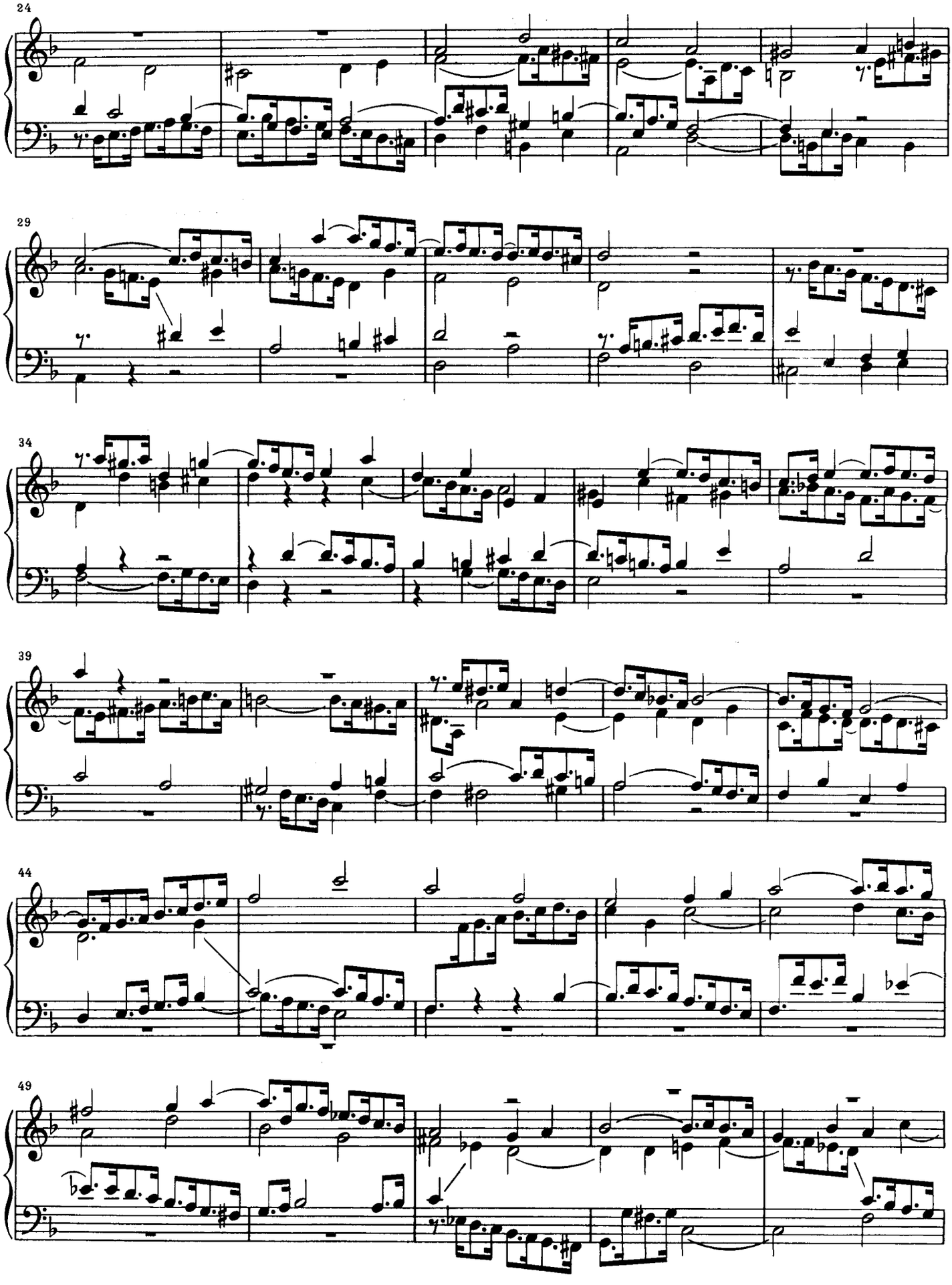

29
33
37
41
45
49

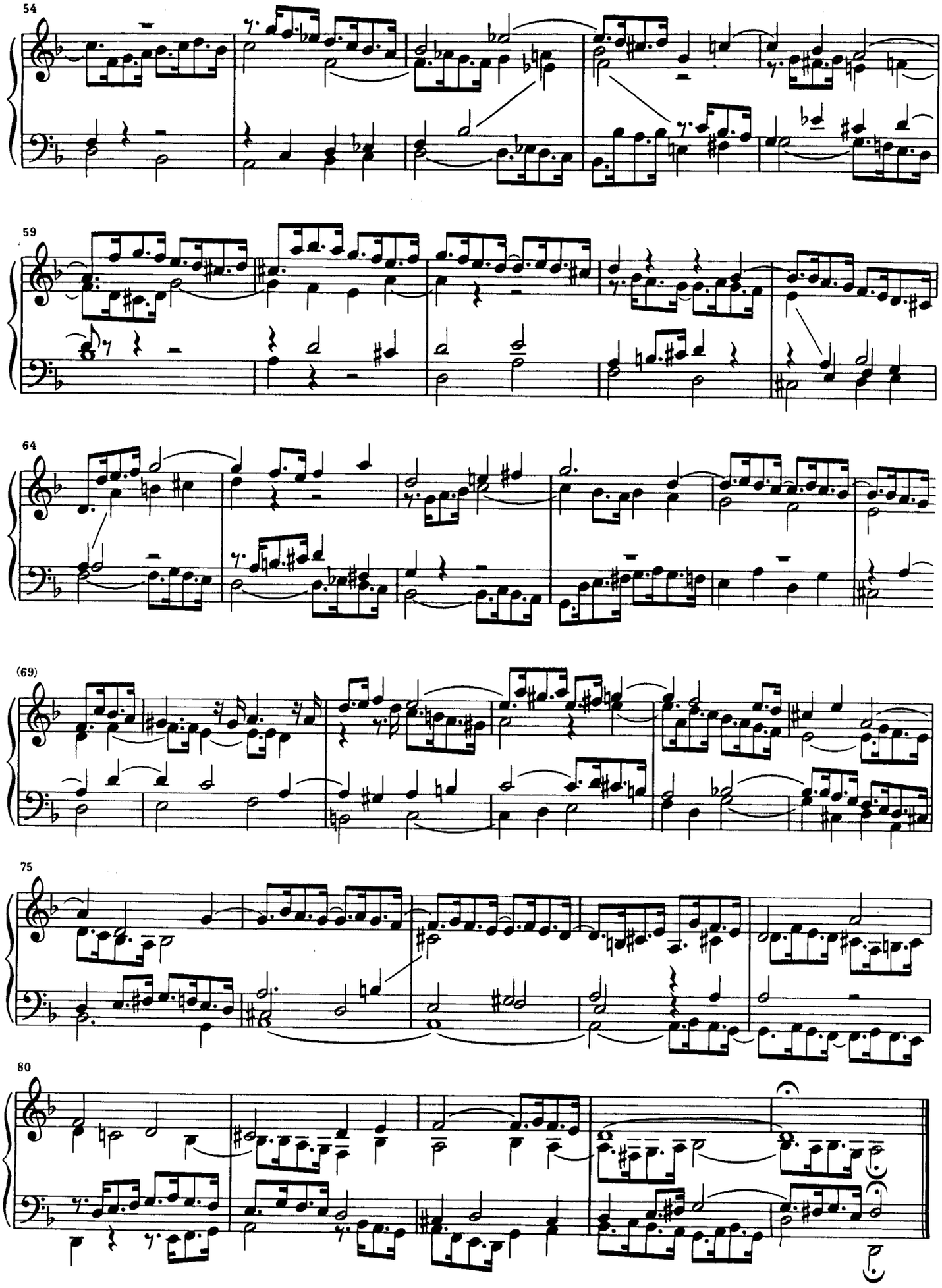

54
59
64
69
74

对　位　曲 2

BWV 1080, 2

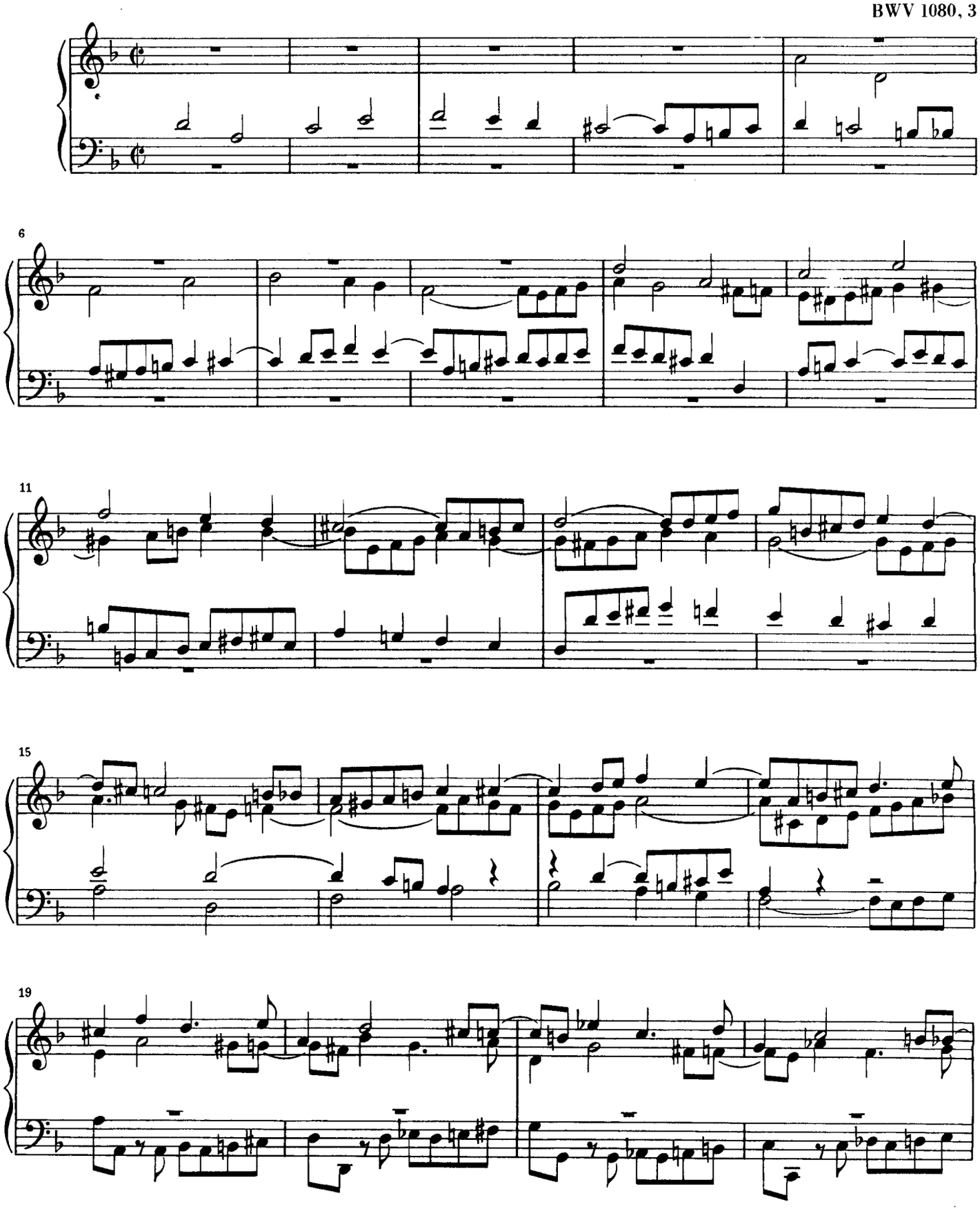



24
29
34
39
44
49


54
59
64
(69)
75
80

对　位　曲 3

BWV 1080, 3



试读结束：需要全本请在线购买：　www.ertongbook.com