

巴赫 创意曲

陈铭志 注释

巴 赫

创 意 曲

陈铭志 注释

世界图书出版公司

上海·西安·北京·广州

图书在版编目(CIP)数据

巴赫《创意曲》:乐谱/陈铭志注释. - 上海:上海世界
图书出版公司,2000.10

ISBN 7-5062-2968-4

I.巴... II.陈... III.钢琴-创意曲-作品集-德国
IV.J657.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 43715 号

巴 赫

创 意 曲

陈铭志 注释

上海世界图书出版公司出版发行

上海市武定路 555 号

邮政编码:200040

上海信老印刷厂印刷

787 × 1092 1/8 印张:16 文、谱:128 面

印数:1-6 000

2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-5062-2968-4/J·15

定价:20.00 元

目 次

(一)

创意曲定义	1
二部创意曲解析	2
第一首	3
第二首	6
第三首	7
第四首	9
第五首	10
第六首	12
第七首	13
第八首	15
第九首	18
第十首	20
第十一首	22
第十二首	23
第十三首	24
第十四首	26
第十五首	28
三部创意曲解析	30
第一首	31
第二首	34
第三首	37
第四首	39
第五首	41
第六首	43
第七首	45
第八首	48
第九首	50
第十首	52
第十一首	54
第十二首	56
第十三首	58
第十四首	60
第十五首	62

(二)

《创意曲》(曲谱)

二部创意曲

第一首	64
第二首	66
第三首	68
第四首	70
第五首	72
第六首	74
第七首	76
第八首	78
第九首	80
第十首	82
第十一首	84
第十二首	86
第十三首	88
第十四首	90
第十五首	92

三部创意曲

第一首	94
第二首	96
第三首	98
第四首	100
第五首	102
第六首	104
第七首	106
第八首	108
第九首	110
第十首	112
第十一首	114
第十二首	116
第十三首	118
第十四首	120
第十五首	122
后记	124

创 意 曲

陈铭志

创意曲(Invention),一种小型复调乐曲。是历史上形成的3种复调音乐体裁之一(另外两种分别为赋格曲和卡农曲,即Fugue与Canon)。它一般根据短小而富于特征的动机,以模仿和复对位手法进行自由而充分的展开。由于主要动机的反复变化陈述,使创意曲具有某种“论证”特点,很容易给人们留下深刻印象。

创意曲这种形式具有悠久的历史:巴洛克时期,意大利作曲家维塔利(G. B. Vitali 1644-1692)在1689年即创作有以此命名的炫技性器乐曲;而邦波蒂(F. A. Bonporti 1672-1749)则将他在1712年创作的小提琴帕蒂塔称为《小提琴独奏创意曲》,……

当然,今天我们提到创意曲,往往总是将它与巴赫的名字联系在一起。因为巴赫创作了至今仍广泛流传于世的二部、三部创意曲各15首(但巴赫称自己的三部创意曲为Sinforniae,意为“交响曲”)。这些创意曲几乎成为每一位学琴者的必弹曲目,它们既可以作为了解复调音乐特点、掌握其演奏规律的练习曲(但它们生动盎然的意趣避免了人们平时对练习曲枯燥无味的习惯认识);又可以为以后弹奏比较艰深的复调音乐作品——如巴赫的《十二平均律钢琴曲集》中的乐曲——做好技术与风格方面的准备。同时,它们庄重典雅的气质、清晰简洁的织体、合乎逻辑的结构、优美流畅的旋律、丰富多姿的艺术表现力,让人们充分领会到巴洛克音乐的最高成就和特有韵致。

由于复调音乐持续衍展连绵不绝的特点,创意曲的结构形成了自己的一些独特之处,尽管我们为了便于让大家理解而仍然沿用一些普遍运用的曲式结构概念,如二部(段)曲式、三部(段)曲式、等等。一般来说,创意曲的各部分(段)之间并没有明显的界限,这主要是由于创意曲的“部”、或者说是“段”结束时没有清晰明显的终止式;此外,创意曲的“再现”部分也不同于其他音乐形式,而往往采取各种对位手法(如紧接模仿等)将乐曲推向高潮,从而在总体结构上呈现出层层递进、不断发展的上升形态。

二 部 创 意 曲

二部创意曲，顾名思义，即指由两个声部构成对位结合的创意曲。它既可以由单一动机或主题以模仿或变化模仿形式写成，也可以由不同的动机或主题旋律以对比复调形式结合而成。

巴赫的 15 首二部创意曲和他的 15 首三部创意曲保持着同样的调性布局——按照键盘乐器上行音阶顺序依次排列；同时，将同主音大小调成对排列（这一点同他的《十二平均律钢琴曲集》一样）。但也许是从弹奏方便的角度考虑，巴赫的创意曲省略了 4 个升号和 3 个降号以上的大小调，仅保留了按以下顺序排列的 15 个大小调（我们分别以大小写字母示大小调）：C. c. D. d. $\flat$ E. E. e. F. f. G. g. A. a. $\flat$ B. b.

15 首二部创意曲的曲式结构，大多采用了三部曲式(Ternary Form)，也有几首采用了二部曲式(Binary Form)。我们在后面对每首乐曲分析时，将对它们的结构逐一加以简略的说明。

一般来说，二部创意曲的每一部分为段落结构(即 Section)。它的第一段具有呈示意味，因此可以称为“呈示段”，主要呈现创意曲的一切构成要素——动机；动机的重复、模进、模仿；对位声部；连接句(间插段)；终止式，等等。第二段则主要是在第一段已经呈示出的各种构成要素基础上继续进行发展，也可以运用动机的某些变化形式(如倒影模仿等)或新的对位声部；与此同时，调性也作相应变化——一般来说，大调的创意曲在第二段常常先进入属调，最后再转入关系小调；而小调的创意曲则往往在第二段转入属小调。第三段一般为乐曲的高潮段落，即在前两段发展基础上使音乐达到顶点，同时，乐曲回到原来的调性。

第一首：C 大调二部创意曲

这首二部创意曲共 22 个小节，根据音乐发展和调性布局，全曲分为 3 个部分：

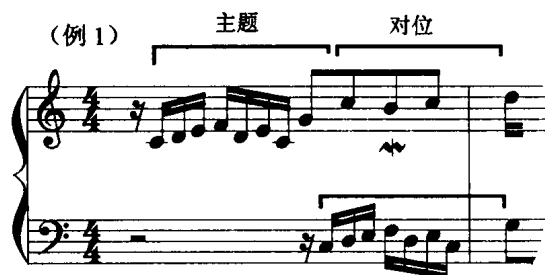
第一部分，1-7 小节，从 C 大调开始，结束于属调——G 大调。

第二部分，7-15 小节，随音乐的展开，乐曲从属调向下属调方向发展(G—d—a)。

第三部分，15-22 小节，乐曲进入高潮，调性逐步回归(a—F—C)，全曲结束。

现在我们逐部对这首二部创意曲作一分析：

- (1) 第一部分 先看这首创意曲以 2 个四音组(CDEF 与 DECG)组合而成的动机式主题(例 1)

这个主题的规模，犹如部分动机那样的短小，而且是音型化的主题，单独在上声部呈示后，立刻低八度在下声部模仿，这时候上声部出现了对位部分，第二小节移高五度模仿(属和弦上模仿)，第三小节开头再回到主和弦上暂时告一段落。在这前面的部分，相当于主题的呈示与巩固。(例 2)

在这个部分中，采取了同向模仿，从第三小节开始了主题的展开。我们在这里碰到各种各样的作曲技巧，即首先是主题变为反向的形式并作反复进行。这种手法，与卡农或者模仿都没有任何关系，但是作为展开主题的方法是用得很多的。

(例 3)

如上例，上声部反向形式的主题作反复进行，与它相对，下声部是对位的形式（参照上例）展开，将这部分连线的用法与对位的原形比较的话，完全保持了同样的构造。要求演奏时充分注意这一点。从第六小节起，可以看到不同的主题发展的实例，还可以看到区分隔开一个段落的特别终止（终止动机），如下例。（例 4）

如上所见，在第六小节中，不是主题的全部，是主题的一部分（这里是主题后半部的反向形式），采取反复进行展开，这种展开可以称为分解性展开法，就是说，把这个主题加以分解并用其中一部分加以展开的方法，从第六小节到第七小节的开头，就出现一个为了要隔开一个段落的终止动机。以上是第一部分的结构，在这里所用的作曲技术比较一般而且用的很广泛。

(2) 第二部分

这部分实际上是第一部分的转位形式，上下声部交换位置，即所谓的复对位。但是调性不同，并且增加了 2 小节，这里如第一部分中说明的那样，作为主题的呈示和巩固，是这个部分的扩大而加以表现的，就是说，这个新加的 2 小节，主题以反向形式作同向模仿出现 4 次。

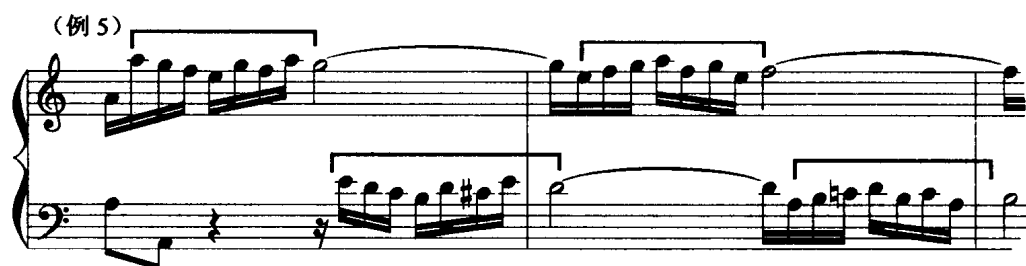
下面将第一部分与第二部对照比较（数字表示小节）。

第一部分 1 2 3 4 5 6 7

第二部分 7 8 9 10 11 12 13 14 15

(3) 第三部分

与第一部分和第二部分为主要的部分相比，这个第三部分起着终止的作用。因此，虽然说这首乐曲是三部形式，但实际上可以认为是带终止的二部形式。第三部分开头的 4 小节，主题和它的反向形式相互作同向模仿。这里放弃了对位部分而变成单持续音，(例 5)

到了第十八小节这个段落结束，以下的部分，主题或者是以反向形式的反复进行和模仿等。这个第三部分中，尤其是引起人们注意的调性的变化、第三部分从 a 小调开始，经过 F 大调回到原调 C 大调是在乐曲快结束的时候，这一点是特别突出的特征，整个乐曲的构成方法，正如以上所讲述的那样。总而言之，这首乐曲是用短小的，即兴的主题的发展而构成的。

第二首:c 小调二部创意曲

这是一首以卡农手法写成的二部创意曲，C 小调调性使其焕发出一种庄严而略带忧郁的气质与风韵。全曲可分为 3 个部分：

第一部分，1—10 小节。

第二部分，10—20 小节，它实际上是第一部分的复对位形式。

第三部分，21—27 小节，具有结束部的性质。

这首二部创意曲的特点为：由于采用了严格模仿(卡农)手法，上下 2 个声部的旋律得以不断衍展，并进行追逐、交换、互补；同时，也产生了较多的不协和音程。而这在巴赫时代是不多见的。

这首创意曲的具体音乐进程，结构、调性布局等如下：

(1) 第一部分

第一部分为 10 小节。开头旋律 A 在上声部单独呈现，到第三小节下声部模仿这个旋律，同时在上声部出现旋律 B，到第五小节下声部模仿旋律 B，上声部出现旋律 C，这个部分就是反复运用这种结构发展的。

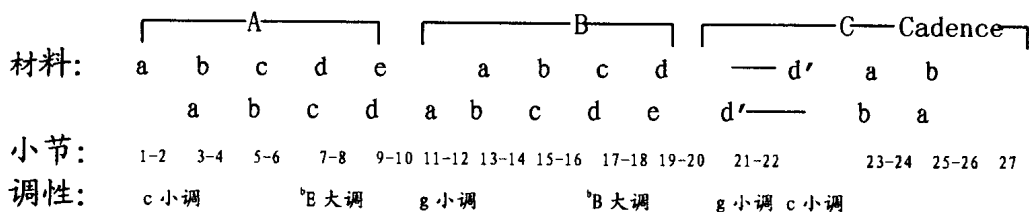
(2) 第二部分

从第十一小节起是第二部分，这里开头由下声部奏出旋律 A，然后上声部进行模仿，这时下声部出现旋律 B，总之是下声部为先行声部，上声部为模仿声部。如前所述，第二部分实际上是第一部分的复对位形式。

(3) 第三部分

经过 2 小节的过渡，乐曲进入了由主要动机材料构成的结束部分。

这首二部创意曲的结构和音乐发展特点可以下列图示表示：

第三首：D 大调二部创意曲

这首二部创意曲与第一首(C 大调)整体结构类似,但具有更加复杂而丰富的变化。特别是它的调性布局,使其具备了奏鸣曲式的某些典型特征。

全曲结构可以大致划分如下:

第一部分:1—38 小节,它包括 2 个主题以及连接部与尾声,而 2 个主题分别主、属调上(可以说,第一部分相当于奏鸣曲式的呈示部)。

第二部分:43—59 小节,两个主题均在主调上出现,连接部调性也做了相应的调整,乐曲在紧缩的第二主题之后结束。由于乐曲的展开部分仅 5 小节(39—42 小节),因此未形成真正意义上的展开部。

第 1 主题先在上声部单独呈示(见下例 a),在下方声部作八度模仿后,音乐进入以这一主题材料写成的连接部(见下例 b):

Example a: Treble clef, measures 1-3. Theme A (measures 1-2) and Theme B (measure 3).

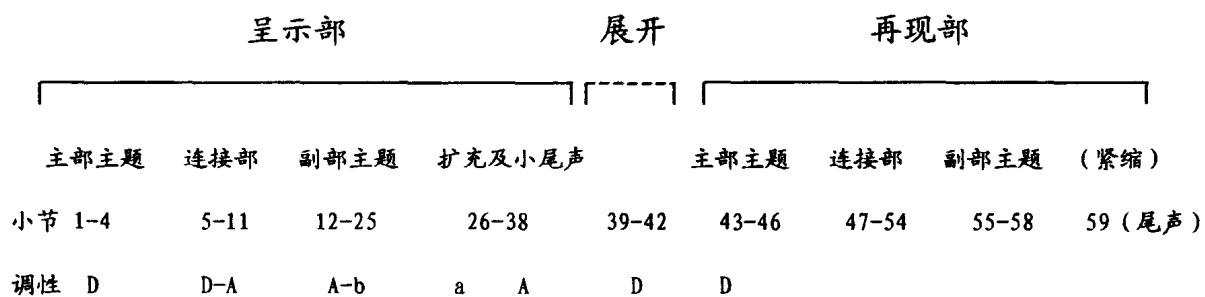
Example b: Treble clef, measures 4-8. Theme A (measures 4-8). Bass clef, measures 5-8. Octavo imitation of Theme A (measures 5-8).

Example c: Treble clef, measures 9-12. Theme A (measures 9-10). Bass clef, measures 10-12. Octavo imitation of Theme A (measures 10-12).

第 2 主题(见下例 c)从属调(A 大调)开始,逐渐转入主调的关系小调(b 小调),随后音乐进入呈示部分的扩充及尾声。

Example c: Bass clef, measures 13-15. Theme A (measures 13-15).

这首二部创意曲的结构简略图示如下:

从图示中我们可以看出,这首乐曲的结构与调性布局确实符合奏鸣曲式的一些基本特征;除展开部以外,奏鸣曲式的各个构成部分也一应俱全。也许我们可以把它称之为“微型奏鸣曲式”构成的一首二部创意曲。

第四首：d 小调二部创意曲

这首二部创意曲抒情、优美、流畅而略带感伤，在织体形态方面同 C 大调二部创意曲相似。它以卡农模仿作为主要结构手段，从而使核心动机及其倒影形式贯穿全曲，体现了音乐的高度统一性；但二声部纵向结合而在空间时间上形成的对比——如节奏形态的对比、旋律线条运动方向的对比、旋律音程级进与跳进的对比、连音（音阶式的十六分音符）与顿音（分解和弦式的八分音符）的对比——又使这首乐曲变化丰富、意趣盎然。

该曲核心动机及其倒影形式如下：

这首二部创意曲可分为 3 个部分：

第一部分：1—18 小节，核心动机显示并予以巩固，这一部分开始于主调（d 小调）而结束于关系大调（F 大调），调性从主向属功能方向转移。

第二部分：18—43 小节，核心动机及其倒影形式交替出现，音乐进行了充分展开；调性从 F 大调开始，逐渐转入下属功能（g 小调），37 小节处在 a 小调上作完全终止，随后再通过 g 小调而返回 d 小调。

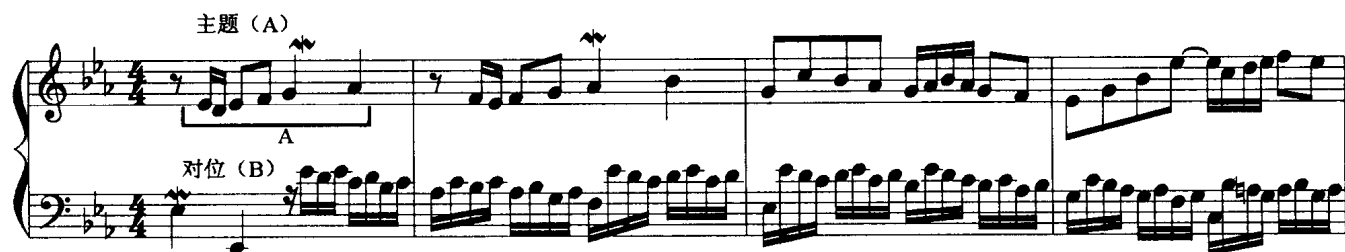
第三部分：44—52 小节，具有再现部性质，但在音区、对位声部形态等方面都有变化（如原在第二部分才出现的核心动机倒影形式也在这里出现）。这样，这一部分就起到了概括全曲，变化再现的作用。最后，乐曲在稳定的主调性中结束。

第五首: $\flat E$ 大调二部创意曲

这是一首运用纵横可动对位技术创作的二部创意曲,即构成对比结合的两个声部的旋律,不仅在纵向上(上下)不断交换位置,以造成音区音色等因素的对比来使音乐获得充分的衍展;而且还在横向上,经常改变两声部对位结合的时间距离,从而产生些变换不定的纵向结合音响关系,乐曲由此得到了丰富的动力性。音乐风格坚定有力,节奏强烈。

这首创意曲可分为 3 个部分,各个部分之间均以用模进手法写的间插段(Episode)连接起来,下面分而述之:

第一部分:1—11 小节(包括 9—11 小节的第一个间插段),我们先来看一下这首乐曲中同时显示的主题(A)与对位声部(B)。

主题(A)包含两个动机,第一个动机以模进手法予以重复(在全曲中贯穿运用这个手法进行展开),第二个动机(第三小节起)则与之形成对比,但显然第一个动机在音乐发展中发挥了更大作用。对位声部(B)是以同样的音型多次变化反复而成。可以说,这个主题和对位声部,完全是以二重对位形式写成,两者可以任意交换位置,甚至横向距离,展现了巴赫高超的对位技巧。在这一部分中,音乐从 $\flat E$ 大调开始,随主题与对位声部上下交换位置而转至 $\flat B$ 大调(属调);然后再回到主调($\flat E$ 大调),主题的呈示与巩固部分宣告结束。接着便是以模进手法写的第一个间插段(见下例)。

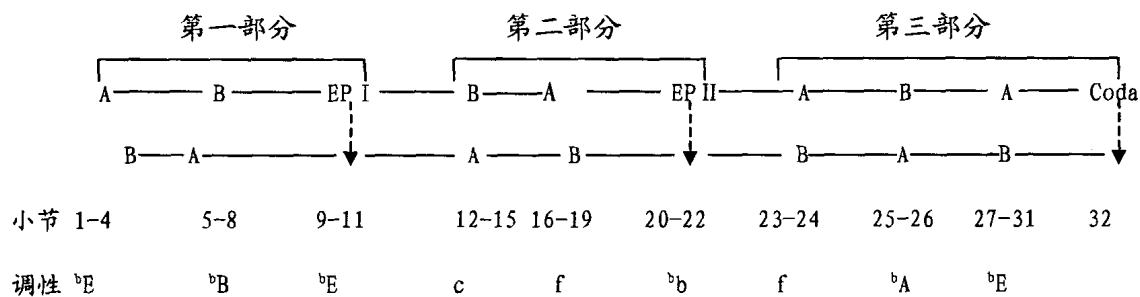

第二部分: 12—22 小节 (包括 20—22 小节的第 2 个间插段)

主题(A)在关系小调(C小调)上陈述,而位于上方的对位声部(B)在横向距离上也做些调整,提前两拍与主题在同一拍出现,这就是前面谈到的纵横可动对位。整个第二部分音乐获得较大发展,调性也从关系小调逐渐向下属功能方向(f小调)转移,再到 $\flat$ b小调,似乎是为第三部分作准备。

第三部分: 23—32 小节,音乐进一步展开,主要依赖复对位技术和不断加强的力度(从f到ff)将乐曲推向高潮。

这首二部创意曲的简略结构图示如下:

第六首：E 大调二部创意曲

这是一首舞曲风格的二部创意曲，情绪热烈而生动活泼。小快板速度和连续切分节奏使乐曲更为活跃。乐曲基本发展手法为复对位（二重对位）。核心材料为运动方向相反的两组乐汇，第一组（低音声部标记为 A，高音声部为 B）为音阶式上行下行旋律；第二组（两声部分别标记为 C、D）为分解和弦式上行、下行旋律，见下面谱例：

两组乐汇（动机）以复对位手法衍展并交替出现，各种因素的对比使全曲富于变化，动感强烈：在节奏对比方面，有正拍音与连续切分音的对比，八分音符与十六分音符的对比；在音色对比方面，有连音与断奏的对比，及音区的对比；在外部形态方面，有声部运动方向的对比；在音高组织方面，有音阶式进行与分解和弦式进行，以及五、六、七、八度跳进的对比，等等……

这首创意曲可分为 3 个部分，各部分之间以间插段 (Episode) 连接。具体为：

第一部分：1—12 小节，开始于主调性 (E 大调)，后转入关系小调 (*c 小调)；
第 1 间插段，13—20 小节，调性变化为属调 (B 大调)。

第二部分：21—39 小节，但又可以再分为两个段落 (21—28 小节、33—39 小节)，中间以第二间插段 (29—32 小节) 连接，调性变化频繁，先后进入 B、*g、*c 等调性，最后结束在 A 大调；之后为 4 小节的第三间插段 (39—42 小节)。

第三部分：43—54 小节，调性由下属功能逐渐回到主调，这一部分实际上是第一部分的变化再现，即以复对位形式完全再现了第一部分；最后，为 8 小节的尾声，乐曲在轻快活跃的气氛中终止。