

И. С. БАХ

ИНВЕНЦИИ

ДЛЯ ФОРТЕПИАНО

Редакция Ф. БУЗОНИ

**Вступительная статья, комментарии, перевод
немецкого текста и подготовка издания
Н. КОПЧЕВСКОГО**

**МОСКВА
"МУЗЫКА"
1991**

ИНВЕНЦИИ И. С. БАХА

22 января 1720 года Бах начал записывать в нотную тетрадь пьесы для обучения музыке своего старшего сына Вильгельма Фридемана, которому тогда исполнилось $9\frac{1}{2}$ лет. В этой тетради наряду с «музыкальной азбукой», примерами аппликатуры, таблицей украшений, несложными произведениями различного характера — прелюдиями, хоралами и др. — были помещены 15 двухголосных пьес совершенно нового жанра, каждая из которых носила название «Ртгаэмбюйт», и 14 трехголосных пьес под названием «Fantasien». Это — первый, во многом еще неразвитый, неразработанный вариант двухголосных и трехголосных инвенций¹.

Композитор, по-видимому, увлекся этими сочинениями, работал над их усовершенствованием, так как вскоре появляется их новая версия, где многие пьесы уже значительно расширены, более совершенным становится голосоведение, более богата мелизматика. Об этом свидетельствует рукопись, на которой, к сожалению, не имеется даты, но которая, как это было установлено, написана не позже 1723 года. В этой рукописи трехголосных пьес тоже пятнадцать; своеобразен порядок пьес: за каждой двухголосной следует написанная в той же тональности трехголосная, образуя цикл, несколько напоминающий цикл прелюдии и фуги. Долгое время эта рукопись считалась автографом, и лишь в 1933 году немецкий исследователь Людвиг Ландсхоф доказал, что это — копия, написанная, по-видимому, кем-то из близких Баху людей. Эта рукопись послужила причиной целого ряда ошибок (главным образом в отношении орнаментики) во многих изданиях, в том числе таких солидных, как издание Г. Бишофа (а у нас — А. Б. Гольденвейзера). Соскучившись на эту рукопись нельзя, так как она безусловно скопирована с какого-то неизвестного нам автографа и, наряду с отдельными описками и явными ошибками, дает очень интересные варианты в отношении орнаментики (по-видимому, многие мелизмы добавлялись туда позднее в процессе занятий с учениками), а трехголосные инвенции №№ 4, 5, 7, 9, 11, в этой рукописи одетые в богатейший орнаментальный наряд, предстают перед нами в совершенно новом освещении (в дальнейшем при ссылках мы будем называть ее «Минимый автограф»). И, наконец, самая поздняя рукопись, являющаяся бесспорным автографом, датирована 1723 годом. В ней пьесы расположены в том порядке, в каком они известны по всем изданиям; двухголосные называются инвенциями, трехголосные — синфониями². Эта рукопись несомненно представляет собой

окончательный авторский вариант (в дальнейшем мы будем ссылаться на нее как на основной автограф): об этом свидетельствует и аккуратность, с какой она изготовлена, и то, что она снабжена титульным листом, в заголовке которого подробно излагаются педагогические задачи этого сборника. Вот текст этого заголовка:

«Подлинное руководство, в котором любителям клавира и, в особенности, жаждущим учения предлагается ясный способ, как можно не только научиться играть на два голоса, но при дальнейшем прогрессе правильно и красиво обращаться и с тремя облигатными³ голосами, при ссм же не только знакомиться с хорошими инвенциями, но и прилично их разрабатывать; а главным образом — добиться певучей манеры в игре и вместе с этим получить сильное предрасположение к сочинительству.

Изготовлено Иог. Себ. Бахом, великонижеским Ангальт-Кетенским капельмейстером. От рождества Христова год 1723»⁴.

Кроме этих трех рукописей, являющихся основным источником установления подлинного текста инвенций, существует еще несколько копий, выполненных (с теми или иными вариантами) учениками или современниками композитора. Это обилие дошедших до нас рукописей (а ведь во времена Баха их существовало гораздо больше!) свидетельствует о большой педагогической популярности инвенций.

В этих пьесах Бах соединяет обучение па инструменте (выработка певучего звукоизвлечения, приобретение навыков одновременного исполнения нескольких самостоятельных голосов) с наставлением в композиции (естественное развитие, не связанное рамками общепринятых схем, интересные поиски новых форм). Но инвенции, несмотря на свою utilityарно-педагогическую целенаправленность, отличаются богатым образным содержанием — это подлинные шедевры музыкального искусства. Не только учащийся, но и зрелый музыкант, возвращаясь к этим произведениям, каждый раз будет находить для себя что-то новое (вспомним, как уже на наших глазах по-новому раскрылись, засверкали неожиданными гранями трехголосные инвенции под пальцами Глена Гульда).

Одно из основных требований Баха-педагога — «добиться певучей манеры в игре». Здесь ясно видно, что для Баха основой музыки является мелодия — вокальное начало, и из этого начала (имеет-

аргументов, необходимых для развития мысли. Как мы увидим далее, из авторского заголовка, а также из самого музыкального материала, И. С. Бах в своих пьесах не только выдвигает сами «аргументы», то есть исходный материал, но и показывает его мастерскую, каждый раз неповторимую обработку, наглядно демонстрируя таким образом и следующий пункт риторики, неразрывно связанный с первым, — «элaborацию», развитие материала.

³ Облигатный (obligato — обязательный, непременный — ит.) — голос, имеющий ведущее, самостоятельное значение (в отличие от аккомпанирующих голосов).

⁴ См. факсимальное изд.: Bach J. S. / Inventionen und Sinfonien / Faksimile nach der im Besitz der Deutschen Staatsbibliothek in Berlin befindlichen Urtschrift / Edition Peters / Leipzig [1963].

ся в виду не только мелодия кантиленного типа, но и разнообразные виды выразительной речевой декламации, которыми так богаты сочинения Баха) проистекает все его творчество.

Создав такой замечательный педагогический сборник, Бах ограничился записью нот и украшений, оставив незафиксированными (подобно тому, как он это делал в других клавирных произведениях) такие важные детали, как указания динамики, темпа, фразировки, аппликатуры, расшифровка украшений. Все эти сведения сообщались ученикам на уроке (известно со слов баховских учеников, какое важное значение придавал Бах живому показу, игре педагога), а для зрелых музыкантов, уже проникших в тайны исполнительства, подразумевались сами собой. Примечательно, что Бах даже не указывает, для какого инструмента предназначены эти произведения, ведь клавир — понятие родовое и во времена Баха включал два совершенно различных струнных клавишных инструмента — клавесин и клавикорд, не говоря уже о духовом клавишном инструменте — органе (вспомним, что почти всю третью часть своего капитального сочинения «Klavierübung» Бах написал для органа).

Баховская устная «исполнительская традиция» давно прекратила существование, поэтому при издании инвенций одной из важнейших задач — наряду с воспроизведением точного авторского текста, очищенного от всех случайных наслонений, — является педагогическая редакция текста, воссоздающая с определенной степенью достоверности намерения автора.

Первой педагогической редакцией инвенций И. С. Баха является редакция К. Черни, увидевшая свет в 1840 году. Ученик Бетховена, блестящий фортепианный педагог, воспитавший бесчисленное множество пианистов (одним из его учеников был Ф. Лист), Карл Черни (1791—1857) создал законченную в своем роде редакцию сочинений Баха. Ее достоинствами были: продуманная аппликатура, удобное распределение средних голосов между руками. Но эта редакция обладает и целым рядом недостатков. В основу нотного текста Черни положил публикацию известного исследователя музыки Баха и его страстного почитателя И. Н. Форкеля (1749—1818), автора первой книги о композиторе — «О жизни, искусстве и о произведениях Иоганна Себастьяна Баха» (1802)¹. Форкель, лично знавший сыновей И. С. Баха, ошибочно полагал, что версия инвенций (а также прелюдий из «Хорошо темперированного клавира»), содержащаяся в «Нотной тетради Вильгельма Фридемана Баха», является поздней и окончательной, что якобы сам Бах к концу жизни «исправил» некоторые гармонические «шероховатости», «смягчил» и некоторые внесезонные модуляции, перечень, значительно изменил украшения. Но мы уже видели — и это давно с достоверностью доказано, — что «Нотная тетрадь» дает наиболее старый вариант и, таким образом, становится ясным, что текст Форкеля и Черни страдает целым рядом погрешностей. Кроме того, в редакции Черни отсутствует живая характерная фразировка, — господствует непрерывное легато. В указаниях динамики и темпов как в зеркале отразились исполнитель-

тельские особенности эпохи Черни (особенности уже давно преодоленные и делающие редакцию Черни «старомодной» и неприемлемой в нашей педагогической практике): преобладание частой смены cresc. и dim. (так называемая «волнообразная динамика»), отсутствие контрастных динамических противопоставлений, преувеличенно быстрые темпы, большое количество замедлений. Бах в этой редакции выглядит приглаженным, сентиментальным, добродорожным бургером, а не титаном, о котором еще Бетховен (Черни утверждал, что в своих редакциях баховских сочинений он по памяти воспроизвел особенности исполнения этих сочинений Бетховеном!) сказал: «Nicht Bach! — Meer sollte er heißen!»².

Редакция Черни давала пианистам искаженный, ложный портрет великого композитора, но она надолго укоренилась в педагогическом репертуаре, так как обладала ярко выраженными чисто пианистическими достоинствами³. Попытки дать на основании автографов точный, authenticный текст инвенций делались уже в прошлом веке (издание Баховского общества и, в особенности, издание под редакцией Г. Бишофса), но отсутствие в этих редакциях ярких убедительных исполнительских указаний препятствовало повсеместному их внедрению в педагогическую практику.

В этом отношении публикуемая нами редакция инвенций представляет большой интерес.

Ее автор Ферруччо Бузони (1866—1924) — разносторонне одаренный человек, один из крупнейших пианистов своего времени, композитор, дирижер, фортепианный педагог, музыкальный писатель (автор целого ряда работ, главным образом по вопросам музыкальной эстетики).

Проблема интерпретации баховских произведений занимала одно из центральных мест в творчестве Бузони. Ему принадлежит целый ряд транскрипций баховских сочинений: хоральные прелюдии, органные прелюдии и фуги, токкаты, скрипичная чакона и др.

С наибольшей полнотой взгляды Бузони на исполнение Баха выражены в его редакциях инвенций (два выпуска: «15 двухголосных инвенций» и «15 трехголосных инвенций», 1891, переиздание — 1914), которые он рассматривал в качестве «подготовительной школы», и — следующего этапа полифонической трудности — «Хорошо темперированного клавира» (I часть — 1894—1897⁴, II часть — 1915).

Редакции этих сочинений с прибавлением нескольких транскрипций должны были, по мысли Бузони, образовать «высшую школу фортепианной игры»⁵.

¹ «Не ручай! — Море должно быть ему мяя!» (Bach — ручай — нем.).

² Подробнее о принципах редактирования К. Черни см. статью: Ройзман Л. Карл Черни и его редакция клавирных сочинений И. С. Баха («Советская музыка», 1940, № 10, с. 62—68).

³ В Советском Союзе была опубликована бузониевская редакция первой части под названием «Клавир хорошего строя» (под редакцией и с дополнениями Г. М. Когана. М.—Л., 1941).

⁴ Подробнее творческий облик и взгляды Ф. Бузони освещены в вышеупомянутом издании первой части «Клавира хорошего строя» (М.—Л., 1941), в подборке высказываний Ф. Бу-

В соответствии с такими задачами Бузони снабжает свои редакции (в частности, публикуемую редакцию инвенций) не только исполнительскими указаниями (фразировка, динамика, аппликатура, расшифровка украшений), но и обширными примечаниями. В примечаниях к инвенциям большое место уделено анализу формы. Бузони не только дает определение формы-схемы, но стремится всегда направить сознание учащегося на обнаружение соответствий, пропорций формы, тематических связей. Иногда он советует мысленно отбросить какой-то раздел или, наоборот, продолжить развитие, чтобы ясно представить себе симметрию или нарушение таковой в пьесе. Он сам пишет в предисловии к инвенциям: «Очень важен момент композиции, мимо которого при преподавании обычно проходят; в то же время этот момент — как ни одно другое средство —зван к тому, чтобы развить чисто музыкальную сторону дарования учащегося и повысить его критическое чувство». Напомним, что и сам Бах в преподавании стремился к тому, чтобы все элементы произведения были осознаны учащимися.

Большое внимание в примечаниях уделяет Бузони раскрытию образно-эмоционального содержания пьесы — здесь часто встречаются аналогии жанрового порядка («двугоолосная песня — что-то вроде интермеццо для флейты и виолончели в какой-нибудь пасторальной канте» — инвенция 6; «песня, выдержанная в строе баллады» — трехголосная инвенция 11).

В примечаниях содержится и множество замечаний, которые в своей совокупности образуют целый свод принципов исполнения полифонии на фортепиано. Часть замечаний носит негативный характер (не следует оставлять во время пауз руку на клавиатуре во избежание «непреднамеренных мешающих органных пунктов», или «не следует передерживать звуки во избежание иллюзии двухголосия» — там, где одноголосное арпеджио, и т. д.), другие замечания дают конкретные советы: какой голос следует выделить, какой — убрать на второй план, насколько важно выдерживать все тянувшиеся звуки, чтобы все время была слышна полифония. В NB к трехголосной инвенции 9 Бузони подробно рассказывает о том, каким образом при исполнении полифонического произведения можно сделать ясно слышимыми все голоса.

И наконец, целый ряд примечаний посвящен звукоизвлечению на фортепиано (например, примечание 1 к двухголосной инвенции 4, примечание 1 к двухголосной инвенции 5, NB к двухголосной инвенции 6, примечание 1 к двухголосной инвенции 10 и др.).

Но основное, что объединяет все эти замечания — разного порядка, — борьба Бузони против сентиментальности, изнеженной элегантности в понимании Баха (примечание 4 к двухголосной инвенции 1, примечание 1 к двухголосной инвенции 6, NB 2 к трехголосной инвенции 11, NB к трехголосной инвенции 15). Бузони стремится, исходя из са-

мой музыки, показать, насколько противоречит распространенный в его время стиль исполнения подлинному характеру музыки великого мастера — мужественному, чужому каких бы то ни было вычурностей, не боящемуся смелых звучаний (примечание 3 к двухголосной инвенции 4). Характерным в этом отношении является постоянное подчеркивание Бузони моментов формы (чтобы ученик с самого начала занимался не только деталями, но и осознал общие пропорции всего произведения¹), а также часто встречающиеся в конце пьес предупреждения «pop fall.», «in tempo», «pop til.», так как сентиментальные замедления и размягчения в корне противоречат духу баховской музыки (примечание 3 к двухголосной инвенции 1, примечание 5 к трехголосной инвенции 11 и др.).

Аппликатурные указания Бузони возрождают широко распространенный в эпоху Баха прием перекладывания пальцев². Часто применяет Бузони аппликатуру (подчас на первый взгляд неудобную), способствующую при любых обстоятельствах точному соблюдению требуемой фразировки (например, двухголосная инвенция 13, такты 4, 19). Часты случаи применения нескольких вариантов аппликатуры.

Выработке «специальной манеры в игре» способствует указанная Бузони фразировка, обусловливающая выразительное «произнесение» мелодии, подчеркивающая ее яркий образный характер. Фразировка обозначена здесь не только специальными знаками (лиги, точки и др.), но и группировкой длительностей.

В манере записи нотного текста Бузони в многочисленных случаях совпадения голосов исходит не из воображаемого, а из реального звучания, часто выставляя в скобках паузы (трехголосные инвенции: 1, такт 2; инвенция 2, такт 18; инвенция 3, такты 6, 17; примечание 3 к трехголосной инвенции 13 и др.).

В редакции Бузони воспроизводится окончательная версия баховского нотного текста (за исключением немногочисленных отклонений — см. комментарии). Сложнее обстоит дело с мелизматикой. Бузони почти всюду (кроме трехголосной инвенции 8) расшифровывает украшения, выписывая их прямо в нотном тексте. Ограничивающей произвол учащихся и

¹ Интересен рассказ М. И. Бариновой о характере заявлений Ф. Бузони с учениками: «Прослушанная исполнение произведений слушателями «Meister-Cursus» (курсы высшего исполнительского мастерства в Базеле), Бузони делал замечания, относящиеся, главным образом, к передаче их формы. Обычно с карандашом в руке он отмечал оставшиеся формы, указывал деление на части, отмечал кульминации. Никаких замечаний, относящихся к вопросам фортепианной техники, постановки руки, технических упражнений и т. п., Бузони не делал. Речь шла о трактовке, стиле исполнения, художественной передаче» (Баринова М. Н. Воспоминания о И. Гофмане и Ф. Бузони. М., 1964, с. 71).

² «Каждый исполнитель баховских клавирных произведений, — пишет Альберт Швейцер, — если он не хочет запутаться в сложнейших пальцевых комбинациях, неизбежно вынужден будет пользоваться «перекладыванием», особенно третьего через четвертый и четвертого через пятый; причем пользоваться этим приемом придется не так уж редко. Музыка Баха сама учит нас его аппликатуре и даже в известной степени к ней вынуждает» (Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М., 1964, с. 152). См. также: Колевский Н. Клавирная музыка (Вопросы исполнения). М., 1986, с. 60—93.

малосведущих педагогов, такой метод лишает вместе с тем украшения того оттенка импровизационности и непринужденности, который им обычно присущ. Кроме того, во многих местах украшения воспроизводятся неточно, или из целого ряда украшений берется какая-то часть. Расшифровка украшений подчас страдает излишней свободой — во многих местах трели, там, где правила предписывают исполнение с верхнего звука, начинаются с нижнего и т. д.

В некоторых случаях Бузони свободно относится к авторскому тексту, удваивая или перенося в другую октаву отдельные звуки (такие изменения у него всегда оговариваются, например примечание 3 к трехголосной инвенции 15), а в примечаниях к трехголосной инвенции 9 дает для придания торжественности более «органный» вариант окончания.

Яркая индивидуальность такого художника, как Бузони, полемическая направленность его мысли неизбежно должны были привести к некоторым преувеличениям и вызвать отдельные спорные места в его редакциях (в издании инвенций — это и слишком быстрые, на наш взгляд, темпы двухголосных инвенций №№ 5, 9, 13 и др., а также целый ряд моментов фразировки и динамики). Здесь важно подчеркнуть, что сам Бузони не считал свою трактовку единственно возможной. В предисловии ко второму изданию своей редакции инвенций он писал: «Я бы хотел предостеречь изучающих ее от излишне буквального следования моей «интерпретации». Момент и индивидуум имеют здесь свои собственные права. Мое понимание может служить хорошим путеводителем, в котором не нуждается тот, кто знает другой правильный путь».

Со времени первого издания инвенций Баха в редакции Бузони прошло свыше семидесяти лет. За это время было выпущено большое количество других редакций (в том числе основополагающее в текстологическом отношении академическое издание под редакцией Л. Ландсхофа, Leipzig: Peters, 1933¹), но вряд ли какая-нибудь из них смогла достичнуть по своим инструктивным (в самом высоком значении этого слова!) качествам уровня редакции Бузони — ее ясной педагогической направленности, яркого выражения единой идеально-эстетической концепции.

В Советском Союзе инвенции под редакцией Бузони выходили и раньше (перевод Ф. Надененко, Киев, 1930). К сожалению, в этом издании опущены оба предисловия Бузони, неточно переведены многие примечания, часть примечаний свободно переведана переводчиком. Позднее целый ряд примечаний Ф. Бузони был приведен профессором Г. М. Кеганом в его комментариях к изданию первой части «Клавира хорошего строя» в редакции Ф. Бузони, а также в первом выпуске серии «Исполнительское искусство зарубежных стран».

¹ Это издание включает, помимо нотного текста инвенций, два приложения (вариант пяти трехголосных инвенций и «Замечания к исполнению инвенций»), а также выпущенный отдельной книжкой «Критический комментарий» («Revisionsbericht»), в котором широко освещены вопросы истории создания инвенций, и дается подробный текстологический анализ. При подготовке настоящего издания материалы Л. Ландсхофа были широко использованы. В Советском Союзе редакция Л. Ландсхофа (без приложений и комментария) издавалась трижды (М., 1959, 1963, 1985).

В настоящем издании обе тетради публикуются вместе. Весь литературный текст Бузони воспроизводится без каких-либо изменений или сокращений. Следует лишь обратить серьезное внимание исполнителей на то, что определения формы, даваемые Бузони в примечаниях, во многом не соответствуют современным понятиям. Мы не оговариваем все различия такого рода, считая, что для исполнителя основным в указаниях Бузони является установление пропорций и симметрии (произведенное здесь с необычайной тонкостью и находчивостью).

Немецкие обозначения в нотах даются с переводом, итальянские переводятся лишь в исключительных случаях. При подготовке нотного текста мы учитывали то обстоятельство, что во времена Бузони не существовало еще научно-текстологической редакции инвенций. Поэтому мы произвели сравнение текста с изданием уртекста инвенций под редакцией Л. Ландсхофа (Leipzig: Peters, 1933). Незначительные ошибки были исправлены безоговорочно. Различия принципиального характера (неправильные ноты, знаки алтерации) отмечены в наших комментариях в конце издания.

Основные различия Бузони идут по линии украшений. Оставляя в неприкословенности все бузониевские расшифровки украшений, мы вместе с тем указываем в комментариях отклонения от основных рукописей и отмечаем в соответствующих местах неправильную расшифровку украшений, с тем чтобы дать педагогам точное представление об авторской мелизматике. На основании этого педагог в зависимости от подвижности ученика сможет вводить дополнительное количество мелизмов, принадлежащих автору (известно, что многие украшения вносились Бахом в рукопись уже после ее изготовления, — по-видимому, он вписывал их во время уроков с теми или иными учениками; этим подтверждается мысль, что при исполнении количество украшений можно варьировать).

В так называемом «Мнимом автографе» трехголосные инвенции 4, 5, 7, 9 и 11 необычайно богато орнаментированы. В таком виде мы воспроизводим эти инвенции в приложении (на основании приложения к изданию уртекста инвенций под редакцией Л. Ландсхофа). В приложении к двухголосным инвенциям мы приводим в оригинальном изложении (по изданию уртекста под редакцией Л. Ландсхофа) инвенцию 14, которая у Бузони дается в измененном метре.

К сожалению, неудовлетворительные издания (в первую очередь редакция К. Черни), которыми пользуются наши учащиеся, внесли большую путаницу как в отношении исполнительских указаний, так и в отношении нотного текста (и, в частности, орнаментики), создав своего рода «традицию искажений». В настоящей публикации, сохраняя в неприкословенности всю совокупность исполнительских указаний Бузони, мы в то же время стремимся предоставить в распоряжение педагогов и учащихся выверенный авторский текст.

Впервые эта работа вышла в 1965 году и многократно переиздавалась. В настоящем издании устранен ряд погрешностей первого издания и внесены уточнения в переводы отдельных формулировок.

Москва, 1986 год

Н. Колчевский

ПРЕДИСЛОВИЕ

Подробное рассмотрение обычной, повсюду практикуемой системы музыкального обучения привело меня к убеждению, что баховские инвенции в большинстве случаев предназначаются лишь для того, чтобы служить в качестве сухого фортепианно-технического материала для начинающих, и что со стороны господ фортепианных педагогов мало и редко что-либо предпринимается для того, чтобы пробудить в учениках понимание глубокого смысла этих баховских творений.

Обычно изучение баховских инвенций ограничивается выбором их без всякой системы; зачастую применение ошибочных и плохо отредактированных изданий с неточными знаками украшений и исполнения приводит только к одному результату — оно затрудняет понимание учащимся баховского духа; наконец, очень важен момент композиции, мимо которого при преподавании обычно проходят; в то же время этот момент — как ни одно другое средство — призван к тому, чтобы развить чисто музыкальную сторону дарования учащегося и повысить его критическое чувство.

Если такой широко и глубоко мыслящий дух, как Бах, здесь высказал намерение попытаться показать «ясный способ [игры]», чтобы ученик «получил вкус к сочинительству», то, нужно признать, что художник в своем творении следовал хорошо продуманному плану и что в каждой отдельной комбинации скрыта своя тайна и свой определенный смысл.

Сделать этот смысл доступным всеобщему пониманию — поставил я своей задачей в этой обработке.

Москва, 1891

ФЕРРУЧЧО БУЗОНИ

Следующие моменты являются основными, принимаемыми во внимание в настоящем издании:

1. Воспроизведение текста, не допускающее различных толкований. (Прежде всего это касается точности исполнения украшений и распределения среднего голоса между двумя руками в трехголосных построениях.)

2. Выбор подходящей аппликатуры. (В частности, применение 1-го и 5-го пальцев на черных клавишах, употребление пальцевых последовательностей для диатонических фигур при выдерживаемом 1-м пальце: а) вверх 3 4 3 — 4 5 4 — 4 5 3 4 — 4 5 2 3 к т. д.; б) вниз 5 4 5 — 4 3 4 — 4 3 5 4 — 3 2 5 4 и т. д.).

Применение «параллельных» пальцев: 1 3 — 2 4 — 3 5; 3 1 — 4 2 — 5 3 в диатонических ходах и трелях. Избегание смены пальцев на выдержанном звуке).

3. Обозначения темпа. NB. Итальянские и немецкие надписи должны не столько переводить друг друга, как являться взаимодополняющими, поскольку итальянский способ обозначений во многих случаях является застывшим и традиционным и, следовательно, не может в достаточной степени выражать тонкие июансы, с другой стороны, — немецкий способ не всегда располагает твердо установленными понятиями (как, например, Allegro, Andante).

4. Обозначения исполнения, которые должны служить руководством к правильному пониманию баховского стиля. Этот стиль отличается прежде всего мужественностью, энергией, широтой и величием. Мягкие июансы, применение педали, arpeggiando, tempo giusto, даже чрезмерно гладкая игра legato и слишком частое piano в целом должны избегаться — как противоречащие баховскому характеру.

5. Комментарий [подстрочные примечания к нотному тексту], — который — наряду с фортепианно-техническими указаниями и замечаниями относительно манеры исполнения — преимущественно должен способствовать изучению форых [см. вступительную статью, с. 4 — примеч. переводчика].

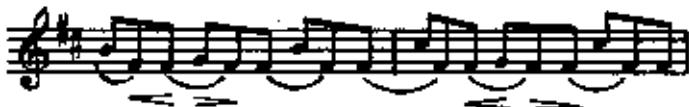
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Когда я просматриваю теперь эту работу, выполненную более чем двадцать лет назад, она представляется мне последовательным законченным целым, и поэтому, несмотря на некоторые изменения моих взглядов, я решил перепечатать ее в прежнем виде.

Я бы хотел предостеречь изучающих ее от излишне буквального следования моей «интерпретации». Момент и индивидуум имеют здесь свои собственные права. Моя трактовка может служить хорошим путеводителем, в котором не нуждается тот, кто знает другой правильный путь.

Правда, для большинства инвенций этот путь может быть только один, но некоторые из них я и сам сегодня воспринимаю по-иному.

Так, мне кажется, больше соответствующим хорошему вкусу исполнение темы восьмой трехголосной инвенции *legato* (объединяя всю тему одной лигой), одиннадцатой я бы теперь придал более мягкий облик, последнюю инвенцию фразировал бы следующим образом:



Я теперь мало или совсем не применяю смену пальцев на повторяющейся ноте (также в пральтиллерах и мордентах) и все больше избегаю подкладывания первого пальца.

Наконец, я уже больше не останавливаюсь на малозначительных деталях и побочных моментах — выражение лица для меня важнее, чем его отдельные черты.

Берлин, июль 1914

ФЕРРУЧЧО БУЗОНИ

15 ДВУХГОЛОСНЫХ ИНВЕНЦИЙ

И. С. БАХ

Allegro

Lebhaft und bestimmt [Живо и определенно]

The sheet music for J.S. Bach's 15 Two-Part Inventions, Op. 15, No. 1, is presented in a vertical arrangement of eight staves. Each staff contains a series of sixteenth-note patterns. Fingerings are written above the notes, such as '1', '2', '3', '4', '5', and '6'. The first staff begins with a dynamic marking 'mf'. The second staff starts with a bass clef and a 'C' (common time). The third staff starts with a treble clef and a 'C'. The fourth staff starts with a bass clef and a 'C'. The fifth staff starts with a treble clef and a 'C'. The sixth staff starts with a bass clef and a 'C'. The seventh staff starts with a treble clef and a 'C'. The eighth staff starts with a bass clef and a 'C'. The music is in common time throughout.

¹⁰ Ученики почти всегда забывают, что на второй восьмой такта уже был диез перед с. Необходимость повторения диеза перед вторым с подсказывает редактору опыт.

¹¹ Чтобы избежать столкновения двух первых пальцев на одной клавише, можно ноту e в левой руке, взятую в скобки, заменить $\frac{1}{16}$ паузой.

The musical score consists of three staves of piano music. The top staff shows two measures of sixteenth-note patterns with dynamic markings 'mp' and fingerings 1, 2, 3, 4. The middle staff shows two measures of eighth-note patterns with fingerings 1, 2, 3, 4. The bottom staff shows two measures of eighth-note patterns with fingerings 1, 2, 3, 4. Measure 3 of the middle staff begins with 'molto cresc.' Measure 4 of the bottom staff ends with 'len.'. There are also other performance markings like 'pol rall.' and 'f sempre'.

²⁾ Тот же случай, что и в ¹⁾.

³⁾ Главная тональность настолько определенно устанавливается в третьем такте от конца, что делает излишним замедление темпа в предпоследнем такте (где уже ясно чувствуется заключение).

⁴⁾ Непонятный знак арпеджио, который встречается во многих изданиях перед этим заключительным аккордом, абсолютно противоречит мужественному характеру пьесы и должен считаться в отношении Баха совершенно «нестильным». Против подобной размягченности в этом и в других аналогичных местах следует особенно предостеречь ученика.

IV. Что касается формы этой пьесы, то по своим главным членениям она может быть причислена к трехчастной. Полутактная тема:



(восьмая, взятая в скобки, как интервал трактуется свободно) положена в основу всей композиции; лишь заключительные формулы, завершающие каждую из трех частей (разграниченных двойной тактовой чертой*), не используют основную тему. Сперва тема проходит четыре раза попарно в верхнем и нижнем голосах. Затем четырехкратное проведение ее обращения образует нисходящий ход, осуществляющий к тому же модуляцию в тональность доминанты: в пятом такте секвенцеобразное расширение второй половины темы подводит, наконец, к каденции (в тональности доминанты), заключающей первую часть. Почти совершенно симметрична первой — вторая часть (оканчивающаяся в параллельной тональности), в которой оба голоса обмениваются ролями. Вклинивающиеся третий и четвертый такты — свободная симметрическая имитация двух предыдущих — имеют преимущественно модуляционное значение. Это удвоение двух первых тактов во второй части становится более органичным в третьей, где тема в основном виде и ее противоположение чередуются потактно. Примечательно здесь превращение движения восьмыми «противосложения» (контрапункта, который проводился над темой) в выдержанную половинную ноту и затем обращение первоначально нисходящего хода и превращение его в восходящий (посредством трехкратного последовательного проведения темы в основном виде), победно ведущий назад в главную тональность. Бодрое ритмичное исполнение в наивысшей степени соответствует этой небольшой, но образцовой пьесе.

* Помимо двойной черты обозначены окончания разделов в каждой из тридцати инвенций.

Moderato*Ausdrucksvoil, nicht schleppend* [Выразительно, не затягивать]

The musical score consists of six staves of piano music. The first staff (top) starts with 'A' and has a dynamic marking 'dolce, semplice'. The second staff starts with 'C'. The third staff starts with 'B'. The fourth staff starts with 'C'. The fifth staff starts with 'D'. The sixth staff starts with 'E'. The music features various melodic lines, some with grace notes and slurs. Fingerings are indicated above the notes. Dynamics include 'sf' (fortissimo) and 'più f' (more forte). The score is in moderate tempo.

^{*)} пК — новый контрапункт, который нужно здесь рассматривать лишь как гармоническую необходимость, чтобы сделать ясным переход к доминанте. Исходя из общего принципа формы настоящей пьесы, А в нижнем голосе могло бы вообще быть проведено соло при паузирующем верхнем голосе.

^{*)} Собственно, по своему происхождению вторая восьмая здесь должна выглядеть так:

^{*)} Вследствие тесного расположения голосов мордент на d опущен.

263
ff
cresc.
(sopra)
(sotto)
sf
più cresc.
cresc.
molto
ff
poco ritard.
FS4)
FS4)

* FS = свободное заключение (freier Schluss).

IV. Совершенно новые черты, проявляющиеся в этой инвенции — по сравнению с первой — в отношении формы, характера и содержания, должны были обусловить соответственно иные приемы изложения. Прежде всего канонический момент (в большинстве случаев проходящий мимо внимания исполнителей), который должен быть ясно и наглядно показан, и от правильного представления которого зависит восприятие формы.

Двухтактная фраза А, начинающаяся как бы на месте темы, повторяется в тахтах 3—4 вторым голосом октавой ниже, в то время как первый ведет над ней контрапункт В. В свою очередь контрапункт В подобным же образом излагается в нижнем голосе, а над ним надстраивается новый контрапункт С. Так последовательно — по двухтактам — Д построено над С, Е — над Д, благодаря чему в верхнем голосе образуется непрерывно развивающееся построение из десяти тактов, которое проходит и в нижнем голосе (с опозданием на два такта). Но так как оба голоса заканчивают свое развитие одновременно в такте 10, то фраза Е имитационно не проводится.

Зато во второй части нижний голос первым берет слово, и на протяжении последующих десяти тактов вся последовательность повторяется в тональности доминанты в двойном контрапункте октавы.

* Следующие два такта служат для возвращения в основную тональность и являются связующими звенами между второй и быстро заканчивающейся третьей частью.

Vivace, quasi Allegro

Lebhaft und kräftig (Живо и крепко)

¹⁾ Хотя этот такт еще несомненно можно причислить к теме, но фигура: имеет меньшее значение, так как она, за исключением аналогичного места в третьей части, появляется на протяжении всей пьесы еще только один раз, а именно — при 1^е.

²⁾ При более быстром движении (наша трактовка пьесы допускает различные нюансы темпа) редактор рекомендует упростить это место следующим образом: . Ритмические и мелодические очертания никогда не должны «смазываться».

³⁾ Секундовый ход темы становится при + терцовым скачком.

⁴⁾ Даум затаховым шестнадцатым темы в разработке предшествуют еще три; таким образом получается следующая фигура: . Этот вариант использован также и в коде.

The sheet music consists of five staves of musical notation for piano. The first four staves are in common time (indicated by '4/4') and the fifth staff is in 3/4 time. The key signature changes from G major (two sharps) to F# major (one sharp). The music includes dynamic markings such as *p*, *sf*, *ten.*, *f*, *meno f*, *rinforz.*, and *Ossia*. Fingerings are indicated above the notes, and performance instructions like '(1 3 2 5)' and '(2 3 1 4)' are placed below the notes. The music features various note values including eighth and sixteenth notes, and rests. The final staff begins with '(Coda)' and ends with '*sf*'.

IV. С такой же строгостью, с какой нужно следить за точным выдерживанием клавиш при дляющихся звуках, необходимо также учитывать значение пауз, путем соответствующего поднятия рук. Незанятая рука (левая) имеет тенденцию оставаться на клавиатуре — привычка, вызывающая часто возникновение непреднамеренных мешающих органных пунктов; эту привычку поэтому необходимо подавлять с самого же начала.

Это замечание относится и ко всем соответствующим местам в других инвенциях, а также к исполнению вообще.

^{a)} + — +. В сущности это переходные такты от второй к третьей части (см. примечание ^{a)} к предыдущей инвенции).

Allegro deciso [Скоро и решительно]
Rasch und kräftig [Быстро и крепко]

4

f sempre

ff

cresc.

ff

ff

ff

ff

¹⁰ Стаккато, о котором здесь идет речь, должно на фортепиано приблизительно соответствовать отрывистым скрипичным штрихам. Следует сокращать длительность нот лишь в той степени, какая требуется для того, чтобы перед ударом следующей клавиши сделать короткое энергичное движение пальцем.

¹¹ Для того, чтобы правильно представить себе структуру пьесы, полезно мыслить это место как параллель началу второй части, то есть приблизительно следующим образом:



Danza
3)

p cresc.

tr.
(3 2 3 1 3 2 3 1)

tr.
f
1
3
1 2 4 3 2 1

tempo f
1 3
2 5
3 4
cresc.
4 3 5
non legato

(Coda)
4)
3
4 8
pop gall.
ten.
5

^a Трель с малой секундой здесь в баховском смысле вполне правильна и соответствует стилю, если даже вытекающее из нее переченье с верхним голосом и может задеть слишком чопорные уши. Трель представляет нисходящую, а проходящие над ней тематические звенья — восходящую мелодическую мажорную гамму.

^b Вставленный сюда тakt, симметричный заключению первой части, уже указывает на окончание пьесы, так что появляется желание рассматривать последующие четыре такта как коду.

Allegro risoluto*Schnell, kräftig und lebhaft [Скоро, крепко и пылко]*

The sheet music consists of ten staves of piano music. The first staff starts with 'non legato' and fingerings 1, 2, 3, 4, 5, 6. It transitions to 'sempre legato' with fingerings 1, 3, 1, 2, 3, 1. The second staff begins with fingerings 2, 3, 1, 5. The third staff starts with fingerings 1, 3, 1, 2, 3, 1. The fourth staff begins with fingerings 2, 3, 1, 5. The fifth staff starts with fingerings 1, 3, 1, 2, 3, 1. The sixth staff begins with fingerings 2, 3, 1, 5. The seventh staff starts with fingerings 1, 3, 1, 2, 3, 1. The eighth staff begins with fingerings 2, 3, 1, 5. The ninth staff starts with fingerings 1, 3, 1, 2, 3, 1. The tenth staff begins with fingerings 2, 3, 1, 5.

¹⁾ Основная фигура темы должна исполняться сильнейшим *non legato*, как бы выступая. Следующее изложение приблизительно дает картину желаемого характера исполнения:



²⁾ Шестнадцатые противосложения должны в противоположность теме «течь» в равномернейшем *legato*. Три сменяющих друг друга варианта этого противосложения:

первоначально запутывают своим сходством. Поэтому исполнителю рекомендуется обнаружить определенную закономерность путем сравнения их повторений. Это в значительной степени поможет запоминанию, с другой стороны, техническое разучивание цепочки этих фигур будет способствовать уверенному владению пальцами.

³⁾ Сама тема занимает полных четыре такта, затем имитируется в доминантовой тональности и, наконец, проходит фрагментарно в восходящей трехтактовой секвенции. Этой первой части во всем соответствует вторая, с тем единственным различием, что секвенция на этот раз движется в исходящем направлении.

The musical score consists of six staves of piano music. The top staff is in treble clef, and the bottom staff is in bass clef. The music includes various dynamics such as *cresc.*, *dim.*, *più dim.*, *sf meno f*, and *riten.*. Fingerings are indicated above the notes, and performance instructions like 'cresc.', 'dim.', 'più dim.', 'sf meno f', and 'riten.' are placed between staves or above specific measures. The music is divided into measures by vertical bar lines.

⁴ Следующие четыре такта редактор рассматривает как первую половину темы (в тональности субдоминанты) и ее имитацию — в основной тональности. Могло бы быть иное, менее обоснованное объяснение: связать предыдущий тakt (последний такт второй части) с четвертым тактом третьей части (в одну единую секвенцию), и все, находящееся между ними, считать своего рода «расширением»:

A close-up view of the piano score, showing measures 18 through 21. A bracket below the staves is labeled '(III, Takt 4)', indicating a continuation from the previous section. The music shows complex harmonic progression and rhythmic patterns typical of Liszt's style.

⁵ Более широкое *ritenito*, которое, впрочем, также представляется допустимым, обуславливает обогащение трели:

⁶ Эта пьеса открывает ряд двухголосных инвенций, в которых противосложение играет облигатную роль, то есть одно и то же противосложение (контрапункт к теме) удерживается на протяжении всей пьесы (удержанное противосложение) и неотделимо от темы. К этому же классу инвенций принадлежат еще номера 6, 9, 11 и 12. Об этой их особенности мы говорим только здесь и больше упоминать о ней не будем.

*Allegretto piacevole, quasi Andantino**Anmutig bewegt, nicht schnell [Грациозно-подвижно, не быстро]*

¹⁾ Эта фигура должна, по мнению редактора, звучать строго ритмично, не слишком *legato* и совершенно свободно от современной элегантности, которая никак не соответствует баховскому стилю. Традиционную фразировку: (причем обычно обе тридцать вторые ноты несколько ускоряются в темпе) поэтому следует отвергнуть.

²⁾ Только предписанным употреблением педали можно добиться здесь *legato* в верхнем голосе.

³⁾ Сказанное при ¹⁾ в полной мере относится и сюда.

The musical score consists of six staves of piano music. The first staff begins with a dynamic of f , followed by a section marked *4)*. The second staff starts with a dynamic of *f energico*, followed by a section marked *of*. The third staff begins with a dynamic of *p*, followed by a section marked *NB*. The fourth staff begins with a dynamic of *p*, followed by a section marked *espress.*. The fifth staff begins with a dynamic of *p*, followed by a section marked *molto espress.*. The sixth staff begins with a dynamic of *f*, followed by a section marked *p tranquillo*.

⁴⁾ Предписанная здесь фразировка должна выявить тематические соотношения этого и последующих аналогичных тактов.

NB. Эта инвенция — единственная из всех, где в оригинале первая часть ограничена двойной тактовой чертой. Мы отказались от мысли отметить здесь подобным же образом границу между второй и третьей частями (отмеченную **NB**), это могло бы внушить сомнение относительно значения знака повторения, стоящего в конце (и относящегося к обеим частям).

Двухголосная песня — что-то вроде интермеццо для флейты и виолончели в какой-нибудь пасторальной канцате — пленяет своим нежным мелодическим очарованием и естественностью контрапунктического письма; применение различных видов туче может сделать пьесу полезной в исполнительском отношении. Следует еще заметить, что третья часть является буквальным (за исключением некоторых отличий, вызванных пребыванием в одной тональности) повторением первой в двойном контрапункте октавы.

Allegro moderato ma deciso*Recht lebhaft und bestimmt [Очень живо и определенно]*

5 1 2 5
3 2 4 (2 4 3)

f

7^o 3 3 1

marc. *marc.*

Ostia 3 3
3 4 1 3 2 3

p subito

p

trillo simile

cresc. *f* *meno f*

1 3 2 1 1 3 2 3 1 (1 4 3 1) 1 3 2 4 1

f energico, risoluto

1 8 3 4 3 1 2 3 1 3 2 4 1 3 3 5 1 (4)

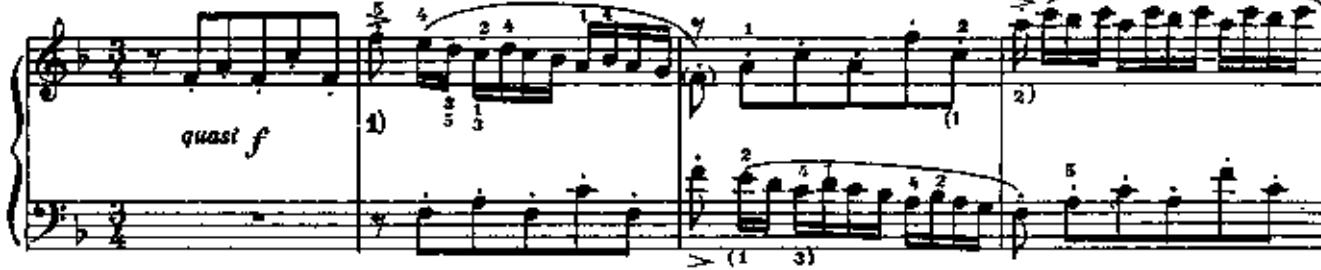
stacc. leggiero 2 *p* 3 1

*) Как по форме, так и по художественным качествам эту инвенцию можно было бы считать первой инвенцией, «достигшей более высокой степени развития».

№. В контрапунктических произведениях вступление органного пункта на доминанте всегда является признаком начала последней части. Это тем более относится к данному случаю, поскольку, начиная с этого места, главная тональность уже больше не покидается. Фигуру: и последующее развитие можно понимать как вариант первоначальной темы и ее секвенций.

Presto e leggiero possibile*)*So schnell und leicht als möglich*) [Скоро и легко как только возможно]*

8

quasi f*p**cresc.**a) meno f**b) meno legato**più p**mf**2) meno legato*

^{*)} Во всех других изданиях эта восьмая связывается с последующими шестнадцатыми — явное нарушение звукового характера обеих, ясно отделенных одна от другой фигур.

^{**) В этом и следующем тактах необходимо прилежно разучивать партию левой руки.}

^{**)} То есть, насколько это согласуется с ясностью.

The musical score consists of five staves for piano. Staff 1 (Treble) has a 'meno legato' dynamic. Staff 2 (Bass) shows a bass line. Staff 3 (Treble) has a 'dim.' dynamic. Staff 4 (Bass) shows a bass line. Staff 5 (Treble) has a 'cresc.' dynamic. Measure 1 starts with a treble note followed by a bass note. Measure 2 starts with a bass note followed by a treble note. Measure 3 starts with a treble note followed by a bass note. Measure 4 starts with a bass note followed by a treble note. Measure 5 starts with a treble note followed by a bass note. Measure 6 starts with a bass note followed by a treble note. Measure 7 starts with a treble note followed by a bass note. Measure 8 starts with a bass note followed by a treble note. Measure 9 starts with a treble note followed by a bass note. Measure 10 starts with a bass note followed by a treble note. Measure 11 starts with a treble note followed by a bass note. Measure 12 starts with a bass note followed by a treble note. Measure 13 starts with a treble note followed by a bass note. Measure 14 starts with a bass note followed by a treble note. Measure 15 starts with a treble note followed by a bass note. Measure 16 starts with a bass note followed by a treble note. Measure 17 starts with a treble note followed by a bass note. Measure 18 starts with a bass note followed by a treble note. Measure 19 starts with a treble note followed by a bass note. Measure 20 starts with a bass note followed by a treble note.

IV. По своей сущности эта форма является трехчастной, но трехчастность выявляется здесь более ясно благодаря каноническому изложению (аналогично инвенции 2). Канон, идущий вначале строго в октаву, в а) перескакивает в нижнюю нону (из соображений гармонии), чтобы после этого в б) прерваться; в) обозначает начало разработки (вторая часть), в которой заметно более оживленное модуляционное движение и вступление относительно новой фигуры д). Если на границе между второй и третьей частями е) вставить по схеме первой части три такта (пропущенные здесь во избежание перерыва в движении шестнадцатых):



то третья часть становится точной копией всей первой части (транспонированной в ее субдоминанту), и этим достигается ясный обзор основного плана формы.

Наряду с уже предписанной быстрой и легкостью в манере игры, исполнение этой «виртуозной пьески» требует еще и наивозможнейшей точности.

Allegro non troppo, ma con spirito

Nicht zu lebhaft, doch schwungvoll [Не слишком оживленно, но с подъемом]

*) По поводу противосложения см. № к инвенции 5.

**) Этот такт должен быть еще причислен к теме и исполнен как тематический, так как он и в дальнейшем повторяется в связи с темой.

***) С скачок на секту вверх дан здесь в обращении для того, чтобы не удалять верхний голос из среднего регистра.

*) «Скачущие» восьмые в партиях обеих рук нужно играть с силой и в строгом ритме. Слигованные ноты следует остро акцентировать и полностью выдерживать. Для манеры исполнения этой пьесы лучше всего подошло бы обозначение *leggiero*. Однако *non leggiero* еще ни в коем случае не обозначает *pesante* (тяжело), так же как *non legato* никак не является *staccato*.

4)

più deciso e f

5)

f sempre

poco largamente

ten.

Ossia

⁴⁾ Оригинальный оборот: видоизменен здесь из соображений гармонии, что в особенности явствует из второго такта.

⁵⁾ Однократное проведение темы, расширенное посредством заключительной каденции, не может быть самостоятельной частью. Таким образом, шесть заключительных тактов здесь следует считать или принадлежащими ко второй части, или «добавлением». Осознав явную связь между предыдущим тактом (*) и предпоследним тактом пьесы, можно попытаться рассматривать четыре промежуточных такта как «расширение», включенное лишь для удовлетворения потребности в симметрии.

⁶⁾ Этот кажущийся новым контрапункт на самом деле является легко узнаваемым вариантом первого противосложения. Фигура должна исполняться крепким *non legato*.

Tempo di Gigue. Vivacissimo e leggero

Sehr lebhaft, mit springendem Anschlag [Очень живо, звук извлекать скакующим ударом]

10

mf sempre staccato 1)

(3 1)

> ten.

mf

¹⁾ При постоянно спокойном запястье нужно снимать палец с клавиши прежде, чем ударять следующую. В этом следует упражняться вначале медленно и крепко — приблизительно следующим образом:

настоящее предписание, естественно, не распространяется на исполнение часто встречающихся мордентов, которые следует играть *legato*, причем только последняя из трех нот (если она не слигована с последующей) должна ударяться коротко. Выполнение этого указания принесет значительную техническую пользу (после многократного проигрывания) и в особенности будет способствовать достижению точности и легкости удара.

²⁾ Для наглядного уяснения формы следует мысленно добавить вступление третьего голоса, идею ко-

(Такт 3)

торого в «редуцированном виде» здесь можно усмотреть:



The musical score consists of six staves of piano music. The top staff uses treble and bass clefs. The second staff uses a treble clef. The third staff uses a treble clef. The fourth staff uses a treble clef. The fifth staff uses a treble clef. The sixth staff uses a treble clef. Various dynamics and fingerings are indicated throughout the score.

³⁾ Следует обратить внимание на аналогию между следующими четырьмя тактами и тактами 2—5 первой части.

⁴⁾ Верхний голос в данном такте — это только фигурация задержания септимы, разрешающегося в следующем такте:

(задуманный как выдержаный) в басу.

⁵⁾ Этот такт и следующий за ним нужно рассматривать лишь как «внутреннее расширение» части, придающее мелодической фразе большее воодушевление и широту дыхания, а окончательному завершению — в известной степени отпечаток «категоричности». В смысле строго органичного развития предыдущий тakt непосредственно связан с предпоследним тактом пьесы, в котором, правда, верхний голос должен был быть задуман в более высокой октаве.

IV. Форма здесь явно двухчастная, как и почти всюду в последующих двухголосных инвенциях.

Moderato espressivo (il tocco dolce, ma pieno)

Ruhig bewegt und ausdrucksvooll (mit weichem doch vollem Anschlag vorzutragen)

[Спокойно-подвижно и выразительно (использовать мягким, но полным тушью)]

11

¹¹ О роли, которая выпала в этой инвенции на долю противосложения (поднявшегося здесь почти до значения самостоятельной второй темы), уже говорилось в **18** к инвенции **5**.

²² Характерная для фуг модуляция в доминанту здесь только кажущаяся; ответ темы фактически дан в основной тональности (если не говорить о небольшом отклонении септими, отмеченном +).

³³ Ответ противосложения происходит в обращении. Он начинается с квинты на полтакта позже, чем ответ в основном виде, то есть на восьмой восьмой вместо четвертой. Благодаря мелодической и гармонической красоте получается удивительная контрапунктическая комбинация.

⁴ и ⁵ следует считать вариантами основной тематической мысли:

^{*)} Трехтактовые параллельные места в конце первой и второй частей в тональном отношении доминанты и тоники.

" В изысканной линии этой мелодической фигурации (которую следует исполнять широко и выразительно) можно обнаружить гармоническую основу:



Исполнитель должен стремиться к тому, чтобы задержания, составляющие основной характер этой фигурации, как бы «просвечивали» сквозь нее.

№ 1. По стройным пропорциям формы и благородным чертам мелодики эта инвенция может быть причислена к законченным образцам этого рода. В этом отношении ей как бы соответствует трехголосная инвенция 7 (22 по сквозной нумерации).

№ 2. Возможность использования мелко натравированных украшений предоставляется вкусу исполнителя.

Allegro vivace e brioso**Sehr lebhaft und schwungvoll [Очень живо и с большим подъемом]**

12

The musical score consists of six staves of piano music. The first two staves are in treble clef, the next two in bass clef, and the last two in treble clef again. The music is set in common time. Various dynamics and performance instructions are included, such as 'brillante' with hand positions, 'Ossia' options, and 'più leggiero'. Fingerings like 1, 2, 3, 4, 5, 6 are shown above the notes.

¹⁾ Первоначально, при медленной игре, трель можно превратить в фигуру из тридцатьвторых:

При очень скромном темпе — а законченное исполнение его допускает — достаточно даже:

²⁾ В A-dur (тональности настоящей пьесы) вспомогательным звуком мордента должна быть большая секунда.

³⁾ Фигуру: следует понимать как вариант темы:

⁴⁾ Эти фигуры и трели, построенные на энергичном раскручивании, при исполнении на наших более совершенных роялях могут приобрести современный пианистический блеск (обязательное условие — достижение постоянной наивысшей четкости). Виртуозный характер пьесы может допустить (по достижении технической безупречности) даже умеренное употребление педали.

⁵⁾ См. № к инвенции 5.

The sheet music consists of six staves of musical notation for piano. The first five staves are in common time (indicated by 'C') and the last staff is in 6/8 time (indicated by '6/8'). The key signature is one sharp (F#). The music includes dynamic markings such as *f*, *p subito*, *cresc.*, *legg.*, *cresc.*, *meno f*, *molto*, and *non riten. 5)*. Fingerings are indicated above the notes, such as '1 2 3 2 1' or '1 4 3 2 3 2'. There are also slurs and grace notes. The music is divided into measures by vertical bar lines.

⁴⁾ Лиги в четырех последующих форшлагах (секундовых шагах) (+) хотя и традиционны, но это не значит, что они являются бесспорными. В равной степени могло бы быть оправдано и непрерывное *staccato*.

⁵⁾ Редактор предпочтает подходить к заключению энергично, без затягивания темпа. Исполнителям, которые не могут здесь обойтись без традиционного «баховского» *allargando*, рекомендуется — в зависимости от их вкуса — использовать украшения, имеющиеся в автографе:



⁶⁾ Случай, подобный обозначеному в приложении 5 к инвентарю 9.

Allegro giusto*Lebhaft, mit festem Rhythmus [Оживленно, в твердом ритме]*

13

mf

f *p*

p

f *mf*

dim.

f

f

" Исходя из предшествующей канонической схемы было бы естественным, чтобы в обоях отмеченных местах вместо последующих нот стояли паузы: четверть и шестнадцатая.

Из четырех восьмых следует несколько сильнее выделять две первые, благодаря чему выявится имитационный момент.

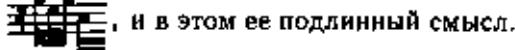
The musical score consists of six staves of piano music. The top staff starts with dynamic *p*, instruction *subito e sempre*, and fingerings 1 5 3 5 4. The second staff begins with dynamic *sf P* and fingerings 1 5 2 3 5 4. The third staff starts with dynamic *p* and fingerings 1 2 3 1 2. The fourth staff starts with dynamic *poco a poco cresc.* and fingerings 1 5 2. The fifth staff starts with dynamic *sempre cresc.* and fingerings 1 2 3 1 2 4 2 5 1. The bottom staff starts with dynamic *poco accel.* and fingerings 5 3 2 3 1. The score includes various dynamics such as *p*, *sf*, *poco a poco cresc.*, *sempre cresc.*, *ff*, and *a tempo*. Fingerings are indicated above the notes, and performance instructions like *subito e sempre* and *poco a poco cresc.* are present.

²⁾ Во многих изданиях ошибочно стоит *as* вместо *a*.

³⁾ Ни в коем случае нельзя поддаваться искушению (вполне объяснимому) исполнять это место двухголосно:



Аkkордовая фигурацией этой «запоздавшей» четверти не является орнаментальным заключительным росчерком; она ведет свое тематическое происхождение из начала третьего такта:



И в этом ее подлинный смысл.

IV. Отличительной чертой этой формы, очевидно, является двухчастность, причем каждая из частей, в свою очередь, распадается на два раздела.

Однако можно оправдать попытку представить пьесу и как трехчастную; такой она становится, в особенности если мысленно связать первую половину 13-го и вторую половину 17-го тактов:

Такт 13. Такт 17.

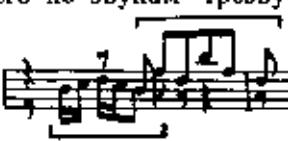
и затем рассматривать промежуточные такты, как переход от второй к третьей части. После этого каждый раздел будет выглядеть как самостоятельная часть.

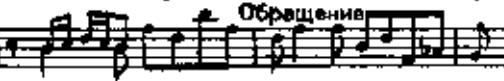
Только трехчастное деление допускает и версия этой пьесы, записанная в «Нотную тетрадь Вильгельма Фридемана Баха». Эта версия дает вместо тактов 16 и 17 приведенные ниже варианты их обоих и перескакивает через следующие 4 такта сразу в 22-й:

Allegretto piacevole

*Nicht zu rasch, in anmutiger und gleichmässiger Bewegung
[Не слишком быстро, в грациозном и равномерном движении]*

¹⁾ Тематическая фигура составлена из двух цепляющихся друг за друга мотивов, начинающихся из затаакта — поступенного и идущего по звукам трезвучия. Их связь можно себе представить при-

близительно следующим образом:  . Доказательство правильности такого пони-

мания дает главным образом вторая часть разработки (+—+), где развивается только первый из них. Редактор рекомендует рассматривать этот первый мотив как вариант синкопы, благодаря чему легко достигается требуемое здесь ритмическое ударение: .

Из трехкратного сцепления упомянутой фигуры и ее обращения получается собственно тематическое построение.

²⁾ После четырехтактовой (то есть, соответственно, двухтактовой) интермедией первоначальное построение проводится в тональности доминанты (подобно ответу в фуге). Это проведение образует в тоже время заключение первой части (представляющей собой шестнадцатитактовый период).

Вследствие своей редкой простоты эта замкнутая в себе форма может считаться неким «прообразом» формы такого рода.

nicht eilen! (не спешить)
sempre sostenuto

NB. 3) meno legato

energico, sempre *f* e *marcatissimo*

meno legato

³⁾ Оригинал предписывает двойную длительность этого *d*.

NB 1. Оригинальная нотация имеет следующий вид:



Благодаря удвоению нотных длительностей изложение текста явно выигрывает в отношении ясности и наглядности. (Оригинальное изложение приведено в Приложении к настоящему изданию, стр. 40. — Примеч. переводчика.)

NB 2. Сказанное в примечании 5 к инвенции 9 имеет отношение к последующему с той небольшой разницей, что вместо шести здесь речь идет о восьми тактах, которые, однако, в формальном отношении абсолютно соответствуют тем шести тактам.

Moderato ma con spirto*Mässig, doch frisch bewegt [В умеренном, но бодром движении]*

15 *p*

p *egualmente*

dolce, egualmente

marc. *p* *poco marc.*

f sempre

¹⁾ Тема занимает два полных такта.

²⁾ В теме — полный каданс вместо первоначального половинного.

The musical score consists of six staves of piano music. The first staff starts with a dynamic *p* and fingerings 3 1 2 3. The second staff begins with *mp* and fingerings 3 2 1 4. The third staff starts with fingerings 3 1 2 3 and is labeled '(sotto)'. The fourth staff begins with *p* and fingerings 2 3 4 2. The fifth staff starts with fingerings 4 3 2 1 and is labeled 'cresc.'. The sixth staff begins with *f* and fingerings 5 4 3 2 1.

^{a)} Если этот мимолетный канонический момент, возможно, и не был преднамеренным, он все же не должен пройти незамеченным для слушателя.

^{b)} Эта и следующие три двухчетвертные фигуры являются свободной имитацией предшествующего тематического элемента: Для достижения большей текучести мордент превращен в терцовый скачок. Во втором такте секундовый ход (+ на второй восьмой) обращен в нисходящую септиму.

^{c)} Ответ на тонике наступает здесь на полтакта раньше.

^{d)} *d* следует рассматривать как септиму побочного септаккорда на четвертой ступени:

Приложение

ВАРИАНТ ИНВЕНЦИИ № 1

A musical score for Variation No. 1 of Invention, featuring two staves (treble and bass) on five systems. The music is in common time, with various key signatures (G major, A major, D major, E major, F# major, G major). The notation includes sixteenth-note patterns, slurs, and grace notes. The score is divided by vertical bar lines and measures.

A page of musical notation for two staves, treble and bass, showing six measures of music. The notation consists of six measures, each divided into two half-measures by vertical bar lines. Measure 1: Treble staff has eighth-note pairs (F#-G, C-D, G-A, D-E). Bass staff has eighth-note pairs (B-G, E-C, A-F, D-B). Measure 2: Treble staff has eighth-note pairs (F#-G, C-D, G-A, D-E). Bass staff has eighth-note pairs (B-G, E-C, A-F, D-B). Measure 3: Treble staff has eighth-note pairs (F#-G, C-D, G-A, D-E). Bass staff has eighth-note pairs (B-G, E-C, A-F, D-B). Measure 4: Treble staff has eighth-note pairs (F#-G, C-D, G-A, D-E). Bass staff has eighth-note pairs (B-G, E-C, A-F, D-B). Measure 5: Treble staff has eighth-note pairs (F#-G, C-D, G-A, D-E). Bass staff has eighth-note pairs (B-G, E-C, A-F, D-B). Measure 6: Treble staff has eighth-note pairs (F#-G, C-D, G-A, D-E). Bass staff has eighth-note pairs (B-G, E-C, A-F, D-B).

Приложение к советскому изданию

ИНВЕНЦИЯ № 14 В ОРИГИНАЛЬНОМ ИЗЛОЖЕНИИ

(Редакция Л. Ландсхофа)

Musical score for Invention No. 14 in C major, 16 measures. The score consists of two staves: treble and bass. Measure numbers 1 through 16 are indicated above the staves. Measure 1: Treble staff has eighth-note pairs (1, 2), bass staff has eighth-note pairs (1, 2). Measure 2: Treble staff has eighth-note pairs (3, 4), bass staff has eighth-note pairs (3, 4). Measure 3: Treble staff has eighth-note pairs (5, 6), bass staff has eighth-note pairs (5, 6). Measure 4: Treble staff has eighth-note pairs (7, 8), bass staff has eighth-note pairs (7, 8). Measure 5: Treble staff has eighth-note pairs (9, 10), bass staff has eighth-note pairs (9, 10). Measure 6: Treble staff has eighth-note pairs (11, 12), bass staff has eighth-note pairs (11, 12). Measure 7: Treble staff has eighth-note pairs (13, 14), bass staff has eighth-note pairs (13, 14). Measure 8: Treble staff has eighth-note pairs (15, 16), bass staff has eighth-note pairs (15, 16). Measure 9: Treble staff has eighth-note pairs (1, 2), bass staff has eighth-note pairs (1, 2). Measure 10: Treble staff has eighth-note pairs (3, 4), bass staff has eighth-note pairs (3, 4). Measure 11: Treble staff has eighth-note pairs (5, 6), bass staff has eighth-note pairs (5, 6). Measure 12: Treble staff has eighth-note pairs (7, 8), bass staff has eighth-note pairs (7, 8). Measure 13: Treble staff has eighth-note pairs (9, 10), bass staff has eighth-note pairs (9, 10). Measure 14: Treble staff has eighth-note pairs (11, 12), bass staff has eighth-note pairs (11, 12). Measure 15: Treble staff has eighth-note pairs (13, 14), bass staff has eighth-note pairs (13, 14). Measure 16: Treble staff has eighth-note pairs (15, 16), bass staff has eighth-note pairs (15, 16).

11

13

15

17

19

15 ТРЕХГОЛОСНЫХ ИНВЕНЦИЙ

Allegro deciso

Schnell und fließend [Скоро и текуче]

¹⁾ Для лучшей ориентировки в этой и во всех последующих инвенциях служит правило, что все ноты, помещенные на верхней строке, предназначены для исполнения правой рукой; ноты, помещенные на нижней строке, — для исполнения левой рукой.

²⁾ Обращение темы (тема в противодвижении).

³⁾ Ученик, перед которым здесь впервые встает задача справиться с контрапунктическим трехголосием — и таким образом иногда исполнять одной рукой два голоса, — часто вначале недооценивает значение выдержаных нот. Ему должна быть поэтому внушена мысль о необходимости усердного самоконтроля в отношении выдерживания тянувшихся звуков; важнейшим моментом для этого является, в первую очередь, точное применение соответствующей аппликатуры. Например, следует остерегаться

использовать данный такт следующим образом:  благодаря чему могла бы возникнуть иллюзия одноголосия. Необходимое для «исполнителя Баха» упражнение заключается в том, чтобы учиться играть одной рукой два голоса с различной степенью силы.

⁴⁾ Следует обратить внимание на «стретту» в сопрано и в басу.

⁵⁾ Отсюда (при постоянном пластичном выделении все время повторяющейся темы) должно начаться всеобщее нарастание, продолжающееся вплоть до заключительного аккорда **).

⁶⁾ Стретта в противодвижении в альте и в басу.

NB. Контуры формы этой музыкальной пьесы столь неопределены, что было бы просто самонадеянным пытаться установить ее границы посредством тактовой черты. Скорее можно было бы рассматривать эту построенную на едином порыве пьесу как своего рода импровизационную прелюдию ко всему последующему циклу.

Однотактная, характерно «разворачивающаяся» тема может быть разложена на две части:



, каждая из которых в дальнейшем иногда развивается отдельно.

**) В то время как в первой половине этой инвенции как бы обыгрывается только подъем и спад тематической фигуры, и модуляция лишь просто идет от тоники к доминанте, уже начиная с такта 12 обнаруживается все более живое стремление вверх, что в соединении с более богато оформленной модуляцией способствует созданию блестящего заключения.

^{*)} См. примечание 3 к первой двухголосной инвенции.

Moderato con moto^{*}*Nicht allzumässig bewegt^{**} [Не слишком сдерживая движение]**semplice*

5

(Переход)

^{*} В этом месте — так же как и в других аналогичных местах — не следует слишком резко отделять одну от другой две группы нот, объединенные одной лигой (себязюм к такому расчленению могло бы явиться повторение одного и того же звука на третьей и четвертой восьмых). Желательно, чтобы манера исполнения приблизительно соответствовала следующей нотации:

^{**} Для более слабых пальцев можно рекомендовать облегчение с целью сохранения четкости:



Это упрощение может соответственно подойти и к двум последующим трельям:



* Для установления темпа определяющими являются «катящиеся» фигуры шестнадцатых, которые отнюдь не должны звучать вяло; точно так же и триоли шестнадцатыми, предписанные редактором в такте 7 (и дальше), должны образовывать очень быструю трель.

³⁾ Нужно стараться отодвинуть на задний план средний голос, добавленный здесь лишь в качестве гармонического заполнения, и пять четвертных нот выдерживать не более, чем предписывает их длительность; (ис +), перекрещивающееся с верхним голосом, не должно заглушать тему.

IIA¹

menof

ten.

p

f

sempre f

menof

dim.

IIA²

p cresco.

p subito

2b)

Н.Если бы второй из двух разделов (IIA¹ и IIA²), из которых состоит первая часть, не являлся бы верной копией первого и из обоих разделов — единственным, имеющим определенно кадансирующее заключение, то всю первую часть, по всей вероятности, можно было бы рассматривать как две самостоятельные, отделенные одна от другой части. Надежным признаком начала собственно второй части является наличие разработочных приемов (которые появляются впервые только при IIA¹), переход которых в последнюю часть являлся бы нарушением всякой формально-эстетической логики. Наконец, следующий раздел II A² мы не можем рассматривать как независимую третью часть (вследствие его краткости, а также в связи с тем, что он лишь повторяет кадансирующий раздел IIA¹). Основной формой этой инвенции мы должны скорее всего считать двухчастность (правда, очень развитую и пространную).

Allegretto

Frisch bewegt [В бодром движении]

¹⁾ Следующий полутакт: следует рассматривать как составную часть темы, потому что

в продолжение всей пьесы эта фигура регулярно повторяется вместе с темой, а при

²⁾ даже претерпевает краткую разработку.

³⁾ В этом переплетении двух голосов ясно слышится тема:



В соответствии с таким восприятием можно видоизменить и исполнение.

The musical score consists of five systems of piano music. The first system starts with a dynamic of *f*, followed by a dynamic of *dolce*. The second system begins with a dynamic of *cresc.* and ends with a dynamic of *ten.*. The third system starts with a dynamic of *sf*. The fourth system starts with a dynamic of *f*. The fifth system starts with a dynamic of *ten. più f* and ends with a dynamic of *sf*.

№. Редактор считает, что путем намеченного здесь членения формы обнаруживаются ее пропорции и симметрия, и таким образом с наибольшей ясностью выявляется логическая структура этой «фуюобразной» пьесы.

*Andante con moto**Ziemlich langsam und getragen* [Довольно медленно и сдержанно]

4

cresc.

dim.

f energico

» Этот басовый ход (противосложение), развивающийся по квинтовому кругу, заслуживает внимания вследствие своего последовательного повторения в параллельной и в доминантовой тональностях: его нужно поэтому при каждом проведении выделять соответствующим образом, однако не слишком назойливо.

» Здесь, конечно, решающее слово принадлежит среднему голосу. Обе восьмые в левой руки должны при этом выдерживаться строго в соответствии с предписанной длительностью; при их передерживании возникнет иллюзия четырехголосия (совершенно не оправданного текстом); этого следует избегать.

³⁾ При строгой связности и заметном выделении этого хроматического контрапункта должна быть сохранена и ясно показана своеобразная фразировка тематической фигуры в верхнем голосе. То же самое — *mutatis mutandis* [лат.: изменив, что надо изменить] — относится к симметричному повторению этой комбинации в конце пьесы. Точное выполнение этого предписания, однако, требует порядочной тренировки.

⁴⁾ А, слигованное в нижнем голосе, должно быть снова ударено потому, что оно принадлежит еще и к среднему голосу, ведущему тему, которая в противном случае была бы прервана.

⁵⁾ Сказанное при 2) находит — в относительной степени — применение и здесь.

⁶⁾ Секундовое задержание на е следует строго выдерживать.

⁷⁾ Если бы эта инвенция начиналась одноголосно (по типу фуги), а вступление третьего голоса было бы оттянуто до такта 4, то она производила бы полное впечатление фугетты. В действительности, форма фуги, к которой уже значительно приближаются инвенции 9, 12, 13 и 14, здесь отчетливо проявляется. Таким образом, баховские инвенции, как вообще, так и в данном отношении, являются наиболее подходящим приготовительным материалом к основному пианистическому сочинению композитора — «Хорошо темперированному клавиру». В соответствии с вышесказанным три части этой фугообразной пьесы могут быть без сомнения обозначены как «экспозиция», «разработка» и «кода». Если в «коде» еще добавить мысленно четырехтактовый органный пункт на D — наподобие четвертого, «педального» голоса — характер фуги выявится еще сильнее. Кроме того, следует заметить, что вторая (разработочная) часть распадается на два раздела, из которых первый начинается в параллельной тональности, второй — в доминантовой.

Andante espressivo ($\text{d} = 48$)
Langsam und ausdrucksvooll [Медленно и выразительно]

« Секундовый интервал пралтритилера следует всегда образовывать на основе гаммы той тональности, которой принадлежит гармония, лежащая в основе мелодической фразы. В минорной тональности секундовый шаг повышенной септимы вниз (+) должен базироваться на восходящей мелодической гамме, секундовый шаг пониженной секты вверх (~) должен соответствовать нисходящей мелодической гамме: с-moll.

* Для первоначального разучивания целесообразно — в еще более медленном темпе — высчитывать каждую шестнадцатую.

Musical score for piano, page 53, featuring six staves of music. The score includes dynamic markings such as *ten.*, *dolce ten.*, *poco agitato ten.*, *cresc.*, *a tempo*, *f*, *f deciso*, *energico*, *raddolcendo* (смягчаясь), *più dolce*, *p*, *pp*, and *ten.*. Fingerings are indicated above the notes in some staves. The music consists of six staves of piano notation.

* В оригинале здесь стоят только: Редактор добавляет украшения на основании предшествующего аналогичного места в с-moll.

54

rinf. poco a poco ed animando

riten.

non legato

non legato

*poco slentando
(постепенно замедляя)*

p subito

più lento

" Единственный раз здесь появляется восходящий пральтиллер; это придает нисходящему заключению новое мелодическое очарование.

NB 1. Необходимость подробной расшифровки украшений в особенной степени проявляется в этой пьесе, где нагромождение «манер» обычно приводит ученика в состояние беспомощности и замешательства в отношении ритмического членения. Впрочем, наиболее распространенные издания воспроизводят эти украшения в искаженном и сокращенном виде, так что для многих пианистов настоящий вариант — соответствующий оригинал — вероятно, будет звучать как совсем новая пьеса.

NB 2. Этот почти романтически-вдохновенный «дуэт в сопровождении лютни» требует очень выразительного исполнения при строгом избегании всякой сентиментальности, что предъявляет повышенные требования в отношении мягкости тушь и разнообразия нюансировки. Даже умеренное употребление педали (в виде исключения) не кажется здесь неуместным; манера педализации и та степень, в которой педаль может быть применена, намечены редактором в первых тактах.

Как педагогическая пьеса эта инвенция полезна в ритмическом и исполнительском отношении.

Allegro „alla Gigue“ [Скоро, в характере жиги]

Leicht fliessend und gebunden [Легко текуч и связно]

The musical score consists of four staves of piano music. The top staff is treble clef, the bottom staff is bass clef. The key signature is A major (three sharps). The tempo is Allegro. The first staff starts with a dynamic *p* and a performance instruction *sempre legato*. The second staff begins with *mf*. The third staff starts with *dim.* and *(2 1 3 4)*. The fourth staff starts with *mf* and *(3)*. Fingerings are numbered 1 through 8 above the notes. Performance instructions include *tempo*, *legato*, and *subito meno legato*.

¹⁾ Если даже на протяжении всей пьесы и нужно обращать внимание на строгое выдерживание нот с точкой, то в двух относящихся сюда местах оно невыполнимо. Исполнение этих мест указано в скобках.

²⁾ Интервальное соотношение нижнего и среднего голосов не позволило здесь осуществить «тематическое» окончание басовой фигуры, которое мысленно можно было бы представить себе следующим образом:

³⁾ Эта столь характерная для типа жиги аккордовая фигура должна (в соответствии со своим скачкообразным движением) звучать не слишком связно и даже — хотя она движется по трем сменяющим друг друга голосам — в каком-то отношении сохранять «контрапунктически-одноголосный» характер.

1 3
NB
p cres.

p più cresc.

a b c d e
sf sf

sf (1) (y y)

f
2 1 3 3 1
sf *marc.*
(non legato)

1 2 3 4 5
(*) (1)
ten.

ten. 1 2 3 4 5
ten. (1) 3 4 5
ten.

⁴⁾ Начало короткой разработки в «противодвижении».

⁵⁾ Только для рук с большим растяжением.

^{*)} Исполнение ферматы:



«Задержка» на секундаккорде доминанты незадолго до

окончания пьесы — прием, часто встречающийся у Баха. Подобным же образом Бетховен имеет обыкновение перед последней бурной заключительной каденцией в своих патетических произведениях прерывать быстрое движение посредством включения нескольких тактов Adagio: обузданье эмоционального порыва, который, став свободным, проявляется с еще большим неистовством.

^{*)} Жесткости, возникающие при столкновении движущихся навстречу друг другу голосов, исчезают для «контрапунктически образованного» уха, которое воспримет только самостоятельный мелодический (здесь также и тематический) смысл каждого отдельного голоса.

^{*)} Эта секвенция несомненно ведет свое происхождение от последней трети «обращенной темы»:

. Ее превращение в: возникло, с одной стороны, из потребности придать восходящим терциям баса характер сектаккордов (беглое задевание сектсты + вполне создает такое акустическое впечатление), с другой же стороны — для того, чтобы оживить и усилить этот подъем, избавиться от его ритмического однообразия. При исполнении следует избегать как замедления темпа, так и поспешного сокращения залогованных восьмых.

^{*)} Если представить себе этот ход возникшим из аккордовой фигурации, упомянутой при ^{*)}, то уже больше не будешь поражаться кажущейся неоправданностью его появления: .

^{*)} Ритмическая энергия плохо гармонирует с мелодической вялостью этого заключения, образованного разрешением доминантовой септимы в терцию. Возможно, что замедление движения, начиная с седьмой восьмой (причем каждая восьмая соответствовала бы трем восьмым предшествующего такта), привело бы к разрешению противоречия; однако редактор не считает подобное предложение бесспорным.

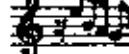
^{*)} . Примененную здесь двухчастную форму следует рассматривать как совершенную и образцовую, поскольку ее соотношения соответствуют тому эстетическому закону пропорций, по которому большая часть во столько раз превосходит меньшую, во сколько обе части вместе превосходят большую (закон золотого сечения). Общей сумме в 41 такт противоставлены первая и вторая части с числом тактов 17 и 24. В этом сопоставлении обнаруживается незначительная диспропорция, выравниваемая посредством обеих фермат.

Andante con moto

→ Ausdrucksvooll, ruhig bewegt [Выразительно, спокойно-подвижно]

7

p dolce

¹⁹ Фигура из шестнадцатых возникла из обращения темы:  и, собственно, только при

²⁰ появляется в основном (необращенном) виде; это ее тематическое значение объясняет и обосновывает ту довольно значительную роль, которая ей поручена.

²¹ Выразительность не следует преувеличивать за счет умаления постоянной «смыющейся» подвижной фигурации. Здесь, так же как и во всех прочих медленных баховских произведениях, нужно остерегаться сентиментальности: чувство должно постоянно носить здоровый, мужественный характер.

1) *dolce*
2)
ten.
poco marc.

3) *espress.*
cresc.

quasi *Recit.*, *a placer*
(наподобие речитатива, свободно)

a tempo

³⁾ Не следует оставлять без внимания тонкий гармонический поворот из g-moll в e-moll: он основан, главным образом, на остроумном энгармоническом превращении *es* в *dis*.

⁴⁾ Эта короткая двухголосная стретта должна быть исполнена крепко; при этом движение голосов, энергично устремляющихся в различные стороны на протяжении двух тактов, должно быть подчеркнуто динамическим и темповым нарастанием и достичь своей кульминации на фермате, которую редактор считает уместным поместить на септаккорде. Такт, обозначенный «*quasi Recit.*», желательно «продекламировать» свободно и драматично, в то время как следующее за ним *a tempo* может быть несколько более широким, чем первоначальный темп.

⁵⁾ Тематическая связь с:

NB. Вторая часть, распадающаяся на две почти одинаковые половины, по величине оказывается такой же, как первая и третья части вместе взятые. Нужно представить себе архитектурную идею соотношения центрального здания и его двух боковых флигелей, чтобы найти полное оправдание аналогичной в данном случае музыкальной форме.

Allegretto vivace

Leicht und anmutig [Легко и грациозно]

8

*) Пальтириллы (\sim) нужно везде исполнять указанным ранее способом.

**) Вторая часть здесь открывается последовательной цепочкой стретт, длившейся целых три такта.

The musical score consists of five staves of piano music. The first staff begins with a dynamic of ff , followed by a section marked poco allargando and (a tempo) . The second staff features a dynamic of $p \text{ subito}$. The third staff includes dynamics of cresc. and ff . The fourth staff shows a dynamic of più cresc. . The fifth staff concludes with a dynamic of ff and a marking of (Coda) .

^{*)}Хотя мы впервые теряем из глаз тематическую фигуру, однако здесь — в заключении второй части — она слышится довольно ясно; подобным образом легкие складки покрывают обрисовывают контуры формы, которую они обволакивают.

^{**) Следует отметить совершенно симметричное отношение этого заключения к заключению первой части.}

Largo espressivo*Ernst, mit breitem Ausdruck* [Серьезно, широко, выразительно]

9

espress.

getragen (сдержанно)

klagend (жалобно)

getragen

III klagend

II

sf express.

riten.

dim.

sf

p

sf

p

poco agitato

cresc.

più rinf.

a tempo

meno f

rinf.

dim.

espress.

rinf.

dim.

tranquillo

animato

rinf.

più rinf.

a tempo

(Coda)

largamente

Feresc.

rall.

dim.

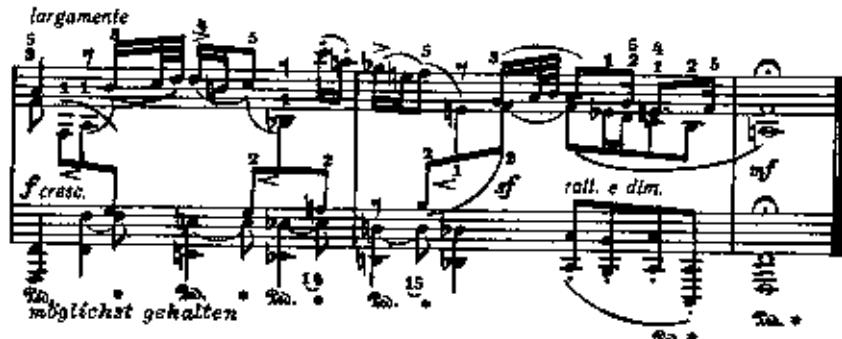
NB . Эта пьеса — подлинная музыка «Страстей», по содержанию, вероятно, наиболее значительный раздел сборника — обнаруживает в трактовке тройного контрапункта пластическую ясность формы, соединенную с глубиной чувства, что делает данную инвенцию образцовым примером этого жанра. Исполнение должно помочь выявлению равноправия каждой из трех тем, выдержаных в соотношении взаимного контрастирования. Но так как при стремлении одновременно выделить все голоса легко могло бы оказаться, что один голос лишь бессмысленно заглушает другой, то целесообразно применить определенный «дипломатический» метод, который приблизительно изложен редактором в следующих правилах.

Выделению soprano, которое благодаря своему положению всегда звучит острее, должно быть уделено меньше внимания; с другой стороны, тема, обозначенная III (если даже она проходит в теноре или в басу), вследствие своих четких ритмических очертаний всегда будет ясно восприниматься. Таким образом, при исполнении нужно придавать особое значение только третьему голосу, в то время как в двух остальных более сильного подчеркивания требуют только характерные моменты. Так, например, в тахах 3 и 4 нужно специально обратить внимание на средний голос, в то время как из звуков «дисканта» нуждается в выделении только самое верхнее с, обозначенное *sforzato*.

Там же, где тема III появляется в верхнем голосе (что, впрочем, во всей пьесе случается только два раза), и, таким образом, перед исполнителем встает задача справиться одной левой рукой с пластичным противопоставлением друг другу двух нижних голосов, — данную задачу можно решить только путем упражнения, рекомендованного в примечании 3 к инвенции I. Вообще настоящая инвенция предлагает много поводов для такого упражнения.

Форма ее тесно примыкает к форме фуги и должна рассматриваться как трехчастная. Первая часть охватывает так называемую «экспозицию», причем темы I и II кочуют по всем голосам в модуляционной последовательности: тоника — доминанта — тоника. Вторую часть (которая явно заканчивается на каденции в доминантовой тональности) открывает двухтактовая модулирующая интермедиа, приводящая в A-dur. Три темы проходят в этой тональности и затем — в ее доминанте. Следующая имитационно развивающаяся подвижная трехтактовая интермедиа, образованная из фрагментов первой и второй тем, приводит, наконец, в с-моль. Третья часть повторяет вторую в тональном соотношении доминанты (развернутую модуляцию в Des-dur осуществляет расширенная до четырех тактов первая интермедиа). В целях окончательного закрепления основной тональности третья часть в конце обогащается еще трехтактовой «кодой».

^{*)} Для того чтобы придать заключению подобающее ему достоинство и торжественность, редактор считает уместным «органно» удваивать бас в нижнюю октаву, в соответствии со следующим изложением:



^{**)} Подобным же образом можно было поступить в тахах 29, 30, 31 для того, чтобы придать патетическому подъему необходимую силу и выразительность:



Allegro deciso
Schnell und bestimmt [Скоро и определенно]

10

f

non legato

(sopra)

ten.

f

cresc.

» Эта секвенцеобразная цепочка, построенная на второй половине темы, появляется по одному разу в каждой из трех частей, попаременно в нижнем, верхнем и в среднем голосах.

16.

p

tranquilla +

molto cresc.

pop raff.

(Ossilat. f. a. p.)

²⁰ После более длительного разучивания обнаруживается, что эта аппликатура — самая подходящая из всех возможных.

²¹ Ноту, приходящуюся на первую шестнадцатую третьей четверти и слигованную в басу с предыдущей нотой, в данном и в следующих трех тактах следует ударить снова, чтобы не могло возникнуть впечатления паузы в среднем голосе. То же самое относится к правой руке при +).

NB. Несмотря на более ясно выраженную форму, характер и техника исполнения этой инвенции обнаруживают моменты, родственные первой трехголосной инвенции. Сказанное там относительно исполнения применимо также и здесь. Особая забота должна быть уделена плавному исполнению среднего голоса, во многих случаях распределенного между обеими руками.

Andantino con moto

Mässig geschwind, mit rhythmischem Akzent [Умеренно, быстро, с ритмическим акцентом]

I=VS

II

f ma non troppo

II=VS.

* В немецкой музико-педагогической литературе, в соответствии с римановским учением о форме, VS (Vordersatz) обозначает первое, а NS (Nachsatz) — второе из двух предложений, образующих период. Однако членения формы, даваемые Бузони, не всегда являются точными. (Примеч. переводчика).

**) В тех местах, где отсутствует лига, следует применить прием *non legato*.

6

Pen. (molto)

(1 4) = NS.
(3 5) p

f ma non troppo

III = VS.

non legato
cresc.
risoluto

¹¹ Последующие четыре такта можно рассматривать как внутреннее расширение построения. По исходной (воображаемой) версии к предыдущему такту непосредственно примыкает первый такт NS:



¹² Этот такт является одновременно заключительным тактом второй части и начальным тактом третьей части: своего рода «элизия», на существование которой в музыке уже обратил наше внимание Ганс фон Бюлов в своем комментарии ко второй части сонаты оп. 109 Бетховена. По мнению редактора, оба верхних голоса принадлежат еще заключению второй части, в то время как бас своим восходящим ходом уже начинает третью часть.

70

5 3 2 5
ten.

5 3 2 5
non legato
(2 5)
1

5 2 3 1
ten.

-NS.
4 2
tempo f
5 2 6
3 1
5 2 2 1
2 1

dim.
3) p cresc.
5 ten. (molto)

cresc.
con grand' express.

(Coda)

³⁾ Расширение, отмеченное в VS второй части, появляется здесь снова аналогичным образом, но в еще более развитом виде. Если его мысленно отбросить, то обнаруживается ясная связь между 9-м тактом этой части и 1-м тактом коды:



(Coda)
a tempo

4) *f non troppo*

1 5 2 3 1 2 5)

⁴⁾ Сама кода — строгое (за исключением двух последних тактов) повторение первого VS — может рассматриваться, как добавленный «эпилог». В этом мнении нас подкрепляет одно более старое издание (Хофмайстера), где восьмитактовое построение редуцировано до трех тактов:

(Coda)
Такт 1.

Которые, таким образом, следовало бы считать еще принадлежащими третьей части.

⁵⁾ Для лучшего выделения предшествующего *«ritenito»* здесь следует избегать всякого замедления темпа.

№1. Эта пьеса удаляется от обычного прообраза предыдущих и последующих инвенций — от фуги; в значительно большей степени ее форма и содержание напоминают нам о песне, выдержанной в строе баллады.

Так, например, тематическая фигура: едва ли может претендовать на значение самостоятельной темы; скорее понятие темы составляется из общего мелодического, контрапунктического и ритмического переплетения в первом восьмитактном периоде.

В формальном отношении пьеса представляет собственно развернутую последовательность предложений. Задача наглядно представить соотношение отдельных звеньев этой цепи не является легкой. После долгих размышлений редактор решил дать следующее членение, по всей вероятности, наилучшим образом отвечающее требованиям ясности, логики и пропорций:

I часть, VS=8 тактам.

NS=8 тактам. Окончание в параллельной тональности.

II часть, VS=12 тактам.

NS=(7)8 тактам. Окончание в доминантовой тональности.

III часть, VS=(11)12 тактам.

NS=17 тактам. Параллель к II=VS. Окончание на тонике.

Эпилог или Кода=8 тактам. Параллель к I=VS.

№ 2. Требуемая острым ритмом строгая манера исполнения этой рыцарски-благородной пьесы не должна в противоположность всеобщим традиционным воззрениям — быть фальшиво (изнеженно) смягчена, например, путем излюбленного короткого нарастания и ослабления звучности (— — —). Лишь оба лирических момента, уже упомянутых при 1) и 3), как «внутреннее расширение», допускают и даже требуют (главным образом в изложении среднего голоса) предельной выразительности, которая, однако, должна постоянно сохранять мужественный характер.

*Allegro giusto**Recht schnell, doch gemessen [Довольно скоро, но размеренно]*

¹¹ Характерным для этой фигуры, которую следует считать еще принадлежащей теме (см. примечание I к инвенции 3), является то, что от тоники к доминанте она движется вверх, от доминанты к тонике — вниз.

¹² Такого рода „ходы“, образованные путем секвенционного повторения элементов темы, мы повсюду встречаем в этом сборнике.

¹³ Этот применяемый Бахом иногда также и в трехголосных фугах прием четвертого проведения темы в экспозиции в тональности доминанты производит до некоторой степени впечатление реального четырехголосия и имеет оправдание в достигаемой таким образом симметрии.

¹⁴ и ¹⁵ Параллельные места в конце первой и второй частей.

(§—§) Находящуюся между этими двумя знаками довольно развитую интермедию можно рассматривать как большой раздел, заключенный в скобки, после которого пьеса вновь начинается там, где она была прервана (перед началом скобок). Мысленное соединение обеих тактовых половин (одна из которых непосредственно предшествует воображаемым скобкам, а другая — за ними следует) наилучшим

образом пояснит эту теорию:



73
 II
 3 4 5
 1 2 3
 p cresc.
 ten. ten.
 ten.
 sf
 3 4 5
 1 2) cresc.
 ten. ten. ten.
 ff
 poco a poco cresc.
 mp
 III
 f
 largamente
 più cresc.
 ff

IV. Относительно основной формы этой пьесы здесь, так же как и в следующих номерах, следует солаться на сказанное в IV к инвенции 4.

Andante

Ruhig und ernst [Спокойно и серьезно]
ten. il tema ma non troppo legato

13

¹¹ Тема, которая в каждом из трех проведений в экспозиции занимает 4 полных такта, в дальнейшем течении пьесы иногда превращается в трехтактовую, однако при этом построение регулярно дополняется добавлением четвертого такта — аналогичного последнему такту первоначального облика темы.

¹² Согласно двум существующим автографам имеются две версии этого места:



Редактор опирается на последний вариант, чтобы избежать плохо звучащих квинтовых параллелей между тенором и сопрано.

¹³ В оригинале этот такт изложен следующим образом:



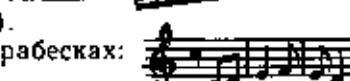
Приведенная в тексте нотация должна дать наглядное представление о технически правильном исполнении.

¹⁴ Четырехкратное появление темы в контрапункте децимы и в его обращении.

The musical score consists of six staves of piano music. The top staff uses treble clef, the second and third staves use bass clef, and the bottom three staves use both treble and bass clefs. The music includes various dynamics such as *cresc.*, *ten.*, *non legato*, *quasi*, *legg.*, *p*, *espress.*, *ff*, *energico*, *sf*, *non legato sempre f*, and *risoluto*. Fingerings are indicated by numbers above or below the notes. Performance instructions like *ten. il tema* and *5)* are also present. The music is divided into measures by vertical bar lines.

⁵⁾ Стретта в басу и в теноре (нижний и средний голос).

⁶⁾ Тема ясно просвечивает в этих контрапунктических арабесках:



⁷⁾ Проведение обоих верхних голосов указывает на транспонирование вверх окончания, первоначально задуманного, по всей вероятности, на октаву ниже:



Благодаря внезапному переносу в более высокий регистр каденция выигрывает в отношении блеска и определенности.

Moderato*Mässig bewegt und klar phrasiert [В умеренном движении, ясно фразируя]*

14

p

Fingerings are numbered 1 through 6. In the first staff, measures 1-2 show a sixteenth-note pattern with fingerings 4, 2, 1, 2; measures 3-4 show eighth-note pairs with fingerings 2, 1, 2, 1, 2; measures 5-6 show eighth-note pairs with fingerings 1, 4, 5, 4, 5. In the second staff, measures 1-2 show eighth-note pairs with fingerings 5, 1, 5, 1, 5, 1; measures 3-4 show eighth-note pairs with fingerings 5, 1, 5, 1, 5, 1. In the third staff, measures 1-2 show eighth-note pairs with fingerings 5, 2, 3, 2, 3, 2; measures 3-4 show eighth-note pairs with fingerings 5, 2, 3, 2, 3, 2. In the fourth staff, measures 1-2 show eighth-note pairs with fingerings 1, 2, 3, 2, 3, 2; measures 3-4 show eighth-note pairs with fingerings 1, 2, 3, 2, 3, 2.

"Фигура противосложения, построенная на звуках трезвучия, в обоих своих вариантах:

играет большую роль во всей пьесе. Это нужно учитывать и при исполнении.



² Басовый ход здесь следует рассматривать как упрощенную фигуру темы:

модификация которой может найти обоснование и объяснение в том факте, что кода уже полностью освобождена от тематических отношений. Этот прием часто применяется в заключениях сложных контрапунктических пьес для достижения благотворного контраста; тем самым как бы подчеркивается, что художественные средства уже исчерпаны.

Н. Редактор рассматривает эту пьесу как контрапунктически наиболее разработанную и, таким образом, — в баховском смысле — технически наиболее трудную из всего сборника. Пластика выделение стретт в третьей части, при постоянном избегании активных акцентированных толчков и ударов и при продолжительном сохранении сдержанного спокойствия, требует уже значительной художественной зрелости. Таким образом, после успешного разрешения этого задания можно непосредственно приступить к изучению „Хорошо темпированного клавира”, некоторые же более скромные номера этого значительного произведения (например, фуги e-moll и F-дит из первого тома) больше уже не будут представлять серьезных трудностей.

Эта форма, тесно примыкающая к фуге, естественно расчленяется следующим образом:

I часть — экспозиция и переход = 6 (4+2) тактам

II часть — 1-й разработочный раздел (преимущественно модуляционный) = 5 тактам

III часть — 2-й разработочный раздел (преимущественно контрапунктический) = 10 тактам

Кода = 3 тактам

Moderato, non troppo *)

*Nicht zu mässig bewegt *)* [Не слишком сдержанная движение]

15 *non legato* *f ten.* *ten.* *non troppo legato*

16 *ten.*

17 *ten.*

18 *non troppo legato*

19 *ten.*

20 *ten.*

21 *sf*

22 *ten.*

23 *espress.*

24 *fp*

*) Ноты длительностью в $\frac{9}{16}$ следует на протяжении всей пьесы строго выдерживать.

*) Для выбора темпа, который должен быть довольно бодрым, решающим является третий такт и производные от него; фигура из 32-х не должна быть ритмически монотонной, но, с другой стороны, и не должна звучать слишком бравурно.

**) $\frac{9}{16}$, то есть трехдольный тakt с движением триолями.

* Посредством наглядного показа следующих тактов редактор надеется найти подходящий компромисс для гладкого исполнения этих несколько неуклюжих пассажей. Еще проще можно было бы сде-

лать в третьем такте:



, но при этом пропало бы ощущение противоположного движения голосов.

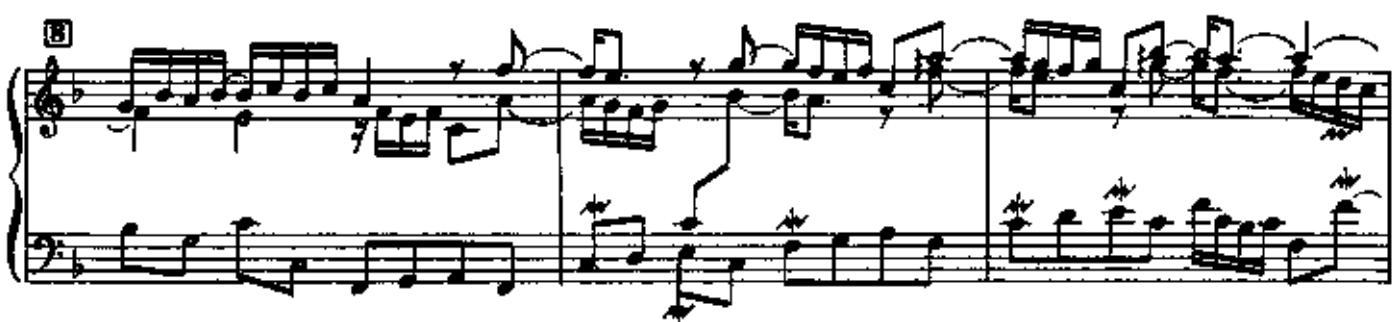
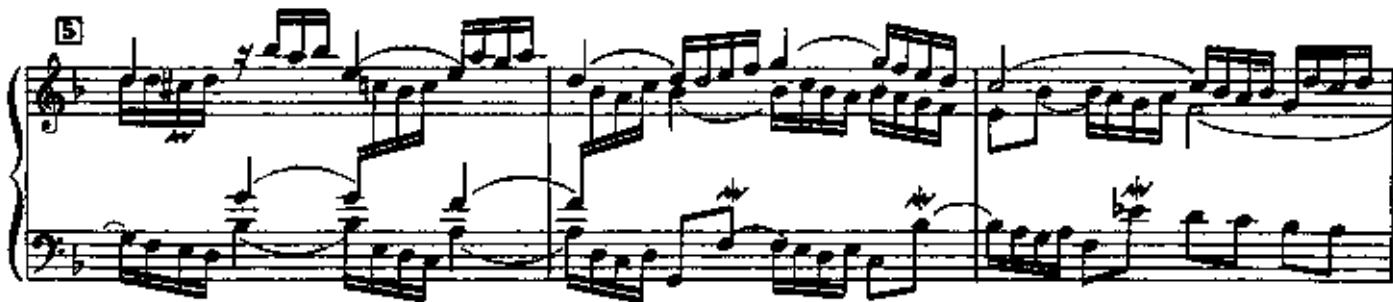
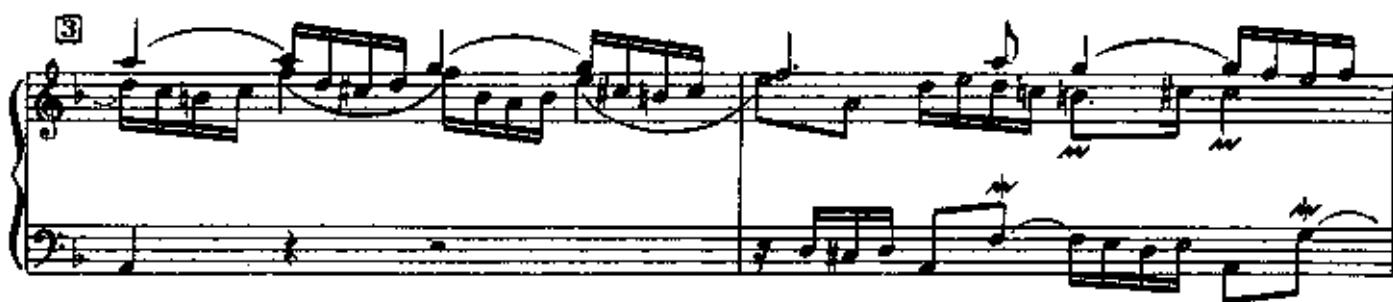
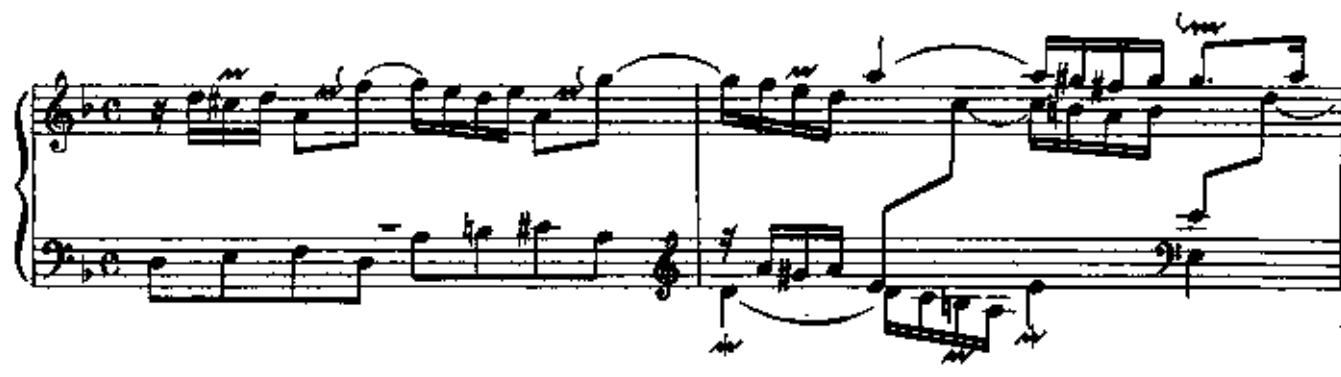
* Сила звучания залитованного *e* едва ли будет достаточна, чтобы дать эффективный бас секундаккорду, приходящему на фермату; только лишь дополнительное взятие нижнего *E* указанным способом сможет удлинить фермату еще на один такт, благодаря чему все дальнейшее построение в *h-moll* достигнет удовлетворяющей ощущение пропорций величины в восемь тактов.

* Бросается в глаза помещенная в конце нота с точкой, которая по длительности представляет 1% такта. Посредством ферматы можно добавить шесть шестнадцатых, недостающих до полной длительности двух тактов.

* . Начинающееся здесь семитактовое построение следует рассматривать как своего рода вставную „каденцию“, которая, как таковая, полностью соответствует характеру всей пьесы, несколько напоминающей своими чопорными фигурациями устаревшую органическую виртуозность. Удаление этих семи тактов и непосредственный переход к такту, следующему за ферматой, наверняка повлекли бы за собой большее органическое единство и более гармоничные соотношения в пропорциях обеих частей, из которых составляется форма этой инвенции. Все это указывает на то, что к этой заключительной пьесе в общем не стоит относиться слишком серьезно — ее следует скорее рассматривать как случайно симпровизированную постлюдию, перекликающуюся с пьесой, открывающей хоровод трехголосных инвенций, а поэтому и задуманной более серьезно. Исполнение прежде всего должно быть совершенно свободным от „современной элегантности“, к которой легко может соблазнить постоянно возвращающаяся „зубчатая“ аккордовая фигурация и — в известной степени — уютная инертность контрапунктической ткани.

Приложение к советскому изданию

ОРНАМЕНТИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ ИНВЕНЦИИ № 4, 5, 7, 9, 11
 (Редакция Л. Ландсхофа)



A musical score for piano, featuring five staves of music. The score is numbered 43 at the top left and continues sequentially down to 48. The music consists of two systems per staff, with measure lines separating them. The top staff uses a treble clef, and the bottom staff uses a bass clef. The key signature changes between staves and systems, indicated by sharp and double sharp symbols. Measure 43 starts with a treble clef, a key signature of one sharp, and a time signature of common time. Measure 44 begins with a bass clef, a key signature of one sharp, and a time signature of common time. Measure 45 starts with a treble clef, a key signature of one sharp, and a time signature of common time. Measure 46 begins with a bass clef, a key signature of one sharp, and a time signature of common time. Measure 47 starts with a treble clef, a key signature of one sharp, and a time signature of common time. Measure 48 begins with a bass clef, a key signature of one sharp, and a time signature of common time. The music includes various note values such as eighth and sixteenth notes, rests, and dynamic markings like crescendo and decrescendo. The score concludes with a final measure ending with a double bar line and repeat dots.

A musical score for piano, featuring five staves of music. The score consists of two systems of measures, each starting with a treble clef and a key signature of one flat (F#). Measure 5 begins with a half note in the bass staff followed by eighth-note pairs in the treble staff. Measures 6 and 7 continue this pattern. Measure 8 starts with a half note in the bass staff followed by eighth-note pairs in the treble staff. Measures 9 and 10 continue this pattern. Measure 11 begins with a half note in the bass staff followed by eighth-note pairs in the treble staff. Measures 12 and 13 continue this pattern. Measure 14 begins with a half note in the bass staff followed by eighth-note pairs in the treble staff. Measures 15 and 16 continue this pattern.

A musical score for piano, featuring five staves of music. The score is divided into five measures, each starting with a measure number in a small square box.

- Measure 20:** The top staff shows a treble clef, a key signature of one flat, and a tempo marking of $\text{♩} = 120$. The bottom staff shows a bass clef and a key signature of one flat. The music consists of eighth-note patterns and rests.
- Measure 23:** The top staff shows a treble clef, a key signature of one flat, and a tempo marking of $\text{♩} = 120$. The bottom staff shows a bass clef and a key signature of one flat. The music includes eighth-note patterns and sixteenth-note patterns.
- Measure 27:** The top staff shows a treble clef, a key signature of one flat, and a tempo marking of $\text{♩} = 120$. The bottom staff shows a bass clef and a key signature of one flat. The music features eighth-note patterns and sixteenth-note patterns.
- Measure 31:** The top staff shows a treble clef, a key signature of one flat, and a tempo marking of $\text{♩} = 120$. The bottom staff shows a bass clef and a key signature of one flat. The music includes eighth-note patterns and sixteenth-note patterns.
- Measure 35:** The top staff shows a treble clef, a key signature of one flat, and a tempo marking of $\text{♩} = 120$. The bottom staff shows a bass clef and a key signature of one flat. The music consists of eighth-note patterns and sixteenth-note patterns.

Sheet music for piano, 6 staves, measures 7 to 22.

The music is in common time, with a key signature of one sharp (F#). Measure 7 starts with a treble clef and a bass clef. Measures 8-10 show a transition to a different section with a treble clef and a bass clef. Measures 11-14 continue this section. Measures 15-18 show another transition, starting with a bass clef. Measures 19-22 conclude the section.

Measure 7: Treble clef, Bass clef. Measures 8-10: Treble clef, Bass clef. Measures 11-14: Treble clef, Bass clef. Measures 15-18: Bass clef. Measures 19-22: Bass clef.

A musical score for piano, featuring six staves of music. The score consists of two systems of three staves each. The top staff in each system is treble clef, the bottom staff is bass clef, and the middle staff is alto clef. Measure numbers 25, 26, 31, 34, 37, and 41 are indicated at the beginning of their respective staves. The music is in common time and includes various dynamics such as forte, piano, and accents. Measures 25-27 show a melodic line in the treble clef staff with eighth-note patterns. Measures 28-30 continue this pattern. Measures 31-33 show a more complex melodic line with sixteenth-note patterns. Measures 34-36 continue this pattern. Measures 37-39 show a melodic line with eighth-note patterns. Measures 40-41 show a melodic line with eighth-note patterns.

A musical score for piano, featuring two staves. The top staff uses a treble clef and the bottom staff uses a bass clef. The key signature is B-flat major (two flats). Measure 9 starts with a dynamic of $\frac{3}{4}$. Measures 10 and 11 continue the melodic line. Measure 12 begins with a dynamic of $\frac{2}{4}$. Measures 13 and 14 continue the melodic line. Measure 15 concludes the section.

9

10

11

12

13

14

15

A musical score for piano, featuring six staves of music. The top staff is treble clef, and the bottom staff is bass clef. The score consists of six measures, numbered 18 through 33. Measure 18 starts with a dynamic of $\frac{3}{4}$. Measures 19 and 20 continue the melodic line. Measure 21 begins with a dynamic of $\frac{2}{4}$. Measures 22 and 23 continue the pattern. Measure 24 begins with a dynamic of $\frac{3}{4}$. Measures 25 and 26 continue the melodic line. Measure 27 begins with a dynamic of $\frac{2}{4}$. Measures 28 and 29 continue the pattern. Measure 30 begins with a dynamic of $\frac{3}{4}$. Measures 31 and 32 continue the melodic line. Measure 33 concludes the section.

A musical score for piano, featuring six staves of music. The score consists of two systems of three staves each. The top system starts at measure 11 and continues through measure 18. The bottom system starts at measure 24 and continues through measure 30. The music is written in common time, with various key signatures (G major, F# major, C major, G major, E major, and A major) indicated by sharps and flats. The notation includes quarter notes, eighth notes, sixteenth notes, and rests. Measure 11 begins with a treble clef, a G major key signature, and a bass clef. Measure 12 begins with a treble clef, an F# major key signature, and a bass clef. Measure 18 begins with a treble clef, a C major key signature, and a bass clef. Measure 24 begins with a treble clef, an E major key signature, and a bass clef. Measure 30 begins with a treble clef, an A major key signature, and a bass clef.

A page of musical notation for piano, featuring six staves of music. The notation is primarily in common time, with some measures indicating a change in tempo or rhythm. The music consists of two voices: treble and bass. Measure numbers 36, 42, 48, 54, 60, and 88 are visible above the staves. The notation includes various note values (eighth, sixteenth, thirty-second), rests, and dynamic markings such as crescendo (mfp) and decrescendo (mf). The bass staff uses a bass clef, while the treble staff uses a treble clef. Measures 36-41, 42-47, 48-53, 54-59, 60-65, and 88-93 are shown.

КОММЕНТАРИИ¹

ДВУХГОЛОСНЫЕ ИНВЕНЦИИ

Инвенция 1

Такт 1. Над *h* верхнего голоса в оригинале — неперечеркнутый мордент. То же в аналогичном месте в следующем такте.

Такт 8. Над *fs..v.* верхнем голосе в оригинале — неперечеркнутый мордент.

Такт 20. Мордент над *e* в верхнем голосе отсутствует в основном автографе. Он имеется только в «Нотной тетради Вильгельма Фридемана Баха» и в так называемом «Минимом автографе».

В Приложении (стр. 38) помещен вариант инвенции, в котором шестнадцатые второй и четвертой четвертей заменены тройками. Этот вариант был вписан в основной автограф путем добавления к первоначальной версии мелких нот — вероятно, Бах на уроке продемонстрировал одному из учеников, каким образом можно зарьировать исполнение.

Инвенция 2

Такт 4. Над *d* в нижнем голосе (в отличие от аналогичного места в такте 2) в оригинале стоит неперечеркнутый мордент. Этот знак мог служить и для обозначения трели. Он встречается и во всех аналогичных местах на протяжении инвенции.

Такт 13. В основном автографе этот мордент на *d* в нижнем голосе имеется (по всей вероятности, эта инвенция предназначалась для исполнения на двухмануальном клавесине, так как только на нем мордент в этом месте был исполнимым).

Такт 26. Над *d* в верхнем голосе стоит неперечеркнутый мордент.

Инвенция 3

Такт 11. Группетто над *a* добавлено в автографе, по-видимому, чужой рукой. В некоторых копиях над *h* имеется неперечеркнутый мордент (аналогичное место в такте 53).

Такт 22. Над *a* верхнего голоса в основном автографе — неперечеркнутый мордент.

Такт 23. Неперечеркнутый мордент на второй восьмой должен, в соответствии с правилами, начинаться с верхнего звука (то есть *d*).

Такты 37 и 58. В некоторых копиях над *h* (и соответственно — *e*) стоит знак трели.

Такты 39 и 40. Группетто добавлено в автографе, по-видимому, чужой рукой.

Инвенция 4

Такт 15. Над *a* верхнего голоса в «Нотной тетради Вильгельма Фридемана Баха» стоит неперечеркнутый мордент.

Такты 17 и 48. Над второй восьмой верхнего го-

лоса в одних копиях стоит знак трели, в других — неперечеркнутый мордент.

Такт 37. Неперечеркнутый мордент на второй восьмой (отсутствующий в основном автографе) должен, в соответствии с правилами, начинаться с верхнего звука, то есть с *c*.

Примечание 4. На самом деле последние четыре такта являются не кодой, а расширенiem.

Инвенция 5

В свое издание Бузони включил только часть многочисленных украшений, имеющихся в автографе (они были туда внесены уже после его изготовления). Так, например, на третьей восьмой тактов 1 и 2 (а также почти во всех аналогичных местах) в верхнем голосе стоит перечеркнутый мордент; на третьей шестнадцатой тактов 5, 12, 20 стоит неперечеркнутый мордент.

В заключительном такте трель с нахшлагом на второй четверти должна начинаться сверху, то есть с *g* (начальные звуки: *g, f, es, f*).

Инвенция 7

Кроме украшенный, использованных Бузони, имеется еще целый ряд орнаментов в «Нотной тетради Вильгельма Фридемана Баха», а также в так называемом «Минимом автографе» (некоторые только в одной из этих рукописей).

Такт 3. Над третьей четвертью (*c*) верхнего голоса — перечеркнутый мордент.

Такты 4 и 5. На первой восьмой в обоих голосах стоит перечеркнутые морденты. В такте 5 перечеркнутый мордент еще имеется над третьей четвертью, а в 6-м — над седьмой восьмой нижнего голоса.

Такт 11. Перечеркнутый мордент на пятой восьмой (*dis*) верхнего голоса.

Такт 21, вторая четверть; такт 22, четвертая четверть — перечеркнутые морденты в верхнем голосе.

Целый ряд мордентов, выписанных нотами, по правилам должен расшифровываться с верхнего звука (такт 2, первая восьмая; такт 6, седьмая восьмая; такт 9, третья восьмая и т. д.).

Инвенция 9

Такт 15. Над *h* верхнего голоса в основном автографе впоследствии была добавлена трель с предварительной спорой на верхнем звуке (Tremblement arrondé).

Такт 33. Над *c* верхнего голоса в основном автографе впоследствии был добавлен перечеркнутый мордент и после него — группетто. Над второй четвертью стоит знак трели, начинающейся с верхнего звука (*as*).

В автографе настоящей инвенции имеются авторские фразировочные лиги (один из редких примеров в клавирном творчестве Баха). Бузони их не принимает во внимание. С оригинальной фразировкой можно ознакомиться по изданию Баха И. С. Инвенции и симфонии (уртекст). М., 1959, 1963, 1985.

¹ В настоящих комментариях указываются отклонения от текста редакции Бузони от основных источников (см. вступительную статью), а также даются уточнения и разъяснения к отдельным примечаниям Бузони.

симфонии. М., 1959, 1963, 1985). Эта же рукопись содержит и некоторые другие украшения (добавленные уже после ее изготовления):

Такт 1. Над первым *fis* в верхнем голосе — перечеркнутый мордент.

Такт 3. Над третьей восьмой в нижнем голосе — неперечеркнутый мордент.

Такт 8. Над седьмой восьмой в нижнем голосе — перечеркнутый мордент.

Такт 16. Над пятой восьмой в верхнем голосе — неперечеркнутый мордент с предшествующей дужкой, обозначающей форшлаг сверху.

Такт 20. Над последней восьмой в верхнем голосе — неперечеркнутый мордент.

Инвенция 4

В этой инвенции единственное бесспорное украшение, имеющееся в основном автографе, — мордент в среднем голосе, на четвертой четверти такта 4. В соответствии с правилами его следует начинать с верхнего звука (*d*).

В так называемом «Минимом автографе» имеется громадное количество украшений, внесенных уже после изготовления рукописи.

Вариант этой инвенции со всеми украшениями (занимственный из приложения к изданию уртекста инвенций и симфоний под редакцией Л. Ландсхофа, Leipzig: Peters, 1933) мы помещаем в Приложении, стр. 80.

Инвенция 5

Почти все встречающиеся здесь и таком изобилии украшения имеются в основном автографе и добавлены туда через много лет после его изготовления, вероятно в последние годы жизни композитора. Часть этих украшений в редакции Бузони не вошла, некоторое количество их расшифровано неправильно. Вариант этой инвенции со всеми украшениями, занимственный из приложения к изданию уртекста инвенций и симфоний под редакцией Л. Ландсхофа, мы помещаем в Приложении, стр. 82.

Находящийся около указания темпа знак $\text{J} =$ указывает, что в основу ритмического пульса этой пьесы должно быть положено движение восьмыми (чтобы дробить и затягивать исполнение).

Примечание 2. Легко обнаружить, что в оригинале нет украшения, помещенного в котном примере.

Инвенция 6

Такт 15. *eis* на последней восьмой в басу имеется только в «Нотной тетради Вильгельма Фридемана Баха». При изготовлении основного автографа И. С. Бах, желая, по-видимому, избавиться от перечечения с тенором, поместил «без диска».

Такт 18. В соответствии с правилами расшифровки украшений мордент в верхнем голосе следовало бы начинать с верхнего звука (*cis*).

Такт 34. Задержание *e* в верхнем голосе имеется только в так называемом «Минимом автографе».

Такт 38. Действительно, в «Нотной тетради Вильгельма Фридемана Баха» вместо движения шестнадцатыми в верхнем голосе помещалась указанная в примечании 7 секвенция.

В так называемом «Минимом автографе» имеется ряд украшений, внесенных после его изготовления и не использованных Бузони:

Такт 3. Над первой нотой верхнего голоса — неперечеркнутый мордент.

Такт 11. Над четвертой и седьмой восьмами верхнего голоса — перечеркнутые морденты.

Такт 15. Над *dis* в верхнем голосе — неперечеркнутый мордент.

Такт 40. К *dis* среднего голоса относится перечеркнутый мордент.

Такт 41. В верхнем и среднем голосах имеется двойное задержание звуков из предыдущего такта.

Инвенция 7

В основном автографе в этой инвенции совершенно отсутствуют украшения (в том числе и помещенный у Бузони мордент в такте 12).

В так называемом «Минимом автографе» имеется громадное количество украшений, большая часть которых была вписана уже после изготовления рукописи. Орнаментированный вариант этой инвенции (занимственный из приложения к изданию уртекста инвенций и симфоний под редакцией Л. Ландсхофа) мы помещаем в Приложении, стр. 84.

Инвенция 8

В основном автографе в этой инвенции из украшений имеются только четыре неперечеркнутых мордента: в тактах 1, 2, 3 и неиспользованный Бузони неперечеркнутый мордент в такте 10 на пятой восьмой верхнего голоса.

Систематическое применение мордента во всех проведенииях темы (использованное Бузони, но Баху не принадлежащее) впервые появляется в издании инвенций 1804 года под редакцией Форкеля (издание Хоффмайстера и Клонеля) и затем переходит в широко распространенное издание под редакцией К. Черни.

Инвенция 9

В автографе имеются две связующие лиги в такте 1 и одна лига на четвертой восьмой баса в такте 3.

В основном автографе в этой инвенции содержится единственное украшение — делеречеркнутый мордент на *g* в такте 12 в верхнем голосе (воспроизведенный и в настоящем издании).

В так называемом «Минимом автографе» и в некоторых других колиях в этой инвенции имеется громадное количество украшений, делающих пьесу совершенно неузнаваемой. Орнаментированный вариант этой инвенции (занимственный из приложения к изданию уртекста инвенций и симфоний под редакцией Л. Ландсхофа) мы помещаем в Приложении на стр. 86.

Nota bene Бузони в этой инвенции требует особого внимания педагогов и учащихся, так как дает важные практические советы относительно исполнения полифонии. К сожалению, в существующем отдельном переводе выдержек из этого NB (помещено в издании первой части «Клавира хорошего столя» И. С. Баха под редакцией Ф. Бузони, М., 1941, с. XII и в сборнике «Исполнительское искусство зарубежных стран», выпуск первый, М., 1962, с. 155) допущена неточность, совершенно искажающая смысл указаний Бузони: а то время как Бузони пишет, что тема III «следствие своих четких ритмических чертаний всегда будет ясно восприниматься» (и, следовательно, не требует специального выделения), в этом переводе указывается, что, наоборот, эта тема «должна все время явственно выделяться».

Инвенция 11

Текст Бузони в трех местах отклоняется от основного автографа. В тактах 49 и 51 средний голос должен двигаться ровными восьмьми (пунктирный ритм имеется только в так называемом «Минимом автографе» и то внесен туда позже его изготовления). Указанный в такте 51 бемоль (в скобках) не встречается ни в одной рукописи, а помещен, по-видимому, из несправданной боязни перечеркнуть с верхним голосом.

Такт 63. Во всех трех основных рукописях на первой шестнадцатой в басу помещена пауза. Вариант Бузони происходит из старых копий и изданий (Черни и др.), неправильно прочитавших автограф.

Все три украшения этой инвенции заимствованы из основного автографа, только в такте 9 значок в оригинале предписывает для начала трель следующие ноты: с, л, а, л.

В так называемом «Минимом автографе» и в некоторых других копиях этой инвенции имеется большое количество украшений. Орнаментированный вариант инвенции (заимствованный из приложения к изданию ургенса инвенций и симфоний под редакцией Л. Гольденвейзера) мы помещаем в Приложении на стр. 88.

Примечание 2. Слово «элизия» обозначает сжатие. В данном примечании Бузони идет речь о характерном для полифонии иссопадении граней формы в разных голосах. Но как раз здесь вторая часть оканчивается одновременно в трех голосах на сильной доле. Начало следующей части — не на этой доле, а в обоих голосах происходит позже (из за-такта).

Примечание 4. Цитированное Бузони заключение в издании Хоффмайстера основано на недоразумении. Оригиналом для этого издания послужила «Нотная тетрадь Вильгельма Фридемана Баха», где из-за недостатка места после первого из приведенных здесь тактов был помещен знак повторения (для начальных тактов 2—6) и после этого шел второй из указанных тактов. Переписчик не заметил знака повторения. Таким образом был опубликован этот вариант, никакого отношения к Баху не имеющий.

Инвенция 12

Такт 12. Следует отметить отсутствующие у Бузони, но ошибочно помещенные во многих изданиях (в том числе таких распространенных у нас, как редакции Черни и Гольденвейзера) диезы в басу перед л на девятой шестнадцатой и перед с на тринадцатой шестнадцатой. Эти диезы отсутствуют во всех рукописях и попали в первое издание инвенций (Хоффмайстера) — а оттуда и в другие — по произволу Форкеля, решившего «исправить ошибки» автографов.

Украшения имеются только в так называемом «Минимом автографе»:

Такт 1. В верхнем голосе имеются две маленькие дуги, обозначающие форшлаги снизу: к л на второй четверти и к а — на третьей.

Такт 2. В верхнем голосе над с/с третьей четверти — неперечеркнутый мордент.

Такт 6. В верхнем голосе над второй восьмой с/с — перечеркнутый мордент, в среднем голосе над четвертой восьмой г/с — неперечеркнутый.

Такт 9. В верхнем голосе над первой шестнадцатой — перечеркнутый мордент.

Такт 26. В верхнем голосе над первой четвертью — перечеркнутый мордент.

Инвенция 13

Такт 37 и первые две восьмые следующего такта в основном автографе изложены на октаву ниже. В настоящем издании использован вариант так называемого «Минимого автографа», повторяющий (с изменением одной ноты) версию «Нотной тетради Вильгельма Фридемана Баха».

В основном автографе имеются всего два украшения:

1) Такт 15. Неперечеркнутый мордент в среднем голосе (расшифрованное в нотном тексте и в примечании 2 группетто является результатом ошибочного прочтения Г. Бишофом цифры 2, указывающей палец, — в так называемом «Минимом автографе»).

2) Такт 35. Неперечеркнутый мордент над г в среднем голосе.

Кроме того, в так называемом «Минимом автографе» и в некоторых копиях имеется целый ряд украшений:

Такты 1—3, верхний голос. Над а — перечеркнутый мордент, после л — дужка, обозначающая форшлаг снизу к следующей ноте с, над которой стоит перечеркнутый мордент и от которой к следующей ноте д поставлен шлейфер. Над обеими нотами такта 3 стоят неперечеркнутые морденты.

Такт 5. Над е в среднем голосе — неперечеркнутый мордент.

Такт 7. Над второй восьмой в среднем и верхнем голосах — неперечеркнутые морденты.

Такт 11. Над г/с в среднем голосе — неперечеркнутый мордент.

Такт 23. Над д в верхнем голосе — неперечеркнутый мордент.

Такт 26. Под е в среднем голосе — перечеркнутый мордент.

Такты 27 и 31. Над четвертями в верхнем голосе — неперечеркнутые морденты.

Такт 45. Над л в верхнем голосе — неперечеркнутый мордент.

Такт 52. Над а в верхнем голосе — перечеркнутый мордент.

Такт 55. Под л в басу — неперечеркнутый мордент.

Такт 64. Перед заключительным с/с в среднем голосе стоит дужка, обозначающая форшлаг сверху.

Примечание 1. Вероятно, Бузони имеет в виду добавление в такте 4 мелодического материала в другом голосе (см. проведения темы в тактах 25—28 и 53—56).

Инвенция 14

Такт 5. Следует отметить отсутствующий у Бузони, но ошибочно стоящий во многих изданиях (в том числе таких распространенных у нас, как редакции Черни и Гольденвейзера, а также в академическом издании Баховского общества) бемоль на второй шестнадцатой последней четверти в басу. Этот бемоль противоречит всем автографам, копиям и также изданию Хоффмайстера.

В основном автографе имеются только два украшения:

1) Такт 2. Неперечеркнутый мордент в среднем голосе (который, в отличие от расшифровки Бузони, следует исполнять с верхнего звука).

2) Такт 7 — трель в басу.

В так называемом «Минимом автографе» имеется еще целый ряд украшений:

Такт 7. Под первой нотой среднего голоса — перечеркнутый мордент.

Такт 10. Под третьей шестнадцатой среднего голоса — неперечеркнутый мордент.

Такт 11. Помещенный над последней четвертью верхнего голоса значок предписывает (в отличие от расшифровки Бузони) начало с верхнего звука (*f*, *e*, *d*) и затем трель на *e*—*f*.

Такт 15. Над четвертой шестнадцатой верхнего голоса — перечеркнутый мордент. К этой ноте снизу и от нее к следующей — вниз — идут дужки, обозначающие форшлаги.

Такт 17. Над четвертой восьмой верхнего голоса помещен значок трели с нахшлагом.

Инвенция 15

В такте 26 в основном автографе первая нота среднего голоса — шестнадцатая *h*, в «Нотной тетради Вильгельма

Фридемана Баха» — пауза шестнадцатая. Слигованного с предыдущим тактом *ais* (которое помещено у Бузони, по-видимому, для того, чтобы придать исполнению пассажа большую плавность) нет нигде.

Кроме единственного в основном автографе украшения в предпоследнем такте, имеется еще целый ряд орнаментов в так называемом «Минимом автографе» (не вошедших в частоящее издание):

Такт 2. Над первой нотой нижнего голоса — неперечеркнутый мордент.

Такт 5. Над первой нотой верхнего голоса — неперечеркнутый мордент.

Такт 18. Над первой нотой среднего голоса — неперечеркнутый мордент.

Такт 32. Перед первой нотой верхнего голоса — дужка, обозначающая форшлаг сверху.

ДОПОЛНЕНИЕ¹

Объяснение основных полифонических терминов, встречающихся в примечаниях Ф. Бузони

Имитация (от лат. *imitatio* — подражание) — повторение темы или мелодического оборота в каком-либо голосе непосредственно за другим голосом.

Интермедиа (от лат. *intermedius* — находящийся посередине) — в фуге промежуточный эпизод, подготавливающий и связывающий различные проведения темы; иногда называется интерлюдия.

Канон (греч. — норма, правило) — музыкальная форма, основанная на строгой непрерывной имитации — последовательном проведении одной и той же мелодии во всех голосах полифонического произведения. Голоса, участвующие в каноне, повторяют мелодию ведущего голоса, вступая раньше, чем эта мелодия кончится у предыдущего голоса. Каноны различают по числу голосов (двухголосные, трехголосные и т. д.), по интервалам между ними (канон в прямую, квинту, октаву и пр.) и т. д. Техника канона подготовила развитие фуги.

¹ Составлено в основном по «Энциклопедическому музыкальному словарю», М., 1959.

Контрапункт (от лат. *punctum contra punctum* — нота против ноты) — полифония. В более узком смысле — мелодия, звучащая одновременно с темой. Двойной контрапункт — такое соединение двух мелодий, при котором возможна их перестановка (нижний голос оказывается верхним).

Обращение темы — проведение темы в противодвижении (то есть с противоположным направлением интервалов).

Противосложение — мелодия, звучащая одновременно с темой фуги или другого полифонического произведения (то есть, контрапункт к теме).

Стретта (итал. *stretta*, буквально — сжатие) — в фуге техническое проведение темы несколькими голосами (тема вступает в последующем голосе до того, как она закончилась в предыдущем).

Фуга (от лат. *fuga* — бегство) — форма полифонических произведений, основанная на имитационном проведении одной, реже двух и более тем во всех голосах по определенному тонально-гармоническому плану. Фуга — высшая форма полифонии.

СОДЕРЖАНИЕ

Н. Копчевский. Инвенции И. С. Баха	2
Предисловие	6
Предисловие ко второму изданию	7
15 двухголосных инвенций	
1. C-dur	8
2. c-moll	10
3. D-dur	12
4. d-moll	14
5. Es-dur	16
6. E-dur	18
7. e-moll	20
8. F-dur	22
9. f-moll	24
10. G-dur	26
11. g-moll	28
12. A-dur	30
13. a-moll	32
14. B-dur	34
15. h-moll	36
Приложение Ф. Бузони. Вариант инвенций № 1	38
Приложение к советскому изданию. Инвенция № 14 в оригинальном изложении (Редакция Л. Ландсхофа)	40
15 трехголосных инвенций	
1. C-dur	42
2. c-moll	44
3. D-dur	48
4. d-moll	50
5. Es-dur	52
6. E-dur	55
7. e-moll	58
8. F-dur	60
9. f-moll	62
10. G-dur	66
11. g-moll	68
12. A-dur	72
13. a-moll	74
14. B-dur	76
15. h-moll	78
Приложение к советскому изданию. Орнаментированный вариант инвенций № 4, 5, 7, 9 и 11 (Редакция Л. Ландсхофа)	
4. d-moll	80
5. Es-dur	82
7. e-moll	84
9. f-moll	86
11. g-moll	88
Комментарий	90
Дополнение. Объяснение основных полифонических терминов, встречающихся в примечаниях Ф. Бузони	94

Новое издание

ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ

ИНВЕНЦИИ

для фортепиано

Редактор Р. Чиринашвили. Техн. редактор Г. Фокина

Н/К

Подписано в набор 17.05.90. Полтисано в печать 5.12.90. Формат 60x90 1/8.
Бумага офсетная № 2. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Объем печ. л. 12,0.
Усл.п.л. 12,0. Усл. кр.-отт. 12,5. Уч.-чэд. л. 13,65. Тираж 50000 экз.
Изк. № 983. Зак. № 1125. Цена 2 р. 60 к.

Издательство „Музыка”, 103031, Москва, Неглинная, 14

Московская типография № 6 Госкомпечати СССР
109088, Москва, Южнопортовая ул., 24