Johann Sebastian Bach

DREISTIMMIGE INVENTIONEN

Herausgegeben von

EDWIN FISCHER

Norsk Musikforlag A/S
OSLO

AB Nordiska Musikförlaget

STOCKHOLM

J. & W. Chester Ltd.
LONDON
Wilhelmiana Musikverlag
FRANKFURT A.M.

DREISTIMMIGE INVENTIONEN

INVENTIONS À TROIS VOIX INVENTIONEN FOR THREE VOICES

*

VORWORT

AVANT-PROPOS

PREFACE

Bach stellte diesen Stücken folgenden Titel voran: "Aufrichtige Anleitung, womit denen Liebhabern des Claviers eine deutliche Arth gezeigt wird, nicht allein mit zwo Stimmen reine spielen zu lernen, sondern auch bei weiteren Progressen mit dreien obligaten Partien richtig und wohl zu verfahren, anbei auch zugleich gute Inventiones nicht allein zu bekommen, sondern auch selbige wohl durchzuführen, am Allermeisten aber eine cantable Arth im Spielen zu erlangen und daneben einen starken Vorschmack von der Composition zu überkommen".

Von dem Sohne Bachs, Friedemann, besitzen wir folgende "Explication unterschiedlicher Zeichen, so gewisse Manierung artig zu spielen, andeuten":

Bach a fait précéder les Inventions du titre suivant: "Voici la juste méthode devant montrer aux amateurs du clavier non seulement comment on apprend à jouer à deux voix, mais comment, après avoir fait les progrès nécessaires, l'on s'y prend pour exécuter trois voix obligées; d'autre part cette méthode indiquera non seulement comment l'on "fait" de bonnes "Inventions", mais comment on les utilise; elle est destinée avant tout à enseigner un jeu bien cantabile et outre cela, à donner un fort avant-goût de l'art de composer".

Du fils de Bach, Friedemann, nous pessédons l'"explication suivante de différents signes indiquant certaine manière de bien jouer": Bach wrote the following introduction to the Inventions: "Here is a simple method of demonstrating in a clear manner to lovers of the clavichord, not only how to play two parts correctly, but also, as they progress, to manage three obligato parts. At the same time they should learn not merely to "make" their own "inventions", but also to elaborate upon them. It is entended above all to teach a good cantabile tone and also to create an interest in the art of composition."

Bach's son Friedemann gave the following "Explanations of various signs":

Triller mit Doppelschlag von oben.

Trille à double répétition à l'aide de la note supérieure.

Trill with double turn from above.

Triller mit Doppelschlag von unten.

Trille à double répétition à l'aide de la note inférieure.

Trill with double turn from below.

Zur Hilfsnote von Trillern und Verzierungen benütze man zur betreffenden Tonart gehörende, leitereigene Töne. Wo ein Bogen endigt, wird abgesetzt, die richtige Phrasierung ist für den Vortrag wesentlicher als viele fortes und pianos. Eine Transposition einzelner Stücke in eine andere Tonart dürfte technischen und musikalischen Nutzen bringen. In diesen einfachen Stücken ruht ein dreifacher Wert, der beim Studium zu berücksichtigen ist:

- 1) ein klaviertechnischer: jede Invention verfolgt einen andern Zweck (staccato, legato, Geläufigkeit, Rhythmus);
- 2) ein kompositionstechnischer, indem an jeder durch Analyse das Formempfinden des Schülers entwickelt werden kann;
- 3) Man vergesse aber nie, dass als Drittes und Hauptsächliches, der poetische Inhalt, das warm Gefühlsmässige herauszuschöpfen ist, und dass diese Inventionen keine Übungsstücke, sondern echte Kunstwerke sind.

Zur Erkenntniss des organischen Baues benützt der Herausgeber das Zeichen I; es bedeutet meist einen thematischen Eintritt in einer Stimme und entspricht einem Atemzeichen. Les notes complémentaires pour les trilles et les agréments devront être prises parmi les tons de la gamme dans la tonalité qui régit le passage, en question. Coupez la phrase à la fin d'un arc! L'essentiel, c'est la phrase; les forte et les piano ne sont que d'une importance secondaire. La transposition des différentes pièces en d'autres tonalités pourra être d'une grande utilité technique et musicale. Ces pièces, si simples qu'elles soient, possèdent une triples valeur, ce dont il s'agit de bien tenir compte au cours de leur étude:

- 1) leur valeur pianistique: en effet chacune de ces Inventions poursuit un autre but (staccato, legato, vélocité, rhythme);
- 2) la valeur qu'elles ont au point de vue de la composition: l'analyse des différentes pièces développera en l'élève le sens de la forme;
- 3) qu'on n'oublie cependant pas et c'est là le troisième point, l'essentiel qu'il faut avant tout exprimer le caractère poétique de leur contenu, la chaleur du sentiment qu'elles renferment, et que ces Inventions ne sont pas des exercices, mais de vraies œuvres d'art.

Pour la connaissance de l'organisation musicale l'éditeur se sert du signe ¹; il indique le plus souvent l'entrée thématique d'une partie et elle correspond a un hiatus. As auxiliary notes for trills and embellishments, tones belonging to the identical scale which dominates the whole passage should be used. Where an arc ends, the phrase is detached; correct phrasing is more essential for the rendering than a multitude of fortes and pianos. Transposing several pieces into other tonalities might be useful both technically and musically. A trifold value, to be well heeded while studying, lies in these plain pieces, viz.:

- 1) a piano-technical one: each "Invention" serves another purpose (staccato, legato, fluency, rhythm);
- 2) technique of composing: every piece helps to develop the pupil's sense of form;
- 3) the third and chief task and this should ever be born in mind is to bring to the surface the poetic substance, the warm sentiment. Never forget that these Inventions are not pieces for exercise, but genuine works of art.

For the comprehension of the organic structure of the music the editor will apply the sign I; it generally means the entrance of the theme in one of the parts, and it is equivalent of a breathing-pause.

JOHANN SEBASTIAN BACH

DREISTIMMIGE INVENTIONEN

INVENTIONS À TROIS VOIX - INVENTIONS FOR THREE VOICES

DREISTIMMIGE

INVENTIONEN

A) Allegro - Fliessend

Hs bleibe diesem neutral gehaltenen Stücke doch eine gewisse Anmut gewahrt. In allen Stimmen stets vollkommenes Legato.

Das Interpunktionszeichen | ist zum Erkennen der motivischen Zusammensetzung beigefügt.

N.B. Das ganze Stück setzt sich aus diesem Motiv, dessen Umkehrung oder Teilen derselben, zusammen, und so sehr es wunschenswert ist, dieses Bauens bewusst zu sein, so wenig angebracht wäre es, die übrigen Stimmen als nebensächlich zu betrachten und immer nur das Thema herauszuheben. Man studiere (singe) jede einzelne Stimme (die Mittelstimme ungeachtet ihrer Verteilung in die beiden Hände) und freue sich des grossen Könnens jener Zeit, die keine leeren Füllstimmen kannte, sondern jeder eigenes melodisches Leben gab.

a) Umkehrung des Themas.

$m{A})$ Allegro – Coulant

Il faut conserver à cette pièce une certaine grâce, malgré son caractère neutre. Un parfait legato doit régner dans toutes les voix.

Le signe de ponctuation \ est ajouté pour rendre intelligible la structure en motifs.

N. B. Le morceau tout entier est composé de ce motif, de son inversion ou des fragments de ce motif. On fait bien de s'en rendre conscient; toutefois il serait faux de traiter les autres voix comme accessoires et de relever partout le sujet du morceau. Il s'agit d'étudier (chanter) chaque voix à part (ne pas faire sentir que la voix médiale est partagée entre les deux mains); on admirera la science d'une epoque qui ne connaissait pas de voix de remplissage, et qui donnait à chacune sa propre vie mélodique.

a) Inversion du sujet.

b) Exécution:

$m{A})$ Allegro $m{-Fluently}$

This piece, although rather neutral in character, has a certain charm. All parts should be played perfectly legato.
The punctuation sign | is added to illu-

strate the motive structure.

N. B. The whole piece is composed of this motive, of its inversion or fragments, and while it is desirable to be aware of this structure, it would be a mistake to overlook the importance of the other parts, and to concentrate only on the theme. You should study (sing) every individual voice (the middle voice too, notwithstanding its division between the two hands), and think with pleasure of those by-gone times when empty 'filling-voices' were unknown, and every voice had its own melodic life.

a) Inversion of the theme.

melodic life.

b) Execution:

A) Allegretto

Das Thema umfaßt zwei Takte; später erscheinen nur Teile davon.

- a) Busonis Hinweis, daß die beiden Achtel nicht scharf getrennt werden dürfen, ist wohl zu beachten.
 b) p, dolce espressivo e legato
- c) espr.

A) Allegretto

Le thème comprend deux mesures; on n'en voit réapparaître plus tard que des fragments.

- a) Il faut suivre la remarque de Busoni qui estime que les deux croches ne doivent être séparées nettement l'une de l'autre.
- b) p, dolce espressivo e legato
- c) espr.

27065

A) Allegretto

The theme comprises two bars; later on, only fragments of it reappear.

a) Take notice of Busoni's indication that the two quavers must not be sharply detached (separated).

- b) p, dolce espressivo e legato
- c) espr.

- g) meno
- h) Triller bis zu Beginn des nächsten h) Le trille va jusqu'au début de la me- h) The trill extends to the beginning of taktes.
- g) meno
- i) Das Dur klingt dem Herausgeber zu i) Ce ton majeur nous paraît étrangement dem ganzen Stück sonderlich hart.

 i) Considering the whole character of the piece, this major chord sounds peculiarly 27065
- g) meno
- - piece, this major chord sounds peculiarly harsh.

Es kommt öfter vor, daß eine bewegte Stimme einen gchaltenen Ton einer andern umspielt, dabei ist darauf zu achten, daß nach dem Vorübergang der bewegten Stimme der gehaltene Ton wieder gefesselt bleibt; praktische Ausführung eigentlich:

h) Ist das Thema in der Mittelstimme zwischen die beiden Hände verteilt, so ist so lange zu studieren, bis dieses weder in der Tonstärke noch Phrasierung noch durch eine Beeinträchtigung der andern Stimmen zu merken ist __ das Thema muß wie von einer Hand gespielt klingen_. Diese Arbeit dauert um so kürzer, je mehr der Studierende fühig ist, sich von der Vorstellung zweier spielender Hände zu befreien und geistig drei obligate selbständige Stimmen zu hören.

i) forte

g) Souvent une voix plus mouvementée joue autour d'une note prolongée appartenant à une autre voix. Dans ce cas il faut veiller à ce que la note prolongée reste prise sous le doigt après le passage de la voix mouvementée; voici en réalité l'exécution pratique:

h) Quand le thème apparaît dans la voix médiale, partagé entre les deux mains, il faut l'exercer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus moyen de sentir la moindre irrégularité, ni dans la force du son, ni dans la déclamation de la phrase, ni dans la proportion qui existe entre cette voix et les autres. Le thème doit paraître comme s'il était joué par une main scule. L'élève aura d'autant plus vitc fait d'y parvenir s'il est ca-pable de se libérer de l'idée de deux mains qui jouent; il doit entendre dans sonesprit trois voix autonomes et obligées.

i) forte

g) It frequently occurs that a moving voice plays around a sustained tone of another voice. In such a case, care has to be taken that after the passing of the moving voice the sustained note should again remain tied. The practical execution would be:

 $m{h})$ If the theme in the middle voice is divided between the two hands, it must be studied until this division ceases to be noticeable either by the dynamics of the tone or by infringing upon the other voices; i.e., the theme must sound as if played with one hand. This study will be short if the pianist is able to free himself of the idea of two hands, and to hear in his mind three independent obligato voices.

i) forte

A) Cantabile - Ruhig, ernst.

In diesem Stück herrscht die Trauer_ das Legato_ der Gesung in jeder einzelnen Note.

- A) Man führe das espressivo des Soprans auch nach dem Eintritt der zweiten Stimme weiter.
- b) Siehe Anmerkung c) zu Invention 3.
- C) Alle gehaltene Viertel streng halten, das kleine Zwischenspiel molto p

A) Cantabile - tranquille, sérieux.

Dans ce morceau, la tristesse_ le legato_ le cantabile doivent régner jusque dans la moindre note.

- a) Continuez l'espressivo dans le soprano après l'entrée de la seconde voix.
- $|b\rangle$ voir 3? Invention, note c).
- C) Bien tenir toutes les croches désignées à cet effet, la petite partie intermédiaire molto piano.
- A) Cantabile calm, earnest.

Sadness pervades this piece. Every note should express this by an absolutely legato singing tone.

- a) The "espressivo" in the soprano should also be continued after the beginning of the second voice.
- b) cf. the annotation c) to Invention 3.
- C) Strictly sustain all crotchets thus marked, the small interlude molto piano.

d) espr. e) Ausführung:
Exécution:
Execution:

f) p | g) heller plus clair lighter

h) mf

i) Legato durch Gleiten. Dieser Bachsche | i) legato en glissant. Jouez espressivo | i) legato by gliding. This chromatic paschromatische Gang espressivo.

L. | i) legato durch Gleiten. Dieser Bachsche | i) legato en glissant. Jouez espressivo | sage peculiar to Bach should be played espressivo.

k) poco rit. e decresc. | m | fl) tempo | n | con molto espressione | n |

A) Andante, sempre cantabile e legato.

a) Während der Bass immer untergeordnet bleibt, ist das Duett der beiden Oberstimmen (etwa zwischen Flöte und Violine) aufs schönste zu phrasieren und zu singen. Im 2 ten Takt z. B. ist die Unterstimme hervorzuheben.

C) Alle kleinen Vorschläge ein Sechzehntel lang; sie fallen auf das betreffende Takt-

teil, also bei

d) p | f) | g) espr. e) mf | h) più f

- A) And ante, sempre cantabile e legato.
- a) Tandis que la basse doit toujours rester subordonnée, il faut mettre tout son soin à bien déclamer et chanter le duo des deux voix supérieures (comme un duo de la flûte et du violon).

C) Les petites notes ont toutes la durée d'une doublecroche; elles doivent commencer à l'endroit-même de la mesure où elles se trouvent marquees. Par exemple: A) Andante, sempre cantabile e legato.

While the bass always remains subordinate, the duet of the two upper voices (say, between flute and violin) should be phrased and sung as beautifully as possible.

C) Kvery small appogratura is one semiquaver long; they coincide with the marked part

of the bar_ thus

- b) rechte Hand streng zweistimmig.
- b) Jouez très exactement à deux voix.
- b) The right hand strictly in two parts.

- *) Poco Adagio _ Sehr ausdrucksvoll
 Dieses herrliche Stück verlangt zur Darstellung seiner Trauer tiefes Empfinden.
 Die Dreiteilung A B C ist klar ersichtlich,
 Anfang und Ende sind konzentierter, der
 Mittelteil etwas freier, gelöster vorzutragen.
 Die langsam abrollenden Sechszehntelfiguren
 sind gegeneinander mit diminuendos abzusind gegeneinander mit diminuendos abzuschattieren.
- a) p, molto legato
- b) Die Unterstimme etwas stärker.

the editor recommends:

c) con espressione.

- *) Poco Adagio_ beaucoup d'expression. Il faut beaucoup d'expression pour rendre la tristesse de cette pièce admirable. La sub-division A B C est nettement visible; le dé-but et la conclusion doivent être joués d'une façon plus concentrée, la partie centrale un peu plus librement, d'une manière un peu plus dégagée. Les figures à doublescroches, dans leur lent déroulement, doivent être nuancées l'une par rapport de l'autre à l'aide d'un diminuendo.
- a) p, molto legato
- b) La voix inférieure un peu plus fortement.
- (c) con espressione.

- *) Poco Adagio_ very expressive This admirable composition requires a good deal of genuine feeling if the sadness pervading it is to be adequately rendered. Three-part structure A B C is clearly visible. Beginning and conclusion should be played in a concentrated manner, the middle part a little more unconstrained and released. little more unconstrained and relaxed. Each note in the slow processions of semiquavers should be balanced against the next by a diminuendo.
- a) p, molto legato
- b) The lower voice a little more forte.
- c) con espressione.

 $m{\mathcal{E}})$ $più \ m{p}$ $m{h})$ $poco\ rit.$ $m{i})$ tempo

- k) Die durch Interpunktionszeichen ersichtlichen Motiveintritte markiert. Bien marquer les entrées du motif designées par la ponctuation. The entry of motives is indicated by punctuation marks.
- l) fritenuto
 m) p dolce

c) marc.
d) p

Die Praller des Themas können durch das ganze Stück durchgeführt werden.
On peut répéter dans tout le morceau les mordants du thème.
The ascending mordents of the theme may be repeated throughout the whole piece.

- A) Largo Dieses ergreifende Klagelied ist in vollem Legato zu "singen".
- A) Largo
 Cette plainte émouvante doit être "chantée"
 en parfait legato.
- A) Largo
 This touching elegy should be "sung" in full legato.

- a) Die Bogen sind von Bach, der angedeutete Vortrag überall durchzuführen.
- a) Les arcs sont de Bach. La diction indiquée doit être suivie partout.
- (a) The slurs are Bach's own. Follow the indications throughout the piece.

- b) Das "Passionsmotiv" (die chromatisch absteigenden Viertel weich aber klangvoll.) | b) Le "motif de la Passion" (les noires en | b) The "Passion Motive" (the chromatically dedescente chromatique d'un ton doux et sonore). | scending crotchets soft, but tuneful, sonorous.)
- c) meno p d) Die Zweiunddreissigstel ruhig, weich
 Les triples-croches d'un ton calme et doux.
 The demi-semi-quavers calm, soft.

 b) più p e molto tranquillo
 pp, dunkel
 pp, sombre
 pp, gtoomy

 i) poco agitato

k) poco f l) p dolce

m) poco agitato ma in tempo n) forte

0) wie zu Anfang comme au commencement as at the beginning

p) p sereno
r) pp

8) klagend lamentant lamentoso

t) rit. _ _ pp

- A) Allegro Leicht, rasch.

 a) f
 b) Diese Achtelfiguren, auch in der Folge, staccato.

 A) Allegro lègérment et avec rapidité.

 a) f
 b) Ces motifs en croches continuellement
 b) These quaver-motives constantly staccato.

b) f ma legato tranquillo | c) più p | d) p ma portamento

g) sfz h) f portamento f) legato tranquillo, ab nächsten Takt p legato tranquillo, de la mesure suivante p legato tranquillo, from the following bar p

A) Allegro non troppo

Ti Atte to hoh to the proper and the first as Stuck sind zwei Auffassungen möglich, eine mehr wiegende, zarte oder eine energische, tumultuarische; für diese scheint der Schluss zu sprechen, das Tempo wäre dann rascher, der Anfang schon forte, sonst mp.

- a) Das untere e kurz, das Thema marc.
 b) f
- C) Bei solchen Figuren ist der wechselnde Ton durch leichtes staccato herauszuheben.

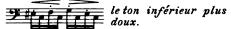

d) meno f

A) Allegro non troppo

Il y a deux possibilités d'exécuter ce morceau: sur un ton doux et berceux ou sur un ton sauvage et tumultueux; la conclusion semble demander le deuxieme; dans ce cas le mouvement doit être plus rapide, forte dès le début, si mp.

- a) l'inférieure mi courte, le thème marc.b) f
- C) Dans les figures de ce genre, on fait ressortir le ton qui change par un staccato leger.

d) meno f

A) Allegro non troppo

This piece bears a twofold interpretation: one more tender, rocking, the other more energetic, even tumultuous. The latter seems to be justified by the conclusion; the tempo is then to be faster, and even the beginning is to be played forte, otherwise mp.

- a) the lower E short, the theme marc.
- b) f
- C) In figures of this kind, the changing tone has to be accentuated by a light staccato.

 $m{e})$ tranquillo $m{f}$) $m{p}$

g) cantabile – canonisch cantabile – canonique cantabile – canonic

h) f
i) cresc. al f

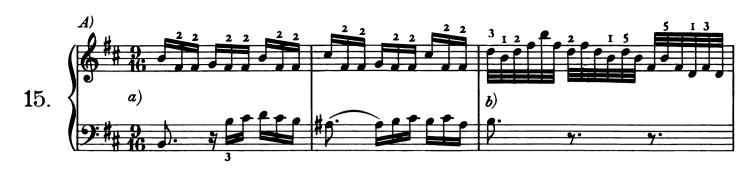

g) dolce h) Diese Engführungen verlangen eingeh-endes Studium, um ohne heftige Akzente zur klaren Erscheinung gebracht zu werden. Man beachte alle Interpunktionszeichen.

- i) f k) sempre più f

- g) dolce h) Les nombreux rétrécissements dans la conduite des voix nécessitent des longs exercices, pour être rendus avec netteté et sans accents violents. Observez tous signes de ponctuation.
- i) f
- k) sempre più f 27065

- g) dolce h) The often recurring "strette" require a close study if they are to be rendered di-stinctly without over-accentuation. Take no-tice of all punctuations.
- i) f k) sempre più f

 $m{A})$ Andantino

a) Die Busonische Phrasierung lautet sehr schön:

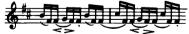
jedenfalls ist das elegante Abziehen zu ver

- b) Legato tranquillo, man vermeide jede Geläufigkeit oder das "jeu perlé". Die Zweiunddreissigstel sind ein milder Ausklang des Themas.
 C) Jede dieser Figuren (canonisch) diminuierend, ab Takt 26 crescendierend.
- d) p dolce

A) Andantino

a) La déclamation, telle que Busoni la préscrit, est très belle:

il faut éviter en tout cas de détacher avec élé-

- b) Legato tranquillo, evitez toute célérité, tout "jeu perlé". Les triples-croches forment comme un doux épilogue au thème.
- C) Chacun de ces motifs (canonique) diminuendo, de la 26'ieme mesure crescendo.

d) p dolce

- A) Andantino
- a) The phrasing as recommended by Busoni is very beautiful:

an elegant detaching is to be avoided:

- b) Legato tranquillo, any show of fluency or of "jeu perté", should be avoided. The demi-semiquavers are a mild winding up of the theme.
- C) Each of these motives (canonic) diminuendo, from the 26'th bar crescendo.

d) p dolce

g) Alle d's der rechten Hand sind in diesem Takt auszulassen, damit die Linke sich de la main droite, afin de permettre à la glatt abwickeln kann.
g) Retranchez dans cette mesure tous les ré la ted in this bar, so that the left hand may gauche de dérouler ce passage à son aise.

i) egualamente non f

h) più f

 $[|] k \rangle$ con espressione