

J.S. バッハ作曲「二声インヴェンション」の楽曲分析と演奏解釈

第15番 口短調 BWV 786

藤 本 逸 子

は じ め に

この小論に先立ち、「J. S. バッハ作曲『二声インヴェンション』¹⁾の楽曲分析と演奏解釈」²⁾と題し、「第1番 八長調 BWV³⁾ 772」から「第11番 ト短調 BWV 782」までの11曲を、「豊橋短期大学研究紀要 第2号」から「同第12号」の各号に、それぞれ楽曲分析し演奏解釈した。また、「第12番 イ長調 BWV 783」から「第14番 変口長調 BWV 785」を、「豊橋創造大学短期大学部研究紀要 第14号」から「同第16号」の各号に、同じく楽曲分析し演奏解釈した。この小論も、それらと同じ観点にたって、「第15番 口短調 BWV 786」を取り上げたものである。

楽曲分析と演奏解釈

「W. F. バッハのための小曲集」⁴⁾(以下「Kb. für W. F. B.」)において、この「Inventio 15」にあたるのは、38番めの曲で、「Praeambulum 7 (BWV 786)」と題されている。両者には、装飾音・リズム・臨時記号において、表のような違いがみられる程度で、大きな違いはない。

1) 「二声インヴェンション」という呼び名については、豊橋短期大学研究紀要第2号「J.S. バッハ作曲『二声インヴェンション』の楽曲分析と演奏解釈」藤本逸子 1985年(以下「第2号における小論」)の「『インヴェンション』について」の項を参照のこと。

2) 作品名・書名・強調語句は、原則として「」に入れて表わす。

3) BWV = Bach-Werke-Verzeichnis, W. シュミーダーによる J. S. バッハ作品総目録番号。

4) 「W. F. バッハのための小曲集」については、「第2号における小論」の「『インヴェンション』について」の項を参照のこと。

表 「Inventio 15」と「Praeambulum 7」の相違箇所

Inventio 15				Praeambulum 7			
3 ⁵⁾	上声 1 拍め	Fis 音 ⁶⁾ 上	↔	3	上声 1 拍め	Fis 音上 なし	
5	上声 2 拍め	Gis 音上	↔	5	上声 2 拍め	Gis 音上 なし	
5	下声 3 拍め	Fis 音 Gis 音		5	下声 3 拍め	Fis 音 Gis 音	
11	上声 1 拍め	G 音上	↔	11	上声 1 拍め	G 音上 なし	
16	上声 2 拍め	Gis 音 Ais 音 H 音 Ais 音		16	上声 2 拍め	Gis 音 A 音 H 音 Ais 音	
21	上声 4 拍め	Ais 音上	↔	21	上声 4 拍め	Ais 音上 なし	

楽 曲 分 析 (譜 1⁷⁾ 参 照)

この曲は、二つの部分からなり、それぞれの部分は、次のような構成になっている。

第 1 部 1 ~ 11 (11)

主 題 1 ~ 7 (6.5)

間 奏 7 ~ 11 (4.5)

第 2 部 12 ~ 22 (11)

主 題 12 ~ 15 (4)

間 奏 15 ~ 17 (2)

主 題 18 ~ 22 (5)

各部分における楽曲分析

第 1 部

主題

1 ~ 2 ・ 1 ~ 2 上声部に主題(T)が現われる。(T)は、十六分音符で短2度上下する要素(a)、八分音符で跳躍後短2度上下する要素(b)、同じく八分音符で跳躍後同じ音から長2度下る要素(c)から成り立っている。

・ 1 ~ 2 下声部には、ゲネラルバス(GB)がある。その前半にあたる1 は、拡張された(a)の反行形(xv)である。その後半の2 は、3度の跳躍進行を2回ゼクエツさせた(d)である。

3 ~ 5 ・ 3 ~ 5 下声部では、属調 fis moll⁸⁾で(T)が出てくる。この(T)は、1 ~ 2 上声部の(T)とは違い、後尾が変化延長して、カデンツ的動き(k)がついている。それによって、確固とした fis moll の終止感が得られる。

・ 3 ~ 5 上声部には、(GB)を装飾的に変奏して作出した対旋律(G)が置かれている。

5 ~ 7 ・ 5 ~ 7 は、3拍めより、3 ~ 5 の上声部下声部を入れ替えて、(T)(G)を奏

5) 小節数は、数字を で囲むことによって表わす。例、第4小節め 4, 第3小節めから第10小節め 3 ~ 10。

6) 音名は、原則としてドイツ音名で表わす。例、変口音 B 音、嬰へ音 Fis 音。

7) この小論における「Inventio 15」に関する楽譜は、Johann Sebastian Bach「Inventionen und Sinfonien」Urtext(Barenreiter-Verlag, Kassel 1972)を用いている。国内においては、ベーレンライター社の許可を得て、全音楽譜出版社が、印刷出版している。

8) 調名は、原則として、ドイツ音名を用い、ドイツ音名の太文字は長調、小文字は短調を表わす。例、八長調 C dur あるいは C:、イ短調 a moll あるいは a:。

している。ただし、後尾は、主調のh mollに戻る準備のために変化しており、3 ~ 5 のような(k)はついていない。

間奏

- 7 ~ 9 ・ 間奏は 7 3 拍めから始まる。
 - ・ 7 上声部は、7 下声部 1 ~ 2 拍をオクターブ上に移した形になっている。ただし、Eis 音は、E 音になっている。そのことによって、fis moll から h moll に戻る。
 - ・ 7 下声部は、7 上声部 1 ~ 2 拍を 5 度下げた形になっている。上声部同様、それによって、fis moll から h moll に戻っている。
 - ・ 8 上声部は、(G)に含まれる音形を利用して、♪♪♪♪のリズムで 6 度上行している。
 - ・ 8 下声部は、八分音符で、順次下行して 4 度下がり、順次上行して 4 度上がっている。
 - ・ 9 は、両声部とも、8 を 2 度下でゼクエンツしている。
 - ・ 7 ~ 9 の間に、h moll から D dur に転調している。
- 10 ~ 11 ・ 10 上声部は、8 上声部 1 拍めの音形を使って、2 度ずつ下行するゼクエンツを行っている。
 - ・ 10 下声部は、8 度と 4 度跳躍させる音形で 2 度ずつ下行している。
 - ・ 11 下声部は、10 上声部に準じた形になっているが、第 1 部を終止させるため、後尾が変化している。
 - ・ 11 上声部は、1 拍めに(a)を置いた後、6 度跳躍する音形をゼクエンツするさせて、2 度ずつ下行している。
 - ・ 両声部とも、12 最初の D 音に至り、第 1 部を D dur で納めている。

第 2 部

主題

- 12 ~ 13 ・ 12 ~ 13 下声部に、主調の平行調である D dur の(T)がある。1 ~ 2 で後尾が、主調 h moll から属調の fis moll に転調したように、ここでも、D dur から属調の A dur に転調している。
 - ・ 12 ~ 13 上声部には、(G)がある。その後尾は、14 上声部の(T)を先取りした形に変化しており、14 上声部の(T)の出だしにストレッチ的效果を与えている。
- 14 ~ 15 ・ 14 ~ 15 には 12 ~ 13 の両声部を入れ替えた形で、A dur の(T)(G)がある。双方ともその後尾は、16 に続く間奏の音形に変化しており、(T)も(G)も次の間奏に中断されることなく続いている。

間奏

- 16 ~ 17 ・ 16 上声部 1 ~ 2 拍には、(G)をなす音形の反行形と逆行形を組み合わせたものが置いてある。3 ~ 4 拍は、それを 5 度上でゼクエンツしている。
 - ・ 16 下声部 1 ~ 2 拍は、八分音符で 4 度順次下行している。3 ~ 4 拍は、それを 1 オクターブと 4 度下でゼクエンツしている。この 4 度下のゼクエンツは、上声部

の5度上のゼクエンツと反行した形になっており、音域をより広くすることによって、ダイナミック性を増す効果を出している。

- ・ [17] は、[16] の変奏である。
- ・ [17] 上声部は、1拍と3拍の最後の音を1オクターブ下げることによって躍動感を持たせている。
- ・ [17] 下声部は、[16] が4度順次下行するモチーフであったものを、4度順次上行の形にしている。また、(a)のリズムを利用して1オクターブ跳躍する動きを加え、ここでも躍動感を増している。
- ・ [16] ~ [17]、この間で、A dur から h moll に転調し、主調に戻っている。

主題

- [18] ~ [19] ・ [18] ~ [19] の下声部に、主調 h moll の (T) が現れる。その後尾は、次に続く上声部の (T) に対する (G) に間断なく続くよう変化している。それはまた、[19] 3拍めから始まる上声部の (T) と呼応して、ストレッチ的効果を出している。
- ・ [18] ~ [19] 上声部には、(G) がある。その後尾は簡素にされ、[19] 3拍めからの (T) に、即、繋がっている。
- [19] ~ [22] ・ [19] 上声部3拍めより、この曲最後の (T) が現れる。その拡張された後尾は、[21] で (k) となり、[22] の H 音に至って、この曲を締めくくっている。
- ・ [19] 下声部は、4拍めから (G) が始まる。その後尾は、[21] で、(a) と (d) の凝縮された反行形 (P) によって拡張変化し、(k) に続いている。下声部も上声部同様、[22] の H 音に至って、この曲を終えている。

演奏解釈 (譜2参照)

テンポ

テンポに関して、諸校訂版⁹⁾は、表のような指示をしている。

表 諸校訂版における「Inventio 15」のテンポに関する指示

校訂者	テンポに関する指示
Hans Bicschhoff	Allegro comodo ♩ = 96
Ferruccio Busoni	Moderato ma con spirito
Alfredo Casella	Allegro ma non troppo
S. A. Durand	Allegro non troppo
Edwin Fischer	Allegro comodo
Vilém Kurz	Allegro non troppo
Gin Enrico Moroni	Allegro non troppo ♩ = 104
Bruno Mugellini	Allegro moderato ♩ = 92
Julius Rötgen	Allegro ♩ = 88
John Thompson	Allegro non troppo

9) 各校訂版及び、各CDの出版については、本小論の「参考文献・参考楽譜・参考CD」の項を参照のこと。

また、内外 11 人の演奏時間⁹⁾は、表 のとおりである。

表 諸演奏家における「Inventio 15」の演奏時間

演奏者	録音年	楽器	演奏時間
Aldo Ciccolini	不明	ピアノ	1 32
Christoph Eschenbach	1974年	ピアノ	1 09
Glenn Gould	1963 ~ 64年	ピアノ	0 51
Tatyana Nikolayeva	1977年	ピアノ	1 28
András Schiff	1982 ~ 83年	ピアノ	1 11
高橋 悠治	1977 ~ 78年	ピアノ	1 09
田村 宏	不明	ピアノ	1 00
Kenneth Gilbert	1984年	チェンバロ	1 11
Gustav Leonhardt	1974年	チェンバロ	1 18
Helmut Walcha	1961年	チェンバロ	1 22
Don Dorsey	1985年	シンセサイザー	1 01

演奏時間の差は、チッコリーニとグールドでは、2倍近い差がある。チッコリーニは、荘重さ雄大さを感じさせる落ち着いた演奏であり、グールドは、速いというよりあっさりした演奏である。高橋は、テンポ的にはゆったりしていないが、装飾音を多用して優雅さを出している。

筆者は、「Allegro ♩ = 100」というテンポをとる。軽やかに清々しく演奏したい。

アーティキュレーション

全曲を通じて、優雅さより *leggero* さを求めたい。十六分音符は、決して *non legato* にするわけではないが、軽さを持った *legato* でありたい。八分音符は、おおむね *non legato* であるが、テーマの八分音符は、*staccato* に近い。区切りを感じる場所は (|)、プレスがほしいところは (V) で示した。

装飾音

「Praeludium 7」にはなく、「Inventio 15」に、新たに加えられた装飾音には、強い必要性を感じない。[4]と[11]の装飾音は、なくても良いと感じる。装飾音の加え方は「譜2」に小音符で記した。

各部分における演奏解釈

[1] ~ [2] ・ P が出る。

・ 上声部 (T) は、[2] 2拍め Cis 音に向かって、少し *cresc.* する。この Cis 音が、(T) のクライマックスである。[2] 3拍めの十六分音符から [3] の頭にかけて、ほんの少

し *dim.* して、(T)を納める。下声部は、Pではあるが、ゲネラルバスらしい深みのある太い音で(T)を支える。

- [3] ~ [5] ・ 下声部の(T)は、[1] ~ [2]の(T)より、音量を加え *mp* とする。[2] 上声同様、(T)のクライマックスである[4] 2拍めのGis音に向け、少し *cresc.* する。[5] 2拍めのカデンツ的動きで少し *dim.* し、3拍めのFis音に(T)を納める。ただし、音量はあまり落とさない。
- ・ 上声部の(G)は、軽やかな *legato* で、下声部の(T)に主張すぎないように絡む。[4] 3拍めのCis音は、*ten.* 気味にして、存在感を出す。[4] 4拍 ~ [5] 1拍は、上行する音の動きにそって、少々 *cresc.* する。[5] 2 ~ 3拍めは、下声部に準じる。
- [5] ~ [7] ・ [5] ~ [7] は、*mf* とする。
- ・ 上声部は、軽やかに元気を加え、高らかに(T)を奏でる。[6] は、4拍めの(T)のクライマックスGis音まで、伸びやかに *cresc.* する。[7] は、十六分音符の動きに合わせ少し *dim.* し、3拍めの頭のFis音に納める。
- ・ 下声部の[6]の(G)は、上声部に合わせ、軽く *cresc.* する。[7] 1 ~ 2拍は、(a)の動きを *poco marc.* で主張し、その動きを上声部の[7] 3 ~ 4拍の(a)の動きに受け渡す。
- [7] ~ [9] ・ 上声部[7] 3 ~ 4拍は、下声部[7] 1 ~ 2拍を受けて、(a)の動きを *poco marc.* で主張する。[8] ~ [9] は、♪♪♪♪のリズムに乗せて6度順次上行する音にそって *cresc.* する。特に[9]は、第1部最大のクライマックスである[10]の頭のH音に向けてエネルギーを蓄えた *cresc.* をする。
- ・ 下声部[8] ~ [9] は、3 ~ 4拍の順次上行する音にそって *cresc.* する。
- [10] ~ [11] ・ [10] ~ [11] は、*f* とする。
- ・ 上声部は、[10] 頭の第1部最大のクライマックスを豊かに響かせ、その余韻の中で、[10] 全体を伸び伸びと奏でる。[11] は、動きを下声部に譲って、落ち着いたあるリズムを刻み、少し音量を落として、[12] 頭のD音に第1部を納める。
- ・ 下声部は、深みのある豊かな音量で[10] 頭のG音を奏し、クライマックスを支える。[10]の八分音符は、そのまま豊かな音量で落ち着いたリズムを刻み、4拍めの最後のD音は、*ten.* 気味に *accento* をつけ、シンコペーションを楽しむ。[11] は、[10]の上声部の動きを受け継ぐが、3 ~ 4拍で少し音量を落として、上声部同様、[12] 頭のD音に第1部を納める。
- [12] ~ [13] ・ [12] ~ [13] は、落ち着いた *mf* とする。
- ・ 下声部の(T)は、[13] 2拍めE音の(T)のクライマックスに向けて少々 *cresc.* する。[13] 4拍 ~ [14] 1拍の(a)の動きは、*poco marc.* として主張し、[14] 上声部の(T)に受け渡す。
- ・ 上声部[12] ~ [13] は、(G)を軽やかな *mf* で奏でる。
- [14] ~ [15] ・ [14] ~ [15] は、エネルギーが内在する *mp* とする。
- ・ 上声部は、出だしの(a)を *poco marc.* して、[11]からの下声部の(a)を受けながら、

- (T)を始める。[15] 2拍めのH音に向けて、少々 *cresc.* し、すぐ納めて間奏に入る準備をする。
- ・下声部は、(G)を静かに奏でる。
- [14] ~ [16] ・ [16] は、*mf*で始める。
- ・上声部は、バッハ自身の筆による *legato* を充分意識して、*cantabile* に十六分音符を奏でる。
 - ・下声部は、4度順次下行する四つの八分音符の塊を意識する。
 - ・両声部とも、その音の広がりに合わせて[16]で一気に *cresc.* し、そのエネルギーをこの曲最大のクライマックスである[17]頭の音に持って行く。
 - ・[17] は、両声部とも *f* で豊かに響かせ、音の跳躍による躍動感を楽しむ。[17] 4拍めは、少し納める。
- [18] ~ [19] ・ [18] ~ [19] は、決然とした *f* である。
- ・下声部は、(T)にはっきり主張をさせる。[19] 2拍め Cis 音の(T)のクライマックスへゆったりと *cresc.* する。そのまま次の(G)に入る準備をする。
 - ・上声部は、(G)を上声部の(T)にそって *cresc.* させる。
- [19] ~ [22] ・ [19] ~ [22] は、[18] ~ [19] の流れにそってゆるやかに *cresc.* し、堂々とした雰囲気を保つ。
- ・上声部は、[19] 3拍めの(T)の出だしを、*poco marc.* し、ストレッチ的效果を出す。最後の(T)のクライマックスである[20]の4拍めのCis音にむけて厚みのある音で、*cresc.* する。[21] は、3拍めのD音に向けてエネルギーをためていき、4拍めで少しテンポを幅広くとり、[22]のH音で堂々とこの曲を閉じる。
 - ・下声部の(G)は、上声部の(T)にそって、余裕のある *cresc.* をし、[22] 4拍めの(k)は特に堂々と響かせ、上声部同様、[22]のH音でこの曲を閉じる。

お わ り に

「Inventio 15」は、対旋律が明瞭で、フーガ的な作品である。「Inventio」では、他に、5・6・9・11・12番が、その仲間である。「Inventio 15」は、また、「Inventio」の最後の曲にふさわしい清々しく堂々とした曲でもある。

この小論をもって、「二声インヴェンション」の全曲を楽曲分析と演奏解釈したことになる。「三声」も引き続き、楽曲分析と演奏解釈を行っていきたい。

譜1 「Inventio 15」BWV 786 [1] ~ [22] (楽曲分析)

第1部
主題

1

h: fis: T

4

fis: T

6

fis: h: T 間奏

8

h: D:

10

D:

12 第2部主題

D: A: T

14

A: G

16 間奏

A: h:

18 主題

h: T

20

h: G

譜2 「Inventio 15」BWV 786 [1] ~ [22] (演奏解釈)

1 *p* *simile* Tのクライマックス *mp*

4 Tのクライマックス *mf*

6 Tのクライマックス *poco marc.*

8

10 第1部最大のクライマックス *f* *(w)*

Detailed description of the musical score: The score is for a piece in G major, BWV 786, measures 1 through 22. It is written for piano in 3/4 time. The first system (measures 1-3) starts with a piano (*p*) dynamic and includes a *simile* marking and a circled 'w' above the treble clef. The second system (measures 4-6) features a *mf* dynamic and another circled 'w'. The third system (measures 7-9) is marked *poco marc.* and includes a circled 'w'. The fourth system (measures 10-12) is marked *f* and includes a circled 'w'. The score uses various dynamics (*p*, *mp*, *mf*, *f*) and performance markings like *simile* and *poco marc.* to guide the performer. There are also several slurs and accents throughout the piece.

12

mf

Tのクライマックス

poco marc.

14

poco marc.

mp

Tのクライマックス

16

cantabile

mf

最大のクライマックス

f

18

決然とした *f*

poco marc.

Tのクライマックス

20

cresc.

Tのクライマックス

幅広くテンポをとって堂々と

参考文献・参考楽譜・参考CD

* 参考文献

市田儀一郎 1983年「バッハ・インヴェンションとシンフォニア」(音楽之友社)

山崎孝 1984年「バッハ・インヴェンションとシンフォニア」(ムジカノーヴァ)

* 参考楽譜

Johann Sebastian Bach「Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach」Urtext (Barenreiter-Verlag, Kassel 1979)

BACH「Inventionen und Sinfonien」Urtext (Barenreiter-Verlag, Kassel 1972)

J. S. BACH「Inventionen Sinfonien」Urtext (G. Henle Verlag, München 1978)

J. S. Bach「Inventionen und Sinfonien」Urtext (Musikverlag Ges. m.b. H & Co., K. G., Wien 1973)

BACH「INVENTIONEN UND SINFONIEN」Urtext (Edition Peters, Berlin 1933)

Johann Sebastian Bach「TWO- and THREE-PART INVENTIONS」Facsimile of the Autograph Manuscript (Dover Publications, Inc., New York 1978)

Johann Sebastian BACH「TWO-PART INVENTIONS」Hans Bischoff (Belwin Mills Publishing Corp. N.Y.)

J. S. BACH「15 INVENTIONEN」Hans Bischoff (Steingraber Verlag, Offenbach)

BACH「TWO- and Three-Part Inventions」Ferruccio Busoni (G. Schirmer, New York 1967)

BACH「INVENZIONI A DUE VOCI」Alfredo Casella (Editioni Curci, Milano 1982)

J. S. BACH「Inventions à 2 et 3 voix」Durand S. A. (Editions Musicales, Paris 1957)

J. S. BACH「ZWEISTIMMIGE INVENTIONEN」Edwin Fischer (Wilhelm Hansen, Musik-Forag, Copenhagen 1954)

JOH. SEB. BACH「15 Zweistimmige Inventionen」Alfred Kreutz (Edition Schott, Mainz 1916)

BACH「DVOUHLASE INVENCE A TRIHLASE SINFONIE」Vilém Kurz (Editio Supraphon, Praha 1981)

BACH「15 INVENZIONI A 2 VOCI」Gino Enrico Moroni (Carisch S. p. A. Milano 1944)

BACH「INVENZIONI A DUE VOCI」Bruno Mugellini (G. Ricordi & C., Milano 1983)

JOH. SEB. BACH「ZWEI- UND DREISTIMMIGE INVENTIONEN」Julius Rötgen (Universal Edition, Hungary 1951)

BACH「THE TWO-PART INVENTIONS」John Thompson (The Willis Music Company, Cincinnati)

長岡敏夫編「バッハ インヴェンションとシンフォニア」原典版(音楽之友社 1965)

角倉一朗校訂「バッハ・インヴェンションとシンフォニア」原典版(カワイ出版 1983)

全音楽譜出版社出版部編「バッハ インヴェンション」(全音楽譜出版社)

Hans Bischoff 角倉一朗訳「J. S. バッハ インヴェンションとシンフォニア」(全音楽譜出版社 1972)

Ferruccio Busoni 伊藤義雄訳「二声インヴェンション」(Breitkopf & Hartel, Frankfurt 1914)

井口基成「バッハ集 二声部インヴェンション 三声部インヴェンション 小前奏曲・小フーガ」(春秋社 1983)

千倉八郎編「バッハ インヴェンションとシンフォニア」(日音楽譜出版社 1983)

* 参考CD

Aldo Ciccolini (Piano)「J. S. BACH INVENTION」TOCE6601 (TOSHIBA EMI)

Christoph Eschenbach (Piano) 1979「INVENTION & SINFONIA」F26G20323 (POLYDOR)

Glenn Gould (Piano) 1989「BACH INVENTIONS & SINFONIAS」28DC5246 (CBS SONY)

Tatyana Nikolayeva (Piano) 1986「J. S. Bach INVENTIONS AND SINFONIAS」VDC-1079 (VICTOR)

András Schiff (Piano) 1985「J. S. BACH 2 & 3 PART INVENTIONS」FOOL-23100 (POLYDOR)

高橋悠治 (Piano) 1991「インヴェンションとシンフォニア 他」COCO-7967 (NIPPON COLUMBIA)

田村宏 (Piano) 1989「J. S. バッハ インヴェンション」CG-3722 (NIPPON COLUMBIA)

Kenneth Gilbert (Cembalo) 1985「J. S. BACH INVENTIONEN UND SINFONIEN」POCA-2113 (ARCHIV)

Gustav Leonhardt (Cembaro) 1992「バッハ：インヴェンションとシンフォニア」BVCC-1863 (BMG VICTOR)

Helmut Walcha (Ammer-cembaro) 1961「J. S. バッハ / 2声部のためのインヴェンション & 3声部のためのシンフォニア」TOCE-7231 (TOSHIBA EMI)