

И.С. Бах

Ария с вариациями (Гольдберг-вариации)

От редактора

Публикуемый цикл вариаций, по свидетельству первого биографа И. С. Баха Иоганна Николауса Форкеля, был создан по заказу русского посланника при дворе Саксонского герцога в Дрездене графа К. фон Кайзерлинга, который покровительствовал молодому талантливому клавиристу Иоганну Готлибу Гольдбергу (1727—1756), некоторое время бравшему уроки игры на клавесине у И. С. Баха.

В своей книге «О жизни, искусстве и о произведениях Иоганна Себастиана Баха» И. Н. Форкель пишет, что «граф часто бывал нездоров и проводил тогда бессонные ночи. Гольдберг, живший у него в доме, должен был в подобных случаях находиться ночью в соседней комнате и что-нибудь играть ему во время бессонницы»¹. Для этой цели Кайзерлинг попросил И. С. Баха написать ряд пьес различного характера. Композитор выполнил просьбу, создав большой цикл вариаций.

Этим сочинением остались довольны не только заказчик, приславший Баху «золотой кубок, наполненный сотней лудиров»², но, по-видимому, и сам автор, включивший «Арию с различными вариациями» в свою четырехчастную антологию «Klavierübung» в качестве четвертой, заключительной части, изданной в Лейпциге в 1742 году.

И. Г. Гольдбергу — первому исполнителю цикла — было в это время всего пятнадцать лет, но уровень его мастерства оказался настолько высоким, что современники увековечили имя юноши, на-

всегда связав его с гениальным произведением учителя. Название цикла «Гольдберг-вариации», не принадлежавшее Баху, стало едва ли не более популярным, чем оригинальное, авторское.

Впервые «Ария», являющаяся темой вариаций, записана И. С. Бахом в виде отдельной пьесы еще в 1725 году во второй «Нотной тетради Анны Магдалены Бах».

Нотный текст настоящей редакции сверен с изданием Peters № 4462, в котором редактор К. Зольдан воспроизвел первое прижизненное издание «Арии с различными вариациями для двухманиального чембало» (1742). В качестве вспомогательного текста К. Зольдан использовал также первое посмертное издание под редакцией И. Н. Форкеля (1806). Произведена также текстологическая сверка с Urtext'ом издания Neue Bach-Ausgabe, Serie V, Band 2, Bärenreiter, Kassel-Basel-Tours-London, 1977. Порядок вариаций, в отличие от некоторых зарубежных публикаций, соответствует авторскому. Украшения в нотном тексте, взятые в скобки, встречаются не во всех первоисточниках, поэтому исполнение их не обязательно. Все знаки повторения, так же как и ферматы, принадлежат автору. Любые авторские обозначения специально оговорены в тексте. Редактору настоящего издания принадлежат обозначения темпа и характера вариаций, динамические оттенки, аппликатура, распределение рук, лигатура, расшифровка мелизмов и агогические указания.

¹ Форкель И. Н. О жизни, искусстве и о произведениях Иоганна Себастиана Баха. М., 1974, с. 82.

² Там же, с. 83.

Л. Ройзман

АРИЯ С ВАРИАЦИЯМИ

(Гольдберг-вариации)

(BWV 988)

Ария

(Тема)

И. С. БАХ
(1685-1750)

Andante cantabile

Piano

1) Все лиги в Арии принадлежат автору.

17 *mf*

20 *mp*

23 *f* *mf*

27

30 *rit.* *p*

1) 2)

Вариация 1 а 1 Клаv.

Allegro marcato

f
non legato

non legato

mf leggiero

cresc.
f

1) См. прелюдию As-dur из I т. „Хорошо темперированного клавира“ И. С. Баха.

17

2 1 4 1 3 2 2 1 3

5 1 2 1 2 5 4 2

20

5 8 3 3 3 3 3 3

1 2 3 2 2 3 2 2

sopra sopra

23

1 1 5 8 1 5 1 2 2 1 3 3

1 5 1 2 2 1 3 5 4 1 2 1 2

mf

26

3 5 1 2 1 1 2 1 2 1 2 5 1 2

1 2 1 2 5 6

cresc.

29

2 1 1 2 1 2 1 3 1 2 3 5 2 5 3 4 2

5 1 8 1 1 1 3

senza rit.

Вариация 2 a 1 Clav.

Allegretto cantando

mp legato

p non legato

435

[illegible]

1) К Зольдан рекомендует здесь (без достаточных оснований) до *диз.*

Вариация 3

a 1 Clav.

Allegretto tranquillo

Canone all' Unisuno¹⁾

The musical score is written for a single piano. It begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The time signature is 12/8. The first system starts with a *mf* dynamic and a *legato* marking. The second system has a *mp* dynamic. The third system has a *p* dynamic and a *portamento* marking. The fourth system has a *mf* dynamic and a *legato* marking. The fifth system has a *p* dynamic. The sixth system has a *mf* dynamic and a *legato* marking. The score includes various musical notations such as slurs, ties, and fingerings. Measure numbers 2, 5, 7, 9, and 11 are indicated at the start of their respective systems.

- 1) Обозначение автора. См.: Бах И. С. Концерт для двух клавиров с оркестром *c-moll*, ч. 2 (BWV 1060).
- 2) Все восьмые исполняются *portamento*, а шестнадцатые — *legato*.

Вариация 4

Allegretto giocoso

a 1 Clav.

¹⁾ Так в оригинале; Бужони ставит бекар.

Вариация 5 a 1 ovvero 2 Clav.

Allegro deciso

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100)

1)

2)

3) Лига автора.

Вариация 6

Andante con moto

a 1 Clav.

Canone alla Seconda.²⁾

Canone alla Seconda ²⁾

mp

mf legato

p

7

mf

p

13

p

mf

mf

p

mf

p

1)

2) Обозначение автора.

18 *p*

23 *mf*

29 *p*

31 *mf*

33 *p*

Вариация 7

a 1 ovvero 2 Clav.

Al tempo di Giga¹⁾

35 *mf*

36 *mf*

38 *mf*

40 *mf*

41 *mf*

42 *mf*

44 *mf*

46 *mf*

1) Обозначение автора.

2) Лига автора.

poco marc.

11) Лига автора.

Вариация 8 а 2 Clav.

Allegro energico

1) Данная вариация в оригинале написана для *двухмануального* чембало; при игре на фортепиано возникают не предусмотренные автором трудности.

17

20 *sotto*

23

26

29 *sopra* *senza rit.*

1) См. примеч. на предыдущей странице.

Вариация 9 а 1 Clav.

Moderato serio
Canone alla Terza ¹⁾

mp legato

mf

dim.

cresc.

allarg.

mf

1) Обозначение автора.

2)

Вариация 10 а 1 Clav.

Pesante alla breve

Fughetta¹⁾

The musical score for Variation 10 is written for a single keyboard instrument. It begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The time signature is 2/4. The piece is marked 'Pesante alla breve' and 'Fughetta'. The first system starts with a forte (f) dynamic and includes a triplet of eighth notes. The second system (measures 7-11) continues with various rhythmic patterns and fingerings. The third system (measures 12-16) features a mezzo-forte (mf) dynamic and includes a triplet of eighth notes. The fourth system (measures 17-21) includes a crescendo (cresc.) marking. The fifth system (measures 22-26) includes a ritardando (rit.) marking. The sixth system (measures 27-31) concludes the piece with a final cadence. The score is annotated with numerous fingerings and articulation marks throughout.

1) Обозначение автора.

3) Все неслигванные четверти исполняются в этой вариации *portamento*

Вариация 11 а 2 Clav.

Allegretto

Pleggiere
sopra

cresc.
sopra

mf
sopra

cresc.
sopra

cresc.
sopra

1) Некоторые неудобные для исполнения места в данной вариации объясняются тем, что И.С. Бах имел в виду двух-мануальное чембало, а не фортепиано.

2)

3)

4)

17 *f* *dim.* *mf* *sopra*

20 *cresc.*

23 *f* *sopra*

26 *sopra*

29 *sopra* *senza rit.*

Вариация 12

а 1 Clav.

Andante con moto
Canone alla Quarta¹⁾

The musical score is written for piano in D major (one sharp) and 3/4 time. It consists of five systems of music. The first system begins with a treble clef and a bass clef, with a key signature of one sharp (F#) and a time signature of 3/4. The tempo is marked 'Andante con moto'. The first system includes the markings 'mf legato' and 'p'. The second system begins with a measure number '4' in a box. The third system begins with a measure number '7' in a box. The fourth system begins with a measure number '11' in a box. The fifth system begins with a measure number '14' in a box. The score includes various musical notations such as treble and bass clefs, key signature (one sharp), time signature (3/4), dynamics (mf, p, mp), articulation (accents, slurs), and fingerings. The piece is a canon in the fourth voice, with the right hand playing the original melody and the left hand playing it an octave lower.

1) Обозначение автора.

2) Лига автора.

17

mf ₄ *mp* ₃

20

23

26

29

3 2 3

1)

Вариация 13

a 2 Clav.

Andantino grazioso

1) 2) 3)

11

1) 3 2) 1 3 1) 3 13 2

2 1

cresc.

7 5 3 5 4

15

1 2) 2) 1

mf

2) 2 1

dim. 7 *p*

17

mf

3 1 3 5 2 1

3

19

Musical score for Exercise 19, featuring a treble and bass staff with various musical notations including notes, rests, and fingerings.

- 1) Лига автора.
- 2) Знаки staccato в этом такте — авторские.

Вариация 14

а 2 Clav.

Allegro

1) *sopra*

f

323

1) 2)

3) *non legato*

2)

3) 4)

mp sub. leggiero

3)

cresc.

sopra

1) 2) 3) 4)

f

1) 2) Лига автора.

4) Знаки *staccato* в этой вариации авторские.

17 *f* *sopra*

21 *non legato* *sopra*

23 *mp sub. leggiero*

27 *cresc.*

29 *sopra* *mf cresc.*

31 *sopra* *f*

1)

2) Лига автора.

3)

Вариация 15

а 1 Clav.

Canone alla Quinta¹⁾
Andante²⁾

¹⁾ Обозначение автора.

²⁾ Указание автора.

³⁾ Все лиги в данной вариации — авторские.

17 *mf* *p*

21

24 *cresc.*

27 *f*

30 *dim.* *rit.* *p*

Вариация 16

a 1 Clav.

Grave
Overture¹⁾

¹⁾ Указание автора.

²⁾ См. прелюдию Es dur для органа (B W V 552).

14 *3 4 8*

16 **2. Allegretto** *mf* *leggiere*

22

28

35 *cresc.*

42

1) *2*

2) Отсюда и до конца вариации все восьмые исполняются *non legato*

3) *1 2*

4) *8 1*

5) *4*

6) *1 2 1*

Вариация 17 а 2 Clav.

Allegro

p

mf

sopra

sopra

sopra

¹⁾ См. примеч. 1 к вариации 11.

17

f

20

23

p

26

cresc.

sopra

29

f

senza rit.

1)

2)

Вариация 18

a 1 Clav.

Tempo ordinario
Canone alla Sexta¹⁾

The musical score is written for a single piano (a 1 Clav.) in G major (one sharp). It is a canon in the style of a sextet. The tempo is 'Tempo ordinario'. The score is divided into six systems, each with a treble and bass staff. Fingerings are indicated by numbers 1-5. Dynamics include mezzo-forte (mf), crescendo (cresc.), mezzo-piano (mp), and forte (f). The piece includes markings for 'legato' and 'rit.' (ritardando). Measure numbers 6, 12, 17, 23, and 28 are marked at the beginning of their respective systems.

¹⁾ Обозначение автора.

Вариация 19 a 1 Clav.

Tempo di minuetto

1)

mp

6

cres.

12

mf

17

mf

22

p

28

cres.

f

1) Все неслигванные восьмые в этой вариации исполняются *portamento*.

Вариация 20 а 2 Слав.

Allegro giocoso

f staccato sempre

4

7

10

12

14 *sopra*

1)

The musical score is written for piano. It begins with a treble and bass clef, a key signature of one sharp (F#), and a 2/4 time signature. The tempo is marked 'Allegro giocoso'. The first measure is marked with a forte 'f' dynamic and the instruction 'staccato sempre'. The score includes various musical notations such as staccato, crescendo, and fingering numbers. The piece ends with a repeat sign and a first ending bracket.

17 *mf* *sopra*

20

22

24 *dim.* *p*

27 *cresc.* *sopra*

30

1) Знаки *staccato* принадлежат автору.

Вариация 21

а 1 Clav.

Andante

Canone alla Settima¹⁾

mp

1) Обозначение автора.
 2) Ср. бас в клавирной трехголосной симфонии *f moll* и в прелюдии *a moll* из II т., „Хорошо темперированного клавира“ И.С. БАХА.
 3)

Вариация 22

a 1 Clav.

Alla breve ¹⁾

f *m.d.* *non legato*

7 12 17 22 28

allarg.

1) Обозначение автора.

2)

Вариация 23

a 2 Clav.

Allegro sostenuto ed energico

mf

sopra

sopra

sopra

sotto

sopra

sotto

f

1) См. примеч. 1 к Вариации 11.

Musical score for 'L'Espresso' by Liszt, measures 17-30. The score is in G major (one sharp) and 3/4 time. It features a piano (p) dynamic at the beginning, with a forte (f) dynamic at measure 17. The tempo is marked 'sotto' (slow). The score includes various musical notations such as triplets, sixteenth notes, and slurs. Fingerings are indicated by numbers 1-5. The score is divided into systems, with measures 17-18, 19-20, 21-22, 23-24, 25-26, 27-28, 29-30, and 31-32. The final measure (32) is marked 'rit.' (ritardando).

Вариация 24

a 1 Clav.

Allegretto tranquillo

Canone all' Ottava¹⁾

The musical score is written for a single piano (a 1 Clav.) in G major (one sharp) and 3/8 time. It is titled 'Вариация 24' (Variation 24) and 'Allegretto tranquillo'. The tempo/mood is 'Allegretto tranquillo'. The piece is a canon in the octave ('Canone all' Ottava'). The score consists of five systems of piano and bass staves. The first system starts with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The second system includes a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The third system includes a marcato (*m.s.*) dynamic. The fourth system includes a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The fifth system concludes the piece. Measure numbers 4, 8, 11, and 14 are indicated at the start of their respective systems. The piece concludes with a double bar line at the end of the fifth system.

1) Обозначение автора.

2)

3)

17) *mp* *mm* *p*

20) *mf*

23) *mf*

26) *p*

30) *p*

1) *p*

2) *p*

a 2 Clav.

Adagio⁴⁾

Augurio

Op. 10, No. 1

3/4

mp *legato* *cresc.* *f* *dim.* *p*

1. 3) 2. 3)

3-1

1) В данной вариации все форшлаги следует исполнять *коротко* за счет предшествующей ноты.

2)

3) Знаки артикуляции принадлежат автору.

4) Обозначение автора.

17 *mp* *legato*

20 *cresc.*

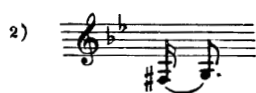
23 *mf*

26 *cresc.*

29 *f* *dim.* *rit.*

31

1) Лига автора.

Вариация 26

а 2 Слав.

Moderato mesurato

1) *f* *sopra*

2) *mp* *cresc.* *sopra*

3) *f* *sopra*

1) Различные обозначения размера принадлежат автору.

2) В данной вариации в подобных местах отдельная шестнадцатая может исполняться вместе с последней нотой секстолы.

17 *mf* *sopra*

20

22

24 *cresc.*

27 *f*

30 *senza rit.*

Вариация 27

a 2 Clav.

Allegretto scherzando

Canone alla Nona¹⁾

mf

4

7

10

13

1) Обозначение автора.

2)

17

p

20

1232

1)

23

cresc.

1232

26

29

mf

1)

1)

Вариация 28

a 2 Clav.

Allegretto

p
non legato

sopra non legato
cresc.

mf
sopra

15

17

mp

non legato

sopra

21

23

cresc.

26

sopra

28

mf

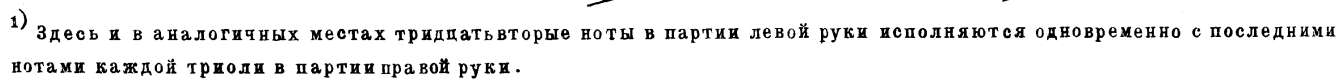
30

senza rit.

f

1) Лиги автора.

Allegro marcato

17 *mp*

19 *cresc.* *mf*

22 *p sub.* *mf sub.*

25 *mp*

27 *p sub.*

30 *cresc.* *f* *senza rit.*

1)

Вариация 30

а 1 Clav.

Con moto
Quodlibet¹⁾

Andante cantabile

Ария

(Тема)

1) Обозначение автора „Кводлибет“ — полифоническая пьеса шуточного характера, в которой контрапунктически соединены две немецкие песни.

2)

3)

4) Лига автора.

The musical score is written for piano and consists of six systems of staves. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The notation includes various musical elements such as notes, rests, dynamics, and fingerings.

- System 1 (Measures 7-11):** Starts with a treble clef and a key signature of one sharp. The melody is in the right hand, and the bass line is in the left hand. Dynamics include *p* (piano) and *mp* (mezzo-piano).
- System 2 (Measures 12-16):** Continues the melody and bass line. Dynamics include *dim.* (diminuendo) and *mf* (mezzo-forte).
- System 3 (Measures 17-20):** Continues the melody and bass line. Dynamics include *mf* (mezzo-forte).
- System 4 (Measures 21-24):** Continues the melody and bass line. Dynamics include *mp* (mezzo-piano) and *f* (forte).
- System 5 (Measures 25-28):** Continues the melody and bass line. Dynamics include *mf* (mezzo-forte).
- System 6 (Measures 29-34):** Continues the melody and bass line. Dynamics include *rit.* (ritardando) and *p* (piano). The piece ends with a *Fine* marking.

1) Обозначение автора.

Fine