

Vorwort

„Das Wohl temperirte Clavier. oder Praeludia, und Fugen durch alle Tone und Semitonia, so wohl tertiam majorem . . . , als auch tertiam minorem . . . betreffend. Zum Nutzen und Gebrauch der Lehrbegierigen Musicalischen Jugend, als auch derer in diesem studio schon habil seyenden (zum besonderen Zeitvertreib aufgesetzt und verfertigt von Johann Sebastian Bach . . . .Anhalt-Cöthenischen Capel-Meistern und Directore derer Cammer-Musiquen. Anno 1722.“

Dieser ausführliche Autograph-Titel des Wohltemperierten Klaviers Teil 1 gibt Auskunft, was Bach mit dieser epochemachenden Sammlung von Präludien und Fugen beabsichtigt hatte. Zunächst erfahren wir etwas über das Außergewöhnliche des Werkes, über den Gang durch alle Tonarten, d.h. durch alle diatonischen und chromatischen Stufen, welcher gleichermaßen sowohl den äußeren „Rahmen“ der Sammlung bildet als auch eine Demonstration der erweiterten Möglichkeiten infolge der damals neu eingeführten „temperierten Stimmung“ für Tasteninstrumente darstellt.

Darüber hinaus wird das Werk für den Unterricht empfohlen, gleichzeitig aber auch dem erfahrenen Musiker ans Herz gelegt. Tatsächlich gehört das Wohltemperierte Klavier zu dem Wenigen, was nach Bachs Tod nicht in Vergessenheit geraten ist sondern über die Jahrzehnte des empfindsamen Stils und der Wiener Klassik hinweg von einem kleinen Kreis von „Kennern“, zu dem auch Mozart und Beethoven gehörten, fleißig gepflegt wurde und so auch für die im 19. Jahrhundert beginnende Bach-Renaissance von großer Bedeutung war.

Bach „verfertigt“ die meisten Fugen neu, verwendet aber auch einige Kompositionen älteren Datums, die er teils erweitert, teils in die passenden Tonarten transponiert. Von den Präludien steht die knappe Hälfte schon im „*Clavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach*“ von 1720; sie wurden von Bach entsprechend ihrer neuen Funktion, ein Vorspiel zur Fuge zu bilden, lediglich erweitert, transponiert oder anderweitig umgewandelt. Dabei fällt auf, dass es bei Bach keine einheitliche Form des Präludiums gibt. Vielmehr zeigt sich eine außerordentliche Vielfalt von Formen: Neben toccata-artigen Sätzen, die noch etwas vom alten „*Praeambulum*“ des 17. Jahrhunderts im Sinne einer improvisatorischen Einstimmung haben und am ehesten die nachfolgende Fuge benötigen, finden wir 2- und 3-stimmige Inventionen, ariose Stücke, einen kleinen Konzertsatz (As-Dur) und sogar einen zweigeteilten vorklassischen Sonatensatz (h-moll). Hermann Keller schreibt in seinem Büchlein „Das Wohltemperierte Klavier von J. S. Bach“¹⁾: „Viele der Präludien sind zur Eigenbedeutung erhoben; sie haben die Fuge nicht mehr nötig, gewinnen aber aus der Verbindung mit ihr eine neue Bedeutung“.

Dass sich die Fugen auch für ein Spiel auf Streichinstrumenten eignen, zeigen nicht nur Mozarts Bearbeitungen (KV 404a, KV 405) sondern auch manche Notenausgaben der Vergangenheit. Lassen sich doch Themen und Stimmeneinsätze, Fugenkünste (z.B. Engführungen) und Orgelpunkte durch den gehaltenen Ton des Streichinstruments, aber auch infolge der Feindifferenzierung im Ensemble in vielen Fällen leichter verdeutlichen.

Doch auch die Präludien lassen sich, von zwei Ausnahmen abgesehen (Nr.1 in C-Dur und Nr.21 in B-Dur), aufgrund ihrer polyphonen Stimmenstruktur mit leichter Hand zum Duett, Trio oder Quartett umformen.

So wird mit dieser Ausgabe erstmals der Versuch unternommen, alle für Streicher übertragbaren 46 Sätze - diese zwei- bis fünfstimmig - in sechs Heften herauszugeben, welche aus musizierpraktischen Gründen nach Stimmenanzahl bzw. nach Besetzung geordnet sind; was in einer Übersichtstabelle auf Seite 26 aufgezeigt ist.

Dass in vielen Fällen Präludium und zugehörige Fuge aufgrund ihrer unterschiedlichen Stimmenanzahl nicht im gleichen Heft zusammengefasst sind, ist zu bedauern, lässt jedoch im Ausnahmefall trotzdem die Aufführung der zusammengehörenden Sätze zu.

Tonarten: In den Tonarten seiner sonstigen Werke bewegt sich Bach zwischen As-Dur und E-Dur, zwischen f-moll und fis-moll. Die (von C-Dur aus) „entfernteren“ Tonarten kommen im Wohltemperierten Klavier erstmalig vor und sind hier als „Demonstration“ zu verstehen; sie haben bei Bach - anders als später bei Beethoven, Schubert und Chopin - noch keinen typischen Eigencharakter, was auch daran zu erkennen ist, dass Bach aus ganz praktischen Gründen - er musste lediglich die Vorzeichen verändern - nicht davor zurückschreckt, zum Cis-Dur-Satzpaar eine alte C-Dur-Komposition, zur dis-moll-Fuge eine d-moll-Fuge aus älterer Zeit umzuarbeiten. Da der systematische Gang auf der Halbtonleiter schon wegen der ständig wechselnden Besetzung nur wenig pragmatisch erscheint, wurden die Sätze dieser „entfernteren“ Tonarten (Cis-, Fis-, H-Dur, cis-, es/dis- und gis-moll) zur Erleichterung transponiert.

Tempo, Dynamik und Artikulation: Bach schuf sein Werk für das „Clavier“ im Sinne von „Tasteninstrument“. Da das Cembalo, das wichtigste Tasteninstrument seiner Zeit, (fast) keine dynamischen Abstufungen zulässt, fehlen Angaben zur Dynamik restlos. Doch auch Tempobezeichnungen und Angaben zur Artikulation, wozu ich auch Legato-Bögen rechne, sind verschwindend gering. Doch keiner der 48 Sätze gleicht dem andern. Ob Präludium oder Fuge, jeder der Sätze zeigt seinen

¹⁾ Bärenreiter-Verlag, Kassel, 1965

ureigenen Charakter, sein eigenes Temperament zwischen repräsentativ-gravitätisch und humorvoll liegend, zwischen springlebendig-tänzerisch und abgrundtief-ernst, so dass Lautstärke, Tempo und die entsprechende Artikulation (staccato, spiccato, tenuto, legato usw.) aus der jeweiligen Eigenart des Themas leicht zu erspüren sind. Auch die dynamische Gestaltung ergibt sich aus dem Charakter eines jeden Einzelsatzes. Um bei den Fugen die jeweiligen Themeneinsätze zu verdeutlichen (und dabei ein Dauer-Forte zu vermeiden) sind entsprechende Diminuendi der Nebenstimmen zu empfehlen, wodurch auch die (oft einkomponierte) Schlussteigerung deutlicher ausfallen kann.

So wurden in dieser Bearbeitung alle Angaben des Urtextes²⁾ (außer den Arpeggienzeichen) übernommen, wobei zu Trillern und anderen Verzierungen zu bemerken ist, dass diese beim gehaltenen Ton der Streichinstrumente (im Gegensatz zum verklingenden Cembaloton) in manchen Fällen durchaus eingeschränkt werden können. Alle zusätzlichen Angaben³⁾, vor allem solche zur Artikulation, sind Vorschläge des Herausgebers und in Klammern gesetzt. Das fast völlige Fehlen von Bindebögen (Legatobögen) im Autograph ist beim Spiel auf Streichinstrumenten keinesfalls als Dauer-Bogenwechsel aufzufassen. Um hier besser entscheiden zu können, orientieren wir uns an den Bindebögen, die Bach in seiner Kammermusik für Streicher vorgeschrieben hat (Beispiel 1 u. 2). Beachtet man diese (und andere) autographe Bindebögen, so lassen sich wohl kaum allgemeine Regeln aufstellen. Jedoch sind ganz gewisse Tendenzen feststellbar:

Zunächst ist festzuhalten, dass Bindebögen „naturgemäß“ bei langsameren Tempi häufiger anzutreffen sind als bei schnellen, wo die Töne eher von einander abgesetzt sind.

Bemerkungen zu den Sätzen in Heft 1:

Die wahlweise Besetzung der 2. Stimme mit Viola oder Violoncello bringt mit sich, dass sich auch in der Violinstimme an angezeigten Stellen je nach Besetzung unterschiedliche Spielweisen ergeben. Hierbei gilt: Fassung mit Viola im Normaldruck, Fassung mit Violoncello im Kleindruck.

Zum Präludium Nr. 17 in C-Dur (orig. in As-Dur): Dieses Präludium ist in seiner Ausgewogenheit und Frische ein ganz besonders geeignetes Stück für den Anfang. Hermann Keller (a.a.O.) bezeichnet den Satz als „kleinen barocken Konzertsatz“, wie er formal ähnlich auch z. B. in den Ecksätzen des „Italienischen Konzerts“ vorkommt.

Die Transposition nach C-Dur war in diesem Falle notwendig, um dem beschränkten Tonumfang der Viola, aber auch der besseren Spielbarkeit diverser Doppelgriffe gerecht zu werden. (Siehe auch „ANHANG“)

Beispiel 1: Sonate für Violine und Cembalo in E-Dur, 1. Satz, die Takte 12 und 13

Beispiel 2: Partita Nr. 2 für Violine solo, Gigue Takt 1

Gigue Takt 11

Dann erkennen wir Bindungen bei Sechzehntel-Tonfolgen, wenn diese im Sekundabstand liegen bzw. arpeggierte Akkorde bilden (Beispiel 2), aber auch bei Verzierungen aller Art, auch bei „ausgeschriebenen“ Verzierungen (Beisp. 1) und Vorhalten. Eine Besonderheit sind sog. „Seufzer-Motive“, Zweierbindungen, damit die jeweils zweite Note etwas verkürzt und leiser gespielt wird, wie sie im Kontrapunkt der fis-moll-Fuge (Nr. 14), aber auch im Thema der h-moll-Fuge (Nr. 24) vorkommen.

Beispiel 3: Wohltemp. Klavier, Fuge in h-moll, Thema

Dies alles sind höchstens „Kann-Regeln“ - keine „Muss-Regeln“ - welche zur ganz individuellen Gestaltung des Bogenstrichs anregen sollen, ebenso wie die lediglich als Vorschlag zu wertenden gestrichelten Bindebögen³⁾ vom Herausgeber.

Zum Präludium Nr. 3 in C-Dur (orig. in Cis-Dur): Wie schon im allgemeinen Teil des Vorworts genannt stand die Urform dieses besonders spielfreudigen Satzes in C-Dur, weshalb wir Streicher gerne zu dieser Tonart zurückkehren.

Zum Präludium Nr. 5 in D-Dur:

Erinnern wir uns an den pädagogischen Aspekt im Titel des Wohltemperierten Klaviers: Bach bietet in diesem Satz vor allem der rechten Klavierhand mit der permanent durchgehenden und viele Tonarten berührenden Sechzehntelkette eine etüdenhafte Schulung.

Um mehr Duo-Gleichberechtigung zu erhalten, wurde in der Streicherfassung diese dominierende Stimme in Abschnitten auf beide Instrumente aufgeteilt, ebenso die durchgehenden Achtel der linken Hand. Das vorgeschlagene Tempo ist dabei zu relativieren: „So schnell wie möglich“.

²⁾ Ausgabe von Otto Irmer im G. Henle Verlag München 1974

³⁾ diese nur in Stimmen und Spielpartituren; in Partituren der Hefte 3 bis 6 (3- bis 5-stimmige Sätze) nur Urtext-Angaben.

Zum Präludium Nr. 6 in d-moll:

Der Satz zeigt, was pädagogischen Aspekt sowie Stimmverteilung im Original und in der Duofassung anlangt, viele Parallelen zum vorangegangenen D-Dur-Präludium. Nur dass es sich hier um Sechzehntel-Triolen handelt, die, sich laufend ändernd und teilweise sequenzartig abwärts wandernd, auch für die beiden Streicher zur anspruchsvollen „Etüde“ werden.

Zum Präludium Nr. 11 in F-Dur:

Hier zeigt sich eine Invention, ein Idealduell der Stimmen, welche beide am thematisch-motivischen Material schon in der originalen Klavierfassung gleichmäßig beteiligt sind. Lediglich einige Takte der linken Hand mussten entsprechend dem Tonumfang der Viola oktaviert werden.

Zum Präludium Nr. 13 in G-Dur (orig. in Fis-Dur):

Der Satz im 12/16-Takt besteht aus einer durchlaufenden 16tel-Kette mit darunterliegendem vierteltaktigem Bass. Seine Eigenart ist ein „verhakter“ Rhythmus, eine Art Dauer-Synkopisierung, indem die Sechzehntel über die Zählzeiten übergehalten werden. Das Ganze muss dabei ruhig und ganz unaufgeregt klingen.

Zum Präludium Nr. 20 in a-moll:

Das Thema im 9/8-Takt und der dazu passende besonders prägnante Kontrapunkt sind gleichmäßig auf die Stimmen verteilt und werden ständig miteinander vertauscht, sodass ein Paradebeispiel dafür entsteht, welche schönes Streicher-Duett in einer solchen Klaviermusik verborgen sein kann.

Zu Präludium und Fuge Nr. 10 in e-moll:

Bachs Fugen im Wohltemperierten Klavier Teil I wechseln zwischen Zweistimmigkeit und Fünfstimmigkeit. Dabei ist vorliegende e-moll-Fuge die einzige zweistimmige Fuge – nicht nur im Wohltemperierten Klavier sondern in seinem Gesamtwerk überhaupt. Obwohl man bei dieser Geringstimmigkeit eigentlich kaum von Fugensatzkunst reden kann (ganz zu schweigen von sogenannten „Fugenkünsten“), war Bach eine Fuge in dieser Geringstimmigkeit wohl ein Versuch wert.

Auch im gestrichenen Duo lässt sich der unerbittliche und aggressive Charakter dieser Fuge schön hervorbringen. Trotzdem wirkt die Fuge in ihrer Knappheit gegenüber dem einleitenden großen Präludium, mit dem sie eng verbunden ist, eher als dessen „Anhängsel“.

Die Entstehung dieses 2-teiligen außergewöhnlichen Präludiums ist besonders interessant:

Das „Clavierbüchlein für Wilhelm Friedemann“ enthält schon die Urform des ersten Teils, nämlich die halbtaktige Sechzehntelfigur in der linken Klavierhand in durchgehender Bewegung mit den Achtel-Akkorden darüber:

Präludium in e-moll im "Clavierbüchlein für Wilh. Fr. Bach"

Erst bei der Umarbeitung dieses Präludiums für das Wohltemperierte Klavier legt Bach dann eine verzierte Stimme darüber, erfindet also zur schon fertigen „Begleitung“ nachträglich eine große Melodie, welche allerdings auf dem (verklingenden) Klavier nur wenig hörbar bleibt und erst durch ein Streichinstrument voll zum Tragen kommt:

Präludium in e-moll im "Wohltemperierten Klavier Teil 1"

Außerdem fügt Bach dem bisherigen Präludium noch den Presto-Teil hinzu, welcher sich aus der Sechzehntel-Begleitung des langsamen Satzes ableitet und mit seinem stürmischen Temperament den idealen Übergang zur anschließenden Fuge bildet.

Nun ergibt sich bei der Übertragung für Streicher im langsamen Teil des Präludiums ein spieltechnisches Problem, nämlich die Behandlung der noch verbleibenden Achtel-Akkorde unterhalb der neu hinzugekommenen Melodie der rechten Klavierhand, denen jetzt nur noch „kolorierende“ Wirkung zukommt:

Präludium in e-moll in der Streicherübertragung

Sie sind in der Übertragung als Doppelgriff-Kurzvorschläge notiert, und zwar in enger (= originaler) Akkordlage - eine weite Akkordlage wäre der Melodie gegenüber viel zu gewichtig - obwohl dadurch Zweisaiten-Lösungen, also Vorschlagsnote und Hauptnote auf gleicher Saite, nicht zu vermeiden sind. Bei dieser technisch anspruchsvollen Lösung des Problems ist jedoch grundsätzlich darauf zu achten, dass der Legatofluss der originalen Melodielinie vor allem in den lang ausgehaltenen Tönen so weich wie möglich unterbrochen wird.

Auf die Gestaltung des Melodiebogens ist also primär, auf die kurzen Vorschläge sekundär Wert zu legen, weshalb letztere im Sinne von „ad lib.“ notfalls auch wegzulassen sind.

ANHANG :

Zum Präludium Nr. 17 in As-Dur:

Damit auch dieses Präludium u. U. trotz der unterschiedlichen Stimmenanzahl der Sätze zusammen mit der Fuge (diese in As-Dur in Heft 5) aufgeführt werden kann, wurde diese untransponierte, jedoch technisch wesentlich anspruchsvollere Fassung für Violine und Violoncello angehängt.