Vier Duette. Quattro Duetti.
Four Duettos. Quatre Duos.

Duetto I.*)

Andante serio e melodioso.

**) *egualmente*

*) Ihrer Bedeutung nach dürften diese vier Duette vielleicht ans Ende der Klavierwerke zu stellen sein. Sie sind höchste Reife und letzte Kunst und, selbst für Bach, überraschend. Sie verhalten sich zu den 2 stimmigen Inventionen wie Beethovens letzte Bagatellen zu dessen Jugendwerken. Und dies erklärt in erschöpfender Weise ihre bisherige Unpopularität.

*) As regards their significance, these four Duets might suitably find their place at the end of Bach's Pianoforte works. They represent perfect maturity and finality in art, and are astounding even in Bach. They compare with his two-part inventions much as Beethoven's last Bagatelles with his youthful compositions. And this is an all sufficient explanation of their unpopularity hitherto.

**) In moderne, d. i. äußerst konsequente Chromatik übertragen, dürfte das Thema so schreiten:

**) Translated into modern, — i.e. absolutely strict chromatics — the theme might conceivably progress as follows:

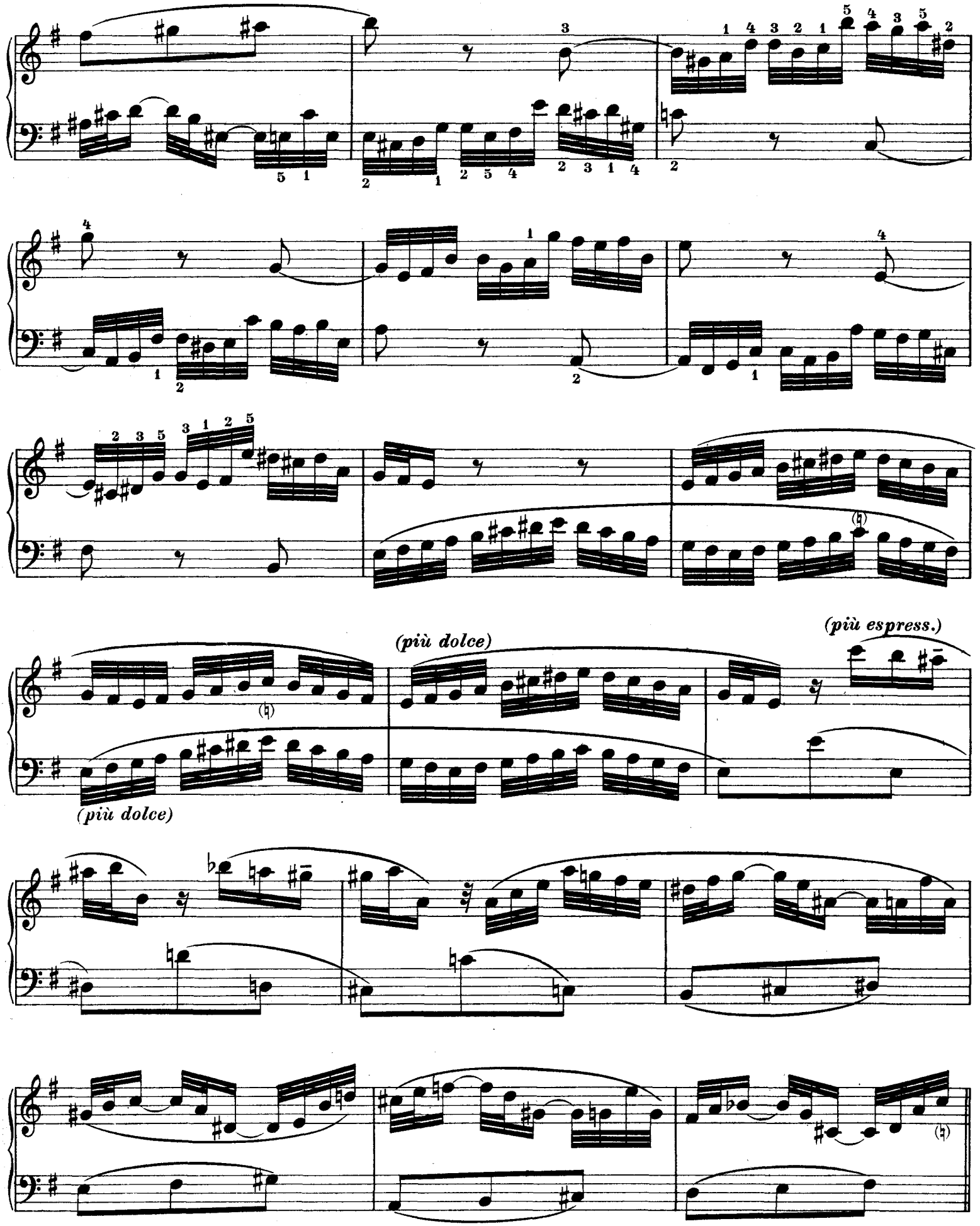
*) Per la loro importanza questi 4 Duetti dovrebbero essere collocati alla fine dell'opera pianistica di Bach. Essi sono il più alto grado di maturità, la maggior perfezione d'arte è sorprendenti perfino in un Bach. Rispetto alle Invenzioni a due parti essi stanno come le ultime Bagatelle del Beethoven di fronte alle opere della sua gioventù. Questo fatto spiega completamente la loro fin'adesso scarsissima popolarità.

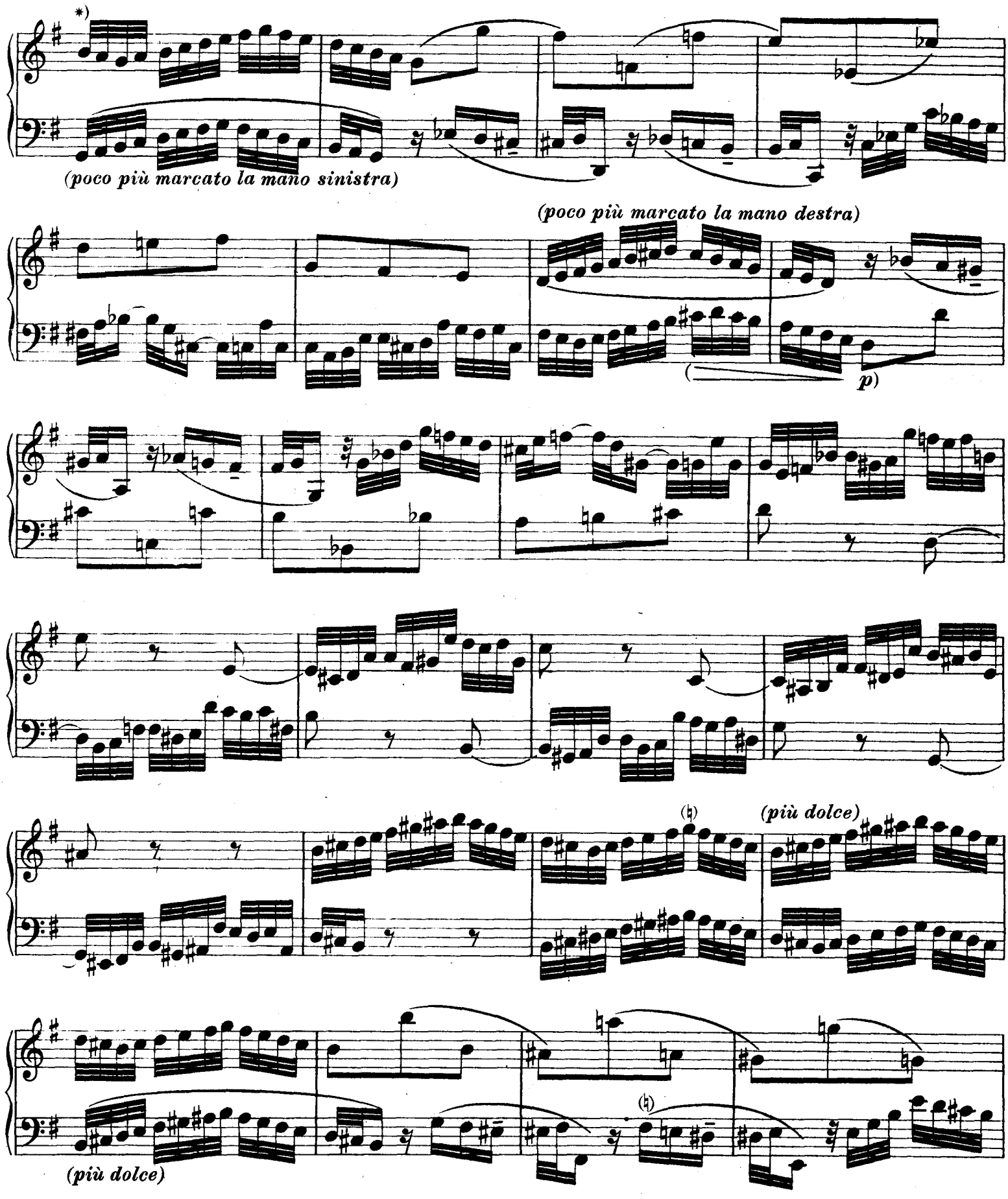
*) Etant donné leur importance, ces quatre duetti seraient à placer à la fin peut-être des œuvres pour piano. Ils sont de la plus parfaite maturité, de l'art le plus parfait, et surprenant même chez Bach. Ils sont aux inventions à 2 voix ce que sont pour Beethoven, les dernières Bagatelles à ses œuvres de jeunesse. Et ceci explique suffisamment le peu de popularité qui les caractérise jusqu'à ce jour.

**) Trasportato nella cromatica moderna (cioè assolutamente logica) il tema procederebbe così:

**) Transcrit en chromatisme moderne, le thème pourrait se présenter ainsi:

Copyright 1916 by Breitkopf & Härtel, New York.


(più dolce)
(più espress.)
(più dolce)

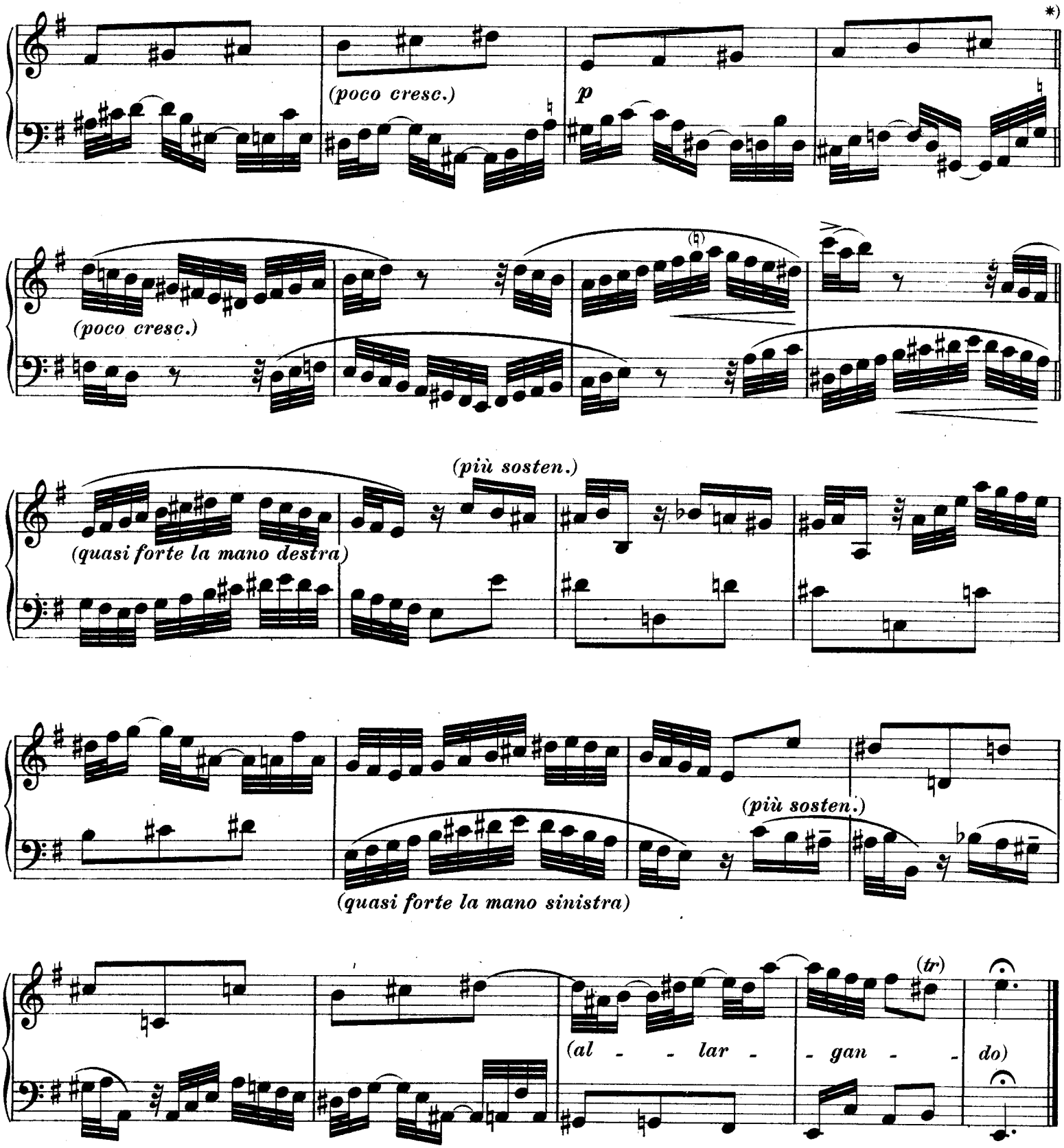


*) Kontrapunktische Umkehrung des gesamten ersten Teiles; anfangs in der Parallel-Tonart, späterhin in der Dominante.

*) Contrapuntal inversion of the entire first part, first in the parallel key, subsequently in the dominant.

*) Inversione contrappuntistica dell' intiera prima parte, da principio in tonalità parallella, poi nella dominante.

*) Renversement contrapointique de toute la 1ère partie; dans la tonalité relative d'abord, ensuite à la dominante.



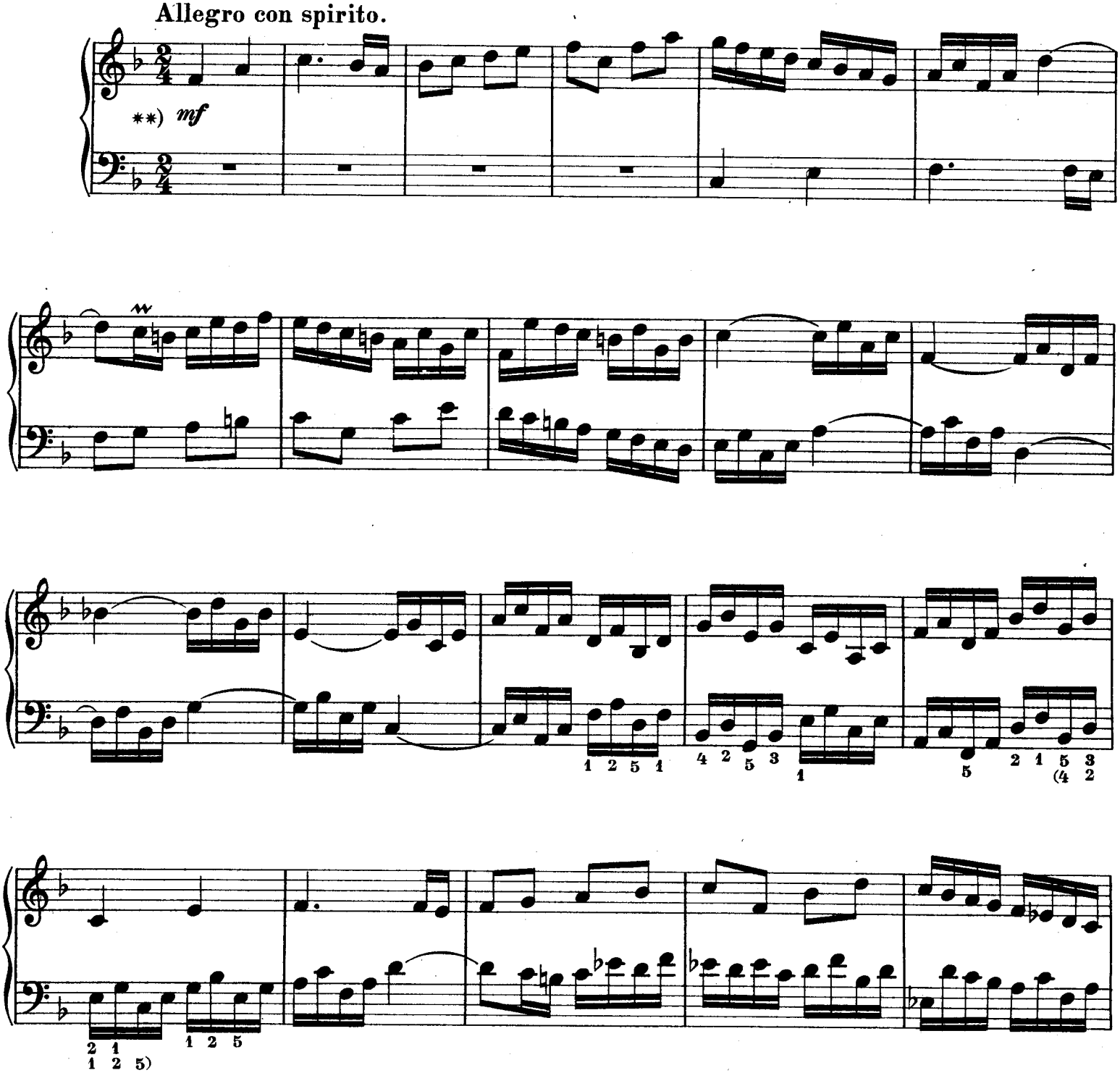
*) Hier endet die symmetrische Umkehrung des I. Teiles. Es folgen vier Takte modulatorische Überbrückung. — Darauf: zweimal das Thema; beide Male um einen Takt gekürzt, damit die Haupttonart bewahrt bleibe; endlich 3 Takte Schluß Kadenz.

*) End of the symmetrical inversion of the first part. This is followed by 4 bars of modulation. Then the theme is twice repeated, both times shortened by one bar, so that the principal key may he preserved; follows the final cadence in three bars.

*) Qui finisce l'inversione simmetrica della prima parte Seguono 4 misure di collegamento modulatorio: poi: 2 volte il tema, sempre abbreviato d'una misura, per conservare la tonalità principale; dopo ciò, 3 battute di cadenza finale.

*) Ici se termine le renversement symétrique de la 1ère partie. Suivent 4 mesures de liaison modulante. Puis: deux fois le thème, diminué à chaque reprise, d'une mesure, afin de maintenir la tonalité fondamentale; finalement trois mesures de cadence finale.

Duetto II.*)



*) Von ganz eigener Form. Auf eine abgeschlossene Fugette folgt ein kanonisches Alternativ, das auch Motive des Fugettenthemas verarbeitet; darauf die Fugette von vorne.

*) The form of this piece is quite unique. It consists of a complete fuguette, followed by an alternative in canon, in which motives from the fuguette-theme are employed, this is followed by a repetition of the fuguette.

**) Das Thema besteht aus fünf Takten; worüber der verfrühte Einsatz der Antwort täuschen könnte.

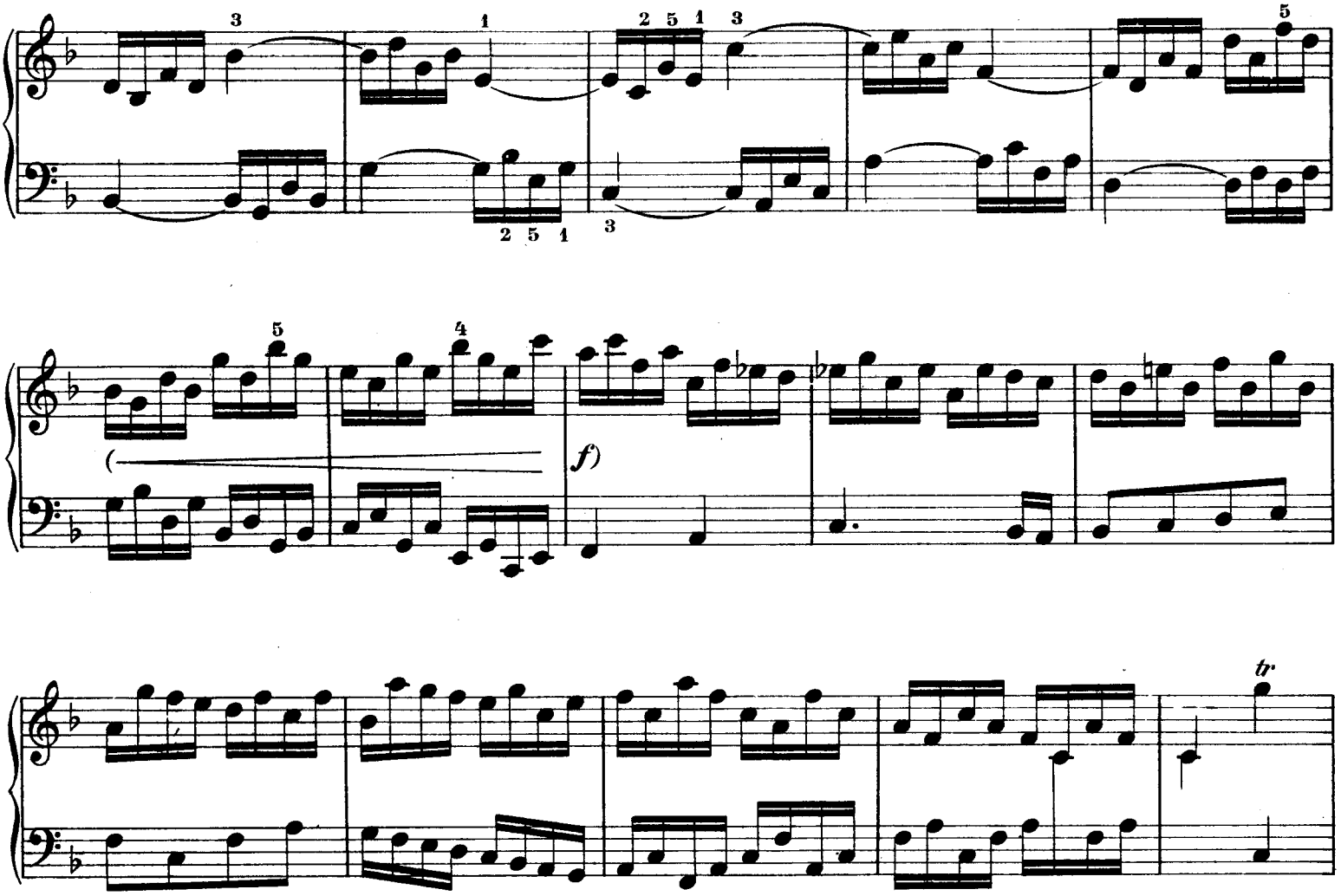
**) The anticipated entrance of the answer tends to obscure the fact that the theme is in 5 bars.

*) La forma è del tutto originale. La Fughetta, in se perfetta e compiuta, è seguitata da un' Alternativo in forma di canone, che elabora anche dei motivi del tema della fughetta: poi torna da capo la fughetta.

*) De forme tout spéciale. A la fuguette parfaite succède une période alternative en forme de canon qui emploie aussi des thèmes de la fuguette; puis la fuguette da capo.

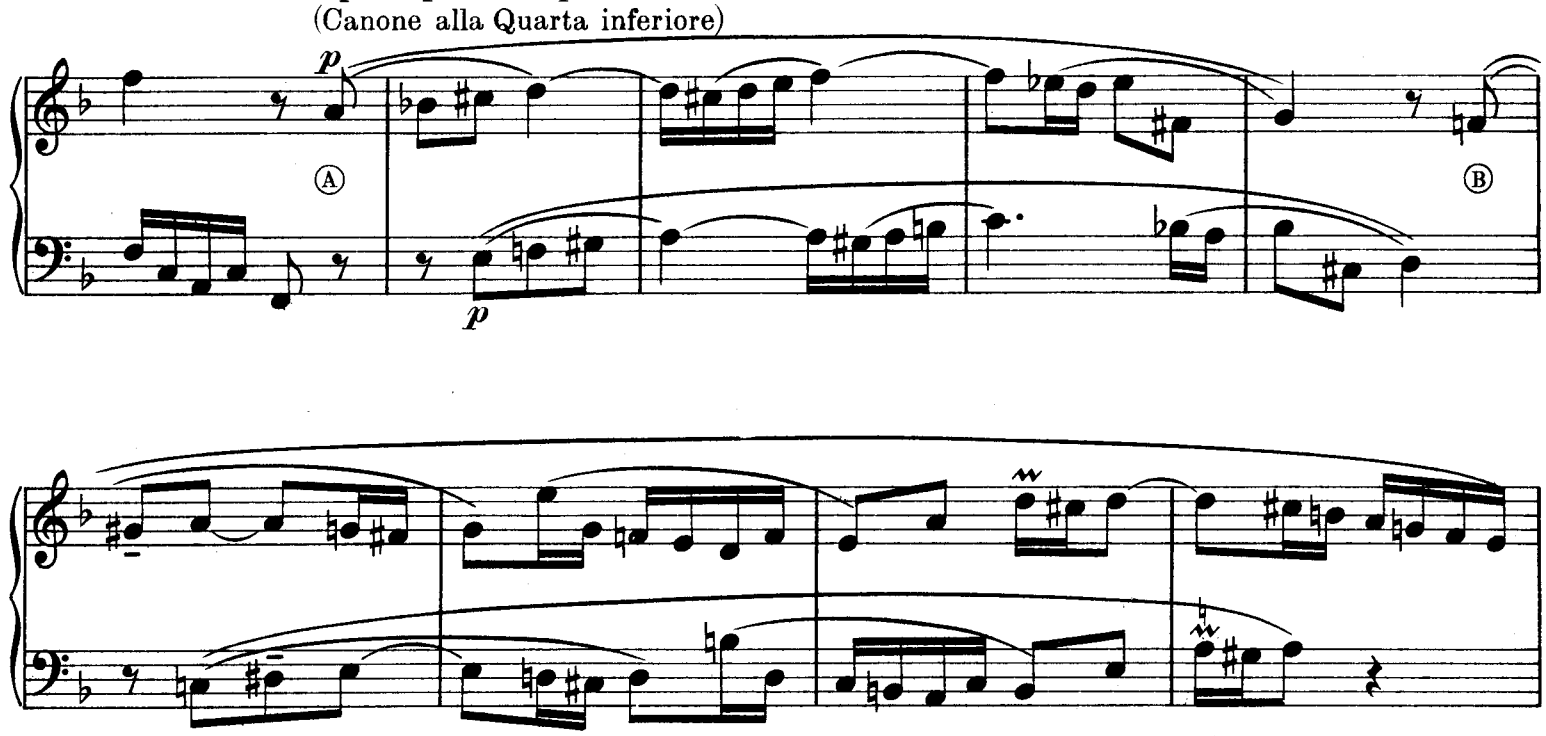
**) Il tema consiste in cinque battute; l'anticipo dell' entrata della risposta potrebbe provocare un malinteso.

**) Nous faisons remarquer que le sujet comprend cinq mesures, car l'entrée prématurée de la réponse pourrait induire en erreur.



Un poco più tranquillo.

(Canone alla Quarta inferiore)



(Tema primo, al canone, in modo minore)

(Umkehrung des Canons.)
(Inversione del canone.)
(Inversion of the canon.)
(Canon en inversion.)

p

mf

Strenge canonische Führung.
Condotta severamente canonica.
Strict canon.
Développement rigoureusement canonique.

Strenge und symmetrische canonische Führung.
Canone severo e simmetrico.
Strict and symmetrical canon.
Développement rigoureusement canonique et symétrique.

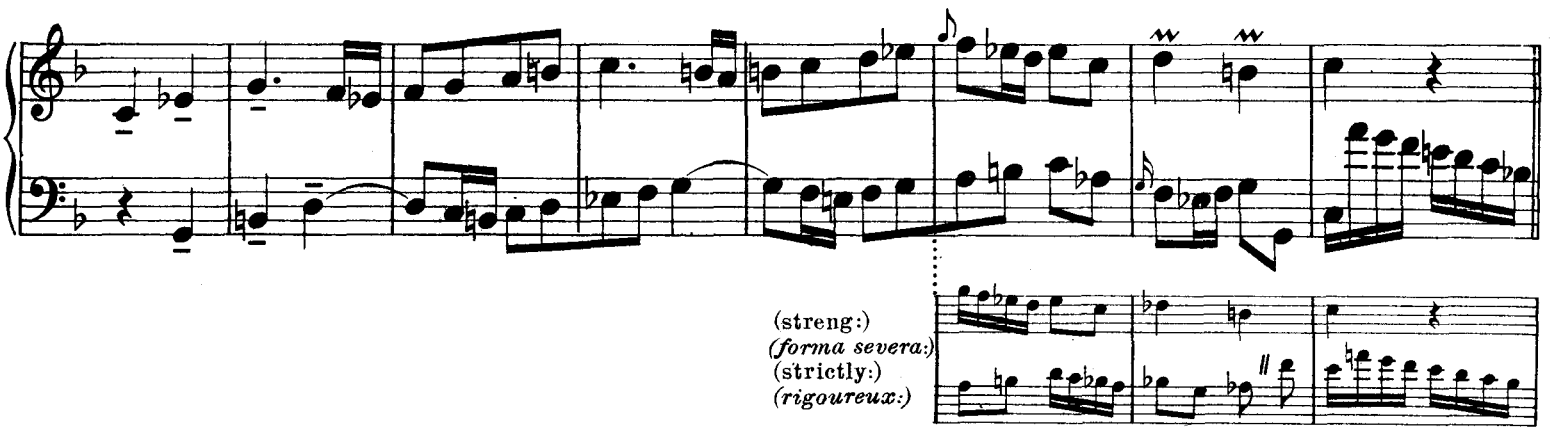
(Neuer Kontrapunkt)
(Nuovo contrappunto)
(Fresh contrapuntal treatment)
(Nouveau contrepoint)

(più forte e deciso)
(I. Thema)

(Umkehrung, Verwandlung in Moll)
(Inversione in tonalità minore)
(Inversion, transposition into the Minor key)
(Inversion, transcription en mode mineur)

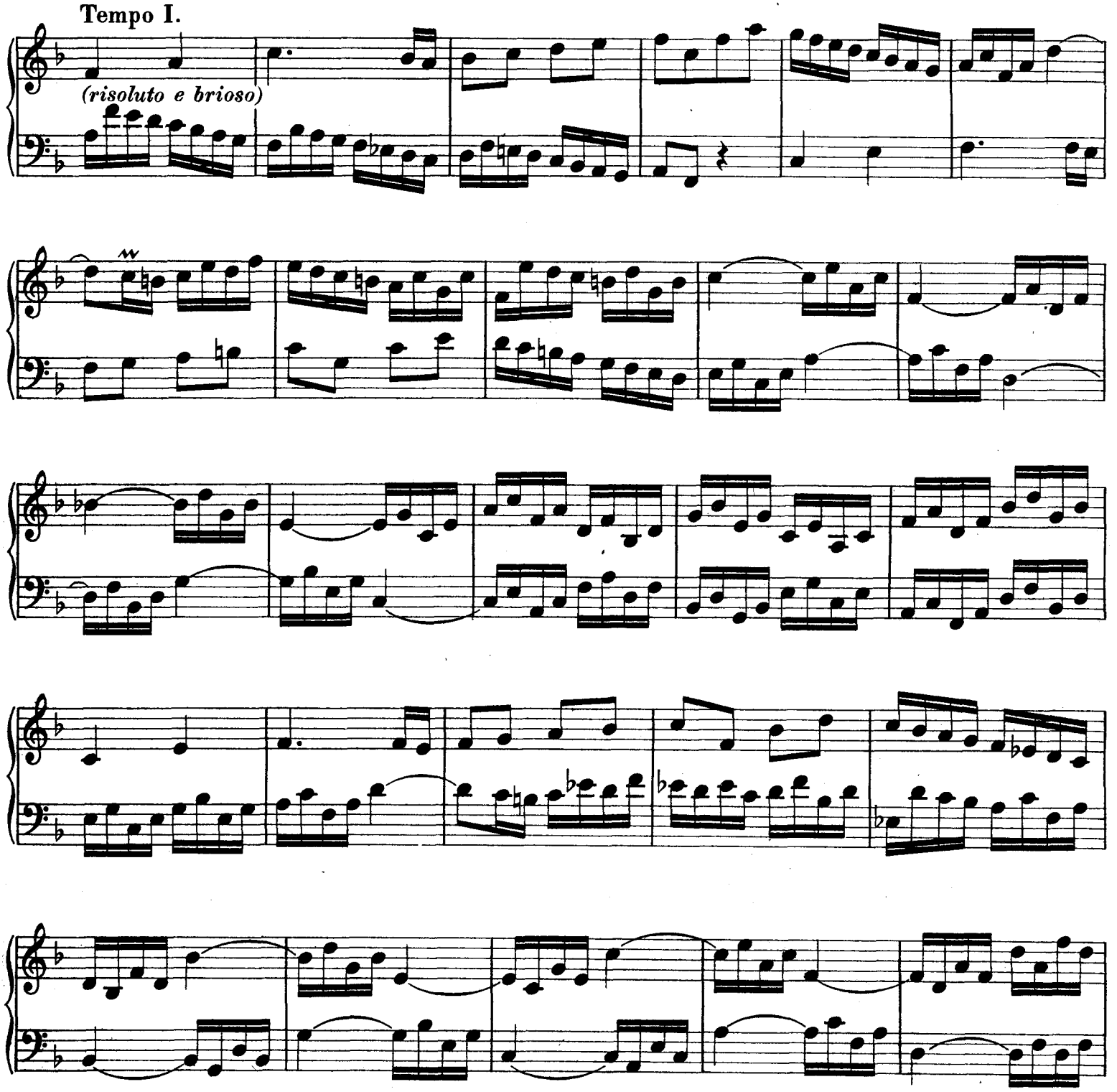
(Umstellung des Canons.)
(Altra disposizione del canone.)
(Inversion of canon.)
(Reversement du canon.)

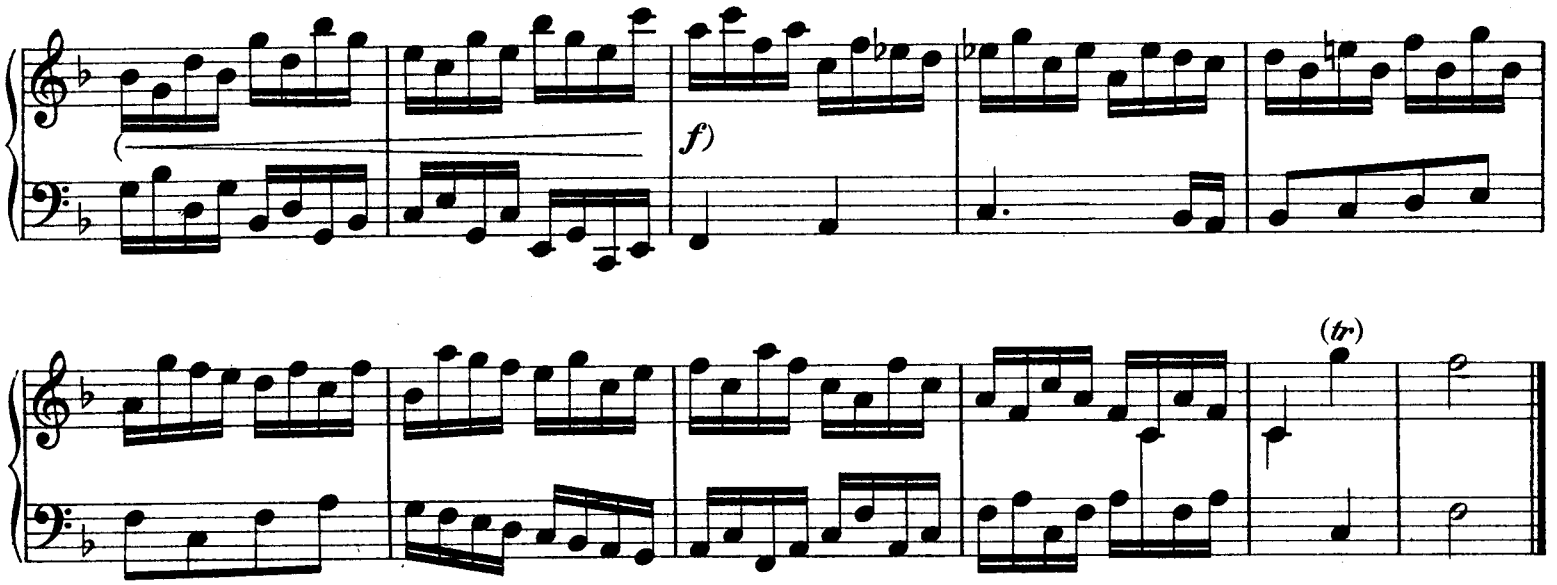
Strenger Canon:
Canone severo:
Strict Canon:
Plus rigoureux Canon:



Tempo I.

(risoluto e brioso)



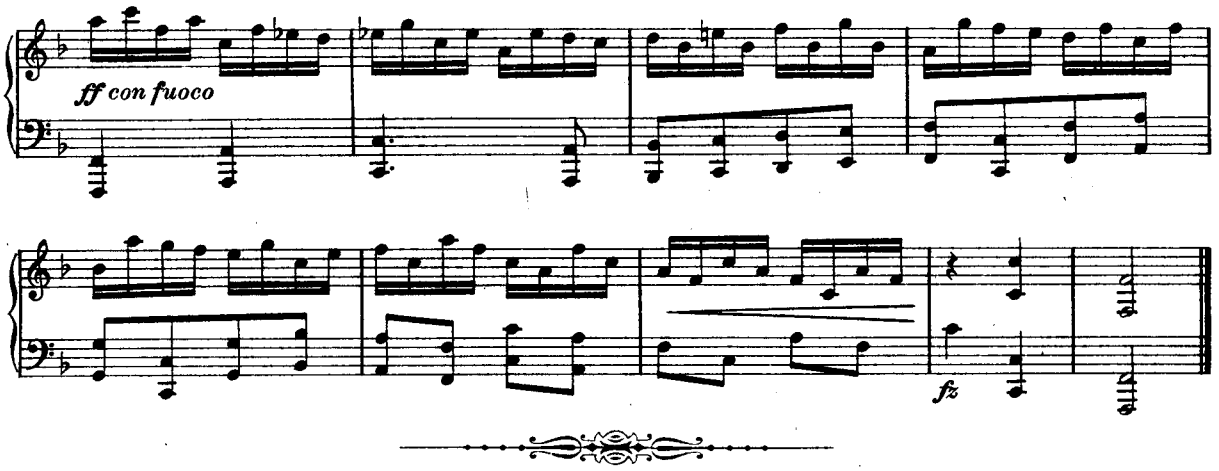


Um die äußere Wirkung des Schlußes zuzuspitzen, schlüge der Herausgeber diese Setzung der letzten neun Takte vor:

In the editor's opinion further point would be given to the conclusion, if the following setting of the nine closing bars were adopted:

Per accrescere d'intensità l'effetto immediato della fine, l'editore proporrebbe questa distribuzione delle ultime nove battute:

Afin d'intensifier l'effet extérieur de la cadence, nous proposerions l'arrangement suivant pour les neuf dernières mesures:



Grundriß des kanonischen Alternatives:

I. Der Sopran voraus:
A (= 4 Takte) B (= 4 Takte) C (Fugetten Thema) (= 7 Takte).
Der Baß voraus: A. B. C. + 1 Takt Übergang.

II. Fugettenthema mit neuem Kontrapunkt = 5 Takte.
Dasselbe in der Gegenbewegung und in Moll = 5 Takte.
3 Takte Erweiterung.

III. Der Baß voraus: A. B. C.
Der Sopran voraus: A. B. C + 1 Takt Übergang.

Sketch of the alternative in canon:

I. Soprano leads:
A (-4 bars) B (-4 bars) C (theme of fuguette) (-7 bars)
Bass leads: A. B. C + 1 bar modulation.

II. Thema of Fuguette with new contrapuntal treatment - 5 bars.
The same in contrary motion and in the minor key - 5 bars.
3 bars extension.

III. Bass leads: A. B. C.
Soprano leads: A. B. C + 1 bar modulation.

Figura dell' Alternativo canonico:

I. Precede il soprano:
A (- 4 battute) B (- 4 battute) C (tema della fughetta) (- 7 battute)
Precede il basso: A. B. C. Una battuta di transizione.

II. Tema della fughetta con un nuovo contrappunto. - 5 battute.
Lo stesso in moto contrario ed in minore - 5 battute, poi
3 d'ampliamento.

III. Precede il basso: A. B. C.
Precede il soprano: A. B. C più una battuta di transizione.

Plan de l'alternance en canon:

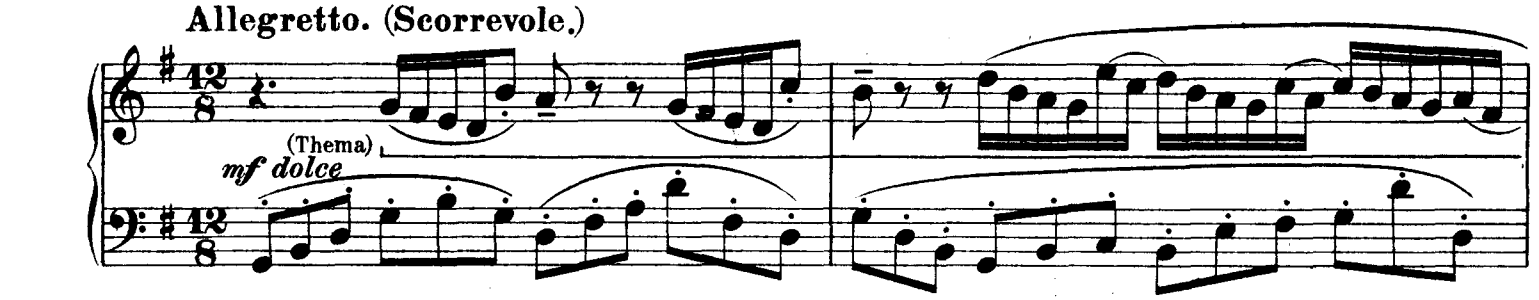
I. Soprano d'abord:
A (- 4 mesures) B (-4 mesures) C (Thème de la fuguette) (-7 mesures).
La Basse d'abord: A. B. C. 1 mesure de transition.

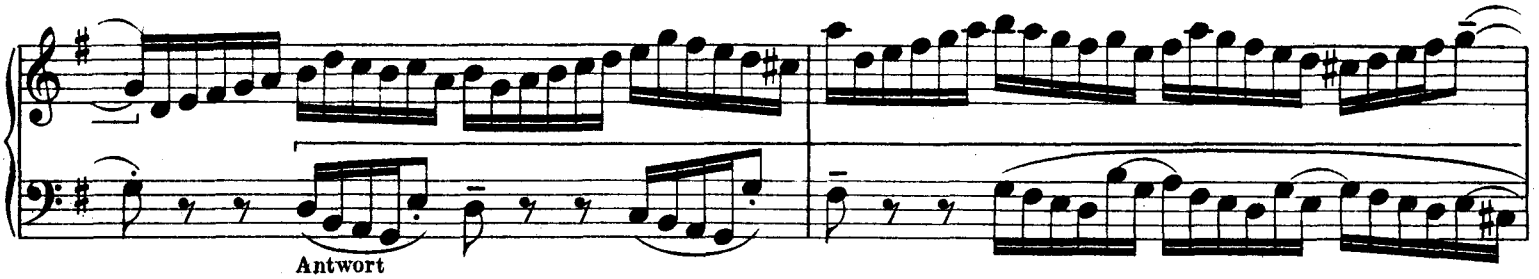
II. Thème de la fuguette avec un nouveau contrepoint - 5 mesures.
Le même dans le mouvement contraire et en mineur - 5 mesures.
3 mesures d'amplification.

III. La Basse d'abord: A. B. C.
Soprano d'abord: A. B. C + 1 mesure de transition.

Duetto III.

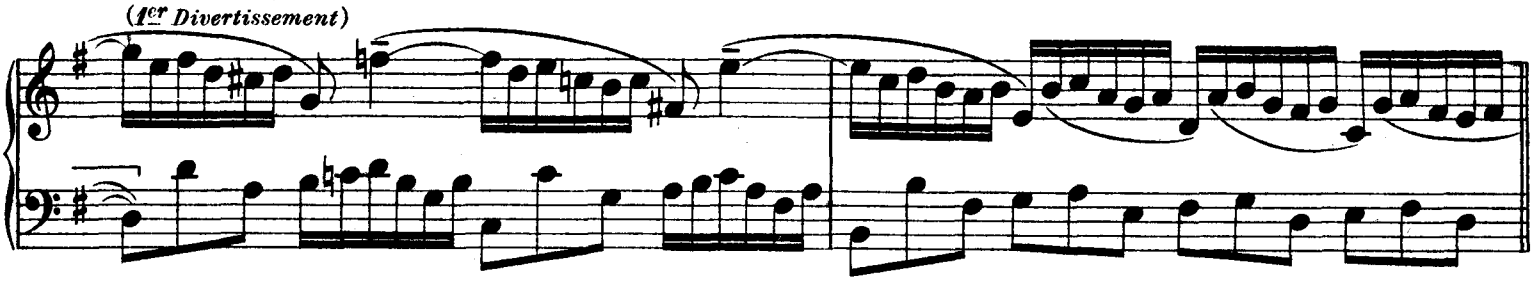
Allegretto. (Scorrevole.)



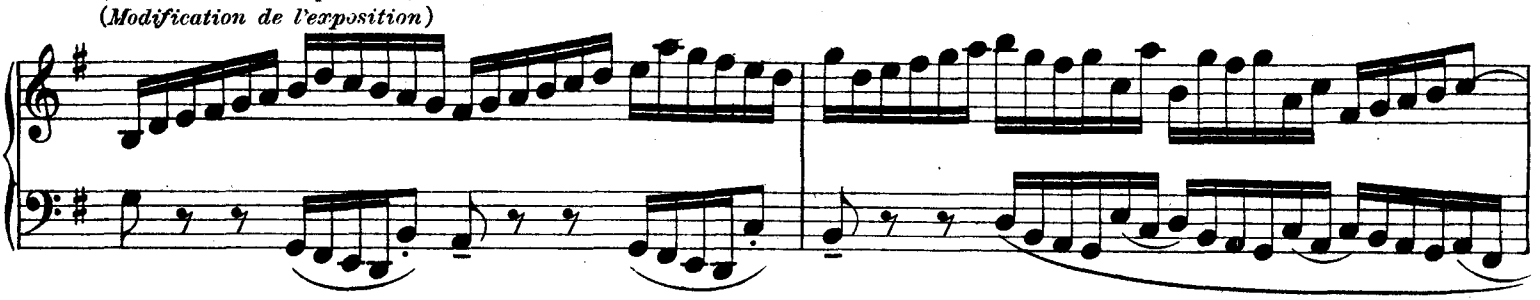


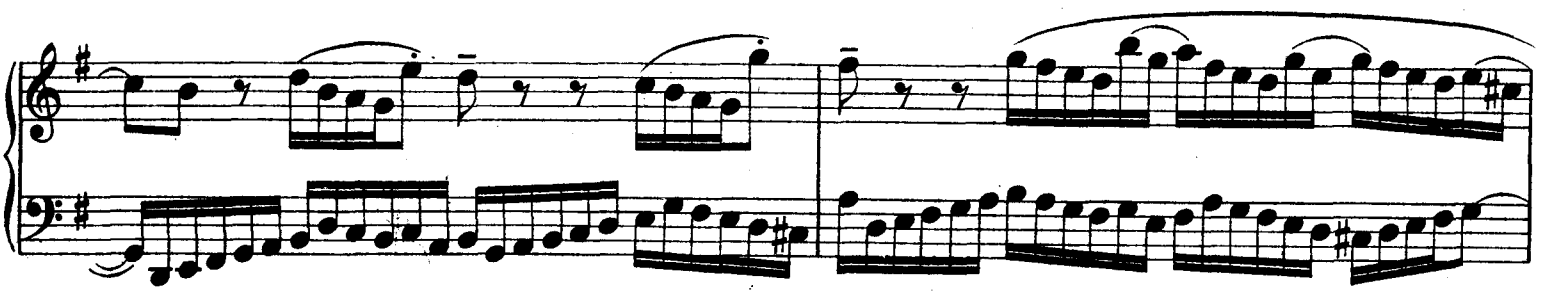
Antwort
Risposta
Answer
Réponse

(I. Zwischenspiel)
(*Intermezzo 1*)
(1st Interlude)
(*1er Divertissement*)

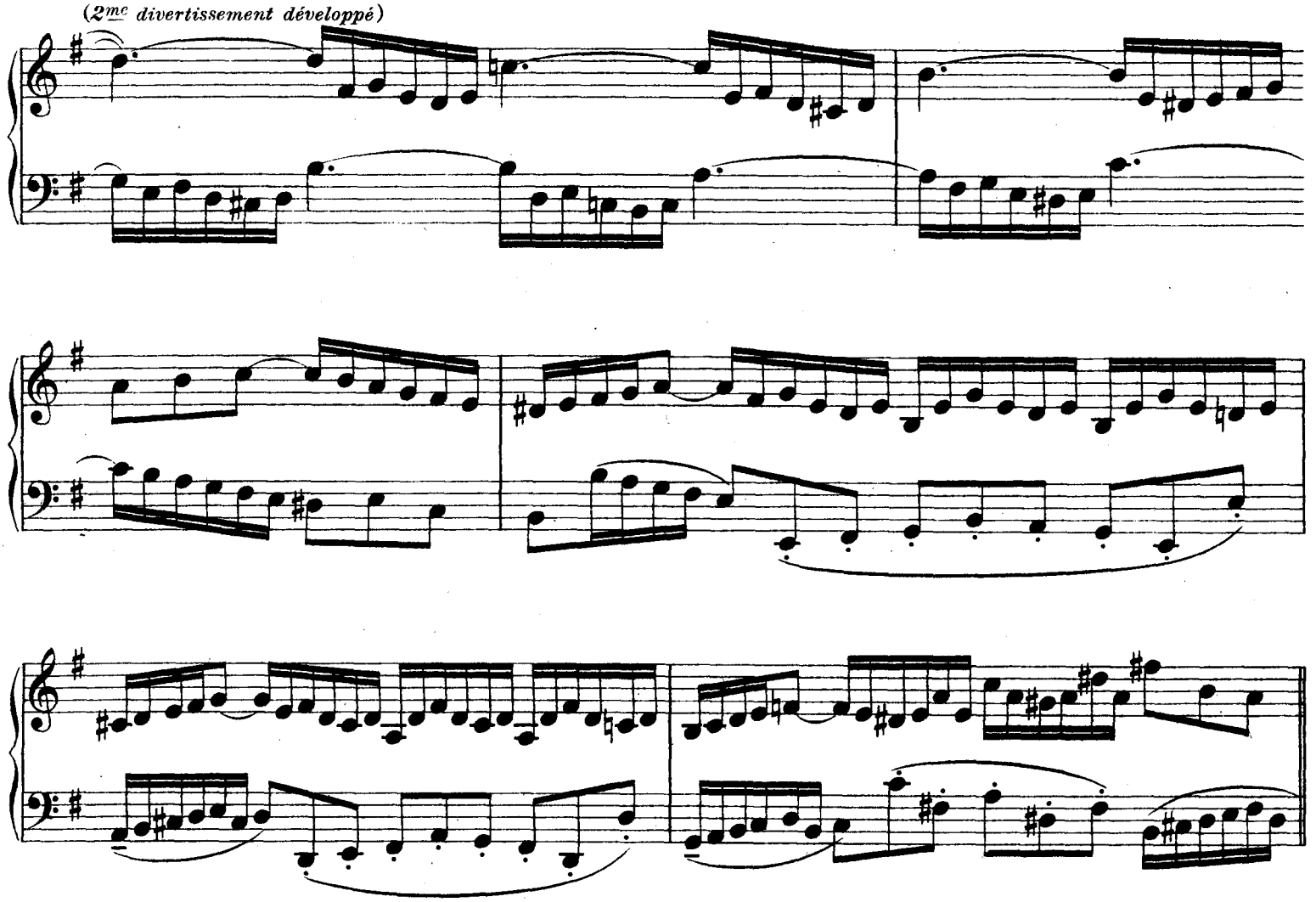


(Umstellung der Exposition)
(*Trasposizione dell' esposizione*)
(Inversion of the exposition)
(*Modification de l'exposition*)

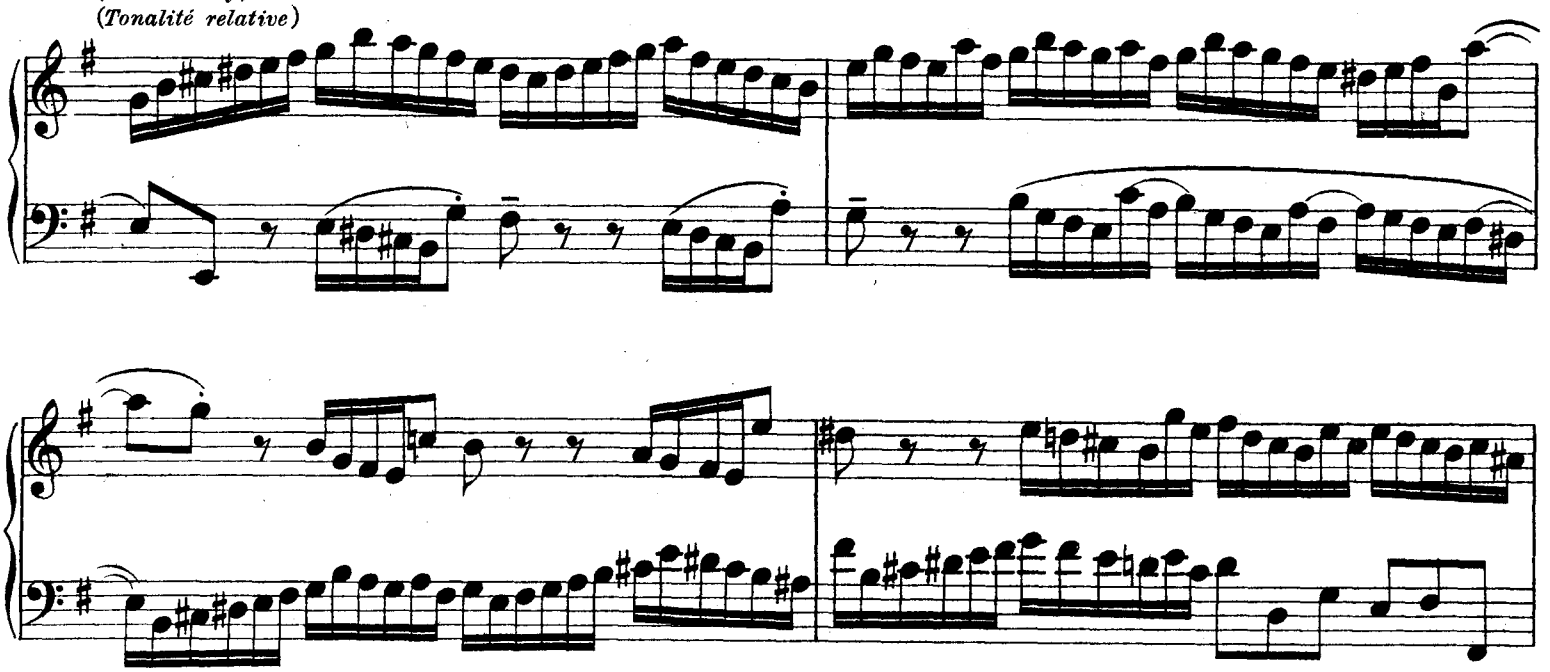




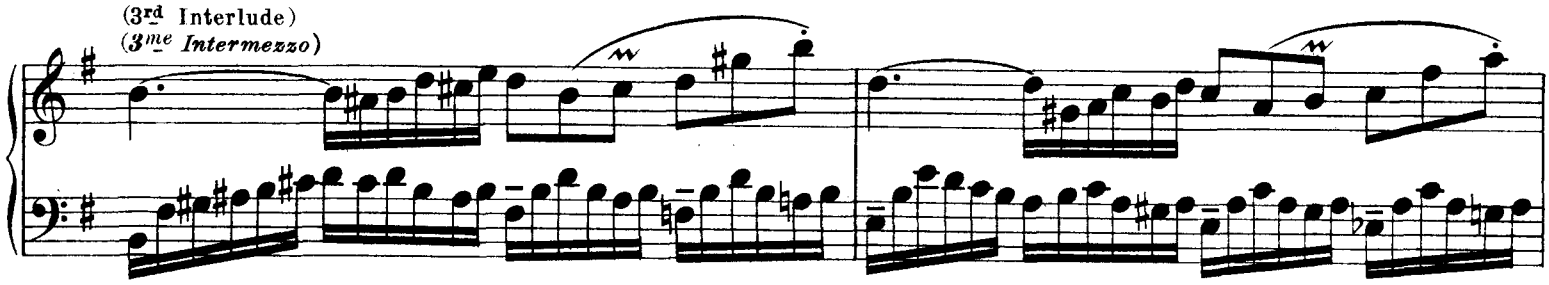
(II. Erweitertes Zwischenspiel)
(*II^do intermezzo ampliato*)
(2nd Extended Interlude)
(*2mo divertissement développé*)

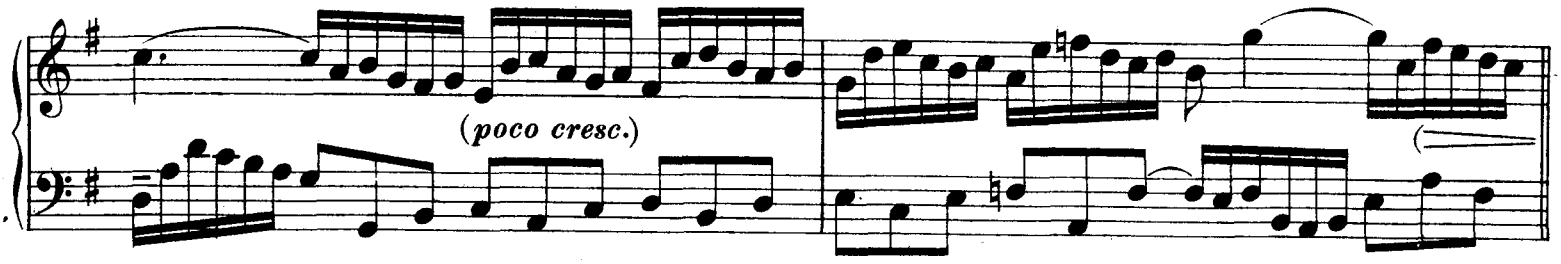


(Parallel-Tonart)
(*Tonalità parallella*)
(Parallel key)
(*Tonalité relative*)

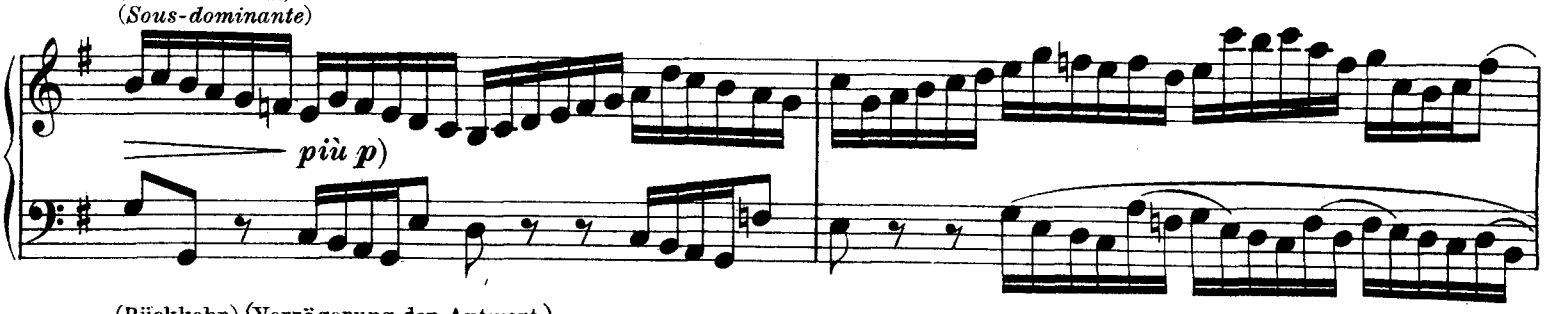


(III. Zwischenspiel.)
(*Intermezzo terzo*)
(3rd Interlude)
(*3me Intermezzo*)

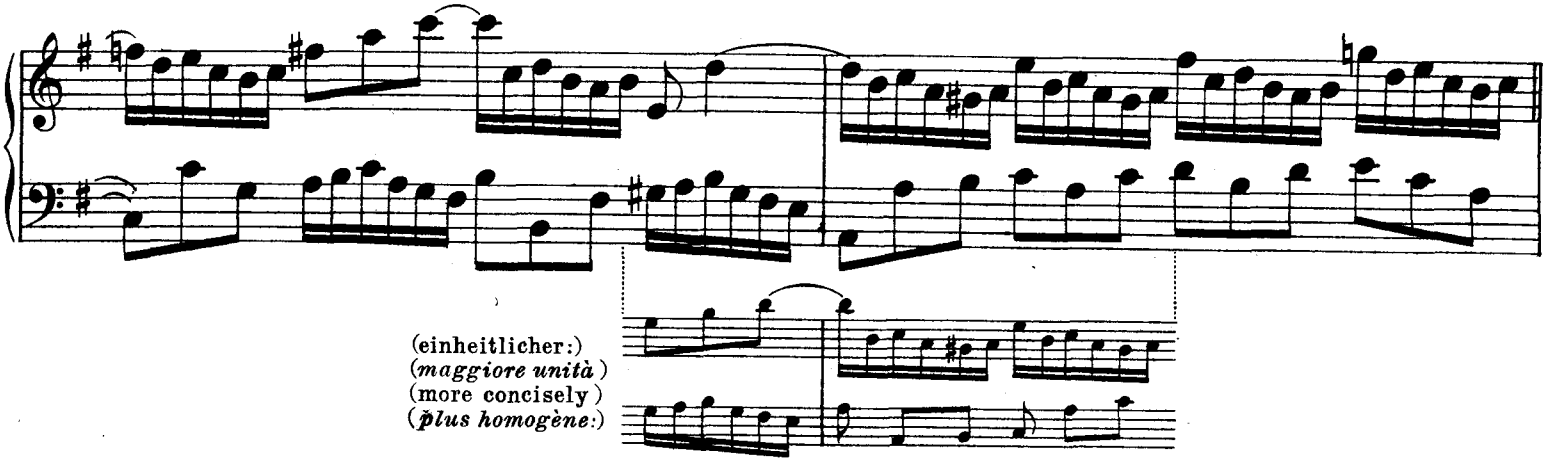




(Unter-Dominante)
(*Sotto-dominante*)
(Sub-dominant)
(*Sous-dominante*)

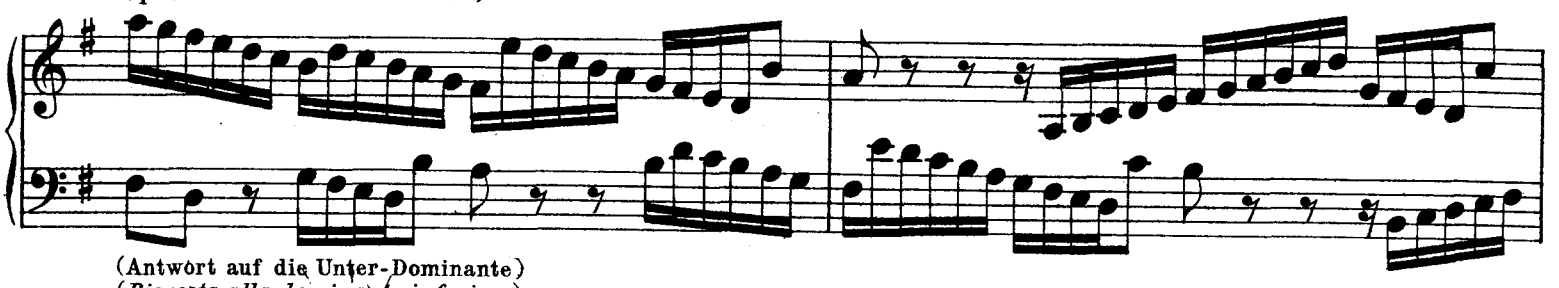


(Rückkehr) (Verzögerung der Antwort)
(*Ritorno*) (*Ritardo della risposta*)
(Return) (Retardation of the answer)
(*Retour*) (*Retard de la réponse*)

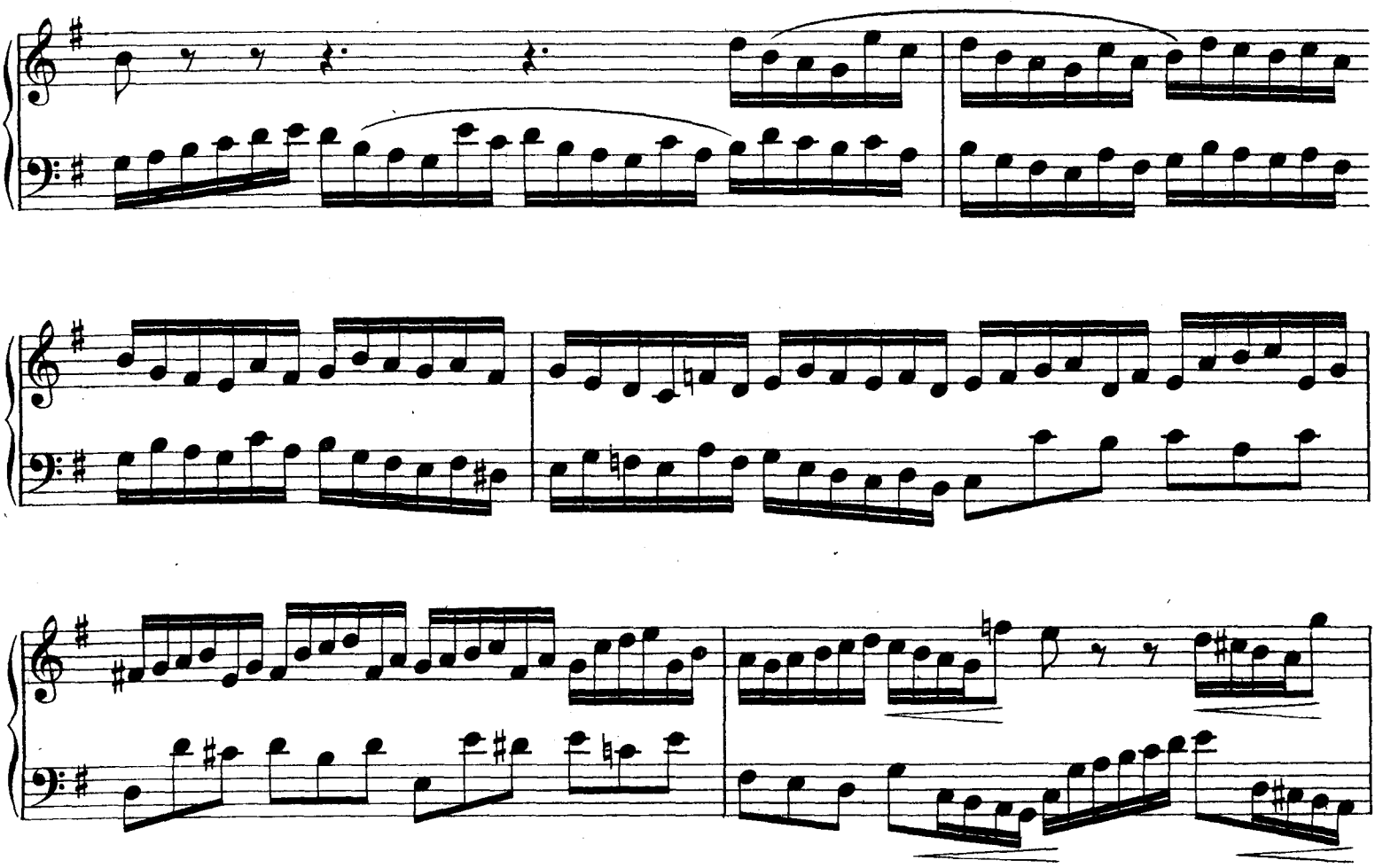


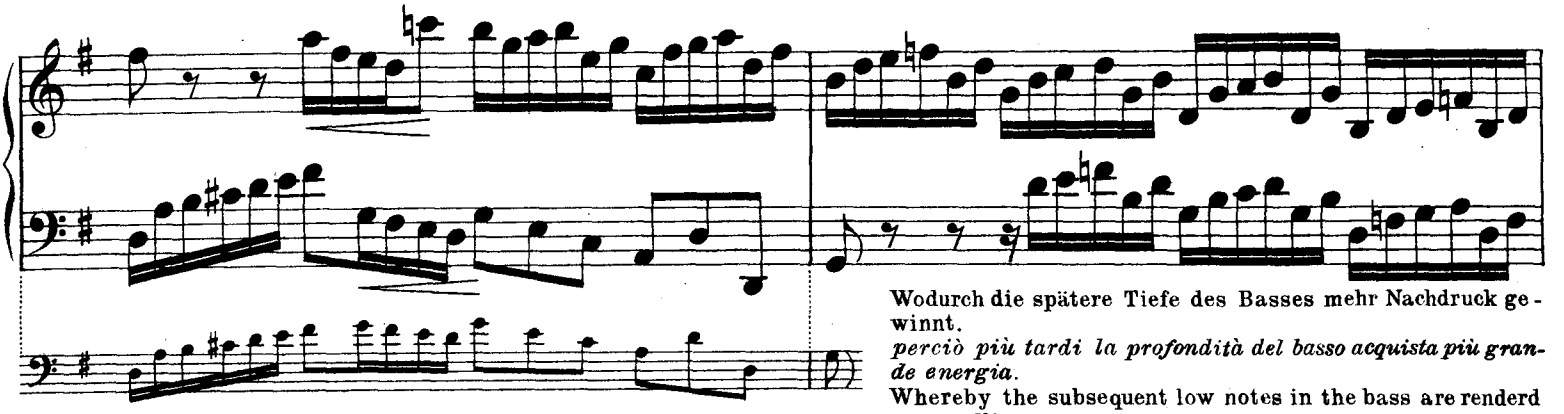
(einheitlicher:)
(*maggiore unità*)
(more concisely)
(*plus homogène:*)

(quasi Canone all' ottava)

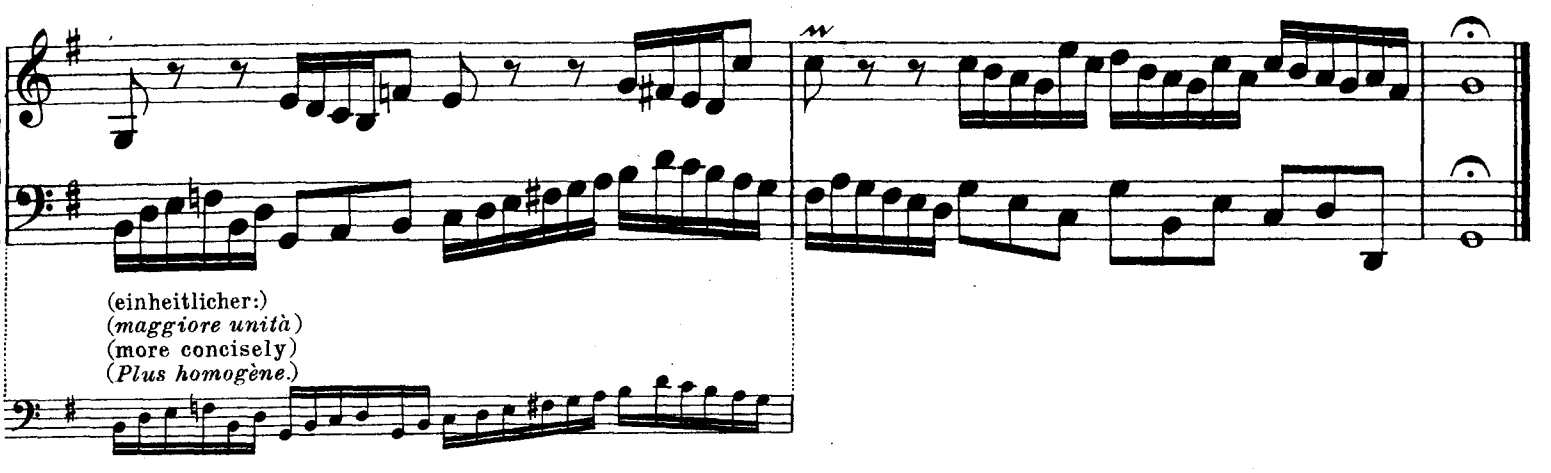


(Antwort auf die Unter-Dominante)
(*Risposta alla dominante inferiore*)
(Answer to the sub-dominant)
(*réponse à la sous-dominante*)





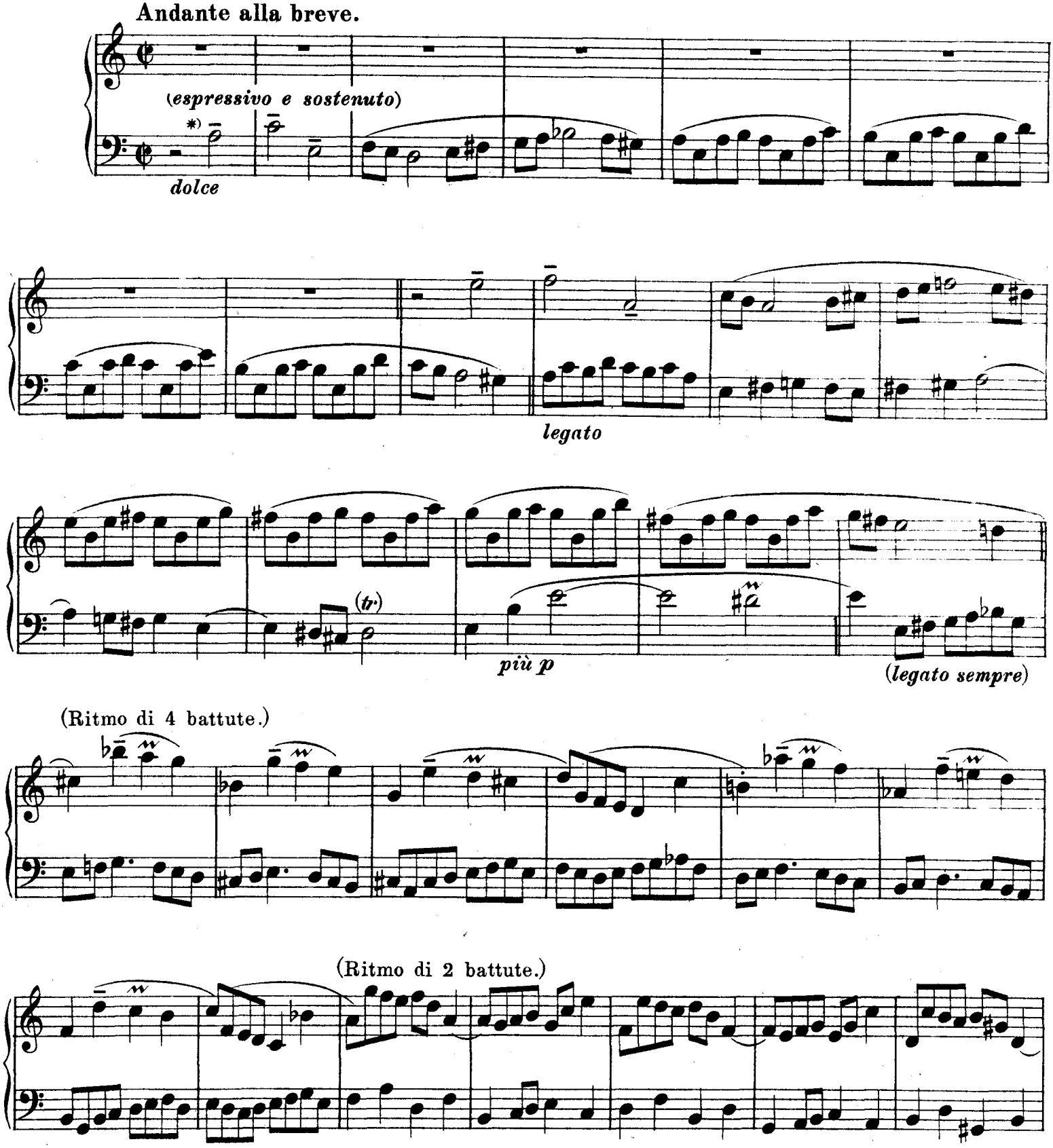
Wodurch die spätere Tiefe des Basses mehr Nachdruck gewinnt.
perciò più tardi la profondità del basso acquista più grande energia.
Whereby the subsequent low notes in the bass are renderd more telling.
Qui a pour conséquence d'intensifier l'impression produite ultérieurement par la basse.



(einheitlicher:)
(*maggiore unità*)
(more concisely)
(*Plus homogène.*)

Duetto IV.

Andante alla breve.

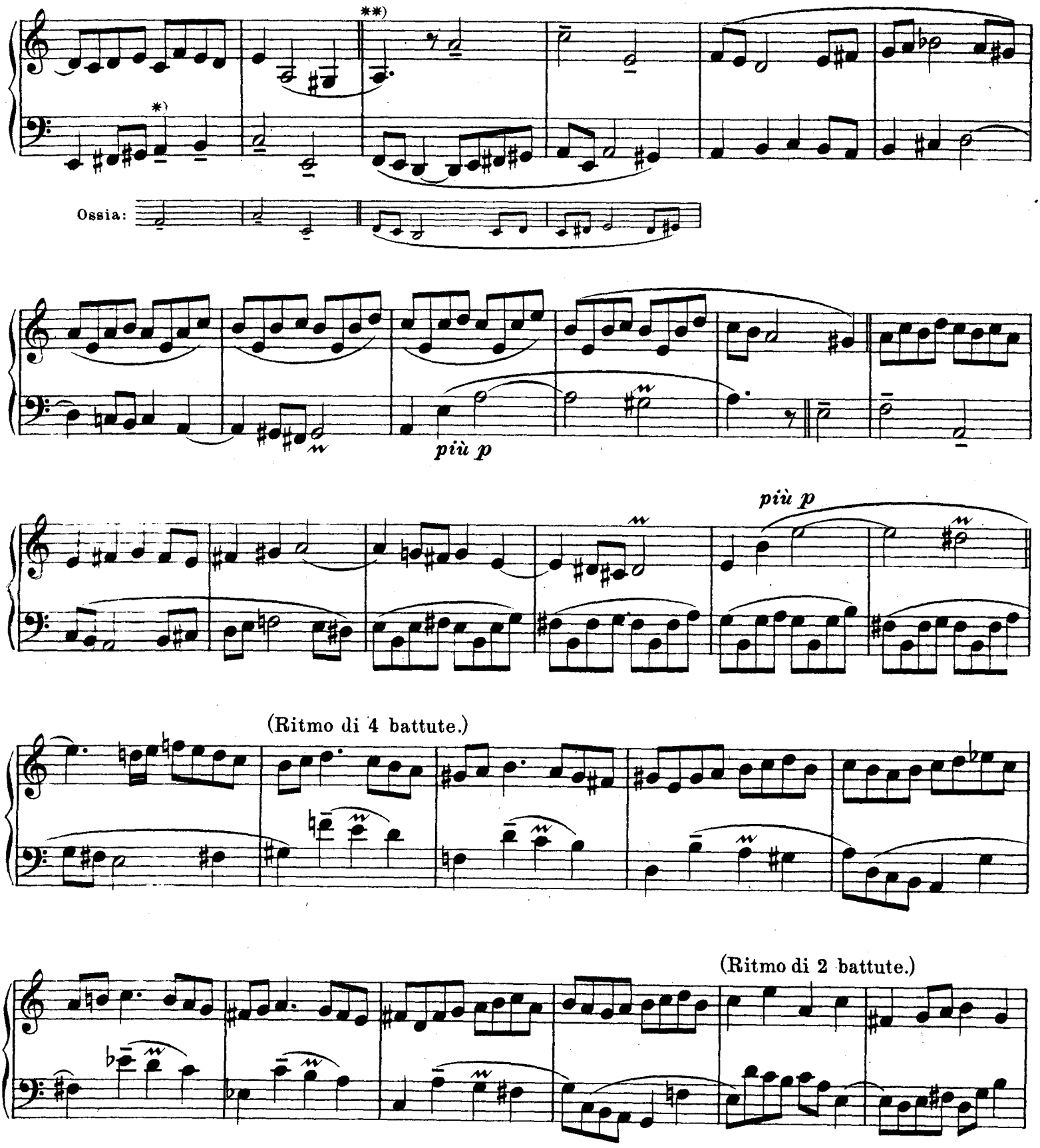


*) Das Thema besteht aus 8 + 1 Takten.

*) The theme consists of 8 + 1 bars.

*) Il tema consiste in 8 + 1 misure.

*) Le thème se compose de 8 + 1 mesures.



*) Wie ein vorausgeworfener Schatten des Themas: des Herausgebers „ossia" präzisiert die Umrisse.

*) This resembles an anticipated foreshadowing of the theme; the "ossia" by the editor indicates the outline more precisely

*) Quasi un' ombra del tema, che lo precede- l'ossia -dell' editore ne precisa i lineamenti.

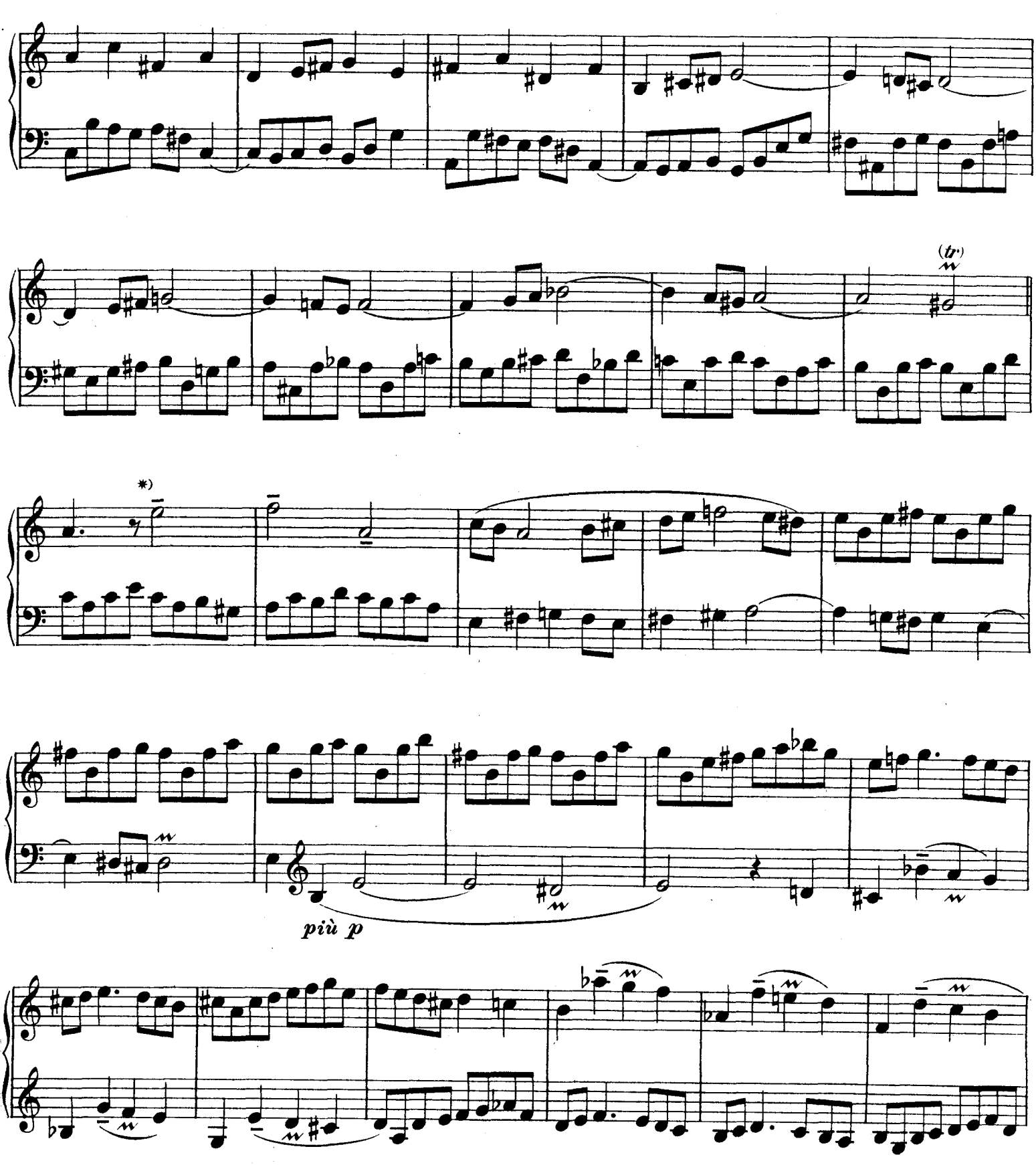
*) Comme l'ombre anticipée du thème: le „ossia" en précise les contours.

**) Hier beginnt die Kontrapunktische Umkehrung des gesamten ersten Teiles, in strengster Symmetrie.

**) Beginning of the strictly symmetrical contrapuntal inversion of the entire first part.

**) Qui comincia l'inversione contrappuntistica di tutta la prima parte, in severissima simmetria.

**) Ici commence le renversement contrapointique de toute la première partie, en observant la plus sévère symétrie.

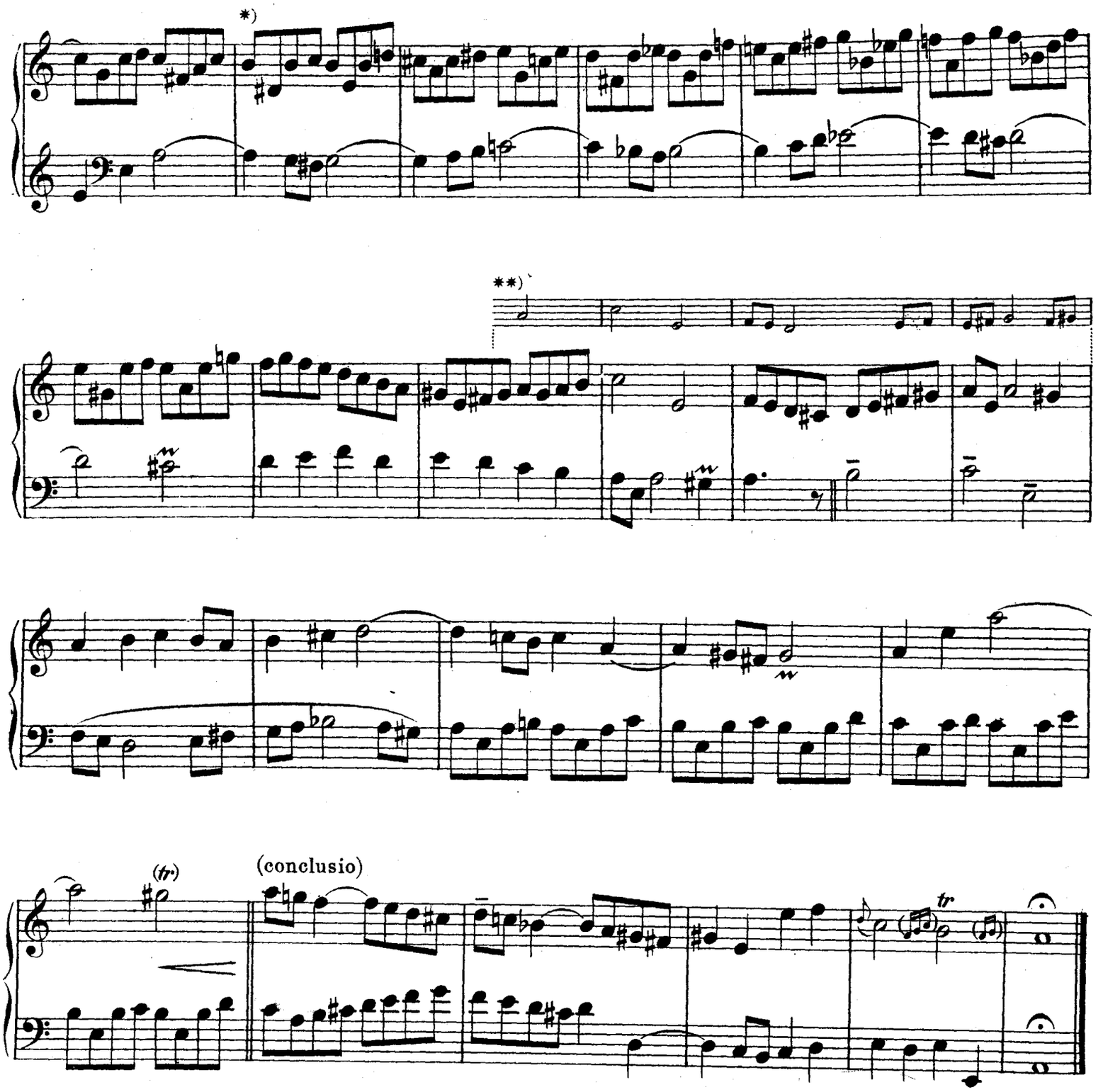


*) Treuere Wiederholung des ersten Teiles, die sofort mit der Antwort beginnt. Dafür ist der zweite Teil um sechs Takte erweitert worden, die eine kunstreiche Rückkehr zur Haupttonart bewerkstelligen.

*) An almost faithful repetition of the first part, beginning directly with the answer. On the other hand the second part has been extended by 6 bars, whereby an ingenious return to the principal key is effected.

*) Ripetizione quasi fedele della prima parte, cominciando immediatamente colla risposta. Per contro la seconda parte è aumentata di sei misure che agevolano un ingegnoso ritorno alla tonalità principale.

*) Répétition plutôt fidèle de la 1ère partie qui débute de suite par la réponse. A ce propos la seconde partie est augmentée de six mesures qui concourent à opérer un retour plus artistique à la tonalité fondamentale.



*) Symmetrische Wiederholung der sechs Erweiterungs Takte, die den zweiten Teil beschließen.

*) Symmetrical repetition of the six bars forming the extension, which concludes the second part.

**) Symmetrische Wiederholung des „vorausgeworfenen thematischen Schattens" um den Beginn des zweiten Teiles.

**) Symmetrical repetition of the foreshadowed anticipation at the commencement of the second part.

*) Ripetizione simmetrica delle sei misure aggiunte che chiudono la seconda parte.

*) Répétition symétrique des six mesures d'amplification qui servent de cadence à la seconde partie.

**) Ripetizione simmetrica dell' „ombra precedente il tema" al principio della seconda parte.

**) Répétition symétrique de «l'ombre thématique anticipée» au début de la seconde partie.

NB. Die „Duette" erschienen auch in einer Konzertbearbeitung des Herausgebers.

NB. The "Duettos" have been published in a Concert Arrangement by the same Editor.

NB. Il duetti furono pure pubblicati in edizione di Concerto dallo stesso editore.

NB. Les Duos ont été publiés en une transcription de Concert par le même editeur.