

Johann Sebastian Bach

(1685-1750)

Various Canons on the first eight fundamental notes of the [Arie of the 30 "Goldberg" Variations]

Verschiedene Canones über die ersten acht Fundamental-Noten [der Arie aus den 30 "Goldberg" Variationen]

BWV 1087

Arranged for organ by: / Bearbeitet für Orgel von:

Andrew W. Tessman
TessmanMusic@gmail.com
Tessmanmusic.com

*Updated / aktualisiert:
27 November 2022*

**Distribute freely!
Teilen Sie gern!**

Commentary:

Any given registrations are merely suggestions; they should be appropriately adjusted to the instrument.

As a rule: the two manuals should be of relatively equal volume. It is indicated when an 8' or 4' register must be used in the pedal; otherwise an 8' with 16' register may be used in good taste.

Tempi will not be given, as this is a question of both taste and technical ability of the player. Most canons can be performed at a comfortable M.M. 60, but because of the slow pulse of the consecutive quarter notes, a tempo closer to M.M. 90-100 for canons 1-4 is suggested.

Update from the 2021 version:

- Multiple text edits, registration indications, fingering suggestions.
- 7th canon: 3rd measure of RH was incorrect.
- Extra practice page for the 12th canon.

Bemerkungen:

Alle erwähnten Registrierungen sind bloß Vorschläge; sie sollten geändert werden, um sie an das jeweilige Instrument anzupassen. Faustregel ist: die Registrierungen der zwei Manuale sollten relativ gleicher Lautstärke sein. Gegebenenfalls wird ein 8' oder 4' Register im Pedal gezogen; außerdem ist ein 8' mit 16' Register nach Geschmack möglich.

Tempi werden nicht angegeben, weil dies eine Frage des Geschmacks und der technischen Fähigkeit der Spielerin oder des Spielers ist. Die meisten Kanons können mit einem angenehmen Tempo vom M.M. 60 gespielt werden. Wegen der langsamen Rhythmen der hintereinanderfolgenden Viertelnoten ist für die ersten vier Kanons allerdings eher ein Tempo von M.M. 90-100 zu empfehlen.

Aktualisierungen von der 2021 Ausgabe:

- Verschiedene Textverbesserungen, Registrierungsangaben, Fingersatzvorschläge.
- 7. Kanon: 3. Takt der RH war falsch notiert.
- Zusätzliche Übungsseite für den 12. Kanon.

1. Canon simplex

Simple canon (retrograde)
Einfacher Kanon (Krebs)

(Fl. 8')

Organ

(Pr. 8')
(Ped.)

Detailed description: This musical score is for the first canon, 'Canon simplex'. It is written for organ in G major and 2/4 time. The piece consists of two staves. The upper staff is marked '(Pr. 8')' and '(Ped.)'. The lower staff is marked '(Pr. 8')'. The music begins with a whole rest in the upper staff and a quarter rest in the lower staff. After four measures, there is a double bar line. The piece then continues with a sequence of eighth notes in the upper staff and quarter notes in the lower staff, ending with a repeat sign.

2. All' roverscio

Reversed (inversion)
Umkehrung

(Soft reed /
weiche Zunge 8')

(Str. 8')

Detailed description: This musical score is for the second canon, 'All' roverscio'. It is written for organ in G major and 2/4 time. The piece consists of two staves. The upper staff is marked '(Str. 8')'. The lower staff is marked '(Str. 8')'. The music begins with a whole rest in the upper staff and a quarter rest in the lower staff. After four measures, there is a double bar line. The piece then continues with a sequence of eighth notes in the upper staff and quarter notes in the lower staff, ending with a repeat sign.

3. Motu recto e contrario

Theme with inversion
Thema mit Umkehrung

(Str. 8')

(Pr. 8')

Detailed description: This musical score is for the third canon, 'Motu recto e contrario'. It is written for organ in G major and 2/4 time. The piece consists of two staves. The upper staff is marked '(Pr. 8')'. The lower staff is marked '(Pr. 8')'. The music begins with a whole rest in the upper staff and a quarter rest in the lower staff. After four measures, there is a double bar line. The piece then continues with a sequence of eighth notes in the upper staff and quarter notes in the lower staff, ending with a repeat sign.

4. Moto contrario e recto

Inversion with theme
Umkehrung mit Thema

(Str. 8')

Detailed description: This musical score is for the fourth canon, 'Moto contrario e recto'. It is written for organ in G major and 2/4 time. The piece consists of two staves. The upper staff is marked '(Str. 8')'. The lower staff is marked '(Str. 8')'. The music begins with a whole rest in the upper staff and a quarter rest in the lower staff. After four measures, there is a double bar line. The piece then continues with a sequence of eighth notes in the upper staff and quarter notes in the lower staff, ending with a repeat sign.

Extra Canon / Zusatzkanon *

Retrograde of theme with retrograde-inversion
Krebs des Themas mit Krebs-Umkehrung

Detailed description: This musical score is for the 'Extra Canon'. It is written for organ in G major and 2/4 time. The piece consists of two staves. The music begins with a whole rest in the upper staff and a quarter rest in the lower staff. After four measures, there is a double bar line. The piece then continues with a sequence of eighth notes in the upper staff and quarter notes in the lower staff, ending with a repeat sign.

*This canon is not one of the original 14 canons. The inversion and retrograde-inversion were not included as their own canon, yet work well together. I once pondered why canons 3 and 4 are so similar; I believe it is to show that the theme and its inversion work in invertible counterpoint (either can be below or above).

*Dieser Kanon gehört nicht zu den ursprünglichen 14 Kanons. Die Krebs-Variante und Krebs-Umkehrung-Variante kamen nie zusammen vor, aber funktionieren doch gut miteinander. Ich habe mich damals gefragt, wieso der 3. und der 4. Kanon so ähnlich sind; Ich glaube es liegt daran, dass der ursprüngliche Form und die Umkehrung in Doppelkontrapunkt funktionieren kann (das heißt, beide können entweder die obere oder untere Stimme sein).

5. Canon Duplex à 4
 Double canon with 4 voices
 Doppelkanon mit 4 Stimmen

RH: Fl. 8', 2'
 LH: Fl. 8', Pr. 4'

Pedal: 8'

6. Simple canon over the stated fundament
 Canon simplex über besagtes Fundament

RH: Fl. 8'
 LH: Str. 8'

Pedal: 8'

7. Idem à 3

Similarly with 3 voices
 Das gleiche mit 3 Stimmen

RH: Reed/Zunge 8'
 LH: Fl. 8', 4' - (Recommended/empfohlen: 4', 2' 8vb)

RH: Reed/Zunge 8'
 LH: Fl. 8', 4' - (Recommended/empfohlen: 4', 2' 8vb)

Pedal: 8'

8. Canon simplex, il soggetto in Alto
 Simple canon, theme in the alto voice
 Einfacher Kanon, Thema im Alt

RH: Fl. 8', 4', 2 2/3'
 LH: Pr. 8'

Pedal: 4'

*In order to save space, parts of the echoing voice are written out at the beginning of the repeat. Notes marked under these brackets should only be played after the first repeat.

*Um Platz zu sparen, einige Noten der Kanonstimme sind am Anfang der Wiederholung ausgeschrieben. Die unter der Klammer markierte Noten dürfen nur nach der ersten Wiederholung gespielt werden.

9. Canon in unisono, post semifusam à 3

Canon in unison after the duration of a 16th note (demisemiquaver)

Kanon unisono nach Zeitdauer einer Sechzehntelnote

RH: Pr. 8'
LH: Pr. 4' 8vb *detaché*

10. Alio Modo per syncopationes et per ligaturas

In another manner*, with syncopation and ties

Einer anderen Art*, mit Synkopierung und Bindungen

*Here, the other manner, to which Bach refers, is the written out names of each note (G, F#, B), which is evident in the original manuscript.

*Hier hat Bach es mit der anderen Art gemeint, dass die Namen der Töne ausgeschriebenen wurden (G, Fis, h), welches man beim Original sehen kann.

RH: Fl. 8'
Ped: 8'
LH: 4'

10.3

8' (4' 8vb)
LH: 4'

11. Double canon on the fundament with 5 voices

Canon duplex übers Fundament à 5

RH: Str. + Fl. 8'
LH: Pr. 8'
Pedal: 8', 16'

(sim.) (sim.)

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

5 4 4 3

12. Double canon on the stated fundamental notes
 Canon duplex über besagte Fundamental-Noten

Ideally 8' registers of equal volume. See comments below.
 Idealerweise 8' Register gleichmäßiger Lautstärke. Siehe unterstehende Kommentare.

The musical score consists of three systems. The first system shows the RH and LH parts with a 'sim.' marking. The second system includes detailed fingering for both hands, such as '1 2 3 4' and '2 4 5' in the RH, and '4 5 4 3-3 2' in the LH. The third system continues the piece with further fingering and a repeat sign at the end.

The best solution I have found for the 12th canon (for one performer) is to make frequent use of manual crossing (two manuals directly above/below each other). Notes with stems facing upward should be played on the upper manual, similarly any stems facing downward should be played on the lower manual.

The registration of the two manuals should be similar, because this solution requires that the theme be shared between the two manuals. If desired, it may be easier to play the theme entirely on the upper manual (LH throughout), which may be preferable for those with smaller hands, but I do not like this solution due to crossing of the voices, such as in the 2nd and 3rd measures of the repeat.

Ideally an assistant should overtake one voice on a third manual; the theme 8vb (regardless by whom it is played). There is a practice page on page 7.

Die beste Lösung, die ich für den 12. Kanon (solo gespielt) gefunden habe, ist häufig von Kreuzungen der Manuale Gebrauch zu machen (zwei Manuale, die direkt übereinander sind). Notenhäse, die nach oben ziehen, sollten auf dem oberen Manual gespielt werden, genauso wie die nach unten eingerichteten Notenhäse auf dem unteren Manual gespielt werden sollen.

Die Registrierungen der beiden Manuale sollten ähnlich sein, weil es bei dieser Lösung nötig ist, dass das Thema zwischen den beiden Manualen geteilt wird. Wenn gewünscht könnte man auch das Thema ganz auf dem oberen Manual mit der linken Hand spielen, welches für diejenige mit kleinen Händen eventuell angenehmer wäre. Mir gefällt diese Idee aber nicht wegen der Stimmkreuzung im 2. und 3. Takt der Wiederholung.

Im Idealfall sollte ein Assistent eine Stimme auf einem dritten Manual übernehmen: das Thema 8vb (egal von wem gespielt) Es gibt eine Übungsseite auf Seite 7.

13. Canon triplex à 6
Triple canon with 6 voices
Tripelkanon mit 6 Stimmen

*See commentary
*Siehe Kommentare

Canon Nr. 13 is the canon that Bach is holding in the famous portrait by Elias Gottlob Haussmann
Canon Nr. 13 ist der Kanon, den Bach im berühmten Gemälde von Elias Gottlob Haussman hält.

Pedal: 8'

14. Canon à 4 per augmentationem et diminutionem
Canon with 4 voices with augmentation and diminution
Kanon mit 4 Stimmen mit Vergrößerung und Diminution

**Registration: see below / siehe unten

(Lower / unteres Manual)
(Upper / oberes Manual)
(8')

Suggested ending
Vorgeschlagerener Schluss

(or / oder -->)

*Here, due to the texture of six voices, the original lines are written out in the first four measures before the inverted parts join. One can also begin in measure five.
*Hier, wegen der dichten Struktur mit sechs Stimmen, die originale Linien sind in den ersten vier Takten ausgeschrieben, bevor die Umkehrungen dazukommen. Man kann auch im fünften Takt anfangen.

**I prefer a louder registration for the last canon (mixtures with 16' reed in pedal). In order to maintain true voice-leading, the left hand must play on an upper manual and play one single D on the manual below (in the measure just before the fermata).

**Mir gefällt eine laute Registrierung für den letzten Kanon (Mixturen mit 16' Zunge im Pedal). Um die Stimmführung wahr durchzuführen, muss die linke Hand auf einem oberen Manual spielen und ein einziges d'' auf dem unteren Manual spielen (im Takt gerade vor der Fermata).

Practice page (Canon 12) / Übungsseite (Kanon 12)

Upper / oberes Manual*

Theme on lower manual /
Thema auf dem unteren Manual

Theme on upper manual /
Thema auf dem
oberen Manual

(LH 4-5)

Lower / unteres Manual*

Theme on lower manual /
Thema auf dem unteren Manual

Theme on upper manual /
Thema auf dem
oberen Manual

Version with assistant
Fassung mit Assistenten

(8)

(8)

(4)

(8)

*In these practice excerpts, the canonic voices are written out thusly:
Upward stems are to be played in the RH;
Downward stems are to be played in the LH.
The theme is exempted from this rule (as indicated)!

*Die kanonische Stimmen sind in den Übungen folgender Art ausgeschrieben:
Notenhäse, die nach oben ziehen, sollten mit der RH gespielt werden;
Notenhäse, die nach unten ziehen, sollten mit der LH gespielt werden.
Das Thema ist von dieser Regel ausgenommen (wie angedeutet)!