

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:
14 April 2021*

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.

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.

1. Canon simplex
Einfacher Kanon (Krebs)
Simple canon (retrograde)

(Reed/Zunge 8')

Organ

Musical score for Canon simplex, featuring two staves. The upper staff is marked (Pr 8') and the lower staff is marked (Reed/Zunge 8'). The score is in G major and 2/4 time, showing a simple canon with retrograde.

2. All' roverscio
Umkehrung
Reversed (inversion)

(Fl 8', 4')

Musical score for All' roverscio, featuring two staves. The upper staff is marked (Pr 8') and the lower staff is marked (Fl 8', 4'). The score is in G major and 2/4 time, showing a canon with inversion.

3. Motu recto e contrario
Thema mit Umkehrung
Theme with inversion

Musical score for Motu recto e contrario, featuring two staves. The score is in G major and 2/4 time, showing a canon with inversion.

4. Moto contrario e recto
Umkehrung mit Thema
Inversion with theme

Musical score for Moto contrario e recto, featuring two staves. The score is in G major and 2/4 time, showing a canon with inversion.

Extra Canon / Zusatzkanon *
Krebs des Themas mit Krebs-Umkehrung
Retrograde of theme with retrograde-inversion

Musical score for Extra Canon, featuring two staves. The score is in G major and 2/4 time, showing a canon with retrograde-inversion.

*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
 Doppelkanon mit 4 Stimmen
 Double canon with 4 voices

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

8'

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

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

7. Idem à 3

Das gleiche mit 3 Stimmen
 Similarly with 3 voices

RH: Reed/Zunge 8'
 LH: Fl 8', 4'

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

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

Kanon unisono nach Zeitdauer einer Sechzehntelnote

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

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

*Here, the other manner, to which Bach refers, is the written out names of each note (G, Fis, h), which is evident the original.

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

10. *Alio Modo per syncopationes et per ligaturas*

Einer anderen Art*, mit Synkopierung und Bindungen

In another manner*, with syncopation and ties

RH: Fl 8'
Ped: 8'

LH: 4'

10.3

8' (4' 8vb)

LH: 4'

RH: Str + Fl 8'

LH: Pr 8'

11. Canon duplex übers Fundament à 5

Double canon on the fundament with 5 voices

RH: Str + Fl 8'
LH: Pr 8'

Ped: 8' + 16'

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

Ideally 8' registers of equal volume: see comments below.

Idealerweise 8' Register gleichmäßiger Lautstärke: siehe unterstehende Kommentare.

The musical score consists of three systems of three staves each. The top staff is Treble clef, the middle is Middle clef, and the bottom is Bass clef. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The score includes numerous manual crossings, indicated by notes with stems pointing up or down. Fingerings are marked with numbers 1-5. The piece concludes with a double bar line and repeat dots.

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. For those with smaller hands, in the first and third measures of the repeat, it may be more comfortable to "take" the notes of the theme (G, E) as quarter notes on beat two into the LH (on the upper manual). If desired, it may be easier to play the theme entirely on the upper manual (LH in the first four measures of the repeat), but I do not like this solution due to crossing of the voices, such as in measures two and three of the repeat.

Ideally an assistant should perform the C.F. on a third manual with 8' + 16' registration

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 oberem 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. Für diejenige mit kleinen Händen, wäre es für Sie eventuell angenehmer, die Töne des Themas mit der linken Hand als Viertelnoten auf den zweiten Taktschlag zu übernehmen (g' und e'). Wenn gewünscht könnte man auch das Thema ganz auf dem oberen Manual mit der linken Hand spielen. Mir gefällt diese Idee aber nicht wegen der Stimmkreuzung im 2. und 3. Takt der Wiederholung.

Im Idealfall sollte ein Assistent den C.F. auf einem dritten Manual mit 8' und 16' Registern spielen.

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

*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.

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

**Registration: see below / siehe unten

Vorgeschlagener Schluss
 Suggested ending

*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 5.
 *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.

**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.