

浅析巴赫《十二平均律钢琴曲集》作品 BWV881 的演奏技巧

李皓玥

(内蒙古师范大学 音乐学院 内蒙古 呼和浩特)

【摘要】：巴赫是西方音乐史上承前启后的音乐家，既是巴洛克时期创作的最高峰，也标志着现代音乐的开始。本篇文章主要以巴赫《十二平均律钢琴曲集II》中的第12首BWV881作为研究目标，主要从曲式结构和演奏技巧分析，以期能够相对系统的了解巴赫复调音乐的风格以及在钢琴上的演奏技巧，使演奏者能够根据作曲家的创作比较完整的表达巴洛克时期的音乐风格。

【关键词】：巴赫；《十二平均律钢琴曲集》；作品BWV881；曲式结构；演奏技巧

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫生于17世纪后半叶，18世纪中叶逝世于莱比锡。从巴赫的成长经历来看，教堂音乐给了巴赫路德派信仰和他的宗教音乐启蒙。巴赫在科腾期间任宫廷乐正，完成了《十二平均律钢琴曲集I》。1723-1750年巴赫在莱比锡期间创作了《十二平均律钢琴曲集II》，人们在1890年才发现《十二平均律钢琴曲集》下卷的手稿，经过辗转，在门德尔松手中得以与世人见面。巴赫的键盘音乐深受自己本国民族音乐的和宗教音乐的影响，由于德国政治黑暗，经济落后，人们对外国文化的推崇，使巴赫的古钢琴创作结合了意大利、英国、法国等多国音乐的创作。巴赫认为音乐的目的是传播自己思想的途径和上帝带给大家的荣誉，所以巴赫在《十二平均律钢琴曲集》前面的序言中写道：“这可以给喜爱此类技巧的年轻人提供一个平台，也可以给此类技巧精湛的人获得趣味”可以看出，巴赫的音乐是严谨的、庄严的，是经过深思熟虑为倾心于音乐的演奏者而写的。

一、前奏曲与赋格

作品BWV881是巴赫《十二平均律钢琴曲集》第二册中的第12首，两册《十二平均律钢琴曲集》由48首同一调性上的前奏曲和赋格组成。第二册于1742年创作而成，每一首前奏曲与赋格在主题保持绝对的内在统一。首先，前奏曲和赋格的调性一样，前奏曲可以起到预备的作用。其次，在演奏前奏曲时可以提前掌握主题风格，为赋格做准备。最后，大多数前奏曲具有练习曲的作用，而这样的短小乐曲被安排在赋格之前，客观上也为赋格的演奏起到了锻炼手指机能的作用。赋格一般为单一主题的变化发展，主题内容个性较为突出。主题表达内容有时是欢快优美的舞曲风格，节奏旋律动听活跃；有时活泼充满幻想的协奏曲风格；有时宁静的摇篮曲风格。

二、演奏技巧分析

(一) 前奏曲演奏技巧分析

根据巴洛克时期的键盘音乐，尤其是巴赫的作品在乐谱上很少有提示奏法与句法的记号，所以对音乐的表现有较多的可能性与多样性。由于十九世纪之前的键盘类乐器主要是大键琴、羽管键琴等现代钢琴的前身，这些琴就显示出非常多的局限性：短促，声音的停留时间有限，几乎不能做出强弱变化的感觉，为了能区别出各个音之间的效果，更好的感受复调作品声部线条，除了装饰音的弹奏，也需要连音对线条感的乐句进行连接弹奏，达到如歌的色彩。复调作品中每个音都有独立的意义，都处在其相应的声部中和和声关系中。我们弹奏复调作品时应该注重每个音的触键、音色、音质，这一点对于演奏巴洛克时期的音乐十分重要。笔者认为这首前奏曲主要的演奏方法有以下几个：

1、小连线和大乐句连奏

连音的弹奏在平均律曲集中是非常重要的，连音的处理方法在巴赫的作品中也有几种方法。笔者从自身的演奏认为这首作品主要运用的是小连线和大乐句连奏。相比较装饰音的弹奏，连音弹奏具有一定的自由性。小连线的弹奏可以使主要主音突出，既表明乐句的始末又揭示了音乐的内涵。大乐句连奏是此前奏曲的显著的弹奏

方法。弹奏小连线时，手腕缓慢抬起顺带下个音的提起，弹奏的第一个音要“落”下去，音色给人的感觉偏重一些；第二个音“滚”起来，音色偏轻一些。这种落滚的弹奏方式，使小连线更加清晰，在巴赫的音乐中很常见，既表达出了歌唱者呼吸的口气，也使音乐具有连贯性，弹奏出缓慢的、如歌的旋律。大乐句连奏可以帮助演奏者更好的划分句子和层次，使音乐连贯自然，更加清晰的掌握该曲的演奏风格。如图例

例 1

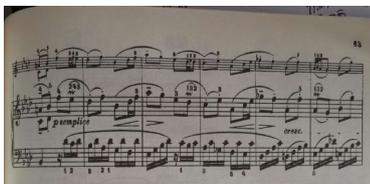
2、颤音

此前奏曲主要涉及到了颤音，由于版本的原因，笔者所用的谱例的赋格中并未涉及到其它装饰音的演奏。由于当时的钢琴并不能表现出渐强渐弱的音乐感觉，为了区别每一个音乐的独立性，作曲家就运用各种各样的装饰音来丰富音乐、装饰音乐，使音乐不再单调。同时也弥补因为键盘乐器的局限性而达不到作曲家的要求造成听觉艺术上的偏差。巴赫的音乐受时代的影响是严谨、庄严的。所以装饰音也有一定的规范性。由于巴赫《十二平均律钢琴曲集》中装饰音多种多样，但这首作品所运用的装饰音在一定程度上并不是很有代表性，所以笔者不做赘述。此作品中主要出现的是图例中的第二种，在巴洛克时期这三种记号（如下图）颤音、单顺波音、复顺波音可以互换，都表示颤音。

例 2

此作品（第40-45小节）有三处装饰音，此装饰音为单顺波音。在弹奏时需要手指很轻盈的触键，声音要有弹性，达到听觉上的装饰效果。

例 3

(二) 赋格中演奏技巧分析

1、断奏

断奏作为巴赫复调音乐中极为重要的弹奏方法，在此节奏动力

性的赋格曲中得到了更好的表现。断奏弹法可以使声部线条更加的明确，断奏是在指尖触键后，时值弹够，手指应该马上离开琴键，为下一个音符做准备，手臂自然放松，这样的断奏出来的效果较为柔和，没有僵硬的感觉。每一个音都有“落地之感”，较好的使声部独立出来。赋格中所有连线加跳音符号在巴赫复调作品的演奏中弹成断奏。如下图

例 4

2、触键、音色、力度

由于古钢琴的局限性，用现代的钢琴来演奏当时作曲家为古钢琴所作的乐曲，存在着对声音处理的问题。现在大家对复调作品弹奏较统一的看法是：在现代钢琴上演奏时演奏者要对音量音色有一定的控制，演奏时力度也要掌握在一定的范围内（很弱到中强），但不必过分追求 17、18 世纪的古钢琴的音乐风格，这是巴洛克时期特殊的音乐风格所致。如果必须强奏时，应当保持音质的圆润、通透、清晰。一般极少奏 *ff* 的力度。在弹奏 BWV881 时，手指用指尖部分弹奏，手型呈圆拱形，指尖发力。由于羽管键琴的音色较硬，时值较长，所以声音要保持清晰、集中、颗粒性、富有弹性，触键速度要处在比较快的范围内。演奏者还要时刻注意各声部间的层次控制，手指的运动极为重要，手腕要平稳，音色要有穿透力饱满，低抬指，触键要深，这是对演奏者手指能力的考验。

3、踏板

演奏者在实际运用中还要注意踏板的使用，运用踏板前要充分掌握演奏曲目的创作背景，时代，音乐风格等。演奏时手指触键的位置、力度、速度等的变化都会产生不同的效果。由于羽管键琴的局限，适合弹奏断奏和非连奏，踏板要浅踩勤换。由于古钢琴在 18 世纪以前基本都是一弦一音，音量和音质有限，所以用“音栓”来调节，音栓相当于现代钢琴中的弱音踏板。现代钢琴没有音栓，但为了音乐的连贯与音色的饱满，可以适当的用延音踏板。弱音踏板在不破坏音乐的前提下也可以运用。作品 BWV881 由动力性的前奏曲和独奏协奏曲式的赋格组成，音乐表达明快，笔者认为此曲可以少踩踏板或不踩踏板。如果踩不好踏板，就不要尝试，否则会破坏音乐风格特点。

4、附点、声部线条

在巴洛克时期，以巴赫为主的作曲家在单拍子（此曲为 2/4 拍）的乐曲中使用附点是用来增加某一个音或一些音的时值，以此来改变节奏的均衡性。此赋格中附点节奏的时值能加多少，则根据此作品来定。此曲的具体演奏方法：按照谱例演奏。在此赋格的演奏中，依据下面的图例中的乐曲片段（中声部附点音符）来看，应该按照高音谱表中两个声部的结合来演奏，弹奏过程中要注意这些音符是否弹够。如图例 5

例 5

例 6

如上图（例 5、例 6）所示，八分音符在作品 BWV881 中弹成断奏，十六分音符在作品 BWV881 中弹成连奏，作品中的每一个音乐线条、声部线条都应该具有歌唱性。弹奏此复调作品时应注重各声部旋律间的均衡，不突出某一旋律线条，也不弱化某一旋律线条，但主题声部出来时，手指要对其它声部做适当的控制。小到一个动机，大到一个乐句、乐段，先按照旋律线条分手哼唱练习，再按照声部线条练习，再边哼唱边分声部弹奏练习，最后分乐段练习。这样的细致练习可以使我们更好的划分线条，头脑中有清晰的音乐线条，可以更好地指挥手指，更好的体验歌唱性，同时更有利于背谱。而且把唱歌的呼吸性带入作品的弹奏中，可以使作品更清晰，更连贯。

5、速度

俄国的钢琴教育家涅高兹曾说过：学习多声部的复调音乐可以提高钢琴家的技术以及精神品质，多层次缓慢行进的复调音乐可以更好的教会我们在钢琴上优美地歌唱。巴赫的复调作品，在速度上是最容易区分出来的，受巴洛克时期的钢琴限制，是不能快速演奏的，因而速度较为缓慢。此曲的前奏曲速度为活跃的行板，速度为每分钟 72 下，表达动力性的音乐内容。赋格为充满活力的演奏活泼的乐节，速度为小快板，弹奏此作品速度应该平稳，不能忽快忽慢。曲终的速度通常使用渐慢的处理。渐慢的幅度和开始渐慢的节拍位置，由演奏者根据自己的音乐感觉来定。这也是该时期音乐风格的主要特点。

6、节律

作品 BWV881 属于严格的节拍节奏、律动要从头到尾一致，不能快慢不一。此曲的装饰音并不是很多，需要自由、即兴的内容较少。作为钢琴音乐的演奏者我们应该相对完整的表达出作曲家的创作意图，严格照谱弹奏，每一个音的时值都应该弹够，我们对弹奏巴赫时应该认真仔细地研究每一个片段，从慢练，哼唱，分声部，分句，分段的练习，可以帮助我们更好地记谱。演奏巴赫作品是信心与耐力的考验，演奏者要有极大地耐心对待乐谱中的装饰音及变音记号，注重细节的处理及作品的整体表现得效果。要迎难而上，相信“失败是成功之母”。

本文以其中一首作品 BWV881 入手，对我们进行研究巴洛克时期及巴赫平均律作品的风格特征、演绎方式有着重要的参考价值。巴赫运用高超的和声、曲式、调式、复调手法等写作手法为我们留下了一个丰富的音乐世界，不仅对钢琴演奏有着指导作用，还对我们学习音乐创作提供了较好的范例。

参考文献：

- [1]朱永新.浅谈巴赫《十二平均律》作品 BWV881 前奏曲的艺术特征与演奏心得.[J]中国科技经济新闻数据库教育学术争鸣 2016.7
- [2]朱永新.浅谈巴赫《十二平均律》作品 BWV881 赋格的艺术特征与演奏心得.[J]中国科技经济新闻数据库教育学术争鸣 2016.第 35 期
- [3]严琦.巴赫《平均律钢琴曲集》的意义及弹奏要点——以《C 大调前奏曲与四声部赋格曲》(BWV846)为例.[J]北方音乐.2018.第 6 期
- [4]谷雨桐.巴赫前奏曲与赋格的演奏分析——以《C 大调前奏曲与赋格》为例.[J]西方音乐.2018.第 12 期
- [5]朱建芬.巴赫键盘作品的演奏风格(二).钢琴艺术.1996.第 5 期
- [6]陈曦.巴赫《十二平均律钢琴曲集》装饰音、连音弹奏技法的研究.[J]写真地理.2019.第 14 期
- [7]赵力.《巴赫十二平均律键盘曲集名篇分析与演奏法研究》.[M]广东：高等教育出版社.2017.2
- [8]朱雅芬.巴赫的键盘作品的演奏风格[J].钢琴艺术, 2001 (5): 30.
- [9]卡尔·莱默尔.瓦尔特·吉泽金.《现代钢琴演奏技巧》.[M]上海:音乐出版社.2015.4
- [10]赵晓生.钢琴演奏之道.[M]上海:音乐出版社, 2007.8
作者简介:
李皓玥(1998—)女,汉族,河北省唐山市人,硕士研究生,研究方向:钢琴演奏与教学