

浅析巴赫复调音乐演奏风格

——以《E大调前奏曲和赋格》为例

◆李 遨

(西南民族大学艺术学院 四川成都 610225)

摘要: J·S·巴赫在欧洲史上影响深远,在复调音乐的领域更是发展到了高度完美的地步,其创作的《平均律键盘曲集》更是广泛深刻地反应了其艺术实质。其中《平均律键盘曲集》充分展现了巴赫对复调音乐技法的高超运用,达到令人叹服的地步。《平均律键盘曲集》第九首《E大调前奏曲与赋格曲》带有了田园风味,充满了对上帝的崇敬之感,体现了巴赫作品的宗教性和世俗性,是属于《平均律键盘曲集》中最基础的演奏技法的一首曲子。通过本文分析研究此曲的风格特征、演奏的奏法以及其音乐中宗教性的影响等来浅析巴赫的复调音乐演奏风格,希望以后能够对演奏者一定的参考作用。

关键词: 平均律键盘曲集; 巴赫; 前奏曲与赋格曲; 演奏风格

一. 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫与《E大调前奏曲与赋格曲》

巴赫是一个音乐家族的姓氏,两个世纪以来音乐作为他们家族世代相传的手艺相流传,他们家族出现了不少的著名音乐家。巴赫生活的时代是宗教思想深深渗透人们思想和言行的时代。巴赫的《平均律键盘曲集》是研究巴赫和巴洛克音乐、复调音乐的重要文献,也是当代钢琴学习这不可绕过的音乐高峰。

本曲是《平均律键盘曲集》第一卷中第九首《E大调前奏曲和赋格》右手一开端便是鲜明的主题,而这主题便是由EM分解和弦构成的材料,成为前奏曲的核心材料,并不断的连续在高中低三个声部中反复交织,自我复制。赋格部是三声部音乐,调性与前奏曲统一,在乐曲中经过多次的转调、离调,最终结束在主调上,共29小节。全曲的发展动机是由急进的旋律构成,充满了活泼的气氛,其主题的十六分音符决定着此曲的性格。

二. 《E大调前奏曲与赋格》演奏要求与风格

巴赫的钢琴曲都是为古钢琴而作的,古钢琴的音色与当代钢琴的音色大不相同,要用当代的钢琴来演奏《平均律键盘曲集》以到达古代演奏的风格,那便对演奏者有了很高的要求,包括力度、节奏、音色、触键、踏板、装饰音、句法等问题。在练习时有一个很重要的点就是“读谱”,不仅仅是弹出来,而是要真正的读懂它。在与现代技巧相比,巴洛克时期的指法较少用到拇指,而《平均律键盘曲集》正好解放了拇指,所以指法是在此曲的练习中,演奏中都很重要的一点。

此曲三声部复调音乐,《平均律键盘曲》中每个调的前奏曲与赋格篇幅较小,其力度变化幅度虽不大,但是复调声部的进行要求力度层层分明。当高声部与其他声部有着比较大一点的间距时,往往可以让高声部用飘柔的声音歌唱,当两个声部音区交织时必然要让主要声部清楚。特别是两个线条纠缠在一路时,通常会以较小时值组成流动作为配景而淡化,比如以下的乐句

由于古钢琴的构造及发声原理决定了乐器音量小,那么我们在演奏时不能采取从弱直接到强这样的表达方式,力度的变化以阶梯式为主,且在演奏时需要用阶梯形式力度处理的方式,一层一层的渐强渐弱。这更契合巴赫及巴洛克音乐的布局性和结构性,而不是像浪漫派音乐中的语言性。由于各声部的主次不同,所以在力度上的差别,演奏者也必须清晰的弹奏出来,突出主题。此曲的演奏几乎是用不到踏板的。古钢琴是没有制音器踏板的,在声音的延续上比不上当代有延音踏板的钢琴,当代钢琴踏板的功能极大的丰富了音乐色彩的变化,但是在巴赫作品的演奏中注重手指的独立性,靠手指来完成各声部旋律的走向。在演奏巴赫大多数的作品中我们基本上是靠双手去连。这就要求我们在使用踏板时要极度小心严谨,在这两种情况下可以使用踏板:第一点是

我们的手指在难以达到连奏的演奏效果时,可以巧妙地去使用延音踏板。可是这时踏板要踩得很短,要用踏板抓住前一个音的音尾与下一个音的音头连接起来。第二点是当我们在演奏时需要一种饱满和歌唱的声音时,也是可以使用右踏板的。延音踏板可以用来美化音质,当我们演奏时值较长的音或者旋律性较强的句子时,巧妙地运用右踏板就可以使声音越发的有歌唱性、细腻。弱音踏板不仅能做出力度的变化,还能呈现出音色的变化。踏板的应用在巴赫的音乐演奏中是与其他作品有很大的差异的。所以我们在使用踏板时必然要严谨,不可以滥用,一面来说不仅会影响各声部间线条的进行,还会破坏了音乐的整体布局结构。

此曲在演奏时的触键不是平时敲击的声音。因为古钢琴与当代钢琴的建造原料的差异,在演奏时的触键便成为难点。在触键上要使声音柔和。所以准确的触键方式对于正确的演奏以及表达巴赫作品的风格有着非常密切的联系。在巴赫的整体作品中的装饰音都是比较难掌握的,弹奏时不能太有颗粒性、太强、太快、太华丽。

三. 演奏中的感悟

对巴赫作品进行全面的熟练掌握,应该对巴洛克精神在人文背景上进行研究。巴洛克时期矛盾重重,在宗教思想深入人心的世道,将文艺复兴以前的哥特风格唤醒,这种风格主要的特点在于不平衡,在音乐的各方面都具有动力感存在,其主要追求笼统、逻辑,以及推理的理性崇尚,在学习过程中取各家之长,自己去理解体会,演奏中还可以适当的融入个人感情进行二度创作。

巴赫的时代是被宗教思想所统治的时代,而巴赫生活的环境一直是教堂,其音乐作品几乎是教堂而作的,巴赫音乐的宗教性是无容置疑的。音乐中充满了肃穆与虔诚。同时巴赫的音乐语汇充分的表现了世俗人们喜怒哀乐的情绪,充满了人文主义的精神。巴赫的钢琴曲都是复调音乐,是属于巴洛克时期典型的音乐作品,从巴赫的键盘作品中我们可以发现世俗的生活气息和人情味。有学者认为这一世俗性是包容在宗教性的整体之中的一种生活气息的表现,但是我个人认为恰恰相反,宗教或许是包容在世俗之中的,是世俗整体之中的其中一个部分,但是处于那样的时代之中,我想巴赫的音乐更多的一定是宗教性的,这一点是不可否认的。无论如何我想真真的巴赫所想要表达的却不仅仅是这么看似简单的音符,其音乐内涵,思想,以及所要表达的内容当真是需要好好的思考一番。

此首作品《E大调前奏曲和赋格》选自巴赫的《平均律键盘曲集》,无论是从技巧上还是音乐中所蕴含着的宗教性和世俗性都充分展现出了巴赫多声部音乐的特点。对于后人研究和发发展复调音乐都有着深远的影响。

【基金项目】本项目得到西南民族大学研究生创新性科研项目(浅析巴赫复调音乐演奏风格——以《E大调前奏曲和赋格》为例 CX2019SP305)资助,项目编号: CX2019SP305。

作者简介: 李遨, 1995年,女,彝族,四川省人,硕士研究生在读,西南民族大学艺术学院,研究方向: 钢琴演奏。

