

论巴赫《二部创意曲》的教学与演奏

张 睿

(海南师范大学 音乐学院,海南 海口 571158)

摘 要: 巴赫的《创意曲集》是学习钢琴复调技术最好的中级教材,在教学中以巴赫时代的演奏习惯去认识并掌握好巴赫的音乐风格,是演奏巴赫作品时应考虑的首要问题。在演奏巴赫作品时要注意下面几个因素:横向的线条,乐句的安排;竖向的和声及对位法;对装饰音、节奏的处理;速度和力度的把握,等等。

关键词: 巴赫《二部创意曲》;演奏;教学

中图分类号: J624.1 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-5310(2011)-01-0133-03

一 巴赫《二部创意曲》的教学价值

巴赫的音乐具有永恒的价值,不仅体现了巴洛克后期复调音乐最高超、最成熟的技术水平,也预示了维也纳古典主义、浪漫主义、晚期浪漫主义以及现代音乐等各种音乐风格的显著特征。

巴赫的《创意曲集》是学习钢琴复调技术最好的中级教材。练习弹奏这部作品是学习钢琴者必修的课程。通过对《创意曲集》的学习,既可以训练钢琴学习者的双手,使其能独立弹奏出两个不同的声部,又能训练习琴者内心有声部进行的层次感,从而使演奏者的手指独立性及内心的歌唱性得到良好的训练。同时,它又可以让学习者学到好的主题,并且了解一个好的主题是通过采用什么手法,怎样展开、发展成一首完整的曲子,从中感受到“创意”的趣味及声部写作的乐趣。在巴赫的众多作品中,这是他唯一写了要求的作品,他建议通过学习创意曲来“达到一种良好的歌唱般的演奏”。^[1]

在这套教程里,除了教会最基本的乐理知识和最基本的弹奏技术——如音名、不同的谱表、指法、触键技巧——之外,巴赫一是希望通过这本曲集让他的孩子们熟悉巴洛克音乐的一些主要题材和音乐语言风范。二是想向他的孩子们演示自己是怎样仅以一些简单、普通的

动机构成各种各样的乐曲的。这种技巧就是仅依靠一个创意以及它的对位,采用模进、模仿、复对位,以及包括倒影、扩大等变形技巧,不靠其他新素材,更不靠外在的手段去写作乐曲。因此,就作曲技法而言,这套《二声部三声部创意曲集》可以说写得比《平均律》曲集中的骨骼更要严格。音乐史学家克雷茨马(Kretzschmar 1848-1924)、贝多芬、肖邦、门德尔松等作曲大师都潜心研究过这套创意曲,以它作为教材,门德尔松甚至把它作为自己的保留节目。

二 学习巴赫《二部创意曲》的前提

《创意曲集》的教学需要做好手指技术训练和复调思维的培养,学生基本掌握车尔尼作品849和巴赫的《初级钢琴曲集》、《小前奏曲与赋格》等作品后可进入《二部创意曲集》的学习。《三部创意曲集》需要给学生进一步打好手指基础以及有良好的复调思维和复调学习方法方能学习。长期以来中国人的音乐审美取向是以主调音乐为主的,复调作品的教学在钢琴教学中具有相当的难度。在初级阶段,学生学完《拜厄钢琴教程》及部分《车尔尼作品599》后,可以通过巴赫初级钢琴曲集中的小步舞曲和摩塞特舞曲来作为复调作品的入门学习曲目。强调学生分手练习,并培养他们聆听两个独立的声部横向进行

收稿日期:2010-10-08

作者简介:张睿(1979-),女,汉,吉林长春人,海南师范大学音乐学院讲师,硕士,研究方向:和声教学与研究。

的旋律线条。很多用复调手法改编、创作的中国作品也是学习复调作品的很好的教材,由于作品的民族音调和东方色彩,使学生更容易领会对位形式这种西方的创作手法。

教师要对《创意曲》进行分析,带领学生读懂、弹懂、听懂每一首创意曲,让学生知道主题、对题、间插句这些重要因素,并能知道每一次转调,让学生找到创意曲的规律,清楚创意曲的发展手法等。建议教师采用西南师范大学出版社出版由冯丹老师编写的巴赫《二部创意曲》教学版,其中包括弹奏提示、结构分析、结构图示等,这对于教师和学生理解每一首曲子有很大帮助。赵屏国教授也录制了视频专门讲解、分析每一首作品的演奏,并有示范,非常直观,对我们教学很有参考价值。

三 教学应注意的重要方面

在教学中要以巴赫时代的演奏习惯去理解、认识并掌握好巴赫的音乐风格,这是演奏巴赫作品时应考虑的首要问题。在演奏巴赫作品时要注意下面几个因素:横向的线条,乐句的安排;竖向的和声及对位法;装饰音、节奏的处理;速度和力度的把握,等等。这些在弹奏时都必须按照巴赫时代的演奏习惯去加以认识。在弹奏巴赫作品时,应注意以下几点:

(一) 读谱和背谱方面

由于复调作品的多声部特点,对于初学者来说,分手读谱和分手背谱是学习复调作品的必经之路,当学生已经能够分手背谱时,可以让他们尝试一只手弹奏一个声部,同时嘴里唱着另一个声部,经过这样的训练,他们对于两个并行的声部线条就已经了然于胸了,这时再让他们将双手合在一起弹奏就比较容易领会复调音乐的表现特点和妙处所在。

(二) 了解古钢琴的特性

巴赫的键盘作品,主要是为击弦古钢琴、拨弦古钢琴和管风琴这三种乐器而写的。然而,巴赫并没有标明其作品用什么琴来弹奏。因此,只有根据巴赫所处的历史背景及作品来分析,判定它可能属于哪一种乐器。若是为击弦古钢琴写的,往往声音比较纤细,音色柔美,富于抒情性,讲究感情的内向性格。若是为拨弦古钢琴写的,音量则比较大。由于拨弦古钢琴的音色是通过操纵音栓而获得,因此不能作很多细小的表情,它的感情抒发较具外向性,适合表现辉煌、明亮的、快速的音流。但在演奏巴赫的作品时,一般对表情不做过分的要求,应更多的体现一种内在、含蓄的情绪。

(三) 力度和速度

由于巴赫所处时代不允许人们自由地抒发感情,充

分地表现个性,以及受当时键盘乐器的局限,因而在弹奏时,力度的处理不可太外露,应注重内在的紧张度。要倾听每个音符的音质,下键前要有充分准备,触键要刚柔相济。考虑到古钢琴音量远不如现代钢琴宏亮,因此,在演奏巴洛克时期作品时,要将力度限制在 $pp - mf$ 的范围之内。指触要十分敏锐,触键要快,但不要压到键底。

在巴赫时代并没有严格的速度标记,巴赫的亲笔谱上也几乎没有速度记载,更没有节拍器的数字指示,谱上的标记大多是后人加上去的,演奏时不能单单只考虑速度,应从“情绪”上去多加考虑,教学中要把握住乐曲的性格与内涵,找出最贴近的表现方法,弹奏出自然而流动的速度即可。^[2]

(四) 装饰音

在拨弦古钢琴上,往往用它来代替重音。由于拨弦古钢琴声音比较干,延音时间较短,因此它又常利用那些一长串的装饰音来弥补这一缺陷。当然,装饰音不完全是为了延长古钢琴的音值,更重要的是音乐上的需要。在 17、18 世纪,由于乐谱仅仅是表示音乐的骨骼而已,演奏者可以自由地处理装饰音和装饰音型,所以它具有某种个性的表现。一般在旋律进行比较平稳时,装饰音往往从下方音开始。若乐曲表现较为刺激、外在,则装饰音常从上方音开始弹奏。当然,对于装饰音的具体演奏法,最好以巴赫的儿子威廉·弗里德曼所留下来的奏法为基准。^[3]今天也有许多可以信赖的原典版,可以作为演奏的参考依据。

(五) 跳音的奏法

古钢琴的琴键没有现代钢琴那么灵敏,因此它不可能奏出像现代钢琴那样富有弹性的跳音。在演奏巴赫的跳音时,不要弹得太有弹性,声音不要过短、也不可太尖锐,只要有停顿的感觉就行了,保持鲜明的颗粒性。

(六) 歌唱性

演奏巴洛克时期的复调音乐作品要把握好纵横两方面的关系。横向的要点是声部清晰、连贯、特征鲜明与自然歌唱。纵向的要点是不协和与协和和指尖的矛盾、对比与解决。整体的要点是各层面的均衡感与揭示每一个音、每一个细节的独立意义。掌握好这些方面,才能完整地体现出复调音乐的纯音乐的、超自然的、神圣而深刻的抽象美。

演奏复调音乐,歌唱性是至关重要的。尽管在巴洛克音乐中,大多数快速进行的音符都需用非连音甚至近乎跳音演奏,但这不等于这些声音不需要歌唱性。演奏巴洛克音乐,应当树立起“使每个音符、每个线条都歌唱”的基本概念。^[4]要使每个声音典雅高贵,置于小心的控制之下,又使每个声部清晰连贯,纳入颜面的呼吸之中。声

部连贯,不等于都用连奏(legata)弹。巴赫的《平均律曲集》20/II(a小调)赋格主题几乎每个音指尖都需以顿音分开,但他们无论在哪个声部出现时都必须“气息连贯”,连成一个完善的音线。几乎大多数赋格曲的主题都有顿音、断音、休止符,但必须在音乐上连贯。要做到这一点,“歌唱”是关键。不但声音要歌唱,而且内心要歌唱。只有内心歌唱每一个声部的线条,才能使整首乐曲歌唱起来。

(七) 进度安排

进入849程度三分之一左右的学生,已经适合于开始学习巴赫的《二部创意曲集》了,巴赫的《二部创意曲》按难易程度可分为几组。其中No.1是一首典型的适合创意曲入门学习的极好的教材,它通过对主题的增值、减值、倒影和密接合应等方法,很好地把主题的动机进行了

充分的模仿,为以后学习其他更复杂的复调作品如赋格等打下了一个良好的基础。教师帮助学生分析理解作品后,让学生熟读乐谱并背谱是充分掌握作品的一个重要前提,尤其重要的是要首先学会单手背谱,然后再把两手的两个声部结合起来背,只有经过这样的训练,在演奏中能同时兼顾到两个声部的进行和变化,熟练掌握了这一首以后,可以着手学习相对容易的No.3、No.4、No.8、No.10、No.13和No.1,然后再学习较为困难的No.2、No.9、No.11、No.15等其余几首。

通过对《二声部创意曲》的学习,定会使我们获得弹奏巴赫作品的基本技能技巧,这为将来弹奏巴赫的三部创意曲及其它难度较大的作品打下良好的基础,也是我们通过巴赫的大作——《平均律钢琴曲集》的必经之路。

参考文献:

[1] 冯丹,生鸣. 巴赫二部创意曲集(教学版) [M]. 重庆: 西南师范大学出版社,1996: 1.
[2] 赵晓生. 钢琴演奏之道 [M]. 上海: 世界图书出版社,1999: 45.
[3] 樊禾心. 钢琴教学论 [M]. 上海: 上海音乐出版社,2007: 56.
[4] 林华. 我爱巴赫——巴赫钢琴弹奏导读 [M]. 上海: 上海音乐出版社,2004: 38.

(责任编辑: 胡素萍)

On the Teaching and Performance of Bach's "Two Invention"

ZHANG Rui

(School of Music, Hainan Normal University, Haikou 571158, China)

Abstract: Bach's *Creative Song Collection* is the best teaching material for learners to learn the polyphonic piano technology. Learners should understand, know and master the style of Bach's music in the perspective of the playing habits of Bach's era. This is of primary importance when we play Bach's works. Moreover, due attention should be paid to some other factors as follows: the horizontal lines, phrase arrangements, vertical harmony and counterpoints, the ways of dealing with the decorative tone and rhyme, the control of the speed and intensity, etc. When one plays, one must recognize these points in line with the playing habits of Bach's era.

Key words: *Bach; Two Invention*; performance; teaching