

钢琴教学中的巴赫复调作品

■康萌妍

【摘要】巴赫的复调作品风格复杂、较难理解,对我们的弹奏造成了一定的难度,文中对巴赫作品的风格、理解分别进行阐述,并以《创意曲集》为例,进行详细说明、讲解。

【关键词】钢琴 风格 教学 复调 创意曲

我们在钢琴的学习过程中,不可避免的都要接触到巴赫的作品。

众所周知,巴赫的作品有其独特的风格特点。这主要是由独特的思想及其所处时代所决定。巴赫一生不追求功名,其作品意在抒发自己的情感。他的作品大都不是为广大听众而写,而是为他自己、家人以及为他的学生演奏而写。有人说巴赫的作品有如下红果太极拳,或者是一位老人娓娓动听的和你交谈,细细品味,似有几分道理。因此,在演奏时要注意气质的内敛含蓄,情感的有节制而非戏剧性。另外,巴赫的全部作品都不是为钢琴而作,从平均律标题的字义来看,这些是为 Klaviers (claviers) 而作。这个词是当时各种键盘乐器的总称,它们的发声原理与今天的钢琴根本不一样,羽管键琴是一种有键盘的拨弦乐器,音色脆亮而短促,而古钢琴与今天钢琴完全不是一回事。我们今天弹奏的巴赫作品都是从它们身上移植到钢琴上来的,演奏时需用心加以调节,不要有过

强或过弱的对比,也不能极端地渐强和减弱,力度的变化幅度有限。此外,巴赫作品中的跳音、踏板、装饰音的使用也要引起特别的注意,它绝不同于其他作品,还有他触键敏捷、颗粒均匀,决没有投掷或击落的感觉。每个音型、各声部的线条都能自如的表达出来。

我们较多接触到的巴赫的复调作品有《二部、三部创意曲》、《平均律钢琴曲集》,其弹奏的必要性已不需多加解释。如何弹奏巴赫的作品,我觉得应从理解的角度考虑,从易理解的作品入手。

巴赫的复调作品之所以不太容易被理解,可能是由于以下情况:他生活在音乐史上由复调走向主调音乐的时期,是复调音乐最后一位大师。它采用的音乐形式,如赋格和清唱剧,以后就很少有人采用,说明这些形式已经过时,不为人所喜闻乐见。到了今天,更相隔久远的年代,赋格的题材必须较短和高度凝练,否则很难加以发展,因此也比较欠缺感性力量。

巴赫不易被理解的原因还在于性格内向,他只为抒发自己的感情而作。他的思想甚至还有一点保守,尽管他乐于吸取同时代法国和意大利音乐家的优点,但一生足迹从未出过德国。跟他同年出生的亨德尔相比,这就显得更加明显。

巴赫的音乐更多的是为自己定的,不考虑听众。我们只能以平静的心境才能领会其中真谛。他去世以后一百多年里,很多人还是不了解他,直至十九世纪中叶,在门德尔松和舒曼这样一些有识之士倡导下,巴赫的巨大价值才逐渐被发掘出来,直到有了今天这样崇高的地位。在西方尚且如此,我们的中国学生和听众还隔着东西方两种文化之间的鸿沟,不理解巴赫不足为怪。

下面笔者以巴赫《创意曲集》为例,谈谈巴赫复调的演奏和教学研究。

一、创作背景及其音乐特点

《创意曲集》创作于巴赫在科腾任宫廷乐师期间。其间创作了许多键盘乐作

品,包括:《创意曲集》、《勃兰登堡变奏曲》、《平均律钢琴曲集》第一卷等。而这三十首创意曲是巴赫在教其长子弹琴时,为了使其在手指训练上不失去耐心,同时获得一定作曲知识而创作的键盘乐曲。创意曲采取半音和声等新手法。同时还吸收了德国音乐的粗犷、意大利音乐的歌唱性以及法国音乐精致的装饰音,使《创意曲集》的艺术价值得以体现。

二、结构特点

“创意曲”(出自17-18世纪音乐实践)指一种结构自由而运用复调手法写成的短曲。其中情感因素不占主导地位,而音乐内部结构的均衡与美感显得特别突出。

创意曲结构主要成分:

- (1)主题或动机
- (2)动机的模仿或再现
- (3)对题
- (4)间插句与终止式

三、基本演奏原则

1.断连性(Articulation)

断连性断音、连音及介于断连之间的各种不同奏法。从变现形态讲,可以把种种不同的分句法、触键法统称为“断连法”,它是发挥演奏者创造能力的一个重要方面。向下又可分为分句法与触键法。C、P、F巴赫对如何正确分句提供了一个重要原则:“最重要的是不要放弃细听完整的歌唱即唱出器乐旋律”。同样,各种触键法有许多细微差别,是有依靠耳朵鉴别,找出最适合的触键法。

2.力度

力度是音乐及其音响定性不可或缺的基本成分之一。要想全面认识音乐,正

确理解音乐,从而在整体上把握作品的艺术风格,力度是非常重要的因素。在巴洛克时期囿于乐器本身局限性,不可能产生像古典派过渡到浪漫派时代的戏剧性力度,而只能采取与那个时代风格相关的阶梯式力度变化,即弱音乐段和强音乐段之间的对比,使每一乐段形成一个固定的色彩区。那么弹奏者应如何处理各个声部的力度关系?

(1)二部创意曲只需将每条旋律起伏变化弹好,同时注意声部之间的音色、力度对比。由于两个声部常轮流担当主要角色,左、右手力度变化应做到敏捷替换。

(2)散步创意曲在力度上需强调主体的开始进入。主题在高声部与低声部是都容易弹强,最困难的是主题在中声部且由两只手完成时,应注意力度协调一致,且勿被高、低声部压倒。

(3)不总是突出主题也具有一定意义。因为除主题外,其他声部都有独立意义,其中不乏生动的节奏型,可适当加以强调。(如二部NO.3第13—18小结)。

3.指法

两世纪以前的人弹钢琴基本上只有中间三个手指,而巴赫推广了拇指和小指,使指法运用更臻完善。每一位成熟的演奏家都懂得指法选择得当,可以充分保持长音的时值使弹奏变得方便。《创意曲集》中较为常用的指法有:

- (1)垫指
- (2)无声换指
- (3)同音换指
- (4)滑指

如何选择合适的指法呢?

其一、尽量运用顺指弹奏,大拇指少上黑键。

在困难段落或装饰音处,可多用较强的手指(如二指、三指)。

其二、模进片段大多用相同指法弹奏。(如二部NO.1第3—4小节Landshoff版)

其三、选择适合该曲速度的指法。

总之,所谓正确的指法,并不意味着唯一的指法。

4.踏板

巴赫时代的古钢琴虽然没有踏板,但由于其发声有一定的自然延长,所以在用现代钢琴演奏巴赫的作品时,使用踏板是必要的,但要首先保持作品中复调的清晰特征,故应谨慎使用踏板(多用于手指连奏)。

踏板的使用是极其复杂的,作为学习者刚开始弹《创意曲集》最好不用踏板,先把音乐中所要求的句法、奏法弹好,然后再根据需要使用踏板,切不可影响各声部横线进行。

5.速度

速度的含义有两个:A、某一作品所需要的速度;B、演奏者处理这一速度的方式。

巴赫的《创意曲集》中无任何速度标记,只有根据动机或主题的性格及和声的变化幅度决定速度。如和声变化多,速度可稍慢(如二部NO.11);如和声变化少,亦可适当快些(如二部NO.8和NO.10)。不论怎样,弹奏上须始终保持均匀、平稳的律动,既不能快得含糊不清,又不能慢的冗长、拖沓。

6.装饰音([英]Ornament,[法]Agrément)

它是为了使旋律更美、更富趣味性,再在重要的音符上附加一些小音符。对巴洛克时代的键盘乐器而言,装饰音不仅弥补了当时乐器的局限性,而且扩大了音乐表现幅度。巴赫说:“它们是不可或缺的,因为它使音符连接起来,使之生动,使内容明显化……”。

《创意曲集》中装饰音大致分为五种:颤音、波音、回音、倚音、滑音。一般在乐段终止处,附点节奏音型,常在附点音符上使用颤音。再者,长音在二部创意曲中,多加上颤音以华彩的形式出现。

巴赫《创意曲集》是学习钢琴复调音乐不可缺少的基础教材,而其中值得研究的问题较多,值得我们不断探求。

借用著名钢琴家霍夫曼的话来结束本文吧:“巴赫的作品对灵魂和肉体都是有益的,我建议你永远不要与他失去联系。”■

(作者单位:合肥市第五十中学)

责编:程世来

