

我爱巴赫
巴赫钢琴弹奏导读

林华著

I LOVE

BACH

上海音乐出版社

我爱巴赫
巴赫钢琴弹奏导读

林华著

I LOVE
BACH

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

我爱巴赫—巴赫钢琴弹奏导读/林华著. - 上海:上海音乐出版社,2004.5 重印

ISBN 7-80667-357-1

I.我… II.林… III.钢琴-奏法 IV.J624.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 044942 号

责任编辑:李 章

封面设计:陆震伟

我爱巴赫—巴赫钢琴弹奏导读

林 华 著

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路74号

电子信箱:cslcm@public1.sta.net.cn

网址:www.slcm.com

新华书店经销 上海新华印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/18 印张 23 谱、文 385 面

2004年1月第1版 2004年5月第2次印刷

印数:3,101—6,200册

ISBN 7-80667-357-1/J·336 定价:45.00元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-65412603

本书作者的“微型序曲集”

几年前的夏天,我到一個海滨小城市去做讲座。当地钢琴学会的一个胖胖教师在机场举着牌牌迎接我。在驱车前往宾馆的路上进行了一般性的寒暄之后,可能是为了表示对我这次讲座的欢迎吧,他非常坦诚地对我说:“实不相瞒哪,要不是许多比赛都作了必须演奏巴赫作品的规定,我真是不会让学生练习赋格的呢。”我当时大概是为了掩饰自己的尴尬——因为我就是专门去讲巴赫作品的——而不由自主地点了点头,不料这竟然使他能够非常痛快地发泄了:“既没效果,也不好掌握,那真是吃力不讨好的事呀!”

安排好我的住宿之后,他让我休息一会儿再下楼用餐。又客套了几句就走了。但车上的那番话已使我无法静躺于床。我得把自己紧急动员起来,让大脑立刻投入工作:明天的开场白得重新设计过。

学音乐的人群中,谁不知道巴赫在音乐史上的地位?!谁不知道练习复调音乐作品有多么重要?!这一切还用得着我来告诉每个教师、每个学生吗?!

问题的关键是,人家觉得巴赫不好听,不像陈美拉的小提琴那样能够让全场沸腾,不像克莱德曼那样足以使人如醉如痴!或许学钢琴的学生是不会像小报文艺版记者那样,把巴赫和通俗音乐相提并论的,但至少是,巴赫的赋格不会像肖邦的夜曲那样,让人们在弹奏时心神投入,摇头晃脑……

第二天做讲座的时候,没说几句话我就开始放CD片了。先是一首根据三部创意曲第十一首改编的无伴奏女声重唱。学员们听着,惊呆了。他们从来没想到巴赫的鹅毛笔竟然能够画出那样美丽的情景,像是几位刚刚洗完头发的姑娘(请回忆一下各种洗发水广告里那些甩着一头长发的美女,多好看!),在两边长满向日葵的草地上漫步,一边自由放歌,一边送走满天红霞,最后歌声在余辉中渐渐隐去。我知道这首乐曲在他们心中并没有结束,那余音恐怕在他们心头将会是萦绕毕生的了!

接着,我又放了《a小调二部创意曲》。那是两支吉他演奏的版本,像是繁星满天的夏夜,人们坐在小镇的街心喷水池边乘凉聊天,而不远一幢带有露台的小楼前,两个吉他手正坐在台阶上信手拨弄。他们似乎正在竞奏,一个先弹一句,一个随应一句,两人互不相让,谁也难不倒谁。最后乐曲在那一片欢笑似的分解和弦声中结束,而巴赫这两段音乐所引起的效应在一片惊奇声中开始。

休息的时候连几个羞涩的姑娘都壮大了胆前来问我这CD片哪里有买。可见

2 本书作者的“微型序曲集”

巴赫的音乐对今天的音乐爱好者来说，仍然有着无穷的魅力——如果他们能够换一个角度听，那就完全不是胖教师所说的，“既不好听，又没效果”了。

陈美和克莱德曼的曲目中似乎也有根据巴赫旋律改编的休闲版，巴洛克那种无穷动让坐在体育场里的听众兴奋不已。我在讲座上放送的是室内乐移植版，换了音色的旋律让音乐爱好者们感到亲切。（记得车尔尼雪夫斯基说过，钢琴的音色是一切乐器中最苍白的。）这两种版本就像是世界名作的连环画版和缩写版。但文学作品普及本总是把复杂的原作从简，而音乐作品普及本却是为原作添色。可见，要看懂情节复杂的文学巨作，得具有概括能力，从复杂的情节发展中理出一个线索；而要欣赏巴赫钢琴作品的原作，得具有想象力，能够从那些已被巴赫以抽象音符所体现的秩序中，还原为我们生活中曾经体验过的那些欢乐、悲伤、沉思，或者愉悦。

每次出外讲学常常会言不由衷地对学员们说上几句“我是来向大家学习”之类的话。但这次讲学的经历却真是给了我许多启示。

例如关于“怎样弹好巴赫”的问题，我再也不会把它当作是一个单纯的理论问题和技术问题了。我希望自己能够告诉学员们，那首先要学会热爱生活，热爱自然；要学会仔细观察周围事物的变化，要学会留意自己内心的情感体验。

如果你从来就不曾注意过，那绕在竹篱上的青藤是怎样举着自己的初生绿叶，在清晨中招呼着朝阳的来到，那我又怎能使你明白《小巴赫》中那条《G大调风笛舞曲》的美呢？如果你从来就不曾觉得和家人一起共进晚餐有什么温馨的话，那我又怎能使你体会《平均律》上册《F大调序曲》向四周散布的天伦之乐的温暖呢？

我也希望自己能够告诉学员们，能够背诵五十首唐诗和只能背诵五首唐诗的人肯定是不一样的。同样，钢琴考出六级，一辈子也就弹过六条巴赫的学生（说不定只有四条，可能某年他跳了一级，还有一年的复调曲目考的是亨德尔），还奢谈什么弹好巴赫呢？

我更希望自己能够毫无畏惧地告示学员们、读者们和一切有志于使自己高尚的人们：自从发现世上万物原来都有烙印以来，人们就忌讳说一个字，特别是不善表情的中华民族，但这个字却是一个万万少不得的字，尤其是当我们想把事情做好的话。虽然很多人至今还羞于启齿，但我还是希望这个字能够在新世纪里重新发出光芒，这个字，就是“爱”字。

我很希望读完这本书，你会大声地喊出来，“我爱巴赫！”

二

然而，要爱巴赫也不容易。

我接手过不少从别处转来的学生，他们的巴赫弹得很糟糕。听得出，过去的老

师根本就没有向他们讲解过弹奏巴赫作品的基本常识。这也难怪,上海音乐学院是1987年才开始设立复调音乐基础知识课程的,在这之前的毕业生从来没有从课堂上得到过较为系统的、全面的有关复调音乐的基本常识。有的是从主课老师那里,把复调作为传统的演奏模式了解一鳞半爪;有的也许是从音乐史或曲式分析课上略知一二。当然,凭着敏锐的艺术直觉,他们之中的大多数都能在老师的指点下把巴赫作品弹得很好。但当他们独立接触一部作品,或是自己作教师的时候,许多问题就说不清楚了。有一位艺术学校的学生甚至以为主题就是声部,因为她在弹奏时老师总叫嚷着,“声部要清楚!”“主题要突出!”

我以为,孩子们一旦开始接触巴赫那些格律体裁,例如小型赋格时,教师就应该让他知道,什么是主题,什么是间插。当然,我们可以根据不同的年龄,用不同的语言,不一定非得用书上的标准的抽象名词。有时这种提示甚至可能是非常粗浅的,但有没有讲解却完全不一样。多年的教学实践告诉我,即便是业余的学生吧,只要你花了心思向他解释过格律的原理,这些少男少女终会渐渐地从弹奏巴赫作品中感到,自己能逻辑地演绎某种情感是何等的快乐。由于耳濡目染终也变得对音乐略知一二的家长也会悄悄地告诉我,“他最喜欢弹巴赫!”(而像这种能控制逻辑和情感平衡的学生,往往能考取很好的学校)。

毫无疑问,向学生讲解格律,这肯定不会是一件容易的事,但却又是一件非做不可的事。这是非常简单的:演奏者本身都弄不清乐曲结构,又怎能使听众听出演奏的层次呢?套用一句古话,那就是:

“焉能以己之昏昏而使人之昭昭?!”

.....

对于不同程度的学生,我们可以有不同的要求,这也是本书写作的宗旨:

对于钢琴专业的学生来说,他们必须了解巴洛克时代的整个艺术氛围,巴赫的一贯作风和处理复调音乐的一般方法,此外还应当知道某一首乐曲,钢琴家们是怎样处理的。

你们之中的很多人,可能会对于乐曲的分析不感兴趣,只想知道什么地方该轻,什么地方该响。这样的学生将永远是学生。一位哲学家说过,只有理解的事,我们才能更好地把握,因此劝他们耐心地读完有关写作技巧和作品结构的分析。假如你仔细分析过席夫、图雷克、古尔德等名家的演奏,那就会明白我这话没错。

对于专业作曲和音乐理论的学生,你们不但应知道作品的结构,而且要知道巴赫是怎样把各种因素逻辑地组合起来的。如果能够举一反三地思考这些写作原则是怎样影响了音乐史的发展,那恐怕你离音乐的真谛也就不远了。

4 本书作者的“微型序曲集”

你们之中的很多人,可能对如何处理乐曲不感兴趣。这样的学生可能永远写不出让人感动的作品,也不会把文章写到点上。因为巴赫对某种技法的运用,对某种格律的破除,都出于对艺术效果的考虑。不关心音乐的表现,还奢谈什么创新意识、什么审美观念呢?

对于业余的学生,或许不应要求他们能够独立分析一部作品,但他至少应当听懂老师的分析讲解,并照着他的指令去练习。

对特别年幼的学生,那只有一件事:引起他的兴趣,让他明白复调音乐和主调音乐是两种不同的文体,应该用两种不同的思路处理,让他学会倾听不同的声部的运行,让他能够驾驭旋律的歌唱,哪怕是只有一个声部也好!

这就使得本书的写作变得困难起来。好在由浅至深的巴赫钢琴教程恰好和我们的艺术生涯同步,因此本书写作将会有不同的笔调。最初几章的一般概述,力求通俗,至少孩子们的家长能看懂;后面对每首作品的讲解,浅的部分以热爱音乐的少年们(我指的是真正热爱的)为主要阅读对象,它的任务是引起兴趣,阐述意境;中等的(从《法国组曲》算起吧)和较深的部分以有一定音乐学习经历的人士为读者,而这时它的主要功能,可能不得不就是某种手册之类的工具书了,但我仍然希望它尽可能的有趣。

对每个有志将音乐学习到底的人来说,这本书又都是合适的,因为浅的终要变深的,深的又将教浅的,而在这个螺旋形上升的过程中,我们对巴赫以自己作品所阐述出来的音乐真谛,将会越来越清楚。这种领悟才是照亮我们尚未知晓的音乐征途的火炬,这种领悟才是激励我们在艺术荆途上不断开拓的金鼓。

但愿读完本书,你也和我一起在心中默念:

“我爱巴赫!”

三

弹好巴赫,谈何容易!

音乐史上也真有许多趣事。一位从不标记表情术语符号的作曲家的作品,竟被音乐家们视作瑰宝。这说明了他的作品具有严密的内在规律,也说明了这些音响符号的含情量之高:即便是没有外在的包装,依然能够传神。

这样的事也只能发生在只专注于音乐抽象美的大师巴赫身上。

这反过来又给钢琴家们的二度创作——恐怕该是一度半的创作,因为那半度实际上已经很有些原创的意味了——得到一个充分表现的舞台,因为在巴赫的舞台上没有一个绝对的规格样式,例如历来是该以怎样的方式弹奏某曲的,等等;但同时却又有一个最高评鉴标准:那就是对音乐真谛的阐述。

这就要求钢琴家们必须全靠自己对巴赫的理解,像一个乐队指挥那样,探讨乐曲的速度,斟酌音符的连断,设计声部的对比,研究细节的处理……恐怕唯有这样,

他演奏的巴赫才可能达到被听众认同的独树一帜。

我的一个博士生,在某个漂亮的风景城市办了一所音乐学校,在当地很有些档次,前来应聘作钢琴教师的趋之若鹜。他告诉我,“我录用他们的唯一标准就是能够弹好巴赫,这可是试金石哪!”

我很佩服他的眼光。所谓试金石,用现在最流行的话来说,那就是“综合国力竞争”。

试想一位练习者,如果没有一点文化史的修养,又怎能让听众透过巴赫的宗教虔诚,体会到人类在追求完美境界道路上所曾有过的思考和情感?

一位练习者,如果没有一点人文意识,又怎能把那些抽象音符中巴赫对人生坎坷的感怀,对家居温馨的眷恋,对环宇神秘的探胜……破译出来呢?

如果不熟悉巴洛克时代的音乐生活,他又怎能把宫廷中的斯文优雅,舞台上的英雄气概,教堂里的神圣崇高,田园间的宁谧超脱……表现得恰如其分呢?

一位练习者,如果没有秩序美感,又怎能把一个乐思的发展逻辑,严密地演绎清楚?他如果没有情感体验,又怎能让音响符号打动人心呢?

他如果没有和声复调分析能力,又奢谈什么结构、色彩和线条?而没有这些形式美的基本知识,还能指望他有什么独特的品位吗?

一位演奏者,如果没有手指独立和触键功夫,岂能指望他的演奏会有不同的音色,分出个浓淡层次来么?

……

可以说,迄今为止,还没有一本教材对学生有这样全面的要求。因此,学好巴赫,我们必须通过各个文化艺术的领域和渠道丰富自己,要使自己具备广泛的知识 and 深邃的学养,同时我们也可在巴赫的教材中,把长年积累的知识,日夜砥砺的技巧结合起来,并且在熟练这种装配的过程中,提炼自己的审美经验,思索自己的艺术新路。或许等到你走完巴赫之路之时,已是你成材之日吧!那时候你一定会更深情地喊出本书的标题了,那就是:

“我爱巴赫!”

凡 例

为简化陈述,本书用了一些符号表示文中所提到的音乐在谱中的位置:

1. 在绝无可能搞错的情况下,对某个片断的起终,只标小节数。以括号表示。数字后的短横线,表示从该处开始,如(5-)即从第5小节起。

2. 弱起小节以0表示。

3. 一般情况下,以分数号后的数字表示拍数,如(5/3)即第5小节第三拍。

4. 为必要的精确起见,以间隔号后的数字表示拍子中的位置,每一拍四等分,因此后半拍标作(1/4·3),附点后的十六分音符位置标作(1/4·4)

5. S表示主题,A表示答题,C.S表示对题。PL表示延伸,Cod.表示小尾声,EP表示间插段,多用于谱例的说明中。

目录

本书作者的“微型序曲集”

凡例

上篇 我辈巴赫

第一章 什么是复调音乐

第一节 阅读本书将会涉及的关键词汇 002

1. 织体 002
2. 主调音乐 002
3. 复调音乐 002
4. 对比复调 004
5. 模仿复调 005

第二节 复调音乐发展的历史 005

第三节 为什么要学习复调音乐 007

第二章 欢迎光临巴赫世界

——巴洛克时代及其艺术的一般特征

第一节 巴洛克时代 010

1. 早期巴洛克 010
2. 盛期巴洛克 012
3. 晚期巴洛克 012

第二节 晚期巴洛克时代艺术的一般特征 015

1. 动力充沛 015
2. 气势宏伟 016

3.细节雕饰 017

4.情感夸张 018

5.崇尚理性 018

第三章 巴赫钢琴文法辞典

第一节 巴赫时代的和声语言 022

1.音程 022

2.音级功能 022

3.数字低音 023

4.和声模式 023

5.和弦外音 023

6.常用手法 024

7.终止式 026

8.调性色彩 027

9.调性布局 028

第二节 巴赫时代的音乐织体 029

1.模进·模仿 029

2.格律 029

第三节 巴赫时代的曲式结构 032

1.曲式 032

2.古二部曲式 032

3.三段式 033

4.回旋式 034

第四章 巴洛克时装秀

——巴赫钢琴作品的体裁

第一节 舞曲 036

1.阿列曼德 036

2.库朗特 037

3.萨拉班德 038

- 4.基格 038
- 5.小步舞曲 039
- 6.布列 041
- 7.波洛奈兹 041
- 8.加沃特 041
- 9.穆赛特或风笛舞曲 041
- 10.卢尔 041
- 11.歌调 042
- 12.帕斯比叶 042
- 13.英国舞 042

第二节 舞蹈组曲 042

第三节 前奏曲 043

- 1.音型演化式 045
- 2.教堂奏鸣曲式 046
- 3.创意曲式 046
- 4.独奏协奏曲式 046
- 5.管风琴前奏曲式 047
- 6.咏叹调式 048
- 7.舞曲式 048
- 8.赋格式前奏曲 048
- 9.其他 048

第四节 赋格曲 049

- 1.主要乐思 049
- 2.主题·答题 049
- 3.对题 050
- 4.小尾声·间插段·延伸 050
- 5.中间部 052
- 6.再现部 053
- 7.结构 053
- 8.类型 055

第五节 创意曲 056

1. 动机应答型 056
2. 准赋格 057
3. 卡农曲 057
4. 教堂奏鸣曲 057
5. 咏叹调式 057

第六节 其他体裁 057

1. 诙谐曲 058
2. 幻想曲 058
3. 托卡塔 058

第五章 出土的琴声

——弹奏巴赫钢琴作品的一般原则

第一节 整体把握 060

1. 规模感 061
2. 体裁感 061
3. 结构感 062
4. 层次感 064

第二节 巴赫键盘作品中的旋律形态及处理 066

1. 单线型 067
2. 复线型 067
3. “自我和声持续化”型 069
4. 和声华彩型 070
5. 旋律华彩型 070
6. 宣叙调型 071

第三节 装饰音及其他 071

1. 附有外音的琶音 072
2. 附点 072
3. 三连音 073
4. 倚音 073

5.和弦的琶音化处理 075

第四节 音色 075

1.原则 075

2.变化 076

3.触键 076

第五节 踏板 078

下篇 巴赫要典

第六章 巴赫家族的“人之初”

——《初级钢琴教程》注释

第一节 17世纪的CD框 084

第二节 复调音乐的基本功 084

1.声部线条化处理 084

2.声部对比和互补 085

第三节 分曲注释 087

1.《G大调小步舞曲》(BWV Anh114) 087

2.《g小调小步舞曲》(BWV Anh115) 088

3.《G大调小步舞曲》(BWV Anh116) 089

4.《g小调波兰舞曲》(BWV Anh119) 089

5.《D大调进行曲》(BWV Anh122) 090

6.《G大调小步舞曲》(BWV ?) 090

7.《g小调小步舞曲》(BWV ?) 090

8.《G大调小步舞曲》(BWV ?) 090

9.《G大调进行曲》(BWV Anh124) 091

10.《d小调小步舞曲》(BWV Anh132) 091

11.《G大调穆赛特舞曲》(BWV 808) 092

12.《e小调布列舞曲》(BWV ?) 092

13.《D大调穆赛特舞曲》(BWV Anh126) 094

14.《g小调加沃特舞曲》(BWV ?) 094

- 15.《c 小调小步舞曲》(BWV Anh121) 095
- 16.《^bE 大调进行曲》(BWV Anh127) 096
- 17.《g 小调波兰舞曲》(BWV Anh125) 096
- 18.《D 大调加沃特舞曲》(BWV 811) 096
- 19.《G 大调波兰舞曲》(BWV Anh130) 097
- 20.《g 小调加沃特舞曲》(BWV ?) 097
- 21.《F 大调小步舞曲》(BWV ?) 097
- 22.《g 小调波兰舞曲》(BWV Anh123) 098
- 23.《G 大调加沃特舞曲》(BWV 816) 098
- 24.《E 大调小步舞曲》(BWV 817) 099
- 25.《诙谐曲》(BWV 827) 099
- 26.《e 小调萨拉班德》(BWV 810) 102
- 27.《c 小调小步舞曲》(BWV 813) 102
- 28.《f 小调前奏曲》(BWV ?) 104

第七章 巴洛克音乐家的《幼学琼林读本》

——《小型前奏曲与赋格》注释

第一节 概述 106

第二节 分曲注释 107

1.《十二首小前奏曲》107

1-1.《C 大调小前奏曲》(BWV 924) 107

1-2.《C 大调小前奏曲》(BWV 939) 108

1-3.《c 小调小前奏曲》(BWV 999) 108

1-4.《D 大调小前奏曲》(BWV 925) 109

1-5.《d 小调小前奏曲》(BWV 926) 110

1-6.《d 小调小前奏曲》(BWV 940) 111

1-7.《e 小调小前奏曲》(BWV 941) 111

1-8.《F 大调小前奏曲》(BWV 927) 112

1-9.《F 大调小前奏曲》(BWV 928) 113

1-10.《g 小调小前奏曲》(BWV 929) 113

- 1-11.《g 小调小前奏曲》(BWV 930) 113
- 1-12.《a 小调小前奏曲》(BWV 942) 114
- 2.《六首小前奏曲》115
 - 2-1.《C 大调小前奏曲》(BWV 933) 115
 - 2-2.《c 小调小前奏曲》(BWV 934) 116
 - 2-3.《d 小调小前奏曲》(BWV 935) 117
 - 2-4.《D 大调小前奏曲》(BWV 936) 118
 - 2-5.《E 大调小前奏曲》(BWV 937) 118
 - 2-6.《e 小调小前奏曲》(BWV 939) 119
- 3.《c 小调短小的二部赋格》(BWV 961) 119
- 4.《C 大调赋格》(BWV 952) 120
- 5.《C 大调赋格》(BWV 953) 121
- 6.《d 小调前奏曲与小赋格》(BWV 899) 122
- 7.《e 小调前奏曲与小赋格》(BWV 900) 124
- 8.《a 小调前奏曲与赋格》(BWV 895) 125

第八章 德国音乐的 DNA

第一节 父亲的承诺 128

第二节 二部创意曲分曲注释 130

- 1.《C 大调二声部创意曲》(BWV 772) 130
- 2.《c 小调二声部创意曲》(BWV 773) 132
- 3.《D 大调二声部创意曲》(BWV 774) 133
- 4.《d 小调二声部创意曲》(BWV 775) 134
- 5.《E 大调二声部创意曲》(BWV 776) 135
- 6.《E 大调二声部创意曲》(BWV 777) 136
- 7.《e 小调二声部创意曲》(BWV 778) 136
- 8.《F 大调二声部创意曲》(BWV 779) 137
- 9.《f 小调二声部创意曲》(BWV 780) 138
- 10.《G 大调二声部创意曲》(BWV 781) 140
- 11.《g 小调二声部创意曲》(BWV 782) 140

- 12.《A 大调二声部创意曲》(BWV 783) 141
- 13.《a 小调二声部创意曲》(BWV 784) 142
- 14.《 \flat B 大调二声部创意曲》(BWV 785) 143
- 15.《b 小调二声部创意曲》(BWV 786) 144

第三节 三部创意曲分曲注释 145

- 1.《C 大调三声部创意曲》(BWV 787) 145
- 2.《c 小调三声部创意曲》(BWV 788) 147
- 3.《D 大调三声部创意曲》(BWV 789) 148
- 4.《d 小调三声部创意曲》(BWV 790) 149
- 5.《 \flat E 大调三声部创意曲》(BWV 791) 151
- 6.《E 大调三声部创意曲》(BWV 792) 151
- 7.《e 小调三声部创意曲》(BWV 793) 152
- 8.《F 大调三声部创意曲》(BWV 794) 154
- 9.《f 小调三声部创意曲》(BWV 795) 154
- 10.《G 大调三声部创意曲》(BWV 796) 156
- 11.《g 小调三声部创意曲》(BWV 797) 157
- 12.《A 大调三声部创意曲》(BWV 798) 158
- 13.《a 小调三声部创意曲》(BWV 799) 159
- 14.《 \flat B 大调三声部创意曲》(BWV 800) 160
- 15.《b 小调三声部创意曲》(BWV 801) 162

第九章 德国组装的《法国组曲》

——《法国组曲》注释

第一节 概述 164

第二节 分曲注释 164

- 1.《d 小调第一法国组曲》(BWV 812) 164
- 2.《c 小调第二法国组曲》(BWV 813) 169
- 3.《b 小调第三法国组曲》(BWV 814) 174
- 4.《 \flat E 大调第四法国组曲》(BWV 815) 178