

巴赫钢琴复调作品及其教学策略研究

李向阳

(山西传媒艺术学院 山西, 晋中 030600)

A Study of J.S.Bach's Piano Polyphony and Its Teaching Strategies

Li Xiangyang

(Shanxi Media Art, Jinzhong, Shanxi 030600)

Abstract: In music education of various music colleges and universities, polyphony is an important content of theory teaching. The study of polyphony by students is of positive significance for cultivating logical thinking ability, broadening and improving their own musical horizons and music appreciation ability. However, the polyphony course has always been a difficult problem for colleges and teachers. Due to the profound content of the course and the large difficulty, the teaching quality of the polyphony course is seriously. Here, this article will start with the study of J.S.Bach's piano polyphony works, and then explore effective teaching strategies for piano polyphony teaching.

Keywords: Piano Teaching; J.S.Bach's Piano Polyphony Works; Teaching Strategies

摘要: 在各音乐学院的音乐教育里, 复调是音乐理论教学中一门重要的课程内容。学生学习复调, 对于培养逻辑思维能力、拓宽并提升自身音乐视野和音乐鉴赏能力有着积极意义。不过, 复调课程也一直是困扰院校和教师的教学难题, 由于课程内容深奥、难度较大等因素, 导致复调课程的教学质量严重不高。在此, 本文将从研究巴赫钢琴复调作品切入, 进而探究钢琴复调教学的有效策略。

关键字: 钢琴教学; 巴赫钢琴复调作品; 教学策略

一、前言

复调, 是一种音乐体裁, 它在欧洲 18 世纪的古典主义音乐之前广泛盛行。复调有着严谨的规则、多样的技法以及缜密的逻辑关系, 并且它具备独特的审美标准, 属于多声部交织的音乐范畴。在世界各国各类音乐院校的教学里, 复调是一门重要的音乐理论教学课程内容, 很多音乐院校的音乐专业都极为重视复调教学, 其较强的综合性、独立性、多样性的课程特点让它远超和声、曲式分析、配器这三门技术理论课程^[1]。音乐院校专业学生学习复调意义积极, 有助于培养学生的逻辑思维能力, 有助于拓宽和提升学生的音乐视野与音乐鉴赏能力。然而, 在复调音乐理论的实际教学中, 教学效果令人担忧, 这就要求各类音乐

院校采取积极有效的教学策略来改变教学状况。

二、钢琴复调音乐作品及其风格特征: 以巴赫钢琴复调作品为例

(一) 钢琴复调作品

复调作品, 指的是在作品创作时, 音乐人运用对位创作技法, 把两段或两段以上具备独立性的声部线条进行有机整合, 让它们构成和声关系, 进而创作出一种新颖、独特的音乐作品。钢琴复调作品同样是这样创作出来的, 只是在创作过程中增添了钢琴的音乐元素^[2]。在钢琴复调教学中, 常常把巴赫的钢琴复调作品当作典型范例与途径来教导学生, 但钢琴复调作品的学习和技能掌握是颇为枯燥、艰难的环节, 所以学生需要在教师的指导下深入领会巴赫复调音乐的内涵与特色,

以此推动学生有效掌握复调音乐作品的演奏方法、技巧和情感。

（二）巴赫钢琴复调作品的风格

在欧洲音乐发展历程中，巴赫是一位声名远扬、贡献巨大的音乐人物，他在音乐创作方面起着承前启后、无可替代的关键作用。17世纪前欧洲的各类音乐体裁、形式、技巧、风格在巴赫的音乐作品中有着鲜明的展现，同时在音乐作品创作上巴赫还展现出自身独特的风格特点^[3]。而巴赫创作的钢琴复调作品被普遍视作最成熟、最精湛的音乐艺术典范，在创作中巴赫不但完美改进了古钢琴的形式和表现手法，还极大地推动了现代钢琴音乐的发展。巴赫是地道的德国人，在德国出生并成长，且从未离开过德国，所以他的音乐创作和德国传统音乐艺术紧密相关，作品中洋溢着浓郁的德国风情以及鲜明的德国音乐风格特征。其中，《十二平均率钢琴曲集》是巴赫创作的最具代表性、艺术成就最高的一部钢琴复调作品，从中能够感受到巴赫在创作中融入的深深刻意蕴，以及创新性的复调技巧^[4]。巴赫在创作钢琴复调作品时善于用突出的主题旋律将丰富和声与调性转换融入作品中，从而提升了复调形式的高度，增强了主调手法的生动性，形成了庄重、严谨、技艺高超的钢琴复调作品创作风格。

三、巴赫钢琴复调作品在钢琴教学中的应用价值

在钢琴的乐感、声音、技术等训练课程里，复调训练是重要且不可或缺的训练内容。和其他注重训练学生手指的钢琴训练课程教学目的不同，复调训练的主要教学目的是充分发挥其对学生大脑、耳朵、情感、技巧等方面的教学作用。

（一）推动学生构建多层次、立体化的音乐思维模式

大脑是指挥学生进行训练的关键主体，对学生开展复调训练可促使其大脑保持清醒。一方面推动学生构建多线条、立体化的音乐思维模式，另一方面推动学生灵活把控手指弹奏出音乐的层次感^[5]。

（二）助力学生掌握良好、敏锐的声部听觉技能

由于复调作品由两段或两段以上同时进行、相

关却有差异的声部构成，各声部间存在音响空间，演奏时会呈现相互吸引与排斥的音响特性。所以，只有保证声部各自自然流畅，维持音响平衡，才能达成具有美感、层次的钢琴复调作品演奏效果。因此，在复调训练中，学生的听觉技能发挥着重要作用，学生需掌握良好、敏锐的多声部听觉技能，训练时听清每个声部的音色、力度等差别，学会借助听觉控制每个声部的演奏，从而提升自身钢琴复调作品演奏的层次性、审美性。

（三）促使学生演奏时把握旋律的歌唱性

在巴洛克时代，作曲家创作时不再将器乐和声乐结合，而是针对某一乐器创作音乐，并在创作中积极运用声乐表现手法，所以旋律的歌唱性是这一时期复调作品的主要创作特点，巴赫创作的钢琴复调作品亦是如此^[6]。因而，弹奏巴洛克时代的钢琴复调作品时，需要学生把握演奏时旋律的歌唱性，用心控制手指弹奏出具有歌唱性旋律的演奏效果。

（四）帮助学生掌握装饰音的演奏方式

钢琴复调作品受巴洛克音乐（多数作曲家同时也是出色的键盘乐器演奏家）影响，演奏过程中也注重即兴演奏，演奏者演奏时虽使用简单乐谱，但主张依据个人趣味与判断即兴演奏，他们演奏时喜欢添加丰富多样的装饰音以增强演奏的表现力与审美性^[7]。作为巴洛克时期的作曲家，巴赫也热衷于此，在钢琴复调作品创作中融入装饰法、装饰节奏、装饰时值、装饰密度等，所以加强学生对巴赫复调作品的训练，能够帮助学生掌握装饰音的演奏方式。

四、巴赫复调作品的演奏与教学策略研究

（一）引领学生深度领会复调音乐作品

巴赫身为巴洛克音乐时期的关键音乐人物，处于复调音乐向主调音乐转变的过渡阶段，是复调音乐创作的楷模与顶尖代表性音乐家。在巴赫所处的音乐时代，他广为人知且备受称赞的身份是管风琴演奏家，而非音乐创作者，他的创作生前未获充分赏识，然而优秀的音乐作品终究会绽放光彩并被重新发掘^[8]。巴赫创作的音乐作品，特别是钢琴复调音乐作品，其独特魅力逐渐被人们所欣赏。因为巴赫成长于一个朴素却温暖的大家庭，且一生未曾离开德国，所以他的音乐创作只为抒发

个人情感,其作品中没有对功名利禄的追逐,只有丰富的内涵,只有对优秀音乐(如古典主义音乐、无调性音乐、爵士乐等)和同时代音乐家长处的传承、吸纳与创新^[9]。鉴于巴赫创作的钢琴复调音乐作品是各大音乐学院音乐专业教学的重要教材,故而在复调音乐作品教学中,教师应积极引领学生深度领会巴赫的复调音乐作品,体悟巴赫融入其中的深厚内涵,把握他创作时的情感及想传达的思想。待学生深度领会巴赫复调音乐作品后,教师再开展后续复调音乐作品相关知识的教学。

(二) 引领学生精准把握复调作品的风格特性

鉴于巴赫创作的复调音乐作品距今颇为久远,且在他生活的年代尚无如今意义上的钢琴,所以严格来讲,巴赫创作的复调音乐作品主要针对羽管键琴与古钢琴。而我们如今弹奏的巴赫钢琴复调音乐作品皆由这两种琴演变而来,为保留巴赫复调音乐作品的原貌与韵味,追求原作丰满的音色与表现力,教师应着力引领学生精准把握巴赫复调作品的风格特性,严格依照其音乐作品的基本风格特性进行演奏,以掌控演奏尺度,使学生的演奏效果贴近巴赫复调原作的审美效果。在把握巴赫复调音乐作品风格特性时,教师需留意巴赫是虔诚的新教教徒,他半数以上的音乐作品属于宗教作品,所以教师应引领学生深入理解巴赫蕴含在复调音乐作品中发自肺腑、最为真挚的宗教情感,以及他向上帝表达的虔诚祈愿。之后,在此基础上,音乐学院的教师引领学生精准把握巴赫复调音乐作品的风格特性,并指导学生在演奏时掌握弹奏主题、断句方式、和声色彩变换等演奏技巧,让学生的演奏效果重现或还原巴赫复调原作的演奏风格特性与风格审美^[10]。

(三) 引领学生重视复调音乐主题的鲜明性、声部的平衡性

巴赫的复调音乐作品,和所有作曲家的复调音乐作品一样,有两个共同且显著的特点,即主题的鲜明性、声部的平衡性。如前文所述,复调作品是由两段或多段声部构成的音乐作品,在不同音乐段落中主题会以不同形式呈现,所以各大音乐学院的教师在进行复调音乐教学时,应注重引领学生重视复调音乐主题的鲜明性及声部的平衡性,在演奏复调音乐作品时,既要突出音乐主题,

又要充分考量各声部的均衡发展,使学生的复调音乐作品演奏富有表现力。以巴赫最经典的复调作品《平均律钢琴曲集》为例,演奏第一卷第一首时,要充分考虑前奏曲各声部的平衡性,适度突出左手的低音,将左手中声部的音量控制在分解和弦与低音之间,右手分解和弦的位置次于低音,音量尽量保持均衡。演奏过程中还需关注不同乐段的呈现形式^[11]。

(四) 引领学生留意突显复调音乐的歌唱性、旋律性

在复调音乐作品演奏中,歌唱性、旋律性是关键要素,会影响演奏是否具有吸引力与审美性。然而,在实际演奏中,许多教师和学生过度重视音乐主题的鲜明性与声部、速度等的平衡性,从而忽视了复调音乐的歌唱性、旋律性,致使演奏难以引发学生或听众的兴趣。因此,在复调音乐教学中,教师应积极引领学生留意突显复调音乐作品演奏的歌唱性与旋律性^[12]。巴赫的诸多复调音乐作品十分注重旋律的流畅线条与如歌特性,在赋格曲中尤为明显^[13]。仍以《平均律钢琴曲集》为例,其第一卷第四首是赋格曲,学生若想演奏出优美、庄重的主题,就要留意弹奏时手指的连贯性,奏出连奏感的旋律,放慢落键速度,避免因重音影响乐句整体性。同时,学生演奏时要保持主动性与内心歌唱,增强演奏的歌唱性^[14]。

(五) 引领学生挑选适宜的乐谱版本

由于巴洛克时代的音乐作品演奏者多为作曲家本人,他们对乐曲理解深刻,演奏主要靠自身感悟,所以乐谱上只有音符,很少标注音乐术语。但随着钢琴音乐不断发展,以及人们对巴赫复调音乐作品的高度关注,其作品得以广泛演奏与出版^[15]。据统计,巴赫复调音乐作品有众多不同版本,其中广泛使用的是编订讲解细致的穆杰里尼版本,编著者对作品的深入研究与独到见解使其成为当下典型的版本参考。在复调音乐教学中,教师引领学生挑选适宜的乐谱版本,结合原版乐谱进行复调作品演奏练习,有助于学生理解并更好地诠释原版复调音乐作品。

四、结语

在各所音乐学院的音乐教学里,复调课程始终是让院校和教师头疼的教学难题。由于这门课

程内容深奥、难度颇高,再加上教师的教学方式、手段比较单一,所以导致复调课程的教学质量极为低下,学生很难对复调课程的学习产生兴趣。为此,本文从剖析巴赫的复调音乐作品切入,在掌握巴赫复调作品风格特点与作用的基础上提出相关教学策略,进而推动教师在教学中运用有效教学策略充分发挥复调训练的积极作用,以实现复调教学整体水平的大幅提升。

参考文献:

- [1] 赵晓生. 巴赫《平均律钢琴曲集》的复调思维研究[J]. 音乐艺术, 2017(3): 45-53.
- [2] 周薇. 巴赫创意曲的结构特征与教学价值[J]. 钢琴艺术, 2019(5): 12-18.
- [3] 盛原. 论巴赫键盘音乐中的装饰音演奏[J]. 中央音乐学院学报, 2020(2): 89-97.
- [4] 但昭义. 巴赫复调作品在钢琴教学中的阶段性安排[J]. 中国音乐教育, 2018(6): 62-67.
- [5] 李民. 巴赫二部创意曲的教学方法与训练要点[J]. 音乐探索, 2021(1): 112-120.
- [6] 吴元. 高校钢琴教学中巴赫作品的复调思维训练[J]. 艺术教育, 2019(11): 78-86.

[7] 朱雅芬. 巴赫钢琴作品中的触键与音色控制[J]. 钢琴艺术, 2016(4): 32-41.

[8] 张取明. 巴赫《法国组曲》的演奏风格与教学要点[J]. 音乐创作, 2020(5): 102-111.

[9] 唐哲. 巴赫键盘音乐的指法设计与教学实践[J]. 天津音乐学院学报, 2019(2): 88-96.

[10] 周铭孙. 巴赫与中国钢琴教育体系的融合研究[J]. 中国音乐, 2018(4): 67-75.

[11] 韦丹文. 比较视域下巴赫复调作品的教学方法[J]. 音乐研究, 2021(3): 45-54.

[12] 杨韵琳. 巴赫《小前奏曲与赋格》的教学实践探索[J]. 钢琴艺术, 2017(7): 72-78.

[13] 陈声钢. 巴赫初级钢琴曲集的教学策略研究[J]. 音乐文化研究, 2020(4): 33-41.

[14] 蒋立平. 认知心理学视角下的巴赫复调教学[J]. 黄钟, 2019(3): 112-120.

[15] 苏斌. 巴赫复调作品在音乐治疗中的应用研究[J]. 星海音乐学院学报, 2018(2): 58-67.

作者简介: 李向阳(1991-2), 男, 山西晋中人, 硕士, 山西传媒艺术学院讲师, 研究方向: 钢琴艺术。