

巴赫《意大利协奏曲》的演奏方法探究

张淼欣

郑州大学 河南音乐学院, 河南 郑州 450000

DOI: 10.61369/VDE.2025120024

摘 要 : 复调音乐是在钢琴演奏中对演奏者具有着极其挑战性的一种音乐体裁形式。复调音乐所具有的创意性, 需要演奏者把握多声部独立性的旋律进行来演奏体现。通过对复调具有代表性的作品进行多方面的演奏方法探究, 展现复调作品的复杂精巧魅力, 探究作品中的演奏技巧。了解复调音乐的行成与发展, 提升演奏者的专业能力和演奏思维。本文将从这两点来对作品进行分析。

关 键 词 : 复调; 演奏方法; 演奏思维

On the playing methods of Bach's "Italian Concerto"

Zhang Miaoxin

Zhengzhou University, Henan Conservatory of Music, Zhengzhou, Henan 450000

Abstract : Polyphonic music is a kind of music genre which is extremely challenging to the player in piano performance. Polyphonic music has the creativity, requires the performer to grasp the multi-part independent melody to perform. By exploring the performance methods of representative polyphonic works in various aspects, the complex and exquisite charm of polyphonic works is displayed, and the performance skills in the works are explored. Understand the formation and development of polyphonic music, improve the professional ability and performance thinking of players. This paper will analyze the work from these two points. Key words: polyphonic; Playing method; Play the thinking analyze the work from these two points.

Keywords : polyphonic; playing method; play the thinking

引言

不经过专业的练习与仔细思考, 演奏者很难演奏出, 复调音乐所具有的多声部独立性、线条旋律性、和声性。同时这也要求演奏者的双手独立性, 耳朵听力的旋律感, 整体把握对多种主题旋律强弱及对比的走向^[1]。高质量的完成一首复调作品, 对于现在的演奏者需要付出很大的努力, 但同时弹好一首复调作品, 对于演奏者来说可以有效提升自己的演奏思维与技巧, 以及对音乐的感知与思考。选择复调大师巴赫的其中一首代表性复调作品, 以小见大, 一方面展现复调音乐复杂精巧的魅力, 一方面对于钢琴学习者有一定的帮助。

一、复调音乐的形成与发展

(一) 代表人物

巴洛克时期, 一般是指17世纪到18世纪的中时期。这一时期以多声部的复调音乐为代表^[2]。同时也对应着器乐复调的鼎盛时期, 由复调音乐向主调音乐进行过渡。巴洛克继承了文艺复兴声乐复调发展的精髓, 又对后来的古典主义的主调音乐发展给予了启发。

在巴洛克复调音乐辉煌的时期, 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫推进了音乐历史的进程。其最具代表性的作品是他的复调作品, 复调作品中体现了精巧的复调逻辑思维^[3]。巴赫是西方音乐史上最伟大的音乐家之一, 他的音乐继承了德国传统音乐的精华, 把复调的音乐形式发展到了顶峰, 同时又将欧洲各个不同民族的音乐风格融合到了一起^[4]。巴赫借鉴了意大利、法国、英国等国家的音乐特

点, 形成了属于自己的音乐风格。他将中世纪以来的复调音乐技法进行了总结的同时, 还同时将康塔塔、受难乐、大协奏曲、键盘乐等音乐体裁的音乐创作推进到了一个新的高峰。既体现了其所在本世纪音乐典型特征, 又对后世的音乐发展历史造成了不可小觑的影响。

(二) 代表作品

在巴赫的复调作品中, 这首《意大利协奏曲》体现了巴赫复杂精巧的逻辑思维, 同时具有独特的和声旋律性。高质量的完成这首作品, 一方面有利于提升演奏者演奏音乐的专业技能, 另一方面又有利于拓展演奏者对音乐的感知与思考。

1734年即巴赫在莱比锡时期所作的《意大利协奏曲》, 是用双层大键琴所弹奏, 用来独奏的键盘作品。协奏曲有合作和竞争的意思, 在音质和力度上形成鲜明的对比, 巴赫用总奏和独奏交替的形式体现出协奏曲的音响效果^[5]。他把羽管键琴键盘的交替用

forte 和 piano 作为标记, forte 代表第一键盘, piano 代表第二键盘, 所以 forte 和 piano 并不是普通意义上的力度强弱, 而是协奏曲中齐奏和独奏产生的强烈音色对比^[6]。巴赫的创作意图也有更深层的意义, 他用复调来表现人类的情感变化。因为巴赫是虔诚信仰宗教者, 他的作品也体现了世俗性与宗教性的融合。在此前不同作曲家的风格基础上吸收他们的技巧并同样对后来的音乐家们产生影响, 也是表现民族性与国际性的融合^[7]。

二、演奏技巧

(一) 节奏与速度

在节奏与速度上, 整体乐章节奏较轻松快速, 节奏对位较方正, 大部分为十六音符、八分音符、四分音符互相对位, 无较难节奏对位^[8]。以 27 - 28 小节为例

图 3-1

这三个小节为这一乐章看似为较难的对位节奏, 但其实对位下来, 是较简单的八分音符对位十六分音符。右手连奏, 对应左手断奏, 并弹出情绪变化。节奏较简单, 整体需要保持整体节奏一直稳定, 不可越来越快。

这一乐章所做的任何技巧处理都需要在全章统一节奏的基础上, 不应随意处理节奏的变化。

(二) 连奏与断奏

在连奏与断奏的演奏技巧上, 采用长音断奏、短音连奏的弹奏方法。相比来说时值较长的音, 要用断奏的方式来弹奏^[9]。时值不那么长的音, 可以用连奏来弹奏。在进行断奏与连奏的弹奏中, 进行断奏的部分, 应该用自然下落的重力感去把力量落到指尖。而这个落下的力道既要放松弹出, 弹出它的强度, 而这种强度不应是无克制的强。反之亦然, 也不能把力量弹的太弱, 否则弹出的音色听起来会又黏又弱, 弹出的音要颗粒清晰动作也应利落干脆。进行连奏的部分, 应该弹出音乐的流畅感。连奏部分抬的手指高度不应过高, 它用指尖的力量手腕的带动来完成乐句之间的联系^[10]。连奏弹奏重要的一点是弹完即走, 弹够音符的时值就应放开琴键, 否则音色只会听起来模糊不干净。以这一乐章最典型的主部为例, 其中的 1 - 4 小节中用断奏的方式来弹奏八分音符, 第 2 小节的四分音符在表情几号的标注下弹出稍微重一点的断奏, 第 3 小节的高声部因为音比较集中所以弹出连奏。第 4 小节的音也要弹出断奏, 但因为后面的休止符表示了这是一个乐句的结束, 所以即使是弹出断奏, 它的回归性要回来, 而且也要弱一点。左手的乐句断奏也应是规律的力度渐进的, 不应有突出的断奏音^[11]。

图 3-2

(三) 装饰音

在装饰音的演奏中, 装饰音的进行应是轻巧又快速的。乐章中大部分的装饰音为上波音, 剩下的则是颤音的进行。所谓上波音是由主音进行到上方音又回到主音的快速运动, 大部分的上波音都被处理成顺波音的形式。颤音则是主音和相邻的音进行的快速运动。装饰音演奏的触键方式, 力度大小音量控制都随着它们出现在不同作品中的句法、和声、旋律、节奏的改变而采用不同的灵活运用^[12]。根据乐谱的指示, 不同的乐谱会有不同形式的装饰音, 同一种装饰音, 不同的演奏者会有自己的理解, 并演奏出自己想要的效果。以 91 - 95 小节为例

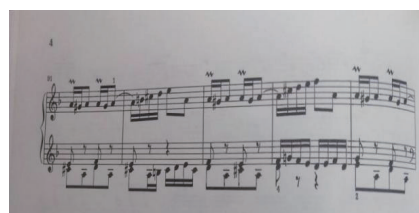

图 3-3

如第 91 小节中, 应是上波音中的顺波音形式弹奏, 即把 la 弹成 la si la 三个音, 这是上波音的基本形式。正常情况下就变成了弹奏四个十六分的 la si la sol, 但由于这样弹就变成了有些规矩的十六分音符对位八分音符, 装饰音在乐句中的作品是增添趣味性, 大多数弹奏者在弹奏这些装饰音时, 通常会把第一个 la si la 稍早进入到它前面一个音的尾拍中, 及时做了准备, 自然带着剩下的音进度到对应拍中, 而且这一组装饰音相比于其他组的装饰音听起来也更灵活多变。弹奏中应该用指间快速带过才能不显僵硬。

(四) 手指触键方式

在弹奏的手指触键方式上, 个人的理解不同, 所以每个人的触键方式也有不同。甚至在一首谱子中, 谱子中不同的地方所用手指触键方式也有不同。这里所说的手指触键不仅仅是指手指的发力, 更是指同时用手腕和手臂的力量来进行不同的弹奏技巧处理^[13]。以 104 - 108 小节为例

三、不同乐章之间的对比

第二乐章为柔和的行板, 是复三部曲式, 整体速度较缓慢。节奏型相比较第一乐章较复杂一点, 多为快节奏旋律与慢节奏旋律对比, 要求拍子的稳定。在断奏与连奏的演奏中, 第二乐章的

断奏连奏弹的都较柔和，即使是重音的断奏也不会太强，主要运用指尖的力量。在装饰音的演奏上有上波音也有下波音，整体装饰音较少，也需要弹出俏皮的感觉，装饰音可提前进入做好准备。在通奏低音演奏中，低音声部的低音在行板的前提下也更内敛柔和但不失去张力。在双手协作主题变化中，高音声部是主要旋律的情况下，低音声部同样也要听的清楚它的进行^[14]。

第三乐章是速度很快很稳的急板，节奏型较密集，对位都比较规整，大部分为八分音符对位八分音符或者四分音符对位八分音符，在保证音准的情况下也要保证速度的快速稳定。在断奏与连奏的演奏方式上，相比于第一乐章，断奏要有一种跳起来的明媚的感觉，连奏要有一种丝滑的感觉。在装饰音的演奏上，第三乐章相比于第一乐章第二乐章的装饰音少很多，因为这一乐章本身就是急板，无需过多的装饰音，只在二分音符的基础上进行波音进行。在通奏低音的演奏上，低音声部的通奏低音更为稳定进行。在双手协奏主题变化中，第三乐章有更强的竞争性，像乐团中的长笛与单簧管来进行竞争与配合。在第三乐章的触键方式上，更加需要活用手腕，让手腕带动手指去进行运动，既省力又快速，也需要有一个好的手型，做到快速弹到相近的音。整个乐章分为快慢快三个乐章，每个乐章都色彩清晰，有自己的风格特点^[15]。第一乐章的装饰音较多，音色清晰明亮，需要声部规整的配合。第二乐章为慢板，低音通奏为主导动机，音色柔和，全

身放松力量集中，对力量的控制要求较多。第三乐章音色明朗快速，手腕带动手指快速发力流畅自如，对速度的要求较高，不同的演奏者对于同样的乐章会有不同的处理方法，不同的弹奏技巧听起来会有不同的感觉，但总体上的感情走向大致相同。

四、结束语

这首谱子的演奏技巧体现在断奏连奏的奏法，装饰音、通奏低音、触键方式等方面。整章下来，无论速度如何变化，拍子稳定是基础。无论声部如何变化，通奏低音是基础。无论旋律如何走向，都在不断的回归。《意大利协奏曲》表现了协奏与竞争的两大主题，模仿乐团的独奏和乐队全奏，充满了想象力，加深了演奏者对音乐的感知。它是继承又是发展，继承了中世纪的庄严，发展了巴洛克的精妙，融宗教与民俗于一体。复杂的和声进行，锻炼手脑的复调旋律走向配合，精致的复调技巧，提升了演奏者的演奏技术，每一处都体现了巴赫的细腻思维与创作理念。优美精致的复调作品奠定了巴赫在历史长河中的地位，给后世的人们提供了观察他所处时代的窗口。在弹奏《意大利协奏曲》时，通过思考如何弹奏好这首曲子，使演奏者提升演奏技巧，勤于思考，展现音乐的魅力。

参考文献

- [1] 李梦歌. 探索巴赫《意大利协奏曲》中音色与和声的互动之美[J]. 文学艺术周刊, 2024, (02): 64-66.
- [2] 庄娜. 论学习西方音乐史对钢琴演奏的重要性——以巴赫《意大利协奏曲》为例[J]. 艺术品鉴, 2016, (02): 253.
- [3] 邓佳丽. 别具一格的创新突破——分析巴赫《意大利协奏曲》[J]. 艺术品鉴, 2020, (12): 291-293.
- [4] 韩俐扬. 巴赫作品中装饰音与速度演奏探究——以《意大利协奏曲》的不同演奏版本为例[J]. 当代音乐, 2021, (07): 22-24.
- [5] 韩俐扬. 如何演奏巴赫作品中的连断奏和力度——以巴赫《意大利协奏曲》的不同演奏版本为例[J]. 黄河之声, 2021, (08): 44-47. DOI: 10.19340/j.cnki.hhzs.2021.08.015.
- [6] 胡淑英. 巴赫《意大利协奏曲》第一乐章演奏诠释[J]. 牡丹, 2018, (09): 102-103.
- [7] 刘韞. 浅谈巴赫《意大利协奏曲》第一乐章[J]. 黄河之声, 2021, (13): 4-9. DOI: 10.19340/j.cnki.hhzs.2021.13.001.
- [8] 田歌. 巴赫《意大利协奏曲》第一乐章赏析[J]. 黄河之声, 2012, (12): 46.
- [9] 王欣悦. 探索巴洛克时期独奏协奏曲的创作与演奏特色——以巴赫《意大利协奏曲》第一乐章为例[J]. 黄河之声, 2020, (16): 100-102. DOI: 10.19340/j.cnki.hhzs.2020.16.048.
- [10] 万洋. 浅析巴赫《意大利协奏曲》[J]. 黄河之声, 2017, (05): 68. DOI: 10.19340/j.cnki.hhzs.2017.05.047.
- [11] 资明伟. 协奏曲对话原则的“二元性”转“一元性”——谈巴赫《意大利协奏曲》[J]. 艺海, 2019, (10): 57-59.
- [12] 孟晓. 孙海音. 唯一例外的协奏曲——简析巴赫《意大利协奏曲》第一乐章[J]. 北方音乐, 2019, 39(13): 89-91.
- [13] 黄金. 谈钢琴的触键方法及音色控制——以《意大利协奏曲》为例[J]. 艺术品鉴, 2021, (09): 191-192.
- [14] 刘洁. 巴赫的音乐风格分析——以《意大利协奏曲》为例[J]. 汉江师范学院学报, 2017, 37(06): 62-65. DOI: 10.19575/j.cnki.cn42-1892/g4.2017.06.014.
- [15] 程秀芳. 巴赫《意大利协奏曲》中调式与音乐风格[J]. 艺术大观, 2020, (29): 22-23.