

探究巴赫赋格艺术以及演奏技巧 ——以巴赫g小调小提琴奏鸣曲赋格为例

陈懿

东北大学

[摘要]巴赫是巴洛克时期的德国作曲家，也是一位杰出的管风琴、小提琴、大提琴演奏家，被普遍认为是音乐史上最重要的作曲家之一。他所创作的赋格曲带着其特殊的艺术涵养。本文将重点分析巴赫赋格的艺术并以《巴赫无伴奏g小调奏鸣曲赋格》为例进行探究。

[关键词]巴赫；巴洛克时期；赋格特征；对位；演奏技巧；和声

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2020.03.725

前言

赋格一词来自古老的拉丁词“fuga”，意思是追逐。所以在赋格中得到的是一个声音在前进，另一个声音跟随它。赋格可以是各种声音，赋格也可以是两个声部，更多甚至能达到32个声部。

赋格又是一种智力模型，一种会出现在许多学科中的模型。例如在诗歌中、文学中都有着以赋格曲的形式装裱的作品；在地理学中，会有地理学家说“这种特殊的晶体具有类似于赋格曲的结构。”；在绘画领域，有许多知名画家都绘画了赋格曲。在音乐领域，说到赋格就不得不提到“音乐建筑家”——J·S·巴赫。巴赫的作品体裁众多，其中包括赋格曲、康塔塔、组曲、无伴奏奏鸣曲等，作为音乐家，他无疑是成功的。第一，他把音乐从宗教的“供奉品”独立出来赋予了新的意义；第二，发明了键盘类乐器的十二平均律原则，这一原则沿用至今；第三，铺垫了现代西洋乐大部分的作品样式基础，以至于被称之为“西方音乐之父。”

巴赫一生的创作贯穿着一个崇高的信念——用音乐艺术表达对苦难的生灵的深切同情；虔诚地为他们祈求幸福；对理性的胜利，存有无限坚定的信心。^[1]

复调音乐仿佛是巴赫探究音乐最终奥秘的一把钥匙。或许是因为当时的小提琴构造材质等因素，具体表现为琴弓较软、琴马较平，与巴赫独特的超乎那个时代的立体思维也有着不可分割的密切联系。在他演奏管风琴的实践累积下，这些复调的立体思维深深的印进了他的脑海中。在他后来的许多作品中，也恰恰验证了这一点，而这一点也成为了巴赫创作赋格的重要基础。

一、赋格的发展与形式

赋格曲最早出现在十四世纪，运用于欧洲的音乐作品中，此时的赋格形式简单，多为单纯地模范声部，运用在当时的复调作品之中；在十六世纪后半叶，随着欧洲社会从封建主义向资本主义转型的时期，复调音乐逐渐兴起，赋格也慢慢发展着；到了十七世纪，赋格则成为了一种单独的体裁；在十八世纪，欧洲此时正经历着黎明前的黑暗，在当时封建当道，民不聊生的时代，复调音乐在此时得到了新的发展。到达十八世纪后半叶，复调音乐逐渐向主调音乐过渡。赋格也成为了当时炙手可热的新形式，得到了高峰喷发式的发展。

赋格最基础最核心的就是它的主题。赋格的主体决定了这首作品内核展露的音乐形象，充斥着作曲家对于创作内心深处具象的表达。赋格的主体可以有一个或者两个三个。根据主题的数量分为简单赋格、二重赋格和三重赋格。赋格曲的曲式结构多为三部性和二部性两种，其中三部性包括呈示部、中间部、再现部，是在赋格曲中最为常见的结构。呈示部的特点即

是“你追我赶”，主题的引出与声部之间的重复对比来刻画音乐形象；中间部更为像“对话”，多种声部相互交织，交替引入主题；再现部则是通过规范统一的形式引导主题在主调进入。

二、巴赫的赋格艺术特征

（一）平等对位，结构工整

对位指的是按照一定的规则将不同的曲调通过音符和音符相对的形式进行结合，在旋律进行方面既能体现原来的曲调又能构建出与新曲调之间的对比关系，在单个单位形式上来看以和声效果构建出和谐的音律。巴赫严谨得使用对位这一种基本形式进行创作，同时与规整的复调进行结合。巴赫的复调就像一颗树干，滋养着无数的叶子，每片叶子都作为一个独立的个体具有其不同的特点，相互构成了有机整体。所以在巴赫的复调中，每个声部都具有流畅进行的特点，但在进行过程中又有着个性鲜明的表达。巴赫的平等对位创作相较于其他的作曲家来说，超脱了普通声部调性中的主从属关系，强调了每个声部都有着其重要性。在巴赫的赋格中，不同声部有着不同的风格，可以是声部之间相互重叠，可以是一个声部前进一个声部休息，可以是一个声部保持一个声部渐强减弱的变化，可以是一个声部强调一个声部弱化。在音与音相对的关系之中探索和诣统一的结构感。

（二）形式多样，传统创新

前文说到巴赫处于复调音乐到主调音乐的过渡时期，所以巴赫推动了主调音乐的发展。在巴赫的赋格中，他大量使用了属于主调音乐的大小调技法，后来创作的《平均律钢琴曲集》就是运用了24个大小调创作赋格。在曲式结构上，巴赫善于运用模仿的技法，将程式段的主题通过多种变化或者增加副题来重现，或是在呈示段和插句中表现主题。巴赫首次将再现部作为全曲的高潮，强调再现部的重要性。赋格的技法运用了倒影、逆行、扩大或紧随音值、分割及他们间的结合方式和主题变奏、转调等的手法处理推动着赋格曲的展开。使每一次的主题出现的方式、形态搭配都披上了新颖的外衣，给予听者在音乐的流淌传递中带来注意力的跳转。

在和声上，巴赫作为一个理性的人，将新颖的和声引入到了他的赋格作品之中。他采用了属九、增减七等不和谐和弦通过声部之间的靠近转换以及结构的平衡，最后回到和谐的和声中去。在巴赫的音乐中，一个单独特别的和弦始终没办法构成最完美的音响效果。巴赫热衷于分解和弦在不同的声部以达到交织自由的原则，只为着整体的协和。巴赫将和声与复调高度结合，这源于他创新了复调的表现形式也大胆运用不和谐和声，也源于他收到德国民间音乐的影响，乐衷探索多样性与丰富性。

（三）极具形象的巴洛克风格

根据史怀哲的见解，巴赫运用步态的主题传达心中的坚定或是犹疑，用切分的主题表示疲惫，用平稳的旋律再现宁静的主题，用两个拉长的连音的主题表现耶稣所受的煎熬，用连续的五六个半音表达剧烈的痛苦。巴赫是巴洛克时期最杰出的代表人物，他的赋格中也体现着典型的巴洛克风格。^[2]他所创作的赋格音乐形象深刻而丰满，自由而规整。旋律既有悠然的美感，又有着庄严的肃穆，将优雅旋律与对位结合，将规整的曲式融入丰富的调性与和声。在巴赫的赋格里，还拥有对于和弦填充性处理，装饰处理，主题变化和终止式运用来体现属于巴洛克风格的即兴之美。在各声部的进行中，又通过强烈节奏感和跳跃感、力度速度的变化与风格相得益彰进行演绎。

三、巴赫赋格的创作对于后世的影响

巴赫在西方音乐史中是一座跨时代的丰碑。在他之前的时代，当时的欧洲正处于古典主义统治时代，巴赫作为巴洛克风格最伟大的缔造者，站在了古典主义的山顶俯瞰十九世纪的音乐。同时，在十九世纪浪漫主义音乐时代开始时，又有许多伟大的音乐家收到了巴赫的影响。可以说巴赫对于后世的影响不可估量，巴赫生前创作的一百多首赋格曲也深刻地影响着在他之后的每位艺术家。

贝多芬作为为巴赫赋格曲注入新生命的著名音乐家也是既有着对于巴赫的传承，又有着自己独特的音乐想法。贝多芬的赋格因为受奏鸣曲这一类形势在当时的流行，在结构上就比巴赫的赋格要大。贝多芬较为创新地在呈现部加入了大量的间插段，使得整体音乐形象刻画得更为深入；在主题中，巴赫善于强调主题从头至尾，而贝多芬大量采用主调与复调混合的织体来全方位多角度展示主题的多变性，从而增强赋格曲中的情感内涵。

在现代音乐中，肖斯塔科维奇同样作为以赋格著名的音乐家。他的《24首序曲与赋格》在构架受到巴赫的影响，但巴赫是按照大调—关系小调的序列来安排的，而肖斯塔科维奇则是按照小调—关系大调的序列来安排的，而且赋格的许多主题交融着俄罗斯民歌的风格。^[3]巴赫的赋格影响了从古至今几代人，巴赫的风格仍然在几代人不停开垦不停研学中散发着新的光辉，他留下的艺术财富值得无数人去继续探索。

四、巴赫的赋格艺术在g小调小提琴奏鸣曲赋格中的体现以及演奏技巧

（一）把握风格

在巴洛克时期的小提琴有着其特有的局限性。因为琴弦多用羊肠制成，音量音色都不具备现在的提琴。由于巴洛克时期乐器的局限性，加之琴弦不能承受过多的压力，因此大部分的音乐变化是依靠弓速和接触点的结合体现的。那么在没有压力，弓速又快快的情况下，就只能依靠琴本身来共鸣，如果揉弦过多，则会起反效果。由此可见，由于不需要高超的技巧，以至于当时的整体技术水平没有现在这么富有激情，辉煌绚烂。所以在演奏时，要在大方向规整的情况下尽量发挥小提琴声部的特点，演奏出效果宏大，变化繁多的风格。另外要适当减少揉弦来更加符合巴洛克时期的音乐特点。

（二）技法探究

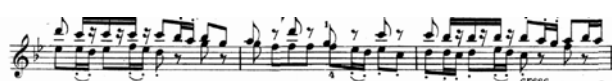
g小调奏鸣曲赋格的第一句就是本曲的主题。所以在演奏主题时，我们应该将连续的三个短音符八分音符拉得稍短一些，在前八后十六的节奏型中将八分音符拉长。在通篇的主题

中都要沿用这样的奏法。前文说到巴赫的赋格最大特征就是对位清楚，在这一乐句中第二小节主题在重复时另一声部有时呼吸有时暂停，后又在第三小节接回主题。整体对位结构工整，具有巴赫理性严谨的特点。

谱例1

巴赫作为复调音乐的代表人物又推广着主调音乐，所以在演奏赋格时要先做到浏览谱面，确定主旋律在和声中的位置。要做到强调旋律主题的效果，就需要演奏者在演奏出每个音符与和弦的时候将主题声部做到音量和音色上的加强。在弓杆和琴弦接触点的位置更多保留在演奏主题的琴弦上。还可以利用节奏的天然拍子优势，在强拍、主拍时卡住拍子，自然强调了旋律主题。

谱例2

赋格中的和弦非常强调声音的整体性。但赋格中的和弦多而碎，如果每个和弦都像砸下去一样，就没有巴赫风格的美感。所以在演奏时，演奏者不能放过任何一个细小的和弦，要牢牢地将每组和弦所在的两根弦三根弦之间的平面关系把握好，要优美而完整地演绎它。在巴赫赋格曲中，不论是模仿、对位或者衬托，各个声部的重要性也时有变化。在主题主声部的同时，也不能忽视其他声部，在弹奏中要注意它是怎样进来又是怎样发展变化的。这种发展和变化使得各个声部的力度色彩各有特点、各不相同，但又互相联系。^[4]

音乐是“流动的建筑”。巴赫的赋格曲就像精致的音乐建筑，它是运用复调对位法构成的，由“逻辑性、建筑性、构成性、完整性、统一性和对称性取得均衡的。在他的作品里所有的要素都有整体的意义。^[5]

巴赫的艺术成就来源于他所处的时代，他从小接触到的音乐和家庭环境，以及他独特人生道路中的不同体验。这些辽阔的情感充分体现在他的赋格作品里。他所创作的赋格个性鲜明、寓意深刻，承载着巴赫虔诚的宗教信仰、理性主义。他对音乐执着的追求，对于音乐坚韧不拔的学习精神都带着他内心深处的热忱无限走下去。他积极汲取前人音乐家留下的宝贵遗产，就像现在的人民研习他一样。他将他的一切融入在他的音乐中，也推动着巴洛克风格走到顶峰，让后人继续追逐探寻这位伟大艺术家留下的宝贵财富。

参考文献：

[1] 殷翰.《弦乐发展史及其演奏技巧研究》[M] 2019年11月第一版.北京:中国戏剧出版社,2019.11:44
 [2] 金晶洁.译著《约翰·塞巴斯蒂安·巴赫:博学的音乐家》与书评[D]上海音乐学院,2016.
 [3] 周晓梅.巴赫与他的赋格艺术[J]乐器,2009, No. 236 (03): 45-47.
 [4] 宋强.《巴赫g小调小提琴协奏曲之柔版与赋格的演奏分析》[N]天津音乐学院学报.2011年第3期.
 [5] 蒋小燕.巴赫赋格曲审美认知与实践[J]音乐创作,2011,(02):189-190.