

《#f 小调前奏曲与赋格》的美学探析

作者：宝鸡文理学院音乐系 韩绮丽

当我们谈论巴赫的时候，常常还会提到一个词汇，那就是他曾经生活的“巴洛克”时代，“巴洛克”（baroque）一词源于葡萄牙语“baroco”，原意是形状不规则的珍珠。在17—19世纪为贬义词，形容文艺复兴晚期建筑和美学等领域出现奇异的艺术风格。如17世纪意大利的建筑风格，许多教堂的大圆顶，就好像一颗颗不规则的大珍珠，为了炫耀财富，象征富有和奢华。到了20世纪初，“巴洛克”为中性词，成为1600—1750年这个时代音乐风格的代名词。而现在的涵义是指1600年—1750年中，气势宏大、富丽堂皇、雄伟壮观的艺术风格，代表了艺术发展史上的一个时期，一种风格的一个名称。1600—1750年这150年在音乐史上通常被称为“巴洛克”时期。其音乐特征是大小调体系取代了中世纪的教会调式体系。持续低音的广泛使用，和声日趋复杂，旋律富有流动性，对位法的发展，二部曲式结构的音乐极为普遍，复调音乐成为这个时代的主体。

巴赫是18世纪巴洛克时期的一位集大成者，他把复调音乐发展到了极致，成为当时最伟大的复调音响建筑师，是钢琴艺术史上划时代的人物，也是西方音乐史上承前启后的伟大音乐家，他将深刻的思想感情的内容注入到严谨复杂的曲式结构中，“把人们丰富的内心情感世界用作品严密工致的外部形式表现出来。”

巴赫出生于德国中北部的一个著名音乐世家，从小到大，他学过小提琴、管风琴和古钢琴。并长期在教堂任管风琴师。受宗教环境、气氛、音乐的熏陶，因此对艺术的创作和艺术家的职责有着宗教的观念，对音乐的热爱和宗教的信仰是融为一体的。他的性格内向、坚强、待人谦卑、质朴，虽然是一个基督教徒，但在他的管风琴音乐中充分体现出了新教的精神。他以处在苦难中的民族所特有的内省方式来探索人生的真谛，把对人生和对世界的理解直接用音乐表达出来。他的音乐一方面深深的植根于德国传统民间音乐和宗教传统文化上；另一方面，又创造性地吸取了外民族的音乐素材；丰富多样的音乐语言，有着鲜明的个性。他音乐中的悲哀与痛苦的体验，光明与希望的追求成为世代音乐的永恒主题。从巴赫的音乐里我们可以听到最纯朴、最真实的心灵诉说，并在其中寻找到安宁与和谐的精神家园，被人们称为“陶冶情操，净化心灵”的最有感触的音乐。

巴赫的《平均律钢琴曲集》是古钢琴音乐中的最高杰作，首次完整地运用了十二平均律来创作，按照半音的顺序遍及二十四个大调，所以《平均律钢琴曲集》又叫做《四十八首前奏曲与赋格》（上、下两集）。我对下册第十四首《#f 小调前奏曲与赋格》作了美学形式美法则角度的探析，“形式美的法则主要体现了：和谐、对比、整齐一律、对称均衡、调和对比、节奏韵律、多样统一等”，^①在这首作品中处处体现出对比性原则和均衡性原则，前奏曲是一首怀着一丝淡淡忧郁的咏叹调，用模仿复调对位的手法写成，以一个优美的旋律为主，形成较为自由、流动，并且加以各种处理发展而成的三部曲式结构。是巴赫内心情感的真实流露。赋格是一首有三个声部层次的具有重唱性质的音乐，逻辑结构和形式十分严密，坚实稳定的和声基础作为底部，三个声部复杂的交织发展，在主题的展开和多层次的结构造型上给人们一种时间和空间艺术上的感受，体现了严密的逻辑性和均衡的结构感，在答题和对题上进行多种多样的转调和变化，各声部之间有时紧张对立，有时舒缓宁静，和谐之中有着向外的张力，就好像教堂大圆顶向上突起的尖端，企图冲破原有平衡秩序的一种动力感，在动态之中又有着相对的平衡，前奏曲与赋格连在一起，既形成对比、相互之间又起着补充的作用，全曲具有高度的辩证统一性。

一、从对比性原则来看这个作品，主要体现出以下几点：

1、协和与不协和的对比：

(1)音程的对比：在巴赫的音乐中，“具有宇宙结构的平衡与和谐，具有虔诚宗教信仰的崇高与圣洁，具有内在的精神体验的运动与静谧。”^②然而，从音乐内部的运动结构来看的话，整体协和的表面中实际包含着大量不协和的因素，例如赋格开始的主题句中就包含了连续的二度进行，在第十七小节地一拍的上声部的延留音 D 和中声部的 E 音构成一个大七度。第二十小节开始，第二主题声部大量使用了二度和七度进行等等。这些不协和音响都被隐藏在协和音响的内部，常常用倚音、经过音、延留音等和弦外音或装饰音的方式出现。正是这些不协和音程的存在，才与其它比较协和的音响形成鲜明的对比，正是这种协和与不协和音程的对比、矛盾、冲突到矛盾的解决，使巴赫的平均律具有永恒的动人魅力。

(2)调性的对比：前奏曲的调性开始于#f 小调上，主题乐思在高音#F 上，带有一种淡淡的忧思，旋律线延绵不断的横向进行，使整个思念情绪悠长连绵。在第二小节的高声部，音符迂回流动，给人欲言又止的情绪波动，长线条的三连音由低到高的上行级进由转调过渡句从容地推向了#f 小调的属关系#c 小调上，从十七小节开始，旋律线条逐渐上升到了最高点 B 音之后，调性转入了明亮的 A 大调之中，在第三十小节再现段，调性又回到了#f 小调，直到结束让人沉浸在#f 小调的主和弦之中。用图示表示为#f——#c——A——#f。赋格的调性对比则更加频繁，第一主题由#f 小调开始，高声部第三小节则从#c 小调开始到第六小节结束，经过两小节的调性的游移回到#f 小调上，第一主题出现在低声部，到第二十小节的第三拍结束在 A 大调上，第二主题在 D 大调上，第二十八小节的第四拍上，第一主题在 b 小调上进入，而在第三十四小节，第一主题又在#c 小调上，第三主题是在第三十五小节的第三拍以温馨的 E 大调的入侵开始的，再现部是从中声部的 b 小调开始的（第五十一小节的第四拍），从第六十六小节的第四拍又回到#f 小调直到结束。图示为：

#f——#c——#f——A——D——b——#c——E——b——#f

第一主题   第二主题   第三主题

和声的进行使音响浑厚、复杂，体现出稳定——不稳定——更不稳定——稳定，这样的进行更增强了协和与不协和的对比。这正是巴赫音乐内部发展最强大的动力所在。

2、高与低的对比：

前奏曲的主题旋律声部之间的对比，表现在第一小节主题由高音#F 开始，在第二小节的中声部以低八度的变化模仿奏出主题，第三次主题在第十二小节#c 小调上开始，运用复调的模仿手法在下方四度上对主题进行模仿。同样在第十三小节对#c 小调的第十二小节的主题进行低八度的模仿。而赋格声部是由几条并行不悖的旋律线条组成，每个线条又有各自的发展，与其它各线条形成声部间的对比，体现了多层次、多线条、多重性的复杂思维。在这个作品中，每个音符都有着独立的意义，虽然在音乐中每个音符都被严密地组织在一定的声部关系之中，但它们每个音都具有自身的独立意义，即每个音的音色问题。高音的音色代表了情绪的高昂、激动、积极、紧张；而低音的音色则代表了一种情绪的低落、松弛、平静与消极。如在赋格里，第一主题（1—20 小节），旋律音线由断奏法奏出，显示出了一种不安跳动的情绪；第二主题（21—36 小节），由连音奏出，显示出坚定有力，稳步上升的情绪；第三主题（37—55 小节），由具有流动性的十六分音符组成，表现出一种流动的柔和、平稳，因此可以看出，第三主题流动性的音色与第一主题的跳动和第二主题的稳定音色各形成鲜明的对比。

二、从均衡性原则来看，表现在以下几点：

1、曲式结构的均衡性

前奏曲共四十三个小节，在作品第二十一小节处有个平行 A 大调的终止把乐曲一分为二，但在前半部分第二层次，主题旋律在#c 小调上出现（第十二小节），后半部分的第二层次主题旋律又回到主题#f 小调上再现（第三十小节）。主要乐思的两次出现，把乐曲分为三

段，以中间部分作为对比，两端构成呼应的完整一体的三部曲式结构。

2、声部间的均衡性

在这三声部赋格音乐中，声部之间相互对比、交融、穿插与结合，没有任何一个音是超出声部组织之外的。每个音都相互制约、相互关联、互相围绕着同一个核心运动着，就好像宇宙里的星系结构一样。在声部与声部之间最重要的体现出了平衡和谐原则，每个声部之间基本在相同的力度水平上，没有孤立地强调某一个主题或因素，而是尽可能地揭示出每一个细节中的有意思的方面，横向揭示出声部清晰、连贯、特性鲜明与自然地歌唱；纵向揭示出层次分明、不协和与协和之间的矛盾对比与解决。“整体揭示出各层面的均衡性，从而完整地体现出赋格的纯音乐的、超自然的、哲学思辨的、神圣而深刻的均衡性”。不但注意到每一个音符的良好音色，而且更多地注意到音与音互相之间的内在联系，使每个声部中的单个音符相互联系起来组织成了良好的音乐线条，并且使各个声部组织成良好的声部关系，而且又使得整体具有了十分和谐的效果。就好像在编织一件毛衣，每一层横向发展绵延不断的旋律线是纬线，而纵向交织的就是经线，从而在纵横两个方面把音乐编织成一个完美的整体。

一部作品就是一个充满矛盾的综合体，如何很好地解决这些矛盾是判断一部作品好坏的标准，巴赫的这首《#f 小调前奏曲与赋格》把矛盾和统一体现得淋漓尽致，把对比、矛盾发展到了极致，然而最后全部将其完满的解决，充分把美学中的诸多原则融入了其中，由此可以看出巴赫的《四十八首前奏曲与赋格》是复调音乐中的不朽之作，是后世音乐家复调创作的典范，分析与研究这些作品，对于我们学习弹奏钢琴复调作品是大有裨益的。

参考文献：

- [1] 沈旋，谷文娴.西方音乐史简编[M].上海音乐出版社，1999
- [2] 赵晓生.时空重组——巴赫平均律键盘曲集新解(上)[M].上海：上海音乐出版社 2005
- [3] 林华.我爱巴赫——巴赫钢琴弹奏导读.[M] 上海：上海音乐出版社 2004
- [4] 张洪岛.欧洲音乐史.[M] 北京：人民音乐出版社.1983