The Development of Bach’s and other Baroque keyboard music

—— the development of Bach’s baroque keyboard music

1. 引言

巴洛克时期，从17世纪初到18世纪初，为西方音乐开启了一个全新的时代，这个时代以作曲的复杂性和技术的精湛性为特点。约翰·塞巴斯蒂安·巴赫（1685-1750）是这一时期的杰出代表，他被誉为巴洛克键盘音乐的典范。他为大键琴、古钢琴和管风琴创作的作品不仅定义了巴洛克键盘音乐的风格，而且影响了后续的音乐时代，为古典和浪漫派键盘音乐的发展铺平了道路。巴赫的键盘作品展现了对巴洛克赋格形式、半音阶和和声结构的精通，同时传达了深刻的情感深度，并将世俗与神圣的主题融为一体。他的贡献至今仍然激励着作曲家和音乐家们，突显了巴洛克键盘音乐的丰富遗产和持久的现实意义。

1. 早期巴洛克键盘音乐

早期的巴洛克键盘音乐标志着西方音乐从文艺复兴晚期的复调向更简洁和对位的风格的转变。在这一时期，克劳迪奥·蒙特威尔第和卡洛·格苏阿尔多等作曲家尝试了新的和声和节奏思想，为后来出现的复杂的键盘作品奠定了基础。

1. 巴赫的出现

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫在巴洛克时代后半期的出现，标志着键盘音乐发展中的一个重要里程碑。他的作品引入了技术精湛性和作曲深度的新水平，进一步推动了该音乐流派的发展。巴赫为大键琴、古钢琴和管风琴创作的作品体现了巴洛克键盘音乐的风格，但它们也超越了那个时代，影响了后续的音乐时期，并为古典和浪漫派键盘音乐的发展铺平了道路。巴赫的键盘作品，如赋格曲、托卡塔曲和变奏曲等，展现了他对对位法和复杂多声部的精通，这些作品以复杂的节奏模式、动态对比和对和声结构的深刻理解为特点。巴赫在其作品中融合了世俗和神圣的主题，进一步突显了他独特的艺术视野。他对键盘音乐的贡献继续激励着今天的作曲家和音乐家们，强调了巴赫帮助塑造的巴洛克键盘传统的丰富遗产和持久意义。

1. 巴赫巴洛克键盘音乐的发展

巴赫巴洛克键盘音乐的发展贯穿了他的一生，反映了同时代人的品味和风格的演变。在他的早期作品中，如为管风琴创作的《小》和《大》前奏曲与赋格曲，巴赫展示了对巴洛克赋格形式的深刻掌握，确立了他作为对位法和和声大师的地位。随着他职业生涯的发展，巴赫的键盘音乐在技术和情感上都得到了进化，突破了调性音乐的界限，同时保留了深刻的情感表达。

在魏玛和科腾时期，巴赫探索了更具实验性和创新性的风格，将半音阶和不协和音融入他的键盘作品中。这种实验性在《意大利》协奏曲和《哥德堡变奏曲》等作品中显而易见，不仅挑战了调性音乐的传统，还引入了新的和声可能性，拓宽了键盘音乐的调色板。

巴赫键盘音乐最重大的发展之一是将世俗和神圣的风格融为一体。他的古钢琴和大键琴作品，如《意大利》协奏曲，展示了舞蹈般的节奏和精湛的技巧与深刻情感深度的融合。同样，巴赫的管风琴作品，如《受难曲》和《康塔塔》，展示了神圣主题与乐器技术精湛的结合，反映了他将精神性与技巧性相结合的能力。

总的来说，巴赫键盘风格的演变是一个动态和多方面的过程，不仅反映了巴赫的艺术天赋，也反映了他所处时代不断变化的音乐景观。他的键盘音乐仍然是西方音乐的基石，至今仍然激励着作曲家和音乐家们。

1. 巴赫的巴洛克式键盘音乐的影响

巴赫的巴洛克键盘音乐对后来音乐时代的影响是深刻而持久的。他的作品为古典和浪漫时期的作曲家树立了典范，这些作曲家模仿巴赫的技术精湛和作曲独创性。巴赫的键盘作品，特别是他的赋格曲和变奏曲，对19世纪和20世纪键盘音乐的发展产生了持久的影响，激励了如肖邦、李斯特和拉赫玛尼诺夫等作曲家。这些作曲家被巴赫将深刻的情感深度与技术精湛性相结合的能力所吸引，创作出深深打动听众的作品。

此外，巴赫的巴洛克键盘音乐还影响了键盘乐器本身的演变。他的作品以其复杂的节奏和和声结构要求乐器制造者具备新的技术能力。这导致了大键琴和古钢琴设计的创新，以及钢琴的发展——一种更加多功能的乐器，能够复制巴赫表达性和技术精湛性的作品。作为大键琴的直系后代，钢琴的许多表现力和技术能力都归功于巴赫的键盘音乐，它至今仍继续激励着作曲家和音乐家们。

1. 结论

巴洛克时期是一个音乐显著发展的时期，巴赫的键盘音乐是这一时期艺术成就的见证。巴赫的作品不仅定义了巴洛克键盘风格，还通过其技术精湛、作曲深度以及世俗与神圣主题的融合，影响了后续的音乐时代。巴赫的键盘音乐至今仍激励着作曲家和音乐家们，提醒我们巴洛克时代的丰富遗产。

1693年，就读于埃森纳赫拉丁语学校，并参加学校唱诗班接受歌唱训练。

1694年5月1日，巴赫的母亲去世，终年50岁。1695年2月20日，巴赫的父亲去世，享年49岁；同年，因父母离世，巴赫与其兄约翰·雅各布前往奥尔德鲁夫，加入了长兄——管风琴师约翰·克里斯多夫的家庭；在此期间，长兄教授了弟弟管风琴的演奏技能和一些作曲基础理论，在其培养下，巴赫的音乐技能得到了一定的提高。

1700年，赴吕内堡，进入米歇尔学校唱诗班学习

1703年至1707年，先后在阿恩施塔特和米尔豪森任职。

1708年，到魏玛任宫廷教堂管风琴师

1717年，转而受聘于科腾，在列奥波德亲王府邸担任宫廷乐长和键盘演奏家

1723年，赴莱比锡，在该城工作的27年时间里，任圣托马斯教堂合唱指挥和音乐总监等职

In 1693, he studied at Eisenach Latin School and joined the school choir to receive singing training.

On May 1, 1694, Bach's mother passed away at age 50. On February 20, 1695, Bach's father passed away at age 49. In the same year, due to the deaths of his parents, Bach and his brother Johann Jakob moved to Ohrdruf and joined their eldest brother Johann Christoph, an organist. During this period, the eldest brother taught his younger brother Bach organ playing skills and some basic composition theories, and under his cultivation, Bach's musical skills improved significantly.

In 1700, he went to Lüneburg and entered the choir class at Michael School.

From 1703 to 1707, he held positions in Arnstadt and Mühlhausen consecutively.

In 1708, he moved to Weimar to serve as the organist of the royal chapel.

In 1717, he was hired by Köthen and served as the court musician and keyboard player at the palace of Prince Leopold.

In 1723, he went to Leipzig and worked there for 27 years, serving as the choir director and music director of St. Thomas Church.

管风琴音乐，古钢琴音乐，室内乐和管弦乐

1. 赋格作为主要体裁：巴赫的键盘乐非常丰富，数量众多，最突出的特点是以赋格为主要体裁。赋格是盛行于巴洛克时期的一种复调音乐体裁，是一种固定的创作形式，从16世纪的宗教音乐就开始有的作曲方法，经历了漫长的发展，一直到18世纪巴赫时代达到顶峰。

Fugue as the Primary Genre: Bach's keyboard music is extremely rich and numerous, with the most prominent feature being the use of fugue as the primary genre. Fugue is a polyphonic musical genre prevalent in the Baroque era, a fixed compositional form that originated from religious music in the 16th century and reached its peak in the 18th century during Bach's time.

1. 复杂的和声结构：巴赫的音乐具有复杂的和声结构，他善于使用不同的和弦进行，创造出丰富的和声变化。他经常在作品中使用突出的半音步进，增强了音乐的表达力和情感深度。

Complex Harmonic Structure: Bach's music possesses a complex harmonic structure, and he is adept at using different chord progressions to create rich harmonic variations. He often employs prominent chromatic steps in his compositions, enhancing the expressive power and emotional depth of the music.

1. 清晰的结构和逻辑：巴赫的作品通常具有清晰的结构和逻辑，他的音乐展示出严密的组织和形式，使听众能够感受到一种秩序感和内在的连贯性。

Clear Structure and Logic: Bach's works typically have a clear structure and logic, with his music exhibiting tight organization and form, allowing listeners to perceive a sense of order and inherent coherence.

1. 对位法的运用：对位法是巴赫音乐的重要特征。他经常使用对位法技巧，如对称的主题、对位的旋律和和声结构等，来创造音乐的有序性和和谐感。

Application of Counterpoint: Counterpoint is a significant characteristic of Bach's music. He frequently employs counterpoint techniques, such as symmetrical themes, contrasting melodies, and harmonic structures, to create order and harmony in the music.

1. 转调技巧：巴赫的作品经常使用转调技巧。他经常在作品中穿插不同调式的旋律和和声，增加音乐的变化和张力。

Modulation Techniques: Bach's compositions frequently utilize modulation techniques. He often intersperses melodies and harmonies in different modes within his works, adding variety and tension to the music.

1. 宗教性：巴赫是一位虔诚的基督徒，他的大部分音乐作品都有宗教的主题和内涵。他的音乐充满着虔诚和宗教感。

Religiosity: Bach was a devout Christian, and most of his musical compositions have religious themes and connotations. His music is filled with piety and a religious sentiment.

1. 技巧性：巴赫是一位技巧卓越的作曲家，他的音乐中展示了他的深厚的音乐素养和作曲技巧。他的作品经常包含高难度的手指技巧和复杂的和声处理。

Technical Proficiency: Bach was a highly skilled composer, demonstrating profound musical literacy and compositional techniques in his music. His works often contain challenging finger techniques and complex harmonic treatments.

巴赫是键盘乐器演奏家，《托卡塔与赋格》《半音阶幻想曲与赋格》显然是为他自己炫技演奏而作。但数量更多的作品是以教学为目的，例如为教大儿子威廉·弗里德曼·巴赫写的《创意曲》和《平均律钢琴曲集》第一集。作为通往演奏者之路的阶梯，他为《创意曲》1723年版本写的标题词清楚地说明了写作意图：演奏二声部和三声部的“简易入门”，它能帮助学生“不仅学得好乐思，还能很好地发展乐思，以及——最重要的是——获得歌唱性的演奏风格，得到作品的完整预示”。《平均律》是学生学习的下一步。如果说《创意曲》每一首都是一个动机乐思，通过模仿加以发展，《平均律》的每一首都是一种感情的简明探究，以及一个赋格写作的课题。开始的乐思把这种感情刻画得十分明显，以致可以称它们为“性格小曲”。学习这些乐曲，是理解巴洛克“单一感情”的表达和阐释的好途径。

Bach was a keyboard instrumentalist. His works such as "Toccata and Fugue" and "Chromatic Fantasy and Fugue" were clearly created for his own virtuosic performances. However, a larger number of his compositions were intended for teaching purposes, such as "Inventions" and the first volume of "The Well-Tempered Clavier" written for teaching his eldest son, Wilhelm Friedemann Bach. As a stepping stone to becoming a performer, the title of Bach's 1723 edition of "Inventions" clearly states its writing intention: "Easy Introduction to Playing in Two and Three Parts," which can help students "not only learn musical ideas well, but also develop them well, and—most importantly—acquire a singing style of playing and gain a complete preview of the work." "The Well-Tempered Clavier" is the next step for students to learn. If each piece in "Inventions" is a motif that develops through imitation, each piece in "The Well-Tempered Clavier" is a concise exploration of emotion and a subject for fugue writing. The initial ideas characterize the emotion so distinctly that they can be called "character pieces." Learning these pieces is a good way to understand the expression and interpretation of the Baroque "single emotion."

巴赫还写过3集组曲，每集6首。《法国组曲》仅包含舞曲乐章，规范简洁；《英国组曲》和《帕蒂塔》除了舞曲乐章外，大都有长大的前奏曲乐章，它们兼有意大利音乐充沛的活力和德国音乐复杂的技巧，并有一定的体裁特征。例如《g小调第二英国组曲》像一首协奏曲，采用维瓦尔第常用的“利都奈罗”形式，用羽管键琴两层键盘不同的音量，模仿协奏曲不同乐器组之间的对比。晚年的《哥德堡变奏曲》为抚慰夜夜失眠的凯泽林伯爵而作，综合了新旧风格的因素。主题具有前古典华丽风格的特点，整体构思非常严密，发展逻辑鲜明，30个变奏按照3个一组，每组的第3首都是卡农。

Bach also composed three sets of suites, each containing six pieces. "French Suites" consist only of dance movements, exhibiting a standard and concise style. "English Suites" and "Partitas" mostly have lengthy prelude movements in addition to dance movements, combining the vitality of Italian music with the complexity of German music and exhibiting a certain genre character. For example, the "Second English Suite in G Minor" resembles a concerto, adopting the "ritornello" form often used by Vivaldi, and utilizing the different volumes of the two keyboards of the harpsichord to imitate the contrast between different instrument groups in a concerto. The late work "Goldberg Variations" was composed to soothe the insomnia of Count Keyserlingk, incorporating elements of both old and new styles. The theme exhibits the characteristics of pre-Classical elegance, and the overall conception is very tight with a clear developmental logic. The 30 variations are grouped in threes, with each group's third variation being a canon.