

民族民间音乐在巴托克钢琴创作中的运用分析

赵元昊

四川文化艺术学院, 中国·四川 绵阳 621000

【摘要】本文以匈牙利作曲家巴托克为研究对象, 首先介绍了巴托克的生平经历与创作历程, 继而从音乐素材、音乐调式、音乐和声、音乐节奏以及音乐风格五个维度分析了民族民间音乐在巴托克钢琴创作中的运用, 并总结归纳了民族民间音乐在巴托克钢琴创作中的运用的成因。

【关键词】巴托克; 民族民间音乐; 匈牙利

巴托克是匈牙利著名的音乐家, 被誉为二十世纪最伟大的作曲家之一, 在西方音乐史上有着崇高的地位^[1]。作为新民族主义作曲家, 巴托克将毕生的精力用在了民族民间音乐的搜集、整理、研究中, 并将民族民间音乐与钢琴创作有机地整合了起来, 推动了匈牙利民族音乐的复兴, 也丰富了钢琴音乐的审美表现力。

1 巴托克钢琴创作简介

巴托克, 全名名巴托克·贝拉·维克托·亚诺什(Béla Viktor János Bartók), 1881年出生于匈牙利知识分子家庭。巴托克的父亲是一所学校的校长, 母亲则是一名钢琴教师, 良好的家庭氛围使得巴托克从小便对音乐表现出极大的热忱。少年时的巴托克跟随匈牙利作曲家费伦茨·埃凯尔之子学习作曲, 年仅10岁时, 便能登台演出, 便视作音乐神童。1899年, 18岁的巴托克进入匈牙利最高音乐学府——布达佩斯皇家学院学习钢琴与作曲, 毕业后留校任教。在布达佩斯钢琴学校学习与执教期间, 巴托克结识了作曲家、民间音乐家佐尔坦·科达伊, 并在柯达伊的影响下, 对民族民间音乐产生了浓厚的兴趣, 开始了民族民间音乐的研究。巴托克将民族民间音乐研究的成果和钢琴创作有机地结合起来, 成为二十世纪最具代表性的民族音乐钢琴家, 创造了许多具有匈牙利民族民间音乐风格的钢琴作品。巴托克钢琴作品随处可见匈牙利及东欧其他国家民族民间音乐元素, 无论是早期的《十五首农民歌曲》、《三首匈牙利民间舞蹈》, 中期的《粗野的快板》、《六首罗马尼亚民间舞曲》, 或是晚期的《小宇宙》等^[2], 均是如此。可见, 民族民间音乐的运用贯穿于巴托克钢琴创作的全过程, 是解读巴托克钢琴作品的重要线索。

2 巴托克钢琴创作中民族民间音乐的运用表现

2.1 民族民间音乐素材的运用

巴托克钢琴创作高度重视民族民间音乐素材的运用, 一方面, 巴托克希望以民族民间音乐素材来丰富钢琴的表现力, 另一方面, 他也想借助钢琴创作将民族民间音乐传承下去。匈牙利有着丰富的民族民间音乐资源, 这为巴托克运用民族民间音乐素材提供了良好的条件^[3]。以舞曲《罗马尼亚》为例, 本曲运用了大量的罗马尼亚民族民间音乐, 如取材于特兰斯瓦尼亚民歌的《木桩舞》, 又如取材于特兰达尔民族舞曲的《饰带舞》。特别是《饰带舞》, 将特兰斯瓦尼亚民歌欢快的曲调融入到钢琴作品中, 使得钢琴作品动感十足, 洋溢着轻松愉快的氛围。巴托克早期的钢琴作品多直接引用民族民间音乐素材, 而随着创作经验的不断丰富, 巴托克开始对民族民间音乐进行归纳和提炼, 将其中的精华部分融入到钢琴创作中, 使钢琴作品既有强烈的民族民间色彩, 也不失现代乐曲的气息, 最为典型的便是《八首匈牙利民歌主题即兴曲》, 该曲中的一首作品采用对位法, 从民歌音乐旋律中衍生出对位化旋律, 再以对位化旋律在原先旋律周围环境, 起到了很好的烘托效果, 提高了作品的整体表现力。巴托克对民族民间音乐素材的巧妙运用,

使得许多民族民间音乐素材在钢琴艺术中绽放出了新的魅力, 实现了民族民间音乐传承与升华的目标。

2.2 民族民间音乐调式的运用

巴托克的钢琴创作非常注重民族民间音乐调式的运用, 这使得巴托克的钢琴作品具有强烈的民族民间风情。欧洲传统的调式体系为大小调体系, 难以涵盖民族民间音乐中的调式色彩。特别是匈牙利民歌中, 中古调式以及古老的匈牙利大小调式, 占据了非常重要的位置, 这使得巴托克在钢琴创作中不得不考虑调性问题。在吸收、运用民族民间音乐调式的基础上, 巴托克创造了调式半音体系, 该体系是巴托克“创作中多种民族调式结合后而出现的半音而产生的”, 与当时欧洲主流的大调音程构成的新旋律形成了鲜明的对比。巴托克对民族民间音乐调式的运用, 不仅为钢琴创作带来了新的风采, 也保留了民族民间音乐的调式色彩, 更为可贵的是, 巴托克充分遵循了民族民间音乐始终有调式中心的这一特性, 最大限度地强化了钢琴作品的民族性。以《小宇宙》第79首《献给大巴赫》为例, 该曲全曲较窄, 仅有一个纯五度的跨度, 但8个半音在纯五度之内均出现了。全曲以中心音E为核心, 自始至终, 调性没有发生变化, 仅有大小调在变幻, 乐曲中有许多民族调式特性音程, 比较典型的便是第10小节左手出现的弗里几亚调式中的小二度特性音程。可见, 巴托克的调式伴音体系是一种个人风格极强的半音体系, 具有浓郁的民族民间音乐色彩^[4]。

谱例一: 《献给大巴赫》9-12小节

2.3 民族民间音乐和声的运用

巴托克钢琴创作中的和声技法同样受到了民族民间音乐的深刻影响, 换言之, 民族民间音乐的五声音阶, 不但使得巴托克的钢琴作品有丰富的民族旋律, 也强化了巴托克钢琴作品和声技法的民族性。以四度叠置的和弦结构为例, 该和弦结构是巴托克从民族民间音乐旋律中提炼出来的最具代表性的和弦结构, 极为符合民族民间音乐旋律的特征。巴托克充分利用了匈牙利民歌中经常出现的旋律的四度下行现象, 不仅将其用作旋律创作的基本准则, 更从钢琴创作的特点出发, 对旋律的四度下行进行创新, 如《十四首钢琴小曲》第十一首便是巴托克在纵向和声上尝试四度音程的代表性案例^[5]。二度叠置的和弦结构也是巴托克常采用的和弦技法, 该技法源自一种音调紧张加剧的民族民间音乐调式, 和传统的和弦用法有很大的差别, 极大地重塑了传统和弦的结构。尽管大小二度音程均属于不协和音程, 但小二度

音程更加不协和,尤其是在音响呈现,有着更强的尖锐性。从音乐表现来看,大二度叠置的和声结构有着更浓郁的民族民间色彩,因为在民族民间音乐旋律中,大二度在民族民间五声调式中构成了特殊的调内音程。巴托克钢琴创作中的二度叠置常以平行的音串出现,以营造一种紧张激烈的氛围,如其早期作品《熊舞》,便采用了这一技法。

谱例二: 《十四首钢琴小曲》第十一首

2.4 民族民间音乐节奏的运用

民族民间音乐节奏的广泛运用是巴托克钢琴作品具有强烈区域风格的重要因素。巴托克对民族民间音乐节奏有着深刻的认识,在匈牙利、罗马尼亚等东欧国家民族民间音乐的研究中,巴托克发现,东欧民族民间音乐节奏多从强拍开始,和西欧以及阿拉伯地区民族民间音乐节奏从弱拍开始有着很大的不同。对此,巴托克将东欧民族民间音乐节奏归纳为自由节奏、刻板节奏以及附点节奏三种形态,并在钢琴创作中进行了巧妙的运用,比如《六首罗马尼亚民间舞曲》便采用了刻板节奏^[6]。巴托克在民族民间音乐节奏的运用中并没有固步自封,而是从钢琴创作的特点以及审美表现的需求出发,对民族民间音乐节奏的内涵做了极大地拓展,比如,节拍重音的转移。传统节拍重,每小节均有着相对固定的强弱规律,仅有极个别的片段,存在改变强弱规律的现象。二十世纪,现代音乐得到了极大的发展,颠覆了传统节奏的观念,作曲家多以临时的重音记号或者弱音记号来改变节拍自身的强弱规律,极大地丰富了乐曲的表现力。巴托克的钢琴创作既注重民族民间音乐节奏的运用,也从现代音乐发展的角度出发,改变节拍本身的强弱规律,以《小宇宙》第127首为例,该曲以重音打乱了原本应该出现在第一拍的强拍和第三拍的次强拍,使强拍转移到了第二拍和第四拍。

谱例三: 《小宇宙》第127首

3 巴托克钢琴创作中民族民间音乐运用的成因

3.1 个人层面的因素

巴托克民族音乐学家的身份是他在钢琴创作中运用民族民间音乐的首要因素。作为民族音乐学家,巴托克具有采风的习惯,经常深入匈牙利各地乃至其他东欧国家进行民族民间音乐的采风,取得了丰硕的研究成果^[8]。在巴托克看来,匈牙利民族民间音乐包括两类,一类是流行于城市的民间音乐,另一类是流行于乡村的民间音乐,巴托克也将之成为农民音乐。尽管二者均属于民间音乐的范畴,但巴托克认为二者有着本质上的不同。巴托克将流行于城市的民间音乐视为短暂风行的曲调,不认为它们有多么

重要的价值,也不认为它们能够成为重振匈牙利音乐的资源。相反,巴托克对流行于乡村的农民音乐有着极高的热忱,将它们视为匈牙利音乐文化的宝藏,并力图搜集、整理、发掘、应用这些音乐资源。终其一生,巴托克共收集整理了9000余首民歌,几乎涵盖了东欧国家所有的民歌。这在信息技术诞生前的时代,无疑是一项非常艰巨的任务。巴托克凭着对民族民间音乐的无限热爱,将民族民间音乐做了充分的整理与研究。而深入、细致的整理、研究工作,也使得巴托克有着非常扎实的民族民间音乐基础,这为巴托克将民族民间音乐应用到钢琴创作中创作了良好的条件。

3.2 时代层面的因素

除了个人层面的因素外,时代因素同样是巴托克钢琴创作中运用民族民间音乐的重要因素。很长一段时间,匈牙利并没有完整的主权。土耳其对匈牙利进行了长达两百年的入侵和占领,使得匈牙利民族文化丧失了应有的发展空间。为了实现民族独立,匈牙利人民组织了多次反抗斗争,并成功击退了土耳其,然而,独立不久的匈牙利又重新受到了哈布斯堡王朝的侵略与剥削。国家主权的不完整极大地制约了匈牙利的发展,也严重地戕害了匈牙利民族民间音乐,大量的民族民间音乐仅能在农民口中代代相传。十八、十九世纪,匈牙利民族民间音乐的处境并没有得到很大地改善,德国、奥地利的浪漫主义音乐在匈牙利有着很大的影响,而匈牙利民族民间音乐则乏人问津。作为民族音乐学家,巴托克也是一名伟大的爱国者,他在给母亲的信中写到“就我来说,在我整个一生中,无论在什么地方、什么时候,处于何种情况下,我都但求能为一个目标服务:为匈牙利民族和匈牙利祖国的利益服务^[8]。”正是基于这样一种信念,巴托克力图以民族民间音乐来重振民族文化。巴托克生活的时期,正是两次世界大战先后发生的时期,这对巴托克的心理产生了非常大的影响,他力图打破德意志音乐的束缚,突破任何形式的条条框框,这使得巴托克成为新民族乐派的代表人物。

4 结语

作为匈牙利最负盛名的民族音乐家,巴托克的钢琴创作受到了匈牙利民族民间音乐的深刻影响,他从音乐素材、音乐调式、音乐和声、音乐节奏以及音乐风格五个方面,将民族民间音乐融入到钢琴创作中,既提升了钢琴音乐的表现力,也推动了匈牙利民族民间音乐的传承与发展。

参考文献:

- [1] 于润洋主编. 西方音乐通史[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2007.
- [2] 张浩. 民族民间音乐在巴托克钢琴创作中的运用分析[J]. 戏剧之家, 2018 (17).
- [3] 李怡雯. 巴托克钢琴作品的民族化风格解读[J]. 当代音乐, 2017 (20).
- [4] 张健. 匈牙利民族文化之魂——巴托克钢琴音乐的民族风格探析与演绎[D]. 湖南师范大学, 2012.
- [5] 孙明明. 由《14首钢琴小曲》看巴托克“三位一体”的双调性思维[J]. 大众文艺(学术版), 2010 (03).
- [6] 冯莉. 试析六首巴托克《罗马尼亚民间舞曲》(上)[J]. 钢琴艺术, 2011 (07).
- [7] 肖佳音. 理性与创造从《八首匈牙利民歌主题即兴曲》看巴托克的音乐创作思维[J]. 天津音乐学院学报, 2004 (01).
- [8] 廖乃雄. 巴托克论文书信选[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1985: 50.