

浅析巴托克《罗马尼亚六首民间舞曲》中的民族元素及演奏技巧

李靓

(南京师范大学中北学院 音乐系 江苏丹阳 212300)

摘要: 贝拉·巴托克(Bela Bartok)是二十世纪最有影响力的作曲家之一,他将中欧民族音乐与西方古典音乐巧妙地结合在一起,将西方作曲技法与东欧民间音乐融合在一起,形成他独特的创作风格。本文以巴托克早期作品《罗马尼亚六首民间舞曲》为研究对象,从旋律、节奏、节拍等方面分析民族元素在这部作品中的体现,从触键、乐句处理、踏板使用等方面分析演奏中如何诠释民族元素。

关键词: 巴托克;《罗马尼亚六首民间舞曲》;《民族元素》;演奏技巧

贝拉·巴托克(Bela Bartok)是二十世纪最有影响力的作曲家之一,是现代音乐的主要领导者和民间音乐学家。他一生中最为杰出的贡献就是将中欧民族音乐与西方古典音乐巧妙地结合在一起,将西方作曲技法与东欧民间音乐融合在一起,形成他独特的创作风格。

巴托克出生于匈牙利东部的一个小镇,他从小跟随母亲学习钢琴,10岁时创作出第一首作品并登台演出,18岁进入布达佩斯音乐学院学习音乐。他一生参加了600多场演出,足迹遍及20多个国家。1904年,他在特兰西瓦尼亚无意中听到了女佣唱的《红苹果》,那种真实、有活力的民间气息深深地引起了巴托克的强烈兴趣。自那以后,巴托克便开始四处收集不同地区的民间音乐,搜集范围遍及至东欧各国。巴托克搜集各个地方的乡村音乐、当地的民谣,用留声机记录下不同风格类型、不同方言的民歌,然后把记录下来的音乐加以分组和总结,形成大量的民间音乐素材。这些音乐素材对之后巴托克的音乐创作奠定的民族基础。

《罗马尼亚六首民间舞曲》就是在这些民间曲调的基础上创作而成,这套作品创作于20世纪初,是由六首独立的标题小曲组合而成的钢琴套曲,展现出一群罗马尼亚族人载歌载舞的情形。其中六首小曲分别展现了六个不同的场景,风格迥异,对比突出,充满了浓郁的民族气息,是巴托克早期作品中最有特色及最受人喜爱的作品之一。

一 民族元素在组曲中的体现

(一) 采用原汁原味的民间曲调

《罗马尼亚六首民间舞曲》由六首独立的小曲组成,每首都有独立的标题,展现出六个风格各异的场景。第一首的温和、第三首的欢快到最后一首的激烈,每首乐曲都有着自己独特的个性,但这六首乐曲在音乐上又实现了巧妙地融合,展示出音乐的魅力,因此在音乐会上,这部作品通常是被演奏者整体进行演奏。

第一首《手杖舞曲》,具有强烈的匈牙利民族特色,多种多样的节奏型是这首乐曲的特色所在,为听众带来欢快明朗的听觉感受,忍不住要和结束劳作的农民们一起跳舞。

第二首《布劳尔舞曲》,该曲以短小精炼著称。这首仅有十六小节的乐曲,却将农民朋友们最淳朴的品格和美好展现得淋漓尽致。能给听众带来深层的轻松欢愉,甚至想与穿着彩色衣衫的姑娘们一同起舞。

第三首《蹬脚舞曲》,这首小曲的雏形是当地的一首民谣。巴托克在该部分的创作中运用了当地最具民族音乐的和弦,彰显出鲜明的匈牙利风格,描绘出农民劳动时的收获的喜悦和欢快的心情。该曲在结尾处一改欢欣鼓舞的氛围,隐约透露出一种渐行渐远的音乐形象。

第四首《步舒姆的舞曲》,这首作品的出场和前面的内容大不相同。该曲采用三连音的手法,使得整首作品温润抒情、深情悠远,当地农民的音乐特点和独有的吉普赛风味蕴含其中,形成了“吉普赛”特色。

第五首《罗马尼亚的波尔卡舞曲》,这是一首二拍子与三拍子相互交织的乐曲,整首作品更加奔放、灵动,展现出人们激情四射、活力满满的情境。

第六首《碎步舞曲》,这首作品有两首乐曲组成。旋律分为两部分:一是哈尔孙民谣,二是特达·阿拉牛修民谣。其中第一首低声部的持续音模仿康太琴的音响。这两首舞曲都用细碎的舞步展示出舞蹈的欢快,将听众热烈欢欣的情绪推向高潮。

1. 多处采用“多依那”式旋律

在这部作品中,巴托克运用了大量民间曲调素材,没有多余的修饰,保留了匈牙利最原始的音乐特色,用纯粹的方式表现出当地质朴的风土人情。

“多伊那”式旋律是罗马尼亚民间音乐中十分常见的一种曲调,它的节拍具有即兴的特点,自由多变,是一种随心所欲的自由体歌曲。其特点就是用多次重复来强调其中某一个音,并用上方或下方音作为装饰音来进行修饰。

在《罗马尼亚六首民间舞曲》中多次出现了这一旋律特征,例如在第三首《蹬脚舞曲》中的13-18小节中明显运用了“多伊那”式旋律(见谱例1-1),因为出现了连续重复同一个音(升C)的情况,起到了明显的强调作用,而且在这首曲子的第二部分旋律部分完全重现,但是在左手的伴奏上有一些变化。

谱例 1-1

同样的旋律特点在第五首曲子《波尔卡舞曲》(见谱例 1-2)中也有所体现。全曲采用基本相同的旋律,运用相同的节奏形式,以模进的方式来展开。旋律中多次出现三度上下行,用倚音的形式重复前面的音,增加三度的和谐感和民族特色。

谱例 1-2

2. 具有民族特色的装饰音

这套组曲中,巴托克大量运用装饰音去制造一种不和谐感,其中包括大小二度的倚音和颤音,以达到烘托气氛和模仿各种不同的乐器的音效。

例如在第一首曲子《手杖舞曲》(见谱例 1-3)中,每个段落的最后两个小节(8-9)左右手在一拍和二拍上分别弹相同的音,在不同音高上形成一种重复强调的呼应,此处的音响效果是模仿手杖敲击地面的声音,使乐曲更加有代入感,也体现了农民的率真。后半段还采用了二度的倚音用来加深重音,使对比显得更加强烈,逐渐推入旋律高潮。

谱例 1-3

此外,在第三首《蹬脚舞曲》(见谱例 1-4)主旋律中频繁的出现增二度音程效果。在这首乐曲中,巴托克没有选择用单音或者音程来表现旋律,而是在乐句高音区部分频繁运用增二度的上波音,且每个装饰音都出现在强拍上,这样的创作方式即强调了旋律音,又平滑的连接了接下来的旋律音,给人营造出一种神秘、悠扬的感觉。乐曲在中后段不断使用小二度倚音,同样的旋律在后面有两次完全相同的重复,表现出农民在收获粮食时不断重复的某个动作。

谱例 1-4

(二) 特殊的节奏和律动的多变

1. 具有民族特色的节奏型

切分音是民间舞曲的重要组成部分,也是非常富有民族特色的节奏型,在乐曲中表现出模仿某种打击乐的音响效果。在《罗马尼亚六首民间舞曲》中,切分音节奏起着推动

音乐发展的作用。

在第一首曲子《手杖舞曲》(如图 1-3)右手旋律乐句中,多用 xx x x 的节奏型,随着音高的不断升高及生动的切分音节奏,一步步将曲子的第一部分推向高潮。在第六首曲子《碎步舞曲中》,左手的伴奏织体采用了热情而强烈的切分音,把全曲推向顶峰,表达了当地人民的欢乐生活。

五连音和四连音在第二首《布劳尔舞曲》(见谱例 1-5)中有所体现。这首乐曲来自于罗马尼亚多伦塔尔的农民舞蹈音乐,其乐句在六首曲目中最为简短,作曲家在旋律中加了一些连音来增加旋律的流动性和舞蹈色彩。

谱例 1-5

2. 左右手节奏的对峙

整部作品的伴奏声部都较为简单且规律,基本上是“一板一眼”,所以右手的旋律相对左手而言较为复杂,采用了多种节奏型,例如切分、附点、三连音等,这样就和左手的节奏形成了鲜明的对比。

例如,在《手杖舞曲》(见谱例 1-6)中这种节奏的对比就较为明显。这首乐曲的左手部分伴奏多以四分音符或者八分音符为主,其重音也落在正拍上,但是右手则使用了大切分节奏,它的重音和左手恰恰相反,落在每一小节的后半拍上。因此就形成了左右两只手的错位和相互衬托,从听觉上就产生了对峙和冲突感。

谱例 1-6

这种左右手节奏的对峙也出现在第四首《布舒姆的舞曲》(见谱例 1-7)中,这首小曲开头有三小节的引子,因为节奏型一直没有变化,前两行每小节的左手的第一拍和前一小节的第三拍音符相同,作曲家用了连音线,形成了切分节奏。因此,听起来有点像二拍子,但是右手的旋律是明显的三拍子,形成一种自由交错的感觉。

谱例 1-7

3. 多变的节拍

大部分的波尔卡都是二拍子的舞曲,而巴托克的这部作品则不同于其他波尔卡舞曲讲究节拍的统一。在第五首《波尔卡舞曲》(见谱例 1-8)中出现了两种节拍,将波尔卡舞曲节奏和罗马尼亚当地的舞曲节奏相结合,使它不仅有波尔卡的活泼跳跃,还有民族舞曲的热烈和粗犷,二拍子与三拍子节奏交错进行,增加了律动的变化,让民族音乐真正的融合在这部作品中。

谱例 1-8

(三) 特殊的和声营造音乐气氛

1. 五度音程

五度音程是指没有三度音的三和弦,也可以说是五度音程,就是在根音的基础上加上五度音,作曲家在这部组曲中大量运用五度音程。例如在第三首《蹬脚舞曲》(见谱例 1-9)中最为明显。

谱例 1-9

在乐曲的第 1-12 小节中,左手伴奏全部都运用了五度音程。乐曲开头以五度作为引子和背景,右手旋律中出现很多不规则的重音,是民族趣味的重要体现,赋予乐曲神秘幽静的感觉。曲中大量的空五度的连续运用,给我们一种连绵不断的感。许多研究这首曲目的学者的把这种运用比作是模仿风笛的音效,因为风笛在当时的罗马尼亚民间音乐中属于主要的伴奏乐器。

2. 四度和弦

在这部组曲中经常出现四度和弦,所谓四度和弦指的是由两个重叠的四度音程构成的和弦,二十世纪作曲家斯克里亚宾所说的“神秘和弦”就是这里的四度和弦。在这部作品中,巴托克试图用四度和弦来代替西方传统的三度和弦,也就是我们常说的三和弦,他的这次尝试是和声语言的一次重大突破,此后巴托克在他的很多作品中都使用了这类和弦。

第六首乐曲《碎布舞曲》(见谱例 1-10)中多次出现四度和弦,例如乐曲中第二乐段中第 4 和 16 小节的左手伴奏部分,运用四度和弦作为伴奏音型,更加衬托出民间音乐的欢乐。

谱例 1-10

二 演奏技巧分析

(一) 特殊的触键方式

第二首《布劳尔舞曲》源于多伦塔尔地区,布劳尔舞曲又叫彩带舞,描写的是民间妇女甩起彩带翩翩起舞的场景。这首乐曲用当地民歌调作为旋律,结合传统的四句式结构法写成,形成一个完整的“起承转合”的乐句。其中第三句的“转”最为重要,它推动着旋律发展至最后,达到铿锵有力的效果。巴托克选择用大量的跳音、四连音及五连音,增加了舞曲的欢快色彩。这部分的演奏要使用手指跳奏法,手

上的动作小而快速,每个音的弹性很重要,主要用手指的第三关节来完成快速的敲击,体现出彩带舞的轻快与活力。左手为单音与和弦的跳音,且跨度比较大,所以要用一些手腕的横向摆动来熟悉音的位置,并且音色要集中有力。

第三首《蹬脚舞曲》对手指触键有着严格的要求。这首乐曲的曲调来自于多伦塔尔地区,描绘的是在丰收季节农民收获庄稼时所传唱的民歌,此曲被称为踏步舞曲。乐曲一开始左手的空五度和弦要贴键轻声的弹奏,保持手腕的平衡,作为一个背景来引入旋律。右手旋律基本都是跳音,这里要求每个音都是独立的,但又不同于一般的跳音短促有力,它要求手指在钢琴上的停留时间较长,旋律从听觉上仍是连绵不断的,生成一种声断气不断的感,在加上一些临时重音,给人以忧郁空灵的感觉。

第四首《布舒姆的舞曲》是对于手指触键要求最多的一首。这首乐曲的曲调来自于布舒姆民间的角笛曲,带着一丝悲伤的气氛。乐曲分为两段,A段为第 3-10 小节,B段为 11-18 小节。开头有两小节引子,引子和 A 段的左手极为相似,给人以一种从远方走来由远及近的感觉。A 乐段的伴奏音型多为半音下行,旋律中的附点与三连音旋律是非常连贯的,在演奏中要注意一气呵成,整个旋律进行是小心翼翼的,所以要选择轻声缓慢地触键,不能有任何的重音,但下键要求是持续稳健的,不能够虚。B 乐段的色彩更加的丰富,弹奏时要求手指更加坚定有力且是快速的,所以说在音量上会达到一定的高度,和 A 段形成鲜明的对比。其中 B 段的第二乐句需要营造出又回到类似开始部分那样舒缓的感觉,预示着曲子已经接近尾声,情绪又回归平静,应该采用抚摸式弹奏和歌唱式慢触键,直到最后的尾音消失。

2. 强弱的对比

音乐表现是所有乐曲的灵魂所在,其中强弱对比就是音乐表现中一个较为常用的手法。运用鲜明的强弱对比,既可以突出旋律线条,又可以带给听众清晰的感受到乐曲情绪的表达。这部套曲就采用突出的强弱对比表现出民族特色。例如:

第一首《手杖舞曲》中,左手的伴奏由两部分组成,一个是低音,一个是中声部的和弦。低音与和弦各自形成线条,因此在演奏中要注意低音与和弦的强弱对比,低音需要被强调,而和弦与低音的音量需要形成对比。右手是根据旋律线条音量逐渐往上推,每一乐句的结尾都是以一个突强的和弦或单音结束。此处是这首乐曲最展现民族特点的地方,再加上有着特殊的切分节奏,使得强弱的对比显得尤为突出。

第四首《布舒姆舞曲》是全曲中最柔和、优美的一首乐曲,它的旋律线条清晰,从 A 乐段弱而有表情的演奏,继而开始音量与情绪的递增,逐渐到达 B 乐段中强而更加有表情的演奏,这样的强弱表现使乐曲更具有层次感和旋律感,展示出吉普赛人奔放的性格。

强弱对比突出这一特点在第五首《波尔卡舞曲》中变得比较明显。乐曲速度较快,强弱对比类似于一种推进,随着音区的高低变化,音量也随之改变。开头的引子是由 sf 来引入,彰显了当地人的彪悍个性,与第四首的尾声形成呼应。乐曲的第二乐段是第一乐段低八度的反复,但力度比第一乐段更加强烈,一步步的把曲子推向最高潮的舞曲(第六首)。

意味着心境的满足状态,它能有效地让我们关注于当下正在做的事情。同时,无畏在通往幸福或成功的道路上也非常重要。一般来说,我们害怕分离、死亡和神等。部分原因是我们不愿意放弃我们拥有的东西。如果我们认为它不是必不可少的,我们可能会更坦然一些。正如伯特兰·罗素所说,征服恐惧是智慧的开始。因此,无所畏惧是至关重要的。此外,我们应该珍惜我们所拥有的,比如爱和友谊。尽管有时它们会让人烦恼,但它们也会化解悲伤,使我们的快乐加倍。总的来说,在物质世界中保持理性,在情感世界中保持满足,那么我们就享受自己,永远快乐、幸福。

参考文献:

- [1]Brunschiw, J., D. Sedley. The Cambridge Companion to Greek and Roman Philosophy. Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
[2]Russell, Bertrand. A History of Western

- Philosophy. New York: Simon and Schuster, INC, 1972.
[3]Spielvogel, Jackson J. Western Civilization: A Brief History Beijing: Peking University Press, 2006.
[4]Warren, James Ed. The Cambridge Companion to Epicureanism. Cambridge University Press, Cambridge, 2009.
[5]Shen, Guozhen. "Happiness is to Follow Reason." Journal of Jiaying College. 13.2 (2000): 32-34.
[6]余天颖.“快乐的伊壁鸠鲁”.世界博览, 10(2004): 59-60.
[7]周辅成编.西方伦理学名著选.北京:商务印书馆, 1964.
[8]张青卫.“伊壁鸠鲁幸福观的现代阐释”湖南科技学院学, 2(2006):88-9.

(上接第 175 页)

3. 特殊的踏板运用

在这部套曲中踏板的主要作用就是来烘托民族气氛,这里的踏板大部分都不在正拍上,大部分都是采用音后踏板用来保留住低声部的余音。例如第二首乐曲中,踏板根据左手的节奏来踩,左手落音踏板保留,左手跳音抬手时踏板松开,从听觉上来看使整个曲子之间的乐句旋律和间隔更加清晰。

第三首乐曲结尾忧郁,应该使用切分踏板,根据每小节的和声变化来进行切换,这样可以与低音产生共鸣,使旋律高声部更加清晰。第六首《碎步舞曲》其中包含两首不同的曲子,其情绪都是欢快热闹的,但第二首的速度相对较快。该曲的踏板也同样采用节奏踏板,在第一首曲目根据左手的音型两小节换一次,其低音声部的持续音是模仿了康泰琴的音响效果。在旋律中多次出现的 sf 突强记号,可以使用踏板加以强调。

结语

巴托克在《罗马尼亚六首民间舞曲》这部作品中融入了大量的民族元素,与作曲家个人的创作风格完美结合,成为兼有新民族主义风格和原始主义的新作品。在演奏中,要抓住该曲节奏变化丰富的特点,把握好节奏与速度。在旋律与装饰音的演奏中,控制好手指的触键,运用合理的踏板将乐曲的民族特色展现出来,展现出这部套曲独特的音乐魅力。

参考文献:

- [1]熊静.《巴托克与罗马尼亚民间舞曲》[J].钢琴艺术, 1998.06
[2]冯莉,《试析六首巴托克罗马尼亚民间舞曲(上)》[J].钢琴艺术: 2011-07-15

- [3]冯莉,《试析六首巴托克罗马尼亚民间舞曲(下)》[J].钢琴艺术: 2012-01-15
[4]陈世宾《论巴托克多调式和声中的和弦结构形式》《音乐研究》[J] 1985年1月
[5]许勇三.《巴托克的创作出发点》[M].人民音乐出版社, 1986.
[6]湖北艺术学院作曲系.《巴托克论文书信选》(增订版)[M].人民音乐出版社, 1985
[7]邵义强《民族乐派乐曲赏析》[M].河北教育出版社, 2004.01
[8]蒋一民《音乐美学》[M] 1991年9月
[9]张美惠,《巴托克钢琴作品研究》[M].台北:全音乐谱出版社; 2004
[10]王耀华《世界民族音乐概论》[M].上海音乐出版社, 1998.02
[11]江静《试论巴托克罗马尼亚舞曲和声特点》《和声学学术报告会论文汇编》[C] 1979年。
[12]曾士珍,《巴托克民谣采集及十五首匈牙利农民歌曲》[D].美国华盛顿大学钢琴演奏博士。
[13]周文娇,《巴托克三部舞台作品的戏剧观念及创作技法研究》[D].上海音乐学院; 2014-05-01.
[14]史佳尼,《巴托克琴音乐现象研究》[D].云南艺术学院; 2014-06-30
[15]李卓,《巴托克罗马尼亚民间舞曲的作品分析及演奏诠释》[D].哈尔滨师范大学; 2021-05
[16]孟雯琪,《巴托克罗马尼亚民间舞曲演奏分析》[D].山东师范大学; 2021-06