

巴托克弦乐重奏曲复调研究

刘青著

中国音乐学院 科研与教学系列丛书

中央音乐学院出版社

中央音乐学院出版社
HOUSE

巴托克弦乐重奏曲复调研究

刘青著

《中国音乐学院科研与教学系列丛书》

人民音乐出版社·北京

Batuoke Xianyue Chongzouqu Fudiao Yanjiu

图书在版编目 (CIP) 数据

巴托克弦乐重奏曲复调研究 / 刘青著. — 北京 : 人民音乐出版社, 2014.10

(中国音乐学院科研与教学系列丛书)

ISBN 978-7-103-04180-2

I. ①巴… II. ①刘… III. ①巴托克, B. (1881 ~ 1945) - 弦乐 - 重奏曲 - 复调 - 研究 IV. ①J622.07

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第296765号

责任编辑: 于 倩

责任校对: 潘 藤

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京金吉士印刷有限责任公司印刷

880 × 1230 毫米 32 开 7.75 印张

2014 年 10 月北京第 1 版 2014 年 10 月北京第 1 次印刷

印数: 1 — 1,000 册 定价: 32.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

《中国音乐学院科研与教学系列丛书》序

中国民族（传统）音乐有着数千年的悠久历史，历代文人雅士、民间艺人为我们留下了许多宝贵的音乐文化遗产。它种类繁多，积淀丰厚，成为中华文明史上的一朵奇葩，也是世界文化宝库的重要组成部分。

民族音乐长期以来主要以口传心授的模式，在民间、宫廷、宗教和文人群体中传承。进入 20 世纪后，整个中国社会进行变革，民族音乐的生存环境也产生了巨大变化。在这种情况下，学校尤其是高等专业艺术院校，已经成为传承、发展民族音乐的一个重要载体。高校音乐艺术院校的民族音乐教学建设，要落实在课程建设上。在它的背后，需要一整套教学计划、教学大纲，尤其是系统的教材来支撑，并且通过理论和实践有机结合，才能构建音乐教学体系，使得民族音乐在高校乃至更广的范围内推广。

中国音乐学院作为国内唯一一所专门从事民族音乐教学和科研的高等音乐学府，肩负着振兴民族音乐、推动“中国民族音乐教育体系”建设的历史重任。在新中国成立六十周年之际，我们编纂了这套《中国音乐学院科研与教学系列丛书》，包括音乐学、作曲与作曲技术理论、民族器乐、民族声乐等方面的研究及创作成果和教材向学界陆续推出。例如，作为先期工程的民族器乐教材部分，由中国音乐学院国乐系的教授、副教授们结合自身多年教学实践和心得积累，

通过广泛调研、协同攻关完成。与以往的民族器乐教材相比,这些教材更加注重规范化和系统性。民族器乐的演奏需要娴熟、严谨的技术训练作为支撑,书中收入的乐曲主要为练习曲或技术训练作品,可以集中解决民族器乐演奏中的技巧训练问题。无论是笛子、唢呐、三弦还是打击乐专业的学生,通过对该教材的系统学习与训练,能够基本解决该专业乐器的主要技术问题。这无疑可以进一步完善民族器乐循序渐进的科学训练方法。另外,强调原创性也是该套丛书的突出特点,书中所使用的实例大部分由作者创作。这些作品具有较强的针对性,其多为丛书作者常年教学、演奏心血的结晶,有着很高的学术性和实用价值。

高等艺术院校作为专门培养“高精尖”音乐人才的场所,在全国音乐艺术教育领域起着引领作用。我们希望这套《中国音乐学院科研与教学系列丛书》,能够为高校民族音乐的传承、教学、传播和发展注入新的活力,能够为“中国民族音乐教育体系”的探索和建立贡献出一份力量。

赵塔里木

二〇〇九年十月

前 言

在 20 世纪精彩纷呈的复调音乐世界里，巴托克以其涉及面之广，创新理念之独到，复调思维与技法之全面而独树一帜，毫不夸张地说他的音乐可以折射出整个 20 世纪复调音乐创作领域的全貌。此外，被称之为“新民族乐派”的他将其创作深深植根于本民族音乐，并且运用对位技巧这一有力“武器”将民族性与现代性完美地融合在其复调音乐中，形成了他创作风格的独特魅力。

本书将研究范围锁定在巴托克的弦乐重奏类作品，即《44 首小提琴二重奏》与 6 部弦乐四重奏，意在通过研究他复调音乐语言典型而集中的作品，达到全面而深入地剖析其复调音乐创作技法与创作思维的目的。

本书共分上下两卷。上卷主要论述有关巴托克复调音乐创作技术领域的继承与创新，其中包含五个方面：调式调性、节奏节拍、音乐风格、变形技术、织体结构；下卷主要论述巴托克在复调音乐体裁形式方面的继承与发展，同样包含五个方面：非建筑结构中的复调逻辑、复调变奏曲形式、复调回旋曲形式、赋格形式、复调套曲高级结构的逻辑性。

通过从微观技术到宏观结构的研究，本书最终梳理出巴托克复调音乐的全貌，并深入探讨巴托克的音乐创作精神与理念。

目 录

绪 论	(1)
-----------	-------

上卷 复调技术的继承与创新	(9)
---------------------	-------

第一章 调式调性的新思维	(11)
--------------------	--------

第一节 巴托克的调式调性理论	(12)
----------------------	--------

第二节 多调式半音体系的对位结构	(20)
------------------------	--------

第三节 多调性对位结构	(26)
-------------------	--------

第四节 多调式与多调性相结合的对位结构	(31)
---------------------------	--------

第五节 新的旋律半音体系	(34)
--------------------	--------

第二章 复节拍与节奏复调	(38)
--------------------	--------

第一节 复调结构中的复节拍	(39)
---------------------	--------

第二节 节奏复调	(51)
----------------	--------

第三章 复风格复调结构	(63)
-------------------	--------

第一节 自然音旋律与变化音旋律的对位	(65)
--------------------------	--------

第二节 自然音旋律与自然音旋律的对位	(77)
--------------------------	--------

第四章 变形技术的独特运用	(81)
第一节 人工旋律半音体系	(82)
第二节 自由加花式变形	(87)
第五章 对称式结构在复调音乐中的应用	(93)
第一节 模仿关系中的对称	(93)
第二节 多调性对位结构中的对称	(105)
下卷 复调音乐形式的继承与发展	(113)
第六章 非建筑结构中的复调逻辑	(116)
第七章 复调变奏曲形式	(129)
第八章 复调回旋曲形式	(149)
第九章 赋格形式	(170)
第一节 赋格基本材料的创新特征	(171)
第二节 赋格形式结构的继承与创新	(189)
第三节 赋格段应用的多样性	(198)
第十章 复调套曲高级结构的逻辑性	(211)
结 论	(226)
参考资料	(232)
后 记	(236)

绪 论

一、巴托克生平及创作背景

贝拉·巴托克 (Béla Bartók 1881—1945), 匈牙利杰出的作曲家、钢琴家、民俗学家。1881年3月25日生于拿格森特米克罗斯, 6岁开始随母学习钢琴, 9岁开始作曲, 10岁时以“作曲家”兼“钢琴家”的名义进行了首次公演。1899年巴托克进入布达佩斯匈牙利皇家音乐学院, 在托曼·伊什特万 (Thoman Istvan) 的班上学习钢琴并在汉斯·克斯勒 (Hans Koessler) 的班上学习作曲。1905年在匈牙利民族思潮的政治背景下他开始与柯达伊一起系统地采集并研究匈牙利农民音乐, 这为他今后在音乐民俗学上的研究奠定了基础, 更重要的是为他日后的音乐创作开辟了一条全新的道路。1907年巴托克被任命为布达佩斯匈牙利皇家音乐学院的钢琴教授, 并在那里工作长达30年之久。1940年“二战”期间由于纳粹横扫整个欧洲, 匈牙利政局极度恶化, 他不得不忍痛离开了祖国, 移民美国, 在哥伦比亚大学从事整理和研究民间音乐工作。但此时的他并不幸福, 健康开始衰退, 1945年因患白血病去世于纽约。

作为一位作曲家、民俗学家以及钢琴家, 巴托克一生为人类音乐文化事业做出了重要的贡献, 其中最大的功绩在于他把西方作曲技术的最高成就与东欧民间音乐的精神实质十分巧妙地融合贯通于一体, 创作出一系列思想深刻、风格独特并极富创新精神的音乐作品。

纵观他的整个创作生涯，我们可以大致分为以下几个阶段。

第一阶段，早年时期（1899—1905）。这段时期他就读于布达佩斯音乐学院，在那里巴托克学习了瓦格纳以及李斯特等作曲家的作品，但他始终没有找到自己所期望的新道路。1902年在布达佩斯首次演出了理查德·施特劳斯的《查拉图斯特拉如是说》，这部作品给了巴托克以极大的启发，加之他开始意识到自己应该创作出一些具有特殊匈牙利风格的作品，在这些影响下，他于1903年创作了他的第一部具有重要意义的作品《科树特交响曲》。这部作品让巴托克在匈牙利国内引起了人们的广泛关注。

第二阶段，发展时期（1906—1919）。1905年巴托克与科达伊共同开始研究匈牙利农民音乐，1906年他们终于第一次把采风工作的成果公诸于世。在此之后，巴托克创作了大量以民间旋律为基础的作品，如《献给孩子们》（1908）、《15首匈牙利农民歌曲》（1914—1918）等，同时在管弦乐作品《第二管弦乐组曲》（1905—1907）、《交响音画》（1910）中可以看到他受到德彪西等西方作曲家的影响。在这一时期他还创作了三部舞台剧作品，即歌剧《兰胡子城堡》（1911），两部舞剧《木雕王子》（1914—1916）和《神奇的满大人》（1918—1919），体现了他对当代新音乐风格的探索。他的第一部《弦乐四重奏》（1908）也是在这个时期完成的。

第三阶段，大胆探索，获得重要成果的时期（1920—1926）。在这个时期巴托克一方面植根在民间音乐的土壤上继续进行更大胆的创新尝试，一方面也在寻找更为适度、更为听众所接受的创作方式，1920年创作的《8首钢琴即兴曲》便是其中创新的典范。他自己曾说过，《8首钢琴即兴曲》已经达到了为原始民歌配置的最远极限。而1923年写的《舞蹈组曲》则属于分寸较为适度的作品。

第四阶段，创作上取得卓越成就的时期（1927—1940）。这个阶段是巴托克在创作上最繁荣茂盛的时期。民间音乐精神与现代音乐技法已结合得水乳交融、炉火纯青。同时，受到斯特拉文斯基、勋伯格等人的影响，他的创作也在一定程度上显示了新古典主义与表现主义音乐的倾向。这个时期的重要代表作有：《世俗大合唱》（1930）、《44首小提琴二重奏》（1931）、《小宇宙》（1926，1932—1939）、《为弦乐、打击乐和钢片琴所写的音乐》（1936）、《小提琴协奏曲》（1937—1938）等。同时，他一生中重要的4部弦乐四重奏作品也在这一时期完成，至此巴托克为我们留下的一笔巨大财富——6部弦乐四重奏全部得以完成。

第五阶段，流亡美国，在创作上最后放出异彩的时期（1940—1945）。在美国期间，巴托克虽然离开了他所深爱的祖国，但是他的作品却更加具有浓郁的民族风格，如《乐队协奏曲》（1943）、《第三钢琴协奏曲》（1945），这也是这位伟大的作曲家对祖国所做的最后的深情表达。

二、本论题的研究对象

1. 关于《44首小提琴二重奏》

巴托克的《44首小提琴二重奏》创作于1931年，正值他创作生涯中卓越成就的时期（1927—1940），与此同时期的还有《第二钢琴协奏曲》、《小宇宙》、《弦乐、打击乐和钢片琴曲》等作品。《44首小提琴二重奏》是他50岁时的作品，分上下两部，并按照难易程度呈进阶式排列。巴托克本人在一个特别简短、言简意赅的节目简讯中描述了这套曲子的宗旨：“双小提琴《44首二重奏》在创作时，同当

时的《献给孩子们》那组曲子一样，都怀有同样的意图。学生们在他们学习的最初几年，应当熟悉演唱作品，因为这些作品使民间音乐毫不矫揉造作的朴实无华同它们在旋律和节奏方面的特点变得协调一致。”^①然而，当我们仔细研读他这部看似小提琴训练教材的作品时，才发现这其中深藏了大量的宝藏！换言之，巴托克将他无比智慧的创作才能凝练集中地体现在了每一首短小精悍的作品当中，使这部作品几乎成了他全新作曲手法的归纳总结。

2. 关于 6 部弦乐四重奏

由海顿创立，贝多芬推向高峰的弦乐四重奏形式在迄今为止的两百多年音乐历史中经久不衰，就算在 20 世纪新音乐“反叛”或“革新”的背景下也得到了很好地保持与保护。从 20 世纪德彪西与拉威尔的弦乐四重奏直到当今仍旧活跃在乐坛的波兰作曲家潘德列斯基的弦乐四重奏，在这将近一个世纪近百部弦乐四重奏作品中，巴托克于 1908—1939 年间陆续问世的 6 部弦乐四重奏作品一直被公认为是 20 世纪此领域的巅峰之作。这 6 部弦乐四重奏以其题材之广泛，思想之深刻，形式之多样，手法之细腻，音色之新颖，风格之独特，逻辑之严密当之无愧地成为了 20 世纪室内乐的传世珍品。

3. 选题缘由

本论题之所以在巴托克众多的作品中选取了弦乐重奏作品作为研究对象的原因有三点：

其一，作为复调研究专著理所当然应以复调现象集中而突出的

^①《巴托克》，〔美〕埃弗雷特·赫尔姆著，刁承俊译，人民音乐出版社，2004。

作品作为研究对象，弦乐作品历来在此领域是有优势的。本书所研究的弦乐重奏曲从数量上来看总共 50 首，可以说无一例外都展示了巴托克极为高超的复调技法和他极为精妙的复调思维。从这些作品中，我们完全可以窥探到作曲家复调音乐创作的全部奥秘。

其二，本书对巴托克所有纯粹弦乐重奏曲的复调研究，也是希望在巴托克的创作道路尤其是复调音乐创作领域做一个纵向历时性与横向共时性的比较研究。《44 首小提琴二重奏》与 6 部弦乐四重奏从创作思维与风格上存在诸多的共性与个性，共性主要体现在二者都脱离不了巴托克建立在民间音乐基础之上大胆创新的创作宗旨，同时复调创作技法都占绝对优势；个性也同样体现在对待民间音乐的运用上，《44 首小提琴二重奏》中的每一首乐曲都能清晰地找到民间旋律的存在，并且几乎都保留了其原貌，这种直接“拿来”的手法是巴托克运用民间旋律众多手法中非常重要的一种。在这部作品中，巴托克运用对位技法的创作理念是要将这些单纯质朴的民间音乐艺术品嵌入极其现代的音乐语言当中，对位技法以它在多层次思维上的优势，以及给予不同材料结合的平台，当之无愧地成为巴托克的首选。6 部弦乐四重奏则很少直接采用原汁原味的民间音乐，而是将民间音乐的精神及其内在特质转化为他自己的音乐语言，创作出巴托克式的独特音乐作品，同时也让人感受到民间音乐的深厚底蕴，因此在作品中所用到的复调技法则是从音响的层次，主题的展开，以及结构的布局等方面进行过缜密的构思。

其三，《44 首小提琴二重奏》为短小精悍的小曲，6 部弦乐四重奏为具有一定曲式结构规模的大型套曲，因此对它们的个体研究以及相互之间的比较研究可以使本书形成从微观的复调技法到宏观的复调音乐形式这一逻辑分析线索，也为研究的由浅入深、由点到面、由

技法到形式提供了可能。

三、本论题的研究意义与价值

20 世纪是一个复调音乐复兴的时代，此时的复调音乐世界星光灿烂，肖斯塔科维奇、勋伯格、威伯恩、贝尔格、欣德米特、斯特拉文斯基、里盖蒂等这些赫赫有名的作曲家们纷纷在他们的作品中大量运用复调技法甚至重现古老的复调音乐形式。然而所有这些光芒都掩盖不了巴托克这颗璀璨的明珠，他的复调音乐以其涉及面之广、创新理念之独到、复调思维与技法之全面而独树一帜，毫不夸张地说，他的音乐可以折射出 20 世纪整个复调音乐创作领域的全貌。此外，被称为“新民族乐派”的他将其创作深深植根于本民族民间音乐，并且运用对位技巧这一有力“武器”将民族性与现代性完美结合；借助对位技巧这一广阔平台把他对于旋律、调式调性、节奏、结构的等方面的创新手段都一一展示。因此，通过对巴托克复调音乐的研究与总结不但可以获取大量他本人有价值的理论思想，同时也为研究 20 世纪这一音乐史上被认为复调音乐回归的时代提供了理论依据。

此外，从实践意义上来说，巴托克建立在本民族民间音乐基础之上的创作精神和创作实践对于我国的作曲家同样具有非常重要的借鉴意义和典范作用。跟古老的匈牙利民族一样，我们国家浩如烟海的民间音乐也正期待着被挖掘、整理，并在作曲家们的手里重新大放异彩。那么，巴托克所走的这条道路，即立足于民族的土壤，将专业的西方作曲手法与民间音乐紧密地结合在一起，不失为繁荣与振兴我们民族伟大音乐文化的一条可行之路。研究巴托克不仅让我们获得了新的创作理念、新的创作手法，更重要的是让我们再次认识作为中国的音乐工作者所拥有的精神财富和肩负的神圣使命。

四、本论题的研究历史与现状

对于巴托克的研究,自20世纪中叶至今从来没有间断过。国外的研究大致可以归结为两大群体,即匈牙利与非匈牙利群体。我国对巴托克的研究在七八十年代处于高峰时期,并且一直持续至今。纵观这30年来,研究的内容、角度涉及方方面面,可以说取得了卓有成效的收获。尤其是巴托克百年诞辰出版的《论巴托克的音乐创作》(许勇三主编)以及《巴托克研究论文集》(中国音乐家协会天津分会出版),这两套丛书集中收集了当时研究巴托克的多篇学术论文,内容涉及作品研究、曲式研究、和声研究等各个方面,可以说对今天的研究仍具有很高的指导和参考价值。另外,于苏贤在其《20世纪复调音乐》中也对巴托克在复调方面的创新手法进行了全面、详尽的分析和概括,这对本书的研究也起到了直接的借鉴作用。

集中到复调方面的研究除了前面提到的于苏贤先生的以外,还有最近收录到2007复调音乐学术研讨会论文集集中的两篇:邹建平的《巴托克赋格写作的语言和形式》和周雪石的《同基音场线性对位——巴托克弦乐四重奏研究之三》,他们分别从赋格这个复调体裁和音高关系的对位技巧两方面进行了研究和论述。

综上所述,本书从两部弦乐重奏曲中提取巴托克所有的复调创作技法以及复调音乐形式,并结合巴托克民族性与现代性相结合的创作思维进行梳理研究。

五、本论题的研究方法与手段

本论题将通过对巴托克《44首小提琴二重奏》与6部弦乐四重奏的分析研究,解析巴托克如何运用复调技巧进行创作,并揭示其深

层的民族性与现代性相结合的创作观念。

本书拟采用的研究方法与手段为：牢固地以作品本身为基础，以复调结构原则为指导，从音与音的字里行间找到切实可信的技术法则，然后更进一步地提炼、抽象、归纳与总结，寻求规律性的创作原则，给出言简意赅、清晰明确的结论。同时，时刻结合巴托克的创作理论与创作观念，从他本人的言论中搜索各种技术原则使用的方法以及初衷，做到有理有据，避免凭空臆想而得出的偏颇结论。

上卷 复调技术的继承与创新

随着复调音乐的诞生与发展，创作复调音乐的各种技法也逐渐建立与完善起来。这些技法从“纵”与“横”两个坐标规范着复调音乐的写作，也从“对比”与“模仿”两大技术类型为复调音乐的写作提供着种种技术手段。然而这种笼统的二元性划分绝不能概括复调技巧历经数百年的发展变迁，恰恰是从这两个基本架构而派生出来的众多五花八门的复调技巧，才使得复调音乐这片天地里有了众多作曲家们个性鲜明的精彩作品，同时复调音乐的创作技术也在他们的笔下不断地巩固、延伸，在继承与创新中稳步前行。

从巴托克的复调音乐世界里我们又一次看到了这种继承与创新的并存状态，这与他的创作理念是不可分的。在巴托克 1943 年到美国哈佛大学讲学时发表的名为《匈牙利新艺术音乐的主要特征》的报告中，他非常坦率地表达了自己对于“演变”的支持和对于“革命”的反对。他说：“艺术的彻底革命是不可能的……我们可以断言，音乐中即使是最革命的运动也有其自然的局限性……在最近几十年中，那些最有成就的作曲家并不是借助于破坏性的革命；事实上恰好相反，他们的艺术的发展正是以稳步的连续的演变作为