

中国优秀音乐硕士论文选编丛书

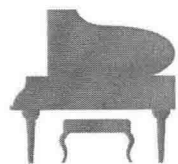
在情感与理智中寻求平衡

姚恒璐◎编

知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

中国优秀音乐硕士论文选编丛书

在情感与理智中寻求平衡

姚恒璐◎编

知识产权出版社

全国各地图书馆均有代售

图书在版编目 (CIP) 数据

在情感与理智中寻求平衡 / 姚恒璐编 . — 北京 : 知识产权出版社, 2016.1

(中国优秀音乐硕士论文选编)

ISBN 978-7-5130-3961-1

I . ①在… II . ①姚… III . ①作曲法—文集 IV . ① J6-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 304495 号

责任编辑: 高志方

责任出版: 孙婷婷

在情感与理智中寻求平衡

姚恒璐 编

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址: <http://www.ipph.cn>

责任编辑: 010-82000860 转 8512

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

印刷: 北京中献拓方科技发展有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

版 次: 2016 年 1 月第 1 版

字 数: 500 千字

邮 编: 100088

天猫旗舰店: <http://zscqchs.tmall.com>

责任编辑: gaozhifang@cnipr.com

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 23.5

印 次: 2016 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 65.00 元

ISBN 978-7-5130-3961-1

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

序

硕士学习阶段，是明确一位学人专业方向的关键阶段。英文叫做 Master Degree，意为经过大学本科各类基础科目的普遍学习之后，进一步掌握专业技能与知识、确立专业方向、明确专业走向和主导，为执教或从事其他专业工作打好基础。Master 这个词在很多场合被翻译中文为“大师”，但在这里显然不适合，我们可以将其理解其为“掌握者”或许更为恰当，掌握了专业技能知识，进而“学以致用”，则标志着一个人开始步入专业领域。硕士论文也是标志着一位学者成长发展的中坚阶段，在学习掌握专业认知程度的同时，其论文也会反映出作者的专业积累、知识结构及其表达阐述能力。

近年来，国内许多音乐类出版社以单行本的方式出版过各种博士学位论文，针对一个专门的理论问题，或者针对一位作曲家的主要作品进行深入地研究，取得了较为丰硕的成果。而硕士论文，尽管其篇幅短小，却也针对一个相关课题进行了较为深入的阐述，它更像是“中篇小说”，能够将作者的观点以更简捷快速的方式传输到读者头脑中。

在这次我们编选的硕士论文当中，作者主要来源于中央音乐学院、上海音乐学院、中国音乐学院的作曲系和音乐学系，也有来自山东艺术学院、四川音乐学院等其他院校的音乐硕士，研究的角度分别有对西方作曲家的作品分析、中国民族音乐的流变、对中国作曲家的作品分析、音乐表演以及音乐专业综合理论研究。论文作者们提出一个个鲜明的学术观点的同时，通过一系列行之有效的研究方法，表现出每个人对于音乐学术问题各自不同的见解。我们还希望将论文的视角逐步扩大到与音乐相关的其他学科，借以起到传播学术信息、示范艺术实践的社会作用。

一个人所获得的学位往往只能显示其已经达到的知识层面和心智能力的程度，论文的

写作也只能显示出一个人的阶段性学术成果。如果要想全面构建一个人合理的知识结构，就需要在实践当中不断地磨练、在广博的信息海洋中自由择取，发现适合自己的研究领域，才能利于做出相应的成绩。恩格斯说过：“理论思维仅仅是一种天赋的能力。这种能力必须加以发展和锻炼，而为了这种锻炼，除了学习以往的哲学，直到现在还没有别的手段。”

这套音乐硕士学位论文集当中所反映出来的专业信息，也是当前学术界所多为关注的方方面面。在不断得到反馈意见、努力于更加成功作为的同时，相信在我们的年轻学子当中会产生越来越多、质量上乘的学术研究成果。希望能够借以促进整体社会的文明程度，有利于人文学养的提升。

——姚恒璐

目 录

Contents

巴托克《小宇宙》中的复调多元化风格	董海莹	1
-------------------------	-----	---

第一章 纯自然音体系的复调音乐	4
第二章 多调式半音体系的复调乐曲	17
第三章 新的旋律半音体系的复调乐曲	46
第四章 特殊调式音阶的复调乐曲	57
第五章 无调性复调乐曲	65
第六章 横向与纵向双重结构的复调乐曲	67

在情感与理智中寻求平衡

——凯佳·萨利亚霍《梦之镰型翅膀》长笛协奏曲创作技法分析	方 健	81
------------------------------------	-----	----

第一章 作品结构总体论述	86
第二章 从递增到递减渐变手法的综合运用《前奏曲》	92
第三章 固定反复音高 / 核心音调 / 复调思维《鸟的花园》	101
第四章 固定律动特征与递增到递减的力度结构《另一条河》	106
第五章 两种主导动机的发展思维《鸟的舞蹈》	109
第六章 再现思维与固定低音《鸟，一个附属的卑微者》	112

变奏中的变奏——从“帕格尼尼现象”看传统与创新	韩昕桐	119
第一章 帕格尼尼第二十四首随想曲		121
第二章 手法、曲式、体裁		125
第三章 作品的变奏形式		129
第四章 变奏之间的比较研究		158
罗奇伯格第二交响曲	杨珽珽	173
第一章 1950 年代美国十二音音乐的发展回顾		178
第二章 罗奇伯格的十二音创作实践和相关理论		183
第三章 《第二交响曲》的序列设计及使用		192
第四章 以传统思维为基础的整体写作		201
布里顿三部大提琴作品的创作技法研究	张 培	251
第一章 作曲家的创作生涯		253
第二章 C 大调奏鸣曲 (Op.65) 创作技法研究		255
第三章 大提琴交响曲 (Op.68) 的创作技法分析		269
第四章 结论与兼论		308
莱蒂主题的过程分析法	鲁 立	313
第一章 “主题的过程”分析法之学理剖析		319
第二章 “主题的过程”分析法在今天		350

巴托克《小宇宙》中的复调 多元化风格

□董海莹

摘 要:巴托克(Bela.bartok,1881—1945)是20世纪极富个性与创造力的匈牙利作曲家、音乐理论家、钢琴家。他在音乐史上具有举足轻重的地位,纵观巴托克的生平,并研究其作品,处处可见其在作曲技法方面,孜孜不倦地进行着广阔而深远的探索与创新,以娴熟、高超的技巧将传统与现代,匈牙利民族风格与西方技法融会贯通,创作出大量具有经典性的音乐作品。归纳出具有严谨逻辑的作曲技法理论,对20世纪现代音乐的创作与教学做出了巨大的贡献。

本文是将巴托克《小宇宙》曲集中的复调乐曲,依据其音阶材料、调性布局,乐曲逻辑结构,复调技法等方面分为六个具体课题进行分析与研究。第一个具体课题为纯自然音体系的复调乐曲的研究。巴托克在这一部分作品中充分运用了多种自然音调式作为音阶基本材料,旋律线条简洁流畅,调性、调式清晰明确,体现出鲜明的民族风格与气质。第二个具体课题为多调式半音体系的复调乐曲的研究,这一体系是巴托克创立的。第三个具体课题为新的旋律半音体系的复调乐曲的研究。巴托克运用两种方法创造出这种新的旋律半音体系。这两章的乐曲表现出一种独特而新颖的风格特点。

第四个具体课题为特殊调式音阶的复调乐曲的研究。第五个具体课题为无调性复调乐曲的研究。这两个章节中的每一首乐曲都有各自的形式与结构。第六个具体课题为横向与纵向双重结构的复调乐曲的研究。这一章节中的乐曲运用的是双重结构来发展音乐,纵向结构为一些固定的音程、和弦,横向结构则是由复调思维形成音乐的运动与发展。

通过以上内容的研究与分析,充分显示出巴托克在《小宇宙》曲集中的多元化复调风格,在微观与宏观上都得以体现。其民族风格与现代作曲技法的结合,对今天的作曲学生、年轻作曲家仍有重要的启

示作用，无论从创作观念到复调技法，都值得我们借鉴学习。

关键字：巴托克 复调 多元化风格 纯自然音体系 多调式半音体系 新的旋律半音体系 特殊调式 无调性 横向与纵向双重结构

绪 论

巴托克（Bela-Bartok, 1881—1945）是 20 世纪极富个性与创造力的匈牙利作曲家、音乐理论家、钢琴家。他在音乐史上具有举足轻重的地位。纵观巴托克的生平，并研究其作品，处处可见其在作曲技法方面，孜孜不倦地进行着广阔而深远的探索与创新，以娴熟、高超的技巧将传统与现代；匈牙利民族风格与西方技法融会贯通，创作出大量具有经典性的音乐作品。归纳出具有严谨逻辑的作曲技术理论，对 20 世纪现代音乐的创作与教学产生了巨大的影响。

巴托克 1881 年出生于匈牙利托伦搭省的纳吉森特米克罗什（现名圣尼古拉·马雷，属罗马尼亚），此地的典型特点是多民族地区，各个民族具有其独立的语言和风俗，互不干扰。巴托克早在其孩童时代的乡村音乐会上，便接触到了不同民族的民间音乐。巴托克在音乐方面的启蒙得益于其母宝拉，9 岁开始作曲，10 岁创作标题钢琴曲《多瑙河》描写多瑙河的流水，11 岁时在慈善音乐会上初次登场，显示出超人的音乐天赋。然而由于幼年丧父，母亲为了让巴托克受到良好的教育，不得不辗转好几个城市，而巴托克无论在哪所学校学习，都以优异的成绩减免学费，减轻慈母的负担。

1899 年，由于对民间音乐的兴趣和重视，已有一定创作能力的巴托克放弃了维也纳音乐学院的奖学金，而选择了布达佩斯音乐学院，以便更好地研究民间音乐。钢琴师从托曼·伊什特万教授；作曲师从科斯勒·亚诺什教授。作曲风格受到勃拉姆斯、瓦格纳、李斯特的影响，作有《科树特交响曲》，并且仍在继续寻找创作发展的方向。1902 年，巴托克聆听了德国作曲家理查·斯特劳斯的《查拉图斯特拉如是说》，在埋头研究施特劳斯这部总谱时，对匈牙利产生的政治思潮，艺术领域也积极响应参与。此两者将巴托克的注意力引向了匈牙利的民间音乐研究。

巴托克曾这样说过：“那些被误以为是民歌的匈牙利曲调（这事实上是一些或多或少流于平庸的、广泛流传的创作歌曲而已）的确很少使人感到兴趣。因此，我于 1905 年转而探讨人们此前根本还不知道的匈牙利民间音乐。”（引自人民音乐出版社《巴托克论文集

信选》第245页)因而从1905年开始,巴托克与另一位匈牙利著名音乐家佐尔丹·柯达伊合作,开始收集和研究民歌的工作。最初,巴托克只涉及匈牙利的农民音乐,后来采风扩展到罗马尼亚、捷克和斯洛伐克、保加利亚、鲁塞尼亚、塞尔维亚,足迹遍布整个东欧地区,甚至阿拉伯、土耳其地区。并在柯达伊的帮助下,将数量庞大的民谣加以归类整理。他一生收集和整理了东欧及阿拉伯民歌近万首,对他的创作风格产生了巨大的影响。

巴托克凭借西方严谨的音乐创作体系,采用东欧(甚至阿拉伯地区)民间流传的各种旋律风格;同时,用创新的技法,将音乐创作体系有机地融合,确立了巴托克具有强烈现代意识的独特风格。1940年,由于匈牙利国内的政治局势,迫使巴托克背井离乡移居美国,在美国极为艰辛的生活情况下,巴托克创作了大量的经典作品,例如《乐队协奏曲》《第三钢琴协奏曲》等。1945年,巴托克病逝于纽约西部医院。

巴托克的钢琴曲集《小宇宙》1926年开始创作,是为钢琴教学而作,于1939年完成。全书共6册,153首乐曲,按难度由浅而深的排列。人民音乐出版社出版的拉约什·莱斯瑙伊的《巴托克传》中巴托克自己对《小宇宙》有一番解说:“《小宇宙》中有一首原来想作《简易钢琴曲九首》中的第十首,由于某种原因,我把它抽了下来。当时我已考虑写一些初级钢琴用的乐曲,但真正着手这项工作是在1932年夏天。第一卷第一部分写成后,我有机会拿它进行实验,1933年,幼子彼得吵着让我们教他学钢琴。我做了一个大胆的决定,亲自教他——这在我是不寻常的,除了唱歌和技巧的练习外,我只给他《小宇宙》中的音乐。我希望《小宇宙》对他很有帮助。但是,我必须承认,我自己也从这次实验中学到不少东西……”

巴托克写作《小宇宙》首先是希望拓展、拓宽练习曲曲目,力求让学生在钢琴学习中视野开阔。不但完全掌握传统风格,也要学习一些新的音乐风格,熟悉现代乐汇,以便完善钢琴教学的内容。

《小宇宙》曲集中,据说有三首是民歌的原始旋律,其余皆为巴托克自己创作,但也极富民间风格,充分体现了他对于民族音乐的丰厚感情。20世纪创新的作曲技法,在《小宇宙》中都有所体现,因此从作曲技术的角度,可以说《小宇宙》是“新音乐风格的集中展示,也是现代作曲手法的袖珍百科全书,每一首作品都闪烁着瑰奇的光彩。”(摘自桑桐著《巴托克〈小宇宙〉中双调式,复合调式与双调性乐曲分析》)对此,英国哈密施·麦恩著《巴托克》一书中,也有过同样的论述:“这个选集也是了解巴托克创作世界的关键。他音乐的所有方面,都化为最赤裸的基本要素。”

本文所研究的课题是巴托克《小宇宙》曲集中所有复调性乐曲。这些复调乐曲具有多种风格特征,本文依据音阶材料,调性、复调技巧等方面分为以下内容进行研究:一、纯自然音体系的复调音乐;二、多调式半音体系的复调乐曲;三、新的旋律半音体系的复调

乐曲；四、特殊调式音阶的复调乐曲；五、无调性复调乐曲；六、横向与纵向双重结构的复调乐曲。

第一章 纯自然音体系的复调音乐

第一节 多种自然音调式的运用

众所周知，自 17 世纪至 19 世纪末，音乐的各个层面基本上都建立在严格的大小调体系中，调性体系作为一种强有力的组织力量贯穿在各类作品中。虽然浪漫派后期的某些作曲家为了摆脱具有古典音乐特征的大小调体系，重新开始使用纯自然音调式（即教会调式、中古调式），但从整个历史发展中看，当时的作曲家不能完全摆脱传统大小调思维的影响，而将一系列纯自然音调式划分为“大调型”与“小调型”两类，这是近现代化了的自然音调式。20 世纪以来，许多作曲家（尤其是民族乐派），充分运用了多种自然音调式，但这并不是历史的倒退，而是在新的历史背景下，将调式思维加以开拓与扩展。

本章所指的自然音调式，包括大调、多利亚调式、弗里几亚调式、利底亚调式、混合利底亚调式、小调、罗克里亚调式及五声调式。巴托克在《小宇宙》曲集中运用这些纯自然音阶材料创作的作品，用音简洁单纯，调性、调式一目了然，体现出一种全新的风格和气质，既纯朴自然，又丰富灵动。《小宇宙》曲集中，一些乐曲的标题干脆就直接冠上调式名称。由此可见，巴托克在构思乐曲时，就对调式有了明确的指向和安排，有意识地将调式作为其创作技法的一个方面。

在六册《小宇宙》曲集中，巴托克运用纯自然音调式创作的乐曲占一定的比例，可以进行如下分类。其中运用大调式创作的复调乐曲有 No.27《切分音》、No.35《赞美歌》、No.38《断奏与连奏》、No.39《断奏与连奏》。运用多利亚调式创作的复调乐曲有 No.12《双手反向弹奏》、No.22《模仿与转位》、No.32《多利亚调式》、No.47《博览会》。运用弗里几亚调式创作的复调乐曲有 No.28《八度卡农》、No.34《弗里几亚调式》、No.46《渐强—渐弱》、No.129《交替出现》。运用利底亚调式创作的复调音乐有 No.24《牧歌》、No.37《利底亚调式》。运用混合利底亚调式创作的复调乐曲有 No.26《反复》、No.30《下四度卡农》、No.48《混合利底亚调式》、No.76《三声部》、No.84《游戏》。运用小调创作的复调乐曲有 No.36《自由卡农》、No.67《三度音程对单一声部》。运用五声音阶创作的乐曲有 No.78《五声音阶》。

在使用纯自然音调式音阶创作过程中巴托克力图简洁明了，每首乐曲，都有明确的调

性、调式，并散发出其独特的韵味。

巴托克在《小宇宙》曲集中有意识地运用各类音阶创作的复调乐曲，其中有五首直接将调式名称作为乐曲标题：No.32《多利亚调式》、No.34《弗里几亚调式》、No.37《利底亚调式》、No.48《混合利底亚调式》、No.78《五声音阶》。

本章所提到的复调乐曲，全部使用的是纯自然音调式音阶材料，个别几首的中段出现了向属方向的转调，但依然保持纯自然音调式结构。还有两首出现辅助性变化音，但依然未改变自然音调式基本结构。

第二节 复调结构

《小宇宙》全集中，很多乐曲都运用了各类复调技法进行创作。有运用传统复调技法的；有在传统技法上有所创新的；有巴托克自己独创的；有20世纪近现代作曲家创作的复调技法，而巴托克来运用、发展的。每首作品都有明确的技术特点，浓郁的趣味性。

现按复调结构，分为如下几类，加以研究。

一、对比复调结构为主的乐曲

巴托克在《小宇宙》曲集中，运用自然音调式音阶创作的作品，以对比复调技法为主的乐曲有 No.27《切分音》、No.24《牧歌》、No.32《多利亚调式》、No.37《利底亚调式》第二段、No.34《弗里几亚调式》、No.67《三度音程对单一声部》、No.78《五声音阶》。

下面分析 No.67《三度音程对单一声部》。

谱例 2—1：No.67《三度音程对单一声部》

三度音程对单一声部

对比复调
Andante. ♩ = 110

p

a自然小调

这是一首运用 a 小调创作的对比复调乐曲。平行三度的声部与另一声部的对位旋律形成反向与斜向进行，旋律此起彼伏类似节奏卡农。巴托克创作此曲时，特意将平行三度音程的旋律与单一声部的旋律形成音响色彩与厚度上的对比。前八小节三度音程的旋律在高声部，后八小节三度音程的旋律移至低声部，由原先的上厚下薄，转换为上薄下厚，两个声部前后呼应，产生一种和谐的律动感。

二、模仿复调结构为主的乐曲

由于模仿复调技法非常丰富，以模仿复调技法为主的乐曲，又可以细分为如下几种：

1. 严格卡农。

如：No.22 《模仿与转位》。

本曲运用多利亚调式创作，是一首单纯的卡农曲，前八小节为上六度卡农，后八小节为下六度卡农，后八小节为前八小节“C”音为轴的倒影转位。

如：No.23 《模仿与转位》。

本曲也是多利亚调式，是一首时间距离为两拍的八度卡农，运用八度二重对位手法进行发展。（4、5、6 小节是 1、2、3 小节的声部转位；第 10、11、12 小节是 7、8、9 小节的声部转位），手法简洁，前后呼应。

如：No.26 《反复》。

这首乐曲的前十一小节为严格的下十一度卡农，结尾四小节运用对比手法，结束句终止于主属两音。

如：No.28 《八度卡农》。

此曲为下八度卡农。No.30 《下四度卡农》此曲为下四度卡农，No.31 《卡农式小舞曲》此曲为下八度卡农，两次卡农时间距离由四拍靠近为二拍，手法自然，音乐流畅。No.39 《断奏和连奏》此曲为 F 大调的严格卡农，前三小节为时间距离相隔一个小节的下八度卡农，

之后时间距离靠近为两拍。

谱例 2—2: No.84 《游戏》13—20 小节

下五度卡农

mf

倒影

cresc.

f

上例 No.84 《游戏》的 14—17 小节，为下五度严格卡农。

2. 自由卡农

模仿声部有个别音或个别节奏与原形稍有差异,但丝毫不影响卡农曲的特点。

如：No.35《赞美歌》这是一首C大调的卡农曲，虽然在模仿关系中，节奏变化较多，但仍不失原形的基本形态。

如: No.36《自由卡农》,这是一首e小调八度卡农曲,节奏、音高有些许变化。

3. 节奏卡农

20 世纪复调音乐中,节奏的思维大大开阔,节奏的地位提高到了前所未有的高度,甚至摆脱了节奏必须依附于旋律线方能存在的传统观念,赋予节奏以主导音乐作品的结构作用。节奏卡农即是在早期复调技巧基础上形成的卡农技巧之一。

谱例 2—3: No.76 《三声部》

[illegible]

这首乐曲由 D 混合利地亚特调式创作而成。全曲为三个声部，1—10 小节下两个声部之间为典型的节奏卡农，11—18 小节，下两个声部转为上两个声部，依然是节奏卡农。第三个声部与之形成对比。虽然节奏的模仿性非常明确，但在旋律结构的发展中也有其自身的严谨逻辑性。11—14 小节转向 D 利地亚特调式，是在模仿中形成的，之后转回 D 混合利地亚特调式。

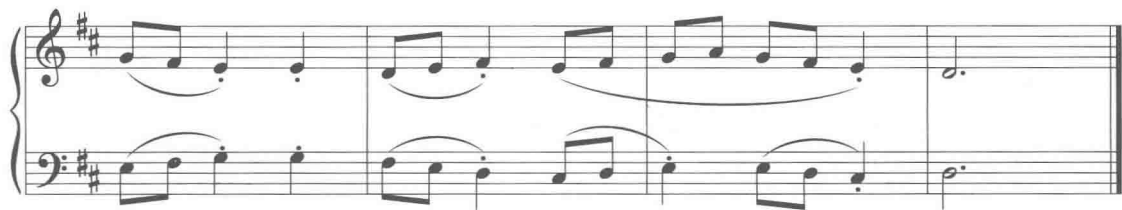
4. 倒影卡农

巴托克在《小宇宙》曲集中，运用纯自然音调式创作的乐曲里，运用倒影卡农技法的乐曲及乐曲片段非常多，其中有同步倒影、倒影模仿等，举例如下：

谱例 2—4：No.38《断奏和连奏》

断奏和连奏

上例全曲为 D 大调，共八小节，非常有趣。运用同步倒影手法，（两个声部无时间距离，而是以相反的方向同步进行），形成对称效果，调号的写法恰好与同步倒影的旋律线条方向一致，形成视觉上的对称。前三小节为严格的同步倒影，第 1、2 小节以 II 级音为轴，第三小节以 III 级音为轴。后 5 小节是倒影手法与平行三度手法交错，高低声部节拍几乎完全一致，节奏同步。

如：No.12《双手反向弹奏》，这首乐曲是 d 多利安调式的同步倒影卡农。主音 D 也是倒影的轴音。第一乐句（1—4 小节）与第二乐句（5—8 小节）是同样材料的重复，（9 小节）之后，是动机进一步发展。第 13 小节是再现。

谱例 2—5：No.84《游戏》

游戏

Vivace. ♩ = 152

f

倒影

meno f

f

下五度卡农

mf

倒影

f

tranne

p dolce

a tempo

mf *cresc.* *f sf*

上例 No.84《游戏》片段中，从下五度卡农发展出倒影卡农。

本章所分析的各首乐曲，除了个别几首乐曲是单纯的运用了一种复调技法。多数乐曲是多种技法并存、交织出现，塑造出一个个简洁而生动的音乐形象。

第三节 复调形式

在巴托克运用纯自然音调式创作的复调乐曲中，除了运用对比、模仿等复调技法来创作乐曲，还运用了多种传统的、西方早期的复调音乐形成来创作一些独立的复调乐曲，具有鲜明而丰富的体裁特征。如运用 *Ostinato* 原则创作的乐曲，具体形式为：