

巴托克《小宇宙》之历史解析

姜 筱 (青岛大学音乐学院 山东青岛 266000)

摘要:《小宇宙》是巴托克从1926年开始创作的一部钢琴曲集。

它包含153首钢琴曲,它的重要性不仅在于其巨大的音乐价值,更在于全面系统的结合了键盘和作曲技巧。本文主要描述《小宇宙》从创作萌芽到出版的整个历史过程。

关键词:《小宇宙》;创作;历史;出版

贝拉·巴托克的《小宇宙》是由153首循序渐进的钢琴曲组成的合集,从1940年出版后,吸引了很多音乐家及学习者的关注。而且,多于40篇文章、书籍、论文投入到其讨论工作中去,尤其是从客观的角度来看:1.《小宇宙》提供了演奏家在音乐会中适合使用的作品;2.作品中呈现出不同风格音乐的特色;3.让学生掌握通过民间音乐来改编钢琴曲的技巧;4.《小宇宙》是学生学习钢琴的参考书目。本文所描述的是《小宇宙》产生之前、期间以及之后的发展历程。

一、《小宇宙》创作前期

它创作于1926年至1939年间,大部分是巴托克在布达佩斯期间创作的。研究者们不确定最先完成的是哪一首,然而有证据表明,D大调“齐奏”(第137首)也许是153首曲子中第一首被构想出来的,完成时间是1926年。巴托克用序号把大部分的作品进行分类,其整篇手稿都是用娴熟的蓝色钢笔字写成,之后是用铅笔修改的。该部作品最终在1940年由霍基斯出版社出版。

巴托克在1920年时恢复了音乐会演奏事业,以至扩展到国际化的规模。演出的增多增加了他在钢琴曲方面的创作。1926年,他创作了钢琴奏鸣曲《在户外》和《9首钢琴小品》,并且开始收集各种风格的钢琴练习曲,开始着手创作《小宇宙》。

1933年前,《小宇宙》创作之初,并没有想到把它用于教育目的,而是为小儿子彼得学习钢琴所用。他在创作过程中,采用了很多音乐界朋友的建议,如朋友伍德梅尔的观点,在钢琴曲的创作中不仅涉及到节奏方面的训练,同时还有旋律、和声等专门训练。

根据巴托克小儿子彼得回忆所陈述,1936年,他父亲第一次提出《小宇宙》这个名字,并将它划定为一部钢琴曲合集,小彼得说:“在我父亲决定把《小宇宙》当作钢琴教材试验其成效时,我就像一头“小猪”在钢琴旁作他的学生。那年是1936年,是我开始学习钢琴的第一年;实际上,他创作曲子的速度,比我学习的要快。之后,他为《小宇宙》创作了大量练习曲,但并没有考虑它是否适合我的钢琴学习”。

在布达佩斯,巴托克早期的一位学生曾在1936年到1937年期间跟随其学习钢琴,她说那时候巴托克就已经把这些练习曲作为正规的教学书本来使用了。正因为巴托克之前从来没有教过初学者,他不断地向朋友询问相关的教学建议,如何解决初学者在弹奏过程中遇到的基本技巧等问题。当讨论到各式各样的细节问题时,巴托克留给朋友的印象不仅是他解决每个问题的系统方式,而是他对学生高度的责任感,他希望每位学生都能取得更大的进步。

1937年9月,巴托克在伦敦考雷德大厅第一次演奏了《小宇宙》中的曲子,并且在小提琴家佐尔坦·舍里克演奏巴托克创作的《小提琴和钢琴奏鸣曲》《小提琴与钢琴第二狂想曲》时为其伴奏。他在音乐会开始前一个月里给朋友舍里克写信说道:“《小宇宙》整部作品的框架我已经写了很多,大多数都是手

稿。”

1938年,德国占领维也纳的几天后,霍基斯出版社的一位出版商拉尔夫·霍基斯在布达佩斯遇到了巴托克,与巴托克商讨作品出版的事宜。巴托克最终同意出版自己现有的和将来创作的作品。他当时将已经准备好的几份手稿交给了出版商,比如《双钢琴和打击乐奏鸣曲》《小宇宙》的部分内容等。

二、《小宇宙》的出版

在伦敦,霍基斯出版社的办公室里有巴托克的档案,里边有200多封信件和其他的文档,包括巴托克和拉尔夫·霍基斯(以及公司其他成员)之间的通信,内容涉及到为《小宇宙》出版而做的一些准备工作。巴托克在布达佩斯写了大部分的信件,日期始自1938年5月。

1938年,霍基斯邀请巴托克出席一场“伦敦风琴音乐会馆举行的私人小型音乐会”,这才开始了两人之间的通信。巴托克回信道:“我很乐意你们的安排,而且会在这次音乐会上演奏《小宇宙》中的一些曲目”。之后不到一个星期内,巴托克把想要演奏的曲目寄给了霍基斯。其中有:《回首往事》(第94)、《格斗》(第108)、《大二度的旋律及和弦》(第132)、《小调和大调》(第103)、《主题和转位》(第114)、《划船》(第125)、《乡村娱乐》(第130)、《减五度》(第101)、《来自巴厘岛》(第109)、《小丑》(第139)、《六首保加利亚节奏舞曲之第五》(第152),这些大约需要花20分钟来演奏。出版商根据前面的信件进行回复,通知巴托克,音乐会定于1938年6月20号下午5点钟举行。

对于《小宇宙》作为一部钢琴曲集出版,巴托克没有任何其它的想法。他提出一个建议,要求某些曲子在出版时加以配图,图片必须完整而又原汁原味(例如第142首《一只苍蝇的日记》)。霍基斯同意了巴托克的建议,尤其赞同他提出在描述《小宇宙》时添加图片的请求。

《小宇宙》中的曲目是按照难易程度排列的。巴托克当时的想法是把它们分三卷出版:第一卷是内容简单的曲子,为初学者准备的;第二卷是中等难度的曲子;第三卷则是有难度的曲子。并且在印刷上,巴托克提出第一册应该尽量用大字印刷,这样更适合初学者使用,字体要大于第二卷和第三卷的字体。

出版商霍基斯在收到巴托克寄来的手稿后,尽可能的为其服务,他把几幅教材中所需要的图片寄给巴托克,并征求他的意见。巴托克发现这些图片“对孩子而言太复杂”,建议“从孩子的角度”重新绘制。霍基斯向巴托克保证,这些图会得到进一步的修改,并提出建议,在出版的每一卷之前,应该有一个代表性的封面,并标明整部曲子所有的序列。

1939年11月2号,巴托克通知霍基斯,除了一些曲子的序言和“脚注”没完成外,《小宇宙》已经基本完成,可以出版了。1939年11月23日,霍基斯回信说,他已收到《小宇宙》的完整手稿,为尽快出版,在几天之内,他会重新整理编排。为了便于销售,巴托克接受了霍基斯的提议,每卷都分为两个部分,总共出版六册。并且,为了给学习者提供方便,都给每一首曲子加以形象的标题。

1940年4月12日,霍基斯出版社完成了《小宇宙》的出版。

三、演奏《小宇宙》

提到巴托克初次演奏《小宇宙》的曲目,他共演奏了27

秉烛夜游的文化意蕴与现代关照

王蓓蓓 (平顶山学院 河南平顶山 467000)

摘要:秉烛夜游是中国古典文学中一个美丽的意象。这一意象的内蕴既有人们不甘平庸、积极进取的精神写照,也有相见欢娱、对月酣饮的人生快意,还有相思的慰藉、凡心的宁静。对这一意象的回望,能够让陷于俗世喧嚣而无所逃遁的人们有所反思,为其提供一种回归本心的路径。

关键词:秉烛夜游;文化意蕴;现代关照

工业文明给人们带来了便利的同时,也给人们带来新的烦恼,在霓虹闪烁、灯亮如昼的夜晚,操劳的心和疲惫的灵魂依然无法得以歇息,它不仅给人的精神带来了巨大的压力、甚或疾病,也实实在在地折磨着每一个具体的生命体,人的异化似乎成了这个无夜时代难以挥去的梦魇。或许最好的逃避便是回到曾经的暗夜,那暗夜虽有积极进取的努力抑或对酌相赏的欢娱,却也有静谧与安逸,平淡与清幽。暗夜一烛,虽是白日光阴的延续,但其局于一隅一时,无碍暗夜里众生的休息,像一颗安静的小星,闪烁在农业文明温情脉脉的夜空。

在中国古代文明中,暗夜是一个漫长的存在,受制于光亮的限制,许多人们只能无奈地选择日出而作、日落而息的生活,但也有人不肯时光的如此安排,而是希望能继续延续白日的光亮的,因此,秉烛夜游便成了这些人在无边的黑暗中,挣得光亮的一种重要方式。根据古人秉烛夜游的不同目的,秉烛夜游的行为大致体现为以下几层不同的文化意蕴。

一、秉烛夜游惜光阴

理想的追求和现实的无奈常常使人生出难以排遣的忧生之嗟,而不甘放弃的内心执著总是催促着一代又一代文人秉烛夜游,抓住时光,努力拼搏。

在东汉中后期的文人群像中,有一类秉烛夜游者,他们对生之短暂的认识与理解,促使了他们欲以一烛之光对抗光阴流逝的无奈。

生年不满百,常怀千岁忧。昼短苦夜长,何不秉烛游。为乐当及时,何能待来兹?愚者爱惜费,但为后世嗤。仙人王子乔,难可与等期。¹

时光的长短固然是一个不以人意志为转移的物理存在,但在人们的情感世界里,时光的长短更多的和人们的理想追求与实现程度相关,若是理想得以实现,那流逝的时光便显得充实而丰盈,若理想未能如期实现,而执著的追求之心便显得有些焦灼,便希望时光能为理想的实现而停留,因此,文人们对时间长短的关注,实际上是对理想追求与实现程度的思量。在心存进取的文士心里,哪怕是人到暮年也不应该停下追求的脚步。《说苑·建本》载:“平公问于师旷曰:‘吾年七十,欲学,恐已暮矣。’师旷曰:‘何不炳烛乎?’平公曰:‘安有人臣而戏其君乎?’师旷曰:‘盲臣安敢戏其君乎?臣闻之,少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;老而好学,如炳烛之明。炳烛之明,孰与昧行乎?’平公曰:‘善哉!’”²虽然王天海先生认为“炳烛”与“秉烛”意不相涉³,但显然,以烛照明,努力拼搏的人生态度却是相同的,所以后来《颜氏家训·勉学》中便说:“老而好学,如秉烛夜行,犹贤乎瞑目而无见者也。”⁴由此可见,对生命长短的关注并不是文人关注的重点,他们所关注是如何在有限的人生里,能让自己快意地实现自己的理想,秉烛游的为乐在这首诗中只是一种表象的呈现,其内在真实的心理活动则是以这种为乐夜游的方式来延续光阴,等待理想的实现。因此,昼短夜长的生命体验中,便是人生毫无出路的苦闷的反映,在秉

首,分成了两组。第一组是第70, 81, 90, 78, 100, 62, 87, 84, 110, 91, 92, 73, 129, 131, 116, 124, 122首,按所列顺序(演奏时间为9分钟39秒);中场休息后,第二组是第133, 126, 140, 142, 143, 147, 144, 145, 137, 146首曲目(演奏时间为10分5秒)。

1938年1月20日,他为伦敦英国广播公司演奏了三组曲目。按照表演的顺序,所弹奏的是曲子是第125, 88, 130, 138, 120, 109, 和139首(演奏时间为8分30秒);第二组是第53, 106, 94, 108, 132, 103, 114, 和123(8分15秒);和148—153(8分48秒)。1938年2月17日,在瑞士苏黎世音乐会上,巴托克从《小宇宙》中挑选了五首曲子进行演奏,第140, 142, 144, 137, 和146首。

1940年4月16日,巴托克第一次在美国宾夕法尼亚州亨廷顿的朱尼亚塔学院表演了《小宇宙》中部分曲目。三天后,在芝加哥的音乐艺术酒吧里表演,一周后在费城的柯蒂斯音乐学院进行表演...

1940年5月18日,巴托克航海去了匈牙利,处理去美国定居前的一些事情。1940年10月8日,在布达佩斯演奏了《小宇宙》中的5首曲子:第141, 128, 126, 102, 和148—153首。

1940年10月30日,他回到纽约,为1940—1941年音乐季的

几个项目做准备工作,内容包括《小宇宙》中的节选。他设计的内容是将“当代音乐和钢琴教学”的演讲同一个演奏会相结合。1940年12月3日,巴托克第一次在美国欧柏林音乐学校做了有关钢琴教育学的演说,在演说中,他从作品中选取了18首曲子演奏,来说明其“当代音乐和钢琴教学”的演讲。在演奏会上,并同他的妻子进行了钢琴二重奏。

以上内容均可表明巴托克很喜欢在音乐会上演奏《小宇宙》的曲目。

证据表明,《小宇宙》在1926年初构想时,因为巴托克有很多音乐会的演出机会,会非常需要这样的钢琴题材,当时它就是作为音乐会演奏曲目而创作。

巴托克在1933年和1936年(开始教儿子彼得弹钢琴)期间才有了将其用于教育的想法(名字本身就有这个意思)。之后的1939年,巴托克又给前两卷增添了一些曲目,才完成了这部作品。

参考文献:

- [1]许勇三.论巴托克的音乐创作[M].北京:人民音乐出版社,1986年.
- [2]陈世寒.巴托克[M].北京:国际文化出版公司,1996年.