

巴托克《小宇宙》五首练习曲中和弦结构浅析

■ 邓 菲

(西南大学音乐学院, 重庆市 400715)

【摘要】巴托克的《小宇宙》共有 153 首钢琴练习曲, 分为六册。本文以第三、第四、第五和第六册中的五首小品为切入点, 主要从和弦结构进行探究, 对其创作手法进行细致地分析与归纳, 总结出作者对传统和声手法的继承与扩展的一般规律, 力图揭示他在和声语言运用上独特的创作风格。

【关键词】巴托克; 小宇宙; 钢琴练习曲; 和弦结构; 一般规律

一、传统的三度叠置和弦

即便传统的三度叠置和弦在 20 世纪已不占优势, 但并不是所有 20 世纪作曲家们都完全摒弃这种和声材料。同样, 在巴托克《小宇宙》这五首练习曲中, 一部分作品仍然是采用传统的和弦结构作为和声素材(三和弦、七和弦、九和弦及其转位)。下面我们将结合一些乐曲中的片断来讨论作品中对传统三度叠置和弦的运用。

例 1, 为《小宇宙》第 69 首的片断(《和弦练习曲》第 2—5 小节), 曲子的中心音为 C。纵向来看, 分为两个层次, 上方为旋律层, 下方为和弦层; 显然, 和弦层为传统的三度叠置和弦组成, 以三度叠置式的纵向织体平滑进行。

例 1

NO.69

二、非三度叠置和弦

在巴托克的《小宇宙》中, 作者除了采用传统的和弦结构材料, 也运用了大量的显示出 20 世纪和弦结构新观念的和弦形态。比如纯四度叠置和弦; 带附加音的和弦; 二度和弦; 多重和弦等等。

(一) 纯四度叠置和弦

巴托克在《小宇宙》中, 除了运用各种四度混合叠置以及常用的四五度叠置和弦外, 还运用到了纯粹地纯四度的叠置。

例 2, 这是巴托克《小宇宙》第 131 首作品(《四度音程》)的片断。谱例 2(a)为作品的第 1—4 小节, 分为上下两个层次。横向来看, 两个层次都呈现出纯四度的平行进行; 纵观这个音乐片断, 为两个纯四度的叠合。我们再来看这首作品的第 35—38 小节(例 2 b)的和声材料, 这四小节由两个分解性六和弦组成(D—G—C—F—降 B—E 与 A—D—G—C—F—降 B), 在形态上既类似斯克里亚宾四度叠置的“神秘和弦”又独具自己特色, 它们是由纯粹的纯四度叠置构成。

例 2(a)

OP.131

(b)

(二) 附加音和弦

附加音和弦的基本和弦通常是三和弦, 一般在根音上方附加二度或六度非和弦结构的音。巴托克的《小宇宙》中, 附加音和弦得到了很大的扩展: 根音上方附加各种音程都已在作品中体现, 而且基础和弦不再只采用传统的三和弦, 也常运用特定的音程结构。这类和弦进一步丰富了和声的色彩, 增强了音响的紧张度。

例 3, 这是巴托克《小宇宙》第 140 首作品的片断(《自由变奏》第 27—30 小节), 调性建立在 A 音上。高音谱号上的声部运用了主音 A 的上方小二度附加音(降 B), 低音谱号上的声部采用了主音 A 的下方小二度附加音(升 G), 在低音谱号上的由升 C 与还原 C 纵合成的减八度长持续音的陪衬下, 上下两层次交替进行, 带来轻快诙谐的效果。这里的基础和弦是 A 的大三、小三度音构成的和弦。

例 3

OP.140

(三) 二度和弦

二度和弦是二十世纪重要的和声语汇之一, 也是二十世纪音乐的一种特色, 占有举足轻重的地位。和弦结构呈现出由大二度或小二度叠置构成, 又或者由大小二度两者混合叠置构成。另外, 在和弦纵向多个声部结合中, 可以是连续的二^①度叠置(“一个二度和弦的音都彼此紧邻地排列在一起, 有时这种排列用“音群”和“音簇”(或“音束”)来称谓”^②), 这类和弦音响的张力极强; 也可为非连续的二度叠置(相隔的二度叠加)。下面我们将结合一些作品片断来讨论巴托克这五首《小宇宙》中二度和弦的运用。

例 4, 这是巴托克《小宇宙》第 132 首作品(《大二度旋律音程与和声音程》)的片断(第 1—4 小节), 调性建立在 B 音上。下方为大二度进行的旋律层, 上方为大二度叠置的和弦层; 如谱例中第二小节方框标记处的和弦是由 E—升 F—升 G 构成, 第四小节方框标记处为 F—G—A 组成的和弦, 它们的和弦结构都呈现为大二度、大二度、大二度, 为典型的“音块”结构。

例 4

NO.132

(下转第 122 页)

作者简介:邓菲(1987—), 女, 汉族, 重庆云阳人, 现为西南大学音乐学院 2011 级作曲技术理论与教学研究专业研究生, 师从刘之教授学习和声学。

毒最深的一种盈利性广告类型。

现如今,国内的大多数的房地产广告都以一种病态的情感元素和思想为创意起点——炫富!渲染得奢华无比的装饰,同时搭配上“贵族领地”、“豪宅新系,奢华垂范”等等刺眼的广告语,这就是当前大多数的房地产广告的展示形式。这边是买不起房子,大多数人为之苦恼,而另一边却是铺天盖地的炫富房地产广告刺激着人们那根脆弱的神经。助长了社会浮躁、奢侈风气,与现如今大力推广的和谐的精神文明建设极度不相符。所以房地产市场已经成为“炫富”广告的“重灾区”。

这种情感元素在广告中是不可取的,不符合设计创意的基本原则,在生活中也是一样,对社会和谐性的影响也是有百害而无一利的,所以这是当前情感元素在广告设计创意点中应用失败的第一反面教材。

(二)要运用恰当的情感去引导消费

反观国外的一些设计作品,则是将情感元素运用的就相当到位,这也与国外的广告业界发展时间、消费观念、社会发展以及社会文化程度有着密不可分的关系。

理性消费是当前国际倡导的一种消费模式,这也促使着广告创意和制作像一个新的领域和形式进行发展。单纯的商品展示和罗列性的商品介绍已经无法跟上当前社会发展的步伐,所以以情感去引导消费是一种非常必要而且有效的宣传方式。如劳力士手表的商业宣传广告就是以情感为设计创意切入点的成功案例。以两代人的传承作为创意点,以亲情抓住观者的眼球,即使是奢侈品,也可以讲出普通人的情感故事,以一种亲切感去记住它,也就为它留下了一个较深刻的美好的印象,同时也有可能就发展到了一些潜在客户。

四、色彩的情感力量

(一)色彩的情感

以上述的简单叙事的创意点为基础的广告作品不在少数,但是成功

的却是凤毛麟角,大多数的设计作品还是在以图形和文案结合的方式进行创作的,即使这样,情感依然可以贯穿整个作品,色彩就是很好的工具和基线。

在艺术作品中,色彩在向消费者传达大量的感官信息和情感信息,比如说红色代表激情,绿色给人们生机,紫色给人们一种神秘的感觉等等……在商业广告中,他们同样适用,在给消费者展示的过程中,运用恰当的色彩信息就像是连接消费者和商家的桥梁,让他们之间的交流更加顺畅、流通。我们要抓住色彩独特的特性,找出一些色彩的搭配会更适用于某些特定的商业宣传。如大众熟悉的苹果广告:白色的 iPod,黑色的人影,再配以鲜艳的背景颜色,内容简洁单纯但却能带给人很强的视觉冲击。

(二)色彩在广告中的重要作用

因为广告设计中的色彩具有视觉刺激的特点,所以能够对消费受众起到一定的提示、诱导,也就是可以唤起人们对商品的关注和兴趣。色彩不但强化了平面广告作品中的主体物的形象感,而且在夺目度、真实度方面具有令人信任、倾心的感化力量。广告中恰当地运用色彩元素,不仅有益于加强消费者对商品的认知,也在同时促进消费者对广告信息的理解,继而保证能够得到更加好的促销和销售效果。运用适当的色彩在广告中的作用就像是强有力的引擎一样,在关键的时刻可以在广告信息向人们内心传达时发挥其巨大推动力。

【参考文献】

- [1](日)原研哉.设计中的设计[M].济南:山东人民出版社,2006.
- [2](日)仁科贞文,田中洋,九冈吉人.广告心理[M].北京:外语教学与研究出版社,2008.
- [3]罗子明.消费心理学[M].北京:清华大学出版社,2002.
- [4]马谋超,高云鹏.消费与广告心理学[M].北京:中国商业出版社,2000.
- [5]彭华民.消费社会学[M].天津:南开大学出版社,1996.
- [6]李晓童.浅析招贴设计中的情感化设计[J].青年文学家,2010(2).

(上接第120页) (四)多重和弦

“多重和弦即把两个或更多个和弦结合起来成为一种更复杂的音响,然而关键的因素是要使听众能听出不同性质的和弦实体的并置来。”^③在巴托克的这五首《小宇宙》中也运用到了这类和弦结构。

例5,这是巴托克《小宇宙》第120首作品(《三和弦》)的片断(第38小节)。从记谱来看,上下两个层次的和弦结构都非常清晰,由平行的三度叠置和弦构成;但从音响来讲,上下两个三和弦的结合偶尔会让我们误听成十一和弦,如谱例中方框标记处的和弦:上方是以G音上建立的三度叠置和弦,下方是在F音上建立的三度叠置和弦,相距小二度的两个三和弦层次纵向结合,生出了二度叠置的和弦结构形态(F—G—A—B—C—D),属于典型的“音块”结构。但在其余的部分,两个和弦单位之间反向进行,呈现出一个非常清晰的多重和弦的织体。

例5

NO.120

总结

通过对巴托克《小宇宙》这五首练习曲的和声方法分析,我们可以看

到其和声语言是丰富多变的。除了少量继承了传统的和声结构外,在作品中运用了大量的显示出20世纪和弦结构新观念的和弦形态。比如有别于德彪西“神秘和弦”的纯四度叠置和弦;带附加音的和弦;二度和弦;多重和弦等等。与同时期的许多作曲家相比,巴托克的和声方法的确有着新的特色。无论是采用传统的和弦结构,还是新的和声素材,作者都将音乐情绪表达得淋漓尽致。其和声语言运用上几乎涵盖了二十世纪上半叶各种技术手法,并在纷繁地创作风格中别具一格,独树一帜。

注释:

- ①[美]库斯提卡:《20世纪音乐的素材与技法》(北京:人民音乐出版2002年5月第一版第40页)
- ②[美]库斯提卡:《20世纪音乐的素材与技法》(北京:人民音乐出版2002年5月第一版第48页)
- ③[美]库斯提卡:《20世纪音乐的素材与技法》(北京:人民音乐出版2002年5月第一版第53页)

【参考文献】

- [1]桑桐著.和声学教程[M].上海:上海音乐出版社,2001.
- [2]于润洋.西方音乐通史(修订本)[M].上海:上海音乐出版社,2003.
- [3](美)库斯提卡.20世纪音乐的素材与技法[M].北京:人民音乐出版,2002.
- [4]桑桐.半音化的历史演进[M].上海:上海音乐出版社,2004.