

三首钢琴“波尔卡”舞曲之品读

张建国

(浙江省湖州师范学院 艺术学院, 浙江 湖州 313000)

【摘要】格林卡的钢琴曲《波尔卡舞曲》、拉赫玛尼诺夫的钢琴曲《意大利波尔卡》、拉可夫的钢琴曲《波尔卡》，是钢琴演奏艺术学习和音乐审美教学中常用的经典曲目。这三首专业创作的钢琴“波尔卡”舞曲，既保持着“波尔卡”舞曲体裁的传统风格，又张扬着音乐创新的优美风采，艺术品质高雅，令人心旷神怡，对当下的音乐专业创作和艺术创新学习具有深刻的启示效应，对提高当下民众的音乐文化生活品质也具有普及效应。

【关键词】“波尔卡”舞蹈；“波尔卡”舞曲；节拍重音；语气重音；音乐品读

中图分类号：J647.41

文献标志码：A

文章编号：1007-0125(2015)06-0083-02

“波尔卡”(Polka)是捷克的一种民间舞蹈，它起源于波西米亚的农村，之后才流传到了欧洲诸国。这种舞蹈的舞曲是快速的二拍子，常以两小节为一短句，八小节为一乐句，节奏活泼轻快，重音常常落在小节内的第二拍上，音乐语气果断，舞蹈情绪豪迈。十九世纪捷克民族乐派的奠基人斯美塔那创作的歌剧《被出卖的新嫁娘》中的“波尔卡”舞曲，是最先把这一民间舞蹈“实用曲”应用到艺术欣赏领域的专业创作作品。捷克作曲家斯美塔那和德沃夏克都写了许多“波尔卡”舞曲和“波尔卡”舞曲风格的音乐作品。“圆舞曲之王”斯特劳斯创作的《拨弦波尔卡》、《闲聊波尔卡》和《电闪雷鸣波尔卡》等管弦乐曲，更是当代音乐会上久演不衰的优美作品。

俄罗斯民族乐派的奠基人格林卡的钢琴乐曲《波尔卡舞曲》(乐谱见上海音乐出版社出版的《钢琴基础教程》第一册)、俄罗斯作曲家拉赫玛尼诺夫创作的钢琴曲《意大利波尔卡》(乐谱见上海音乐出版社出版的《钢琴基础教程》第三册)、俄罗斯作曲家拉可夫创作的钢琴曲《波尔卡》(乐谱见《中国音协钢琴考级新编》第一版)，是钢琴“波尔卡”舞曲的经典代表，是钢琴学习中的常用曲目，在音乐艺术欣赏活动中又是雅俗共赏的精读作品，同时它们对当下的音乐创作和艺术创新更有深刻地启示效应。

格林卡的钢琴曲《波尔卡舞曲》，作品结构短小精悍，音乐风格鲜明生动，艺术形象优美动人。乐曲为快速的二拍子，调性为d小调，乐曲开始的情绪即显活泼轻快，音乐进行中的律动极富舞蹈动力。音乐语气重音落在小节内的第二拍上，其形态表现出典型的“波尔卡”节奏型，彰显出民俗舞蹈的生机勃勃和热爱生活的精神面貌。乐曲共有16小节，每四小节为一乐句。钢琴演奏时，左手始终以和弦的半分解音型进行着轻巧生动地伴奏。第二乐句是第一乐句的“微型变化”的重复性乐句。第三乐句的旋律是“移高五度”的音乐进行，为主题材料的派生性发展，音乐情绪热情高涨，犹如舞蹈者的炫技旋转之艺术表现。

格林卡的创作多吸取民间音乐素材，他喜欢深入民众基层进行艺术采风，其作品贴近人民群众的生活实际，善于表达丰富多彩的人民生活及其真挚自然的思想感情。其作品具有感情纯朴、气息悠长、情感底蕴深厚的俄罗斯风格，深得人民群众的喜爱和欢迎。他的歌剧《伊凡·苏萨宁》和《鲁斯兰与柳德米拉》、管弦乐、室内乐、钢琴曲、歌曲等作品，都彰显出其鲜明的俄罗斯民族色彩。这首钢琴小品《波尔卡

舞曲》同样表达了格林卡的艺术理念和鲜明的俄罗斯民族风格。

拉赫玛尼诺夫的钢琴曲《意大利波尔卡》为d小调的三部曲式，二拍子中的第二拍上的重音和弦等音乐织体内容，鲜活地表现着“波尔卡”舞曲体裁的特色风情。A段(第1—16小节)的调性是d小调，主题旋律在钢琴演奏中的右手上“弱起”，旋律进行中的小连线和跳音活灵活现，复倚音的变化进行清晰灵巧且风趣幽默。钢琴演奏中的左手伴奏始终贯穿着“和弦半分解音型”的律动，和声悦耳且端庄稳重，并不断地强化着“波尔卡”舞曲的特色重音。该段落音乐层次变化细腻，充满着舞曲的生命活力和艺术动感。B段(第17—48小节)转为D大调，形成了“同主音大小调”的调性色彩之对比。乐曲中的第21—24小节是第17—20小节的严格“模进”，旋律进行清晰韵致，织体形态规整统一。钢琴演奏中的左手“跳音”化的伴奏音型富有弹性，同时又巧妙地表现着2/4拍子中的“波尔卡”重音语气，音乐活泼欢畅且喜气洋洋。B段中的一连串的十六分音符之跑动，是作品中的新音乐元素，优美流畅且欢快热烈，使得音乐形象丰满激昂，又是乐曲筑就音乐高潮的推动力。乐曲的第三部分是A段的完全再现，而音乐“二度创造”中强调的语气及其更为生动的表现，进一步增强了音乐的艺术文化感染力。

拉赫玛尼诺夫是二十世纪世界著名的作曲家、钢琴家和指挥家，他一生在作曲、演奏和指挥的三个音乐艺术领域都取得了辉煌成就。作为作曲家，他的创作领域广泛；作为杰出的钢琴演奏家，他始终进行着钢琴作品的艺术创作并形成了自己的鲜明风格。他的钢琴协奏曲、《帕格尼尼主题狂想曲》和音画练习曲等都是艺术精品，其音乐技术高超，音乐色彩浓烈厚重，充满了真诚实意的“走心激情”。他的这首钢琴曲《意大利波尔卡》同样体现了他对民族音乐的热爱。

拉可夫的钢琴曲《波尔卡》音乐欢快直率，风格活泼诙谐，精神朝气蓬勃，乐曲中又伴随着有趣的故事性音乐内容，表现出青少年快乐舞蹈的青春活力。该乐曲的第1—24小节是作品结构的A段，为C大调色彩，其主题旋律在强音语气的弱起拍上“伴以十六分音符”起始，之后将此“旋法”贯穿于音乐的进行之中，这一鲜明的音乐律动特征，鲜活地彰显出“波尔卡”舞曲的体裁风格。该曲的B段(第24—56小节)引入新的音乐材料，并转入C大调的下属调F大调，其音乐风格舒展闲适，充满了温暖的幸福之感，犹如一对青年男女在跳着优雅的双人舞。第56小节(下接第99页)

是原始土俗乐舞，到了朝鲜朝“壬辰倭乱”时为李舜臣将军御敌所用；池春相认为“该乐舞与马韩时期的模仿咒术行为相关”；另有学者认为是古代收获祭祀的遗存、马韩时期的游戏、源自古代狩猎舞蹈，“壬辰倭乱”时由女性们创作的歌舞等等。在诸种观点中，韩国史学家郑炳浩的祭祀活动发生说引人注目，它认为“《强羌越水来》发生于女性祭祀”。现在这首歌逐渐失去了原来的内涵，成为娱乐性的民族游戏歌曲，正月十五、八月中秋节时，在皎洁的月光下，妇女们身着节日盛装，聚在一起，燃起篝火，手拉手地围成大圈旋转起舞歌唱。开始时以慢速的“中莫里长短”相和，后逐渐加快速度，过渡到“扎津莫里长短”。舞蹈动作随之发生变化，形成高潮。领唱者即兴编词，旋律多变，其他人和唱词句为“强羌越水来”的“后敛”，旋律和词都不变。

《快专哪庆庆哪呐》也是正月十五及八月十五中秋节，妇女们进行火圈游戏时，围着火堆圈舞唱的歌曲。“快专哪庆庆哪呐”系朝鲜语音译，原为“卡登成奥内”即“倭将藤清正来了”，语出1592年壬辰卫国战争时期，当时的朝鲜人民为提防日本武将加藤清正偷袭抢掠，便唱这首歌鼓舞士气，后逐渐演变成“快专哪庆庆哪呐”，已失去原意，常被用作后敛。

朝鲜族风俗、仪式歌曲的调式类似于汉族，系中国音乐体系，也是以古代伴音的五声音阶为基础，主要调式为平调和界面调，平调以SOL为主音，界面调以LA为主音，音乐中的重音安排，往往形成前长后短或前短后长的节奏形式，

这与朝鲜音乐的三拍子倾向有明显的关系。在民歌中，复杂的节奏使音乐富有更生动地表现力，旋律的流动常常是在小幅度内的环绕进行，这样的特点使歌曲更具有稳定、端庄和文雅细腻的效果。

朝鲜族只是中华55个少数民族之一，但朝鲜族人民有自己的民族文化和礼俗文化，民歌作为中国传统音乐艺术的组成部分，是中华民族儿女共享的音乐文化遗产，让我们在21世纪现代化的浪潮中，更好地去继承和发展中国传统音乐文化吧。

参考文献：

- [1] 黄兰. 钢琴音乐创作中朝鲜族民族音乐元素运用的研究[D]. 长春：东北师范大学，2003.
- [2] 李晶. 朝鲜族的认同意识研究[D]. 北京：中央民族大学，2007.
- [3] 孙春日. 中国朝鲜族社会文化发展史[M]. 延吉：延边教育出版社，2002.
- [4] 卢贵子. 中国朝鲜族教育发展探析[J]. 黑龙江民族丛刊，2008(02).

作者简介：

马越(1971-)，男，吉林长春人，吉林省文化科技研究所研究员，从事文化科技研究。

(上接第83页)

的第二拍开始，进入A段的再现部分，在第一和第二乐句的“静止再现”中，第二乐句又采用了“旋律上行推动”的音乐发展手法，第三乐句采用了“材料变奏”推进的处理手法，继而推动音乐步入高潮。从第72小节进入乐曲的尾声，音乐力度渐强，音乐情绪高涨，乐曲高潮形成，音乐气氛热烈，在强有力的和弦中结束全曲。

拉可夫1908年生于俄罗斯，是20世纪的古典主义音乐传统的作曲家，他最擅长于小提琴音乐的创作，其作品常以欢快的旋律为主，洋溢着青春的气息，他的这首钢琴曲“波尔卡”也集中地体现了这一艺术特点。东欧地区在节庆跳舞的时候，经常跳起这种二拍子的“波尔卡”舞，淳朴率真且又欢快生动，是这一生活风俗中的优美景象。

俄罗斯十九世纪的“波尔卡”钢琴曲创作的活泼与简洁之特征，积极地影响了19世纪欧美作曲家写作舞曲的行为和观念。20世纪初期，“拉格泰姆”和“爵士”等新型舞曲的流行，使得“波尔卡”舞曲多在波兰和在美国的波兰移民范围中“小众”存活。由于钢琴“波尔卡”舞曲的“体裁风格之鲜艳动人”，它在西方钢琴艺术史上占有一席之地。格林卡、拉赫玛尼诺夫和拉可夫创作的钢琴曲“波尔卡”，以其鲜活的民族性精神传统和优雅的音乐性艺术风格，为当下的钢琴演奏学习和音乐审美实践，提供了思想导引。

“波尔卡”(Polka)是音译，其原文的意思是“半步”，因为这种男女对舞的舞蹈步伐是“半步、半步”地跳舞，并由两个“踏步”和一个“跳踏步”组成。波尔卡舞曲的节奏

有鲜明的程式化特征，快速的“二拍子”活泼而热情，音乐精神朝气蓬勃，有的又富有风趣幽默的戏谑性情趣。以上三首专业创作的钢琴“波尔卡”舞曲，在节拍节奏形态、音乐律动中的重音情态和旋律的风俗性特点及其音乐织体的鲜活生态等方面，同样表现出音乐“实用曲”的效应功用。文艺欣赏心理学的学理指出，音乐欣赏具有心理愉悦作用，优美的乐曲在愉悦人的心田的过程中，使人们得到休憩，从而契合着人们避苦趋乐之本性，这种本性是人类自我保护、自我调节和自我完善的本能，而非人性的沉沦或堕落。当下“物欲劳作皆体心疲惫”的人们，可以跳跳“波尔卡”，它会滋润我们的心田，使我们顿感愉悦轻松。

参考文献：

- [1] 洪波. 器乐欣赏基本知识[M]. 合肥：安徽人民出版社，1983.
- [2] 李晓平. 钢琴基础教程学习辅导[M]. 上海：上海音乐出版社，2004.
- [3] 金英，李楠楠，焦枫. 钢琴基础教程曲目的教学与演奏[M]. 哈尔滨：哈尔滨工业大学出版社，2007.
- [4] 周铭孙. 全国钢琴演奏考级作品集(新编第一版)[M]. 北京：大众文艺出版社，2007.
- [5] 杨民望. 世界名曲欣赏[M]. 上海：上海音乐出版社，1991.