

現代音樂大師巴爾托克

(Bela Bartok) 1881-1945

瓦德堡(Waldbauer)絃樂四重奏團和巴爾托克(左前)柯達依(右前坐有鬚者)合影。瓦德堡四重奏團的組成，對匈牙利新音樂的發展有很積極的鼓舞作用。巴爾托克六首四重奏的前四首，都是由瓦德堡四重奏團首次演出。此一照片，可能攝於1908年前後。

Bela Bartok

匈牙利民間「風箏笛」演奏，匈牙利民間音樂，是巴爾托克作品精神的根源

舞劇「木刻王子」的舞台一景，該作品完成於1916年

踩70年代的土地

吸70年代的空氣

創70年代的音樂

建70年代的社會

如果後代的人想要知道這代的人是如何的奮鬥，
他只要聽巴爾托克的音樂即可明白。

方采一

杜布西使所有音樂家對和弦產生了一種新觀念。他在這方面貢獻之大，可以和貝多芬在形式演譯，巴哈在對位法上的貢獻，相推並論。我一直在問自己，能不能把這三位大師的成就綜合起來，創造一種新的當代風格？（巴爾托克）

他成功了嗎？的確，巴爾托克以他本身的性格與廣博的知識揉合起來，創造了獨一無二的風格，像多數的音樂家一樣，死後，他的音樂漸漸的被人了解，被公認是二十世紀最有創造力的音樂家之一。

（一）誕生及幼年

1881年降生，母親是鋼琴教師，父親不僅熱衷於音樂，也是個農學院院長，業餘便在當地的交響樂團演奏，甚至作些小曲。因此從五歲起，巴爾托克便隨母親學習鋼琴。

不幸，八歲時，父親去逝，母親奔波不停的輾轉各地教書，經過今日的捷克、羅馬尼亞、匈牙利諸城市，最後自一八九三起很久的時間居住於今日奧匈邊境之普雷斯堡（Pressburg），這些地方使他留下了深刻而不同的印象。

一八九一年，在拿法蘇羅斯（現俄境內），舉行了公開演奏會，包括貝多芬奏鳴曲一樂章和他自己的作品「多瑙河」；此曲是他在地理課本所得知識，並非受史梅塔納的「莫爾河」之影響。

在普雷斯堡拜拉斯羅、艾爾克，即佛蘭克、艾爾克之子，幾乎為匈牙利的史梅坦那，巴爾托克在此參加歌劇與管弦樂團演出，並舉行小型的室內樂演奏。他漸以音樂演奏及作品出名，此時作品大都受比他年長四歲的杜南尼及布拉姆斯的影響，因布拉姆斯經常訪問匈牙利指揮其本人之作品。

中學畢業以後，放棄維也納音樂院的獎學金，追隨杜南尼到布達佩斯音樂會就讀，與伊斯坦、湯瑪斯鋼琴，與詹諾士、克士勤習作曲，此時為一八九九年。

在此之前，一八九一年，他贏得李斯特獎學金，作曲突飛猛進。先後學習李斯特和華格納，但始沒有滿足自己所願的作曲方向。而他的鋼琴技巧優秀，使成為一個閃耀的名家，有「杜南尼二世之稱」。

（二）青年期

史特勞斯的「薩拉蘇什特拉之言」（Also sprach Zorathustra）第一次公演於一九〇二年二月十二日在布達佩斯。巴氏大為傾倒，這是一首極為抽象的標題音樂，表達自宗教、科學等不同的

發展一直至尼采的「超人」（Übermensch）思想。史特勞斯與當時匈牙利民族主義及蘇俄等混合刺激起巴氏第一首管弦樂作品「高肅」（Kossuth，1903），一首分十段的交響詩，顯然有李斯特和李察、史特勞斯的遺風。

廿三歲時，他開始搜尋匈牙利民歌，他瞭解在匈牙利民族形式的音樂很重要，掌握了他作曲的方向，並引起他對民間音樂的重視，他發覺在所謂匈牙利民間音樂中有很多陳腐的民歌形式的藝術歌曲混入。於是他開始深入民間調查，和柯達伊旅行匈牙利各小村腹地。一九〇六年兩人聯合發表了——二十年來匈牙利民謠集錦。——他發現在古代教會調式、希臘調式，特殊的五聲階上建立的旋律，是各式最自由的節奏的創造和不規則的小節，它說明了老的音階仍有生存力，而且可能用新的和聲把他們結合運用。

他的重要結論是：以前李斯特、布拉姆斯等人所作的「匈牙利狂想曲」「匈牙利舞曲」都只是吉普賽音樂而非真實的匈牙利音樂。

1970年，巴爾托克做了布達佩斯音樂院的鋼琴教授，解決了他在財務方面的困難，1909年他和他的學生結婚，由於家庭的安慰和鼓勵，繼續研究匈牙利民謠。

1909年，他應邀至柏林指揮布所尼的作品，大致成功，此後從未於公眾前指揮自己的作品。巴氏始終沒有自己的交響樂團，也未曾在家庭指揮過。

1911年，他與柯達伊以及一群年青的作曲家們組織了一個「新匈牙利音樂團」，想創現一個具有獨立性的樂團，旋踵缺乏經費而解散。

以後的幾年，完全集中致力於民歌的研究，他以作曲家、鋼琴家、音樂教育家、民謠研究者的身分活動於歐美各地，這種工作持續到1940年。

1913年，出版第一部書——有關蘇俄民歌的部分，同年底，前往畢斯卡研究阿拉伯名歌，這時歐戰正起，由於國內政治因素及外國的嫉妬，使他感到沮喪。幸運的是他不曾被拉去當兵，總算尚可繼續作曲。

歐戰期間，最重要的作品有芭蕾舞劇木刻王子，此劇曾於1917年在布達佩斯公演，同年相繼演出14次。

次年的五月24日，藍鬚公爵的城堡，在匈牙利首都布達佩斯國家歌院面由義大利唐可指揮演出。此曲前曾被布達佩斯藝術審查委員會認為是不可能

的作品，巴爾托克異常憤怒。但這次演出甚為成功，建立起他作品家的地位。

「藍鬍公爵」實無此人，只是一種象徵式的人物，代表神秘莫測的男性典型，「公爵」頭銜是象徵的高貴身份與財富，而「城堡」則是他的男人世界，在這城堡中佈滿了無數的複怪怪異小房間，一房間都充滿血跡，表示不祥的預兆。

作曲家浮雷斯（Sándor Veress 1907～）：「藍鬍子與其妻表現了人世間男女的兩面性，他們心充滿善與惡的對爭，這是描寫一個孤男對女性渴望完全佔有而達不到的悲劇，也是一個女性自我犧牲獻身給一男人的悲劇，這個男人所得的永遠的孤獨與漫長的夜晚。而女人則不幸地蹈其一人之命運。」

開場白是位遊唱詩人，樂隊以五音階形式作爲前奏，幕徐徐啓開，在灰暗的舞台上出現一座中世的建築物，左邊有石階直通小鐵門，石階右方牆設有七個房間，藍鬍公爵與其妻尤黛德打開鐵門，出現在舞台，公爵問尤黛德：「當您看到這座陰森的城堡時，您不會感到後悔嗎？」尤表示永不相隨。鐵門關閉，尤手觸陰冷牆壁，樂隊以小二和聲表示「血跡」的動機，此動機貫串全曲，造成恐怖氣氛：

當尤聽到門縫間發出怪的聲音時，要求藍鬍打開門，當打開第一扇門時就有一道似血的紅光射出，樂隊似顫音（Tremollo）震音（Trill）描繪這個可怖的拷打間，第二房間是一間武器庫，第三房間是金光閃閃的寶藏庫，但這些寶物却都染上血跡，第四間是座美麗的花園，然而這些花養在血液裡，第五扇門打開時陽光普照，樂隊全力奏出高潮

藍鬍拒絕讓尤參觀另二房間，但尤堅持要看，於是打開第六房間露出乳白色光芒，有一淡白色的

淚池，第七間裡面是一片銀白色的月光，木管樂器奏出民謠風的旋律，裡邊出現三位穿戴頭冠與斗篷的美女，尤驚嘆失色。不久，三女消失，藍尤漠然相視甚久，乃回頭打開第三道門取出寶飾給尤戴上，尤神志昏沉亦隨那三美女消失在第七扇門中，藍鬍長嘆道「漫長的夜晚來和我作伴」……。幕降。

木刻王子和藍鬍公爵的城堡兩個舞台劇中顯出巴氏的一貫作風，勇敢、率真而不妥協。

（三）中年期

以後，他的聲名大噪，維也納出版了一本巴氏專集，此時爲1921年。繼而，他的作品在倫敦、巴黎、柏林、阿姆斯特丹、維也納、日內瓦以及歐洲各大都市被傳頌著，更有當代巨人之稱，但他仍被迫著改變，去奮鬥，以改變他的情況。他在官方的壓迫接受接濟，不是精神上而是物質上。

1923年巴爾托克、杜南克、柯達伊等三人被迫寫一首管弦樂作品——舞蹈組曲來慶祝布達佩斯節五十週年紀念日。這是他作品的分水嶺，從此他的反叛性減退，而技巧則日臻圓熟。在這作品中，巴爾托克用平凡的節奏，製造出不凡的節奏效果。

1926年，巴爾托克寫出一些風格完全不同的鋼琴作品。同時，第二個芭蕾舞劇——奇異的中國

官吏在德國公演，被譽爲不朽，但此劇在七年以前即已完成。1927年於布拉格演出盛況空前，可是登上匈牙利舞台時已經是西元1945年了。

1927前往美國旅行演奏，共有26場音樂會。

次年，他代表匈牙利出席在布拉格舉行的「世界人種學協會」大會，1929年，在蘇俄舉行演奏會。翌年作一清唱劇，已從傳統的羅馬尼亞芭雷舞劇脫穎而出，但也可能源於原光欲念的變質。往後數年，又專心致力於民謠，把自己平時的鋼琴小品改編成交響樂。

1935年，巴氏和柯達伊被提名爲「匈牙利學術協會」的會員，然因開會時到會人數不足法定額而告流會。不久這協會準備頒獎給他，錄用其交響組曲第一號，巴爾托克大怒，拒絕了這項榮譽，因此曲是其所出版的作品中最不成熟的。

1937年，在匈牙利的一個省城，他主持的兒童合唱團演出，同時演奏他的鋼琴曲——小天地集，他受到空前未有的歡迎。既驚且喜，他一直視祖國的音樂程度不太高，故通常演奏的曲子都不艱深，這次成功的經驗是從未有的，儘管如此，他仍受到羅馬教廷嚴厲的攻擊。

希特勒當權之後，很快的就把匈牙利拉入了納

粹的圈子。不久政治情況急轉直下，匈牙利與德意志聯盟趨向於明確時，他因宣稱反對納粹而遭停止接濟，也同時失去所有的地位。

1938年他開始安排他的手稿從匈牙利徙移，由於巴爾托克生性愛好自由而且率真耿直，他公開懷恨納粹，使他在祖國無法居留。1940年的秋天，巴氏終於走向美國。

四晚年

抵新大陸後，立刻旅行演奏，包括新作品如雙鋼琴和打擊樂器奏鳴曲。不久，接受哥倫比亞大學的榮譽音樂博士，應邀參加民歌的研究，此項工作一直持續到1942年。這段時間內，貧病交加，但仍不斷的舉行音樂會，儘量作曲。1942年以後，他的壞血病更加嚴重，他已無法工作，翌年，應邀至哈佛大學演講而無法出席。但他仍拒絕無代價的報酬和幫助，樂隊的第一張支票，請求他寫一弦樂作品，他仍是同樣地拒絕。以後又有許多人請他作曲，但日漸衰弱的身體又使他無法履行合約，他曾經把預約訂金退還約件人，這種高傲性格，在歷代作曲家林中是罕有的。

以後，他奇蹟般的康復了一段時期，到湖濱休養，開始他的弦樂協奏曲，是為死亡的妻子而作的。

這曲受大眾歡迎，早期的狂野粗糙消失，而在一種抒情溫暖中，露出他的本色——率直，不羈而鮮明。

從此他以前的作品，開始漸為人所注意，得到公平的估價。同年，又完成了無伴奏小提琴奏鳴曲。

他最後完成的作品是1945年的時候，但巴氏自與哥倫比亞大學結束協定後，已無繼續工作，他唯一的財源是靠微薄的上演費用而已。

無可置疑的，他從1942年起就已品嚐貧窮的滋味，那時他正等待華盛頓大學的回音，寫了一封信給朋友說：「我是一天比一天的窮困了，我自從賺錢生活——十九歲起，就沒有像現在這種地位而弄得如此……我如何能找到學生呢？又如何能獲得工作呢？」又一則他加拿大籍學生的報導：1944年聖誕節，巴爾托克把自己關在公寓裡，因為他連給電梯工人的小費都沒有。從生到死，他不懈地工作，直至病入膏肓時，才不得已進入紐約西城公立醫院。

他死前，最遺憾的不是肉體的崩潰，而是仍有許多作品未完成，1945年9月26日，尚差17小

節即完成的鋼琴協奏曲三號時，鉛筆從他的手中落下，一代音樂巨人永別長眠了。

他最大的遺憾是不能回到祖國，而且他太貧窮了，連埋葬的費用都沒有，最後還是由美國音樂家協會替他付出這筆葬儀費，他留給世界的却是偉大的音樂。

他的死，所有的人都應該受到責備，因為他一方面要同病魔奮鬥，另一方面又為生活而奮鬥。他的死對我們是莫大的損失，他臨去前贈言：「遺憾的是，在我還有千言萬語未盡時，必須去了。」

他具有相當的自我意識，永遠不滿足現狀的欲望，當聽眾已熟悉了他的老作品時，他已走到另一新的方向。如要有巴爾托克的成就，除了要具有相當的天分外，還須有出人的氣質、品格，又受到當代各種敵意的磨練方能作出偉大的音樂。

從童年的奔波，以至年長的異邦之旅，巴爾托克始終不懈於作曲，「把東西方結合起來加以創造」是他終生的藝術理想。大多數時間以工作為伴，一部分與貧窮為友，終於鞠躬盡瘁。歷盡滄桑是其最佳寫照。巴爾托克的音樂給世人留下一個坦白，摯誠，具有哲人氣質的典型。

五特色

巴爾托克的歷史價值現在已經論定而且是眾所公認的，他是匈牙利有史以來最偉大的作曲家，他也是以民間音樂為基礎，以現代音樂的各種技巧為手段給現代音樂創一新路的人。

他從1903年開始作曲一直到1945年去世為止，四十多年中，他的作品不能算多，但極富創造性，他是音樂史上第一個注意民間音樂正式研究民間音樂的作曲家，他在這方面的成就，超過已往和同時代的音樂家。其技巧上的結構上的、語法上的創作是世界性的，例如他前後寫了十一年的小天地（*Mikrokosmos*），一共是六大本包括一百五十七首鋼琴小品，按其難易加以分類，從最簡易的練習入門到最艱深的技巧家表演曲都有。它可代表巴爾托克獨自的音樂天地，不僅是鋼琴家技巧的百科全書，也是巴爾托克作曲技術的一個目錄。

由於他的和聲相當大膽，使他的音樂聽來多半是憤怒而強烈的，有時他也運用「音堆」（學自考威爾），有時他與史特拉汶斯基並稱為「原始主義」者，「野蠻而醜惡」。

早期和中期的作品是以和聲技巧為主，後來又轉向對位的寫作，他從不把自己拘泥於某一形式的作曲，當聽眾已經熟悉其老作品時，他已走到另一

的方向。大多數的作品是變幻不定的，有時寫巴哈，如無伴奏小提琴奏鳴曲。有時像貝多芬滔滔不絕的發展法——管弦樂協奏曲。整個晚上沒有脫離李斯特，貝多芬，巴哈的影響，但在純音響效果，却是巴爾托克的風格。

他是個民族主義者，同時也是個世界主義的作曲家，他認為「音樂在國際之前應先有國家，為國而先該是民族」。

愛國心和世界主義，每人都知道，但實踐的人少，巴爾托克却做到了，雖然逃亡、孤獨、痛苦，不過這種思想永不磨滅。由於他孜孜不倦的研究，有系統的收集，詳密的分析，使得民俗音樂的價值大為提高，也使得匈牙利民族音樂脫離了維也納殖民地。更由於他在技巧，音色方面的創造，展示一個民族音樂全新的境界。

他的民歌大致可分三類：

①把民歌儘量保持原始狀態。

②把民歌作了很多不同的變奏，但其本身已具一個主題

③全然找不出民歌的成語，但却充分顯示出民歌的精神。這是以民歌做為創作力的泉源，而非以民歌為創作的花彩。如木雕舞曲，看

民歌完全沒有，但却到處都有。

巴爾托克並沒有建立什麼理論，他學德布西、巴哈、貝多芬、荀貝格、史特拉文斯基、魏本、貝爾格、興德密特，只為了建立他獨立的風格。他已經成功的把巴哈、杜布西、貝多芬的優點綜合起來，創造了巴爾托克的音樂。

(六)結場

我們從現代音樂迷宮走出來時，會發現自古以來所匯成的瀚海，民族音樂是支流，大海是世界音樂。音樂的思潮如同大海的波浪，當東亞睡獅大夢初醒時，已聽到西方音浪的驚濤裂岸了，當我們受到西洋音樂的全盤洗禮時，是否能夠以「黃河之水天上來，奔流到海不得回」的萬鈞之勢，與西方音樂交融；或冀望以我「大漠鏗鏘之音」，再演「拔劍西征」，中國人！起來！起來！起來吧！

(七)巴爾托克年表

1881；3月25日，Bela Bartok 誕生於匈牙利南部之那基申特末柯羅斯，該地第一歐戰後屬於羅馬尼亞。

1886：自母親開始接受鋼琴教育

1888：8月24日，父亡年33歲

1889：隨母遷往那基塞羅斯，在匈牙利北部，第

一次歐戰後屬捷克，第二次歐戰後屬蘇俄

1890：完成第一首作品“圓舞曲”

1891：巴爾托克借住姨母處就讀中學，地點為Nagy varad

1892：第一次以作曲家和鋼琴家姿態公開演奏（5月1日）在那基塞羅斯

1893～96隨母遷往Press bury，入中學就讀，從師艾爾克學聲樂及鋼琴，結識杜南尼，接觸了巴哈、布拉姆斯、華格納等人作品，並受布拉姆斯影響。

1899：中學畢業進入布達佩斯音樂學校，隨托曼學鋼琴、克斯勒學作曲

1899～1903：自布拉姆斯影響中解，發現李斯特和華格納的新路受到史特勞斯的影響，另一方面有了強烈的民族音樂的覺醒

1903：自布達佩斯音樂院畢業，開始愛國交響詩，克蘇特（Kossuth）寫作，在柏林舉行鋼琴獨奏會

1904：克蘇特在布達佩斯及英國Manchester上演並去英國旅行

1905：去巴黎參加「盧賓斯坦獎」鋼琴及作曲比賽失敗，接觸匈牙利民間音樂與柯達伊共同獻身民間音樂研究工作。

1906：去西班牙葡萄牙旅行演奏，第一次有計劃的蒐集匈牙利民間音樂。

1907：受聘為布達斯音樂院鋼琴教授，發現了德布西的音樂世界，這個影響一直到1911年仍有明顯看到。

1908：完成“十四首鋼琴曲”（op.6）第一弦樂四重奏

1909：娶瑪塔（Marta Ziegler）為妻，繼續採集民歌

1910：長子貝拉生，第一弦樂四重奏由瓦德堡四重奏樂團首次演出

1911：歌劇“藍鬍公堡”完成，參加布達佩斯歌劇院比賽遭拒

1912：自公開的音樂活動中退出，轉而從事民間音樂的研究，去挪威旅行

1913：在北非畢斯克拉從事民歌採集工作，因病返國。

1914：去法國旅行，第一次世界大戰爆發，所有外國民歌採集工作均告停頓。開始寫作舞劇“木刻王子”。

1915～1917：“第二弦樂四重奏完成（op.17）

1917：“木刻王子”首次公演（布達佩斯歌劇院）。

1918：歌劇“藍鬍公堡”在布達佩斯歌劇院獲得首次演出。第一次世界大戰結束。

1929：舞劇“奇異的宦官”完成，不獲上演。

1920：發生圍攻巴爾托克事件，巴爾托克被指為“叛國者”

1921：發表“自傳”

1922：開始演奏旅行（英國、法國……）

1923：與瑪塔離異，再婚狄塔（Ditta Pastory）舞蹈組曲首次上演。

1924：次子彼得（peter）誕生，出版研究民歌結論“匈牙利民歌”，繼續音樂旅行。

1926：“奇異的宦官”在德國上演，僅一遭禁演

1927：去美國旅行演奏。

1928：繼續歐美旅行演奏，“第三弦樂四重奏”獲美國費城音樂基金會作曲獎“第四弦樂四重奏”完成。

1929：歐洲旅行演奏（德、法、英、丹麥、瑞士、蘇俄、意大利……）

1931：四十四首兩隻小提琴「二重奏」完成，教育性的作品之一。

1932：代表匈牙利出席開羅民間會議。

1934：清唱劇「魔鹿」（1930）在倫敦首演，辭御教職受國家學術院之聘，正式開始民歌研究工作。「第五弦樂四重奏」完成。

1935：繼續民歌研究，旅行演奏，拒絕接受格雷古斯獎。

1936：受土耳其政府邀請赴土耳其旅行演奏，講演，最後一次民歌採集活動，被推選為國家學術院士。

1937：「弦樂打擊樂器及鋼琴音樂」首次上演，（巴塞爾委託作品）鋼琴曲「小天地」（153首）完成，教育性藝術品之一。

1938：「兩架鋼琴及打擊樂器奏鳴曲」首次上演，（巴塞爾委託作品）

1939：喪母。演奏旅行，小提琴協奏曲（1937～1938）在荷蘭首演。「第六弦樂四重奏」完成

1940：四月至五月美國演奏旅行，並安排躲避納粹之亂，全家赴美。十月携妻狄塔抵美。「弦樂嬉遊曲」首次演出（巴塞爾委託作品）。

1941～1942：受聘為哥倫比亞大學客座教授，

擔任南斯拉夫民歌研究工作，多次旅行演奏，健康狀態日趨惡化，經濟情況日窘。

1943：健康狀態總崩潰，罹患白血球過多症。完成「樂隊協奏曲」（柯塞維茨基基金會委託作品）。

1944：完成「無伴奏小提琴奏鳴曲」。「樂隊奏曲」在波士頓首演。「無伴奏小提琴奏鳴曲」在紐約首演，均獲極大成功。再接受哥倫比亞大學合約，完成「羅馬尼亞民歌」研究。

1945：寫作「第三鋼琴協奏曲」（尚餘17小節樂隊編曲）中提琴協奏曲（僅有草稿）
9月26日於紐約逝世。

巴爾托克 台灣已翻版唱片

1. Concerto for Orchestra ASC-74
2. Dance Suite CH-3038
3. Music for strings, Percussion & Celesta ASC-113 CH-3040 CH-3034
4. Hungarian Sketches CH-3040 ASC-113
5. Piano Concerto No.1 SAL-1038
6. 3 Chansons SAL-1044
7. Violin Concerto SML-275
8. Violin Concerto No.2 SML-259 CH-1007 SCX-258

註：(i) 照片和年表由中國青年音樂圖書館供應

(ii) 參考書籍 略

綠杏 16期收支表（共出版5000冊每冊208頁）

(1) 入款

15期餘款	929.10
學校補助	15,000.00
活動中心刊物費	12,000.00
夜間部	3,786.00
救國團刊物補助	750.00
師長校友贊助	22,320.00
郵局郵挽存款	500.00
廣告收入	15,700.00
總收入	70,585.10

(2) 支出

紙張、製版、印刷、裝訂	45,080.00
打字	9,300.00
編輯費	2,150.00
發行、郵寄、紙袋	3,319.00
稿費、照片費	3,500.00
雜費	1,219.00
校友連絡費	1,273.50

總支出 65,741.50

(3) 餘款

移交 17期 5,243.60

16期社長 林介山 6月1日