

德彪西《二十四首前奏曲》探究

陈 飏

(温州大学平阳学区, 浙江温州 325400)

摘 要: 德彪西是印象主义音乐的创始人, 在音乐艺术发展进程中起着承前启后的关键作用。他的钢琴音乐开创了印象主义风格的一代先河, 其作品以新颖独到的特色而备受赞誉, 尤其是《二十四首前奏曲》可称为是富有极高艺术价值的优秀作品。

关键词: 德彪西; 印象主义; 钢琴音乐; 24 首前奏曲

中图分类号: J605   **文献标识码:** A   **文章编号:** 1008-309X(2007)03-0076-06

有 300 多年历史的钢琴音乐^{[1](P114)}, 经历了巴洛克、古典主义、浪漫主义时期等伟大时代, 不仅涌现出大量的优秀钢琴作品, 更重要的是肖邦、李斯特这些对钢琴艺术做出过巨大贡献的大师, 在世界音乐史上留下了宝贵而丰实的遗产, 这些都成为我们研究和演奏的重要课题。克洛德·德彪西 (Claude Debussy, 1862-1918) 作为 19、20 世纪之交法国最杰出的作曲家, 既是印象主义音乐的重要代表人物,^[2]也是继肖邦、李斯特之后最为伟大的钢琴音乐作曲家之一。他的许多钢琴作品作为传世之作, 成为世界各地音乐会的重要演奏内容, 如《版画集》、《意象集》、《儿童园地》等等。其中,《二十四首前奏曲》是极富于艺术价值的杰作, 也是他的代表性作品^{[1](P115)}。

—

这 24 首前奏曲创作于 20 世纪初, 是德彪西晚期的重要作品。这些前奏曲大都带有极为诗意的标题, 不仅非常注重表面的感觉气氛, 并且在音乐内涵的挖掘、音乐形象的刻画和深层次的音乐思维方式上都达到了一个极佳的境界, 甚至连人的视觉与味觉也被充分调动了起来, 体现出印象主义音乐的独特气质。^{[3](P260)}德彪西这种音乐特质正如他本人所说, 他是“把五官所接受到的所有印象变为音乐”。^[4]在这些前奏曲中, 充分体现了德彪西所寻求的精巧、稀薄、飘逸的风格, 可以使我们感觉到其中色彩、光线、诗情与画意的瞬息万变和它们巧妙而深刻的结合。

这部《二十四首前奏曲》共分为两集, 各有 12 首。第一集创作于 1910 年, 纯印象主义的手法, 是音乐家和听众较为喜爱, 也是演奏次数较多的一集。曲目包括:《特尔斐舞女》、《帆》、《吹过平原的风》、《飘荡在晚风中的声音与香味》、《阿纳卡普里丘陵》、《雪中足迹》、《西风所见》、《亚麻色头发的女郎》、《被打断的小夜曲》、《沉没的教堂》、《小妖精帕克之舞》、《游吟歌手》。第二集创作于 1913 年, 音乐语言更为清晰自然, 更倾向于样式化, 比第一集的音乐词汇更为丰富和出色。它的曲目包括:《雾》、《枯叶》、《维诺之门》、《精于舞蹈的仙女们》、《石楠树》、《怪癖的拉文将军》、《月光洒照亭台》、《水妖》、《向匹克威克先生致敬》、《骨壶》、《三度交替》、《焰火》。

收稿日期: 2006-12-01

作者简介: 陈飏(1966-), 男, 浙江永嘉人, 讲师, 学士, 研究方向: 钢琴音乐

二

从题材方面来讲,《二十四首前奏曲》的取材十分广泛,有多种多样的内容,可大致分为以下几个部分:取材于神话传说或民间故事,并对其中的场景、情节进行了丰富的联想,所塑造出的人物或景象具有传奇般空灵虚幻的色彩,使人仿佛置身于炫丽的梦幻世界中。这类前奏曲有《小妖精帕克之舞》、《水妖》、《沉没的教堂》、《游吟歌手》和《精于舞蹈的仙女们》。描绘自然和生活的美景,展现大千世界的多姿多彩。德彪西的这类作品大都十分优美动听,他用多样化的印象主义手法将自然、生活溶于一体,展示出一幅幅鲜活生动的音乐风景图。《阿纳卡普里丘陵》、《维诺之门》、《焰火》、《帆》都是这类题材的作品。德彪西将诗文中所接受到的印象或是从绘画中获取的灵感寓于作品之中,并对其进行了巧妙地再创作,把印象主义的风格淋漓尽致地表现出来。如《亚麻色头发的少女》、《飘荡在晚风中的声音与香味》。这几类取材不同的前奏曲运用了不同的音乐语言和声响效果,它们既恰当的表现出了不同题材作品的不同美感,又充分发挥了印象主义音乐的风格特点,使听众充满了欣赏的渴望。

从感受上讲,德彪西的这些前奏曲都有非常朦胧飘渺的意境,但体现出的情绪、气氛又各不相同。在《雪中足迹》、《枯叶》、《月光洒照亭台》中,作曲家触景生情,把对生活的诸多感触化为音符来表达心中的忧郁情怀。乐曲中弥漫着的淡淡哀愁给人以情感的触动,很容易激起听众的共鸣。德彪西在《水妖》、《怪癖的拉文将军》和《小妖精帕克之舞》等乐曲中,用调皮戏谑的笔触生动、幽默地描绘了欢乐场景,体现出他作品中所不多见的爽朗一面,也使其音乐内容有了更丰富的内涵。德彪西的前奏曲有许多叙事性的作品,这些小曲运用清新自然的手法将故事慢慢道来,给人一种幽静深远,典雅优美的感觉。《亚麻色头发的少女》和《沉没的教堂》就是具有典型性意义的作品。总的说来,这些前奏曲或幽默调皮,或深沉哀婉,德彪西充分运用多种印象主义表述方式,对自己细腻情感进行了诠释,听众很容易就能对其作品所要倾诉的内容有一个正确的理解,所以,这些前奏曲是最能体现德彪西精神世界的重要作品,需要我们不断的研究和探索。

从乐曲的演奏技术难度上看,德彪西运用了许多新的技巧,具有相当的难度,这都给演奏者带来不小的困难。同时,他借鉴前辈作曲家们的创作成果来不断完善自己的作品,体现出了比较完善的技术特点,给 20 世纪以后的钢琴演奏技术革新奠定了坚实基础。就整体而言,前奏曲的第二集稍难于第一集;单就作品来说,在《西风所见》和《焰火》中运用了李斯特魔术般的演奏技巧并进行了更为自由的发挥,可以说是对演奏者水平不小的考验。所以,演奏这些前奏曲需要演奏者具有高超的技巧和突出的个人功底才能对其进行游刃有余的发挥。

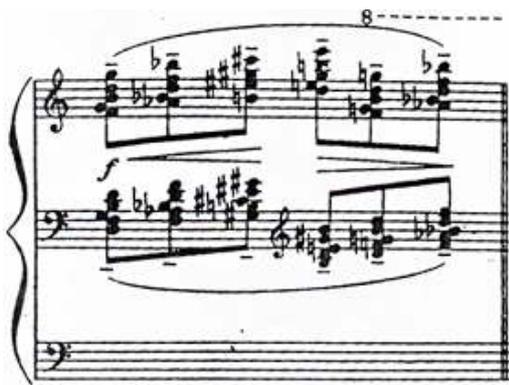

图1 《月光洒照亭台》第31小节

在音乐语言的表现力上来讲,这 24 首前奏曲也充分体现了德彪西娴熟的印象主义手法。如以下这例《月光洒照亭台》第 31 小节就是德彪西对于不协和和弦的大胆应用(见图 1),它由一个像是属七的不协和和弦构成并不断加以变化,却没有解决到主和弦,是德彪西对不协和和弦的新理念。^{[5](P9)}而在下面这首《被打断的小夜曲》中,从第七小节开始就可以看到典型的西班牙风格

节奏,这是德彪西在节奏运用上最为常见的舞曲形式(见图2)。

从谱例清楚看到,十六分音符的快速断奏,是西班牙吉它的典型模式。将异域风格的舞曲形式引入作品中,并充分进行发挥的前奏曲还有《维诺之门》、《阿那卡普里丘陵》和《三度交替》。在调式的应用上,德彪西把调式的丰富多彩贯穿于整本前奏曲集的始终,如五声音阶、全音阶等,甚至在《雾》和《维诺之门》中用到了双重调性,赋予了作品更为精彩的内容。还要注意的,德彪西的前奏曲中还多次运用泛音的效果来营造一些氛围,如在《沉没的教堂》中(见图3),围绕着第20小节的钟铃似的和弦以及它们所塑造出的泛音效果,使乐曲所体现的意境更为深刻和形象了。还有在《小妖精帕克之舞》和《特尔斐舞女》中特殊的泛音运用效果等等。

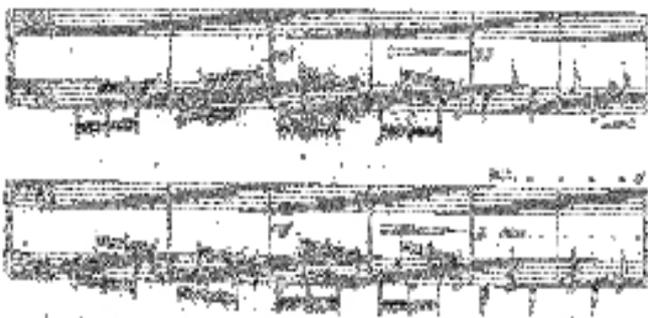

图2 《被打断的小夜曲》

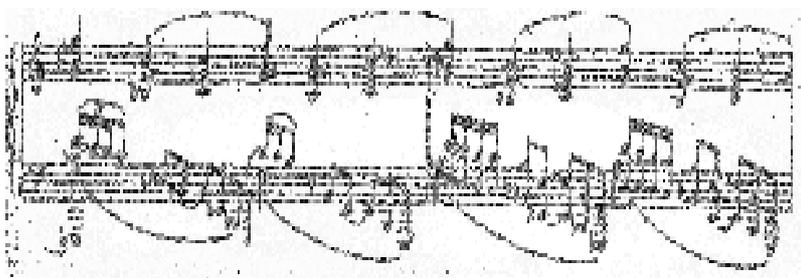

图3 《沉没的教堂》第20小节

综上所述,这24首前奏曲不仅有丰富的题材与变化,体现德彪西的独特能力,而且许多德彪西所探究、发现、创立的演奏技巧也被巧妙运用,从各个不同的侧面反映德彪西个人的音乐思想、创作理念、技术创新等等诸方面的内容,具有典型的代表意义,从中个人的认识得到了升华。

三

德彪西音乐风格的形成。德彪西在印象主义画派和象征主义诗歌的影响下逐步形成了自己的印象主义风格,^{[5](P5)}他的这24首前奏曲也都是对客观环境所见、所闻、所读、所想象的事物之印象,是对音乐深层的探索、思考与表述。德彪西应用印象主义绘画的相同原则进行音乐创作,使他的《二十四首前奏曲》在描写对象和艺术意境上就像是一幅幅用音乐来表现的印象主义图画。而象征派诗人在他们的诗歌中所表达出似与不似之间朦胧模糊的意境也使德彪西深受启发,并因而创造出了诸如暗示、比喻、结构边缘模糊的陈述等音乐表达方式,使得本来就比文字和语言抽象的音乐显得更加飘逸了。

德彪西的早期作品已经显示出了娴熟的作曲技巧和独特的风格,在不多的钢琴曲中,著名的有《阿拉伯风格曲》和《贝尔加玛斯克组曲》。随后,由于他与印象派画家和象征派诗人的频繁接触,使他的思维方式有了进一步的转变,并坚持不懈地探求新的道路,逐渐形成了自己的美学思想,^{[5](P5)}作品中的印象主义特点日益增强,这一时期的《版画集》和《意象集》都属于具有强烈印象主义色彩的代表作。随着印象主义风格的形成,他的晚期作品已经相当成熟,很多作品都能体现出他的纯熟手法,《二十四首前奏曲》的创作则达到了他钢琴音乐创作的顶峰。以此我们

不难看出, 德彪西的音乐思想是一个渐进形成, 逐步升华的过程。

德彪西的钢琴音乐是一种瞬间的印象, 这与前辈音乐家的手法截然不同, 给人一种全新的感受。他的《二十四首前奏曲》通过一些新的音乐语言和音响组合, 抓住即刻的直接感觉或感情冲动, 创造出了独特的声音韵味, 给人以充分的想象空间, 展示出一个全新的意象世界。如《小妖精帕克之舞》中突然的跳跃、意外的消失与重现以及变化莫测、瞬间即逝的手法就有力地刻画了小妖精帕克奇异的舞姿, 给人留下深刻的印象, 极具欣赏性。

虽然德彪西的钢琴音乐是一种印象, 但不能说他就是完全脱离现实的。音乐是生活的反映, 最能体现生活的各个方面。在《二十四首前奏曲》中的大部分作品都带有生活的影子, 一些以自然景色为题材的乐曲也能通过他对自然细致入微的观察, 用富有表现力的音响和清晰的音乐语言来传达对自然世界充满诗意的感受。正如德彪西本人所说, 他使“音乐能够自如地唤起人们对似真非真的美景, 对将信将疑的世界的想像”,^{[5](P27)}洛克斯皮塞尔也曾恰当地比喻其钢琴音乐为“音乐的望远镜”。可见, 德彪西的钢琴音乐在表述现实的某些方面有着独到之处。

四

由于德彪西的《二十四首前奏曲》具有独特的音乐风格, 所以在钢琴技术的运用以及表现上也极富变化和新意。德彪西本人的表演非常文雅、妩媚, 音量尽量保持在 pp, 音色显得有些“朦胧”却十分舒适自然和富于魅力, 使钢琴演奏真正成为了一种美的艺术和高层次的享受。所以, 我们应当从德彪西所注重的色彩变化以及和声调式等音乐语言诸方面来了解《二十四首前奏曲》对钢琴表现力的拓展和运用, 从而更深层次地发掘其内涵。

(一) 色彩。在钢琴音乐发展的过程中, 莫扎特、肖邦、德彪西都对色彩性的发掘作出很大贡献。可以这样说, 莫扎特的钢琴音色是种境界, 肖邦则进一步发掘了音色的细微变化, 而对于钢琴色彩的挖掘, 最了不起的却是德彪西。他的《二十四首前奏曲》就像画, 可以想象为山水画、水墨画、水彩画等等, 时时处处都在变幻着色彩内容, 所以人们称他为“钢琴画家”^{[3](P260)}。

德彪西的色彩有着丰富的层次和内容。就拿音色来说, 它的多重性无疑是至关重要的。只有运用多重音色复合的手段, 才能使多层结构清晰地呈现给听众, 展示音乐中的色彩层次感。此外, 力度与线条的层次也是展示德彪西色彩的重要成分。《二十四首前奏曲》中的许多作品都可以表现这些层次感, 如《帆》中微波闪烁的“pp”与《焰火》中五光十色的“pp”有着毫不相同的效果, 在“pp”范围内, 需尽可能做出丰富的层次色彩变化和音色的对比才能更好地演奏这些作品。

所以在学习中, 演奏技术随着音乐的需要而变化, 不仅要有内心听觉及耳朵对各种音色的分辨和控制能力, 在技术运用上也应在新的领域拓展。据此, 我们在弹奏中应注意以下一些原则: 应以轻而薄, 纤细而柔软的触键为主, 触键部位要尽量避免过分地靠近指尖, 多用手指肉厚的部位。触键的方向也必须富于变化, 要多用勾、推、揉、摸、抓等水平的触键方式; 同时尽量避免垂直的触击方式, 但可以变换不同的角度来弹奏, 比如斜指面正指面的触键, 这样可以奏出富于变化的音色与层次感来, 达到作品的要求。因为《二十四首前奏曲》中的作品极富于色彩性和朦胧感, 所以触键时不易过猛, 要避免任何部位的任何打击性的触键, 下键速度也不能过快。在标有“f”或“ff”的地方, 也不能过于用力, 要控制音量, 用放松的指触把音尽可能地延长, 使之弹出柔和的强音来。指触的深度也非常讲究, 弹奏德彪西作品在大部分的时间里都不能把琴键压到最深, 一般要在指尖与键底间留下一些缝隙, 这样又轻又浅奏出的声音富于弹性, 有效的避

免了音色由于触键太死而显得过于沉重。^{[3](P283)}注意音与音之间的连接,需要始终保持音质的一致和均匀。踏板的运用也极为关键,钢琴的三个踏板在德彪西作品中得到了充分的展示,正确地使用踏板能给音色起到画龙点睛的效果。延音踏板的使用不能像以往那样一脚踩到底,而是科学灵活的运用,要在一部分的时间里轻轻的、浅浅地踩,用脚踝的灵活性对其进行有效的控制;同时,这样踩出的踏板因为产生的泛音较少,所以在快速乐句或需要较多泛音时就需要用“颤音踏板”,即将踏板很轻很快的颤抖,从而使音乐不至于干巴。弱音踏板也是经常用的,通过对它的不同踩法如踩到底或是踩一半等,再配合演奏者不同的触键法,会使音色变化更为丰富。而中间的持续音踏板在一些曲目中也有应用,可以起到增强色彩变幻的效果。

(二)和声的革新。和声语言是最主要的音乐表现手段之一,德彪西为和声的发展开辟了新的天地。在《二十四首前奏曲》中,他充分应用各种可能的音响组合,如大量地使用和弦外音、九和弦、增和弦以及平行和弦等表现因素来丰富音乐语言,甚至还摒弃了不协和和弦必须先有准备后有解决的和声原则,认为一切和弦都应该是协和完美的,而过去一些被认为是粗野的,不属于音乐性的结合现在也都成为新的和弦而被广泛地采用。如《雾》中结尾处,德彪西用B音减三和弦来描绘雾的迷朦和令人窒息的气氛;《枯叶》中,他又广泛采用各种连续的平行和弦来表现枯叶满地的空寂景象等等。所有这些和声的变革都使钢琴音乐的表现力有了更广阔的发展空间和发挥余地,大大丰富了和声语言,脱离了旧的俗套,在描绘生活、描绘大自然时这些丰富的音响会使作品具有更多美的意韵。

如何在演奏中把握德彪西的和声特色,演奏出其应有的和声风格是必须注意的问题,在处理这个问题时,应注意以下几点。奏和弦时要有良好的歌唱性,充分运用手指和手腕、手臂等部位奏出柔美的音响,使音色显得柔和而不沉重,但是和声与旋律部分应该稍微突出,显出层次感。多个和弦连接时,要把旋律部分的起伏演奏出来,但不易过于夸张,要集中精力使每一个旋律片段都得到良好细致的处理,旋律层与和声层的音响音色都应是不一样的。和弦中协和程度较高的音程需要略为突出。弦变化频繁时,每个和弦都需换踏板,才能保持线条的连贯和音响的清晰。

(三)调式的广泛运用。德彪西打破了传统的大小调和声体系,他吸收了东方音乐的特点,经常使用除大小调以外的各种调式如第五音上升或相反下降半度的音阶、五声音阶、全音音阶等等。在他的《二十四首前奏曲》中,差不多每一首都渗透有这种手法,而这些具有东方风格的调式的使用使得德彪西的钢琴作品展示出了不同以往的异国情调,风雅而迷人,显示了他博采众长,为已所用的伟大创作精神。可以说,德彪西这种运用调式的手法使他的隐喻、暗示、模糊的轮廓以及难以分辨的色调变化都有了多样的体会,是对传统强有力的挑战,在一定程度上为20世纪钢琴音乐的新变革作好了准备。

(四)节奏的应用。从《二十四首前奏曲》的大部分作品中可以看出,德彪西的节奏丰富多变,决不拘泥于一种模式。他大量使用西班牙舞曲如哈巴涅拉的节奏,爵士乐式的切分节奏,三对二、五对四的复合节奏等,打乱了节拍的固定重音,在节奏运用上掀起了一场革命。德彪西还常在一首音乐曲中通过两到三次的节奏变化表述不同的环境或情感,如《精于舞蹈的仙女们》中就有四次较为明显的节奏变化,用以表现仙女轻盈优美的舞姿。他对节奏的广泛使用使乐曲更具灵活性和飘逸感,这在演奏上需要演奏者极强的驾驭能力,不能像演奏浪漫主义风格作品那样频繁地特别加快或变慢,而应注意节奏上的严谨和恰到好处:渐慢和渐快都不能太多,同时必须忠实地按照乐谱的标记弹奏;在节奏转换时,也一定要做好它们之间的衔接,避免节奏前后的脱节。

从以上四点可以看出, 德彪西的《二十四首前奏曲》对钢琴音乐有很多创新手法及革新, 使他的音乐语言丰富多彩, 变幻无穷, 其钢琴音乐也充满迷人的魅力。听者可以从他作品中感受到那种既忧郁, 又神秘, 有时又充满幽默感的纯印象风格, 自由想象其所欲表现的图画场景, 德彪西这种有特性的描绘和幻想即兴的风格十分耐人寻味。

五

德彪西作为音乐史上印象主义的创始人, 占有非常重要的地位; 同时, 他又是重要的革新家之一, 为钢琴音乐以至整个音乐艺术的发展都做出了不可磨灭的贡献。《二十四首前奏曲》正是他颠峰之作。可以说, 他为 20 世纪的音乐, 多调性与无调性的音乐, 勋伯格的序列主义, 巴托克的创作以及新古典主义音乐开拓了发展的道路。许多 20 世纪的著名作曲家都曾受到过他的影响并给予他极高的评价, 斯特拉文斯基就说过, 我和我这一代的音乐家们都应该深深地感谢德彪西, 他可以说是本世纪第一位真正的音乐家。总而言之, 德彪西的钢琴音乐是音乐宝库中的一笔巨大财富。通过对他富于创造性的表现手法和艺术技巧的深入研究, 有利于我们进一步了解印象学派, 以真正提高我们对印象主义音乐的认知水平, 达到正确诠释作品的目的。

参考文献

- [1] 吕骥, 贺绿汀. 中国大百科全书(音乐舞蹈卷) [M]. 北京: 中国大百科全书出版社, 1989.
- [2] 张洪岛. 欧洲音乐史[M]. 北京: 人民音乐出版社, 2004, 374.
- [3] 赵晓生. 钢琴演奏之道[M]. 上海: 上海世界图书出版公司, 1999.
- [4] 沈旋. 印象主义音乐的创始[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1994. 9.
- [5] Frank D. Debussy Piano Music [M]. Washington: University of Washington Press, 1969.
- [6] 李哲洋. 最新名曲解说全集[M]. 台北: 大陆书店出版社, 2002. 139.

A Probe into Debussy's Piano Music from 24 Preludes

CHEN Biao

(Pingyang Branch, Wenzhou University, Wenzhou, China 325400)

Abstract: Claude Achille Debussy, as the originator of impressionism music, played a transitional role in the process of developing music art. His piano music was a forerunner of impressionism. His works have won great recognition for their originality, of which 24 Preludes could be regarded as a most valuable masterpiece of art. This article will make an exposition of his works' characteristics, performing skills, and his uniqueness in color, harmony, mode, rhythm and other musical factors through the analysis of 24 Preludes. The writer hope it can get some concerns and directions from the counterparts, which can accordingly deepen our cognition of Debussy's works, strengthen our understanding of piano music. By this way we can improve our thinking in music and performing skills and annotate musical works properly.

Key words: Debussy; Impressionism; Piano music; 24 Preludes

(编辑: 李颖)