

谈德彪西与他的音乐创作特点及其风格

查汪宏¹ 于青²

(1. 山东教育学院 音乐系, 山东 济南 250014; 2. 青岛大学 音乐学院, 山东 青岛 266071)

摘 要:印象主义是在十九世纪末至二十世纪初,以法国作曲家德彪西为代表的音乐流派。他综合了印象主义画家和印象主义诗人的创作特征,探索出朦胧印象的创作特点,形成了独具特征的音乐语汇,创立了印象主义的音乐风格。本文旨在研究德彪西在声乐、钢琴以及管弦乐创作方面的特点和风格。

关键词:印象主义;德彪西;声乐;钢琴;管弦乐;特点;风格

中图分类号:J61 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-3740(2003)04-0080-02

印象主义是在十九世纪末至二十世纪初,以法国作曲家德彪西为代表的音乐流派。印象乐派是在当时绘画中的印象主义和诗歌中的印象主义的影响下形成的。印象主义画家擅长用色彩描绘不同光线下自然景物的细致变化,捕捉瞬息即逝的视觉印象,而印象主义诗人追求词藻声韵的微妙效果,给了德彪西以很大的启迪,他综合了这两方面的特征在音乐上进行了创造性的探索,出现了一种含蓄的暗示多于热情直率的表达。强调朦胧印象的创作特点,并不是通过音乐来直接描绘实际生活中的图画,而是更多地描绘那些图画给我们的感觉印象,渲染出一种神秘朦胧、若隐若现的气氛和色调。他用不协和和弦与附加音和弦以及合音音阶、五声音阶、各种教会调式,配器精致丰满,音调、和音、节奏型的变化细腻,曲式多不做传统的主题展开,创立了印象主义的音乐风格。

德彪西的创作涉及歌剧、钢琴音乐、管弦乐、室内乐、艺术歌曲等。

一、声乐创作特点与风格

德彪西的代表作品有歌剧《佩列亚斯与梅丽桑德》、合唱《被选中的姑娘》等。其旋律常以短小的动机缀合而成,避免了浪漫主义音乐中常见的重复、扩充、发展等手段。声乐旋律与语言音调相吻合,很少有气息宽广的线条。如歌剧《佩列亚斯与梅丽桑德》是一部象征主义的戏剧,其创作技巧极其独特,德彪西创造性地运用了新的音调、新的形式、新的

表现,突出地反映在这部歌剧中。他力图排除任何旋律的传统的、古典的结构以及任何明确的、具体的、音乐的或配器的模式。戏剧中没有主观夸张的情感宣泄、没有真实的生活描写,其声乐旋律逐渐丧失了音乐中的主导地位,没有咏叹调和热情直率的歌唱,全部用近似口语化吟诵的音调写成。歌剧音乐的古怪调式和声、稀淡的色彩以及含蓄的表情同剧本的影影绰绰的比喻和形象水乳交融;节奏随着细致的语调变化浮动,以微弱平静的语气来掩盖内心紧张、激烈的感情;乐队的配器同歌剧的乐思配合的天衣无缝,协调统一;其和声始终贯穿着四度和弦、全音阶、不解决的和弦等,因而是以他完成的印象派和声贯串全剧始终;其音响柔和、精致,起到了提示形象与烘托气氛的作用。在歌剧中,德彪西虽要求用大乐队,但不是用来加强力度。弦乐器常常分组并加强弱音器演奏,许多打击乐器如定音鼓、大鼓、小鼓、大小钹、平锣、钢片琴、钟琴、木琴等,也是他色彩的源泉。此歌剧摆脱了瓦格纳的影响,运用具有法国特征的、新颖的表现手段,体现了德彪西深受象征主义文学思潮的影响。

二、钢琴音乐创作特点与风格

德彪西的钢琴创作在他的创作中占有主要地位,其作品有《前奏曲》、《练习曲》、《版画》和大量的钢琴小品等。他的作品偏重于以自然景色为题材,对变化的大自然进行了细致入微的观察,用真挚的感情和富有表现力的、丰富的音响、独特的音乐语

言来表达出一种新的对自然世界充满诗意的感受。他在题材、调式、和声、织体、音响、曲式等方面,创造性地进行了大胆地探索,开创了一个崭新的世界。如德彪西成熟时期的作品《版画集》即可看出充分的视觉效果。在第一首《塔》中,其钢琴织体明确地划分为低音持续音,并大量地使用平行二度、五声音阶旋律。他所独创的闪光灵动的飘逸音流,以及光线明暗对比与运动中的色彩变化,既具东方风格,又显示其立体意味,展示了色彩奇异的画面。《雨中花园》的音乐形象具有无可辩驳的艺术真实性,而没有任何自然主义模仿的痕迹,两首古老的法国童谣与托卡塔式的钢琴织体交融在一起,构成了巴黎式花园草地上沥沥细雨的清晰画面。

在《意象集》第一集的《水中倒影》中,德彪西用极其轻柔的反向进行的和弦式的对位与琶音刮奏、分解和弦的各种模式等典型的“和声化学”手段来形象地描写水的漪涟波纹和各种旋涡。他始终抓住光线与色彩的瞬间感觉,将诗意、画面、乐思三者巧妙地结合在一起,可感觉到水色的变换在作曲家心灵中所引起的神秘感和逸闲的心境,这是许多诗人和音乐家所探求而很少有人做到的,反映了德彪西感情与理智的高度协调,也可以算是德彪西印象主义音画中最完美的典型。

德彪西所使用的显著的手段有:平行和弦的运用、声音层次的细致修饰、没有解决的和声以及使用特殊的踏板效果、调式自由转换等,充分探索了钢琴所可能达到的音响效果,成为印象主义钢琴创作的典型范例,突出地表现了印象主义钢琴音乐的风格。

三、管弦乐创作特点与风格

德彪西的前奏曲《牧神午后》是印象主义标题性管弦乐的奠基之作,其音乐再现了诗歌意境。他用不同乐器的音色组合,映衬出神话世界的幻境和牧神身影模糊的形体及其朦胧的感觉。其配器有色彩性,独特的音响渲染出迷茫、慵倦的情调。

德彪西在《牧神午后》乐队各组乐器的运用上有其独特的做法。弦乐组在德彪西的管弦乐写作中仍居主要地位,但已变为重要的色彩乐器组了。如在作品中运用了拨奏、减弱音器、泛音奏法、滑奏等等,来表现音乐的色彩性。另外,德彪西的管弦乐中使用了大量的音型化织体,来表现音乐画面的流动和光线的明暗变化,具有独特的表现意义。在德彪西的乐队中运用了木管组,但他改变了以往的传统音色,而表现出含蓄、柔和、淡雅、诗意的音响效果。

他所运用的铜管组不是用来加强乐队的音量,而是加入了弱音器,来加强乐队的色彩,其音色与木管组的音色相似。从《牧神午后》中可以看出德彪西运用了圆号那柔和的、发音迟钝、富有诗意的音响,来表现在炎热的夏日里,牧神的倦意和梦境般的气氛。

作品中调性模糊、节奏失去推动力,它的微妙、敏感、迷离的衬托,反映了德彪西接受印象主义和象征主义美学思想和艺术原则而进行创作的第一部管弦乐作品。

三首交响素描《大海》可以说是德彪西印象主义音乐的典型代表作,与立足于大小调体系,运用主题及惯用展开技法的古典乐派、浪漫乐派交响曲相比,明显地突破传统的创作手法,在音乐作品中别具一格。冉冉升起的朝阳、频频闪耀的波光、持续不断的海风、汹涌澎湃的海浪、海面上的喧哗、海底下的寂静以及作曲家本人对大海的崇敬、畏惧和热情等等,都被一些极有典型意义的动机、音型和精致的管弦乐织体,淋漓尽致地揭示出来。

从以上典型例子中,可以看出德彪西的创作特征是(1)节奏不规则地细分减弱了推动力;(2)重视调式的表现力,扩大调性概念,常避免出现明确的终止式。(3)和声成为最重要的表现手段,减弱和声进行的功能性,取得极其丰富的和声色彩。(4)配器新颖、细致。总之,印象主义的音乐既延续了浪漫主义的一些创作倾向,又为二十世纪作曲家打开了一个新的世界,成为浪漫主义旧风格与印象主义新风格的桥梁。这种音乐风格对于近现代音乐的发展所起的作用是不可估量的,对后来的二十音乐中的“表现主义”、“十二音体系”,以及“序列音乐”等几种音乐流派都具有一定的影响。印象主义乐派著名作曲家还有拉威尔、梅西安等人。

参考文献:

- [1] 唐纳德·杰·格劳特,克劳德·帕利斯卡(美).西方音乐史[M].北京:人民音乐出版社,2001,3.
- [2] 于润洋.西方音乐通史[M].上海:上海音乐出版社,2002,5.
- [3] 沈旋,谷文娴,陶辛.西方音乐史简编[M].上海:上海音乐出版社,1999,5.
- [4] 赵晓生.钢琴演奏之道[M].湖南:湖南教育出版社,1991,12.
- [5] 冯丹等译.钢琴艺术三百年[M].重庆:西南师范大学出版社,1998,6. (下转第84页)

在音乐教育中培养儿童对音乐的兴趣,同时在培养儿童音乐技能的教育的同时,不能忽略对音乐审美能力的培养。如何加强儿童的音乐语言,审美意识的教育已迫在眉睫。愉快的心情也是产生学习兴趣的重要因素。诱发儿童的学习兴趣,能够使他们在愉快的环境中获得各种基础知识和基本技能,使儿童在轻松愉快的学习环境中去感受美、享受美、创造美、表现美。这样,儿童就会在音乐的王国里开始自由地遨游。近些年来随着社会的进步以及人民生活水平的提高,城市中的家庭出于望子成龙或者培养孩子艺术素质等方面的考虑,纷纷为孩子请老师学习音乐,由于音乐才能的制约,有的孩子并不具有自如地驾驭乐器演奏的能力,甚至连一般的准专业水平也不可能达到。器乐学习是一种持续时间长、对孩子个性发展影响很大的活动。因此要始终

把握好学琴在儿童发展中的方向,以儿童心理的健康发展,丰富孩子童年生活为首要目的,不断地调整教学规格、教学进度与教学方法,使其想象力、表现力融为一体,让儿童更好地在音乐的天堂中体验到学习音乐给他们带来的丰富知识和无限快乐。

社会在不断进步,人们对文化生活水平要求越来越高,对音乐工作者的要求也在不断提高。作为一个好的儿童音乐教师,必须能够掌握在音乐教学中所应具备的音乐基础理论知识与专业基本技能,有丰富的音乐、多元文化、学科的综合知识能力,要具有终身学习音乐、享受音乐、传授音乐的能力。更好地培养我国的音乐人才,提高儿童的音乐素养是每一个音乐教师的责任,同时更需要全社会来共同关注,只有这样,才能把儿童培养成国家需要的栋梁之才。

Deeply Thought About Children's Early Music Education

ZHANG Yan

(Xi'an Academy of music, Shanxi 710004, China)

Abstract: Children's music education is directed into cultivating their innovative thought and providing them with systematic courses. At the same time, we should avoid some wrong practices.

Key words: children; children's education

(上接第 81 页)

About Debussy and His Creative Characteristics and Style in the Music

ZHA Wang-Hong¹ YU Qing²

(1. Shandong College of Education, Shandong 250014; 2. Qingdao University, Shandong 266071, China)

Abstract: Represented by the French composer Debussy, impressionism is a genre of music that was popular around the turn of the 19th and 20th centuries. With a combination of the creative characteristics of the impressionistic poets and painters and through an exploration of the nebulous and impressionistic creative features, Debussy founded the impressionistic music style based on his own unique music vocabulary. This thesis aims at an analysis of Debussy's creative characteristics and style in the composition of vocal, piano as well as pipe and string music.

Key words: impressionism, Debussy, vocal music, piano, pipe and string music, style