

德彪西《水中倒影》的创作特色

■ 万爽

【摘要】：法国作曲家阿希尔-克洛德·德彪西是印象乐派的创始人。他的作品多数取材于大自然，非常细腻地描绘出景色，着重于色彩的追求，将调式调性、和声、音色、旋律乃至节奏、速度都作为创造音乐色彩的一种手段。其中《水中倒影》这首钢琴曲是其风格成熟时期的优秀代表作品，出自作品《意向集》第一卷的第一首。本文拟从结构、和声、技法、乐意四个方面来分析这首作品的创作特色。

【关键词】：德彪西；印象派；水中倒影；创作

德彪西是印象派音乐创作举足轻重的代表人物之一。他具有法国作曲家的浪漫气质，在钢琴艺术史上开创了独树一帜的风格。在其众多优秀的钢琴作品中，《水中倒影》是德彪西运用个性化创作技法，充分展示钢琴各声部音色从而营造出丰富音响层次的代表作。整首作品将投与水中的倒影描绘成一幅动静相宜的山水画。水势波动波影的晃动，瞬息万变的意境，使人回味。下面将从结构、和声、技法、乐意四个方面来分析这首作品。

一、结构

这首作品成曲于德彪西的创作成熟期，该作品突破传统曲式结构的对称和方整，大胆使用作曲家独特的而严密的结构进行创作。作品由两个主题组成。第一主题由三个音组成了主题动机，再现时几乎不做任何变化，简单朴素。而第二主题则较长，每次出现时以各种技法加以装饰，从整首曲子看两个主题无主次之分，自由而随性。这种结构特点在当时的音乐创作中可谓特立独行。

全曲主调在降D大调上，乐曲为回旋曲的曲式结构，主题出现了三次，中间有两个不同的插部。第一乐段，由19个小节构成（1-19）；第一插部，由16个小节构成（20-35）；主题第二次出现由13个小节构成（36-48）；第二插部由23个小节构成（49-71）；主题第三次出现由10个小节构成（72-81）；尾声由14个小节构成（82-95）。其中，第二插部的分量最多，其他几个部分相对均衡。

二、和声

德彪西很讲究音乐作品的音响效果与和声的色彩性，大胆的采用了许多新颖的手法，突破了传统的和声色彩。缘起1889年，在巴黎举办的国际博览会上，德彪西首次接触到东方音乐，并喜欢上其特有的音响，随之对五、六声音阶进行了深入的研究。他还擅长采用四、五层叠置和弦。和弦的进行方式是以平行进行为主。《水中倒影》的开始部分，音乐在主调、降D大调上行进，高音部和弦在VI、III、II、VI的连接中开始，这种音阶走向显然就是东方色彩的五声音阶。又如第9-11小节的属七和弦结构的半音音列，连续运用平行九和弦的小三度上行，到第23小节的减七和弦时，则出现半音阶下行。第44-48小节低音在全音阶中上行，更衬托出高音部小三和弦与增三和弦持续交替而造出的和协与不协和的和声交替。这样就使得其调性复杂而游离，调式和声也大大拓展，正是这种和声交替使得音色变化多端。

三、技法

德彪西的音乐既没有古典主义的严谨结构、深刻的思想性和逻辑性，也无浪漫主义音乐的丰富情感，取而代之的则是奇异的幻想

因素、朦胧的感觉和神奇莫测的色彩。他的和声细腻繁复，旋律飘忽游移。在作曲技法方面，大量运用未解决的平行和弦，不和谐的高叠和弦，以及双半音中音和弦的连接等；在调式调性上也大胆使用了中古调式、民族五声调式以及全音阶的无调性手法。另外多调性及泛调性时而交替变换，形成了德彪西个性化的音乐语言：

1. 不协和和弦的应用以及和弦的连接

(1) 平行和弦

第9-10小节处应用了一连串的没有解决的平行的柱式和弦，这些和弦产生了丰富的色彩变化，在听觉上豁然开朗，和声色彩独特。

(2) 高叠和弦

在第10小节经过几个平行和弦之后，旋律到了一个属功能的高叠和弦上，使音响更具张力，烘托出力度的渐强。

(3) 双半音中音和弦

第67小节的A到升C再到E和弦连接68小节的还原C到降E再到还原G和弦构成了双半音中音和弦，音色形成强烈反差。第68小节的小三和弦塑造出宁静晦暗的气氛。音色要弹得有透明感，达到“PPP”的力度，营造出夜里湖面幽暗，流水轻淌的画面。

2. 泛调性以及多调性手法的运用

(1) 泛调性

在第20-21小节处充分体现了德彪西的个性化创作手法，应用了典型的平行九和弦。一拍一个音调即是泛调性的运用。

(2) 多调性

在25-27小节，右手连续的十三连音在降C大调上；低声部则为降D大调的属持续音，且延续了11个小节；中声部在降G大调中加入重降E。尤其值得指出的是，三种调性呈纯四度关系，音响上融合无隙。

(3) 各种调式调性以及无调性手法的应用

① 多种调性及无调性手法的混合使用

在第一插部中，25-26小节的中声部的重降E-降F-降G-降A的全音阶音列，在28-29小节又回到降D大调。第30-31小节中声部采用了以C为中心的弗里几亚调式，音阶在C、降D、降E、F、G、降A、降B行进。

② 五声音阶

第16-17小节使用降D宫调式，极具东方色彩，音响空泛而神秘。第31小节则采用了降G宫调式。

③ 全音阶

第47小节分别由还原G、还原A、降C、降D、降E、F全音阶构成。第49-50小节应用了以B为中心音的全音阶；第61小节紧随其后。



古曲《长相知》的音乐表演美学探析

■ 夏燕

【摘要】古曲《长相知》是一首具有我国传统戏曲演唱形式的艺术歌曲,是古曲音乐表演美学的精彩范例。此曲的特点是将艺术歌曲的歌唱方式与戏曲的吐字行腔相结合,既有戏曲的韵味又有艺术歌曲声音的表现并融入了丰富的舞台表演设计,蕴含着深刻的表演美学之精华。

【关键词】古曲;《长相知》;音乐表演美学

音乐表演美学包含美学,音乐学,表演学,音乐美学,表演美学,音乐表演学。它是表演者根据自己对生活的观察体验,通过艺术构思而对作品进行的表现(即二度创作)。本文将从分析作品、体验作品的内涵、把握作品的风格、表演设计这几个方面来探析其音乐表演的美学特色。

一、分析作品。

汉武帝时(前140-前87在位)是西汉帝国的全盛时期。在公元前112年政府设立了一个在中国历史上有名的音乐机构,叫做“乐府”它的工作任务是根据宫廷的需要,收集民间音乐,然后创作和改编曲调、编配乐器、填写歌词、进行演唱及演奏等。乐府在汉代历史中存在的寿命只有106年,它的建立和撤除正是汉朝由兴盛走向衰落的过程^[1]。

歌曲《长相知》是一首情诗,选自《乐府诗集·鼓吹曲辞》,是汉乐府《饶歌十八曲》之一,由现代著名作曲家石夫作曲。表达了一个女子对爱情的热烈追求与信念。

此歌词选自“汉乐府”,全诗以第一人称女子的口吻指天为誓,直抒胸臆,表示爱情的坚贞和永久。“上耶”的“上”指天,犹言“天啊”,“我欲与君长相知”相知即相爱,“长”永远之意,“长命毋绝衰”即永远相爱,不绝不衰。“山无陵……”一句至完,意思为除非高山变平地,江水流干,冬雷,夏雪,天地合并,我才会和你断绝。最后三句“长相知”是后来加的。歌词以景抒情,充分表达了古代妇女对爱情坚贞不屈的态度和对心上人强烈的爱恋之情。

这是一首^bE大调中速稍慢,由4/4拍,

4/2拍交替出现的乐曲。全曲音调并不高,运用了大量的装饰音(如倚音、波音)来表现古诗词作品富有戏曲风格和韵味的特点以及古代妇女含蓄羞涩的形象。

二、体验作品的内涵。

这首乐曲的含义从它的歌词当中我们就体会到这是一首表达男女之间爱情的诗歌,它饱含着深情舒缓而坚定,从中我们可以强烈的感受到古代妇女发自内心的对爱情的独白。从第一句歌词“上耶”即“天啊”就可以强烈的感受到这一点。但我国古代的妇女从小就受到严格的礼数教育尤其是对待男女情感问题更是忌讳,她们必须遵守严格的封建礼教。《女论语》是唐代的宋若革、宋若昭编著,其著书目是规范古代妇女的行为规范。如“立身章”说:“凡为先学立

四、乐意

1. 呈示段(A)

乐曲开始的前四小节,右手采用柱式和弦,变化丰富,闪烁不定。旋律上下跳进,波澜起伏。第11小节的高音部旋律来自于开始部分的中声部主题,音区高了两个八度,由原来的连奏变成了半连音,音色更加飘渺悠远。

2. 第一插部(B)

在22-23小节低音以半音级进下行,而高音以半音级进上行,从而产生了极强烈的张力与动力,将音乐逐步推向高潮。这种强大的动力将气势推向了更为激烈的24小节,节奏紧密,力度增强。在31小节末尾减三性质的平行和弦,使音响不断浑厚,第32小节的分解和弦的运用使音响变得柔和,这种在极短时间内所产生的强与弱的强烈对比,如水流在光线照射下表现出的光影变化。

3. 第一再现部(A1)

在44-47小节右手降D-F-降B和弦与降D-F-还原A和弦之间,色彩变化极微妙,双

手对比刻画出流动翻滚的水花。八度全音阶烘托出的逐渐宏大的音效。

4. 第二插部(C)

第51小节,52小节右手慵懒的节奏衬出优美的旋律,清晰的影像犹如水流从容平静,纯净的音色缓缓飘来。在57-65小节,情绪渐渐不安起来,之前未出现的的双手分解和弦齐奏,色彩明亮,之前复杂多变的调性在这里变成单一的降E大调,右手旋律加强直到63小节,在这里将全曲推向高潮。似正午时分的阳光将整个水面折射得炫耀夺目,波光粼粼的影像光彩照人,音响洪亮,动人心魄。

5. 第二再现部(A2)

在80-81小节时速度和缓下来,音色和谐,意境悠远。依托双附点节奏的应用,表现出水花在水里翻滚,从而形成的一个个斑斓的小水泡,随着恒动的水流逐渐消失的画面,给人以无限遐想的余地。

6. 尾声(Coda)

右手的八度双音营造了空泛的听觉感

受,一片万籁俱寂之时,一颗晶莹透明的水滴从枝头滴落而下,奇特的回声穿过树林,又四散开来。在86小节中运用的一连串琶音生动的表现出水波荡漾散开的模样。

德彪西的钢琴音乐不仅用音符来完成,更是通过对声音、色彩的特殊感受力,用独具特色的创作技法创作而成。通过对《水中倒影》的分析,探讨了德彪西的和声风格和演奏风格。印象主义派的音乐对于演奏技巧、踏板运用都提出了更高更新的要求,在听觉和心灵体验上都使人进入了一种全新的音乐境界。它一反其时代之前的音乐审美,通过多调性、泛调性、五声调式、中古调式和音阶等多种旋法,以及附加音和弦、平行和弦、高叠和弦的应用,使调性在单纯清晰之中又多了些朦胧氤氲之美,将水中倒影的种种形态描画得惟妙惟肖,此种意境当是每一位演奏者,每一位听者所追求的。■

(四川师范大学音乐学院)