

浅析德彪西前奏曲《亚麻色头发的少女》

杨 祎

摘要：作为十九世纪末、二十世纪初欧洲颇具影响力的作曲家，德彪西以法国印象主义音乐创作为目标，开创了以清晰、典雅为特征的表现主义的创作风格，这种新的音乐风格连接了传统音乐和现代音乐，也为20世纪西方音乐语言的发展指明了新的道路。文章对德彪西《24首钢琴前奏曲》中的第8首《亚麻色头发的少女》进行了细致而深入的分析，并深入挖掘了德彪西音乐艺术的魅力所在。

关键词：印象主义音乐；德彪西；旋律；前奏曲

克劳德·德彪西是十九世纪末、二十世纪初法国著名的作曲家，音乐革新家，印象主义音乐的创始人。他以其独特的音乐创作技法和完美的美学思想，成为世界音乐史上延续古典、开创现代的“印象主义音乐大师”，他的钢琴作品在钢琴艺术史上开创了独树一帜的风格，使其成为印象主义音乐的代表人物。《24首前奏曲》完成于德彪西音乐创作的中、晚期，集中而全面的体现了他独具匠心的作曲技法，以短小的音乐动机突破了传统调性的束缚，成为德彪西最具代表性的作品，被称为“印象主义音乐的精华”。

《亚麻色头发的少女》，是德彪西于1910年根据法国诗人莱克特·德·里塞尔的同名抒情诗创作完成的一首钢琴曲。作者从诗句“坐在鲜花的越橘树从中的遥远爱人的温雅和妩媚姿态”中获得创作灵感，用清纯的旋律，描写了一个纯朴、美丽而又温柔的少女形象，风格清新、恬静、优雅而充满活力。本文从主题与和声、调性、结构等方面着手，分析这部作品的创作手法，及印象派作品色彩性在其中的具体体现。

一、模糊的曲式结构

作为法国派音乐的开拓者，德彪西以打破传统音乐框架、回复法国音乐固有的表达方式为己任，因此，他的创作以小型作品为主，作品在结构上往往比较模糊、松散，既有着早期创作的音乐风格，又包含了后期现代主义的某些因素，而《亚麻色头发的少女》这首作品恰恰体现了这一点。

整首作品大致可以分成三段。第一段是乐曲主题的呈示部分，采用了清新优美的五声调式，这一主题包含两个对比性的乐句，第一乐句以类似少女大波浪头发一样的三度进行呈现了乐曲的主题。第二乐句，是对第一乐句的变化重复，在和声的处理和编配上与第一乐句有了很大的不同。

如果说第一材料是以连续的后十六分音型作为其节奏特点的话，第二材料就是以弱起作为节奏特点的。整个第二段的音乐轻松、活泼，在这里，德彪西没有用大量的新材料充斥整个乐段，也没有像其他作曲家那样进行大规模的扩充，而是对原有材料进行了引申、变化和再现，连续附点节奏的使用使得这一乐章又有了新鲜的元素。

从第29小节开始，作品进入了一个类似于再现部的段落，既不是单纯的完全再现，也不是变化再现，而是把包含有印象主义特征的音乐材料进行整合，像少女的亚麻色的头发随风飘扬，把人们带进了朦胧般的境界。

从以上的分析中，我们可以依稀见得这首钢琴曲的三部性结构的轮廓，但是和传统的三部曲式相比，它的结构更自由、更松散。

二、柔美的旋律

德彪西作为优美的旋律大师，在这首作品中，他废除了古典音乐所特有的对称性的长句结构，避开了浪漫主义音乐常用的创作手法，使乐曲的旋律自由而富有变化的向前发展。

主题部分的音乐旋律从朗诵性的音调开始，短小的动机简单而朴

素，似乎像我们展现了一位身材优美、婀娜多姿的少女形象。接下来的旋律以十六分音型为主要的节奏型，具有波浪性特点的旋律和级进上行、下行的动机相得益彰，构成了祥和、宁静的氛围。左手低声部开始的休止，仿佛将整个主题悬之于外，作曲家将音符从节奏的束缚中解救出来，既削弱了节拍的动感，又避免了旋律呆板的重音，从而使3/4拍不再带有圆舞曲的性质。

整首乐曲的旋律少了戏剧性的大跳音程，有着平滑、温和的特征，浪漫行的音调随波逐流般的自由展开，向我们刻画了有着飘渺气质的亚麻色头发少女的形象。

三、多变的调式调性

《亚麻色头发的少女》这首作品虽然只有短短的39小节，但在调性布局上作者却煞费苦心，在短小的篇幅中运用了转调、离调等多种创作手法，五声音阶、中古调式及全音阶的使用，使整首作品犹如一幅印象主义的绘画，画中的女主人公轮廓飘渺，光影闪烁不定。

德彪西最大的特点就是在他的作品中运用大小调式以外的各种音阶，扩大作品调性的概念，重视调式的表现力。不管是充满神秘感的中古调式，带有东方神韵的五声调式，还是独特的全音阶，都将调式中的每一个音放在同等重要的位置，减弱了作品的调性感。在第二部分中，作品经过几小节的模进和下行之后，调式由原来的bG大调转到了bE调上，在旋律经过了多次的磨合之后，又回到了原来的调性。

在这首作品中，和声是最重要的表现手段，作者抛弃了传统的和声功能，并通过增加和弦结构的可能性，来减弱和声进行的功能性，打破了传统和声中以和弦连接与声部进行的创作手法，使和弦脱离调式调性而独立存在于乐曲之中。

总结

德彪西的这首抒情小曲，虽然结构短小，但是在一定意义上折射出印象派音乐注重对自然、景物、色彩描绘的创作理念，作为代表人物的德彪西，更加注重对于外界事物的瞬间感受，而忽略音乐发展的逻辑性，强调音乐表现的朦胧感，追求新颖的听觉效果，采用多种调式来突破节奏的均衡性，并追求流动、松散的感觉。

德彪西以自己的努力为后来的作曲家们开拓了新的音乐创作道路，他终身致力于音乐创作，以反浪漫主义的态度引起了人们的广泛关注，德并开创了一种新的音乐风格。在他的作品中，我们仍然可以找到浪漫主义的技法特征和音乐内涵，它既继承了欧洲音乐作曲家的创作技法，又为现代音乐家的创作开辟了崭新的道路，成为贯穿两个世纪的桥梁和纽带，他在调式、和声和节奏上的大胆革新，为20世纪的音乐做了初步的探索。（作者单位：聊城大学音乐学院）

参考文献：

- [1] 杨民望. 世界名曲欣赏（欧美部分），上海音乐出版社出版。
- [2] 赵晓生. 钢琴演奏之道. 1999年7月. 北京：世界图书出版社。
- [3] 中国艺术研究院音乐研究所. 二十世纪外国音乐家词典. 北京：人民音乐出版社，1991年。
- [4] [美] 弗兰克·道斯著，克纹译. 德彪西的钢琴音乐. 北京：人民音乐出版社，1985年4月
- [5] 李岚清. 音乐笔谈，高等教育出版社，2004年9月

作者简介：杨祎（1977-），女，汉族，山东沂南，聊城大学2012级在读硕士研究生，研究方向：中国音乐史。