

德彪西钢琴前奏曲《水妖》的音乐分析

刘翠翠

(齐鲁师范学院音乐学院, 山东 济南 250013)

摘 要:《水妖》是德彪西创作的《24 首钢琴前奏曲》中下卷的第八首作品,是印象主义音乐的精华,是具有代表性和创造性的印象主义风格作品。《水妖》的动机发展、曲式、节奏、和声以及调式调性等方面都各具特色,分析这首钢琴前奏曲,以寻求德彪西钢琴前奏曲创作技法的独到审美情趣和独特技巧与风格,使我们更为准确地了解印象主义风格在德彪西钢琴音乐创作中的体现。

关键词:德彪西;钢琴前奏曲;《水妖》;音乐分析

中图分类号:J624.1 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-2236(2014)04-0019-03

克洛德·阿希尔·德彪西(Claude Achille Debussy),印象主义音乐创始人,19世纪末20世纪初最具创造性的作曲家之一。《24 首钢琴前奏曲》是德彪西于1901-1913年期间创作的,是印象主义音乐的精华,分为上、下两卷,每集12首曲子。《水妖》是德彪西创作的《24 首钢琴前奏曲》中下卷的第八首作品,充满诗意的标题、丰富多变的色彩、朦胧模糊的轮廓,体现了印象主义音乐的特征。

一、标题的象征性

《水妖》是德彪西创作的一首舞蹈性的前奏曲,他为24首钢琴前奏曲都加了标题,“标题绝大多数都是象征性的,是以视觉性语言来表达同样的内涵,它点明了音乐中对景物进行视觉描写时的种种意向,它被允许在各种暗示或略带含蓄的表露中,从而给人留下了视觉形象重于情感描述的印象”。^[1]《水妖》这个标题很有可能是德彪西于1912年在巴黎看到一件展出的英格兰雕刻作品而产生的想象,由此对其中的画面、情节进行了丰富的联想,塑造出了具有传奇般空灵虚幻的色彩和景象,使人仿佛置身于神秘的梦幻世界中。

拉威尔也有一首标题为《水妖》的作品,虽然和德彪西这首钢琴前奏曲的标题相同,但二者所描写的音乐形象以及运用的音乐语言都大相径庭。在拉威尔所创作的《水妖》中,水是多变的,折射出美丽的色彩,流动的水声有规律地贯穿作品的始终。而德彪西的这首前奏曲里则没有表现出水的流动,只

是让水珠四处飞溅,描绘出水妖在波光粼粼的水面活泼而轻盈地跳着水上芭蕾,展现了“朦胧的色彩、模糊的轮廓、难以分辨的色调变化”^{[2](P35)}的印象主义音乐特征,自然而清晰地表达了德彪西音乐世界的画面。

二、旋律的优美

德彪西创作的钢琴前奏曲《水妖》的旋律,是由一些零碎、瞬间、不连贯的、片断化的多个短小动机组成的,“很难在他的前奏曲中找出一个完整的乐句,它总是将一个个片段、上上下下不同的片段组合起来,镶嵌起来拼成一个完整的音乐作品”,^{[3](P7)}这与德彪西追求朦胧的画面和瞬间的印象是一致的。

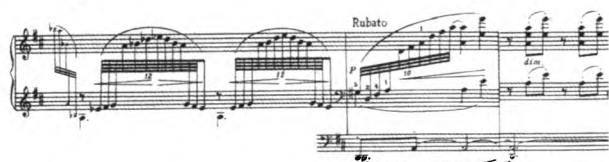
动机是音乐中最小的结构单位,是德彪西给予了动机、音型以独立的主题意义,在《水妖》这首钢琴前奏曲中,它由多个不同情绪、个性鲜明的动机组成。在《水妖》这首前奏曲中,水妖的舞蹈动机贯穿了整首作品,第11小节第一次出现舞蹈动机a,一闪而过的小音符和急速飞跃的三十二分音符仿佛是水妖的舞蹈动作,腾空、扭身、旋转着……

例1

《水妖》的旋律动机b在第14小节,主音在低音区持续着,主题由此展开。

例 2

《水妖》的动机 c 在第 30 小节中的 bE 音上首先作了预示。

例 3

这三个动机在作品中交织出现,但又体现了各自的情绪和个性,共同展现了德彪西在旋律上的印象主义风格。

三、曲式结构的自由性

在曲式上,德彪西不再以传统的曲式结构来束缚作品,他运用灵活多样的结构来展现他所要表达的乐思,钢琴前奏曲《水妖》以三部性为基础,曲式结构如下:

第一部分			第二部分		第三部分	
A	B	C	D	E	F	G
小节 1-10	11-19	20-31	32-43	44-53	54-64	65-74
调性 D			bE	B	D	

乐曲第一部分中 A 的开始是水的声音背景,水妖飘荡在水波粼粼的水面上,用摇曳的节奏和音型使人的心魂随之荡漾起来。第 3 小节开始,低音区出现了主调 D 大调的属音持续音,伴随着精巧的三连音,水花如水晶般玲珑剔透,高高溅起后,又散落下来。在第 8 小节,旋律声部换成快速的音群式琶音,如急速的水流划过。在 B 部分开始处,出现乐曲的第一个动机 a——水妖的舞蹈(例 1),舞蹈动机贯穿了整首作品,在第 14 小节出现乐曲的旋律动机 b(例 2),低音区运用主音持续,旋律化的动机由 #G、A、E 三个音组成,主题逐渐展开。在 C 部分中的第 28 小节,舞蹈动机 a 变化再现,同时结束处在 bE 音上出现了乐曲的动机 c(例 3)。这一部分的调性一直持续在主调 D 大调上。

第二部分是中央插部,调性发生变化,由 D 大调转高半音到 bE 大调上。在 D 部分首先变化出现了乐曲的动机 c,这一主题动机在低音区用 B 音重复,同时,在低音区不断重复一个增五度,形成了具有讽刺意味的震音持续音。

例 4

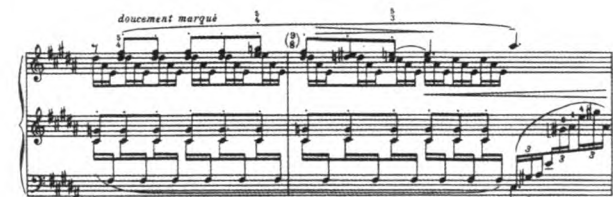
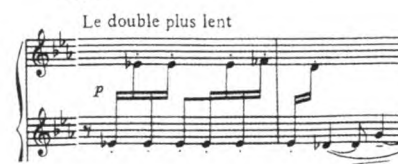
在第 40 小节出现了旋律动机 b 的变化重复,由 G、E、D 三个音组成。

例 5

在 E 部分,调性转入 B 大调,第 42 小节时在 bE 音上出现慢一倍的动机 c,第 46 小节时在高音区运用平行三度变化重复动机 c。

例 6

第三部分 F 的第 62 小节舞蹈动机 a 再现,并进入尾声,调性又回到主调 D 大调上。从第 65 小节开始,低音区一直运用主音保持,高音区的和弦由 D 大调和 #F 大调的音组成,以一种短暂的双调性的迷惑,全曲结束。

四、节奏节拍的律动性

在这首钢琴前奏曲中,德彪西运用了舞蹈性的节奏,运用了 6/8 拍和 9/8 拍这两种复合性节拍,使音乐的律动变化多变摇曳,造成了音乐模糊朦胧的效果。

五、和声的丰富性

和声在德彪西这首钢琴前奏曲《水妖》中占有非常重要的地位,他通过和声来渲染画面、改变色彩,“和声是他音乐调色板上最重要的因素”。^{[4](P84)}德彪西在这首乐曲中充分应用了各种音响组合,如

非三度叠置和弦、高叠和弦、复合和弦以及平行进行等创作手法来丰富音乐语言。

1. 非三度叠置和弦

《水妖》中使用复杂的非三度叠置和弦,是为了增强紧张度的,同时增加更多的色彩。

例 7

这个谱例是由增四度音程叠加纯四度音程构成的,四度叠加的和弦将在不同的调上重复,暗示出多调的可能,在低音区运用属音的持续保持调性,产生了光怪陆离的色彩,渲染了水妖充满诱惑的形象。

2. 高叠和弦

高叠和弦指在传统三度叠置结构的七和弦的基础上,再继续进行三度叠置,如九和弦、十一和弦、十三和弦等都属于高叠和弦。在《水妖》中,德彪西使用了小九和弦,削弱和声的功能性,增强和声进行的色彩效果,使其具有特殊的充满神秘变幻的感觉。

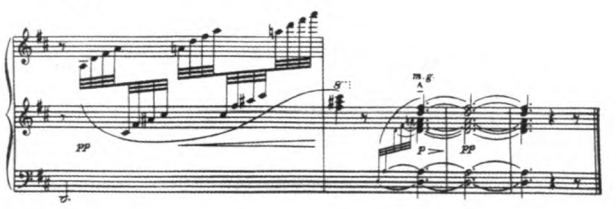
例 8

3. 复合和弦

在《水妖》这首钢琴前奏曲中,德彪西运用了复合和弦,它表现了功能的复杂化与复合化,通过多层功能重叠与不同和弦多层叠置,以求得音响上的复杂化与立体感。

例 9

乐曲结束处,运用了 D 大三和弦和#F 大三和弦的叠置,使音响效果色彩斑斓。

4. 平行进行

在《水妖》中,平行进行是德彪西和声语言的主要特征之一,在这首前奏曲中的平行和弦,都以轻轻节奏奏出,营造出了—种空旷、水光粼粼的意境(例 7)。

六、调式调性的色彩性

在《水妖》中,德彪西为了追求印象主义音乐中的朦胧、飘逸、纤巧的音乐风格,在乐曲中对临时变音记号的使用非常频繁,这也就增加了演奏的把握调性难度,但同时,德彪西在这首乐曲的调性方面通过持续的方式,强化人们对它的感受,从而建立调性。

例 10

通过以上分析,可以看出,德彪西在标题、旋律、和声、节奏等方面的独特构思,使音乐得到瞬间的交替和变幻,让听众捕捉瞬间的想象和光影,使听众沉浸在想象的意境中,色彩斑斓,遐想无限。

参考文献:

[1] 毕雪莲. 论印象派音乐[J]. 艺术研究, 2009, (01).
[2] [4] [5] 朱秋华. 德彪西[M]. 北京: 东方出版社, 1997.
[3] 沈旋. 德彪西·印象主义音乐的创始人[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1998.

(责任编辑 郑铁民)