

德彪西钢琴音乐《焰火》的演奏分析

■文/孟嫩

【摘要】《焰火》是德彪西的重要作品之一，是他创作的24首钢琴前奏曲的最后一首，在这部作品中充分体现了他的所有创作理念、创作手法以及创作风格，同时还有其爱国主义内心世界的独白。本文主要对德彪西的24首钢琴前奏曲做了简要的介绍，分析其风格形成的原因，并通过作品的结构、音乐形象、和声体系以及演奏提示等方面对《焰火》做演奏分析。

【关键词】德彪西；钢琴前奏曲；焰火

德彪西，全名克洛德·德彪西，(Clande Achille Debussy)，生活于十九世纪末、二十世纪初，是欧洲音乐界非常具有影响力的作曲家，同时也是二十世纪以来最受人们尊重和敬佩的音乐家。他的一生不仅创作了大量具有创新精神的音乐作品，在音乐史上具有划时代意义，同时也是近代印象主义音乐的鼻祖。《焰火》是二十四首前奏曲中最为华丽多彩的作品，在这个时期的德彪西创作理念已经趋于成熟，其音乐中不仅仅凝聚了德彪西音乐语言的精华，同时也融入了大量艰深而华丽的技巧。

一、德彪西钢琴音乐作品《焰火》的结构分析

《焰火》在创作中采用风格自由的联曲体结构，并结合回旋曲式的结构，用形象单一和结构短小使其成为一首规模宏大的前奏曲。整首曲子的结构具有德彪西式印象主义音乐特征，主要分为七个部分：A——过渡——B——C——D——E——尾声。A部分共有18个小节，在整首曲子中占用的篇幅比较大。过渡部分从第18小节的第二个音节开始到24小节，其表达中采用快速托卡塔式，与A部分和B部分形成了鲜明的对比。B部分为25到26小节，这个部分的主要特征是音阶流畅。C部分为47到56小节，它与前面的过渡部分相互呼应，也起到过渡连接的作用，这个部分的特点就是使用柱式和弦，使音乐具有对比性。D部分为57到70小节，在这个部分中采用分解和弦式的音乐方式承接了B部分的音乐气氛，音型十分柔和、流畅，在创作手法上也与B部分遥相呼应。E部分为71到87小节，在这个部分里，《马赛曲》的主题音调大量出现，音乐细节发生变化，音乐情绪越来越热烈，最终达到高潮。88小节和89小节为进入尾声的过渡部分，尾声部分为90小节到98小节，以遥远而又宁静的曲调结束了这首前奏曲。

二、德彪西钢琴音乐作品《焰火》的音乐形象分析

德彪西前奏曲的标题与浪漫主义的音乐标题不同，印象主义标题只是给人一种朦胧的暗示，而不能使人们产生具体感情和联想的体会。德彪西将写在了乐曲结尾处后面的括号里面，这说明在德彪西看来这并不是音乐的真实标题，只是想要提供标题性的气氛。在《焰火》这首曲子中，德彪西的印象音乐是将印象画派的特征和象征主义诗人融合在一起产生的，他将多种印象派音乐的创作手法有机的融合在一起，不仅对焰火晚会上的色彩、光亮、声音都进行了生动的描绘，甚至还对晚上人们的情绪进行了细腻的表现，塑造了丰富的音乐形象，极大的刺激人们通过听觉引发视觉上幻影的产生。首先，《焰火》以小二度音程贯穿整首曲子，对人们在晚会上的喜悦之情和焰火的喜庆交织在一起的场景进行细致的描绘，用短小的动机片作为印

象，给听众留下丰富的想象空间。其次，将黑剑五声音阶有效的融入到整首曲子的全音阶中去，给予音乐无穷的视觉幻想，仿佛能够看到焰火彩虹般变幻无穷的色彩。再次，高声部中偶尔出现二度音和八度音，就像是夜空中点点的星光，配合强刮奏由上至下跨越六个八度，犹如流星划过宁静的夜空，让人迷醉。最后，整首曲子以非常微弱的好似法国国歌旋律的教堂钟声收尾，充分体现了作者内心涌动的爱国热情，与曲子的开头相呼应，突出了曲子的主题。

三、德彪西钢琴音乐作品《焰火》的和声体系分析

德彪西在钢琴作品中运用和声最主要的目的就是追求色彩的多变性，《焰火》就是和声色彩运用的典型。德彪西在进行音乐创作的时候，采取双重对位或者单独使用以及相互融合的方式运用了自然大小调式，东方五声音阶，还有一些调性含糊音调等，通过高潮的“和声化合”手法，迎合音乐形象对色彩的需要，对音乐标题气氛进行渲染，将各种调性都融入色彩和光亮之中去，丝毫没有转调的僵硬。德彪西的和声是从自然界的声学知识里面引申而来的，因此其运用方式更加的自由，不受限制。比如在25到29小节中有分解九和弦转位，大、小、减三和弦与二度音程密集平行进行，用音色塑造了音乐形象所需的典型和“块状和声”。

四、德彪西钢琴音乐作品《焰火》的演奏分析

德彪西在前奏曲《焰火》的创作中，除了追求色彩和和声上别具一格、完美的表现，在钢琴的演奏技巧上也开辟了新的路径。德彪西在对钢琴内在声音的研究上有很大的成就，他并不提倡单纯的扩大钢琴音量幅度，而是主张尽力挖掘弱音范围内的层次。《焰火》并不像其他作品那样有辉煌壮观的气势，虽然也有短暂的强烈的、具有爆发力的音响高潮，但都非常的短暂，这给演奏者在声音的控制方面提出了更高的要求。色彩极强的各类块状和声在弱奏的时候手指要支撑感贴键，然后借助臂力向键里自然沉下，这样才能奏出柔弱而不虚飘的音色，强奏时要具有爆发力。踏板的运用是德彪西在《焰火》中的创新表现之一，整首曲子中没有出现一个踏板记号，因此演奏者很难对其节奏等进行把握。比如在53到54小节上他在低音区的弱音D音上标注了“laissez vibrer”（任其震动发声）的术语，在演奏中就要求演奏者在使用延音踏板的同时也要使用弱音踏板，从而能够使其与前后的音色和音量上形成鲜明的对比。

《焰火》是德彪西钢琴作品中篇幅最长的一首，它将德彪西浓缩音乐风格（联体曲式和三维立体音乐）与其爱国主义思想的巧妙融合在一起，创作了一首打破所有音乐体系思维方式的不可朽篇章，这部作品以其独特的印象艺术和精湛的创作技巧成为德彪西音乐典范之作，体现了德彪西的爱国热忱，同时也是他一生创作精神的一个缩影。

参考文献：

- [1]. 邓昆. 德彪西钢琴前奏曲《焰火》的音乐分析与演奏[J]. 音乐创作. 2009(11):80-81
- [2]. 梅洋. 德彪西钢琴前奏曲的音乐特征与演奏要点[J]. 艺术探索. 2009(03):75-76

作者：

孟嫩，女，汉族，籍贯：河南省巩义市，贵州民族大学音乐舞蹈学院，贵州贵阳，硕士，讲师，研究方向：钢琴演奏及教学。