

浅析德彪西钢琴前奏曲

■陈娜 吉林艺术学院音乐学院

摘要:德彪西是19世纪末、20世纪初法国印象主义音乐的最具有代表意义的人物之一。他曾经创作的《二十四首钢琴奏鸣曲》被人们看作是他全部创作的浓缩。本论文以德彪西所创作的《二十四首钢琴前奏曲》作为基本的理论基础,进而分析出他独特的创作技法以及前奏曲为西方钢琴音乐的发展做出的贡献。本论文共分为四个部分:第一部分为德彪西的简介和他作品的音乐风格;第二部分对其钢琴前奏曲进行了简要的分析;第三部分对德彪西钢琴前奏曲在演奏技法上进行详细分析;第四部分则阐述了德彪西钢琴前奏曲的贡献及他的历史地位。

关键词:德彪西 前奏曲 印象主义 创作风格

一、德彪西简介及德彪西作品的音乐风格

克洛德·德彪西(1862—1918)是19世纪末、20世纪初世界音乐舞台上的巨人,是音乐史上最重要的革新者之一,同时也是近代“印象主义”音乐的鼻祖,作为20世纪最伟大、最重要、最富于创造精神的作曲家之一,他对欧美各国的音乐产生了深远的影响。

德彪西出生于法国巴黎附近的圣日耳曼昂莱小镇。他于七岁开始学习钢琴,1872年,11岁的德彪西进入了巴黎音乐学院,在那里他学习了整整12年。他先后师从艾尼斯特·圭罗和马蒙泰尔学习钢琴和作曲。1889年,在世界博览会上德彪西听到了来自爪哇甘美朗的演奏,很快便对东方音乐产生了浓厚的兴趣,尤其是对五声调式和十二平均律影响深刻。在他与这些音乐家们及东方音乐的过程中,对德彪西开辟印象主义音乐的创作风格产生了很大的影响,也使得他成为西方印象主义音乐的开创者和代表人物之一。而他的音乐创作曾丰富了20世纪钢琴史上的音乐文献,也在钢琴艺术史上开创了崭新的风格,使他成为了印象主义音乐的代表人物。

德彪西被称为“印象主义”音乐的鼻祖,他是印象派作曲家的主要代表人物之一。“印象主义”这一词来源于绘画,它的产生源于德彪西曾受印象派画家与象征派诗人的艺术观点思想的深刻影响,他们的主张和想法对德彪西有着一定的启示作用。他们反对保守,主张革新,提倡到大自然中去体会探索,这也正是德彪西在音乐上所向往的。也正是因此,德彪西的许多作品脱离了当时传统的音乐创作理念,并以他全新的音乐创作风格呈现给世人。

二、德彪西钢琴前奏曲分析

德彪西二十四首钢琴前奏曲的第一集(前十二首)于1909年末开始创作到1910年2月左右完成;第二集(后十二首)于1913年完成。这一时期正处于俄国十月革命和巴黎公社这两次革命之间相对的稳定时期,而此时德彪西的身体状况不佳,癌症摧残着他的生命,但他从未放弃仍然坚持音乐创作,这二十四首钢琴奏鸣曲便是在他生病期间完成的,这一时期的音乐界出现了以德彪西为代表的印象主义音乐作曲家。他在传统和声技法的基础上吸取其他艺术精华最终创造了他自己的音乐形象。

德彪西《二十四首钢琴前奏曲》被称为“印象主义音乐的精华”。每一首作品都有小标题,多数描写大海、云等自然景物,例如《帆》《平原上的风》。也有关于人物、故事的描写,例如《亚麻色头发的少女》《善舞的仙女》。这些作品的标题非常新颖,也向我们展示了德彪西多姿多彩的内心世界。

三、前奏曲演奏技法分析

德彪西擅长用各种复合性节拍,如:六八拍、九八拍、五四拍等等。他从当地的民间舞蹈的音乐中吸收了许多节奏节拍方面的精华,节奏在舞蹈性发面非常的强烈,还有当时的西班牙舞曲和哈巴涅拉舞曲的节奏型也在德彪西创作的前奏曲中也可以见到。和声在德彪西的音乐中占有非常重要的地位,他抛弃了传统和声从不协和到协和的解决方式,把谐和与不谐和的和弦一同运用,这种创作手法在一定程度上增加了音乐的表现效果。

还有一些叠置和弦的应用,如四、五度叠置和弦或二四度叠置和弦,这样的处理使音乐增加了空洞的感觉。德彪西前奏曲的旋律与他想表达的场

景非常一致,他并没有把浪漫主义作品中反复、模进等手法运用到作品中。他只是更加追求旋律的随意性与模糊性,很容易的把听者带入到他所描绘的梦境之中去。

四、德彪西钢琴前奏曲的贡献与历史地位

德彪西的钢琴前奏曲在整个前奏曲发展史上,占有席位重要之地。德彪西在继承肖邦和声的同时又得到了更进一步的发展,他的前奏曲简介、精致,表达出细致而优雅的感觉,及具有印象主义音乐的特点。他为自己每首前奏曲都谱写了标题,直接点明了音乐中描述的景物和意向,从而给人留下了视觉形象重于情感描述的印象。德彪西的前奏曲被人们看作是他全部创作的精华,有描写对于某一种特定瞬间的印象的,也有五彩斑斓的自然景物,这些曲子都充满着神秘感和新鲜感,再加上每首别致的标题、若隐若现的和声、和独创的演奏技法,从而带给演奏者不一样的收获与感觉。

参考文献:

- [1]唐丽娟.钢琴前奏曲的历史追踪及演奏探讨(一)[J].钢琴艺术,2000,(04).
- [2]黄智敏.德彪西二十四首钢琴前奏曲和声特征微探[J].音乐创作,2006,(04).
- [3]陈国权.论印象结构——德彪西的曲式思维及其结构形态[J].音乐研究,1990,(01).
- [4][英]保罗·霍尔姆斯.德彪西[M].南京:江苏人民出版社,1999.
- [5]沈旋.试论德彪西[A].《音乐论丛》第三辑[C].北京:人民音乐出版社,1980.
- [6]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.