

中央音乐学院“211工程”三期建设项目

德彪西

出品人：王次炤

主 编：龚汉祥、王绍武

第一弦乐四重奏

Debussy
First String Quartet

第二小提琴
分谱

中央音乐学院出版社

目 录

德彪西第一弦乐四重奏解读	龚汉祥 (1)
--------------------	---------

第一弦乐四重奏

I	(8)
II	(12)
III	(15)
IV	(17)

* 第一提琴、第二提琴、中提琴及大提琴，均由龚汉祥编订弓法。

* 方法标记中“ $\nearrow$ ”表示弓子的方向，但不应该破坏作者句子的连句、分句划分法。

* 标有“()”的弓法，不要破坏句子的连奏。

《德彪西第一弦乐四重奏》解读

龚汉祥

克罗德·德彪西（1862.8.22—1918.3.25）这位伟大的法国印象派作曲家用独到的音乐语言，使大小调和声体系走向解体，为二十世纪的音乐创作开辟了一条新路。他的印象派代表作如《牧神午后》、《月光》、《大海》对我们音乐界和音乐爱好者来说，都是耳熟能详的杰作。

由于德彪西极其独特的个性，在当时的法国音乐界他几乎是一位独来独往的人物。早先他对瓦格纳崇拜到无以复加的地步，甚至能将《特里斯坦与伊索尔德》背下来，之后却又成为瓦格纳派的敌对者。德彪西曾跟弗兰克学习过一段时期，但很快又讥讽这位老师是一个“音乐转调的机器”。他不仅大胆反叛前辈大师，也对同代作曲家无情批评。唯一例外的是马斯涅，他对这位音乐家倍加尊重，而肖松的《音诗》结尾也得到他的褒奖。

柴可夫斯基的赞助人梅克夫人曾邀请德彪西作为其家庭教师，并赞助他到俄罗斯作过几次旅行（1881 和 1882 年），使他有机会在那里接触到不少柴可夫斯基的音乐和俄罗斯乡间的音调。1884 年，德彪西以作品《浪子》获得罗马作曲大奖。1887 年德彪西在巴黎最后定居下来，自此以后他与音乐界尤其是学院派几乎不往来，而多是自由自在地出入象征派诗人和印象派诗人画家的圈子。他的写作倾向越来越“走出”他的时代。沙蒂、杜卡和伊扎依（比利时小提琴家）是他在自己“知识界”圈外的几个不多的音乐家友人。

德彪西的 g 小调弦乐四重奏创作于 1892 年，时年 31 岁。这部作品处于他创作历程的一个特别时期，一方面他正大量吸取各种不同音乐给他的“养分”，包括从格里高利素歌到 1889 巴黎世界博览会所带来的东方音调；另一方面作为他创作成熟时期标志和明显个人风格特征的《牧神午后》正在创作之中。可以说这正是他告别自己“青年时代”而走向成熟的关键时期。

德彪西的这首 g 小调弦乐四重奏的创作动力也许与当时弗兰克室内乐作品的不断出现，以及贝多芬晚期四重奏在巴黎演奏盛行的“时尚”有些关系。

g 小调弦乐四重奏于 1893 年 12 月 29 日由著名的伊扎依四重奏团在巴黎首演。当时的听众只熟悉盛行的贝多芬以及莫扎特、海顿、弗兰克等等音乐家的作品，德彪西崭新的音乐形象、色彩、特殊的和声音响效果让人们“疑惑不解”。只有少数人觉得它“有不少魅力，并有创意。”伊扎依表示对作品“持保留态度”，而肖松的“失望”甚至使德彪西向其表示“我再为你写一首吧……”（可惜他再也没有写第二首四重奏）。只有杜卡是少有的对这部优秀作品抱以欢迎态度的听众。1894 年伊扎依四重奏团在布鲁塞尔重奏这首作品时反应稍稍好一些，但乐评还是称其为“太具东方味”，

“让人有不安的感觉”……而德彪西没有理会此类“意见”，继续创作他所追求的音乐。（幸而如此！）

这部为后世视为杰作的作品用它的新颖的音响、音色，“异国情调”（东方五声音阶的融合）反应出一种不同以往的音乐美学观念。作品在写作技法上有大胆突破：大量使用拨弦、弱音器、不协和音、新颖的和声进行，无准备的转调，“地道”的法国音乐却又使用“异国音调”来构成……它是第一次完全使用法文作每一乐章（速度和情绪）标题的作品（只有三乐章并用了意大利语“*Andantino*”）。乐章内部还大量使用法文作速度变化，表情记号。这一点也明显表现出德彪西决心要从德奥浪漫主义独霸欧洲乐坛的时代里为法国音乐闯出一条自己的路来。可以认为德彪西的 g 小调弦乐四重奏在四重奏史上有十分特殊的地位。这个地位不一定是因为它的完美，但它的创新无疑使后来的作曲家有了更广阔的视野，有了更强烈的探求欲望；它的新鲜的色彩为后来者对四重奏音响的寻找提供了更多的想象。

这首四重奏有两个值得注意的不同于德彪西其它作品的特点：

一、除了他早年的三重奏外，这是他唯一明确注明调性（g 小调）的作品。他的作品并不属勋伯格的有意识的无调性主义，但注明 g 小调与他后来的创作中大小调体系解体特点相“对立”是很有趣的。

二、这是他唯一标上作品号（Op.10）的作品，为什么会这样？没有明确的答案。我们知道，莫扎特的六首献给海顿的伟大四重奏作品最早曾用作品十号（Op.10）出版，是否德彪西有意表示他对莫扎特的崇敬，或是也希望这首作品达到同样的高度？

另外，这是德彪西唯一的一首四重奏。虽然他曾向他的朋友肖松表示要再写一首，“以求更好”，而且 1894 年他确有过另一首四重奏的写作计划，但最终不了了之。弗兰克、福雷的四重奏都是作曲家晚期作品使用的创作形式和“绝响”，而德彪西的 g 小调弦乐四重奏却是他“创作（走向成熟）的起步”。

作品在 1893 年首演之后，次年便由著名的法国 Durand 音乐出版社出版，作品长度为 25 分钟左右。

这部作品从曲式结构上看，德彪西使用的还是传统的曲式和传统的四个乐章安排，但他在传统的结构框架之内又表现了极大的自由。例如第一乐章再现部里极大的紧缩，甚至其中的副部大胆地使用了开展部里的新主题。第四乐章呈示部的副部与主部极不成比例，而再现部中的副部却做了明显的重要发展。第二乐章的谐戏曲（Scherzo）应用了 A+B+A1+B1+尾声（coda）而不用传统的 Scherzo(A)+trio(B)+Scherzo(A)等等不一而足。

整个四重奏作品的主题运用，德彪西使用了法国音乐习惯上称为弗兰克式（*franckiste*）的串连形式 *Forme cyclique*（其实在这一曲式上，贝多芬在他的第五交响乐里早就给浪漫派作家们建立了典范）。贯穿整个四重奏的主题乐思在第一乐章开头直接出现，在二、四乐章里巧妙地用不同的节奏、速度加以变形。重新出现的主题乐思既鲜明又各具不同的面貌，让人们既“认识”它们又感到它们

的变形是那么的自然，那么各具性格，甚至在第三乐章的小行板里，我们都能听到它的节奏音型的“影子”。

例1 第一乐章第1小节

例2 第二乐章第3、4小节（中提琴声部）

例3 第二乐章第124至126小节（第一提琴声部）

例4 第四乐章第3小节（第一提琴声部）

例5 第四乐章第181至188小节（第一提琴声部）

例6 第三乐章第11、12小节（第一提琴声部）

从传统曲式的角度，我们大致可以这样分析这四个乐章的结构：

第一乐章：Animé et très décidé 活泼而非常果断地

奏鸣曲式，g 小调

呈式部 主题部分 1 – 38 小节，副题部分 39 – 60 小节

展开部 61 – 137 小节

再现部 138 – 170 小节

尾声 171 – 194 小节

第二乐章：Assez vif et bien rythmé 十分活泼并非常富有节奏感地

谐谑曲五段式，(A+B+A1+B1+coda) G 大调

A 1 – 53 小节

B 54 – 85 小节

A1 86 – 107 小节

B1 108 – 147 小节

Coda 148 – 177 小节

第三乐章：Andantino, doucement expressif 小行板，柔和富有表情

三段体 (A+B+A, “Lied” 形式)，降 D 大调

A 1 – 27 小节

B 28 – 106 小节

A 107 – 123 小节

第四乐章：Très mouvementé et avec passion 非常热情和充满动感

奏鸣曲式，g 小调

引子 1 – 30 小节 Très modéré 很有节制地，降 D 大调

呈示部 主题部分 31 – 124 小节，副题部分 125 – 140 小节

展开部 141 – 215 小节

再现部 216 – 325 小节

尾声 326 – 355 小节

德彪西弦乐四重奏法文术语

(意大利术语不包括在内)

第一乐章 **Animé et très décidé** 活泼而非常果断地

- 第 10 小节 plus dim.: 更加的减弱
- 第 13 小节 第一提琴声部, expr.et soutenu: 富有表情并保持、持续的(不断奏)
- 第 17 小节 大提琴声部, expr.et soutenu: 同上
- 第 51 小节 en augmentant peu à peu: 一点一点地渐强渐快
- 第 55 小节 augmenté toujours: 继续渐强渐快
- 第 61 小节 大提琴声部, un peu en dehors: 此声部突出一些
- 第 63 小节 un peu retenu: 慢下来一些
第一提琴声部, doux et expr.: 柔和(温柔)并富有表情
- 第 67 小节 1er Mou[†]: 等同 Tempo I
- 第 69 小节 un peu retenu: 慢下来一些
第一提琴声部, doux: 柔和(温柔)
- 第 71 小节 En serrant le Mou[†]: (serrant 直译: 收紧)速度加快
- 第 75 小节 1er Mou[†]: 等同 Tempo I
- 第 97 小节 En animant: 富有活力的、活跃地
大提琴声部, Très expr.: 非常富有表情
- 第 101 小节 Toujours animé: 保持活力、活跃地
- 第 103 小节 Tempo rubato: 带有(一定的)自由伸缩的速度
- 第 117 小节 Très dim.: 很(明显的)减弱
- 第 132 小节 augmentéz peu à peu: 一点一点地渐强渐快
- 第 132 小节 En serrant le Mou[†]: (serrant 直译: 收紧)速度加快
- 第 137 小节 retenu: (直译: 拉住)放慢下来
- 第 138 小节 1er Mou[†]: 等同 Tempo I
- 第 149 小节 第一、二、中提琴声部, Très soutenu : 十分有持续性(不断奏)
大提琴声部, En dehors: 突出此声部

- 第 151 小节 plus fort: 更加 (的) 强
- 第 153 小节 第一提琴声部, f et très expr.: 强奏并非常富有表情
- 第 161 小节 A tempo rubato: 用带有自由伸缩的速度
- 第 167 小节 Très dim.: 很 (明显的) 减弱
- 第 171 小节 peu à peu animé et cresc.: 一点点的活跃和渐强起来
- 第 175 小节 Toujours plus animé et cresc.: 一直更加 (的) 活跃和渐强
- 第 183 小节 Très animé: 非常富有活力的、活跃地

第二乐章 Assez vif et bien rythmé 十分活泼并非常富有节奏感地

- 第 9 小节 第一提琴声部, un peu en dehors: 此声部突出一些
- 第 13 小节 第二提琴声部, toujours pp: 一直用 pp 演奏
- 第 37 小节 第二提琴声部, en dehors: 突出此声部
- 第 49 小节 大提琴声部, en s'éloignant: (直译: 远去) 逐渐的消失掉
- 第 100 小节 en diminuant: 等同 dim.
- 第 111 和第 119 小节 第一提琴声部, 4e corde: G 弦上演奏
- 第 168 小节 Même mouv.[†]: 保持同样的速度

第三乐章 Andantino, doucement expressif 小行板, 柔和富有表情

- 第 16 小节 Très dim.: 很 (明显的) 减弱
- 第 28 小节 un peu plus vite: (比前) 快一些
- 第 48 小节 中提琴声部, en dehors et expr.: 突出此声部并富有表情
- 第 55 小节 大提琴声部, en dehors et expr.: 同上
- 第 62 小节 augmentez peu à peu et serrez le mouv.[†]: 渐强并一点点地渐快
- 第 70 小节 augmentez toujours: 不断地渐强 (渐快)
- 第 76 小节 第一提琴声部, très expr.: 非常富有表情
- 第 103 小节 大提琴声部, pp et retenu: 很弱并突然放慢下来
- 第 107 小节 1er Mouv.[†]: 等同 Tempo I
- 第 113 小节 un peu retenu: 慢下来一些
- 第 117 小节 第一提琴声部, en s'affaiblissant: (直译: 虚弱下去、衰弱下去) 渐弱, 渐远去
- 第 120 小节 第一、二、中提琴声部, aussi pp que possible: 尽可能的弱奏

第四乐章 **Très modéré** 很有节制地 **Très mouvementé et avec passion** 非常热情和充满动感

- 第 15 小节 **En animant peu à peu**: 一点一点活跃 (快) 起来
- 第 31 小节 **Très mouvementé et avec passion**: 非常热情和充满动感
- 第 125 小节 第一提琴声部, **doux et expressif**: 柔和 (温柔) 并富有表情
- 第 141 小节 **Tempo rubato**: 带有 (一定的) 自由伸缩的速度
- 第 181 小节 第一、二提琴声部, **avec passion et très soutenu**: 热情地并持续发音 (不断奏)
- 第 236 小节 中提琴声部, **en dehors**: 突出此声部
- 第 252 小节 **Très animé**: 非常富有活力的、活跃地
- 第 326 小节 **Très vif**: 非常有活力的
- Léger**: 轻巧地

德彪西同时代法国重要作曲家弦乐四重奏创作年表

作曲家	作 品	创作年代
E. 拉罗	降 E 大调四重奏 Op.45	1856—1887
C. 弗法克	D 大调四重奏	1890
V. 丹第	D 大调第一四重奏 Op.5	1891
C. 德彪西	g 小调四重奏 Op.10	1893
V. 丹第	E 大调第二四重奏 Op.45	1897
E. 肖松	C 小调四重奏 Op.35	1899
C. 圣 - 桑	e 小调第一四重奏 Op.112	1899
M. 拉威尔	F 大调四重奏	1902—1903
A. 马尼亚尔	e 小调四重奏	1902—1903
C. 圣 - 桑	G 大调第二四重奏 Op.153	1918
G. 福雷	E 调四重奏 Op.121	1924
V. 丹第	降 D 大调第三四重奏 Op.96	1928—1929

第一弦乐四重奏

第一提琴

Vionlon I

CLAUDE DEBUSSY

克罗德·德彪西

Op.10 (作品 10号)

I

活泼而非常果断地

Animé et très décidé $\text{♩} = 63$

4 *f* 3 *dim.*

8 *dim.*

11 *p* *p* *expressif et soutenu*

16 *pp* 2

19 2

21 *p* *mf*

23 *dim.* *più dim.* *p* 3 (v)

28 *pp*

32 *cresc.* *f*

36 *dim.* *p* *p* *expressif* *p*

42

47 *p* *en augmentant peu à peu*

53 *augmentez toujours*

57 *f* *ff* *sf* *dim.*

61 *p* *p* *doux et expressif* *f*

66 *rit.* *1er Mouvt* *Un peu retenu* *p* *doux*

71 *En serrant le mouvt* *cresc.*

75 *1er Mouvt* *ff*

79 *p* *cre - scen - do* *f*

84 *dim.* *plus dim.* *p* *expressif*

89 *mf* *p* *cresc.*

94 *più cresc.* *f* **En animant**

98

Tempo rubato
102 *Toujours animé* *f*

106 *p* *f* *più f*

111 *ff*

115 *dim.* *très dim.*

118 *p* *pp*

128 *v* *En serrant le mouvt*
p augmentez peu à peu

134 *cresc.* *f* *Retenu*

138 *1er Mouvt* *f*

141 *dim.*

145 *Animé* *p*

149 *mf* très soutenu *plus f*

153 *f* très expressif

159 *a tempo rubato* *mp*

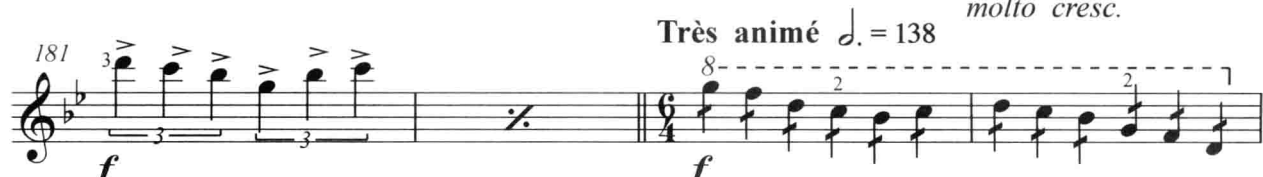
163 *dim.*

166 *très dim.*

169 *peu à peu animé et cresc.* *pp* *p*

Toujours plus animé et cresc.

175

181

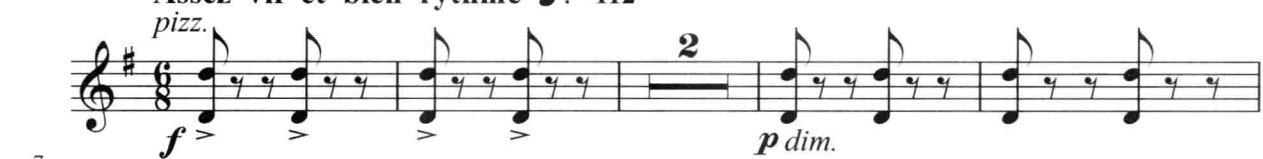
185

189

II

十分活泼并非常富有节奏感地

Assez vif et bien rythmé $\text{♩} = 112$

pizz.

7

14

20

26

32

38

43

48

58

65

70

78

82

88

94

101

pizz.

più p

arco.

p espresssif

p

mf

dim.

exprexsif

p

exprexsif

f

dim.

più dim.

p

pp

mf

cresc.

en diminuant

p

più p

108 *4e Corde*
f *3* *2* *4* *dim.*

116 *4e Corde*
3 *2* *4* *dim.*

124 *p* *expressif* *cresc.*

131 *p* *cresc.*

138 *più cresc.* *f*

143 *pizz.* *pp* *<sf>*

150 *<sf>*

152 *p* *cresc.*

155 *arco* *f*

157 *tr* *dim.* *p* *f*