德彪西
钢琴曲选

人民音乐出版社

德彪西钢琴曲选

上海音乐学院编

纪念法国作曲家克洛德·德彪西诞生100周年

人民音乐出版社

德彪西钢琴曲选

上海音乐学院编

*

人民音乐出版社出版

（北京翠微路2号）

新华书店北京发行所经销

北京丰台洛平印刷厂印刷

635×927毫米　8开　245面乐谱　32印张

1962年11月北京第1版　1993年7月北京第3次印刷

印数：2,086—6,510册

ISBN 7-103-00584-2/J·585　定价：18.05元

克洛德·德彪西
(1862－1918)

序　　言

克洛德·德彪西(Claude Debussy)是19、20世纪之交法国杰出的作曲家、印象派音乐的创始者，他还不时在国内外从事演奏、指挥和音乐评论等活动。

德彪西的早期作品虽已显示出独特的风格，但未能完全摆脱别人的影响。其时主要作有歌曲六十余首(根据魏伦、波德莱尔、马拉美等人的诗谱成)，钢琴曲不多，充满明快情绪的《阿拉伯风格曲》和富于细致抒情性的《贝尔加玛斯克组曲》可算是这一时期的佳作，组曲中根据法国诗人魏伦的诗写成的《月光》一曲尤为著名，此曲已显露印象主义的特征。

由于他与印象派、象征派诗人、画家的频繁接触，加上他个人的努力探索，德彪西作品中的印象主义特点日益增强。从20世纪初开始（他的多产时期），他的风格经历着突飞猛进的演变。继著名的管弦乐前奏曲《牧神午后》又作了管弦乐组曲《夜曲》、三首交响素描《大海》以及在当时引起很大争论的《佩利亚斯与梅丽桑德》（根据象征派诗人梅特林克的戏剧而作）。在钢琴曲方面，除《为钢琴而作》、《假面具》和《欢乐岛》以外，组曲《版画集》和《意象集》是具有强烈的印象主义特色的代表作。晚期作的、富于艺术价值的钢琴曲《儿童园地》、《二十四首前奏曲》，则已达到了印象主义钢琴音乐的顶峰。他的一些钢琴作品采用自由短小的形式，以其有特性的描绘和幻想即兴的风格而耐人寻味。

在19世纪后半叶，当资产阶级文化在思想上开始走向没落的时候，印象主义作为一种艺术方法首先出现在法国绘画界(70年代马奈、德加、莫奈、雷诺阿诸人)，旋即影响到其它的艺术部门。在初期，这些充满发见者热情的印象主义画家们把注意力集中在阳光幻异的变化、物体丰富的外形、闪烁发光的氛围、难于捉摸的色彩上，通过这些技法革新来试图找出理解客观世界并富有诗意地将它再现的道路。对印象主义者说来，直接的视觉感受是形成绘画形象的出发点。他们认为，艺术家只应再现个人的主观体验以及从生活中偶然攫取的不可重复的印象，而抛弃艺术进行概括和典型化的原则。他们这种为从前的画家们所未曾开拓的表现效果，通过光与色的表现去唤起旁人同样的印象，使瞬间即逝的事物固定下来的技巧，确实获得了很大的成就。早期印象派大师的优秀作品还是以某种形式表现了生活中的某些侧面，但在其迅速发展的过程中，到了80年代，印象主义艺术就越益显出蜕化的痕迹。这时印象主义的后继者们便用对对象的印象来代替对象本身，用对个人体验的迷醉来代替对客观现实的理解。为扩大艺术表现范围而引起的对描写自然的兴趣，促成了艺术中历来受重视的人的形象及其生活基础(甚至风俗场景)的消失，绘画的造型的、形象的性质让位给装饰的任务，美术家对周围世界的敏锐性减弱了，而他们的不稳定的主观感受和情绪作用却得到加强。

德彪西应用印象主义绘画的不完全相同的原则进行音乐创作，他的许多钢琴曲(大都有标题）在描写对象和艺术意境上可说是一幅幅用音乐来表现的印象主义的图画。德彪西认为音乐是生活的反映（这和我们今天所说的音乐是生活的反映具有不同的含义)，他要求音乐一定要真实。在这方面他在一定程度上继承了法国古典主义的唯理主义美学原则。在他和其它印象主义作曲家(法国的拉威尔、杜卡，西班牙的法里亚等)的创作中，描写他们对自然的感受占着相当重要的地位。德彪西认为音乐在表达现实的某些方面有其独到

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

之处："唯有音乐能够自如地唤起人们对似真非真的美景，对将信将疑的世界的想象。这个世界悄悄地创造了黑夜的神秘的诗歌，创造了月光抚摩着树叶所产生的千百种不可名状的沙沙声"。❶他的器乐作品绝大部分是以自然景色为题材的，如管弦乐曲《云》、《大海》、《夜曲》，钢琴曲《雨中花园》、《水中倒影》、《月光》、《枯萎的落叶》等。对无限变化的大自然进行细致入微的观察，感情真挚地用富有表现力的、丰富的音响——异常清晰的音乐语言来传达出一种新的对自然世界的充满诗意的感受，这是德彪西在音乐中"追求真实"的实践，也正是他的音乐之具有一定的人民性的原因。但德彪西所追求真实反映的生活仍然只是客观生活的一个方面，它与现实的社会斗争无涉，德彪西避开了当时尖锐的社会矛盾，他的创作常常不得不屈从于过分纤细的、华丽的、有时甚至神秘的音乐的诱惑，因而缺乏深刻的思想内容。

德彪西主张艺术的自由交流，很注意向外国音乐学习。他曾向肖邦、瓦格纳学到不少东西；俄罗斯强力集团的音乐对他的创作也有某些影响，尤其是穆索尔斯基和里姆斯基-科萨科夫的一些富有色彩性的作品；东方艺术的魅力、它的特殊的美和无比细腻的意境深深地把他吸引住；但他并不因此而忽视艺术创作的民族性，他是当时法国音乐家中第一个宣称必须复兴音乐中的民族传统并为此而热情斗争的人。他认为必须承继法国音乐的民族传统，在创作的美学原则方面，也遵循着17、18世纪的法国古钢琴学派（沙潘蒂叶、库泊兰、拉莫等），继承并发扬他们那种温柔、优雅、精确的抒情音调以及纤细、富于色彩和装饰美的艺术风格。德彪西反对盲目崇拜外国偶象，他为当时法国人崇奉瓦格纳、格鲁克而埋没法国音乐家拉莫一事，感到异常愤慨。

德彪西为和声的发展开辟了新天地，他的和声语言也正是他最主要的表现手段。他打破了传统的大小调和声体系，对古教会调式音阶、中国五声音阶尤其是全音阶加以广泛采用。此外他在创作手法上打破了许多常规，如对各种音程的平行进行、不协和音以及持续音的大胆自由的应用等。他用飘逸的音响进行了新的"和声的化合"，使一切都溶在光与色的印象之中。但有时也就因此造成了调性不明，逐渐引向调性中心作用的废除。

德彪西对于乐队和钢琴的各种音色的运用，以及在钢琴演奏技术的发挥上都有新颖独到的创造。他竭力避免使钢琴变成打击乐器，他本人弹奏时简直能使人忘记钢琴是一种用锤子击弦的乐器。他的表演文雅、妩媚，音量经常保持*pp*，音色显得有些"朦胧"，但舒适自然且极富魅力，他的音乐为钢琴家提出了新的课题：丰富的音色变化、多样的触键法、巧妙的踏瓣使用、天衣无缝的连音等。他的激情不容过分，故常用"稍许"、"不多"等术语，要求柔和的表情和从容不迫的速度。

德彪西的作品是法国音乐宝库里的重要财富，在富有创造性的表现手法和艺术技巧上有许多值得我们借鉴和学习的地方。

今年是德彪西诞生一百周年，我们特编选这一钢琴曲集，以资纪念。

编　者　1962年8月

---

❶ 见德彪西所著《克罗什先生——一个反对追求艺术趣味的人》。

目　　次

1. **阿拉伯风格曲二首**(DEUX ARABESQUES)

第一首(1ère Arabesque) …… 1

第二首(2ème Arabesque) …… 6

2. **贝尔加玛斯克组曲**(SUITE BERGAMASQUE)

1) 前奏曲(Prélude) …… 12

2) 小步舞曲(Menuet) …… 18

3) 月　光(Clair de lune) …… 25

4) 帕斯比叶舞曲(Passepied) …… 31

3. **为钢琴而作**(POUR LE PIANO)

1) 前奏曲(Prélude) …… 39

2) 萨拉班德舞曲(Sarabande) …… 50

3) 托卡塔曲(Toccata) …… 53

4. **版画集**(ESTAMPES)

1) 塔(Pagodes) …… 66

2) 格拉纳达之夜(La soirée dans Grenade) …… 74

3) 雨中花园(Jardins sous la pluie) …… 80

5. **欢乐岛**(L'ISLE JOYEUSE) …… 90

6. **意象集**(一) (IMAGES 1ere Série)

1) 水中倒影(Reflets dans l'eau) …… 103

2) 向拉莫致敬(Hommage à Rameau) …… 110

3) 运动(Mouvement) …… 115

7. **意象集**(二) (IMAGES 2ème Série)

1) 透过树叶间的钟声(Cloches à travers les feuilles) …… 126

2) 月落荒寺(Et la lune descend sur le temple qui fut) …… 133

3) 金鱼(Poissons d'or) …… 138

8. **儿童园地**(CHILDREN'S CORNER)

1) 练习曲"博士" (Doctor Gradus ad Parnassum) …… 151

2) 小象催眠曲(Jimbo's lullaby) …… 156

3) 洋娃娃的小夜曲(Serenade for the doll) …… 160

4) 雪花飞舞(Snow is dancing) …… 166

5) 牧童(The little shepherd) …… 172

6) 木偶的步态舞(Golliwog's cake-walk) …… 171

9. **前奏曲选(PRÉLUDES)**

第 2 首　帆(Voiles) …… 179

第 5 首　安那卡普里的山丘(Les collines d′Anacapri) …… 183

第 6 首　雪上足迹(Des pas sur la neige) …… 189

第 8 首　亚麻色头发的少女(La fille aux cheveux de lin) …… 191

第 9 首　断续的小夜曲(La sérénade interrompue) …… 193

第10首　被淹没的寺院(La cathédrale engloutie) …… 198

第12首　黑人歌手(Minstrels) …… 203

第14首　枯萎的落叶(Feuilles mortes) …… 207

第15首　阿尔汉勃拉的大门(La puerta del Vino) …… 211

第18首　乖僻的木偶"将军拉文"("General Lavine"-eccentric) …… 216

第19首　月色满庭台(La terrasse des audiences du clair de lune) …… 223

第22首　埃及古壶(Canope) …… 229

第24首　焰火(Feux d′artifice) …… 232

阿拉伯风格曲二首

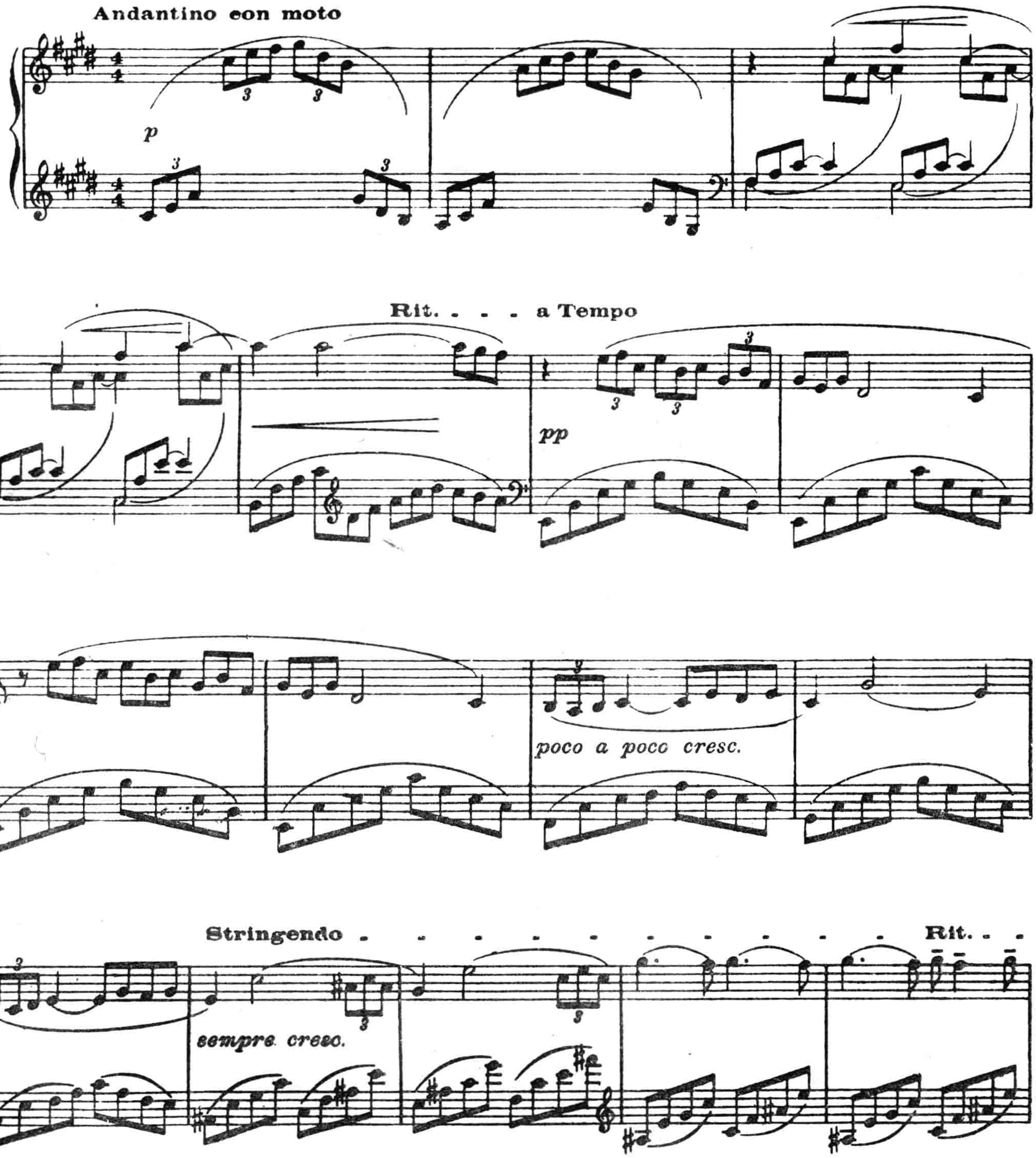
DEUX ARABESQUES ①

阿拉伯风格曲第一首

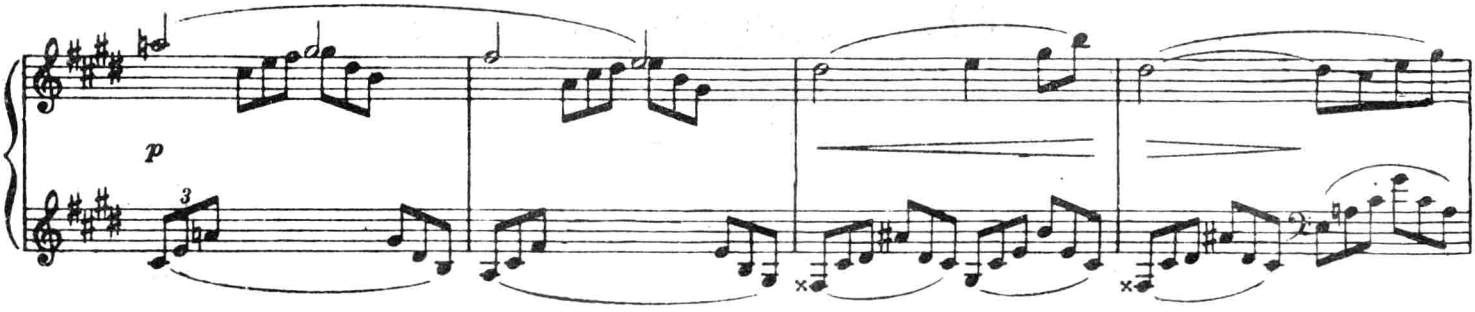
1ère Arabesque

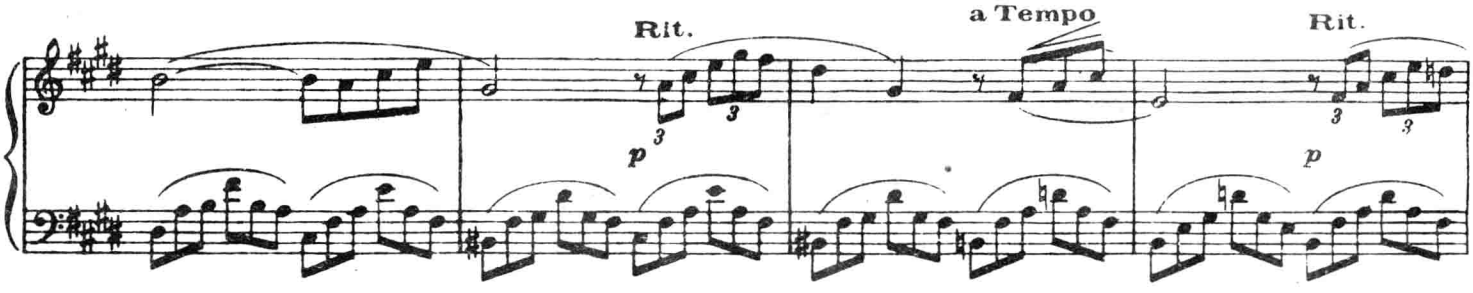
德彪西作曲
Claude Debussy

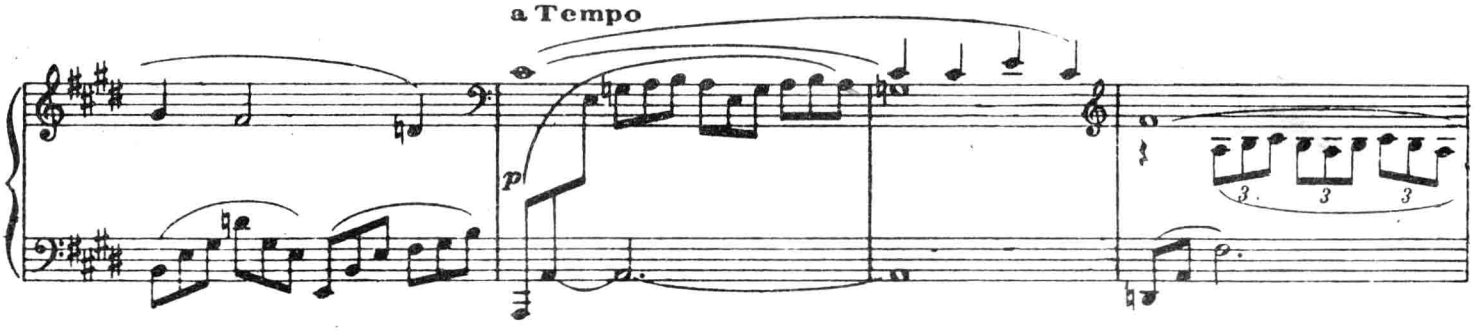
(1888)

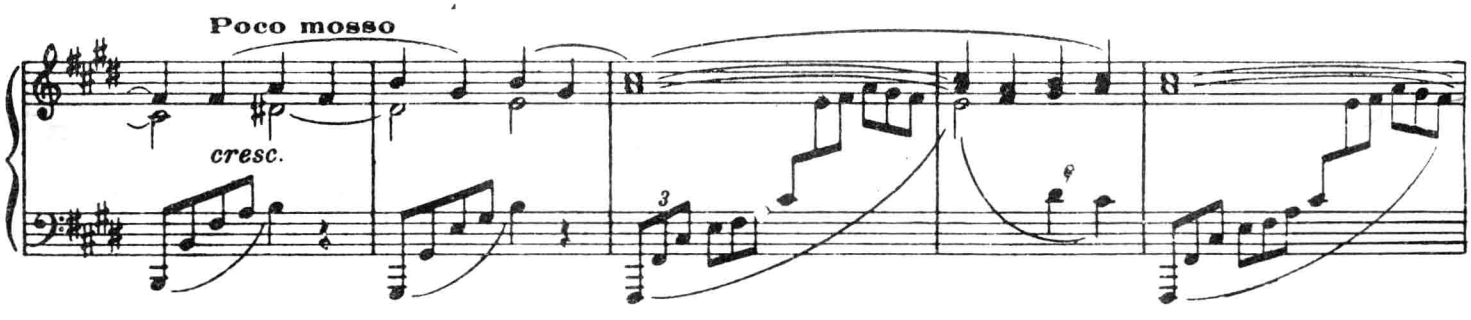


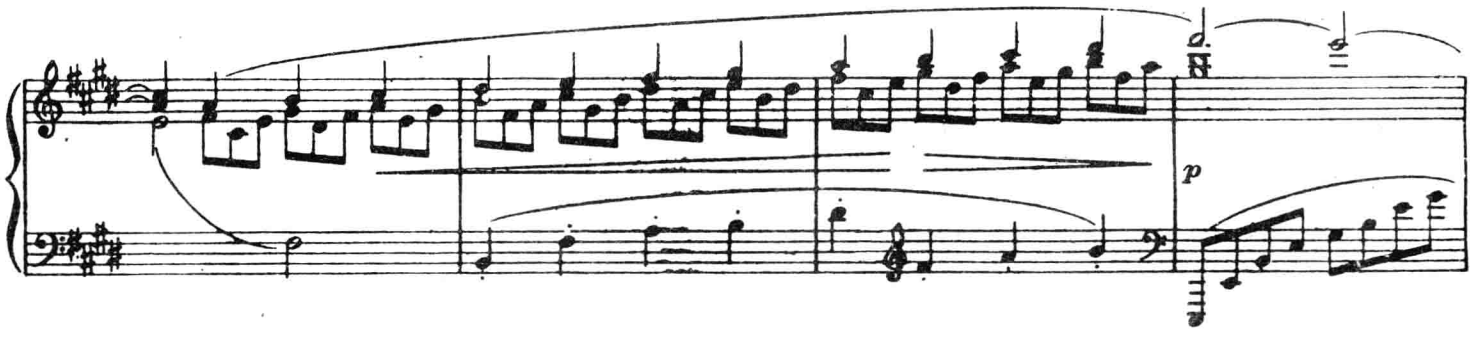
①Arabesque 是一种将人物、神怪、花卉错综奇幻地组合在一起的阿拉伯式华彩图饰。

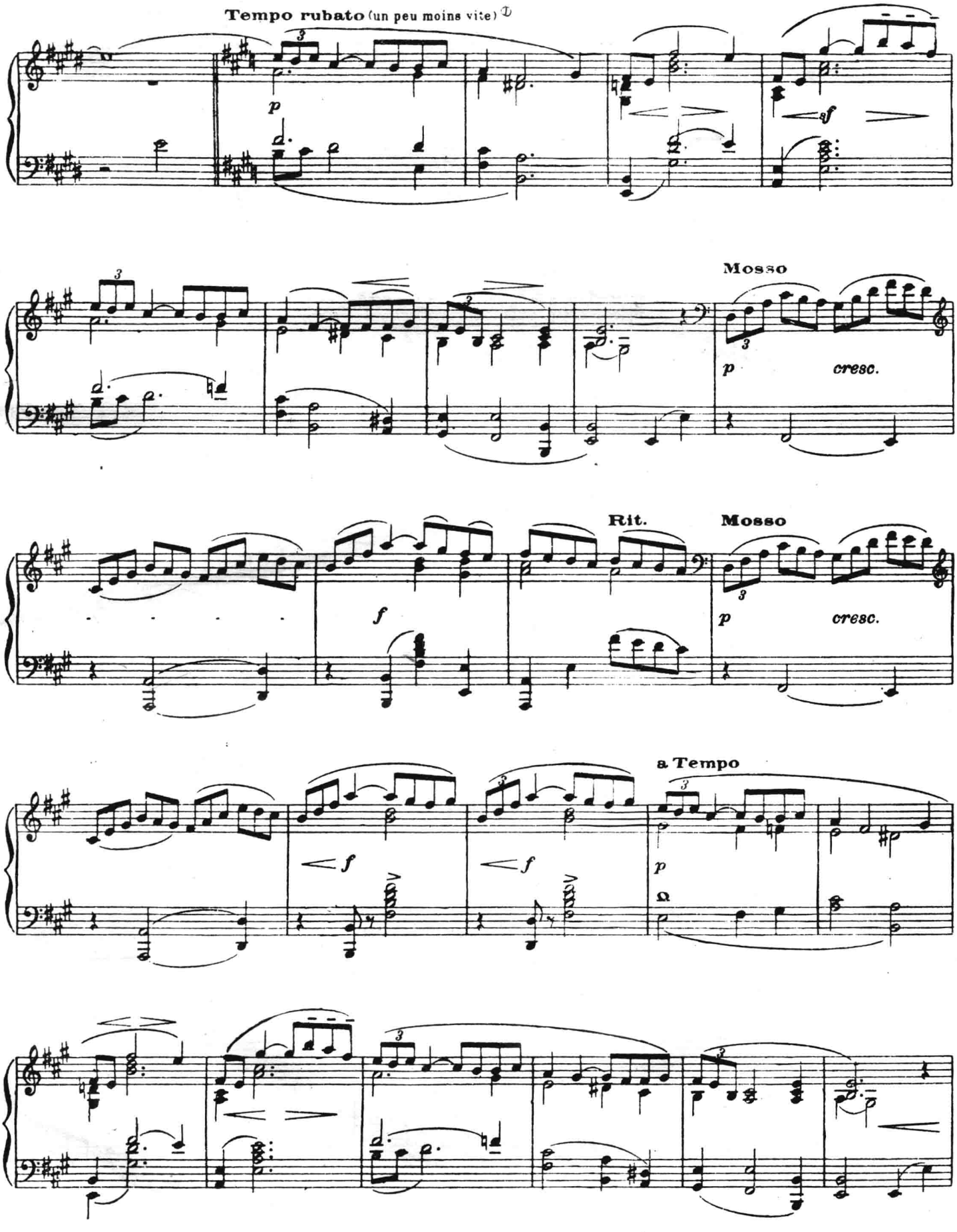

p


Rit.
a Tempo
Rit.
p
p


a Tempo
p

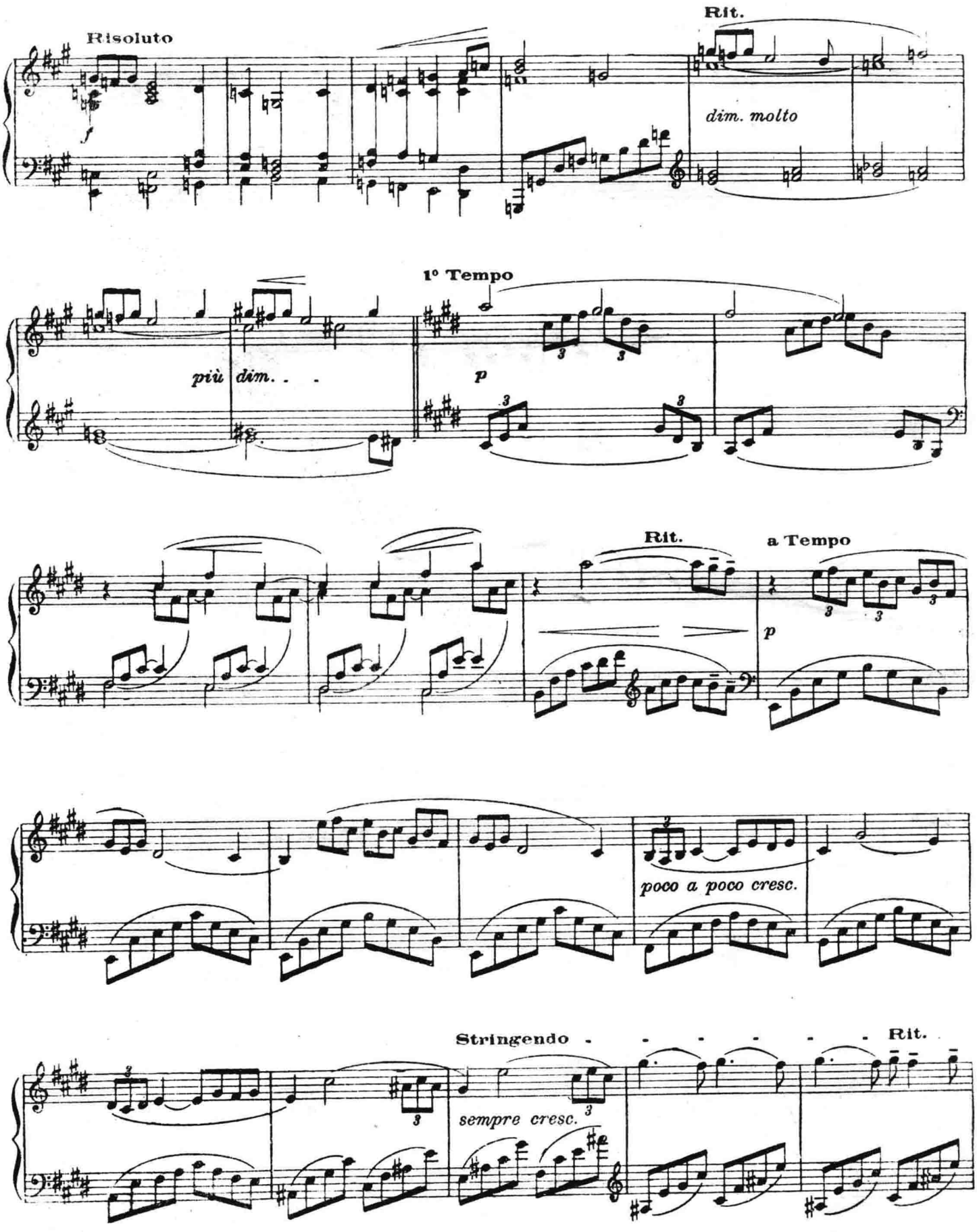

Poco mosso
cresc.

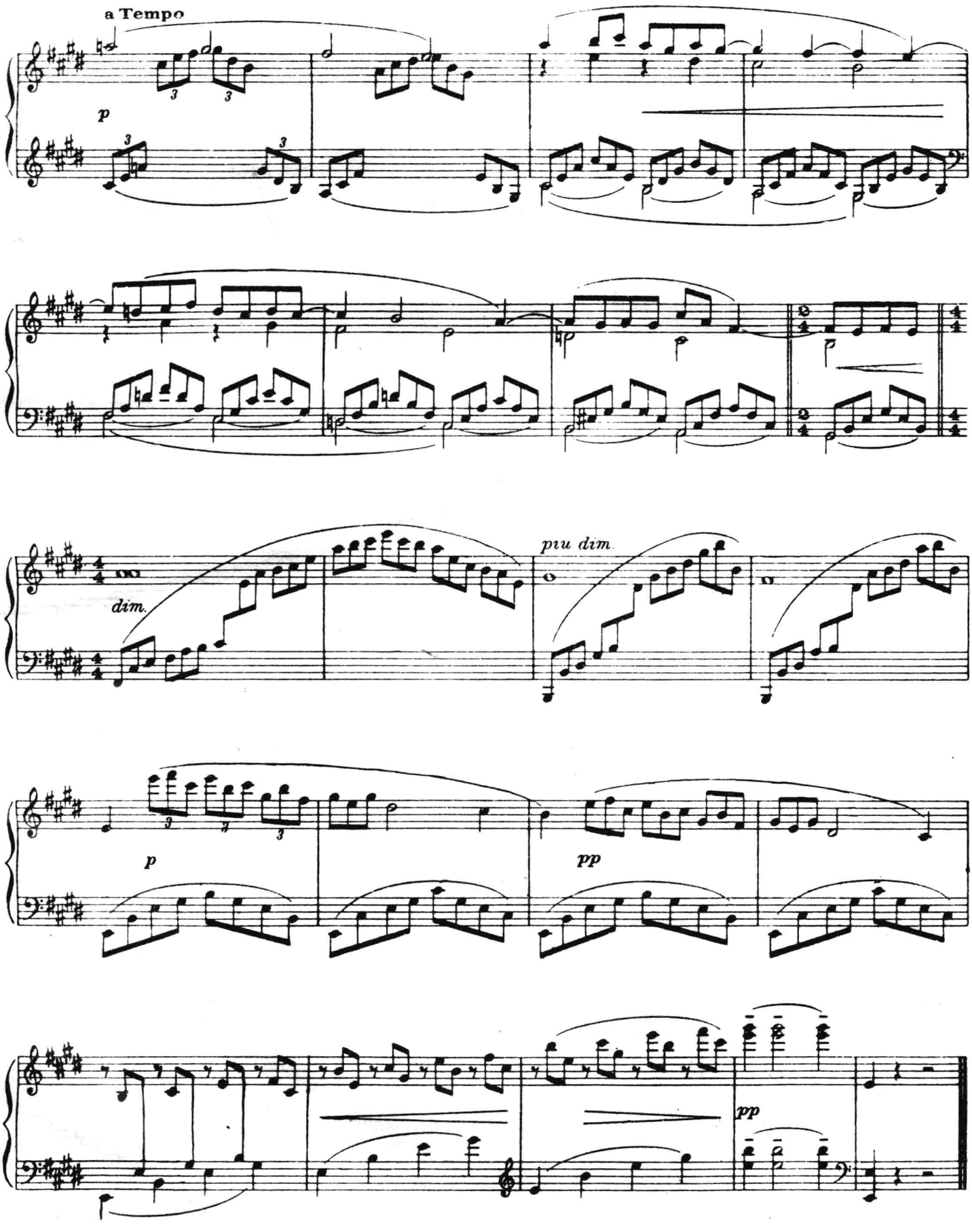

p



①略微慢些。

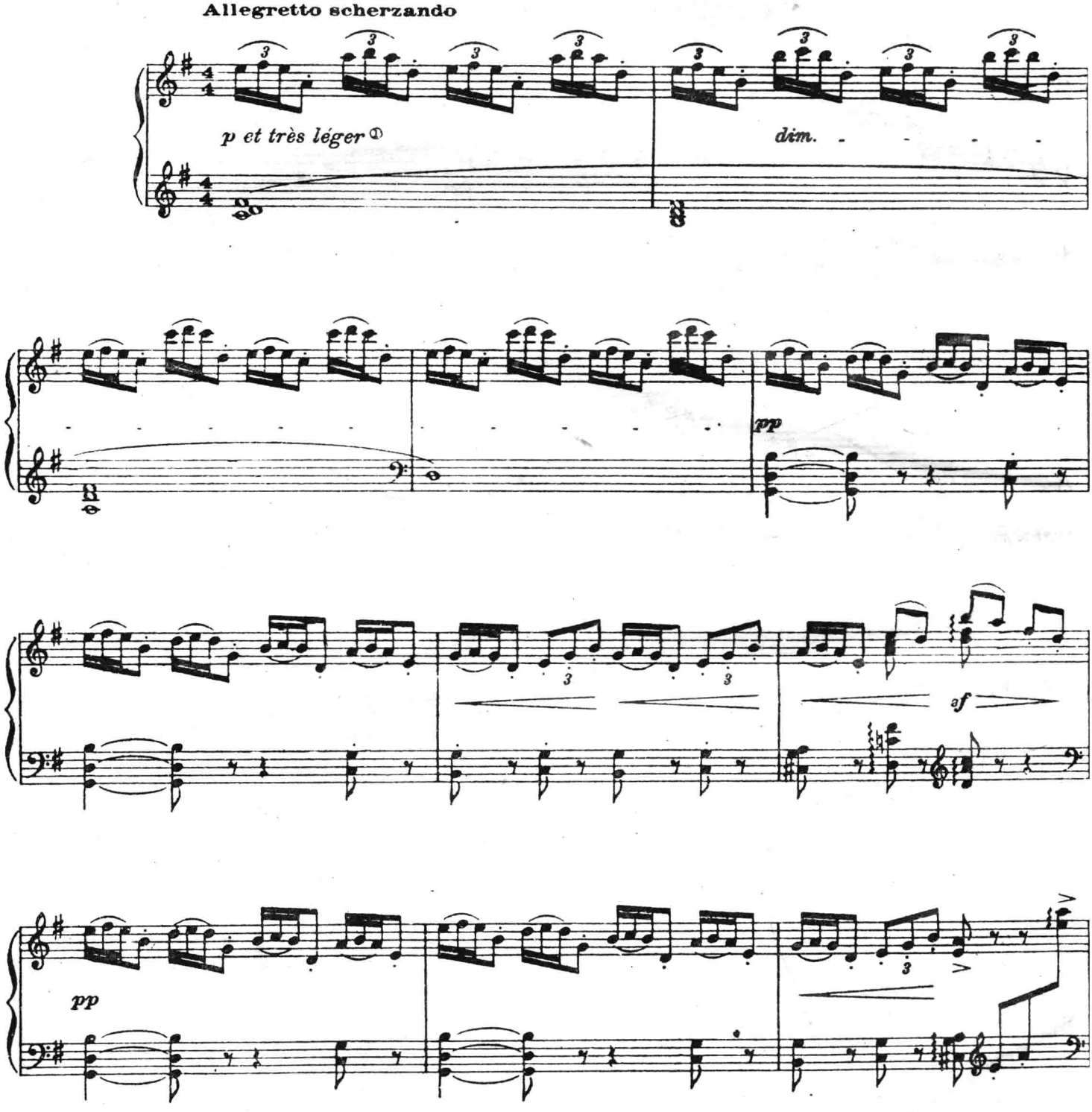
此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com


Risoluto
f
Rit.
dim. molto
1° Tempo
più dim. . .
p
Rit.
a Tempo
p
poco a poco cresc.
Stringendo - - - - - - -
Rit.
sempre cresc.

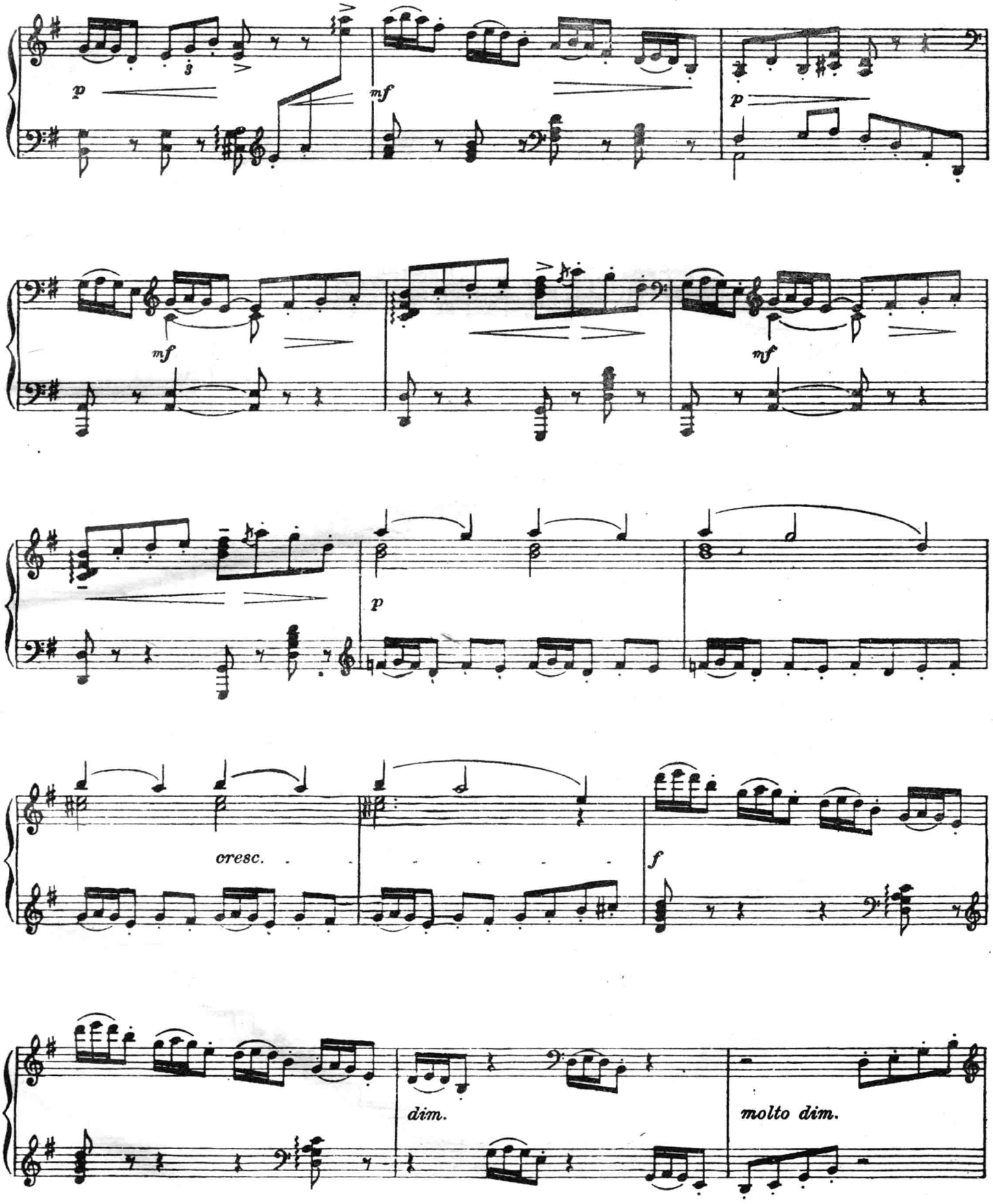

a Tempo
p
dim.
più dim
p
pp
pp

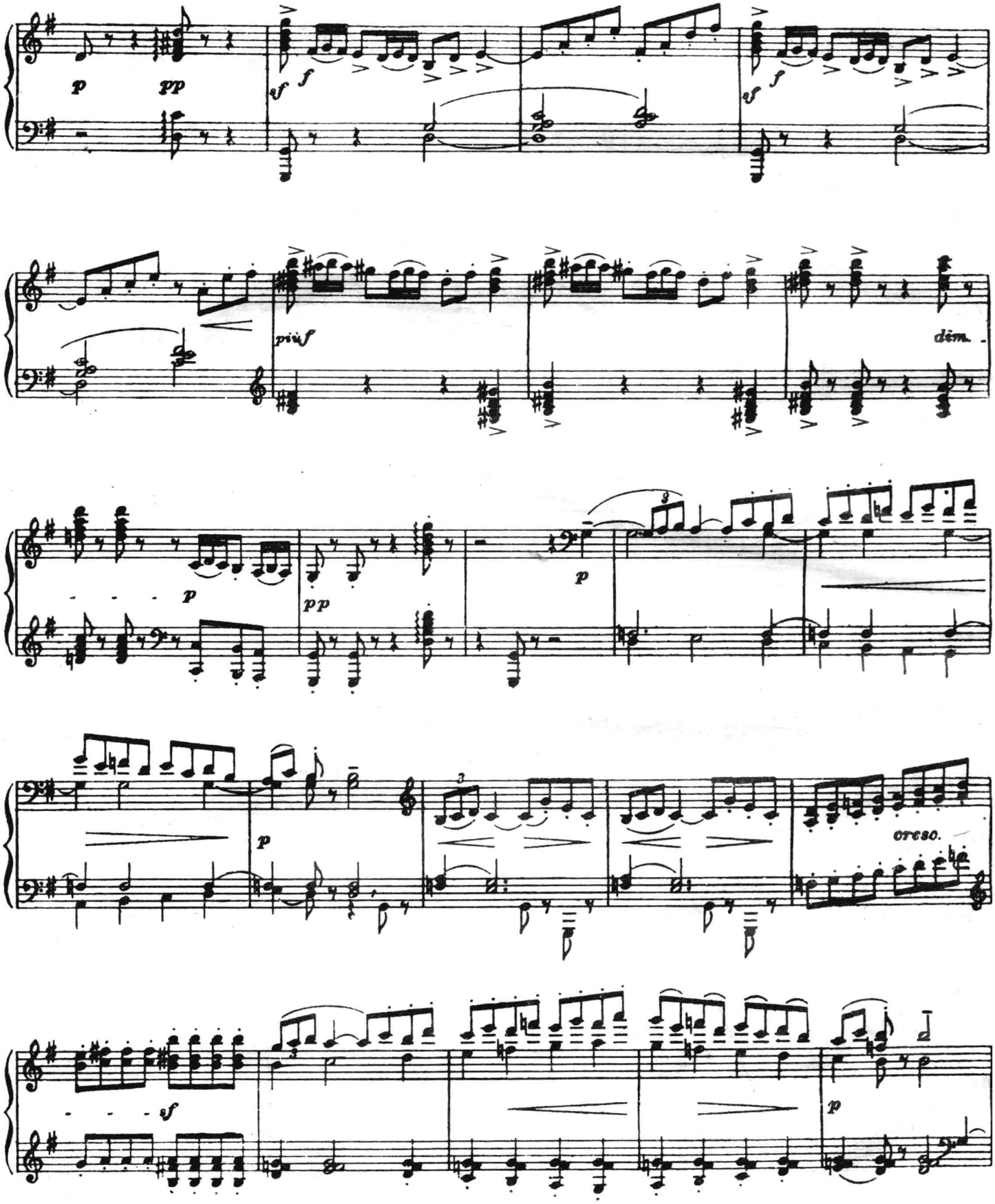
阿拉伯风格曲第二首

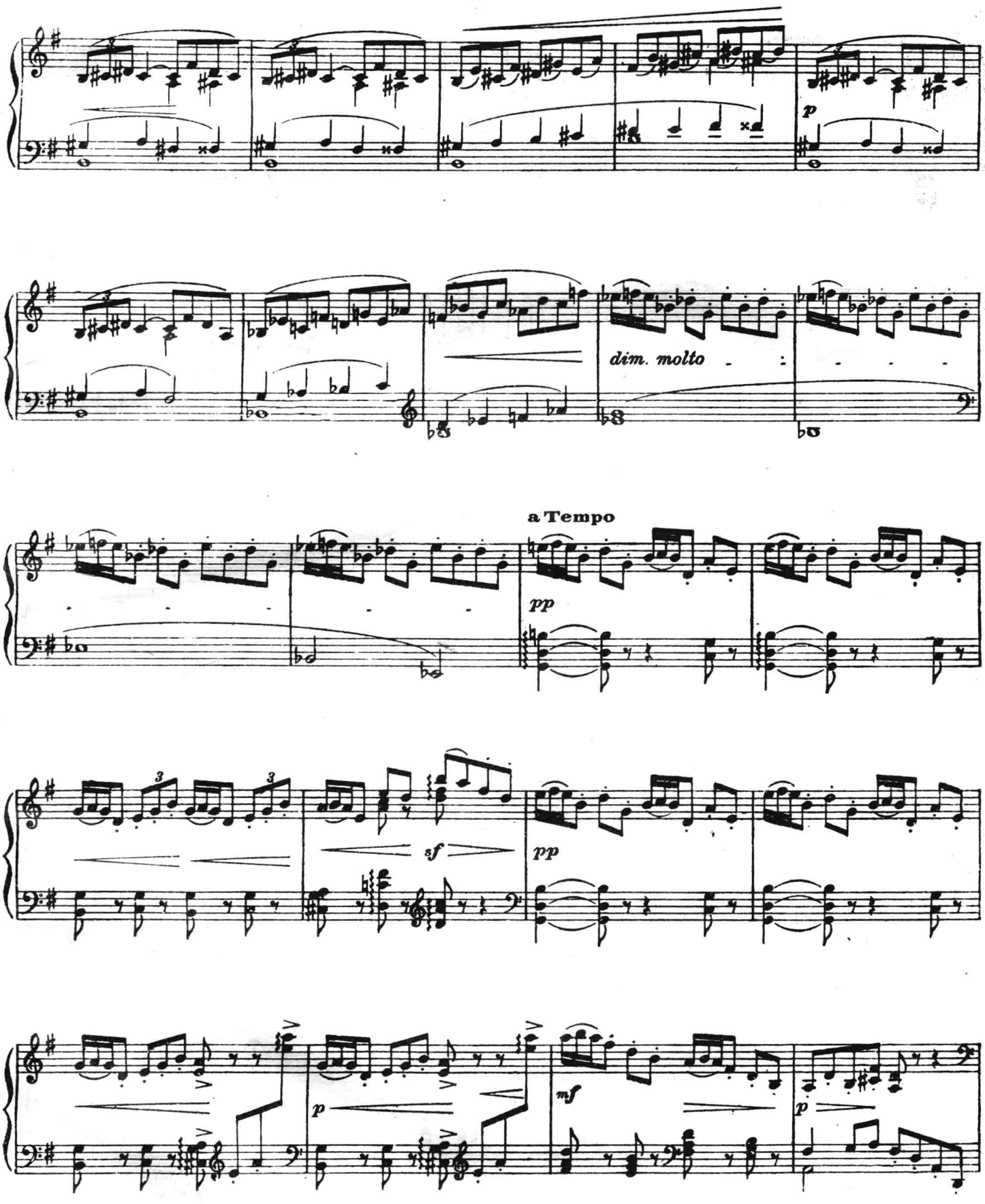
2ème Arabesque



①轻微而又十分轻巧。


p
mf
p
mf
mf
p
cresc.
f
dim.
molto dim.


p
pp
sf
f
sf
f
più f
dim.
p
pp
p
p
cresc.
sf
p



此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com