

古典之门音乐丛书 CLAUDE DEBUSSY

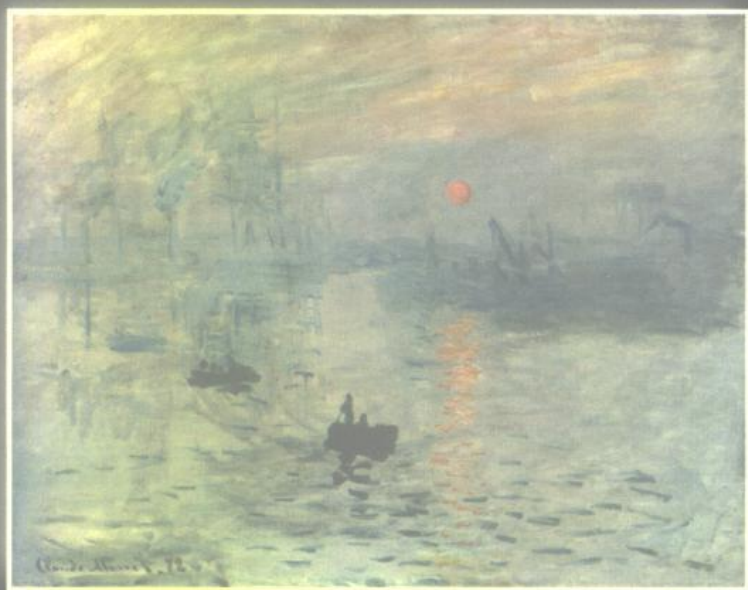
古典之门音乐丛书

CLAUDE DEBUSSY

德彪西

朱秋华 编著

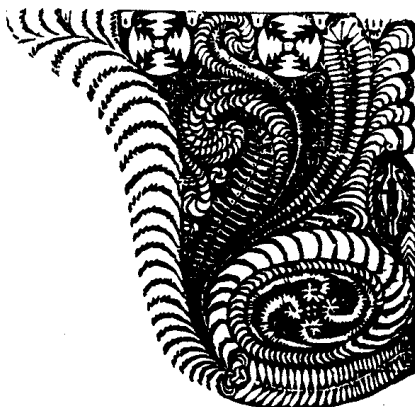
CLAUDE DEBUSSY

東方出版社

CLAUDE DEBUSSY

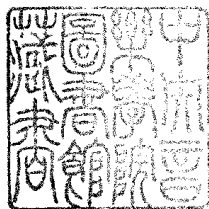
古典之门音乐丛书

朱秋华 编著

德彪西

Claude Debussy

東方出版社

160805

责任编辑:侯俊智

版式设计:尹凤阁

监 制:朱启环

图书在版编目(CIP)数据

德彪西/朱秋华编著.

-北京:东方出版社,1997.1

(古典之门音乐丛书)

ISBN 7-5060-0706-1

I. 德…

I. 朱…

■. 德彪西, C. (1862~1918)-生平事迹

IV. K835.655.7

德 彪 西

DE BIAO XI

朱秋华 编著

东方出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

北京通县电子外文印刷厂印刷 新华书店经销

1997年1月第1版 1997年1月北京第1次印刷

开本:850×1092毫米 1/32 印张:8.5 插页:1

字数:128千字 印数:0,001—8,000册

ISBN 7-5060-0706-1/K·154 定价:15.00元

《古典之门音乐丛书》 编辑旨趣

在各门艺术中,没有什么比音乐更能直接地打动人的内在情感;在人类生活中,也没有什么比音乐更能生动地表达人的心声。在欢乐时,音乐以它优美的旋律、动听的音响把人们卷进如痴如醉、激荡亢奋的情绪之中;在忧伤时,音乐以它哀怨缠绵、如泣如诉的悦耳之声给人们以亲切的抚慰和自由的解脱;在孤独时,也唯有音乐最真诚地陪伴着人们跨越世俗的隔膜,度过悠长的黑夜……音乐是生活的美酒,是命运的花朵,失去了它,人生就丧失了其本有的诗意和浪漫。

然而,音乐的美只对于“有乐感的耳朵”才存在。但“有乐感的耳朵”并非天生的。对于民族而言,没有音乐文化的繁荣,“音乐之耳”不可能成长发达;对于个人而论,不以人类世代积累的音乐艺术宝库为养料,就不会形成较高修养的审美听觉。以欧洲文艺复兴为开端的欧洲古典音乐,以其独创而多样的音乐表现形式,谱写出人类历史上最光辉灿烂的艺术篇章,以其深厚而辉煌的文化底蕴养育了一批又一批万世景仰的乐坛大师,以其理性而浪漫的人文精神,典雅而脱俗的优美旋

律陶冶和丰富了各国人民的“音乐之耳”。古典音乐浓缩了几个世纪乐圣们对宇宙人生的感悟，它是永不枯竭的生命之流，以其磅礴的气势流向了文明社会的每个角落，滋润着现代人的心灵。

开放的中国正以其博大的胸怀吸收着世界文明的养料。随着人民物质生活水平和文化素质的普遍提高，欧洲古典音乐正陶醉着越来越多的乐迷。为了满足广大的欧洲古典音乐爱好者的需要，我们编辑了这套《古典之门音乐丛书》。丛书选取西方音乐史上部分著名音乐家为撰写对象，每人一册，分别记述他们的生平趣事、成才经历，赏析他们有代表性的音乐作品，并介绍部分 CD 珍版，供音乐爱好者收藏时参考。我们力求为读者提供既高雅又实用的精品读物，衷心希望这套丛书能够真正帮助朋友们叩开古典音乐的大门，步入五彩缤纷的音乐殿堂。

让我们一起以生命的炽情点燃音乐的圣火吧！

编 者

1996 年 12 月

目 录

D

德彪西传略

I	并不美好的开始	3
II	孤僻的性格和婚恋的变迁	12
III	创作之路	19
IV	印象派音乐鼻祖	27
V	音乐中的色彩、情调和神秘主义	48
VI	与病魔相伴的晚年	55
VII	德彪西音乐的艺术特征	64

德彪西音乐作品赏析

I	星光灿烂的夜晚(歌曲)	93
II	曼陀林(歌曲)	95
III	伤感的景色(歌曲)	96
IV	被遗忘的小咏叹调(歌曲)	98
V	抒情散文(歌曲)	101
VI	三首法国歌曲(歌曲)	102
VII	马拉美的三首叙事诗(歌曲)	104
VIII	圣诞节里无家可归的孩子们(歌曲)	106
IX	佩里亚斯与梅丽桑德(歌剧)	108
X	波希米亚舞曲(钢琴曲)	119
XI	阿拉伯风格(钢琴曲)	121
XII	小组曲(钢琴曲)	123
XIII	苏格兰进行曲(钢琴曲)	125
XIV	贝加摩组曲(钢琴曲)	128
XV	为钢琴而作(钢琴曲)	131
XVI	版画集(钢琴曲)	135

■	草稿本(钢琴曲)	140
■	欢乐岛(钢琴曲)	142
■	意象集第一集(钢琴曲)	144
■	意象集第二集(钢琴曲)	148
■	前奏曲第一集(钢琴曲)	151
■	前奏曲第二集(钢琴曲)	159
■	六首古代碑文曲(钢琴二重奏)	166
■	白与黑(钢琴曲)	169
■	牧神午后(管弦乐)	173
■	夜曲(管弦乐)	184
■	海 (管弦乐)	195
■	意象集(管弦乐)	211
■	游戏(芭蕾舞曲)	222
■	玩具箱(芭蕾舞曲)	225
	附：德彪西大事年表	227

德彪西部分作品 CD 唱盘简介

I	交响素描《海》	233
II	《意象集》、《海》	236
I	《伊贝利亚》	238
I	前奏曲《牧神午后》	240
	《春天》	242
	《圣·塞巴斯蒂安的殉难》	244
	《意象集》	246
	《前奏曲》	248
	《十二首练习曲》	250
	《儿童乐园》	252
	《阿拉伯风格曲两首》、《快乐岛》、 《英雄摇篮曲》等	254
	《林达拉哈》、《苏格兰进行曲》、 《六首古代碑文曲》等	256
	《白与黑》	258
	《小提琴奏鸣曲》	260
	《弦乐四重奏》	262
	《歌曲集》	264

德彪西传略

并不美好的开始

法兰西民族的艺术才能世人皆知。在他们悠久的历史中,这种艺术才能被无数的艺术家尽情地施展、表现,以至于在各艺术领域和各历史时期都留下了他们的业绩。

1862年8月22日,在法国巴黎附近的小城镇圣日耳曼昂莱,一个平凡的家庭中诞生了新的生命——克劳德·亚西尔·德彪西。他的双亲从上一代

手里接过一份经营磁器的产业,并以此维持生计。父亲整日为磁器的进出忙忙碌碌,无暇顾及而且也厌恶家中事务,母亲同样日夜操劳,很少关照到以德彪西为首的五个孩子。童年时代的德彪西缺少浪漫与欢乐,也没有接受过正规的早期教育。然而,令德彪西感到庆幸的是他有一位知书达理又非常疼爱他的婶祖母。从她那里,小德彪西初识文字与音符,小德彪西能到音乐学院附中注册上学也归功于这位婶祖母的干预,这或许能算作是对小德彪西的一种补偿。一些对德彪西的身世感兴趣的人,在研究了德彪西童年时期的各种经历后推断出小德彪西不是这个家庭的正式成员,仅是一个养子,他的生父应是股票经纪人亚西尔·安德瓦努。尽管这种说法缺乏史料证实,但安德瓦努对小德彪西表现出的那种关心,不免使人有些费解,1864年7月31日小德彪西的洗礼仪式上,安德瓦努就是以代父的身份参加的,安德瓦努还为他聘请优秀教师。几年后,小德彪西进入巴黎音乐学院,可小德彪西并不为此感到荣耀,相反,却有些像接到了服刑判决书,尽管如此,小德彪西还是在自己音乐天资的保佑下顺利地通过了一次次考试,14岁时,他已是能靠教授钢琴谋生的少年了,他的父亲看到儿子的成就便开始设计起了光辉

的未来,凭他的主观想象力为小德彪西制定了一个所能忍受的极限,将休息的时间压缩到了最低点,就如同对待一架挣钱的小机器一样开足马力、不停地运转,虽然这样做的主要原因是出于对改善家庭经济状况的考虑,但在小德彪西幼小的心灵上也确实产生了不良影响。

一天,他的母亲在街上看到小德彪西坐在一家小吃店里,手拿着一块圆面包狼吞虎咽,顿时怒气大发,冲进去将小德彪西拖了出来,边走边大声训斥他如此浪费、不知节俭。回到家中,父亲更是为此暴怒,照例用鞭子教训了小德彪西一番才算了事。这时,从上一代人手里接过的那份产业已被父亲转卖给了他人,家庭生活主要靠他当书记员的收入来维持。然而,现实并没有改变他对生活的热情,总以为自己会有时来运转、飞黄腾达的机会,小德彪西在音乐上的天资使他确信自己有了出头之日。因此在经济上他对小德彪西抱有很高的期望值,但儿子的所做所为不能不令他失望。首先,小德彪西毕竟不是一座金矿,他以教授钢琴所获得的收益大大低于父亲的预期数目,父亲为此抱怨并经常使小德彪西囊中空无一文。其次,小德彪西也确实不具有讨父母欢心的本能,对父母的赞许或训斥每每都是淡然处

之，令双亲感到无可奈何。

其实，德彪西自幼便有一种贵族气质，这也是他不合群、不受宠的原因之一。在圣日耳曼昂莱的一家糖果店里，孩子们都在用少量的钱买最便宜的糖果解馋，而小德彪西却在精心地挑选一小块三明治或通心粉这样的高档点心；别的孩子大多不在意自己的衣服是否整洁，尤其是那些喜欢玩耍的男孩子，可小德彪西却与众不同，他好像时时都在留意自己的服饰和举止，不管新旧总是让衣服尽量整洁，以表现出他自己的独特个性。这种习惯伴随了德彪西的一生，成年以后，他随时留意收集一些版画和书籍中的精品，对于他以为美好的东西爱不释手，当然穿着更是讲究，他的围巾、衣服、鞋帽以及宽帽沿的牛仔帽都表现出了他的审美品味。在饮食方面同样如此，只要经济条件许可，他就会充分满足自己体内那种消化优良食品的愿望，他嗜食鱼子酱，为此不惜牺牲部分绅士风度。

童年时期，小德彪西遇到了一位对他一生来说都十分重要的人物：他的钢琴老师——莫特·德·弗勒维尔夫人，这位夫人是诗人韦纳的岳母，也是肖邦的钢琴学生。从他那里，德彪西尽情地吸取着一切有利于他日后发展的思想、知识、技巧，老师对这个

小男孩的音乐天赋也颇为赏识,并为他在钢琴演奏方面打下了一个良好的基础。1872年10月,10岁的德彪西考入巴黎音乐学院,同时在A.F. 马蒙泰尔的钢琴班和A·拉维尼克的理论班学习,后又随艾米·杜朗学习和声;随艾尼斯特·圭罗学习作曲。到1874年,德彪西已经能演奏肖邦f小调钢琴协奏曲并能像真正的艺术家那样对乐曲有了自己的诠释,与此同时,他也逐渐将他那天赋的叛逆素质表现在人们面前。在巴黎音乐学院,德彪西有幸聆听塞扎尔·弗朗克这位享誉当时乐坛的比利时作曲家的作曲课,但却与老师闹得不欢而散,中途退出,大有扰乱课堂、不敬师长之嫌。原因是老师弗朗克看过德彪西的作曲作业之后大为不满,对着德彪西大声喊到:“转调、要转调”,而德彪西此时也被激怒,用同样的声响回答:“我对这种调性安排完全满意,为什么非转调不可?”班上同学被他的举动吓得目瞪口呆,不知这是否就是那位平时沉默、冷淡的德彪西,而德彪西本人则怨气难消,很长一段时间内他都将弗朗克戏称为“转调机器”。在其他老师的课上,德彪西也依然是固执己见。艾尼斯特·圭罗老师的作曲课上,德彪西坐在钢琴面前悠然地弹出了一串奇妙的七和弦,并拒绝接受老师要他将此和弦解决的指令,

为此,老师质问他这样胡闹的依据是什么?他的回答倒也坦率:“我高兴”。总之,德彪西在音乐学院渡过了数次难关,并获得了多方面的赏识,在赢得了几次奖赏之后,德彪西于1884年获得了当时音乐界的最高荣誉:“罗马大奖”。

不知道俄国富孀封·梅克夫人是如何对德彪西感兴趣的,这位柴可夫斯基的赞助人于1880年和1881年两次邀请18岁的德彪西利用暑假时间去莫斯科,以担任这个家庭的钢琴教师工作,德彪西和他的父母对此都感到满意,并不是因为他出国之行本身,而是他们双方都把分离看作是一种解脱烦恼的最佳选择。

德彪西对遥远的莫斯科很早就怀有一种神往之情,那里培育出了格林卡、里姆斯基、柯萨科夫、包罗西、穆索尔斯基、柴可夫斯基等一些享誉世界的音乐家,那里有德彪西为之惊喜的音乐宝藏,有异国情调的风俗民情,当然也有封·梅克夫人对这位年青人的关照。这些,使德彪西时常忘记了自己已是远离家乡。每当夜幕降临,封·梅克夫人和她的宾客们便围坐在钢琴旁边,一面交谈一面欣赏着这位年青人用双手制造出的各种奇妙音响,尽管人们对此有着不同的评价,但没有人能够预见到这位年青的音乐家