

世界著名音乐家系列

德彪西

5.76

5/1

图书在版编目 (CIP) 数据

克劳德·德彪西 / (英) 都内特 (I. Dett, R.) 著; 赵新 译。

—北京: 外文出版社, 1998 (世界著名音乐家系列)

ISBN 7-119-02210-5

I. 克… II. ①都… ②赵… III. 德彪西, C.(1862~1918) - 生平事迹
IV. K835.655.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 12304 号

英国 Exley 出版社授权外文出版社

在中国独家出版发行中文版

版权所有 翻印必究

责任编辑: 王 蕊

外文出版社网页:

<http://www.flp.com.cn>

外文出版社电子邮件地址:

info@flp.com.cn

sales@flp.com.cn

克劳德·德彪西

罗德瑞克·都内特 著

赵新 译

* * *

外文出版社出版

(中国北京百万庄大街 24 号)

邮政编码 100037

煤炭工业出版社印刷厂印刷

1998 年 (大 32 开) 第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-119-02210-5 / I · 509

著作权合同登记图字 01-98-0517

定价: 15.00 元

世界著名音乐家系列

克劳德·德彪西

罗德瑞克·都内特 著

赵新译

外文出版社

First edition 1998

First published by Exley Publications Ltd, 16 Chalk Hill, Watford, Herts WD1
4BN, UK

© Exley Publications Ltd, 1995

© Roderic Dunnett 1995

Editor: Helen Lanz

ISBN 7-119-02210-5

Home Page: <http://www.flp.com.cn>

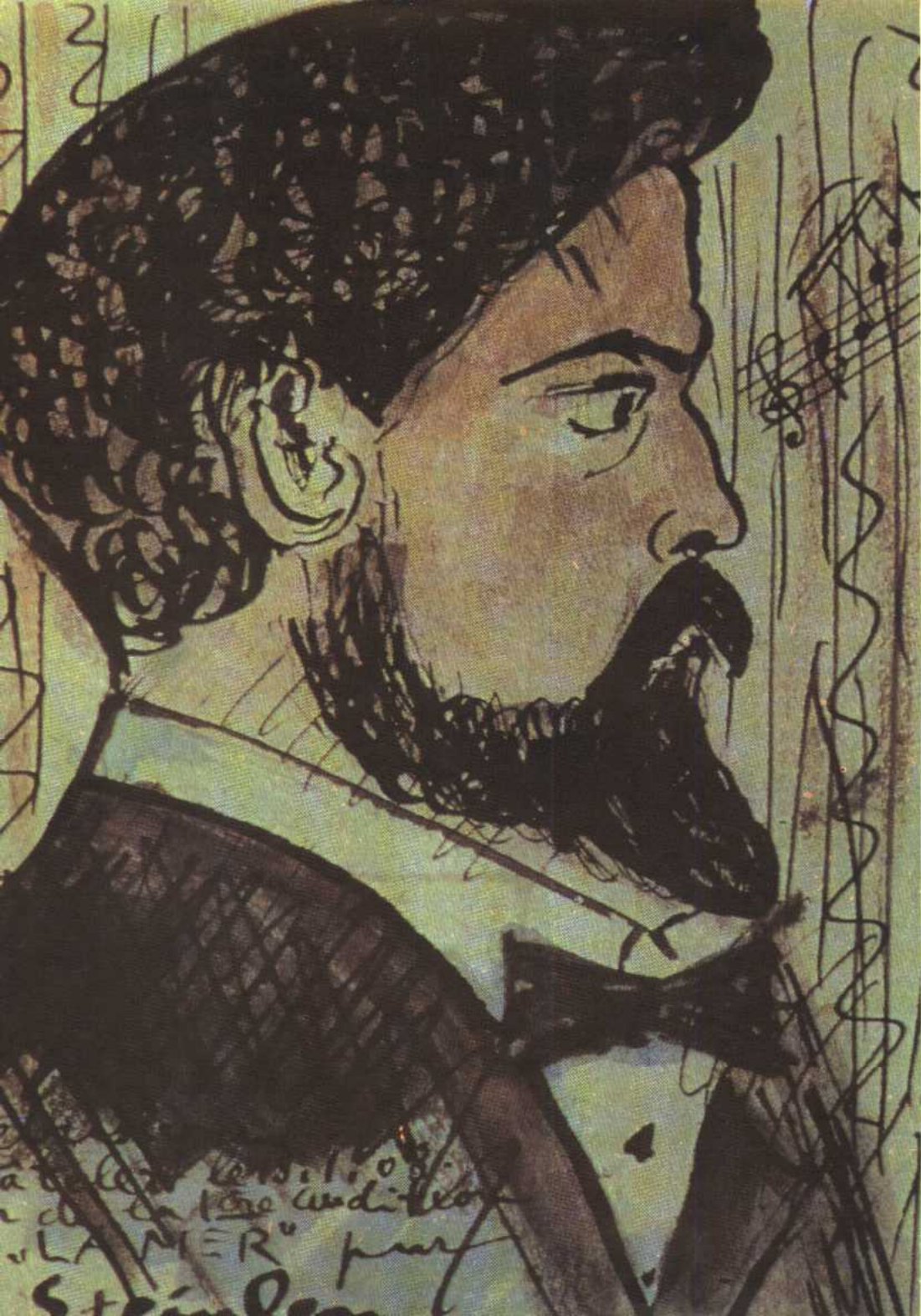
E-mail Addresses: info@flp.com.cn

sales@flp.com.cn

Published by Foreign Languages Press
24 Baiwanzhuang Road, Beijing 100037, China

Printed in the People's Republic of China

克劳德·德彪西

à la date vers 1808.
à la date de l'audition
"LA MER" par
Steinberg

阿尔考特音乐厅的一场演奏会

1894年12月一个寒冷的夜晚，巴黎听众聚集在阿尔考特音乐厅欣赏巴黎国民音乐协会举办的演奏会。听众中有的在快速地翻阅着《费加罗报》，有的则拿出长柄眼镜式望远镜，或戴上眼镜，聚精会神地注视着今晚的乐器演奏阵容。今晚将演奏什么音乐作品呢？

演奏开始了。第一个曲目是圣-桑的小提琴协奏曲，这种节目安排应当是稳妥的。就像许多法国作曲家一样，他创作的作品具有传统浪漫的风格。其后，是比利时作曲家塞萨尔·弗兰克的作品。相比之下，弗兰克似乎更热衷于革新，不过他的风琴独奏作品在圣·克洛蒂尔德教堂演奏后，已渐渐为人们所熟悉。

接下来的是格拉祖诺夫、霍巴兹和德彪西的作品。他们都不足三十岁，初出茅庐，鲜为人知。他们创作的音乐作品标题听上去颇为吸引人，如：《海浪与钟声》、《森林》和《牧神午后前奏曲》。

阳光下的神灵

在场的一些听众可能已经知道法国诗人斯蒂凡·马拉梅的《牧神的午后》这部诗作，德彪西正是在这首诗的基础上创作了自己的这部著名作品。

这首诗像马拉梅所有其它作品一样，美丽动听。与众不同的是，诗中充满了奇特的、梦幻般的想

克劳德·德彪西(左)敢于向古典音乐形式和传统挑战，他以彻底创新的思想创造出一种新的音乐风格，并以此来取代古典音乐形式和传统。他对音乐界和舞台戏剧都产生了巨大的影响。他的最著名作品之一《牧神午后前奏曲》也已被改编为芭蕾舞剧(下)。

象。它描述了很久以前的一个酷热的夏日，在某个遥远的地中海国家，一个牧神在午后昏昏欲睡中，脑海里涌现出扑朔迷离的梦幻。他看到了几个年轻的仙女，产生了奇异的幻觉和欲望。他想追逐她们，但仙女们忽又踪影全无。所有这一切都只是一场梦幻吗？

开始演奏德彪西创作的作品了。乐曲一开始，长笛以其轻柔飘逸而又优美动听的音调吹奏出了第一乐句。这是一个在三全音的音域作半音化音阶式进行的乐句。乐曲相当模糊，一点儿不像任何标准的曲调！

接着是竖琴、管乐器和弦乐器的演奏，再往下是双簧管，最后整个管弦乐队演奏出一支气势磅礴、暖意融融、音色美妙的乐曲。乐旨似乎也不断地变化，从未固定下来；没有一个真正的曲调，或者一个明确的节拍；乐曲的节奏怪异，旋律则是几个不对称、不连贯的旋律片断。

德彪西生于巴黎郊区的圣日耳曼昂莱（下），他的童年在此度过。虽然德彪西对家怀有复杂的感情，有时称它是一个监狱，有时称它是家，但他一生中还是深深地眷恋着这座城市。

其它的段落听上去近似东方音乐。没有一个段落听起来像人们熟悉的法国音乐。整个乐曲有些让人费解。

但是，即使如此，作品仍然富有魅力，扣人心弦。曲调给人以感官享受，充满伤感慵倦的旋律则使人瞬间产生一种美妙印象。持续 10 分钟的演出结束时，听众报以热烈的掌声。很明显，许多听众已经喜爱上了这部作品。

反应冷漠的评论家

在第二天的报纸上，评论家们对德彪西的这部作品没有表现出多大的热情。一些人，包括本来可以更豁达一些的作曲家，态度粗暴地撰文严厉斥责德彪西的这一作品。他们称：作品的音乐虽然优美，但缺乏表现形式，不是真正的音乐；和声部分不平稳，也不清晰；使用了古怪的音阶。更糟的是，它打破了所有的传统秩序。任何人都不会允许这样创作音乐。

德彪西却不以为然。他相信可以打破陈规创作这样的音乐。在经历了巨大痛苦和努力后，他似乎已经悟出了自己的音乐表达方式。这部作品最终实践了他创造一种清新、激进而富有远见的法国音乐风格的梦想。

正如在艺林和文学界许多传统形式正受到“印象主义”和“象征主义”的挑战一样，德彪西也在音乐领域掀起了同等重要的变革。他喜欢与作家和艺术家为伍，他们的激进思想影响并激励着他。

德彪西这一完全创新的音乐给人以清新的感觉。原诗作者马拉梅对以他的诗创作的这部《前奏曲》颇为欣赏。他曾对这位年轻的作曲家表明心迹，“你的音乐使我的诗熠熠生辉。”

虽然这部作品在德彪西的祖国——法国很长时间后才慢慢地被认同，但德彪西从未因此而踌躇不前。现在世界上所有的重要管弦乐队都在演奏《牧神

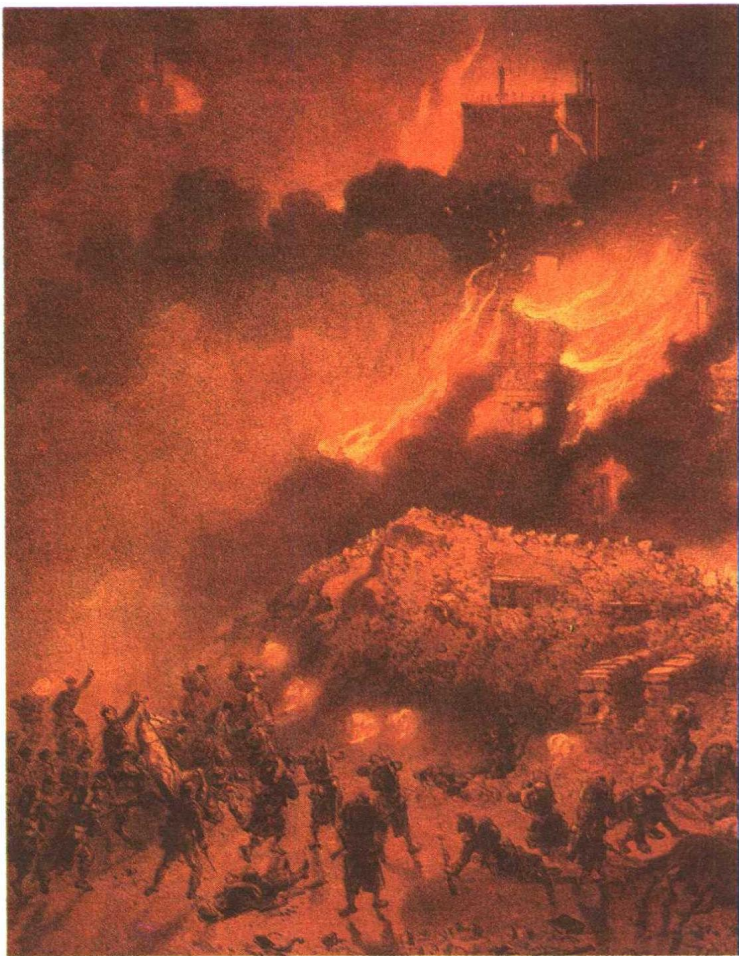

上：德彪西全家最早住在巴黎第 38 街的这幢公寓里，如今它已作为德彪西纪念馆。这里汇集了有关这位作曲家生活的很多照片、手稿和艺术作品。

下：童年的阿希尔，也称“希洛”，开始习惯于一项帽子遮盖自己突出的前额。这是德彪西极为罕见的一张童年照片。

普法战争结束后，巴黎爆发内战。德彪西的父亲参加反对现政府主张变革的巴黎公社。他指挥过一次战斗，失败后被处以四年监禁。德彪西的母亲四处奔走托情，服刑一年后父亲才获释。

午后前奏曲》。它已被公认为一部音乐杰作。

这部作品以及后来的《大海》、《意象集》、《夜曲》及歌剧《佩利亚斯与梅丽桑德》，终于使德彪西跻身于二十世纪世界最伟大的作曲家之列。

长相奇特的男孩

阿希尔·克劳德·德彪西生于1862年8月22日，是家中的长子。父母在圣日耳曼昂莱第38街经营一家小瓷器店。

童年的阿希尔(童年的昵称)长相很奇特。他上额畸形，前额头骨隆起，俗称“双额头”。长大后，他

“(德彪西)不善交际，自我封闭，不喜欢上课，也不喜欢与人玩耍……他常常一整天坐在椅子上思考问题，没有人知道他在想什么。”

自爱德华·洛克斯拜瑟

著《优秀音乐作家》

对此很敏感，常向前梳一缕头发来掩盖这一缺陷。

德彪西幼年时，由于瓷器店不景气，他的全家搬到了巴黎。国内经济形势动荡，父亲很难找到一份稳定的工作。他们几次搬家，生活很拮据。

内战

1870年，德彪西快8岁时，普法战争爆发，法国战败。德国军队进驻巴黎。像很多穷困的退役军人一样，德彪西的父亲参加了巴黎公社，但在一次战斗中被俘，在监狱恶劣的条件下度过了近一年时间。这种不光彩的记忆一直伴随着德彪西一家。德彪西也从

“我认为作曲家必须冲破施加给他的很多影响，创造出自己的音乐形式，但这绝不意味着对音乐世界的任何其它乐声充耳不闻。”

自《哈钦森百科全书》

十九世纪九十年代的巴黎，和今天的巴黎一样，是一座高贵典雅、讲究时尚的城市。出身贫寒的德彪西热衷于中产阶级或者上层社会的时尚和生活方式，这一点在他交朋结友及个人的情趣方面可略见一斑。

不谈及这段时间。

多亏有一位善良的亲属出面帮助，德彪西一家才免遭更坏的恶运。阿希尔的婶母，也是他的教母克莱芒蒂娜·鲁斯唐，承担了照管德彪西家孩子的责任。起初，德彪西与父母住在一起。但是不久，他也去了住在濒临地中海的海滨城市戛纳的婶母家。他后来回忆说：“我记得铁轨从那幢房子前面穿过，大海延伸到地平线的尽头。有时这会使得你想到铁轨是从大海里钻出来，或是钻进大海里去的。”

他一直保留着这些记忆。许多年后，他把自己最著名的作品之一的标题定为《大海》。

赴巴黎音乐学院

克莱芒蒂娜安排德彪西参加本地一位年轻教师开办的钢琴课，正是这位钢琴教师第一个拨动了阿希尔的音乐天赋，使他与音乐结下不解之缘。

阿希尔回到巴黎后，开始听莫特·德·费勒维尔夫人的音乐课。费勒维尔是一位非凡的女性，她结识了许多著名人物，据说也包括波兰作曲家费雷德里克·肖邦。她才能出众，独具慧眼，很快便发现阿希尔具有音乐天赋。第二年，她把他送进著名的巴黎音乐学院。

进入巴黎音乐学院需通过入学考试，并根据成绩争取国家支付的奖学金。这里共有 38 名不同年龄的学生。令父母既惊讶又高兴的是，年龄最小的学生之一的阿希尔竟在获得奖学金的八个学生之列。

就这样，1872 年 10 月，刚满 10 岁的阿希尔·德彪西，开始了他一生中最有助于其发展的时期之一。对他来说，一个崭新而伟大的音乐探索历程就这样开始了。

虽然几次获得奖学金，但德彪西在音乐学院的光阴并非安逸和无忧无虑的。这个身穿海军装、有着方阔额头的男孩给教师和同学们留下的印象是复杂的。

最初,他显得相当乖戾。弹钢琴时,他总是急急匆匆,喘着粗气,过份用力地敲击琴键。在学院他被认为是一位有前途的钢琴家,但也决非是他父母期望的那种有天赋的乐器演奏家。

稳步提高

在钢琴班,德彪西的学业稳步提高。“钢琴没有激发他的兴趣,”眼光敏锐、年长的教师安托尼·马蒙泰尔后来评价道。“但毫无疑问,音乐激发了他的兴趣!”(事实上,德彪西创作的许多最杰出的音乐后来都被写成了钢琴曲。)

但是,阿希尔进步最快的还是他在阿尔贝特·拉维涅克视唱练耳班这一时期。视唱班是一种新的教学方式,它教授基本的和声,为作曲打基础。这种方法很适合阿希尔。他从11岁到13岁每年都赢得视唱班设立的夏季奖。

拉维涅克此前不久才任教于巴黎音乐学院,是该院最年轻的教师之一。对这位认真的学生他愈来愈有好感。一个冬季的夜晚,两人切磋到深夜,并合奏完成了刚刚在巴黎歌剧院引起轰动的理查·瓦格纳的歌剧《汤豪塞》。两人都陶醉于这部歌剧清新的和声和优美的音质中,忘记了周围的一切!最后他们不得不摸着黑沿街返回自己的住所。

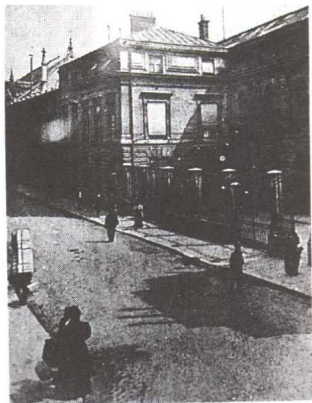
瓦格纳被看作是十九世纪中叶和后期最具革命性的作曲家。他的音乐对这位年轻的法国学生产生了深远的影响。

叛逆

15岁时,阿希尔再没有获得任何奖励。16岁时也是如此。父母望子成龙,盼望儿子成为著名钢琴家的希望完全破灭了。

阿希尔逐渐成为了一个颇具反叛思想的少年。他公开反对教师们,并因此不止一次差点被开除。

音乐学院很多教师笃信,那些延续一个世纪或

在整个十九世纪和二十世纪初的大半叶,巴黎音乐学院是法国主要的音乐学校。到德彪西那个时代,法国几乎所有的音乐学院都在作曲沿袭传统的基础上形成了自己确定的风格。德彪西的反对态度主要是针对巴黎音乐学院拒绝变革的这种保守传统。

“如果德彪西不那么轻狂和傲慢,他本来会成为杰出的学生。”

埃米尔·达朗,1878年

右：定期调钢琴是使钢琴保持最好的演奏效果的首要因素。德彪西经常边调边弹边作曲。

更久远的音乐信条和理论是不能更改的。对这一点阿希尔公开表示反对。虽然他在传统音乐上学业有成，但不久他便逐渐放弃了这些在贝尔热街拐角处的那幢陈旧发霉、摇摇欲坠的古建筑里占统治地位的陈旧音乐传统理论。

1880年，18岁的德彪西在和声考试组中获得了头等奖，这使他终于得以升级到作曲班学习作曲。

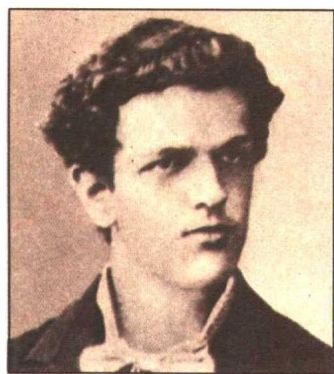
一个新朋友

阿希尔给新任作曲教师欧内斯特·吉罗留下了很深的印象。吉罗仔细倾听了这位年轻弟子别出心裁的理论，对他的艺术观点和在创作上的探索精神颇为赞赏。不论是课上还是课下，两人常常谈论争辩问题。

那时，阿希尔家住在皮加尔街一幢公寓的顶层，离音乐教师吉罗的音乐教室很近。晚上，师生经常在咖啡馆会面闲聊，或一起打台球。对这个桀骜不驯的学生，吉罗的忠言劝告不仅是明智的，对他起到了约束作用，而且对他的成长也产生了重要影响。

一次访游

德彪西又有了新的机遇。1880年，原来资助过俄国作曲家柴可夫斯基的俄国富孀冯·梅克夫人，

克劳德·德彪西 18 岁时，他的音乐天才已给他带来很多奖。现在他开始着手第一次尝试创作自己的音乐作品。

写信给音乐学院邀请一位钢琴家指导并陪伴她家里的孩了们学习钢琴。她要求这个钢琴教师能与她一起见谱即奏键盘乐器二重奏，并能在她个人的“钢琴三重奏小组”里演奏钢琴。德彪西先前的教师虽然对德彪西有非议，但这次还是推荐了他去。

那年夏天，德彪西与冯·梅克夫人及她的家人先是在瑞士、法国和意大利的富丽堂皇的别墅里住了四个月，之后又与他们一同赴罗马和佛罗伦萨。

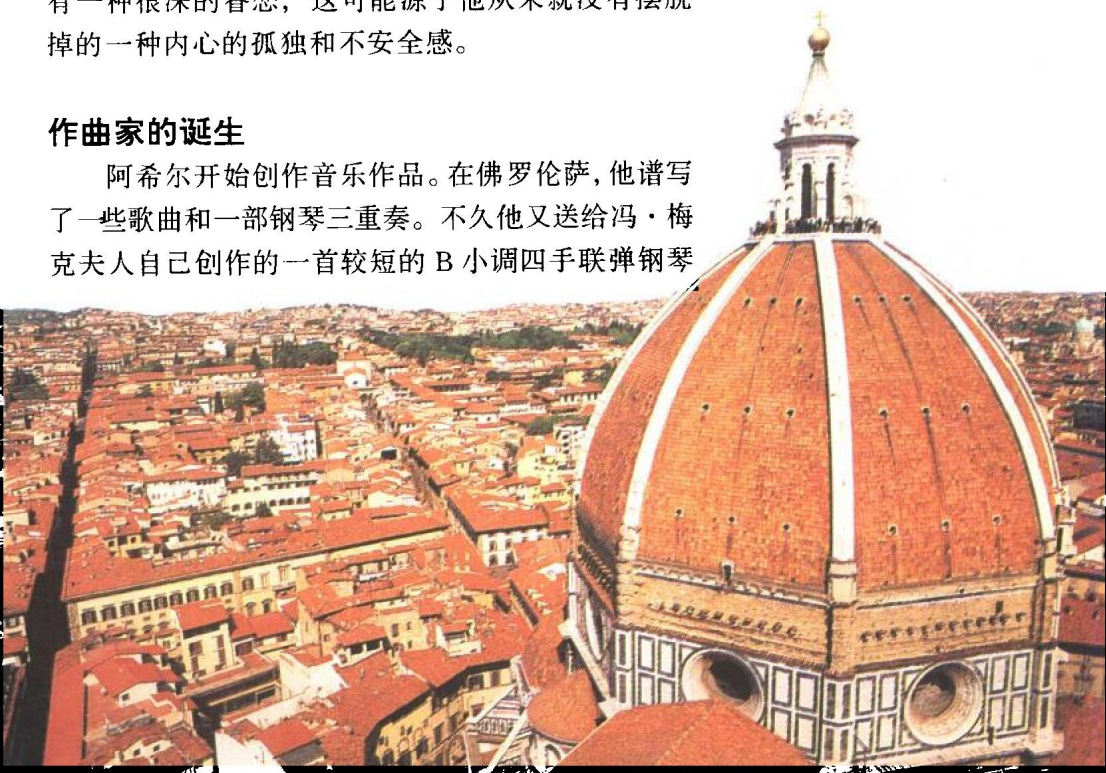
这是阿希尔第一次真正广泛地了解巴黎以外的世界，开阔了自己的视野。在与冯·梅克一家共同度过的田园诗般的夏日里，他几乎成了冯·梅克家族中的一员。不教孩子们钢琴时，他就和他们一起玩游戏，相互起绰号。冯·梅克夫人写道：“他的存在使整幢房子充满生气。他是一个非常好的滑稽演员，脾气很好，对一切很满意，给我们带来了很多的乐趣。”他甚至开玩笑向 13 岁的索菲求婚。

年轻的德彪西对把自己当作家庭一员看待的人有一种很深的眷恋，这可能源于他从来就没有摆脱掉的一种内心的孤独和不安全感。

作曲家的诞生

阿希尔开始创作音乐作品。在佛罗伦萨，他谱写了一些歌曲和一部钢琴三重奏。不久他又送给冯·梅克夫人自己创作的一首较短的 B 小调四手联弹钢琴

佛罗伦萨被称为欧洲艺术和建筑之城。这幢穹顶天主大教堂建于文艺复兴时期，它总是吸引众多的外国观光者。德彪西和冯·梅克一家人在游览途中曾到此参观。

交响曲。这是他早期的作品，没能展示出他后来所具有的创造力。

1881年，为赚些钱，他一回到巴黎就当上了合唱协会的一名风琴手。他还为声乐教师莫罗-桑蒂夫人的学生做钢琴伴奏。

玛丽-布朗什·瓦尼耶夫人是这个声乐班的一名学生。她嫁给了一个富裕的政府公务员。德彪西经常去瓦尼耶家作客，不久主人就让他每天使用位于康斯坦丁堡的私宅里的钢琴。这里事实上成了他的“第二个家”。

瓦尼耶的家与德彪西自己家那狭小的公寓有着天壤之别。在瓦尼耶夫人家的客厅里，德彪西会不停地踱着步子，边卷烟，边哼唱着脑子里构思的曲调，然后回到钢琴前把曲子写下来。

他还到瓦尼耶家在巴黎以外的别墅去拜访。在那儿，他与瓦尼耶夫人一同演奏他写的歌曲，一起散步，玩槌球游戏，热烈地讨论问题，之后他才不情愿地赶乘最后一班火车回家。

他还经常从瓦尼耶先生那里借书阅读，以此了解英国文学和法国诗人，拓展自己的知识。从此他开始根据这些诗人的作品进行音乐创作。

初恋

虽然阿希尔与瓦尼耶夫妇的关系很密切，但这位热切的年轻人还是很快深深地爱上了长他几岁的瓦尼耶夫人。他在不久给好友的信中写道：“我知道，这种热烈的恋情是异想天开的、愚蠢的，但正是这一点使我不能按照常理理智地看待这一问题。我的感受变得更加敏锐，我觉着我还没有就我对她的爱做出足够的牺牲。”

瓦尼耶夫人成了给予德彪西艺术灵感的女神缪斯。一想到她，他就会产生创作灵感。他年轻时创作的二十余首歌曲作品都是给她的。所以在巴黎他们之间的密切关系引起了很多谣传也是不足为奇的。

克劳德·德彪西在瓦尼耶家度过了很长的时间。在那里，他们鼓励他读书并和他一起讨论文学作品。玛丽-布朗什·瓦尼耶夫人，这位长他四岁的上流社会贵夫人，成了他爱恋的对象和早期几部音乐作品的灵感之源。

不愿得奖的获奖者

德彪西从巴黎音乐学院即将毕业的前夕，人们鼓励他去竞争享有盛名的最高奖——罗马大奖，这是法国艺术学院向杰出的画家、雕塑家和音乐家授予的最高奖励。大奖获得者可以去意大利的罗马，在那里山顶上的一幢壮观的建筑梅迪契别墅里进修三年。

德彪西上一次参加罗马大奖赛的作品是康塔塔《斗士》，获得二等奖。这次他的新作康塔塔《浪子》，赢得了1884年的罗马大奖。该作品仅用三个星期便完成了，是一部有传统风格的作品。

获奖后，德彪西表现得很不安。他后来回忆说：“我正站在艺术之桥上，注视着塞纳河上的船只，阳光在河水中闪烁。突然一个人跑过来，拍着我的肩说：‘你得了大奖了！’我的欢悦立时消失了。我感到我不再自由了。”

由于此次获奖，阿希尔－克劳德·德彪西遂于1885年1月奔赴罗马，时年22岁。

罗马“囚徒”

梅迪契别墅，是一幢建筑在罗马城近郊山坡花园之中的别墅，但对德彪西来说这幢建筑似乎很冷漠、令人生厌。他与另外五人同居一室。他抱怨夏天蚊虫叮咬，冬天寒冷刺骨。他把这幢房子比做监狱，觉得与这些音乐界朋友交谈令他感到不快，因为他们对音乐的看法太传统。当然其他人不像他一样是传统的天生叛逆者。

他与各艺术门类的学生朝夕相处，互相交流，相处融洽。他们都喜欢诸如但丁·加布里埃尔·罗塞蒂和詹姆斯·麦克尼尔·惠斯勒等画家。这些艺术家对德彪西未来的艺术发展产生了重要的影响。

为摆脱十九世纪法国和德国令人窒息的热衷于奏鸣曲和交响乐的传统，打破许多年前就存在的有

“那时他经常在钢琴旁谱曲……时而在房间里踱步……当他找到自己想要的东西时，就把它写下来。他很少修改，但花很长的时间在脑子里构思，然后来到钢琴旁把它记录下来。”

瓦尼耶夫人的女儿