

外国音乐欣赏丛书

Achille-Claude Debussy 1862—1918

德彪西

■ 印象主义音乐的创始人

人民音乐出版社

沈旋 著

法国著名作曲家、钢琴家、指挥家
1862年生于法国诺曼底省
1885年入巴黎音乐学院学习作曲
1890年入巴黎音乐学院学习作曲
1895年入巴黎音乐学院学习作曲
1898年入巴黎音乐学院学习作曲
1905年入巴黎音乐学院学习作曲
1908年入巴黎音乐学院学习作曲
1912年入巴黎音乐学院学习作曲
1915年入巴黎音乐学院学习作曲
1918年入巴黎音乐学院学习作曲

外国音乐欣赏丛书

德彪西

印象主义音乐的创始人

沈旋 / 著

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

德彪西：印象主义音乐的创始人 / 沈旋著. -北京：
人民音乐出版社，1998. 10

(外国音乐欣赏丛书)

ISBN 7-103-01780-8

I. 德… I. 沈… II. ①德彪西, C. (1862 ~
1918)-生平事迹②德彪西, C. (1862 ~1918)-音乐欣赏
IV. J605. 565

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 26947 号

责任编辑：黄礼仪

责任校对：颜小平

人民音乐出版社出版发行

(北京翠微路 2 号)

新华书店北京发行所经销

北京市美通印刷厂印刷

787 × 1092 毫米 特 32 开 128 面文字及乐谱 4 印张

1998 年 10 月北京第 1 版 1998 年 10 月北京第 1 次印刷

印数：1-2,040 册 定价：7.20 元

德彪西

Claude Debussy

AAD/6/09

目 录

一、生平与创作道路	1
来自清贫人家的天才儿童	1
1884 年罗马大奖获得者	4
孕育印象主义音乐的文化氛围	6
印象主义音乐风格的成熟	8
声誉日隆，创作进入新的境界	13
克服疾病造成的痛苦，顽强创作	15
二、音乐作品介绍	19
钢琴作品	19
《两首阿拉伯风格曲》	19
《贝加摩组曲》	21
《为钢琴而作》	27
《版画》	31
《欢乐岛》	36

《意象集》(第1集)	39
《意象集》(第2集)	46
《儿童角落》	52
《小黑人》	59
《前奏曲》(第1集)	61
管弦乐作品	75
管弦乐前奏曲《牧神午后》	75
管弦乐“三联画”《夜曲》	80
三首交响素描《大海》	89
管弦乐曲《伊比利亚》	95
歌剧《佩利亚斯与梅丽桑德》	101

一、生平与创作道路

来自清贫人家的天才儿童

1862年8月22日，离巴黎不远的圣日尔曼·昂·莱一家小瓷器店楼上，一个婴儿呱呱落地，他就是日后西方音乐史上举足轻重的伟大作曲家、印象主义音乐的创始人克洛德·德彪西。

克洛德·德彪西是家庭的长子，双亲靠开小瓷器店过活。不久，小店因生意萧条而停业，在生下德彪西的妹妹之后，举家迁居巴黎，数年间一直过着动荡不定的生活。德彪西的父亲做过流动售货员和印刷工人，母亲

做过裁缝。父亲又因参加 1871 年的“巴黎公社”革命而被监禁，直到第二年出狱后，才在一家公司谋得一个职员的工作，这以后，全家的生活才逐步安定下来。

就在这段时间里，一个偶然的会使德彪西与音乐结下了不解之缘。有一次，德彪西去住在海滨城市加恩的姑母家（这年德彪西 7 岁），姑母待他很好，并建议他学习弹钢琴。起初德彪西拜意大利人采如蒂为师，后来诗人魏尔伦的岳母莫台·弗莱维尔听了他的弹奏，断言这小家伙很有音乐才能，于是，这位女钢琴家主动提出免费教他。德彪西的父亲虽然没有受过什么正规音乐教育，然而，他却对音乐活动十分热心，看到德彪西有如此好的天赋，他便把自己遭受挫折的雄心寄托在德彪西的身上。在父亲的督促下，德彪西每天至少练琴 8 小时，进步很快，11 岁时就毫不费力地考上了巴黎音乐院。

1873 年秋，德彪西正式入巴黎音乐院学习。

在音乐院里，他矮小壮实，穿着朴素，举止显得拘束不安，一眼看上去就是来自清贫人家的孩子。然而，视唱练耳教师拉维涅克很快就发现他有很出色的听觉和高雅的艺术趣味，以后几年的学习中，他的视唱练耳课每年获奖。但是，他不是一个循规蹈矩的学生，常常在钢琴上弹出一连串五度平行和不符合“和声连接”的音响，对于不同凡响的音响组合和音色效果简直着了迷。和声教师杜朗和钢琴教师马蒙泰尔虽然都不得不承认他热爱音乐，才气横溢，但却不喜欢他别出心裁的创造。1880年，德彪西进入吉洛的作曲班学习。吉洛是位开明的教师，对德彪西的艺术观点和在创作上的探索创新精神颇为赞赏，两人常常谈论艺术问题，因而成了知己。

1880年和1881年这两年的暑假，德彪西临时受聘于俄国富孀冯·梅克夫人，担任梅克夫人家庭“钢琴三重奏小组”的钢琴演奏，于是，他开始接触到了柴科夫斯基和其他俄国作曲家的作

品。他曾随梅克夫人去佛罗伦萨、威尼斯和维也纳旅行，大大开阔了视野。

1884 年罗马大奖获得者

1883 年这一段时间，德彪西努力创作，为争取获得法国政府给艺术学生设置的罗马奖而奋斗。大奖的获得者可以到意大利去进修，还可以观赏古罗马艺术的遗迹，并与同住在梅迪奇庄园的各艺术门类的学生朝夕相处，互相交流，这是许多年轻人都向往的事。1883 年，德彪西参加罗马奖比赛，获第二名，第二年又以康塔塔《浪子》夺魁，成为 1884 年的罗马大奖获得者。

在罗马，德彪西拜访了年事已高的音乐家威尔第，听了李斯特的钢琴演奏，其次，更多的活动是参观画廊，阅读诗歌、剧作，并与同来罗马进修的建筑师、画家们交上了朋友。学院规定进修期间必须有“交卷作品”，于是，德彪西集中精力写作了带合唱的交响组曲《春天》。在这部作品

中，他追求鲜明的音乐色彩和丰富的感情容量，表达“自然界、人和万物缓慢而苦痛的萌生，逐渐开花结果，最后又在新的生命中再生的欢乐”（德彪西《致艾·巴伦的信》）。这部作品呈交音乐院后，得到的评论是：“德彪西先生……显示出对不平凡事物的过分爱好。他对音乐色彩的感觉如此强烈，以致使他容易忽视明晰的旋律线和曲式结构的重要性。他应警惕这种朦胧的印象主义，这是艺术真实性最危险的敌人。……学院期待德彪西先生这么一位有天赋的艺术家写出更好的作品来。”这个评论中首次把德彪西的音乐与印象主义联系在一起，但是，德彪西并未在乎这一“忠告”，他在“印象主义”之路上阔步前进。

1887年，德彪西没有按规定在罗马住满三年，提前返回了巴黎。这以后，他一直居住在巴黎，无固定收入，以作曲、教私人学生或为出版商改编乐曲为生。

孕育印象主义音乐的文化氛围

19 世纪末的巴黎滋生着西方文化思想中的一种颓废倾向，正如彼得·汉逊在他的《20 世纪音乐导论》一文中叙述的那样：“这时，青年人的热情和追求进步的努力，被追求感觉力和自我放纵所代替。……象征主义的诗人，特别是魏尔伦、马拉美、J. 拉法格和印象主义画家们（如莫奈、皮沙罗、西斯勒和雷诺阿）帮助了他们的同代人，使人们的感觉变得敏锐。诗人们愈来愈注意字句的声韵，为此常常牺牲意义的明晰。他们首要的目的是通过诗句的音响和节奏造成模糊的、瞬息即逝的气氛，避免讲述具体的故事或暗示道德。画家们也避开轶事或历史的真实的主题，以求集中在自然界的光的效果上。主题变得无关紧要了，而分裂成小块，达到颤动的质的色彩，变成了主要的兴趣所在。”德彪西从罗马返回巴黎后，就置身于这样的文化气氛中。他和象征主义派诗人马拉

美等过往甚密，是马拉美家文艺沙龙的常客。他耐心倾听诗人和画家们讨论艺术，发现自己的见解与他们竟完全一致。在和这些人的接触中，德彪西逐渐形成了他的美学思想和艺术观，并在日后他为报刊杂志写的音乐评论中，以明确的文字表露出来。

德彪西很早就热衷于瓦格纳的音乐了。1887年巴黎上演瓦格纳的歌剧《罗恩格林》。瓦格纳力求把歌剧变成一种文字、音乐、色彩的综合物，这种做法与象征派诗人的主张相似，也得到巴黎艺术家的欢迎，德彪西成了热情的“瓦格纳信徒”。1888年和1889年，他曾两次去拜洛伊特“朝圣”，并观看瓦格纳的歌剧，受到强烈的感染。他喜欢瓦格纳的音乐，但不赞成瓦格纳夸张的戏剧效果和过分的感情宣泄。于是他决心与“瓦格纳风格”决裂，另找出路。

这时的东方音乐为他的创作提供了新的音响源泉，开辟了新的天地。1889年，在巴黎举行的

国际博览会上，曾演出了一些东方国家的音乐，其中，爪哇的佳美兰乐队的演奏，深深地吸引了他。佳美兰乐队几乎全部由打击乐器组成，包括铃、不同尺寸不同音高的锣、编钟、编鼓等，乐器的性能不擅长表现旋律效果，而以复杂的节奏为其特征。德彪西感叹道：“与爪哇音乐相比，帕莱斯特里那的复调简直是儿戏。”

与此同时，里姆斯基-科萨科夫在博览会上指挥演出了一系列俄罗斯民族乐派作曲家的作品，它们色彩绚丽的音响，偏重于使用原色的管弦乐法，给德彪西以深刻的印象，尤其是穆索尔斯基的自由豪放的笔触，不受学院框框约束的大胆创造，不协和音不加解决，接近语言音调的歌唱等手法，成为日后德彪西创作中抵制瓦格纳影响的重要因素。

印象主义音乐风格的成熟

早年，德彪西主要写作钢琴小品和艺术歌曲，

他在钢琴上试验新的音响组合，探求非功能性的和弦色彩。在《两首阿拉伯风格曲》（1888）、《舞曲》（1890）、《贝加摩组曲》（1890）等早期作品中，虽有中古调式、和弦的平行进行等新颖的效果，然而，和声的功能性仍很强，调性转换十分清晰，结构匀称，段落分明，近似浪漫主义的抒情小品，很少有印象主义模糊朦胧的感觉。他创作的艺术歌曲，如《曼多林》（1883）、《遗忘的短歌》（1888）等，虽然已出现了倾向于自然的谈话般的音调，但仍有歌唱性的旋律线，保持着法国艺术歌曲的抒情、优美。

到了19世纪末，德彪西的印象主义风格才日渐成熟，体现在各类体裁领域中的作品有：管弦乐前奏曲《牧神午后》（1894）；“三联画”《夜曲》（1893~1899）；唯一的一部歌剧《佩利亚斯与梅丽桑德》（1893~1902）；室内乐《弦乐四重奏》（1892~1893年）；钢琴曲《为钢琴而作》（1896）等。

当德彪西决心与“瓦格纳风格”决裂时就曾说过：“我不打算模仿我所钦佩的瓦格纳。我对戏剧艺术的概念与他不同，我认为，语言所不能之处，正是音乐的开始。音乐是用来表达语言所不能表达的东西的，我要它仿佛出自虚无缥缈之境，不时返回其间。我要它永远深沉含蓄。”1893年5月17日，德彪西在巴黎喜剧院看了比利时象征主义诗人梅特林克的戏剧《佩利亚斯与梅丽桑德》，立即感到它完全符合自己的创作意图。于是，他以前所未有的热情投入创作之中，花了九年的时间，反复琢磨，反复修改，终于获得成功。他在信中抱怨说：“最糟的是老克林舍尔（瓦格纳歌剧《帕西法尔》中的魔术师，由于被拒绝参加圣杯骑士的行列，设下美人计来迷惑圣杯骑士们）的幽灵，又叫理查·瓦格纳，当他出现在我的某小节到另一小节的转换之时，我就把整个作品都撕掉，然后，再寻找更典型、更有特征的句子构成。”

德彪西最终还是找到了一种更有法国特点的

表现方法，即歌剧没有鲜明易记的主题，几乎都是由短小的动机构成，它们一个接一个地连成一片，无法分割；乐队的音响柔和宁静，配器精美，音量总是加以约束，以简练的笔法达到丰富的效果。声乐部分没有激昂的歌唱，没有咏叹调，全部都用近似朗诵的音调写成，音乐与剧词融为一体，节奏也随着细微的语调变化而浮动，表达出内心深处的活动。

1894年3月，在布鲁塞尔举行了德彪西作品专场音乐会，节目有由伊萨依四重奏团演奏德彪西的室内乐《弦乐四重奏》，艺术歌曲《抒情散文》和罗马奖交卷作品之一的《被选中的圣女》。本来德彪西还为这次音乐会写了一部管弦乐曲《一个牧神午后的前奏、间奏和终场改编曲》，因来不及修改而未能上演。后来，他把这部受马拉美的田园诗启发而作的乐曲压缩改写成管弦乐前奏曲，在同年的12月首演。德彪西在节目单上写道：音乐是“为马拉美的优美的诗歌所作的极为