

世界音乐巨匠

SHI JIE YIN YUE JU JIANG

德彪西

De Biao Xi

西苑出版社

传 记 画 册

CLASSICA

世界音乐巨匠

德彪西

主编：吕昕

(人民音乐出版社外国音乐编辑室主任)

编者：陈晓

西苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界音乐巨匠：德彪西 / 吕昕主编. — 北京：西苑出版社，2003.1

ISBN 7-80108-695-3

I. 世… II. 吕… III. 音乐家—传记—世界 IV. K815.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 104353 号

世界音乐巨匠——德彪西

主 编：吕昕

出 版 人：杨宪金

出版发行：西苑出版社

通讯地址：北京市海淀区阜石路 15 号 邮政编码：100039

电 话：68214971 传 真：68247120

网 址：WWW.xycbs.com E-mail：aaa@xycbs.com

印 刷：唐山新苑印务有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：889 毫米 × 1194 毫米 1/32 印 张：2.375

字 数：105 千字

2003 年第 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 7-80108-695-3/K·38

定价：6.00 元

(凡西苑版图书如有缺漏页、残破等质量问题，本社负责调换)

目 录

第一章 印象主义音乐大师	1
童年：压抑	2
成年：理解	3
晚年：光和影	4
第二章 光和影	5
印象主义	6
在古典音乐和现代音乐之间	7
第三章 超越	11
莫奈和德彪西	12
叛逆者	15
先行者	16
第四章 良师诤友	19
良师引航	20
赴俄家教	22
在罗马进修	23
批判与继承	25
第五章 复杂的感情生活	29
情窦初开	30
“猫”	31
移情别恋	31
第六章 梦幻在面纱中流动	35
德彪西与钢琴	36
娴熟的技巧	37
《为钢琴而作》	40
《版画》	41

《意象集》	42
第七章 朦胧别致的艺术园林	45
独特的管弦乐	46
全新的创作理念	48
神秘的色彩	51
《牧神午后》	56
《夜曲》	57
第八章 歌曲令人难忘	61
歌曲令人难以忘怀	62
艺林星光灿烂	63
第九章 德彪西生平事略表	67
第十章 德彪西主要作品一览表	71

第一章

印象主义 音乐大师

幼时的困苦挡不住求知的坚韧不拔，在光与影中执著地追求自我的旋律。纵然命运几多波折，艰难和天分铸就了一代大师。

小德彪西出生在风景如画的小城镇圣日耳曼昂莱，双亲靠祖上的一个小瓷器店维持生计。

德彪西，1862年8月22日，出生于法国巴黎附近的小城镇圣日耳曼昂莱。他是长子，双亲靠祖上的一个小瓷器店维持生计。后来举家迁往巴黎，并且数年间一直过着动荡不安的生活。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，才在一家公司谋到一份书记员的工作，这以后全家的生活逐渐安定下来。

五岁时的德彪西像，童年乖僻。儿时的德彪西很不浪漫，也没有接受过正规的早期教育。童年时德彪西长相很奇特，德彪西能成为音乐大师，很大程度上归功于他有一位知书达理且又非常疼爱他的祖母。

成年：理解

儿时的德彪西很不浪漫，也没有接受过正规的早期教育。童年时德彪西长相很奇特，上额畸形、前额头骨隆起，俗称“双额头”；长大后他对此很敏感，常向前梳一缕头发来掩盖这一缺陷。另一件让阿希尔（童年时的昵称）敏感的事情就是德彪西父亲的曾经入狱，他常避免回忆那一段时光。

童年时很普通甚至可以说有点乖僻的德彪西能成为音乐大师，很大程度上归功于他有一位知书达理且又非常疼爱他的祖母。他在祖母家学习弹琴，祖母又为他聘请了钢琴老师，这对小阿希尔的一生有着决定性的影响。

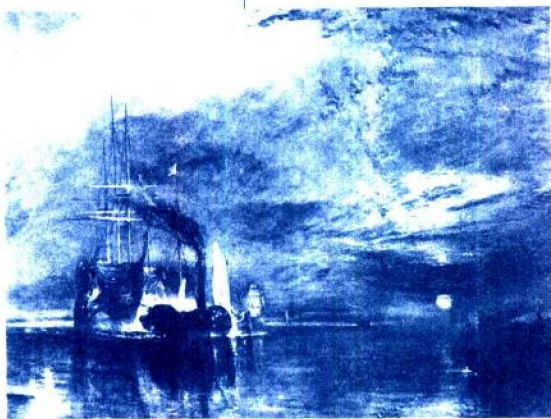
由于自己的音乐天分，加上勤奋努力的学习，德彪西的钢琴演奏不仅称得上娴熟，而且可以说相当出色了。尤其在他10岁考入巴黎音乐学院，更加刻苦地跟着名师学习之后，德彪西的演奏技巧更上一层楼。为了生活，他有时不得不在课余时间去打点零工以贴补家用。德彪西的父亲觉得儿子的特长大有可为，他不断地催促儿子，压缩他休息的时间让他出外多挣一点钱。自然，德彪西一家的生活远谈不上优裕，甚至有点困窘，但多亏亲戚和良师益友们的帮助，他坚持下来了。与生俱来的叛逆精神不能不说和他的家庭有直接关系。

在与家庭成员的关系中，小德彪西确实不具有讨父母欢心的本能，对父母的赞许或训斥每每是淡然处之，虽然这很不符合他的年龄。其实德彪西自幼便有一种贵族气质，这也是他不合群的原因之一。

德彪西长大成名以后，生活状况有所好转，但仍并不富有，因为他的音乐不盲目跟随潮流，他不会为了商业利益或出版商的要求而创作。他追求一种属于自己的音乐。所以虽然音乐在当时很流行，然而德彪西并没有因为音乐而发财。尽管如此，当他有钱的时候，大多数时候用于购买自己看中的东西而很少顾及其价格。前面已经提到德彪西从小就有贵族气质，他穿着尽可能地讲究，他的围巾、衣服、鞋帽以及宽边的

德彪西和雷友在宴会上的合影

归航 [英国] 泰纳 德彪西的音乐如同这幅名画一样，绚丽斑斓，充斥着印象主义的光和影。

晚年： 光和影

正如许多成名作曲家一样，为了生活，为了名望，德彪西也到欧洲各地演出，同时监督自己作品的上演。在第一次世界大战爆发前几年，他不停地往来于布鲁塞尔、米兰、柏林、伦敦、维也纳、都灵、布达佩斯等地。也就在这个时期，在人们对他的演奏以及他创作的作品推崇备至的时候，1909年他患了直肠癌。

1918年3月25日的深夜，死神终于来了。德彪西最后的表情如同古典式的圣像，仿佛他已经得到了临终的祝福，他安详地离开了这个世界。3月28日，德彪西的灵柩被抬着走向巴黎郊区的一块墓地。沿途战争造成的凄凉加重了人们心头的悲哀，葬礼仪式由法国教育部长主持，虽不隆重，但每一位参加者都悲痛万分。一年以后，德彪西的遗骨迁至帕西墓地。一代音乐伟人长眠于地下，但他的音乐却永驻人间。

纵然命运几多波折，但命运也注定他要与时代变革时期的音乐伟人们并肩而立。韦拉斯曾评价德彪西说：“德彪西是把20世纪的音乐与19世纪分开，这与贝多芬把19世纪的音乐同18世纪分开一样伟大。”德彪西的音乐风格更多地受到文学上的象征主义和绘画上的印象主义的影响。他不拘一格，兼容并蓄，大胆突破，敢于创新，融会了俄罗斯和东亚的音乐艺术精华，逐渐摆脱了法国浪漫派的影响，形成了自己极富创造性的印象主义音乐风格。德彪西已被公认为印象派音乐的鼻祖。

牛仔帽都很精致。在饮食方面同样如此，他嗜食鱼子酱，自认为无论什么时候鱼子酱都是像黄金一样贵重的食品。而且他还喜欢收集版画及书中的精品，对于他认为美好的一切东西他都想拥有，所以他很少接济父母家里。或许这也缘于他童年时的遭遇吧。

随着年龄的增长，德彪西晚年时对父母的爱与理解、同情，与日俱增。1917年3月25日，他母亲去世，当时德彪西也同样病入膏肓。在给出版界朋友的信中，他仅用一句话来表达自己悲痛的心情：“可怜的母亲死了”。

第二章

光和影

在古典音乐和现代音乐之间德彪西传承历史，他采撷了光留下了影，赋予印象主义音乐应有的历史地位。

印象·日出 [法国] 莫奈 这幅画描绘法国勒阿弗尔港口一个多雾早晨的情景。画家以朦胧迷离而又丰富多彩的印象主义笔触震撼了当时画坛，也给德彪西以强烈印象。

印象主义

“印象主义”是绘画的一个学派。1874年，在法国，一批年轻的画家如莫奈、塞尚、雷诺阿、毕沙罗等为了反对学院派的烦琐教学，宣扬自我的绘画主张，向传统的绘画原则挑战；同时也为了与官方的艺术沙龙相抗衡，举办了一次别开生面的画展，其中有莫奈的一幅风景画，名为《印象·日出》。画展刚开始，便遇到传统势力

的攻击与奚落，他们从莫奈的这幅画的名字中给这些年轻的画家取了“印象主义者”的诨号，想迫使年轻画家们放弃自己的追求。出人意料的是这些年轻人对此欣然接受，并在与他人的交谈中时常称自己为印象主义者。具有戏剧意味的是，开始时这些年轻画家们的气质、性格与艺术造诣各不相同，所追求的艺术目标也有差异，远远没有形成一个具有统一的艺术观点与影响力的艺术流派。而传统势力的敌意，反而不仅为他们起了印象派这样的称号，而且也推动了这一艺术流派的形成和发展。

在绘画技巧上，印象派与传统画派的区别在于他们以光和色彩为主要表现手段，借助光和色彩的强弱、浓淡、变化、对比来表现作者从一个飞逝的事实所捕捉到的印象。这一艺术观点同当时自然科学对光的传播与照射的物理研究成果有关，是把科学研究成果运用于艺术的尝试，也满足了人们寻找新的艺术表现手法的要求。这种艺术观点渐渐由绘画传播到其它的艺术门类，并进而逐渐形成了一个时代的艺术特征。

德彪西是印象派音乐中独一无二的居于领袖地位的人物,但是事实上他的音乐也是由古典的浪漫派音乐开始的,只是随着音乐理论和技法的逐渐成熟才开始革故鼎新,极力追求表现自我的与传统歧义的表现手法,终于找到了自己的音乐创作风格。他对朋友们说:“我要写文字无能为力的音乐。”

与德彪西同时代的人都在各个方面作着类似的尝试,德彪西也正是在这些人的经验与教训中总结出了适合自己的风格,找到了自己的发展道路。

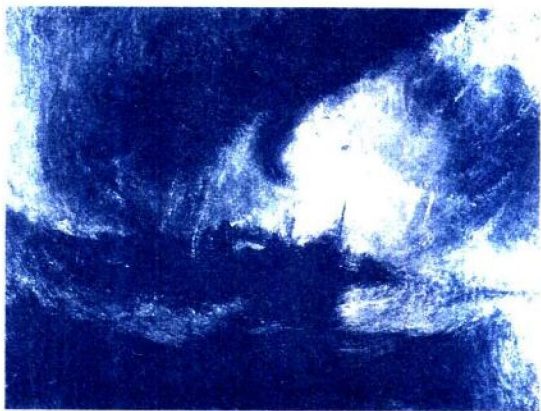
德彪西以及印象派音乐家们不懈追求以实现的目标是:让音色具有更广泛的艺术性含义,与旋律、和声、节奏一样成为一种有效的音乐表现手段,而不仅仅作为一种物理现象。印象派音乐与一些浪漫派音乐一样大多数有明确的表现目标,不同的是它不企图表达某种感情及变化,也不讲述。为显示与浪漫派音乐的不同,印象派音乐尽量回避在浪漫派音乐创作中的惯用技法,如交响乐和奏鸣曲等。

音乐上的印象主义是在象征主义文学和印象主义绘画的双重影响下发展起来的。同印象派绘画一样,印象派音乐也有自己的表现手段,那就是音响和音色。音响的强弱是自然界中光线强弱的音乐表现,音色的变化是光线照射物体时的音乐描绘。基于这种认识和追求,虽然不能说音乐中的印象主义完全等同于绘画中的印象主义,也不可认为印象派音乐的全部意义即在于此,但这却是印象派音乐家们最初追求的目标,也是这种独特的音乐风格区别于其他音乐风格的重要特征。

虽然印象派音乐家们大多属于19世纪,但他们追求新的音乐语言和表现手法,在创作实践中对传

统音乐提出了很多质疑和挑战。例如和弦连接方式,音乐表达次序等,这些都是对未来音乐发展的暗示。可以这么说,他们在与传统的音乐风格和表现形式决裂的同时,也为20世纪的音乐流派和音乐风格的形成打下了基础。因此,可以说印象派音乐是连接浪漫派音乐与现代派音乐的纽带,是一个音乐时代的端倪,是新时代音乐艺术中许多重要特点和表达意境的源泉。

同时,印象派音乐也有其不足之处。她从浪漫派音乐宏大的艺术风格中挣脱出来之后,掉进了狭窄的领域,留连于浮光掠影和虚无缥缈之中。从可以表现思想与哲理的大型乐曲转向擅长表现抒情的小型乐曲,从气势磅礴变为温情脉脉,从渲

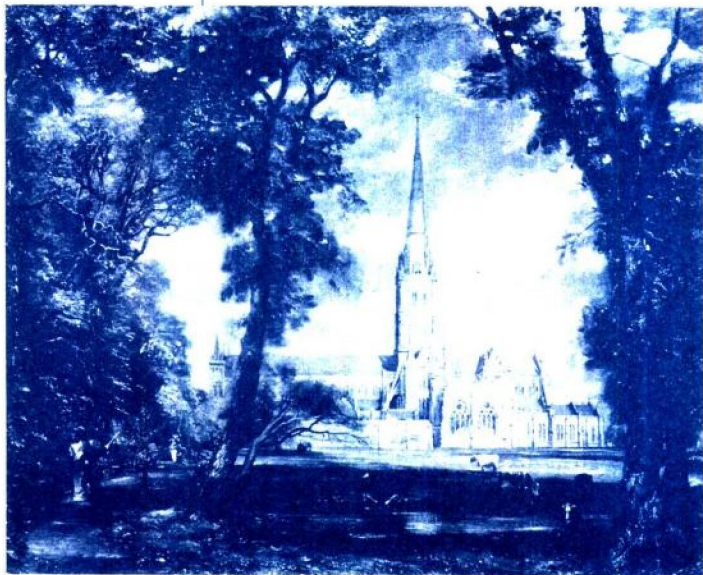
暴风雨 [英国] 泰纳 德彪西力图寻找一种全新的创作手法,同这幅画一样,唤起人们想象中的世界。

染、夸张变得含而不露。这些都影响了印象派音乐的艺术感染力、也局限了它的发展。与浪漫的古典音乐相比、在流传规模和流传时间上看,印象派音乐明显逊色许多,虽然在本世纪初风靡一时,但从根本上说也许只能归结为德彪西一个人的运动。大多数音乐家都不能像他那样完美地表现出印象主义的音乐特点。

浪漫派音乐则人多势众,浪漫主义以它博大的胸怀包容了许多

奥菲斯 [法国] 马丁 德彪西在巴黎结识印象主义画家马丁,深受其绘画观念影响,寻求以形式和色彩表达主观意念和音乐语言

像这幅名画中的索尔斯堡尖顶大教堂一样,德彪西在西方音乐史上树起了印象派音乐的不朽丰碑。

不同艺术风格的音乐家，而印象派音乐则不能做到。她不具备这样的历史条件和艺术魅力，也没有众多的音乐家将自己的才智投入到她的发展之中。她来的迅猛，去的快捷，在人们已经接受了她并准备充分享受她的艺术魅力的时候，她却已消失得无影无踪。尽管如此，印象派音乐到底开辟了一个梦幻般的、令人着

迷的音乐意境。

严格地说，印象派音乐作为一种创作手法存在已久，象征主义文学和印象派绘画促成了她的繁荣。回顾一下印象派音乐的发展历程，我们可以在

德彪西传承历史，继往开来，在历史的时空树立起印象派音乐的不朽丰碑。

许多作曲家的作品中找到某些印象派音乐风格的痕迹：钢琴诗人肖邦早已认识到色彩性音乐的重要性，并将其运用到自己的创作之中，这也是德彪西推崇肖邦的一个重要原因。挪威作曲家格里格那复杂、朦胧、富于色彩变幻的和声，也具有一定的印象主义风格。他们二者处理钢琴音乐的细腻和对踏板的巧妙运用，都对印象派的钢琴作品产生了重要影响，俄罗斯作曲家穆索尔斯基在当时是少数能够对德彪西具有影响力的人物。他的钢琴作品《图画展览会》，是德彪西经常给以赞赏的作品之一。匈牙利钢琴家、作曲家李斯特一些作品的标题本身就含有印象派音乐的特色，如《鬼火》就是用音乐来表现光的快速运动。瓦格纳所作的乐剧《莱茵河的黄金》，序曲中有些音响组合，表现了波涛起伏，雾气缭绕的意境，颇似印象派音乐的手法。或者说，是德彪西从这些音乐中得到了很大的启示。

一代印象主义音乐大师——德彪西，在自己的艺术实践中

传承历史，继往开来，在历史的时空上立下了印象派音乐的不朽丰碑。虽然，和古典音乐相比，印象主义存时不长，人数不多，然而也流传广泛影响深远。至今我们仍可以从现代音乐中发现德彪西的影响。德彪西在西方音乐史上的地位无人可以替代，尽管人们对他的性格和生活方式有着诸多争议，一段段流畅新奇的旋律却已使德彪西彪炳史册。

向日葵 [荷兰] 文森特·凡·高 这幅画是文森特·凡·高的代表作之一，以其灿烂辉煌的色彩配置和丰富的光线组合描绘出一派生机盎然的生命景象，从而在西方绘画史上留下了浓墨重彩的一笔。德彪西于绘画多有借鉴，对这幅画情有独钟，在自己伟大的作品中带有丝丝缕缕的凡·高色彩。

第三章

超 越

虽然没有见过莫奈却和他一脉相通，即使从历史中汲取过营养却还要背叛传统。站在巨人的肩头遥望历史，德彪西超越了一个时代。

莫奈和 德彪西

在20世纪的艺术评论界，有很多人将德彪西与印象派绘画大师莫奈放在一起比较，事实上两个人也确实有许多相似之处。

虽然两人素未谋面，却相互熟知，相互尊重。根本原因就在于两个人的艺术气质彼此相通。

第一，他们都善于营造艺术气氛，并将此运用到自己的艺术创造中去。德彪西于1903年创作了一首旨在反抗传统三乐章结构形式的作品《版画》。音乐由三段组成，每一段都配有美术作品一样具有视觉效果的主题：第一段名为“宝塔”，第二段名为“格拉纳达之夜”，第三段名为“雨中花园”。之后，又根据他自己的一系列意象创作了如《水中倒影》、《亚麻色头发的少女》、《浓雾》、《枯萎的落叶》、《被淹没的教堂》等具有视觉形象标题的音乐作品。同时，音乐也在不同程度上表达出了德彪西对所描绘景物的独特视觉感受。

莫奈擅长于捕捉光和影，以及色彩的对比变化效果。他巧妙地掌握了不同时间、不同环境下的光色变化。在莫奈的作品中，描绘户外自然景象者居多。他采用“排色”的手法将纯色直染于画布，使眼睛能将不同的颜色溶释在一起。莫奈所创作的画，不论是

嘉布遣会林荫大道 [法国] 莫奈 这幅名画刻意表现外光，以变幻的色彩对比来表达一种真实的印象。