

德彪西

钢琴曲集

Debussy

德彪西曲

钱仁康 钱亦平编

上海音乐出版社

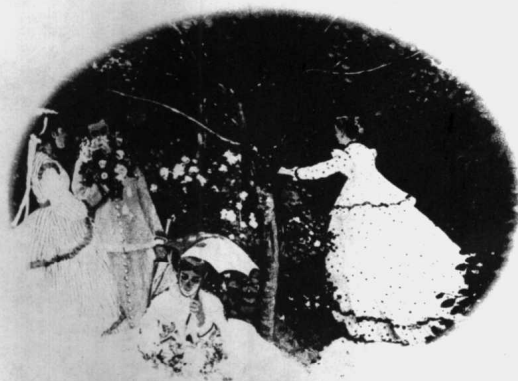
德彪西

钢琴曲集

德彪西曲

钱仁康 钱亦平编

上海音乐出版社

责任编辑：沈庭康

封面设计：周艳梅

德彪西钢琴曲集

德彪西曲

钱仁康 钱亦平 编

上海音乐出版社出版、发行

地址：上海绍兴路74号

电子邮件：cslcm@public1.sta.net.cn

网址：www.sicm.com

总发书处经销 上海市印刷十一厂印刷

开本 640×935 1/8 印张 26.5 谱、文 205 面

2000年5月第1版 2000年5月第1次印刷

印数：1—5,100册

ISBN 7-80553-822-0/J·696 定价：42.00元

前言

一、印象派的音乐

克洛德·阿希尔·德彪西（Claude Achille Debussy, 1862—1918）是法国印象派作曲家。虽然德彪西自己反对“印象派”的称号，但这个称号对于他实在是很合适的。

印象派音乐是受马奈、莫奈等印象派绘画的影响而产生的。莫奈说：“把自然界照样描绘出来，但须通过作者的视觉印象来描绘。”印象派音乐也像印象派绘画一样，所表现的不是明确的思想意识，而是朦胧的感觉印象；不是鲜明的轮廓，而是变化多端的气氛和色彩。印象派音乐在色彩的创造上有特殊的成就。

印象派音乐所追求的是色彩；和声、调式、旋律、节奏、速度、音色和强弱变化都是创造色彩的工具。在和声上，和弦功能被减弱到最低限度，注重各种和弦因不同的结构（大和弦、小和弦、增和弦、减和弦、七和弦、九和弦等）、不同的位置和排列法（原位、各种转位、不同的重复法、各声部距离的疏密、和弦的浓淡等）、不同的音区而形成的音响效果上的变化，也就是色彩的变化；广泛运用各种色彩性的和弦（在三和弦、七和弦上附加其他的音）和各种平行音程与平行和弦，广泛地运用持续音和音域很大的和弦，表现广阔的空间，因此和声常常分为几层（例如低音一层，中音一层，高音一层）。调式和调性也是创造色彩的工具。整音音阶、五声音阶和其他大小调以外的调式，在印象派音乐中都是色彩性的调式，被广泛地运用着。调性的功能也被大大地减弱，二、三、六、七度和增、减音程的调性关系经常用作色彩性的调性对置。印象派音乐中的旋律大多是片段性的，不是气息宽广的，它与和声交织在一起，造成一种特殊的色彩。各种各样的节奏音型、不同节奏的精致的结合、微妙的速度变化和强弱变化，也是创造气氛色彩的有力工具。印象派作曲家很少用强（*f*）、弱（*p*）的对比，而喜用渐强渐弱的细致的变化。在管弦乐曲中，音色的结合也是很精致的。不同音区的音色和不同乐器的音色同样被广泛地利用着，木管和铜管乐器的地位提高到和弦乐器相等，它们的演奏技巧也获得了很大的发展。回声效果的泛音和弱音器用得很多，甚至木管和铜管乐器也常加弱音器。在曲式上，印象派的音乐常具有即兴性，段落的划分不很清楚，而是不间断地发展着的。

正像印象派的绘画注重光线、色彩、阴影而不注重轮廓一样，印象派的音乐也把音乐语言中的各种表现因素作为创造气氛和色彩的工具，而大大地减弱了和声与调性的功能性、旋律的完整性和独立性，以及曲式结构的明晰性。自然界中的光线、色彩和阴影是因早晚、晴雨而不同的，因此印象派的音乐正像印象派的绘画一样，在色彩的描绘上不是黑白分明的，而要细致地表现出明暗之间的微妙变化，这就形成了一种精致的、纤巧的风格。

二、德彪西的钢琴作品

德彪西的钢琴作品是世界钢琴音乐文库中的重要遗产的一部分，包括：

《波希米亚舞曲》（约 1880）

《两首阿拉伯风格曲》（1888）

《幻想》（约 1890）

《叙事曲》（又称《斯拉夫叙事曲》，早期作品）

《舞曲》（原名《斯的里亚的塔兰泰拉舞曲》^①，早期作品）

《浪漫圆舞曲》（早期作品）

《夜曲》（又名《间奏曲》）

《贝加摩组曲》（1890—1905）：《前奏曲》、《小步舞曲》、《月光》、《帕斯比叶舞曲》

《马祖卡舞曲》(约 1891)

《钢琴曲集》(1896—1901):《前奏曲》、《萨拉班德舞曲》、《托卡塔》

《版画》(1903):《塔》、《格拉那达之夜》、《雨中花园》

《一个稿本》(1903)

《假面具》(1904)

《欢乐岛》(1904)

《形象》第一集(1905):《水中倒影》、《拉莫礼赞》、《运动》

《形象》第二集(1907):《叶丛中传来的钟声》、《落在寺院上的月亮》、《金鱼》

《儿童园地》(1906—1908):《练习曲博士》、《象的摇篮曲》、《洋娃娃的小夜曲》、《雪花在跳舞》、《牧童》、《木偶的步态舞》

《海顿礼赞》(1909)

《更慢》(圆舞曲)(1910)

《十二首前奏曲》第一集(1910):《德尔菲舞女》、《帆》、《原野上的风》、《飘荡在晚风中的声音和香味》、《阿那卡普里山》、《雪上的足印》、《西风所见》、《麻黄色头发的女郎》、《中断的小夜曲》、《沉没的教堂》、《帕克之舞》、《行吟诗人》

《十二首前奏曲》第二集(1910—1913):《雾》、《枯叶》、《葡萄酒之门》、《善舞的女郎》、《灌木林》、《拉维内将军——古怪的人》、《月光照临的阳台》、《水仙女》、《S·匹克威克 P·P·M·P·C 先生礼赞》、《骨灰匣》、《交替三度》、《烟火》

《玩具箱》(儿童舞剧)(1910)

《向比利时王 S·M·阿尔贝一世及其士兵致敬的英雄摇篮曲》(1914)

《十二首练习曲》(纪念肖邦)(1915):第一集——《五指练习》、《三度练习》、《四度练习》、《六度练习》、《八度练习》、《八指练习》。第二集——《半音阶练习》、《装饰音练习》、《反复音练习》、《响亮的反行练习》、《琶音练习》、《和弦练习》。

德彪西的钢琴曲大多属于标题音乐的范畴,但标题性不是很强的,它们的题目不过用来暗示某种画面或风景,有些是先作了曲才加标题的。在两集《前奏曲》中,德彪西为了怕演奏者或欣赏者过分依赖文字的解释,故意把题目放在每一首前奏曲的末尾,并加上了括号(在本书中,题目一律放在前面)。

从这些作品的富于诗意的题目来看,德彪西的钢琴曲大多是和某种画面或风景相联系的,这正是印象派音乐的特征。这些作品中也有人的形象,但是找不到肖邦作品中的热烈的、集中的感情——宽广的抒情气息、悲剧性的热潮和强大的生命力,因为在德彪西看来,人不过是自然界中的一员,他所要表现的是一瞬间的感觉印象,而不是人的生活和斗争,人的精神面貌、心理感情状态及其发展过程。在德彪西的早期作品中,还看不出印象主义的明显的倾向;但他一方面继承并发展了以优美纤巧为特色的拉莫的传统,一方面不断地探索着和声色彩的创造(和声是音乐中最富于色彩性的表现因素),在两集《前奏曲》中总结了钢琴创作方面的经验。《版画》、两集《形象》、《儿童园地》和两集《前奏曲》都包含一幅幅精致的音画,纪录了作曲者从自然界所得的各种感觉印象。

德彪西的《前奏曲》也像巴赫和肖邦的一样,以二十四首为一套。第一集的十二首是以十二个不同的调写成的,但第二集的十二首却并不是以其余十二个不同的调写成的,其中有些调是重复的,有些调是没有的。第二集的质量也不如第一集平衡,因此,有些前奏曲可能是用来凑满十二首的;德彪西自己也承认:“它们不是完全好的,”而且他还反对把它们作为完整的一套来演奏。

本书所选的二十九曲大体上是德彪西钢琴曲中比较优秀和经常演奏的作品,包括各个时期的重要作品。

目 录

前 言	(1)
-----	-----

1. 阿拉伯风格曲	(2)
2. 月光	(8)
3. 塔	(14)
4. 格拉那达之夜	(24)
5. 雨中花园	(32)
6. 水中倒影	(42)
7. 拉莫礼赞	(53)
8. 运动	(60)
9. 金鱼	(72)
10. 德尔菲舞女	(87)
11. 帆	(90)
12. 原野上的风	(95)
13. 飘荡在晚风中的声音和香味	(101)
14. 阿那卡普里山	(106)
15. 麻黄色头发的女郎	(112)
16. 中断的小夜曲	(115)
17. 沉没的教堂	(121)
18. 帕克之舞	(128)
19. 行吟诗人	(136)
20. 雾	(141)
21. 灌木林	(148)
22. 月光照临的阳台	(153)
23. 水仙女	(159)
儿童园地	(168)
24. 练习曲博士	(169)
25. 象的摇篮曲	(174)
26. 洋娃娃的小夜曲	(178)
27. 雪花在跳舞	(184)
28. 牧童	(190)
29. 木偶的步态舞	(192)

附 录

1. 法、汉、意文术语对照表	(199)
2. 《德彪西钢琴曲集》曲式结构一览表	(204)

阿拉伯风格曲

Andantino con moto

Measures 1-3 of the piece. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 4/4. The tempo is marked 'Andantino con moto'. The first measure starts with a piano (*p*) dynamic. The melody in the right hand features a series of eighth notes with fingerings 2, 5, 3, 1, 3, 2, 1. The bass line consists of eighth notes with fingerings 4, 2, 1, 4, 5, 3, 4.

Measures 4-6. Measure 4 begins with a box containing the number 4. The melody continues with eighth notes and fingerings 5, 2, 5, 2. Measure 5 is marked with a *rit.* (ritardando) instruction. Measure 6 is marked with *pp* (pianissimo) and *a tempo*. The bass line in measure 6 has fingerings 2, 1, 4, 3, 2, 1, 2, 5, 2, 1, 2, 1, 2.

Measures 7-10. Measure 7 starts with a box containing the number 7. The melody in the right hand has fingerings 3, 1, 4, 2, 1, 2. The bass line has fingerings 1, 2, 1, 2, 1, 2. Measure 10 is marked with *poco a poco cresc.* (poco a poco crescendo).

Measures 11-14. Measure 11 starts with a box containing the number 11. The tempo is marked *stringendo* (increasingly). The melody in the right hand has fingerings 2, 1, 5, 3, 4, 3. The bass line has fingerings 5, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1. Measure 14 is marked with *sempre cresc.* (sempre crescendo).

Measures 15-18. Measure 15 starts with a box containing the number 15. The melody in the right hand has fingerings 3, 1, 2, 3, 4, 5. The bass line has fingerings 1, 2, 3, 1, 3, 5. Measure 16 is marked with *rit.* (ritardando). Measure 17 is marked with *p* (piano). The piece concludes with a final measure featuring a half note with a fermata.

19

2 1 2 1 2

5 3 3

22

2 1 3 2 1

5 3 3

p *a tempo* *p rit.*

25

3 2 1 5 4 5

2 3 4 1 3 1

a tempo *p*

29

3 4 5 3 2 1

1 3 3 3 3 3

poco mosso *cresc.*

33

3 4 5 3 2 1

1 3 3 3 3 3

36

p

tempo rubato

40

f

44

p mosso cresc.

48

f

rit.

p mosso cresc.

52

f

55 *a tempo*

p

59

63 **Risoluto**

67 *rit.*

dim. molto *più dim.*

71 **Tempo I**

p

74

rit. *p a tempo*

77

80

poco a poco cresc.

84

stringendo
sempre cresc. *rit.* *p a tempo*

88

91

94

97

100

104

《阿拉伯风格曲》 这首作品是德彪西最早的钢琴作品之一，作于 1888 年。“阿拉伯风格”指古代西班牙摩尔人宫堡、寺院和意大利城市建筑中饰带和墙边上阿拉伯式装饰的花巧的风格，这种装饰包含花、叶、卷须等植物的图形，五光十色地交织在一起。第一首 E 大调《阿拉伯风格曲》简洁精巧，幽雅可爱，只有轻描淡写的笔触，而没有浓厚的气氛，还没有显示出德彪西后来作品中的风格特点。和声的功能性很强，有明确的终止式。结构是三段式，段落的划分也很清楚（第 1—38 小节是第一段，第 39—70 小节是第二段，第 71—99 小节是第三段，第 99—107 小节是尾声）。

月光

Andante très expressif

pp *con sordina*

4

8

12

Tempo rubato

15

pp *m.d.*

Detailed description: This is a page of a musical score for the piano piece 'Moonlight' (月光) by Frédéric Chopin. The score is written for piano and includes measures 1 through 15. The tempo is marked 'Andante très expressif'. The key signature is B-flat major (two flats). The score is divided into five systems. The first system (measures 1-4) includes the instruction 'pp con sordina'. The second system (measures 5-8) and third system (measures 9-12) continue the melodic and harmonic development. The fourth system (measures 13-15) is marked 'Tempo rubato'. The fifth system (measures 16-18) includes the instruction 'pp m.d.' and shows a change in the texture with more complex chordal structures. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, accidentals, and dynamic markings.

18

peu à peu cresc.

et animé

21

24

8va

dim. *molto*

27

un poco mosso

pp

29

31

Measures 31 and 32 of a piano piece. The key signature has three flats (B-flat, E-flat, A-flat). The right hand features a melodic line with a slur over measures 31 and 32, and a finger number '5' above the first note. The left hand plays a steady eighth-note accompaniment. The dynamic marking *p* (piano) is present in both measures.

33

Measures 33 and 34. Measure 33 includes a triplet of eighth notes in the right hand, with finger numbers 5, 4, 4, 5 above it. The left hand continues with eighth notes. Measure 34 shows a continuation of the melodic and accompanimental patterns.

35

Measures 35 and 36. The key signature changes to two flats (B-flat, E-flat). Measure 35 has a *cresc.* (crescendo) marking. The right hand has a melodic line with a slur, and the left hand has a steady eighth-note accompaniment.

37

En animant

Measures 37 and 38. The key signature changes to three sharps (F-sharp, C-sharp, G-sharp). Measure 37 has a *più cresc.* (more crescendo) marking. The right hand has a melodic line with a slur, and the left hand has a steady eighth-note accompaniment.

39

Measures 39 and 40. The key signature remains three sharps. Measure 39 has a finger number '5' above the first note. The right hand has a melodic line with a slur, and the left hand has a steady eighth-note accompaniment.

41

Measures 41 and 42 of a piano piece. Measure 41 features a treble clef with a key signature of three sharps (F#, C#, G#) and a bass clef with a key signature of three sharps. The treble staff has a forte (*f*) dynamic and a slur over a series of eighth notes with fingerings 5, 3, 5, 3, 2, 1, 2, 1. The bass staff has a slur over a series of eighth notes with fingerings 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Measure 42 features a *dim.* (diminuendo) dynamic and a slur over a series of eighth notes with fingerings 5, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. The key signature changes to three flats (Bb, Eb, Ab) at the end of measure 42.

43

Calmato

Measures 43 and 44 of a piano piece. Measure 43 features a treble clef with a key signature of three flats (Bb, Eb, Ab) and a bass clef with a key signature of three flats. The treble staff has a *pp* (pianissimo) dynamic and a slur over a series of eighth notes with fingerings 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. The bass staff has a slur over a series of eighth notes with fingerings 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Measure 44 features a slur over a series of eighth notes with fingerings 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. The key signature changes to two flats (Bb, Eb) at the end of measure 44.

45

Measures 45 and 46 of a piano piece. Measure 45 features a treble clef with a key signature of two flats (Bb, Eb) and a bass clef with a key signature of two flats. The treble staff has a slur over a series of eighth notes with fingerings 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. The bass staff has a slur over a series of eighth notes with fingerings 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Measure 46 features a slur over a series of eighth notes with fingerings 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. The key signature changes to one flat (Bb) at the end of measure 46.

47

Measures 47 and 48 of a piano piece. Measure 47 features a treble clef with a key signature of one flat (Bb) and a bass clef with a key signature of one flat. The treble staff has a slur over a series of eighth notes with fingerings 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. The bass staff has a slur over a series of eighth notes with fingerings 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Measure 48 features a slur over a series of eighth notes with fingerings 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. The key signature changes to no sharps or flats at the end of measure 48.

49

Measures 49 and 50 of a piano piece. Measure 49 features a treble clef with a key signature of no sharps or flats and a bass clef with a key signature of no sharps or flats. The treble staff has a slur over a series of eighth notes with fingerings 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. The bass staff has a slur over a series of eighth notes with fingerings 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Measure 50 features a slur over a series of eighth notes with fingerings 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. The key signature changes to one sharp (F#) at the end of measure 50.

51 **Tempo I** *ppp* *8va*

53

55

57

59 *pp*