

RICERCARE

*Collection de manuels pratiques d'analyse musicale dirigée par
Naji Hakim et Marie-Bernadette Dufourcet*

德彪西24首钢琴前奏曲分析

Claude DEBUSSY

Préludes pour piano

Livre 2

〔法〕马塞尔·比奇 著

龚晓婷 译

Analyse de Marcel BITSCH

人民音乐出版社

RICORDARE

remember what you've written down
the information you need

德彪西24首钢琴曲乐曲分析

Claude DEBUSSY

Études pour piano

卷2

DEBUSSY 钢琴 4手 4部
1905年

编配者: 陈其钢/陈其钢

陈其钢/陈其钢

德彪西 24 首钢琴前奏曲分析

第二册

〔法〕马塞尔·比奇著

龚 晓 婷译

人民音乐出版社

目 录

前 言	2
13. 雾	4
14. 枯萎的落叶	6
15. 维诺门	8
16. 善舞的仙女	10
17. 欧石南	12
18. 怪癖的拉文将军	14
19. 月色满庭台	16
20. 水 妖	20
21. 向匹克威克致敬	22
22. 埃及古壶	24
23. 交替三度	26
24. 焰 火	28

前言

为德彪西钢琴《前奏曲》第二册的创作时间注明精确的日期,要比为第一册注明日期更加困难,它创作于1910—1913年。这个阶段同时也是另外两部代表作诞生的时间:《圣塞巴斯蒂安之殉难》(1911年)和芭蕾舞《比赛》(1912年)。

在1910年至1913年间在巴黎发生了两件音乐界的大事:贾吉列夫(S. de Diaghilev)率领的俄罗斯芭蕾舞团,在巴黎第一次上演伊戈尔·斯特拉文斯基的《彼德鲁什卡》(1911年)和《春之祭》(1913年)。作为这位俄罗斯作曲家的朋友和支持者,德彪西非常了解这些创新的谱子,而斯特拉文斯基对后者的影响也十分明显。与第一册相比,第二册标志着德彪西音乐语言的某种演变。这种演变不仅涉及到旋律的创新和从有时达到双调性的和弦的叠置中产生出来的和声的丰富性,而且涉及到复合节奏。^①

钢琴写作广泛地铺展在整个键盘中,延续了李斯特的写法,几乎经常要求使用三行谱表。

如同第一册《前奏曲》一样,这部新的《前奏曲》经常令人联想到各种风景(《雾》、《枯萎的落叶》、《欧石南》);它们(指前奏曲)从传统的古代文化(《埃及古壶》)、远东(《月色满庭台》)或西班牙(《维诺门》)中汲取了灵感。如同盎格鲁-撒克逊(英国)人的幽默场景(《怪癖的拉文将军》、《向匹克威克致敬》)一样,超自然的精灵(《善舞的仙女》、《水妖》)也在这些前奏曲中找到自己的位置。在《交替三度》和《焰火》中,钢琴精湛的技艺被大大发挥。

作品的标题,在这里仍然放在每部作品的结尾而不是开始,作者在每一首前奏曲中探寻各种对应的东西,而不是进行单纯的描写。德彪西《前奏曲》不是“音乐的图画,而是对一种气氛、一种心理状态的复杂而细腻的再现,是象征主义音乐的代表作”(康代语,R. de Candé)。

每首前奏曲的明确的调性是通过放在谱号上的变音记号的选择而显示出来的。这个调性提示出每首前奏曲的总体色彩,它是一种所谓象征的调性(巴利夫, Cl. Ballif),德彪西通过借用古代调式、创造个性化的调式、使用整个全音阶,而大大地丰富了这种调性。但是它们和作品中主要调性的联系从没有被中断过^②。

① 参看《水妖》和《烟火》的结尾。

② 阿尔布雷基认为,“德彪西对统一调性的迷恋与印度音乐家在‘拉加’(印度传统音乐的旋律类型—译者注)里对统一调性的迷恋是同出一辙的”。关于这个问题,参看第一册前奏曲的分析手册的前言。

在《前奏曲》第一册分析手册中有一个可供读者参照的简短的文献目录。^①我们将一部新近出版的研究著作的标题增添到这个文献目录上。^②如同前一册分析手册一样,本分析手册也没有对作品进行完整的、全面的分析,而是提供了一些简单的路标,便于读者进行有趣的、引人入胜的个人研究工作。

每首前奏曲的分析都可在相对照的两页看到:

左边页:每个片段的开始是用粗字体的小节数标记。字母提示读者参考右边页上的谱例(a、b、c:重要的主题动机;x、y、z:作品的声音背景)。“调性”这个术语应该按照调性或调式“色彩”的广义概念来理解(参见上面的说明)。

页码的下面:标题的来源,与音乐、造型艺术或文学作品的密切关系。

右边页:音乐谱例——有时减缩为开头几小节或开头部分——是极端简化的。没有八度的重叠,没有轻重与速度的标记,只是在谱子中的位置提示。

页码的下面:关于音乐谱例的评注。引号中的引语是德彪西自己写的,除非有相反的提示。

为了能够理解这本手册中的分析,读者最好参考由豪厄特(R. Howat)和埃尔费(Cl. Helffer)(巴黎,Durand - Costallat 出版社,1985年)合作出版的《前奏曲》大型音乐研究版本。在这部不容忽视的学识渊博的巨著中,我们可以找到《前奏曲》完整的年表及其概括性的一般特征、标题的来源,在附录中还有一份含有不同稿本、修订和批语的注释。本书中大部分历史资料正是来源于此。

马塞尔·比奇

① 马塞尔·比奇(Marcel BITSCH),《德彪西钢琴前奏曲第一册的音乐分析实用手册》(Combre 出版社,巴黎,1995年)

② 约瑟夫-弗朗索瓦·克莱美(Joseph - François KREMER),《与马塞尔·普鲁斯特〈追忆逝水年华〉相对应的德彪西钢琴〈前奏曲〉》。见马塞尔·比奇的《音乐分析》(Kimé 出版社,巴黎,1996年)。

13. 雾

片 段 组	小 节 数		谱 例	调 性
I	1	声音的背景。	x	C
	1	左手平行三和弦的旋律。右手色彩斑斓的和声。第 4 小节的属和弦。	a	
	5	下方的主音的持续。第 9 小节的属和弦。		
II	10	左手持续的属和弦。右手是长时值音符下 $\sharp F$ 大调的色彩斑斓的琶音。		
	14	左手的持续音组。		
III	18	切分的半音化动机。	b	
	20	持续的声音背景(x)。		
	22	动机(b)变为自然音阶式的。		
IV	24	重新开始和弦化的旋律(a)。右手色彩斑斓的琶音。第 27 小节的属和弦。		
	29	急速经过音群式的琶音。		
V	32	音响效果。	y	c
	33	内声部六和弦式的和声化旋律。	c	
	36	移调的旋律。		
VI	38	动机(b)在低音区重现。		
	41	低音区缩小时值的动机(b)。		
VII	43	下方的主持续音。左手被分割的和弦化旋律。右手色彩斑斓的琶音(x)。		C
	47	三个八度上的高音动机(b)。和弦式旋律的分裂。		
	50	动机的开始部分(b)。旋律中断在一个疑问的减三和弦上。		

* 七个片段组分为四部分: $17 + 14 + 11 + 10 = 52$ 小节

注 释:

这幅风景画的灵感是否来源于特纳(Turner)的一幅水彩画?或是来源于康斯坦布尔(Constable)的一幅油画?没有人知道。总体色彩是 C 大调(左手和弦的旋律)。右手的琶音造成了类似轻雾的声音效果(键盘上的黑键)。

作品的出发点: C 大调和弦和 $\flat G$ ($\sharp F$) 大调和弦的重叠。这是“彼德鲁什卡和弦”(德彪西在斯特拉文斯基之前早就使用过)。

参看:《善舞的仙女》和《焰火》。

八度上的切分动机预示着《埃及古壶》的半音化。

在最后的小节,和声被中断。左手减三和弦,右手是 $\flat A$ 音。

参看:《原野上的风》(《前奏曲 I》)。

音乐谱例

1 Modéré

x

a

b

y

c

Un peu retenu

音乐谱例评注

x. “极其均匀和轻快的”。

a. “左手比右手稍突出一点”。

b. 两个八度上的半音化动机（最低音与最高音）。中心音： $\sharp C$ 。

y. 左手和弦化的旋律由高音区连续的琶音（ $\sharp D - \sharp G$ ）伴奏。

三全音的关系：

c. 左手中心音 D 周围一连串的音。

14. 枯萎的落叶

片 段 组	小 节 数		谱 例	调 性
I	1	被平行七和弦和声化的以八度奏出的阿拉伯式音阶。主音 $\sharp C$ (第2小节)。	a	$\sharp c$
II	6	半音化的七和弦。下方的属持续音(A)。		D
	10	九和弦的渲染。下方的属持续音(G)。		C
III	15	在中音区的阿拉伯式音阶。主音 $\sharp C$ (第15小节)。		$\sharp c$
IV	19	低音区固定的节奏型(下方的 $\sharp G$ 持续音)“更活跃一点”。		
	21	附点节奏的上行动机(全音阶)。		
	25	左手“稍突出的”旋律。下方的 $\sharp G$ 音的持续。右手三和弦构成的固定音型。	b	
V	31	下方主持持续音($\sharp F$)上的军号合奏般的三和弦。	c	$\sharp F$
	37	下方属持续音($\sharp G$)上的高音的动机(c)。		
VI	41	下方的主持持续音上再现八度奏出的最初的阿拉伯式音阶(a)。		$\sharp c$
VII	47	扩大时值的军号合奏般(c)的远方回声。		
	48	下方的 $\flat B$ 持续音。在低音区以八度奏出的下行半音化旋律。		
	50	下方的主持持续音($\sharp C$)。八度奏出的下行自然音阶的旋律。时值扩大。		$\sharp C$

* 七个片段组分为三部分: $18 + 22 + 12 = 52$ 小节

注 释:

秋天的风景。 $\sharp c$ 小调的伤感的色彩。通过精致的和声来表现视觉和嗅觉的印象,这种转移(通感)的手法已经被德彪西的《飘荡在晚风中的声音和香味》(《前奏曲 I》)所尝试。

阿拉伯式音阶(a)令人回忆起《牧神午后》。人们将重新找到——作者的独特用法——德彪西后来在《月色满庭台》中将再度使用这种音阶。

附加二度与增四度的大七和弦是拉威尔喜欢的和弦之一。

第二部分中军号合奏般嘹亮的三和弦令人想起《节日》(为管弦乐队而作的《夜曲》, 1900年)。

音乐谱例

Lent et mélancolique

a

Example 'a' is a piano piece in 2/4 time, marked 'Lent et mélancolique'. It begins with a treble clef and a key signature of three sharps (F#, C#, G#). The melody is composed of eighth and sixteenth notes, with a descending line in the second measure. The bass line features a steady eighth-note accompaniment. A first ending bracket spans the final two measures. A tempo change to 8b is indicated below the staff.

b

Example 'b' continues the piece, starting at measure 25. The treble clef remains, and the key signature is consistent. The melody continues with eighth notes. The bass line features a series of chords, with a tempo change to 8b indicated below the staff.

c

Example 'c' begins at measure 31, marked 'Plus lent'. The treble clef is used, and the key signature is three sharps. The melody is characterized by long, sustained notes and a tempo change to 8a. The bass line features a series of chords, with a tempo change to 8b indicated below the staff.

音乐谱例评注

- a. “持久柔和且非常有表现力的”。
- b. 在中心音 $\sharp G$ 周围的一连串音。
- c. 三和弦, 附点节奏, “十分强调的”, “突出的”。

15. 维 诺 门

片 段 组	小 节 数		谱 例	调 性
I	1	声音的背景。哈巴涅拉的节奏将出现在整个乐曲的低音区。 茨冈人单调的歌曲。下方的主音的持续。 特有的安达卢西亚装饰音。 模进的尾声。	x	$\flat D$
	5		a	
	13			
	17			
II	25	以八度奏出的懒洋洋的三连音旋律。 固定的节奏。“带有特性的”中音区。 平行三度的半音化旋律之后是三和弦。	b	
	31			
	33			
III	42	声音的背景。再现引子(x)。 以八度奏出充满激情的歌唱。	c	$\flat D$
	44			$\flat B$
IV	50	讽刺的插曲。 优雅的插曲。 过渡。“有节制地”。下方的属持续音。		$\flat D$
	55			
	62			
V	66	重新开始平行三度奏出的单调旋律(a)。装饰音的变化。 模进的尾声。		$\flat D$
	75			
VI	83	(b)以弱奏在遥远的高音区重现。 最后强奏的嘹亮的巨响。弱奏的附加九度的三和弦的结尾。		F
	85			$\flat D$

* 六个片段组分为三部分: $41 + 24 + 25 = 90$ 小节

注 释:

这个作品可能是德彪西从格拉那达著名的阿尔汉布拉宫中之门的照片中所获得的灵感。在哈巴涅拉的固定节奏上进行的音乐改编,表现出在洒满强烈光线的围墙和建筑物内清凉的阴暗处之间所产生的剧烈反差。

$\flat D$ 大调的总体色彩在中央插部让位于 $\flat B$ 大调这一更清晰的调性。

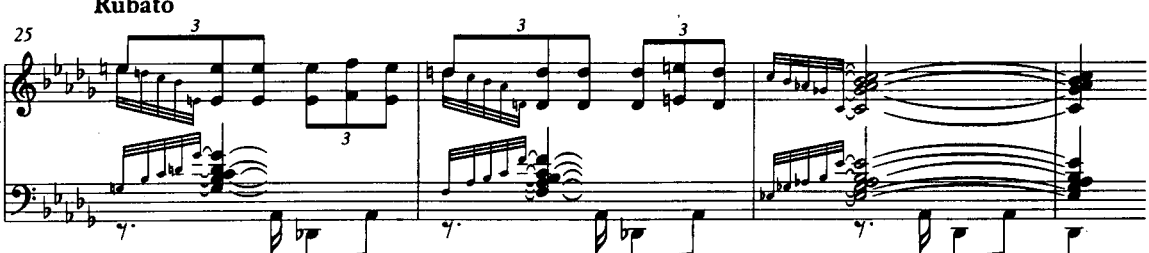
参看:《格拉那达的黄昏》(《版画集》,1903年)和《中断的小夜曲》(《前奏曲 I》)。1895年拉威尔的《哈巴涅拉》(《西班牙狂想曲》)。

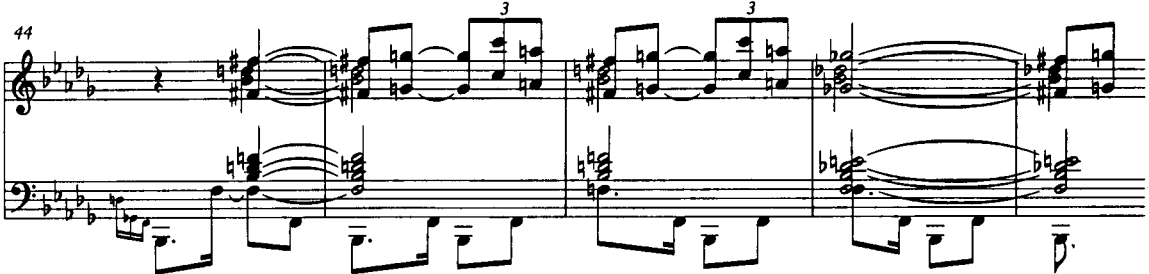
音乐谱例

Mouvement de Habanera

x

a

b

c

音乐谱例评注

- x.** “特别强烈和富于激情的轻柔的鲜明对比”。强奏、激烈的。
- a.** “非常有表情的”。练声曲。中心音： $\flat E$ 。
- b.** 旋律与低音之间双调性的效果。
- c.** “富有情感的”，切分旋律的重复。

16. 善舞的仙女

片段组	小节数		谱例	调性
I	1	引子。声音的背景。爱尔菲(精灵)和仙女轻盈的世界。	x	$\flat D$
	5	$\flat E$ 大和弦。右手 $\flat B$ 音上的颤音。		
II	13	左手断奏的旋律。		
	15	$\flat A$ 音上的颤音(属音)。增二度和弦和急速经过音群式的琶音(第 16 小节)。		
	17	$\flat E$ 大和弦。		$\flat E$
III	24	仙女的舞蹈。在三个八度上演奏的柔软的旋律。下方的属持续音。	a	$\flat D$
	28	过渡。左手断奏的音阶。		
IV	32	以八度奏出的懒洋洋的旋律。中间的属持续音(A - B)。节奏上很自由。		E
	36	恢复速度,“有表现力的”。安静下来。		
V	42	回到主要的调。右手半音化。下方的属持续音。		$\flat D$
	52	舞蹈结束。半音化和弦。下方的主持持续音。附加六度的三和弦(第 56 小节)。		
VI	57	装饰的琶音。在中音区的“有表情的”主题(第 58 小节)。下方的主持持续音(第 60 小节)。	b	
	67	重新开始以八度奏出的“温柔的”主题。		
VII	73	插部。A 音上持续的高音颤音。半音化和弦的旋律(第 75 小节)。	c	C
	77	下方的属持续音。附加六度的九和弦。		
VIII	88	A 音上层层排列的颤音。半音化和弦的旋律(第 92 小节)。		
	94	下方的属持续音。附加六度的九和弦。		
IX	101	再现引子。声音的背景(x)。		$\flat D$
	105	$\flat E$ 大和弦。		
	117	在低音区再现无伴奏的动机(b)。		
	121	轻盈的结尾。高音 $\flat D$ 。		
	122	中音区主持持续音上的音乐的引用。		

* 九个片段组分为四部分: $23 + 33 + 44 + 27 = 127$ 小节

注 释:

这首轻盈的谐谑曲的创作灵感有可能来源于英格兰的一件雕刻作品。在引子中,与《雾》中双手的安排刚好相反。这里,主要的 $\flat D$ 大调被右手表现出来(在黑键),而左手(在白键)营造出作者所需要的富有光彩的声音效果。这个轻盈的双调性游戏只是坚持了很短的时间。作品以一段引用的音乐作为结束:韦伯的歌剧《奥伯龙》中圆号演奏的三个音符。

参看:《水妖》和《帕克之舞》(《前奏曲 I》)。

音乐谱例

Rapide et léger

1

x

5

5

5

5

5

Rubato

24

a

57

b

En retenant

73

c

8b.....

音乐谱例评注

x. 引子的和声模式:

a. 自然音阶的旋律。节奏上很自由。

b. 旋律和低音之间的双调性效果。在中音区“有表情的”主题。

c. 和弦化的旋律(第 75 小节)。“柔和并富于幻想的”。

17. 欧 石 南

片 段 组	小 节 数		谱 例	调 性
I	1	阿拉伯式的五声音阶。完满的终止(第 5 小节)。	a	$\flat A$
	6	过渡。不同的三和弦。新的色彩($\flat G$ 音)。		
II	8	二度动机。上行和下行的音阶。有表情的半音化对位。	b	
	11	八度旋律之上的有表情的对位化旋律。		
III	15	插部。快速琶音化的急速经过音群。 $\flat E$ 大和弦的终止(第 16 小节)。	c	
	17	以逐渐延长音符时值作为过渡。		
IV	19	“柔和而轻快的”插部。		$\flat D$
	21	新的色彩($\flat B$ 音)。下方的属持续音。模进结束时意外的转调。		
V	23	中央插部。下行的五声音阶琶音。中间的属持续音。下方的主持续音。	d	$\flat B$
	27	左手以八度奏出富有表情的阿拉伯式音阶。		
VI	29	“柔和的”附加六度的属九和弦。琶音下行然后上行。		F
	31	前面小节的移调。		
VII	33	重新开始下行的五声音阶式的琶音(d)。新的色彩($\flat G$ 音)。		$\flat B$
	37	向主要调式返回。 $\flat A$ 大调属和弦(第 37 小节的结尾)		
VIII	38	再现二度动机(b)。有表情的半音化对位。		$\flat A$
	41	八度旋律之上的有表情的对位化旋律。下属音上被中断的终止(第 44 小节)。		
IX	44	在低音区的最初的阿拉伯式的五声音阶(a)。 $\flat D$ (下属音)三和弦。		
	46	“柔和保持住”的八度奏出的半音化对位。完满终止(第 49 小节)。		

* 九个片段组分为三部分: $22 + 15 + 14 = 51$ 小节

注 释:

在苏格兰的荒野上,欧石南的中心,一个孤独的牧人吹着芦笛。这个作品与《亚麻色头发的少女》(《前奏曲 I》)具有明显的相似性。类似双簧管吹奏出的五声音阶的旋律,新鲜且朴实,令人回想起拉斐尔前派某幅油画的构思与色泽。

田野景色的古风还是由大量的终止式加以强调。在中央插部中, $\flat A$ 大调的总体色彩让位于欢快的 $\flat B$ 大调。

音乐谱例

1 Calme

a

8

b

15

c

Un peu animé

23

d

The musical score consists of four systems, each with a label (a, b, c, d) and a measure number. System a starts at measure 1 and is marked 'Calme'. System b starts at measure 8. System c starts at measure 15. System d starts at measure 23 and is marked 'Un peu animé'. The key signature has one sharp (F#). System a shows a single staff with a melody. System b shows a grand staff with a complex texture. System c shows a grand staff with a rapid passage. System d shows a grand staff with a lively tempo marking 'Un peu animé'.

音乐谱例评注

- a. “柔和而富有表情的”。柔和的旋律曲线。重复的大六度下行。
- b. 被处理成复调的器乐化旋律。
- c. 变格(IV - I)的连接伴奏下的急速经过音群式的琶音。
- d. “欢乐的”。纯五度($\flat B$ 、F)的跳进刚好呼应低音(F、 $\flat B$)的进行。

18. 怪癖的拉文将军

片 段 组	小 节 数		谱 例	调 性
I	1	引子。小号般的呼唤(C音上)。三度音程连接的断奏三和弦。	x ¹	F
II	11	副歌。下方的主持续音上的有节奏的五声音阶旋律。反拍子的伴奏。	a	
III	19	重新开始副歌(a)。走向g小调。低声部的三全音(♭A、D音)进行(第25小节)。		
	31'	下方的属持续音上的强奏的倚音和弦。属七和弦(第33小节)。		
IV	35	结尾。下方的主持续音上的副歌(a)。半音化的和声配置。小号般的呼唤(F音上)。		
V	46	三度音程连接的连奏三和弦。	x ²	♭D
	47	有节奏的。下方的属持续音。		
	51	断奏的平行三和弦配置的调式化的歌曲。	b	
VI	58	重新开始左手下行半音伴奏的连奏三和弦。		
	59	有节奏的。下方的属持续音。		
	63	调式化的歌曲(b)。		
	65	以八度奏出的切分节奏的呼唤。		
VII	70	副歌(a)。有节奏的五声音阶旋律。参照第11小节。		F
VIII	78	重新开始副歌(a)。参照第19小节。		
	90	强奏的倚音和弦。参照第31小节。		
IX	94	结尾。“非常有节制的”♭G大调的副歌(a)。		
	99	“活跃的”。左手附加了半音的引子(x')中的和弦(第101小节)。		♭G
	103	强奏的反拍子不协和和弦(在下属音和属音上)。小号般的呼唤。		F

* 九个片段组分为三部分: 45 + 24 + 40 = 109 小节

注 释:

德彪西所描绘的音乐厅场景, 受到了1910年至1911年间巴黎一个滑稽可笑的美术杂技演员的表演所启发。“拉文将军”僵硬机械的步态令人不能不想起斯特拉文斯基的木偶(《彼德鲁什卡》, 1911年)。这个新的幽默的盎格鲁-撒克逊人的例子接近《木偶的步态舞》(《儿童乐园》, 1908年)和《游唱艺人》(《前奏曲I》)。为了给这些丑角的滑稽动作伴奏, 钢琴尽力在整个作品中模仿爵士乐队的不容置疑的节奏与音响。