

管弦乐总谱

德彪西 / 曲

前奏曲
《牧神午后》

人民音乐出版社

管弦乐总谱

前奏曲《牧神午后》

〔法〕德彪西作曲

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

前奏曲《牧神午后》：管弦乐总谱 / (法) 德彪西作
曲。-北京：人民音乐出版社，1981.3

ISBN 7-103-02233-X

I . 前… II . 德… III . 管弦乐 - 前奏曲 - 总谱 - 法国
IV . J657.61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 50957 号

责任编辑：张雪松

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码:100036)

[Http://www.people-music.com](http://www.people-music.com)

E-mail:copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京朝阳隆昌印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开 1.5 印张

1981 年 3 月北京第 1 版 2001 年 6 月北京第 5 次印刷

印数：11,561—14,580 册 定价：4.60 元

版权所有 翻版必究

发现质量问题请与出版社联系

关于前奏曲《牧神午后》

管弦乐前奏曲《牧神午后》，是法国作曲家德彪西(Claude Debussy，1862—1918)的代表作之一，也是标志作曲家印象派音乐风格成熟的第一部作品。1894年完成，同年在巴黎首次演出。

《牧神午后》根据法国象征派诗人马拉美(S·Mallarme, 1842—1898)的同名诗篇而作。牧神，系指古罗马神话中半人半羊模样的农牧之神。原诗晦涩难懂，英国文学家埃德蒙·戈斯(Edmund Gosse, 1849—1928)曾把它意译如下：

“牧神——一个憨直、好色、多情的神——拂晓时在森林里醒来，尽力回想他在昨天午后的经历。他分辨不清：究竟他真是幸运地接受了那洁白和金黄色的仙女——她们是那么温柔和放纵——的访问呢？还是，他那想保留的记忆只是一个幻影？幻影是不会比他从自己的笛子里吹出来的一连串干燥的音符更真实的。但是，肯定地，在那边闪光的湖里棕色的苇丛中，当时和现在，都有着洁白的动物。她们是天鹅吗？不是！是潜在水里的仙女吗？或许是！这种美好经历的印象变得越来越模糊了。为了保留它，他情愿辞退他在森林里的神位……美好的时刻逐渐淡漠了；他永远不会知道这究竟是亲身经历还是做梦。太阳是温暖的，草地是柔软的；他重又把身子蜷成一团睡起觉来……以便他可以进入更有希望的睡梦之林，去追寻那可疑的心醉神迷的情境。”

德彪西以他独特、精细的音乐语言，表达了诗歌中介于现实与梦幻之间的这种朦胧、飘忽、神秘的境界。马拉美在听了后给德彪西写信说：“你的《牧神午后》不仅与我的诗没有造成什么不和谐，相反，它以微妙、敏感、迷离的衬托提高了它。”

全曲结构自由，没有严格的曲式，大体可分为三个段落：

第一段（1—36小节），中间段（自37小节起， $18 + 24 + 15$ 小节），第三段（再现）（94—110小节）。

乐曲开始的主题，由长笛吹出，并在乐队稀微的不协和音响的衬托下，以各种变化贯穿全曲，描划出神话世界的幻境和牧神倦怠、恍惚的情态：

（第一主题）

中间段由三个部分组成；除第三部分是主题的“假”再现外，第一、二部分的两个主题（第二、第三主题）与第一主题形成对比，并使乐思有了更大的起伏。

（第二主题）

（第三主题）

最后，乐曲又回到长笛吹奏的第一主题，在更加轻柔的背景下逐渐消失。

德彪西为了表现作品特定的意境，在创作手法上进行了一系列大胆的革新。它的最大特点是调性的微弱和模糊。作品有调性，

但是调性不是通过传统的和声功能来确立的，而只是在个别关键的地方给以某种特殊的暗示。另一方面，在这首作品中，除了半音阶的旋律外，还使用了大量的三全音（三全音是最不稳定的音程，中世纪理论家称它为“音乐的魔鬼”；旋律与和声的三全音进行，往往使调性模糊），如第1、2小节的*C与G两音之间；第3——5小节的E大调（分解）三和弦与*A、^bB音上的七和弦之间等。这里的不协和和弦也不再象传统的和弦那样需要“解决”，而同主和弦一样，取得了音响上的独立性。在乐曲发展过程中，三全音又进一步扩充，成了全音音阶（如第32、33、35、36小节）。德彪西以此突破了大小调功能体系的限制，同时又以他自己独特的方式发展了传统的和声。

乐曲的节奏，适应内容的需要，也得到了新的处理。在这首作品中，节奏（每小节九、六、十二、三、四拍等）失去了它惯有的强弱规则交替的性质，缺乏向前推进的动力，而呈现出一种“懒散”地流动着的状态。

德彪西在这首作品中，还提高了作为音乐表现手段之一的音色的重要性。他使用了小型乐队，主要是木管、弦乐和竖琴。没有小号和长号，木管则以低音区音色为主。圆号和弦乐经常加弱音器，弦乐有时细分为八至十个声部。打击乐只有全曲结束前加入的古钹。这一切所造成的柔和、奇异的音响，就象整个画面被蒙上了一层薄纱一样。

《牧神午后》在欧洲传统音乐的基础上，以它在调性、节奏、音色等方面独创性，形成了一种新的所谓“印象派”的语言，从而打开了现代音乐的一条新的道路，在西方音乐史上占有十分重要的地位。

钟子林

乐 队 编 制

3	Flûtes	长 笛 3
2	Hautbois	双簧管 2
	Cor. Anglais	英国管
2	Clarinettes en La	单簧管 2(A)
2	Bassons	大 管 2
4	Cors a Pistons en Fa	圆 号 4(F)
	Cymbales antiques	古 镲
2	Harpes	竖 琴 2
	Violons	小 提 琴
	Alto	中 提 琴
	Violoncelle	大 提 琴
	Contrebasse	低 音 提 琴

前奏曲《牧神午后》

P R É L U D E
L'Après-Midi d'un Faune.

德彪西

C. Debussy

(1862—1918)

Très modéré

1. Solo

p doux et expressif

3 Flûtes

2 Hautbois

Cor Anglais

2 Clarinettes en La

2 Bassons

4 Cors à Pistons en Fa

Cymbales antiques

2 Harpes

Violons

Alto

Violoncelle

Contrebasse

*1. accordez,
LA♯-SIB, DO♯-RÉ♭, MI♯-FÀ♭, SOL♯-LA♭*

Fl.

Hb. *p*

Cl. *p*

{ cor (Fag.) *p*

Hp.I { *1° glissando* *#f* *glissando* *#f*

Hp.II { *pp* *rd.* *(sourdine)* *diss.*

{ Vl. *(sourdine)* *diss.* *pp*

A. *(sourdine)* *pp* *(sourdine)* *diss.* *pp*

Vc. *pp* *rd.* *pp*

Cb. *pp*

This page of a musical score contains ten staves, each representing a different instrument or section of the orchestra. The instruments listed from top to bottom are: Flute (Fl.), Bassoon (Hb.), Clarinet (Cl.), Horn (Fag.) (with two staves), Double Bass (Hp.I), Trombone (Hp.II), Violin (Vl.), Alto (A.), Bassoon (Vc.), and Cello (Cb.). The score is set in a 2/4 time signature. Various musical markings are present, including dynamics such as *p* (piano), *#f* (forte), *pp* (pianissimo), *rd.* (rallentando), and *diss.* (dissolve); performance techniques like *glissando*; and dynamic changes like *(sourdine)* (with soft dynamic) and *diss.* (dissolve). The notation consists of standard musical notes and rests on five-line staves.

Fl.

Ct.

Co. (Fcl.)

Hp. II.

Vcl.

Vcl.

Cb.

1. Solo

p

pp

à 2

Fl.

Nb. *p* *expressif*

Cl.

Bass. *p*

Cor (Tb.) *p* 1.2. 3.4.

V.I.

A.

Vc.

Cb.

1. et 2.

F1 P cre - scen - do f —

Hb P cre - scen - do f —

C.A. P cre - scen - do f —

Cl P cre - scen - do f — dim. et retenu

Bssr. P cre - scen - do f —

Cor (Fa) 1. P cre - scen - do f — dim.
3. P cre - scen - do f — dim.

Alto div. —

Vln. position nat. cresc. —

Xylo. cre - position nat. scen - do f —

A. cre - position nat. scen - do f —

Vc. cre - scen - do f —

Cb. Unies cresc. —

2. Légerement et expressif
4. Solo

Fl. 4. Solo *p*

Cor (Fa) 2. *pp*

Hp.I. 4. *pp*

Hp.II.

V.I.

A. *pp*

Vc. *pp*

Cb. *xix* *pp*

Musical score page 7 featuring eight staves for different instruments:

- Fl.**: Playing eighth-note patterns.
- Hr. I**: Playing sixteenth-note patterns with grace notes.
- Hr. II**: Playing eighth-note patterns.
- Trom.**: Playing eighth-note patterns.
- Vl. I**: Playing eighth-note patterns, dynamic *p*.
- A**: Playing eighth-note patterns, dynamic *p*.
- Vc.**: Playing eighth-note patterns, dynamic *p*.
- Cb.**: Playing eighth-note patterns.

The score includes various dynamics such as *p*, *pp*, and *mf*. Measure numbers 5 and 6 are indicated above the staves. The page number 7 is in the top right corner.

Musical score page 8, featuring ten staves of music for various instruments. The instruments and their dynamics are as follows:

- Fl.**: Dynamics *p*, *p*.
- CL.**: Dynamics *p*.
- Bass.**: Dynamics *p*.
- Cor (Fag.)**: Dynamics *p*, *p* (2nd ending).
- Hp. I**: Dynamics *pp*, *s*.
- Hp. II**: Dynamics *p*.
- VI. II.**: Dynamics *pizz.*, *pizz.*, *div. arco*, *pizz.*
- A.**: Dynamics *pp*, *pizz.*, *arco*.
- Vc.**: Dynamics *unis. pizz.*, *arco*.
- Cb.**: Dynamics *pp*.

Musical score page 9, system 1. The score includes parts for Flute (FL), Bassoon (Cor.), Alto (A.), Violin (Vcl.), and Cello (Cb.). The flute has a melodic line with grace notes and slurs. The bassoon provides harmonic support. The alto and violin play rhythmic patterns. The cello provides harmonic support. Measure 2 begins with a dynamic change.

Musical score page 9, system 2. The score includes parts for Flute (FL), Bassoon (Bassn.), Viola (Vl.), Alto (A.), Violin (Vcl.), and Cello (Cb.). The flute plays a rhythmic pattern with sixteenth-note groups. The bassoon and violins provide harmonic support. The viola and alto play eighth-note patterns. The cello provides harmonic support. Dynamics include *f*, *p*, *tr.*, *div.*, *unis.*, *dim.*, *dto.*, *p*, *dim.*, and *div.*

(3)

Fl. *p*

Cl. *p* *f* *p*

sourdines

p

sourdines

p

B.P. *p*

V.I. *ôter vite les sourdines* *p*

A *ôter vite les sourdines* *p*

Vc *ôter vite les sourdines* *ff* *p*

Cb *pizz.* *p*