

德彪西与印象派音乐

王莉楠 (厦门大学艺术学院音乐系 福建厦门 361000)

摘要: 德彪西是印象派音乐的代表,他在法国音乐传统的影响下,结合了东方音乐,将法国印象派艺术手法运用到音乐上,创造出印象派音乐,他在音乐创作上的创新对后世音乐的发展产生了深远的影响。

关键词: 德彪西;印象派;音乐

德彪西的音乐可以说是独树一帜,他的创作与古典主义音乐、浪漫主义音乐相去甚远。他的创作中你无法看到古典主义音乐结构的严谨性、深刻的逻辑性,也看不到拥有丰富情感的浪漫主义音乐,与之相代替的是诡异莫测、奇怪并带有幻想性和朦胧性的音乐和声。德彪西的音乐具有划时代的意义,尤其是他那独树一帜的“印象主义”风格音乐充满了特色,对后世现代音乐起到了深刻影响。德彪西将当时美术艺术中印象主义其理论应用到作品中,发展成为印象主义,成为印象主义音乐的创始人。

第一次接触德彪西的印象主义音乐,与过去惯有的模式音乐差别巨大,一种新奇的听觉是如此与众不同,如莫奈、马奈的画作一般心游万仞胡思乱想。德彪西这位现代音乐的开创者,开发了任何音乐家都没有发现过的、奇怪的音乐世界,他的音乐如一百个读者对哈姆雷特有一百种理解一样,不同人对德彪西的理解也不一样。在乐理中,大调和小调音阶是由七个音组成,大调与小调音阶的区别是半音的位置,而德彪西在写作是之所以其音乐听起来十分奇特之处在于他不常使用那些古典音乐中传统所用的大小调音阶。他经常使用全音阶并有时候会使用早期教堂音乐的古老调式。德彪西最经常运用有六个全音而完全没有半音的音阶,因此他的作品旋律听起来尤为奇特,正如马拉美评价德彪西的音乐:“我从来没有料到像这样的东西。这音乐把我想象的感情汲取出来,赋予它一种比色彩更热情的背景。”德彪西对音乐一反传统大概也只有他敢这样做了,大概没有任何一个音乐家有比他更加敏锐的耳朵,德彪西的作品实际上比其他作曲家运用了更多的泛音。

《牧神午后》是德彪西印象派音乐的主要代表作之一。乐曲一开始凄美而悠然的长笛悄然吹出,有种异质的美,接着木管和法国圆号幽深莫测地飞珠跳玉般溅起,时而插入清脆的竖琴,之后弦乐的加入使得那种飘忽委婉的感觉让人难以忘怀。如天边划来的一叶小舟,风帆飘动。你能感觉到这世界上竟然还有如此新奇的音乐语言,能够把诗与图画、感情与感官如此完美地结合在一起。德彪西特别钟爱使用木管和竖琴,把这两种乐器的个性和特殊发挥到淋漓尽致并且新颖别致。《牧神午后》被誉为印象派音乐的第一步作品,成为音乐会上法国作曲家管弦乐作品演出频率最高的作品。德彪西也曾自负地表示出对古典音乐作曲家的鄙

视,他认为莫扎特的音乐只是可以偶尔听一听的古董,贝多芬的音乐只是胡乱的和声相配;说柴可夫斯基的音乐幼稚浅薄,瓦格纳的音乐犹如披着沉重的铁甲等,他的口出狂言几乎否定了大部分作曲家而唯我独尊自傲地颠覆着一切,企图创作出新的音乐形式,不过德彪西确实做到了,他的音乐的确颠覆了以往的传统音乐,创造出了音乐崭新的形式,拉开了现代音乐的新篇章。一个时代有一个时代的音乐,无法彼此逾越与取代,德彪西的成就就是得天独厚的,只有处在那个时代才有可能创作出那样别具一格的音乐。声音的历史便是内心的历史,也是构成外部世界的历史的一部分。

德彪西敏感的耳朵使得他能够在管弦乐队里使用各种乐器的不同组合来达到柔和的音响效果。英国评论家大卫在撰写关于德彪西的音乐的书中写到:“他是凭什么样的天赋,能用如此完美的平衡在钢琴键盘上再现管弦乐的色彩,甚至使乐器表现出色调微差?完美的诠释似乎就是在与它那微妙和深刻的敏感。”

德彪西建造他那古怪的、非尘世的音乐,用的就是在空气中听不见其振动的音,德彪西所创立的这种音乐,就是被后人称为“印象主义”的音乐。大概艺术与政治是不相同的,艺术家们是需要彼此砥砺、彼此呼应,即使是互相诋毁、反对、嫉妒的,却是共同促进艺术的花朵争奇斗艳。正是由于19世纪末与20世纪初期自由发展与批判的精神土壤,才使得出现了许多像德彪西一批又一批的艺术家。我们都知道艺术是需要自由的,德彪西在法国时期居无定所,创作自由到不用看任何人的脸色,想写什么曲子就写什么曲子,过的虽不富裕却也潇洒自如。德彪西的逝去是一个时代的终结,且不说在法国,就是在世界音乐史上也很难再出现如此的人物了!

参考文献:

- [1] 杜鹤鸣. 试论德彪西的和声手法[J]. 河南大学学报(社会科学版).
- [2] 毛佩琦. 面包·音乐·现代化[J]; 人民音乐.
- [3] 刘庄. 一位良师益友——记法国指挥专家让·皮里松指挥中央乐团交响乐队[J]. 人民音乐出版社.
- [4] 沈旋. 德彪西的音乐语言[J]. 音乐艺术-上海音乐学院学报.
- [5] 道纳德·布鲁克; 顾连理. 德彪西[J]. 音乐艺术-上海音乐学院学报.
- [6] 阿尔什万格. 汪启璋. 德彪西一评论家[J]. 音乐艺术-上海音乐学院学报.
- [7] 朱建. 玛格丽特·朗—雅克·蒂博国际比赛[J]. 音乐艺术-上海音乐学院学报.

作者简介:

王莉楠, 1991.12.8, 女, 汉族, 福建莆田, 本科, 学生。

综上所述, 扬琴伴奏是二胡演奏中的重要组成部分, 在音乐实践演出中有着不可替代的作用, 同时也显示了它特有的艺术价值。伴奏者不仅要不断强化自身音乐与文化素养, 熟知各种伴奏音型的特点及艺术效果, 以便能准确把握音乐风格, 同时也要端正自己的定位及自身艺术价值。在此笔者呼吁: 重视扬琴伴奏, 赋予扬琴伴奏新的音乐定位。在不断的合作中, 加强默契程度, 将扬琴伴奏与二胡演奏组成一个和谐的、极具感染力的整体, 从而使音乐达到一个更高的审美境界。

参考文献:

- [1] 《东欧扬琴音乐文集》. 刘月宁辑译. 中央音乐学院出版社.
- [2] 《中国音乐通史简编》. 孙继南、周柱铨编著. 山东教育出版社.
- [3] 《中国曲艺艺术论》. 吴文科著. 山西教育出版社.
- [4] 《中国音乐史》. 王光祈著. 广西师范大学出版社.

作者简介:

胡龙, 福建师范大学音乐学院2009级本科生。