

摘 要

德彪西的印象主义音乐在后浪漫主义时期开辟了全新的音乐思路，他的音乐是在多种文化碰撞中形成的，印象主义绘画，象征主义文学和浪漫主义音乐、古典主义音乐都在不同程度上影响了他的印象音乐创作。德彪西的《版画集》是其印象主义作品中的代表之作，由三首充满异域色彩的乐曲组成，其中《塔》这首乐曲结合了东方音乐元素，融合了东方五声调式，借鉴了佳美兰音乐，在曲式上打破了传统和声的限制，意在向人们刻画东方宝塔的样貌，如同置身庙宇之中，走进德彪西构建的神秘东方世界。

本文将首先对德彪西印象主义音乐风格形成的因素和背景进行分析。然后分析其中的艺术特征，从和声调式、曲式结构、节奏织体和主题旋律，以及佳美兰音乐元素这五个方面进行乐曲的本体分析。最后结合个人在实际演奏中的体会，在踏板的演绎，触键的方式，速度与力度的控制和节奏的处理进行阐述。本文意在从不同的视角更深刻地理解和发掘钢琴作品中的音乐内涵，以期对于弹奏和学习这首作品提供可供参考的指导。

关键词：德彪西，印象主义，艺术特征，演奏诠释

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	III
目 录.....	V
绪 论.....	1
(一) 选题缘由.....	1
(二) 研究现状.....	1
1. 国内研究现状.....	1
2. 国外研究现状.....	2
(三) 研究的目的和意义.....	2
(四) 研究方法.....	3
1. 文献研究分析法.....	3
2. 实践研究法.....	3
3. 音乐分析法.....	3
(五) 选题创新之处.....	4
一、德彪西与印象主义音乐.....	5
(一) 印象主义的起源与发展.....	5
(二) 色彩斑斓的印象主义音乐.....	6
(三) 爪哇佳美兰音乐的触动.....	7
(四) 德彪西的音乐创作与发展.....	7
二、《塔》的艺术特征.....	11
(一) 再现的复三部曲式结构.....	11
(二) 突破传统的和声调式.....	12
1. 东方色彩五声音阶的使用.....	12
2. 平行四、五度的进行.....	14
(三) 打破常规的节奏织体.....	15
1. 大二度音程的使用.....	15

2. 织体的多层次化	17
3. 打破规则的强弱拍	17
（四）异国情调的佳美兰音乐	18
1. 佳美兰乐器的模仿	18
2. 佳美兰音型	18
3. 多层次的佳美兰音乐	19
4. 佳美兰创作手法的应用	20
（五）东方色彩的主题旋律	21
三、《塔》的演奏诠释	23
（一）踏板的演绎	23
（二）触键的方式	25
（三）速度与力度的控制	28
（四）节奏的处理	29
结 语	31
参考文献	33
附 录	35
附录 A 中期音乐会节目单	35
附录 B 毕业音乐会节目单	37
致 谢	39

绪论

（一）选题缘由

在跟随导师学习钢琴的过程中，通过导师指导自主选择了这个选题。在本科和研究生学习期间，弹奏了多首德彪西的作品，对于德彪西的钢琴作品有很大的兴趣，沉醉于其印象风格。《版画集》的创作代表着德彪西印象主义风格的成熟，《塔》是其中别有特色的一首，融合了多种文化元素，在弹奏这首曲子时，被构思精巧的和声和独特的听觉感受所打动，故选择这首《塔》作为选题研究。

（二）研究现状

1. 国内研究现状

在中国知网查询有关德彪西和《版画集》的相关文献，搜索到其中对于《版画集》研究的期刊有 46 篇，硕士论文 25 篇，其中对于《塔》的研究的期刊只有 11 篇，论文只有 3 篇。对于德彪西《版画集—塔》的研究大概可以分成演奏技法研究、探究其东方音乐色彩的、音乐本体分析这三个方面：

1、对《塔》的演奏技法进行分析的。着重从触键，节奏的控制，速度的把握，踏板的使用上来进行分析。例如，2021 年李恬雅的《德彪西钢琴作品<塔>的创作技法与演奏诠释》（广西师范大学）中，主要探讨其中的创作技法，将其中的传统技法和创新技法进行详细的阐述，并且从触键、节奏、速度以及踏板的使用上对于演奏进行了阐述。以及 2021 年刘畅在《德彪西<版画集>中<塔>的演奏分析》（南京师范大学）中，将曲子分成四部分进行演奏诠释，并且在演奏难点上重点研究。2004 年江晨在钢琴艺术发表的《如何学习和演奏印象派作品—德彪西的<版画集>（一）》中，根据乐曲的发展，对不同小节的处理做了细致的讲解，并且强调肢体动作和敏锐的听觉的重要性，告诉学习者如何逐句的去学习和弹奏这首乐曲。

2、对《塔》的东方音乐色彩进行分析的。2008 年毕雪春在中国音乐发表的《东方的宝“塔”西方的技法—德彪西<版画集>之<塔>的音乐分析》中重点研究了《塔》的主要技术，发掘其中的印象派手法，研究了其东方色彩的和声和织体，在如何演绎东方色

彩上没有进行阐述。2007 年代百生在中央音乐学报发表的《德彪西的钢琴作品<塔>中的东方情调诠释》将《塔》的曲式结构、音响层次、旋律、和声以及其中固定音型的运用与佳美兰音乐进行对比，将乐曲的音乐形态细致分析，探讨《塔》中的东方色彩的本来面目。2016 年张晶的《德彪西钢琴作品中“东方元素”的探究—以<塔>为例》（陕西师范大学）对于德彪西作品中的东方色彩的成因进行研究，探讨了佳美兰音乐和中国传统音乐在德彪西音乐风格中的作用，进一步说明在《塔》中东方音乐元素的应用，并在最后讲解如何运用踏板去更好演绎乐曲。

3、对《塔》的音乐本体进行分析的。1997 年宁尔在交响.西安音乐学报中发表的《德彪西的<塔>》中，将曲子分别从整体和局部分析，对于曲式结构进行了系统的分析。2008 年李洪汇在中国音乐发表的《德彪西<版画集·塔>的创作风格分析》中，对于其中的五声音阶的布局、结构形式和音乐发展手法、调式调性以及和声进行全面的分析。

2. 国外研究现状

通过文献及资料整理发现，目前国外对于德彪西《版画集》的研究多集中为著作或论文，硕博士论文数量较多，对于《塔》的研究涉猎较少，G Zheng 在 *An Music Analysis of "Pagodas" in "Estampes" (Woodprints) by Claude Debussy* 中重点分析了《塔》的结构，从个性的旋律，五声调式和声，主体的发展三个方面。

Tamagawa, Kiyoshi 的 *A Echoes from the east:the Javanese gamelan and its influence on the music of Claude Debussy* 中从音乐影响因素的角度出发，讲解爪哇佳美兰音乐在《塔》中的体现。YJ Qian 在 *On the Impact of Gamelan on the Music Style of Debussy's " Pagoda* 中也从佳美兰音乐影响的角度出发，分析对于《塔》创作中引用的音乐素材以及风格特点的启发，分析其东方风格印象主义诞生的缘由。

（三）研究的目的和意义

《版画集》是德彪西印象主义作品中的里程碑，由《塔》、《格拉纳达之夜》、《雨中花园》三首组成，德彪西的印象主义创作由此步入成熟，是对过去浪漫主义音乐的异化。其中的《塔》融合了多种音乐元素，创造性地应用了东方的五声调式，摒弃了当时被普遍应用的大小调创作方式，深刻体现出德彪西创作中的先锋意识。

在德彪西音乐作品中，印象主义对其有着深刻的影响，其中印象主义绘画和文学对于其作品创作提供了大量的灵感，所以研究其中的艺术特征和演奏技法是必不可少的，

通过对于特征的了解分析，更好理解作品的形象和意境，帮助学习者更好的理解和演绎德彪西的作品，把握其创作的风格。

研究德彪西所处的时代背景，通过印象主义的发展历程，了解印象主义的绘画和印象主义文学对于其音乐创作的影响，从中体会德彪西印象主义音乐的独特风格。德彪西善于把世界民族音乐与印象主义音乐相结合，这首作品中饱含异域民族特色，印度尼西亚的佳美兰音乐元素大量融入，东方元素的印象风景碰撞融合产生的奇妙反应。目前研究德彪西《版画集一塔》的文献多集中于其印象主义风格的形成，对于艺术特征的论述较少，本文通过对和声调式、曲式结构、节奏织体、主题旋律和加美兰音乐的影响的五个方面来进行音乐特征的阐述，对于色彩感和音画结合进一步论述，再结合所处时代的印象主义和象征主义的理论基础上将抽象食物具体化，通过不同的载体不同的表现方式，发现作品的共通之处，立足于新的视角，使得学习者更好的体会并且演绎这首作品。

（四）研究方法

本文的研究方法主要采用：

1. 文献研究分析法

通过查找资料，搜集现有的文献，对国内外的研究现状深入了解，在对大量的资料整理归纳和阅读以后制定了文章的框架，对于研究目的和内容有了具体的方向。在对于文献资料的大量阅读和充分学习中，发现自己在写作中的不足之处，查漏补缺，进行补充和修改，细致的理论学习为论文的更好完成奠定了坚实的基础。

2. 实践研究法

通过在中期音乐会中的演奏实践，将理论知识和个人的心得感悟整理归纳并且应用于实际在演奏中体现出来，对于乐曲有了更进一步的理解和体会，对曲子的演奏有了更深刻的心得体会。

3. 音乐分析法

通过对于音乐艺术特征的分析，从突破传统的和声调式、独特的曲式结构、打破常规的节奏织体、主题旋律、东方色彩的佳美兰音乐入手，对作品的构成和其中的技术技巧更深入的了解，从而更好的去诠释作品。

（五）选题创新之处

通过查阅学术论文、期刊文献、图书报纸等相关资料进行对比后发现，研究的角度和方向具有一定的创新性，并且对于艺术特征和演奏技法结合起来分析的文献资料较少，笔者将作品的整体结构和演奏时的难点如何处理都进行了较为全面、多层次的分析，对于学习和弹奏这首曲子提供一些参考。

一、德彪西与印象主义音乐

（一）印象主义的起源与发展

“印象主义”起初被应用于绘画上。法国著名画家莫奈的画作《印象日出》在第一次被展览时，当时的评论家对其冠以“印象主义者”的称号。印象主义诞生于19世纪末，发展至今。印象主义画家不注重对于现实的刻画，转而探索个人的主观感受，更加注重内种的情感表达。他们的情感触发在于不在于从外在的世界，在于看到的人物和事物。为了将抽象的情感具体化，营造出独有的艺术氛围或者将主观情感注入到可以感知的事物中，比如：水、火、风等。印象派本身的飘忽不定、变幻莫测的特性使得艺术家需要依靠具体事物作为象征来感知其存在。印象主义从绘画延伸到各个艺术门类，文学、电影和音乐受到不同程度的影响。德彪西并不是第一个将印象主义应用在音乐中的人，在1882年，莫奈举办的画展上人们已经开始讨论“音乐的印象主义者”，与此同时作曲家夏布里埃创作了钢琴曲《如画的小曲》。想要深入探究德彪西的钢琴作品，研究与其同期的印象主义绘画以及音乐、文学作品，全方位多角度的深入探究。

随着法国大革命的爆发，专制统治被推翻，新兴资产阶级占据主导地位，社会生活变化随之影响文化艺术。各种思想交织碰撞，有追求自由，注重个人情感的浪漫主义画派，在十八世纪末到19世纪初期活动广泛，与偏重理性构图严谨的古典绘画相对立，对于呆板的古典主义和克制的个人情感表现提出反对，注重追求作品形式上的完美。与浪漫主义截然相反的现实主义画派，还有描绘自然界光影、捕捉瞬间美感的巴松画派，这三种画派深深影响了莫奈、塞尚、莫里索等印象派绘画大师，走上了印象派绘画的创作之路。

印象主义打破以褐色为基调的传统绘画，在大自然中捕捉瞬间的光影并在绘画中大胆创作，反对传统的学院派绘画风格，在不同的画派中汲取宝贵经验，荷兰小画派、康斯太勃尔等为他们的创作提供思路。经过印象派画家的努力和时间的累积，欧洲美术运动的中心开始转移到法国，并辐射影响了周边的国家和地区，进而在西方画坛引起震动。印象派绘画主张自然界的一切物体都是由赤橙黄绿青蓝紫七种颜色组合而成。他们认为世界的构成离不开光和色彩，画家们创新的将大自然的光线和色彩的关系进行分析，画

家要从“光”和“色彩”的角度去认识世界，“光”和“色彩”是世界的中心，画家通过这些去认识世界，走到户外关注色彩的变化，用眼睛去观察，以此衍生出两种印象派画家，一种注重瞬间光影色彩，代表人物是莫奈和雷诺阿，另一种着重造型和素描，代表人物德加。印象主义画家善于捕捉身边的琐事和见闻。

印象主义绘画作为一种美术思潮，推动了其他文化艺术的发展，起到了不可磨灭的作用。

印象主义的文学在十九世纪 70 年代以后开始发展，在文学创作中有印象主义绘画和音乐的相似创作手法，然而对于哪些人属于印象主义，却有不同的说法。

同时期发展的象征主义文学与印象主义文学有很多类似的地方，在创作上注重形式主义。二者的不同之处在于印象主义文学侧重于描写主观感受，在思想表达上不采用象征主义文学的表达手法。象征主义文学在十九世纪中叶的法国发源，在二十世纪初期影响了欧美各国。包含了诗歌和戏剧两大领域，这种文学艺术注重描写内心感受和个人幻影，对于社会题材很少涉猎，重视作品的音乐性和韵律感。象征主义在创作上借鉴印象主义，两种文学主义相互交叉，存在许多共性问题。

（二）色彩斑斓的印象主义音乐

印象主义音乐在同期绘画、文学作品的影响下应运而生，音乐家发现可以通过对于自然界的色彩和声音的使用来作为内心情感传递的媒介。这种风格结合了后浪漫主义和民族主义流派的特点，代表音乐家有瓦格纳、比才、穆索尔斯基和鲍罗丁。印象主义音乐吸收了这两种音乐流派的共同元素。印象主义音乐的兴起标志着音乐进入现代主义，其显著的特点是夸张的色彩表现和抽离现实的要素。印象主义音乐带给人无限遐想，敢于打破传统，敢于挑战各自领域的主流，是创造者。印象主义的调式和声，节奏织体，美学思想和音乐形式，以及演奏效果和体现的艺术理念都和浪漫主义音乐和古典主义音乐有着巨大的不同。德彪西的作品第一次出现在 1887 年的法兰西美术研究院时，评委不肯定他的作品并提出了反对和批判。他们认为，《春天》作为一部交响组曲作品的和声织体结构模糊不清，并指出要其减少印象主义手法的使用。随着时间的推移，1894 年德彪西《弦乐四重奏》作品的演出获得了当时评论家的赞赏，人们开始盛赞其印象主义创作手法，并且逐渐开始用“印象主义”来评论其音乐作品。到 1905 年以后，人们不再对德彪西的音乐作品嗤之以鼻，音乐评论家也减少了对他的抨击和贬低。印象主义音乐在古典主义音乐和浪漫主义音乐中开辟了独特的音乐风格，将个人的感受与情感注

入到风景中，通过朦胧的表现手法，光怪陆离的气氛来进行创作。但是印象主义音乐兴盛一时便很快被快节奏的现代音乐所替代。印象主义的功劳不可磨灭，从此以后，音乐艺术有了根本性的改变，创作思路打开，印象主义的重要性被越来越多人所认知，被广泛的肯定。作为印象主义音乐的代表人物德彪西广泛吸收世界各地音乐元素，在音乐中大量使用五声音阶和阿拉伯音阶，追求独特的和声和织体节奏，同时借鉴爪哇的佳美兰音乐和印度的拉格音乐。

（三）爪哇佳美兰音乐的触动

在交通不发达的十九世纪之前，受到地域的限制文化之间的交流传播并不频繁，异域音乐的输入较少。随着交通的发展进步，带动了经济的发展文化艺术的交流也随之增多，文化的交流融合大大促进了音乐的发展融合，异域风情音乐对于作曲家们有着强烈的吸引力，对于音乐发源地的向往迸发了音乐的创作能力。

法国巴黎博览会在 1855 年举办，各地的文化思想在此汇聚，人们对于世界的认知得到了极大的扩展。此后这种博览会多次举办，在 1889 年的博览会上德彪西首次接受到了爪哇的佳美兰音乐，其中东方的五声音阶调式和新颖的旋律深深触动了德彪西。佳美兰音乐的发源地爪哇，处于地理位置复杂的地区，各地的文化都在此碰撞而又不冲突，包容了各种文化，并在爪哇融合发展。他的音乐主要受到佛教音乐和东方五声调式音乐的影响，在音乐风格上独树一帜。

（四）德彪西的音乐创作与发展

阿希尔·克劳德·德彪西（Achilles Claude Debussy），1862 年出生于法国巴黎，于 1918 年去世。印象主义音乐的开山鼻祖，在音乐历史长河中有着举足轻重的影响和地位，公然与传统音乐对立，探索全新的音乐体系和音乐风格，推动了现代音乐的发展。德彪西的对立并不是全然的否定，在很大程度上，浪漫主义的高度发展为印象主义音乐的发展提供了土壤，浪漫主义音乐在李斯特、肖邦等人的创作下推上高峰，人们的个人主观情感表达得到了充分的抒发，浪漫主义音乐用其华丽的和声、动人的旋律、热情的节奏在当时的西方乐坛占据主导，晚期浪漫主义音乐的代表人物瓦格纳仍然有着不俗的表现和影响，但是人们已经不满足于纯粹的情感抒发，浪漫主义音乐慢慢走向没落，人们开始追求更加独特、能够带来感官刺激的音乐。印象主义音乐在这样的土壤中萌芽，作曲家们认识到这是一个开创新风格的时机，印象主义音乐顺应时代发展应运而生。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/117121133001010006>