

德彪西艺术歌曲风格研究及其在声乐教学中的意义

丁 卉

天津财经大学珠江学院, 中国·天津 301811

【摘要】德彪西的一生中创作出了许多的艺术作品, 他的思想观念前卫, 勇于打破传统的音乐模式, 而且能够融合印象主义风格的诗歌进行作品的创作, 奠定了印象派音乐作品的基础。本文从德彪西艺术歌曲分析了他的表现手法有景物与色彩具象化以及细腻的渲染意境, 研究了其艺术歌曲的风格形成离不开印象主义风格的诗歌和钢琴伴奏的重要性, 并且探讨了其在声乐教学当中具有的意义, 有利于帮助学生掌握法国艺术歌曲的演唱风格、提高学生的音乐修养和文化修养。

【关键词】德彪西; 艺术歌曲; 风格研究; 声乐教学

A Study on Debussy's Art Song Style and Its Significance in Vocal Teaching

Ding Hui

Pearl River College, Tianjin University of Finance and Economics, Tianjin 301811

[Abstract] Debussy created many works of art in his life. His ideological concepts were avant-garde, he had the courage to break the traditional music model, and he was able to combine impressionist style poetry to create works, which laid the foundation of impressionist music works. This article analyzes Debussy's art songs from the perspective of his expressive techniques, such as the figuration of scenery and colors, and the delicate rendering of artistic conception. It is helpful to help students master the singing style of French art songs and improve their musical accomplishment and cultural accomplishment.

[Key words] Debussy; art songs; style research; vocal music teaching

克洛德·德彪西是杰出的法国作曲家, 他的一生极具传奇色彩, 其艺术特征极具浪漫主义, 他有着不同于平常人的想法, 在艺术创造上不被传统的规则所困扰, 在和声的构成上具有自己独特的见解, 形成了一种被称为“印象主义”的音乐风格, 他在音乐中喜欢使用隐喻、暗示的表现手法, 将真正能打动人心的西用音乐呈现出来。德彪西可说是一位革命性的音乐家, 他创新和声与旋律, 在他的音乐中, 色彩、音色与节奏的重要性绝对不亚于和声与旋律。虽然他的作品还存在着调性, 但是几乎已经濒临溃散的地步。经过德彪西创新之后, 音乐创作就不再被既定规则所限制, 改革风气从此一发不可收拾。

1 德彪西艺术歌曲表现手法和创作特征

1.1 德彪西艺术歌曲表现手法

1.1.1 景物与色彩具象化: 德彪西在音乐的创作当中, 突破常规, 大胆地将不同的音乐艺术特点融入进印象主义的音乐当中, 采用语言和音乐结合的方式来表述, 营造出一种若隐若现的意境。德彪西在形成独立的音乐风格之前, 曾受到过印象主义画作风格的影响, 让他拥有新的启发, 使他迸发出了源源不断的创作灵感。同印象主义画作的风格一样, 德彪西打破了原有已经成熟的创作形式, 将不同的风格特点进行融合创作, 开创了一种新的音乐风格。他将自然界中容易消逝的美好事物进行描绘, 创作出具有自然风光和新奇景色的音乐作品, 将现实生活中的景象用音乐表达出来, 让听者能够在享受音乐的同时感受到其中描述的美好景色。比如白云、流水等用音响把视觉和听觉联系在一起, 带来一种身临其境的感觉。

1.1.2 意境的渲染: 德彪西在音乐作品的创作手法上十分细腻且具有变化, 他更善于捕捉生活中的动态元素, 比如说光、影和水流这些具有动态特征的元素, 然后将其细心刻画。也就是说, 在德彪西的音乐作品我们时常会感受到他所描绘的画面, 这就有区别于其他的音乐作品, 在他的作品当中我们可能不会听到那种悲惨的如泣如诉的旋律, 但这并不能代表德彪西的作品不能深入人心, 他

的作品实际上更能让人将实际的感情融入自然风光当中, 因为他向人们表达的是一种具有朦胧奇幻, 若隐若现的意境, 给人一种可以想抓住却抓不到的感觉。就比如说德彪西的《牧神午后前奏曲》其中运用了长笛呈现出了一种飘忽不定的感觉, 随后又运用了双簧管和小提琴的音乐特点, 充分地将其中的意义表现出来^[1]。

1.2 德彪西艺术歌曲创作特征

德彪西可说是一位革命性的音乐家, 作为一名音乐的改革者, 他的音乐当中融合了许多国家的音乐特色, 通过独特的印象主义风格, 在新式调式音阶运用、独特的和声语言手法、曲式结构的创作特点和对持续音的创新等方面都具有独特的想法, 使印象主义风格的音乐逐渐展示在人们的面前, 同时也对其他作曲家产生了深刻的影响。就和声而言, 在他的作品创作中, 他更侧重于对和声的探索, 要求每一个和弦都能带来不一样的听觉体验。在曲式上的创作也是, 它不会拘泥于传统的形式, 而是多为三部曲式, 虽然失去了其中的动力性, 但这也使它的音乐创作更加具有自由性^[2]。

2 德彪西艺术歌曲风格研究

2.1 音乐与诗歌的融合

德彪西是一位具有一定文学修养并且对法国诗歌具有独特见解的鉴赏家, 他对诗歌的选词非常严谨, 而且德彪西的艺术歌曲风格与象征主义的诗歌风格具有相似的特点, 比如说两者在创作上都提倡营造朦胧的意境, 在环境的描绘上注重对不同意境的渲染。他与很多著名的诗人都有过深切的交流, 对象征主义风格的诗歌非常感兴趣, 并且这些诗歌作品也能给德彪西创作作品时带来一些灵感。在他交往过的诗人中有一名叫作保罗·魏尔兰的诗人, 他是一名法国诗人, 也是象征主义派别的早期领导人, 德彪西在其诗歌作品中仿佛可以找到共鸣, 魏尔兰诗中那些具有朦胧的美感诗词深深触动到了德彪西, 也促进德彪西在音乐作品的创造上形成了自己独特的风格。比如说《木马》这首就是德彪西以魏尔兰的诗作中《被遗忘的短歌》为创作源泉而创造的音乐作品。还有一位诗人叫作斯特方·马拉美, 他有一

篇名为《牧神的午后》，德彪西正是在读过这篇诗作之后写出的同名曲，这首曲子与诗歌紧密结合，也是德彪西的代表作之一[3]。

2.2 对诗歌配曲的旋律特点

德彪西在最早的创作上实际上还没有形成独立的风格，还受着传统风格的影响。从《被遗忘的短歌》为界限，他从这之后创作的作品就非常符合他的特点，首先从他对诗歌的理解，非常注重其中的立意和营造的气氛，以此为基础的创作，基本都会符合诗歌的基本内涵。其次，他也比较注重诗歌本身的韵律，所以在这种情况下，他所创造的音乐作品中歌曲和歌词之间的韵律能够达到非常平衡的状态。而且他在表演形式上也有所创新，音乐作品不再只是吟唱的方式，将语言带进了歌曲中，采用行走于语言和曲律当中的表演方式，很少有那种很长的线条旋律。他的曲律走向是随着歌词的结构变化而变化，这也是印象主义风格的诗歌中以瞬间印象、独特情感和抽象意向为主旋律的诗作给德彪西带来的影响和启发，并且将其运用到自己音乐作品中，从而形成了一种隐喻大于直率表达的创作风格[4]。

2.3 钢琴伴奏的重要性

钢琴伴奏是否能准确地抓住作品本身的节奏以及与演唱者实际配合时的合理速度，对一个作品演绎结果的好坏有着至关重要的作用。德彪西对和声的探索和改革一直是他创作过程中的重点，所以他在钢琴的运用上也是如此，对展示和渲染歌曲意境、塑造的形象、衬托歌曲背景以及对歌曲和诗歌表现出的内涵都离不开钢琴的伴奏，同时在表演时也能融合歌曲的旋律，能够很好地带动听众的情绪感悟，从而将听众带进歌曲蕴含的意境当中，比如说一些通过演唱无法表达的情绪，就需要钢琴伴奏的帮助。而且他在钢琴伴奏中也加入了中古调式、五声调式等技术使钢琴的伴奏和声更具有丰富性，所以钢琴伴奏也就具有非常重要的意义。例如《曼多林》是为魏尔兰的诗所谱的一首佳作，也是体现德彪西独特风格的作品。德彪西在曲中运用钢琴背景是三拍子轻盈的钢琴伴奏断断续续的空五度的琶音，使人想起月光下曼多林的琴声轻轻飘荡，伴奏中带半音的、明暗色彩交织的和声、没有解决的和弦“序列”，加上轻盈的节奏，营造出一种惬意甜美的意境，表现出清爽怡人的夜晚人们对歌声的陶醉和对爱情的向往。

3 德彪西艺术歌曲风格在声乐教学中的意义

3.1 掌握法国艺术歌曲的演唱风格

法国歌曲通常会让人感受到一种高雅、细腻的感觉，法国民族的性格浪漫、内敛，在艺术歌曲的创作中总有一种悲伤和朦胧的情感。法国艺术歌曲是声乐艺术百花园中最灿烂的花朵之一，演唱好法国艺术歌曲，不论是对歌者的文学修养、感知能力、声音塑造能力、声音控制能力，还是想象力、艺术鉴赏力、表演能力，都是一个很大的考验。而且法国的艺术歌曲作品十分丰富，法国艺术歌曲与印象主义风格的诗歌具有很大的联系，尤其是德彪西的艺术歌曲，他充分地利用了印象主义风格的诗作进行创造，留下很多经典的代表作，因此在进行法国艺术歌曲的演唱上，演唱者应该充分地认识到象征主义派独特的艺术风格，正确地理解作品。比如《美丽的傍晚》这首，这首作品是德彪西早期的一首艺术歌曲，在演唱时有一定的技巧，情感表现非常贴切自然。在歌曲中需要我们注意的是一些速度、力度等记号的运用。进入旋律声部进入是要温柔，不能强声进入，在这段演唱中要控制气息唱的连贯圆滑。注意其中的歌唱力度的变化，在不同的地方就要渐渐加强，旋律声部也随着向上发展，这时要控制自己的气息感觉要想叹气一样，向相反的方向进行，在演唱完这一句后力度记号迅速变弱。

3.2 提高学生的音乐修养

3.2.1 有助于培养艺术表现形式：声乐是由音乐和语言文学相结合产生的艺术形式，声乐从本质上来讲是可以抒发人们的情感，促进人们交流的一种表现形式，语言在人们日常生活中也具有交流表达的作用，所以音乐和语言的结合能够通过一种艺术

形式将歌曲的思想内容和情感进行表达。在声乐教学中，学生不仅要学习德彪西的艺术歌曲，也要体会其中所蕴含和表达的思想情感，让学生了解其中的音乐魅力，此外还要让学生多加了解法国其他作曲家的作品，正确地认识作品，培养学生对法语歌曲的鉴赏能力，进而从语言和歌曲当中感受到法国的人文内涵。所以在声乐教学当中，不仅要具备声乐的技能和技巧，也要具备一定的创作能力，这就需要掌握语言文学的内涵，进而加强对语言的学习，提高语言表达能力，模仿也是一种学习，这样才能提高声乐技术和艺术的表达能力，进而才能将歌曲当中蕴含的思想感情充分地表现出来。例如德彪西作品中的《绿》，把自己对现实的感觉转化成音乐，这首作品与别的艺术歌曲所不同的是：它更正直抒胸臆，更为直白的将感情抒发出来。全文用语音表达了对“绿”的感觉，暗示了一种对美好爱情的向往。这首歌曲用平稳淳朴的旋律来演绎，广泛采用全音阶、五声音阶及中古调式。在教学中应多让学生对内在情感进行充分的体会和感悟。

3.2.2 有助于情感和声音表现力的提高：艺术是借助一些手段或媒介，塑造形象、营造氛围，来反映现实、寄托情感的一种文化。艺术是语言重要补充方法，就像讲话中我们会用大声代表生气，用笑声代表开心，用手舞足蹈代表焦急或者其他的心情来传递给对方。所以，艺术实际上是一种情感的表述，对情感的表达也是展现艺术的重要形式，艺术活动也就是以情感交流为目的的活动。因此，为了能够充分表达艺术歌曲当中的情感，就要细致地研究歌曲中的每一部分，了解其中的情感，尽可能地用歌声去还原作曲家想要表达的思想感情，掌握艺术歌曲当中的情绪、语感和思想，使听众也能够感受到歌曲所表达的情感，体会到其中的艺术魅力。从而在声乐教学过程中使学生能够通过歌曲中情感带动声音，进而提高学生的情感和声音表现力。例如《这是忧郁的恍惚》这首作品，表现出作曲家对魏尔兰诗歌的理解，开头部分的旋律动机贯穿于整首歌曲，和弦让人联想到后来创作的钢琴曲《沉没的教堂》。演唱这首歌曲时，应当放弃那种非常圆润的表现而更多地采用类似于吟诵的唱法，以烘托出魏尔兰诗歌中那种忧郁、惆怅的气氛。

3.3 提高学生的文化修养

声乐作品是语言文学与音乐艺术的有效结合，德彪西的音乐作品有很大的研究性，他的独特风格形成和创作的音乐作品，离不开当时印象主义风格的诗人，而这些诗人的作品也就不能忽视，比如说上文提到过的保罗·魏尔兰和斯特方·马拉美两位诗人，他们都是印象派别的代表人物，也与德彪西具有紧密的联系，他们作品中具有很强的虚拟缥缈的风格，大多比较晦涩难懂，需要经过研究才能理解其中的含义。所以这些诗歌中具有的思想情感和丰富的文学内容非常具有研究的价值。再加上德彪西独特的创作特点和风格，很容易引起人们的兴趣，也能不断的激发人们的想象力，这对提高学生的文化修养和激发学生学习的兴趣都有很大的帮助。

4 结语

总而言之，德彪西所创作的艺术歌曲不管是对当代人们还是如今的现在都具有深远影响，它是印象主义风格音乐的开拓者，也是承前启后的关键人物，尤其是他的创作特点和创作风格，转变了传统的思想，将新的艺术歌曲带给人们，而且在声乐教学中带来了一定的意义。所以，德彪西的艺术歌曲是具有一定的价值和意义的。

参考文献：

- [1] 蒋晓萌. 德彪西艺术歌曲《月光》的艺术特征分析及演唱处理[J]. 四川民族学院学报, 2020, 29(2): 4.
- [2] 钱楨颖. 印象派艺术歌曲《浪漫曲》的音乐处理与演唱分析[J]. 戏剧之家, 2020, 000(12): 2.
- [3] 张秋晨. 在游移变化中获得色彩——德彪西前奏曲《牧神午后》和声特点研究[J]. 北方音乐, 2020, 40(12): 2.
- [4] 张耘瑞. 德彪西作品中的东方艺术特征——以《欢乐岛》为例[J]. 音乐天地, 2021, 000(4): 5.