

《一个人的流派——德彪西》

同学们好，现在请大家先闭上眼睛听一段音乐。（播放《亚麻色头发的少女》）

好了，老师想问问大家，这段音乐给你带来最大的感受是怎样的，凭直觉说说你的第一感受。优美、清新、朦胧、充满幻想、恍惚，呵呵，好的，同学们，这首钢琴小曲与我们之前比较熟悉的《致爱丽丝》或者《秋日私语》等最大的区别是什么？没有规律、不规则，对！这些钢琴曲都是非常优美、舒缓的，但是刚才我们听的这段音乐却可以用朦胧、充满幻想、恍惚这些词来形容，这就是我们今天要了解的印象主义音乐。（板书）

19世纪末，受“象征主义文学”和“印象主义绘画”的影响，在欧洲文化活动中心巴黎萌生出一种新音乐风格，它带有一种完全抽象的、超越现实的色彩，是音乐进入现代主义的开端。它的音乐形式、织体、表现手法、基本美学观点以及所追求的艺术目的和艺术效果都与古典和浪漫主义有着很大的分歧与差别。由法国作曲家德彪西首创。（板书）

刚才我们欣赏的这段钢琴曲就是他的代表作之一《亚麻色头发的少女》。这首钢琴曲短小、清新、恬静、优雅而充满活力，期间穿插了“五声音阶”的特色。下面我们结合印象主义画家雷诺阿的《康威尔斯小姐像》和黎赛尔的同名诗歌再来聆听一遍这首曲子。（播放《亚麻色头发的少女》）

大家对于这首乐曲的主旋律的印象有没有深刻一些，好的，现在我们结合谱例用你们最轻盈、曼妙的声音来哼唱一下！（哼唱前四小结旋律）

好，大家似乎都已经沉浸在其中了。我们再来感受一下，这一主旋律在曲中一共出现了几次，每一次带给你什么样的感受。（播放《亚麻色头发的少女》）

好，出现了？对，三次！第一次的出现很轻盈，为我们展示了少女的一头长发，接下来紧接着第二遍的出现，增加了少女形象的温柔、贤淑和美丽。后来经过一段抒情、激动的旋律，又在高音区出现了第三遍，清澈、透亮。这首曲子虽然短小，但各个部分都安排的非常精致，如果我们能够像刚才这样仔细品味，印象主义音乐的特征也不是那么没有头绪。

古典主义音乐的创作原则与风格是严谨、规整，浪漫主义音乐是注重情感的表现与激情的发挥。与之相比较，印象主义音乐并不通过音乐来直接描绘实际生活中的图画，而是更多地描写那些图画给我们的感觉或印象，渲染出一种神秘朦胧、若隐若现的气氛和色调。在乐曲的形式上多采用短小的、不规则的形式，以便更好地体现出印象主义音乐较为自由的特点。

而德彪西的作品多运用模糊不定的意境，采用变化多端的表现手法，把音乐中起最重要作用

的和声从逻辑功能联系中解放出来，从而获得了更为丰富的和声色彩，尤其是由全音阶中各音组成的全音和弦。平时我们所唱的音阶都是 1-2-3-4-5-6-7-1，而全音阶的效果则是这样的。

（弹奏全音阶）

因而在他的作品中，会经常出现各种临时变化音和平时不常接触的和弦。还记得贝多芬的《月光奏鸣曲》吗？我们一起来回顾一下《月光奏鸣曲》的第一乐章。（播放贝多芬《月光奏鸣曲》第一乐章）

德彪西也有一首钢琴曲名为《月光》，我们来听听他是如何用音符阐释月光的吧！（播放德彪西《月光》）

我们现在来对比一下，这两个“月光”有哪些不同吧。首先，在节拍方面，贝多芬的《月光》是？对，3/4 拍。（板书）德彪西的呢？大家还不能够确定啊，6/8？你的耳朵很灵敏，能够听出来它是 3 拍子的韵律，但实际上是 9/8 拍子的。我们之所以不能够很确定地听出来，主要是因为印象主义音乐在节奏划分上，往往打破常规，而且也不常使用我们常接触的几种拍子。好，那么我们再来说说情绪上有什么区别，贝多芬的《月光》可以用悠扬、忧伤、宁静来形容，那么德彪西的《月光》在情绪上就少了那种忧伤的感觉，而多了一些清新、浪漫。大家形容的很到位，这是因为印象主义音乐在旋律走向方面也不愿意墨守常规，它几乎不使用对称、模进、重复等写作手法，让你永远不能预知下一句是什么样子的。另外这也与作曲家本身的爱好有关系，贝多芬的《月光》反映了他当时的一种阴郁情绪，而德彪西向来喜欢温暖、鲜明、梦幻般的感觉，所以他们写出来的音乐给人的感受也不尽相同。

我们通过以上的对比欣赏，请大家分小组讨论归纳一下印象主义音乐的特点。（学生讨论）

好！我们请这一小组的代表来说一下，说不全没关系。好的，哪个小组需要补充一下？嗯，通过大家的齐心协力，我们来总结一下：第一，在曲调发展上，避免使用浪漫主义音乐中常见的重复、扩充、展开等表现手段，而以短小的曲调细胞组合成一种新颖的动机语汇。（板书：乐汇新颖）第二，在节奏上喜欢使用复节拍与复节奏，节拍不规则地细分减弱了推动力，呈现松散流动的状态。（板书：节奏不规则）第三，重视调式的表现力，根据形象要求采用相应的调式，如各种五声音阶、中古调式及全音音阶。扩大调性概念，常避免出现明确的收束式。全音音阶的运用使调式中的每一个音居同等地位，减弱了调中心感，出现多调性因素。（板书：全音音阶）第四，由于喜好对不同的色彩与音响作平面的、绘画式的并列，和声成为最重要的表现手段。通过增加和弦结构的可能性与减弱和声进行的功能性，得到极其丰富的和

声色彩。(板书：和声丰富)

印象主义时期另一位非常著名的音乐家是拉威尔，他最经典的代表作是《波莱罗舞曲》，由于时间关系，希望同学们能在课下自主欣赏，并结合印象主义音乐的特点，写一篇 300 字左右的听后感。今天的音乐课就上到这里，下课！

格木教育