

德布西：譜出非凡色彩的音符

08-11

許多時候，偉大的藝術家——不管是畫家、作家，或是音樂家——之所以偉大，是因為他們並不受過去的拘束，也不被前人留下來的影響所束縛。阿希爾·克勞德·德布西就是這樣子的藝術家，並被視為歷史上最重要的法國作曲家之一。出生在法國大革命餘波之中，再加上父親因參與工人起義而遭監禁，德布西可說是活過了刺激多變的時代。當時的藝術和文學都反映出那個時期的特色。多虧德布西，音樂也是如此。

德布西出生於 1862 年 8 月 22 日的巴黎郊區。由於他父親的政治行動，德布西不被允許接受正規教育。因此德布西跟親戚住，他們教育德布西，並付費讓他上鋼琴課。在發現德布西的聰明才智與音樂天份後，他們送德布西至享有聲譽的巴黎高等音樂學院學習樂理及作曲。那時他求新求變的天性已經很明顯，讓學院裡保守、傳統的教授們不太高興。1884 年，德布西贏得獎學金，前往位於羅馬的法國學院分校就讀。但他發現待在羅馬一點都不有趣。他覺得羅馬的藝術過時、思想古板。與其因循陳規，德布西選擇將那些舊思維拋諸腦後。

就在那時，德布西參與了巴黎的象徵主義運動。他回到法國首都後，與象徵主義的詩人與畫家往來頻繁，並精心研讀他們的作品。在這過程中，德布西發現了與自己志趣相投的人，並終於感到可以自由地追尋他註定能成為的音樂家。

08-12

在充分受到如波特萊爾、馬拉美及魏爾崙等象徵主義詩人的啟發下，德布西摒棄老舊的浪漫主義，引領音樂邁向 20 世紀的現代主義時期。年輕時他就曾寫過他並不願跟隨古典樂的舊有傳統：「我太傾心於自己的自由，太著迷於自己的想法。」而現在他將打破那些侷限他許久的枷鎖。

在風格上，德布西藉由突破了西方和聲與曲式的規矩來達到表達的自由。德布西不會總是只繞著同一個音調作曲。他藉由平行和弦來營造出音樂的豐富性，並從舊有的和聲規則中發展出與眾不同的新和聲。他欣然使用富有感情張力的長段樂句，而摒棄受到規範的傳統樂句與重複樂段。因此，德布西的作品都如故事，甚至畫作一般。它們成了沒有文字的詩；一趟想像力的旅程。

德布西亦受到俄羅斯及亞洲音樂的鼓舞，特別是他在 1889 年巴黎世博會發現到的印尼甘美朗音樂。他對非西方的音樂很感興趣，這幫助他從那些他亟欲逃脫的傳統拘束中解放出來。

德布西因癌症病逝於 1918 年，時值第一次世界大戰。幾個月後，法國宣告勝利，此時德布西深愛的祖國才有機會能為他舉行他應得的公葬。身為一位全然的革命者，他在音樂界帶動了一場革命，而他留給後人的珍貴寶藏也將永遠影響往後的音樂。