

论德沃夏克的《e 小调交响乐》(自新世界)

励继红 励霄虹

[内 容 提 要] 德沃夏克(1841~1904)是19世纪下半叶捷克著名的音乐家,在他一生的创作中,英雄的爱国主义贯穿始终。《e 小调交响曲》(自新世界)是德沃夏克一生中最重要的作品,也是19世纪民族乐派交响曲的代表作。本文将从绪论、作品背景、作品分析、音乐思想和结语五部分着手,对这部作品进行详细剖析,以求对这部作品深刻内容的理解。

[关 键 词] 德沃夏克/《自新世界》/民族性/博爱

[内 容 类 别 词] 作曲技术理论

捷克在历史上被称作波希米亚,这里一度有“欧洲的音乐学院”的美称,但这光荣的称号只是指它的音乐演奏而言,至于这个民族音乐创作方面的才能却始终被人所忽视。作曲家德沃夏克是第一个得到世界承认的捷克作曲家。

德沃夏克——民族乐派的代表人物,作品内容丰富,品类繁多。其中,他所留下的9部交响曲,是他一生中最重要的作品,也是19世纪民族乐派交响曲的代表作,在整个音乐史上也是不容忽视的杰作。他以一颗天生农民的纯洁朴实的心灵,热爱着大自然和生活并从中汲取灵感,作为他音乐想象中的情景和轮廓。他珍视民间音乐的节奏、旋律,对黑人音乐的评价更是充满了热情,他的纯粹的斯拉夫和捷克特质使他的乐思和音乐表情充满了真切的生命之美。

德沃夏克——一个忠于祖国、热爱祖国真正的捷克人,他始终以属于这个当时处在异国压迫中的斯拉夫国家为荣。在他的一生中,无论他的音乐把他带到什么地方,他总是骄傲地宣布他是一个捷克人!“一个艺术家也有他自己的祖国,他应该坚定地忠于祖国并热爱祖国!”德沃夏克是这样说的,也是这样做的。当他在写作或演奏他的不朽之作时,他想到的是国家和人民的利益,他认为用音乐来赞颂自己的祖国和巩

固人民对美好未来的信念,是他义不容辞的神圣职责。

德沃夏克——这位出身于捷克乡下一个普通人家的作曲家,从不因成功而骄傲,相反,他始终保持着简朴、谦卑的捷克乡间人的本性。他从贝多芬那里学到了如何获得一个明晰、坚毅的结构,如何有层次地发展一个主题以及如何运用复调音乐的灵活性;从勃拉姆斯那里学会了主题素材的转调和发展素材的各种可能性后,他开始了富有个性音乐的创造。在经历了不懈而勤奋的努力之后,他的作品终于在整个欧洲广为传播并不断收到邀请,所到之处都受到隆重而热烈的欢迎。在德国,他被媒体赞誉为“仅次于勃拉姆斯的当代最伟大的艺术家”;在英国,他的作品轰动了整个伦敦,为了表达对德沃夏克的最高敬意,英国剑桥大学在1891年授予他音乐博士的荣誉学位。他所享受的辉煌可以同亨德尔、海顿和门德尔松先后在英国得到的荣誉相媲美。同时,他的音乐才能也得到了勃拉姆斯、柴可夫斯基、瓦格纳、格里格、马勒等人的高度赞扬。

德沃夏克有效而多方面地推动了后来捷克音乐的发展——没有了德沃夏克,一切的发展几乎不可能。他独特的创造性和明朗的民族色彩,大大充实并丰富了整个世界的音乐。正如《不列颠百科全书》中说,德沃夏克“之所以受人喜爱,缘

作者简介:励继红(1970~)女,浙江旅游职业学院讲师。

励霄虹(1966~)女,上海徐汇中学教师。

由在于他出类拔萃的旋律天才及其音乐清新可爱的捷克特色”。

一、作品背景

19世纪80、90年代是德沃夏克创作最繁荣的时期。继德国、英国和俄国之后,美国也来邀请这位伟大的作曲家。1892年,德沃夏克接受纽约国家音乐学院创始人萨尔伯夫人的盛情邀请,到纽约音乐学院担任院长。缺乏文化根基的美国人热切地希望德沃夏克写一部能代表美国精神的作品,期待着这位来自欧洲的作曲家以其独特的视角发掘出属于美国自己的音乐,建立起美国民族音乐的基础。在美国,德沃夏克喜欢上中央公园、喜欢在纽约港口看大轮船……他被无数强烈而新奇的画面所吸引的同时,始终感受着剪不断、理还乱的乡愁,怀念着自己的祖国^[2]。同时,他也看到了美洲黑人和印第安人正面临着被人蹂躏、任人宰割的悲惨命运,而他自己的故乡当时正被德国人贬损为低劣民族而肆意践踏,那种同病相怜的感触是一种怎样的苦楚!在这种强烈而又矛盾的内心情绪中,德沃夏克开始了《e小调交响曲》的写作。这是他的第9首交响曲,也是最后一首交响曲。这一作品是从1893年1月开始到5月23日完成,在演出前的最后一刻,德沃夏克把它定名为《自新世界交响曲》,表示这部作品抒写的是他在纽约的观感,是一幅洋溢着浓郁的异国情调,有着丰富斑斓色彩的音画。

在美国,德沃夏克最喜欢和黑人学生一起工作,他在大量由白人音乐家传译的黑人音乐以及他的黑人学生吟唱的歌曲中发现了动人的黑人灵歌宝库。在《e小调交响乐》(自新世界)中,德沃夏克采用了印第安人和黑人的民歌做主题,特意采用他们特有的旋律、和声与节奏,如大调中的五声音阶,小调音阶中用小七度而省去小六度,持续音的频频出现及切分音的回复等,他以斯拉夫人特有的热情和忧郁将这些音乐元素完美的结合,印第安人和黑人音乐当中的旋律就这样融入了欧洲音乐天才的作品之中。在1895年美国《哈勃》杂志的文章中,德沃夏克写道:“在美国黑人的音乐中,我发现了一个伟大而高贵的音乐流派所包含的一切要素……所有伟大的音乐家都将借助于普通人民的歌曲。”黑人作曲家纳沙尼尔·台脱在提及《e小调交响乐》(自新世界)时说:“撇开了它本身音乐价值不谈,这部交响曲单就它说明黑人音乐的语汇具有交响乐价值这一点来说,便有着很大意义。美国人一向认为黑人的社会地位低微,因此一切属于黑人以及黑人所创造的东西都必然是低劣的。德沃夏克的《e小调交响乐》(自新世界)消除了这种偏见。”

这是德沃夏克在美国的第一部作品,寄托的是作者怀乡的愁绪,而倾诉的又是内心的忧郁。1893年12月16日,《e小调交响乐》(自新世界)在纽约市的卡内基音乐厅首演,优美的旋律贯穿始终,演出获得了巨大的成功!许多音乐评论家更是把第二乐章看作是“在一切交响曲的慢板乐章中,这是最动人的一个。”

德沃夏克在纽约待了三年,由于忍受不了对故乡的眷恋

而辞去了工作。1895年他返回故乡,重新回到祖国的怀抱,从此再也没有离开一步。就像一位中国人,叶落归根。

二、作品浅析

《e小调交响曲》(自新世界)在结构上严守古典交响套曲各乐章的组织原则,承袭了欧洲传统的交响乐框架:一个奏鸣曲式的开头,沉思的慢板被不安宁的爆发旋律所打破,一个强健的谐谑曲伴着牧歌三重奏和一个有力的、狂欢的最后乐章。在这部作品中,传统而坚固的整体结构、丰富而鲜明的美国音乐元素以及作曲家浓重的思乡之情构成了这部作品的主要特点。

第一乐章 序奏,奏鸣曲式,慢板,e小调,4/8拍子。序奏宏大、雄伟,主题与相继的主部快板部分担负一种连贯全曲的特殊任务,可称之为全曲精神的中心旋律。引子由大提琴和长笛在低音区缓缓奏出一个旋律线不太明显的乐句,充满了沉思感。接着,弦乐器、定音鼓和管乐器竞相奏出强烈而热情的节奏,音乐在这一刻出现了转折,情绪出现了强烈的对比,这是一个令人振奋的主题,暗喻了美国那种紧张、忙碌的生活。乐章的主部主题旋律气势磅礴,贯穿了整部交响曲章,尤其在第四乐章中反复出现。副部由两个主题构成,第一主题旋律平稳级进,德沃夏克引用了他少年时期耳熟能详的民俗歌曲特质,绵延的音乐抒情而充满民歌风,含着淡淡的乡愁气质。第二主题源自美国黑人灵歌《马车从天上来》,由长笛独奏,十分恬美,之后圆号和小号相继演奏这一主题,使音乐越来越充满热烈的激情。展开部发展了主部主题和副部第二主题,号角阵阵,充满了不安和躁动的戏剧性场面,再现部继续保持着紧张度,尾声中极具号召力的铜管将音乐推向高潮,乐队全奏表达了悲剧性的斗争形象。

第二乐章 复合三段体,广板,^bD大调,4/4拍子。这一乐章是整部交响曲中最为有名的乐章,经常被提出来单独演奏,浓烈的乡愁之情,是德沃夏克本人身处他乡时、对祖国无限眷恋之情的体现。我们很容易感受到其中渗透着《海华沙之歌》之中所流露的感情。

引子是由木管和铜管乐器弱奏出色彩惨淡、充满哀伤气氛的和弦,表现出内心的伤感,暗示整乐章的情绪气氛。在弦乐组的过渡下,英国管独奏出本乐章的第一主题,旋律感人至深,被誉为“一切交响曲中最为动人的慢板乐章”。整个旋律忧伤而抑郁,动情而悠远深长,向我们传达作曲家浓浓的思乡之情,又像是在描写美国黑人的生活,因为音乐中渗透着黑人歌谣的神韵,表现了黑人灵歌的精神。这个主题由加强音器的弦乐奏出,更增添了暗淡的色彩。也正因为有了这段旋律,这首交响曲才博得全世界人民的由衷喜爱。这充满无限乡愁的美丽主题,被德沃夏克的学生斐雪改编成一首独唱曲《回家去》而风行于美国,以致被人误认它是一首美国的古老民歌而德沃夏克借用到他的交响曲里去!第二主题由长笛和双簧管交替奏出,旋律优美绝伦,在忽高忽低的情绪中流露出了一种无言的凄凉,仍是作者思乡之情的反映,好似有诉不尽的哀

怨。第三主题转为明快而活泼的旋律,出现了与前面情绪迥然不同的音调,充满喜悦,是甜美的牧歌,好似把人带到空气清新、鸟歌雀语的大自然中,没有哀愁、没有悲痛。这似乎是作曲家本人的思绪,从对痛苦哀伤的同情中,暂时飞往自己的家乡和亲人的旁边。但回忆很快被打断,海华沙的“悲歌”也随之再现,如抽泣般断断续续。引子再起,首尾呼应,第二乐章平静地结束。

第三乐章 三段曲式,谐谑曲,e小调。德沃夏克从“海华沙的婚宴”中的印第安舞蹈中得到启发,强烈而充满舞蹈性的引子后面是一个斯拉夫民间舞蹈的海洋,由快而慢不停地旋转,热情洋溢。两个主题都具有舞曲性格,第一主题轻快而活泼,带有跳跃的情绪;第二主题清丽、明快,富有五声音阶特色,它抒情而忧郁,但依旧保持着舞曲的运动感,和开始的主体形成鲜明的对比。两个主题彼此应和、模仿。乐章的中间部分主题悠长而婉转,具有典型的捷克民间音乐风格。尾声简短地回忆了第一乐章的主部主题,但还是以逐渐轻下来的开始的节奏动机结束了第三乐章。

第四乐章 奏鸣曲式,快板,e小调,4/4拍。末乐章气势宏大而悲壮,在这个富于变化的乐章中,具有一种急骤的节拍和一种轻松愉快的情致。剧烈骚动的引子后,呈示部主部主题好似是勇士的步伐,果断而有力,三连音型的连接激流般奔腾向前。副部主题由单簧管奏出,气息宽广,大提琴动情地呼应着主题,飘散着缕缕乡愁。展开部发展了主部主题后,第二乐章慢板主题一改凄婉的形象,以宏大的气势穿插进来。再现部主部继续着高潮的轰鸣,副部大提琴演奏的主题温暖而深情。这个总结性的乐章将前面乐章的主要主题一一再现,彼此交织成一股感情的洪流,抒发了作者想象中和家人欢聚时的欢乐情景。这一切经过发展之后,主题由原先的小调调性变奏到同关系的大调上,色彩明亮而坚定,以类似贝多芬第九交响曲的手法,形成了辉煌、浪漫的结尾,似乎已经开始宣告斗争的胜利。

三、音乐思想

“真正的民族音乐必须来自民间艺术”,这种信念成为德沃夏克思想的一部分。他坚持不懈地把捷克民族民间音乐的特性与精神融入到作品主题与结构中去,在捷克民间曲调中汲取源源不断的创作灵感,并在此基础上把它的题材加以变化,赋予作品典型的民族色彩,从而成为他作品中极其耀眼的一部分。德沃夏克曾在布拉格音乐学院对他的学生说:“一个优美的主题并没有什么了不起,但要把这优美的主题加以发展,并把它写成一部伟大的作品,这才是最艰巨的工作,这才是真正的艺术!”他不断地探索和钻研如何与民间音乐取得密切联系、如何使适当的和声因素从他的灵魂中反映出来,从而摆脱那种把他引向形式主义的表现手法的羁绊。德沃夏克就是以这样的精神写成了新的室内音乐、歌曲、交响曲、小夜曲、清唱剧和歌剧,他的作曲技巧和富有创造性的动人音乐在每一篇作品中都迅速地、不断地增进和发展着,成为捷克音乐

中的一个重要部分。

德沃夏克性格上的许多特点都反映在他的作品里,表现出他创作的基本特征和主要的艺术本质。例如:由于出身贫寒而养成的纯朴的个性、虔诚的信仰、对波西米亚田园的喜爱、远游国外时思念故乡的心情以及他对生命的热爱等等。《e小调交响曲》(自新世界)是德沃夏克远居他乡之后的一种沉思静想,是前思后想、千愁万绪一起涌上心来的激情喷发。他在描绘新世界生机勃勃的同时,对印第安人和黑人悲苦命运的同情以及心中对民族前途的担忧和内心强烈的乡愁揉合交织在一起,产生出令人激动的共鸣,完成了欧洲文明与美洲印第安人和黑人心灵呐喊的一次空前的交流。作品没有错综复杂和费人思量的结构,有的只是他在美国时心里所充满的直接的感触和印象,简练而集中却又变化多端的主题材料使整个作品具有一种新奇而强烈的色彩,精致而流丽。

虽然这个作品显示着美国民歌的特征,但它并没有成为“美国的民族音乐”,它始终保持着自己的面目,在精神、气质和表情等方面都表现出德沃夏克那种独特的个性。也正是这种直指人心的曲思、丰富的旋律性以及强烈的表现力,使《e小调交响曲》(自新世界)成为最受欢迎的交响曲之一。

德沃夏克是继斯美塔那以后最卓越的捷克作曲家,也是捷克民族乐派的重要代表人物。如果说斯美塔那创立了捷克民族乐派,那么德沃夏克便是将民族乐派发展到极致的作曲家。他以自己多方面的创作成就,真正使捷克的音乐取得了世界性的牢固地位,获得了世界的认同。他的音乐虽然与巴赫、莫扎特等人的作品相比显得有些简单,但它平易近人,更容易为大众所接受。而他的伟大之处就在于他的作品自始就为群众所热烈欢迎,至今不衰。尤其可贵的是,他被举世公认为“整个世界文化财产的一部分”,他挖掘了民族音乐的宝藏,使人们更深的理解到“只有民族的才是世界的”这句话的真正含义。

让我们永远铭记这永恒的主题:不管是故乡还是异乡,人人需要平等,世界需要和平、需要博爱。

参考文献:

- [1]张洪岛主编.欧洲音乐史.人民音乐出版社第一版,1983
- [2]奥塔卡·希涅莱克著.德沃夏克传.人民音乐出版社第二版,1980
- [3]钱亦平著.一个朴实的捷克音乐家——德沃夏克及其主要作品简介.人民音乐出版社,1982
- [4]蔡良玉著.西方音乐文化.人民音乐出版社,1999

(编辑 白丽荣)