

欧洲音乐家传记系列

德沃夏克传

DVOŘÁK
His Life and Music

by Neil Wenborn

[英]尼尔·温伯恩 著
仲文明 李芸昕 译

NAXOS
BOOKS

CS | 湖南文艺出版社

德沃夏克传

[英] 尼尔·温伯恩 著

仲文明 李芸昕 译

图书在版编目(CIP)数据

德沃夏克传/[英]尼尔·温伯恩(Neil Wenborn)著;
仲文明,李芸昕译.—长沙:湖南文艺出版社,2016.8
(欧洲音乐家传记系列)
书名原文: Dvorák: His Life and Music
ISBN 978-7-5404-7720-2

I. ①德… II. ①尼… ②仲… ③李… III. ①德伏夏克, A. (1841—1904)
—传记 IV. ①K835.245.76

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第187134号

著作权合同登记号:图字18-2013-253

Musical recordings, text and illustrations under license from Naxos Rights
US, Inc. Copyright persists in all recordings, text and photographs. (P)
and © Naxos Rights US, Inc. All rights reserved. Unlawful duplication,
broadcast or performance of this disc is prohibited by applicable law.

Naxos Books 独家授权

版权所有,不得翻印

DEWOXIAKE ZHUAN

德沃夏克传

作者:[英]尼尔·温伯恩

译者:仲文明 李芸昕

责任编辑:张 玥

版权经理:唐 敏 刘诗哲

装帧设计:李 杰

出版发行:湖南文艺出版社

(长沙市雨花区东二环一段508号 邮编:410014)

网 址:www.hnwy.net

印 刷:湖南雅嘉彩色印刷有限公司

经 销:新华书店

开 本:710mm×970mm 1/16

字 数:131千字

印 张:14

版 次:2016年8月第1版

印 次:2016年8月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5404-7720-2

定 价:37.00元

专题网页

www.naxos.com/naxosbooks/dvoraklifeandmusic

访问“德沃夏克传”专题网页,您将免费:

- 聆听数小时音乐
- 了解德沃夏克同时代作曲家创作的音乐
- 查阅德沃夏克生平大事记, 德沃夏克时代艺术、文化和历史大事年表

登录信息:

- ISBN: 9781843791164
- 密码: Dumky

前 言

德沃夏克是为数不多的伟大古典作曲家之一，其声名可谓是家喻户晓。他的《“自新大陆”第九交响曲》位列经久不衰的经典曲目之列，其慢板主题几乎与贝多芬的《“命运”第五交响曲》一样著名。在美国，有人为之作词，将其改编成灵歌；而对于英国一整代的电视观众来说，眼前都会浮现出这样一幅画面：一位少年拿着霍维斯面包，艰难地向着山坡上的家走去。这首曲子的魅力超越了地域、文化的界限，在某一历史性的时刻甚至是超越了地球的疆域。捷克作曲家的这首作品诞生于美国，在日本受到疯狂追捧，1969年尼尔·阿姆斯特朗和巴兹·奥尔德林登上月球的时候，登月舱里就携带有一盘《自新大陆》的磁带。

德沃夏克在多个音乐领域取得了非凡的成就，而《自新大陆》只是其中最脍炙人口的代表。他的各类作品都是19世纪后半叶的杰作。安东尼奥·德沃夏克是一位既多产又全才的浪漫主义大师。捷克音乐学者、作曲家贾米尔·布格豪泽所编撰的德沃夏克原创作品目录中包含两百多项作品。（德沃夏克与其发行人所使用的作品排序过于随意，为人诟病，而布格豪泽的乐曲排序则更为可信。）其皇皇巨著包含了除钢琴奏鸣曲之外几乎所

有的古典音乐形式。在德沃夏克四十多年的艺术生涯中,他谱写了九部交响曲、四部协奏曲,还有数首交响诗、狂想曲和其他管弦乐作品(包括极受欢迎的《斯拉夫舞曲》)、十四首弦乐四重奏、四部现存的钢琴三重奏、一批圣歌合唱曲与世俗合唱曲、十部歌剧,更不必说还有不计其数的室内乐、大量的歌曲与键盘乐作品。这些作品在现代音乐会和录音室里比较常见,但颇堪玩味的是,德沃夏克最为倾心的歌剧在走出国门的路上却步履缓慢。

不过,与此同时,德沃夏克身上的捷克烙印非常之深,他也是迄今为止捷克作曲家中最广为人知的。由于某些不怎么好的原因,理查德·瓦格纳^①可能与其祖国历史上的某一时代不可分割;莫扎特的头像则以某些高度可疑的原因出现在巧克力盒上。^②但这两位音乐大师都不像德沃夏克那样代表了自己国家的国际形象。在过去几个世纪的波希米亚文化对外交流史上,或许只有《贤君瓦茨拉夫》在价值上能与之媲美。

作为有着极深民族烙印的音乐家,安东尼奥·德沃夏克也是捷克音乐史上最早和最重要的享有国际声誉的大师。他的作品和人生中充满着此类矛盾。对于听众来说,他特有的音乐天赋是与生俱来的,其“自然天籁”

^① 理查德·瓦格纳(1813—1883),德国作曲家,由于其激进的政治与宗教思想备受争议。——译者注

^② 1890年,为了纪念莫扎特诞辰一百周年,奥地利制作出以“莫扎特”命名的夹心巧克力,这一品牌也逐渐成为奥地利最为著名的国家品牌。作者在此暗指“莫扎特”系列食品的商业性大于其纪念意义。——译者注

的旋律在生前身后一直都受到乐评人的好评。然而,德沃夏克也是最为自省、最富有自我批判精神的音乐匠人,我们听起来仿佛平缓随性、简单自然的音乐背后,是孜孜不倦的努力和难与人言的艰辛(他称之为“结”),他的笔记本即是明证。德沃夏克是后期浪漫主义大师中性格最为和蔼、最平易近人的,但他的某些代表作如《f小调钢琴三重奏》与《第七交响曲》却有着发自灵魂的痛苦。愈是走近德沃夏克,我们愈是能发现此类矛盾在他身上的聚集。年长德沃夏克十七岁的贝德里希·斯美塔那(即“捷克音乐之父”)在很多方面更具世界性,然而带有浓厚农民保守传统的德沃夏克却将其音乐带给了全球的听众。也正是貌似粗野的音乐巨匠德沃夏克跨越了瓦格纳与勃拉姆斯之间的音乐理念鸿沟,他既一度是激情四溢的瓦格纳派的先锋,又是勃拉姆斯的忠实朋友,而这场音乐理念之争中最为激进的两位人物——汉斯·李希特与爱德华·汉斯利克——也都是他的忠实拥趸。

曲如其人。德沃夏克喜欢将自己描述为“一个普通的捷克音乐人”,在其职业生涯中,他也一直有意无意地维护着这一形象,其真相却更为复杂。虽然德沃夏克的个性难以捉摸,但我们可以推断他或许有一些心理问题,因为他的一些古怪的行为有时让人不安,比如非常容易走神,脾气反复无常,沉默寡言,有时又像孩子般喋喋不休,生活习惯绝不改变,他的这种心理问题或许是其天才创造力的副产品。德沃夏克骨子里是个乡下人,却在城市里过了大半辈子,他不适应城市里的生活,一直受到恐惧症的折磨,他甚至不敢单独外出。有个朋友

回忆起一件事：有一次，德沃夏克哀求他一起去咖啡馆，因为他不想和别人寒暄，要走的时候德沃夏克跳起来，紧紧抓住他的手千恩万谢。虽然德沃夏克是个非常内向腼腆的人，却是那个时代最受公众关注的音乐家（包括19世纪90年代来到美国，成为美国音乐的先行者与开拓者）。他访问英国期间，正值维多利亚价值观全盛时期，沉浸于明星文化的英国人给予了他最由衷的赞美与颂扬。德沃夏克的感情生活也是个难解的谜。他娶了他的初恋对象何塞菲娜·切尔马科娃的妹妹，是一个极为顾家的男人，但是几乎每年夏天他都到波希米亚南部的何塞菲娜家与她及其丈夫一起度过，他最优秀的作品也大都是在那里完成。即便是他的个人形象也难以一言蔽之。照片中德沃夏克的眼神既粗鲁狂野，又脆弱无辜，让人十分迷惑，这一点他同时代的人也经常提起。

他的好友莱奥什·亚纳切克和女婿约瑟夫·苏克都曾评论说他心里好像只有音乐。当然也只有音乐能够缓解他的紧张，调和他的矛盾。德沃夏克继承了捷克的音乐传统，并将之与他喜爱的维也纳古典主义大师们如海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特等人的传统结合在一起。他的作品雅俗共赏：他本质上是一位人民艺术家，“接地气”是他的创作宗旨，同时，他的创作非常严谨，对学生要求也十分严格。或许最重要的是，他的音乐情感跨度大，能够兼收并蓄、去粗存精，有时在一部作品里就囊括了人类所有的极端情感。著名德沃夏克研究学者约翰·克拉彭曾经以德沃夏克的《A大调钢琴五重奏》(Op.81)为范例，指出：“其中交织着欢笑与泪水、哀痛与喜悦，还有

许多情绪隐藏在……他以炉火纯青的技巧展现了这一切,运用大量的音色,整部作品洋溢着活力与生机。”

如本书所示,德沃夏克经过漫长的求索才成为大师,得到广泛承认更是不易。在前进的道路上,他也遭受过不少挫折,因此他对于名望和业界地位持适当的怀疑态度。在他晚年时期,他成了那个时代最为知名、最受爱戴的作曲家之一,无论是在旧大陆还是在新大陆,他的作品被广泛演奏,被视若珍宝。然而他唯一信赖的判断标准乃是艺术良知,这也是他一以贯之的信条。用他的话说:“他们今天喜欢这个东西,明天又大加嘲讽……因此,不管我取得多大的成就,我都不会因此而自负。我秉承诚实正直的信念,对每一件事都倾注全力。这个信念让我得到最大的满足。如果说我为后人留下了什么东西,那就是我几十年来献身于音乐和工作,并完成了光荣的使命。”他做到了这一点,而且今天世界上千千万万的音乐爱好者们作为后来人,对他充满感激。

目 录

- 第一章 屠夫之子(1841—1857) / 001
第二章 学徒时代(1857—1872) / 012
第三章 突破时期(1873—1877) / 033
第四章 民族与世界(1877—1883) / 055
第五章 享誉英伦(1884—1891) / 089
第六章 在新大陆(1892—1895) / 129
第七章 终曲华章(1895—1904) / 160
- 人物表 / 179
术语表 / 192
CD 曲目注释 / 200

第一章 屠夫之子 (1841—1857)

Chapter 1: The Butcher's Boy (1841—1857)

“现代化的闯入让八岁的德沃夏克对机车充满了憧憬……”

The Butcher's Boy (1841—1857)

屠夫之子

德沃夏克的名作《雅格宾党人》中,开幕即展现出一派浓浓的波希米亚乡村风情。舞台左侧是一家小旅馆,右边则是一栋教堂,里面传出欢快的歌声;舞台背景中一座城堡隐约可见,故事就是从这样一个朴实无华的场景中开始。这个故事颂扬了波希米亚音乐的发轫与经久不衰的传统,并热情洋溢地肯定了音乐本身的社会力量与精神力量。这部歌剧的舞台说明也同样适用于这位伟大作曲家人生的开幕。

1841年9月8日,安东尼奥·德沃夏克出生在一个名叫内拉霍齐夫斯的小村子。他的故乡距布拉格约二十公里,靠近一个叫格拉罗布拉德沃达罗的小镇子。内拉霍齐夫斯位于沃尔塔瓦河畔,在文艺复兴风格巨大城堡里的洛布科维茨王室治下。流经波希米亚首都的沃尔塔瓦河,经斯美塔那^①的交响诗套曲《我的祖国》传颂,其美

^① 斯美塔那,捷克作曲家、钢琴家和指挥家,捷克民族歌剧先驱、捷克古典音乐奠基人。其作品交响诗套曲《我的祖国》被誉为捷克第二国歌,第二乐章为沃尔塔瓦河,旨在向捷克民族的母亲河致敬。——译者注

内拉霍齐
夫斯，远处为
洛布科维茨城
堡。W.肯德勒作
于1840年

名已然不朽。洛布科维茨家族是奥地利帝国最为显赫的贵族之一，也是贝多芬与格鲁克等作曲家的赞助者与庇护人。另外一件事则显得平淡无奇——他们雇佣了一位叫做约瑟夫·兹德涅克的侍者，这位侍者有个女儿叫做安娜，安娜即是德沃夏克的母亲。德沃夏克的父亲弗朗齐歇克则是一位屠夫，同时也开了家小乡村旅馆。安东尼奥家一共养活了八个孩子，他是长子。安东尼奥出生在父亲开的小旅馆里，第二天在路对面的教堂里受洗（德沃夏克终生都是虔诚的天主教徒，他定期做弥撒，并且在乐谱的结尾都写有“感谢上帝”的字样）。后来，大概是在坚信礼^①上，他得到了“利奥波德”这个教名，但他的家人和朋友都喜欢叫他“托尼克”——这个昵称和英语中的“托尼”略有不同。

^① 天主教的仪式之一，通过此仪式得到圣灵的祝福并加深信仰。——译者注

德沃夏克
出生地，内拉
霍齐夫斯

尽管他的外公能与洛布科维茨亲王扯上点关系，但他是地地道道的农民出身，他的父母都是世代务农。德沃夏克一直以自己的出身为荣，日后即便他已经享有世界性的声誉，他仍然觉得和与自己有着相同背景的乡下劳动阶层待在一起最开心。晚年的德沃夏克喜欢以捷克乡下老头自居，相比应付觥筹交错、繁文缛节的聚会，他更喜欢与邻里的工人喝上几杯，听着乡村音乐怡然自得，他觉得这不比欣赏世界级交响乐团的演奏差。

从保留下来的照片可以看出，弗朗齐歇克和他的名人儿子一样，有着斯拉夫人典型的宽阔面庞，一双眼睛炯炯有神。他从德沃夏克的祖父手中继承了屠宰店的租约，自然也想将店子传给德沃夏克。的确，从德沃夏克的生活环境很难看出他会有日后闻名世界的音乐天赋。出生在乡村旅馆的德沃夏克，幼时自然对当地的民间音乐

耳濡目染,但像他这样的农家孩子不可胜数,却没有几个选择音乐作为职业的,更不用说立志进入伟大作曲家殿堂了。此外,弗朗齐歇克弹奏齐特琴是把好手,偶尔也编点舞曲,另外他的小提琴演奏水平或许也不错,能够教教儿子。不过,在内拉霍齐夫斯,音乐无处不在,他的这点水平也算不上什么。总之,不管德沃夏克的音乐天分来自何处,毕竟在他年少时就已崭露头角。伟大艺术家们的童年轶事,总是事后诸葛亮们津津乐道的话题。虽然托尼克五岁时就在酒馆里拉小提琴的故事基本可以确定是虚构的,然而毋庸置疑的是,他在小学时的确对音乐最感兴趣。

大约在1847年的10月,德沃夏克进入村子里的小学读书。课程没有几门,但在19世纪中期的欧洲,对于一个拥有音乐天赋的寒门子弟而言,再没有比波希米亚乡村学校更好的地方了。正如英国音乐家查尔斯·伯尔尼1772年游历该地时所记录的那样,当地的音乐课与读、写、算课程同等重要,学校老师通常是被称为“坎特”的教堂乐师,他们教学的同时还兼任教堂里的风琴手或者唱诗班领队。内拉霍齐夫斯的约瑟夫·斯毕慈先生就是这样一位和蔼可亲的模范教师。斯毕慈是村里的焦点人物,也是第一位悉心照顾和教育德沃夏克的乐师。他即便不算是正式地带着自己的小学生崭露头角,至少也是实际地挖掘了他的音乐天赋。约瑟夫·斯毕慈很可能是托尼克的钢琴启蒙老师,也是第一个带着他在内拉霍齐夫斯开启盛大音乐生涯的人。

1885年,在接受《星期日泰晤士报》专访时,德沃夏

克满怀深情地回忆起当年在内拉霍齐夫斯做完弥撒时的快乐场景：

周日晚上，晚祷结束后，大家载歌载舞，一直狂欢到翌日清晨。每个村子的乐队都有8—10名乐师。我刚学会拉小提琴就加入了我们村的乐队。舞会是跳舞的人资助的，我们不用掏钱。但记得是一曲波尔卡还是华尔兹的时候，一对夫妇被乐师叫住了，他们掏光了身上所有的十字硬币^①才获准继续跳舞。完场之后，乐队把收来的钱分了，而我，自然把钱都上交给我父亲了。

他还讲述了在烟熏雾绕的小旅馆外第一次独奏时的紧张。多年以后，在接受陪他游历英国的捷克记者、评论家瓦克拉夫·诺沃特尼采访时，他敞开心扉，讲诉了自己在乡村教堂的小提琴处子秀：

当时一团糟，拿起小提琴我心里怕得要命，刚开始拉的时候我的手不停地颤抖。不过过了一會兒就好了。演奏结束时，整个唱诗班萦绕着细切的嘈杂声，大家都围绕在我身边，朋友们冲着我微笑，善意地拍着我的肩膀，我的邻居，就是琴队的领队，分给我一格罗申硬币。

小托尼克应该在韦尔特鲁西表演过，那里有巴洛克式城堡，还有英式公园。在他伯父约瑟夫的家乡维普雷克也进行过表演。约瑟夫也开了家小旅馆，他粗通音律，

^① 旧时德国和奥地利所用的十字硬币。——译者注