

一个朴实的捷克音乐家

德沃扎克及其主要作品简介 钱亦平 著

外国音乐欣赏小丛书

人民音乐出版社

一个朴实的捷克音乐家

作者：[捷克] 约瑟夫·斯美塔纳

65326

外国音乐欣赏小品选

一个朴实的捷克音乐家

——德沃扎克及其主要作品简介

钱亦平著

人民音乐出版社

外国音乐欣赏小丛书

一个朴实的捷克音乐家

——德沃扎克及其主要作品简介

钱 亦 平 著

*

人 民 音 乐 出 版 社 出 版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所发行

延 文 印 刷 厂 印 刷

787×1092毫米 32开 36千文字 2印张

1982年4月北京第1版 1987年8月北京第3次印刷

印数: 12,146—21,610册

书号: 8026·3965 定价: 0.43元

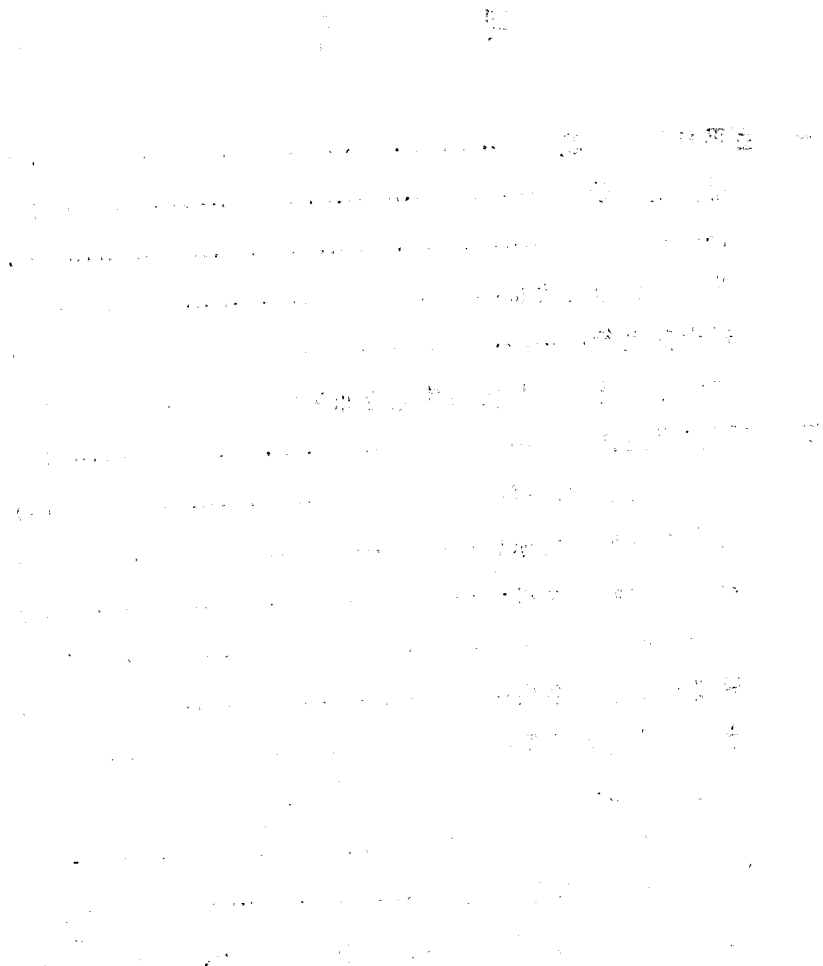
目 录

一、生平与创作道路	(1)
屠夫的儿子	(1)
16——31	(2)
艺术家的珍贵友谊	(4)
新大陆之行	(7)
“我始终是一个朴实的捷克音乐家”	(11)
二、主要作品简介	(15)
发自新大陆的心声	(15)
发生在星期五的悲剧	(25)
出现在午时的女巫	(29)
会唱歌的金纺车	(32)
魔鬼与卡嘉的喜剧	(35)
水仙女的爱情悲剧	(37)
野鸽与寡妇	(42)
胡斯教派不屈精神的颂歌	(43)
自然、生命和爱情三部曲	(46)
提琴声中诉衷肠 协奏曲里念故乡	(48)

三、附 录.....(53)

 <母亲教我的歌>曲谱.....(53)

 <让我孤独地沉思>曲谱.....(54)

一、生平与创作道路

屠夫的儿子

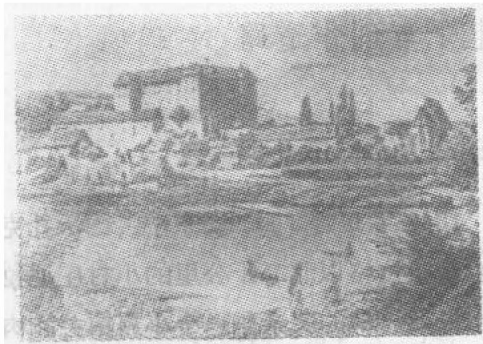

青年时代的德沃扎克
(约1872年)

1841年9月8日，安东宁·德沃扎克出生于布拉格以北二十公里的小村庄尼拉霍士夫斯。他的父亲是一个小旅馆主和肉商。当时的捷克，政治上受外来民族奥匈帝国的统治。捷克在音乐上有着优秀的传统，被称为“欧洲音乐的摇篮”。德沃扎克从小时候起，就爱听自己故乡的民歌，并在农村教师的指导下，学习唱歌和演奏小提琴。当他九岁的时候，就开始和其他乡村音乐家们一起在自己父亲的小旅馆里

演奏小提琴。他对音乐有着浓厚的兴趣，小提琴的演奏技术进步很快。十一岁时，他在教堂演奏小提琴并唱歌，音乐才能得到进一步发展。虽然小德沃扎克对音乐的兴趣越来越浓厚，但是，因为他是家里八个孩子中的长子，按照当时的风俗习惯，长子要继承自己父亲的职业。于是在他十二岁的时候，被父亲送到附近的小镇士洛尼茨去当两年屠户的学徒。在士洛尼茨，他遇到了一位有经验的教育家和优秀的音乐家安东宁·李曼，这个人促成德沃

扎克走上音乐道路起了很大的作用。他看到德沃扎克具有不平凡

德沃扎克的故乡尼拉霍士夫斯

的音乐才能，便非常热心地指导德沃扎克学习演奏中提琴、钢琴和风琴，学习音乐基本理论和即兴作曲。1857年，李曼说服了德沃扎克的父亲，让德沃扎克进了布拉格的风琴学校去深造。

从此，这个屠夫的儿子正式走上了音乐艺术的道路。后来，当他成为名作曲家而访问英国，并亲自指挥演出自己的作品时，当地的报纸就曾以“从屠户的学徒到乐队的指挥！”为标题发表了评论文章。

16——31

1857年的10月，十六岁的德沃扎克到了布拉格，进了波希米亚教会音乐协会的风琴学校，他如饥似渴地学习他所需要的一切音乐知识。他在这个学校呆了两年，这不仅是紧张学习的两年，而且是为生活艰苦奋斗的两年。德沃扎克抄谱子，教音乐课，在各种乐队里演奏，以养活自己。

1859年，德沃扎克以名列第二的优异成绩毕业于风琴学校。以后，在布拉格哥姆扎克乐队中演奏中提琴。他的工资很微薄，

不得不以教学和演奏来增加收入。后来，他和哥姆扎克乐队一起转入布拉格的临时剧院（后改建为国家剧院）乐队，继续演奏中提琴。就在那里，德沃扎克结识了许多捷克的音乐文化界人士，受到了很多有益的影响，并且开始了他的创作活动。

德沃扎克在青年时期写了很多作品，但是他经常对自己的作品不满意。他可能把自己的首批作品毁掉了，现在能找到的他最早的作品是1861年为两个小提琴、两个中提琴和一个大提琴写的《a小调弦乐五重奏》（作品第1号），这个作品受贝多芬的音乐风格的影响很深。德沃扎克非常热爱和敬重贝多芬，他一直把贝多芬的肖像挂在书桌上方，直至他逝世为止。

十分明显，德沃扎克在形成自己独特的创作风格之前，曾受到贝多芬、舒伯特、瓦格纳、李斯特、肖邦等人的创作的影响。随着德沃扎克创作逐步趋于成熟，他开始摆脱这些影响的束缚，而显示出自己独特的创作风格。他在五十年代末和六十年代中写的作品虽然在当时大都没有演出和出版，但这些作品已充分显示出他的作曲才能和广泛的兴趣。这些年中，他写了各种类型的作品，包括歌曲、交响曲、四重奏、五重奏、小型管弦乐曲、风琴曲、钢琴曲、大提琴曲等等。这些初期作品的总的特点是接近民歌的风格。对于德沃扎克这样一位“土生土长”的捷克音乐家来说，这是必然的。而且也可以说这是德沃扎克一生的创作中很重要的一个特点。以后在漫长的创作道路上，他经常从民间音乐中汲取养料。

德沃扎克从十六岁开始走上音乐的道路，到三十岁时，他的一些小作品才开始在音乐会上得到演出。1872年，当他三十一岁

的时候，他写了赞美诗《白山的子孙》（作品第30号），由于这个作品有力地呼吁捷克人民不要忘记祖国的光荣历史，要团结起来为争取祖国的幸福和自由而斗争，因而受到听众热烈的欢迎。从此，德沃扎克的作品开始为人们所关注并得到出版的机会。十六岁开始走上音乐的道路，到三十一岁才开始引起布拉格音乐界的注意，这对于一个音乐家来说，算是成名得比较迟的。然而这正说明了德沃扎克对自己的创作的严肃态度和他成功的来之不易。

艺术家的珍贵友谊

1873年11月17日，德沃扎克与民族剧院合唱队杰出的女低音歌唱家安娜·切尔玛柯娃结了婚。安娜是一个金匠的女儿，对德沃扎克非常忠诚，他们的结合，对德沃扎克的艺术和生活都有极大的帮助。结婚前不久，德沃扎克辞去了剧院乐队的职务，到圣亚德伯教堂担任管风琴师，这使他可以腾出更多的时间从事创作和教学。他们婚后的生活开始比较穷困。从1875年起，他申请到了奥地利政府给穷苦音乐家的奖学金。这项奖学金德沃扎克连续领取了五年，这笔收入对他的生活有很大的帮助。当时，作曲家勃拉姆斯和音乐理论家汉斯立克都是此项奖学金的评委，德沃扎克随同申请书一起送去的作品给他们留下了深刻的印象。1877年，德沃扎克把《摩拉维亚二重唱》随同奖学金的申请书一起送了上去，勃拉姆斯看到以后极为兴奋，就把德沃扎克及其作品推荐给柏林出版商弗立兹·西姆洛克，他在推荐信中热情洋溢地说：“当你深入了解它们以后，你会像我一样喜爱它们”，“像你这样

一位出版商，出版这种非常新奇而又动人的作品，一定会感到极大的兴趣。任何你想象得到的作品德沃扎克都能写，歌剧、交响曲、四重奏、钢琴曲。毫无疑问，他是一个卓越的天才，但也是一个穷困的人，我请求你特别予以考虑！”西姆洛克听从了勃拉姆斯的建议，出版了《摩拉维亚二重唱》，获得了极大的成功。同时，西姆洛克又向德沃扎克预订了八篇斯拉夫舞曲。这件事为两位著名作曲家之间的友谊打下了基础。比德沃扎克年长八岁的勃拉姆斯以自己的作品为范例，帮助德沃扎克提高作曲技术。当德沃扎克在美国的时候，他的作品正在西姆洛克处排印，勃拉姆斯用整天的时间为德沃扎克校对排印的校样，对他关怀备至。而德沃扎克也用最真诚的感情来报答这珍贵的友谊。他将《d小调弦乐四重奏》（作品第34号，1877年）献给勃拉姆斯，同时还把勃拉姆斯的五首《匈牙利舞曲》（第17——21首）成功地改编为管弦乐曲并题献给他。他们两人对于对方的作品都毫无保留地提出自己的看法，并且像对待自己的作品那样，热切地期待着对方新作品的产生。他们在艺术上也趣味相投，比如对非标题音乐，他们都十分提倡。他们之间的友谊是极其深厚、诚挚的。

和德沃扎克保持着珍贵友谊的另一位音乐家是奥地利杰出的指挥家、德沃扎克管弦乐曲的热心指挥者汉斯·李赫特。1879年，德沃扎克的bA大调第三首《斯拉夫狂想曲》在维也纳由李赫特指挥演出。李赫特十分推崇德沃扎克的作品，并经常指挥他的作品，竭力为他宣传。如德沃扎克1877年为乐队作的《交响变奏曲》（作品第78号）在首次演出以后，有很长一段时间没有引起指挥家们的

注意，十年以后，李赫特指挥演出此作品，取得了巨大的成功。李赫特为此事专门发了一份贺电给德沃扎克：“你的交响变奏曲获得了惊人的成功，在我所指挥的数百次音乐会中，没有一个新的音乐作品能像它那样受到欢迎！”1902年（也就是德沃扎克逝世前两年）李赫特从伦敦写信给德沃扎克，信中写道：“你的名字是我演出节目中出现最多的一个名字，我之所以告诉你这一点，是因为我知道你听了一定会感到愉快的，但我丝毫不希望你因此而向我称谢。我觉得这是我的责任，我应该竭尽全力指挥并支持优秀的作品，而你使我能胜任愉快地担负起这个任务……。”德沃扎克这位忠厚、朴实的音乐家，也总是以十分真诚的态度来对待这种友谊，他将他的《d小调第六交响曲》（作品第60号，1880年）献给了这位著名的指挥家。

同样，德国指挥家汉斯·封·彪罗由于对德沃扎克的《胡斯教派序曲》和《d小调交响曲》特别喜爱而成了德沃扎克的好朋友。彪罗对德沃扎克评价很高，认为他和勃拉姆斯同样是当代最重要的作曲家。1875年德沃扎克写了《F大调第五交响曲》（作品第76号）献给他，彪罗感谢道：“像你这样仅次于勃拉姆斯的当代最有天赋的作曲家把作品题献给我，这是比任何大公爵所赐的奖章还更可贵些。我以最真诚的感激来接受你给我的荣誉。”

这种友谊还表现在德沃扎克和柴科夫斯基之间。柴科夫斯基于1888年初到达布拉格访问，在他到达以后不久，两位作曲家之间的友谊就开始了。德沃扎克给柴科夫斯基以各种各样的关心。他访问柴科夫斯基，邀请他到自己家去作客，为柴科夫斯基音乐会的

彩排弹伴奏，参加为欢迎柴科夫斯基而安排的所有的晚会和招待会。柴科夫斯基回国后，亲自发起在莫斯科和彼得堡举行德沃扎克作品的音乐会，并写信邀请德沃扎克到俄国去指挥演出自己的作品。后来，他们又用通信的方式来增进彼此间的友谊，发表对方创作的感想。两位作曲家还互赠作品，德沃扎克把1884—1885年写的《d小调第七交响曲》（作品第70号）献给柴科夫斯基，而柴科夫斯基则把自己的《G大调第三组曲》（作品第55号，1884年）加上捷克文题词奉献给德沃扎克：“献给一个永远忘不了的朋友，安东宁·德沃扎克——柴科夫斯基。”

新大陆之行

德沃扎克一生中共到英国访问演出九次，仅在1884—1886年的三年内，他就连续被邀访问了五次。每次访问，他都受到极其热烈的欢迎。例如在伯明翰他指挥演出自己写的清唱剧《鬼新娘》以后，有的报纸评论说：在伯明翰，还从来没有一个作曲家有过这样的成功。德沃扎克说：“听众简直像触了电似的。当女高音阿尔巴尼一唱完第一个咏叹调之后，立刻就是一阵热烈的掌声，并且越来越热烈，直到终场。多大的一片欢呼声，不断的喝彩和欢呼‘德沃扎克’的声音！乐队、合唱队和听众的欢呼声打成了一片。这种场面真使我呆住了。”

德沃扎克在国内外取得的巨大成就，给他带来了很大的荣誉。1890年，布拉格卡尔洛夫大学赠予他荣誉哲学博士学位，他还被选为捷克艺术、科学院会员，并且接受了奥地利三级金质勋章。

1891年当他第七次访问英国时，剑桥大学授予他荣誉音乐博士学位，剑桥大学音乐协会的会员们还送给他一件博士服。

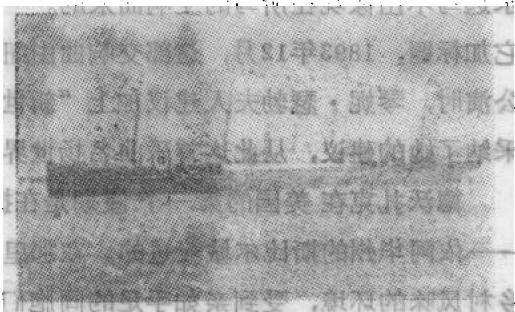
1890年底，布拉格音乐学院聘请德沃扎克担任作曲、配器和曲式教授。他教过五十多个学生，这些学生中有一些日后成为捷克音乐家的卓越代表，如：后来成为他女婿的约瑟

夫·苏克（1874—1935）、奥斯卡·聂特巴尔（1874—1930）、

维合兹拉夫·诺瓦克（1870—1949）和罗道夫·卡策尔（1880—1948）。

1892年，正当他在教学和创作上做出突出成绩的时候，他接到美国纽约国家音乐学院创办人琴妮·瑟勃夫人要他担任该院院长的邀请。过去几年中，德沃扎克因舍不得远离祖国而多次拒绝了到美国访问的请求。这次，经过长时间的洽谈以后，他才接受了瑟勃夫人的邀请。最初，德沃扎克只想在美国作巡回演出。但是瑟勃夫人有着重大得多的打算，音乐学院刚开办，如果让德沃扎克来担任院长，他的名字毫无疑问可以极大地提高音乐学院的威望。她以每年有三个月的假期和其他的优惠条件，成功地说服了德沃扎克，签订了两年的合同。

德沃扎克于1892年9月26日到达纽约。他在音乐学院教授作曲和配器，担任学校交响乐队的指挥。对于一个在农村长大、从欧洲古老城市来的人来说，纽约这个新兴的工业城市给了他非常新奇和鲜明的印象。他住在音乐学院附近，那里靠近商

港，热闹异常。德沃扎克非常喜欢看停泊在港口的大轮船，他甚至说得出来每一艘来往的大轮船的名字和来去迹。他还喜欢上中央公园去玩，在那里有一个大鸽笼。德沃扎克在捷克就养有许多鸽子，美国中央公园的鸽笼，也许能消除这些孤独时的思念。他在美国时有几个朋友，其中一个是他布拉格音乐学院时的学生约瑟夫·柯代其克。除此而外，德沃扎克在美国的朋友就要数黑人学生了。美国黑人的处境和遭受异族压迫、渴望民族独立的捷克人的处境有相似之处，因此德沃扎克对黑人表现出异乎寻常的关心。音乐学院有一位黑人男中音歌唱家哈利·查柯·勃莱，是德沃扎克最要好的黑人朋友。哈利经常到德沃扎克住的公寓里，唱黑人的民歌给他听，使他得以熟悉很多黑人的民歌。1892年10月至1893年春，德沃扎克写下了他全部创作中最杰出的作品《e小调第九交响曲》（题名《新世界》，作品第95号），这是他在美

国的第一部作品，抒写了他对美国这个新大陆的印象和感受。德沃扎克在当时写回祖国的信中说：“如果我没有看见美国，我是永远写不出像现在所写的交响曲来的。”本来，德沃扎克没有给它加标题，1893年12月，这部交响曲由纽约“爱乐乐队”作首次公演时，琴妮·瑟勃夫人建议加上“新世界”的标题，德沃扎克采纳了她的建议，从此这首乐曲名扬世界。

德沃扎克在美国的第一个假期是在捷克侨民的一个中心区——依阿华州的斯比尔城渡过的。在那里，德沃扎克置身于捷克乡村风味的环境，受到亲如手足的同胞们真挚、热情的接待，感到无比亲切。他在那里写了〈F大调弦乐四重奏〉（作品第96号），这部四重奏以“美国四重奏”而闻名。另外还写了〈bE大调弦乐五重奏〉（作品第97号）。而在游览了尼亚加拉瀑布以后，他写了〈G大调小提琴和钢琴小奏鸣曲〉（作品第100号）中慢乐章主题的草稿，这个作品后来献给了他的孩子们。

1893和1894年，德沃扎克的两个好朋友柴科夫斯基和封·彪罗相继去世，这些消息使他惊愕万分、悲痛异常，同时他又接到父亲病重的消息。在这种情况下，产生了著名的〈圣经歌曲集〉（作品第99号，1894年），这部作品是他歌曲创作的高峰。

德沃扎克1894年的暑假是在捷克的维所卡渡过的。回到波希米亚，他的内心无比愉快。在维所卡，他写了八首钢琴幽默曲（作品第101号），其中第七首是举世闻名的乐曲。他还修改了歌剧〈策米特里〉。以后又回到美国，因为他已经与纽约国家音乐学院续订了一年的聘约。但他非常想念自己的祖国，在写回家乡的每

一封信中都吐露出这种心情。这种怀念和忧愁的感情还体现在他极其著名的**《b小调大提琴协奏曲》**（作品第104号）中。

“我始终是一个朴实的捷克音乐家”

从美国回捷克以后，德沃扎克开始了自己惯常的生活：在布拉格音乐学院教书、在捷克城市作巡回演出和进行新的创作。1896年，他致力于用交响音乐来表现民间的诗篇。这一年中，他一口气写了四首标题交响诗——**《水妖》**、**《午时女巫》**、**《金纺车》**和**《野鸽》**（作品第107——110号），它们都取材于捷克诗人爱尔本的叙事诗。1897年，又写了交响诗**《英雄之歌》**（作品第111号）。这些作品在标题音乐作品的范畴中是极为杰出的篇章，显示出作曲家娴熟的艺术技巧。

他的创作活动和教学活动继续不断地进行着。1899年，他完成了歌剧**《魔鬼与卡嘉》**（作品第112号），并于同年在布拉格公演。1900年，创作了他最优秀的歌剧**《水仙女》**（作品第114号），并于次年初演于布拉格。1901年6月，由于教学成绩卓著，他被任命为布拉格音乐学院的院长。1903年，他完成了歌剧**《阿尔密达》**（作品第115号，1902—1903年）。谁也没有料到这竟会是他的最后一部作品。从来不生病的德沃扎克在二十世纪初生了一场大病，肾脏和膀胱都患了不治之症。1904年5月1日，正当他进午餐的时候，突然中风，并且过了几分钟就不幸逝世了。5月5日，捷克举行了隆重的国葬，悼念这位用音乐创作来为祖国和民族的自由和解放而奋斗的杰出音乐家。