

古典之门音乐丛书

ANTONIN DVORAK

ANTONIN DVORAK

古典之门音乐丛书

德沃夏克

蔡际洲 编著

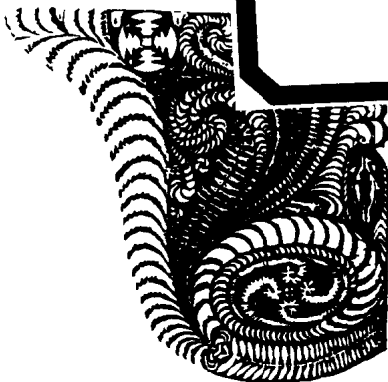
ANTONIN DVORAK

東方出版社

ANTONIN DVORAK

古典之门音乐丛书

蔡际洲 编著

德沃夏克

Antonin Dvorak

東方出版社

责任编辑:鲁 静

版式设计:尹凤阁

监 制:朱启环

图书在版编目(CIP)数据

德沃夏克/蔡际洲编著.

-北京:东方出版社,2000.3

(古典之门音乐丛书)

ISBN 7-5060-1140-9

I. 德…

II. 蔡…

III. ①德沃夏克, A. (1814~1904)-生平事迹

②音乐欣赏-捷克

IV. J605.514

德 沃 夏 克

DE AO XIA KE

蔡际洲 编著

东方出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京通县电子外文印刷厂印刷 新华书店经销

2000年3月第1版 2000年3月北京第1次印刷

开本:850毫米×1092毫米 1/32 印张:6.75 插页:1

字数:98千 印数:0,001—5,000册

ISBN 7-5060-1140-9/K·219 定价:12.00元

《古典之门音乐丛书》 编辑旨趣

在各门艺术中，没有什么比音乐更能直接地打动人的内在情感；在人类生活中，也没有什么比音乐更生动地表达人的心声。在欢乐时，音乐以它优美的旋律、动听的音响把人们卷进如痴如醉、激荡亢奋的情绪之中；在忧伤时，音乐以它哀怨缠绵、如泣如诉的悦耳之声给人们以亲切的抚慰和自由的解脱；在孤独时，也唯有音乐最真诚地陪伴着人们跨越世俗的隔膜，度过悠长的黑夜……音乐是生活的美酒，是命运的花朵，失去了它，人生就丧失了其本有的诗意和浪漫。

然而，音乐的美只对于“有乐感的耳朵”才存在。但“有乐感的耳朵”并非天生的。对于民族而言，没有音乐文化的繁荣，“音乐之耳”不可能成长发达；对于个人而论，不以人类世代积累的音乐艺术宝库为养料，就不会形成较高修养的审美听觉。以欧洲文艺复兴为开端的欧洲古典音乐，以其独创而多样的音乐表现形式，谱写出人类历史上最光辉灿烂的艺术篇章，以其深厚而辉煌的文化底蕴养育了一批又一批万世景仰的乐坛大师，以其理性而浪漫的人文精神，典雅而脱俗的优美旋

律陶冶和丰富了各国人民的“音乐之耳”。古典音乐浓缩了几个世纪乐圣们对宇宙人生的感悟，它是永不枯竭的生命之流，以其磅礴的气势流向了文明社会的每个角落，滋润着现代人的心灵。

开放的中国正以其博大的胸怀吸收着世界文明的养料。随着人民物质生活水平和文化素质的普遍提高，欧洲古典音乐正陶醉着越来越多的乐迷。为了满足广大的欧洲古典音乐爱好者的需要，我们编辑了这套《古典之门音乐丛书》。丛书选取西方音乐史上部分著名音乐家为撰写对象，每人一册，分别记述他们的生平趣事、成才经历，赏析他们有代表性的音乐作品，并介绍部分 CD 珍版，供音乐爱好者收藏时参考。我们力求为读者提供既高雅又实用的精品读物，衷心希望这套丛书能够真正帮助朋友们叩开古典音乐的大门，步入五彩缤纷的音乐殿堂。

让我们一起以生命的炽情点燃音乐的圣火吧！

编者

1996年12月

目录

M

德沃夏克传略

I	屠户的学徒	3
II	三十而立	6
III	曲折的婚恋与创作思想的形成	10
IV	艺术生涯中的重要转折	14

Ⅴ	英国之行	19
Ⅵ	两位斯拉夫民族音乐家的珍贵友谊	22
Ⅶ	在新大陆的日子	27
Ⅷ	“我所留下的作品永远只是普通的捷克音乐”	32

德沃夏克音乐作品赏析

I	交响曲	43
	第八交响曲(G大调)	46
	第九交响曲(e小调)	55
II	交响诗	71
	水妖	74
	午时女巫	78
	金纺车	82
	野鸽	90
III	协奏曲	96
	a小调小提琴协奏曲	98
	b小调大提琴协奏曲	104
IV	序曲	113
	胡斯教派序曲	116
	我的家	119
	自然、生命和爱情	125

V	组曲	132
	D 大调捷克组曲	133
VI	室内乐	141
	F 大调弦乐四重奏	148
	杜姆卡钢琴三重奏	154
VII	舞曲	160
	斯拉夫舞曲	162
VIII	歌剧	172
	国王与煤工	177
	魔鬼与卡嘉	178
	水仙女	181

德沃夏克部分作品 CD 唱盘简介

主要资料来源	210
--------	-----

德沃夏克传略

I 屠户的学徒

1841年9月8日,德沃夏克出生于布拉格以北的小村庄米尔豪森(距布拉格约30公里,位于伏尔塔瓦河畔)。与许多出身于音乐世家或知识分子家庭的著名音乐家所不同的是,德沃夏克的家庭出身非常贫寒。父亲法兰底希克·德沃夏克(1814—1894)是该村一个兼作屠夫的小客店老板。由于生活拮据,最后在贫困中死去。德沃夏克是家中的长

子。按当地习俗，长子应继承父亲的职业，因而在13岁时，他被送到家乡附近的小镇兹洛尼采去当了两年屠户的学徒。在这样的条件下，德沃夏克仍显露出非凡的音乐天才。因为他从幼年起，就开始倾听故乡丰富多彩的民间音乐，并随米尔豪森村里的教师学习小提琴。无论是在教堂的唱诗班中，还是在他父亲的小客店里所举行的各种音乐活动中，他的音乐才能都深为当地群众所赞赏。正是因为这样的出身，以致后来他在英国指挥自己的作品而获得演出成功时，当地一家报纸曾发表过一篇短文，用的标题就是——“从屠户的学徒到乐队的指挥！”

如果仅有幼年时期的音乐天才，而无人发现和无人去创造发展这天才的条件，那么，德沃夏克是难以获得成功的。可以想象，德沃夏克的家庭和他的学徒生活环境，不可能造就一位伟大的音乐家。德沃夏克的成长，得益于兹洛尼采镇一位管风琴家兼音乐教师——安·列曼的发现和精心培养。列曼发现了这孩子的卓越天才之后，就教他钢琴、管风琴和作曲理论，并让德沃夏克到教堂的弥撒仪式和他本人的乐队中去参加演奏，使其音乐才能得到了充分的发展。然而，这种学习是他在干学徒时进行的。还是这位音乐教师列曼，他劝服了德沃夏克的

父母不要强迫儿子去当屠户的学徒,并把他送到布拉格管风琴学校去求学。

III 三十而立

1857年秋，德沃夏克在刚满16岁时进入了布拉格管风琴学校，从此正式开始了他的音乐艺术生涯。这个学徒出身的年轻学生学习非常用功。1859年，他以名列第二的优异成绩毕业于该校。在布拉格求学期间，他并不满足于学校里所学得的知识，常常到各剧院和音乐会去听音乐，观摩演出。这样不仅补偿了学校知识的不足，而且极大地开阔了他

的眼界,扩大了他的知识面。当时的布拉格,演出活动较多,除了剧院中演出歌剧外,还常常举行音乐会。著名作曲家瓦格纳、柏辽兹、李斯特也常来布拉格演出。

1859年,德沃夏克在管风琴学校毕业后,在布拉格的一个小乐队中任中提琴师。1862年,他随乐队一同转入布拉格临时国家剧院(后改为正式国家剧院)乐队。丰富的音乐实践和大量的感性知识,为德沃夏克以后的创作打下了坚实的基础。特别是1866年,捷克著名作曲家斯美塔纳就任剧院的乐队指挥和上演了他自己的一些早期作品,更激发了德沃夏克的创作欲望。

德沃夏克的创作活动,是从他在捷克剧院乐队工作时期开始的。也许是他的家庭出身,培养了他吃苦耐劳、奋发向上的精神。剧院的境况不佳,工资十分微薄。为了维持生活,德沃夏克还要用业余时间来为人抄谱、教音乐和参加各种演出。可见他的创作条件是十分艰苦的。尽管他的早期作品没有演出机会,更无人知道他这个中提琴师的音乐作品,但他对创作充满着浓厚的兴趣。德沃夏克在这一时期创作了许多作品,而且涉足的领域相当广泛,诸如室内乐、交响曲、序曲、歌曲、歌剧等等。由于他对

自己要求很高,常常因对自己的作品不满意而将其毁掉,所以他青年时代的作品保存下来的不多。目前能见到的最早的作品,是他在1861年写的《a小调弦乐五重奏》。1865年,他还创作了《c小调第一交响曲》、《降B大调第二交响曲》等作品。在德沃夏克的早期作品中,我们可以看到他那朝气蓬勃的精神面貌和对新生活无限向往的心情。这些作品总的特色是具有鲜明的捷克民族风格。尽管德沃夏克在创作中从不引用现成的民间音乐的旋律,但他总是将这些素材化在自己的作品之中,使其与捷克民族深远的音乐文化传统保持着天然的联系。这对一位“土生土长”的捷克音乐家来说,也是必然的事情,这些都是他自己生活体验的真实反映。在作曲技巧上,德沃夏克的创作与欧洲古典主义、浪漫主义时期的代表作曲家——贝多芬、舒伯特、瓦格纳、李斯特有着明显的渊源关系。这也是他早期作品的一个主要特征。他特别喜爱瓦格纳和李斯特的作品,在他早期的歌剧作品和室内乐作品中,可以看到深受其影响。这些影响大大地激发了他巨大的创造力。对德沃夏克来说,他后来在创作中探求新奇的热诚、丰富多彩的艺术想象力等等,无不与这一时期丰富的创作实践有着密切的联系。