

1841–1904

波西米亞的民族情懷

德弗札克

Antonín Dvořák

德弗札克1882年肖像，當年正崛起於國際樂壇。 © N.L. Invest Inc.

君夫之子

德弗札克一八四一年九月八日生於捷克布拉格北方約三十公里的小鎮，他是家中的長子，父親在鎮上經營客棧與旅館，喜歡音樂，會拉小提琴，還組織了鄉村樂隊並親自參與樂隊演出。德弗札克從小就在音樂環境中長大，生活中充滿了波西米亞人的民謡和舞曲。德弗札克六歲進入小學就讀，隔年在老師斯匹茲的指導下習得小提琴的演奏技巧，九歲起加入父親的小樂隊在鄉里音樂會上演出，同時也活躍於當地教堂唱詩班。儘管德弗札克的父親喜歡音樂，但認為音樂僅止於娛樂而不足以成為職業，而且根據當地習俗，長子需要繼承父親的職業，因此德弗札克小學畢業便被送往茲洛尼克斯（Zlonice）鎮的茲丹尼克舅舅（Zdeněk）處學習德語，為繼承家業做準備，除了學習如何經營旅店之外，他也參加成為屠夫的學徒訓練。茲洛尼斯鎮上有一位教堂風琴師李曼，教導德弗札克音樂，看出他擁有不凡的音樂潛力，於是極力鼓勵德弗札克放棄當屠夫並改走音樂之路，並建議德弗札克到布拉格的音樂學校接受正規音樂教育。

從風琴學校到劇院的中提琴手

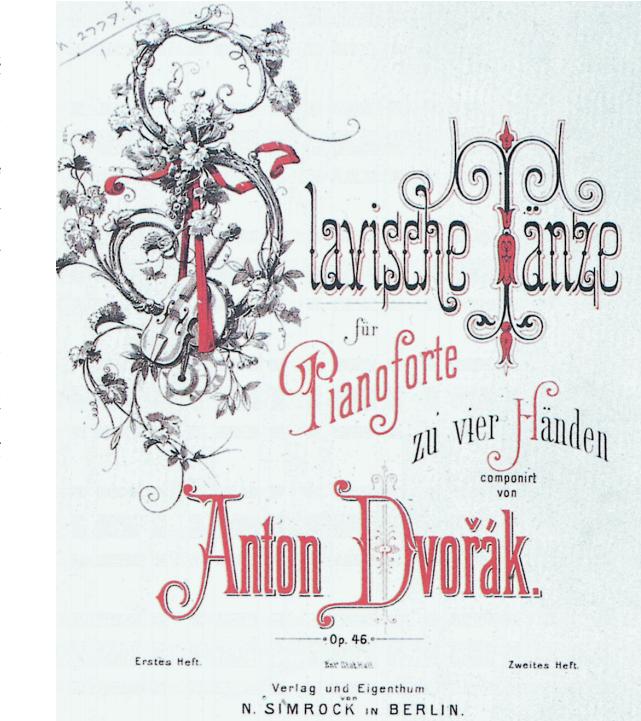
然而德弗札克的父親並不同意他以音樂為職業，經過兩年努力，李曼終於說動德弗札克的舅舅出資幫忙。一八五七年，德弗札克終於進了布拉格風琴學校就讀。不久舅舅無法再供應他的學費，於是德弗札克只能靠教學生和演奏中提手來勉強繼續學業，由於收入相當有限，在風琴學校這段時間德弗札克經常處於挨餓狀態。

一八五九年德弗札克從風琴學校畢業，就此展開音樂生涯。首先在布拉格的科姆札克（Komzák）樂隊找到一個

中提琴手的工作，他在這個樂團的演出曲目中，第一次接觸到了布拉姆斯的交響曲《匈牙利舞曲》（Hungarian Dances）。一八六二年布拉格捷克國立劇院成立後，德弗札克便轉往該院擔任中提琴手並在此前後工作了十年，一面從樂團的演出中汲取經驗，另一方面也從事樂曲創作，但除了少數幾首鋼琴小品以外，這時期所做的大部分作品後來都被他自己銷毀了。對於這些被銷毀的作品，德弗札克曾經輕描淡寫地說：「我總是有足夠的紙張來生火。」

《摩拉維亞二重唱》與《斯拉夫舞

一八七六年德弗札克因爲朋友的建議，而寫了四首爲女高音與男高音《摩拉維亞二重唱》(Moravian Duets)。因爲頗受好評，因此同年夏天他又寫了第二組的十四首給女高音跟女低音的二重唱。這些《摩拉維亞二重唱》在當時非常暢銷，因此樂譜出版商西姆羅東向德弗札克提議寫作一組《斯拉夫舞曲》(Slavonic Dances)，這些斯拉夫舞曲是以鋼琴二重奏形式出版，後來也有管弦樂的演奏版本，這些曲子裡包含了多首波西米亞民間旋律，也是德弗札克目前最常被演出的曲目之一。當時

西姆羅克出版的《斯拉夫舞曲》首版封面，此曲出版相當成功，穩固了與出版商的合作關係。 © N.L. Invest Inc.

19 Antonín Dvořák p.154+155

敦的音樂月刊對斯拉夫舞曲的演出大加讚賞：「《斯拉夫舞曲》憂鬱的曲調中帶有可觀的新鮮與興奮感。節奏經常變化，快速與緩慢的速度交錯帶來美好的效果。整個曲子不強調音樂作曲的結構，而是依靠新奇的民族樂風，以半古典的曲式加上原始的曲調來呈現。」

與布拉姆斯的友誼

德弗札克的《摩拉維亞二重唱》，受到當時以嚴苛著稱的作曲家布拉姆斯的賞識，他認為德弗札克才華過人，前途大有可為。由於布拉姆斯的刻意提拔，德弗札克不但解決了經濟問題，也逐漸揚名於世界樂壇，布拉姆斯以自己的高知名度及影響力，促請維也納的音樂家演奏德弗札克的作品，同時在寫作上給予德弗札克建議及指導，並將自己的經驗與心得提供給德弗札克作為創作的參考，而德弗札克也自布拉姆斯的指導中獲益匪淺，像是節奏的變化、結構的平衡等等，都使德弗札克的音樂更加充實精鍊。布拉姆斯曾經挪出寶貴的作曲時間來為德弗札克校稿數首寄給出版商的樂曲，可見他對德弗札克這位年輕音樂家的器重之情，德弗札克說：「我幾乎不敢相信世界上有另一位作曲家願意替別人做這種事。」兩人這種亦師亦友的感情一直維持到布拉姆斯去逝為止，誠摯真純，終生不渝。

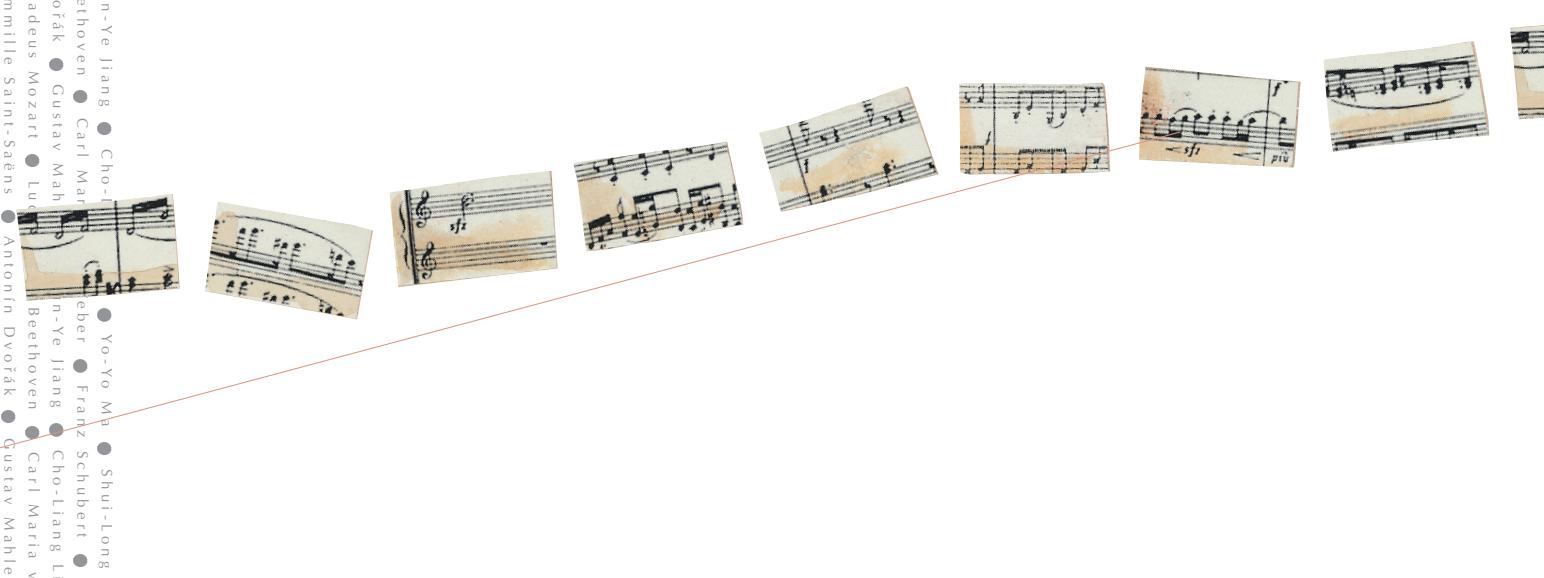

著迷於火車頭

德弗札克對蒸汽火車傾心不已，他只要有空就會到法蘭克·約瑟夫火車站興致高昂地觀望蒸汽火車進站的情景。他會圍繞著蒸汽火車頭仔細欣賞，像是流覽藝術品一般，發出讚歎不已的聲音。有時候德弗札克因為事情太忙而不能親臨車站，還會派出學生代替他觀賞，並記下到歐洲首府的特快車號碼。到後來只要是停靠在火車站的蒸汽火車，德弗札克一定能說出這輛車的編號、車型等等，甚至連駕駛的名字也琅琅上口。

他年輕時在城裡工作，每天都得從家裡搭火車進城。當時的火車因為行駛緩慢，而使人們抱怨不已，但是德弗札克卻不這麼認為，因為他喜歡聽車輪駛過鐵軌的聲音。每當他閉上眼睛，聆聽車輪行進的聲音時，都是一副陶然自得的樣子。有一天，當他正在欣賞車輪聲時，忽然他覺得這次的聲音有點奇怪：「有什麼事情不對勁了」。他便大聲喊叫：「停下火車啊！停下火車啊！前面有危險發生了！」於是火車慢慢的停了下來，不久有個人來通風報信，火車前不遠的鐵軌斷了！原來如此才讓火車行進的聲音不同於平日，這位有著靈敏耳朵的音樂家，使火車及車上乘客避開了一次可能的災難。

德弗札克的音樂

德弗札克雖然年輕時與當時許多音樂家一樣，都對華格納的作品著迷不已，但是他自己所創作的樂曲，卻帶著保守的古典氣質，遵循著曲式與和聲規則，沒有煽情與誇大的激烈情緒，整體的風格典雅而內斂。他擁有創作甜美流暢旋律的極佳能力，容易被大眾所接受。《新世界》交響曲、斯拉夫舞曲這類民族風味濃厚的樂曲，其旋律大多不是直接取材於民間音樂，而是德弗札克自己重新創作的，但是這些樂曲的旋律中充滿了民族色彩與地方風味，總是流露出一股對民族、對國家的熱愛之情。

代表作品

交響曲：

第七號交響曲，作品70，第八號交響曲，作品88；E小調第九號交響曲《新世界》，作品95。

協奏曲：

B小調大提琴協奏曲；A小調小提琴協奏曲，作品53；G小調鋼琴協奏曲，作品33。

室内樂：

弦樂四重奏《美國》，A大調鋼琴五重奏，作品81；降E大調鋼琴四重奏，作品87；鋼琴三重奏《丹卡》，作品90。

管弦樂曲：

《斯拉夫舞曲》、狂想曲：F小調《浪漫曲》，作品11；《弦樂小夜曲》。