

对作品的思考与感受

The ponder and feeling of the work

第一章：德沃夏克简介

Introduction of Dvorak

安东宁·德沃夏克是十九世纪捷克最伟大的作曲家之一，捷克民族乐派的主要代表人物。有人说斯美塔纳创造了捷克音乐，但是安东宁·德沃夏克却是发扬光大的功臣。

1841年9月8日他出生在捷克首都布拉格近郊的一个贫苦家庭里。他的童年是伴随着辛勤的劳动度过的。十三岁时，他便沿袭父亲的道路，当了屠户学徒。但是德沃夏克是一个十分上进的少年，他刻苦自学，并逐渐显露出音乐才能。他最先跟本村的乐师学习小提琴，十六岁时进入布拉格风琴学校学习，这是他成为音乐家的摇篮。1859年，德沃夏克以优异的成绩毕业后，便开始在捷克国家剧院里担任中提琴师。在此期间，他广泛地吸取各种音乐知识和技能，努力学习西欧古典主义和浪漫乐派作曲大师们的创作经验，并且迈上自己的音乐创作道路。

他是一位富有强烈民族感和热爱祖国民族艺术的音乐家，对捷克民族乐派的伟大创始人斯美塔那所倡导和致力发展的民族音乐文化事业由衷地赞赏和拥护。在捷克民族独立运动的影响下，他为发展民族音乐做出了自己的很大贡献。作为作曲家，早在1859年，十八岁的德沃夏克就发表了自己的作品。1865年，他的第一交响曲《茨洛尼斯的钟声》问世，此后便开始了他源源不断的音乐创

作。1878年，他创作的《斯拉夫舞曲》获得很大成功，从此奠定了他作为作曲家的地位。德沃夏克在自己一生的音乐创作中，始终把民族性这一重要因素放在首位，无论在歌剧、交响乐或室内乐作品中，他都努力将民族性、抒情性和欧洲古典音乐传统紧密结合起来，达到尽可能完美的境地。他在美国任教期间，以美国黑人音乐为素材，创作了著名的《F大调弦乐四重奏“美国”》和他那光辉的代表作《e小调第九交响曲“自新世界”》。

德沃夏克一生的作品很多，体裁也很广。他共创作了十二部歌剧，十一部神剧和清唱剧，九部交响曲，五部交响诗，六部协奏曲，三十二首室内乐重奏曲，此外还有大量的钢琴曲、小提琴曲、序曲和歌曲等作品。其中最著名的有：《e小调第九交响曲“自新世界”》、《b小调大提琴协奏曲》、《狂欢节序曲》、《斯拉夫舞曲》、《F大调弦乐四重奏“美国”》和歌剧《水仙女》等等。

第二章：《“美国”四重奏》创作背景

The background of Creating the 《String Quartet Op.96"American"》

在德沃夏克的音乐中，室内乐占了相当比重。主要包括弦乐四重奏8首，钢琴三重奏4首，钢琴四重奏、钢琴五重奏、弦乐五重奏、弦乐六重奏、为两把小提琴与中提琴的三重奏、小提琴奏鸣曲等各一首。在许多伟大的重奏曲里，德沃夏克的《F大调弦乐四重奏“美国”》尤为著名，这首四重奏连同《“杜姆卡”三重奏》堪称19世纪最杰出的捷克室内乐作品，是德沃夏克不可不听的名作。

德沃夏克于1892年9月15日，偕爱妻和6个孩子当中的两个(长女欧蒂丽耶和长子安东)一同出发，9月26日到达纽约后担任了纽约国家音乐学院院长一职。当时，为他举行了盛大的欢迎演奏会，三百人大合唱和80人的乐队参加

演出；于是，他开始了终生难忘的旅美生活。当时的美国是在哥伦布发现新大陆(1492)后 400 周年，1783 年独立以后刚刚 109 年，是一个历史浅短的国家，被欧洲人称为“新世界”。那时正值资本主义的兴盛时期，总统是第 23 届的 B. 哈里森，著名的横跨美洲大陆的铁路已于 23 年前建成。德沃夏克在音乐学院附近的东十七道街住下来，开始了生气勃勃的纽约生活。

在他开始了美国生活之后，有两点使他深为感动。一点是正在迅猛发展的新大陆的惊人的经济势头。虽然那时的纽约还没有建起后来称为摩天楼的超高层建筑帝国大厦，但是，在热闹的百老汇，钢筋水泥建成的大楼鳞次栉比，电线纵横交错，每条马路上都车水马龙、人如潮涌。如此充满生机的城市，在习惯于故国万事悠然自得的德沃夏克的目光里，自然产生了强烈的印象。

第二点就是淳朴的美国民谣和黑人灵歌使他深受感动。德沃夏克担任院长的国家音乐院在美国音乐教育当中是一所有创造性的学校，创始人萨波夫人以超人的远见卓识，主张黑人与白人平等入学。德沃夏克有一颗平民的、一视同仁的宽厚的心，他主动接近那些黑人学生，在他们当中发现了动人的黑人灵歌宝库。在一篇杂志上他写道：“这些美丽多变的主题，是大地的产物。它们属于美国，是美国的民谣。你们的作曲家们必须转向它们。在美国的黑人灵歌中，我发现了一个伟大高贵的音乐流派应该具有的所有特点……我在黑人歌曲中发现了成立一所新的国家音乐学院的稳固根基，美国能够拥有它自己的音乐，成长于自己灵魂中的优美音乐——一个伟大民族的自然之声”。

黑人灵歌是流行在 1700 年代末从非洲作为奴隶来的黑人之间的歌曲。歌曲内容大多与圣经有关，带有宗教色彩。也有的是因为受到白人压迫而唱出的祈求与希望。德沃夏克是正确评价被美国人贬低了的黑人灵歌的第一位作曲家。他经常邀请黑人歌手亨利·塞克·帕雷到他的寓所，认真地聆听他演唱的黑人灵歌。他尤其喜欢著名的《慢慢走吧，两轮马车》，据说他曾反复多次地聆听。发现了黑人灵歌价值的德沃夏克在报上发表了他对黑人灵歌的评价和见解，他这样写道：“……最优美而又最富有变化的主题是乡土的产物。这是美国的民谣，美国的作曲家应从中汲取灵感。黑人灵歌里蕴藏着伟大的音乐家所需要的一

切。”

在美国生活期间，他热衷研究美国黑人的灵歌，被它那变幻莫测的节奏震撼，被异国风情的曲调打动。就在德沃夏克到美国的第二年（1893年），从1月到5月24日，他写出了《e小调第九交响曲“自新世界”》初稿。“如果没有看见美国，我是永远写不出这样的交响曲的。”这是德沃夏克在创作《e小调第九交响曲“自新世界”》时写给友人的一封信中提到的。在这首举世闻名的交响曲之后，德沃夏克又创作了一系列与美国有关的作品。其中就有《F大调弦乐四重奏》，即《“美国”四重奏》，这是1893年德沃夏克全家在斯皮威尔度假时写的，那儿捷克社区很活跃。三个星期内，他写完了这部作品，而且感觉颇佳。将它改编后由临时拼凑的四重奏小组演奏，他自己担任第一小提琴。同年年底在美国举行了这部作品的首演。在这一作品中，德沃夏克确立了自己更加成熟的音乐风格。

由于创作于《e小调第九交响曲“自新世界”》之后，《“美国”四重奏》与前者有着极其近似的情感色彩，更多着墨于新大陆的蒸蒸日上，并运用了早期美国黑人音乐的一些动人而且非常迷人的节奏，一个个或甜蜜欢乐或哀怨悲伤的动人旋律令人目不暇接、美不胜收，自始至终洋溢着摄人心魄的浪漫气息。德沃夏克写作这部作品时，怀着极深的浸透着斯拉夫波希米亚人身处异国时浓郁的乡愁，和一直挂念着他留在祖国的孩子们的心境。

第三章：演奏心得

Performance experience

《“美国”四重奏》采用传统的四重奏形式（两把小提琴、一个中提琴、一个大提琴），也是音响音色最纯净的组合。全曲共分四个乐章，旋律朴实优美，

节奏欢快轻巧，具有黑人灵感风格（黑人灵歌有两个特征：大量运用了五声音阶为旋律音；运用更多的切分音节奏。），乐章于乐章之间环环紧密相扣，结构紧凑，一改德沃夏克音乐有些散漫的风格，所以整首曲调动听之极，引人入胜。

第一乐章：从容的快板，奏鸣曲式。整个乐章充满着妙不可言的平静、满足的感觉——就像有人说的“仿佛黄昏时坐在湖边”。乐章充满迷人的曲调，灵巧的节奏和丰富的随想式音乐，一下子就能抓住你的心。他的音乐是可以入画的，很形象，生动。太深的情感，无法用语言来表述；只能通过聆听，你才会真正感觉到什么叫做平静、幽幽、如怨如慕，一颗心都在被融化在浓情万缕里。世间最平静的美是泉溪潭湖，美得使人不忍离去。世间赞颂最多的美是风花雪夜，美的使人无法留住。有人说：“古典音乐一直是精英文化，它以崇高的方式描绘神性，描绘人性和大自然。”

引子里小提琴微波荡漾般的颤音，仿佛天将破晓，大地将复苏。第一主题由中提琴在震音背景之上奏出，优美多姿的旋律中透出明快的嬉戏色彩，还有几分和蔼可亲的幽默感，这反映出作曲家创作此曲时的愉快心境。

中提琴奏出的第一主题

呈示部主部主题充满了异国情调，旋律欢乐而又极富乡土性格，使人能随口哼唱，产生强烈的亲近感。尽管这个主题在整个乐章尤其是展开部中具有主导性的地位，但更加令人难忘的是副部第二主题，出现于呈示部的结尾，由第

一小提琴唱出温和抒情的副部主题，音乐飘散着绵绵的、安祥的田园气氛，洋溢着德沃夏克的音乐所特有的淳朴动人的美，同时具有浓郁的“美国”风味，即印地安土著音乐的五声音阶特性。

第一小提琴奏出的副部第二主题

展开部里主部主题的调性不断变化，色彩纷呈。再现部中一些新的音乐动机使音乐形象更为丰富。第一乐章在尾声的高潮中结束。

第二乐章是慢板，三部曲式。全乐章象是一首饱含着忧愁的悲歌，并巧妙地将一种节拍贯穿其中。前后部分的主题都表达了深深的怀旧与思念，而中间部分情绪却变得热烈而激昂。一开始的引子是一个极其简单的固定音型，摇曳般单纯地为旋律伴奏着。第一段如泣如诉的主题源自黑人灵歌《深深的河》前几小节的素材，第一小提琴与第二小提琴的对话很好的表现了这个主题。

第一主题源自于黑人灵歌《深深的河》

之后大提琴与第一小提琴将音乐带进更深沉的感伤，这与惆怅的旋律取得了平衡，极大地丰富了整个作品。第二段音乐继续着同样的情绪，静静地流淌

着，但时不时地又泛起点点激情的浪花，好似人们心田那不灭的追求和祈盼。第一段再现时音乐有了一定的发展，篇幅也相应放大。到达高潮后音乐在大提琴安祥温润的倾诉中结束。听了这个慢乐章，乡愁的感觉油然而生。乡愁是在老一辈发黄的书信里，是在被损的老照片里，是在蒙满灰尘的旧唱片里，是在对故乡亲人的无穷思念中，还需要什么理由吗？我会在脑海里依稀浮现出马思聪《思乡曲》，我不知道为什么首先能打动我的心，都是轻轻吟唱的旋律，然后才是闭着眼睛从音乐中慢慢浮现的场景，人的心真是脆弱，脆弱到听一首曲子眼泪有时竟然悄悄落下……人生三难题：思，相思，单相思。在我的眼里乡愁一直是淡淡的，就像故乡村落里黄昏的轻烟，门前潺潺的小河。这首刻画乡愁的慢乐章，弦乐拉出来的轻灵，优雅，朴素的旋律，把所有的怀乡思亲的激烈感情矜持地掩藏在他的内心。每次远行，我都愿意靠火车和汽车的窗口，那雾蒙缭绕的村落，白云覆盖的城镇，蜿蜒曲折的河流，郁郁苍苍的山脉，这就是我们美丽的国土，全身便涌起一股想拥抱亲吻这片土地的冲动。

第三乐章是极快板，谐谑曲，三部曲式。这个乐章幽默而欢快，与第二乐章形成了鲜明的对比。在这个乐章里德沃夏克运用谐谑曲的形式，又以富有节奏感的、跳跃的旋律向人们传达了新大陆的气息。开头由第一段小提琴与大提琴齐奏出民谣风的主题，俏皮而又可爱，旋律好似鸟儿的鸣转，给人留下愉快美好的印象。作曲家写出这一曲调的灵感也确实得自他在美国乡间听到的鸟儿欢唱，这其中寄予着一位异国音乐家对新大陆何等的清新感受！第二段音乐充满了异域风情，凄艳的抒情和粗犷的冲动完美地结合在一起。而大小调之间的变换又传神地表达了作曲家心头掠过的思乡的浮云。最后充满活力地引向了生气勃勃的、呼应着中间乐段如教堂赞歌的音乐。音乐重复后，尾声用第一段的材料结束了这一乐章。

第四乐章是极快板，回旋曲式。这个乐章好象是一幅波希米亚风俗舞蹈诱发出明朗、欢快、热情的图画。引子里小提琴、中提琴刻划出了独特的舞蹈节奏，大提琴用拨奏应和着。

德沃夏克《“美国”弦乐四重奏》——创作背景及演奏心得

第四乐章欢快独特的舞蹈节奏

小提琴开心地奏出活泼欢快的具有浓厚的斯拉夫风格的主部主题。第一插部的主题充满了女性化的抒情美，妩媚而风情万种，令人久久难忘。主部重复以后，第二插部小提琴圣咏般的曲调肃穆而崇高。活力充沛的主部、含情脉脉的第一插部——再现，音乐在斯拉夫民族特有的澎湃激情中结束。

这个国家能真正打动他的，可能就是美丽而洋溢着生机的黑人音乐，对于美国民族乐派应以什么为基点也有了鲜明的想法。作为一位优秀的浪漫的民族主义者，他坚信：伟大的音乐艺术一定是像植物那样地从本国民间音乐的肥沃土壤中成长起来的。祖国，我回来了，带着太多的思念，绞碎了太多太多的梦幻，我带回来了这首《“美国”弦乐四重奏》，献给我的祖国；来表达对祖国的深深的眷恋。1895年，德沃夏克回到祖国捷克，1901年担任了布拉格音乐学院院长。1904年3月25日，德沃夏克与世长辞。与许多先前伟大作曲家逝世时候庄重的场面一样，除了浩浩荡荡的送葬队伍，许多人聚集在他生前工作过的布拉格歌剧院的走廊下，唱着他的《爱德纳安魂曲》。布拉格当地政府为他制作了纪念碑，并建造了布拉格当地与瓦茨拉夫广场一样出名的德沃夏克博物馆。街头艺人们每天都会在博物馆门口自发地组织起来演奏这位作曲家的弦乐四重奏作品。音乐，你是世间最美妙的声音，你使人们的心灵得到净化——能把人们和祖国联系在一起；你使人们的精神得到充实——把人们带进一个幻想的世界。

《F大调弦乐四重奏“美国”》是一部令人怦然心动的作品，继承和发扬了美国黑人的音乐文化，也是德沃夏克对美国这个自由热土最好的回忆。当四件弦乐器同时奏响第一个音符开始，充满动感的旋律就抓住了听者的心灵，使之与音乐一起跳跃，一起律动，浓浓的感情贯穿始终，渗透到心灵世界的最深

德沃夏克《“美国”弦乐四重奏》——创作背景及演奏心得
处，让人不由得沉浸其中，无法释怀。