

蕭斯塔科維契《第七號交響曲：列寧格勒》存活指南

蕭斯塔科維契的第七號交響曲，是在納粹德軍入侵蘇聯的殘酷戰爭之中完成的：創作第七號的同時，蕭氏親身經歷了慘烈的列寧格勒圍城戰。作品完成並首演後，大大激勵了俄國人民，尤其是身處列寧格勒戰火下，挨餓受凍的市民。因為這樣的背景，也因為蕭氏將作品題獻予「列寧格勒城」，人們常以《列寧格勒》作為第七號交響曲的標題。

作品第一樂章發展部的進行曲極具爭議。起先，大多數人認為這是一段「入侵進行曲」，描繪納粹德軍的步步進逼；後來有（不見得可靠的）證據指出，第一樂章早在納粹入侵前即已完成，作品描述的其實是「遭史達林摧毀後、差點被希特勒終結的列寧格勒」。然而，拋開繪聲繪影的說法，專注於音樂本身及蕭氏本人的言談，或許才更能貼近作曲家心境，較正確地領會作品的涵義。

撰文／張皓閔

<p>第一樂章 28 分鐘</p>	<p>稍快板 奏鳴曲式 雖然發展部最後兩分鐘明顯是場激烈的戰爭，但在戰爭之前，耗時近 10 分鐘、完整重複 12 次的進行曲主題，卻是呆板庸俗，惹人煩躁，怎樣也難以感受到有甚麼入侵者正在進犯。蕭氏曾說：「這音樂關注的，是所有形式的恐怖、奴役及精神束縛。」蕭氏的好友則宣稱：「對蕭斯塔科維契而言，沒有甚麼比起粗俗平庸更令他厭惡了。」是的，這才是這一再重複的進行曲主題真正想要表達的：粗俗平庸。蕭氏透過此樂章所要控訴的，並非有形的戰爭或獨裁，而是令他更加無法忍受的「精神束縛」，是多年來在黨國嚴厲監控下，他的被迫「粗俗平庸」。</p> <p>對照音樂，一切變得再清楚不過：經過粗俗平庸（發展部進行曲）不斷重複、越來越猛烈的洗禮後，原本神采奕奕的主題①（呈示）變得狂野粗暴（再現），柔美抒情的主題②更是轉化成為悲涼的哀歌。此外，進行曲主題並不像多數人所認為的，是全新素材；其主要元素其實都源自主題①，說它是庸俗化的主題①亦不為過——以此手法，蕭氏巧妙地用音樂體現了精神的束縛。</p>
<p>段落 時間軸</p>	<p>段落長度 (m=分鐘) 分段解析 重要動機／主題標示 主題①②</p>
<p>呈示 0:00</p>	<p>2m 弦樂帶出大幅度上下起伏、情感濃烈的主題①</p>
<p>2:00</p>	<p>4.5m 小提琴和木管樂器輪流唱出平順流動、柔美抒情的主題②</p>
<p>發展 6:30</p>	<p>9m 主要元素均源自①的進行曲主題，重複十二次，越來越喧鬧</p>
<p>15:30</p>	<p>2m 進行曲主題的數個樂句激烈互鬥，直至內耗殆盡，遭彼此吞噬</p>
<p>再現 17:30</p>	<p>4m 承接發展部末尾極強力道，①由全樂團齊聲嘶吼、狂暴再現</p>
<p>21:30</p>	<p>2.5m ②改由低音管彷彿哀悼一般嗚咽吟唱</p>
<p>尾聲 24:00</p>	<p>4m 依序回想①、②和進行曲主題</p>
<p>第二樂章 11 分鐘</p>	<p>行板 ABACABA 蕭氏曾為此樂章附上「回憶」的標題，亦曾在不同場合稱這個樂章為「詼諧曲」或「抒情間奏」。</p> <p>樂章由三個風格相異的旋律素材交錯構築，其中A段與B段較為抒情，但兩者帶出不同的情緒，C段則以蕭氏拿手的狂野嘲諷帶來鮮明的對比。經過C段的喧囂後，A段和B段的再現似乎變得更加虛幻不實。</p>

A	0:00	1.5m	第二和第一小提琴先後奏出看似冷靜卻隱含矛盾的主題
B	1:30	3m	雙簧管、英國管和大提琴輪番唱出蜿蜒曲折且情感濃郁的綿長旋律
A	4:30	0.5m	小提琴（撥奏）更內斂地重申主題
C	5:00	2m	高音單簧管笨拙尖叫（快三拍）…中間轉為熱烈進行曲（二拍子）
A	7:00	0.5m	小提琴重申主題
B	7:30	2.5m	在三支長笛暗沉而忙碌的伴奏下，低音單簧管在低音域奮力唱出旋律
A	10:00	1m	主題最後一次重申後，樂章以昏昏沉沉的尾聲安靜地結束
第三樂章 19分鐘	慢板 ABA發展ABA 此樂章曾以「家鄉的廣闊大地」為標題。 樂章有個效果卓越的開場：豎琴與木管齊聲歌唱的 聖詠 ，和小提琴激昂的 宣敘調 ，對話似地交錯進行，構築出具宗教意味的虔敬氛圍。樂章中央，強力奔馳的發展段將氣氛推向高潮，令 A 段戲劇化地再現（和第一樂章相同的手法）。 B 段的安慰旋律則和第一樂章主題 ② 及第二樂章 B 段旋律一樣，起先較為明亮、再現時變得陰暗深沉。樂章末尾，三聲鑼響輕觸，將不安的情緒不間斷地帶入第四樂章。		
A	0:00	4.5m	聖詠 （豎琴與木管）和 宣敘調 （小提琴）交錯進行
B	4:30	2m	長笛甜美地唱出安慰的旋律
A	6:30	2m	藏在小提琴對位旋律背後的 聖詠 （豎琴與弦樂）和 宣敘調 （小提琴）
發展	8:30	1.5m	堅定而強力的奔馳（以附點音型和切分音為特色），越來越熱烈激昂
A	10:00	3m	聖詠 和 宣敘調 在最高點強力再現（銅管為主）…第二次 聖詠 （木管）和 宣敘調 （小提琴）急速轉弱並漸慢
B	13:00	2m	安慰旋律改由中提琴較幽暗地唱出來
A	15:00	4m	聖詠 （弦樂）和 宣敘調 （小提琴）…最末以三聲鑼響開啟第四樂章
第四樂章 18分鐘	不太快的快板 ABA 此樂章曾以「勝利」為標題。 開場不久，低音弦樂的 不祥 動機（mi-fa-mi-sol-mi-do）戳破冷靜緩慢的假象。只要記住這個串起多數關鍵時刻的 不祥 動機，便能輕鬆跟上篇幅巨大但萬分精彩、無可喘息的終樂章。 雖然比第五號的終樂章更誇張、更喧鬧，但第七號終樂章從不曾像前者那般受到關注與討論。這自然是因為第七號交響曲的重心並不在終樂章，而在於篇幅更大且具爭議性的第一樂章。第七號終樂章之所以如此豐偉，主要也是為了與第一樂章相抗衡，用足夠的份量來收束這部蕭氏最宏偉的交響曲。		
A	0:00	1.5m	貌似冷靜緩慢的起始，低音弦樂的 不祥 動機不時騷動
	1:30	4m	不祥 帶出新主題，氣氛越來越熱烈，宛如狂野的哥薩克舞蹈
B	5:30	4m	融合第一和第三樂章元素的慢速主題，字字句句深沉凝重有如輓歌
A	9:30	7m	小提琴奏出 不祥 ，冷靜緩慢地重啟主要樂段…氣氛逐步醞釀，厚度與力度不斷增強， 不祥 一再被強調
尾聲	16:30	1.5m	長號、小號和法國號接力高唱第一樂章主題 ① …在閃耀輝煌的勝利歡呼中， 不祥 警鐘似地重擊，直到最後

夜鶯導聆 線上問卷 | 請掃右方 QR code ⇨
您的寶貴意見是我們前進的動力！感謝您！

