夜鶯導聆線上問卷

夜鶯基金會
NIGHTINGALE FOUNDATION

德弗札克《第八號交響曲》存活指南

進入 1880 年代，德弗札克接受了許多重要委託，包括指揮家漢斯．李希特邀請他創作《第六號交響曲》，倫敦愛樂協會委託《第七號交響曲》。這些作品都更加鞏固其國際地位，其中《第七號》更被認為能和德奧傳統巨作相提並論。

在備受肯定後，德弗札克似乎有意放下包袱，除了自發性地開始創作《第八號》，他也選用相當自由的手法來鋪陳樂曲：主要反映在此曲主題素材眾多，雖然彼此相關，但性格不盡相同，宛如靈感源源不絕湧出，加上他並未依照傳統奏鳴曲式發展，使得整體就像美麗的音樂集錦，而非典型交響曲。德弗札克的貴人布拉姆斯認為：「其中有太多片段式、偶發性的樂思，所有音樂都很好，迷人而美麗，但缺乏真正的重心！」不過德弗札克也曾表示，他其實是有意為之，希望「每個樂思都會以新方式發展」，進而帶出和之前交響曲不同的效果。或許他更期待透過這種「反嚴謹、反沉重」的手法，深入到所有捷克同胞心裡。

撰文／吳毓庭

第一樂章 10 分鐘		**充滿活力的快板** **自由的奏鳴曲式** 樂曲不從原調開始；主題不斷冒出。由濃重的民謠風旋律破題，讓人直接感受到捷克渴望擺脫奧地利統治的心境，整個樂章就像捷克國族發展的縮影：從孕育於森林（主題①）到起身抗爭（主題❷）。
段落｜時間軸		段落長度（m＝分鐘）｜ 分 段 解 析 ｜**重要主題標示**｜主題①❷
呈示	0:00	**2m** 大提琴深沉**導奏**…長笛鳥鳴主題①…**導奏**與①融合成**讚美**連接段
	2:00	**2m** 弦樂溫柔預備…木管振奮主題❷…醞釀**希望**結束段
發展	4:00	**1.5m** **導奏**變緩…①開始轉調、變形，風雨前兆
	5:30	**1m** **讚美**連接段從清新到混亂（自由賦格）…真正的風雨
再現	6:30	**1.5m** 小號突破重圍**導奏**…英國管逐漸安歇①…（捨棄連接段）
	8:00	**0.5m** 單簧管再現❷…醞釀**希望**結束段
尾聲	8:30	**1.5m** 運用①繼續推進，天佑捷克
第二樂章 11 分鐘		**慢板** **自由的兩段體ＡＢＡ’Ｂ’** 有學者推測與同時期鋼琴曲〈古堡〉（作品 85 之 3）有關，充滿緬懷意味。
A	0:00	**3m** 弦樂感嘆**A**，逐漸回到過去…木管鳥鳴迴盪林間…定音鼓帶出史詩**A**
B	3:00	**3m** 古代士兵進行曲**B**…逐漸盛大，銅管齊奏讚歌，緬懷先人
A’	6:00	**1m** 再現**A**…稍微加快，回憶過往戰役，定音鼓如砲火
B’	7:00	**2m** 再現**B**，更富感情
尾聲	9:00	**2m** 先人遠去，回到現實再感嘆一次

第三樂章 6 分鐘		**優雅的稍快板** **詼諧曲曲式** 舞曲作為民族身分認同。
主部	0:00	**2.5m** 弦樂憂傷圓舞曲（不帶維也納色彩），木管如溪水潺潺
中段	2:30	**1m** 木管大調可愛主題，改成弦樂如溪水潺潺
主部	3:30	**1.5m** 弦樂憂傷圓舞曲
尾聲	5:00	**1m** 波卡舞曲（從三拍轉為二拍）
第四樂章 10 分鐘		**不過快的快板** **具奏鳴曲式架構的變奏曲** 雖然捷克指揮巨擘庫貝利克曾表示，此樂章開頭小號是在呼喚起舞，而非戰爭，但從發展部的軍樂風來看，還是帶有濃厚的革命意味。
呈示	0:00	**2m** 小號呼喚**導奏**…大提琴**嚮往**（來自第一樂章①）…加入小提琴變奏
	2:00	**1.5m** 加快凱旋變奏…長笛呼應…加快凱旋變奏
發展	3:30	**1m** 軍樂風莊嚴變奏…往下轉調（威脅）與上行模進（抵抗）
再現	4:30	**3m** 小號**導奏**再現，但結尾情況不明…**嚮往**再現，音響越來越濃
	7:30	**2m** 單簧管承接**嚮往**，更加神聖…大小提琴先後**嚮往**祈禱…長笛上達天聽
尾聲	9:30	**0.5m** 加快凱旋變奏再現，一鼓作氣衝刺到底

參考錄音：https://www.youtube.com/watch?v=wIBtWyKj-vA