

反映當代現況 王士文解構蕭斯塔科維契的音樂世界

學習新視界

【記者林庭安淡水校園報導】覺生紀念圖書館、外語學院和俄文系聯合舉辦「魔幻與現實：俄羅斯奇幻文學音樂展」，最後一場沙龍講座5月1日下午 2時，在圖書館2樓閱活區舉行，邀請資深古典音樂企劃暨藝術行政工作者王士文，以「當代之心、時代之眼：探索蕭斯塔科維契音樂創作世界」為題分享，活動採導聆方式，先介紹推薦樂曲的風格、歷史背景與脈絡，再播放她推薦的演奏版本，逾30位師生參與。主持人俄文系主任郭昕宜表示，為了紀念蕭斯塔科維契逝世50週年及柴可夫斯基誕辰185週年，展覽特地結合文學與音樂，希望大家能從講者的分享，認識蕭斯塔科維契的作品。王士文首先介紹蕭斯塔科維契的作品具有「為時代書寫和發聲」的特質，作為前蘇聯時期的作曲家，他是20世紀古典音樂最重要作曲家之一，音樂作品融合後浪漫主義和新古典主義風格，加上他經歷過第一、二次世界大戰、十月革命等歷史事件，在創作上深受政治干預，因此創作的交響曲多半反映時事和戰爭場景。

王士文首先介紹〈第4號交響曲〉，當時的社會風氣在共產主義的籠罩下，藝術創作仍有一絲對話的自由，蕭斯塔科維契運用大量馬勒的音樂語法特色，作品展現當時濃烈的重工業時代氛圍，然而不幸的是，當時他創作的第二齣歌劇《馬克白夫人》，在1936年被史達林強烈譴責和封殺，因此〈第4號交響曲〉連帶受到影響，一直到1960年後才得以發表。她強調，該曲是蕭斯塔柯維契最具歷史份量的作品，因為那是他最意氣風發，且創作尚未受蘇聯政府高度管制的時期，「一切的美好，從此刻戛然而止。」

王士文接著說明〈第5號交響曲〉的誕生背景，當時蕭斯塔科維契為解除被封殺的壓力，在藝術完整性及確保不得罪史達林間取得平衡，整首曲目就像士兵整齊踏步，緊湊而莊嚴，第一樂章的開場十分具戲劇性，終章的勝利中卻隱約帶有嘲諷之意。她認為這首曲子「能感受到對史達林、革命的敬拜，但在敬拜之下，會聽到血流成河，就算是談諧性質的樂章，也像是對共產黨的嘲諷，就像一位無聲的抗議者。」

王士文指出，蕭斯塔柯維契在交響曲外的音樂創作上，帶有黑色幽默的談諧，不明確指出又能讓聽眾聯想到社會現象及事件；除豐富的音樂作品外，他於1928年創作的歌劇《鼻子》，改編自果戈里的作品，透過音樂解構語言，以多種風格音樂的轉換，來描繪人類喜怒哀樂的各種情緒表現。她形容蕭斯塔柯維契的作品，就像莫斯科紅場上色彩繽紛的東正教教堂屋頂，紅棕色代表人民革命的鮮血；黑色代表大時代下的不得不為；金色的勾勒線條代表他內心的光明。透過藝術的呈現，說出他內心的獨白與對

歷史的控訴，為當時的蘇聯人發聲。

魔幻與現實 俄羅斯奇幻文學音樂展

2025 世界閱讀日

