

大地之歌

——介绍指挥家、作曲家马勒 周化编著

外国音乐欣赏小丛书

人民音乐出版社

外国音乐欣赏小丛书

大 地 之 歌

——介绍指挥家、作曲家马勒

周 化 编 著

人 民 音 乐 出 版 社

一九八四年·北京

外国音乐欣赏小丛书

大地之歌

——介绍指挥家、作曲家马勒

周 化编著

*

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所发行

北京新华印刷厂印刷

787×1092毫米 32开 72面文字及乐谱 2.5印张

1984年9月北京第1版 1984年9月北京第1次印刷

印数: 1—5,000册

书号: 8026·4284 定价: 0.38元

目 录

一、马勒的生平	(1)
二、马勒的主要作品	(10)
(一) D 大调第一交响曲 (《巨人》)	(10)
(二) c 小调第二交响曲 (《复活》)	(22)
(三) #c 小调第五交响曲	(28)
(四) bE 大调第八交响曲 (《千人交响曲》)	(33)
(五) 大地之歌	(34)
附录: 马勒的几首歌曲	(61)
《流浪少年之歌》第二曲	(61)
《流浪少年之歌》第四曲	(64)
《莱茵河的传奇》	(66)
《在响起那号声悠扬的地方》	(69)

一、马勒的生平

古斯塔夫·马勒是十九世纪末、二十世纪初世界著名的指挥家、作曲家。他在创作与指挥方面的成就，在世界音乐文化史上留下了重要的一页。

1860年7月7日，马勒生于捷克的小城镇卡里希特的一个犹太人的家庭。马勒的家乡群山环绕、风景秀丽，流传着许多优美动听的民间音乐。但是，当时的捷克正遭受奥匈帝国的异族统治，而犹太人，又处于各民族的最底层。马勒的父亲出身卑微，经过多年的惨淡经营，最后成为一个小商人。马勒的母亲是肥皂商的女儿。他们共生下十四个孩子，但由于家境贫寒，大部分孩子都幼年夭亡。排行第二的马勒，在童年时代就显露出音乐的才能，他六岁参加了钢琴比赛，八岁就能为别的孩子教授钢琴，而家乡所流传的优美的民间音乐对马勒的耳濡目染，又为他日后的音乐创作提供了丰富的营养。

十五岁那年，马勒入维也纳音乐院接受正规的音乐教育。在那里，他一方面学习钢琴，同时学习和声、作曲等课程。当时，学作曲的学生有机会去指挥学校学生乐队的排练，有时还公开演出，这对日后马勒的创作和指挥生涯有着重要的意义。1877年，马勒为了扩大自己的眼界，到维也纳大学学习历史、哲学和

音乐史。在这几年间，马勒广泛地学习了他的前辈（包括贝多芬、门德尔松、舒伯特、舒曼、威柏、华格纳等音乐家）的音乐作品，同时也向他同时代的作曲家理查·施特劳斯学习，并和作曲家沃尔夫结下了友谊。

1880年，马勒离开维也纳，开始了指挥家的生涯。他先后在哈尔、赖巴哈、奥尔密茨、卡赛尔等地的剧院里任短期的指挥。在这一时期，他的日子比较艰苦，往往是在夏天演出的旺季里和剧院订下合同，而到冬天演出的淡季就失去了工作，只好回到维也纳去从事写作。这一时期，作为一个指挥家来说，虽然他的经验还不够丰富，但他的指挥已显露出自己独特的风格：热情而又准确，对乐曲有自己独到的解释和处理，不为传统的看法所束

缚。

当时，对马勒的指挥的评论常常是矛盾的：一方面，他的指挥的热情和准确性受到称赞；而另一方面，他那大幅度的躯体动作和破例的速度处理，则受到指责。对他的这种矛盾性的评论，始终贯穿着他的一生。正因为马勒的指挥不落俗套，对乐队要求严格，同时他也不善于对上司阿谀奉承，所以往往和剧院里一些因循守旧的势力很难合作，常常

马勒在指挥

是聘约的期限未到，他就不得不递上辞职书。

1886年，马勒会见了已故作曲家威柏的孙子。后者保存有他祖父的一部喜歌剧的草稿。虽然威柏的草稿难以辨认，但马勒反复研究这些草稿后，感到很有兴趣。在1887年，他费了一个夏天和半个秋天为这部作品进行了修订、润色的工作，并于1888年成功地指挥了威柏的这部歌剧的首演。从此，这部作品演遍了德国。这次演出使马勒出了名，并使他获得了一个固定收入的来源——他被聘为布达佩斯歌剧院的音乐总指挥。聘期为十年。

布达佩斯歌剧院是当时中欧的一个最现代化、设备最好的剧院，但它当时却境况不妙。由于当时剧院的主持者因循守旧和崇尚外国，使这个剧院只有有限的几个上演节目和训练得很坏的乐队班子，并依靠一些从国外来的客串艺术家支撑门面。而另一方面，当时社会上的进步人士要求建立匈牙利自己的民族歌剧事业的呼声日益强烈。马勒开始到这里工作时，雄心勃勃，以为剧院的问题会在自己手中迎刃而解。他极力减少外来艺术家的客串演出，尽量挑选匈牙利本民族的歌唱家来演唱，并且首次指挥演出了用匈牙利语演唱的华格纳的音乐剧《莱茵河的黄金》，这次演出获得了成功。他在这个剧院指挥演出莫扎特的歌剧《唐·乔万尼》，也曾轰动一时。当时，作曲家勃拉姆斯对他的指挥极为赏识，赞叹不已。但是，工作两年后，马勒感到在顽固的保守势力面前，自己的艺术才能很难充分发挥，因此只得又辞职不干了。

1891年——1897年，他接任了汉堡市歌剧院的首席指挥。这可以说是马勒一生中最难得的快乐时期。在这时期中，他除了指

挥歌剧演出外，大部分的业余时间都用于作曲，他的第二、第三

马勒和他的小女

交响曲就是在这期间写成的。

1897年，马勒经作曲家勃拉姆斯的大力推荐，受聘为维也纳皇家歌剧院的音乐总指挥。1902年，他和玛利亚·沈德勒结婚，婚后生了两个孩子。

任维也纳皇家歌剧院音乐总指挥的时期，可以说是马勒的艺术

事业的“黄金时代”。他凭着积极进取的精神、卓越的艺术才能和旺盛的工作精力，决心不顾当时维也纳上流社会的崇尚靡靡之音的风气，要把维也纳皇家歌剧院从一个宫廷的娱乐场所改造成世界上第一流的严肃而高尚的艺术团体，并决心通过自己的指挥活动，向观众正确地解释和介绍古典音乐的传统。他开始顽强地在剧院的演出剧目、演出水平和舞台设计等方面进行一系列的改革，坚韧不拔地为实现他的艺术理想而工作。十年来，他使原来经济上摇摇欲坠的维也纳皇家歌剧院开始稳定、自足；使歌剧院的艺术事业显得生气勃勃、蒸蒸日上，并成功地上演了许多优秀的德、奥传统歌剧，从而吸引了广大的观众和音乐家。他的声望也随之遍及欧美各国。后来，他又兼任了维也纳交响乐团的指挥。然而，他在艺术上的严肃态度却引起了崇尚靡靡之音的维也纳上层社会的不满，加上他那犹太人的血统，使他成为当时维也纳上层社会的诽谤和攻击的对象，甚至遭到奥地利皇帝的指

责。后来，他被免去了维也纳交响乐团指挥的职位。马勒是一位把艺术信念看得比职位更为重要的艺术家，他继续坚持自己的艺术主张，毫不妥协。但是，在当时那种反动、黑暗的时代，一个普通的艺术家又怎能主宰自己的命运呢？由于对他的各种攻击、诽谤和暗算接踵而来，使他在1907年春天不得不愤然辞去了皇家歌剧院的一切职务，并离开了维也纳，从而结束了他一生事业上的“黄金时代”。不仅如此，在他的个人生活中也同时遭到了巨大不幸，这年的七月，他最喜爱的大女儿不幸夭亡，而马勒自己也患了心脏病。马勒夫人曾这样写道：“我们害怕每件东西。他常常在走路中停顿下来，发现自己心跳不正常。他常常要我听他的心，看看是否心跳得清楚，或快，或平静。……”她称这年的夏天是“最沮丧的夏天”。十二月，他旅居美国，被聘为纽约大都会歌剧院交响乐团指挥，并且创立了“纽约爱乐协会”。但是马勒十分怀念故土，每年夏天，他仍然回到奥地利的乡间从事音乐创作。

马勒生活的年代，正是资本主义走向帝国主义阶段的时期。马勒所生活的奥匈帝国，是一个阶级矛盾与民族矛盾交织在一起的、危机四伏的国家。虽然同是日耳曼民族，但因为德意志比奥匈帝国强大，因此奥地利人常常受德意志人的欺凌；在奥匈帝国内部，波希米亚人又作为被压迫民族而受奥地利人的歧视。马勒常说：“我是三重的无家。在奥地利作为一个波希米亚人，在日耳曼人中作为一个奥地利人，在世界上作为一个犹太人，到处我都是闯入者，永远不受欢迎。”由于处在受压迫民族的地位，促

使马勒对当时黑暗的社会现实有所认识。在他早年的作品中，就写过一首名为《尘世的痛苦》的歌曲，反映了农民的痛苦生活：

“妈妈呀，妈妈，我饿死啦！

快把吃的给我呀！”

“稍等待，稍等待，我心爱的儿，

等我快快来收割庄稼！”

当庄稼刚被割下，孩儿又在叫妈妈，

“妈妈呀，妈妈，我饿死啦！

快把吃的给我呀！”

“稍等待，稍等待，我心爱的儿，

等我快快把稻谷打！”

当稻谷刚被打下，孩儿又在叫妈妈，

“妈妈呀，妈妈，我饿死啦！

快把吃的给我呀！”

“稍等待，稍等待，我心爱的儿，

等我把面包来烤好！”

当面包刚刚烤好，

这小孩已经饿死了！

马勒从资产阶级人道主义的立场出发，也同情过维也纳工人1905年5月1日的示威游行。他曾走在游行队伍中，称游行的工

人们是“我的兄弟。”

但是，由于世界观的局限，加上他受到叔本华、哈特曼等德、奥唯心主义哲学家的思想的影响，并受到俄国文学家陀斯妥耶夫斯基所鼓吹的“灵魂净化、服从命运”的说教的影响，使他在黑暗的现实面前找不到正确的出路，只得在宗教中寻找解脱。1895年，他正式加入了罗马天主教。在事业和生活上一连串的打击下，虽然他对待艺术的态度仍然非常严肃认真，但生活的热情却日渐消失，浮生若梦的颓废情绪不时袭来。尤其是中年以后，他时常为心脏病的突然发作和对死亡的恐惧感所袭击。1908年，他到奥地利杜布拉赫的村庄度假，面对着终年积雪的阿尔卑斯山，他不禁感慨万千，因而写成了一部以中国唐诗为歌词的大型作品《大地之歌》，以寄托自己的愤世疾俗、孤高超脱的情怀，并流露出浓重的悲观情绪。

1911年2月21日，马勒在纽约指挥了最后一场音乐会。由于严重的心绞痛发作，他被送到了巴黎治疗，但病情日益加重，医治无效。而马勒怀恋故乡，要求把自己送回维也纳，落叶归根。就在马勒回到维也纳六天之后——1911年5月8日，他与世长辞了，终年51岁。

马勒是十九世纪末——二十世纪初世界上最重要的指挥家之一。他以富有独创性的指挥风格，成功地指挥演出了莫扎特、贝多芬、瓦格纳、威柏、威尔第、斯美塔那、普契尼、柴科夫斯基等音乐大师的作品；他的指挥如实地反映出作曲家的构思，充满着深厚而炽热的情感和鲜明的形象性，在指挥史上留下了深刻

的影响。

马勒进行音乐活动的地点主要在维也纳。第一次世界大战前的维也纳，是奥匈帝国反动统治的中心，同时也是一个腐化的享乐中心。面对当时黑暗的社会现实，维也纳的音乐家们有两种不同的态度：一种是对现状怀疑、否定、不满，但却找不到出路，因而悲观、失望；另一种是粉饰、肯定现实，竭力地鼓吹享乐、醉生梦死。马勒采取的是第一种态度。他所创作的九部交响曲和其他声乐作品，表现出他并没有和当时的腐朽势力同流合污。他在作品中一方面表现出对美好事物的追求和对生活理想的憧憬，在他的早年的作品中，我们可以听到优美而富有青春活力的音乐以及对大自然、对人生的赞美；另一方面，他在作品中又时时流露出对黑暗现实的不满和嘲讽，在他的音乐中常常出现一些怪诞的形象，痉挛的节奏，尖锐的、喊叫般的音响和不协和的音程等等，反映了他在黑暗现实面前的痛苦心理；他的作品还常常从哲学、宗教的角度对人生问题进行探索，而最后所得出的结论往往是消极的：人生是虚罔的，人们只有在天国才能得到安息。这种消极的思想，反映了处在帝国主义时代的小资产阶级知识分子在世界观上的局限性。

马勒的作品在艺术风格上，继承了后期浪漫派音乐的传统，并极力扩展交响乐的表现力。他充分发挥每件乐器的表现性能，形成了色彩无比绚丽的配器效果，从极其纤细、清柔的轻奏到浓重而震撼人心的强奏，中间瞬息万变、色彩缤纷；他追求庞大的乐队编制，并根据音乐内容的需要扩展乐曲的结构，以表现乐曲

的丰富内容，但有时却流于过分庞杂；他继承贝多芬的传统，把合唱加入交响乐之中，以充分表现他的音乐中的哲理思想；他还运用了大量的民间音乐的因素，在他的作品中常常可以听到波希米亚民间音乐的音调和奥地利民间舞蹈的节奏，在十九、二十世纪之交，象马勒这样能在创作中紧密与民间音乐联系的作曲家，是比较难得的。

二、马勒的主要作品

马勒一生中共创作了九部交响曲（第十交响曲未最后完成），一部交响声乐套曲《大地之歌》以及四十多首歌曲（包括声乐套曲《流浪少年之歌》、《少年魔角》、《亡儿之歌》等）。这里需要提到的是：其中《大地之歌》是根据我国唐代著名诗人李白、孟浩然、王维的诗歌而写成的一部作品。这部作品将东方和西方不同民族通过艺术所表白的心灵牵联到一起，使我们在欣赏马勒的作品时，跟欣赏其他西方音乐不同，似乎更加亲切，别有一番意趣。下面分别介绍马勒的作品。

（一）D大调第一交响曲（《巨人》）

马勒从1884年开始写作第一交响曲，于1888年完成，1892年首演于汉堡。

虽然作曲家给这部作品冠之以《巨人》的标题，其实音乐本身的内容和这个标题并无直接关系，只是因为作曲家在创作这部交响曲时，从德国作家杰恩·包尔的小说《巨人》中获得了某些启示而定名的。

这部交响曲由四个乐章组成。它的主题思想和音乐素材与作

者早年写的声乐套曲《流浪少年之歌》有着密切联系，乐曲中直接引用了《流浪少年之歌》中的歌曲主题作为素材。《流浪少年之歌》由四首歌曲组成，它表现了青年人对幸福的向往，对大自然的热爱，也表现了初次失恋的苦恼。马勒的第一交响曲总的情绪是乐观、向上的，它充满了青春的活力和进取的精神。它的音乐具有十九世纪浪漫主义音乐的富于抒情性的特点，在艺术手法上，也继承了浪漫派交响乐的传统，因此后人都称马勒为继瓦格纳之后的浪漫派作曲家。

在这部作品第二次演出时，马勒在节目单上给各乐章分别加上了小标题。

第一乐章：《青春时代的回忆》，D大调，奏鸣曲式。^①

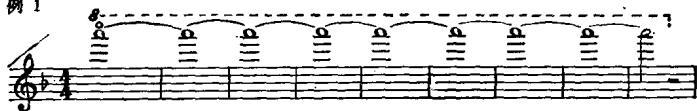
这个乐章通过对清晨大自然的优美景色的描绘和对投身于大自然怀抱中的青年人的喜悦心情的刻画，来歌颂美好的青春时代。

乐曲一开始，弦乐奏出了A音上的泛音持续音，那清新而又略带朦胧的音色，使人联想到晨曦初露时的自然景色。

① 奏鸣曲式是一种乐曲的结构形式。古典交响乐曲的第一乐章常常用这种形式写作。它主要由三个部分组成：1. 呈示部，常由两个具有对比性的音乐主题（主部主题与副部主题）构成。2. 展开部，对呈示部的两个音乐主题进行展开，使音乐的情绪得到戏剧性的发展。3. 再现部，重复或变化重复呈示部的音乐。

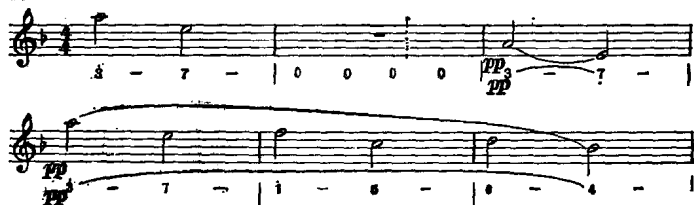
除了以上三个主要部分外，在呈示部的前面，有时会出现序奏；在再现部的后面，有时会出现结尾部。

例 1

接着木管乐器奏出了下行四度音程的音乐动机，模仿布谷鸟的啼鸣：

例 2

后来，管乐器奏出了远处传来的号角声，仿佛是在树林的深处，猎人吹起了狩猎的号角。这段音乐描写了清晨大自然的苏醒，也表现了乐曲的主人公对美好生活的向往。

接着，出现了呈示部的主部主题。它是采用《流浪少年之歌》的第二曲《清晨我越过原野》（全曲曲谱见附录）的旋律写成的，由大提琴奏出，表现了一个朝气蓬勃的青年人，清晨踏着轻快的步子，在田野中悠然自得地散步的情景：

例 3

这流畅的旋律和布谷鸟的叫声 融合在一起，显得非常优美、清新，令人听后心旷神怡。

呈示部的副部主题和前一个主题有密切的联系，它是由前一个主题变化、发展而来的，但情绪变得更欢快、活跃，犹如在晨光的照耀下，大自然苏醒了，万物一片生机勃勃，青年人也投到大自然的怀抱中去而尽情地欢笑。

突然，一切又安静下来，高音A的泛音持续音出现了，动听的鸟鸣声又响起来了，音乐显得非常优美动听，犹如青年人漫步来到了一处风景如画的地方。接着，大提琴奏出了一个非常富有表情的旋律，犹如青年人面对怡人的景色，不禁发出由衷的赞叹。