

MAHLER

马 勒

环球经典名曲导读（续集）

SLAU
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

马勒在有生之年
以指挥家的身份蜚声乐坛
而在身后显赫的
却是作曲家的声名
他以激情丰富的想象力
和气势恢弘的作品结构
终结了德奥浪漫主义音乐
并由此预言 ——

“我的时代终将到来”

一流品质的CD制作和精美导读文本熔于一炉
让你聆听 让你体会 让你走近伟大的音乐家

SMPH SLAU

古斯塔夫·马勒 (1860-1911)

第一交响曲

- ① 1. 如同大自然的声音—缓慢
- ② 2. 三重奏—猛烈的，但不很快
- ③ 3. 庄严地，从容不迫地
- ④ 4. 猛烈的

[14' 31] 第 11 页
[6' 56] 第 15 页
[10' 37] 第 16 页
[17' 40] 第 19 页

旅行者之歌 (声乐套曲) 古斯塔夫·马勒作词

- ⑤ 1. 当我的宝贝结婚的时候
- ⑥ 2. 今晨，我在田间漫步
- ⑦ 3. 我的胸口扎着一把熊熊燃烧的刀子
- ⑧ 4. 湛蓝的眼睛

[3' 54] 第 25 页
[4' 00] 第 27 页
[3' 12] 第 28 页
[5' 10] 第 30 页

演奏 巴伐利亚广播交响乐团
指挥 拉斐尔·库贝利克
男中音 菲舍尔-迪斯考

立体声
439 410-2 [GCL]

ADD
数码翻制

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
CD07109

版权提供:
环球唱片有限公司中国业务部
出版发行:
上海音乐出版社
上海文艺音像电子出版社

出品人: 费维耀
总监制: 方世忠 杨益萍
监制: 刘丽娟
编辑: 张治远 曹德铃
企宣: 张笑丁

地址: 上海市绍兴路74号
邮编: 200020
电话: 021-64734302
传真: 021-64734302
网址: <http://www.slav.sh.cn>
ISRC CN-R12-07-408-00/A-J6
国权音字53-2007-0142
文音进字(2007)106号

总长度

[66' 28]

©1968 (Symphonie)/1970 (Lieder) Polydor International GmbH, Hamburg
All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring, lending,
public performance and broadcasting prohibited.
版权所有 此录音制品 仅供中国大陆地区销售 Distribution in Mainland China only

ISBN 7-88849-572-2

9 787888 495722 >

建议零售价: 49.00元

J61
S296/22
:35

LA GRAN MUSICA

CLASSICAL COLLECTION

古典音乐珍藏系列

上海音乐出版社 上海文艺音像电子出版社

CLUB INTERNACIONAL DEL LIBRO

环球音乐

“环球经典名曲导读”使用说明

有声版“环球经典名曲导读”系列,是上海文艺音像电子出版社和享誉全球的DG公司携手合作为爱乐人推出的全新产品。除了CD由20世纪最伟大的乐团、音乐家和录音大师精心制作外,导读文本均由世界著名音乐理论家对乐曲进行详尽的分析解读,对欣赏和理解乐曲提供极大的帮助。通过阅读导读文本,再结合聆听感悟,将快速提高你对音乐的理解和欣赏能力。

■“环球经典名曲导读”系列如同一张聆听、体会、走近伟大音乐家的音乐地图。打开此书,可以浏览到有关作曲家生平、作品及其首演、历史背景、文化背景以及本张唱片录音中的音乐家介绍。

■“音乐参考目录”如一幅挂图,在欣赏唱片的时候,使你一目了然地获得有关音乐作品结构布局变化的讯息。

■“聆听指南”对唱片中的作品进行逐分逐秒的分析,帮助你了解音乐的细节和含义。其中涉及到的音乐术语都有详尽的解释,并在具体位置上提醒你,便于随时对照,犹如一本音乐小辞典。

■请在欣赏音乐的同时阅读本书,或者在开始听音乐之前先阅读一些段落。本书“聆听指南”前面的数字和你CD播放机上的计数器显示相对应。

■“音乐参考目录”上的颜色和“聆听指南”上每段标注的颜色相对应,可以很容易地找到对应的位置。

■在音乐开始时,“音乐参考目录”和“聆听指南”上的时间码皆标注为00:00。如果一些CD播放机在此之前几秒钟就开始计数了,只要记住这个区别,便能更好地进行听阅对照。

版权所有。有关本出版物或录音的任何部分在未得到版权持有人允许的情况下,不得以任何形式复制,包括电子、机械、影印、录音或其他任何形式。

All rights reserved. No part of this publication, or related recorded material, may be reproduced stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright holders.

LA GRAN MUSICA

CLASSICAL COLLECTION

古典音乐珍藏系列

M GUSTAV MAHLER

(1860-1911)

大剧院艺术课堂

环球经典名曲导读(续集)

马 勒

 SMPH
上海音乐出版社

 SLAU
上海文艺音像电子出版社

写在前面的话

.....

经典音乐的推广，在如今的时代背景下，比之以往一点也不轻松。商业化带来的对经典音乐的巨大冲击体现在方方面面，让经典音乐越来越有向“小众”文化发展的趋势。在这样的环境下，上海大剧院以“奉献一流的艺术作品、提供一流的艺术服务、推广一流的艺术教育”为剧院宗旨，始终坚持“国际性、艺术性、经典性”的品牌定位，持续引进“名家、名剧、名曲、名团”，精心打造公益性的“大剧院艺术课堂”，通过大剧院这一平台，向爱乐者们不断展现着音乐的美妙、艺术的极致和文化的魅力。但是，音乐的记录和诠释还有另外的方式，古典音乐在中国的推广，还有多种方式和方法，我觉得，剧院舞台与音画产品的相辅相成，可以给爱乐者带来一种全新的聆听方式。

事实上，以往关于经典音乐的介绍也有不少，但几乎都是音乐与文字相分离的。一般的读者，没有音乐的感性认识来读一些文字，多少感到干涩而缺少趣味，而一些只听音乐不看文字的爱乐者，往往又会因为缺乏必要的背景介绍和文字指引，使欣赏和理解无法真正深入下去。由上海大剧院与上海文艺音像电子出版社推出的这套“大剧院艺术课堂”经典名曲导读系列，正是将音乐与文字结合的范例，也是初识经典音乐者的一位优秀向导。系列收录了由柏林爱乐乐团、维也纳爱乐乐团等世界著名乐团演绎的古典名家的经典作品，结合作曲家的背景资料、音乐的细部分析、演出者的介绍等，不仅让音乐星空中的一颗颗璀璨明星得以立体的呈现，还将音乐作品放在了历史和文化的背景之下，为爱乐者构筑起理解其思想内涵的台阶，达到音乐与文字、感性 with 理性、现实与历史的多方面欣赏平衡。

正如“现代音乐之父”德彪西所言：“我非常热爱音乐。正因为我爱音乐，我试图让它脱离使它受到抑制的贫乏的传统。音乐是热情洋溢的自由艺术，是室外的艺术，像自然那样无边无际，像风，像天空，像海洋。绝不能把音乐关在屋子里，成为学院派艺术。”音乐的教育和推广亦如音乐的创作，我们也需要新的方式。我相信这套独具创意和品牌质量的“大剧院艺术课堂”经典名曲导读系列，可以引领更多的爱乐者进入经典音乐的自由天地，也可以让爱乐者有更好的方式走进上海大剧院！

上海大剧院院长 方世忠博士

2006年3月20日

古

斯塔夫·马勒

1860年7月7日生于波西米亚的卡里施特

1911年5月18日卒于维也纳

作曲家生平

马勒于1860年7月7日出生于波西米亚的卡里施特（当时属奥匈帝国），父亲是犹太商人。马勒先后在伊赫拉瓦及布拉格接受教育，在维也纳音乐学院进修期间进入维也纳大学学习。他的第一部重要作品《悲伤之歌》于1880年完成（几年后加以修改）。此时的马勒已经开始担任剧院指挥，他的音乐活动起初在一些小城市，到八十年代中期慢慢转向布拉格、莱比锡、布达佩斯等重要的中心城市。1891年至1897年，他担任了汉堡歌剧院首席指挥；1897年至1907年担任维也纳皇家歌剧院指挥期间，马勒对音乐指挥艺术做出了卓越的贡献（为担任该职务，他必须受洗成为基

督教徒)。他坚持改善并统一歌剧演出中的每项要素(包括演唱、乐队、舞台布景),使之务必达到令观众信服的戏剧演出效果。1908—1910年,他担任纽约大都会歌剧院指挥;1909—1911年任纽约爱乐乐团首席指挥。

作为著名的指挥家,马勒的工作行程已安排得相当紧张,但他仍谱写了九部大型交响乐。这些作品的构思建立在非常庞大的交响乐团基础上,气势恢宏,音乐极富表现力,有时伴有演唱;除音乐之外还含有影射现实的内容。此外,在声乐及交响乐创作中,他也留给世人许多重量级的作品:《旅行者之歌》、《少年的魔号》、《亡儿之歌》及《大地之歌》。事实上,《旅行者之歌》是一部由歌曲组成的交响曲。

二十多岁的时候,马勒先后恋上女歌手约翰娜·里希特(Johanna Richter)及朋友卡尔·冯·韦伯(Carl von Weber)的妻子。不幸的是,他的爱情没有得到回应。人们也曾猜测,几年后,马勒与女歌手安娜·冯·米登勃格(Anna von Mildenburg)之间有过一段恋情。马勒于1902年结婚,妻子爱尔玛·辛德勒(Alma Schindler)是一位出色、富有吸引力的作曲系学生,两人年纪相差19岁。他的婚姻并不平静美满。婚后育有两个女儿:大女儿五岁时早夭,令马勒痛心不已;小女儿安娜后来成了一名雕塑家。

马勒于1911年5月18日卒于维也纳,死因是由血液感染诱发的心脏疾病,去世时不满51岁。在他的有生之年及身后的五十年间,他的大部分作品极少被演奏,欣赏者寥寥。尽管马勒有几名富有影响力的弟子,如著名指挥家布鲁诺·瓦尔特(Bruno Walter)和奥托·克伦佩勒(Otto Klemperer)会不时地演奏他的作品,但由于马勒音乐的现代性、模糊感,使它很难在那个年代真正流行起来。直到现代,情况才有所改观。“我的时代终将到来”,马勒曾这样说道,事实上他的作品现在已经成为各大交响乐团演出曲目中不可缺少的重要部分。

声乐套曲《旅行者之歌》及D大调《第一交响曲》（管弦乐）受到让·保罗小说的启发）两部作品的创作是交替进行的：1883—1885年完成《旅行者之歌》，1884—1888年作D大调《第一交响曲》；前者修改于1891年，后者则于1893—1896年完成修改。两部作品以极为特殊的方式紧密联系，具有典型的马勒风格：套曲中的大量乐段都出现在交响曲中。和舒伯特的《冬之旅》以及许多浪漫歌曲及组曲一样，马勒的声乐套曲《旅行者之歌》的灵感源泉也是受挫的爱情——作曲家和约翰娜·里希特之间的情感纠葛成为创作的灵感源泉。马勒不但自己写出悲苦的歌词，同时还为此谱曲。

起初他将《第一交响曲》构思为一部交响诗，分为《青春的岁月》及《人间喜剧》两章。尽管1899年该作品出版时，删除了每个乐章的名字，但这些名字提供了线索，使我们了解到作曲家隐藏其中的、极其浪漫的、音乐之外的思想：“永恒的春天”、“全力以赴”、“搁浅”、“从地狱到天堂”。

作为交响诗，《第一交响曲》于1889年11月5日在布达佩斯首演。由马勒亲自指挥，但听众反响极差。《旅行者之歌》于1896年3月16日首演于柏林，由安东·西斯特曼斯（Anton Sistermans）担纲独唱，马勒指挥柏林爱乐乐团演奏。然而，就像马勒的几乎所有作品一样，《旅行者之歌》直到作曲家去世多年之后才获得了应有的成功。

历史背景

创作这两部作品的五年间，马勒起初居住在德国。当时的德国处于威廉一世（Guillermo I）皇帝及俾斯麦（Bismarck）首相的统治之下。

随后他又转往奥匈帝国生活，时处弗朗西斯科·何塞一世（Francisco José I）大帝统治期间。马勒一生似乎从未参与过政事。当然，这段时间也是欧洲历史中较为和平的时期。英国由维多利亚女皇掌权，俄罗斯是亚历山大三世的天下，格拉维（Grévy）时任法国总统，美国则由亚瑟（Arthur）及克里夫兰（Cleveland）任总统。

1883年：布鲁克林大桥（Brooklyn Bridge）通车。

1885年：巴斯德·路易斯（Louis Pasteur）发明狂犬病疫苗。

1888年：弗里德约夫·南森（Fridtjof Nansen）及其远征队随浮冰穿越格陵兰。

文化背景

同一时期出现的其他重要音乐作品有：布拉姆斯（Brahms）的第三和第四交响曲、威尔第（Verdi）的《奥赛罗》、马斯奈（Massenet）的《玛依》、布鲁克纳（Bruckner）的《感恩赞》、柴科夫斯基（Tchaikovsky）的《第五交响曲》、法兰克（Franck）的交响曲及小提琴钢琴奏鸣曲、里姆斯基-科萨科夫（Rimsky-Korsakov）的《舍赫拉查德》。

其中，布拉姆斯和布鲁克纳与马勒曾有交往。因布拉姆斯的举荐，马勒争取到了维也纳歌剧院的职务；而在维也纳大学期间，马勒曾以学生身份旁听过布鲁克纳的讲座。尽管马勒并不特别欣赏布拉姆斯的音乐，对布鲁克纳的音乐作品也存有许多疑问。

尼采（Nietzsche）的《查拉图斯特拉如是说》（该作品对马勒后期创作产生重大影响）及《善恶的彼岸》也在这一时期出版。同时期出版的

文学作品还有：斯蒂文森（Stevenson）的《金银岛》、马克·吐温（Twain）的《哈克贝利·费恩历险记》、莫泊桑（Maupassant）的《中短篇小说集》、易卜生（Ibsen）的《野鸭》以及斯特林堡（Strindberg）的《父亲》。绘画方面活跃的艺术家有罗丹（Rodin）、塞尚（Cézanne）、高更（Gauguin）、凡高（van Gogh）、德加（Degas）、修拉（Seurat）、卢梭（Rousseau）、莫奈（Monet）和雷诺阿（Renoir）。

唱片录音中的音乐家

拉斐尔·库贝利克（RAFAEL KUBELIK）著名小提琴演奏家扬·库贝利克（Jan Kubelik）的儿子，1914年生于布拉格市郊。曾担任捷克爱乐乐团及芝加哥交响乐团的首席指挥，与皇家歌剧院（科文特花园剧院区）、大都会歌剧院及巴伐利亚广播交响乐团均有合作（本CD由该交响乐团演奏）。他是一位在乐坛深受爱戴和尊敬的人物。

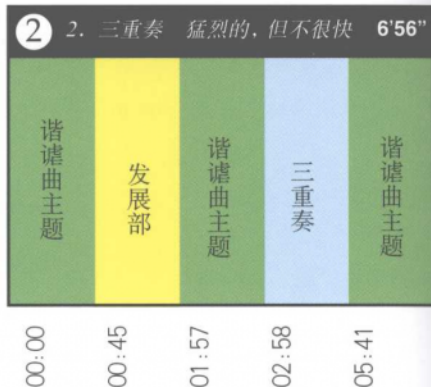
迪特里希·菲舍尔-迪斯考（DIETRICH FISCHER-DIESKAU）著名男中音，1925年生于柏林，1948年开始在歌剧院及音乐会上演出。他是本世纪最伟大的音乐家和最富有影响力的艺术歌曲演唱家之一，与世界上第一流的交响乐团、剧团、指挥家和钢琴演奏家都曾同台合作，同时也是灌制了最多专辑的音乐家。

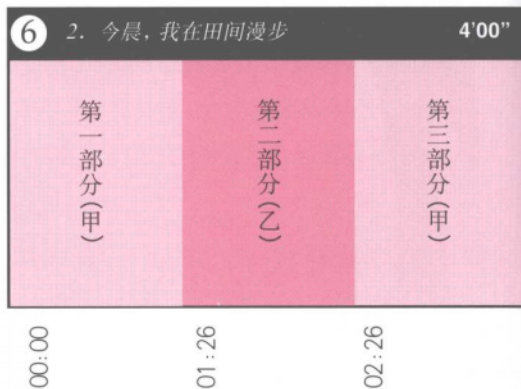
乐器编配

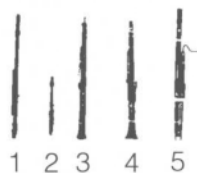
1. 长笛	5. 大管	9. 大号	13. 大提琴
2. 短笛	6. 圆号	10. 打击乐	14. 低音提琴
3. 双簧管	7. 高音号	11. 小提琴	
4. 黑管	8. 长号	12. 中提琴	

第一交响曲

旅行者之歌

1 2 3 4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3. 庄严地, 从容不迫地 10'37"

卡农—第一主题

第二主题

第一主题

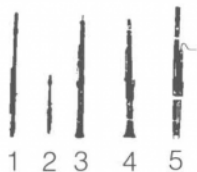
中心部分

第一主题再现部

第二主题

尾奏

00:00 02:27 04:32 05:16 07:19 08:21 09:02

1 2 3 4 5

6

7

8

10

11

12

13

14

4. 猛烈地 17'40"

呈示部

再现部

序曲

第一主题

第二主题

发展部

第二主题

第一主题

尾奏

00:00 01:04 03:34 06:09 11:31 13:26 15:13

7. 我的胸口扎着一把熊熊燃烧的刀子 3'12"

第一部分(甲)

第二部分(乙)

第三部分(甲)

00:00 01:09 02:13

8. 两只蓝眼睛 5'10"

第一部分(甲)

第二部分(乙)

第三部分(甲)

00:00 01:21 02:42

第一交响曲

乐器编配

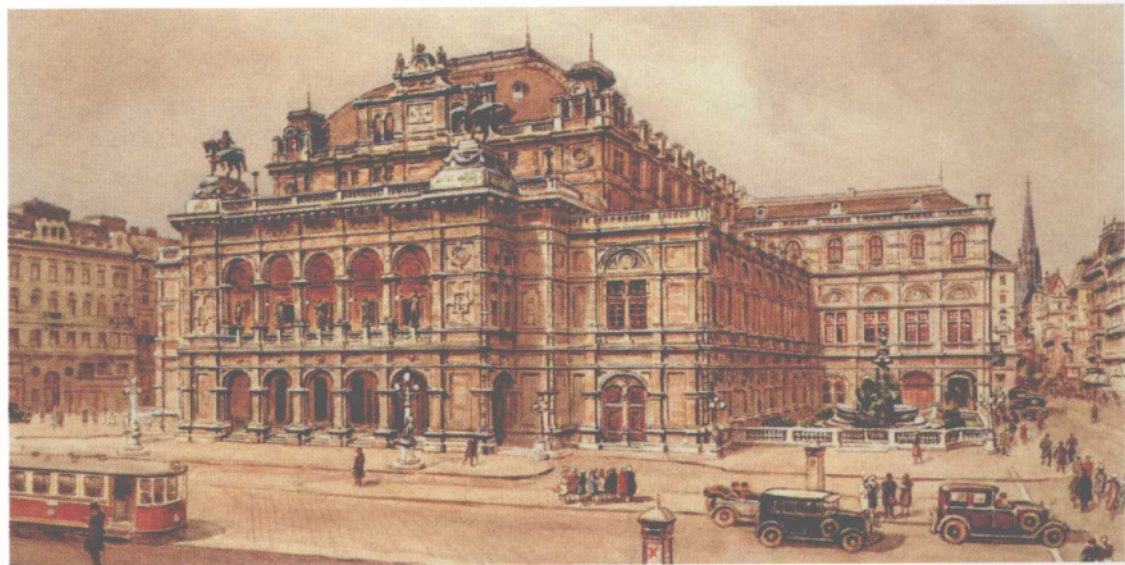
2支短笛、2支长笛、4支双簧管、4支黑管、3支大管、8支圆号、5支高音号、3支长号、大号、2只定音鼓、钹、大鼓、第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴

古斯塔夫·马勒的交响乐对于处在世纪之交的维也纳乐坛，是一个影响深远的强音。当时的奥地利首都，如同灯塔一般指引着欧洲哲学、艺术的思想及创作。马勒的交响乐代表着推动了这一时期音乐表达的主要思考。在他的10部交响乐中我们都能在旋律、节奏，尤其在和声及形式上发现马勒对全新的音乐语言的贡献。对于以开创“十二音体系”^{*}为己任的一代作曲家而言，马勒对作曲的个人观念、他的作品，就是他们拥戴的核心。而“十二音体系”作为一种全新的音乐系统完全改变了原有的音乐体系，以旧体系为基础的作曲家们曾创作了巴洛克风格、古典主义及浪漫主义的作品，和声调性即大调和小调，曾在三百多年时间里主导着人们的音乐审美。

^{*} 十二音体系

(Dodecafonismo): 为了在无调性音乐中取得乐曲的统一而产生的一种组织手段和技法。

《第一交响曲》从一定程度上提出了一些新的建议，但比起20世纪的音乐审美而言，该作品更接近19世纪的审美框架。《第一交响曲》的别名

一幅水彩画中的维也纳歌剧院（上世纪初，维也纳市历史博物馆）

“泰坦”，灵感源于让·保罗（Jean Paul）一部小说的标题，马勒创作《第一交响曲》期间都在阅读此书。作曲家仿佛也在主人公的身上寻求到了认同：一个英雄，面对残酷骇人的世界，只能以充沛的精力和建立在想象与梦幻基础上的内部力量作为唯一的抵抗。毫无疑问，这部作品充满了自传色彩：让我们仔细聆听青年马勒倾注在他的第一部交响乐中的大师才情。

1.1 如同大自然的声音 缓慢的，非常缓慢的开始 (14'31)

序曲

* **持续音 (Pedal)**：持续的音符或担任配角的音符，通常在旋律之下。

00:00 第一乐章的灵感源于作曲家想要模仿大自然声音的愿望。序曲部分较长，乐队在由弦乐器奏出的持续音*上逐渐构筑织体。可以听到管

乐部分演奏着序曲的主题，并将在整部交响乐中多次出现。

01:06 高音号吹响的军乐 * 仿佛从远处传来，骚动、不安的情绪被带入发展缓慢的序曲，并慢慢取得主角地位。

01:18 小提琴和大提琴表现主部主题的缓慢曲调，黑管模仿一只布谷鸟的啼叫。

01:30 一段具有强烈的牧歌特点的曲调以三声部圆号起音。高音号以军乐回应，布谷鸟的主题由管乐部分接过。重复圆号的复调 *，随后，高音号重复军乐。

02:21 大提琴和低音提琴以很弱 * 的强度组成一段新的曲调，主题由木管和铜管演奏，与开始时的速度有所不同。仅用黑管表现布谷鸟的动机，同时进入主题呈示部。

呈示部

* **军乐** (*Military Music*): 指军乐队演奏的音乐。

* **复调** (*Polyphonic*): 为两条或更多的独立旋律线创作的声乐或器乐作品。

* **很弱** (*Pianissimo*): 非常轻柔的。

* **对位** (*Counterpoint*): 两个或两个以上独立声部在和谐的织体中的结合，各声部在旋律和节奏上都有独立性。

03:02 大提琴演奏出呈示部的第一主题，大管、低音黑管及竖琴伴奏。带有牧歌式特点的主题在旋律设计上，非常适合诠释充盈着第一乐章的田园氛围。该主题还将在《今晨，我在田间漫步》这一歌曲中再次听到。黑管持续模仿布谷鸟的啼叫。

03:17 高音号演奏主题，随后由小提琴接过。多种乐器在对位 * 中向我们展示了充满生命和色彩的大自然。

03:30 第二主题如同是对第一主题做出回应。由小提琴担纲主角，弦乐器绝妙地与呈示部第二主题的旋律素材进行配合，突出小提琴的华丽

* **华丽对位** (或自由对位) (*Florid Counterpoint*): 一种对位的形式,通常这种对位旋律较华丽。

* **调** (Key): 一种音乐排列系统,根据一个特定音符排列的相关其他音符。调性与音乐色彩有关,如E大调为明亮的, C 小调沉暗等等。

对位*。

04:02 再次出现高音号演奏的第一主题,弦乐跟进,乐器交响达到表现力的顶峰。

04:35 全体乐队欢快地爆发,进入呈示部尾声。以第一主题的一个乐段为基础,将动听的旋律推向最高的表现力。

05:01 (从 03:02 开始) 两分钟内重复整个呈示部。

发展部

07:02 发展部对于我们所熟知的协奏曲形式而言是其结构的中心部分: 呈示部——发展部——再现部。发展部的开始部分,又暂时出现了序曲的氛围,长笛和短笛以第二主题的一个旋律动机介入,整个氛围充满了大自然的声音。黑管模仿的布谷鸟叫声清晰可辨。

07:40 大提琴没精打采地奏出一段简短的旋律,黑管模仿布谷鸟短促而响亮的歌声。

08:27 不同乐器表现三种相异的主题。竖琴代替低音提琴奏出序曲中的旋律模进 (02:21); 双簧管和黑管再现序曲的主部主题 (01:18); 大提琴的歌声如泣如诉。

08:40 远远传来的圆号介入发展部第一节中作为主角的主题对位。随着调*性的转换,环境一下子变得明亮。

09:28 在新的调性中营造全新的氛围。圆号英勇豪迈;接着,长笛在大

