

古典之门音乐丛书

GUSTAR MAHLER

GUSTAV MAHLER
GUSTAV MAHLER

古典之门音乐丛书

马勒

周雪石 编著

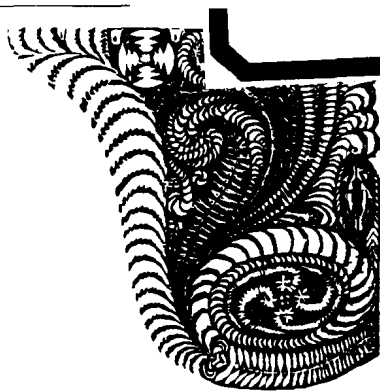
GUSTAV MAHLER

東方出版社

GUSTAV MAHLER

古典之门音乐丛书

周雪石 编著

马 勒
Gustav Mahler

东 方 出 版 社

责任编辑:侯俊智 戴联斌

版式设计:尹凤阁

监 制:朱启环

图书在版编目(CIP)数据

马勒/周雪石编著.

-北京:东方出版社,1998.11

ISBN 7-5060-0767-3

I. 马…

I. 周…

Ⅱ. ①马勒,G.(1860~1911)-生平事迹

②马勒,G.(1860~1911)-音乐欣赏

Ⅳ.K835.215.7

马 勒

MA LE

周雪石 编著

东方出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

北京通县电子外文印刷厂印刷 新华书店经销

1998年11月第1版 1998年11月北京第1次印刷

开本:850毫米×1092毫米 1/32 印张:7 插页:1

字数:103千 印数:0,001—5,000册

ISBN 7-5060-0767-3/K·175 定价:12.50元

马勒像

《古典之门音乐丛书》

编辑旨趣

在各门艺术中，没有什么比音乐更能直接地打动人的内在情感；在人类生活中，也没有什么比音乐更能生动地表达人的心声。在欢乐时，音乐以它优美的旋律、动听的音响把人们卷进如痴如醉、激荡亢奋的情绪之中；在忧伤时，音乐以它哀怨缠绵、如泣如诉的悦耳之声给人们以亲切的抚慰和自由的解脱；在孤独时，也唯有音乐最真诚地陪伴着人们跨越世俗的隔膜，度过悠长的黑夜……音乐是生活的美酒，是命运的花朵，失去了它，人生就丧失了其本有的诗意和浪漫。

然而，音乐的美只对于“有乐感的耳朵”才存在。但“有乐感的耳朵”并非天生的。对于民族而言，没有音乐文化的繁荣，“音乐之耳”不可能成长发达；对于个人而论，不以人类世代积累的音乐艺术宝库为养料，就不会形成较高修养的审美听觉。以欧洲文艺复兴为开端的欧洲古典音乐，以其独创而多样的音乐表现形式，谱写出人类历史上最光辉灿烂的艺术篇章，以其深厚而辉煌的文化底蕴养育了一批又一批万世景仰的乐坛大师，以其理性而浪漫的人文精神，典雅而脱俗的优美旋

律陶冶和丰富了各国人民的“音乐之耳”。古典音乐浓缩了几个世纪乐圣们对宇宙人生的感悟，它是永不枯竭的生命之流，以其磅礴的气势流向了文明社会的每个角落，滋润着现代人的心灵。

开放的中国正以其博大的胸怀吸收着世界文明的养料。随着人民物质生活水平和文化素质的普遍提高，欧洲古典音乐正陶醉着越来越多的乐迷。为了满足广大的欧洲古典音乐爱好者的需要，我们编辑了这套《古典之门音乐丛书》。丛书选取西方音乐史上部分著名音乐家为撰写对象，每人一册，分别记述他们的生平趣事、成才经历，赏析他们有代表性的音乐作品，并介绍部分 CD 珍版，供音乐爱好者收藏时参考。我们力求为读者提供既高雅又实用的精品读物，衷心希望这套丛书能够真正帮助朋友们叩开古典音乐的大门，步入五彩缤纷的音乐殿堂。

让我们一起以生命的炽情点燃音乐的圣火吧！

编 者

1996 年 12 月

古典之门音乐丛书

顾 问：吴祖强

主 编：邓安庆

目 录

M

马勒传略

I	童年生活与早期教育	3
II	求学维也纳	8
III	忘年之交	13
IV	“我的第一号作品”	17
V	指挥家生涯	23
VI	《旅行者之歌》	26
VII	艰难的旅程	32
VIII	《青年的魔角》	45
IX	走向辉煌	50
X	告别维也纳	71
XI	异国他乡	78
XII	最后的日子	89
	附录：马勒生平年表	96

马勒音乐作品赏析

I	《第一交响曲》(D大调)	101
II	《魔角》交响曲	109
III	《亡儿之歌》与第二个“三部曲”	143
IV	最辉煌的高潮	168
V	马勒的歌曲作品	207
附录一：马勒作品创作年表		211
附录二：马勒部分作品 CD 版本简介		214

马
勒
传
略

童年生活与早期教育

波希米亚,是捷克中部的一个有名的省份,西邻摩拉维亚,东毗伊格劳,是一个有着浓郁的乡土味和文化气息的地区。它景色宜人,农产丰足,工业兴盛。就是在这里,1860年7月7日,德奥传统交响乐派末期最具代表性的作曲家、指挥家——古斯塔夫·马勒诞生了。他的父亲贝伦哈德·马勒(1827—1889),母亲玛丽叶·赫尔曼(1837—1889),一共有十

四个孩子，古斯塔夫排行第二，也是六个活下来的孩子中的老大（其他兄弟姐妹不幸先后夭折）。贝伦哈德是一个犹太人，原籍为波希米亚小村卡里施特。就在古斯塔夫出生的这一年秋季，他们举家迁往了伊格劳。当时，贝伦哈德的家庭处境是困难的，这个出身贫贱的犹太人，为了摆脱生活困境，无时不在处心积虑地抬高自己的身价。在经济迅速崛起的伊格劳，他惨淡经营酿酒厂和几家小酒馆，成功地建立起自己的家业。这时的贝伦哈德踌躇满志，开始把目光投向他的孩子们，幻想他们个个都能飞黄腾达。至于马勒的母亲玛丽叶，虽然出身上流社会，可是由于残疾（跛脚），而身不由己地委身于她本所不屑的平庸的配偶，所以如花似玉的玛丽叶，年纪轻轻就成为爱情幻灭的牺牲品。可以想见，这对马勒夫妇，彼此没有爱情可言，而脾气暴躁的贝伦哈德，一有什么不顺心的事或肝火正旺时，第一个遭殃的便是玛丽叶。小小年纪的古斯塔夫就是生活在这样一种家庭环境之中，尤其是家庭中常常弥漫着的冷漠的气息，甚至暴力行为，摧残着他幼小的心灵。古斯塔夫变得越来越敏感而忧郁。更可怕的是，死亡频频降临这个不幸的家庭：自1858年至1879年之间，马勒的十四个同胞中，有八个先后夭折。就在马勒刚满15

岁那年,他最疼爱的弟弟厄伦斯(1862 - 1875)死于心脏炎。“他很爱护这个弟弟。他生病的时候古斯塔夫一直陪着他,直到最后。有好几个月没有离开过他,整天为他讲故事……”(引自马勒的妻子阿尔玛所著《古斯塔夫·马勒:回忆与通信》)厄伦斯之死对马勒打击之大是不言而喻的。家庭不和乃至种种厄运一直伴随着马勒的少年生活,这些都直接地甚至是决定性地影响了马勒独特秉性的形成。所以,若想深入马勒音乐世界,必须对他这样一个个性独特的人,以及影响他的那些一连串的矛盾撞击有所共鸣。

马勒的妻子阿尔玛曾经讲述过一个奇异的故事:古斯塔夫的妹妹犹斯蒂妮(1868 - 1938),在幼年的时候,有时在自己的床铺周围点燃蜡烛,然后躺在床上,认真地自以为死了。另外有一则小故事是说,古斯塔夫曾经目睹父母吵架吵得太凶而无法忍受下去,于是逃到马路上,倒在流浪的手风琴手身边,听他反复演奏着著名的俗谣《喔!奥古斯丁,你呀!》,泪流满面。马勒于1910年曾向弗洛伊德透露了当时的情景。“据马勒所说,由于非常痛心的事件和低级的慰藉突然结合,以致这件事从此至死根深蒂固于他的心底……”(引自弗洛伊德的话)

难怪他的得意门生布鲁诺·沃尔特(1876 - 1962)在与马勒第一次会面时就有这样的印象：“他身材矮小，面色苍白，身体瘦弱。他戴着眼镜，镜片后藏着一双极其敏感的眼睛。忧愁和忧郁在他的额头上犁出几道皱纹。”沃尔特还在后来的回忆中写道：“每个认识马勒的人都记得，他的表情变化何等无常，欢笑会突然变成忧郁，就好像责备自己轻易忘记了什么伤心事似的。这些突然的沮丧虽然在他的晚年仍未根绝，但已不多见。可是，其根源在什么地方，起初我并不清楚，后来才弄明白：对这个世界上的苦难的深刻感受像冰冷的波涛从他心头深处升起，压抑着他的精神。”(布鲁诺·沃尔特《古斯塔夫·马勒》，马楠译，人民音乐出版社 1987 年版。下文引用的沃尔特的话均出自该书，不另行注明。)

虽然马勒童年时的家庭生活是不幸的，但他的家乡伊格劳却为他提供了丰富的音乐养分。这里有风格多样的士兵歌曲(当时有奥地利军队屯扎在伊格劳)、农民歌曲和丰富多采的民歌等音乐艺术。这些足以使幼小而不幸的古斯塔夫感到一种意外的惊喜，他眼前的世界似乎突然间变大了，而且是那么明朗，那么妩媚。不时从军营中传来的军队进行曲使马勒流连忘返；洋溢着大自然无穷魅力的民歌使马

勒欣喜若狂。本就敏感又早熟的古斯塔夫，好像插上了想象的翅膀，向神奇的音乐王国快乐驰去。幸运的是，他的父亲注意到了马勒不同寻常的音乐兴趣，并不失时机地为马勒创造条件。自1866年起，他开始接受当地戏院的乐长维克托林的指点，接着又跟叫布洛施的钢琴家学习钢琴。不久，他就以八岁这样小小的年纪，摇身一变当起“老师”，去教七岁的小朋友，由于学生怠慢与小老师没有耐性，很快就不了了之。当时的马勒沉默寡言，不和悦，又任性，时常呆呆地发愣，但他的音乐才华发展神速，于十岁那年在伊格劳举行了首场钢琴演奏会。此后几年，为全面提高他的专业化表演技能，他被送往捷克首都布拉格，一边就读那里的高级中学，一边跟当地的钢琴家继续学习。然而，这次学习并不成功，他于1872年返回伊格劳。1875年，马勒的才能引起一位农场主的关注，此人劝说马勒的父亲，应该把儿子送往维也纳接受严格的音乐训练。在与维也纳音乐学院钢琴教授尤利乌斯·埃普斯坦几次会晤和试奏之后，马勒被幸运地判定为“天生的音乐家”，并由此步入音乐学院的大门。这一年马勒15岁。

II 求学维也纳

马勒最初的创作实际上是在伊格劳少年时期开始的,但遗留下来的最早的作品表明是在音乐学院期间创作的,这的确是件憾事。自 1875 年至 1878 年,马勒在音乐学院先后随埃普斯坦学习钢琴,随罗伯特·富克斯学习和声,随弗兰兹·克任学习作曲。当时,学作曲的学生有机会指挥音乐学院学生乐队排练,有时还公开演出,这对日后马勒的创作和指挥