

未来的同时代人

gustav mahler

Kurt Blaukopf 著 / 高中甫 译

古斯塔夫·马勒

辽宁大学出版社

new philharmonic

未来的同时代人

gustav mahler

Kurt Blaukopf 著 / 高中甫 译

古斯塔夫·马勒

辽宁大学出版社

K835.21
1911

图书在版编目(CIP)数据

古斯塔夫·马勒:未来的同时代人/(奥地利)布劳科普夫著;高中甫译. —沈阳:辽宁大学出版社,2000.10

(新爱乐丛书)

ISBN 7-5610-4064-4

I. 古… II. ①布…②高… III. 马勒, G. (1860~1911) - 传记
IV. K835.215.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 47286 号

Original edition:

©1989 Bärenreiter - Verlag Karl Vötterle GmbH & Co. KG

Licensed edition with permission from Bärenreiter - Verlag

Kassel - Basel - London - New York - Prag

辽宁大学出版社出版

网址: <http://www.lnupress.com.cn>

E-mail: mailer@lnupress.com.cn

(沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码 110036)

沈阳市第二印刷厂印刷 新华书店经销

开本: 850 × 1168 毫米 1/32 字数: 210 千字 印张: 15.125

印数: 1 - 8000 册

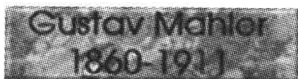
2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘雪枫

特约编辑: 屈庚喜

封面设计: 新爱乐工作室

定价: 28.00 元

现在，他本人就站在剧院办公室里：苍白、身材削瘦矮小，面庞略长，乌黑的头发勾勒出高耸的额头，一双很有吸引力的眼眸隐藏在眼镜后面，极富变化的面部表情揭示出他脸上苦难与幽默的曲线。这简直就是指挥家克莱斯勒的一个有趣的、恶魔似的、可怕的化身，它只有 E.T.A. 霍夫曼的《幻想曲》中的某个年轻乐队长才能想像得出来。他和蔼地询问了我的音乐才华和知识，并显然对我的回答颇为满意（我的回答是羞怯与自豪的混合物）——这使我深受感动。

——布鲁诺·瓦尔特

我在每个乐队中都会遇到一些可怕的陋习，或说是不足之处。他们读不出来乐谱的标记，因而经常违反力度的神圣法则和作品中蕴含的内在节奏。当他们看到一个渐强时，就马上奏强音，并加快速度。当碰上渐弱时，就轻奏乐段，放慢速度。你根本找不到渐变之处，找不到中强音、强音、极强音，或轻音、弱轻音、极轻音。至于强调音符、强音轻奏，音符的缩短与延展，就更谈不上了。如若要求他们演奏并未写在乐谱上的东西——在歌剧院为演唱者伴奏时，这百分之百是必需的——那你对每支乐队就更会大失所望了。

——马勒

马勒认为，乐谱里的任何细节都是重要的——这种态度在指挥家当中十分罕见。尽管排练定于十二点半结束，我们却还在反反复复地演奏，远远超过了预定时间。当马勒宣布第一乐章需要再练一次时，我猜想乐师们会提出抗议或发脾气。然而，我连一丝恼怒的迹象都没有发现。

——拉赫玛尼诺夫

这几乎不再是音乐了，而是大多包含着自然之声。令人迷惑不解的是，生命怎么会从无生命的物质中（我不妨把这个乐章取名为“高山告诉我什么”）逐渐发生出来，并一步步进化为更高级的生命形式：鲜花、动物、人类，直至上升到精神领域，成为天使。

——《第三交响曲》第一乐章导言 马勒

马勒的父亲虐待妻子；当马勒还是孩童时，父母之间出现了一个特别令他尴尬的场面。小马勒无法忍受父亲的暴行，他离家出走了。就在此时，著名的维也纳歌曲《啊，你爱奥古丝汀》的旋律从手摇风琴上响起。马勒认为，从那时起，深层次的悲剧因素与表面的欢乐在他心灵中被牢不可破地捆绑在了一起，一种情绪不可避免地与另一种情绪结合起来了。

——弗洛伊德

译者序

古斯塔夫·马勒（1860—1911）在世时曾经说过：“我的时代会到来的。”虽然在他生前和在他死后，无论是作为指挥家还是作曲家，马勒都已名扬欧美，且30年代还兴起了一个“马勒复兴”。但从根本上说，直到60年代，随着历史发展而带来的审美情趣的变化，随着科技在音响领域里的进步，马勒的时代才真正到来；人们才逐渐真正地理解和认识到歌剧舞台实践家、指挥家和作曲家马勒的历史作用和历史意义。对于我们中国来说，马勒时代的到来还要晚得多。直到70年代末，马勒的名字才随着改革开放逐渐为中国的听众所熟知，马勒的作品从《尘世之歌》开始，在广播电台经常播出，介绍马勒的文章相继在报刊上出现，有关马勒的书籍被译成中文，如布鲁诺·瓦尔特的《古斯塔夫·马勒》，阿尔玛·马勒的回忆录等。

不管马勒在世时有多大的争议，他的敌对者对他如何地贬抑，历史已经证明了他是一位跨世纪的伟大音乐家，是德奥古典音乐学派的继承者，更重要的同时又是一位勇于实践的创新者，是20世纪现代音乐的开拓者之一。而对我们中国人来说，尤为重要的，他是《尘世之歌》的作者，这就使他与我们更为接近，更为相亲。在欧洲众多的伟大音乐家中，从古典到现代，除马勒外，

还没有人从中国古代诗歌中汲取养分，捕捉灵感，孕育乐思，写出一部像《尘世之歌》这样宏伟的作品来。仅此一点就值得我们中国的音乐家和音乐科学家去演释，去研究马勒的包括《尘世之歌》在内的作品。联想到 50 年代的苏联大百科全书在提到《尘世之歌》时竟有这样的评语：它典型地表现了“马勒音乐的反动本质”，这不就更有必要和更有现实意义了吗？

译者不是一个音乐科学家，甚至也不是一个马勒音乐的崇拜者，而仅是一个音乐爱好者而已。我无力也不想在此对马勒的音乐做些论述。我首先瞩目的还是作为一个音乐家马勒对中国文学的接受。正是一些中国唐代诗人的作品（李白、王维、孟浩然等人）使他产生了共鸣，拨动了他的心弦，写出了交响曲《尘世之歌》。在马勒的作品中，《尘世之歌》占有一个极为重要的地位。布·瓦尔特称，“在这部作品中，他的创造力打上了强烈的个人印记，……为最富有马勒风格的作品……”。无疑地，这首交响曲是马勒在创作上与中国有着亲缘关系的一个证明。而也正是这部作品激起了我对马勒和马勒作品的兴趣，并进一步产生了一个念头：使更多的中国读者和音乐爱好者能更多地了解马勒和理解马勒的作品。

在众多的马勒文献中，我选择了库尔特·布劳柯普夫的这部《马勒——未来的同时代人》。布劳柯普夫（1914— ）是一位音乐科学家，马勒研究者，曾在维也纳音乐高等学校教授音乐社会学，后成为维也纳大学的音乐社会学名誉教授。他除了这部评传，还撰写了一些音乐方面的论著，重要的有《音乐社会学》、《社会变革

中的音乐》以及论述贝多芬的著作等。作者的这部《马勒——未来的同时代人》初版于1969年，随即被译成六种文字。现时它已成为了解马勒的一部标准本的评传，成为研究马勒的一部不可不读的著作。

作者是一位音乐社会学家，这就使它有了远比一部通常意义上的传记更多的内容。他把作为人和艺术家的马勒置入所处的时代和所生活的社会之中，对马勒的家庭、种族出身、教育、事业，他的精神活动和他的心态进行考察，介绍了也评述了他的生平、他的作品和他的创作道路；从而使读者能更全面地认识马勒。马勒是他的时代的音乐家，马勒的作品是他的时代的作品；另一方面，作者更突出地指出了作为音乐家的马勒是一位勇敢的革新者，他远远地走在了他的许多同时代音乐家的前面。作者着重从技术的角度反复地阐释了他的这一点：马勒是未来的同时代人。^①

译者据1989年的修订版译出此书。在翻译过程中，特别是一些涉及音乐方面的术语，虽经查询恐亦有译得不确之处，望读者不吝指正。

^① 很显然，作者仅从技术角度去论述是不够的，这样的论述忽视了更深层的因素。这里我援引当代美国音乐评论家H. G. 勋伯格的一段话，这对理解马勒是未来的同时代人的提法很有启发：“马勒的无穷追索、寻觅和探究，他对社会无能为力的妥协，他的内疚情结，他的怀疑和焦虑——许多人相信所有这一切使他成了一位对一个同样充满怀疑和焦虑的时代的预言者”。（转引自《古斯塔夫·马勒》，阿尔玛·马勒著，上海百家出版社出版，代序，第14页。）

马勒：未来的同时代人

在此我要向我的朋友 K.J. Mueller 先生表达我衷心的感谢，他为我解决了多处疑难问题。

附带说明，原书没有注释，现书中所有注释均为译者所加。

高中甫

1992年5月

目 录

译者序	I
1910 年的回顾	1
童年	13
一扇门被打开了	15
德意志教育	17
孩子的夭折	21
梦的实现	25
神童	27
作为策略家的梦幻者	32
维也纳的大学生	35
希望之城	37
“无师自通的指挥”	42
布鲁克纳和马勒的关系	45
瓦格纳崇拜中的奥地利式的保留	48
爱欲	53
童话：《怨歌》	58
乐队指挥	67
莱依巴哈：高水准的省城	69
奥尔米茨的饥饿	73

卡塞尔王家音乐指导	78
拜倒在比洛脚下	84
《一个流浪青年之歌》	87
军训营中的音乐会组织者	92
为自由而战	97
在波希米亚指挥瓦格纳的作品	99
莱比锡：与尼基什的竞争	103
违反纪律：第一交响曲	107
告别莱比锡	113
进军	115
匈牙利的布吕恩希尔德，匈牙利的桑杜查	117
“一家之主”	127
汉堡和伦敦	133
比洛的祝福、批评和死亡	138
歌词和音调：第二交响曲	142
《儿童的奇异号角》	150
理查德·施特劳斯开辟了道路	158
安娜·冯·米尔顿堡	164
在柏林的突破：1895年12月13日	169
对尼采的批判：第三交响曲	172
离群索居	179
维也纳的主宰者	185
占领	187
阴影	199

歌剧院领导的三个阶段	206
宫廷歌剧院 1897 - 1902	211
与维也纳爱乐乐团在一起	218
1900 年巴黎世界博览会	228
第四交响曲	231
分离学派	237
阿尔玛	241
宫廷歌剧院 1903 - 1905	245
交响曲：第五、第六、第七	264
权力的顶峰	274
《亡儿之歌》	284
风貌和仪表	288
宫廷歌剧院 1906 - 1907	300
告别维也纳	311
美国和欧洲	317
大都会歌剧公司	320
音乐会	324
《千人交响曲》：第八交响曲	329
返乡和逝世	335
遗赠	339
《大地之歌》	341
第九交响曲	347
世界声誉	349
电子时代的声音控制	359

二十年后的跋	366
一个马勒传记作家的冒险	369
关于古斯塔夫·马勒的校勘版全集	379
附录一 古斯塔夫·马勒年表	381
附录二 古斯塔夫·马勒作品目录	389
附录三 马勒作品唱片推荐	391
附录四 马勒部分唱片版本目录	430
附录五 有关马勒的著作简介	443
附录六 布鲁克纳与马勒	448
译后记	464

马勒：未来的同时代人

1910年时的回顾

西格蒙德·弗洛伊德博士可以心安理得地在波罗的海滨度他的假期了。精神分析学联合会召开的第二届大会业已结束，美国讲稿已准备付印。弗洛伊德终于也可以想些轻松的事了。他已为这一年的夏天做了旅行的计划：去荷兰、法国，然后去南意大利和西西里。弗洛伊德为什么要在假期中间烦恼自己，去关注一个本可以将来去料理的病人？这个病人是他的一个同行介绍的，病人的名字听起来使他感到亲切，尽管弗洛伊德同音乐的关系并不密切。是呵，在所有艺术中恰恰是音乐使他感到可疑，因为他不懂得去清楚地分析声音对他的感官的作用，在造型艺术或语言艺术方面情况不是这样的。一个选择精神外科作为职业的人，怎会喜欢听任自己受这样一种可疑的力量的摆布呢？

这份从托布拉赫发来的电报是要答复的，拍发电报的人够知名的了：维也纳宫廷歌剧院前任院长，指挥家，作曲家，现在美国极受尊敬。一年以前，弗洛伊德横渡大西洋在克拉克大学讲课，那时他就听说了古斯塔夫·马勒在美国取得的成功。在旧大陆，马勒的名字早就与一幅轮廓清晰的富有特征的肖像连在一起了，在爱好音乐的公众的意识之中，这幅肖像印下了烙印。在一本辞书《音乐金书》——它在说德语地区的每一个音乐家庭中几

马勒：未来的同时代人

乎都可以找到——里有这样的记载：

马勒有深沉的音乐天性，从事他的职业已达到忘我的地步，他对他的同事的要求也异乎寻常。他的本性的独创性有时在他的作品中展现出来，达到过分的程度……

弗洛伊德电复建议会面。马勒对弗洛伊德的好意用电报谢绝了。他还要考虑考虑。但这不能阻止弗洛伊德把这场游戏继续下去，他对在分析之前就出现的这类抗拒早就司空见惯了。这场游戏又重复了两次，对每一次的询问，弗洛伊德都予以应允，随之是马勒的撤回。到最终弗洛伊德准确无误地意识到，只有一个最后的机会了：在荷兰的莱顿相会。按照他的旅行计划，他动身前往。

在八月进行了这次晤面。是什么原因直接促使马勒去接受弗洛伊德的劝告和帮助，这可以从他妻子的回忆录中看出来。马勒的精神危机也能从弗洛伊德的描述中得到证实，这位精神分析学建立者的传记作者埃伦斯特·琼斯在他的书中谈到了此事。除去这个原因之外，当人们考虑到决定马勒对那个时代的生活状况时，那他到弗洛伊德那里去求助才是完全可以理解的了。

马勒在1910年7月7日收到一摺祝贺他生日的信电，它们带给他的不仅仅是快乐。他已经五十岁了。一切都表明，他把这个生日看做是一个信号，一种提醒，去安排他自己的事情，把他在美国的收入供他在欧洲过一种安宁的生活之用，恢复他与他周围的人的关系。五十岁