

Mahler

马勒

未来的同时代人

(奥)库尔特·布劳柯普夫著 高中甫译

K835.215.74

马勒

未来的同时代人

[奥]库尔特·布劳柯普夫著 高中甫译

上海音乐出版社

S13M142/04

(沪)新登字105号

责任编辑：周永达

封面设计：陆震伟

马勒——未来的同时代人

〔奥〕库尔特·布劳柯普夫 著

高中甫 译

上海音乐出版社出版、发行

(上海绍兴路74号)

新华书店经销 商务印书馆上海印刷厂印刷

开本850×1168 1/32 印张9.125 插页6 字数208,000

1992年8月第1版 1992年8月第1次印刷

印数：1—2,000册

ISBN 7-80559-424-1/I·14 定价：9.10元

古斯塔夫·马勒

托布拉赫的马勒“作曲小屋”,卡尔·莫尔绘

Band III - Nr. 65

Wien - Leipzig, 19. Jänner 1907

Preis 32 Heller.

DIE MUSKETE

Ab. Rosen - Verleger
Karlstadt - Verleger

Humoristische Wochenschrift

Print. im Kaiserhof
verm. Brack 11 - 6

Illustr. von Fritz Schubert

„Tragische Sinfonie.“

„Herrgott, daß ich die Huppe vergessen habe! Jetzt kann ich noch eine Sinfonie schreiben.“

关于马勒第六交响曲配器的讽刺画

刊于1910年10月12日《晨报》上的漫画

Rappelmeister Rappelmann dirigiert seine Symphonie diabolica.

刊于《飞行报》上的关于马勒的漫画，1901年3月

Ausführende: 1030

Dirigent: /

Gustav Mahler

Soli: 8

Hofopernsängerin **Gertrude Förstel** (Wien) I. Sopran und *Una poenitentium*
Martha Winternitz-Dorda (Wien) II. Sopran und *Magna peccatrix*
Emma Bellwidt (Frankfurt a. M.) *Mater gloriosa*
Otilie Metzger (Hamburg) I. Alt und *Mulier Samaritana*
Anna Erler-Schnaudt (München) II. Alt und *Maria Aegyptiaca*
Kammersänger **Felix Senius** (Berlin) Tenor und *Doctor Marianus*
Hofopernsänger **Nicola Geiß-Winkel** (Wiesbaden) Bariton u. *Pater extaticus*
K. u. k. Kammersänger **Richard Mayr** (Wien) B-C und *Pater profundus*

Chöre: 850

Singverein der k. k. Gesellschaft der Musikfreunde Wien
(250 Sänger)

Riedel-Verein Leipzig (250 Sänger)

Kinderchor der Zentral-Singschule München (350 Sänger)

Orchester: 170

Das verstärkte Orchester des Konzertvereins München

Orgel: /

Adolf Hempel (München)

Orchesterbesetzung: 170

21 erste Violinen, 20 zweite Violinen, 16 Bratschen, 14 Celli, 10 Kontrabässe,
6 Harfen, Mandolinen, 2 kleine Flöten, 4 große Flöten, 4 Oboen, Englisch-Horn,
2 Es-Klarinetten, 3 Klarinetten, Baßklarinette, 4 Fagotte, Kontrafagott, 8 Hörner,
4 Trompeten, 4 Posaunen, Baßtuba, Paßken, große Trommel, Becken, Tamtam,
Triangel, tiefe Glocken, Glockenspiel, Celesta, Klavier, Harmonium, Orgel. —
! Isoliert postiert: 4 Trompeten, 3 Posaunen.

Streichinstrumente der Kunstinstrumentenbau-Gesellschaft m. b. H.
Neu-Cremona, Berlin.

Harmonium: Schiedmayer Meisterharmonium, beige stellt von der
Firma Alfred Schmid Nachf.

Die große Orgel der Neuen Musikfesthalle ist von der Orgelbauanstalt Max
Maerz & Sohn Nachf. Albert Schönle, München, erbaut.

Klavierauszüge, Porträts der Mitwirkenden etc. im Musikaliensaal (J. Aibi's
Sortiment), Raum 9 der Musikfesthalle.

马勒《千人交响曲》(第八)的节目单载明: 指挥 1 人,
独唱 8 人, 合唱 850 人, 乐队 170 人, 管风琴 1 人, 共 1030 人

Flute
 Clarinet
 Bassoon
 3. a. b. h.
 Trumpet
 Trombone
 Horn
 Violin
 Viola
 Cello
 Double Bass
 Tenor
 Bass
 Alto
 Organ

《大地之歌》总谱第一乐章首页

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《大地之歌》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《大地之歌》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《大地之歌》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《大地之歌》在内的作品。联想到 50 年代的苏联大百科全书在提到《大地之歌》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《大地之歌》。在马勒的作品中，《大地之歌》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论点:马勒是未来的同时代人。^①

译者据1989年的修订版译出此书,略去了最后两节,约六千余字,一节是谈马勒作品的版本,另一节是论述马勒的各种传记的,觉得可有可无就删掉了。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。

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

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. C. 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。)

目 录

译者序.....	1
1910年的回顾	1
童年.....	8
一扇门被打开了来.....	8
德意志教育.....	10
孩子的夭折.....	13
梦的实现.....	16
神童.....	18
作为策略家的梦幻者.....	22
维也纳的大学生.....	25
希望之城.....	25
“无师自通的指挥”.....	29
布鲁克纳和马勒的关系.....	32
瓦格纳崇拜中的奥地利式的保留.....	34
爱欲.....	39
童话：《怨歌》.....	43

乐队指挥	49
莱依巴哈：高水准的省城	49
奥尔米茨的饥饿	52
卡塞尔王家音乐指导	57
拜倒在比洛脚下	61
《一个流浪青年之歌》	63
军训营中的音乐会组织者	67
为自由而战	71
在波希米亚指挥瓦格纳的作品	71
莱比锡：与尼基什的竞争	75
违反纪律：第一交响曲	78
告别莱比锡	82
进军	84
匈牙利的布吕恩希尔德，匈牙利的桑杜查	84
“一家之主”	92
汉堡和伦敦	97
比洛的祝福、批评和死亡	101
歌词和音调：第二交响曲	105
《儿童的奇异号角》	112
理查德·施特劳斯开辟了道路	118
安娜·冯·米尔顿堡	123
在柏林的突破：1895年12月13日	127
对尼采的批判：第三交响曲	130
离群索居	135

维也纳的主宰者	140
占领.....	140
阴影.....	149
歌剧院领导的三个阶段.....	155
宫廷歌剧院 1897—1902	158
与维也纳交响乐团在一起.....	164
1900年巴黎世界博览会	172
第四交响曲.....	175
分离学派.....	179
阿尔玛.....	182
宫廷歌剧院 1903—1905	186
交响曲：第五、第六、第七	201
权力的顶峰.....	209
《亡儿之歌》.....	217
风貌和仪表.....	220
宫廷歌剧院 1906—1907	230
告别维也纳.....	238
美国和欧洲	243
大都会歌剧院公司.....	244
音乐会.....	248
《千人交响曲》：第八交响曲	252
返乡和逝世.....	256
遗赠	258
《大地之歌》.....	258
第九交响曲.....	263

世界声誉·····	265
电子时代的声音控制·····	273
二十年后的跋·····	279
作品目录·····	281