

欧洲著名艺术歌曲精选曲库

Selected Collection of
Mahler's
Artistic Songs

马勒
艺术歌曲精选

徐宜选辑 译配 上海音乐出版社

欧洲著名艺术歌曲精选曲库

马勒

艺术歌曲精选

徐宜选辑 译配 上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

马勒艺术歌曲精选/(奥)马勒作曲;徐宜编辑 译配. - 上海:上海音乐出版社,2004.4

(欧洲著名艺术歌曲精选曲库)

ISBN 7-80667-426-8

I.马… II.①马… ②徐… III.艺术歌曲-奥地利-选集 IV.J652.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 118417 号

责任编辑:王秦雁

封面设计:陆震伟

马勒艺术歌曲精选

徐宜编辑 译配

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子信箱:cslcm@public1.sta.net.cn

网址:www.slcm.com

新华书店经销 上海市印刷二厂印刷

开本 890×1240 1/16 印张 8.5 谱、文 131 面

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

印数:1—3,100 册

ISBN 7-80667-426-8/J·403 定价:25.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-65129121

前 言

古斯塔夫·马勒（Gustav Mahler）1860年7月7日生于捷克乡村卡里施特的一个犹太人家庭，自幼就以沉默、多思而令成年人惊奇。除了音乐之外，别的事情很少能使他从默想中醒来。1875年父亲带他到奥地利维也纳投师在教授尤里乌斯·艾甫什坦门下，遂进入音乐学院。在奥地利六年间，除了学音乐还到大学进修哲学、历史、生物及心理学以获取较广阔的人文知识。

马勒在维也纳音乐学院主修钢琴，同时学习作曲与和声。每年升级他都获得钢琴和作曲比赛一等奖；这期间他还兼学指挥。但他在作曲方面的才能没有被当时学院的教授们所认可。

1880年，他求学时代结束，离开维也纳音乐学院后，他以指挥为生。因之，在1880~1890年代，多数音乐家、评论家和听众只知道马勒是个指挥家。其实，正是这远离维也纳的十五年，恰好造就他成为了一位伟大的作曲家。

《漂泊艺徒之歌》（1883—1884年）是马勒自己作词的套曲，描述一个年轻艺徒由于情人的背弃而伤心地去流浪。作品音乐纯朴，旋律歌唱性很强，和声语言明朗，速度和节奏随主人翁的心绪时时变换。音乐虽仍具浪漫主义色调，但已是世纪末，马勒独显其极富感染力的篇章了。

在作曲家创作中镌入深刻影响的是古代诗歌收集派——海德堡浪漫派所集成的民间诗歌谣，即诗人阿尔尼姆（Arnim 1781-1831）及布列塔诺（Brentano 1778-1842）所著，以《少年神奇号角》为名的诗集，它是马勒一生以之为交响乐和歌曲题材的源泉。早在1887—1890年，马勒就在旅途劳顿中从诗集《少年神奇号角》中选写了九首歌：《使小淘气听话》、《欣然穿绿林》及《夏日更替者》就是其中三首。后来1892—1895年间又作了流传较广的十二首。这时他不再在浪漫派中流连，已显出人道主义艺术家的本质。此套曲中只有几首保留着纯朴的自然民歌风格，如《谁想出了这首歌》、《莱茵的传奇》等。有时马勒还竭力用音乐揭示人类生活的忧患，甚至用了奇异怪诞、讽刺的处理手法，如《高度理性的赞歌》，歌词是那么尖酸、滑稽，音乐上却简单又天真；《帕都阿的安东尼给鱼布道》也是这样，乐队模拟麇集的鱼群在水中滑游，如此教听众去领会词意，圣者可笑的故事里说了什么。在其它一些歌谣中马勒看到了农民生活的劳累、饥馑、兵役、战争负担，反对暴力压迫。马勒用音乐语言表达了一系列场景，特别是尖锐强烈的心理描绘，如：《人世间》、《吹响美妙军号的地方》，以及未收入本集的《原初之光》、《囚徒之歌》和晚期（1899—1901）《起床号》等，都选自《少年神奇号角》，这些歌曲从性格到情绪如此之丰富多彩，也成了他的交响音乐形象的材料仓库。1884—1900年间，马勒创作的四首交响乐，不少都是自此仓库中取材的。

从20岁起到37岁，马勒先后在巴德哈尔、莱巴哈、卡赛尔、布拉格、莱比锡、布达佩斯及汉

堡担任指挥或剧院经理。颠沛流离的生活、紧张到极点的日程，使他的创作只有趁短暂的夏日去实现。由于未婚妻亦已和他结束了关系，随着岁月和精力的消失，他越是向往给了他人生理想的维也纳。后经过他百般努力，包括接受洗礼皈依基督教，1897年5月，他终于在维也纳宫廷歌剧院执棒上演了《罗恩格林》，获得了巨大的成功；同年10月任该院院长，历时十年。这期间与画家阿尔玛·兴德勒结婚，成了两个女儿玛丽亚和安娜的父亲，他亲昵地呼她们为“布基”和“古基”，她们给了他无穷的乐趣。

自他掌管维也纳皇家歌剧院之后，就致力使音乐、演员、导演三者意志统一，使每部歌剧的音乐、戏剧和造型艺术都力求有机结合为一体。马勒和舞台美术设计师罗勒（A. Roller 1864-1935）共同安排上演了一系列优秀曲目，使维也纳观众耳目一新，舞台上出现的新的色彩和灯光使音乐和戏剧效果得到了进一步的升华。在同时代人们的回忆录中，有详细的记载和论述，“从剧目安排和具体排练都可清楚看到他与剧院陈规陋习作斗争的过程、忠实于音乐原著、坚持了在歌剧艺术中一条现实主义道路。十年的奋斗，给维也纳歌剧院带来了盖世的荣誉。”

维也纳标志着马勒创作上新的飞跃。除了日常工作、排练、演出之外，他还完成了五部交响乐及采用吕克尔特的诗谱曲的《丧子挽歌》和七首晚期歌曲。

套曲《丧子挽歌》由五首歌曲组成，是他最悲剧性的作品之一。全神贯注于死亡上，确切地说不是讲死亡本身，而是表现生者——失去亲子的父母内心不可解脱和弥补的痛楚、绝望、空虚、孤寂、回忆以及可怕的觉醒；历尽折磨后在命运前的屈服。此曲音乐语言宽厚内在，配器尤为奇妙，并无表现主义夸张的手法。

马勒的七首晚期歌曲不全是套曲，其中两首词选自《少年神奇号角》，其余全是取自吕克尔特的诗歌，其中《厌世》与《午夜》达到了马勒歌曲哲学冥想抒情的高峰。

1907年，他与剧院矛盾加深，于是马勒脱离了皇家歌剧院。此举急剧地改变了他的命运，这年他痛失长女玛丽亚，又发现自己罹患心脏病。年底，他接受了纽约大都会歌剧院之邀离开了欧洲，两年后又受聘去纽约交响乐团。多年来，他已习惯于指挥歌剧，如今又要学新作品，以适应新环境和理想的乐队水平。

虽说马勒的健康每况愈下，工作环境恶劣，负担繁重，甚至一个季度开65场音乐会。可是马勒却奇迹般完成了《大地之歌》与《第九交响曲》的创作。前者是采用八世纪中国古代诗人李白、王维、孟浩然等的诗篇，取于德国诗人汉斯·贝特盖（Hans Bethge 1876-1946）所翻译并收在《中国之笛》一书中的材料谱成全曲。其中六首歌写给大乐队和男高音及女中音，像交响清唱剧的形式，音乐揭示了马勒全部哲学体系观点的破灭，具有强烈的悲剧力量。

《大地之歌》（Das Lied von der Erde）第一章为《歌唱大地哀愁的饮酒歌》（Das Trinklied vom Jammer der Erde，原李白的《悲歌行》），充满发自内心的痛苦和激情，饱含巨大的悲怆之感。第二章《秋天的孤独者》（Der Einsame im Herbst），小提琴、单簧管描绘秋日凄凉背景上孤寂的行者。第三、第四章为《青春》（Von der Jugend）和《美人》（Von der Schönheit），配器透亮，线条优美，一些主题安排在高音区，用五声音阶模仿中国音乐的风格。第五章《春日醉语》（Der Trunkene im Frühling，李白的《春日醉起言志》）是相当欢乐的一章，表现如痴的欢乐而导致狂醉。最后《告别》（Der Abschied，孟浩然《宿业师山房待丁大不至》及王维《送别》）描写从幻觉、缅怀和醉酒之后的澈悟和清醒，哀伤断续的话语，乐队好像接不上气，东一句，西一句，在一片零落秋景中，夕阳残照，映着渐冻僵了的大地，行者走向死亡。

《第九交响曲》是1909年配器完成的，《第十交响曲》只写了第一乐章，仅留下了草稿。1911年初春，马勒病倒了，4月份为接受血清医疗被移到巴黎，当情况变得不可挽回时，他要求返回维也纳去，在那里了却残生。1911年5月18日，马勒逝世，安葬在维也纳格林卿公墓。

马勒毕生都献给了艺术，他明朗、乐观的处事态度是被当时的社会和疾病摧毁的，《大地之歌》把人世间的痛苦和作曲家自己的命运融合在了一起。他从未背弃人道主义信仰，他感人的热情和晚期作品中悲怆的抒情，对我们来说都是十分宝贵的，也是人类全部人道主义文化的珍贵遗产。

本歌集是二十多年前笔者在教学中译配的，疏漏、错误之处尚乞读者、歌者多多指正。

译配者

2003. 5. 2

于上海音乐学院

目 录

1. 春之晨 (Frühlingsmorgen)	1
2. 汉斯与格蕾泰 (Hans und Grethe)	4
3. 谁想出了这首歌 (选自《少年神奇号角》) (Wer hat dies Liedlein erdacht?)	7
4. 吹响美妙军号的地方 (选自《少年神奇号角》) (Wo die schönen Trompeten blasen)	13
5. 欣然穿过绿林 (选自《少年神奇号角》)	
(Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald)	20
6. 使小淘气听话 (选自《少年神奇号角》) (Um schlimme Kinder artig zu machen)	26
7. 人世间 (选自《少年神奇号角》) (Das irdische Leben)	30
8. 高度理性的赞歌 (选自《少年神奇号角》) (Lob des hohen Verstands)	37
9. 夏日更替者 (选自《少年神奇号角》) (Ablösung im Sommer)	44
10. 莱茵的传奇 (选自《少年神奇号角》) (Rheinlegendchen)	47
11. 声乐套曲《漂泊艺徒之歌》 (LIEDER EINES FAHRENDEN GESELLEN)	
(1). 心上人婚嫁去 (Wenn mein Schatz Hochzeit macht)	52
(2). 今晨我走向原野 (Gieng heut morgen über's Feld)	57
(3). 宝剑像火在燃烧 (Ich habe ein glühend messer)	64
(4). 蔚蓝的双眼 (Die zwei blauen Augen)	69
12. 声乐套曲《丧子挽歌》 (KINDER-TOTENLIEDER)	
(1). 如今太阳光辉地升起 (Nun will die Sonn' so hell aufgeh'n)	73
(2). 我刚明白 (Nun seh' ich wohl)	78
(3). 当你母亲进房门来 (Wenn dein Mutterlein)	83
(4). 我常思忖 (Oft denk' ich)	88
(5). 这样的天气 (In diesem Wetter)	93
13. 若你爱美人 (Liebst du um Schönheit)	102
14. 请别看我的诗歌 (Blicke mir nicht in die Lieder)	104
15. 厌 世 (Ich bin der Welt abhanden gekommen)	108
16. 午 夜 (Um Mitternacht)	112
17. 菩提清香 (Ich atmet' einen linden Duft)	118
18. 小鼓手 (选自《少年神奇号角》) (Der Tambourg'sell)	121

1. 春之晨 Frühlingsmorgen

莱昂德尔词
(R.LeANDer)

Gemächlich, leicht bewegt (Slowly, with slight agitation)

pp nicht eilen (Without hurrying)

5 2 1 3 2
1 2 3 4 1 2

*mit starkem Pedalgebrauch
(Use the Pedals freely)*

Voice *p*

Es
在

poco rit.

klopft an das Fen - ster der Lin - den - baum mit Zwei - gen, blü - then - be -
我 窗 前 有 一 株 菩 提 树, 轻 舒 枝 叶 繁 花

han - gen, Steh' auf! Steh' auf! — Was liegst du im Traum? Die
 似 锦, 起 床! 起 床! 还 做 什 么 梦? 看

Sonn' ist auf - ge - gan - gen! Steh' auf! Steh' auf!
 太 阳 早 已 东 升! 起 床! 起 床!

poco rit.

p poco rit. *dim.* *rit.*

Die Ler - che ist
 云 雀 已 睡

(without grace note)
(ohne Nachschlag)

ppp *pp a tempo*

wach, die Bü - sche Weh'n! Die Bie - nen sum - men und Kä - - fer! Steh'
 醒, 树 丛 欢 唱! 小 蜜 蜂、甲 虫 闹 喻 喻! 起

p *ppp* *p*

poco rit. *a tempo*

auf! Steh' auf! Und dein mun - te - res Ließ hab' ich
床! 起 床! 你 快 活 的 心 上 人 早

auch schon ge - seh'n. Steh' auf, Lang - schlä - fer! Lang - schlä - fer, steh'
准 备 就 绪。 起 床, 瞌 睡 虫! 瞌 睡 虫, 起

p

ped.

auf! Steh' auf! Steh'
床! 起 床! 起

auf!
床!

morendo *rit.* *ppp*

2. 汉斯与格蕾泰

Hans und Grethe

德国民歌

Im gemächlichen Walzertempo
p (In easy Waltz Tempo)

Rin - gel, rin - gel Reih'n! Wer fröh - lich ist, der schlin ge sich ein! Wer
 转 呀 转 圆 圈! 谁 忧 伤 就 让 他 来 转 个 圈! 谁

Sor - gen hat, der lass' sie da - heim!
 烦 恼 就 叫 她 回 家 去!

Etwas zurückhaltend
 (Somewhat slower)

Wer ein lie - bes Lieb - chen
 若 能 吻 一 下 心 爱 姑

küsst, wie glück - lich der ist! Ei, Häns - chen, du hast ja kein's! So au - che dir ein's! Ein
 娘 快 乐 似 神 仙! 哎, 汉 斯, 你 还 没 情 人! 就 快 找 一 位! 有

a tempo

lie - bes, lieb - chen, das ist wes Fein's. Juch he! Juch - he!
 位 好 姑 娘, 事 关 重 大。 哟 嘿! 哟 嘿!

mf *p* *Etwas langsamer* (Somewhat slower)

Rin - gel, rin - gel Reih'n! Ei, Gret - chen was stehst denn so — al -
 转 呀, 转 圆 圈! 哎, 格 蕾 塔 为 何 独 自 站 —

rit. *a tempo* *rit.*

lein?
 旁? Guckst doch hin - ü - ber zum Hän - se - lein!?
 你 可 是 偷 偷 朝 汉 斯 看?

ff a tempo *mf*

p rit. *mf accel.* *p rit.*

Und ist doch der Mai so grün!? Und die Lüf-te, sie zieh'n! Ei sehl doch den
五 月 间 一 片 翠 绿, 和 风 微 微 吹 过! 傻 汉 斯 还

mf accel. *p rit.* *a tempo*

dum - men Hans! Wie er ren - net zum Tanz! Er such - te ein Lieb - chen, Juch - he! Er
呆 站 一 旁, 何 时 跑 来 跳 舞! 他 正 寻 找 可 心, 哟 嘿! 姑

ff *f* *p* *dimin.*

fand's! Juch - he! Juch - he! Juch - he! Juch - he! Rin - gel, rin - gel Reih'n!
娘! 哟 嘿! 哟 嘿! 哟 嘿! 哟 嘿! 转 呀, 转 圆 圈!

(perdendosi)
p sich verlierend *pp*

Rin - gel Reih'n! Rin - gel Reih'n! Reih'n!
转 呀 转! 转 呀 转! 转!

3. 谁想出了这首歌?

Wer hat dies Liedlein erdacht?
(选自《少年神奇号角》)

阿尔尼姆及布列塔诺词
(Arnim · Brentano)

Mit Behaglichkeit (*nicht eilen.*)
(With ease) (without hurrying.)

First system of piano introduction. Treble clef, bass clef, 3/8 time signature, one flat. Dynamics: *p*. The music features a steady eighth-note accompaniment in the bass and a more active melody in the treble.

Second system of piano introduction. Treble clef, bass clef, 3/8 time signature, one flat. Dynamics: *f*. The music continues with the same accompaniment and melody, ending with a fermata over the final notes.

Voice

Dort o - ben am — Berg in dem ho - - hen — Haus! In dem
在 山 岗 之 上 有 座 高 楼 房! 高 楼

Vocal line and piano accompaniment for the first system of the song. Treble clef, bass clef, 3/8 time signature, one flat. Dynamics: *p*. The vocal line is in the treble clef, and the piano accompaniment is in the bass clef. The piano part includes fingering numbers (4, 2, 1) and an accent (^) over the first measure.

Haus!
房!

Da guk - ket ein fein's lieb's
那 苗 条 姑 娘 向

Mä - del her - aus! Es ist nicht dort da - hei - me! Es ist nicht dort da -
窗 外 张 望! 这 不 是 她 的 娘 家! 这 不 是 她 的

hei - me! Es ist — des Wirts — sein Töch - ter - lein! Es
娘 家! 她 是 旅 馆 老 板 的 闺 女! 来

p

woh - net auf grü - ner Hei -
自 那 翠 绿 原 野。

cresc.

poco a

accel.

Ossia
Erleichterung

poco cresc. *accel.*

Wieder gemächlich. (*elwas langsa-*
saie with ease. but somewhat slower than

de! Mein Herz - le — ist wund! Komm,
我心受了伤, 请

ff *p*

f *p*

mer als tin Anfang.)
at the beginning

cresc. *mf*

Schätz - le, — mach's g'sund! Dein' schwarz - brau - nen — Äug - lein, die — hab'n mich — ver —
你来医治! 你棕色的双眼使我病入膏

mf

wund't! Dein ro - si - ger - Mund macht Her - zen - ge - sund. Macht
育! 玫 瑰 色 的 芳 唇 能 使 我 痊 愈。 年

p

Ju - gend ver - stän - dig, — macht — To - te — le - ben - dig, macht
轻 人 得 智 慧, 教 人 起 死 回 生, 使

cresc.

poco a poco cresc.

Kran - ke — ge - sund, macht Kran - ke — ge - sund, ja, ge -
百 病 消 除, 使 百 病 消 除, 全 消

f