

江南大学自主科研项目(JUSRP1073) 资助
无锡市重点软科学项目(KX14-A-17)

“世纪末”的心灵探寻：

马勒三首中期交响曲研究

Searching the Mind in the Fin de siecle
A Study of the Middle Symphonies of Mahler

孙丝丝◎著

江南大学自主科研项目(JUSRP1073) 资助
无锡市重点软科学项目(KX14-A-17)

“世纪末”的心灵探寻： 马勒三首中期交响曲研究

孙丝丝 著

武汉理工大学出版社

· 武汉 ·

图书在版编目(CIP)数据

“世纪末”的心灵探寻:马勒三首中期交响曲研究/孙丝丝著. —武汉:武汉理工大学出版社,2014.8

ISBN 978-7-5629-4702-8

I. ①世… II. ①孙… III. ①交响曲-研究-奥地利-近代 IV. ①J627.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 199510 号

项目负责人:陈军东

责任校对:夏冬琴

责任编辑:陈军东

装帧设计:兴和设计

出版发行:武汉理工大学出版社

社 址:武汉市洪山区珞狮路 122 号

邮 编:430070

网 址:<http://www.techbook.com.cn>

经 销:各地新华书店

印 刷:武汉兴和彩色印务有限公司

开 本:787×1092 1/16

印 张:12.25

字 数:321 千字

版 次:2014 年 10 月第 1 版

印 次:2014 年 10 月第 1 次印刷

定 价:48.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请向出版社发行部调换。

本社购书热线电话:027-87515778 87515848 87785758 87165708(传真)

• 版权所有,盗版必究 •

序

孙丝丝的专著《“世纪末”的心灵探寻：马勒三首中期交响曲研究》即将正式出版，作为她的导师我感到格外高兴。

孙丝丝的这项专题研究属于历史音乐学(historical musicology)领域较为传统的博士课题——“作曲家与作品研究”。这一类型的探索无疑与历史音乐学的学术积淀和研究范式紧密关联，因为形成这一学科本身传统特色的学术关注主要集中于创作音乐的“人”和作为艺术形态的“音乐作品”。近三十年来，随着以“新音乐学”(New Musicology)为代表的当代西方音乐学术思潮的发展及其冲击，“作曲家与作品研究”的许多成果里显然已经融入或渗透了更丰富的学术观念并呈现出更为多样化的研究路径。愈来愈多的学者期望在以往那种传统的历史考察和实证分析的基础上，用更具人文底蕴的音乐阐释来解读作曲家的心理历程、创作追求与作品内涵。孙丝丝对马勒这三首中期交响曲的探究也可以看作是这一研究路径的具体实践。

自从20世纪60年代“马勒音乐复兴”(Mahler revival)以来，“马勒热”可说是持续升温，除了音乐界的专业人士(例如从事音乐表演的指挥家及交响乐团和从事学术研究的音乐学家)对马勒的交响曲投入了极大的关注，音乐界之外的人们也对马勒其人其乐表现出浓厚的兴趣，尤其对西方的许多知识分子而言，马勒与他的音乐似乎成了一种颇具文化意义的艺术符号，不断引发他们对当代世界诸多文化问题的思考。

我曾在一篇论马勒的文章里这样写道：

“马勒形象”能够在当代视域中不断被放大并得到更多人的高度关注，显然与马勒音乐所传递的哲理蕴意和他创作中体现的“现代性”指向密切相关。马勒生活在“世纪末”这个异常焦虑的年代，他人生所经历的心理纠结、情感困扰、疾病折磨与亲人去世使他一直处在不安、痛苦的情境之中。他在指挥台上得到的艺术满足并不能完全消除他内心的苦闷，而只有通过音乐创作才能尽情表达真实的自我。因此，当同时代的理查·施特劳斯把玩着作曲技艺与管弦乐色彩，当德彪西享受着和声实验的音响快感，当斯克里亚宾沉迷于“神秘和弦”引导的宗教狂喜时，马勒却一头扎进了融入他全部精神寄托和感情归属的交响世界。他用交响曲和交响性艺术歌曲向世人展示了他的心灵世界，从中我们体悟到无尽的乡愁、人生的悲喜、对大自然的感恩与生命的渴望。必须指出的是，马勒真诚、严肃的创作态度与音乐中真情流露的底蕴是他直面生存情状的反思意识与不断审视人生意义的探索精神。正因为如此，马勒才敢于在他的作品中夸张情感、突显矛盾、引入“低俗”、表现“混杂”。所有这一切有别于同时代其他作曲家的创作特征使马勒的音乐具备了超越时代的艺术深度与精神厚度。

我认为：伟大作曲家马勒的“声音”已经形成特殊的力量而渗透于当代社会公共领域的

人文关怀。作为一种特殊的人文精神“启示录”，马勒的音乐必将长久地与人类进程相伴，因为它的艺术与精神价值保证了它美好的未来。

孙丝丝的专著集中探讨了马勒三首中期交响曲，这一选题本身就很有意义，因为在中国音乐学界虽然“马勒研究”已有一些成果积累，但尚未有人在深层次上专题探讨这三首交响曲。我认为这部学术著作的学术价值在于：作者将马勒的《第五交响曲》、《第六交响曲》和《第七交响曲》置于深含文化意蕴的“世纪末”语境中进行了考察，通过深透的社会—文化审视与细致、有说服力的音乐分析，在诠释这三首器乐交响曲艺术特征的同时，努力揭示马勒的创作与“世纪末”思潮的内在联系，反思马勒交响曲的哲理蕴涵与人文指向的独特意义。

我相信，孙丝丝这部具有学术新意的专著的出版，不仅对我国的“马勒研究”的深入展开具有重要意义，而且对历史音乐学领域“作曲家与作品研究”的路径探寻有着积极的促进作用。

是为序。

上海音乐学院教授 博士生导师 孙国忠

2014年9月30日于上海音乐学院

前 言

奥地利作曲家古斯塔夫·马勒是晚期浪漫乐派最伟大的作曲家之一,但他的音乐作品在 19 世纪末至 20 世纪初的欧洲并没有得到广泛的认可,甚至备受争议。自 20 世纪 60 年代“马勒复兴”以来,他的交响曲逐渐受到重视,有关这些作品的研究成果也接踵而来。在马勒所有的交响曲创作中,第五、六、七三部纯器乐交响曲处于作曲家本人音乐创作的中期阶段,深刻地反映出作曲家在中年时的心理矛盾与挣扎以及那个时代的文化特色。本书以“世纪末”的社会、文化状况为历史语境,详细分析、阐释三部交响曲的特色,细思这些作品与“世纪末”思潮的关联,从而展示这一阶段交响曲的艺术价值和所蕴涵的哲理。

全书共分五章。第一章为背景概述,分别论述了马勒在 19 世纪末至 20 世纪初这一历史时期作为作曲家的艰难处境、“世纪末”的概念、“世纪末”社会—文化时空中各个艺术门类的发展状况以及三部中期交响曲的概况。第二、三、四章为本书的主体部分,以每部交响曲中所表现的矛盾与挣扎为内在线索,分别阐释每部作品的创作特色。其中,第二章以“对立与抗争”为主线,对《第五交响曲》中歌曲的引用、立意的实现、细节材料的处理和整部作品中所体现出的“片段化”特点进行了分析与阐释。第三章以《第六交响曲》的悲剧情愫为主旨,论述该交响曲在主题构建、动机安排方面所凸显出的“悲剧意识”以及由于配器等原因所承载的音乐中的矛盾冲突。第四章则探讨了《第七交响曲》中以“夜”为背景所展现出的作曲家内心的痛楚与渴望,以及对于生命意义积极探索的精神。经过第二、三、四章对每部作品特色的分析之后,作为具有总结性质的第五章,笔者再次将视角引入到当时的社会—文化语境中。该章首先阐明了颓废是“世纪末”的重要精神产物,同时认为“碎裂”是这一精神产物的重要表现形式,详细论述了“颓废”和“碎裂”在三部作品中的展现,从而说明这三部交响曲与“世纪末”的密切关联,最后总结它们在马勒整体交响曲创作中的地位、意义和艺术价值。

Preface

Gustav Mahler, an Austrian composer, is one of the greatest musicians of the late Romanticism. His works were not broadly acknowledged but disputed in the Europe during the late 19th century to the early 20th century. Since the "Mahler revival" in the 1960s, his symphonies were drawing increasing attention, and there followed more studies about them. The three purely instrumental symphonies, the Fifth, the Sixth and the Seventh, were composed in the middle period of Mahler's career, and reflect the psychological conflict and struggle when composer in middle age, as well as the culture features of that time. This dissertation analyses and interprets the features of the three works on the base of the social and cultural states of Fin-de-Siècle, and rethinks the relationship between the works and Fin-de-Siècle intellectual current, thereby exploring the artistic value and philosophical meaning of the symphonies in this phase.

There are five chapters in this dissertation. The first chapter—that is a summary of the background discusses Mahler's difficult situation as a composer during the late 19th century to the early 20th century, the conception of Fin-de-Siècle and the development of all forms of art in Fin-de-Siècle social and cultural space-time, as well as the overview of the three middle symphonies. As the body of this dissertation, the second, third and fourth chapters take the contradictions and struggles which are expressed in these symphonies as the inherent clue, and interpret the artistic features of each work respectively. The second chapter analyzes and explains the quotation of songs, the realization of purpose, detailed materials and the fragmentation in the Fifth Symphony with a thread of "the fight of sorrow and joy". The third chapter whose substance is the emotion of tragedy in the Sixth Symphony expounds the "tragedy consciousness" which is highlighted in the structure of theme and the arrangement of motives, and the contradictions in music arose by the orchestration. The fourth chapter discusses the Seventh Symphony that presents the composer's pain and desire in the context of "Night", as well as his positive exploration about meaning of life. After the analyses about the features of each work in the chapters above, the fifth chapter, as a conclusion, focuses on the social-cultural context again. Above all, the fifth chapter illustrates that the Decadence is the most important spiritual product of Fin-de-Siècle, and regards the fragmentation as a significant expression of the spiritual product. Then it deals with how "decadence" and "fragmentation" present in these three symphonies, demonstrating the relationship between the three symphonies and Fin-de-Siècle. At the end of this chapter, there's a conclusion of the status, significance and artistic value of these three works in Mahler's whole creation of symphonies.

目 录

导论	1
一、研究缘由与意义	1
二、研究历史与现状	2
(一)国外目前对马勒及其作品的研究情况、水平及发展趋势综述	2
(二)国内目前对马勒及其作品的研究情况、水平及发展趋势综述	5
三、研究思路与章节安排	7
四、研究视角与研究方法	7
第一章 “世纪末”文化场域中的马勒及其三首中期交响曲	9
第一节 艰难的处境:作为晚期浪漫派作曲家的马勒	9
第二节 社会—文化时空:世纪末的维也纳	14
一、“世纪末”:文化论域中的关键词	16
二、维也纳 1900	18
(一)哲学·美术·文学	19
(二)音乐:从晚期浪漫乐派到现代主义	23
第三节 整体视域下的马勒三首中期交响曲	26
第二章 对立与抗争:《第五交响曲》	33
第一节 交响曲中的“无词歌”	34
一、作为主题或旋律片段的“无词歌”	35
二、作为乐章的“无词歌”	42
第二节 立意与实现:作品的细节处理	48
一、Trio:作为整部作品的纽带	49
二、对众赞歌式片段的处理:“胜利最终实现”	57
第三节 “连续的片段性”	67
小结	77
第三章 宿命的阴霾:《第六交响曲》	78
第一节 悲剧意识与主题构建	80
第二节 琶音动机:从遮蔽到凸显	98
第三节 矛盾的集合与载体	114
小结	123
第四章 “夜”中的心灵呈现:《第七交响曲》	125
第一节 “夜”	129
第二节 “夜”中的世界:痛楚与渴望	131

一、内心痛楚的展现	131
(一)“Klagend”(悲伤的)	131
(二)朦胧性	136
(三)虚幻的美景	138
二、美好的渴望	140
第三节 “夜”中蕴含的无限追寻:心灵寄托	142
一、动力性的旋律本体	142
二、动力性延续	150
小结	153
第五章 “世纪末”情状的显现:对马勒三首交响曲的再思考	155
第一节 颓废:“世纪末”的重要精神产物	156
一、颓废的双重意涵	157
二、碎裂:作为颓废的一种现象	158
第二节 颓废在音乐文本中的展现	160
一、情感意涵	162
(一)强烈的悲剧色彩:“吕克特交响曲”	162
(二)积极和消极的对抗:矛盾与挣扎	163
二、表征形态	168
(一)整体框架中的片段性	169
(二)细节的碎裂性	170
结论	178
参考文献	181
后记	186

导 论

本书研究内容属于历史音乐学学科(西方音乐史论研究方向),以奥地利作曲家古斯塔夫·马勒(Gustav Mahler, 1860—1911)的《第五交响曲》(1901—1902)、《第六交响曲》(1903—1904)、《第七交响曲》(1904—1905)为研究对象,该内容具有音乐作品分析、音乐风格研究和音乐文化探索的三重性质。

一、研究缘由与意义

马勒是 19 世纪末到 20 世纪初晚期浪漫乐派最重要的代表人物之一,交响曲的创作在他的音乐生涯中占据着十分重要的地位。在他的十一首交响曲中,^①《第五交响曲》、《第六交响曲》和《第七交响曲》处于马勒音乐创作的中期,并都属于纯器乐作品,^②它们所表现出的特有的内在联系使得它们可以作为整体一并进行研究和讨论。从《古斯塔夫·马勒:未来的同时代人》中“交响曲:第五、第六、第七”的标题到米切尔·肯尼迪在其专著《马勒》中将这三部交响曲命名为“吕克特交响曲”的做法,都向我们说明了三部交响曲之间密不可分的关联。对于马勒所有的交响曲创作来说,从早期的带有童真式幻想的交响曲到深入思考死亡意义的晚期作品,中期的这三首器乐作品无疑在这一过程中搭建了一座思索和探求的桥梁,它承载了一个人到中年的作曲家的对生命、对社会的反思和心灵体验,而这三部交响曲各自究竟有着怎样的特色,是笔者将要在本书中着重探讨的。

这三首交响曲的创作正值 19 世纪末到 20 世纪初的一段特殊的、由“世纪末”情绪笼罩的历史时期,在空间上处于维也纳这个多种文化融合、混杂的地域,特定的历史语境赋予了这三首作品更为特殊的含义。从某种意义上讲,以文本(乐谱)和文化两个方面来研究马勒中期三首器乐交响曲并试图找寻两者之间的关系,不仅有助于我们理解作曲家本人的艺术理想和内心的矛盾与挣扎,更有助于了解这三首作品与社会—文化语境的重要关联。

虽然西方在 20 世纪 60 年代就已经兴起了“马勒音乐复兴”的热潮,但我国的西方音乐史学科却对这一问题相对关注较少,在已有的专门研究马勒交响曲的专著或论文中,探究马勒的第五、第六和第七交响曲的学术成果极少。这些专论的研究者较多地停留在关注音乐作品本身的技术和作曲家内心生与死的矛盾层面,对于音乐作为社会—文化产物这一层面的深入研究则略显匮乏。所以,从音乐形式和音乐文化两个方面来研究马勒中期的三首器乐交响曲,也许能为我们更全面地认识马勒以及他的作品起到一些积极的作用。

① 包括未完成的《第十交响曲》以及一首没有序号的“声乐交响曲”——《大地之歌》。

② 有的西方学者认为,从《第一交响曲》到《第四交响曲》为马勒的早期交响曲,《第五交响曲》到《第八交响曲》为其中期交响曲,《大地之歌》到《第十交响曲》为其晚期交响曲。

二、研究历史与现状

(一)国外目前对马勒及其作品的研究情况、水平及发展趋势综述

由于纳粹时期的社会动乱,原本在马勒研究处于中心地位的德语国家首次失去了他们的优势,同时大量的音乐学家们流亡英美并成为下一代音乐学者的教师,这使得英美学者对马勒的关注逐渐高涨起来,并写作和出版了大量的论文和专著。国外研究马勒的第一篇博士论文是由哥伦比亚大学的迪卡·纽林(Dika Newlin)在第二次世界大战期间写成的,战争结束两年后出版。^①到1960年(即马勒诞辰100周年)之后,随着“马勒音乐复兴”的热潮,音乐学界对马勒的研究得到了更为广泛的关注,学术成果源源不断地涌现。

1. 有关作曲家生平研究:法国学者亨利·路易·德·拉·格兰热的《古斯塔夫·马勒》可以说是马勒研究领域的不朽之作。他从20世纪50年代就开始进行写作,这位学者“几乎得到了所有马勒研究者的合作”。^②此书的旧版共有3卷,第一卷在1973—1974年间出版(英文版),在1979年出版了这一卷的法文版,之后在1983年和1984年出版了此书的第二卷和第三卷(法文版)。之后作者又对这套巨著进行了重新修订,出版了我们目前所见到的由4卷组成的英文版。第一卷为早年的生活,第二卷和第三卷为维也纳时期,第四卷是纽约时期(旧版没有这一卷)。现在第二卷至第四卷已经出版,第一卷还未面世。^③由斯蒂芬·麦克拉奇编译并修订的《马勒家信》^④收集了马勒与家人和亲属之间的信件,书中按照时间顺序将信件分成五个部分进行汇总,分别是早年、布达佩斯时期、汉堡时期、维也纳时期和晚年。通过这些信件可以看出马勒的生活经历和思想变化情况。这一文献内容丰富,资料珍贵。马勒研究专家唐纳德·米切尔编订的《马勒:回忆和书信》在1946年英文版第一版的基础上于1971年再次出版。唐纳德·米切尔根据自己的研究成果对其中的内容进行了修订。这是马勒的妻子根据自己与马勒的亲身生活经历所写成的,书中较为详细地叙述了马勒从1901年到去世的生活和创作。该书的第二部分是书信,收集了马勒从1901年到1910年所写的信。^⑤后来,孔德·马尔特内尔在这一书信的基础上,将他所收集到的未发表的信件编辑成一本《马勒书信集》在1979年出版,这部书信集合对于研究和理解马勒的生活、思想及创作有着很重要的意义。^⑥《回忆马勒》出版于1980年,作者纳塔利·鲍尔·勒希纳是马勒的同学及多年的好友,两人的友谊一直持续到1902年。作者根据自己对马勒作为一个普通

① 苏珊·菲勒. 二战以来马勒研究在西方的发展趋势. 余志刚,译. 中央音乐学院学报,2008(2): 60-67.

② Henry-Louis de la Grange, Mahler, i, London: Gollancz, 1974; Gustav Mahler, ii: Vienna: The Years of Challenge(1897—1904), Oxford: Oxford University Press, 1995; Gustav Mahler, iii: Vienna: Triumph and Disillusion (1904—1907), Oxford: Oxford University Press, 1999; Gustav Mahler, iv: A New Life Cut Short (1907—1911), Oxford: Oxford University Press, 2008.

③ Stephen McClatchie, ed. trans. and annotated. The Mahler Family Letters. Oxford: Oxford University Press, 2006.

④ Alma Mahler. Gustav Mahler Memories and Letters. third edition, ed. by Donald Mitchell, Washington: University of Washington Press, 1975.

⑤ Kunt Martner. Selected Letters of Gustav Mahler. The original edition by Alma Mahler, enlarged and edited by Kunt Martner. London: Faber, 1979.

人和音乐家的观察,撰写了这本回忆录。^①布鲁诺·瓦尔特的《古斯塔夫·马勒》^②对马勒的职业生涯和创作都进行了较为详细的论述,它是我们了解马勒生活和经历的很好的参考资料。

2. 论文合集:唐纳德·米切尔和安德鲁·尼克森合编的《马勒指南》以马勒作品创作的时间为次序,编入了29篇学术含量很高的论文,对于马勒的歌曲套曲、交响曲以及他与其他作曲家的关系、马勒的生活境况都进行了深入探讨。^③由斯蒂芬·耶福林编撰的《马勒研究》也是一本相当有分量的学术论文集,其中收集了著名马勒研究学者如唐纳德·米切尔、斯蒂芬·麦克莱斯耶、亨利-路易·德·拉·格兰热等人的研究成果,对马勒《第七交响曲》的手稿、对马勒作品中的复调手法、马勒与斯美塔那创作中的“不谋而合”等问题进行了深入的探讨。^④由苏珊·菲勒编写的《古斯塔夫·马勒和阿尔玛·马勒:研究指南》出版于1989年,是《格兰兰作曲家文献指南》(Garland Compose Resource Manual)的第28卷。书中汇集了关于马勒和阿尔玛的书信、马勒创作背景的论文、交响曲分析论文、专著等文献的提要,为马勒研究的文献查找提供了极大的便利。^⑤1990年由辛辛那提大学出版的詹姆斯·奇克维卡编辑的《马勒的〈第七交响曲〉:专题研讨》是专门研究马勒《第七交响曲》的论文合集,对于《第七交响曲》的深入研究具有指导性的意义。^⑥

3. 专题性论著及论文:米切尔·肯尼迪所著的《马勒》^⑦共有15章,前9章以问题设置的形式对标题进行阐释,后6章则是对马勒作品的分析。值得注意的是,本书中作者把第五、第六、第七首交响曲放在一个章节中进行讨论,并命名为“吕克特交响曲”,足以说明这三首交响曲的内在联系以及与马勒为吕克特的诗谱写的歌曲之间的关系。罗伯特·G.霍普金斯的《终止与马勒的音乐:次要参数的作用》以音乐中音色、力度、速度等次要参数在终止片段形成中的作用为视角,对马勒的交响曲进行了专题探讨。^⑧阿多诺的《马勒:一份音乐心智分析》^⑨是一本以社会学的视角对马勒所有交响曲进行深入解读和阐释的不可多得的论著,书中阿多诺提出了一种独特的分析马勒交响曲创作思维及技法的方法和理论,其中包括了他对“结构有形理论”、“小说性交响曲”、“变奏”、“音调”等方面的精彩论述,同时又从哲学和社会学的角度对作品蕴含的深层意义进行诠释,论域独特,思考深刻,为马勒研究提供了不同以往的探索路向。作为一个特殊的“音乐学家”,阿多诺的音乐研究无不体现出他的哲学思考和社会学关注。德国著名的马勒学者康斯坦丁·福劳洛斯撰写的《古斯塔夫·马

① Natalie Bauer-Lechner. Recollections of Gustav Mahler. London: Faber, 1980.

② Bruno Walter. Gustav Mahler. Reprint Dent, New York, 1970.

③ Donald Mitchell, Andrew Nicholson. The Mahler Companion. Oxford: Oxford University Press, 1999.

④ Stephen E. Hefling, ed. Mahler Studies. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

⑤ Susan M. Filler. Gustav and Alma Mahler: A Guide to Research, Garland: [s. n.], 1989.

⑥ James Zychowica, ed. The Seventh Symphony of Gustav Mahler: A Symposium. Cincinnati: University of Cincinnati Press, 1990.

⑦ Mitchell Kennedy. Mahler. Aldine Press, 1974.

⑧ Robert G. Hopkins. Closure and Mahler's Music: The Role of Secondary Parameters. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1990.

⑨ Theodor W. Adorno. Mahler: A Musical Physiognomy. trans. Edmund Jephcott. Chicago: The University of Chicago Press, 1992.

勒的交响曲》是较早的一本对马勒全部交响曲进行专门论述的著作。^①他按照三个时期对马勒的交响曲进行分类,在每首交响曲的论述中包括了每首作品的写作背景、音乐结构、乐章的内部分析并引介了其他学者对于某些问题的不同看法等。对于研究马勒的学者来说是一本基础性的著作。唐纳德·米切尔的《古斯塔夫·马勒:生与死的歌曲与交响曲》^②对马勒根据吕克特的诗所谱的歌曲和《亡儿之歌》以及《大地之歌》进行了较为详细的论述。2010年出版的《解读马勒:世纪末维也纳的德国文化与犹太身份》^③是与本书直接相关的著作,书中并没有像音乐学家一样对马勒的交响曲或歌曲进行分析,而是深入探讨了马勒作品背后的文化、哲学、民族等问题。作者以文化解读为主要思路,讨论了在1900年左右的维也纳,社会文化所经历的特殊进程,而马勒的作品正是作曲家本人对于德国文化传统的吸收和受到新潮流的影响所引发的思考,所以,对马勒进行文化意义上的解读有可能会改变我们对他的生活以及作品的看法。除了上述提及的著作之外,还有对于马勒某部交响曲的专题论著,如《马勒〈第六交响曲〉:一种音乐符号学研究》^④和《马勒〈第六交响曲〉:专题研究》^⑤等。

在专题性研究文献中,一些发表于各类外文期刊上的研究论文也是马勒研究领域非常重要的成果。如研究《第五交响曲》的论文有:阿伦·福特的《马勒〈第五交响曲〉慢板乐章中的中景动机》,^⑥保罗·班克斯的《〈第五交响曲〉:表演实践与诠释》^⑦等。研究《第六交响曲》的论文有:《唯美的实现与马勒的〈第六交响曲〉:百年时刻对一首交响曲杰作的哲学思考》,^⑧《不可避免的一致性与〈第六交响曲〉末乐章‘小说交响曲’的失败》^⑨等。研究《第七交响曲》的论文有:约翰·威廉姆森的《马勒引子中的结构预示:〈第七交响曲〉第一乐章分析》^⑩和《马勒〈第七交响曲〉末乐章的迷惑性终止》,^⑪马丁·雪尔辛纳《〈第七交响曲〉的末

① Constantin Floros. *Gustav Mahler: The Symphonies*. trans. Vernon and Jutta Wicker. Portland: Amadeus, 1993.

② Donald Mitchell. *Gustav Mahler: Songs and Symphonies of Life and Death*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1985.

③ Carl Niekerk. *Reading Mahler: German Culture and Jewish Identity in Fin-de-Siècle Vienna*. New York: Camben House, 2010.

④ Robert Samuels. *Mahler's Sixth Symphony: A Study in Musical Semiotics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

⑤ Norman Del Mar. *Mahler's Sixth Symphony: A Study*. London: Eulenburg, 1980.

⑥ Allen Forte. Middle Ground Motives in the Adagietto of Mahler's Fifth Symphony. *19th Century Music*, Vol. 8, No. 2 (Autumn 1984), 153-163.

⑦ Paul Banks. Aspects of Mahler's Fifth Symphony: Performance Practice and Interpretation. *The Musical Times*, Vol. 130, No. 1755 (May 1989), 258-265.

⑧ Edward Green. Aesthetic Realism & Mahler's Sixth: Some Philosophic Light on a Symphonic Masterpiece in its Centennial Year. *The Journal of Music and Meaning*, 5, Summer 2007, section 3.

⑨ Seth Monahan. 'Inescapable' Coherence and the Failure of the Novel-Symphony in the Finale of Mahler's Sixth. *19th-Century Music*, Vol. 31, No. 1 (2007), 53-96.

⑩ John Williamson. The Structural Premises of Mahler's Introductions: Prolegomena to an Analysis of the First Movement of the Seventh Symphony. *Music Analysis*, Vol. 5, No. 1 (Mar. 1986), 29-57.

⑪ John Williamson. Deceptive Cadence in the last Movement of Mahler's Seventh Symphony. *Sounding*, 9 (1982), 87-96.

乐章:一种解构性解读》,^①彼得·迪维森的《马勒〈第七交响曲〉中的夜曲:分析与重新评价》,^②科菲·阿佳乌的《马勒〈第七交响曲〉中叙事的动力性》^③等。还有一些论文,是以某种视角作为主线来审视马勒的一首或者多首交响曲的。例如:约翰·J.申鲍姆的论文《阿多诺眼中的马勒与音色的外在性》讨论了阿多诺所提出的“breakthrough”(突破)、“suspension”(悬置)、“fulfillment”(完成)在马勒交响曲中的体现及音色方面意义。^④赛特·莫纳汉的《马勒奏鸣曲再现部中的成功与失败》^⑤也是属于此类文献的重要资料。

自从“马勒音乐复兴”兴起后,不断涌现的博士论文无疑是最具有代表性的研究成果。例如,托马斯·F.比尔《马勒〈第五交响曲〉中的对位风格》^⑥专门研究了马勒这首交响曲中的复调技术;科林·马修《工作中的马勒:创作过程的面面观》^⑦研究了马勒《第五交响曲》的手稿和相关版本的情况;赛特·莫纳汉的《马勒奏鸣曲式的叙事性》^⑧对《第三交响曲》、《第四交响曲》和《第六交响曲》中用奏鸣原则创作的乐章进行了叙事角度的考察。纳丁·萨恩《交响曲的演变:古斯塔夫·马勒交响曲中的调性,以第一、第三和第五交响曲为例》^⑨;约翰·G.威廉姆森的《以1899年至1905年间音乐作品为例探讨马勒交响曲技法的发展》^⑩等。硕士论文中也不乏以较为新颖的角度对马勒交响曲的研究,例如克里斯塔·L.豪斯的《马勒〈第七交响曲〉和〈第九交响曲〉中的“朦胧”:对阿多诺的〈一份音乐心智分析〉中一个段落的检验》,针对阿多诺《马勒:一份音乐心智分析》一书中对于马勒乐谱中的标记“Schattenhaft”(朦胧的)的讨论,进行了较为深入的考察。^⑪

(二)国内目前对马勒及其作品的研究情况、水平及发展趋势综述

相对于国外丰厚的研究成果,我国音乐学界对马勒交响曲的关注较少。直到20世纪

① Martin Scherzinger. The Finale of Mahler's Seventh Symphony: A Deconstructive Reading. Musical Analysis, Oxford, 14 (1995):1, 69-88.

② Peter Davison. The Nachtmusiken from Mahler's Seventh Symphony: Analysis and Reappraisal. Dissertation, Jesus College, Cambridge University, 1985.

③ Kofi Agawu. The narrative impulse in the second Nachtmusik from Mahler's Seventh Symphony. Analytical strategies and musical interpretation, ed. by Craig Ayrey and Mark Everist, Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

④ John J. Sheinbaum. Adorno's Mahler and the Timbral Outsider. Journal of the Royal Music Association, 131, no. 1, 2006.

⑤ Seth Monahan. Success and Failure in Mahler's Sonata Recapitulations. Music Theory Spectrum, 33, no. 1, 2011: 37-58.

⑥ Thomas F. Bibl. A Study of the Contrapuntal Style in the Fifth Symphony of Mahler. Ph. D. dissertation, Indiana University, 1971.

⑦ Colin Matthew. Mahler at work: Aspects of the Creative Process. Ph. D. dissertation, Sussex University, 1977.

⑧ Seth Monahan. Mahler's Sonata Narratives. Ph. D. dissertation, Yale University, 2008.

⑨ Nadine Sine. The Evolution of Symphonic Worlds: Tonality in the Symphonies of Gustav Mahler, with Emphasis on the First, Third, and Fifth. Ph. D. Thesis, New York University, 1983.

⑩ John G. Williamson. The Development of Mahler's Symphonic Technique with Special Reference to the Compositions of 1899 to 1905. Ph. D. thesis, Liverpool University, 1975.

⑪ Krosta L. Houser. "SCHATTENHAFT" in Mahler's Seventh and Ninth Symphonies: an Examination of A Passage in Adorno's Mahler: A Musical Physiognomy. Master. D. dissertation, University of North Texas, 2007.

80年代,关注马勒交响曲的学者才逐渐增多。孙国忠教授的《论马勒的交响思维》^①以交响曲结构思维的角度,分别从交响思维的结构基础、交响思维的总体框架、“交响乐思”及主题动机和交响音乐语言四个方面对马勒交响曲进行深入的分析与解读,从而揭示马勒交响曲创作的特色与价值。孙国忠教授的另一篇文章《马勒交响曲的哲理内涵》^②从“生与死”的角度讨论了马勒交响曲创作三个阶段的不同特点,进而阐释了每个阶段交响曲中不同的哲理内涵。《马勒百年祭》是孙国忠教授对于马勒解读的又一重要论文,是对马勒作为指挥家、作曲家以及他的音乐创作的全面考察,旨在马勒逝世一百周年纪念时刻对于这位作曲家的音乐创作的精神内涵、对于当代社会的文化意义进行全方位的解读与阐释。^③近些年来,中国音乐学院的李秀军教授是国内发表马勒研究论文较多的学者。以他的博士论文为基础而出版的专著《生与死的交响曲——马勒的音乐世界》以社会学的视角,关注了19世纪末到20世纪初德奥的文化思潮和社会形式,从而探讨马勒音乐作品的精神内涵。全书涵盖了马勒全部的10首交响曲,分别进行了十分细致的阐释。^④他的另外几篇论文如《马勒音乐作品的精神内涵》^⑤和《论马勒音乐作品精神内涵的成因》^⑥,分别是李秀军教授硕士论文《马勒音乐作品的精神内涵》的第二章和第三章,两篇文章详细介绍了马勒所生活年代的社会历史背景、马勒个人的成长经历和家庭状况,并从“生与死”的角度对马勒作品中的深层思想意识进行解读;《马勒对表现主义音乐的影响》^⑦、《再论马勒对20世纪西方音乐的影响》^⑧则阐明了马勒对于“新维也纳乐派”和前苏联作曲家的重要影响。符方泽的硕士论文《混合与递延——马勒“器乐三部曲”及其曲式学研究》是目前笔者所见国内唯一一部专门以马勒中期的器乐交响曲为论域的研究专论,其除了以曲式以及其他纯技术层面对马勒的这三首交响曲做了较为系统的研究之外,还对体裁转变的功能和意义方面等进行了探讨,对本文的写作有着重要的参考价值。^⑨论文《马勒交响曲中的“递延”现象研究——以马勒“器乐三部曲”为例》^⑩和《交响套曲整体结构的重组性思维——关于马勒交响曲中的“乐章分组”现象及相关问题的探讨》^⑪都出自符方泽的硕士论文。还有一些论文涉及了除笔者所研究的三首交响曲之外的交响曲作品,对笔者也有较高的参考价值,例如陈鸿铎教授的《谈马勒〈第一交响曲〉的音乐创作》^⑫、《向往着一个神秘而没有痛苦的天国世界——马勒的第四交响曲解析》^⑬、《马勒的第十交响曲:第一乐章及其和声手法分析》^⑭、孙红杰的《马勒音乐中的逆饰与反语——以〈第

① 孙国忠.论马勒的交响曲思维.音乐艺术,1988(3):81-88.

② 孙国忠.马勒交响曲的哲理内涵.中国音乐学,1989(4):77-84.

③ 孙国忠.马勒百年祭.黄钟,2011(4):129-143.

④ 李秀军.生与死的交响曲——马勒的音乐世界.北京:生活·读书·新知三联书店,2005.

⑤ 李秀军.马勒音乐作品的精神内涵.中央音乐学院学报,1993(3):53-59.

⑥ 李秀军.论马勒音乐作品精神内涵的成因.交响,1993(4):44-48.

⑦ 李秀军.马勒对表现主义音乐的影响.人民音乐,2000(12):38-41.

⑧ 李秀军.再论马勒对20世纪西方音乐的影响.音乐研究,2003(1):85-89.

⑨ 符方泽.混合与递延——马勒“器乐三部曲”及其曲式学研究.武汉音乐学院,2004.

⑩ 符方泽.马勒交响曲中的“递延”现象研究——以马勒“器乐三部曲”为例.黄钟,2009(2):115-128.

⑪ 符方泽.交响套曲整体结构的重组性思维——关于马勒交响曲中的“乐章分组”现象及相关问题的探讨.天津音乐学院学报,2010(4):56-59.

⑫ 陈鸿铎.谈马勒《第一交响曲》的音乐创作.中央音乐学院学报,2000(4):39-47.

⑬ 陈鸿铎.向往着一个神秘而没有痛苦的天国世界——马勒的第四交响曲解析.音乐艺术,2001(1):47-52.

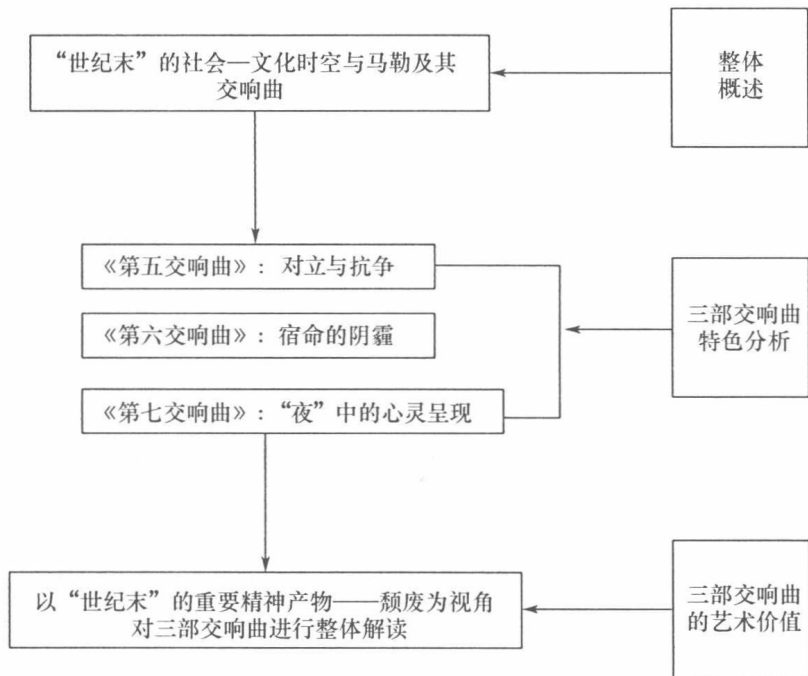
⑭ 陈鸿铎.马勒的第十交响曲:第一乐章及其和声手法分析.音乐研究,2000(2):24-36.

一交响曲》第三乐章为例》^①等。

与本选题有关的传记性外文译著有沃尔夫冈·施雷伯的《马勒》^②、库尔特·布劳科普夫的《古斯塔夫·马勒：未来的同时代人》^③和爱德华·谢克森的《马勒》等^④。

三、研究思路与章节安排

本书以马勒中期三部交响曲的文本(乐谱)研究为经,以这一创作时期的文化研究为纬,解读三部交响曲在“世纪末”独特的社会—文化时空中的特殊意义。所以全书分为文本(乐谱)研究层面和文化研究层面:第一章是概述章节,主要描述“世纪末”的社会—文化背景和马勒交响曲的整体概况,侧重于文化层面的研究;第二、三、四章是分别对三部交响曲特色的分析与阐释,侧重于文本(乐谱)研究层面,其中涉及作品的主题分析、曲式结构分析、和声分析、音乐材料逻辑分析等;第五章论述了“世纪末”思潮中的关键词——“颓废”,并讨论这一词语在三部交响曲中的展现,是文化研究层面与音乐文本层面的结合。第一章和第五章不是孤立的、割裂的,而是纵横交错、相互渗透、相互依存的,这样的研究方式是为了更加深入地解读马勒中期的三部交响曲(参见下方研究思路图示)。

附图：《“世纪末”的心灵探寻：马勒三首中期交响曲研究》的研究思路

四、研究视角与研究方法

对任何一部或几部音乐作品的研究都要依赖于不同的研究视角和方法,而这些视角和

① 孙红杰. 马勒音乐中的逆饰与反语——以《第一交响曲》第三乐章为例. 星海音乐学院学报, 2010 (1): 51-55.

② 沃尔夫冈·施雷伯. 马勒. 高中甫, 译. 北京: 人民音乐出版社, 2004.

③ 库尔特·布劳科普夫. 古斯塔夫·马勒: 未来的同时代人. 高中甫, 译. 上海: 上海音乐出版社, 1992.

④ 爱德华·谢克森. 马勒. 白裕承, 译. 南京: 江苏人民出版社, 1999.

方法又各有所长,并相互交融,所以并不存在孰轻孰重的问题。本文将所研究的对象纳入与其直接相关的特定的历史时期、社会—文化时空中,以这些为语境来探究马勒三部交响曲中的艺术价值和哲理蕴含。作为社会—文化产物的音乐作品,其独特性的体现与作曲家本人和当时的历史、社会状况都密切相连,挖掘他们之间的关联,是本文的重点和难点。

同时,本文所用方法属于历史音乐学研究中较为传统的研究方法,在整体上属于文本(乐谱)分析和文化分析的方法。文本(乐谱)研究的方法是作曲家音乐创作研究中最重要工具,是在此基础上利用任何研究方法的基石。文化研究方法指的是对于马勒中期三部交响曲创作的社会—文化语境,马勒个人的创作、生活、心理状况等的研究,全面地了解作曲家的创作环境,从而深入阐释作品的风格、特色和艺术价值。

与此同时,还采用了文献学的研究方法,借鉴现存的有关马勒交响曲的研究成果,在研读、分析和归纳的基础上提出自己的观点,力图拓展已有研究的深度和广度。