

馬勒 | 理查史特勞斯 | 羅西尼 | 華格納 | 威爾第 | 普契尼 | 德弗札克 | 林姆斯基高沙可夫
西貝流士 | 巴爾陶克 | 德布西 | 拉威爾 | 蓋希文 | 史特拉汶斯基 | 普羅高菲夫 | 蕭士塔高維奇

圖解 音樂大師

當磅礴的旋律震撼我心，我不能不去追尋創造了這些音符的偉大量魂

從古典到浪漫，從國民樂派到現代樂派

三十一位重量級音樂大師，三十一顆敏感纖細的心靈，三十一首迭宕的生命之歌

THE MASTER OF CLASSIC MUSIC

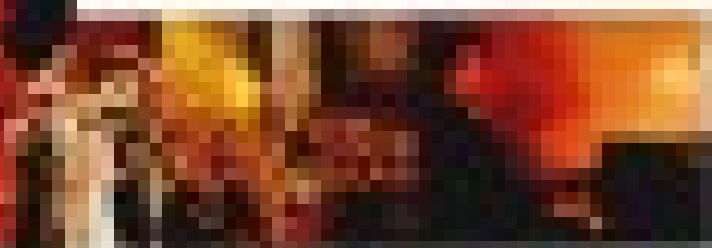
許汝紘暨音樂企畫小組 著

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

圖解音樂大師

THE MASTER OF CLASS MUSIC

Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	25%
35-44	20%
45-54	15%
55-64	10%
65-74	5%
75-84	2%
85+	1%

Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	35%
35-44	25%
45-54	15%
55-64	10%
65-74	5%
75-84	2%
85+	1%

Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	15%
35-44	20%
45-54	25%
55-64	30%
65-74	35%
75-84	40%
85+	45%

國家圖書館出版品預行編目資料

圖解音樂大師(下) / 許汝紘暨音樂企畫小組 著
再版—臺北市：佳赫文化行銷，2009.12--2010.01
面：公分
ISBN: 978-986-85671-3-9 (上冊：平裝)--
ISBN: 978-986-85671-9-1 (下冊：平裝)

1. 音樂家2. 傳記
910.99

98022038

What's Music 007 圖解音樂大師(下)

作者：許汝紘暨音樂企畫小組

總編輯：許汝紘

主編：黃心宜

特約編輯：余素維

美編：張巧瑜

發行：楊伯江、許麗雪

出版：佳赫文化行銷有限公司

地址：台北市大安區忠孝東路四段341號11樓之三

電話：(02) 2740-3939

傳真：(02) 2777-1413

<http://www.cultuspeak.com.tw>

E-Mail: cultuspeak@cultuspeak.com.tw

劃撥帳號：50040687信實文化行銷有限公司

印刷：騰雲有限公司

地址：台北市光復南路33巷12號5樓 電話：(02) 7729-8828

圖書總經銷：時報文化出版企業股份有限公司

中和市連城路134巷16號

電話：(02) 2306-6842

由佳赫文化行銷有限公司在台灣地區獨家出版發行繁體中文版
著作權所有・翻印必究

本書文字非經同意，不得轉載或公開播放

2010年1月初版一刷

定價：新台幣350元

馬勒 | 理查史特勞斯 | 羅西尼 | 華格納 | 威爾第 | 普契尼 | 德弗札克 | 林姆斯基高沙可夫
西貝流士 | 巴爾陶克 | 德布西 | 拉威爾 | 蓋希文 | 史特拉汶斯基 | 普羅高菲夫 | 蕭士塔高維奇

圖解 音樂大師

當磅礴的旋律震撼我心，我不能不去追尋創造了這些音符的偉大靈魂

從古典到浪漫，從國民樂派到現代樂派

三十一位重量級音樂大師，三十一顆敏感纖細的心靈，三十一首迭宕的生命之歌

THE MASTER OF CLASSIC MUSIC

許汝絃暨音樂企畫小組 著

不同凡響

音樂是老天賜給人們身心靈豐足，最偉大的禮物；
《圖解音樂大師》讓站在音樂歷史浪頭上的偉大人物，一一出列，教導我們如何解讀音樂的美好形式、聽懂豐富的心靈之聲。

音樂是抽象的藝術，我們必須用耳朵去聆聽，用情感去接納，用心靈去感受。音樂是老天賜給人們身心靈豐足，最偉大的禮物。四百年來，歐洲的古典音樂在許多偉大音樂家的努力創作，與不斷突破、蛻變下，為人類豐富的文化生活，揮灑出一道雄奇瑰麗的奇幻大道，一首首的音樂就像一部又一部的精采小說，各自散發著獨特的魅力，也各自用不同的旋律和人們交心，鼓舞、安慰著人們的心靈，迄今不變。

音樂書系的出版，一直以來都是我們重要的出版方針。創業至今，我們一直堅持要邀請讀者，用眼睛欣賞高品質的美的閱讀元素；用耳朵聆聽美好的樂章；並且用心思索這些人類的經典作品背後，深刻而感人的創作故事。《圖解音樂大師》是我們用心為讀者整理的一部，清楚、容易閱讀的音樂大師列傳，為讀者清楚歸納音樂歷史中，重要的創作大師，以及其生命中關鍵的轉折與作品價值。

《圖解音樂大師》讓站在音樂歷史浪頭上的偉大人物，一一出列。時間是縱軸，空間是橫軸。藉著時間的流動，我們發現了音樂家與音樂家之間相互的影響與傳承的關係；藉著空間的重塑，我們則看見了音樂家們在當代文化與歷史環境中，用力撞擊的痕跡。因為時間與空間的不斷交錯，今天，我們才能享受音樂所迸發的無限活力與燦然火花。

《圖解音樂大師》囊括了巴洛克樂派、古典樂派、浪漫樂派、國民樂派到現代樂派，共三十一位重要的音樂家，受限於篇幅，遺珠之憾在所難免。我們試著用最清楚、最詳細的脈絡；最簡單、不浮誇的文字描述；最有趣、最富邏輯性的圖解方式；最生動而有趣的音樂知識……來串連這條多姿多彩的音樂家列傳。期待這份美麗的心意，能獲得您的青睞，那將是我們最大的成就。

生活當中不能缺少的許多美好事物，當然包括了音樂、藝術、文學、生活美學與環境關懷，它們之間息息相關，交錯發展，藉著閱讀、傾聽、經驗交換、用心思索，形成大家堅持、信守的文化風格。由衷的感謝您不吝伸出的溝通與友誼的雙手，那是我們長期以來最大的支持與鼓勵，更是我們向前邁進的最大動力。

**華滋出版 總編輯
許汝紘**

Contents

02 出版序

06 馬勒 Gustav Mahler, 1860-1911

26 理查·史特勞斯 Richard Strauss, 1864-1949

46 羅西尼 Gioachino Antonio Rossini, 1792-1868

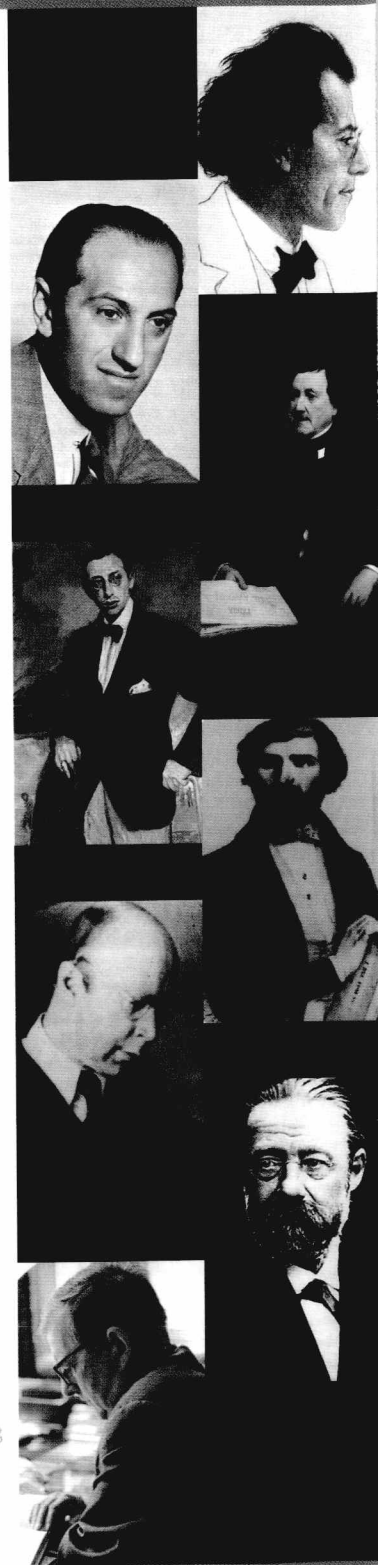
66 華格納 Wilhelm Richard Wagner, 1813-1883

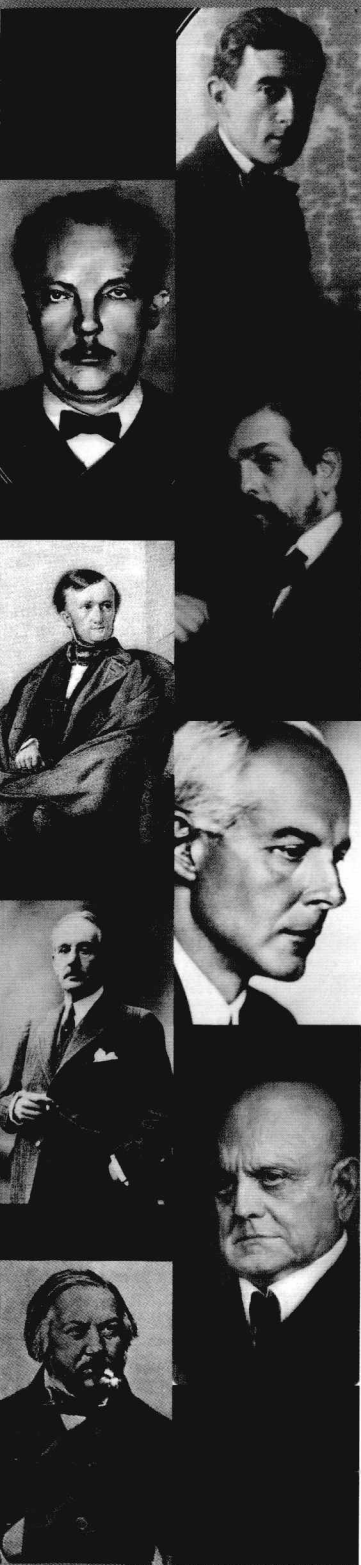
86 威爾第 Giuseppe Verdi, 1813-1901

106 普契尼 Giacomo Puccini, 1858-1924

126 德弗札克 Antonin Dvořák, 1841-1904

144 林姆斯基-高沙可夫 Rimski-Korsakov, 1844-1908

158 西貝流士 Jean Sibelius, 1865-1957

174 巴爾陶克 Béla Bartók, 1881-1945

190 德布西 Achille-Claude Debussy, 1862-1918

202 拉威爾 Maurice Revel, 1875-1937

216 蓋希文 George Gershwin, 1898-1937

230 史特拉汶斯基 Igor Stravinsky, 1882-1971

244 普羅高菲夫 Sergei Prokofiev, 1891-1953

256 蕭士塔高維奇 Dmitry Dmitriyevich Shostakovich, 1906-1975

Gustav Mahler

1860-1911

馬勒

波希米亞之子

在古典樂界多如過江之鯽的作曲家中，能真正留下永垂不朽的作品者實在不多，這些人當中，有些是為堅貞的信仰而創作不輟（例如巴哈的音樂，無疑是上帝與其子民之間的橋梁）；有些一下筆，便是源源不盡、繽紛燦爛的靈思（如莫札特那些雋永生動的曲子）；有些是為記錄與命運抗爭的無盡痛楚而作（如貝多芬那極盡嘶吼，卻又無比深沈的交響曲）；還有些寫的是不折不扣的「流行歌曲」，無論創作動機如何，最後這些作品卻因作曲家的天才光芒而傳唱不朽（如《舒伯特之夜》那一支支即興小品或曼妙歌曲）。

這些作曲家儘管有著不同的創作動機，但他們的音樂，都因為在作品中展現了原創者的生命能量，而蘊蓄著豐沛的生命力；而其重要的共同點，就是能夠輕易的觸動聽眾的心靈，進而在無意間影響，甚或改變聽眾的命運。在浪漫樂派處處飄散清新芳香的時代裡，有一位自小承載著悲痛的音樂家誕生了。

他有著藝術家超凡的感受力與無可救藥的神經質，他也是一

位用樂譜寫傳記的音樂家，在我們聆聽他以血淚譜成的交響曲時，總是能夠強烈的接收音樂帶給我們的身體與心靈震撼，而更多時候，我們可以在他磅礴的樂音中，獲得超越苦難的力量，湧現出一股榮耀的勝利感。這位用敏感的心靈承受命運之重擊的音樂家，就是交響曲的巨人——馬勒。

1860年7月7日，古斯塔夫·馬勒誕生於波希米亞一個猶太家庭裡。他是父親伯恩哈德（Bernhard Mahler）與母親瑪莉亞（Marie Hermann）的第二個孩子，這個家庭曾先後有過十四個孩子，但其中只有六個長大成人。伯恩哈德是一位經營酒廠的生意人，他的脾氣暴躁而固執，在孩子接連出生之後，喜怒無常的性格更因沈重的經濟負擔而變本加厲。受到父親粗暴專橫性格的影響，這個家庭時常籠罩在陰鬱的氣氛中，而母親更是暴力之下的受害者。

愁雲慘霧的成長環境，在馬勒的心靈內埋下悲觀、退縮的種子，原本他就是個敏感脆弱的小孩，而父親的殘暴、母親的柔弱、手足接連夭折的痛楚，以及在國籍身分上的隔離感，更讓馬勒自小嘗盡人間的冷暖無常。虛無主義悲觀消極的想法，漸漸在他的心靈裡扎根、蔓延。到最後，生命裡遭受的種種挫折與苦難，都幻化為樂音中深沈的吶喊、無盡的低吟、超越絕望的勝利，以及宿命的悲劇性和壯烈感。

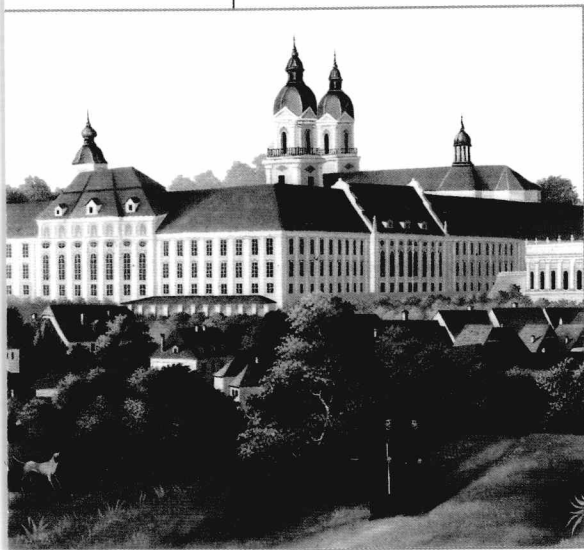
一位天生的音樂家

馬勒幼年時家庭並不富裕，但他的父親並沒有忽視對子女的教育。在發現小小年紀的馬勒對音樂有著敏銳的天賦後，即決定加以栽培。父親在馬勒三歲時送給他一把小手風琴，這把琴點燃了馬勒對音樂的熱愛，讓小馬勒能夠演奏出一些熟悉的樂曲。後來馬勒的外祖父送給他一架古董鋼琴，這架鋼琴是馬勒童年最巨大的喜悅，擦亮他在音樂方面過

馬勒

十分賞識馬勒的艾普斯坦。

聖弗洛瑞安修道院。馬勒自音樂學院畢業後，曾受聘在此擔任風琴師。

人的才華。1875年，十五歲的馬勒在鋼琴演奏技巧上已累積了相當的能力。維也納音樂學院的教授艾普斯坦（Epstein）在聽過他的演奏之後，激動地對馬勒的父親說：「您的兒子天賦過人，他是一位天生的音樂家！」維也納音樂學院正式錄取馬勒，並由艾普斯坦親自教授他鋼琴。這個決定成為馬勒生命中重要的轉捩點，他來到音樂之都維也納，以狂熱而高昂的情緒學習音樂，全心投入音樂創作的懷抱。

在音樂學院求學的三年間，馬勒寫了大量的鋼琴曲，在1878年即將畢業時，他開始創作第一首成熟的聲樂曲《悲哀之歌》。結束音樂學院的課程後，他留在維也納，以教授鋼琴維生，同時嘗試作曲。這兩年，他對音樂的熱情漸漸被現實生活所磨損，他仍然得依靠來自家裡的經濟資助，而孤獨、貧困的生活，更不斷的摧折他的意志力，讓他在理想與現實的拉鋸裡掙扎。1880年，馬勒決定實現當一名指揮家

的理想，他到處尋找能施展長才的工作機會，最後終於在小鎮哈爾找到了擔任指揮的第一份工作。

烈焰般燃燒的職業生涯

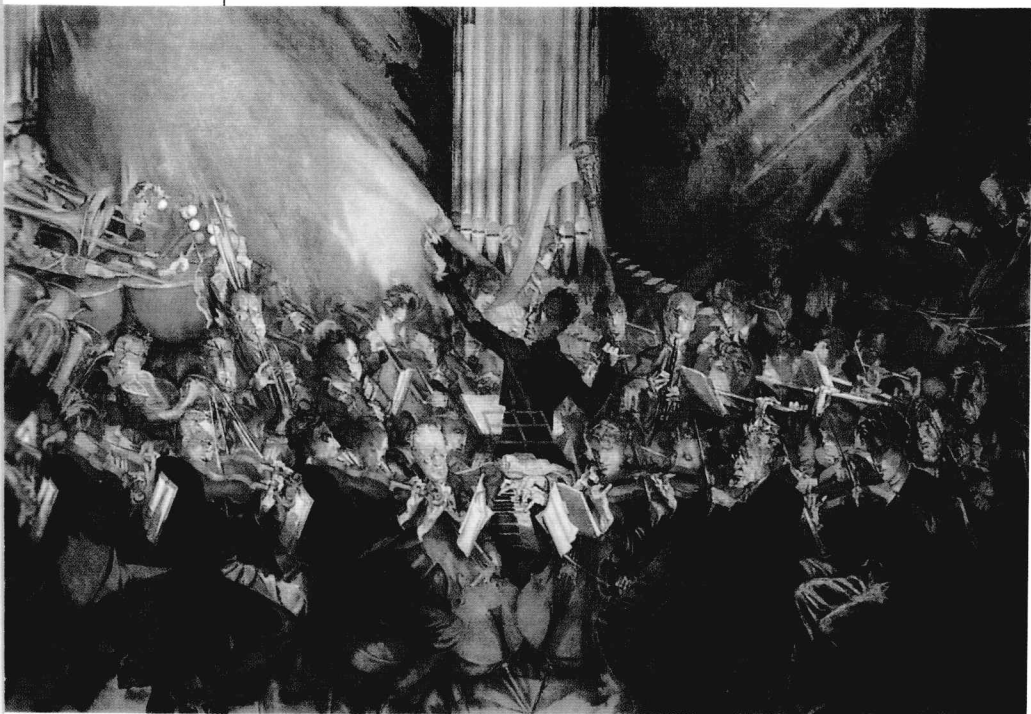
在1880年至1887年之間，馬勒陸續在各劇院擔任指揮，但因為人事上或感情上的糾紛，這些工作都不甚順利。1888年，他擔任布達佩斯皇家歌劇院的音樂總監，受到劇院負責人貝尼斯基的賞識，爾後他轉任漢堡歌劇院，在德國樂界六年的期間裡，他有幸得以與布拉姆斯相識，他的指揮能力也漸漸得到聽眾與樂評家的肯定，奠定了一流指揮家的地位。後來指揮演出柴可夫斯基的歌劇《尤金·奧尼根》之後，更贏得了柴可夫斯基的讚賞：「馬勒的光芒遠超出那些泛泛之輩，他的天才是不容埋沒的！」

1893年，他和理查·史特勞斯建立了深厚的友誼，兩人都是樂界不可多得的人才，他們也都希望能在指揮與作曲上獲得一番成就。但當時馬勒才剛完成第二號交響曲，在作曲界只能算是曙光微露，離真正的永垂不朽還有一段崎嶇的路。

1897年，馬勒結束了在漢堡的工作，回到維也納，並獲聘為宮廷劇院的總監。時年馬勒三十七歲，步入中年的他，極度渴望能在音樂事業上締造人生

20世紀初年，紐約大都會歌劇院的公演海報。

歐朋亥爾所繪的馬勒與維也納管弦樂團。

的高峰，而在世界歌劇之都擔任指揮的工作，無疑是一項至高的榮耀，更是他演出生涯中最高的成就。此後十年之間，馬勒全心投入工作，大大提升了劇院的演出水準，也穩固了自己在維也納樂界的地位。在1898到1901年間，他還獲聘為維也納愛樂管弦樂團的首席指揮，聲望於是漸漸遠播海外。

1907年，馬勒出任紐約大都會歌劇院總指揮，獲得極高的演出報酬，也贏得了紐約樂評家的一致推崇。1909年他擔任紐約愛樂協會的指揮，天分與精力發揮到極限的他，雖然登上了指揮生涯的巔峰，但這時他發覺自己的心臟負荷過重且

脆弱不堪，他的精神與體力也因消耗過度而急遽往下退。1911年，在紐約新的演出季開始後不久，他病倒在床，無法履行合約，同年2月21日做完最後一場演出後，馬勒便拖著病弱的身體回到維也納，度過他生命中最後的日子。

不平靜的羅曼史

悲劇性的色彩與矛盾情結，在馬勒一生中不斷糾葛交纏，從無家可歸的猶太身分、父母親的婚姻失和、飽嘗辛酸的愛情路，到中年時遭受愛女夭折的打擊，一切的不幸讓馬勒時常籠罩在悲傷的陰影下。藝術家的血液裡流著敏銳纖細的特質，因為這種特質，迫使馬勒終生習慣性的以音樂作為感情抒發的管道，因此在他澎湃激盪的旋律之中，我們也就不難讀出那悲喜交疊、愛恨纏綿的情感世界了。

馬勒剛從音樂學院畢業時，曾擔任皇家郵政局局長兩個女兒的鋼琴家教，這期間，他與較年長的約瑟芬（Josephine）逐漸萌生出愛苗。馬勒曾對朋友說：「我是所有幸福的男人中最不幸的一個。」他承認自己被愛情迷得失魂落魄，但約瑟芬只是個平庸而愛賣弄風騷的女孩，她雖然像蝴蝶一般的吸引他，卻又不自覺地想吸引更多的異性，只為了替她自己覓得一段可靠而光彩的婚姻。他的痴心與所有努力，最後在約瑟芬尋得良人後，便如過期的食物般遭人棄置了。

除了與約瑟芬這段曇花一現的戀情外，馬勒隨後又歷經了幾次狂熱的戀情。他在普魯士卡塞爾（Kassel）任職時，曾與劇院的女高音李希特（Johanna Emma Richter）迸出愛情的火花，這段戀愛在馬勒胸口激盪出無限的靈感，使他寫下了《流浪年輕人之歌》，獻給愛人。

意氣風發的馬勒逐漸在演出生涯中嶄露頭角，優越的地位讓他在

馬勒

感情生活上，歷經了比一般人更多的風風雨雨，其中還有一樁牽扯出三角戀情的醜聞。在二十六歲那年，馬勒接受音樂家韋伯的孫子卡爾·馮·韋伯（Carl von Weber）邀請，答應續寫韋伯所遺留下來的歌劇手稿《三隻斑馬》。由於韋伯是馬勒最崇敬的作曲家之一，這份工作對他而言也是一項極度的肯定，於是他馬上展開工作，定期到韋伯男爵家討論劇本內容。馬勒熱情的投入，竟意外的造成與韋伯夫人的畸戀，兩人受到這段熾熱的情感燃燒，馬勒在痛苦的心境下完成了這部歌劇。這部作品上演後，大獲成功，但兩人也付出了高昂的代價：醜聞爆發後，引發社會輿論的攻訐，馬勒與韋伯夫人私奔的計畫，因夫人的退縮而失敗了，而韋伯男爵則因受到嚴重的打擊與壓力，瀕臨瘋狂崩潰的邊緣。

1890年秋天，在一次音樂會上，馬勒結識了一位熱烈仰慕他的女提琴手娜塔莉·鮑爾－赫勒拿（Natalie Bauer－Lechner）。當時娜塔莉剛從一段破碎的婚姻中走出來，恢復單身的身分，她對這位削瘦、敏感又才氣縱橫的指揮家充滿了興趣，她瞭解馬勒異於凡人的天分，兩人曾維持了一段隱密微妙的友誼。娜塔莉在1923年出版的《馬勒回憶錄》中，詳細的記載了關於馬勒的一切細節，這本書是後代研究馬勒生平的珍貴資料。娜塔莉對馬勒付出的情感是激烈狂熱的，他倆曾一起度過好幾個愉快的夏天，但娜塔莉並沒有等到圓滿的結果，事實上，馬勒始終未曾對她回報以等值的愛。

在情場上虛擲光陰的馬勒，轉眼間已步入中年了，當他回到維也納任職宮廷劇院指揮時，不啻是這個城市最知名的「黃金單身漢」。1901年，在一個聚會上，馬勒認識了社交界名媛艾瑪·瑪麗·辛德勒（Alma Maria Schindler），艾瑪才

華洋溢又丰姿綽約，馬勒對她一見傾心，兩人旋即陷入熱戀，更在幾個月後閃電結婚。他倆的戀情在維也納社交圈沸沸揚揚了好一陣子，成為當時最轟動的話題。

悲喜交雜的親情

艾瑪很快有了身孕，不久這對新人便擁有了第一個孩子瑪麗亞。婚後的馬勒嘗到內心從未有過的幸福滿足。在工作上，他持續著以往勤奮狂熱的態度，另一方面，也享受著平靜的家庭生活，特別是瑪麗亞出生之後，馬勒因為極度疼愛這個孩子，甚至為了挪出時間陪伴孩子玩耍而淡出社交圈，過著簡樸的生活。而交際廣闊的艾瑪，也願意為馬勒褪下光環，甘心當一名順從的妻子，隨後他們第二個孩子安娜也出生了。

在工作與感情路上向來走得顛簸的馬勒，終於在家庭的底護下得以喘息，然而，看似平靜的生活並沒有持續很久，厄運在隨後幾年間接二連三的降臨，帶給馬勒一次次椎心刺骨的打擊。1907年，馬勒的小女兒安娜感染白喉，並且傳染給姊姊瑪麗亞，四歲的瑪麗亞因為二次感染，在幾天之後便死去了。愛女夭折讓馬勒心碎不已，他始終未能從這個打擊裡恢復，而這個噩耗不過是一連串不幸的開端而已。不久之後，馬勒從醫生口裡知道自己有嚴重的心臟病，妻子艾瑪也因過度悲傷而損及健康，夫妻倆飽嘗病魔與死亡的威脅，馬勒的精神與體力都已大不如前。

1910年夏天，艾瑪再也無法忍受馬勒在婚姻生活中施加給她的種種壓力，她告訴馬勒，她再也無法過這種冷漠的感情生活、與世隔絕的日子。而此時馬勒也突然意識到自己在精神狀況上已屆臨失常，他曾求助心理分析師佛洛伊德，企圖突破目前的狀況，並挽回艾瑪的感

馬勒

情。經過治療後，馬勒重新燃起對艾瑪的熱情，希望能彌補兩人感情的裂口，但無奈他所做的一切，已經無法掩蓋艾瑪出軌的事實。更不幸的是，在結束最後一次訪美演出的行程後，馬勒也已走到人生的盡頭。艾瑪在馬勒死後，改嫁給建築師包浩斯，她所留下的回憶錄中，記載著馬勒的生平事蹟，這是她所留給世人最珍貴的史料。

包容一切的交響曲

交響曲與歌曲是馬勒音樂創作的兩大類型，而其中又屬交響曲最能傳達出馬勒一生的思想、經歷與感情。馬勒曾提到，一個作曲家除了要有豐厚的音樂天賦之外，他還必須具備哲學家、詩人、畫家敏銳的感受力與才華，如此才能創作出真正包羅一切、深沈寬闊的作品。

而馬勒正是這樣一個不折不扣、擁有龐大能量的音樂家：無論是身為國家級歌劇院的總監或是指揮，馬勒除了監督舞台設計、燈光效果外，還要領導整個樂團或歌手的藝術呈現，因而他的影響力與才華，早已遠超出單純的音樂創作；除此之外，馬勒的閱讀相當廣泛，特別是探討如康德或歌德等哲學家的作品；他總是能在文學與哲學的世界裡尋找無盡的靈感，並融入自己的見解而形成一股巨大的創作能源。他能夠駕馭腦中奔騰的思想，將這些複雜的情緒寫入音樂之中，因而他的管弦樂作品擁有豐富繽紛的色調，好比一張錦繡萬千的編織地毯，密密麻麻卻又經緯分明的羅列呈現。

從《第一號交響曲》到《第十號交響曲》，這期間跨越