

逢甲大學學生報告 ePaper

報告題名：馬勒,

作者：陳洞帆、季亞婷、姚俞慈、游仁宏、李雅筑、曾曉筠

系級：財務金融學系二年甲班

學號：D9655854、D9942430、D9861239、D9826231、D9746932、D9729430

開課老師：鄭淑芳老師

課程名稱：音樂欣賞

開課系所：通識教育課程

開課學年：99 學年度 第一學期

中文摘要

(1) 目的：

在網路上瀏覽時，偶然的看到了這號人物，在凌聽了他所做的音樂以後，便對他產生了興趣，決定在音樂報告上，做這位人物的介紹。

(2) 過程及方法：

我們主要的資料來源是在網路上，不論是 Youtube 或是大小型的音樂家介紹網站，由這裡入手，可以讓我們一開始就容易的了解這號人物，並且在以自己的方式呈現。

(3) 結果：

今年剛好是這位人物的紀念，所以有許多大小的演奏會或是表演，都是以他為主題，使我們在欣賞這些音樂的時候，能夠更深刻得去體會。

關鍵字：馬勒，奧地利音樂家，大地之歌

目 次

一. 馬勒的生平簡介.....	3
二. 馬勒的人生經歷.....	3
三. 指揮家的馬勒.....	7
四. 作曲家的馬勒.....	7
五. 作品簡介.....	8
六. 馬勒的藝術成就.....	12
七. 參考資料.....	13

一. 馬勒的生平簡介

全名：

Gustav Mahler

出生：

1860 年 7 月 7 日捷克喀里 斯特

逝世：

1911 年 5 月 18 日維也納

所屬時期 / 樂派：

浪漫主義

擅長類型：

交響曲，藝術歌曲

代表作：

十部交響曲(第十號未完成)，《大地之歌》，聲樂套曲《少年魔法號角》
《旅行者之歌》《亡兒之歌》，大量歌曲

師從：

布魯克納，羅伯特·富克斯

二. 馬勒的人生經歷

馬勒為猶太籍的奧地利人，與布魯克納並稱為浪漫後期最偉大的兩大交響曲作曲家。1860 年 7 月 7 日出生於波西米亞，是個釀酒場老闆的兒子，馬勒 10 歲在家鄉就開了一場鋼琴獨奏會，算是一個音樂神童，在這次演奏會後就被送往維也納音樂院接受當時有名的鋼琴教授 Juilius Epstein 的指導，期間不斷獲得各項獎章。但在他獲得學校鋼琴比賽的冠軍後，他反而想轉往作曲方面發展，同時他也在維也納大學修讀哲學課程並私下研讀 Bruckner(布魯克納)的文章。

兩年後，他在學校一面教授鋼琴，也一面在為他第一個作品寫劇本，而這第一個作品就是「Das klagende Lied」(悲傷之歌)。隔年他被送到布拉格唸書，但唸了兩年就因為他身體虛弱便休學返家。

畢業後以指揮遊走歐洲各地，他指揮生涯的開始是從 1880 年，在奧地利北部的小劇院。1883 年至 1885 年他又換到另一個地方，在這裡他與一位女歌手有一段沒結果的戀情，黯然離開到布拉格工作，這時他還為這位歌手女友寫下一組歌曲，連歌詞也是他寫的。而在布拉格時，他演出 Mozart(莫札特)及 Wagner(華格納)的歌劇深獲 J. Brahms(布拉姆斯)的讚賞。

在他三十一歲時便擔任了漢堡歌劇院交響樂團指揮，之後又曾在萊比錫擔任當時最負盛名的指揮家 Arthur Nikisch 的助理指揮。1894 年畢羅死後，馬勒才又開始新的創作靈感及較大的自我表現空間。在作曲時馬勒需要絕對的安靜，甚至在史坦巴赫的鄉間小屋作曲時他都堅持把牛頸上的鈴噹取下，而農夫們也都配合的減少活動，並把牛羊雞狗關起來或是趕到遠處以免妨礙他創作。史坦巴赫及夏日小屋對這位敏感的作曲家而言，無疑是創作自然而具有靈性作品的理想場所。

1897 年榮任維也納宮廷歌劇院的總指揮達十年之久，為該劇院帶來了空前的全盛時期而聲名大噪。其後應聘前往美國，先後擔任紐約大都會歌劇院及紐約愛樂管絃樂團指揮，聲名達到最高點。以及維也納歌劇院的指揮而這十年是他一生中最燦爛活躍的時期，但因為他廣大的名聲加上大力改革，引起樹大招風，使得他不得不離開維也納歌劇院。

馬勒的精神世界連佛洛伊德都覺得諱莫如深，當他事業逐漸起步時，他寫的第二號交響曲「復活」第一樂章就是死亡頌歌；當他和妻子艾瑪新婚燕爾沉浸在愛情的時候，他的第五號交響曲竟然是用送葬進行曲作為開端；1904 年他的第二個女兒出生，正該享受家庭生活的樂趣時，他卻投入「悼亡兒輓歌」的寫作中。愛瑪追憶說：「就在半小時之前，他還在擁抱親吻健康的娃娃，旋即卻狂熱的投入這首作品的創作中，他做的事情真是

馬勒

恐怖」。根據佛洛伊德精神分析檔案的記載，馬勒有著強烈的伊底帕斯情結，加以他對婚姻懷著柏拉圖式的憧憬，使他對自己的妻子在情慾方面有著極大的愧疚，他想要作第八號交響曲送給的妻子的舉動，毋寧看成一種自我掙扎與救贖的渴望。

1909年他獲聘為紐約愛樂交響樂團指揮，並在同時也指揮大都會歌劇院。後來因為心臟病加重，1911年2月回到他的故鄉，5月18日因操勞過度病逝於維也納，享年51歲。

馬勒在指揮方面成就，曾讓柴可夫斯基讚美他：「無疑他是個天才，具有卓越的能力」。布拉姆斯也說：「要聽真正的唐·喬凡尼，要到布達佩斯」。而他所帶領演出的莫札特、普契尼及威爾第的歌劇都深獲好評，他還指揮柴可夫斯基「尤金奧尼根」歌劇的首演。

馬勒是個敏感的人，作品也因此深富自傳色彩，大部分的作品都是個人人格與情感的寫照，或是生命中特殊事件的音樂紀錄。他同時也熱情而聰敏，又相當早熟，他的音樂深切刻劃人類的情感及大自然的聲響，同時也反映了他對死亡的特別知覺。

唯一未能賞識馬勒之才的似乎只有名指揮家兼鋼琴家畢羅。畢羅不論於私於公都是布拉姆斯與華格納的密友，但他一句話就把馬勒批評得一文不值。他說：「如果這樣也能叫音樂，那我可是門外漢了」。

馬勒說：「交響曲必須得要像這個世界一樣無所不包」。但是馬勒的精神世界卻無可避免的是一連串的衝突與掙扎，他無法停止對生命意義、存在價值、自然、大地、死亡、愛情等問題作長久且痛苦的思索。

馬勒重大事件年表

1860 年	7 月 7 日出生於波希米亞地區的卡里什特。
1870 年	第一次公開演出。
1875 年	赴維也納音樂學院學習鋼琴。
1878 年	開始創作第一部重要作品《悲哀之歌》
1880 年	在上奧地利州謀得第一份指揮工作。
1886 年	在萊比錫擔任指揮。
1889 年	父親、母親與妹妹相繼過世；11 月 20 日《第 1 號交響曲》在布達佩斯首演。
1891 年	在漢堡歌劇院擔任指揮。
1892 年	第一次也是僅有的一次出訪英國。
1897 年	接任維也納歌劇院音樂總監；改奉羅馬天主教。
1902 年	與阿爾瑪結婚，長女出生。
1904 年	在科隆親自指揮《第 5 號交響曲》首演。
1908 年	在紐約大都會歌劇院擔任指揮。
1909 年	完成《第 9 號交響曲》。
1911 年	5 月 18 日病逝於維也納。

三. 指揮家的馬勒

1890 年，他在巴德哈爾市（Bad Hall） 夏季劇院獲得第一份指揮工作，以後他陸續擔任多家大型歌劇院指揮

1881 年，在盧布爾雅那。

1882 年，在奧洛穆茨。

1884 年，在卡塞爾。

1885 年，在布拉格。

1886 年，在萊比錫。

1891 年，則在布達佩斯。

1891 年，馬勒在漢堡歌劇院首次獲得長期聘任，直到 1897 年離開。

於漢堡歌劇院任職期間，他在史坦因巴赫度過夏天並專心於作曲，這段時間裡馬勒完成了第一號交響曲和「少年魔法號角」。

1897 年，為了保住維也納國家歌劇院藝術總監這個極具聲望的位置，原是猶太教徒的馬勒改信天主教（當時並不容許猶太教徒擔任這個職務），自此十年他都留在維也納，以其近乎苛求的完美主義著稱。

四. 作曲家的馬勒

一年之中他花費九個月管理歌劇院，剩下三個月主要待在麥亞尼希作曲；他有一棟小房子位於沃特湖畔，馬勒在此創作了第二號至第八號交響曲。

1907 年他被診斷出患有心臟病，還失去了維也納歌劇院的職務——馬勒試著在維也納表演他並未被廣泛接受的作品，卻受到多數反猶太的媒體攻訐抨擊。

縱然第四號交響曲曾獲得些許好評，一直到 1910 年第八號交響曲首演，馬勒才真正在音樂上得到肯定，之後的作品皆未在他生前公開演出。

他重要的作品包括多首交響曲，他的作品和聲並非很和諧，主題也變化多端（伏很大，並能在他的作品中找到許多民謠，像在第二、三、四號交響曲皆有出現）、聖詠調般的樂句，第八號則採用一首拉丁讚美詩，他的作品中的「大地之歌」(Das Lied von der Erde) 甚至還使用了一組聯篇的中國詩(cycle of Chinese poems)。

五. 作品簡介

{自馬勒作品中選出了《第八號交響曲》以及《大地之歌》}

一. 第八交響曲

此為馬勒規模最大的一部作品，有一個大規模的交響樂隊、兩個混聲合唱隊、一個童聲合唱隊和七個獨唱演員參加演出，因此這部作品被人們稱為“千人交響曲”。

馬勒把這部交響曲看成是對自己以前幾部交響曲的總結，它包括兩大部分，總體上渲染了宇宙般宏偉的氣魄，歌頌了歡樂和人間真摯的愛。

二. 大地之歌

此曲分為六個樂章，一、三、五樂章由男高音獨唱，二、四、六樂章由女低音或男中音獨唱，歌詞採用中國唐朝詩人李白、孟浩然、王維等人的七首詩。

作品中既有對生活熱情洋溢的高歌，也有對死亡恐懼的感懷，作品淋漓盡致地揭示了盡情享樂與預感死亡的矛盾和困惑。

一、大地傷的飲酒歌(改寫自: 李白, 悲歌行)

美酒已在金杯中蕩漾暫莫飲，
讓我為您歌一曲悲愁之歌當能於你心中高響當悲愁來到，
靈魂原地將一片荒蕪歡樂凋萎、消逝，
歌聲亦如是人生是灰黯、是死亡
屋主啊! 您地窖滿藏金色美酒!
這兒，是我的琴!彈琴飲酒這是相稱相合的事，
及時的，滿滿的一杯酒比世上任何財富都要珍貴!
人生是灰黯、是死亡
蒼穹永藍，而大地永存並在春天綻放
你呢? 人哪，你能活多久?
你享受不到百年，這世上的朽腐之物!
看那兒! 月光下、墳頭上
坐著個神秘，詭異的形體
是隻猿! 您聽，牠的尖啼劃破了生命的甜美
現在取酒吧! 現在是時候了
朋友!飲盡您金杯中的酒吧! 人生是灰黯，是死亡

一、李白《悲歌行》

悲來乎 悲來乎，主人有酒且莫斟
聽我一曲悲來吟，悲來不吟還不笑
天下無人知我心，君有數斗酒
我有三尺琴，琴鳴酒樂兩相得，一杯不啻千鈞金
悲來乎 悲來乎，天雖長 地雖久
金玉滿堂應不守，富貴百年能幾何
死生一度人皆有，孤猿坐啼墳上月
且須一盡杯中酒
悲來乎 悲來乎，鳳鳥不至河無圖
微子去之箕子奴，漢帝不憶李將軍
楚王放卻屈大夫
悲來乎 悲來乎，秦家李斯早追悔
虛名撥向身之外，范子何曾愛五湖
功成名遂身自退
劍是一夫用，書能知姓名
惠施不肯千萬乘，卜式未必窮一經，還須黑首取方伯

二、秋日寂人 (原詩: 不詳, 作者: 張籍 or 張繼)

藍色秋霧泛起湖上，白霜覆滿綠草
有人說， 有個藝術家將玉塵遍撒在纖細花朵上
花的馥郁香氣散盡， 一陣冷風吹彎了它們的枝椏
很快， 枯謝的金色的， 荷葉將會飄落水面
吾心已倦
我的小燈，搖晃著即將息滅，提醒我得睡了
我來了，親愛的棲身之所啊!
是的，請予我安靜，我需要重新振作!
我常在孤寂中哭泣， 秋意在我心中待得太久
愛的陽光，你可願再出現，拭乾我痛苦的淚?

二、錢起《效古秋夜長》

秋漢飛玉霜，北風掃荷香。
含情紡織孤燈盡，拭淚相思寒漏長。
簷前碧雲靜如水，月弔棲烏啼鳥起。
誰家少婦事鴛機，錦幕雲屏深掩扉。
白玉窗中聞落葉，應憐寒女獨無衣。

三、青春 (原詩不詳, 馬勒說作者是李白)

在小池塘中央，有一座亭子，
是由綠色和白色的瓷做的，就像老虎的背
玉橋拱起，伸向亭子，
亭子中，坐著朋友們
衣著華美飲酒、談天也有人賦詩
他們的絲袖滑向身後，
他們的絲帽饒富趣味地落在頸上
小池塘寧靜的水面上，所有的景緻都奇妙的映著
一切都是倒立的，
在那亭子 是由綠色和白色的瓷做的
橋好像個半月弧線倒了過來。
朋友們，衣著華美 飲酒、談天

三、李白《江南春懷》

青春幾何時。黃鳥鳴不歇。
天涯失鄉路。江外老華發。
心飛秦塞雲。影滯楚關月。
身世殊爛漫。田園久蕪沒。
歲晏何所從。長歌謝金闕

四、美 (改寫自: 李白, 採蓮曲; 德文 title: Von der Schoenhei)

少女在採花，在岸邊採蓮花
她們坐在花朵蓮葉間，花放在懷中並呼喚著相互嬉戲
金色陽光圍繞她們身影，影子映在清澈水面
陽光將她們苗條的身形映在她們甜美的眼睛裡
和風諂媚地拂過衣裳，吹起衣袖

四、李白《採蓮曲》

若耶溪傍採蓮女
笑隔荷花共人語
日照新妝水底明
風飄香袖空中舉
岸中誰家遊冶郎

將它的奇妙、它的香澤佈滿空氣中
看! 多英俊的美少年，在岸邊 騎在馬上
好像陽光遠處閃爍，在柳樹青綠枝條間
已經有群昂揚年輕人馳來， 一人的馬愉快的嘶鳴著左顧
右盼 衝了過去
在花上 在草上，擺動著馬蹄狂風般地踐踏滿地落花
嗨! 牠的鬃毛風中飛舞、鼻孔冒著熱氣!
金色陽光圍繞她們身影，影子映在清澈水面
最美的那個少女的目光中，依依不捨地散發熱望
她的矜持只是掩飾她大眼中的火花
她熱烈眼神中的陰影，流露出她內心深處的激情

三三五五映垂楊
紫騮嘶入落花去
見此踟躕空斷腸

五、春日醉漢 (改編自: 李白, 春日醉起言志)

若人生只是場夢為何會有痛苦和煩惱?
我喝到我無法在喝
終日如此
而當我不能再喝時，因為喉嚨和靈魂都滿了
我便蹣跚地走到門邊， 倒頭就睡
我醒來時聽到了什麼? 聽! 樹上有隻鳥在叫
我問他：「 春天是不是已經來了! 」
我好像在做夢
鳥兒叫著
是啊! 春天來了， 昨天晚上來的
我醉醺醺地聽著，鳥兒唱著、 笑著!
我再度斟滿酒杯大口飲盡
唱著歌, 直到月光照亮黑色的天空
當我不能唱的時候我又睡著了
春天與我何干!?
還是讓我醉去吧!

五、李白《春日醉起言志》

處世若大夢，胡為勞其生
所以終日醉，頹然臥前楹

覺來眄庭前，一鳥花間鳴
借問此何時，春風語流鶯

感知欲嘆息，對酒還自傾
浩歌待明月，曲盡已忘情

六、告別

太陽沉到山後去了， 暮色籠罩了整個山谷
一片陰影， 滿是涼意
看！ 多像銀色小舟漂浮著， 月亮在藍藍的天邊升起
我感到一陣涼風在幽暗的松林後！
小溪的歌聲在黑暗中響徹雲霄
花朵在暮色中綻放
大地吸飽了安寧和睡眠
所有的欲望都進入夢鄉
疲憊的人們踏上歸途
在睡夢中
對已遺忘的快樂和青春重新學習！
鳥兒們靜地蹲踞枝頭， 這世界睡著了！
我的松林中吹著涼風
我在這兒等我的朋友
我等著他最後的道別
我思念你
噢～ 朋友 在你身邊享受這夜晚的美
你在哪兒？ 你讓我一個人待這麼久
我抱著琴走來走去， 在長滿柔軟青草的路上
噢～ 美！ 噢～ 永恆的愛和生命的世界！
他自馬上下來， 遞給他一杯酒作為道別
他問他：「 往何處去？」 還有「 為何一定要這樣？」
他說：「 他的聲音朦朧朧的。」
你啊， 我的朋友， 世界遺棄了我， 我往何處去？
我走， 我到山裡去， 為我孤寂的心尋找安靜！
我回到家， 我的家鄉， 我再也不往遠方去了
我心安寧， 且等時刻來到
可愛的大地在春天裡到處綻放在發新綠
到處永遠可見遠處的藍光！ 永遠， 永遠！

六、

孟浩然 《宿業師山房期丁大不至》

夕陽度西嶺， 群壑倏已暝
松月生涼夜， 風泉滿清聽
樵人歸欲監， 煙鳥棲初定
之子期宿來， 孤琴候蘿徑

王維 《送別》

下馬飲君酒， 問君何所之
君言不得意， 歸臥南山陲
但去莫復問， 候雲無盡時

六. 馬勒的藝術成就

在交響樂方面：

發展了由貝多芬首創的聲樂交響曲形式（十部交響曲中有四部含聲樂：第二、第三、第四、第八），《第八交響曲》和交響聲樂套曲《大地之歌》將這種形式發展到一個高峰。

在藝術歌曲方面：

受柏遼茲影響，其藝術歌曲的伴奏與以往不同，採用管弦樂隊伴奏，創造出了具有交響風格的藝術歌曲形式。

在音樂思想方面：

他的作品所反映的思想實質，是一個唯心主義知識份子的表白，是對塵世生活所引起的緊張、煩惱的傾訴，以至於借用中國的唐詩來寄託淒涼落魄的情感，表現在作品《大地之歌》中。

在音樂風格方面：

他的交響曲中尖銳刺耳的音色，痙攣式的節奏，支離破碎的曲調，不協和音程等怪誕的形象，體現了 19 世紀末的音樂風格。

七. 參考資料

<音樂的家>

<http://www2.ouk.edu.tw/wester/composer/composer030.htm>

<Youtube>

<http://www.youtube.com/>

<維基百科>

<http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8F%A4%E6%96%AF%E5%A1%94%E5%A4%AB%C2%B7%E9%A6%AC%E5%8B%92>

