

篇名

<<馬勒作品--第一號交響曲”巨人”>>研析

作者

和小鈴 私立曉明女中 高二己班 14 號

馬勒作品研析

壹·前言

十九、二十世紀，由於人們沉溺於存在主義的探尋、理性的批判、科學主導的立論中，人性複雜面被剖析、心靈的空虛與無助被凸顯，這時偉大的音樂大師馬勒誕生了。這些背景不只影響了他，也影響了他的作品，最著名的就是**十首交響曲**，他以人生經歷、體驗不同來呈現各樂章，馬勒自己註解說：「我的一生都包含在裡面，我把我的經驗與所受的苦放進去給任何懂得傾聽的人。」(註一)所以他撰寫了一生的音樂傳記。

而與交響曲密不可分的就是他的歌曲了，他交響曲中的主題往往是歌曲中的旋律，馬勒在交響曲中，也時常加入歌曲樂章，而人聲儼然成了樂器編制的一部分，使人聲與其他樂器融成一體。

以下試從「浪漫派的流變」「馬勒的生平」來研析其作品的精妙。

貳·正文

一、浪漫派—環境形塑

01. 十八、十九世紀新古典主義

十八世紀中葉法國鼓吹自由思想，引起知識份子的醒覺，再加上科學的發明、平民的地位上升、工業的發展、貴族階級失去權力而奮起獨立運動(註二)，這些社會的改變，促成浪漫派的音樂，開始重視自己的民族特色和國民特性與精神，然後率真的表現在樂曲中，雖然在技巧與形式上承襲了古典，但內容卻大有差異，而音樂也逐漸跟文學、哲學等其他藝術發生密切關聯(註三)。

02. 二十世紀現代音樂

政治的變遷，社會與經濟的發展，使人類生活出現了變化，而音樂也隨著人們打破了傳統，出現了半音階、六全音階、十二音列，還有許多無調性音樂，在二十世紀裡頭，作曲趨向的風格、技巧皆有，不能說他就代表了二十世紀的音樂(註四)。

十八到二十世紀的浪漫主要是崇尚個人主義，尚情感重主觀的，特別強調事物的改變，使得連帶影響藝術，也因作曲家的獨立，使音樂大眾化。此外，由於作曲家常接近文學、詩和其他藝術，因此作品多趨向標題音樂。

二、馬勒的生平—人格形塑

1860年7月7日馬勒出生於波西米亞，是個釀酒場老闆的兒子，10歲那年他在家鄉舉行一場鋼琴獨奏會，隔年他被送到布拉格唸書，但唸了兩年就因為身體虛弱休學返家，在1885年，一位聽過他演奏的農場經理覺得他的天份非凡，便建議且帶他至維也納音樂院接受當時有名的鋼琴教授 **Julius Epstein** 的指導。

但在他獲得學校鋼琴比賽的冠軍後，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)。

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，他還曾為這位歌手女友寫下一組樂曲，連歌詞也一併寫成。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，以及維也納歌劇院的指揮達十年之久，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，樹大招風，使得他不得不離開維也納歌劇院。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日便過世於維也納。

他重要的作品包括多首交響曲，他的作品和聲並非很和諧，主題也變化多端起伏很大，甚至還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**)。

目前現存最長的交響曲有幾首都是馬勒的作品。在第三首交響曲便有六個樂章，而第一樂章就有45分鐘長。第八首有「千人交響曲」之稱。因為當時在慕尼黑首演時台上就是這麼多人。而有幾首交響曲樂團的規模，也較當時其他作曲家所使用的龐大。因此在音色變化、情感處理也顯得比其他作品家的作品來得不尋常(註五)。

三、第一號交響曲<<巨人>>—馬勒代表作

馬勒曾說過：「交響曲必需像這個世界，必需無所不包。」(註六)

其第一號交響曲完全是這句話的寫照，而且是他所有交響曲中表現的最樸實易懂

的。

他自己也引以自豪地說：「我的配器法之所以超乎現今或以往的作曲家，在於『清楚』。在我耳朵所聽到的聲音，我會用盡各種方法使它讓聽者清楚地聽到。」(註七)

馬勒從第一號交響曲開始，配器上的基本手法就已經成形，他的配器是大膽且直接的，他常爲了達到音響上的效果而不顧音色上的調和，色彩的變化不注重柔和的轉變，一種樂器音色的出現不是從色彩的組合中出來再回到組合中，而是直接接續在不同音色的樂器後面，這種方式使得大編制的樂器聲響能夠簡潔的進行，馬勒的音樂表達因此而顯得十分的清楚，馬勒爲了使理念清楚而具體，不容許配器上出現任何會產生干擾的雜質。

第一號交響曲還有馬勒的另一項作曲特色——歌曲性旋律；馬勒曾說過：「作曲最重要的是在於乾淨的技巧，每個聲部必須能唱。在我而言，低音管、土巴號，甚至定音鼓都必須能唱。」(註八)

第一號交響曲與大自然的脈動息息相關，充滿了自然界的神秘，而這種神秘是大家都懂的，是「只能意會、不能言傳」的妙味。

馬勒開始寫作第一號<巨人>時，只有二十四歲，是以歌曲爲骨幹寫成的，表情豐富的旋律洋溢著青年人血氣方剛的情感，表現出十九世紀浪漫主義的特色，

D 大調第一號交響曲<<巨人>>

Aymphonie No. 1 “Der Titan”

作曲年：1884-1888

首演：1889.11(布達佩斯)

巨人(Titen 泰坦)是希臘神話中的巨人族，也是從尙·保羅小說獲得靈感而作成的，這是一首謳歌田園詩情與人聲喜悅的音樂，其中有兩個樂章取用了他初期的歌曲集<<流浪年輕人之歌>>的旋律，而在各樂章之前分別附加標題。全曲分爲兩個部分”青春時代的回憶”及”人聲喜悅”共五個樂章，後來經修訂後，才成爲今日所聽到的四個樂章。

第一樂章：無盡期的青春。描寫清晨大自然的甦醒。

第二樂章：一帆風順。

第三樂章：遇難船的靠岸。卡羅畫風的葬禮進行曲。

第四樂章：從地獄到天堂。(註九)

參·結論

馬勒是一位橫跨十九、二十世紀的音樂家，所以他這首交響曲才能如此的美妙，我對他最深刻的印象就是從這首曲子開始，他以術語、表情記號、大小聲來表達他的感覺，以追求完美的個性和細膩的想法，感動人心。他在交響曲中盛入人類、宇宙與各式各樣的情念，無論聆聽任何一首馬勒的音樂都可以為我們帶來不凡的感官經驗，其變化多端的主題內容，為聆聽者帶來豐富多變的情緒反應，也可以感受到馬勒內心的掙扎，和自幼沉積於內心的不滿情緒，淋漓盡致的呈現出來。馬勒創作的十首交響曲，將十九世紀末浪漫樂派晚期的音樂，帶入嶄新里程之中，不僅在音樂形式和聲結構及音樂效果上予人耳目一新的感受，並且預示了二十世紀音樂發展的流變。

馬勒因生活在世代變遷的時代，而創造了很多的奇蹟。馬勒說：「我所構思的交響曲，將是人類聞所未聞的作品，這是我一生最偉大的事業，不論形式或內涵的原創性，都是難以形容。」(註十)馬勒對曲子的用心，從曲子就能感覺的出來，他以圓潤的手法、豐富的想像力、閱讀文學、細膩的質感與音色，使曲子到達完美，而父母從小的栽培，加上不放棄的精神，終於在 1888 年擔任布達佩斯的音樂總監，之後又擔任維也納管絃樂團首席指揮，使他一生達到最巔峰，也促成他偉大作品的誕生。

肆·引註資料

註一：cdhi.audionet.com.tw/title/mahler/MahSym1.htm - 11k -

註二：西洋音樂史與風格 p266 全因出版社

註三：古典音樂 400 年的浪漫派的巨星 p2

註四：西洋音樂史與風格 p350 全因出版社

註五：www.iis.sinica.edu.tw/~jhwang/music/mahler_1.html - 2k -

註六：cdhi.audionet.com.tw/title/mahler/MahSym1.htm - 11k -

註七：cdhi.audionet.com.tw/title/mahler/MahSym1.htm - 11k -

註八：cdhi.audionet.com.tw/title/mahler/MahSym1.htm - 11k -

註九：古典音樂 400 年的浪漫派樂曲分析 p303.304.

註十：古典音樂 400 年的浪漫派的巨星 p224

