

第一章 緒論

馬勒(Gustav Mahler, 1860-1911)在 1904 年首演完《第五號交響曲》(*The Fifth Symphony*, 1901-1902 年)時，曾脫口而出：「《第五號交響曲》是一部受詛咒的作品，沒有人能了解它。」¹

近一百年後，當戈巴契夫(Mikhail S. Gorbachev, 1931-) 1991 年 12 月首次在莫斯科聆聽馬勒《第五號交響曲》之音樂會演出，他在《我最後的時光》(*My Final Hours*)文章中，回憶當時聽完音樂會後之感想：

偉大的音樂表達了對哲學的深思及真理的探索，在這首特別的交響曲中，它有幾個樂段是如此地震撼著靈魂的最深處，特別是第一樂章，大提琴與中提琴一同拉奏的那一段，它是極度強烈且動人的。馬勒音樂中所有的熱情與掙扎，使我感覺到它與我們改革時期的處境有些貼切。²

馬勒無法料到的是，首演當時他認為受詛咒、無人能了解的作品，卻在一百年後，深深觸動蘇聯最後一位總統的內心，特別是馬勒的音樂在俄羅斯並不受到歡迎，這一點戈巴契夫在文中亦有提到。

另一方面，戈巴契夫又繼續談及他在馬勒《第五號交響曲》中獲得的體會：

你如果聽整首音樂，你可以聽到生活與死亡的主題。在他的音樂中，有著光明與悲劇性掙扎的黑暗相對抗。生活總是充滿了衝突與對立，但是如果沒有這個，就不是生活了。而馬勒就是有能力可以捕捉到人類處境的樣貌。³

---

¹ Alma Mahler, *Gustav Mahler: Erinnerungen und Briefe* (Amsterdam: Bermann-Fischer, 1949), 336.

² 出自 Mikhail S. Gorbachev, “*My Final Hours*,” *Time Magazine* (1992), 42.

³ Ibid.

這是他在蘇聯就任總統的最後一段時間，聽到馬勒的《第五號交響曲》，也是他第一次在俄國聽到馬勒的音樂。或許是與他本身政治的處境相貼切，戈巴契夫深刻體會馬勒音樂中蘊藏的強烈情感，並且瞭解馬勒音樂的內涵與本質。生死議題，是馬勒一生中不斷苦思並追尋的答案，而馬勒思索人生後寫下的每一部交響曲，都代表著他生命中的每一刻對於生命的掙扎與體會。也因此生活與死亡、光明與黑暗，這些生命中種種的衝突、對立，都反映在其音樂創作中，成為馬勒音樂背後隱含的重要思維。馬勒音樂裡深刻的人性，震撼了戈巴契夫的內心，其回憶錄深刻記載馬勒《第五號交響曲》在一位國家元首心中留下的感動。

在德國，2002年9月7日，也就是《第五號交響曲》完成創作的一百年後，指揮家拉圖(Simon Rattle, 1959-)接任柏林愛樂管絃樂團音樂總監後的第一場對外音樂會，他選擇馬勒的《第五號交響曲》作為這場具指標性、重要意義音樂會的演出曲目。當他接受英國樂評家肯揚(Nicholas Kenyon)的訪問，對方問他為何選擇這首作品作為曲目，他解釋道：「我們需要一個大的慶典，不僅向前看、也向後看，汲取以前既有的東西。這就像是一種偉大的傳統以及我們的目標，兩者之間有點令人害怕的結合。而這絕對不是一個停滯在其皇冠上的樂團。」⁴

拉圖清楚點明了所以選擇《第五號交響曲》作為這場歷史性音樂會曲目之因。這首交響曲在馬勒十首交響曲中，被標示為一個跨越至新的創作時期的指標性之作，它包含了馬勒的傳統與創新，隱含了繼往開來的概念在其中。就連馬勒自己都說過：「很清楚的，我在過去創作前四首交響曲時所獲得的經驗，卻使我在這首曲子中感到氣餒，因為

---

⁴ “Simon Rattle in conversation with Nicholas Kenyon,” *Simon Rattle Berliner Philharmoniker Mahler Symphony no.5 and Adès Asyla*, EMI 2003, DVD.

一個完全新的風格需要一個新的技巧。」⁵ 正因為《第五號交響曲》標示著馬勒心中欲跨越的舊框架與新創作理想，也因此拉圖從馬勒十首交響曲中挑選了《第五號交響曲》，絕非偶然！這正是拉圖接掌柏林愛樂管絃樂團後對自己及樂團的期許，這裡，宣示了一位頂尖樂團指揮家在馬勒《第五號交響曲》中體會到的作品重要意義與價值。

在台灣，2004-2005 年，也就是馬勒《第五號交響曲》首演後的一百年，國家交響樂團籌辦了「NSO 發現馬勒系列」十場音樂會，這是馬勒深不可擋的魅力所在，也是一股新潮流。順應了從 1960 年代以後歐美產生的馬勒效應，台灣也有越來越多的馬勒迷存在。甚而，同一時間，台北愛樂電台「愛樂陣線」節目亦舉辦了「馬勒迷」系列活動。

⁶我當時思考：為什麼，音樂史上這麼多的偉大音樂家，而馬勒會是少數吸引大群專屬樂迷的音樂家之一，這麼多人深受馬勒的音樂所感動，那麼，他的音樂究竟偉大在哪？

當我親自置身中正文化中心偌大的音樂廳中，聆賞一場又一場的馬勒交響曲音樂會。我逐漸了解：馬勒的音樂絕對不是聽著他人嘴裡說著對它的感動，便可以領會他音樂中的魅力之處，而是當你親自置身在瑰麗雄偉的管絃樂音響樂海中，你才能真正體驗到他音樂之偉大。當我初次聽到《第五號交響曲》，我的內心受到震盪、感動，久久不能自己，那一刻，開啟了我欲解開馬勒《第五號交響曲》音樂之謎的契機。

時代跟社會文化背景造就一位音樂家，要談馬勒的音樂，不能不談十九世紀末的歐

---

⁵ 這是馬勒於 1911 年所寫下的信件內容。在經歷對本曲不斷的修改之後，他提出此說法，展現內心對於《第五號》的深刻感觸。參考 Knud Martner, ed., *Selected Letters of Gustav Mahler*, trans. Eithne Wilkins, Ernest Kaiser, and Bill Hopkins (London: Farber, 1979), 372.

⁶ 可參見台北愛樂電台網址 <http://www.e-classical.com.tw/prtfamily/program/classic/line/story.asp#02>。

洲社會。世紀末(*Fin-de-Siècle*)⁷的不安情緒及對未來的恐懼，強烈佔據當時代人們的心。

我們由指揮家殷巴爾(Elinhu Inbal, 1936-)的談話中，可看出馬勒音樂與時代的關係：

馬勒的音樂表現了當時的問題性和時代性，同時也展現了他個人的內在。在他的音樂裡反映了十九世紀末的頹廢風氣與當時世界的淒苦，也飄散著奧地利帝國夕陽的氣氛。他的音樂是他內在糾葛的表現，展現它與外在世界之爭鬥。⁸

同時世紀末氛圍亦深深影響馬勒的思維，投射在他的交響曲音樂中：

馬勒交響曲是對於世紀末不安情緒的回應。因為外在環境對精神的壓迫，馬勒的音樂很自然的呈現出面對無情且激烈打擊的大聲吶喊。並在這情況下，回憶他所懷念的過去時光，將未來寄託在不可知的世界。⁹

那風起雲湧的時代造就了當時藝術的轉型，包含文學、美術、音樂等藝術領域都深受時代的影響，體現世紀末的動盪不安，要談清楚影響馬勒創作的時代、社會背景以及各藝術領域之間的牽扯、影響，恐怕不是一年、兩年的時間可以研究清楚的。

身為一位音樂學研究生，我想我能做的，是就我目前所受到的音樂學術訓練，深入馬勒音樂之中，了解馬勒在音樂上的表現與貢獻。至於世紀末對於馬勒音樂創作的影響，我想待來日有機會再進一步研究時代與馬勒音樂之間的關係。

對馬勒而言，世紀的交替同樣標示出他創作生涯上的轉捩點。《第五號交響曲》是馬勒跨越到二十世紀後的第一部交響曲，亦是馬勒由少年魔號時期跨越到呂克特時期的

---

⁷ 「世紀末」這個名詞在歐洲人文歷史上專指十九世紀末，當時歐洲文化正從過度成熟的頂峰慢慢衰落下來，雖然人民生活環境不差衣食無缺，但是精神上卻處於莫名的恐懼之中，表現惶惶不安的情緒。

⁸ 喜多尾道冬，殷巴爾談馬勒的交響曲，《全音音樂文摘》第十一卷第八期(八月號，1987)，94。

⁹ 劉岷渭，《昂然挺立在世紀末日之後馬勒第一號交響曲—巨人》(台北：音樂時代文化，2005)，11。

代表交響曲，從很多方面來看，音樂都與前面階段有所不同。同時，創作《第五號交響曲》期間馬勒認識阿瑪(Alma Maria Schinder, 1879-1964)，並且與她結婚，開啟他生命中一個嶄新的階段。這一連串的事件都標示著《第五號交響曲》背後蘊含特殊的創作背景，也呈現馬勒十幾年交響曲創作生涯中，一個重要的轉變階段。

綜觀以馬勒為主題之論著，國內中文資料並不多。若有，則多屬於符合大眾口味之音樂賞析出版品，著重於描繪馬勒生平及其所處時代，音樂部分僅對各部交響曲及歌曲作品作初淺的分析工作。然以馬勒作品之龐大複雜性，此類書籍之分析解說，完全不足以深入了解馬勒創作之音樂內涵，實為可惜。

而就國外學者之研究出版品來看，相關馬勒之研究不在少數，如：德國音樂學者佛羅斯(Constantin Floros, 1930-)與阿多諾(Theodor W. Adorno, 1903-1969)、法國學者米歇爾(Donald Mitchell, 1925-)及葛拉朗吉(Henry-Louis de La Grange, 1924-)等人之研究，皆為了解馬勒音樂十分重要之著作，然翻成英文版本者並非全數。且各學者著眼點皆不同，舉例而言：佛羅斯的《古斯塔夫 馬勒：交響曲》(*Gustav Mahler : The Symphonies*)著重將馬勒所有交響作品，作概略背景介紹及音樂結構分析。¹⁰而米歇爾三本重要馬勒著作為《古斯塔夫 馬勒：早期》(*Gustav Mahler : The Early Years*)、《古斯塔夫 馬勒：少年魔號時期》(*Gustav Mahler : The Wunderhorn Years : Chronicles and Commentaries*)及《古斯塔夫 馬勒：生活與死亡之歌曲與交響曲》(*Gustav Mahler : Songs and Symphonies of Life*)

---

¹⁰ Constantin Floros, *Gustav Mahler: The Symphonies*, trans. Vernon Wicker (Aldershot: Scolar, 1994).

and Death),¹¹皆為深入探討馬勒音樂內涵之著作，卻獨缺《第五號交響曲》—《第七號交響曲》關於馬勒中期創作階段之論著，實為遺憾。雖然作者之後有出版探討馬勒《第五號交響曲》之文章，然僅就部分議題提出作者獨特觀點。¹²至於葛拉朗吉關於馬勒之論著，則著重提供馬勒傳記方面完善資料，為研究馬勒不可或缺之工具。¹³而阿多諾則對馬勒各交響曲樂章提供個人獨到見解及評價，其看法亦在馬勒研究領域佔有一席之地。¹⁴這些學者大師的看法若能交互探討之，相信對於我們這些欲了解馬勒音樂之後輩晚生，必然具備相當的價值性及意義。

因此本論文將在咀嚼各方學者見解後加以整合，並綜合相關馬勒之傳記性質及書信論著，以期對馬勒的《第五號交響曲》作多方的探討與了解。

憑藉以上之研究基礎，這篇論文將著重於探究《第五號交響曲》的音樂內涵與創作手法，了解馬勒的音樂理念在這首交響曲中的體現；特別是其中複雜的結構與主題預示、發展情形，將是筆者研究之重心。此外《第五號交響曲》在馬勒交響曲中所標示出的新方向與新技巧，亦是筆者所關注的議題，了解《第五號交響曲》在馬勒創作中的地

---

¹¹ 此三本論著分別為 Donald Mitchell, *Gustav Mahler: The Early Years*, rev. and ed. Paul Banks and David (Berkeley: University of California Press, 1980).及 Donald Mitchell, *Gustav Mahler: The Wunderhorn Years: Chronicles and Commentaries* (Berkeley: University of California Press, 1975).以及 Donald Mitchell, *Gustav Mahler: Songs and Symphonies of Life and Death* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1985).

¹² 參考“Eternity or Nothingness? Mahler’s Fifth Symphony,”in *The Mahler Companion*, ed. Donald Mitchell and Andrew Nicholson (Oxford: Oxford University Press, 1999), 236-325.

¹³ 參考 Henry-Louis de La Grange, *Gustav Mahler : Vienna: The Years of Challenge 1897-1904* (New York: Oxford University Press, 1995).以及 Henry-Louis de La Grange, *Gustav Mahler : Vienna: Triumph and Disillusion, 1904-1907* (New York: Oxford University Press, 1999).

¹⁴ 參考 Theodor W. Adorno, *Mahler: A Musical Physiognomy*, trans. Edmund Jephcott (Chicago: University of Chicago Press, 1992).

位，也將有助於了解馬勒整體交響曲創作的發展與演變。另一方面，《第五號交響曲》進入絕對音樂作品，多數學者僅提出至此進入一個新的創作階段，在交響曲與歌曲關係上作一籠統淺略說明，卻忽略深入探討交響曲與馬勒歌曲作品之間的關係。因而探討馬勒《第五號交響曲》與同時期歌曲創作之關係，亦是筆者將深究之一重點。

本論文共分五章，第一章為緒論，探討促使筆者研究此作品之動機，並呈現研究議題。第二章探討《第五號交響曲》的創作背景，其中將從幾個部分了解這部作品的背景：(一)研究馬勒創作《第五號交響曲》前後的人生經歷，了解影響此作之外在環境與內在心理因素，突顯「生活與死亡」概念對此作的影響；(二)從《第五號交響曲》標題的摒棄，看馬勒對標題音樂及絕對音樂的思考；(三)了解《第五號交響曲》首演及修改情形。第三章將整理歌曲素材在《第五號交響曲》中的運用情形，了解歌曲在《第五號交響曲》中地位的轉變。第四章將分別探討《第五號交響曲》各樂章，包含結構、主題的分析與創作手法運用情形，並深入探討各樂章值得探究之議題。第五章為結語，歸納《第五號交響曲》創作中呈現之主要手法，並標示出《第五號交響曲》在馬勒交響曲中之地位。