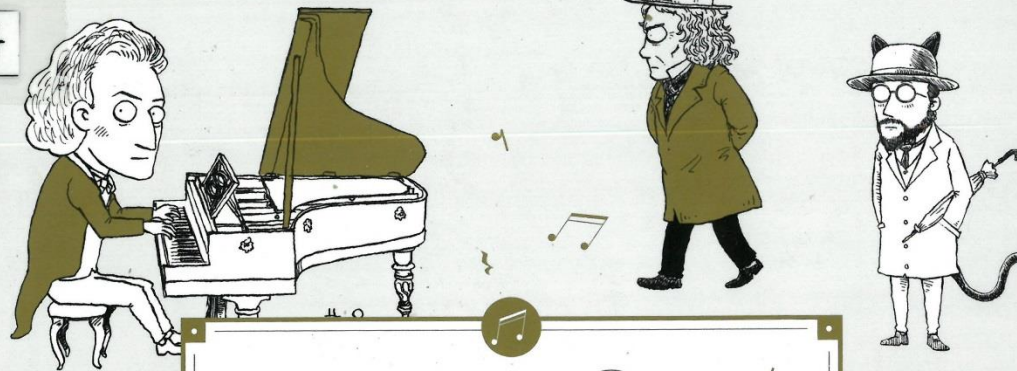

Hello! Classic

寫給年輕人的 古典音樂小史

連乖戾的貝多芬都萌得不要不要！
認識30位作曲大師的快樂指南

漫畫Q版

洪允杓 喜喜豆 著
林芳如 譯

SFOB3392

華格納的光與影

馬勒：包含整個世界的交響曲

史特勞斯：管弦樂法達人

華格納有許多追隨者。他的影響力透過布魯克納，延續到馬勒身上，馬勒的好友史特勞斯的歌劇也帶有華格納的傳統色彩。特別的是，雖然這兩個好朋友都是當代人氣旺盛、能力卓越的音樂家，但在很多方面都截然不同。馬勒是華格納鄙視的猶太人，五十一歲便過世。史特勞斯則很長壽，在喜愛華格納的希特勒統治下官運亨通。馬勒以火爆、不好相處聞名，史特勞斯則是個溫柔親切的人。這兩名天才雖是好友，但共通點和相異之處極為鮮明，他們的人生和音樂因此更加精采、極端，令人感到心痛、惋惜，卻都美麗。

Gustav Mahler

古斯塔夫·馬勒 (1860年7月7日~1911年5月18日)

在波希米亞出生的奧地利作曲家兼指揮家。雖是受到差別待遇的猶太人，但是靠與生俱來的熱情和推動力，以實力突破難關。在三十七歲這個年紀，爬上指揮家的最高地位——維也納歌劇總監。創作十幾首交響曲、聯篇歌曲《大地之歌》(Das Lied von der Erde)、聲樂曲等，雖然生前未能大受歡迎，但他的音樂如今重新獲得高度評價，深受眾人喜愛。

Richard Georg Strauss

理查·蓋歐格·史特勞斯 (1864年6月11日~1949年9月8日)

德國作曲家兼指揮家，繼華格納之後最優秀的作曲家之一。具衝擊性的歌劇《莎樂美》(Salome)與《艾蕾克特拉》(Elektra)受到全球的矚目，非常成功。雖然他在納粹政府位居高位、負責柏林奧林匹克運動會音樂等，在希特勒統治時期的事蹟應當受到譴責，但他平常顯露的非政治傾向、被動地反抗反猶太主義，讓他在戰犯審判中被判無罪。史特勞斯另留下了交響詩《查拉圖斯特如是說》(Also sprach Zarathustra)、《阿爾卑斯交響曲》(Eine Alpensinfonie)與歌劇《玫瑰騎士》(Der Rosenkavalier)等作品。

古斯塔夫 馬勒

Gustav Mahler
1860-1911

Wenn dein Mütterlein

Wenn dein Mütterlein
tritt zur Tür herein
und den Kopf ich drehe,
ihr entgegen sehe,
fällt auf ihr Gesicht
erst der Blick mir nicht
sondern auf die Stelle,
näher nach der Schwelle,
dort, wo wurde dein
lieb Gesichtchen sein.
Wenn du freudenhelle
trätest mit herein,
wie sonst, mein Tochterlein.

Wenn dein Mütterlein
tritt zur Tür herein
mit der Keuze Schimmel,
ist es mir, als immer
kämst du mit herein
huschtest hinterdrein,
als wie sonst ins Zimmer!
O du, des Vaters Zelle,
ach, zu schnell
erlosch'net Freudenschein!

你的母親...

當你母親
打開門進來時
我轉過頭
但是妳母親的臉
我無法將目光轉移過去
我凝視的地方是
門檻附近
那裡曾有妳那
漂亮的小臉龐
妳一離開卻又高興地
走過來時
妳的臉出現的那個地方，我的女兒啊

妳母親
手上拿著蠟燭
打開門進來時
我總是覺得
妳也一起
跟在媽媽後面吱吱喳喳
一如往常地進來房間
噢...妳，爸爸的牢房
啊...到那之間
就消逝的喜悅之光啊

——馬勒替普里德里西·呂克特
(1788-1866) 的詩作曲的
《悼亡兒之歌》(Kindertotenlieder) 節錄。

1898年奧地利首都維也納美泉宮

陛下肯定
也會說樂長取得
良好的成果。

演奏
水準變高，

觀眾或輿論
好評如潮。

但是，

聽說團員不合，
鬧哄哄的。

樂長好像逼得太緊了...偶
爾也需要溫柔地對待他人
吧？

我不同意！

歌劇團的狀態還是很糟糕。
想要整頓的話，就需要更多的
紛爭和衝突！

以後歌劇院要是門羅
雀，安靜得連一點騷動
或衝突都沒有的話，

到時您再向我
興師問罪。

馬勒是個性格火爆的人。

果然跟傳聞中
一樣。

那就繼續
麻煩您了。

怒火中燒

在三十七歲時赴任維也納愛樂樂團長。

另一方面，努力作曲，總共留下十首交響曲。

把我們耳熟能詳的法國童謠〈雅克弟兄〉(Frère Jacques) 改成沉悶的小調來用。

*Frère Jacques：台灣改編成〈兩隻老虎〉這首歌

此後，作為指揮家，享譽盛名。

雖然因為果敢改編、重新詮釋貝多芬、舒曼等人的作品，惹惱了部分觀眾...

《第一號交響曲》—泰坦 (Symphony No.1 "Titan") (1887年二十七歲)

雖然首演失敗了，但在此碌的指揮生活中，他在鄉下準備了一間小屋專心作曲。

《第二號交響曲》—復活 (Symphony No.2 "Resurrection") 1895年3月

該年，二十三歲的弟弟奧托 (Otto) 舉槍自盡。

《第三號交響曲》(Symphony No.3) —1898年

第四章特別使用了幾句尼采的《查拉圖斯特拉如是說》。

《第四號交響曲》(Symphony No.4) — 1901年首演

1901年11月馬勒遇到命中注定的女人愛爾瑪·辛德勒 (Alma Schindler)

1902年3月兩人結婚。

《第五號交響曲》(Symphony No.5) (1904年)

1902年11月大女兒瑪莉亞 (Maria) 出生。

關於還想像自己的葬禮演奏出來的這首曲子...

相反地

1904年二女兒安娜(Anna)出生。

但從這時候開始，愛爾瑪對婚後生活感到不滿。

《第六號交響曲》—悲劇(Symphony No.6 "Tragische") (1904年)

融合古典形式美和創新元素的傑作。

我的夢想
我的才華
都跑去哪兒了?

1904年夏天

老婆，我做好藝術歌曲了。妳聽聽看。

呂克特的詩...

你瘋了嗎?

因為猩紅熱，1833年德國詩人呂克特失去了九男一女中唯一的小女兒。

中國元後，猩紅熱又帶走他的四歲小兒子恩斯特(Ernst)...

六個月內寫了425首詩，撫平傷痛。

她三歲。

費里德里西·呂克特

三年後預言般經歷了大女兒瑪莉亞因為猩紅熱過世的可怕事件。

《悼亡兒之歌》
費里德里西·呂克特 著

馬勒替其中五首加了音樂。

但是愛爾瑪無法理解...

三年後預言般經歷了大女兒瑪莉亞因為猩紅熱過世的可怕事件。

可憐的恩斯特，

名字跟我弟一樣。

把孩子健康養大的父母怎麼有辦法做出那種音樂?

這是我弟的故事

《第七號交響曲》—夜之歌(Symphony No.7 "Nachtmusik")

描寫過去的浪漫主義的曲子!

清澈、細膩又感人的曲子

馬勒過坎者

布魯諾·華爾特 (Arnold Schönberg)

荷白克

《第八號交響曲》—千人交響曲(Symphony of a Thousand)

1910年首演

第一部分歌詞：(求造物主聖神降臨)(Veni, Creator Spiritus)

第二部分歌詞：歌德的《浮士德》(Faust) 第二部最後的場景

規模驚人的演奏、合唱團

主題是他生平掛在嘴邊的「給予救贖的愛」。

1907年馬勒的生活開始出現危機。

猶太人下台!

3月31日
辭去維也納歌劇院之職

7月5日失音大女兒瑪莉亞。

緊接著被診斷心臟瓣膜異常。

禁止運動、過勞!

12月離開維也納，赴任紐約大都會歌劇院指揮。

1910年夏天，待在作曲小屋的馬勒收到寄錯的信。

那是年輕人葛羅培斯(Walter Gropius)寄給妻子愛爾瑪的信。

我已經跟愛爾瑪陷入熱戀。

寄了叫她離婚的信。

九年後創立「包浩斯」(Bauhaus)

結果愛爾瑪離開馬勒，

我沒有妳我就活不下去。

這件事帶給馬勒無法挽回的傷害...

1910年10月底被診斷出敗血性咽喉炎發燒症候群。

原因是過勞、壓力大

始終沒有康復，在維也納過世。

葬在深愛的大女兒墓旁。

於馬勒死後發表。

已完成的《第九號交響曲》和未完成的《第十號交響曲》

1911年5月18日