

馬勒“流浪青年之歌”簡介

陸明世改譯

“We know today that he was one who was destined to be lord and leader
; one whom we must follow. It was a duty to combat for him. It is a joy to
be certain of his victory”
Paul Stefan

流浪青年之歌 (Lieder eines Fahrenden Gesellen)
) 是馬勒開始表現自我的一首歌曲。他的“悼念亡兒之歌”“大地之歌”都是後期浪漫派的代表作。在德國歌曲史上有其獨特的地位。

馬勒首創以管弦樂伴奏的歌曲。運用了交響樂渾厚的樂想及深切動人的說服力，擴展了日益狹窄由鋼琴伴奏的歌曲。馬勒爲了使他的音樂有更多的人能了解，廣泛地採用德國古典樸實的民謠。

在作曲法上，馬勒更借着頻繁的轉調，複合拍子的應用，及瘋狂的節奏來製造情感的高潮，表現強烈明暗的對比。可說是集舒伯特的溫柔及華格納的磅礴於一身。

馬勒融交響曲與歌曲於一爐。藉著最原始最真摯動人的入聲表現他暗淡的憂愁及大自然的喜愛。“青年流浪之歌”第二曲的旋律後來用進了他的第一交響樂（巨人），“大地之歌”更直接以入聲代替了樂器，寫下了深刻的哀愁及狂笑的音樂。

流浪青年之歌由四曲組成。“當我愛人出嫁時”是那般悲淒的憂鬱。“今晨走過原野”明朗的調子反襯出他的惆悵。但再也忍受不了，壓抑不了他的失望與痛苦；悲壯激昂，狂野粗暴地唱出了“我有炙熱的小刀”但終於歸於安息，回到了大自然的寧靜與和諧“那對碧眼”結束了本曲。

解說：

第一曲：“當我愛人出嫁時”（Wenn mein Schatz
Hochzeit macht）

！你能告訴我嗎？親愛的，為什麼是蒼白的，
這些薔薇？

更爲什麼在那邊山谷裡，天藍色的紫羅蘭會自
己枯萎？

.....

爲什麼我自己會落得那麼頹唐？

爲什麼我心愛的兒會把我一個人丟在世上？

（海涅）

一開始，木管樂器奏出稍快的導句，2/4 拍子，
間一小節以三連音出現；

男中音徐緩憂鬱地唱出

“Wenn mein Schatz Hochzeit
macht,
Fröhliche Hochzeit macht
時，
時，

Hab'ich meinen traurigen Tag! 悲哀搗碎我心
胸！

開始的短句不時穿插其間。調子一再轉移，拍子也由 2/4 轉成 6/8 展開了哀傷淒涼的感情。

“Gehich in mein Kämmerlein,
間，
間，

Dunkles Kämmerlein 灰暗無光的小
房間

Weine, Wein'um meinen Schatz 想念著她
Um meinen lieben Schatz! 想念著可愛的
她而

雙簧管，法國號及鐵琴奏出上行的導句，單簧管表現出優美輕快的主題，似乎浸沈於甜美的回憶。

“Blümlein blau! Blümlein blau! 藍花，藍花
Verdorren nicht! Verdorren nicht! 別凋謝，別凋
謝

Vöglein süß! Vöglein süß! 小鳥用溫柔，
甜美的聲音

Du singst auf grüner Heide. 在綠野中婉轉
歌唱

Ach! wie ist die Welt so schön! 啊！這世界多
美！

Ziküth! Ziküth! Ziküth! 吱吱！吱吱！
吱吱！

但只是更痛苦了。樂曲回到原來悲痛傷感的旋律弦
樂器溫和地支持著，加深了憂鬱的氣息。

Singlet nicht! Biühet nicht! 別唱小鳥！別
開花！

Lenz ist ja vorbei! 春日已遲暮！
Alles Singen ist nun aus! 所有歌聲已消

Des Abends, wenn ich schlafen geh,
Denk ich an mein Leide!

逝。
日暮，當我就眠時，
只有煩惱填我胸。

第二曲：今早走過原野（Ging heut' Morgen übers Feld）

「我亦願意讚美這神奇的宇宙，
我亦願意忘却了人間的憂愁，
像一隻沒牽掛的梅花雀
清朝上唱歌，黃昏時跳躍
假如她還在我身旁」

這歌曲的旋律後來編進了他第一交響樂，輕快明朗的情調與前後兩曲成為奇妙的對比。洋溢着樸實的民謠風味。

長笛短笛輕快短促的襯着：

"Ging heut' Morgen über Feld,
Tau nech auch den Gräsern hing
Sprach zu mir der lustige Fink,
Guten Morgen! Ei, du! Gelt?
Wird's nicht eine schöne Welt?
Schöne Welt? Zink? schön und flink!
Wie mir doch die Welt gefällt!

今早走過原野，
草葉含露；
快活的鶯鳥
向人語：
「早安！喂！
你怎麼說？
這個世界不
很美嗎？
多妙！呼！
呼！
我覺得非常
愜意呢！」

Auch die Glocken blum' am Feld,
Hat mir lustig, guter Ding,
Mit dem Glöchen, Klinge, Kling,
Ihnen Morgengruss geschellt:
Wird's nicht eine schöne Welt?
Kling, Kling, Shönes Ding!
Wie mir doch die Welt gefällt!

野裡的風鈴
草也一樣，
快活親切地
打招呼；
叮噹叮噹搖
着鈴
向人請早：
「這個世界不
很美嗎？
叮噹叮噹多
妙啊！
我覺得非常
愜意呢！」

這段旋律一再反覆著，豎笛奏出旋律而由大提琴稍慢地模仿襯托着。但已開始埋下了哀愁的氣息。接着管弦樂借著不透明的轉調烘托日出的情景，最初的旋律（譜4）加以巧妙地展開。藉着鼻音與喉

音更圓潤地

"Und da fing im Sonnen schein
Gleich die Welt zu funkeln an,
Alles Ton und Farbe gewann!
Blum' und Vogel, gross und Klein!
Guten Tag! Ist's nicht eine schöne Welt?

然後世界受到陽光普照
一齊開始閃耀，
全部充滿聲音與色彩
花與小鳥，
大與小的
早啊！這
世界不很美嗎？

Ei, du! Gelt? Eine Schöne Welt?
Nun fängt auch mein Glück wohl an,
以豎琴為中心的旋律，弦樂下行配合著，再問了一次：

喂！你怎麼說？是的世界真美麗！

沒有人像馬勒那樣喜愛現世與大自然了，但面對著可怕的事實，心頭一沈，懷疑地問着，

"Nun fängt auch mein Glück wohl an,
如今我的幸福也會來臨否？

以豎琴為中心的旋律，弦樂下行配合著，再問了一次：

"Nun fängt auch mein Glück wohl an?
如今我的幸福也會來臨否？

音樂充滿着孤寂，絕望和那種無可奈何的悲吟。

白天和黑夜的胸懷，
一種喜悅已飛往天外；
初春、盛夏和嚴冬給我的心頭，
堆滿了悲哀。但是那歡悅，
噢！永不再有——永不再有（雪萊）

第三曲：我有炙熱的小刀（"Ich hatt' ein glühend Messer,）

一股強烈無名的力量從他胸腔裡爆發了，噴出積蓄在他心中的苦悶。

管弦樂激昂強烈的導句，給人一種尖銳的印象。

男中音滿腔熱血，像是吶喊地：

Ich hatt' ein glühend Messer
Ein Messer in meiner Brust,
O weh! O weh! Das schneid't so tief

我有炙熱的小刀，
一口小刀在我胸中，
嗚呼，嗚呼，它插得很深

In jede Freud' und jede Lust,
在所有的歡樂與希望上

它插得那麼
 慘且深！
 Ach, was ist das für ein böser 啊！它是多
 Gust! 麼兇惡的客
 人，
 Nimmer hält er Ruh', nimmer hält 無休
 er Rast! 息時，無安
 息時！
 旋律重覆著，到達瘋狂的邊緣；爆發了
 "Nicht bei Tag, nicht bei Nacht, 不論白天或
 晚上，
 Wenn ich Schliefe! 即使在我睡
 眠時，
 音樂發展到最高潮，管弦樂奏出最初導句的再現，
 大小調的并用，漸弱，漸慢吟出了幾乎是無息的
 O weh O weh! 嗚呼！嗚呼！
 在這前半段裡表現出馬勒獨特瘋狂性的節奏。
 樂想突然一轉，變得陰沉又憂鬱；長笛柔和地導出
 Wenn ich in die Himmel seh, 當我仰望蒼
 穹時，
 Seh ich zwei blaue Augen stehen! 我會看到兩
 隻碧眼！
 Wenn ich im gelben Felde geh, 當我走過黃
 色的原野時，
 Seh ich von fern das blonde Haar 我會看到那
 金黃色的頭
 髮。
 加上弱音器的小提琴重覆迅速地顫奏著，幽幽寂寂
 的孤獨著。
 音樂又逐漸進入了高潮，含著哀愁，又忍不住憂悶
 Im Winde weh'n! O weh! O weh! 隨風飄動，
 嗚呼！嗚呼
 Wenn ich aus dem traum auffahr 當我從夢中
 醒來時，
 Und höre klingen ihr silbern 我會聽到她
 Lachen, 白銀似的笑
 聲，
 Ich wollt', ich läg' auf der schwarz- 但願
 en Bahr' 我能躺在黑
 棺中，
 Könn't nimmer die Augen auf ma- 不須再睜開
 chen! 這眼睛！
 但狂野也維持不了多久，逐漸消失了，變得低弱，
 微渺，
 第四曲：那對碧眼（Die zwei blauen Augen）
 暴風雨後的寧靜，壓抑了哀傷，回到大自然，不太
 傷感而神秘的憂愁。

男中音悲痛地唱出
 Die Zwei blauen Augen von meinem Schatz
 我愛人的那對碧眼，
 Die haben mich in die weite Welt geschickt
 把我趕到那茫茫的世界裡，
 Da musst' ich Abschied nehmen vom allerlie-
 bsten Platz
 現在我必須離開無比地熱愛着的地方。
 O Augen blau, warum habt ihr mich angeblickt?
 哦，那對碧眼啊！為什麼盯住我？
 Nun hab ich ewig Leid und Grämen! 煩惱與悲哀
 永遠是我的！
 速度稍慢後低音大提琴平穩地引出：
 Ich bin ausgegangen in stiller Nacht 我在寂靜的
 夜裡，
 Wohl über die dunkle Heide, 踏上暗淡曠
 野的旅途，
 Hat mir niemand ade gesagt, 沒有人向我
 告別，
 Mein Gesel war Lieb' und Leide! 與我同伴的
 只有愛與煩
 惱！
 調性逐漸不安地移轉着，接著豎琴精巧地流轉，男
 中音柔和，滿懷希望地唱出。
 "Auf der Strasse steht ein Linden- 路邊有一棵
 baum 菩提樹，
 Da hab' ich zum erstenmal im Sch- 我始得安息
 laf geruht! 在夢中，
 Unter dem Lindenbaum! 在菩提樹下！
 Der hat seine Blüten über mich ge- 菩提樹在我
 schneit, 身上落花如
 雪，
 Da wusst' ich nicht, wie das Leben 我忘却了人
 tut, 間俗世
 Wer alles, alles wieder gut! 一切，所有
 一切都變成
 好的，
 Ach, alles wieder gut! 啊！一切都
 變成了好的，
 這段旋律是由民歌改過來的，後來那用進了第一交
 响樂第三樂章的中間部。
 "Alles, alles" Lie b und leid 一切，一切
 ！愛與煩惱
 Und Welt und Traum! 與世界與夢！
 都變成好的！
 最後，豎琴、長笛、單簧管柔和，甜靜地結束了這
 歌曲。