

浅析马勒的交响曲《大地之歌》的 创作背景及音乐感受教学

张 一

(云南大学艺术与设计学院 云南 昆明 650091)

【摘要】《大地之歌》是作曲家马勒创作的一部交响乐作品。通过学习,我们了解到它的创作背景,运用了中国诗词作为唱词,六个乐章分别体现了不同的感情色彩及艺术特色,完整表达了马勒对爱情、亲情、命运的深刻理解。

【关键词】大地之歌; 音乐感受; 中国诗词

一、马勒和《大地之歌》

古斯塔夫·马勒是《大地之歌》的作曲家,他是奥地利著名音乐家。他考入奥地利维也纳音乐学院,并开始学习钢琴和作曲。毕业后曾在多家大型歌剧院担任指挥,先后创作了艺术歌曲、交响乐、合唱等大家耳熟能详的音乐作品。在汉堡歌剧院工作期间,他专心于作曲,完成了中央第一号交响曲和“少年学习魔法号角”。《大地之歌》具有独特的艺术创作表现技法、极强的艺术文化表现力和神秘的东方意蕴,受到世界各国的广泛认可与关注。作为德奥交响音乐的伟大作曲家和交响乐作曲家最后一个继承者,马勒积极地作用并发展了晚期浪漫自由主义的传统,并将自己多愁善感的心情、无穷无尽的激情以及对国家自然风光、人类的爱情、死亡的种种生活感悟都寄托在我们音乐艺术创作过程之中,将交响乐作品创作推向了前所未有的音乐顶峰。他的交响乐音乐作品大部分是宏伟、壮阔、意境玄妙、色彩绚丽,令人惊叹,他的这部交响乐代表作《大地之歌》更是在音乐界取得了具有极高的艺术发展成就。这部交响曲是马勒最为重要的作品之一。《大地之歌》分为6个乐章,其中的歌词采用了中国诗人的七首唐诗。这部作品淋漓尽致地表示了马勒对生活既充满了希望,又表示了马勒在遇到困难时的不解人世。

二、对每个乐章的感受教学

(一)第一乐章《愁世的饮酒歌》,开头以一种壮观、明亮的旋律开头,使聆听者感到了积极向上、阳光、富有生命的感受,在器乐演奏开头之后由男高音开始了主题部分的歌唱,这是一段很难的乐段,唱出了马勒自己心声,这个乐段不仅包含了马勒失去爱女时的伤心、悲痛、难过,还描绘出了马勒自己工作上面临的困难以及受到的挫折,表达出了马勒对命运的不满以及对生活的失望,使聆听者感到了在遇到不公平时的愤恨以及想要反抗的心情。第二部分曲调相对第一部分平稳了下来,充满了一种对生活的美好幻想,同时歌唱出了对大自然赞美和生命的赞赏。当男高音再次充满力量地歌唱时,又表达了一种对生活的绝望,使聆听者陷入极度难过的感觉当中。每段都用同一句话作为结尾,然而三个部分表达的感觉都是不一样的。

(二)第二乐章《寒秋孤影》,开头以一种凄凉、萧瑟、孤单、寂静的旋律作为开头,使聆听者感到了悲凉、寂寞、孤单的感受,外国翻译者通过对秋天的雾气、寒冬的冰霜、凋零的花朵和即将熄灭的小灯等形象的描画,营造出了一个萧瑟、孤寂的氛围。这个时候女演唱者缓慢地曲调吐露出了内心的痛苦与惆怅。第二部还是运用了第一部分的主题,但是运用了变化重复的手段与第一部分的主题进行了较大的区别。紧接着乐队的加入与演唱者的歌声交织一起,内心的辛酸、忧伤的旋律,催人泪下。可以体会到马勒在写第二乐章时,思念女儿那种悲伤、极度思念的感受。最后,主题的再次响起,音乐又回到充满痛苦和悲伤的气氛之中。

(三)第三乐章《青春》,这是一首表达青春充满活力的欢快歌曲,是整首交响曲在艰苦人生的旅途中一首美好的瞬间。乐章的开头是一种充满阳光、充满希望、积极、向上的感受,乐曲的引子是长笛、双簧管演奏的跳跃,使聆听者感受到春天般的温暖以及对生活充满了新的希望,生命一直停留在青少年

时期的感受。男演唱者唱出了富有清新以及对生活充满希望的感觉,这个乐段中描绘了一群青少年欣赏着池中倒映的美景,饮酒赋诗,谈论着人生的美好。中间部分,乐曲体现了平稳壮观的内容。当小提琴开始重复第一部分主题时,使人对充满希望的未来赋予了满满的期待。第三部分,弦乐的下行演奏,把聆听者至于一种幻境的感觉,仿佛之前的一切愉快、阳光的收受都被虚化,并不真实。最后的再现部曲调依旧清新、阳光,但却只是青年人的一些幻想。

(四)第四乐章《美女》,开头以一种欢快的曲调出现在聆听者的耳朵里,眼前出现了阳光明媚、鸟语花香的景象。这个乐段描绘出一副采莲少女们在河边采莲的情形,她们的一颦一笑使让岸边的少年们心生爱慕,表现出了男女间微妙的爱情还表现出了作者对时光飞逝的感叹。最后,音乐渐渐平静地结束了,仿佛一切只是一场幻境。

(五)第五乐章《春天的醉者》,描写的是醉酒者姿态,乐曲的开头运用了起伏很大的音调及忽快忽慢的速度,与第四乐章《美女》那种岁月静好的寂静形成了鲜明的对比,使聆听者感受到一种不清醒的感觉。中间部分小提琴的演奏是活泼轻快和抒情抑郁,体现了人生哲理:人生并不是一帆风顺,有时会有幸福的事情,有时会有厄运产生,也同时会有人的复杂情绪从中产生。接下来,男演唱者不在昏沉地演唱,而是坚定有力演唱后面的曲调,音乐描写了借酒消愁者如醉似醒的神态。在这一乐章中,我们感到了在人生中,一些人会在面对困难时不选择去面对而是去逃避现实的感觉。

(六)第六乐章《永别》,乐曲的开始是低沉、压抑、阴森、恐怖的,让人感到悲凉,痛苦。第二段中,音乐音响与第一段形成了鲜明的对比,音乐让人体会到了一种放松、洒脱和豪迈。这一段的内容也是马勒现实中的情况描述,当时作曲家马勒被诊断出患有严重的心脏病,一方面,马勒对人类世界感到绝望,另一方面,他又对人生和生命依然有着不舍和眷恋。但是无论是厌恶还是眷恋,终究自己的生命是不能被自己左右的。

三、结论

《大地之歌》的歌词虽然采取了唐诗,但是作曲家马勒只是在一定程度上借用了唐诗的诗句,整首作品是按照自己的需要抒发了他自己的情感。

这部作品让我聆听到了欢乐、阳光、愉快、明亮、积极向上、悲伤、心酸、痛苦,时而快乐、时而伤感,从而让我体会到了人生中的困苦挫折、悲欢离合,以及人们在面对困难时,自己的那种无能为力的感受以及尽管遭受困难也要对生活充满希望的期待。

参考文献:

- [1] 王博, 浅析马勒交响乐作品《大地之歌》的艺术特色,《大众文艺》。
- [2] 张文华, 马勒《大地之歌》的音乐形象塑造,《音乐创作》。
- [3] 王小伟, 论马勒《大地之歌》中的“中国元素”创作构想,《赤峰学院学报》。

作者简介:

张一(1996.7—),女,汉族,籍贯:山东烟台人,云南大学艺术与设计学院,20级在读研究生,硕士学位,专业:音乐,研究方向:声乐表演。