

馬勒《第六號交響曲》存活指南

第六號交響曲創作於馬勒人生最幸福的日子：執掌維也納宮廷歌劇院、和愛爾瑪結婚、兩個女兒相繼出世（1902、1904）。作品中也包含對於妻女的描繪：第一樂章的**愛爾瑪**主題和談諧曲樂章的**蹣跚**中段。然而，這並不是一部家庭交響曲。遠遠不是。

第六號常被稱為《悲劇》。這是馬勒唯一一部陰暗結束的交響曲。第四樂章宛如**安魂曲**的尾聲，為作品的整體印象帶來決定性影響。同樣重要的還有**槌擊**的運用：「英雄三度遭受命運打擊，第三次將他像樹一樣砍倒。」身處幸福時光的馬勒，譜出了他內心最深的恐懼。

據愛爾瑪的記載，馬勒對此作品的「預言性」深感不安。回頭看來，他似乎真的預見了1907年的悲劇：大女兒驟逝、辭掉維也納的職務、被診斷出心臟病。1906年作品首演前，馬勒調換了中間樂章的順序（改成先行板、後談諧曲）；首演後修訂時，又刪掉了第三下**槌擊**。會有如此改動，或許有部分是因為「害怕預言成真」？

撰文／張皓閔

第一樂章 22.5 分鐘	有力的快板 奏鳴曲式	
	這是馬勒最貼近傳統奏鳴曲式結構的第一樂章，呈示部甚至附上了反覆記號。樂章包含三個對比的主題：進行曲風①、聖詠主題、激昂的②。夾在①和②之間的 聖詠 並不具過門的功能，而比較是獨立的主題。馬勒曾告訴愛爾瑪：「我試著用一個主題把你記下來。」指的就是此樂章的 ② （=愛爾瑪主題）。馬勒在許多重要段落之間插入悲劇性的 主導節奏 （磅～磅～啪磅磅磅）與 和弦封印 （大三和弦→小三和弦），像鐵鉗般夾住這些段落，阻擋任何可能的突破。發展部包含一段來自遠方的夢幻音樂，隨意搖響的牛鈴象徵著「遺世獨立」。尾聲長度驚人，最終以 愛爾瑪 動機創造勝利的結尾。這是整部交響曲的最高點，英雄由此頂點開始向下墜落，直至第四樂章尾聲的深淵。	
	段落	時間軸
	呈示	0:00
	2:30	
4:30		
7:00		
發展	9:00	
11:30		
再現	15:30	
17:30		
尾聲	19:00	
中庸的行板 A B A' B' A'' 此樂章的A段和B段不像常見的多段體那樣，各自使用強烈對比的主題素材。相反地，此樂章係以相同素材連結不同段落，兩者的差異主要在於：A段是結構清晰的無言歌，B段則深具發展性質。		
A	0:00	

2.5m	進行曲風①… 主導節奏 + 和弦封印 …木管唱出 聖詠
2 m	小提琴高低起伏地奏出激昂的 愛爾瑪②
2.5m	進行曲風①… 主導節奏 + 和弦封印 …木管唱出 聖詠
2 m	小提琴高低起伏地奏出激昂的 愛爾瑪②
2.5m	①的加工，伴隨 主導節奏 … ② 和①的加工
4 m	遠方音樂，伴隨牛鈴與 和弦封印 …回原速度，有力地，①和 聖詠 的動機
2 m	進行曲風①… 主導節奏 + 和弦封印 …經減值的 聖詠
1.5m	激昂的 愛爾瑪②
3.5m	①的加工…遠方音樂，大幅漸強…以 愛爾瑪 為重心的勝利結尾

4.5m	小提琴帶出 感傷 主題…英國管唱出 輓歌 …經變化的 感傷 … 搖擺 動機
------	---

B	4:30	3 m 搖擺、輓歌及其他素材的加工…光彩 田園曲 （伴隨豎琴、銅片琴、牛鈴）
A'	7:30	1.5m 更濃烈的 感傷
B'	9:00	3 m 神秘地… 田園曲 …雙簧管輕唱 輓歌 …突然爆發，中低音樂器高唱 輓歌 ，推向樂章高潮（伴隨牛鈴）
A''	12:00	3 m 強力奏出 感傷 …慢慢減弱，最終歸於平靜
第三樂章 12.5 分鐘		詠諧曲 ABA'B'A'' A段和第一樂章有著相似的氛圍，是個可怕的魔鬼詠諧曲。悲劇性的和弦封印與主導節奏亦在此扮演關鍵角色。 古老優雅的B段有著兒歌似的旋律和頻繁變換的拍號與速度。據馬勒所說，B段描繪的是「兩個小孩亂無節奏的玩耍，蹣跚走過沙地」。 尾聲再次運用蹣跚素材，但越來越虛弱，最終伴隨著一次又一次和弦封印，「以垂死的輕聲嗚咽結束」。
第四樂章 29 分鐘		中庸的快板 奏鳴曲式 阿多諾讚賞此樂章是「馬勒全部作品的中心」。 這個雄偉壯麗的樂章明顯分成呈示、發展、再現和尾聲四大段落，且四個段落各自均由導奏主題開啟。 主導節奏與和弦封印用得比第一樂章更頻繁，藉以宣示殘酷命運的壓倒性，帶來無處可逃的窒息感。 「真正的」呈示部直到五分多鐘後才開始，其主題的性格和第一樂章遙相呼應，同樣依序是：進行曲風①、聖詠主題、激昂的②。 再現部相當自由且豐富：先重現②，然後才是①，隨後是各項素材的發展與對位交織。 眾所矚目的槌擊：前兩下先後打在發展部中段與後段的高潮點，後來遭刪除的第三下則打在尾聲前段，隨之而來的便是那極為陰暗沉重的安魂曲。
呈示	0:00	3.5m 導奏 + 主導節奏 + 和弦封印 …遠方音樂（鐘聲）… 主導節奏 + 和弦封印
	3:30	2 m 遠方音樂… 和弦封印 …大幅漸強
	5:30	2.5m 進行曲風①…法國號帶頭唱出悲壯的 聖詠
	8:00	1 m 管樂輕巧地唱出②，隨後變得非常激昂
發展	9:00	1.5m 導奏 …遠方音樂（牛鈴、鐘聲）
	10:30	3.5m ②的加工… 槌擊 1 ， 聖詠 和①的動機…②的加工…戰鬥場景
	14:00	3.5m 和弦封印 ，①的加工… 導奏 和②的動機… 槌擊 2 ， 聖詠 的加工
再現	17:30	3 m 導奏 + 主導節奏 + 和弦封印 …遠方音樂（鐘聲、牛鈴）
	20:30	2 m 雙簧管優雅地唱出②，隨後越來越激昂（伴隨 主導節奏 ）
	22:30	1 m 進行曲風①… 主導節奏 + 和弦封印
	23:30	3 m ①、②和 聖詠 的發展與對位交織（伴隨 主導節奏 與 和弦封印 ）
尾聲	26:30	2.5m 導奏 （+ 槌擊 3 ）+ 主導節奏 + 和弦封印 … 安魂曲 ：低音銅管聲部模仿…結局： 主導節奏 + 小三和弦

夜鶯導聆 | 線上問卷

