夜鶯基金會
NIGHTINGALE FOUNDATION

馬勒《第九號交響曲》存活指南

馬勒這最後一首完成的交響曲，是他幾十年來在交響樂世界中所追求的總結。四樂章的標準架構，但以送葬行列的行板開啟、長大冥想的慢板作結，中間樂章分別為黑色幽默的舞曲、諷刺瞎忙的詼諧曲，呈現獨特的晚期風格。　　撰文／詹益昌

第一樂章 28 分鐘		中庸的行板 **奏鳴曲式**　本樂章佔主要篇幅的第一主題段落，是馬勒一輩子念念不忘的送葬進行曲與輓歌；人生廣義／實際可以說是一個長達數十年的送葬行列，不論賢愚忠奸最終皆歸塵土。但這是他寫過最美麗的送葬進行曲，眷戀多於哀傷，顯示這音樂的主人翁確實曾經好好活過。第二主題段落則是插入的悲憤掙扎，在發展部兩次想要尋求突破，但都以崩潰作結。隨著送葬行列的第一主題再現，我們聽到更豐富的音樂層次，彷彿人生似乎有超越生老病死的可能性。
段落 | 時間軸		段落長度（**m** = 分鐘）| 分 段 解 析 | **重要主題標示** | 主題①❷③
序奏	0:00	**0.5m**　包含四個貫穿全曲的動機，如豎琴「鐘聲」、弦樂六連音等
呈示	0:30	**1.5m**　弦樂**再會！**開啟輓歌風第一主題①，充滿喟嘆
	2:00	**1m**　痛苦掙扎的弦樂第二主題❷呈現
	3:00	**3.5m**　上述①❷再來一次，更加豐富
發展	6:30	**2.5m**　序奏的發展
	9:00	**1.5m**　①的發展長出附點音符，精美絕倫
	10:30	**7.5m**　悲憤的❷發展，包括**再會！**，兩次努力突破，第二次逐漸築起高潮
	18:00	**2m**　高潮與崩潰，然後是與序奏四個動機的發展
再現	20:00	**2.5m**　**再會！**①再現，彷彿在說：「**你現在全都聽到了！**」
	22:30	**1m**　神秘音樂段落：木管與法國號的自由對唱
	23:30	**1m**　❷
尾聲	24:30	**3.5m**　獨奏小提琴開啟①變形，如同大地之歌終曲的「Ewig, ewig…」
第二樂章 16 分鐘		**舞曲集錦**　蘭德勒舞曲三色集錦，從塵世的尋常快樂與年輕力量開始，最後逐漸變成死神的舞蹈。聽眾注意三種速度的變化即可跟上。
	0:00	**2.5m**　①中速舞曲是故意的笨拙、放鬆，土風舞感
	2:30	**3m**　❷快速舞曲則是粗魯、狂野
	5:30	**1.5m**　③慢速懷舊曲，作為中段
	7:00	**6.5m**　後來的交替出現：❷逐漸瘋狂、越來越快；③是懷舊中段、大致無變化；①逐漸變得怪誕、分崩離析
	13:30	**2.5m**　尾聲①彷彿變成黑色，離心離德、鬼影幢幢

第三樂章 15.5 分鐘	**輪旋滑稽曲**　有 2/3 以上似乎全為作曲技巧展現，尤其代表技術高度的賦格有三段且為多重主題，讓人暈頭轉向：這是馬勒想諷刺的世間庸庸碌碌、汲汲營營。只有接近尾聲的「遠方音樂段落」彷彿提供解脫的可能。聽眾需努力辨認出Ⓐ、Ⓑ、ⓒ的特徵才容易存活，樂團則需展現高超紀律才不致潰散，但大家可能最後也是瞎忙：因為作曲家的意圖正是要呈現反諷與弔詭，也許樂團本就不該演奏得精美無瑕，而聽眾本就該覺得厭惡煩躁？
主部　0:00	**1.5m**　兩個主角出場　Ⓐ節奏特徵：短短長－短短長－短短長 Ⓑ節奏特徵：長　長　長－短短短短短長
1:30	**1m**　賦格 1：Ⓐ、Ⓑ（聽得出來的人就是馬勒要諷刺的對象）
中段　2:30	**1.5m**　較俗但不突兀、較無變化，算是休息站
主部　4:00	**1.5m**　Ⓐ、Ⓑ
5:30	**1m**　賦格 2：Ⓐ、Ⓑ
中段　6:30	**1m**　較俗但不突兀、較無變化，算是休息站
7:30	**1m**　賦格 3：Ⓐ、Ⓑ，雙簧管隨即吹出迴音特徵的新主題ⓒ
插入段　8:30	**4m**　遠方音樂段落：悠然傳唱迴音特徵的ⓒ，但有時Ⓐ、Ⓑ蠢蠢欲動
主部 12:30	**2m**　Ⓐ、Ⓑ
尾聲 14:30	**1m**　更快！跌斷腿的快！
第四樂章 24 分鐘	**慢板**　**複合三段體 ABABA**　經歷以上種種，我們該學會接受人生總有一死，但人類不應停止追求不朽。如果這輩子有好好活過，在生命盡頭前真誠回顧、感慨萬千，便是終樂章 A 段主題所欲傳達。然而老病衰弱冷酷無情，而你實在也無法確知人生究竟有何意義，那是 B 段簡短間奏所傳達的徬徨。生命在尾聲逐漸凋零，是釋懷、放下？還是解體、虛空？誰也未必能有答案。此曲明明呈現死亡的聲響，卻常常令聽眾重新感到生命的活力，也許正是由於作家追求的是完整的人生真實面，絕不鄉愿、也不沉溺，而是無比誠實。
A　0:00	**4m**　弦樂和聲豐富的 A1 與迴音特徵的 A2（第三樂章ⓒ所預示）
B　4:00	**2m**　大提琴 B 與高懸的小提琴之間奇特的空虛感，跟 A 段呈現強烈對比
A　6:00	**2.5m**　和聲豐富飽滿的 A2
8:30	**3.5m**　和聲終於湊在一起，無比真誠又感慨萬千。攀登高潮後輕輕放下…
B 12:00	**2m**　稍微豐富些但仍空虛的 B，腳步走走停停
A 14:00	**1.5m**　A1…引用悼亡兒之歌終曲，築起奇特的高潮
15:30	**3.5m**　和聲豐富的 A1+A2，但總覺少了些甚麼…轉來轉去都走不出來
尾聲 19:00	**2m**　A1 緩緩開啟尾聲
21:00	**2m**　極慢版（馬勒手稿上此處寫著：**喔美麗！愛！**） 弦樂緩慢地引用悼亡兒之歌終曲（**在夏日陽光裡！山上天氣很好！**）
23:00	**1m**　最緩板（馬勒手稿上此處寫著：**世界！再見！**）譜上指示：**逝去**