

被愛耽誤的女性作曲家——19 世紀末維也納社交名媛愛爾瑪·馬勒

林明嫻

前言

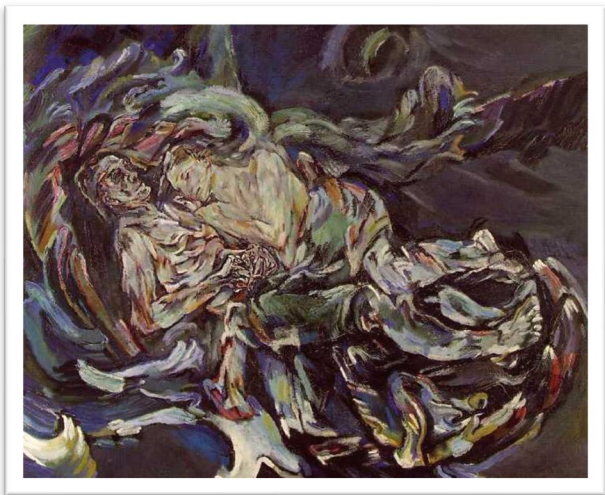
愛爾瑪·馬勒（Alma Mahler）為 19 世紀奧地利知名作曲家暨指揮家古斯塔夫·馬勒（Gustav Mahler）之妻。精通繪畫、音樂與文學的她是 19 世紀維也納藝文界眾多藝術家與文學家的謬思女神，然而她最喜愛且最擅長的仍是音樂領域，並借音樂與馬勒成為靈魂伴侶，她一生大約創作了 50 部聲樂和鋼琴作品，其中僅有 17 部流傳至今。

馬勒逝世後，愛爾瑪年僅 32 歲，不論是在婚前還是婚後，她的追求對象不勝其數，包括象徵主義畫家克林姆（Gustav Klimt）、表現主義畫家奧斯卡·柯克西卡（Oskar Kokoschka），以及作曲家澤林斯基（Alexander

von Zemlinsky）等人，愛爾瑪性情奔放、恣意縱情是藝術家創作的泉源，這些藝術家們的創作在與愛爾瑪相處期間達到生涯巔峰，表現主義畫家奧斯卡·柯克西卡（Oskar Kokoschka）著名的畫作——《風中的新娘》（Die Windsbraut）（圖一），正是在描繪他本人與情人愛爾瑪。

家庭背景

愛爾瑪·馬勒（Alma Mahler）於 1879 年 8 月 31 日出生於奧匈帝國維也納，父親是著名的風景畫家埃米爾·雅各布·辛德勒（Emil Jakob Schindler），母親安娜·索菲·辛德勒（Anna Sophie Schindler）是一位歌手，早年愛爾瑪一家的經濟狀況並不寬裕，因此，他們曾與愛爾瑪父親的畫家同事——朱利葉斯·維克多·伯傑（Julius Victor Berger）合住，也是在此時期，愛爾瑪的母親悄悄的與伯傑發展出一段戀情，據說愛爾瑪的妹妹——瑪格麗特（圖二）很有可能是伯傑與她的私生女，但就在愛爾瑪的父親發現這段不倫戀後，安娜隨



圖一：奧斯卡·柯克西卡的畫作《風中的新娘》，圖中呈現一對戀人親密相擁的樣貌。

即結束了與伯傑的戀情。然而，安娜卻又與丈夫的學生兼助手——卡爾·莫爾（Carl Moll）發展出另一段新的關係，並在愛爾瑪父親過世五年後，與卡爾·莫爾再婚。父親過世的那年，愛爾瑪年僅 13 歲，父親的死對於年幼的她來說無疑是一大重擊，她認為母親如此迅速改嫁對於婚姻並不忠誠，在繼父與母親生下妹妹瑪利亞後，愛爾瑪更覺自己被家人忽視，終其一生，愛爾瑪並未將卡爾視為是自己的父親，僅以「母親與卡爾」來稱呼。

從小在藝術家庭長大，愛爾瑪時常在父親的工作室陪伴他數個小時，因而養成出眾的藝術鑑賞力，在生父過世後，她的繼父——卡爾·莫爾是維也納分離派的成員，時常有維也納藝術家來家中作客，包括古斯塔夫·克林姆特（Gustav Klimt）、約瑟夫·瑪麗亞·奧爾布里奇（Joseph Maria Olbrich）、約瑟夫·霍夫曼（Josef Hoffmann）、威廉·李斯特（Wilhelm List）和科洛曼·莫澤（Koloman Moser）等作家、畫家和建築師，以及維也納霍夫堡劇院（Vienna Hofburg Theatre）導演馬克斯·伯克哈德（Max Burckhard），在藝術家交流的過程中，愛爾瑪漸漸培養出對於文學、音樂、繪畫的興趣，也與這些藝術家建立起良好的交情，其中畫家克林姆甚至大方表達他對當時 17 歲愛爾瑪的愛慕，不過莫爾夫婦極力反對克林姆追求愛爾瑪，後來兩人並未成為戀人。

圖二：愛爾瑪，與她的母親以及妹妹瑪格麗特。

婚前愛爾瑪的音樂羅曼史

父親去世後，愛爾瑪將注意力轉移至提升音樂技能，在傑出的盲人風琴演奏家約瑟夫·勞爾（Josef Labor）的指導下開始接受正式的音樂教育。儘管勞爾自身殘疾，但他不僅向愛爾瑪傳授作曲知識，還為她打開了文學之門，這拓寬了愛爾瑪的知識視野，愛爾瑪在 15 歲時放棄了正規教育，轉而接受勞爾的寶貴指導。儘管如此，由於愛爾瑪小時候得過天花，她對音樂造詣的追求仍受到了聽力衰退的阻礙。

愛爾瑪的音樂導師是馬克斯·布克哈德（Max Burckhard），其為維也納國家劇院（Burgtheater）德高望重的院長，亦是她已故父親的親信。布克哈德不僅鼓勵她在音樂上的抱負，深知愛爾瑪熱愛文學，甚至在愛爾瑪 17 歲生日時送給她兩個裝滿書籍的大禮籃。1990 年，21 歲的愛爾瑪開始向亞歷山大·馮·澤林斯基（Alexander von Zemlinsky）學習作曲，深受愛爾瑪魅力所吸引他，老師和學生之



間的關係漸漸超越了音樂的界限。然而，由於愛爾瑪的天主教家庭不認同澤林斯基的猶太血統，他們之間的戀情相當低調，後來兩人的戀情迫於外部因素無疾而終。澤林斯基在他的作品《美人魚》（*Die Seejungfrau*）中傾訴了自己對於愛爾瑪的情感，表達他對於這段感情心碎以及被拒絕的感覺。

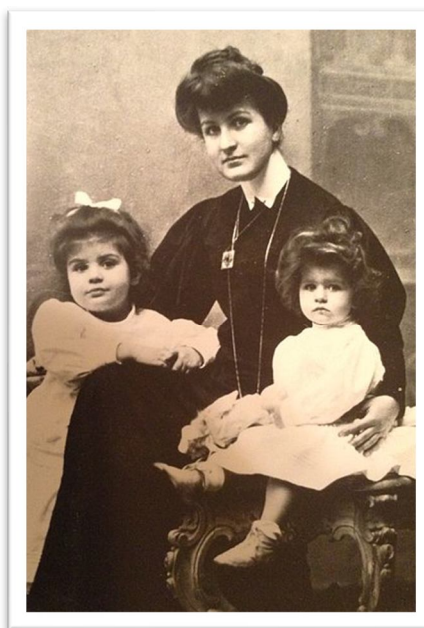
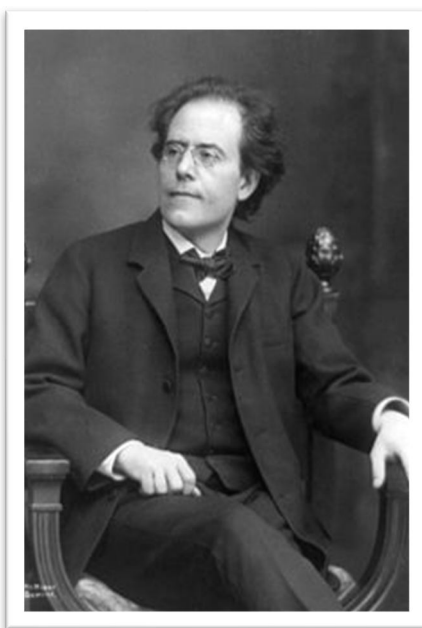
與天才作曲家馬勒的相遇

1901 年 11 月愛爾瑪在貝爾塔·扎克坎德爾·塞普斯（*Berta Zuckerkandl-Szeps*）舉辦的社交聚會上初識馬勒（圖三），那天晚上，馬勒深深著迷於這位散發非凡自信的年輕女子，並於同年 11 月 28 日向她求婚，但愛爾瑪的家人認為馬勒的年紀比愛爾瑪大 19 歲，且有猶太血統，並不適合出生於天主教家庭的她，因此試圖說服她擺脫這段關係。即使如此，愛爾瑪並未受到影響，與馬勒秘密訂婚，

礙於當時保守的社會氛圍，愛爾瑪周圍的親朋好友不贊成愛爾瑪在與澤林斯基分手後迅速進入一段新的關係，因此訂婚的消息並未傳開。直到聖誕節前兩天，他們才正式宣布訂婚，愛爾瑪訂婚的消息讓親朋好友大吃一驚，更因為馬勒的猶太血統以及她本人輕浮、任性的名聲，使得她飽受非議。然而，這對戀人仍不顧眾人眼光，在 1902 年 3 月 9 日於維也納卡爾教堂舉行婚禮，同年 11 月，他們的第一個女兒瑪麗亞·馬勒（*Maria Mahler*）出生，他們的第二個孩子安娜·馬勒（*Anna Mahler*）（圖四）後來成為一名成功的雕塑家。

事實上，愛爾瑪婚後與馬勒的生活並不美滿，馬勒生性孤僻、具憂鬱性格，而愛爾瑪出生於藝術家庭，習慣與藝術家往來的豐富社交生活，但馬勒卻盡可能的避免社交聚會。馬勒堅信婚姻中的傳統分工，認為自己是作曲家和辛勤工作的藝術家，而愛爾瑪則需扮演

賢妻良母的角色，盡可能輔助他在指揮以及作曲的工作，儘管愛爾瑪內心渴望繼續音樂創作，馬勒卻以家中僅能有一個作曲家為由，扼殺她的創作之路，愛爾瑪雖然感到痛心疾首，卻也答應了馬勒的要求，心中萌生對



左起圖三：作曲家古斯塔夫·馬勒；圖四：愛爾瑪與她的兩位女兒—瑪麗亞以及安娜。

於馬勒的怨懟之心。久而久之，愛爾瑪對於一心一意專注於音樂事業、忽略婚姻與家庭的馬勒感到反感，無法發揮音樂才華的她，也逐漸對於這段婚姻感到孤獨與疲乏。

隨著維也納對猶太人的敵視日益加深，馬勒認為他在此地難以繼續發展音樂事業。1907年，為了躲避愈演愈烈的反猶主義，馬勒一家搬到了麥爾尼格（Maiernigg）。然而，就在他們抵達時，兩位女兒都患上了猩紅熱和白喉，二女兒安娜順利康復，但大女兒瑪麗亞的病情卻逐漸惡化，1907年7月12日年僅四歲的瑪麗亞不幸去世，失去瑪麗亞的愛爾瑪陷入深深的悲痛之中，也讓她與馬勒的婚姻關係每況愈下。

愛爾瑪與他的藝術家情人們

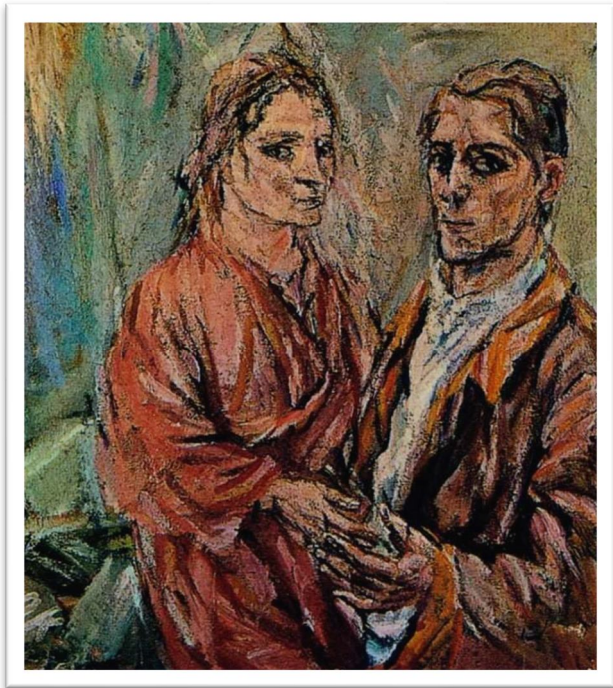
失去女兒後，飽受抑鬱症所苦的愛爾瑪在馬勒進行巡演時到水療中心休養，在此期間，她結識了年輕的德國建築師華特·葛羅培斯（Walter Gropius）（現代設計學校先驅包浩斯創辦人），並開始發展婚外情，試圖尋求婚姻破碎的慰藉。當馬勒發現妻子出軌時，他向當時著名的奧地利神經學家西格蒙德·佛洛伊德（Sigmund Freud）進行諮商，部分人推測馬勒藉此尋求幫助，以解決自己的情感上的困擾，而另一些人則認為他是在尋求關於婚姻問題的建議，有此可見馬勒與妻子的感情狀況岌岌可危。為了修補與妻子破碎的關係，馬



圖五：馬勒與其妻子愛爾瑪。

勒開始鼓勵妻子進行音樂創作，並對過去不重視妻子音樂才情的態度表達歉意，致力於研究以及編輯過去妻子發表的作品，愛爾瑪在馬勒的指導下，完成了五首樂曲，於1910年出版，並在維也納以及紐約首演。（圖五）即使如此，兩人和諧的婚姻關係並無維持太久，醫生診斷出馬勒的心臟內壁發炎，1911年5月馬勒因病去世。馬勒的過世劇烈衝擊愛爾瑪，她將面對一個不確定的未來，但此時的她在維也納是一個富有的寡婦，享有馬勒遺留下來的巨大資產，受到許多男性熱烈的追求。

在眾多男性追求者中，愛爾瑪與奧地利表現主義畫家奧斯卡·柯克西卡（Oskar Kokoschka）轟轟烈烈的戀情最廣為人知。1912年愛爾瑪的繼父在一場晚宴上將奧斯卡·柯克西卡介紹給愛爾瑪，並委託對方為其畫一幅肖像畫，在替愛爾瑪作畫的過程中，柯克西卡無可救藥的愛上她，不間斷的寄情書訴說他對愛爾瑪的愛意。愛爾瑪在1912年至



圖六：1912/13 之際，柯克西卡繪製兩人的肖像畫，圖中兩人十指緊扣，看似是一對如膠似漆的夫妻。

1914 年間與他維持長達三年的戀人關係，這段關係結束的原因始於柯克西卡那令人窒息的強烈佔有欲以及過度癡迷，柯克西卡忌妒愛爾瑪所認識的每位男性，甚至會在愛爾瑪的公寓外站崗，確保她不會與其他男性會面。另一方面，柯克西卡積極說服愛爾瑪與他再婚，要求她將所有心思放在自己的身上，柯克西卡 1913 年的創作——《風中的新娘》中描繪她與自己親密擁抱的場景，畫中男子的眼神裡卻透露著不安，憂鬱的線條與色調也顯現柯克西卡對愛爾瑪渴望，卻害怕失去的心情，由此即可見他對於愛爾瑪的狂熱程度，希望他與愛爾瑪的愛情能夠永垂不朽。

在兩人相識之初，柯克西卡為愛爾瑪以極大的熱情為他進行藝術創作（圖六），在他的作品中，將兩人刻劃成對於婚姻忠貞

不渝的夫妻，有些畫作甚至隱射愛爾瑪與柯克西卡的孩子的誕生與離去，暗示愛爾瑪可能曾將柯克西卡的孩子拿掉，這使柯克西卡陷入絕望之中。第一次世界大戰爆發之際，心碎的柯克西卡決定前往前線，愛爾瑪也果斷的在此時結束兩人的關係，但其實柯克西卡仍深愛著愛爾瑪，1915 年柯克西卡在戰爭中受了重傷，離開戰場，同時得知愛爾瑪和舊情人德國建築師華特·格羅佩斯（Walter Gropius）再婚，深受打擊。即使愛爾瑪已再婚，他仍繼續在他的畫作中表達他對愛爾瑪真摯的情感，持續為她進行創作，甚至聘請慕尼黑的女性人偶師，製作一個和愛爾瑪等身比例的木製娃娃（圖七），以此寄託他的愛與撫慰他受傷的心，《Woman in blue》即是柯克西卡以愛爾瑪木偶作為模特兒所繪製的作品。愛爾瑪回顧她與柯克西卡的戀人關係，將其稱為



圖七：柯克西卡 1919 年以愛爾瑪等比例人偶繪製的畫作——Women in blue。

長達三年的「愛情戰鬥」(Liebeskampf)，她曾寫道：「我從未體驗過如此多的地獄，如此多的天堂。」雖然因為柯克西卡強烈的佔有欲讓愛爾瑪難以承受，兩人未修成正果，但愛爾瑪晚年曾坦言：「我曾未真正喜歡過馬勒的音樂；從不曾真正對（第三任小說家丈夫）韋費爾寫的東西感興趣；但是柯克西卡永遠令我感動。」

1915 年愛爾瑪在旅行期間，重燃與德國建築師華特·葛羅培斯（Walter Gropius）的愛火，並與其再婚，隔年為他生下女兒—Alma Manon，愛爾瑪在婚後過著富裕的生活，她的維也納沙龍接待了眾多音樂家、指揮家和藝術家，一人在維也納擁有三處房產，持續鼓勵藝術交流活動，而先生葛羅培斯則在德國魏瑪創立包浩斯藝術學校，其對於現代設計有著深遠影響。然而，兩人的婚姻並未維持多久，1918 年愛爾瑪生下兒子 Martin Carl Johannes，傳言這名兒子是愛爾瑪與情人—奧地利知名小說家弗朗茨·韋費爾（Franz Viktor Werfel）所生，愛爾瑪之後也證實葛羅培斯並非小孩的生父，這段婚外情終結了兩人短暫的婚姻。愛爾瑪與葛羅培斯離婚後，公開與韋費爾同居，並於 1929 年與其結婚。（圖八）

愛爾瑪婚後積極鼓勵韋費爾持續創作，然而，隨著納粹黨在歐洲勢力日益擴張，愛爾瑪與其伴侶亦受到影響，韋費爾因為一場演講的內容遭納粹撻伐，他的書籍遭到焚毀，亦被普魯士藝術學院開除。1934 年



圖八：愛爾瑪與韋費爾於紐約所攝。

愛爾瑪帶著女兒逃往威尼斯避難。由於韋費爾具猶太血統，在 1938 年德國納粹黨開始進行猶太人種族滅絕行動後，他開始過著逃亡生活，直到 1940 年搭上輪船逃往紐約生活，最終韋費爾夫婦定居於洛杉磯。在抵達美國後，韋費爾夫婦逐漸建立起在當地的社交圈，他們亦在此地結識了因猶太血統流亡的藝文界知名人物—德國小說家托馬斯·曼（Thomas Mann）、俄國作曲家伊果·史特拉汶斯基（Igor Stravinsky）、奧地利電影導演馬克斯·萊因哈特（Max Reinhardt）等人。就在韋費爾夫婦逐漸穩固在美國社交圈之際，韋費爾在他創作最後一部小說之前，不幸因心臟病發作去世，愛爾瑪再次成為寡婦。

總結

愛爾瑪雖然經歷兩次喪偶，但仍是社會名流，托馬斯·曼稱她為她為「偉大的寡婦」，她的奢華裝扮讓人無法忽視她的存在，1946年愛爾瑪獲得了美國公民的新身份，最終定居紐約，並與著名作曲家李奧納德·伯恩斯坦（Leonard Bernstein）建立了深厚的友誼。在她七十歲生日時，收到一份眾多文化界人士簽名的生日紀念冊，其中還包含她的前夫華特·葛羅培斯、德國作家托馬斯·曼、俄國作曲家伊果·史特拉汶斯基等人的簽名，顯示其在藝文圈的地位，德國作曲家阿諾·荀白克（Arnold Schoenberg）甚至為她創作了一首生日頌歌。

1964年12月11日，愛爾瑪在紐約的公寓中去世，享年85歲，她的遺體被安葬在維也納的格林津公墓（Grinzing Cemetery）。愛爾瑪過世的消息傳開後，報紙開始大肆報導愛爾瑪相關的新聞，但主要集中在她與眾多情人的故事，雖然愛爾瑪的風流韻事對於當時保守的社會來說是不道德的行為，至今她仍是一位令人敬佩卻又備受爭議的女性

藝術家，無可厚非的是她確實是諸位歐洲藝術史上重要藝術家的靈感泉源，幫助這些藝術家們更上層樓，為世人留下永垂不朽的藝術創作，促使人們思考何謂偉大的藝術創作，經典作品背後往往隱藏著錯綜複雜的情感，而這也是為何藝術如此吸引人們的原因，在欣賞藝術作品的同時，反思人性、社會與藝術之間的關係。

參考資料

<https://thesciencesurvey.com/arts-entertainment/2023/07/21/the-artist-and-the-muse-the-story-of-alma-mahler/>

<https://www.smh.com.au/entertainment/books/alma-mahler-a-story-of-tragedy-husbands-and-music-20190913-p52qz0.html>

https://www.alma-mahler.at/deutsch/almas_life/almas_life.html

（本文作者畢業於國立臺灣師範大學歐洲文化與觀光研究所）