

欧洲音乐家传记系列

门德尔松传

MENDELSSOHN
His Life and Music

by Neil Wenborn

[英] 尼尔·温伯恩 著

马新强 译

NAXOS
BOOKS

CS | 湖南文艺出版社

门德尔松传

[英] 尼尔·温伯恩 著

马新强 译

图书在版编目(CIP)数据

门德尔松传/[英]尼尔·温伯恩(Neil Wenborn)著;

马新强译.—长沙:湖南文艺出版社,2016.8

(欧洲音乐家传记系列)

书名原文:Mendelssohn His Life and Music

ISBN 978-7-5404-7699-1

I. ①门… II. ①尼… ②马… III. ①门德尔松(Mendelssohn-Bartholdy, Felix 1809—1847)—传记 IV. ①K835.165.76

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第187940号

著作权合同登记号:图字18-2013-250

Musical recordings, text and illustrations under license from Naxos Rights US, Inc. Copyright persists in all recordings, text and photographs. (P) and © Naxos Rights US, Inc. All rights reserved. Unlawful duplication, broadcast or performance of this disc is prohibited by applicable law.

Naxos Books 独家授权

版权所有,不得翻印

MENDEERSONG ZHUAN

门德尔松传

作者:[英]尼尔·温伯恩

译者:马新强

责任编辑:刘贝

版权经理:唐敏 刘诗哲

装帧设计:李杰

出版发行:湖南文艺出版社

(长沙市雨花区东二环一段508号 邮编:410014)

网址:www.hnwy.net

印刷:湖南雅嘉彩色印刷有限公司

经销:新华书店

开本:710mm×970mm 1/16

字数:153千字

印张:16.25

版次:2016年8月第1版

印次:2016年8月第1次印刷

书号:ISBN 978-7-5404-7699-1

定价:39.80元

专题网页

www.naxos.com/naxosbooks/mendelssohnlifeandmusic

访问“门德尔松传”专题网页,您将免费:

- 欣赏更多门德尔松的音乐
- 查阅门德尔松同时代的作曲家创作的音乐
- 查阅门德尔松一生的大事年表及其在世期间重大艺术、文化与政治事件

登录信息:

ISBN:9781843792321

初始密码:Fingal

献 给

我的母亲奥德丽以及父亲亚瑟，
以此表达我最真挚的爱与感激

致 谢

门德尔松家族是他们那个时代史料最为丰富的家族之一，这些资料既包括了来自这个家族成员之手的记录，也有出自他人笔下的文献。本书参考了门德尔松、他的朋友以及他的家人的一些信件的英文翻译，同时也借鉴了当代一些相关文献以及其他一些重要资料。在此，本人以及出版商对这些译文的译者以及文后所列文献的作者们表示最真挚的谢意。与此同时，还要对在本书创作以及出版过程中提供帮助的人表示感谢：首先感谢拿索斯图书出版公司吉纳维芙·赫尔斯比，她邀请我写作本书并力促本书的出版；其次是安东尼·邵特，他再次向我们证明自己是一名出色的编辑；最后还有苏以及爱德华，他们一如既往地对我表现出巨大的耐心和支持。

前 言

在世人眼中,门德尔松是一个未解之谜。他的经典力作——《赫布里底群岛》《小提琴协奏曲》《意大利交响曲》——均为遐迩闻名、家喻户晓的古典音乐曲目。对许多人而言,他的有些音乐已经滥觞于心,如钢琴曲《无词歌》中的《春之歌》、收录于合唱曲集《听我的祷告》中的女高音独唱《鸽之翼》,这些曲目流传广泛,影响深远。不过,后世的音乐家对这些作品的演绎始终不尽如人意,要想完全还原其原本的耀眼光芒几乎难以实现。受门德尔松音乐影响的并非只是那些古典音乐爱好者,他的音乐往往会在成千上万的世人最幸福的时刻响起,无数新娘曾伴着他的《婚礼进行曲》迈入婚姻的殿堂,而对于一代又一代的儿童以及思故怀旧的人而言,《听,天使在歌唱》与槲寄生、雪橇铃、圣诞大餐一样都是圣诞节不可或缺的组成部分。这些都是世人最耳熟能详的乐曲,但又有多少人知道这些乐曲出自门德尔松之手?有多少人了解前者来自于门德尔松为莎士比亚戏剧所作戏剧配乐中的间奏曲,而后者源自他为纪念印刷术发明400年而创作的众赞歌?在门德尔松去世100多年后,他的音乐依然萦绕在我们耳畔,然而时至今日,他始终是最具神秘色彩的音乐家之一。

门德尔松在音乐史上的地位同样难以明确。他英年

早逝,而在其短暂的一生中无论是时局还是他的音乐生活都风雨飘摇、动荡不安。门德尔松出生时,海顿刚刚在拿破仑大军围困下的维也纳度过自己最后的岁月。当他38岁去世时,瓦格纳的歌剧《罗恩格林》问世,而数周之后,见证现代欧洲新生的1848年三月大革命开始爆发。然而,门德尔松远离了那个时代的纷争与动乱,始终特立独行,洁身自好。在《新格罗夫音乐与音乐家辞典》中,门德尔松与柏辽兹一同被誉为“早期浪漫主义音乐家”。不过,门德尔松又是古典主义的坚定拥护者,他终生推崇莫扎特和海顿,坚决反对柏辽兹音乐创作中缺乏规律的自由与幻想。经过约翰·塞巴斯蒂安·巴赫风格的严格的音乐训练,门德尔松成为了巴赫与亨德尔的音乐作品在19世纪最杰出的演绎者,他的音乐也成为继承这二人音乐风格的最优秀的作品。同时,门德尔松还是标题音乐的开创者。他创作的序曲《赫布里底群岛》彻底激发了听众们的情感共鸣,进而成为后世浪漫主义音画音乐难以超越的代表作。复古主义者、古典主义者、浪漫主义者,这些标签看起来似乎都适合于门德尔松,但似乎又没有哪一个能够准确而完整地概括他的风格。

显而易见,费利克斯·门德尔松是一位多面的音乐家,同时,也是一名高产的作曲家。他创作的音乐多达400多首(其中有四分之一完成于16岁之前),这其中还不包括他改编自其他音乐家的作品以及放松时创作的数量庞大的卡农^①和送给朋友的曲子。这些作品几乎涵

^① 卡农:复调音乐的一种。同一旋律在各声部先后出现,造成此起彼落连续不断的模仿。——译者注

盖了各种重要的古典音乐题材,但歌剧例外。门德尔松创作的歌剧数量极少,仅有的几部均完成于他的青年时代——极具讽刺意味的是,歌剧恰恰是他最为看重的音乐形式之一。在同一级别的作曲家中,门德尔松也是唯一一个大多数作品一直被世人所遗忘的音乐家。正如他的歌曲《听,天使在歌唱》一样,这首乐曲在远离了它的原始情景后已逐渐被世人所遗忘。它的遭遇真实反映了门德尔松所面临的这一尴尬境况。他为世人所熟知的作品仅限于那些音乐会的保留曲目,它们如同其他世界名曲一样保留在人们的记忆深处,而他的其他作品却命运多舛,几乎已被遗弃在了黑暗的角落。门德尔松创作的作品主题丰富,种类繁多,无论是宗教和世俗的合唱曲、独唱曲,还是主调合唱曲、戏剧配乐以及各种室内乐,都数量庞大。但如今,无论是在音乐厅还是唱片上,我们都再难觅这些乐曲的踪影。

门德尔松的音乐人生充满坎坷。人们曾认为,门德尔松在17岁时所取得的成就已达到了顶峰,在此之后,除偶尔有惊艳表现外,他的音乐作品质量整体呈下滑趋势。世人把门德尔松视作音乐界的奥森·威尔斯^①,他的音乐生活虽然创意不断,但其发展轨迹完全是逆向而行。门德尔松创作《仲夏夜之梦》序曲就像奥森·威尔斯拍摄电影《公民凯恩》^②一样,都将自己推到了事业的巅

① 奥森·威尔斯:美国集演员、导演、编剧、制片人等多种角色于一身的电影天才,其对电影的贡献令无数后人难望其项背。——译者注

② 《公民凯恩》:很多研究美国电影天才奥森·威尔斯的人都认为《公民凯恩》之后,威尔斯便一蹶不振。——译者注

峰；他广为人知的《无词歌》就如同奥森·威尔斯拍摄的雪莉酒广告，代表着事业发展开始每况愈下。当代研究认为，门德尔松是一名坚定的音乐探险家，他的一生都在尝试各种曲式，不断体验形形色色的社会环境。不过，他早期完成的那些杰作依然闪烁着耀眼的光芒，这些乐曲的影响力足以保证它们成为音乐史上的不朽之作。门德尔松在音乐上所取得的成就远不及人们对他的期待，这主要源自他对这种期待的挥霍与浪费前无古人，后无来者。毋庸置疑，门德尔松少年时代所展现的音乐天赋世所罕见，但这种天赋也成为了桎梏他的牢笼。

后世对门德尔松的评价褒贬不一。时至而立之年，门德尔松已被人们公认为存世的最伟大的作曲家，是继莫扎特和贝多芬之后最杰出的音乐家。他的清唱剧《圣保罗》和《以利亚》被认为是音乐史上里程碑式的作品，《无词歌》更是响彻在世界的各个角落。而在死后数年，人们对他的态度却急转直下。瓦格纳为了一己私利在背后推波助澜，他于1850年发表《音乐中的犹太主义》一文，对门德尔松公开进行批判。三十多年后，一个名为乔治·萧伯纳的年轻音乐评论家——尽管没有涉及反犹太思想——武断地对门德尔松进行了攻讦。在他的笔下，“门德尔松性格软弱、感情用事，他所创作的清唱剧根本微不足道”。门德尔松因为自己的犹太人身份而不断受到非议。而在德国，名为戈特利布·比德迈厄的诗人在门德尔松去世后也开始毫无根据地肆意污蔑他的声名。实际上，比德迈厄只是两个善于冷嘲热讽的学生的化名。在他们眼中，门德尔松和他在德国的追随者所代表的是

19 世纪上半叶德国中产阶级低级庸俗的保守派。在其他国家,门德尔松有着类似的遭遇。不知何时,门德尔松在英国的声望随着维多利亚时期英国价值标准的变化而上下起伏,李顿·斯特雷奇^①和萧伯纳都紧跟比德迈厄的步伐。不过,最阴险的反对者则来自 20 世纪的德国。随着希特勒在 1933 年掌权,门德尔松在纳粹统治德国时期已完全在这个国家的文化历史上销声匿迹。

本书旨在回首一个杰出音乐家的辉煌历程。毫无疑问,门德尔松得天独厚的家庭背景去除了他在物质上的后顾之忧,从而让他能够心无旁骛地专心创作真正伟大的音乐。埃米尔·维勒莫兹曾认为,“安定富足的国度和人物往往平淡似水,无故事可言。因此,人们应该放弃描述门德尔松一生的念头”。在这些学者们看来,门德尔松的一生波澜不惊,诸事顺心,他的音乐创作也不例外。的确,作为著名哲学家摩西·门德尔松的孙子和成功银行家亚布拉罕·门德尔松的儿子,费利克斯自出生起就身份显赫、生活安逸。但实际上,他的一生绝非像人们所想象的那样平淡无奇。

自幼年时起,大量的文化教育和音乐训练就填满了门德尔松每一天的生活。直到成年后,门德尔松依然延续着一个近乎病态的习惯:一刻都不休息。他的生活中绝非只有作曲,事实上,作曲只占据门德尔松很少一部分时间。其他社会活动,如担任指挥、从事管理、教授学生以及编校著作等耗费了他大量的精力。他从事的音乐活动对音乐世界的方方面面都产生着深远而持久的影

^① 李顿·斯特雷奇:英国著名传记作家。——译者注

响。作为巴赫与亨德尔音乐作品的编著者，门德尔松最早开始提倡严格忠于作曲家的原作。作为一个有着远见卓识的管理者，他始终提倡关注音乐家的社会福利，并不断努力为音乐家争取有利的工作条件和更多的养老金权益。作为指挥家，他突破了打拍子的局限，进而推动乐队指挥成为音乐的阐释者，而这些活动也让他成为推动欧洲音乐经典理念发展过程中唯一的，也是最重要的力量。此外，门德尔松终生热爱旅行，喜欢爬山，擅长游泳，也是一位多才多艺的艺术家。他的一生写作了成千上万的信件，其中许多稍加润饰就可以成为优秀的旅行文学作品。似乎所有这些活动都不会耗费他太多精力。与此同时，他还十分投入地扮演着五个孩子父亲的角色，而他丰富的社交活动也折射了他积极参与社会公共生活。

门德尔松的音乐创作也并非像那些诽谤者们描述的那样易如反掌。他曾坦承，对于作品结集出版心怀敬畏。他不断迫使自己每隔几年就对作品进行修改，从而使确定这些作品的创作年代以及对这些作品进行编号成为一件痛苦的工作（Op.72 之前的作品在门德尔松在世期间出版，而从 Op.73 开始——其中包括《意大利交响曲》和《宗教改革交响曲》这样的重要作品——均由后人于其去世后编辑出版）。在去世前的几年时间里，无法专注于音乐创作让门德尔松痛苦不堪。在门德尔松看来，找到时间和精力创作音乐才是最重要的事情。而他每天的生活被形形色色的社会活动充斥，它们所带来的压力已经超出了他的极限。令人感到震惊的是，门德尔

松去世时显得苍老不堪，根本不像一个 38 岁的人应该具有的容貌。

1936 年，在一次音乐巡演结束之后，托马斯·比彻姆爵士^①参观了竖立在莱比锡布商大厦音乐厅前已达 40 多年之久的门德尔松雕像。第二天，比彻姆与其他音乐家一起为该雕像敬献了花环。几年后一个晚上，在当地一名纳粹官员的命令下，这座雕像被推倒在地。听到这样的故事让人感到心中难以平静，它让我们看到了 20 世纪文化政策的风云多变，令人感慨世事无常。不过，故事并未就此结束。1993 年 3 月 10 日，莱比锡市政府在新布商大厦音乐厅外为门德尔松竖立了一座新的雕像。关于门德尔松我们依然有很多未解之谜，但或许正是这些谜团才体现了艺术家的伟大：它让一代又一代的追随者们有机会掀起这张神秘的面纱，发现这名音乐家真实的一面。

^① 托马斯·比彻姆爵士：英国著名指挥家，伦敦爱乐乐团的创办人。——译者注

目 录

- 第一章 少年成名(1809—1825) / 001
第二章 步入成熟(1825—1829) / 043
第三章 大旅行家(1829—1832) / 070
第四章 杜塞尔多夫和莱比锡(1832—1836) / 101
第五章 成家的男人(1837—1841) / 127
第六章 为两任君王效力(1841—1844) / 161
第七章 最后的岁月(1845—1847) / 186
- 人物简介 / 207
音乐术语 / 223
CD 曲目注释 / 232

第一章 少年成名
(1809—1825)

Chapter 1: The Wunderkind
(1809—1825)

The Wunderkind (1809—1825)

少年成名(1809—1825)

“这个年轻人让我们惊喜不断，”亚布拉罕·门德尔松在 1833 年给妻子莉亚的信中非常严肃地写道，“我常常在心中高呼：马顿斯的乡间时光万岁！”

信中提到的年轻人正是亚布拉罕的大儿子费利克斯。在当时人们的眼中，年仅 24 岁的费利克斯已经是德国音乐史上与巴赫、莫扎特和贝多芬齐名的伟大作曲家。相反，马顿斯已经成为这个家庭的过去。这座乡间别墅位于易北河河畔，是亚布拉罕与莉亚新婚时期专门用来暑期度假的地方。这段时期他们辗转于两地之间，夏天居住在乡间避暑，而其他时间在汉堡度过。生活在汉堡时，亚布拉罕全身心致力于家族银行业的发展并积累了大量财富，为自己的家庭打下了良好的经济基础。费利克斯出生于汉堡，但从亚布拉罕的信件来看，马顿斯才是费利克斯短暂而又忙碌的生活开始的地方。

追踪一个作曲家的思想源泉似乎能够为我们了解其本人提供有效的线索。然而这并不适用于门德尔松，几乎所有传记作家们在面对他时都无从下手。众所周知，与常人一样，艺术家的生活也完全取决于他的家庭背