

罗沃尔特音乐家传记丛书

范妮·门德尔松-亨塞尔

〔德〕乌塔·比希特·罗姆尔 / 著

人民音乐出版社

罗沃尔特音乐家传记丛书

范妮·门德尔松-亨塞尔

〔德〕乌塔·比希特·罗姆尔 / 著

宦国瑛 / 译

人民音乐出版社

序

近年来我国爱好西方古典音乐的人，特别在青年中愈来愈多了，这是一个令人鼓舞的现象。就在当前出现的古典音乐普及规模愈来愈大的喜人形势下，人民音乐出版社选择了德国汉堡罗沃尔特出版社(Rowohlt-Verlag)出版的“罗沃尔特音乐家传记丛书”数十种翻译出来，目的是供我国包括发烧友在内的广大音乐爱好者、音乐从业人员(教师、演出工作者)等从事音乐欣赏、学习、研究和教学时参考。

罗沃尔特出版社是德国历史悠久的出版社之一，成立于上世纪初。它随着德国百年来的政治沧桑几起几落，但始终以求新扶新为己任，在推动德国文化创新上有着值得自豪的传统和声誉。“罗沃尔特音乐家传记丛书”是罗沃尔特出版社“名人传记丛书”的一个组成部分。这套书在全德国乃至所有德语国家都是闻名的。如果你有机会到德国普通的家庭做客，几乎可以在每家的书架上发现这套五颜六色的丛书部分或成套地排列在书架上，十分引人注目。说这部丛书家喻户晓并不过分，它已经成为人们经常查阅的工具性参考书了。

“罗沃尔特名人传记丛书”涵盖了几乎人类全部知识领域和文化领域,只要某人对某一知识和文化宝库,诸如哲学、宗教、自然、科学、政治、军事、文学和各种艺术门类(音乐、造型艺术、戏剧、电影、舞蹈等)曾做出卓越贡献,或者对社会的历史进程起过显著影响,罗沃尔特出版社就请人为其撰写传记性的文字收入丛书,以单行本的形式出版。单行本篇幅不大,一般是200页上下的小册子,但具备科学性和可读性两方面的价值。丛书每个单行本都以传记主人公的名字为书名,书名下有副标题:“以传记主人公的自述作依据,配相应的图片文献加以说明”。副标题强调丛书的两个特点:一是使用第一手材料写成,加强传记的客观性和可靠性。这一点非常重要,因为有关音乐家传记的出版物,中外有个通病,常常把音乐家的天才神秘化或把他们的生活浪漫化,传记作者不遗余力收集音乐家的趣闻轶事,把它们当成认识音乐家的主要窗口,有的甚至用渲染性语言、不确实的虚构哗众取宠。“罗沃尔特音乐家传记丛书”不这样,每一个作者在正文前都要做说明,说他写这本传记要打破过去在这位作曲家身上制造的神话,还他一个真面目。二是所有书中均配有同传记主人公有密切关系的同时代人的肖像,以及他本人经历的历史事件和音乐活动的图片,做到图文并茂。这些插图并非用于装饰,而是用形象来说明问题。最近出版的单行本取消了这个副标题,但我们注意到新版传记强调

第一手材料的原则不变，书的排版做到图文并茂的努力没变，非但如此，新版还换上了许多彩图。

罗沃尔特出版社物色的撰稿人，都是对撰稿对象、相关领域及有关问题有深入研究并做出卓越成绩的专家，这可以从丛书编辑部为每个作者所写的介绍中看出。有的撰稿人还是相应研究领域中的权威，比如《瓦格纳》的撰写人汉斯·迈耶先生就是世界瓦格纳研究权威之一。因为在文学和音乐方面的渊博学识和突出成就，而且为新中国培养了第一批日耳曼语文学学者，汉斯·迈耶先生被北京大学授予名誉教授称号。

罗沃尔特出版社组织了一大批专家学者为“罗沃尔特名人传记丛书”各科的单行本撰稿，使通俗性的小册子具有很高的学术水平，这也是值得我国出版界和各学科的专家学者，特别是音乐学科中的专家学者效法的。上述特点和做法，保证了“罗沃尔特音乐家传记丛书”的科学性，值得赞扬和推荐。

我们认为这套丛书还有另外两个特点值得指出。

一是丛书的单行本在不断更新。以莫扎特、贝多芬、肖邦为例，单行本已更换成全新的版本，新版由新的撰稿人写出。通过比较，我们注意到新版的观点和材料因学术界对这几个音乐家的研究有新的进展和新的成果而与旧版有所不同，一般说新版抛弃了作者认为是陈旧的观点，从新的视角来观察问题，补充新的材料。这种做法和我国的“与时俱进”精神是相通的。另

外,新版抛弃了旧版堆砌材料搞繁琐哲学的缺点,叙述和行文比以前简洁扼要,篇幅也减省了。

另一个特点是前面提到的文字内容和丰富图片文献的搭配。我国的出版界常用“图文并茂”形容好的出版物,但是有的书刊文字配了许多花花绿绿的图片,看起来琳琅满目,但与文本内容没有多大关系。“罗沃尔特音乐家传记丛书”丰富的图片资料与文本内容相得益彰,放在有关内容旁边,起到了使内容具有直观的形象性作用,使读者阅读时不感到枯燥,而且加深了对内容的印象。

为了满足一些读者深入研究的需要,书中的引文都一丝不苟地在书后尾注中标明出处。附带说明:书中若有对我国读者陌生、但对理解本文起加深作用甚至关键作用的人名、地名、名词和所说的事件、问题,原作者没有加注,但我们的译者把这些都作为脚注放在当页的下方。丛书每个单行本都附有作曲家音乐作品的完备目录,这是音乐爱好者和研究者重要的查考依据,书后的对作曲家研究的出版物和重要书目,大都是在研究史上有了定评的重要著作,也有最新出版的。这两个附录我们原封不动地以原文附在中文后面。应该指出,这两种附录所提供的资料都是最新的和可靠的,可以作为进一步研究的重要参考或依据。

每个单行本还附有作曲家的生平大事年表,可以帮助读者对作曲家有一个概括的了解,同时也有助于

迅速查考作曲家生平事迹和作品完成的准确年代。

丛书还附有传记主人公的同时代或后代的重要思想家、音乐评论家和同行作曲家们的评价,或带有箴言性的摘要语录。这些评论常常代表了不同时代的各种不同的观点,但总的来说是客观的,有的是切中要害的。这些不同时代、不同观点的评论可以开阔读者的视野,有利于促进读者对作曲家的思考和认识。

人民音乐出版社把“罗沃尔特音乐家传记丛书”译审任务交给我们三个人,我们感到这个任务很有意义,就欣然接受了。但我们都感到责任重大,因为任务是艰巨的。一是数量大,全套有60本,而且都是德文。解放后特别是改革开放以来,懂德语的人虽然不像解放初期那样凤毛麟角,但比起英语、俄语、法语来,毕竟人数尚少,合格的德文译者不易寻觅。二是这些书的内容专业性很强,与一般的音乐家传记相比,它们具有一定的深度。所以,我们组稿时必须找那些既有较高德语修养,同时又有一定音乐知识的译者。幸好,很多译者都是古典音乐爱好者,他们特别对德国音乐有相当丰富的知识。

但是要译好这样的丛书,对仅仅是一个懂德语的音乐爱好者来说,仍有许多音乐专业上的难关要克服。幸好我们的译审小组中有专门从事音乐专业教学、研究的音乐史专家余志刚,有在大学兼任了十几年音乐欣赏教学的德国古典文学专家严宝瑜,以及有过业余

翻译音乐类书籍丰富经验的歌德研究专家高中甫。由他们各自组稿的译稿完成后,都由他们精心审校。如审稿时遇到疑难问题,译审小组在人民音乐出版社理论辞书编辑室的负责同志和责任编辑的参与下一起研究解决。总之,包括我们自己在内的所有翻译者都抱着高度的责任感,兢兢业业、尽心尽力地完成这项工作。因为所有参加工作的人深深了解完成这个任务意义重大,都愿竭尽绵薄之力,为我国的社会主义音乐事业的普及和提高做一点工作。

以上便是我们要说的话。因为许多话是我们对读者怎样理解和使用这部音乐丛书有关,所以我们把这些话当作“序”放在书前,我们没有认为我们的话是绝对正确的,写上这些仅为读者作参考之用。竭诚希望批评指正。

严宝瑜(执笔) 余志刚 高中甫

“罗沃尔特音乐家传记丛书”译审小组

2003年6月于北京

· 范妮·门德尔松 - 亨塞尔

目 录

前 言	(1)
门德尔松家族	(6)
教 育	(20)
范妮和费利克斯姐弟	(33)
威廉·亨塞尔	(57)
意大利之行	(71)
星期日音乐会	(88)
结 尾	(102)
作 品	(110)
独唱歌曲	(110)
通俗的无伴奏合唱	(120)
钢琴作品	(123)
室内乐	(133)
合唱及乐队作品	(140)
后 记	(151)
注 释(引文出处)	(153)
大事年表	(162)
对范妮·门德尔松-亨塞尔的评论	(165)

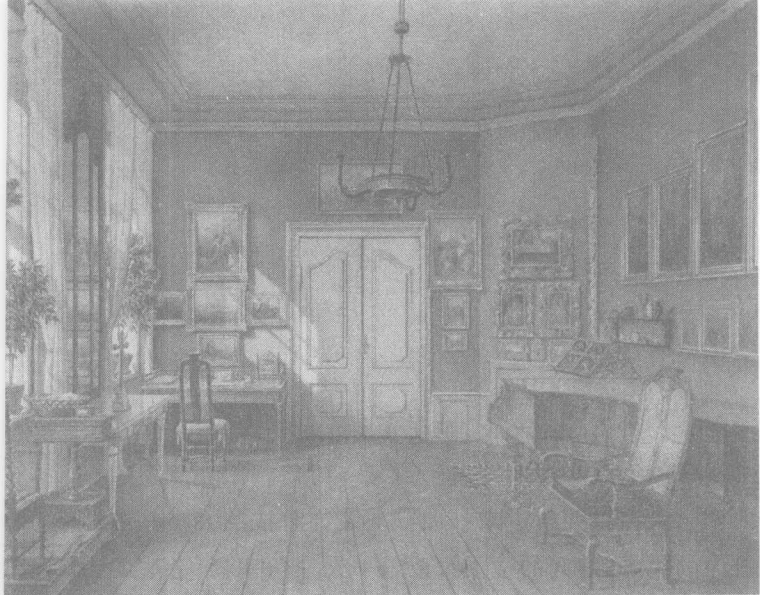
作者简介.....	(168)
致 谢.....	(169)
图片来源.....	(170)
参考书目.....	(171)

.....	前 言
0.1.....	赵永新、李新[1]
(0.2).....	育 芳
(0.3).....	林国梁、陈伟、陈伟、陈伟
(0.4).....	李塞亭、李塞亭
(0.5).....	计文、陈大意
(0.6).....	会、李首、日、陈星
(0.7).....	星 皓
(0.8).....	品 书
(0.9).....	曹海、曹海
(1.0).....	曹金、袁、李、李、李、李
(1.1).....	李、李、李、李、李、李
(1.2).....	李、李、李、李、李、李
(1.3).....	李、李、李、李、李、李
(1.4).....	李、李、李、李、李、李
(1.5).....	李、李、李、李、李、李
(1.6).....	李、李、李、李、李、李
(1.7).....	李、李、李、李、李、李
(1.8).....	李、李、李、李、李、李
(1.9).....	李、李、李、李、李、李
(2.0).....	李、李、李、李、李、李
(2.1).....	李、李、李、李、李、李
(2.2).....	李、李、李、李、李、李
(2.3).....	李、李、李、李、李、李
(2.4).....	李、李、李、李、李、李
(2.5).....	李、李、李、李、李、李
(2.6).....	李、李、李、李、李、李
(2.7).....	李、李、李、李、李、李
(2.8).....	李、李、李、李、李、李
(2.9).....	李、李、李、李、李、李
(3.0).....	李、李、李、李、李、李
(3.1).....	李、李、李、李、李、李
(3.2).....	李、李、李、李、李、李
(3.3).....	李、李、李、李、李、李
(3.4).....	李、李、李、李、李、李
(3.5).....	李、李、李、李、李、李
(3.6).....	李、李、李、李、李、李
(3.7).....	李、李、李、李、李、李
(3.8).....	李、李、李、李、李、李
(3.9).....	李、李、李、李、李、李
(4.0).....	李、李、李、李、李、李
(4.1).....	李、李、李、李、李、李
(4.2).....	李、李、李、李、李、李
(4.3).....	李、李、李、李、李、李
(4.4).....	李、李、李、李、李、李
(4.5).....	李、李、李、李、李、李
(4.6).....	李、李、李、李、李、李
(4.7).....	李、李、李、李、李、李
(4.8).....	李、李、李、李、李、李
(4.9).....	李、李、李、李、李、李
(5.0).....	李、李、李、李、李、李
(5.1).....	李、李、李、李、李、李
(5.2).....	李、李、李、李、李、李
(5.3).....	李、李、李、李、李、李
(5.4).....	李、李、李、李、李、李
(5.5).....	李、李、李、李、李、李
(5.6).....	李、李、李、李、李、李
(5.7).....	李、李、李、李、李、李
(5.8).....	李、李、李、李、李、李
(5.9).....	李、李、李、李、李、李
(6.0).....	李、李、李、李、李、李
(6.1).....	李、李、李、李、李、李
(6.2).....	李、李、李、李、李、李
(6.3).....	李、李、李、李、李、李
(6.4).....	李、李、李、李、李、李
(6.5).....	李、李、李、李、李、李
(6.6).....	李、李、李、李、李、李
(6.7).....	李、李、李、李、李、李
(6.8).....	李、李、李、李、李、李
(6.9).....	李、李、李、李、李、李
(7.0).....	李、李、李、李、李、李
(7.1).....	李、李、李、李、李、李
(7.2).....	李、李、李、李、李、李
(7.3).....	李、李、李、李、李、李
(7.4).....	李、李、李、李、李、李
(7.5).....	李、李、李、李、李、李
(7.6).....	李、李、李、李、李、李
(7.7).....	李、李、李、李、李、李
(7.8).....	李、李、李、李、李、李
(7.9).....	李、李、李、李、李、李
(8.0).....	李、李、李、李、李、李
(8.1).....	李、李、李、李、李、李
(8.2).....	李、李、李、李、李、李
(8.3).....	李、李、李、李、李、李
(8.4).....	李、李、李、李、李、李
(8.5).....	李、李、李、李、李、李
(8.6).....	李、李、李、李、李、李
(8.7).....	李、李、李、李、李、李
(8.8).....	李、李、李、李、李、李
(8.9).....	李、李、李、李、李、李
(9.0).....	李、李、李、李、李、李
(9.1).....	李、李、李、李、李、李
(9.2).....	李、李、李、李、李、李
(9.3).....	李、李、李、李、李、李
(9.4).....	李、李、李、李、李、李
(9.5).....	李、李、李、李、李、李
(9.6).....	李、李、李、李、李、李
(9.7).....	李、李、李、李、李、李
(9.8).....	李、李、李、李、李、李
(9.9).....	李、李、李、李、李、李

前 言

我们可以想象一下,她在光照充足的房间里,坐在书桌旁给家人和朋友写着一封又一封信。阳光从左边的两扇大窗户照射进来,墙壁上装饰着按照大小仔细排序的组画;房间的边上摆放着一架三角钢琴,旁边的一把大靠背椅似乎是在邀请客人坐下来欣赏音乐。一扇窗户下仿佛是临时摆了一架缝纫机,但它无疑证明,这里有一位女性,是她使房间充满活力,在这里弹钢琴,在这里记录她的音乐灵感,在这里写信。在柏林莱比锡大街3号的这间房子里住着范妮·亨塞尔,本姓门德尔松·巴托尔迪,她在这里创作、改编作品并练琴。

除创作乐曲和写日记之外,她给家庭成员和亲朋好友写的无数信件是她的旅行、她的愿望和追求的见证,也是她的悲哀和思念的见证。1840年10月,范妮·门德尔松-亨塞尔从罗马给母亲和弟弟妹妹写的信,描绘了十分幸福的时光:“我们在这里度过着美妙的日日夜夜,我们充分吸吮着美好时光的赏赐,只睡最短的时间,半夜半夜地散步、作曲或绘画。我现在完全不能好好待在屋子里,甚至在梵蒂冈我也未能沉湎于永恒。每

莱比锡大街3号,范妮·亨塞尔的画室,尤利乌斯·赫尔弗特水彩画。

到夜晚,我丈夫根本无法引我进屋,我一到门口就厌恶室内的空气。不必担心,我们既非神经紧张也不是疲劳过度,而是十分平静、完全健康的。只不过是因为意识到美好的时光即将终结,还有那妙极了的空气,才使我们不感觉缺少睡眠。啊,生活是多么美好!但愿能说‘等一等,稍作停留,以便更近地看看你!’再见,亲爱的妈妈和弟弟妹妹们,也许从罗马回去见!”字里行间充满着兴奋、满足、爱以及对罗马那段生活的欢愉。这段生活看来意味着率真、自由。在她与朋友的交往以及她的音乐中,这段生活占有重要的位置。写信人卖弄了她的博学,因为,“但愿能说‘等一等,稍作停留,以便更近地

看看你！”这句话令人想起歌德的《浮士德》中为使瞬间停留而说的话。然而，范妮·亨塞尔并非总是像这封信让人以为的那么幸福。从她早在这次旅行很久之前于1829年3月22日写给门德尔松家的朋友卡尔·克林格曼的信中，可以对这位如此天才的女性得出完全另一种印象。“我差一点忘了谢谢您，因为您从我的订婚明信片中才发现，我同其他女人是一样的。这方面我早就清楚，我的新郎也同其他男人是一样的。而在我们的结合中，也只在这一点上，我们是相同的。再说，每天以及生活的每一步，都要通过男性来突出你的可悲的女人天性，这会令人愤懑。如果不想因此招来麻烦，就只好迁怒于女性本身了”。²从字里行间，不仅能看出范妮·门德尔松-亨塞尔有自知之明地分析了自己作为妻子和作曲家的角色，认识体会到了这种角色对自己的限制，也能看出，虽然如此，她还是选择了接受、顺从那些所谓作为女性应该遵从的要求，否则她就不会因为他人总是先指出她的妇女角色而愤怒了。下面这封于1836年7月5日同样是写给卡尔·克林格曼的信表明了女作曲家的气馁：“费利克斯可以很轻松地为我充当整场听众，但他也很难使我高兴，因为我们很少在一起。所以，我和我的音乐甚为孤单。我本身以及亨塞尔对音乐的喜好使我得以不致完全无所作为，能在完全缺少外部推动的情况下保持现状，我自认为这是才能的显示。”³她抱怨她的音乐缺少听众，但从信中可以看出弟

弟费利克斯对她有着特殊意义，因为他一个人就足以代替她的所有听众。面对种种失望，她仍坚持创作，因为她与生俱来的天分催促着她这样做，因为无论面对怎样的阻力她都想要实现自己的音乐梦想。

她在信中一再以作曲家和她弟弟顾问的身份出现。她似乎是顺便就创作了那些至今尚未全部发表的大量作品。“我再寄一首歌给你，那是我结婚之前就想写的，这是最后一首了，我想第一首应该是奏鸣曲吧。”⁴她在1829年9月29日给费利克斯·巴托尔迪的信中如是写道。对弟弟的作品《美丽的梅露西娜》，她就谐和音乐器提出了大量的见解和建议：“提到的那个地方似乎是个难点。接下来的发展部中，我特别喜欢其中C大调和g小调的七度音，我不大喜欢那个在优美的A大调之前的C大调小节，因为你已经有了A大调了。”⁵

关于这位女性给人的最初印象，范妮和威廉·亨塞尔唯一的孩子塞巴斯蒂安·亨塞尔写道：“她身材纤小，一肩斜倾——得自摩塞斯·门德尔松的遗传——但不明显。最美丽的是她那双充满表情的、看不出有点近视的、深色的大眼睛；鼻子和嘴的线条突出，牙齿洁白漂亮；有一双看上去就是弹钢琴的手。她行动快速果断，表情生动，所有的情绪都能忠实地反映在脸上。佯装对于她来说是不可能的。”⁶

幸福、欢乐、思念和悲苦在这位女作曲家的生活中似乎紧密相连。她是阿伯拉罕姆·门德尔松和妻子莱

阿——本姓沙罗蒙——的女儿,1805年11月14日出生于汉堡。她一生都处于她那个时代犹太-基督教宗法对妇女的期待——允许她作为富裕的资产阶级成员进行艺术资助活动——以及她作为钢琴家和作曲家却不被允许向更多的公众证明她的非凡天才的矛盾之中。

门德尔松家族

范妮·门德尔松-亨塞尔出生于由摩塞斯·门德尔松奠定的一个有教养的富裕家庭。摩塞斯·门德尔松于1728年8月17日生于德骚,1742年来到柏林。他跟随犹太教士大卫·弗兰克尔度过“学徒时期”,并试图通过自学接近当时的欧洲教育水平。他是为犹太人争取在普鲁士的政治和社会拥有平等地位的先锋,是启蒙和宽容的思想先驱。“探索真理,热爱美好,心怀善良,尽心尽力”⁷是他思想的座右铭,也是他向家人和朋友推崇的做人榜样。1750年,当他还在学习语言和哲学期间,就在柏林的丝绸厂商依萨克·伯恩哈德家任家庭教师,后任账房,并显示了相当强的商业才能。伯恩哈德逝世后,摩塞斯成了公司的所有者。他的地位使他有时间从事学术研究。摩塞斯·门德尔松由于他的作品《斐多或者灵魂不朽篇》对柏拉图*谈话录的新解译,而在全欧洲出了名。该书通俗易懂,在读者中获得巨大成功。自1754年起,摩塞斯·门德尔松与哥特霍尔德·埃

*柏拉图(公元前427~347年),古希腊客观唯心主义哲学家,《斐多篇》是其主要作品之一。——译者注