

春之歌

德国作曲家门德尔逊及其作品

罗小平
编著

外国音乐欣赏小丛书

人民音乐出版社

外国音乐欣赏小丛书

春 之 歌

——德国作曲家门德尔逊及其作品

罗 小 平 编著

人民音乐出版社

春 之 歌

——德国作曲家门德尔逊及其作品

罗 小 平 编 著

★

人 民 音 乐 出 版 社 出 版

(北京翠微路2号)

新 华 书 店 北 京 发 行 所 经 销

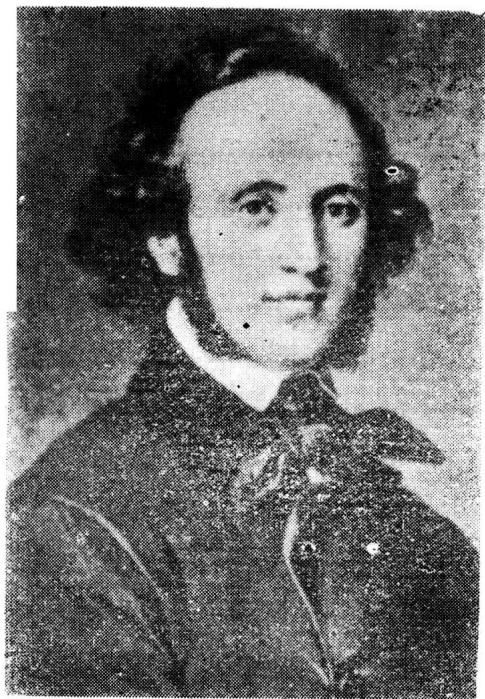
北 京 延 文 印 刷 厂 印 刷

787×1092毫米 32开 50千文字 2.5印张

1990年10月北京第1版 1990年10月北京第1次印刷

印数：00,001—2,285册

ISBN 7-103-00586-9/J·587 定价：1.15元

门德尔逊像

目 录

一、生平与创作道路.....	(2)
(一)音乐家中的幸运儿.....	(2)
(二)毕生的事业.....	(5)
(三)创作特征.....	(15)
二、主要作品简介.....	(18)
(一)《芬格尔山洞》序曲.....	(18)
(二)钢琴小品《无词歌》.....	(22)
1.《春之歌》.....	(23)
2. 作品30之3.....	(25)
3.《猎歌》(作品19之3).....	(27)
4.《威尼斯船歌》(作品62之5).....	(28)
(三)器乐协奏曲.....	(29)
1. g小调第一钢琴协奏曲.....	(29)
2. e小调小提琴协奏曲.....	(35)
(四)室内乐作品概貌.....	(41)
(五)戏剧《仲夏夜之梦》配乐.....	(45)
1.《序曲》.....	(47)

2.《谐谑曲》.....	(51)
3.《夜曲》.....	(53)
4.《婚礼进行曲》.....	(54)
(六)交响乐.....	(58)
1.《意大利交响曲》.....	(58)
2.《苏格兰交响曲》.....	(65)

1847年11月4日，德国乐坛上的一颗明星殒落了，莱比锡举城哀悼。当时在音乐学院就读的一位英国学生回忆道：“一种可怕的沉寂传遍全城，就好象是国王驾崩。”葬礼是十分隆重的。一个管乐队演奏着贝多芬的葬礼进行曲走在前面，莫舍列斯、达维德、舒曼、里茨等音乐家护送灵柩走向教堂，莱比锡和德累斯顿的社会名流跟随在后。当晚八时，一千多群众举着火炬把灵柩送到车站。运送灵柩的火车途经之处，人们都聚集在站台上致哀，当火车到达柏林后，又有数千群众护送作曲家的遗体至荷里·德利尼提教堂墓地安葬。

他在幸运之神的光辉照耀下降临，又在世间的一片赞颂声中离去。他没有贝多芬那种与命运搏斗的体验，亦没有舒伯特那种在贫困中挣扎的痛苦，更不象莫扎特病故后，青冢无处寻那般凄凉。他的人生充满阳光，他的道路撒满鲜花。他就是欧洲音乐史上的幸运儿——门德尔逊。

一、生平与创作道路

(一)音乐家中的幸运儿

1809年2月3日费列克斯·门德尔逊—巴尔托迪出生在汉堡的一个富有的犹太知识分子家庭。费列克斯的祖父摩西·门德尔逊是欧洲著名的哲学家，有“犹太的苏格拉底”之美称。门德尔逊的父亲阿伯拉罕起初在巴黎银行任小职员，由于他工作出色升任主要出纳员。后来，他与普鲁士宫廷珠宝商的女儿里拉·沙罗曼结婚，并回到汉堡经营银行。里拉是一个受过良好教育的文雅妇女，她掌握多种外语，又有音乐素养。阿伯拉罕与里拉一共有四个孩子。为了把孩子们培养成才，阿伯拉罕请来一流的教师对他们进行多方面的教育。著名的语言学家鲁德威格·黑斯教拉丁文、希腊文和历史，著名钢琴家柏尔格教钢琴，柏林皇家管弦乐队首席查理和海尼教小提琴与大提琴。他还从柏林名牌学院请来优秀的素描、绘画老师。此外，骑马、跳舞、游泳等有益身心发展的活动亦成为孩子们学习的内容。

对门德尔逊影响较大的老师，一个是钢琴家柏尔格，在他的精心培养下，门德尔逊很年轻时就跻身于欧洲钢琴家之列。另一

个是阿道尔夫·别哈德·马克斯，他指导费列克斯研究贝多芬的音乐，对他的创作提出有益的建议。对作曲家一生的发展有着重要影响的是柏林声乐学院的院长、著名学院派音乐家采尔特。门德尔逊八岁起就在他的指导下学习作曲。他指引门德尔逊从德奥古典音乐传统中吸取营养，培养孩子对民间音乐的兴趣，想方设法启迪孩子的想象力和灵感。他把枯燥的对位练习安排得和游戏一样有趣，使门德尔逊在小小年纪便掌握了系统的创作技巧。但是，采尔特保守的艺术趣味也束缚了作曲家的创新精神，使他的创造激情时时受到理性的控制，创作形式处处注意古典的和谐美，以致使他的音乐思维模式与美学理想也和当时的浪漫主义作曲家有着明显的区别。

名师的指引为作曲家的发展奠定了基础。家庭的民主气氛、社交圈子的进步思想又为他创造了在精神与艺术上迅速成熟的环境。在莱比锡大街3号——门德尔逊家豪华的住宅里，经常聚集着当时德国文化知识界的杰出人物。每个星期天的家庭音乐会吸引着哲学家黑格尔，科学家洪堡，诗人海涅，音乐家威柏、莫舍列斯、洪美尔，美术家史文德等。在花园中央的音乐厅里，门德尔逊或者指挥一个小管弦乐队，或者演奏小提琴、钢琴，或者为妹妹的独唱、弟弟的大提琴独奏弹伴奏。有时他还和姐姐芬妮弹重奏。他的新作品也常在音乐会上表演。他的才华得到这些非凡人物的欣赏。这些伟人的启蒙思想和人道主义精神促使他崇尚理性、重视艺术的神圣使命和音乐的启蒙作用，重视人的价值和生命的意义。尤其是与大诗人歌德的交往，对他的一生有重要的影

响。采尔特与歌德是老朋友，他曾写信给歌德希望大诗人看在他们友情的份上会见他最心爱的学生——十二岁的门德尔逊。门德尔逊在给姐姐芬妮的信中谈到第一次看到歌德的情景：“在星期天，魏玛的太阳歌德出现了。……他非常友好……任何人都不会觉得他已七十二岁，而会觉得他只有五十岁。”这一天，他为歌德演奏了巴赫的赋格、莫扎特歌剧《唐璜》的小步舞曲和《费加罗的婚礼》的序曲，还有贝多芬的一些作品。在后来的两个星期中，这一老一少关系非常亲密、融洽。门德尔逊在写给他父母的信中谈到：“我在这里练琴比在家还要多……我弹琴时歌德坐在我旁边，当我即兴演奏完毕，就要求他吻我一下。”“你们无法想象出他对我多么和善、友好。”当门德尔逊告别回家时，歌德送给他不少礼物，其中还有一首专门为他创作的诗歌。从此，大

文豪与小作曲家结成了忘年之交。歌德深邃、博大的思想，明睿的智慧，不断进取的精神，以及强调现实主义与浪漫主义相结合的艺术主张和推崇古典美的艺术趣味，对门德尔逊的哲学观、美学观的形成都有不可忽视的作用。

此外，欧洲兴起的浪漫主义艺术思潮，以及德国文学和音乐作品中的幻想色彩、抒情格调和人化的大自然的魔力，都在他的幼小心灵

十三岁的门德尔逊

中留下了不可磨灭的印象。门德尔逊在古典音乐传统与民间艺术的滋养下成长，在启蒙思想、人道主义精神与浪漫主义思潮的影响下前进。优越的环境使多才多艺的门德尔逊很快就崭露头角并日益为世人所瞩目。他九岁登台演出时就已展现出一个钢琴家的素质。十岁开始作曲，乐思不绝、新作不断，歌曲、三重奏、奏鸣曲、协奏曲、大合唱、小歌剧一首接一首地完成。令人吃惊的是，在十二岁至十四岁的三年中，他就创作了十三部弦乐交响乐，这些作品至今仍为广大听众所欣赏。他在十六岁时写的弦乐八重奏，被誉为少年作曲家作品中罕见的杰作。十七岁完成的《仲夏夜之梦》序曲令许多音乐家拍案叫绝。门德尔逊还是一位业余画家，他能用铅笔、炭笔画素描；创作的水彩画也有一定水平。他的文学才能几乎不亚于他的音乐才能。十二岁时就能写出文笔流畅、很有见地的书信。据说，他曾在一天内写了二十七封信，还挺有文采。

（二）毕生的事业

美的创造与音乐的启蒙活动是门德尔逊毕生致力从事的事业。1829年，他使巴赫的《马太受难乐》获得再生的壮举，已成为音乐史上的佳话。

1823年圣诞节，门德尔逊的祖母送给他一份巴赫的受难乐原稿抄本作为圣诞礼物。1828年10月，他和一些爱好音乐的朋友决定在家庭音乐会上演唱巴赫的《马太受难乐》。当大家一接触到

这首不朽的名作时，完全被其中的崇高圣洁的音乐吸引住了。为了公开演出这部作品，门德尔逊和朋友去找采尔特，希望得到他与声乐学院的支持。开始，采尔特认为这个计划是根本不能实现的。他的看法是：排练《马太受难乐》需要有特别训练的高水平合唱队和双管乐队，这除非巴赫再生亲自来指导。此外，采尔特对自己的学生能否有控制合唱队和乐队的能力表示怀疑。他知道，专业演员对富家子弟和犹太人是存在偏见的。门德尔逊和朋友德弗连特费尽口舌，终于说服了采尔特派人参加排练。音乐会以救济“贫穷女子缝纫学校”的慈善名义举行，借用学院排练厅的费用全部由门德尔逊承担。排练时，并没有发生采尔特担心的情况，门德尔逊创造性的激情和感染力，对作品的深刻理解，使排练获得了最好的效果。通过九次充分的排练，《马太受难乐》终于在1829年3月11日公演了。门票在几分钟内一售而光。还有一千多听众在门外吵着要进场。许多社会名流都出席观看。全场观众在欣赏音乐时，就象在教堂里那样肃穆、安静。巴赫这部被人遗忘了一百年的杰作，在门德尔逊的指挥棒下复活了。演出获得了惊人的成功，消息传遍柏林。在巴赫诞辰那天，该作品再次公演，出席音乐会的哲学家黑格尔对门德尔逊表示衷心的祝贺。

同年四月，门德尔逊从汉堡乘船到伦敦，开始了欧洲之行。船抵达伦敦，他的朋友莫舍列斯和克林格曼在码头欢迎作曲家的到来。莫舍列斯安排门德尔逊住在大波特兰大街103号，并把他介绍给当地的音乐家和社会名流。门德尔逊依靠朋友的帮助、祖

父的声望和自己的良好教养、潇洒的风度赢得了新朋友的信任。伦敦的音乐家和贵族的圈子都向他敞开大门。他在给家人的信中谈到：这几天宛如在旋涡中摇晃、旋转。在柏林的沉寂的六个月与在这里欢乐的三天形成多么鲜明的对照。到伦敦以后，他一直盼望能在音乐会上演出自己的作品。5月25日，他的第一交响乐安排在爱乐协会演出季的第七个音乐会上演。演出比他梦想的还要成功。听众对他的作品报以长时间的热烈鼓掌并一再要求重奏慢板乐章和谐谑曲。演出后，200多个听众，纷纷向作曲家祝贺。几天以后，他的音乐会再次演出，听众挤满了整个音乐厅。他的出色演奏又一次掀起了人们的热潮。评论家纷纷撰文介绍他的表演。有的说：“他的手指在歌唱”；有的说：“他的演奏如舒适的电流通过人体，使听众着迷。”7月13日，门德尔逊还约请了当地著名的音乐家一起为支援西利西亚灾民义演。音乐会盛况空前，评论家们称赞他是一流的演奏家。从此，门德尔逊成了英国听众最喜爱的音乐家之一，伦敦也成了他的第二个故乡。倾向古典主义艺术的英国听众的审美趣味，对作曲家原有的审美观又起到了强化的作用。

7月底，门德尔逊和克林格曼到苏格兰旅行。奇特、雄伟的自然风光，朴实、强悍的高地人民，热闹非凡的风笛比赛，玛丽·斯杜亚特教堂废墟的萋萋荒草，这一切都给门德尔逊留下深刻的印象。他在这里找到了创作苏格兰交响乐的灵感。斯塔法岛壮观的芬格尔洞，深色玄武岩列柱构成的大管风琴的音响，灰濛濛的海面与终年喧哗的海浪使门德尔逊的脑海里浮现了一连串音

响的律动。后来，他笔下的这段音乐成为创作《芬格尔山洞》序曲的基础。苏格兰之行使作曲家对生活的体验、感受更丰富了。描绘大自然美的动态，表现人与大自然的交流成了门德尔逊浪漫主义作品中重要的内涵。

1830年10月初，门德尔逊赴意大利旅行。在金色的秋天装点下的威尼斯犹如绽开的睡莲，浮在波光闪烁的海湾。明媚的阳光、和熙的海风、秀丽的小桥、飘荡的歌声固然使他赞叹不已，文艺复兴时期大画家的传世之作更令他着迷。他欣赏了提香的杰作《圣母升天》，写下了这样的感受：“玛丽亚在云端飘浮，空气在整个画面流动，人们感到她的呼吸、她的忧郁，还有她的献身。在一幅画中有一千种感情。”他兴奋地写信给采尔特老师，提到欣赏这些名画的激动心情，认为即使为了品味这些名画来威尼斯一行也是值得的。他在此写下的钢琴小品《威尼斯船歌》便内蕴着当时的丰富感受。他从威尼斯经波隆那抵佛罗伦萨。这里碧空如洗、空气清新、鲜花盛开。他欣喜若狂地挥毫作画，在笔触中倾注了自己的满腔热情。11月1日他到达首都罗马，天天流连于各种古迹名胜中。时而涉足古罗马废墟和宏伟肃穆的圣彼得大教堂，时而在画廊和神殿漫步。他瞻仰梵帝岗，欣赏当代艺术并有机会参加了罗马狂欢节、教皇葬礼等活动。罗马对他来讲象征着历史、象征着人类的创造力。1831年春天，他来到那不勒斯，并在聚会上即兴演奏，获得好评。初夏，他再次到佛罗伦萨一游，巧遇一年一度的圣约翰节。在露天欣赏马车舞台的节目，还参加化装舞会狂欢到天明。他在博物馆、画廊度过了许多美好

的时光。意大利的大自然、光辉灿烂的古代艺术和文艺复兴时期的艺术，深化了他的人文主义思想及追求古典美的审美观念；也丰富了他的审美体验，触发了他的创作灵感，并促使他创作了意大利交响曲、《无词歌》第一册等浪漫主义艺术精品。

他在罗马遇到了柏辽兹。尽管他们同属浪漫主义流派，但他却无法理解狂放、激愤的柏辽兹，亦不喜欢柏辽兹的粗犷、极端、强烈的个性与音乐风格。不过，门德尔逊尊敬柏辽兹，彼此融洽相处。柏辽兹在给希勒的信上提到门德尔逊时认为：“他是一个热情、卓越、华美和有巨大才能的人……”，并提到“他坦率地告诉我，他根本不理解我的音乐。”后来，门德尔逊对柏辽兹是关心、支持的。1843年，当柏辽兹希望他的作品能在莱比锡格万豪什音乐厅演出时，门德尔逊全力以赴地帮助他。为他校正总谱，并在竖琴家缺席的情况下，同时承担钢琴和竖琴的演出任务。柏辽兹也尽力介绍、宣传门德尔逊的音乐，为他的作品撰写评论。

1831年11月，门德尔逊经慕尼黑回到柏林。冬天又到巴黎作第二次旅行。七月革命后的法国，资本主义有了进一步发展，资产阶级自由主义思潮及浪漫主义运动正处于高潮。首都巴黎成为浪漫主义艺术家聚集的中心。第一流的演奏家帕格尼尼、李斯特、肖邦等活跃在巴黎的乐坛上。门德尔逊在这里结识了音乐家梅耶贝尔等许多新朋友，其中最亲密的朋友是钢琴家、指挥家希勒。他们常在一起讨论法国的政治问题和艺术问题。他与李斯特、肖邦在交往中亦加深了相互的了解。这期间，音乐学院管弦乐队演

奏了他的《仲夏夜之梦》序曲。他的室内乐作品弦乐八重奏及四重奏得到了行家的盛赞。他演奏的贝多芬G大调钢琴协奏曲亦获得了广大听众的喝采。他在巴黎作为一个出色的演奏家的声誉超过了作曲家。尽管他不喜欢这里强烈的政治气氛，但是进步思想的氛围以及各国浪漫主义艺术家的交往对他的音乐实践还是有一定的影响的。

1832年1月23日，门德尔逊最敬爱的老师和亲密的朋友采尔特辞世，3月22日伟大的诗人歌德又去世。这使他陷入深深的痛苦中，他认为德国失去了歌德，天地都为之黯然无光了。4月，他离开巴黎又一次到伦敦演出，他始终觉得伦敦的一切令人十分亲切、愉快。他的音乐亦在英国产生了深远持久的影响。同年仲夏，他回到了柏林与亲友团聚。

采尔特的病故使柏林声乐学院院长的位置空缺。采尔特的助手，保守、平庸而又不喜欢卖弄的伦根哈根与年轻的门德尔逊都有可能就任这一职位。起初，门德尔逊并不十分热衷此事，但他的家庭希望他参加这次竞选，于是，他才下了决心。声乐学院的理事会对人选的问题讨论了几个月仍悬而未决。在最后一次会议临近的关键时刻，伦根哈根的支持者放出流言对门德尔逊进行攻击和诽谤。他们说门德尔逊太年轻、缺乏经验，又说他家以财压人，他父亲要买下声乐学院。还有人说声乐学院是基督教的学校，让犹太人来领导，从未有先例、不合适。结果在投票选举时，伦根哈根以144票对88票的优势获胜。这次落选，在一向顺利的门德尔逊心中留下了阴影，使他意识到现实的生活与心中理

想的世界之间有遥远的距离，也使他体会到德国保守势力的顽固与市侩精神的卑劣。后来，他在音乐实践活动中，不止一次地与之产生冲突，但又无法与这种现实彻底决裂。为此，他陷入了矛盾的旋涡之中。尽管如此，从小就把发展民族音乐事业视为己任的作曲家又下决心献身于音乐启蒙活动。从1830年起，作为一流作曲家、演奏家的门德尔逊又以音乐启蒙主义者、音乐社会活动家的身份活跃在德国乐坛上，为促进音乐文化的发展、为提高全民的艺术素质鞠躬尽瘁。

1833年，门德尔逊应邀担任杜塞尔多夫市莱茵河下游音乐节的指挥，音乐节的演出十分成功。在杜塞尔多夫日报上，评论家高度评价了这次音乐节，认为这次音乐节的演出质量远远超过历届的音乐节，这完全归功于音乐节的指导门德尔逊。他在杜塞尔多夫市的两年里，组织并指挥上演了许多古典音乐名作，使该市的音乐生活充满生气，水平亦逐渐提高。他还革新了传统的乐队指挥法，这不仅提高了乐队的合奏水平，还为现代指挥法奠定了基础。

1834年夏末，莱比锡极有威望的格万豪什乐队聘请门德尔逊为主要指挥，他对此任十分满意。被誉为巴赫之城的莱比锡是德国文化的中心，出版业的中枢和最大的工商业城市。歌德曾把莱比锡称为小巴黎。1835年10月，门德尔逊来此就任新职，舒曼已活跃在莱比锡乐坛。他创办了《新音乐》期刊，与音乐生活中的市侩主义和小市民趣味作斗争。门德尔逊与舒曼站在一边，并成为至交。他来此地后，竭尽全力把这座文化名城变成欧洲的音乐