

门德尔松

■ 多才多艺的浪漫大师

罗小平 / 著

音乐家中的幸运儿
毕生的事业
创作特征
《芬格尔山洞》序曲
钢琴小品—无词歌
《春之歌》
《猎歌》
《威尼斯船歌》
《仲夏夜之梦》
《谐谑曲》
《夜曲》
《婚礼进行曲》
《意大利交响曲》
《苏格兰交响曲》

人民音乐出版社

外国音乐欣赏丛书

门德尔松

多才多艺的浪漫大师

罗小平 / 著

人民音乐出版社

石油大学 0151246

148034

J605.516

005

图书在版编目 (CIP) 数据

门德尔松：多才多艺的浪漫大师 / 罗小平著. -北京：人民音乐出版社，1998. 10

(外国音乐欣赏丛书)

ISBN 7-103-01792-1

I. 门… II. 罗… III. ①门德尔松, F. J. L. (1809~1847)-生平事迹②门德尔松, F. J. L. (1809~1847)-音乐欣赏 N. J605. 516

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 26969 号

责任编辑：姜 群

责任校对：曹红雯

人民音乐出版社出版发行

(北京翠微路 2 号)

新华书店北京发行所经销

北京市美通印刷厂印刷

787 × 1092 毫米 特 32 开 112 面文字及乐谱 3.5 印张

1998 年 10 月北京第 1 版 1998 年 10 月北京第 1 次印刷

印数：1-3,040 册 定价：6.70 元

门德尔松

Felix Mendelssohn Bartholdy.

目 录

一、生平与创作道路	2
音乐家中的幸运儿	2
毕生的事业	7
创作特征	22
二、主要作品简介	26
《芬格尔山洞》序曲	26
钢琴小品——无词歌	31
《春之歌》	33
作品 30 之 3	35
《猎歌》(作品 19 之 3)	38
《威尼斯船歌》(作品 62 之 5)	40
协奏曲	42
g 小调第一钢琴协奏曲	42
e 小调小提琴协奏曲	50

室内乐作品概貌	58
戏剧《仲夏夜之梦》配乐	65
《序曲》	68
《谐谑曲》	73
《夜曲》	76
《婚礼进行曲》	78
交响曲	82
《意大利交响曲》	82
《苏格兰交响曲》	93

1847年11月4日，德国乐坛上的一颗明星陨落了，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，就好像是国王驾崩。”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8时，一千多名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，又有数千名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，更不像莫扎特病故后，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——门德尔松。

一、生平与创作道路

音乐家中的幸运儿

1809年2月3日，费列克斯·门德尔松——巴尔托迪出生在汉堡一个富有的犹太知识分子家庭。费列克斯的祖父摩西·门德尔松是欧洲著名的哲学家，有“犹太的苏格拉底”之美称。门德尔松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4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。

对门德尔松影响较大的老师，一个是钢琴家柏尔格，在他的精心培养下，门德尔松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。门德尔松8岁起就在他的指导下学习作曲。他指引门德尔松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

德尔松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——门德尔松家豪华的住宅里，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，美术家史文德等人。在花园中央的音乐厅里，门德尔松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——12岁的门德尔松。门德尔松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72岁，而会觉得他只有50岁。”这一天，他为歌德演奏了巴赫的赋格、莫扎特的歌剧《唐璜》中的小步舞曲和《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。门德尔松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。”当门德尔松告

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，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，对门德尔松哲学观、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，都在他幼小的心灵中留下了不可磨灭的印象。门德尔松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松很快就崭露头角并日益为世人所瞩目。他9岁登台演出时就已展现出一个钢琴家的素质。10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12岁

至14岁的三年中，他就创作了13部弦乐交响乐，这些作品至今仍为广大听众所欣赏。他在16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。17岁完成的《仲夏夜之梦》序曲令许多音乐家拍案叫绝。门德尔松还是一位业余画家，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。12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27封信，还挺有文采。

毕 生 的 事 业

美的创造与音乐的启蒙活动是门德尔松毕生致力的事业。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，门德尔松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，完全被其中崇高圣洁的音乐吸引住了。为了公开演出这部作品，门德尔松和朋友去找采尔特，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》需要有接受过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。门德尔松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“贫穷女子缝级学校”的慈善名义举行，借用学院排练厅的费用全部由门德尔松承担。排练时，并没有发生采尔特担心的情况，门德尔松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9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。还有一千多名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，就像在教堂里那样肃穆、安静。巴赫这部被人遗忘了 100 年的杰作，在门德尔松的指挥棒下复活了。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松表示衷心的祝贺。

同年 4 月，门德尔松从汉堡乘船到伦敦，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松住在大波特兰大街 103 号，并把他介绍给当地的音乐家和社会名流。门德尔松依靠朋友的帮助、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 6 个月与在这里欢乐的 3 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，二百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，门德尔松还邀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，门德尔松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，门德尔松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，这一切都给门德尔松留下深刻的印象。他在这里找到了创作苏格兰交响乐的灵感。斯塔法岛壮观的苏格尔洞，深色玄武岩列柱构成的大管风琴的音响，灰蒙蒙的海面与终年喧哗的海浪使门德尔松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与感受更丰富了。描绘大自然美的动态，表现人与大自然的交流成了门德尔松浪漫主义作品中重要的内涵。

1830年10月初，门德尔松赴意大利旅行。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、和煦的海风、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