

全国音乐院系教学总谱系列
Edition Eulenburg
No.573

原版引进

HINDEMITH

欣德米特
画家马蒂斯

交响曲
总谱

Eulenburg
湖南文艺出版社

全 国 音 乐 院 系 教 学 总 谱 系 列

PAUL HINDEMITH

欣德米特
画家马蒂斯
交响曲

总 谱

奥伊伦堡音乐出版公司
湖南文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

欣德米特画家马蒂斯 / (德)欣德米特作曲.

长沙: 湖南文艺出版社, 2004.4

ISBN 7-5404-3223-3

I. 欣... II. 欣... III. 交响曲—总谱—德国 IV. J657.611

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 011867 号

Original edition

© Schott Music International, Mainz, Germany

朔特音乐国际出版(有限)公司, 德国, 美茵茨

Chinese language edition:

© 2004 湖南文艺出版社

版权所有 翻印必究

著作权合同图字: 18—2004—032

欣德米特

画家马蒂斯

交响曲

责任编辑: 孙佳

*

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花大道 2 号 邮码: 410014)

湖南省新华书店经销 湖南省印研所实验工厂印刷

*

2004 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 3.25

印数: 1—2,500

ISBN7—5404—3223—3

J·856 定价: 12.50 元

若有质量问题, 请直接与本社出版科联系调换

保罗·欣德米特 画家马蒂斯

交响曲

I. 天使的音乐会	1
II. 埋葬	33
III. 圣安东尼的诱惑	38

1932年9月，欣德米特的出版商兼朋友威利·施特雷克再次提出弗朗兹·威尔姆斯（一位音乐评论家，时任施特雷克的朔特公司的编辑）曾经提出过的一个建议：欣德米特可以考虑以谷登堡^①或格吕内瓦尔德^②为题材创作一部歌剧。欣德米特否定了谷登堡，因为他觉得无法了解谷登堡的性格。至于格

---

① 谷登堡（1398—1468）：德国金匠，发明活字印刷术，包括铸字盒、冲压字模、浇铸铝合金活字、印刷机及印刷油墨等。——译者注

② 马蒂斯·格吕内瓦尔德（约1475—1528）：德国画家、德国后期哥特式艺术的倡导者，现存作品有油画十幅，素描约三十五幅，代表作为《伊萨汉姆祭坛画》。——译者注

吕内瓦尔德，他看了一些背景材料，并去科尔马^①看了那幅著名的《伊萨汉姆祭坛画》；但是他也否定了以格吕内瓦尔德为题材创作歌剧的念头，因为他觉得画家必须要作画，而在歌剧舞台上作画太荒唐可笑。此外，他担心如果以格吕内瓦尔德为题材创作一部歌剧，可能会招致人们将这部歌剧与施雷克尔^②的《命中注定》进行对他不利的比较，因为后者确实有货真价实的“作画的场景”。最后决定这个题材命运的是曾在1931年为欣德米特的清唱剧《永恒》作词的格特弗利德·贝恩。欣德米特曾希望能再与贝恩合作一部歌剧，但贝恩对格吕内瓦尔德同样没有任何激情。所有这一切似乎都表明这部歌剧已经寿终正寝。于是，欣德米特开始与小说家兼剧作家恩斯特·彭佐尔德合作，以一位法国战俘和一位德国姑娘之间的爱情为题材，创作一部歌剧《埃蒂安和露易斯》。

希特勒于1933年1月成为德国总理时，欣德米特已经动笔创作《埃蒂安和露易斯》。两个月后，他将这部歌剧搁到了一旁：政治环境的变化已经造成这部歌剧的反战主义和国际主义主题与当时的政治局势格格不入。取而代之的也将是一部歌剧，题材是无可指责的铁路的诞生。但是，他在6月又突然捡起了格吕内瓦尔德这个题材，放弃了其他一切，开始创作《画家马蒂斯》，而且他还决定亲自创作脚本。

欣德米特起初也对新的政治形势作出了妥协。他以为纳粹统治很快会结束，而他作为一位民主主义者在纳粹倒台之前最

---

① 科尔马：法国东北部城市，紧靠德国。——译者注

② 施雷克尔（1878—1934）：奥地利作曲家、指挥家，作有《遥远的钟声》等歌剧及室内交响曲、弦乐作品等。——译者注

好耐心地等待，谨慎行事。然而，纳粹很快便要求他从一个基本的角度来考虑自己的处境：他是德国人，却有一位犹太妻子；他最好的朋友是他的妻弟汉斯·弗莱什，也是犹太人；他本人作为作曲家也由于曾经与人人憎恨的威玛共和国交往过密而越来越被人孤立。艺术家在面临邪恶、暴力的时期该如何表现？他的艺术作品的目的是什么？在《画家马蒂斯》中，欣德米特借用格吕内瓦尔德的生平来将自己的个人困境戏剧化，并最终以此来证明这样一种来之不易的个人品质：一位艺术家不管如何对道德和社会良知姑息，他必须充分利用他惟一的武器——他的创作天赋，否则他将一事无成。从1933年6月至1935年7月总谱完成，欣德米特将所有的创作精力都花在了创作《画家马蒂斯》这一耗尽心血的重任上。

1933年7月，威廉·富特文格勒^①请他为当年的冬季演出创作一部新的管弦乐作品。毫不奇怪，欣德米特决定创作一些不仅不会有碍于而且是有益于歌剧创作进展的作品。虽然他当时连剧本提纲的第一稿还没有完成，但是他已经计划用四段“前奏曲和间奏曲”来划分歌剧的一幕与另一幕，而且每一段前奏曲或间奏曲都将通过音乐来再现《伊萨汉姆祭坛画》中的一幅画。这四个管弦乐章将被合在一起，变成一个组曲，供富特文格勒演出。到1933年11月，欣德米特已经完成了其中的一个乐章——《天使的音乐会》，然后又在1月份完成了另一个乐章——《埋葬》。接着，他的创作停了下来，因为他已经

---

^① 富特文格勒（1886—1954）：德国指挥家，20世纪指挥艺术杰出的大师之一。——译者注

用完了所有的乐思。为富特文格勒创作的组曲将因此只有两个部分组成；这种结果倒也有一些道理，因为欣德米特一直计划将“埋葬”用作歌剧的结尾部分。但是，他没有能构思出第三和第四乐章的真正原因不是音乐本身的问题，而是戏剧的结构令人不满意。虽然他此时已经写出了脚本的第三稿，但他仍然感到不满意。2月初，他突然有了灵感，不仅可以解决脚本在戏剧结构方面的问题，而且也为首首管弦乐作品的最后一个乐章——也就是第三乐章——带来了乐思；在他的实际创作过程中，这个第三乐章将保留他最初的四乐章想法，也就是说这个乐章的乐思将来自《伊萨汉姆祭坛画》中的两幅画。歌剧《画家马蒂斯》的高潮是一系列幻觉，格吕内瓦尔德在这些幻觉中像他自己所画的《圣安东尼的诱惑》中的圣安东尼一样，经历了难以抵抗的诱惑和难以承受的痛苦，内心产生了一种被抛弃的感觉，结果进入了一种愿意接受自己真实地位的状态，然后装扮成隐士圣保罗去见他的资助人——梅因兹的阿尔布莱希特大主教——正如格吕内瓦尔德另一幅画《圣安东尼与隐士圣保罗的见面》所描绘的一样。这首交响曲的终曲可以说是欣德米特对还没有完成的歌剧这一场景的一种梗概，而且也是一种音乐思维的最高体现，结果使这首作品变成了一部名副其实的交响曲，而不再是组曲。

交响曲《画家马蒂斯》于1934年3月12日由富特文格勒指挥柏林爱乐乐团进行了首演，结果大获成功。欣德米特本人指挥柏林爱乐乐团录制了这首作品，许多德国的和其他国家的城市也都计划演出这部交响曲，而且歌剧《画家马蒂斯》也已安排在下一个演出季节在柏林国家歌剧院上演。然而，6月

份，纳粹有了企图命令电台禁止播放欣德米特作品的举动；而到了11月，反对他的运动就已经发展到了非常激烈的地步，“文化协会”宣布抵制所有欣德米特作品的演出。实际上，这次抵制并没有绝对的权威性，因为“文化协会”（一个自称坚持纳粹文化观点，并以此为荣的组织）的负责人罗森伯格在自己的圈子里也有反对者，而且在与戈培尔明争暗斗——戈培尔的“帝国音乐部”（他的宣传部中的音乐部门）当时还没有发展到后来那么强大。结果，欣德米特的作品偶尔仍然有上演的机会。但是种种迹象都表明这部作品将会凶多吉少；果然，从1934年12月至第二次世界大战结束，在这十一年间，交响曲《画家马蒂斯》再也没有在德国演出过。

纳粹对欣德米特的音乐（尤其是他20年代创作的作品）和他的性格（尤其是他随时愿意与犹太人合作）发起了攻击。作为德国同辈中无可争辩的最著名的作曲家，他因此代表着一种自由精神，可以充当反对希特勒政府的一个焦点。人们对这部交响曲所表现出的热情已经是对纳粹的一个警告，因此这部作品必须被压制。欣德米特本人却仍然心存幻想，希望歌剧《画家马蒂斯》可以在柏林上演。为了达到这个目的，他和富特文格勒想出了一个计划，想从希特勒本人那里得到所必需的许可。富特文格勒将写一篇为欣德米特辩护的文章，然后带上《画家马蒂斯》的脚本和欣德米特邀请希特勒光临他在柏林音乐学校的作曲课（观看他那著名的“非文化布尔什维克”的演出）的信件，拜访“元首”并说服他。然而这个不幸的计划出了差错。富特文格勒1934年11月25日刊登在《德意志大众报》上的文章被人们广泛传阅，结果当天晚上他在国家歌剧院

指挥歌剧《特里斯坦和伊索尔德》之前博得了二十分钟的喝彩。这篇文章在纳粹看来不是为欣德米特合情合理的辩护，而是对他们权威的一种挑战。12月4日，富特文格勒辞去了所有职务（第二年2月他与纳粹和解），戈培尔两天后亲自出面攻击欣德米特。欣德米特被准许“离开”音乐学校，也就是说，在重新被召唤之前，他无法在那里教书。在接下来的两年多里，欣德米特和纳粹双方都有犹豫踌躇的时刻。最后，《画家马蒂斯》于1938年5月28日在苏黎士举行了首演。四个月后，欣德米特和妻子移民到了瑞士。

具有讽刺意义的是，交响曲《画家马蒂斯》显然可以被视作欣德米特在希特勒统治时期创作的杰作，而纳粹针对欣德米特发起的这场攻击运动居然恰恰与它有关。这虽然是一部调性作品（无调性这一术语已经被人滥用），却一点也不保守，它的题材具有民族主义色彩，而且运用了民歌素材，使德国交响乐创作传统重新获得了活力。但如果说欣德米特的风格刚好与官方规定相一致，这并不意味着他作出了妥协。实际上，这部交响曲更加温暖、更加和谐、更加“浪漫”的风格在欣德米特的音乐中至少已经显露了五年，而且没有背离20世纪30年代西方音乐总的发展趋势。我们可以从斯特拉文斯基、巴托克、勋伯格和肖斯塔科维奇等作曲家的作品中看到这种趋势——反对极权主义，而不是向极权主义妥协。

格吕内瓦尔德的绘画作品是受人委托，为法国阿尔萨斯省科尔马附近的一个小镇——伊萨汉姆安东尼修道院礼拜堂中高高的祭坛而作的。欣德米特明白那些作品不仅是艺术想象力的产物，而且是个人经历的表现，因此这部交响曲的各个乐章均

与歌剧中的情节相关。

《天使的音乐会》描述了三位天使对着圣母和圣婴弹琴唱歌的情景。这是歌剧的序曲，但它的音乐实际上属于马蒂斯得到灵感来创作这幅名画的经过。他当时正在安慰从战争中逃出来的精疲力竭的雷吉娜，因为她父亲——农民起义领袖施瓦尔伯——刚刚在战争中阵亡。当她慢慢入睡时，他开始讲述他的幻觉。这位天真无邪的姑娘便是给他灵感的缪斯女神。欣德米特在总谱第1页上写下的《三位天使优美的歌声》是一首八小节民歌。^①

《埋葬》描述了耶稣被安放进墓穴的情景。这段音乐在歌剧中有着双重目的：作为最后一场中的间奏，它是为雷吉娜的灵魂而做的祈祷；作为整部歌剧的最后几页，它稍作变化后再现为马蒂斯本人的祈祷。

交响曲的终曲是惟一没有被原封不动地用到歌剧中的乐章。《圣安东尼的诱惑》描绘了圣安东尼被妖魔鬼怪折磨的情形。在歌剧中，圣安东尼所受的（即马蒂斯本人所受的）折磨是幻觉场景的高潮，也就是说前面出现的幻觉（包括《天使的音乐会》）和另一个马蒂斯生活中的主要人物一个个以象征的形式出现，并且以权力和享乐来诱惑他。这部交响曲的终曲乐章由下列部分组成：用作整个幻觉场景介绍的一个引子；含有受折磨幻觉主要素材的主体部分；一个较慢的中间部分，其中的素材被用来描绘马蒂斯所爱的乌苏拉以荡妇的形象出现来诱

---

^① 见弗朗兹·M. 贝姆：《德国老歌集》，莱比锡，1877，第647页。——原注

惑他的这个幻觉；前两个乐段的变化再现；以及一个尾声。尾声又由两个乐段组成。在第一个乐段中，拉丁文《继续经》^①以模仿合唱的方式被加进了来自引子部分素材的变奏中。受折磨幻觉中相对应的乐段所采用的是不同的素材，但仍然含有拉丁文《继续经》。在歌剧中，《继续经》的经文不断被马蒂斯所唱出的写在格吕内瓦尔德绘画作品上的文字所打断，现在又被欣德米特引用在了这部交响曲终曲乐章的开头：“主啊，你在哪里？你为何不来抚平我的伤口？”尾声的第二乐段“哈里路亚”来自《圣安东尼与隐士圣保罗的见面》。在歌剧中，这是幻觉场景结束处的一首颂歌，出现在圣保罗给圣安东尼指出了他人生的真正道路之后。

我要衷心感谢法兰克福保罗·欣德米特学院的吉瑟勒·舒伯特帮助我写出这篇前言。

伊安·肯普
(路旦俊 译)

---

^① 《继续经》：天主教弥撒中于《哈里路亚》与《福音》之间诵唱的经文。——译者注

乐队编制

长笛	1, 2	Flöte
(长笛 2 兼短笛)		Kleine Flöte
双簧管	1, 2	Oboe
单簧管	1, 2	Klarinette
大管	2	Fagott
圆号	1—4	Horn
小号	1, 2	Trompete
长号	1—3	Posaune
大号		Tuba
定音鼓		Pauken
打击乐器组		Schlagzeug
小提琴	1, 2	Violine
中提琴		Bratsche
大提琴		Violoncello
低音提琴		Kontrabaß

画家马蒂斯

交响曲

Paul Hindemith
(1895-1963)

I. Engelkonzert

Ruhig bewegt (♩. etwa 66)

Oboe 1/2
Klarinette (B) 1/2
Fagott 1
Horn (F) 1/2
Violine 1/2
Bratsche
Violoncello
Kontrabaß

Ruhig bewegt (♩. etwa 66)

Fl 1/2
Ob 1/2
Kl 1/2
Fg 1/2
Hr 1/2
Pos 1/2

Es sangen drei Engel

1.-3. zus. *mp Sanft hervor rufen*

Viol 1/2
Br
Vc
Kb

Kl 1/2
 Fg 1/2
 Hr 1/3/4
 Pos 1/2/3
 Viol 1/2
 Br
 Vc
 Kb

mp
 f
 mp
 mp
 mp

This system contains measures 1 through 4. The woodwinds (Kl, Fg, Hr, Pos) and strings (Viol, Br, Vc, Kb) are playing a melodic line with various dynamics including *mp* and *f*. The strings feature a prominent melodic line with a slur across measures 1-4.

Kl 1/2
 Fg 1/2
 Hr 1/3/4
 Pos 1/2/3
 Viol 1/2
 Br
 Vc
 Kb

fuz.
 cresc.
 cresc.
 cresc.
 cresc.
 cresc.
 cresc.
 cresc.
 cresc.
 cresc.
 cresc.

This system contains measures 5 through 8. The woodwinds and strings continue their melodic lines. The strings play a complex rhythmic pattern with a slur. Dynamics include *fuz.*, *cresc.*, and *p*.

Fl 1 2

Ob 1 2

Kl 1 2

Fg 1 2

Hr 1 2 3 4

Trp 1 2

Pos 1 2 3

BT

Schl

Viol 1 2

Br

Ve

Kb

zus.

mf

f

2

p cresc.

Glockenspiel

f

2

