

门德尔松的音乐贡献

刘庆华

(延边大学艺术学院,吉林 延边 133000)

摘要:门德尔松作为一位浪漫主义音乐大师,是德国十九世纪音乐艺术的杰出代表,现浅谈门德尔松的音乐贡献。

关键词:门德尔松,音乐艺术,贡献

费利克斯·门德尔松·巴托尔迪是德国十九世纪音乐艺术的杰出代表,也是德国与古典主义传统紧密联系的浪漫主义音乐大师。作为著名的莱比锡音乐学院的创始人,他的美学观点虽定位于古典音乐之范例,但他寻找到了全新的一种表达方式。他不仅是一位作曲家,杰出的钢琴家,指挥家,众多被遗忘或者刚出现的音乐作品的发现者,还是一位享有极高威望的教育家和杰出的组织者。他对德国的文化艺术产生了巨大影响。

门德尔松于1809年2月3日出生在汉堡的一个犹太家庭里。他的家庭非常富有,而且在社会上地位显赫。门德尔松和他的姐姐范妮的音乐天赋引起了母亲的注意,他们的母亲成为音乐神童的启蒙老师。当母亲已无法胜任之时就把他们送入路易伯杰门下。在这位杰出的钢琴家和作曲家的指导下小门德尔松进展神速,三年后即在一次私人音乐会中首演成功。同时,他还如痴如醉地学习中提琴的演奏,中提琴后来是他最钟爱的乐器。在十一岁时门德尔松进入柏林声乐学院,学院的领导卡尔·弗里德里希·茨林杰尔成了他的老师。

门德尔松少年即已成名,早在1822年,德国著名作家海因里希·海涅就已经认为十四岁的门德尔松是一个“音乐的奇迹”。从他的姐姐范妮的最初几年编写与演奏的曲目中可以知道,在13岁时门德尔松就已经研究了几乎所有的声乐和器乐流派。

多方面的才华使他少年成名:早在九岁的时候,门德尔松就已经成为享有盛誉的钢琴演奏家,很快又成为一个著名的作曲家,在十七岁的时候即完成了“仲夏夜之梦”序曲。门德尔松钢琴演奏风格反对表面的浮华,这对器乐演奏产生了巨大的影响。作为一个浪漫主义交响乐的创始人之一,门德尔松用自己的作品开创了独立标题交响序曲之天地。

很多科学和艺术界的知识分子(亚历山大·冯·洪堡、海因里希·海涅、霍夫曼、冯·韦伯、帕格尼尼等)皆使门德尔松受益匪浅,特别是与歌德多年的交往对门德尔松的美学观的形成起到了巨大的作用,因为正是伟大的作家歌德将门德尔松引入了古典艺术殿堂。在柏林大学,他喜欢上了古典主义哲学家黑格尔的美学讲座,这也对他的美学观点的形成和发展奠定了坚实的哲学基础。莎士比亚喜剧“仲夏夜之梦”序曲的成功是门德尔松早期艺术成熟的表现。也正是在门德尔松的指挥下,被人们遗忘了多年的作品——巴赫的《马太受难曲》重放光芒,这是那时音乐史上最重大的事件之一,从此人们开始重新认识巴赫的同时,门德尔松也博得了作曲家,钢琴家,小提琴家的盛

名。

门德尔松的音乐成就是多方面的:1829年至1832年门德尔松在欧洲旅行,游历所带来的创作灵感使他完成了“意大利交响曲”、“苏格兰交响曲”等众多著名作品;1833年门德尔松任“莱茵音乐节”指挥;1833年至1835年任杜塞尔多夫音乐总监,(在门德尔松指挥下亨德尔、巴赫、莫扎特、贝多芬的许多作品被首次搬上舞台);自1835年他成为莱比锡著名格万特豪斯管弦乐团的指挥,乐团在他的领导下取得了世界声誉;门德尔松还于1843年创办了莱比锡音乐学院。

舒曼在给法国记者的信中写道:“我认为他是我们这个时代的第一位艺术家”。门德尔松的作品在他生前和死后都得以广泛流传。那时门德尔松几乎被公认为是贝多芬时代后的最著名的音乐家。但在十九世纪下半叶开始对门德尔松的作品出现了异议和争论。这在很大程度上是因为门德尔松虽创立了有影响力的音乐流派,但他的追随者中出现了刻意模仿、将他的创作原则简单化的倾向。门德尔松的继承人们教条地理解和继承了偶像的原则,引起了德国音乐界以魏玛联盟为代表的进步流派的强烈抗议,于是激情产生了偏颇,客观的评价中掺杂了主观的因素。在这些模仿者的作品中,门德尔松的音乐中的古典主义特点被简化成了传统主义,而音乐中的抒情成分则变成了简单的感伤主义的多愁善感。这种不幸的现象被称为“门德尔松气质”。

然而,我们不应因“门德尔松气质”的存在而对他的作品持一种消极的断然否定态度,正如不能因为门德尔松死后他所创办的莱比锡学院变成了保守学院派、枯燥的经院哲学的堡垒而否定他对音乐教育的巨大贡献一样,要知道门德尔松在世时一切并非这样。他所创建的第一所德国音乐学院将专业音乐工作者的教育与培养提高到一个全新水平,也正是门德尔松吸引了众多著名的音乐家来校任教。门德尔松在世时强调基于古典主义基础之上的音乐教育,其目标是为了能更好地培养有文化的音乐家和艺术教育者。

除了意义和争论之外,对门德尔松也有正面的评价,例如,卓越的俄罗斯音乐评论家斯塔索夫虽然不看好门德尔松钢琴抒情风格,但是在总体上仍然对他称赞有加,他说:“的确,他(门德尔松——译者)在许多方面是一个非常了不起的人才,甚至可以说,是罕见的天才”。

门德尔松——优秀音乐的作家。我们应当感谢他为我们所带来的一切。

主要作品:

歌剧有:《卡马秋的婚礼》(1825)、《儿子与陌路人》(1829)、《洛雷利》(未完成,1852);清唱剧:《圣保罗》(1836)、《以利亚》(1846)、《耶稣基督》(未完成);宗教合唱音乐以及经文歌;管弦乐队演奏的交响曲:

C小调第一交响曲;降B大调第二交响曲,交响康塔塔《颂赞歌》;

A小调第三交响曲,既《苏格兰交响曲》;A大调第四交响曲《意大利交响曲》;D小调第五交响曲,即《宗教改革交响曲》;

13首弦乐队演奏的交响曲(1821~1823);四首钢琴协奏曲(1831,1837);两首小提琴协奏曲(1844);序曲《仲夏夜之梦》,E大调,Op.21(1826);《赫布里底群岛》;《平静的大海和幸福的航行》,D大调,Op.27(1828);《美丽的梅露西娜传奇》,C大调,Op.32(1833);《吕伊·布拉斯》,Op.95(1839);

室内乐,包括3首钢琴四重奏,2首弦乐五重奏曲;

钢琴作品(《无词歌》,1829~1845年等);近60首合唱曲目、100多首歌曲。

(上接306页)和地域特征,与社会的物质文明和精神文明同步。住宅小区景观环境一旦被建造,它会在较长时间内与人们共存,成为人们生活的一部分,无论好与不好,都会无声的作用于人的心灵,因为人很容易受到各种环境因素和物理因素等方面的影响。从一定意义上说,环境能培育人类新的特性。所以在公共空间的设计上如淡化了人性化的设计宗旨,忽略了人的精神及感情追求,社会安定,邻里交往等较高标准的因素。最终给人的印象只能是单调、呆板、枯燥,缺乏变化和生气,无新鲜感和人情味,无可供人们回味的地方。

人类创造着环境,环境也造就人类。人与环境是一种相辅相成的关系。因此,住宅小区景观环境的好与不好将直接影响住户的生活品质。从发展规律来看,过分追求形式,不满足实用性的住宅小区景观将被淘汰。取而代之的是以人为本,博采众长,在统一中求个性,既有实用性又美观的小区景观环境。

作者简介:余璐(1983-),助教,所获学位:文学硕士,从事学科:建筑学,研究方向:景观设计。