

孟德爾頌第五號交響曲《宗教改革》存活指南

《宗教改革》是為了慶祝路德教會重要文件《奧格斯堡信條》宣告三百周年而創作的。作品的完成早於《蘇格蘭》和《義大利》，照算應該是「第二號」交響曲。然而，創作和首演的連串波折（沒趕上慶典、遭受批評和冷落），讓孟德爾頌對此曲感到失望透頂：「我最想燒了它，它絕對不該出版！」儘管如此，此曲的品質其實完全不輸孟德爾頌其他交響曲，且是他極少數兼具世俗和宗教特色的器樂作品。作曲家辭世廿年以後，《宗教改革》終究還是獲得出版，成為他的「第五號」交響曲。孟德爾頌在首尾樂章分別引用了代表舊教的「德勒斯登阿們」和新教聖詠《上帝是我堅固堡壘》，巧妙地將宗教與戲劇的訴求融入交響曲形式中。

撰文／張皓閔

第一樂章 12 分鐘		奏鳴曲式 行板—火熱的快板 行板導奏似是象徵天主舊教的發展與墮落：一開始是虔敬的大調，後半由號角帶出警訊（Da-Da-daDa），最後弦樂兩度慎重地奏出 德勒斯登阿們 。火熱的奏鳴曲式猛烈而激昂，像是在描繪宗教改革的艱困與衝突。兩個主題都始於 Da-Da-daDa 動機。樂章結束在沒有導音解決的 阿們終止 。
段落 時間軸	段落長度（m＝分鐘）	分段解析 重要動機／主題標示 主題① ②
導奏 0:00	3.5m	虔敬大調，上下起伏…號角警訊 Da-Da-daDa… 德勒斯登阿們
呈示 3:30	1.5m	Da-Da-daDa 火熱地開啟主題①，猛烈的小調
5:00	1m	Da-Da-daDa 上下起伏地開啟主題②，在小調和大調之間游移
發展 6:00	3.5m	以 Da-Da-daDa 為主要素材… 德勒斯登阿們
再現 9:30	0.5m	主題①壓抑而簡短地重現
10:00	0.5m	主題②簡短重現
尾聲 10:30	1.5m	不斷增強，最後以強力的 Da-Da-daDa 和 阿們終止 結束樂章
第二樂章 6 分鐘		詠諧曲 活潑的快板 主部由木管率先帶出以附點音型為特色的活潑舞蹈，後由全樂團呼應。中段由雙簧管率先唱出抒情的旋律。
第三樂章 4 分鐘		自由曲式 行板 此樂章十分簡短，功能像是第四樂章的導奏。哀愁而綿長的小調旋律主要由小提琴輕唱。樂章最後莊重地以第一樂章主題②的開頭動機結束在大三和弦上，然後不間斷地進入第四樂章。
第四樂章 8.5 分鐘		奏鳴曲式 速度略快的行板—活潑的快板—莊嚴的快板 此樂章由馬丁·路德譜寫的著名 聖詠 《上帝是我堅固堡壘》開啟， 聖詠 也出現在發展部和再現部。莊嚴隆重的奏鳴曲式象徵宗教改革的勝利，賦格段的運用增加了深度和嚴肅性。樂曲最後，全樂團一齊高唱 聖詠 ，迎向光明。
導奏 0:00	2m	長笛獨自唱出 聖詠 ，木管和其他樂器隨後陸續加入…快板過門
呈示 2:00	1.5m	全樂團奏響盛大的主題①…嚴峻的賦格段

	3:30	1m 木管率先奏出以附點音型為特色的主題 ②
發展	4:30	1m 異常簡短且沒什麼「發展」，主要呈現 聖詠 後半段
再現	5:30	1m 主題 ① 後半段…賦格段… 聖詠
	6:30	0.5m 主題 ② 強力重現
尾聲	7:00	1.5m 一波接著一波增強加速，最後以 聖詠 勝利地結束全曲

更多樂曲解說詳見夜鶯百科：孟德爾頌 第五號交響曲《宗教改革》

※ 請先登入會員後，再掃描右側QR圖碼

