

艺术之约

zart

莫扎特 *Mozart*

莫扎特以他朴素天真的语调和温婉蕴藉的风格，
所歌颂的和平、友爱、幸福的境界，正是全人
类自始至终向往的最高目标，尤其是生在今日
的我们热烈争取、努力奋斗的目标。

——
傅雷

刘新华
音渭
编著

艺术之约

Mozart

莫扎特

刘新华
音渭
编著

山西出版

山西教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

莫扎特 / 音渭, 景作人主编; 刘新华, 音渭编著. -- 太原: 山西教育出版社, 2015.9

(艺术之约)

ISBN 978-7-5440-6267-1

I. ①莫… II. ①音… ②景… ③刘… III. ①莫扎特, W.A. (1756-1791) - 传记 IV. ①K835.215.76

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第054133号

艺术之约·莫扎特

(YISHU ZHI YUE MOZHATE)

音渭、景作人 主编 刘新华、音渭 编著

出品人 雷俊林

策划人 孙 轶 魏雪萍

责任编辑 霍 艳

装帧设计 王春声

出版发行 山西出版传媒集团·山西教育出版社

(地址: 太原市水西门街馒头巷7号 电话: 0351-4729801 邮编: 030002)

印 装 山西臣功印刷包装有限公司

开 本 889×1194 1/32

印 张 6.625

字 数 101千字

版 次 2015年9月第1版 2015年9月山西第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5440-6267-1

定 价 31.90元

来赴一场艺术之约

(代序)

每个人都与艺术有缘。

不管你是否懂音乐，总会有一些动人的旋律在你人生经历的各个场合一次次响起，种进你的心里。

不管你是否爱音乐，总会有一些耳熟能详的名字被一次次提起，深深刻在你的脑海里，构成你的基本常识。

总有一次次的邂逅，你愕然发现某一段熟悉的旋律是来自某一位音乐巨匠的某一首经典名曲，恰如卯榫，完成了超越时空的契合。

永恒的作品，永恒的作者，是伴随我们的文明之路一直前行的。而这套书，便是一封跨越世纪的邀请函，翻开它，来赴一场艺术之约。

它讲的是音乐家的人生，同时用人生的河流串起每

一处绝妙的风景，即音乐家们的作品。他们的生命从哪里开始，他们有怎样的家庭、怎样的童年、怎样的爱情、怎样的病痛，又怎样成长、怎样探索、怎样谋生，那些伟大的作品又是在什么情况下诞生……你会在这里一一找到答案。

他们其实不是艺术圣坛上那一张用来膜拜的画像，而是跟我们每个人一样，有血有肉，有哀有乐。巴赫一生与两位妻子结婚，生有 20 个子女，但只有 10 个成活；天才的莫扎特只有短短 35 年的人生，而舒伯特更短，只有 31 年；瓦格纳娶了李斯特的女儿；勃拉姆斯是舒曼的学生；贝多芬中年失聪；舒曼饱受精神病的折磨……每一首曲子，都不再是唱片上的音符，而是与鲜活的生命相联系。你从未如此真切地感受那些乐曲是由怎样的双手来谱写和演奏的。

当这许多位音乐家汇集到一起，便串起了一部音乐史，他们是音乐史的链条上最璀璨的珍珠。每一位艺术家都不是孤立的，而是互相呼应，他们是自己的传主，同时又是其他传主的背景。有时，几位名家同时出现或前后承接，你会发现他们在时间和空间上竟如此相近，你仿佛来到了 19 世纪维也纳的鼎盛时期，教堂的管风琴、酒馆的乐队、音乐厅的歌剧、贵族城堡的沙龙，处处有音乐缭绕。你与他们擦肩而过，他们正在去宫廷演

奏的路上，正在教堂指挥着唱诗班，正在学院与其他派别争论。

你的音乐素养不再停留在几段旋律、几个名字上，你与艺术的联系更加紧密。你会在一场音乐会上等待最精彩的乐章，你会在子女接受音乐教育时找出最经典的练习曲，你会在某个地方旅行时说出哪位音乐家曾与你走过同一段路。

更重要的——你会更加深刻地感受到艺术的美好，享受精神的盛宴。贝多芬的《命运交响曲》，那雷霆万钧的激昂力量；舒伯特的《小夜曲》，那如银河繁星般浪漫的梦境；瓦格纳的《婚礼进行曲》，那如天宫圣殿般的纯洁神圣；柴可夫斯基的《第一交响曲》，那如海上旭日般的华美绚烂……

林 漪

2015年6月于北京

目 录

第 1 章 童年 (1756—1762) / 001

早产的音乐天才 / 001

播下音乐的种子 / 005

第 2 章 欧洲巡演 (1762—1771) / 012

维也纳 / 012

巴黎 / 017

伦敦 / 023

萨尔茨堡 / 027

意大利 / 031

音乐天才的另一面 / 041

第 3 章 重返萨尔茨堡 (1771—1777) / 044

新的主人 / 044

寻找出路 / 047

刻骨的爱恋 / 052

逃离萨尔茨堡 / 058

第4章 追逐梦想的旅程 (1777—1779) / 063

慕尼黑和曼海姆 / 063

情迷路易丝 / 068

母亲的去世 / 075

再见，路易丝 / 082

归乡 / 085

第5章 到维也纳去 (1779—1783) / 088

萨尔茨堡的梦魇 / 088

慕尼黑的希望 / 092

维也纳的冲突 / 096

康斯坦策 / 103

《后宫诱逃》 / 109

走向婚姻的殿堂 / 114

邂逅海顿 / 119

第6章 婚后生活 (1783—1791) / 124

蜜月归乡 / 124

爱情的阴影 / 128

父亲的去世 / 133

《费加罗的婚礼》 / 137

贝多芬 / 148

《唐璜》 / 151

飘摇的维也纳 / 155

《女人心》 / 160

英格兰的诱惑 / 165

《魔笛》 / 170

“天鹅之歌” / 175

《安魂弥撒曲》 / 178

天才的离去 / 183

身后事 / 187

附录 莫扎特年谱 / 194

第 1 章：童年（1756—1762）

早产的音乐天才

1756 年 1 月 27 日，莫扎特出生在萨尔茨堡的一个乐师家庭。

“萨尔茨堡”在德语中的意思为“盐堡”，这个名字第一次出现是在 755 年，因附近的盐矿和城堡而得名，当时萨尔茨堡主教主要的收入来源就是垄断盐的销售。739 年萨尔茨堡成为主教的驻地，798 年 4 月 20 日，应法兰克国王查理大帝的请求，教宗利奥三世将萨尔茨堡升格为大主教的驻地，管辖几乎整个老巴伐利亚地区，即下巴伐利亚、上巴伐利亚、上普法尔茨和如今奥地利的大部分地区。此后萨尔茨堡曾先后是属于东法兰克王国、神圣罗马帝国、

15 世纪后德意志神圣罗马帝国的领地。

大主教埃贝哈德二世在萨尔茨堡的历史上起着至关重要的作用。他在 1200 年至 1246 年间将封建贵族的统治权、司法权和城市的管理权集于一身，使大主教成为萨尔茨堡的最高统治者，而他也由于出色的执政能力被誉为“萨尔茨堡之父”。1328 年在大主教的授权下，萨尔茨堡逐渐成为神圣罗马帝国内的一个独立国家。

莫扎特的父亲莱奥波德·莫扎特，是萨尔茨堡非常著名的音乐家，曾经担任萨尔茨堡宫廷乐队的小提琴手、作曲家和乐队指挥。后来，他还成为萨尔茨堡的宫廷乐长。莱奥波德先生在耶稣会接受了整整 12 年的教育，他在萨尔茨堡大学攻读过神学、哲学和法学，并获得了哲学博士学位。他创作了很多乐曲，比如《雪橇滑行》《维也纳套曲》《乡村婚礼》等。其中他所创作的一部《小提琴演奏法》更是具有广泛的社会影响力，一直被当时的音乐界视为学习小提琴的必读教材。良好的教育和对音乐的挚爱，促使莱奥波德先生悉心培养着自己子女的音乐技能。他内心可能希望有一天，自己的子女也可以像自己一样成为宫廷乐队的一员，甚至成为乐长。

莫扎特出生的时候属于早产，是父母的悉心照料才使

他能够顺利健康成长起来。在莫扎特心目中，莱奥波德先生是仅次于上帝的人。他经常将“上帝第一，爸爸第二”挂在嘴边。在童年时代，父亲为自己的儿子东奔西走，付出了作为一个父亲所能付出的一切。虽然在莱奥波德先生晚年同莫扎特就未来前途发展问题的讨论上发生了一些冲突，但这丝毫没有影响到莫扎特对父亲的敬重和深深的爱。莫扎特曾经在一封给父亲的信中提道：“我对我的三个朋友充满了信心。他们是上帝、您和我自己的智慧！”作为一名笃信天主教的虔诚教徒和一位清高的音乐天才，他将父亲摆在与上帝和自己的智慧同等重要的地位上，由此可以看出父亲在莫扎特生命中的特殊地位。

莫扎特的母亲玛利亚曾经是修道院的养女，是一个性情温和、无私的女人。在1747年11月21日，她嫁给了莱奥波德先生。之后他们的爱情孕育出了七个子女，但是非常不幸的是，其中有五个孩子都夭折了。莫扎特是最小的一个孩子，而他的姐姐娜内尔是第四个孩子，要比莫扎特大五岁。莫扎特的母亲不像他的父亲那样才华卓著，但是她却将自己的一生都无私地奉献给了自己的丈夫和子女，晚年在陪伴莫扎特寻找音乐梦想的旅途中溘然长逝。

在莱奥波德先生的培养下，莫扎特和姐姐娜内尔从小就打下了很好的音乐功底。

父母对莫扎特无私的爱，成为莫扎特成长和成才最大的推动力。刚刚出生的小莫扎特可能还不知道，一切成功的因素都已经为他准备好了，一个音乐天才将要从萨尔茨堡走向欧洲，走向全世界！

播下音乐的种子

莱奥波德·莫扎特在萨尔茨堡是颇受人尊敬的小提琴家、作曲家。可能是对音乐特别敏感，也可能是有意无意之中给孩子们种下了音乐的种子，幸存下来的两个孩子，都具有非凡的音乐才华。

在莫扎特还不到一岁的时候，莱奥波德就已经发现了他的音乐才华。母亲轻轻哼着摇篮曲，小莫扎特就会会心地笑起来。但是当没有音乐天赋的女仆特雷瑟尔用粗陋的声音哼唱歌曲的时候，小莫扎特就会轻撇嘴唇，露出痛苦的表情，甚至会哭起来。而当莱奥波德弹奏钢琴的时候，

小莫扎特会轻声地模仿钢琴的声音。可当他的学生用小提琴拉出不和谐的声音的时候，小莫扎特就会如同痉挛一般地痛苦号哭。

孩子慢慢长大，转眼已经三岁了。小莫扎特每天在教堂的钟声中醒来。醒来之后，他首先回味的便是刚才那几声钟声。那钟声中有几个音？两个，还是三个？外面的钟声已经停了，那么该如何确认自己的想法呢？小莫扎特费劲地爬起来，光着脚丫踉踉跄跄地走向钢琴。他费尽力气爬上椅子，然后打开钢琴的盖子。房间里空无一人，没有人能制止这个小家伙做这么危险的事情。他开始试音了！“叮……叮……”他好像找到了那个音，但又好像不是。他反反复复地来回找着，他在谛听。

门打开了，莱奥波德先生神情惊诧地站在门口。他望着眼前的一切惊呆了！小莫扎特只有三岁啊！莱奥波德先生将小莫扎特揽在怀里，坐下来开始一个音一个音地轻点钢琴，然后对孩子解释应该如何演奏。但是小莫扎特真的能听懂吗？莱奥波德先生不知道，但也不在乎。他乐在其中，这是他最幸福的时刻。

如果说这些只是莫扎特音乐才能的隐约显现，那么到了四岁的时候，莫扎特的音乐才华终于真正表现出来了！

童年莫扎特

有一次，莱奥波德与一位朋友一起回到自己家中，看到四岁的儿子正聚精会神地趴在五线谱纸上写东西。

“小莫扎特，你在做什么呢？”莱奥波德问道。

“我在作曲。”孩子的言行使两位大人相视一笑。

拿起小莫扎特刚刚写好的、墨迹未干的稿子，两位大人认真读起来。刚开始，他们是怀着戏谑的心情看。但看着看着，他们的表情便严肃起来。

“他好像真的写了些什么。但这个不能用，因为太难了，没有人会演奏它啊！”莱奥波德惊叹道。这将是一颗冉冉升起的音乐新星！莱奥波德内心的激动溢于言表。他下定决心一定要让小莫扎特成为伟大的音乐家。

为使小莫扎特能迅速成长，莱奥波德竭尽心血，精心栽培，他对儿子的学习与训练是极为严格的。除了复杂的音乐理论与演奏技能外，莫扎特还得学习拉丁文、法文、意大利文、英文以及文学和历史等等。

小莫扎特的快速成长，也激励着姐姐娜内尔。她勤奋练习，到十岁的时候，已经成为一名小有名气的小提琴演奏家了。小莫扎特已经五岁了，虽然他并没有存心与姐姐一争高下，但是他似乎已经确确实实地超越了姐姐！他甚至无师自通地掌握了小提琴的演奏技巧。