

莫扎特自述

作曲已经完成，只是还没有写到纸上

【奥地利】沃尔夫冈·阿马多伊斯·莫扎特 / 著 陈玲玲 / 译

 江西教育出版社

了如指掌

了如指掌

莫扎特自述：作曲已经完成，只是还没有写到纸上

【奥地利】沃尔夫冈·阿马多伊斯·莫扎特 / 著 陈玲玲 / 译

江西教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

莫扎特自述:作曲已经完成,只是还没有写到纸上/
(奥)莫扎特著;陈玲玲译. — 南昌:江西教育出版社,
2012.1

(了如指掌文库)

ISBN 978-7-5392-6406-6

I. ①莫… II. ①莫… ②陈… III. ①莫扎特,
W.A. (1756~1791) — 自传 IV. ①K835.215.76

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第270221号

莫扎特自述:作曲已经完成,只是还没有写到纸上

MOZHATE ZISHU: ZUOQU YIJING WANCHENG, ZHISHI HAIMEIYOU XIEDAO ZHISHANG

作者:【奥地利】沃尔夫冈·阿马多伊斯·莫扎特
译者:陈玲玲

出品人:傅伟中

策划:熊侃

组稿编辑:万哲

责任编辑:万哲

特约编辑:季离

装帧设计:sddoffice.com

出版:江西教育出版社

发行:江西教育出版社

社址:南昌市抚河北路291号

邮编:330008

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:8.5

字数:115.7千字

版次:2012年2月第1版

印次:2012年2月第1次印刷

印刷:北京市通州鑫欣印刷厂

书号:ISBN 978-7-5392-6406-6

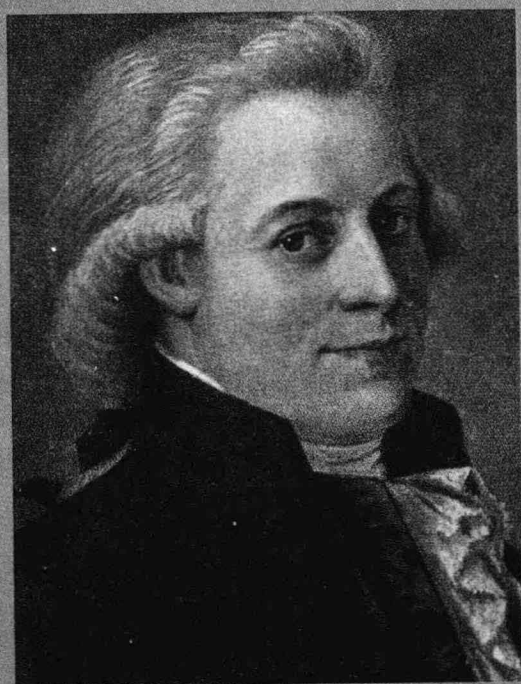
定价:23.00元

赣教版图书如有印装质量问题,可向我社产品制作部调换
电话:0791-86710427(江西教育出版社产品制作部)

赣版权登字-02-2011-384

版权所有,侵权必究

Mozart

目录

简短的传记/1
编者的话/3
莫扎特的重要性/5
研讨的片段/9
关于歌剧/17
音乐教育/31
动人的演奏/39
评论语/45
对他人的看法/49
沃尔夫冈，德国人/59
自尊和荣誉/65
努力和工作/79
在国内外/83
爱和友谊/91
非凡智慧/103
遭受磨难/109
道德品行/115
宗教信仰/123

简短的传记

德国（原文如此，确切的说法应为奥地利）作曲家沃尔夫冈·阿马多伊斯·莫扎特（1756—1791）不仅在音乐领域是个天才，同时也是整个西方世界的杰出人物之一。

他前所未有地用音乐界定了自己的音乐思想以及全面的思想形态。莫扎特是个真正的神童，他五岁开始作曲并迅速形成了属于自己的风格，十八岁时就可以创作出能改变整个文化领域思想状态的作品。莫扎特和他的前辈巴赫甚至完成了强化人类的礼仪和文化概念这一伟大的壮举，所以这两个人不仅仅是音乐天才，也是人文学方面的天才。

莫扎特的音乐是一种文明，囊括了一种理想化的文明中的所有人文因素。也许莫扎特的主要目的就是，通过音乐创造和宣传一种伟大的文明。他想超越布满垃圾的城市街道、暴力偏执的领导人和沉闷非人道的官僚作风，向他的欧洲同胞们展示如何妥

当管理地文明的新思想。如果要维持理想社会的最高价值标准，他希望他们能像自己一样听到并感受到文明的乐章和表达人类情感的音乐。关于这一点只要听听莫扎特著名的弦乐小夜曲那具有革命性质的开篇小节就可以明白。

莫扎特是个世故且复杂的人。他在给父亲的信中流露出卓越的创造性以及对主流艺术的着迷、虔诚的宗教信仰和对父亲的热爱。他个性积极向上，在他的音乐创作中没有流露出丝毫的愤世嫉俗、悲观和沮丧的情绪。有谣言说他好色，这一点在他的信件中根本找不到任何证据。恰恰相反，莫扎特可能与任何女性都没有发生过关系，除了他的妻子。

然而莫扎特应对世俗的精明远不及他的教养修为。对于是否能从自己惊世骇俗的音乐中获取利益，莫扎特并不十分在意。他的赞助人时常会给他一些钱。

他死的时候几乎身无分文而且欠着债。三十五岁去世时，冷漠的公众对这位为文明做出巨大贡献的人关注极少。他被几个送葬者葬在一个没有任何标志的贫民坟墓。莫扎特死后，这个为推进文明而献身的伟大人物的尸骨被挖出来卖掉了。后来他的坟墓又为他人所用，直到今天也没有人知道他的尸骨躺在哪里。也许在某个地下墓穴，也许在一个埋有成千上万具无名死尸的巨大骨堆里。

但是他脑中的音乐被留存了下来，使身处电梯、诊所、火车站、音乐厅和无数其他地方的数百万人感受着文明，并且激励着他们去热爱音乐。

编者的话

读者只需粗略看看目录，就能了解这本小册子的用意以及涵盖的内容了。在某种程度上，这本莫扎特自述不带有任何目的性，也因为这个原因，这本书写得特别成功，而且具有启发性和说服力。莫扎特人生中的所有经历都被隐去，而这位伟大音乐家的艺术、智慧和道德上的特点都将通过他自己的语言全面而真实地展现给大家。

编者不但用心修订了这位德国作家兼编辑的作品，而且出于某种必要重新翻译了所有的摘录。大多数对莫扎特信件进行翻译的书本都缺乏一种莫扎特惯用习语和口语的亲近感，也缺乏对他漫不经心、自相矛盾的书信体特点的理解。这种书信风格所表现出的亲近感会保留在信的翻译当中，但主要是为了让信件的意思表达得更加直白易懂。

H. E. K.

1905年6月7日，纽约

莫扎特幼年像

莫扎特的重要性

莫扎特！一个多么光辉闪耀的名字啊！莫扎特的音乐像明亮纯洁的阳光一样呈现在我们面前。我们念着他的名字，好像看到一位年轻的艺术家就站在我们面前，他脸上浮起愉快而轻松的笑容，这种笑容只属于真实且纯真的天才。难以想象年老的莫扎特——愤怒悲伤的莫扎特——忧郁地凝视着这个一直竭力使他命运更加艰难的邪恶世界；——一个会将痛苦的心情表露在他的音乐中的莫扎特。

莫扎特是太阳之子。莫扎特有非凡的幽默感，在众人的关注下自由地巡回演出，就像是塔米诺王子经历许多奇异的考验一样。音乐就是他的法宝，他的魔笛，有了这个法宝他可以驱逐所有困扰他的小恐惧。这样一位凡人和艺术家——在他的作品中得到了完整的体现，因此在过了一个世纪以后他依然向我们展示其所有的美好品质——在我们怯怯地走进这个与莫扎特所处年代不同的世纪后，莫扎特仍然有话要对我们说

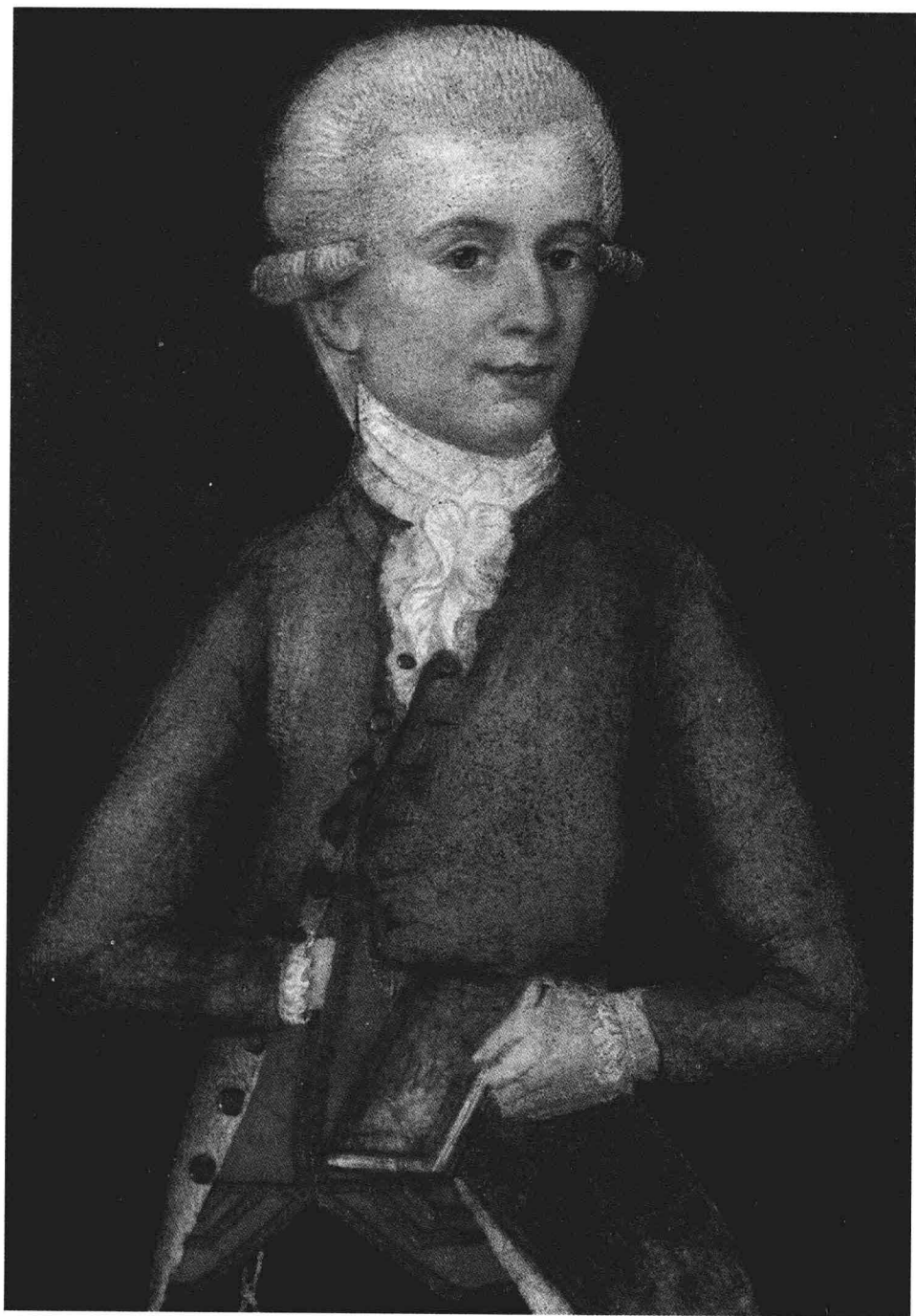
吗？有，而且非常多。莫扎特死后有很多预言家出现了，其中两位的预言深深打动了我们。有一位预言家知道了所有秘密，为了不让他泄露太多的天机，上天夺走了他的听力；我们跟随他领略到了不同的情感世界。另一位先知将我们唤醒，让我们从国民喧嚣的生活中奋起；他指着自己的作品说：“如果你想要一种德国艺术，你现在就可以拥有它！”这两位先知，前一个是贝多芬，——第二个是瓦格纳。因为他们的音乐要求我们在倾听的时候感受他们的阅历和抗争，所以他们在精神上引导着在战斗中成长起来的一代人，而这代人正在新世纪初等待着未知的战争世界。

我们谈到的这个童话中的人，对那些在孩童时听到的来自森林中的鸟儿的欢快音调一直念念不忘。偶尔我们会欣然地让自己随着他的音乐从环绕着我们的这个不美好的现实中走出来，进入一个没有忧虑、可以躺着沐浴幸福阳光的美丽世界。在这个世界里任何幻想的美好都有了生命。正因为如此，我们才会膜拜那些造型艺术中的大师之作，会关注席勒的演唱和莫扎特的音乐。当厌倦了生活的压力的时候，我们可以欣然奔向莫扎特，听他描述故事里的美丽土地，让我们相信除了短暂的忧虑和争论之外，其实还存在着其他更好的消遣。这就是莫扎特今天要告诉我们的。与瓦格纳相比，莫扎特所需完成的个人使命就可以让他不朽。莱辛（Lessing）对《魔笛》的评论——对光和白天的向往——表意清晰，令人无比信服。可以说莫扎特的歌剧里的音乐就像黎明时的天光，就像清晨的微风拂向我们，驱走了阴暗，唤醒了太阳。

莫扎特将永葆青春，这其中也意味着死神在他的音乐生涯的半途带走了他。当全世界的人们都满怀期待地注视着他时，他却从地球上消失了，留给人们无尽的失落。他的命运像拉斐尔、席勒和科尔纳（Korner）一样值得羡慕。就像人们谈论世界交响乐会想到贝多芬一样，莫扎特这个名字在人们心里总是和一些年轻、有朝气、性格活泼的事物联系在一起。舒曼喊道：“不要过早地让年轻人听贝多芬的作品；要用生动、活泼的莫扎特的作品消除他们的疲劳，这样会让他们变得更加坚强。”还有一次

他写道：“是不是我们越是经常听莫扎特的音乐，就越发觉得他的作品生动？”

我们对瓦格纳音乐中的沉重和让人眩晕的感觉越是强烈，就越是珍惜莫扎特音乐中那种在山泉中沐浴的感觉。在歌德心里，天才就是以莫扎特的名义来概括的。他曾非常兴奋地说过一段具有预言性的名言：“除了尽可能多地创造出优秀的作品得以站在自然和上帝面前，并经得住考验流芳百世之外，还有别的什么可以称得上是天才的作为吗？莫扎特的所有作品都属于这一类；这些作品里有一种原动力，可以一代一代传承下来却又不太可能很快就消失耗尽。”

莫扎特画像

研讨的片段

如果一个人有某种天赋忍不住想要急切地表现出来，那么它就一定会表现出来；然后毫无疑问，这个人会连同他的天赋一起崭露头角。看看你自己，在这件事上你从书上是学不到什么的。这里、这里，还有这里（指着自己的耳朵、脑袋和心脏），就是你的学校。如果你认为每件事都是正确的，那么拿起你的笔，写下来；之后可以向精通这方面的人请教。

（一个在音乐上有天赋的男孩曾问莫扎特如何学作曲，这是莫扎特的答复。）

我没办法写出有诗意的东西，因为我不是一个诗人。我不会一再细分短句写出对比的效果，因为我不是一个作家。我甚至不能通过肢体语言来表达我的感情和想法，因为我不是一个舞者。但是我可以用心调来做到，因为我是一个音乐家……我希望你

可以一直活着，直到音乐可以将所有的一切都表达出来。

（莫扎特的父亲生于1719年11月14日，这是莫扎特于1777年11月8日在曼海姆写给父亲的祝寿信。尽管莫扎特说自己不是舞者，但他确实是一位专注于舞蹈、令人钦佩的舞者。[因此可以说凯斯特先生明显误解了莫扎特的话。在我看来很清楚的是，这位作曲家在说他不是舞蹈者的时候其实在心里对舞蹈已经有了一种标准的定义。他所想的舞蹈就是查尔斯·金斯利描述的舞蹈，他说：“舞蹈中的每个动作都是一个词，每个静止的状态都可以生动地表达出含义；每个姿态都是最纯正的学院派雕塑家的新鲜主题，最高级的身体活动不是用粗糙的手势、奇异的跳跃和不自然的扭曲来展现的，而是用端庄和自发的魅力长期用心调制出来的。”——H. E. K.]）

诗人总是让我想起技艺纯熟的号手。如果音乐家也这样忠实地遵从原则（不突破原则就不会有进步），那么我们创作的音乐就可能像他们写的书一样没有价值。

（1781年10月13日，自维也纳寄给父亲的信件。当时他正在为斯蒂芬妮的《后官诱逃》作曲。在那个时候号手会根据当时的习惯保留某些装饰性的乐段。）

此外，你们认为我可以轻松创作的想法是错误的。我亲爱的朋友，我向你保证没有人像我一样付出过这么多精力去研究作曲，音乐方面所有大师的作品我几乎都已研究过许多遍了。

（1787年，莫扎特对曾指挥过《唐璜》排演的布拉格乐队指挥库哈茨说的话。）

它们的确是长期辛苦工作的成果；但是我的工作至少在某种程度上会得到回报，一些朋友让我内心激起这样的希望并给了我勇气，也让我相信在将来的某一天我的子孙会给我带来一丝安慰。