

欧洲音乐家传记系列

莫扎特传

MOZART His Life and Music

by Jeremy Siepmann

[英]杰里米·西普曼 著
唐跃勤 兰萍 译

NAXOS
BOOKS

CBS | 湖南文艺出版社

莫扎特传

[英]杰里米·西普曼 著

唐跃勤 兰萍 译

图书在版编目(CIP)数据

莫扎特传 / [英] 杰里米·西普曼 (Jeremy Siepmann) 著;

唐跃勤, 兰萍译. —长沙: 湖南文艺出版社, 2016. 8

(欧洲音乐家传记系列)

书名原文: Mozart His Life and Music

ISBN 978-7-5404-7701-1

I. ①莫… II. ①杰… ②唐… ③兰… 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(2016)第 189379 号

著作权合同登记号: 图字 18-2013-247

Musical recordings, text and illustrations under license from Naxos Rights US, Inc. Copyright persists in all recordings, text and photographs. (P) and © Naxos Rights US, Inc. All rights reserved. Unlawful duplication, broadcast or performance of this disc is prohibited by applicable law.

Naxos Books 独家授权

版权所有, 不得翻印

MOZHATE ZHUAN

莫扎特传

作者: [英] 杰里米·西普曼

译者: 唐跃勤 兰萍

责任编辑: 孙红成

版权经理: 唐敏 刘诗哲

装帧设计: 李杰

出版发行: 湖南文艺出版社

(长沙市雨花区东二环一段 508 号 邮编: 410014)

网 址: www.hnwy.net

印 刷: 湖南雅嘉彩色印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 710mm × 970mm 1/16

字 数: 156 千字

印 张: 16.25

版 次: 2016 年 8 月第 1 版

印 次: 2016 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5404-7701-1

定 价: 39.80 元

专题网页

www.naxos.com/mozartlifeandmusic

访问“莫扎特传”专题网页,您将免费:

- 查询许多完整的莫扎特作品,该书所配的 CD 中已收录部分代表作
- 查阅莫扎特父亲利奥波德的音乐作品
- 查阅莫扎特同时代一些作曲家的作品
- 查阅莫扎特生平时间表,以及同时期所发生的艺术、文化、政治事件
- 查阅特别主题的主要特征

登录信息:

- ISBN: 1843791102
- 密码: Amadeus

作者致谢

这套书的问世是集体合作的结晶，是编辑吉纳维芙·赫尔斯比、理查德·威格莫尔和我妻子黛博拉鼎力相助的产物。从一开始大家就有坚定不移的共识、充满想象力的建议和令人鼓舞的智慧，所有这一切才使得这项工作具有独特的快乐。最后，但也是最重要的，我还要感激克劳斯·海曼，拿索斯唱片公司的创始人和执行总裁，是他首先想到要做这样的一套书。

前 言

理想的音乐传记写作方式还有待确定，但在探讨这种表达方式的过程中，一个必不可少的因素就是音乐本身的听觉性。其中最重要的莫过于音乐作品了。如今只有极少数音乐爱好者可以在听到音乐时，不借助任何乐器（通常是钢琴或吉他）就可以在脑海中读出乐谱。从某种意义上说，CD的发明是上帝对音乐创作者的赏赐。当文学和艺术创作者早就能够引经据典，出版他们的著作或名画临摹时，音乐创作者只能依赖不准确的口头描述来传播音乐。之后，CD出现了，如同之前提到的，简单地将便携的碟片放入播放器，问题就解决了。现在，我们决定只收录完整的作品、乐章或是独立创作的作品，这样听CD不仅仅是因为作品本身，更多的是为了消遣娱乐。不论以什么样的形式，我们希望作品本身和音乐相互滋养。

这本书是专门为普通听众准备的，不会给读者任何专业音乐知识上的压力。为了使读者更容易理解，传记中对音乐的评论约占二分之一的比例。术语表中有专业术语的解释。如同通常的传记与作品的写作方式一样，本书没有把音乐作为单独的章节，而是穿插在传记的章节中，如果读者愿意，可以先顺畅地阅读传记，之后再回过头来专门阅读音乐部分。书中对这些穿插在其中的音乐

未做任何分析。这些音乐被归类到莫扎特的丰硕作品和一些传记材料中。它们没有什么顺序，只是紧随叙述故事的章节来编排（这些音乐仅只是音乐本身，没有加入任何音乐评论）。

为了避免像其他传记那样被许多想象性的内容影响，只要可能，我都试图从故事主人公角度讲述故事，使该传记具有小说的直观性。这比任何主观性的阐释都更加丰富多彩，使主人公更加栩栩如生，使读者犹如身临其境。当然，评论是不可避免的。在阐释之前，做一些直接引用也是必要的。因此，从较为被动的意义上来讲，这也是读者的需求。传记看似简单的事实真相中蕴含着真正的意义。该书也不仅仅是简单的人物传记，应该说，这是对一个没有结局的故事的引言。没有一个人能把莫扎特言尽讲透。两个多世纪过去了，莫扎特的音乐仍然没有失去任何令人感动的魅力，还是那么令人痴迷，还是那么令人鼓舞，给人抚慰。他是人们一生的伴侣。

序:那个时代的莫扎特

莫扎特所出生、成长、成熟、死去的世界与他音乐的严谨完美几乎没有相似之处。那个时代兵荒马乱，动荡不安，战火连连，四处是血腥的革命。不过所有这一切他都没有亲眼目睹，七年战争爆发时，萨尔茨堡（奥地利城市）征兵，莫扎特才刚刚出生。盛行了几代人的社会阶层和政治差异受到了前所未有的质疑，曾经使统治者和被统治者截然分开的财富和权力结构正在分崩离析，对莫扎特产生直接影响的政治与宗教的关系，现在也剑拔弩张。然而，令人有一些不解的是，主宰莫扎特、海顿和贝多芬古典时期的音乐形式（即奏鸣曲式，这个曲式也是他们精心培育，并推至顶峰的音乐曲式）却是根植于平静和动荡的交替之中，基于两个主题的张力之间（参见术语表中的“音调”部分）。还有一点令人有些不解的是，奏鸣曲式具有乌托邦式的理想结构（在两个力量对抗的解决中达到高潮），这是一种日耳曼风格。和法国不一样，在哈布斯堡王朝所统治的国家，转向现代的进程相对缓慢平和。不论萨尔茨堡在任何其他方面有多粗俗落后，但在音乐方面可以算得上是那个时代欧洲较为领先的城市了。1764年，王子—大主教西吉斯蒙德·凡·施拉顿巴赫开始了一系列改革，旨在改变他的臣民的生活，

甚至包括发起庞大的捐赠活动，为城市建造社区医院、敬老院、疯人院。一年之后，在维也纳(其冗长的全称为：德国神圣罗马帝国领地)，皇后玛丽亚·特蕾莎和她的儿子约瑟夫二世，他们俩联合统治了该帝国，开始了一项共同的、极具野心的事业。他们拿出自己大部分的个人财产投入到奥地利土地的城市管理者手中，把皇家花园、公园和狩猎领地转变成公共财产，首次引进了公立学校，改革了司法体系(甚至还重新思考了死刑问题)，制定了公民婚姻法，废除了在波希米亚还存在的奴隶制，鼓励宗教宽容等等。然而，这并不等于民主制。当地的君主立宪制和王权贵族仍根深蒂固，但情况已与从前大不相同了。也许部分是由于七年战争蹂躏之后，为了保持人口上升，也许部分是为了瓦解不断强大的资产阶级的威胁(哈布斯堡王朝比他们的法国对手更敏锐地意识到了这一点)，玛丽亚·特蕾莎和她的儿子先后实施了一些改革方法，虽然显得不太实际，但最终证明是行之有效的。他们正式启用了一些品德兼优的官员、公务员、实业家、商人，每年在统治阶层中增添大约40个新成员：这倒并不是说“如果你打不败他们，就加入他们”，而是“如果你不想被他们所打败，就让他们尽可能加入你”。这样便产生了新一代贵族。当“他们”成为了“我们”，“我们”便强大了起来。但王室正在进行一场危险的游戏——它的最终结果将对莫扎特的一生产生决定性的影响，也可能使神圣的罗马帝国在这一代人手中毁灭。

如果说玛丽亚·特蕾莎所发起的改革几乎完全是政治上的权宜之计，那么，她儿子的所作所为却由于其真

正的理想主义激情使事情变得复杂起来。母亲 1780 年的逝世更加激起了他的改革激情。约瑟夫的平等主义倾向甚至延伸到一般的仪式形式的简化,他裁减了他认为浪费的开销,如明显的权力炫耀仪式、豪华铺张的葬礼仪式。他开始和普通民众打成一片。维也纳的自由思想氛围,以及与之伴随而来的审查的放宽,成为了欧洲知识界和政治界的话题,引发了激烈的争论。但是,对莫扎特来说,作为一个初次来到首都的年轻人,这样一种氛围对他没有任何影响,只会给他带来快乐和阳光,他后来把在维也纳生活的这些年认为是最快乐的时光。

对莫扎特父亲来说,这简直不可思议。莫扎特父亲过去生活成长的年代,除了吟游诗人和流浪汉,音乐家只不过是仆人而已,要么为贵族服务,要么为教会服务(而莫扎特既为贵族服务,又为教会服务)。他们身穿仆人制服,就像侍者和马车夫(海顿大半生都是如此),与厨师和女帮厨一起在仆人厨房用餐。即便在仆人堆里,他们的社会地位也不高。如果没有雇主的同意,他们从来不能和雇主一起出行。有时候,他们甚至不能结婚(如海顿受雇于波希米亚的康特·莫尔辛伯爵的第一个职位时)。如果有需要时,他们还得做贴身男仆(J.S.巴赫第一次受雇于魏玛宫廷时就是被这样正式雇用的)。大部分音乐家,甚至是最有天赋的,也没有成为独立而自由的音乐家的机会。早在莫扎特于这个行当努力奋斗之前,海顿就在维也纳尝试过做自由音乐家,但是非常失败。贵族统治阶层和社会其他阶层的鸿沟之深,简直无法理解,他们之间根本就不存在真正对话的可能。

奇怪的是，约瑟夫二世的自由改革对这位宫廷音乐家没有产生任何影响。不过，他们确实帮助了这位天才音乐家营造了这样一种氛围，特别是如果他专攻意大利歌剧的话，他完全可以浪迹天涯，随心所欲地去演奏，而不是受束缚于宫廷、教堂或城市。但是，这样也很冒险。作曲家的作品从未获得任何报酬。一部作品一旦交付试奏，作曲家就无法控制该作品了。因为原始的稿费几乎是没有任何盈利的投资，甚至是最成功的作曲家也被迫生活在捉襟见肘的窘境中，尽管有时候这些作曲家已处于较高的社会地位。

另外一条通往真正的自由职业者的道路是演奏大师。这个职业莫扎特成功地做了好几年，但他认为，这是对他天赋的浪费，特别是对他的创作才能的浪费。他不停地到处漂泊，这对于他的创作和家庭生活几乎毫无益处，而这些正是他所珍视的。那时和现在一样，杰出的演奏者、特别是优秀的歌唱家收入是相当丰厚的。一个成功歌唱家的一个签约比莫扎特在萨尔茨堡一年的收入还高得多。

然而，不论他选择什么样的道路，莫扎特的兴趣和那些王室成员们的兴趣是不同的，甚至是完全相反的。约瑟夫二世和一个世纪前的德国虔诚派教徒一样，虽然动机不同，但推崇的是教堂音乐的彻底简单化。他认为，莫扎特音乐的歌剧风格的辉煌宏大是一种浮夸浪费，奢侈挥霍。1786年，他颁布了一条法令，禁止教堂里“嘈杂喧闹”的吟唱。莫扎特作为教堂作曲家的生涯因此而结束。后来他创作了非常简朴的赞美诗《圣体颂》和《安魂

曲》，两部作品都是在他生命中的最后一年诞生的：第一部是他离开维也纳之后创作的；第二部是出于个人目的、为一位失去亲人的贵族所写，也是为随后可能举办的一场音乐会所作。

必须强调的是，约瑟夫二世的财政和礼仪简化的策略并不是他“开明的”政治理念的产物。严格说来，德国民族神圣罗马帝国这样一个官方名称只是一个委婉的门面，为的是掩盖这样一个事实，即这个帝国已远远超出了本土德国人的控制范围，它早已紧紧抱住了（用另一个委婉的说法）实力雄厚的意大利、荷兰、巴尔干半岛，以及我们今天所称的罗马尼亚和匈牙利等国的大腿。在那个时代，这样一个国家与别国的捆绑，这个代价是值得的，也是最佳的办法。在 18 世纪后半叶这样一个时代，政治局势动荡，军事力量悬殊，而自身又在强推革命和民主的政治理念，这种理念使整个欧洲大陆的社会秩序动荡不安，因此，花再大的代价依附于强国也值得。莫扎特短短的一生中遇上了三次战争（第一次是在他出生那一年），战争的爆发导致了原本就很庞大的常备军急剧扩军（在 1778 年至 1779 年的巴伐利亚王位继承战争中，军队扩军两倍）。军队扩军除了导致财政上的巨大支出外，接踵而至的是经济上的贫困。直接受到冲击的是所有从事技能型工作的人，许多有技能的专业人士沦为了仆人；政府雇员、商人、律师还要缴纳高达 10% 的专项战争税。农业和农民也受到强大冲击。1788 年，由于谷物供给不足，面包价格飙升，维也纳街头发生了骚乱，海盗袭击了面包店和粮仓。

至此，国王勇敢的改革尝试在各个方面都事与愿违。拥有土地的贵族从一开始就反对他的改革，他们担心改革会威胁到他们的财富和权力。无产阶级目前是社会的绝大部分，也没有从改革中有任何获利。知识分子和学者也由于政府对艺术和科学的越来越不重视而产生不满。到了18世纪80年代末，审查政策的宽松导致了对君主政治及其政策更强有力的攻击，演说家和传单散发者对大众舆论能有力地进行操控。在匈牙利和荷兰的部分地区出现了公开暴乱，1788年与土耳其的战争爆发，随之而来的税收上升、强行征兵、军费开支膨胀，导致了约瑟夫的改革以失败而告终。1789年，法国大革命爆发，局势愈加紧张，约瑟夫的姐姐玛丽·安托瓦妮特，当时的法国女王，在法国被判处死刑。约瑟夫大部分开明的法律被废除，媒体被无情镇压，没有任何指控和审判的关押已屡见不鲜。维也纳作为知识分子和艺术家的堡垒也不复存在，从漫长的历史角度来看，这一切就发生在一夜之间。就艺术而言，相对来说对音乐影响不算太大。虽然对音乐的投资逐渐减少，莫扎特与国王的联系从来没有间断过，还一直保持着较为亲密的关系。但后来，在1787年，当莫扎特被任命为室内乐作曲家后，收入令其失望，显然，莫扎特已不能再指望从国王那里得到更多的支持了。到了1788年春，歌剧院被解散，剧场关闭。莫扎特此时已负债累累，但是像所有之前和之后的自由职业音乐家一样，莫扎特仍然觉得：保持一如既往的成功形象比任何时候都重要。结果，莫扎特开始入不敷出，后果非常惨重。

1790年,年仅48岁的约瑟夫逝世,他的“开明”名声一落千丈,他的王国也危在旦夕。约瑟夫的弟弟利奥波德二世就职,对莫扎特的境况也没有什么帮助。莫扎特希望被任命为乐队第二指挥的愿望也很快破灭,尽管他是刚刚于9月在法兰克福加冕的宫廷室内乐作曲家,他还是被赶出了王室的随从队伍。还没到两年,莫扎特逝世,年仅35岁。

目 录

- 第一章 萨尔茨堡奇迹 / 001
 插曲一:音乐天才 / 015
- 第二章 泛欧旅行 / 022
 插曲二:孩提时的音乐 / 044
- 第三章 永恒的孩童 / 053
 插曲三:键盘乐曲 / 067
- 第四章 孤立无援 / 076
 插曲四:交响曲和协奏曲 / 106
- 第五章 婚姻、金钱与父权 / 121
 插曲五:莫扎特的歌剧作品 / 136
- 第六章 患难之交 / 141
 插曲六:莫扎特和他的室内乐 / 152
- 第七章 安魂曲的创作之路 / 158
 插曲七:合唱音乐 / 170
- 第八章 不朽的莫扎特 / 174
-
- 18 世纪背景 / 187
人物简介 / 197
术语表 / 211
CD 曲目注释 / 226

第一章 萨尔茨堡奇迹

Chapter 1: A Miracle in Salzburg

A Miracle in Salzburg

萨尔茨堡奇迹

在 1756 年新年临近之际,还没有什么能将萨尔茨堡和奇迹联系起来。和其他许多漂亮的小镇一样,萨尔茨堡也是一座漂亮精致的小镇。它就像一件圣诞节小饰品,镶嵌在围绕着它的奥地利平原上。镇上零星散落着多座色彩亮丽的巴洛克式教堂,其中以圣·鲁普雷希特大教堂最为出名,这些教堂让萨尔茨堡始终沉浸在童话般的氛围中。而萨尔茨堡最精彩的故事,即将拉开帷幕。

萨尔茨堡最初是凯尔特人的聚居地,之后成了罗马人的一个贸易中心。公元 696 年,一位名叫圣·鲁伯特的法兰西传教士将其建成了一个主教辖区,其后又升级成了大主教辖区,直接接受巴伐利亚的管辖。随着时间的流逝,大主教们越来越多地参与到民众事务中,并从 13 世纪开始,每一位大主教都被授予了神圣罗马帝国公爵的称号。作为帝国城市的自主统治者,每位大主教都建造了一座音乐厅,为宗教事务和市政活动提供服务。今天,镇上的二百多座教堂、城堡以及皇宫不仅共同见证了萨尔茨堡的公爵大主教们昔日的权威,还随时能听到