

当 艺 术 遇 上 大 师 丛 书

主编/王志艳

音乐史上的稀世之才莫扎特

Dang
Yishu yushangdashicongshu

是谁在维也纳激情演奏

延边人民出版社

当艺术遇上大师丛书

音乐史上的稀世之才莫扎特

是谁在维也纳激情演奏

主编：王志艳

延边人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

是谁在维也纳激情演奏/王志艳主编.——延吉:延边人民出版社,2005.12

(当艺术遇上大师丛书)

ISBN 7-80698-612-X

I. 是… II. 王… III. 莫扎特, W. A. (1756 ~ 1791) — 生平事迹 IV. K835.215.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 154592 号

是谁在维也纳激情演奏——音乐史上的稀世之才莫扎特

主 编: 王志艳

出 版: 延边人民出版社出版

地 址: 吉林省延吉市友谊路 363 号

网 址: <http://www.ybcbs.com>

印 刷: 北京一鑫印务有限责任公司

发 行: 延边人民出版社

开 本: 850 × 1168 毫米 1/32

印 张: 113

字 数: 1600 千字

版 次: 2006 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80698-612-X/I·91

印 数: 1—5000 册

定 价: 400.00 元(全 16 册)

【版权所有 侵权必究】

前 言

提起艺术,我们的脑海中总会马上浮出很多与艺术相关的名词:音乐、歌唱、绘画、诗歌、电影、文学作品,等等。从古代走到今天,从西方横跨到东方,这些艺术无时无刻不再丰富着我们的精神世界,改变着我们的生活档次和品位。

然而,艺术并不是凭空存在的,与我们每天乘坐的汽车、使用的电脑一样,它们也是由人创造的。于是,通过艺术我们便也结识了艺术的创造者们,也就是历史上那一个个优秀的艺术大师。不论是文艺复兴时期的莎士比亚、拉斐尔,还是近现代时期的卓别林;也不论是西方维也纳的肖邦,还是东方的骄傲泰戈尔,一翻开这些带有淡淡墨香的书籍,我们仿佛已经看到他们在历史书页上活跃的身姿。

艺术无疑是高尚的,影响世人的,而那些诸如贝多芬、普希金、雪莱等创造艺术的大师们,对我们的影响无疑则更是深远悠长的。我们无法忘记在巴黎文坛上纵情狂歌的雨果,也无法忽略在美国自由女神身边低声吟哦的惠特曼。是的,他们是艺术的代表,是艺术的创造者。当艺术遇上了这些大师,艺术才真正发出了夺目的光彩。

为了能够将艺术的价值真正发扬光大,为了让更多懂艺术、爱艺术的人了解真正的艺术,为了让一个真正的艺术精神落入

人的头脑,我们特意精心推出了这套《当艺术遇上大师丛书》。

在这套丛书中,我们精心选出了17位历史上驰骋于艺术领域的大师,并将其主要经历及作品进行了详细的叙述。在阅读的同时,你不仅可以了解他们到成功的艰辛,还可以了解到他们所创造的真正艺术,你甚至可以通过书籍与他们进行心与心的交流与对话。

当然,我们这套丛书的自身特色并不仅仅在于单纯的人物经历描写,你还可以通过了解这些艺术大师来深刻地感受他们所处的历史背景,相关专业知识等。可以说,它就像一部你了解艺术的百科全书。

本套丛书的主要特点有三点:

一、创新性

我们的“当艺术遇上大师”不是单纯的内容堆砌,而是一条主线下的体系创新。由此及彼,由内而外,让我们在阅读中逐渐体会到艺术带给我们的精神营养。

二、深刻性

艺术本来就是一个深刻的东西,有时候我们很难真正领悟。为了帮助你了解,“当艺术遇上大师”这套丛书将深入浅出与精益求精有机地融为一体,让你读后对艺术深有感触。

三、趣味性

阅读本来就是一种乐趣,是一件令人愉快的事,因此,我们不论在选材的角度,还是在语言的文学性上,都尽量考虑读者的感受,使其真正体味到阅读的快乐。

总之,我们希望通过我们的努力,能让本套图书带给您更多的知识和快乐,让您在一种愉悦的心境中美美地补一次“艺术营养”大餐!

引 言

莫扎特是一位世界著名的音乐家,他从3岁时就涉足乐坛,6岁时已是闻名欧洲的“音乐神童”了。在去伦敦演出的船上,连一只小猴子都被莫扎特所吸引,竟学着莫扎特拉起了小提琴……

出入宫廷的演出,使莫扎特得到了很多赏赐,他变得富有了。但莫扎特却不善理财,特别是成婚以后,他更是“有钱上馆子,无钱找当铺”。他渴望能施展自己的音乐天才,更渴望能有自己的“春天”。但贵族社会给予莫扎特的只有贫病交加。当“另一个世界”的幽灵要莫扎特写下《安魂曲》时,莫扎特的舌尖上却已品尝到了死亡的滋味。最后被葬在一个三等贫民式的墓地里,连遗体都找不到……

除了《G小调五重奏》和《安魂曲》外,莫扎特对音乐的最大贡献就是歌剧。他的一个歌剧就是一个故事,所以自他去世之后,每个月世界上都有地方在演出莫扎特的歌剧。

莫扎特的音乐已经为世界人民所喜爱,甚至纽约的大商场都用莫扎特的音乐来吸引顾客,莫扎特的魅力已远远超出了音乐的范围。所以爱因斯坦临死时说,他最大的遗憾就是再也听不到莫扎特的音乐了。

莫扎特为什么那样受到人们的酷爱,是因为莫扎特像萧伯

纳所说“他的文雅犹如路易十四宫廷之文雅”呢，还是因为莫扎特像贝多芬所说，“是大师中的大师，是一个为作曲家所欣赏的作曲家，而远远不是流行的作曲家”？关于这个问题的正确答案，本书正以故事的形式奉献到读者的面前。

不少人物传记由于受到某些因素的限制，都采用编年体方式，而本书则既考虑编年的因素，又以故事作为主线，并辅以故事发生的来龙去脉，让读者读起来既能兴趣盎然。又能轻松自如。

“不溢美，不隐恶”则是本书的又一个特点。莫扎特是一个感情很丰富的音乐家，他说过让人“舔舔我的屁股”的脏话，少年时也偶有过几次的放荡，成名之后还有过几次“艳遇”。为塑造一个“全人”，所以本书并未将这些勾去，否则，莫扎特的血肉就没有了。

人们说，莫扎特是18世纪的一个奇迹。其实，莫扎特不属于一个时代，而是属于所有的世纪。

应该和莫扎特交个朋友，他教你的不只是音乐。

目 录

引 言	(1)
第一章 初露头角	(1)
一、天生爱音乐的孩子	(1)
相关特写:维也纳交响乐团	(7)
二、旅行演出	(11)
相关特写:基督教与中世纪音乐	(25)
三、走向世界	(27)
相关特写:什么是交响音乐	(52)
四、打响意大利	(53)
相关特写:古典主义音乐	(68)
第二章 锋芒四射	(70)
一、不为凯撒 即为庸人	(70)
相关特写:托尔斯泰——19 世纪俄国 最伟大的作家	(95)
二、爱情	(97)
相关特写:基督教	(106)
三、窘迫生活	(110)

相关特写:嬉皮士音乐的产生	(125)
第三章 伟大的友谊	(126)
一、友谊之花盛开	(126)
相关特写:二十世纪现代音乐	(135)
二、天才的火焰再次闪烁	(139)
相关特写:基督教与西方音乐	(154)
三、《堂璜》	(158)
相关特写:修拉:新印象主义代言人	(166)
四、悲剧下的三大飞跃	(167)
相关特写:莫奈:印象派绘画大师	(172)
五、最悲惨的一年	(174)
相关特写:庚斯博罗——创造英国式的 民族艺术风格	(191)
第四章 走向辉煌	(193)
一、对祖国和音乐的热爱	(193)
相关特写:后人对达芬奇研究想法的实践	(200)
二、在音乐上的自我表白	(202)
相关特写:巡回画派	(209)
三、隆冬里的葬礼	(212)
相关特写:现代画派	(221)
后 记:莫扎特——18 世纪的奇迹	(223)

第一章 初露头角

一、天生爱音乐的孩子

1758年的一天,不知是因为地处山城还是这一天太阳特别明亮,萨尔斯堡小城像镀了一层金黄色,让人感到特别心旷神怡。一位年愈四十的中年男子从洛赫尔广场散步回来,正朝着自己所住的公寓走去。那是一栋五层楼的分租公寓。整个公寓建成方形,而中间是一片草地。整幢公寓的外表刷成了米黄色。这天,在和熙阳光的照射下,更显得金光闪烁,连这位男子心中也涌起了一种自豪感。

一个8岁小女孩身后的长辫子飞舞着,嘴里嚷着“爸爸,爸爸”向这位中年男子跑来。

突然,那位男子停下了脚步,把目光从女儿身上移开,并抬起了头,注视着公寓三层楼那三扇正对着洛赫尔广场的窗户,可女儿在身边,家里怎么传出悦耳的钢琴声?他也顾不上女儿,飞快地向家中跑去……

再说屋里那个3岁的小男孩,脑袋出奇地大,漂亮的金发下

是一个宽阔的前额，一双从容的蓝色大眼睛特别逗人。他就是莫扎特。比他大5岁的南内尔当时正在学钢琴。每当悦耳的琴声从姐姐的手指间流出时，在地板上玩积木和小汽车的莫扎特就会松开手中的玩具，慢慢地把脚步挪到钢琴旁，站着听上一会。有时等姐姐走了，他还会在琴上按上几下。

那一天，莫扎特看到姐姐弹完琴到下面去玩耍了，就坐上了琴凳弹了一个三度和音。那声音是如此动听，莫扎特高兴得格格地笑起来了。但他毕竟太小了，双手要举在头上弹钢琴，于是，莫扎特跑到爸爸的书房里，从胡桃木做的书架上使劲抱出一本精装的图书，放到琴凳上，然后又拿了第二本、第三本。莫扎特扶着钢琴，爬上了琴凳，坐在厚厚的书本上。于是，琴声就传出了窗外。

爸爸跑进屋里看见莫扎特双脚在琴凳上悬荡着，心里什么都明白了。看到进门的爸爸和姐姐，莫扎特高声叫道：“姐姐，我们来弹一首二重奏好吗？”“你刚会弹出几个音符，就想弹二重奏，真是异想天开……”姐姐笑着说道。

这时，女管家特蕾莎嚷着吃午饭了，可莫扎特却久久地不愿从琴凳上跳下来……

餐桌上，特蕾莎端上了莫扎特最爱吃的烤阉鸡，母亲一个劲地想让儿子多吃点，莫扎特吃着烤阉鸡，看着笼子里他喜爱的“金丝雀先生”，抚摸着身旁的小狗，这才把心思从钢琴上收了回来。

特蕾莎那天还用蛋黄、酸奶、啤酒等做了一个当地人很爱喝的“啤酒汤”。饭后又端上了奥地利咖啡蛋糕，一股罗木酒和核桃仁的香味从蛋糕中溢出，但莫扎特还是草草地吃了几口就离开了餐桌。然而，他并没离开厨房，他口中嚷道：“你们大家先别走开，我来给你们表演一个节目！”于是，他拿过十几个杯子，

并在里面装上了多少不等的清水,然后拿起一个钢叉,在杯沿上敲打起来。说来奇怪,那杯子伴着钢叉的颤抖,一曲莫扎特刚才弹过的钢琴练习曲竟又从杯沿上跳跃起来,而且那声音是如此美妙,如此动听。

“应该把音乐教给孩子了!”莫扎特的父亲利奥波德做出了这样一个决定。

莫扎特的父母利奥波德和安娜·玛丽亚是萨尔斯堡最漂亮的一对夫妻。利奥波德是萨尔斯堡宫廷乐团的小提琴手,以后又成为宫廷作曲家和歌咏队副指挥,而且还著有音乐理论书籍。他37岁时,也就是莫扎特出生那年,还出版了《小提琴演奏的基本原则》一书。

利奥波德夫妇生过7个孩子,而7人中有5个却夭折了,只剩下1751年出生的南内尔和最小的莫扎特。利奥波德的工作决定了他对音乐的偏爱。而奥地利人又有一个共同的嗜好,在他们眼中,音乐是第一位的,而上帝则是第二位的。正因为有了这三个因素,所以利奥波德更想把两个仅存的孩子培养成音乐天才。

一颗天生爱好音乐的童心加上一位懂行的指导者,莫扎特的进步很快。莫扎特很少外出游玩,他家里的小木马四脚朝天睡在地板上,大皮球、小汽车也躺在沙发边,只有琴凳是莫扎特须臾不能离开的地方。有时,父亲看到儿子整天坐在钢琴前,硬逼着孩子离开钢琴。莫扎特也很少外出淘气,而是休息在门前石阶上,逗引着“金丝雀先生”,抚摸着心爱的小狗,心里想着钢琴小提琴练习曲的旋律,脚尖打着拍子,度过他短暂的休息时间。

偶尔,莫扎特也会在草地上和孩子们打打闹闹,但那只有在父亲从宫廷中借出生锈的长柄宝剑,莫扎特学着母亲教他的歌

剧中人物的口吻。当然只有在扮成宫廷卫士时才会出现这种情况。

在姐姐的面前,莫扎特就更显得多愁善感。他经常问姐姐:“你喜欢我吗?”有时甚至一天问几次。南内尔被问得厌烦了,有时故意说:“你这样烦,我最讨厌了!”这时,莫扎特就会对姐姐说:“既然你不喜欢我,那从明天开始,我也不为你解辫子了。”说完,泪汪汪地走了。姐姐这才把弟弟拉住,直到莫扎特破涕为笑。

利奥波德知道,光把孩子教成一个演技非凡的神童并非难事,而要把儿子培养成具有创作能力的音乐家却是很困难的。上帝既然开了一次恩,降下睿泽,把莫扎特托付给利奥波德,他就必须为孩子的成长开辟一条“航线”。他感到对孩子接受新事物时,如果过于温和,一味赞扬,孩子就会满足,成为半瓶醋的音乐家。如果给孩子过多的压力,又会使孩子的天才火苗窒息,并产生抗拒心理。利奥波德要莫扎特从小树立不要让技巧妨碍流畅的思想,不要因为成功而自我陶醉,只有虚怀若谷的人才知道自己的真正价值。不要由于失败而退步不前……在父亲的指点下,莫扎特全身心地投入了音乐世界。

一天下午,做完祈祷的利奥波德回到家里发现家里怎么听不到钢琴声了,这真是有些破例了。他急急地推开了门,只见莫扎特在父亲的写字桌前坐着,手里拿着鹅毛笔,桌上铺着五线谱,墨水瓶里的墨水已经用完,而莫扎特的脸上手上全是墨水。

“你在做什么呀?”父亲故意不解地问。

“写钢琴协奏曲!”莫扎特自豪地回答。

“哟,写钢琴曲,而且是协奏曲,你把曲子写在五线谱上还是写在脸上啊?”父亲又问。

莫扎特似乎没听见父亲的戏言,一边用沾满墨水的手拉着

父亲往钢琴边走，一边说道：“这曲子很难，所以叫协奏曲，我弹给你听听！”琴声响了起来。

利奥波德拿过五线谱，只见满纸涂鸦，但仔细看下去，却发现曲子不仅符合创作的规律与要求，而且有充实的内容，真像莫扎特所说，很难，因为曲子里有很深的演奏技巧。

看着看着，父亲的双眼睁大了，泪水在他的眼眶里滚动，他太激动了：“这孩子真的写出了一首协奏曲，而且一般的人很难演奏它！”

“对，这叫协奏曲，所以难，但练得熟练了就不难了。”莫扎特用大人的口吻一本正经地说道。惹得父亲哈哈大笑起来。

姐姐知道这事后，把弟弟最初的创作手稿保存了下来。

由于莫扎特的父亲在宫廷乐团里有不少好朋友，所以在利奥波德的家里经常有人来弹琴唱歌。一天，文策尔写了六首小提琴三重奏曲子。沙赫特纳和文策尔一起带着小提琴，准备和利奥波德一起练琴。当他们把乐谱等拿出来准备拉琴时，一直在旁边打转的莫扎特终于忍不住了，他提出由他来担任第二小提琴手的角色。“但你一次都没学过，怎么能拉第二小提琴呢？”父亲不解地问。

“爸爸，第二小提琴不用学也能行！”莫扎特说。

“你这不是耽误我们的排练时间吗？”爸爸严厉地说。

这时，莫扎特拿出了孩子最有效的武器：眼泪，而且哭得很伤心，他怀里的小提琴都被泪水沾湿了。

“就让他一起拉吧，我们不会听见他的琴声的。”沙赫特纳挤了挤眼说道。

父亲只能让步了。

第一首曲子开始了，莫扎特的琴似乎坏了，因为没有声音发出来。过了一会儿，沙赫特纳愣住了，因为莫扎特的琴声超过了

他。他干脆放下了小提琴，瞟了一眼利奥波德，然后轻轻地走到屋边，坐在了凳子上。1个小时后，六首小提琴曲拉完了。文策尔竖起了大拇指，夸莫扎特还真拉下来了。可莫扎特说：“如果让我拉第一小提琴，我也照样能够拉下来。”

这孩子一上了劲，就很难劝住他，父亲只能让他拉了第一小提琴，尽管莫扎特指法错了，也不很成调，但却没有出现拉不下去的情况。6岁的莫扎特，又正式向父亲学拉小提琴了。

一个才6岁的小男孩，当他意识到自己已经能够像少年人一样成为成年人活动中的一分子时，那可真是人生中提前来到的美妙时刻。莫扎特的心脏在猛跳着，他的活力开始沸腾着，他的力量是充沛的。在他的眼里，世界也是那么地美好、光辉，充满着胜利、欢乐和生命……

临睡前，他们照例讲了一段故事，举行了爱抚孩子的儿童仪式，然后，莫扎特慢慢地闭上了眼睛。但只过了一会儿，他又睁开眼睛，凑在利奥波德的耳边说道：“除了上帝，我最喜欢的就是爸爸。”他吻了一下父亲的鼻尖，然后向父亲保证，等父亲老了，一定要把他放进玻璃箱里保护起来，这样就能经常看看爸爸了。

相关特写

【是谁在维也纳激情演奏——音乐史上的稀世之才莫扎特】

维也纳交响乐团

1900年,由著名的布鲁克纳指挥家雷威创设,起初叫做维也纳音乐协会管弦乐团,1922年跟东金斯特拉管弦乐团合并,遂变更成目前的名字。战前,1933年起由卡巴斯达担任指挥的时代,颇有名气,战后1948年到1954年间,由卡拉扬担任音乐监督,又把演奏水准提高很多,显示飞跃的进步。

此后,有很长的岁月,不再安置常任指挥,但只靠客座指挥,依然保持了多彩多姿的演奏活动。1960年才迎聘萨瓦利什担任常任指挥,后来,又由克利普斯、朱里尼和莱因斯多夫接棒。现任指挥:普雷特尔。乐团总员126人。

对于维也纳交响乐团来说,在同一个城市里拥有像维也纳爱乐乐团这样的一个竞争对手真是一件极其不幸的事情。确实,从诞生的那一天起,维也纳交响乐团就一直在它的这个强大邻居的阴影下存在和发展,但却根本无法超越现实对它的不公。有时,人们甚至会无视它的存在,或者将它与维也纳爱乐乐团混为一谈。其实,维也纳交响乐团是一个在这座音乐之都的音乐会生活中占据着主导地位的乐团,因为维也纳爱乐乐团的团员全部来自于维也纳国家歌剧院管弦乐团这个客观事实,使他们的音乐会活动受到很大的限制,每年的场次极其有限,很多时候

人们只能到歌剧院中去欣赏他们的表演。正风如此,维也纳交响乐团便成为这里的一支真正意义工的音乐会乐团。维也纳交响乐团是伴随着新世纪的到来而诞生的一支乐团,组建于1900年。最初,它的名字叫做维也纳音乐协会管弦乐团,

1921年,它与另一支成立于1907年的乐团合并,组成了现在的维也纳交响乐团。与大名鼎鼎的维也纳爱乐乐团不同,这支乐团并没有采取自治的管理方式,而是由奥地利广播电台等组织管辖。维也纳交响乐团的第一位首席指挥是费迪南德·勒弗。作为布鲁克纳的学生和作品的编订者,勒弗对于向社会推荐布鲁克纳的作品一向非常热心,而他在各地交响乐团中的任职又给他带来了很大的帮助。1903年2月11日,勒弗指挥维也纳交响乐团举行了布鲁克纳的第九交响曲的首演,尽管此时布鲁克纳已经死去6年之久,而距离写作这首交响曲的日子更有将近10年之遥,但是,此次音乐会对于人们重新认识和估价布鲁克纳作为一位交响乐作曲家的地位还是十分重要的。这首作者生前未能完成全部音乐创作的交响曲向人们展示了一个充满神秘气氛的精神世界,而这正是布鲁克纳音乐中最显著也最具个性的成分。在勒弗作为维也纳交响乐团首席指挥的最后一个演出季中,他竟然完成了一项前所未有的壮举,在鲁道尔大·尼利乌斯和保罗·冯·克莱瑙两人的协助下,他首次举行了布鲁克纳全部交响曲的完整演出,从而让人们第一次有机会领略了布鲁克纳冗长缓慢的音乐背后的内容。虽然勒弗在很大程度上擅自以修订、编辑的名义改变了布鲁克纳许多作品的真正面目,然而对这位生前曾尝够了失败痛苦的作曲家来说,他的那些一直被视为无法演奏的音乐终于有了面对听众的可能。勒弗的音乐会使人去聆听这些作品,从而发现其中的价值,这对于20世纪的“布鲁克纳热”无疑是一种先兆。这一切,主要是通过