

貝爾桑德著

莫扎特傳

莫 扎 特 傳

貝尔 梁 德 著

罗 秉 康 張 洪 模 譯

紀念奧地利作曲家莫扎特誕生 200 周年特印本

中國 1956 年紀念世界文化名人委員會

音 樂 出 版 社

一 九 五 六 年 · 北 京

Е. С. Берлянд

М о ц а р т

本書根据 Музгиз 1948 年版譯出

莫 扎 特 傳

原 著 者 (德) 貝 尔 梁 德
翻 譯 者 罗 秉 康 張 洪 模

*

開本: 787×1092 耗 1/25

頁數: 50 印張: 4 文字: 65,000 字

1956年6月北京第1版 1956年6月北京第1次印刷

精裝本印數: 1—4,020 册

北京市書刊出版業營業許可証出字第063号

音樂出版社出版

北京東單溝沿頭33号

新華書店總經售

*

統一書号: 8026·457 精裝本定價 (10) 1.60元

序

許多年來，莫扎特的個人和他的命運都縈繞在詩人、音樂家和學者的腦海里。天才的空前未有的早熟、天才的包羅萬象的性質，他的創作過程的不可思議的驚人的順利，突然的死亡——所有這些都使他在當時的人和以後的人的眼裡看起來，好像是罩上了一層神奇的光彩。過了許多年以後，人們才在以前的詩意的傳說背後，看清了這位勤勉而堅強的藝術家的真正的面貌，這位藝術家在當時雖然很著名，但當時的人並沒有認識他的價值，並且他就是被當時的人對他的淡漠所葬送的。

莫扎特活了不滿三十六年，在這短短的一生中他在創作上的成熟程度，通常在別人是需要有很長的生活經驗才能達到的。他的創作達到了十八世紀音樂文化的最高成就，並且為下一代的藝術家开辟了新的途徑。不論是比他年長的他的同時代的人海頓，或是貝多芬、舒伯特，或者是彼此完全不相像的羅西尼、格林卡、柴科夫斯基、塔涅耶夫、門德爾遜、蕭邦、古諾、格里格等許多國家的作曲家都在莫扎特的創作中看到了崇高的靈感，看出了完美和音樂的真實。

莫扎特具有非凡的才能，他善於在藝術內把美好的東西和滲透生活的深刻性結合起來，善於把強大的力量、直爽的气質和剛毅的意志以及現實意義的感覺結合起來。

他的創作的中心是人，是為自己的幸福而活動和鬥爭的人，是有

思想有感情的人。莫扎特深入地观察了人的性格和他们相互的关系，他们的社会冲突和崇高的意向。这丰富的感受表现在无限丰富的曲调里，表现在他的众多的表现手段里。他完全掌握了声乐风格，同样也完全掌握了管弦乐，这就使莫扎特的歌剧不论是歌手的声部或管弦乐的声部都同样富于表现力。

但在他看来，任何一种乐器也不能代替人声的富于精神美的音响；相反地，所有他的器乐作品都带有人语言的如歌性。他的音乐形象在听众面前好像是一个统一的、永远与现实保持着紧密的、直接的接触的魅力整体。这也就是莫扎特的作品能够永垂不朽的保证。

莫 扎 特

(1756—1791)

目 次

序	I
童年和少年时代	1
青年时代	18
《伊多美紐》	30
《后宮的誘逃》	38
《費加罗的婚禮》	45
《唐·璜》	59
《魔笛》	76
《安魂曲》	82

中央音乐学院图书馆藏书	
书号	
总登记号	109499

童年和少年时代

莫扎特生于奥地利的一个靠近維也納的小城——查尔茨堡。当时这个小城是查尔茨堡大主教的独立公國的京城。

他的祖先是裝訂書籍行業的手藝匠，这一族是从附近的巴維利亞的一个城市——阿烏格斯堡迁到此地的。作曲家的父親列奧波里德·莫扎特从童年起就表现了多方面的才能，他准备在宗教界求得發展，他在查尔茨堡大学里听神学和法律学的課程，同时学习演奏小提琴和管風琴。但对于音乐的热爱勝过了其他願望。年輕的神学家以僕人兼乐师的身分开始在东伯爵的宮廷中供职。在查尔茨堡定居后，他就同雨田什台恩地方的一个大主教官吏的女兒瑪利婭·安納·彼尔特尔結婚。他开始教授小提琴，从事作曲，不久以后在大教堂内担任大風琴手。

当时他是一位杰出的音乐家，他有天才、有教养，并富有独创性，他有意志坚强的性格。少見的劳动能力，廣泛的兴趣和知識，这一切好像应该促使周圍的人們对列奧波里德·莫扎特產生敬愛的心情，但是奥地利的社会环境使他像当时大多数音乐家一样，陷于卑微地依賴主人的地位。

对外國藝術首先是意大利藝術的迷恋征服了所有德意志的各个小邦。在这里不重視自己的音乐家，甚至在最文明的家里也把他们看成为和奴僕一样，这个由来已久的屈辱地位培养了他們卑躬屈節

唯命是从的情感。列奥波里德·莫扎特在家庭里是一个严肃、庄重并充满自尊心的人，他不止一次痛感到在自己所供职的人们中间没有权利，甚至后来他天才的儿子也是用最大的努力才克服了往昔从属的习惯，从一贯处于宫廷奴僕屈辱地位的“宫廷乐师”的小圈子里挣脱出来的。

列奥波里德·莫扎特有七个孩子，但只存了两个，一个是女儿安娜-瑪丽亞，生于1751年，还有一个就是儿子尤干-赫利左斯托姆-沃尔弗干格-切奥费尔(阿馬杰)，生于1756年1月27日。当沃尔弗干格降生的时候，他的父亲在查尔茨堡获得了比较稳定的地位，他成为公爵——大主教，查尔茨堡统治者的“主要宫廷乐长，小提琴手和作曲家”，同时还是地方大教堂的管风琴手。他曾出版了他的小提琴演奏教程，这本教程不只是在奥国，而且在其它很多国家受到欢迎，特别是在俄国。流传到我们手里的列奥波里德·莫扎特的音乐作品(世俗的和宗教的)证明他还是一位天才的作曲家。对于他的孩子们来说他是一位卓越的老师，在很多年间，无论是在作曲上或是在各种器乐演奏上他都是沃尔弗干格的唯一的教导者。

沃尔弗干格从三岁起就显出了非凡的天才，他时常走到钢琴那里，按着琴键长久地仔细听着，努力弹出和谐的音。他很快就开始弹奏他姊姊所弹奏的乐曲中的动机和片断，(他的姊姊南涅尔也是一位罕有的天才音乐家)。从四岁起，父亲就开始教他音乐，最初很小心，恐怕使小孩子的注意力负担过重，但是对于沃尔弗干格来说，好像并不存在困难，不论他什么时候听到什么东西，他那很强的记忆力都毫不费力地记住了，生来敏捷的手指使他能弹奏最复杂的東西。在父亲为孩子们所编的曲子的草稿本里，保存了他在最初几个月内给孩子们上课时所做的附注：“这首小步舞曲是沃尔弗干格尔在晚上十点

时,半小时之内学会的。这一天是他滿五歲的前一天”;还有更早的日記。那时沃尔弗干格模仿他从周圍听到的东西开始創作,父親記下了他初次的創作經驗;四歲的沃尔弗干格有一次自己在五綫紙上大胆記下他所創作的鋼琴协奏曲。当父親开玩笑說这个曲子不能演奏时,沃尔弗干格生气地表示說,任何一个协奏曲在演奏之前,都需要長久地練習的。

除去罕見的音乐天才以外,在其他各方面他还是一个普通的孩子,快乐、活潑、頑皮,非常喜欢和別人交往。在他的外表和內在的性格里絲毫没有什么病态和奇怪的地方。学音乐好像任何其他符合于他年齡的課業一样,是他童年生活的一种自然現象,也正像他非常喜欢有趣的遊戲一样。

沃尔弗干格在將近六歲的时候,就灵巧地掌握了古鋼琴的彈奏技術,又过了一些时候,便差不多是自学地开始拉小提琴和彈管風琴了。

兒子即將重复走他自己的道路的思想,經常使父親不安;他認為需要使沃尔弗干格獲得廣泛的承認,并且尽可能快些。当兒子小的时候,他的驚人的才能一定可以引起听众的興趣的。

1762年秋天父親从大主教那里为自己爭得了休假,就帶着孩子們到維也納去;在出發的前几个月,他同孩子們到过慕尼黑,这是第一次試驗性的旅行演出,孩子們的成績加强了列奥波里德·莫扎特的决心。

他对維也納寄托了特別大的希望,在这里,音乐已經很多年在藝術界占着首要的地位。即使皇室的成員沒有真正的藝術趣味,他們終究还是很早以前就养成了对音乐的爱好,而且他們之中有些人自己就搞音乐。維也納的大貴族們每个人都力求拥有自己的音乐团,几乎

每天晚上都举行家庭音乐会，而在節日里則举行公开的音乐会。在維也納宮廷里工作的就有像加謝和格路克这样著名的歌剧作曲家，在这样的环境里兩個孩子的音乐会是不会不引起注意的。

果然，他們的出現使維也納大为轟动。列奥波里德·莫扎特到达后，立刻有人建議他把孩子們帶進宮廷。皇族在自己的申巴龍夏宮里欣賞兩個小技巧能手的藝術。他們讓孩子們單獨地演奏，或是奏四手联彈，一共表演了兩星期之久。沃尔弗干格根据所給的主题即兴演奏，并且演奏了自己的作品。人們用布巾盖上了琴鍵，他当时毫無錯誤地演奏了技術复雜的曲子。有一次他当着著名的維也納作曲家瓦根則尔的面一次未練習地演奏了他的最难的鋼琴协奏曲中的一首。驚人的操縱自如的技巧同兒童的純朴天真結合在一起，使周圍的人們大为感动和称贊。

在十月底莫扎特得了猩紅热病，他病了很久。父親的假期滿了，他們一家不得不回到查尔茨堡。但是音乐会活动的基礎已經奠定，几个月以后，列奥波里德·莫扎特开始一次新的旅行，这次旅行的時間要長得多，全家都去巴黎。在沃尔弗干格一生整整有十年的旅行时期便这样开始了，这是后來在欧洲各國首都很快便忘記了的獲得空前成就的十年。

宮廷中和客廳的热情的招待，貴族的撫愛和保护，同所有藝術界著名人物的來往，不間断的掌声，贊揚和礼物——所有这些使莫扎特的童年，特別是在隱瞞他的悲惨命运的傳記作者的叙述中帶有一种童話般的神秘性。实际这是一种沉重的，常常是一个孩子所不能勝任的劳动。只要想一想莫扎特曾經拜訪过多少城市，即便是最初旅行的兩年便已經到过德國、法國、英國、荷蘭和瑞士，只要想一想演出的次數和性質，就可以明白，这些旅行是一个多么殘酷的職業和生活的經

歷了。

莫扎特全家于 1763 年 6 月 9 日向巴黎出發，11 月才到达那里。所有这些時間孩子們都順便在德國的一些城市以及在貴族于夏季所去的領地和城堡內开了音乐会，名声成了他們的前驅，在几个大城市內举行的公开音乐会，都伴随着有大吹大擂的廣告。在弗蘭克福的公开音乐会上有这样一張海报：“今天 8 月 31 日，星期三晚六时正举行最后一次音乐会；十二歲的女孩和七歲的男孩举行鋼琴演奏会，除了这个女孩演奏偉大大師們最難的作品以外，男孩將演奏小提琴協奏曲。交响曲演奏时，他將以古鋼琴伴奏，他將在盖上布巾的琴鍵上好像未盖上琴鍵一样自如地演奏。以后人們如果在古鋼琴或其他任何乐器上彈單个的音，或是和弦，或是其他东西，如小鈴、玻璃杯、表發出的声音，他都能准确地說出这些音响的音名。最后他將不僅是用鋼琴即兴演奏，而且还用管風琴即兴演奏(時間随听众的要求，用听众向他要求的任何調性，甚至最難的調性)，用这些來証明他完全掌握了和古鋼琴奏法大不相同的管風琴的演奏方法”。我們可以看出，那时音乐会的演出長达四五个小时，这对于一般成年的演奏家說來都是非常吃重的。然而父親沒有別的出路，只能用这一类的演出才能得到旅行的費用。

在弗蘭克福的一次音乐会上，哥德听了沃尔弗干格的演奏以后寫道：“我在他是一个七歲的小孩時曾看見过他，那时我才十四歲，我很清楚地記得那时他是一个头戴假髮身配短劍的小大人”。孩子們的外貌确实使人難忘；他們演出时是穿着維也納皇室賜給他們用金綫縫制的笨重的宮廷服裝。正式的禮服和朴滿香粉的假髮使他們活像两个洋娃娃。他們就这样在嗜好一切新奇东西的巴黎观众面前演出。

在途中得到的介紹信，把他們引到美尔希奥尔·格利姆——著

名的法國記者、百科全書派的同志那里去了。他們通過他接觸了巴黎蓬勃而複雜的社會生活。社會的苦難，文藝論戰的激烈，觀點的自由和廣闊，所有這些都是德國和奧國城市的那種風氣閉塞的生活所不能比的；甚至輝煌的維也納在同巴黎比較起來也都好像是一個外省的城市了。他們在凡爾賽聽了一流的宗教音樂合唱；法國以自己的教會歌唱手和絕妙的管風琴家而自豪已經有幾百年了，訓練有素的交響樂隊也是如此。從呂利那時候起，這個管弦樂隊就被認做是歐洲第一流的樂隊，它在音樂會上演奏的不僅是法國作曲家新作的交響樂作品，而且也演奏其他一些國家著名作曲家的作品，這些演奏會始終吸引了廣大的聽眾。巴黎的戲劇生活更是如火如荼；舊的宮廷歌劇院，拉莫和呂利的抒情悲劇院同新的體裁——喜歌劇敵對和鬥爭着；這種新體裁的歌劇在集市露天劇場上露出萌芽，它依靠新的民主主義的聽眾們為自己打通了占優先地位的道路。除了這些先進的廣泛的音樂會戲劇生活以外，在貴族客廳里和從前一樣地進行着風雅的室內樂、古鋼琴和合奏樂的演奏會。沃爾弗干格在這些音樂會上聽到了巴黎著名的古鋼琴家和作曲家蕭柏特的演奏。原籍西列齊亞的蕭柏特歸化巴黎已經好幾年了，他的在當時看來是非常熱情和充滿了內在的戲劇性的，因此在莫扎特的腦海里留下了深刻的印象。

在這半年內孩子們好像在維也納一樣，成為整個巴黎上流社會音樂會最引人注目的對象，特別受宮廷的寵愛。在新年時甚至准許他們站在國王的桌子旁，這被認為是特別大的榮幸。

到達巴黎後不久沃爾弗干格便寫成最初的四首古鋼琴和小提琴的奏鳴曲。1764年1月父親將這幾首奏鳴曲刊印出版了。在兩次非常成功的公開音樂會以後，列奧波里德·莫扎特認為巴黎已經被他們征服了，於是在4月帶領全家去到倫敦。

莫扎特全家在英國逗留了有一年多，几乎全部逗留的期間，听众对杰出的孩子們底兴趣从來沒减少过。沃尔弗干格在这一年內獲得了巨大的成績。父親在寫給查尔茨堡的朋友們的信里說道：“以前他所知道的一切沒有任何东西可以同他現在所知道的相比”。在音乐会上孩子遭到的考驗變得更复雜和更嚴重了。他視譜即奏地演奏了現代作曲家們最難的东西，即兴地伴奏了歌唱家和長笛家的表演，一瞬間便根据所給的低音創作了曲調。除去音乐会之外，在白天固定的時間內，如果有願意的人可以有权在家里考驗孩子們。有一次一位著名的學者曾請沃尔弗干格即兴演奏一首当时的歌剧咏嘆調——爱情的或是嫉妒心的咏嘆調，对他的天生的戲劇性的氣質驚嘆不已。

英國給予莫扎特的印象更加擴大了他的音乐眼界。

沃尔弗干格在这里听到了使他驚奇的亨德尔雄偉的清唱剧；在这里認識了那时到处聞名的作曲家，偉大的謝巴斯齐安·巴赫的次子——約翰·赫利斯齐安；赫利斯齐安·巴赫在意大利以交响乐、歌剧和古鋼琴的作曲家資格獲得了声望以后，就到了英國，他在那里成了英國听众的寵兒。

他父親的那种嚴格的复調音乐風格和那种高超的哲学在他的音乐里几乎一点也沒有留下。充滿在他的奏鳴曲和协奏曲里的溫柔如歌的曲調和咏嘆調的官感的美妙是在意大利才萌芽的新的“甜美風格”，这种風格現在逐漸征服了欧洲。

这位年齡三十的著名作曲家不僅对这个天才的孩子感到了兴趣，而且还發生了真誠的爱；他和孩子一起在乐器旁度过了整整几个小时，这种友誼的接触在莫扎特个性的形成上起了不少作用。赫利斯齐安·巴赫底創作的明朗的因素，他那对于世界的乐观感觉，他的作品中的曲調的完美和灵活都在孩子的想像中找到生动的反应。

作曲在沃尔弗干格的生活中逐渐开始占越来越多的地位，他把所有的空闲时间都化在创作上，他不仅在古钢琴和小提琴方面，而且还在交响音乐方面施展自己的身手。在英国他进一步地熟悉了声乐艺术，父亲认为必须使他学习意大利歌剧，他预见到了将来在他儿子的命运中歌剧工作所能够起的作用。当时伦敦剧院中的一个最出色的歌唱家曼楚奥里甚至教过孩子学唱。

因此，假如说沃尔弗干格来英国的时候主要是演奏名家，那么他离开这里时就已经是一个作曲家了。他的作品有在伦敦出版的六首古钢琴和小提琴（或是长笛）奏鸣曲，在父亲生病时没有用乐器写成的三部交响曲，^① 还有从那个时候逐渐达到四十三首作品的集子——舞曲、回旋曲和几首奏鸣曲的个别乐章。由于荷兰大使的邀请，莫扎特全家从伦敦去到海牙，然后又去到阿姆斯特丹，音乐会的节目全都是这位小作曲家的器乐作品。

在荷兰仅仅过了十个月，全家就向回家的路途出发了。父亲的假期早已满期了，大主教虽然由于他的“僕人们”在欧洲获得了名声，满足了他的自尊，但他很早就表现出自己的不满了。并且孩子们也实在太疲惫了。两个孩子病了很久，并且病得很重，在海牙莫扎特夫妇险些失掉了女儿；她像沃尔弗干格一样得了危险的猩红热，还没有痊愈，他们两个人都必须休息。

但是在归途中同样举行了许多演出，在巴黎重新举行了一些轰动一时的音乐会，重新开始了孩子同著名的成年管风琴和古钢琴演奏家们举行根据所给的主题作即兴演奏的比赛。同样在瑞士的日内瓦、洛赞、伯尔尼、秋利赫、以后又在德国公爵的离宫里演出。

^① 沃尔弗干格恐怕音乐使病人受惊吵，因此没有动用乐器，在桌上创作了自己的交响曲。

在慕尼黑几次音乐会后，莫扎特全家在 1766 年 11 月终于重新回到查尔茨堡。

沃尔弗干格差不多有三年没有在家了，他怀念故乡，怀念习惯的环境；他觉得什么都没有这个寂静的美丽如画的地方好。当他遇到老相识时，真是无比地高兴。邻居们以好奇的眼光观察着他；他像以前一样仍然是一个天真活泼的儿童，像以前一样，在休息时同小猫玩得很起劲，同邻居的孩子们在院子内跑来跑去，同他们津津有味地玩着。

回来以后一个重大的、系统的工作立刻重新开始了；父亲很清楚地看到在儿子教育中的缺点，他在家尽量努力弥补在旅行期间所没来得及做的那些事情。显然，儿子的普通教育也由列奥波里德·莫扎特教导。关于沃尔弗干格的进学校的问题没有任何材料。从小便认识他的人都强调他对于数学特别爱好；有时沃尔弗干格甚至把数字写满了桌椅，他感觉历史和语言很容易；他学习拉丁文，学习音乐家必修的意大利文，还学习法文和英文。

作曲与日俱增地吸引着他。对“十八世纪奇迹”（欧洲的人们这样称呼莫扎特）感到兴趣的大主教让莫扎特同自己音乐团的成年作曲家们一起创作庄严的清唱剧，十岁的孩子写了这部清唱剧的全部第一乐章。1767 年春天他为查尔茨堡大学的大学生的每年一度的戏剧演出用拉丁文写了一部小型歌剧《阿波洛恩和吉阿青特》。在这时期他还把许多别人的古钢琴作品——赫利斯齐安·巴赫的三首奏鸣曲，萧伯特奏鸣曲的个别乐章和其他当代作曲家的一些作品从表演技巧方面加以改编。沃尔弗干格把这些作品改编成管弦乐伴奏的古钢琴曲，为下次音乐会旅行准备好新的节目。

1767 年维也纳筹备宫廷典礼——大公主玛利娅同那波里国王

的婚禮，列奧波里德·莫扎特認為這是一個好時機，於9月重新帶領全家去到奧國首都。但是這次旅行者們很不走運，在維也納正流行天花。父親希望避免使孩子們感染上天花，於是把他們帶到一個鄰近的小城市奧爾繆茨，然而無論南涅爾或是沃尔弗干格都已經受到傳染，他們病得很重，甚至於沃尔弗干格有幾天眼睛失明。當孩子們同父親回到了維也納時，才知道化很多錢開音樂會的時髦風氣已經過時了，已經被社交舞會所代替了。雖然有顯貴的朋友們支持，但莫扎特一家人沒有看到公開演出的可能性。只有俄國大使戈里參公爵為了他們在自己那兒舉行一次大音樂會。

雖然如此，但是維也納的旅行在沃尔弗干格未來的發展上起着積極的作用，他在这里接受了寫歌劇的第一個建議。這是父親朝夕思慕的理想，他看出現在成年音樂家們不僅把他十二歲的兒子看做是奇蹟，而且還看做是一個危險的競爭者；嫉妒心和職業上的陰謀——這是孩子在六歲時候還沒有遇到的——開始很露骨地表現出來了。必須有他的天才的新的證明才能征服大家和恢復以前對他的演出那樣強烈的興趣。

莫扎特熱心地接受了歌劇底創作。他選擇了《假傻姑娘》（意大利腳本家柯爾切里尼作詞）。意大利喜歌劇在那時已是使全歐洲迷戀的對象。簡單的題材，日常生活的角色，生動的情節，音樂的平易而又具有深刻的人民性很快使這種体裁大受歡迎。意大利一流喜劇團在維也納演出，莫扎特也對這個劇團的演員們的高度水平抱有非常大的期望。

在創作逐漸展開過程中，莫扎特把作品介紹給演員們，他掌握了聲樂格風的秘密因而引起了大家的驚嘆。為了適應將來表演者的特性和他們的傾向，他細心地修改了聲樂部分。好像一切都預兆着沃尔