

张国壮/著

(1756-1791)

沃尔夫冈·阿玛迪乌斯·莫扎特

一个用音乐播撒爱的使者

Wolfgang Amadeus Mozart

中国社会科学出版社

沃尔夫冈·阿玛迪乌斯·莫扎特
一个用音乐播撒爱的使者

张国壮/著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

沃尔夫冈·阿玛迪乌斯·莫扎特：一个用音乐播散爱的使者 / 张国壮著. — 北京：中国社会科学出版社，2007. 11
ISBN 978-7-5004-6507-2

I. 沃… II. 张… 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 (2007) 第 171044 号

策划编辑 陈彪
责任编辑 薛波
责任校对 王彩霞
封面设计 回归线视觉传达
版式设计 王炳图

出版发行 中国社会科学出版社

社址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2007 年 11 月第 1 版

印 次 2007 年 11 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 10.375

插 页 2

字 数 259 千字

定 价 26.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

引 言

1777年11月8日，22岁的奥地利音乐家沃尔夫冈·阿玛迪乌斯·莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart, 1756—1791）在给父亲的信中这样写道：“我不会写诗，因为我不是诗人。我没有能力把对象安排得有光有影，因为我不是画家。我甚至也不会用手势和体态来表达自己的思想感情，因为我不是舞蹈家。然而，这一切我可以用声音来做到，因为我是音乐家。”（1777年11月8日自曼海姆致父）

1791年12月5日，当这位天才的音乐家放下手中正在谱写的《安魂弥撒曲》溘然谢世时，差两个月才满36岁的他，向世界贡献了626部各类体裁的音乐作品，这尚不包括他的132件未完成的遗作和在各种场合即兴演奏以及后来人们新发现的一些作品。令人惊叹的是，这些作品无一不是优美动听的精品！而更令人惊叹的是，许多作品是作者一次性完成的，没有经过任何修改！

1991年，在纪念莫扎特逝世200周年之际，由荷兰飞利浦公司（Royal Philips Electronics NV.）录制的莫扎特音乐作品全集的CD光盘，为数竟达180张之多！另外据文献记载，目前正在太空中遨游的“旅行者号”（Voyager1, 2）探测器所携带的向宇宙可能存在的智慧生物显示人类文明成就之精华的金唱盘，就录有莫扎特的经典作品！^①

① 美国于1977年8月20日和9月5日，分别发射了两个宇宙探测器——旅行

莫扎特在其短暂的一生中，能够创作出数量如此可观的音乐作品，实在是令人叹为观止。有人曾对他音乐创作的“勤奋程度”做过大致的测量和估算，所得出的结论让人难以置信：除去莫扎特来到这个世界的开头五、六年，余下的30年间，莫扎特恐怕无日不在构思和写作！莫扎特传记作家W. J. 特纳（W. J. Turner）对此感叹道：“我们不得不尽最大的努力去想像莫扎特的大脑中是怎样从不休息地创作音乐的。音乐一直存在于他的大脑中，甚至可能在他睡觉的时候也不停息。”莫扎特曾这样解释过他创作的勤奋，他说：“我不停地创作是因为休息更让我感到疲劳。”

莫扎特的姐姐玛利亚·安娜·莫扎特（Maria Anna Mozart, 1751—1829）——这位从小就和弟弟一起同台演出的亲人，在莫扎特去世后回忆说：“沃尔夫冈自己就是音乐的化身；一旦曲终，人们才又看到那个孩子。”可见，莫扎特投身音乐完全是由天赋使然。

“我再也无法往下写了。”1770年，14岁的莫扎特从意大利的米兰（Milan）写信向母亲诉说道，“由于写了那么多的宣叙调^①，我的手指头都写疼了！求妈妈为我的歌剧一切顺利、也为大功告成后我们能愉快地重逢而祈祷……”由此不难想像，他谱曲付出的工作量有多大，他创作的艰辛也由此可见一斑！

①（接上页）者2号和1号。这两个探测器各带有一套反映人类生存状况的镀金铜质声像盘（可保存10亿年）。盘中收录的116幅照片和图表大致反映了人类的形态、工作、生活、文化、艺术、科学技术以及地球环境、自然世界的各种现象、生物、生态的概貌。金唱盘录有55种语言的问候语和各种自然现象的声音以及27首世界名曲（共计90分钟）的音乐录音，其中就包括巴赫、莫扎特和贝多芬的作品。

② 宣叙调（Recitative）又叫“朗诵调”。在歌剧（Opera）或神剧（Oratorio）中，以歌唱的方式说话。与咏叹调（Ary）相比较，宣叙调着重于叙事，音乐只是附属性的。

1777年10月，21岁的莫扎特在给父亲的一封信中表达了创作给他带来的愉快享受，他这样写道：“只要有机会让我作曲，我便觉得快活多了。无论如何，唯一能够使我快活而且动情的事便是如此。”（1777年10月11日致父亲的信）

“投身音乐我可以不顾一切，就是把脖子伸进绞索里，也心甘情愿！”——莫扎特这位天才的音乐家既是这么说的，也是这么做的。

如果说“生命”这个词意味着“创造”的话，那么“莫扎特”这个名字就是“创造”的同义词，它同样也是世界音乐史上音乐最高水准的象征。作为音乐家，他一个人的创作几乎满足了全世界人对音乐的需求！也许有人要问，是什么因素激发起莫扎特如此高涨的创作热情，是什么因素给予他如此巨大的创造力，他的创造秘诀究竟是什么呢？答案其实就蕴涵在他的音乐作品中，那就是——爱！爱是一切生命中最为强大的创造性动力。

奥地利当代著名的钢琴演奏家兼莫扎特研究专家保罗·巴杜拉-斯科达（Paul Badura-Skoda，1927—）说得好：“莫扎特的音乐是一种清晰而自然的语言，每一个国度的人都可以表达它。弹奏莫扎特的音乐是考验自己能否返璞归真，考验自己能否让音乐说话。要掌握他的音乐情绪，心中必须要有爱，因为莫扎特的音乐就是爱的流露。”

美国当代音乐史学家保罗·亨利·朗（Paul Henry Lang，1901—1991）在他所著的《西方文明中的音乐》一书中也表达了同样的见解，他指出：“把握莫扎特的真正伟大，理解他的音乐具有的强大拯救力量的深刻奥秘，就必须始终牢记这个人的高贵灵魂曾忍受痛苦，曾竭力挣扎，曾屡遭挫折，曾蒙受屈辱。但是在他的天性中支配一切的特征是无穷无尽的爱，因而尽管遭受折磨，但是作品却不以痛苦为支配性基调。”所谓莫扎特的“音

乐具有的强大拯救力量的深刻奥秘”的所在，无疑就是这位为爱而生的音乐家内心充满的对上帝、对生命的爱。

莫扎特曾经这样写道：“为升进天国而拼搏，当然是壮丽的、崇高的。但是，活在这个可爱的尘世同样是美好无比！既然如此，那就让我们做人吧！”^① 做人——亦即成为一个人、成为其所是，从生存的本质而言，就是接受和欣赏上帝创造的一切，换句话说，即是接受上帝之爱。对于一个人而言，只有接受了上帝之爱，才会从厌弃和否定自身的生活怪圈中走出，才会发现生命之美。莫扎特的上述感叹性陈述，可谓是一语道出了他的人生价值观和他直面现世、直面生活的乐观态度。天国与尘世同样美好而不是对立冲突的信念，正是一名基督徒的信仰基础。莫扎特正是凭借这种信念体验生活和从事创作，才使得他的音乐显示出这样一种特征：在神性面前，意味着人性；在人性面前，意味着神性。这种整体性——神性与人性的统一、精神与肉体的不可分割——在莫扎特的创作活动和音乐作品中得到了充分展现！

生命中不能没有爱，但是，爱并不是人与生俱有的，要认识它和获得它需要我們不断地去学习，去创造，去行动。终身致力于爱的教育的美国学者里欧·巴士卡里雅（Leo Buscaglia, 1924—1998）在他所著的《为爱而生——爱的备忘录》这本通篇讲述“用行动表现爱远比口头谈论它更富有意义”的书中指出：“人人都是为爱而生”，并且强调：“‘爱’为挫折、孤寂、恐惧提供了另一条出路，但爱不会从天而降。”^② 巴士卡里雅撰写此书的目的旨在鼓励人们积极主动地去思考、去感受、去行

① 赵鑫珊、周玉明：《莫扎特之魂》，上海音乐出版社1996年版，第16页。

② [美]里欧·巴士卡里雅：《为爱而生——爱的备忘录》，简苑译，西藏人民出版社1998年版，封底。

动，因为只有这样，人们才会真正认识到爱的真谛，才会有真正意义的成长，才会逐渐懂得如何做人，如何接纳爱，如何施爱予人。莫扎特的一生，实际上就是他实践如何做人、如何接纳爱、如何施予爱的一生。“人生多美好啊！”这是莫扎特在世时经常发出的感叹。

生命的意义就是生命本身，生活的意义就是发展和实现造物主赋予生命的潜能，彰显生命的价值，荣耀上帝的恩典，而“爱”就是生命和生活的核心意义，活出爱来，乃是人生终极的价值取向。因此可以说，肯定爱，就是肯定尘世，肯定生命。反之，否定爱就是否定尘世，否定生命。总而言之，在这个世界上，只有爱才能使人活得更像人。在自然和现实之中，还有什么比爱和生命更美好的东西吗？莫扎特选择了爱，爱也选择了莫扎特。

莫扎特有一本友人题词纪念册，其中好友戈特弗里德·冯·雅坎（Gottfried von Jacquin，1763—？）所题的这么一段话清楚地点明了造就天才的一个决定性的条件：“真正的天才仅有伟大的理解、仅有想像力、或者仅有理解加想像力还是不足以造就天才。——爱！爱！这才是天才的灵魂。”^① 是的，没有对上帝的信仰，没有对爱的智慧的深刻感悟，人永远不可能对包括人类在内的自然发出真正的出于心底的爱、赞美和关怀。人只有在与上帝、自然和生命的交流中才能感受到爱，只有在爱的感召下，人才能产生出伟大的行动。正如艾米特·福克斯在他的《登山布道》一书中所说的那样：“有了足够的爱就没有征服不了的困难，有了足够的爱就没有治愈不了的疾病，有了足够的爱就没有打不开的门，有了足够的爱就没有填没不了的鸿沟，有了足够的爱就没有推不倒的墙，有了足够的爱就没有赎不回的罪……无论

① 赵鑫珊、周玉明：《莫扎特之魂》，上海音乐出版社1996年版，第16页。

苦恼有多深，无论希望多渺茫，无论问题多纠缠，无论错误多严重，这一切都无关紧要。只要你能充分认识到爱，这一切都会烟消云散。只要你能够充分地去爱，你就会成为人世间最幸福、最强大的人……”^①

沃尔夫冈·阿玛迪乌斯·莫扎特用其一生的经历和创作告诉人们，谁没有爱，谁就将一无所知。在人类经历了因放弃彰显上帝的荣耀——这种灾难性无知——所造成的毁灭性后果而进入21世纪之后，我们愈加清楚地看到，莫扎特——这位天才音乐家，就是上帝在250年前派来的“用音乐播撒爱的使者”。

^① 转引自伯尼·S. 西格尔：《爱、治疗、奇迹》，李松梅、李铁英译，上海译文出版社1993年版，第323页。

目 录

引言	(1)
----------	-------

上篇 生平及创作

一 “荣誉属于有教养的人”	(3)
二 良师益友	(17)
三 “我只爱旅行”	(25)
四 “我要在狂喜中用我的整个心灵拥抱你”	(33)
五 “法国人是蠢驴，他们永远是蠢驴”	(43)
六 “萨尔茨堡不是我施展才艺之地”	(55)
七 “人性的呼唤，在我身上像别人一样强烈”	(64)
八 “婚姻是愉快的抉择，也得付出代价”	(71)
九 “穷，但是聪明，埋头干活吧”	(78)
十 “愉快的戏剧”	(87)
十一 “我们的财富保存在头脑中”	(94)
十二 “我多么希望在你的怀里休息片刻”	(102)
十三 “爱一个人就是使其幸福”	(110)
十四 “我的内心是宁静的”	(118)
十五 “我已经感到死神到了我的舌尖”	(126)
十六 “我就是音乐，音乐就是我”	(133)

下篇 创造的踪迹

一	“我认为我有一个不死的灵魂”	(145)
二	人的伟大与渺小	(153)
三	上帝的宠儿	(162)
四	“如果有比较光明的社会，我愿归属于它”	(171)
五	“有艺不露，乃为真艺”	(180)
六	天才创作的过程，即接受和回应上帝恩典的 过程	(192)
七	“歌剧领域里的莎士比亚”	(204)
八	“爱上帝并且做你喜欢做的事”	(221)
九	“由衷地祝愿我周围的每个人都能得到这种 幸福感”	(236)
十	从莫扎特音乐中汲取“爱的养料”	(248)
十一	音乐浓缩着宇宙的和谐	(258)
十二	用“美”说服人们去“爱”	(265)
十三	“爱我吧，因为我爱这个世界， 爱尘世……”	(274)
十四	“莫扎特效应”	(282)
十五	“阳光音乐”	(292)
十六	蕴涵在身体中的生命之歌	(301)
尾声		(309)
附：莫扎特的著名作品		(311)
主要参考书目（中文）		(313)
后记		(316)

上篇 生平与创作

一 “荣誉属于有教养的人”

这是古希腊哲学家柏拉图（Plato，公元前 427 年—公元前 347 年）说过的一句名言。两千多年以来，这句名言的思想内涵一直对西方人的文化观、教育观和价值观产生着巨大而又深远的影响。

众所周知，莫扎特一生的音乐创作在欧洲乐坛赢得了极高的荣誉，并且受到了全世界爱乐人的普遍赞赏，但是很少有人知道，这位举世闻名的天才音乐家——说来也难以令人置信——一生并没有接受过任何正规的音乐教育（包括普通教育），他的音乐才能的发现和发展以及他的音乐教养（包括心灵和精神的完善），主要与其家庭——尤其是与他的父亲——的着力培养、悉心呵护和他本人非凡的悟性、自觉刻苦的学习密切相连，并且也与其生活的基督教文化环境等方面的影响息息相关。

莫扎特的父亲——约翰·乔格·利奥波德·莫扎特（Johann Georg Leopold Mozart，1719—1787）^① 是萨尔茨堡（Salz-

^① 莫扎特的父亲约翰·乔格·利奥波德·莫扎特出生于萨尔茨堡，但祖籍是德国。据文献记载，莫扎特家族最早的祖先是德国海姆堡（Heimburg）的一个名叫老安德里斯·莫扎特（Andris Motzhart the Elder）的自耕农。尽管距今已经经历了 600 多年的沧桑岁月，但是莫扎特家族的农场依然保存完好而且尚在经营之中。海姆堡是靠近德国奥格斯堡（Augsburg）的一个小镇，当年的住户不超过六家。后来，莫扎特家族陆续迁入临近的大城市，家族成员从事的职业大都是石匠和建筑师。莫扎特家族的成员第一次在艺术史上出现大约是在 16 世纪初前后，这位成员的名字叫安东·

burg)^①当时非常知名的音乐家，曾担任萨尔茨堡宫廷乐队的第四提琴手^②和宫廷作曲家兼乐队指挥，后又成为宫廷乐长。母亲安娜·贝尔特·玛利亚（Anna Pertl Maria, 1720—1778）^③曾是

（接上页）莫扎特（Anton Motzhart），他当时也是位成功的肖像画画家。虽然如今他已被人们遗忘，但是他的部分作品却流传了下来。另外一个罕为人知的事实是：莫扎特的父亲利奥波德也具有绘画才能。在莫扎特小的时候，父亲利奥波德就经常给他画射击游戏用的靶子，还曾经在一张明信片的背后留下了莫扎特和姐姐两人颇为生动的水彩画像。在17世纪初前后，莫扎特家族又出了一位有作品传世的建筑师，他的名字叫雅格·莫扎特（Jerg Motzhart），他所设计建造的一座巴洛克风格的教堂至今仍矗立在海姆堡与奥格斯堡之间一座名叫普菲湖（Pfersee）的小镇里。最终迁入奥格斯堡定居的是莫扎特家族年代更晚一些的一位祖先：小大卫·莫扎特（David Motzhart the Younger）。他是一名石匠，他搬到这里来定居的主要目的是为了便于承揽一项建筑工程。也正是从这一代人起，莫扎特家族的姓氏正式改为了如今人们所熟知的“Mozart”，据说这样改只是为了简便起见。

① 萨尔茨堡被称为奥地利（Austria）第二音乐之城。现为奥地利西北部萨尔茨堡州（Salzburger Land）首府，它濒临多瑙河（Donau River）支流萨尔察赫河（Salzach River），是奥地利北部交通、工业及旅游中心。萨尔茨堡于1877年设市，公元8—18世纪为天主教大主教驻地 and 活动中心。莫扎特出生于该城中粮食街9号的一幢六层楼房的四楼，现在，这幢有着几百年历史的建筑已被开辟为“莫扎特纪念馆”。此外，1841年成立于该城的莫扎特音乐学院（1998年被提升为萨尔茨堡莫扎特国立音乐艺术大学），经过160多年的发展，现在已经成为世界上最著名的音乐学府之一。还有，获得1965年度5项奥斯卡（Oscar）金像奖的影片《音乐之声》（Sound of Music）的外景取自此地。该城还是家喻户晓的世界名曲《平安夜》（Silent Night）的发源地。

② 在乐队中，每一种乐器都有一位首席演奏者。由于小提琴手在乐队中所占的数量最多，所以按演奏者的能力和水平分为首席小提琴手或称第一小提琴手，第二小提琴手，以次类推。四提，是第四小提琴手的简称。

③ 莫扎特的母亲的家族是这样的：莫扎特的外祖父沃尔夫冈·佩特尔（Wolfgang Pertl）出生在德国沃尔夫冈湖（Wolfgangsee）湖边一个叫圣·沃尔夫冈（St. Wolfgang）的小城（这里距萨尔茨堡大约30公里，如今已经发展成为德国著名的旅游度假地之一），是一位具有音乐天赋并长年以歌唱维生的歌手。他曾试着为剧院写过剧本。此外，他还在萨尔茨堡大学攻读过法律，最终凭借他的精明强干成为一座城堡管理人。他在莫扎特的母亲4岁时离开了人世。莫扎特母亲安娜·贝尔特·玛利亚的出生地是奥地利的圣·吉尔根（St. Gilgen）。

修道院^①的养女。1747年11月21日，他们在萨尔茨堡结婚，婚后共生育了7个子女，其中5个夭折，只有两个存活，即：1751年7月31日出生的老四玛利亚·安娜·莫扎特（家人通常称呼她为玛利安或是娜奈尔 Nannerl）以及1756年1月27日出生的老小莫扎特（家人通常称呼他为沃尔斐尔 Wolferl）。

莫扎特的父亲利奥波德曾在耶稣会（Society of Jesus）^②接受过整整12年的教育，他不仅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，而且还有着非常深厚的音乐素养，他创作谱写的许多乐曲——比如《雪橇滑行》、《维也纳套曲》、《乡村婚礼》和《玩具交响曲》（此曲一直被误以为出自作曲家海顿之手）——至今还在流传，他在莫扎特出生之年出版的《小提琴演奏法》^③，也一直被有关行家视为学习小提琴^④的上乘教材。在他去世120年之后——即1908年，他的作品被整

① 修道院（Monastery）为基督教教徒脱离世俗，依照神的戒律修行的地方。现代大学这一教育形式即脱胎于此。

② 耶稣会是一个国际性的天主教男修会组织，由西班牙人圣·依纳爵·罗耀拉（St. Ignatius of Loyola, 1491—1556）于1534年在法国巴黎创立。该会的宗旨是，将天主带给人类，并设法减轻他们的痛苦，消除社会的不正义。耶稣会神父和修士的目标是，努力成为一个为别人生活的人。

③ 《小提琴演奏法》是了解18世纪的音乐理论和小提琴演奏方法的极其珍贵的文献。利奥波德在书中对三连音、前打音之类的装饰音——如颤音（Trill）、震音（Tremolo）、涟音（Mordent）的演奏技法以及对即兴演奏所作的说明，即使对钢琴演奏也有很大的参考价值（利奥波德本人弹奏钢琴的造诣也很深）。此书于1756年7月出版，1770年被译成法语在巴黎（Paris）出版。

④ 小提琴（Violin）是所有弓弦乐器中流传最广的一种乐器，也是自17世纪以来西方音乐中最为重要的乐器之一。现在使用的四弦小提琴是从16世纪的老式三弦小提琴发展而来的。在17世纪中叶至18世纪前半叶这一时期，经过意大利制琴大师尼科洛·阿马蒂（Nicolo Amati, 1595—1684）、安东尼奥·斯特拉迪瓦里（Antonio Stradivari, 1644—1737）和约瑟夫·瓜尔内里（Guarneri, 1698—1744）等家族加以改进而臻于完美。再后来的改良包括加长了指板，增加了腮托，用钢丝和尼龙丝取代了肠线琴弦等。

理编成《利奥波德·莫扎特作品选集》出版。除此之外，他阅历广泛，藏书甚丰。据说，他对语言、文学、历史和包括医学在内的自然科学也怀有浓厚的兴趣，他甚至拥有一架望远镜和两台显微镜。这位学识丰厚的父亲，不仅悉心教孩子们学习音乐，而且还对他们实行非常全面的普通教育（包括宗教教育）。母亲安娜性情温柔，乐观开朗，持家有方，教子有爱，并且也具有相当的音乐素养（她是一名歌唱能手），因此家庭生活极为和谐融洽。

父母身上洋溢出的艺术气质和家庭环境营造出的音乐氛围以及莫扎特本人极高的艺术天赋，使得他在3岁时就开始对音乐表现出强烈的兴趣，4岁即能弹奏钢琴^①小曲，到了5岁这个大多数孩子尚还言不成句的年龄时，他已经开始作曲了——克歇尔编目^②的第一号小步舞曲，就是他5岁时的作品。关于这首乐曲，还有一段传说：当时，父亲利奥波德为萨尔茨堡大主教作了一首曲子，让莫扎特将乐谱送到河对岸的大主教那里。但莫扎特年幼贪玩，过河时不慎将乐谱掉进河里。河水很快就将乐谱冲走了。

① 钢琴（Piano）是一种键盘乐器，确切地说，是一种由键盘操纵槌子敲击金属弦而发出音响的乐器。原名为 Pianoforte，是 piano e forte（意即“轻与响”）之间略形式。世界上第一架钢琴于1726年在意大利问世。如今，钢琴已经发展出多种形式（如立式和三角式）。由于钢琴具有其他乐器所不具备的卓越表现力，因此被誉为“乐器之王”。钢琴是莫扎特最喜欢的乐器之一，他不仅喜欢它所发出的声音，而且对它的机械装置也感兴趣，甚至对它的改进和完善做出过贡献。据说，钢琴的踏板，就是他为即兴演奏和弹奏协奏曲的持续低音而设计发明的。

② 克歇尔全名为路德维希·冯·克歇尔（Ludwig Ven Kohel，1800—1877），为奥地利音乐编目学家。莫扎特作品的编号由他按年代编成，以 K. 或 K. V. 为标记（K. 和 K. V. 是 Kochel—Verzeichnis 的缩写，意即“克歇尔编号”），从1862年起开始使用，后经研究莫扎特的学者 W. 爱因斯坦（W. Einstein）于1937年修订，以 K3 为标记，瑞士音乐家基格林（Franz Giegling，1921—）1964年再修订，以 K6 为标记。莫扎特一生创作了600多部音乐作品，大多未出版，他也没有在乐谱上标明谱写日期，因此编目难度之大，可想而知。