

谈弹

图片、生平和原作改编曲

[德] 汉斯·根德·霍曼编

莫扎特

SCHOTT

德国舒特出版公司提供版权

上海音乐出版社出版

Talk about
Playing
Mozart

(沪权)图字: 09-2002-153 号

图书在版编目(CIP)数据

谈弹莫扎特/(德)汉斯-根德·霍曼编;陆泓译.-上海:上海音乐出版社,2002.6

ISBN 7-80667-168-4

I.谈… II.①汉… ②陆… 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(2002)第 025886 号

责任编辑:姚方正

封面设计:陆震伟

© 2000 SCHOTT MUSIK INTERNATIONAL, Mainz, Germany

德国朔特音乐国际出版(有限)公司提供版权

陆泓译

谈弹莫扎特

[德]汉斯-根德·霍曼编

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.sbcm.com

新华书店经销 上海界龙印刷装订厂印刷

开本 890×1240 1/16 印张 3 谱、文 46 面

2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷

印数:1—5,100 册

ISBN 7-80667-168-4/J·162 定价:20.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-58925888

谈弹

图片、生平和原作改编曲

[德] 汉斯-根德·霍曼编

莫扎特

SCHOTT 德国朔特出版公司提供版权

上海音乐出版社出版

亲爱的读者：

“谈弹作曲家”系列以浅显的原作和改编曲向您介绍伟大的作曲家，您犹如乘车在作曲家的生活和作品中作有趣的漫游，使年轻或成年钢琴手更贴切地了解该作曲家。

本集谨献给沃尔夫冈·莫扎特(1756—1791)，一位毫无疑问是有史以来最多才多艺的音乐天才。

约瑟夫·海顿，与莫扎特彼此尊敬、彼此赞赏，并在艺术上相得益彰。有一次，海顿在维也纳对利奥波特·莫扎特

(沃尔夫冈·莫扎特之父——译者按)说：作为一个真诚的人，在上帝面前我对您说，您儿子是据我所知的作曲家里最伟大的，他有品味，更有最伟大的作曲艺术。

莫扎特所标的强弱标记大多被保留在本书所刊原作和改编曲里，这些不多的标记显示出，在古典音乐初期，人们是怎样简洁地使用这些符号。

祝您愉快地走近沃尔夫冈·莫扎特！

汉斯-根德·霍曼

目 录

生平	3
作品	6
钢琴音乐	8
《小步舞曲》	9
《小快板》 选自“伦敦乐稿”作品 15a	10
《妈妈变奏曲》	12
《土耳其进行曲》	14
《C大调奏鸣曲》	18
协奏曲	22
《C大调钢琴协奏曲》 作品 467	22
《A大调黑管协奏曲》 作品 622	24
交响乐	26
《第四十交响曲》 g小调 作品 550	27
其他乐队作品	30
《小夜曲》 G大调 作品 525	30
室内乐/歌曲	34
《渴望春天》 作品 596	34

歌剧	36
《不要再去当情郎》	
(选自《费加罗的婚礼》) 作品 492	36
《我心中燃着复仇的怒火》	
(选自《魔笛》) 作品 620	38
《多么悦耳》	
(选自《魔笛》) 作品 620	41
教堂音乐	42
《圣体颂》	42
《泪经》(选自《安魂曲》) 作品 626	46

Wolfgang Amadeus Mozart

生平

沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特 (Wolfgang Amadeus Mozart) 1756 年 1 月 27 日生于萨尔茨堡, 幼年即显露极大天赋, 四岁已经开始学弹钢琴和作曲, 他的父亲利奥波德·莫扎特, 在其儿子的生命中占据了中心地位。他不仅是有名的小提琴教育家、演奏家、宫廷作曲家及宫廷乐队副手, 更是他的儿子巨大才华的激励者。1762 年父亲带着沃尔夫

利奥波德·莫扎特著名的小提琴教程

图左为作者像, 1756 年出版

利奥波德·莫扎特与他的孩子沃尔夫冈和娜内尔 1763 年在欧洲巡回演出时, 停留巴黎 水彩画 L.C. 卡蒙苔勒(Camontelle)作 1763 年

冈和长五岁的姐姐玛丽亚·安娜 (常被称为娜内尔) 去慕尼黑和维也纳开始了他们的音乐旅行。姐弟俩为喜好音乐的贵族们和女皇玛丽亚·泰莱莎演奏。

1763 年起举家艺游于德国、法国、英国、荷兰和瑞士。1766 年底, 结束三年多的旅行又回到萨尔茨堡, 他们无论到哪个宫邸, 都引起轰动。沃尔夫冈的第一首作品 1764 年在巴黎出版, 在伦敦他们遇到了约翰·克里斯蒂安·巴赫 (Johann Christian Bach), 莫扎特的音乐风格受到他决定性的影响。除了著名的“伦敦手稿”之外, 这期间莫扎特还写了钢琴变奏曲、奏鸣曲、交响乐、乐队和室内乐作品。1769 年, 在萨尔茨堡, 莫扎特成为主教不付薪的乐师。

莫扎特首次出版乐谱之封面: 两首钢琴和小提琴奏鸣曲作品 6、7。作者时年 7 岁

莫扎特在维罗纳 油画 沙维里奥·达拉·罗沙作 1770 年1月

在罗马,莫扎特倍受崇拜,因为他听了济·阿勒格雷 (G. Allegri) 的四至九声部的弥撒曲后,凭记忆将作品默写了出来。为此,教皇克莱门斯 (Clemens) 十四世于 1770 年授予莫扎特以金质勋章。

作为金质勋章获得者的莫扎特(他当时乐于自称为骑士莫扎特)

1769 年,沃尔夫冈同父亲第一次去意大利。父亲希望儿子在那里能得到一个稳定并收入丰厚的职位。莫扎特在维罗纳举行音乐会,被当地爱乐学会授予荣誉乐队首席称号。在米兰,他遇到著名的作曲家萨玛蒂尼 (Sammartini) 和普契尼 (Puccini), 在博洛尼亚 (Bologna), 著名的对位法教师帕德·马蒂尼 (Padre Martini) 对这位年轻作曲家技法的纯熟甚感惊讶。莫扎特在当地同样是爱乐学会的会员。

帕德·马蒂尼

莫扎特在波罗尼亚逗留的三个月内(自 1770 年 3 月起)向帕德·马蒂尼学习作曲。

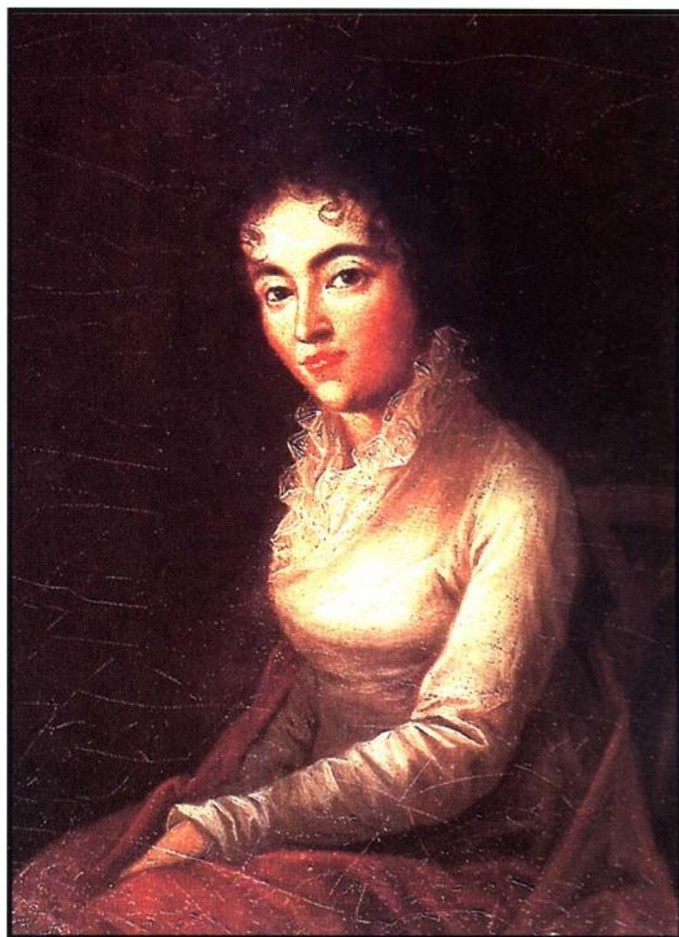
1771 年 3 月,他们回到萨尔茨堡,接着又两次到意大利旅行,那里的音乐给莫扎特留下的印记,丰富地表现在他的作品中。自 1772 年 8 月,莫扎特在大主教乐队首席的职位终于得到报酬。几年来尽管莫扎特有出色的成就,但始终未能得到更好的职位,再加上同科罗雷多 (Colloredo) 新主教关系紧张,21 岁的莫扎特便于 1777 年回到了萨尔茨堡,由母亲陪伴着,他又去慕尼黑、曼海姆、巴黎巡回演出。

这时期直至 1779 年 1 月份回到萨尔茨堡,发生了两件不幸的事情使莫扎特心灵蒙上阴影:同女歌唱家阿尔依莎·威伯(Aloysia Weber)恋爱失败;母亲又于 1778 年 6 月 3 日突然去世。

作为宫廷风琴师,莫扎特创作了大量伟大的作品,然而,宫廷的狭小天地及为慕尼黑所作的歌剧(指《伊多梅纽斯》Idomeneo)的遭遇促使他作出了迁往维也纳当一名自由艺术家的决定,并迅即在那里以钢琴家和作曲家的身份获得成功(例如:1782 年 7 月创作的《后宫诱逃》)。1782 年 8 月 4 日,莫扎特娶他的恋人——妹康斯坦兹·韦伯(Constanze Weber)为妻。1784 年,莫扎特,还有他的密友约瑟夫·海顿,参加了共济会(它的宗旨是:四海之内皆兄弟)。并为此作了许多优秀的作品,例如《魔笛》。维也纳的民众都喜爱他,大批学生向他求教,其中一位是 1787 年短暂逗留于维也纳的青年贝多芬。

油画肖像 巴巴拉·卡夫作 1819 年萨尔茨堡
画中莫扎特为依据同代人之描述所作

康斯坦兹·莫扎特(1762—1842) 约瑟夫·朗格作 1782 年

同年 12 月莫扎特被授于“宫廷作曲家”荣誉称号。尽管有不少作曲委托合同和成功,但莫扎特的经济状况却越来越糟,一方面是因为 1788 年的经济衰退,另一方面是由于他的好赌和奢侈的生活方式。

莫扎特于 1791 年 12 月 5 日在维也纳去世,葬于圣·马科斯公墓的穷人墓地。

勃拉姆斯谈到莫扎特:

“像莫扎特那样的优美,我们今日无法达到,我们所能做的是,努力,像他那样纯粹地写作”。

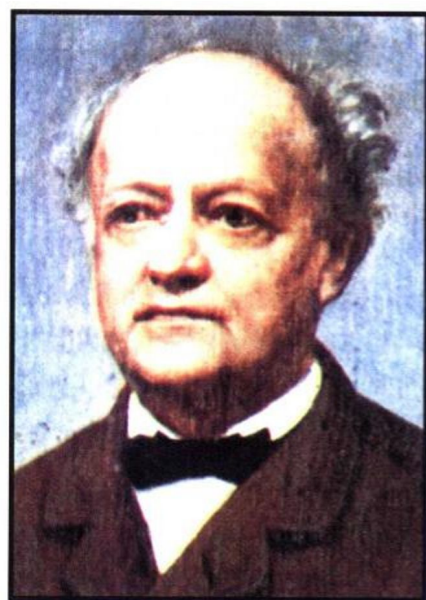
作品

莫扎特创作了六百余首作品,显示了自幼以来的勤勉。

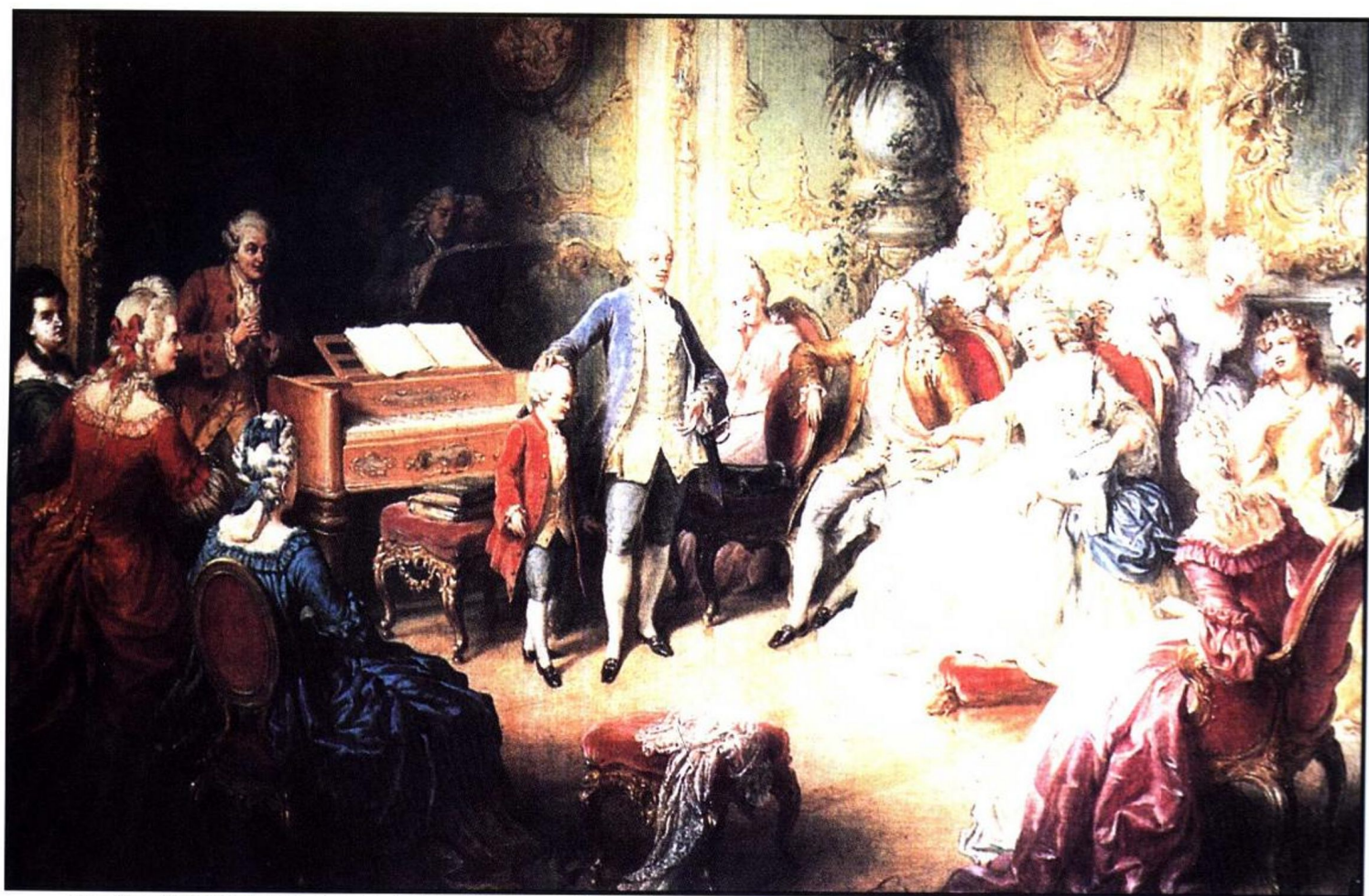
父亲利奥波德 1777 年致信他的夫人:“我希望沃尔夫冈不至于整天总是满脑子音符”。莫扎特自己曾对父亲说:“您知道,我可以说我完全钻进音乐里了,我整天同音乐打交道——我乐于探索—研究—思考”。他的创作集完美的构思、织体和丰富的灵感于一体。他在向父亲提到歌剧《伊多梅纽斯》的创作时写到:“作曲已完成了,但还未动笔。”利奥波德·莫扎特尽其所能使他的儿子接受完全的音乐教育,为此不惜时间和金钱的付出。

1759 年,利奥波德为他的 8 岁女儿娜内尔编写了一本曲集(包括十九首小步舞曲和二十一首非舞曲性质的作品)。他在曲集里记录着哪些是沃尔夫冈 4 至 5 岁已经掌

握的,其中也包括了沃尔夫冈最初的作品。6 岁的沃尔夫冈写了可爱的五首钢琴曲(作品 1—5)以及为钢琴和小提琴作的奏鸣曲。沃尔夫冈的钢琴、管风琴、小提琴都演奏得极好,这促使他父亲产生要将儿子的聪明灵巧展现出来的愿望。

路德维希·里德·冯·克舍尔(Ludwig Ritter Von Köchel)(1800—1877)。1862 年以年代和主题为序编辑莫扎特全集

1762 年,6 岁的莫扎特在维也纳被介绍给女皇玛丽亚·泰莱莎 油画 爱德华·安德作

1764年在伦敦创作了第一首交响乐,1768年,12岁的莫扎特受皇帝约瑟夫二世之委托写作他第一部歌剧:《装疯卖傻》(La finta semplice)。在第一次意大利为期两年的旅途中,为米兰剧院写作了第一部正歌剧(严肃歌剧)《本都山之王米特瑞达特》(Mitridate, redi ponto),这部歌剧在1770年圣诞节获得很大成功而连演20场。频繁的旅游使莫扎特接触到所有欧洲新潮音乐风格并融入到自己的创作中。

1773年维也纳旅行时,海顿的弦乐四重奏风格给莫扎特留下深刻印象,他曾说过,海顿使他懂得该怎样写弦乐四重奏——在萨尔茨堡期间至1777年,莫扎特除写出5首小提琴协奏曲外,还有弥撒曲、钢琴协奏曲、交响曲、夜曲和游吟曲。1780年莫扎特为慕尼黑写作了正歌剧《伊多梅纽斯》。1782年,应国王之委托写出歌剧《后宫诱逃》。最后

几年他仍写作了大量天才之作,如《g小调交响曲》和《C大调交响曲》,舞台剧《女人心》(Cosi fan tutte)、《蒂托的仁慈》(La Clemenza di Tito)、歌剧《魔笛》(Die Zauberflöte)及安魂曲(Requiem)。

浮雕 雷奥纳德·帕施作 1789年

Wolfgang Amadeus Mozart

莫扎特的签名

在选的著名作品选段可作为对莫扎特丰富多彩音乐的粗浅了解。

钢琴音乐

莫扎特使用当时各种钢琴类型：一架羽管键琴 (Clavichord 他旅行时学习和作曲用)，一架击槌键琴 (Cembalo) 和一架古钢琴 (Hammerl Clavier, 他的主要乐器)。莫扎特以此

开始了 18 世纪后半叶的成就和成为继约翰·克里斯蒂安·巴赫之后第一位伟大作曲家。莫扎特也是伟大的钢琴家和即兴演奏家。

- 19 首钢琴奏鸣曲 例如：《A 大调奏鸣曲》 作品 331 (第三乐章为著名的《土耳其进行曲》)
《C 大调奏鸣曲》 作品 545
- 幻想曲 例如：《c 小调幻想曲》 作品 396
《d 小调幻想曲》 作品 397
- 变奏曲 例如：《妈妈变奏曲》 作品 265
《我们的小傻瓜说》 作品 455

- 小曲 例如：作者 4 岁至 6 岁所作
- 钢琴曲 例如：《D 大调回旋曲》 作品 485
《a 小调回旋曲》 作品 511
《b 小调柔板》 作品 540
- 四手钢琴联弹 例如：《D 大调奏鸣曲》 作品 381
- 双钢琴音乐

莫扎特的羽管键琴

莫扎特的古钢琴 1780 年由安东·瓦特制造于维也纳

小步舞曲

KV 1 *

© 2000 Schott Musik International, Mainz

a)

*1 KV = 莫扎特的作品编号以编者克舍尔的德文缩写 KV 标记

莫扎特可能于 1761 年或 1762 年在萨尔茨堡写作这首小步舞曲,不明确它是由相连的两首小步舞曲组成,还是一首小步舞曲和它的三声中部(Trio)。

小 快 板

选自“伦敦乐稿” 作品 15a

© 2000 Schott Musik International, Mainz

1764年4月利奥波德·莫扎特同他的两个孩子旅行至巴黎再往伦敦,在父亲生病期间,沃尔夫冈起草了三十八首乐曲和片段,这就是所谓的“伦敦乐稿”,它们包括舞曲、短曲和奏鸣曲乐章,从中可见他当年的才能。

文献提示:

莫扎特早年作品被编辑于以下二册乐谱:

《青年莫扎特》 朔特(Schott) ED9008

《献给娜内尔》 朔特(Schott) ED9006

First system of musical notation. The treble clef staff contains a sequence of notes with fingerings: a triplet of eighth notes (fingerings 3, 3, 3), followed by a quarter note (fingering 2), and a half note (fingerings 3, 2) with a trill (tr) above it. The bass clef staff contains a half note, followed by a quarter note, and a half note with a trill (tr) above it. The key signature has one flat (B-flat).

Second system of musical notation. The treble clef staff contains a sequence of notes with fingerings: a half note (fingering 2), followed by a quarter note (fingering 1), and a half note (fingering 2) with a trill (tr) above it. The bass clef staff contains a half note, followed by a quarter note, and a half note with a trill (tr) above it. The key signature has one flat (B-flat).

Third system of musical notation. The treble clef staff contains a sequence of notes with fingerings: a half note (fingering 2), followed by a quarter note (fingering 1), and a half note (fingering 2) with a trill (tr) above it. The bass clef staff contains a half note, followed by a quarter note, and a half note with a trill (tr) above it. The key signature has one flat (B-flat).

Fourth system of musical notation. The treble clef staff contains a sequence of notes with fingerings: a half note (fingering 2), followed by a quarter note (fingering 1), and a half note (fingering 2) with a trill (tr) above it. The bass clef staff contains a half note, followed by a quarter note, and a half note with a trill (tr) above it. The key signature has one flat (B-flat).

妈妈变奏曲

主题及第 1 变奏, 选自《C 大调变奏曲》作品 265

Allegretto

5 1 2 1 1 1

4

tr

4

tr

tr

Var. I

4 1 4 1 1 2 5 3

2 5 3 2 5 2 1

1. 2.

© 2007 Schott Musik International, Mainz

这首变奏曲由一首美妙的法国民歌而来,同时也是圣诞节人们喜欢弹奏的乐曲。十二段变奏,于 1778 年作于巴黎。

莫扎特一家

德拉·克罗斯(J.N. della Croce)

作于1780至1781年

沃尔夫冈和娜内尔在钢琴旁，
父亲利奥波德手握小提琴，墙
上挂着的画像为1778年在巴
黎去世的母亲安娜·玛丽亚

The musical score is written for piano and consists of four systems of staves. Each system contains a treble staff and a bass staff. The notation includes various note values, rests, and fingerings indicated by numbers 1-5. The key signature has one sharp (F#).

土耳其进行曲

《A 大调钢琴奏鸣曲》 作品 331 第三乐章

Allegretto

The musical score is written for piano and consists of six systems of grand staves. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 2/4. The tempo is marked 'Allegretto'. The score includes various musical notations such as eighth and sixteenth notes, rests, and dynamic markings including *p* (piano), *f* (forte), and *tr* (trill). Fingerings are indicated by numbers 1-5 above or below notes. The piece begins with a piano (*p*) dynamic and features a variety of rhythmic patterns and melodic lines. The score concludes with a final measure marked with a double bar line.

© 2000 Schott Musik International, Mainz

