

儿童音乐大师

音乐神童—莫札特

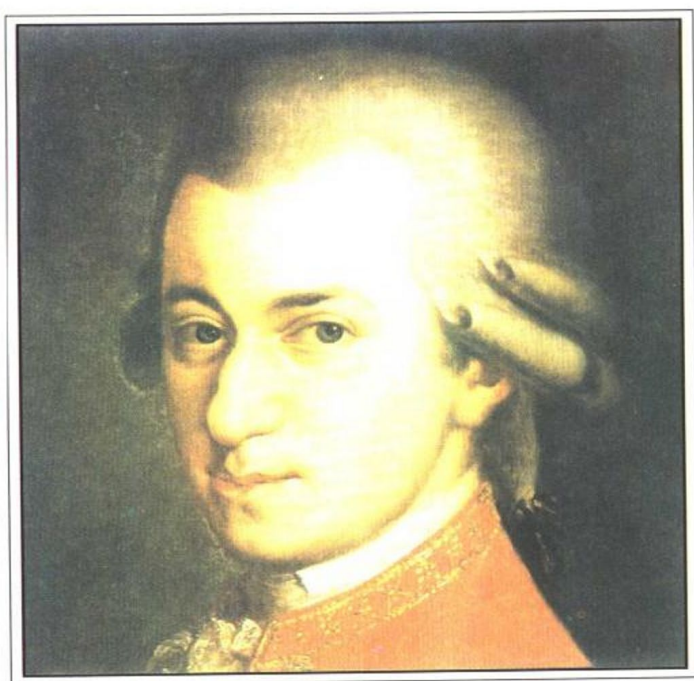

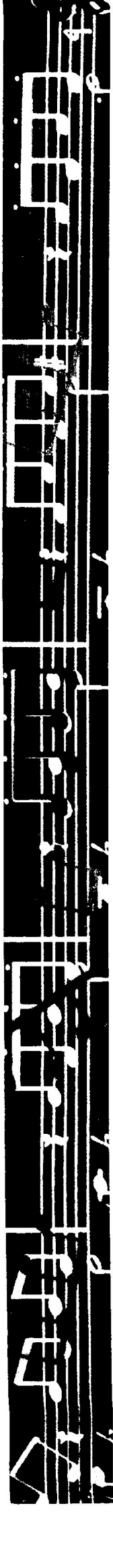
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

内蒙古少年儿童出版社

音乐神童

莫札特

目 录

莫扎特小传.....3

音乐神童

巡回演出

爱情与婚姻

艰难时世

友情与敌手

一语成谶安魂曲

辉煌的成就

音乐作品赏析.....15

d小调第二十号钢琴协奏曲

C大调第二十一号钢琴协奏曲

降E大调第二十二号钢琴协奏曲

降E大调第39号交响曲

g小调第四十交响曲

C大调第四十一号交响曲《朱庇特》

G大调第三小提琴协奏曲

A大调第五小提琴协奏曲

单簧管协奏曲

E大调第三圆号协奏曲

C大调长笛、竖琴协奏曲

安魂曲

土耳其进行曲

小步舞曲

歌剧《费加罗的婚礼》

歌剧《唐璜》

歌剧《魔笛》

音乐小教室.....30

小号(Trumpet)

法国号(French Horn)

长号(Trombone)

音乐欣赏常识.....32

正歌剧

意大利喜歌剧

法国喜歌剧

法国大歌剧

十九世纪后的歌剧

附录.....47

曲谱及弹奏指导

莫扎特小传

◆ 音乐神童

沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特(1756-1791)，伟大的奥地利作曲家，维也纳古典乐派的杰出代表。他出身于萨尔兹堡宫廷乐师家庭，很小就显露出极高的音乐天赋，即兴演奏和作曲都十分出色，六岁即创作了一首小步舞曲，并在欧洲旅行演出获得了成功，被誉为“神童”。

莫扎特学起音乐来就如同别的婴儿学说话一样发自天然。他有一个姐姐叫玛丽安娜。当莫扎特刚刚会走路时，在父亲给小玛丽安娜上音乐课的时候，他就听着。然后他蹒跚着走到拨弦古钢琴那里把教材从头到尾弹得一点不差。到他六岁时，他不仅能弹拨弦古钢琴，而且开始写作小巧的小步舞曲，甚至为乐队写了一部协奏曲。

一天下午，父亲雷沃博带了一个小提琴家和一个吹小号的朋友回来，预备练习六支三重奏。孩子挟着他儿童用的小提琴也要加入。父亲呵斥道：“学都没学过，怎么来胡闹！孩子哭了。吹小号的朋友过意不去，替他求情，说让他在自己身边拉吧，好在他音响不大，听不见的。父亲还咕嘟着说：

莫扎特全家画像，父亲拿着小提琴，莫扎特和姐姐一起演奏，墙上挂的是母亲画像

“要是听见你的琴声，就得赶出去。”孩子坐下来拉了，吹小号的乐师慢慢地停止了吹奏，流着惊讶和赞叹的眼泪；孩子把六支三重奏从头至尾都很完整地拉完了。

他从六岁开始作曲，八岁时写下第一首交响曲，十一岁写下第一部清唱剧，十二岁写下第一部歌剧，十四岁指挥了该歌剧的十二场演出。他在1773年听了海顿的弦乐四重奏后，首次写出自己的六首四重奏，时年仅十七岁。

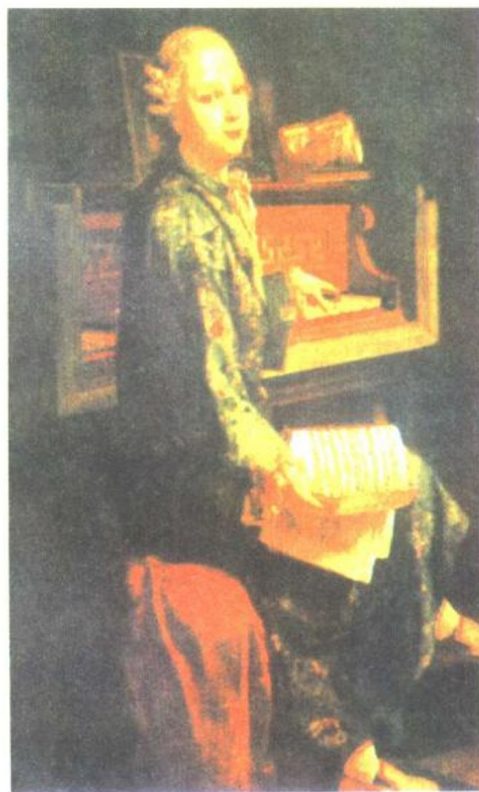

莫扎特与姐姐安娜儿时的画像

◆ 巡回演出

起初，莫扎特的父亲把两个孩子带到德国的音乐城市慕尼黑。在那里，他们使所有的人都高兴得发狂。他们在德国和奥地利的每一个市镇停下来，在贵族们的宫殿里开音乐会。在一个教堂里，孩子们在管风琴上娴熟的技能使那些善良的修道士们大惊失色，因为他们过去从来也没有试过这样演奏这个乐器。不久，他们就常被邀请到公爵和王子们的家里演奏。后来，他们渴望已久的时刻来到了：他们接到邀请，到皇帝的宫殿里去演出。孩子们在皇帝和皇后以及他们的整个宫廷面前演奏。小莫扎特被要求作各种不同的测验：他视奏了宫廷作曲家一首难弹的协奏曲，那作曲家为他翻着乐谱，看着他在主题上出色的即兴演奏；他用一个手指弹琴，又在蒙着一块布的键盘上弹奏。最后，皇帝称他是一个小魔术师。皇后送给每个孩子一个钻石指环，给玛丽安娜一件白色丝绸服装。

莫扎特全家乘坐公共马车在德国、法国、英国和荷兰旅行了三年。每到有公爵或王子掌管宫

年仅11岁的莫扎特，已被公认为一位杰出的作曲家

廷的地方，他们都停下来开音乐会。那些贵族夫人们对这个小男孩宠爱得这样厉害，以致父亲给一位朋友写信说：“我真希望她们给这孩子的金币像她们给他的亲吻一样多。”一位英国评论家写道：“这个孩子出于本能懂得的音乐比许多大教堂教师钻研了一辈子所学的还多。”当莫

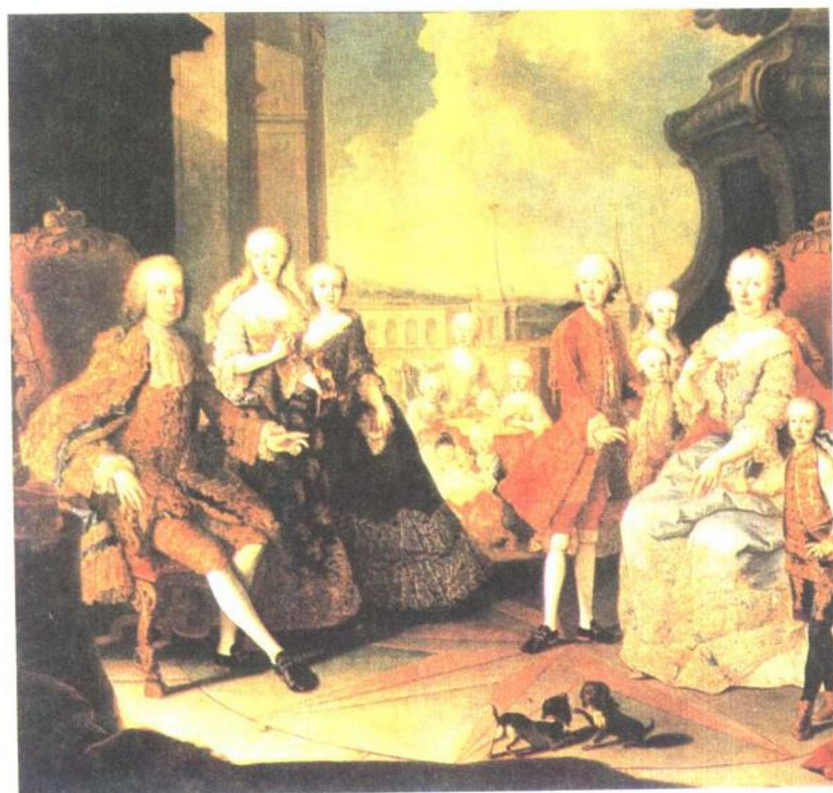
少年莫扎特在奥地利
皇宫演出

莫扎特在奥地利皇
宫演出，获得普遍赞扬

扎特全家回到萨尔兹堡的时候，他们带的许多有装饰图案的精细纺织品、披巾、绸缎、鼻烟盒、戒指和其它礼物足够开一个铺子，但却没有多少钱，他们在

音乐会上挣来的钱都在旅途中花光了。他的父亲意识到：假如让这孩子 在萨尔兹堡待得太长，他很快会被世人忘记。于是他又计划了一次旅行演出，这次是去意大利，一个当时在音乐上非常重要的国家。那时，意大利每个城市都有歌剧院，它的歌剧作曲家和歌唱家到全世界都很吃香，往往挤占了当地音

莫扎特和父亲及姐姐一起巡回演出，受到各国皇室的欢迎与喜爱

乐家们的工作。父亲认为假如莫扎特能够在意大利赢得名誉的话，他在世上的道路就容易走了。父子二人开始了在意大利各城市的旅行演出，自始至终都是一项胜利凯旋。有的夫人们把各种礼物倾泻到他身上，人们委托他为米兰的大歌剧院写歌剧。在拿波里，他的演奏使单纯的老百姓吃惊得以为他的钻石戒指一定有魔术，要求把它脱下来看看。在罗马，他们在复活节的前一周到西斯廷大教堂去听一个圣乐作品。合唱班对乐谱戒备森严，从来都不准许别人把它抄下来。莫扎特回到自己房间里，仅凭记忆就把它写出来了！

◆ 爱情与婚姻

德国著名音乐家韦伯有四个漂亮的女儿，莫扎特曾爱上了阿罗伊西亚这个有着美妙的女高音嗓子的十五岁的女孩子。父亲因为怕儿子在找到一个好职位以前就结婚而惊恐不安，他写信催促年轻人到巴黎去试试他的运气。像每一个顺从的儿子那样，莫扎特与阿罗伊西亚洒泪而别，失望而忧伤地到巴黎去了。几年之后，失意的莫扎特伤心地转回家乡。他在路上拜访了韦伯，发现那漂亮的阿罗伊西亚已经变了心。不久，莫扎特再到维也纳这个大都市去寻找他的幸运，这时韦伯一家都在那里。阿罗伊西亚已经成为维也纳歌剧院工资最高的歌唱家，嫁给一个名叫朗格的演员。这一次，莫扎特再次堕入情网，是同阿罗伊西亚的妹妹，那个愉快的、黑眼睛的康斯坦斯，她也欣然接受了他的爱情。莫扎特的父亲仍反对他在没有稳定收入的时候就结婚，而康斯坦斯的监护人也拒绝让莫扎特见她，除非他签署一个文件，答应和她结婚。康斯坦斯一见到这份文件立即把它撕碎，“亲爱的莫扎特，我不需要任何书面的诺言，我相信你的话。”在经过许多麻烦事之后，他们终于结婚了。过了一天，他们收

康斯坦斯，莫扎特的妻子

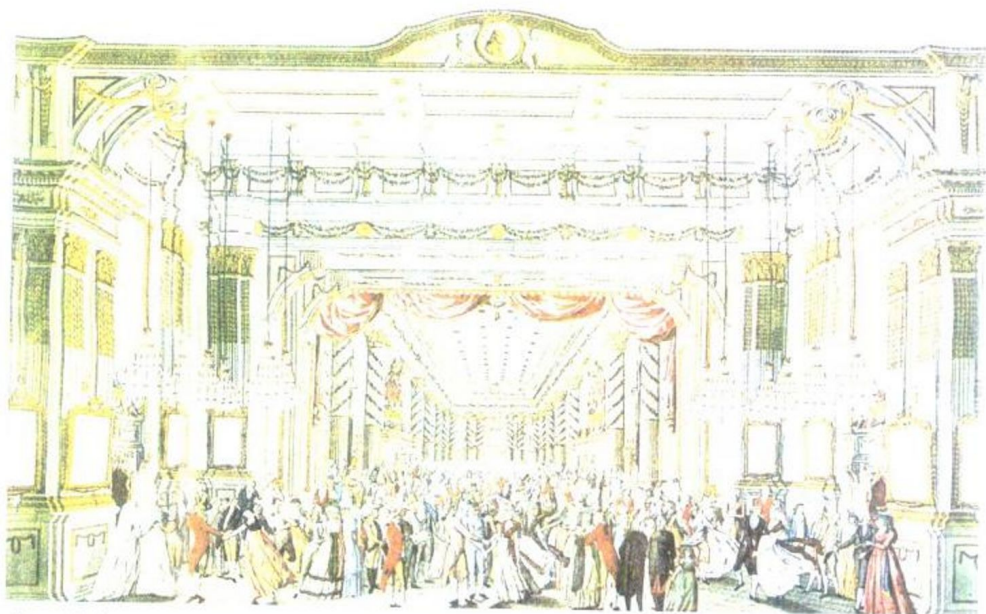

阿罗伊西亚小姐，莫扎特最喜爱的女人

到一封信，里面写着父亲老莫扎特的祝福。

◆ 艰难时世

莫扎特是第一批不靠一个教堂或宫廷的职位，而靠辛苦地挣钱糊口的音乐家中的一个人，那是多么穷困而毫无保障的生活呀！为了能收点学费，他真希望每个学生都来他这儿上

莫扎特作曲的收入不足以使他摆脱贫困，但他仍穿着豪华的衣服，掩饰这个事实

音乐课。他每星期在自己房间里开室内音乐会。为此，他创作了一些人们从未写过的最好听的奏鸣曲、四重奏和三重奏。在别的时候，他就租一个音乐厅，雇一个管弦乐队为热切地预订票的维也纳贵族老爷和夫人们演出他最新创作的交响曲。正如父亲所料，二十六岁的莫扎特成家之后，生活非常贫困。有了子女之后，更是难以糊口，全家生活在饥寒交迫之中。

为了改变这种处境，莫扎特经常饿着肚子，拖着疲惫的身躯举行长时间、超负荷的音乐演奏会，然而却挣不到几个钱，所得到的只是一些戒指、表和鼻烟壶等既不能吃，又不能当钱使的礼品。莫扎特唯一能做的事，就是把这些东西送进当铺，

莫扎特经常参加“坚信会”的聚会

换得一点钱，让全家人吃上一顿饱饭。莫扎特一家的生活像故事书里一样，他们经过好的时光和坏的时光，康斯坦斯像《天方夜谭》里的公主一样，有讲各种逗人笑的故事的窍门，而且在穷困和身体不好的时候也从来不曾失去她愉快的心情；而莫扎特呢，他经常把所有的一切借给或送给任何看上去需要帮助的陌生人。

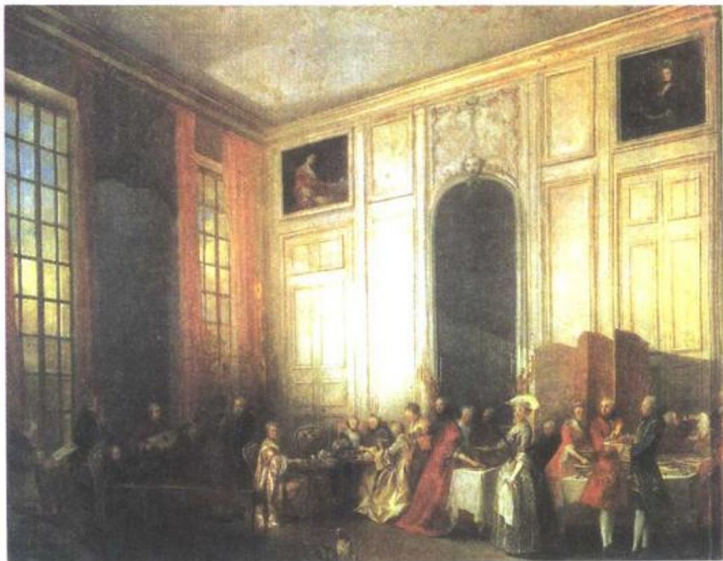
在同贵族赞助人的关系上，莫扎特显示了毫不妥协的精神。

1781年，在经历了生活上（母亲的去世和初恋的失败）和艺术上（不能随心所欲的创作）的打击后，莫扎特来到了维也纳，开始了一个自由艺术家的生涯。在一生的最后十年里，他是在谋求解决经济困难和寻求失去的童年宁静心情的悲剧性斗争中度过的。他最后几年的生活越来越贫困，经常向朋友求援反映了他的绝望和无助。

◆ 友情与敌手

莫扎特在同时代所有音乐家中唯一的真诚朋友，是他们之中最伟大的、善良的海顿。海顿过分忙于尽他自己在埃斯特哈齐庄园中的职责，以致不能对莫扎特有多少帮助。可是，当他在维也纳的时候，常常到莫扎特家里举行的室内乐音乐会上拉小提琴。一次，就在这种场合，他对莫扎特的父亲说：“我真心地告诉

你，我不得不承认你的儿子是我曾经见过的最伟大的作曲家。”莫扎特的交响曲

莫扎特在巴黎德·康提王子的沙龙中演奏

宫廷乐团的工作让莫扎特安定下来，结束旅游漂泊的日子

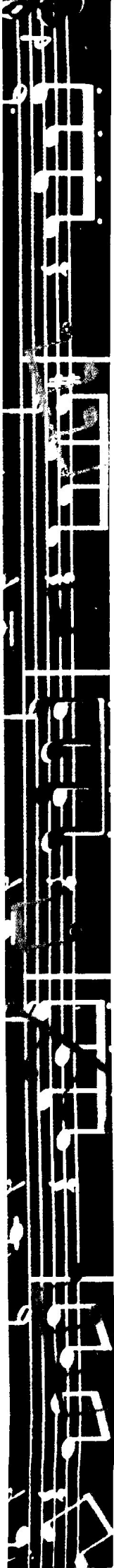

莫扎特一生乍起乍落，临终时却得到了真正的平静

在曲式上比海顿在艾斯特哈齐写的那些更完整，并且在不同乐器的使用上更加丰富多采。海顿的交响曲是为他在艾斯特哈齐的那种大多数是弦乐器的管弦乐队写的，而莫扎特带头使用木管乐器，特别是单簧管。海顿不但不妒忌他，而且非常赞赏莫扎特的作品。他自己后来在伦敦写的交响曲表明，他从这个年轻的音乐家那学习了不少东西。莫扎特深深地热爱这位长辈。当海顿动身到伦敦去时，他说：

这幅未完成的莫扎特画像，象征着他那突然结束的短暂一生

◆ 一语成讖安魂曲

1791年7月，正当莫扎特支撑着日趋衰弱的身体，忙于写作歌剧《魔笛》的音乐时，一位脸色阴沉、身穿灰衣的不速之客，为一个匿名的主顾来向莫扎特定制一首《安魂曲》，代价是五十金币（一说一百金币）。莫扎特接受了他的委托，在生命的最后几个星期中，他苦思焦虑地从事于《安魂曲》的创作。他感到这个神秘的使命是一种不祥之兆。有一次，他突然谈起死亡来。他含着眼泪说，他是在为自己写作《安魂曲》。接着又说“我感到自己将不久于人世。我深信有人在毒害我，我不能摆脱这个想法。”（后来长期流传着一种传说：同时代的意大利作曲家萨里埃利因为妒忌莫扎特的天才而毒死了他。）11月，莫扎特的身体已经虚弱不堪，时时躺倒在床，但还是在为《安魂曲》的写作操心。12月4日，莫扎特叫人把谱子拿到床上，勉强支持着，写了《热泪盈眶》（《安魂曲》的第七曲）的第一段，并试唱着女低音声部，他的妻弟霍弗唱男高音，剧院歌手沙克和革尔唱女高音和男低音，四人合唱了《热泪盈眶》的开头一段。这是《安魂曲》中最哀婉动人的一段，表现了对人类苦难的同情。莫扎

特唱到这里，突然感到他已经不可能写完这部作品，他抛开了谱子痛哭起来。晚上，莫扎特的学生苏斯迈尔（1766 - 1803）来到，莫扎特对他讲了写作《安魂曲》的一些想法。莫扎特死后，没有写完的《安魂曲》的最后三乐章（《三圣》、《祝福》和《神的羔羊》），就是由他完成的。在这生命的最后一天里，《安魂曲》的写作始终占据着莫扎特的心，他甚至在假寐的时候也鼓起了双颊，在模仿大鼓。到了午夜时，

莫扎特的两个儿子卡尔和沃夫冈，莫扎特逝世时他们一个13岁，一个6岁

他突然坐起来，目不转睛地凝视着；然后把头转向一边，躺下睡着了。1791年12月5日凌晨一时，莫扎特溘然长逝。

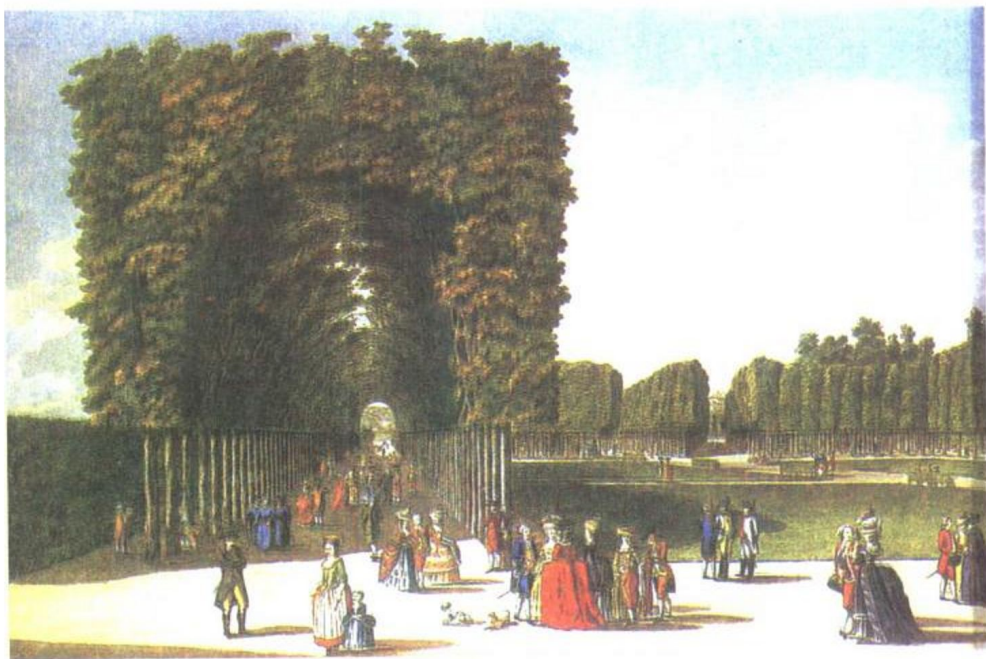
由于欠了一大笔债务，他的葬礼极为简陋。他的朋友随着灵车向城外走去，雷雨交加，大雨滂沱。他们都回去了，只剩灵车孤零零的向前走。“于是，没有一声音乐，没有亲朋好友的吊唁，这位音乐全才的遗体埋入土中——这甚至不是他自己的墓，只是贫民公墓而已。”这个公墓，每几十年就要彻底翻挖一次，因此一代音乐伟人，就这样不知所终了，他的墓址至今不知何处。

莫扎特死后查明，向他定制《安魂曲》的灰衣人，是瓦尔茨格伯爵的管家罗伊特盖布。这位伯爵是一个庸碌无能而虚荣心很强的音乐爱好者，为了夸耀自己的才能，常常在家里演奏别人代笔的乐曲，冒称是自己的作品。这回新死了妻子，

莫扎特作曲及演奏方面的超人才华，深受当时乐坛的一致肯定

他又故态复萌，忽然想起请莫扎特写一部《安魂曲》，冒充是他自己的悼亡作品，准备在为妻子举行葬礼时演唱。莫扎特怀着死亡的预感写作这部《安魂曲》，不料“为自己写作”的话成为谏语；而这首没有写完的“天鹅之歌”，也就成了莫扎特天才的绝笔。

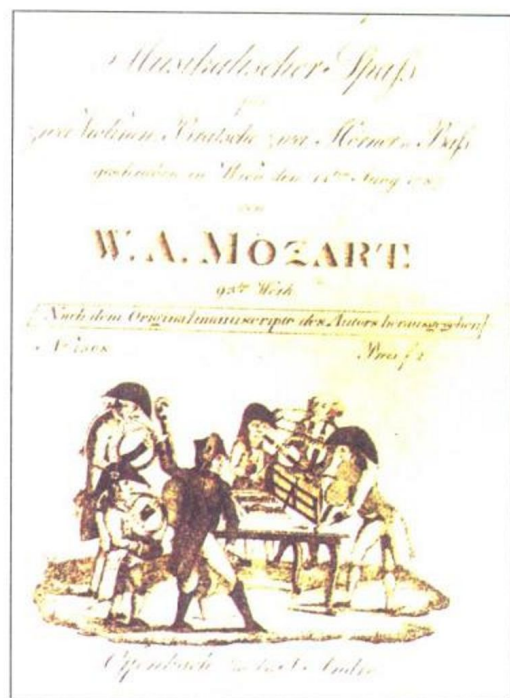
维也纳皇宫的御花园，莫扎特曾多次在此演出

◆ 辉煌的成就

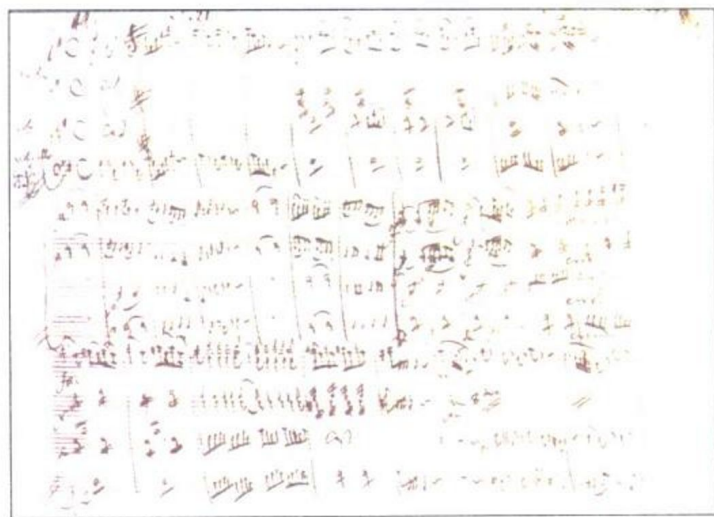
1786年5月，莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》在维也纳首次演出。剧院里挤满了人，观众情绪的热烈是前所未有的。在观众的要求下，有些分曲唱了两次，第三幕伯爵夫人和苏珊娜的小二重唱唱了三次。演出在无限期地延长，出席观剧的奥地利皇帝约瑟夫第二不得不下令禁止“再来一个”。在这次演出中同时扮演音乐教师巴西利奥和法官库尔济奥的爱尔兰男高音歌手凯利(1762-1826)，在《回忆录》中叙述这次不平凡的演出说：“莫扎特和他的《费加罗的婚礼》所获得的彻底成功，是史无前例的。座无虚席的观众都是亲眼目睹的人，甚至第一次和乐队一起的预演，也激起了巨大的热情。当扮演费加罗的意大利男低音歌手贝努契(1745-1824)用宏大的嗓音唱到费加罗的咏叹调时，像一阵闪电般激起了强烈的反应，台上的全体演员和全体乐队队员，不约而同地大叫‘好呀，好呀，大师！伟大，伟大，莫扎特！’我想乐队队员们从没有停止过用弓敲着谱架子喝采。而莫扎特呢，我永远忘不了他那激动的神情。他神采飞扬，脸上泛起天才的红光，这是难用文字形容的，只好

让画家用他的生花妙笔来刻划了。”在本世纪，有人做过这样一项实验 把数十位古今音乐名家的作品的录音，放给美洲的印第安土著们欣赏。结果发现，在最受欢迎的乐曲中，大多为莫扎特的作品。由此可见，莫扎特的音乐作品反映出人类对美的最原始、最朴素的自然流露和追求，无怪乎后来的很多乐评家称莫扎特的音乐为不含任何杂质的“纯音乐”。

莫扎特的一生虽然短暂，却创作出大量的作品。有人估算过，即使一位熟练的抄谱能手，要想抄下莫扎特的全部作品，也必须日夜不停地抄上几年。莫扎特的最后一部作品为编号“K626”的《安魂曲》，但“K626”这一数字还将不断被改写，因为他生前流失的一些作品，在近些年常常被“发掘出来”。如此旺盛的创作力，使后人产生这样一种印象，即莫扎特作曲时一定是洋洋洒洒、下笔千言，全不费工夫。但事实并非如此。后人曾发现莫扎特的作曲草稿，其数量是成堆的。往往一首名曲的开头，他就要拟定好几种方案，再从中筛选。莫扎特作曲时常常需要钢琴，但穷困的他是买不起钢琴的。因此，他常常为了作曲而跑到朋友家去，借钢琴一用。莫扎特本人恰如其分地描述了自己作曲的“秘诀”：“没有哪个音乐家比我更用功了。你举不出有哪位大音乐家的作品，是我不曾反复辛勤钻研过的。”

莫扎特乐曲总谱的封面

珍贵的莫扎特手稿

音乐作品赏析

◆ d 小调第二十号钢琴协奏曲

这首协奏曲是迄今最常演奏的莫扎特协奏曲之一，同二十三号、二十四号一起，是莫扎特最出色的三部钢琴协奏曲。贝多芬对这首作品的评价很高，曾亲自演奏过它（除此之外，贝多芬没有演奏过别人的任何协奏曲），他和勃拉姆斯还分别为这首协奏曲写过华彩乐段。这首协奏曲内容丰富，形象深刻，规模宏伟，就其交响发展的规模上说，实际上并不比他的交响曲逊色！

莫扎特的音乐都有与其内容相适应的调性，他的钢琴协奏曲表现庄严有力的用C大调，辉煌的场面用D大调，清新和精力充沛的情绪用F大调，欢愉而刚劲的形象用G大调，抒情明朗的诗篇用A大调，朴质感人的美用降B大调，宏伟堂皇的气氛用降E大调，只有表现独特的戏剧性构思，他才用小

莫扎特于1784年开始记载的作品目录第一页。一至五号作品分别是降E大调、降B大调和D大调三首钢琴协奏曲、降E大调钢琴与管乐五重奏，以及E大调钢琴协奏曲

调（d和c）。这首d小调的钢琴协奏曲深具戏剧性的激情，可以把它同莫扎特在创作这首协奏曲的前一年写成的《d小调幻想曲》和在这后三年产生的《g小调交响曲》，都归入反映所谓“维特”精神一类的作品，可视为“狂飙运动”的产物。

第一乐章从乐队呈示部第一主题开始，音乐立即满布着阴暗的情绪——这是只由弦乐器组在低音区演奏的主题，小提琴和中提琴用切分节奏提供了如同颤栗

一般的不安背景，大提琴和低音提琴则以滑音列的方式奏出威武的召唤。弦乐器组的这种戏剧性情绪，逐渐由法国号、然后是大管和双簧管参加表达。情绪逐渐增涨，最后在乐队合奏的连接段中出现的新主题，其感情之强烈颇近悲剧性的程度。同第一主题相对比，随后出现了木管乐器对答式咏唱的伤感动机。第一呈示部在突如其来的安谧气氛中结束——这个结尾段的音乐素材是第二呈示部的结尾段的

莫扎特第三十一号交响曲的手稿

先现，是歌曲性的抒情形象，略带忧郁的神态，含有生活音乐的音调特征，这个主题是整个作品的音调基础，这首协奏曲通过它而获得套曲结构的统一。钢琴独奏发展了这个主题，并突然地转回到第一主题去。在第二呈示部中，钢琴声部具有较大的独立意义，它的第二主题转到大调上，有如光明和希望的形象，其节拍和音调都同上面的抒情形象相近，也有生活音乐的特点。乐章的发展部以两个主题的相互对置为基础——乐章开头所强调的那种惊慌不安的进行和钢琴独奏开始进入时的抒情乐句形成的对置共反复三次，戏剧性的发展也因调性的明显转换而加剧（F-g-降E-f-g-A）。在再现部中还是主题的轮番交替，只是钢琴独奏的那个抒情乐句给删掉了，而代之以更加热情而激动的华彩乐段。

第二乐章是一首“浪漫曲”，充满真诚恳挚的感情，莫扎特特别为这一乐章取上这样的名称，这在十八纪的器乐协奏曲中是不曾有过的，看来，他可能是为了强调这一乐章的抒情特性，用以同前后乐章构成对比，虽然在音调上它同前后