

中外巨人传

莫扎特

李曙光 编著

1756年1月27日生于奥地利（神圣罗马帝国时期）的萨尔茨堡一位宫廷乐师的家庭，他的父亲里奥波尔德是那座城中宫廷天主教乐团的小提琴手，也是一个作曲家。他的母亲也酷爱音乐，会拉大提琴和小提琴。莫扎特有很多兄弟姐妹，他是家中的第7个孩子；1791年12月5日卒于维也纳，终年35岁。其中最出名的歌剧是《费加罗的婚礼》和《唐璜》和《魔笛》。

莫扎特是奥地利作曲家。欧洲维也纳古典乐派的代表人物之一，作为古典主义音乐的典范，他对欧洲音乐的发展起了巨大的作用。莫扎特一共创作了549部作品，其中包括22部歌剧、41部交响乐、42部协奏曲、一部安魂曲以及奏鸣曲、室内乐、宗教音乐和歌曲等作品。

莫扎特是钢琴协奏曲的奠基人，作有29部加K.107三首钢琴协奏曲，他对于欧洲器乐协奏曲的发展同样作出了杰出的贡献。

歌剧是莫扎特创作的主流，他与格鲁克（Gluck）、瓦格纳（Wagner）和威尔第（Verdi）一样，是欧洲歌剧史上四大巨子之一。他又与海顿、贝多芬一起为欧洲交响乐写下了光辉的一页。另外，他的《安魂曲》也成为宗教音乐中难能可贵的一部杰作。作为18世纪末时的欧洲作曲家，莫扎特的音乐深刻地反映了这个时代的精神，尤其是体现在歌剧作品中的市民阶层的思想，无疑在当时具有进步的意义。莫扎特赋予音乐以歌唱优美欢乐性，然而，其中又深含着悲伤，这正反映了莫扎特时代知识分子的命运。

辽海出版社

中外巨人传

莫扎特

李曙光 著

辽海出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

莫扎特 / 李曙光 著. —沈阳: 辽海出版社, 2011.12
(中外巨人传)

ISBN 978-7-5451-1595-6

I. ①莫… II. ①李… III. ①莫扎特, W. A (1756 ~ 1791) —传记 IV. ①K835.215.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 246982 号

责任编辑: 段扬华

责任校对: 顾 季

装帧设计: 马寄萍

出 版 者: 辽海出版社

地 址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号

邮 编: 110003

电 话: 024-23284469

E-mail: dyh550912@163.com

印 刷 者: 北京一鑫印务有限责任公司印刷

发 行 者: 辽海出版社

幅面尺寸: 165mm × 230mm

印 张: 16

字 数: 177 千字

出版时间: 2012 年 5 月第 1 版

印刷时间: 2012 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 31.60 元

版权所有 翻印必究

莫扎特

前言

毫无疑问，莫扎特是一位富有传奇色彩的世界著名音乐家。他儿时便受到家庭的熏陶，对音乐产生了浓厚的兴趣。他年少成名，6岁时被世人看成是一个音乐奇才。他的演奏不仅征服了众人，甚至也征服了动物，据说在一次去伦敦的游轮上，不知从哪冒出一只猴子，被莫扎特的演奏所吸引，模仿着莫扎特的姿势拉起了小提琴。

成名之后的莫扎特集万千崇爱于一身，不仅普通市民喜欢他的音乐，连王公贵族也以听到他的演奏为雅。然而当金钱与荣耀一同到来的时候，莫扎特的生活却由于不善理财而时常陷入窘困之中。即便是他结婚之后，这位音乐的天才，却依然只能做生活的弱者，当有人请他创作《安魂曲》的时候，他的潜意识使他将这首曲子作为自己人生的告别之作，他用尽心力去创作《安魂曲》，也许是过于用力的缘故，他没有将这首伟大的告别之作完成。悲剧的天才与残缺的杰作，成为了莫扎特生命终结时的关键字眼儿。

莫扎特用音乐征服了世界，他的影响力触及了世界的每一个角落，无论是纽约最大卖场里，还是里约热内卢的酒馆，你都能够在其中享受莫扎特曲调。他的音乐已经无法用流行这种通俗的词语来表达，那太缺乏艺术的美感，有关莫扎特的每一个词语，每一个修饰都应体现他独一无二

伟大，他为艺术而生，也为艺术而去，爱因斯坦临终前说，他的死最大的遗憾是再也听不到莫扎特的音乐了。不过也许他们会在另一个世界重逢。

莫扎特留给世界的另一笔财富是有关歌剧的，他的每一个歌剧都是一个故事，这当然包括他的结局。直至今日，世界上的各个地方依然能够保持每个月都有莫扎特的歌剧上演。

对于世界来说，莫扎特和他的音乐，是一种永恒的财富。无论是喜欢音乐的人，或是对音乐一窍不通人，了解莫扎特的经历和他的内心世界，都将有助于我们对于人生，对于艺术的理解，

莫扎特不是一个完人，但他是一个奇迹，一个诞生于奥地利，却属于整个世界的奇迹。

• 目 录 •

001 前 言

001 一、18 世纪的传奇

001 1. 二百多年他从未远离我们

002 2. 莫扎特式的幽默

003 3. 莫扎特的代表作

005 二、与生俱来的天赋与热爱

005 1. 为音乐而生的天才

007 2. 父亲利奥波德

009 3. 自古成功在尝试

011 三、作为天才的无奈

011 1. 旅行演出

020 2. 音乐的世界没有皇帝

024 四、在通往不朽的路上

024 1. 与歌德相遇

029 2. 下一站巴黎

036 3. 在巴黎的成功

038 4. 从巴黎到伦敦

052 五、走向辉煌

052 1. 故乡是永恒的家

055 2. 通往意大利的钥匙

060 3. 莫扎特长大了

066 4. 幸福来敲门

071 六、艺术家的尊严

071 1. 幸福，忘了时间

073 2. 父子的矛盾

081 3. 辛苦并快乐着

莫 扎 特

096 4. 艺术家不是男仆

099 5. 我是莫扎特

104 七、事业与爱情

104 1. 友谊与爱的距离

110 2. 求职之路

117 3. 离别

120 4. 妈妈我爱你

123 5. 初恋的感觉

127 6. 徘徊在爱情的岔路口

128 7. 初恋的结局

131 八、比匠人略强的“音乐家”

131 1. 从回忆和憧憬中重生的爱情

132 2. 别离与相逢都是爱情的良药

140 九、贫穷和富有的不同境遇

140 1. 结婚不是改变窘境的灵丹妙药

147 2. 可以喂饱千人的账单

149 3. 正派与贫穷的关系

154 4. 舞蹈的更多功能

156 十、一无所有的五线谱

160 十一、近朱者赤

160 1. 导师海顿“爸爸”

165 2. 震动世界的预言

167 3. 歌德的赞誉——“一切艺术成就之冠”

169 十二、闪烁的天才火花

169 1. 创作民族歌剧的豪情壮志

175 2. 《费加罗的婚礼》的震动

179 3. 布拉格人的偶像

183 4. 《费加罗的婚礼》的火爆

184 十三、多谢上天给了我天赋

184 1. 又悲又喜写《唐璜》

188 2. 漫不经心写出《唐璜》

191 3. 真正的知音——布拉格人

莫 扎 特

193 十四、向平民中寻找归宿

193 1. 离开霍夫堡宫

196 2. 三个重大飞跃

199 十五、爱情的魅力

199 1. 生命中最悲惨的一年

209 2. 曼海姆受辱的经历

217 十六、对祖国和音乐的无尽热爱

217 1. 《魔笛》吹响

220 2. 举步维艰的生活

225 十七、为自己完成丧曲

225 1. 用音乐表白自我

233 十八、品尝死亡的味道

233 1. 近在咫尺的死亡

238 2. 《渴望春天》的来临

241 3. 巨人离席

243 尾声

莫 扎 特

一、18 世纪的传奇

1. 二百多年他从未远离我们

1955 年 4 月，当人类历史上最伟大的科学家爱因斯坦即将与世界告别之际，有人问他对于死亡的看法，爱因斯坦淡淡地说，如果人的死亡会有一种遗憾，那么这种遗憾便是再也听不到莫扎特的音乐了。莫扎特与爱因斯坦，这两个各自领域的巨人，如果将这种情况对调，莫扎特是否也会对爱因斯坦的去世表达一种人世最大的遗憾呢？我想一定会的，正所谓惺惺相惜。

时隔 40 多年后的 1996 年的 6 月，伦敦著名的苏富比拍卖行传出了这样一条消息：他们即将举办一场有关“本世纪最重要乐谱手稿”的拍卖会，而拍卖会的主角，是莫扎特的《D 大调第四小提琴协奏曲》等手稿。他们坚信，最有价值的乐谱配得上史上最高的价格。

莫扎特的影响力波及世界的每个角落，中国自然也不例外。1996 年 4 月，中央电视台的《综艺大观》栏目搞了一次音乐专场，当 8 位出场嘉宾被主持人问及最喜爱的音乐家时，他们中的一半人说出了莫扎特的名字，而该期观众的礼品则是莫扎特的半身塑

像。同年的5月，在世界乐坛享有盛誉的萨尔斯堡四重奏乐团，在中国人民的迫切要求之下，来到了中国上海奉上了来自莫扎特故乡原汁原味的莫扎特音乐。

在莫扎特的故乡，莫扎特更是已经深入人们生活的方方面面，街道上随处可见以莫扎特命名的冰淇淋和巧克力，莫扎特已经在下一代孩子中生根。

正如本书的引言中所提到的，莫扎特的歌剧每个月都被在世界各地上演，二百多年来，他从未远离过我们，在1995年欧洲音乐节上，莫扎特的音乐被公选为5000年文明史上最受欢迎的音乐。

而本书将用发生在莫扎特身上最典型的故事，告诉你为什么世界选择了莫扎特。

2. 莫扎特式的幽默

1756年1月27日，莫扎特生于奥地利的美丽城市萨尔斯堡，他的父亲为他起名Mozart, Wolfgang Amadeus（沃尔夫冈·阿梅德斯·莫扎特）。莫扎特3岁起便开始学习钢琴和小提琴；5岁时竟然创作出了钢琴协奏曲；6岁他随着父亲开始在英、法、德等国家巡回演出，一时轰动了欧洲；8岁的莫扎特写出了交响乐。客观地讲，莫扎特日后的成功与他出生在一个音乐世家有关，当然也与他作为音乐家的父亲有关。莫扎特的父亲不仅教授了小莫扎特各种演奏技巧，也尽量满足了小莫扎特提出的一些“无理”要求，比如他5岁的时候便要成人们一起拉完小提琴三重奏。莫扎特对父亲的崇拜和感激无以复加，他曾说：“等父亲老了，我会把他放进玻璃箱子中保护起来。”

莫扎特

当莫扎特在去伦敦的船上用小提琴为船员们演奏时，连猴子也受到了他的感染，竟然拿起做饭的汤勺和木棍，模仿起莫扎特来。

年少成名的莫扎特眼中只有音乐，当他6岁时在德国慕尼黑宫廷里演奏钢琴时，竟然赶走了皇帝，而让音乐家瓦根西尔坐在他的身边。13岁时，莫扎特在意大利罗马的西斯廷教堂听唱诗班演唱，仅仅听了两遍，就把“圣谱”默写出来了。

莫扎特的高傲曾不将皇帝放在眼里，而对于一个自认为对音乐非常了解的牧师要与莫扎特一同演奏时，莫扎特则以篡改歌词作为对其的回应。“哦，你这个笨蛋，你只配舔我的屁股……”牧师正唱得入迷，全没听懂莫扎特的歌词。

莫扎特不善理财，这种影响使得在莫扎特身上曾出现过巨大的笑话：当莫扎特的演出大获成功，被观众们前呼后拥地举回家时，等待莫扎特的家里，竟然没有足够填饱他肚子的粮食。还有一种说法，朋友们误将莫扎特与妻子通过跳动取暖看成了二人在冬天里跳舞。

在德国柏林，莫扎特听说剧场即将上演他的《后宫诱逃》，他前去观看，当女主角得知莫扎特到来时，激动得热泪盈眶。

有故事的人莫扎特，在他传奇的一生，从不缺少幽默，但往往还存有另外一种笑的方式，含泪的笑。

3. 莫扎特的代表作

莫扎特是为音乐而生的，他留给了后人一长串的音乐杰作，即便是他早期为宫廷娱乐而创作的《嬉游曲》《小夜曲》《小步舞曲》等“洛可可”风格的音乐，这些作品轻巧、华丽，具有较

强的修饰性，展示了 18 世纪中叶法兰西音乐的典型风格。

莫扎特晚期的创作更多地抒发了生活所带给他的苦闷与天才的孤独感，如《A 小调钢琴协奏曲》《G 小调交响曲》《C 大调弦乐四重奏》等。据不完全统计，莫扎特一生创作了六百多部音乐作品，包括 22 部歌剧、49 部交响曲、25 首钢琴协奏曲，此外还有大量的独奏乐器协奏曲和钢琴奏鸣曲。

德国人克亥尔将莫扎特的全部音乐进行了编号，比如《费加罗的婚礼》的编号为 K479，而由于克亥尔在莫扎特音乐研究中的这种贡献，人们也将这种编号称为克亥尔号。还有人为莫扎特收集编辑了 27 卷本的《莫扎特全集》。

你一定听说过贝多芬、舒伯特、柴可夫斯基、格林卡、格里格等音乐大师的名字，然而这些人无一例外地都受到了莫扎特的巨大影响。

莫扎特在人世只活了 35 个年头，然而他却留给了世人巨大的音乐财富，他的代表作是世界上最重要的音乐精华。

莫 扎 特

二、与生俱来的天赋与热爱

1. 为音乐而生的天才

萨尔斯堡位于奥地利的西部，离它不远便是雄壮的阿尔卑斯山脉，萨尔斯堡原意是盐堡，很显然这里过去生产盐。1758年的一天看似寻常，但一个男人的决定却从此使这座城市不仅仅是一个盐乡，他还是一个音乐之乡，甚至可以说是音乐的圣殿。小城萨尔斯堡的天总是明亮的，远望这座小城像被镀了一层金色，这种在欧洲很多小城都能见到的景致，在这一天却异常让人舒畅。一个年过四旬的中年男人从萨尔斯堡著名的洛赫尔广场散步归来，他所住的公寓共有五层，虽然是公寓但丝毫没有出租房的杂乱与肮脏感，公寓是一个正方形建筑，中间种满了青草，米黄色的公寓楼与青草在阳光的照耀下更显得富有诗意。在当时的欧洲这种建筑非常流行，配以草坪，几乎每一处都可供艺术家描绘。

这时候，一个8岁的小姑娘拖着长长的辫子，向这个男人跑来，嘴里还不停地叫着：“爸爸，爸爸……”

男人刚想停下脚步，但注意力却从姑娘的身上略过了，钢琴声从公寓楼三楼正对着洛赫尔广场的窗户里传出来，而那正是他

的家！

男人飞奔着朝公寓楼跑去，他迫不及待地想知道是谁弹出了如此美妙的音乐。

进了屋子，男人明白了，音乐的弹奏者，正是他年仅3岁的儿子，小莫扎特。一个前额宽广，金发碧眼的3岁孩子。

男人当然不知道自己的小儿子具有如此的音乐天赋，原来小莫扎特时常会利用姐姐南内尔离开钢琴的间歇，丢掉手里的玩具，爬到钢琴旁胡乱地按一会儿。

此刻的莫扎特屁股下面还压着几本厚厚的大书，他甚至小到坐在凳子上也够不到琴键，即便如此，他还需要把双手举过头顶才能开始演奏。你能想象一个孩子双手举过头顶的夸张的演奏姿态，那真是一个天生的艺术家。

看到姐姐南内尔和父亲进屋，莫扎特对姐姐说：“我们来弹一首二重奏如何？”

“别做梦了，小家伙，你才3岁！”姐姐笑着回答。

“开饭了！”正在这时，女管家特蕾沙过来叫大家吃饭，可小莫扎特却坚持要再弹上一曲。

特蕾沙端上了小莫扎特最爱吃的烤鸡，小莫扎特一边享受着美食，一边还撩逗着他的小狗。在饱饱地吃了一顿后，小莫扎特并没有离开饭厅，而是对着大家说：“大家先别走，我来给你们表演一个节目。”

于是，小莫扎特取来了十几个杯子，并在杯内倒进了由多到少不等量的白水，然后拿着一个钢叉，开始在杯沿有节奏地敲打。杯子与叉子神奇地撞击出了美妙的乐章。

就在那一天，男人，也就是小莫扎特的父亲利奥波德，做出

莫扎特

了或许是他一生最重要的决定：“他是为音乐而生的，他能够主宰世间最美妙的音乐。我所能做的是尽可能地引导他成为世界上最伟大的音乐家。”

2. 父亲利奥波德

小莫扎特的父亲利奥波德是萨尔斯堡宫廷乐团的小提琴手，同时他还曾出版过《小提琴演奏基本原理》这样的音乐理论著作。他的妻子安娜·玛利亚温柔美丽，夫妇俩男才女貌，被誉为萨尔斯堡最般配的夫妻。利奥波德夫妇共生过7个孩子，不幸的是他们之中只有1751年出生的南内尔和最小的莫扎特活了下来。利奥波德是一位典型的奥地利音乐家，他不仅执著于自己的音乐事业，更希望自己的孩子能够继承他的事业。

与生俱来的音乐天赋与父亲利奥波德悉心的引导和培养，小莫扎特进步神速。平时，莫扎特很少出去玩，他的童年充实而愉快，虽然木马、皮球、玩具车、小宠物小莫扎特都不缺少，但只有钢琴能够提得起小莫扎特的兴致。他甚至很少休息，有时候利奥波德见到小莫扎特在钢琴前待太久了，会强制小莫扎特停下来，玩一玩，歇一歇。不过对于小莫扎特而言，无论是停下来撩逗小狗，还是欣赏他的金丝雀，他头脑里始终在思考着小提琴练习中的曲子，拍打小狗的节奏也与音乐有关。

更为难得的是，利奥波德懂得他的儿子不仅仅要成为一个具有极高演奏技术的音乐演奏者，上帝把莫扎特赐给他，是希望他能够将莫扎特培养成为一个影响世界乐坛的音乐家。为此，利奥波德付出了难以想象的艰辛与智慧。他深知，过于赞扬与过于批评都会使孩子向一条与音乐大师相反的方向发展，利奥波德从不