

樂神之愛子莫札特 250 週年特稿

黃渝婷

哲學系三年級（東吳大學古典音樂社社長）

2006年，莫札特要歡度250歲的生日了，1756年出生於奧地利薩爾茲堡的莫札特毫無疑問的是音樂史上最著名的音樂神童。沃夫岡·阿瑪迪斯·莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart），這位年僅六歲便巡迴歐洲的音樂神童，出生於音樂世家，他的父親利奧波德·莫札特（Leopold Mozart）是宮廷樂師，同時也是唱詩班指揮。莫札特的父親在孩子的音樂教育上下了不少苦心，莫札特的姐姐安娜（Anna Maria，但利奧波德都暱稱她為南妮兒 Nannerl），在父親的教導下，年僅八歲便將大鍵琴彈得出神入化，而四歲的莫札特也已在姐姐的琴上彈出旋律。成就這樣一位音樂大師，除了天賦，亦不是偶然。

音樂神童莫札特

1756年1月27日，莫札特出生於奧地利的薩爾茲堡，從小音樂天份便展露無遺，利奧波德明白小莫札特的音樂天賦是上帝的恩賜，於是傾全力讓這孩子接受最完整的音樂教育，並且想將他介紹給全歐洲。於是，1762年1月，利奧波德便帶著莫札特姊弟倆到慕尼黑旅行演出，在往後的10年，莫札特一家致力向當時的社會展現莫札特的才華。

關於莫札特展現的才華留下的一些趣事，例如有一回，在莫札特家裡舉行的家庭音樂會中，莫札特請求四重奏中的第二小提琴手夏哈特納（Andreas Schachtner）讓他與自己一起演奏，夏哈特納委婉的拒絕，小莫札特卻以眼淚攻勢逼迫夏哈特納先生就範，莫札特的父親只好無奈的說：「好吧，但是你要拉輕一點兒，不要影響叔叔們的演奏啊。」音樂會繼續，加入莫札特後的演奏不僅不紊亂，反而更加優美生動。過了一會兒，夏哈特納停止演奏，大家都驚訝著僅僅五歲的莫札特竟以不規則的指法，整整拉完六首三重奏他應拉的聲部。

莫札特童年演奏生涯中，六歲那年的秋天，在父親的帶領下，小莫札特與南妮兒第一次來到維也納，他們被邀請到熊布朗皇宮，為奧國皇帝與女皇瑪麗亞·德瑞莎演奏。看著穿著禮服，端坐在鋼琴前演奏得入神的莫札特，國王忍不住想要試試莫札特，便說：「用綢緞蓋住琴鍵，是否能如一般一樣演奏？」只見莫札特不慌不忙的拿出一塊綢布蓋住琴鍵繼續彈了起來，蓋住琴鍵的演奏仍一絲不紊，而獲得熱烈的掌聲。在皇宮裡莫札特和王子公主們玩耍，一個不小心跌倒了，被一位美麗的小公主扶起，天真無邪的莫札特感激的說：「妳真善良，我長大後要娶妳做新娘。」

這位美麗的小公主後來嫁給了法國國王路易十六，並且由於揮霍無度受到法國人民的憎惡，法國大革命爆發後被送上斷頭台。她就是著名的法國皇后，瑪麗·安東尼德（Marie Antoinette）。

關於更多莫札特的生平與故事可參考藏於中正書庫的《音樂圖像系列2莫札特》，Ian McLean 著，黃景暉譯，索書號：910.9908 0262 v.2。《100個偉大音樂家》服部隆太郎著，張淑懿譯，索書號：910.99 7004 c.2。《文化巨人叢書 莫札特》周忠麟編著，索書號：910.99441 4452(4)。

戀愛的喜悅

G大調第一號長笛協奏曲 K.313¹

音色清新澄亮的長笛受到許多人的喜愛，在管絃樂團中亦常有重要的獨奏樂段，但是，如此受歡迎的樂器竟被莫札特批評為「我無法忍受的樂器」，雖然如此，他還是為長笛寫下了三首膾炙人口的協奏曲²。G大調第一號長笛協奏曲 K.313（Flute Concerto No.1 in G major）、D大調第二號長笛協奏曲K.314（Flute Concerto No.2 in D major）、C大調長笛與豎琴協奏曲 K.299（Concerto for Flute, Harp & Orchestra, K.299 in C）。曲調優美清新，並且適時運用長笛特色展現出輕快優美的一面。這首G大調第一號長笛協奏曲 K.313是受到熱愛長笛演奏的De Jean委託所作。De Jean熱情地向莫札特邀曲，並且答應了十分優渥的報酬。在創作長笛協奏曲的過程，莫札特遇上生命中重要的一個女人：愛羅西亞·韋伯（Aloysia Weber）³，他將戀愛的滋味與雀躍心情融入這首輕快靈巧的曲子中，展現了甜美可愛的一面。雖然創作結合了戀愛的喜悅，曲目中洋溢著歡愉的色彩，可惜，後來莫札特卻因報酬問題感到失望，因De Jean竟然反悔，說明只願意支付當初答應的一半酬勞，這讓莫札特感

¹ Opus 編號為最常用的作品編碼方式，由於以前作品編號經常發生錯亂，於是近代許多學者投入研究並進行整理與重新編號。莫札特作品編碼的此“K”乃是依寇海爾（Ludwig Ritter von Kochel）的名字縮寫。他是第一位投身音樂作品目錄編輯的學者，他編纂了莫札特的音樂作品並依作品完成時間進行編號，遂以他的名字縮寫為莫札特的作品編號，編號越小表示該作品完成時間越早。

² 協奏曲（Concerto）：由單獨一件獨奏樂器擔任獨奏並與管絃樂團一起合奏的音樂形式。在協奏曲中有所謂的「裝飾奏」，裝飾奏指的是在樂章裡面出現一段樂團停止演奏僅由獨奏者來獨奏的過門或樂節，通常都出現在樂章接近尾聲的時候。獨奏者可藉由裝飾奏樂段來充份發揮他的演奏技巧（炫技）。

³ Aloysia Weber是莫札特的初戀情人，是韋伯家的二女兒，後來她嫁給男演員Joseph Lange。而莫札特最後則娶了韋伯家三女兒康斯坦茨（Constanze），雖然他與康斯坦茨的婚姻並不受莫札特父親的贊同，但倆人似乎是幸福的一對。

到相當不悅，卻也無奈。談到 D 大調第二號長笛協奏曲 K.314 就必須去聽聽同為莫札特作品的 C 大調雙簧管協奏曲 K.314 了。咦？都是 K.314？沒錯，這首第二號長笛協奏曲就是改編自 C 大調雙簧管協奏曲而來的。兩首旋律相似度高達百分之九十九，不過，莫札特也不是隨便改編交差的，除了慢樂章的力度從柔板改為行版，並且提高了一個音調，也加入許多音形變化，在長笛輕快的音色下更顯活潑。

筆者推薦的唱片有：

BMG/09026 68256 2

James Galway Mozart Concerto for Flute and Harp K.299 , Concerto No.1 K.313 Concerto No.2 K.314 (95年錄音版本) 長笛：高威，豎琴：瑪麗莎·羅布勒絲，馬力納指揮聖馬丁室內樂團。

EMI/7243 5 56365 2 2

Emmanuel Pahud Mozart Concerto for Flute No.1& 2 Concerto for Flute ,Harp and Orchester 長笛：帕胡德，豎琴：皮耶·蘭拉梅，阿巴多指揮柏林愛樂。

另外您亦可於中正非書資料室找到如下的作品：

Flute Concerto K.313、314、299，Flute：Raffaele Tzzrevisani Harp：Luisa Prandina，索書號：M1040 M6 F5 1998。

Konzert fur oboe und orchester K.314，Oboe：Mansjorg Schellenbergen，James Lerine 指揮柏林愛樂，索書號：M1022 M6 O2 199。

上帝的傑作

g 小調第 40 號交響曲 K.550 與 C 大調第 41 號交響曲《Jupiter》K.551

降 E 大調第 39 號交響曲 K.543、g 小調第 40 號交響曲 K.550、C 大調第 41 號交響曲 K.551，這三首交響曲被視為莫札特三大交響曲，亦是莫札特生前最後創作的三首交響曲，且莫札特只花了一個半月就將這三首曲子完成。第 39 號愉悅而明亮，第 41 號雄偉壯麗，而第 40 號是唯一的一首小調，顯得較抒情，隱含著淡淡的哀愁。莫札特鮮少以小調來作曲，而這首第 40 號交響曲則為他小調作品中的上上之作，悲愴的氣氛如怨如訴。這樣一首悲劇氣氛的交響曲在當時曾被人稱做《維特交響曲》，它的音樂情緒十分吻合當時知識份子對社會腐敗現況的不滿。在莫札特創作第 40 號期間，他曾寫信給朋友道：「那些陰暗的思緒如此頻繁的襲擊我，我曾做出巨大的努力來驅趕，心態會因此好轉。」而第 40 號交響曲朱彼特（Jupiter）這個標題並非莫札特自己冠上的，據說是出版業者為了使其銷路更佳而加上的“綽號”。朱彼特（Jupiter）是天神宙斯的羅馬名字，在希臘神話中是眾神之首，是所有神和人類的的主宰，九大行星裡最大的木星也叫 Jupiter。而這首被冠以天神之名的交響曲就是一首雄偉壯闊的作品，此曲不僅顯現出圓熟的作曲技巧，最終樂章精彩輝煌的對位手

法更是令人嘆為觀止，以絕佳的技巧交織出繁複而不雜亂的五個主題，使其內容更加豐富亮麗，實在很難想像當時創作此曲時，莫札特的生活狀況其實相當艱困。

關於更多莫札特交響曲的資訊可參考《交響曲淺釋上冊》全音樂譜出版社，索書號：912.31 1781 v.1 c.3，藏於中正書庫。關於其他管弦樂作品資訊可參考《管絃樂淺釋》全音樂譜出版社，索書號：912.3 1781 v.1 c.4，藏於中正書庫。

您可於中正非書資料室找到此作品樂章：

DG/ 447 4162-2 Mozart: Symphonies Nos. 35 - 41 Berliner Philharmoniker & Herbert Von Karajan，索書號：M1001.M6 S935 1995 disc.1。

London Symphony&CLAUDIO ABBADO，索書號：M1001 M6 S940 1980。

神奇之音

歌劇《魔笛》K.620

《魔笛》是莫札特最後的歌劇作品，該劇是由他的好友，劇院經理艾曼紐·施康內德（Emanuel Schikender）所委託創作的，劇本也是他寫的。

劇情描述王子塔米諾（Tamino）在森林被蟒蛇追逐，幸被夜后的三位侍女所救。王子昏迷後醒來，只見到有位身穿羽毛衣、背負大鳥籠的人，邊吹排笛，邊走過來。他唱道：「我是個快樂的捕鳥人，只要吹這排笛，小鳥就會飛過來，因有這妙技，所有的鳥都屬於我的。」他是捕鳥人巴巴吉諾（Papageno），王子誤以為是捕鳥人救了他。此時侍女出現，請求塔米諾王子前去解救被大祭司薩拉斯特擄走的夜后之女帕米娜（Pamina）。王子看著畫中楚楚動人的美麗帕米娜，便答應了。侍女交給王子與捕鳥人一支魔笛與一支銀鈴以避免災難，兩人繼而出發去救帕米娜了。終於到達祭司宅邸，可是此時王子卻發現，原來夜后侍女口中所謂的惡魔其實是高僧薩拉斯特，他擄走公主是為了保護她，夜后才是真正邪惡的壞蛋。王子恍然大悟，薩拉斯特說：「塔米諾和帕米娜若想得到幸福，必須通過許多試練和考驗，塔米諾王子靠魔笛的法力一一克服試練廟中的種種考驗，於是有情人終成眷屬，與公主結婚了。巴巴吉諾也娶得公主的侍女巴巴吉娜做妻子，從此過著幸福快樂的日子。

這部歌劇中的角色分別代表一種性格，例如王子塔米諾代表著正義、善良、真理的一方；捕鳥人則是盲目的追求物質，祭司以高貴的情操化解夜后的復仇心理。這部歌劇有名的歌曲很多，其中以夜后獨唱的詠嘆調與捕鳥人巴巴吉諾演唱的《我是快樂的捕鳥人》最令人印象深刻，尤其是夜后獨唱的詠嘆調《地獄之火在我心中燃燒》，需要高超的演唱技巧與寬廣的高音來演唱。

您可於中正非書資料室找到此作品樂章：

CD：M1500 M6 Z3 1991 disc1~3 /M1500 M6 Z3 1997 disc1

DVD：Franz Welser-Most 指揮蘇黎士歌劇弦樂團 M1500 M6 Z3 2003

地獄派來的使者

d小調安魂曲K.626

「砰!砰!砰!」一個風雨交加的夜晚，身穿黑披風，戴著黑帽的男子用力的敲著莫札特家的大門，黑衣男子刻意將帽簷壓低讓人看不清楚他的臉。「有件事想拜託你。」莫札特一臉疑惑，男子拿出一個信封並緩緩開口道：「請你幫我寫一部安魂曲，酬勞絕對會令你滿意的。」那低沉的嗓音，令人感到毛骨悚然。接受黑衣男子的委託寫作安魂曲時，他仍正在創作《魔笛》，在魔笛完成後，他便立即著手開始寫作這首《安魂曲》，但沒多久就病倒了。莫札特在生命最後幾個月是處在垂死的幻覺中的，身體與精神狀態皆不穩定。當神秘的黑衣男子在風雨交加的夜晚拜訪委託創作《安魂曲》時，他認為那是死亡的化身，是地獄派來接他的使者，而《安魂曲》其實是為自己所作的。實際上，這個黑衣男子是受某個貴族的請託來請莫札特創作安魂彌撒曲以紀念亡妻的。莫札特的病情越來越嚴重，寫到第七曲「落淚之日」第八小節時，莫札特感到力不從心，無法再繼續提筆了，他覺悟到自己的大限已至，而未完成的《安魂曲》只好招來弟子朱斯麥耶(Sussmayr)提示要點委託其代為完成。最後，莫札特來不及完成這首《安魂曲》，在1791年12月5日午夜零時五十五分，這位18世紀最偉大的音樂家永眠了，結束他短短三十五年的歲月。

d小調安魂曲 K.626 是莫札特最後一首莊嚴的宗教音樂，與威爾第、佛瑞的安魂曲並稱為「世界三大安魂曲」。

筆者推薦的唱片有：EMI/7243 5 86637 2 3

莫札特：d小調安魂曲（未完成）K.626朱里尼指揮愛樂管弦樂團

您亦可於中正非書資料室找到此作品樂章：

Wiener Philharmoniker&Kar Bohm，索書號：M2010 M6 R4 1983 c.2

隨淚殞落的天使

莫札特在他短短三十五年的歲月中留下六百多首作品，一代曠世奇才雖然生活艱辛，但是聆聽他的作品時，不是感受到他對命運的抱怨，而是呈現出純淨，如天使之音般的旋律。莫札特大部分的作品都不受到環境困苦所影響而呈現出明亮清澈的特性，彷彿來自天上的音樂似的。莫札特用他純淨的音符，洗滌人們痛苦的心靈，為人世注入一股清泉。

其他筆者推薦之曲目，有些可於中正非書資料室找到此作品樂章：

《小星星》變奏曲，Variations，K.265。

A大調第11號鋼琴奏鳴曲，Piano Sonata No.11 in A，K.331，

索書號：M23 M6 S6 1991 a disc1~5(CD3)。

第21號鋼琴協奏曲，Piano Concerto No.21 in C，K.467，

索書號：M1010 M6 P5 990 disc9 / M1010 M6 P5 2001 disc5。

歌劇《費加洛的婚禮》序曲Le nozze di Figaro，K.492：Overture。

蘇黎士歌劇院現場收錄版本。

哈農庫特指揮，索書號：M1500.M6 N6 2002(DVD)。

G大調小夜曲《一首小型夜曲》，K.525，索書號：910.99 0242 disc.53。