

艺术之约

肖邦 *Chopin*

生于华沙，灵魂属于波兰，才华属于世界。

刘新华
音渭
编著

——
诺维德

艺术之约

Chopin

肖邦

刘新华 音渭 编著

山西出版传媒集团

山西教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

肖邦 / 音渭, 景作人主编; 刘新华, 音渭编著. -- 太原: 山西教育出版社, 2015.9

(艺术之约)

ISBN 978-7-5440-5881-0

I. ①肖… II. ①音… ②景… ③刘… III. ①肖邦, F. (1810-1849) - 传记 IV. ①K835.135.76

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第054123号

艺术之约 · 肖邦

(YISHU ZHI YUE XIAOBANG)

音渭、景作人 主编 刘新华、音渭 编著

出品人 雷俊林

策划人 孙轶 魏雪萍

责任编辑 刘超

装帧设计 王春声

出版发行 山西出版传媒集团 · 山西教育出版社

(地址: 太原市水西门街馒头巷7号 电话: 0351-4729801 邮编: 030002)

印装 山西臣功印刷包装有限公司

开本 889×1194 1/32

印张 7.375

字数 118千字

版次 2015年9月第1版 2015年9月山西第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5440-5881-0

定价 28.90元

来赴一场艺术之约

(代序)

每个人都与艺术有缘。

不管你是否懂音乐，总会有一些动人的旋律在你人生经历的各个场合一次次响起，种进你的心里。

不管你是否爱音乐，总会有一些耳熟能详的名字被一次次提起，深深刻在你的脑海里，构成你的基本常识。

总有一次的邂逅，你愕然发现某一段熟悉的旋律是来自某一位音乐巨匠的某一首经典名曲，恰如卯榫，完成了超越时空的契合。

永恒的作品，永恒的作者，是伴随我们的文明之路一直前行的。而这套书，便是一封跨越世纪的邀请函，翻开它，来赴一场艺术之约。

它讲的是音乐家的人生，同时用人生的河流串起每

一处绝妙的风景，即音乐家们的作品。他们的生命从哪里开始，他们有怎样的家庭、怎样的童年、怎样的爱情、怎样的病痛，又怎样成长、怎样探索、怎样谋生，那些伟大的作品又是在什么情况下诞生……你会在这里一一找到答案。

他们其实不是艺术圣坛上那一张用来膜拜的画像，而是跟我们每个人一样，有血有肉，有哀有乐。巴赫一生与两位妻子结婚，生有 20 个子女，但只有 10 个成活；天才的莫扎特只有短短 35 年的人生，而舒伯特更短，只有 31 年；瓦格纳娶了李斯特的女儿；勃拉姆斯是舒曼的学生；贝多芬中年失聪；舒曼饱受精神病的折磨……每一首曲子，都不再是唱片上的音符，而是与鲜活的生命相联系。你从未如此真切地感受那些乐曲是由怎样的双手来谱写和演奏的。

当这许多位音乐家汇集到一起，便串起了一部音乐史，他们是音乐史的链条上最璀璨的珍珠。每一位艺术家都不是孤立的，而是互相呼应，他们是自己的传主，同时又是其他传主的背景。有时，几位名家同时出现或前后承接，你会发现他们在时间和空间上竟如此相近，你仿佛来到了 19 世纪维也纳的鼎盛时期，教堂的管风琴、酒馆的乐队、音乐厅的歌剧、贵族城堡的沙龙，处处有音乐缭绕。你与他们擦肩而过，他们正在去宫廷演

奏的路上，正在教堂指挥着唱诗班，正在学院与其他派别争论。

你的音乐素养不再停留在几段旋律、几个名字上，你与艺术的联系更加紧密。你会在一场音乐会上等待最精彩的乐章，你会在子女接受音乐教育时找出最经典的练习曲，你会在某个地方旅行时说出哪位音乐家曾与你走过同一段路。

更重要的——你会更加深刻地感受到艺术的美好，享受精神的盛宴。贝多芬的《命运交响曲》，那雷霆万钧的激昂力量；舒伯特的《小夜曲》，那如银河繁星般浪漫的梦境；瓦格纳的《婚礼进行曲》，那如天宫圣殿般的纯洁神圣；柴可夫斯基的《第一交响曲》，那如海上旭日般的华美绚烂……

林 铎

2015年6月于北京

目 录

第 1 章 家世与童年 / 001

波兰，波兰 / 001

父亲的冒险 / 005

幼年肖邦 / 009

生活与演出 / 014

第 2 章 少年肖邦 / 017

新老师，新生活 / 017

华沙音乐学院 / 022

艾米利亚的去世 / 030

毕 业 / 031

第 3 章 音乐旅程 / 034

初识维也纳 / 034

布拉格 / 041

德累斯顿 / 044

重返华沙 / 048

第4章 走向成熟 / 050

康斯坦雅 / 050

《f小调第二钢琴协奏曲》 / 057

《e小调第一钢琴协奏曲》 / 063

第5章 重返维也纳 / 068

动荡的时局 / 068

困顿的生活 / 072

《g小调第一号叙事曲》 / 077

《b小调第一号谐谑曲》 / 081

离开维也纳 / 084

《革命》——c小调练习曲 / 091

第6章 巴黎寻梦 / 097

安居巴黎 / 097

考克布雷纳 / 107

李斯特 / 112

在巴黎的生活与创作 / 118

亲人重逢 / 126

“我的不幸” / 129

门德尔松 / 136

舒 曼 / 141

查尔斯·哈勒 / 146

《升 c 小调幻想即兴曲》 / 148

第 7 章 辉煌岁月 / 151

乔治·桑 / 151

相知相恋 / 159

《小狗圆舞曲》 / 164

在帕尔玛的日子 / 166

前奏曲 / 175

在诺昂的日子 / 179

《降 b 小调第二钢琴奏鸣曲》 / 182

重返巴黎 / 186

《英雄波兰舞曲》 / 191

情 变 / 195

最后的创作 / 205

肖邦的夜曲 / 207

英年早逝 / 214

附 录 肖邦年谱 / 221

第 1 章：家世与童年

波兰，波兰

肖邦一生只走过了 39 年的短暂时光，而在这 39 年之中，他有 18 年漂泊在法国。即便如此，肖邦内心永远激荡着对自己祖国波兰深深的眷恋。波兰是肖邦的精神家园，而肖邦则成为波兰人日后的精神导师。

波兰是一个久经战乱的国家，她承载了太多的坎坷与艰辛。这个国家起源于西斯拉夫人中的波兰、维斯瓦、西里西亚、东波美尼亚、马佐维亚等部落的联盟。10 世纪中叶，以格涅兹诺为中心的波兰部落逐渐统一了其他部落。公元 966 年，波兰接受基督教。1025 年，博莱斯瓦夫一世加冕为波兰国王，波兰成为一个强大而统一的国家。

波兰著名历史战役画画家约瑟夫·勃兰特创作的
反映 17 世纪波兰军事战役的油画作品

以格但斯克为中心的东波莫瑞的收复，刺激了波兰粮食的出口，贵族庄园纷纷建立劳役制庄园，从事商品粮的生产，城镇出现手工工场。1505 年，议会通过宪法，规定未经议会同意，国王无权颁布法律，从而削弱了王权，招致外来势力的干预。面对莫斯科咄咄逼人的扩张势头，波兰王国和立陶宛大公国议会在卢布林通过了成立统一的波兰共和国的决议，首都从克拉科夫迁到华沙。波兰共和国成为一个多民族的农奴制国家，面积达 31 万平方公里。17

世纪后半期，波兰的农奴制进入危机阶段。1648 年赫梅利尼茨基领导的哥萨克在乌克兰举行民族起义，统治阶级内部也分崩离析。1652 年大贵族迫使议会通过自由否决权。1654 年沙俄对波兰宣战，兼并了第聂伯河以东的乌克兰。北方战争初期，波兰被迫追随俄国参战。1655 年波兰—瑞典战争爆发，波兰丢失部分领土。1733—1735 年俄、奥与法、西、撒丁为争夺波兰进行了战争，波兰四分五裂。

波兰 1863 年起义

生存于列强夹缝之中，波兰难以得到安宁。从 1772 年开始，波兰先后遭到俄国、普鲁士和奥地利的三次联合瓜分。

1772 年 5 月，沙皇俄国、普鲁士、奥地利三国在彼得堡举行会谈，于 8 月 5 日签署第一次瓜分波兰的条约。据此，波兰丧失了约 35% 的领土和 33% 的人口，波兰成为俄、普、奥的保护国。1793 年 1 月 23 日，俄、普在彼得堡签订第二次瓜分波兰的协定，经第二次瓜分，波兰成为仅剩领土 20 万平方公里，人口 400 万的小国，成为沙俄的傀儡国，波兰国王未经沙皇许可，不得与外国宣战与媾和。1795 年 1 月 3 日，俄、奥签订第三次瓜分波兰的协定，10 月 24 日，普鲁士也在协定上签字。根据该协定，波兰领土被全部瓜分。至此，存在了 800 多年的波兰灭亡了，这个国家从欧洲地图上消失了长达 123 年。

1809 年拿破仑一世在波兰中部建立华沙公国，拿破仑失败后，华沙公国被肢解，其西部土地成为波兹南公国，受普鲁士管辖；在克拉科夫成立了中立的克拉科夫共和国；在其主要地区成立了波兰王国，由俄国沙皇兼领国王。1830 年 11 月 29 日，一批贵族青年在华沙举行起义，结果失败。1846 年克拉科夫起义也遭失败，克拉科夫被并入奥

地利。1848 年波兰人民又一次掀起革命，迫使普奥当局废除农奴制度。

我们的主人公，就是在这样的背景下来到这个世界，开始了一段辉煌而曲折的音乐旅程。

父亲的冒险

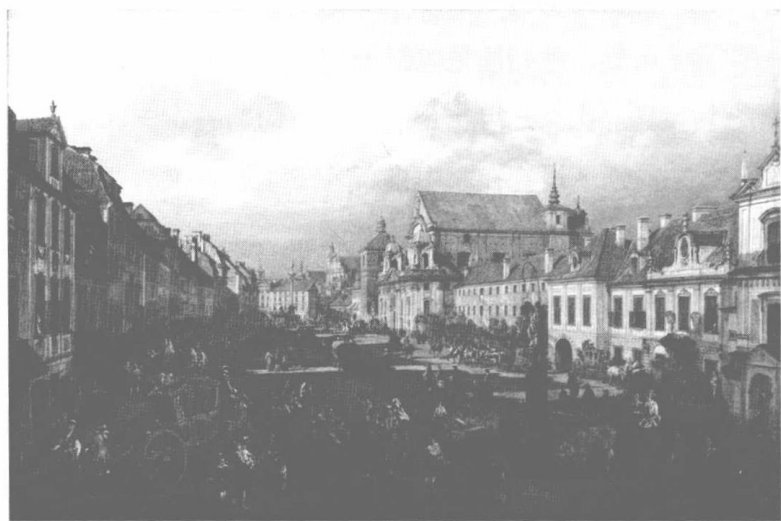
肖邦家族几个世纪以来一直居住在法国东部的一个小村庄马罕维勒。他们都是默默无闻的人，过着平淡而朴实的乡村生活。肖邦的祖父是一个种植葡萄的农夫，肖邦的父亲尼古拉斯·肖邦在家中排行老三。尼古拉斯喜欢与人交往，对这个世界充满了好奇感。

这个小村庄属于一位波兰贵族米切尔·帕克，所以尼古拉斯对波兰一点儿也不陌生，他与帕克公爵的几位员工也很熟。随着年龄的增长，尼古拉斯感觉到农村的环境太闭塞了。马罕维勒的一个波兰籍土地管理员——亚当·韦伊德里奇走进了尼古拉斯的生活，他以自己的亲身经历唤

起了尼古拉斯对冒险的巨大兴趣。在韦伊德里奇的邀请之下，尼古拉斯在 16 岁那年决定跟随他前往波兰。

尼古拉斯擅长处理财务方面的问题，同时精通波兰语、法语和德语三种语言。因此，他得到了韦伊德里奇的喜爱和倚重。来到华沙之后，尼古拉斯如鱼得水，深深地喜欢上了华沙的气氛和生活方式。一个偶然的机会，他认识了一位法国烟草商。这位烟草商决定在华沙开一家分店，因此他提供给尼古拉斯一份会计的职位。

当时正值法国大革命进行得如火如荼，尼古拉斯不是一个喜好战争的人，他也因为身处华沙而免遭征兵。对此，

18 世纪的华沙

他感到非常满意。尼古拉斯在 1790 年 9 月 15 日的一封书信中写道：“即便是为我的国家效忠，我仍然会因为离开华沙成为一名士兵而感到遗憾；更何况，在国外我可以追求属于自己的小事业。”

但从法国开始的革命浪潮很快就席卷了整个欧洲。整个欧洲大陆都潜伏着不稳定因素——波兰更是如此。已经被列强瓜分了这么多年，波兰人民热切地渴望并在积极寻找一个时机争取重新建立自由独立的波兰。普鲁士、俄国、奥地利的联合瓜分已经十分脆弱，这是一个谋求独立的最好机会。终于，1794 年春天，波兰军队起义反抗俄国女皇凯瑟琳的军队。原本，尼古拉斯只是对波兰有着朴素的热爱的感情，现在他却逐渐把自己当作是波兰的一分子，选择为波兰而战斗了。他加入了波兰的国家军队，成为克斯丘思科手下的一名上尉军官。虽然波兰军队成功将沙皇俄国的军队赶出了华沙，但是普鲁士军队却乘虚而入，将华沙纳入自己的治理之下。革命失败之后，尼古拉斯有些意志消沉，原先工作的烟草厂也已经倒闭了。他想返回法国，却疾病缠身。就在这最困难的时候，尼古拉斯决定留下来，做一个真正的波兰人。他在书信中写道：“有两次我试着离开波兰，有两次我几乎死掉，但最后，我不得不向命运

低头，并且留了下来。”

凭借流利的法语和波兰语，最初几年，尼古拉斯被许多波兰贵族聘为子女的家庭教师。1802年，尼古拉斯成为斯卡伯克家的家庭教师——这影响了他一生的命运，因为在这里，他认识了自己的妻子，肖邦的母亲——贾斯蒂娜。贾斯蒂娜是一名农夫的女儿，也是斯卡伯克家的远房亲戚。20岁的贾斯蒂娜有一双清澈的蓝眼睛、一头美丽的金发，29岁的尼古拉斯对她一见倾心。虽然是农夫的女儿，但是贾斯蒂娜受过良好的教育，作为伯爵夫人的侍女，贾斯蒂娜展现出沉静、知性的一面。很快两人就发现他们对音乐和诗歌有着共同的爱好。贾斯蒂娜在钢琴方面十分娴熟，尼古拉斯则善于吹笛子和拉小提琴。这样在漫漫冬日的夜晚，庄园里的居民们可以得到短暂的娱乐。尼古拉斯虽然富有冒险精神，但不善于表达自己的感情；贾斯蒂娜同样矜持而遵从社会的礼俗。虽然两人彼此都有爱慕之情，但真正走到一起却花了整整四年时间。1806年6月，他们终于在布罗胡夫附近的乡村教堂举行了婚礼。

自此，尼古拉斯从某种意义上来讲，成了真正的波兰人。他为波兰而战，他在波兰生儿育女，同时他也与自己在法国的家人失去了联络。尼古拉斯在后来也很少刻意去