

蕭邦与波兰民间音乐

帕斯哈洛夫著

上海文艺出版社

蕭邦与波兰民間音乐

[苏]帕斯哈洛夫著

史大正譯

上海文艺出版社

1961

波譯本序

有的书命运离奇——虽然这种事常常发生——它们在书架上一漏脸也就此万事大吉了。可是过了些年，却又卷土重来，翻作“回头浪”，方始和作者的生活、和他的学术思想汇合。这证明：曾经提出过的問題重又成为重要和迫切的問題，重又要求着它的解答。

我們今天交付于波兰讀者手中的这本苏联人文学家、音乐学家的小册子就属于这类“回头浪”的著作。

音乐学的研究方法在变，研究的范围也在变，但四十年前由維亚切斯拉夫·帕斯哈洛夫提出的問題却始終是那么新鲜，要求着更为深广的探討。

說也奇怪，波兰的音乐学界，特別是我們的蕭邦學界至今尙无一人触动过曾使这位苏联学者如此醉心的題目：蕭邦的音乐和波兰民間音乐的关系問題，以及与此密切相关的他的創作的民族特征問題。

維亚切斯拉夫·帕斯哈洛夫初次从事这方面的研究是在一九一六年。那时候，他的关于蕭邦与祖国民間音乐的关系的論著还不过是一篇較长的文章，分几期刊載在《当代音乐家》杂志上。

光阴荏苒。在波兰，也出現了論述蕭邦曲調的著作，对于他的和声风格的分析，关于他的歌曲的論文。在苏联，也出版了几种大大小小的关于蕭邦的专题著作。馬捷尔写了一篇关于《f小調幻想

曲》的精辟的論文，克列姆辽夫的篇幅巨大的蕭邦專論也已着手編撰。可誰也沒有來繼續發揮多年前由維亞切斯拉夫·帕斯哈洛夫提出的論題。

上面提到過的那篇文章發表後二十五年，帕斯哈洛夫決定再一次提出並發揮這同一個論題。他擴充了那篇舊作，進一步作了探討，並以新的論題加以充實。他重新審閱並改變了自己過去的觀點。文章遂擴充到一冊書的篇幅。

可是烏雲滾滾，戰禍臨頭，帕斯哈洛夫的增訂新本尚在列寧格勒印刷中。一九四一年秋天在那兒出版的時候，德寇已兵臨城下。但書終究還是問世了。對於我們波兰人，這豈不是格外寶貴麼？

一九四三年春天，我在莫斯科看到了這本書。它的題目引人入勝，對我們尤其親切，何況又是出自蘇聯學者的手筆。用這同一個標題——這題目本當由我們，由波兰音樂學家提出——我寫了一篇書評發表在當時莫斯科出版的波語文艺月刊《新觀察》上。

就在这時，我結識了帕斯哈洛夫夫婦倆，並開始了我們之間多年的交往。其妻索菲亞·米哈依洛娃·帕斯哈洛娃原籍波兰。

當我認識他們的時候，兩位都已是白髮蒼蒼的老人了。維亞切斯拉夫·帕斯哈洛夫年逾七十，依然積極地從事著科學研究活動。那時，他對巴拉基列夫、里姆斯基-科薩科夫、里亞多夫等人編集的俄羅斯民歌興趣正濃，同時又在撰寫關於著名的彼亞特尼茨基民間合唱團的專題論文。他的妻子翻譯過波兰的文艺作品，寫過一部關於喬治·桑的專論。在帕斯哈洛夫夫婦倆，對蕭邦及其環境的懷念簡直成為一件家常的事了。

直到今天，我還記得他們那肅穆寧謐的住宅，座落在伏羅夫斯基街上，離阿尔巴茨基廣場不遠。在帕斯哈洛夫家經常聚集著許多音樂家，討論音樂和音樂學上的問題几乎成了每日的家常便飯。

著名的理論家和音响学家維克多·茄尔布卓夫是那里的常客，天天必到的客人和朋友还有作曲家亚力山大·克莱茵、鋼琴家阿那托尔·得罗茲多夫和其他許多許多的人。

波兰的局势和波兰的音乐动态經常是談論的中心。帕斯哈洛夫有自己的图书室，房間虽小，可是塞滿着书的擋架遮沒了兩間斗室的四壁，层层迭迭直齐天花板。在这里可以找到波語文献的珍奇孤本，連一些大图书馆都要羨慕。

我离开莫斯科的时候，帕斯哈洛夫提出了一項請求：要波兰的书譜、要新的出版物、要杂志、什么都要，特別是有关蕭邦的。

一九四九年——“蕭邦年”——帕斯哈洛夫的旧作重又流傳起来，出了第三版，再一次作了增补，篇幅更加扩充了。

我在华沙收到了該书的新版——已經是从列宁格勒寄来，帕斯哈洛夫夫妇迁居了——扉頁上写着亲切的話，紀念我們四年余的深交。

怀着激动和欢悅的心情，我們把这部著作奉交給波兰讀者之手。近几年来，在我們这里，对于蕭邦的研究也有了很大的进展，但无疑的，帕斯哈洛夫的論文對我們波兰的音乐学家又將是一个刺激，它鞭策我們去發揮这同一个論題。那么久远以前，这位苏联的学者就已看到了它的意义。

战时，友誼的綫把我和莫斯科的一批作曲家、音乐学家緊系一堂；今天，坚韧的紐結把我們这两个国家——波兰和苏联——纏得更加紧密。那么，让这个譯本，俄罗斯的作者、波兰音乐文化問題的苏联研究者的著作成为又一根綫；让它在这友誼的紐結上更纏上一轉！

华沙大学音乐学教授 索菲亞·丽莎博士

一九五一年于华沙

原序

本书是一九一六年我在《当代音乐家》杂志上所发表的論文《蕭邦与波兰民間音乐》的第三次的修訂与增补稿。

欧洲的蕭邦学界，尤其叫人奇怪的是，甚至波兰的蕭邦学界，至今尙不曾出过一本專門論述蕭邦創作的民間基础的书。产生这个缺陷的原因，在某种程度上，可以說是因为西欧大多数研究艺术問題的人都有这么一种倾向：他們总是把艺术家和民間基础之間的联系割裂开。艺术家愈是与众不同，他的思想愈是鮮明突出，他的創作成就就愈是被认为仅只是灵感和个性的結果。

萊希希特里特、勃罗那爾斯基等蕭邦学家的內容充实的著作对蕭邦的曲調法与和声法进行了分析，然而对他作品的民間基础却談得不够充分。

蕭邦作品中的波兰民間基础問題是我初次把它从其他一系列有关这位艺术家的創作特征的問題中提出来，并在自己的論文中加以研究的。

三十年来，本书一直是供誦演人和教師作为案头参考的。伊戈尔·葛列鮑夫(科学院院士阿薩菲叶夫)在他所著的《蕭邦》一书中曾对本书有过好評。

在写作此书的时候，我力图刻划出作曲家蕭邦的面貌，他的創作是在波兰民間音乐的基础上生长发育的；并通过这一点来駁斥資产阶级音乐学的两种錯誤傳統：把蕭邦看成一个波兰化了的法

国人，此其一；把这位作曲家的全部作品仅仅归結为天才的产物，此其二。

我強調蕭邦創作中的波兰音乐文化的民間基础，但絕不否认西歐音乐对于他的創作的影响。当蕭邦尚在华沙，当他居住在那时的世界音乐中心——巴黎以及其他欧洲音乐中心时，就曾有机会接触西歐音乐的典范。

那么，关于蕭邦的創作，究竟有哪些方面是專門文献中实在闡述得太少的呢？可以把它們归纳为以下几个問題：

- (1) 波兰民間音乐对蕭邦的創作的影响究竟深到什么程度？
- (2) 蕭邦的音乐的民族特征究竟何在？(3) 交織在蕭邦的馬祖列克及其他作品中的波兰民間歌曲和舞曲在音乐結構上有何特征？

在俄国，波兰民間音乐創作长时期来一直是默默无聞的。造成这种状况的主要原因是历届沙皇政府对波兰的封閉政策，他們企图消灭波兰的民族文化。十九世紀三十年代，当沙皇政制的鐵蹄蹂躪了波兰的时候，这政策更是暴露无余。这样的隔絕状态也是波兰的民族主义反动派求之不得的事，他們害怕偉大的革命傳統，因为这傳統可以把俄羅斯人和波兰人連結起来。

在这种条件下，俄国的人文学者根本就不可能收集有关波兰民間創作的資料，波兰民間的音乐創作对于俄国的研究人員便成了一部盖有七重封印的禁書。

研究人員采集民間創作的录音工作遍及中亞細亚草原、阿尔泰山區、直抵中国的边境；可是邻近的坡列协省、立陶宛和波兰这些真正有价值的民歌发源地反倒成了禁苑。

可以說明問題的是：謝列宁所編纂的（包括一七〇〇至一九一〇年的）人文学資料索引①可說是包罗万象的了，而其中竟提不出

① 指謝列宁所編《人文学資料索引。俄羅斯各族（住所、衣着、音乐等）》。——原注

一宗有关波兰民間創作的俄語文献。①

奥斯卡尔·柯尔貝爾格②編纂的題名为《庶民》的三十五卷民歌集堪称波兰音乐人文学的驕傲，是大波兰、馬佐夫舍、庫亞維和波兰其他地区民間歌曲（詞曲兼并）的精萃。

这部集子（一八二五——一八五〇）集数世紀波兰民間音乐創作之大成，囊括了最富代表性的范例，它的科学价值是毋庸置疑的。尤其重要的是：这部集子是由蕭邦的同时代人、他的朋友完成的。这些民歌的采集地，我們相信，也是蕭邦曾“窃听”过民間歌曲的地方，这些民歌是他自幼就耳染聆听熟的。

一九一四年，我深入钻研了柯尔貝爾格的这部歌集。我还記得，当时我多么渴望能得到录音資料，以便使我有可能掌握本书所选用的歌例的表現方法。由于偶然的机緣，滿足了我这方面的宿望，帮助了我掌握这些歌子的音乐的和人文学的根底。

一九一六年，莫斯科接待了許多来自波兰的逃亡者。就在那时，我結識了一帮波兰男女歌唱家，他們对于故国民歌的爱好真是如痴如狂。在共同的努力下，举办了几次人文学音乐会。我所結識的那些热心腸的人穿戴了民族的服飾，且歌且舞，都参加了音乐会的演出。这些尚在蕭邦生时就由柯尔貝爾格記錄下来的曲調又在耳边娓娓作响，此情此趣，真是笔墨难穷。

这件事使我确信：古老的波兰歌曲仍然活着，不仅在乡間，也

① 全部有关波兰的“专題”文献只举出了两三篇关于服飾的短文。讲到音乐的，我們只找到唯一的一本小册子，別列切斯著，題名为《十九世紀末由乌克兰人记录的波兰歌曲》（附歌例二）。——原注

② 奥斯卡尔·柯尔貝爾格(Oskar Kolberg, 一八一四——一八九〇)是蕭邦在音乐总校和华沙中学时的同学。——原注

在城市居民中繼續流傳。應該肯定說：蕭邦時代波兰乡間的音乐脉搏在上一世紀四十年代和五十年代波兰研究家的著作中有着生动的反映。

要研究波兰民間歌舞在音乐上和风格上的特征，奥·柯尔貝尔格的多卷集是不可或缺的“辞源”。

目 次

波譯本序	III
原序	VI
第一章 波兰民間舞蹈的一般特征	1
1. 波兰民間舞蹈在节奏格式上的特征	
2. 波兰民間舞蹈的历史傳統与舞蹈术的特征	
3. 波兰民間舞曲的节奏与形式	
4. 波兰民間舞曲的曲調-和声特征	
5. 總結	
第二章 蕭邦創作的民間基础	24
1. 蕭邦无意于歌剧創作	
2. 以波兰民間音乐为基础的鋼琴作品	
3. 乡村音乐与华沙风俗音乐对蕭邦創作的影响	
4. 分析蕭邦的富于民族色彩的“音乐会作品”	
5. 蕭邦的声乐作品	
第三章 蕭邦的馬祖列克及其他作品中的民間風格	53
1. 蕭邦从民間音乐中吸取的主要手法	
2. 馬祖尔、庫亞維阿克、奧別列克和圓舞的节奏	
3. 不同种类的舞曲融于一首馬祖列克中	
4. 蕭邦馬祖列克的結構原則	

5. 蕭邦馬祖列克的曲調法及其与波兰民間曲調的关系
 6. 民間音乐对蕭邦馬祖列克的和声风格的影响
 7. 作用于蕭邦馬祖列克的艺术完整性的几个特殊因素
 8. 运用主题扩展手法的馬祖列克
 9. 蕭邦其他作品中的民間音乐因素

第四章 結語：有关蕭邦的創作与民間音乐的关系的著 作綜述	84
譯后記	91
附录	93
表一：蕭邦馬祖列克的形式結構略图	
表二：馬祖列克的音乐結構体	
表三：运用民間舞曲的例子	

第一章

波兰民間舞蹈的一般特征

1. 波兰民間舞蹈在节奏格式上的特征

波兰人民对于音乐的热中真是无可非議的。“波兰的农民，你用歌子就可以把他們引到天涯海角”——尤利安·克拉契柯曾这样說过。^① 对歌曲、音乐、特別是舞蹈的热爱是馬佐夫舍地方人民——馬祖尔——基本的特色。

每逢节期，总能遇見在乡間游来蕩去的男男女女，他們唱着应景的歌子，或者演奏着奔放的、欢暢的馬祖尔。^② 这些流浪艺人到处都受到热烈的接待。

波兰民間歌曲的尤其显著的特点是它与舞蹈的联系。舞蹈因

-
- ① 尤利安·克拉契柯(Julian Klaczko, 一八二五——一九〇六——波兰批评家)。——原注
 - ② 一般都把波兰的馬祖尔(mazur)称为馬祖卡(mazurka)，其实这是不对的。波兰舞蹈的名称大都是阳性名詞：馬祖尔(mazur)，馬祖列克(mazurek)，奥別列克(oberek)，庫亚維阿克(kujawiak)。“Mazur”，“Kujawiak”二字的原意系指馬佐夫舍(Mazowsze)和庫亚維(Kujawy)地方的男性居民，而以上二地的女性居民則叫作“馬佐維安卡”(Mazowianka)和“庫亞維安卡”(Kujawianka)。并不用“馬祖卡”一語来称呼馬佐夫舍地方的女性居民。mazurka一字想必源于法国，法国人按他們的口音把 mazurek 一字讀成 mazurka 了。波洛涅茲(polonez)一語是法語的音譯，在波兰，这个舞蹈名称的法語音譯与原称波兰舞(taniec polski)并用由来已久，并代替了原称。——原注

素使它具有了波兰民間风味的獨特色調。

这些民間的馬祖列克、波洛涅茲和奧別列克曲調中所表露出來的精神实质，一般說，是外国人所难以領会的。譬如說李斯特吧，尽管他对于蕭邦的馬祖列克也备加贊揚，可他并不認為它們有什么了不起的价值。

“有許多作曲家对波兰民間舞蹈所独具的节奏特征抱着錯誤的觀念，”諾斯柯夫斯基①写道，“他們以為只消写一个輕快活潑的三拍子的調子，美其名曰馬祖尔或奧別列克，就能享有‘民族作曲家’的称号。但是在这类貌合神离的馬祖尔中，我們所听到的却往往是舒柏特的兰德勒尔②的节奏。”

“波兰的民間舞蹈內容丰富，充滿詩意。”車尔尼阿夫斯基說，“其中反映着古斯拉夫人的环舞，許多軍事方面的場面，自由的、可是互相尊重的、認真的性关系，熾烈的、以精神为主的真正的愛情。”③

这些舞蹈从远古时代起就已存在。古代的紀事不仅提到礼仪用的舞蹈，也記述了皇室宫廷內的舞蹈。对于波兰的貴族（他們把同隸靼人之間的世世代代的战斗都叫作“舞蹈”），舞蹈簡直就成了日常的需要。舞蹈和游乐代替了他們的戏剧觀賞。④

在波兰民間音乐中（舞曲亦然，歌曲亦然）有三类基本的节奏格式：波洛涅茲、馬祖尔和克拉科維阿克。

① 見諾斯柯夫斯基(Z. Noskowski)所著《蕭邦作品的实质》一书第二十二頁。
——原注

② 兰德勒尔 (Ländler) ——德国的一种乡村舞蹈， $\frac{3}{8}$ 或 $\frac{3}{4}$ 拍子。——中譯者注

③ 見卡洛尔·車尔尼阿夫斯基 (Karol Czerniawski) 著《論民族舞蹈》(一八六〇年出版)一书第五十六頁。——原注

④ 見卡·車尔尼阿夫斯基著《論民族舞蹈》一书第五十九頁。——原注

同波洛涅茲、馬祖尔相近的舞曲还有三拍子的庫亞維阿克和奧別列克。克拉科維阿克与上述舞曲不同，它是两拍子的。

除以上列举的几种舞曲外，还有一些特点并不鮮明的舞曲，其中一部分是由邻邦傳入的，如德国的圓舞曲、乌克兰的霍帕克等。

2. 波兰民間舞蹈的历史傳統与舞蹈术的特征

对波兰舞蹈进行音乐分析之前，有必要弄清楚每一种舞蹈的历史傳統以及它們的风俗意义。

波兰舞蹈中最古老的波洛涅茲早时叫作大舞或步行舞，后来被称为波兰舞，最后才有今天的名称——波洛涅茲。

下面我們可以看到，乡間的波洛涅茲和风行全歐的华丽庄重的貴族波洛涅茲很少有共同之处。有这样的推断：說是后者源出于一五七四年波兰貴族为庆賀亨利·瓦列席在克拉庫夫加冕的祝典。这个假設是相当可靠的，因为最早的波洛涅茲純粹是器乐作品，而不是附有歌詞的曲調。

最初，在貴族社会和宮廷內部，只有那些显赫的、“受过战争洗礼”的男子才跳波洛涅茲。

后来妇女也有份了。不过是女归女、男归男，各不相扰的。末了，才兴跳男女混合、成双結伴的波洛涅茲。

舞会之始总是先跳波洛涅茲。主人带着在場的一位最受尊敬的女士領先，作第一对，客人们排成长列扈随其后。低垂腰間的馬刀的碰击声和长大曳地的圓裙的簌簌声交响并作。

波洛涅茲并不是老一套的、毫无意义的嬉戏。凡到場的客人都必須参加这个隆重的行列，連僧侶也不例外。誰要是不参加这

个舞蹈，便被认为是对主人的羞辱和不敬。^①

馬祖尔也是波兰貴族最喜爱的一种舞蹈。它之由民間傳入貴族社会不早于西格蒙特三世执政期，即当共和国的首都由克拉科夫迁往华沙时（一五九六年）。自此，馬佐夫舍在波兰人民的生活中便占据了显著的地位。^②

十七世紀末，馬祖尔受到法国舞蹈的影响，从其中吸收了不少的“身段”（figura）。

貴族把“富貴氣”带进了波洛涅茲，也带进了馬祖尔。

車爾尼阿夫斯基認為：馬祖尔的身段和步法（pas）象征着波兰人軍事生活中的某些場面。踩脚后根表示馬的馳騁，表示馬的迫不及待的踢蹄；某些后退的动作表示以靴刺策馬前进；探头表示勒紧繮繩；頓脚表示馬在急轉中的踢蹄或快馬加鞭、全速前进。

不仅貴族子弟，乡下的青年人也喜欢跳馬祖尔。它的欢暢的、奔放的、重音强烈的曲調引人入胜。置身于馬祖尔的节奏之中真是心花怒放，渾身上下的血液在筋脉里流动得更加奋熾。

馬祖尔乐声起处，頃刻之間，民間舞手便圍了一大圈，成双結伴分两路跳将起来。大圈圈散成了許多小圈圈，每一对都单独旋舞，好象太阳裂为无数个行星在空中滚动；又象是新从巢里飞拥而出的蜂子，正等待着它们的“蜂后”。^③

“头目”^①領着第一对，后面跟着听他指揮的队伍。馬祖尔和

① 参閱密茲凱維支著《塔杜須先生》一书第十二卷，描写由波洛涅茲开始的舞会一节。——原注

② 华沙位于馬佐夫舍地区，故然。——中譯者注

③ 馬祖尔舞有一个特点：跳舞的时候并不交谈，舞者只是发出“霍普，霍普，哈，哈”的喊声，用以互相助兴。波洛涅茲就不然，跳舞时既談且唱。——原注

④ 过去民間把領舞的人叫做“头目”（Hetman）。——原注

法国的“对舞”(quadrille)不同，它沒有一套固定的身段，全靠舞者发挥想象，随机应变。“头目”可以用古傳的身段，也可以用自己想出来的、与舞蹈的格調相合的新的身段。①

現在我們再来看看庫亞維阿克。这种舞蹈由三个部分組成。开始是步行的波洛涅茲，这种波洛涅茲和平常走路的不同之处仅仅是加了跺脚。領头跳舞的通常总是受四邻尊敬的已婚村人。众舞者兴冲冲地边舞边唱，要繞着屋子兜那么几个圈子，待領头的喝令：“odsib！”(意即：原地向右轉)，这才开始了真正的庫亞維阿克。男女分列两排，面面相对，互相用手支在对方的腰間。男子的手是二人的軸心，应比女子的手略低。就这样，双双旋轉，始而緩慢，繼而愈趋急速。常常有这样的情形：音乐的速度仍旧慢吞吞地原封不動，而舞蹈的速度却脫軌而出，愈来愈快了。接着，男的騰出右手，女的騰出左手，❷ 待領头的喝令：“kseb！”(意即：向左轉回)，一对对又往左方旋轉，这便是奧別列克，在某些地区又被称为“碎步馬祖尔”。虽然它也象跳馬祖尔一样，有跺脚和屈膝的动作，但在节奏特征上和真正的馬祖尔却不可相提并論。出其不意地，为首的一对旋入了舞群之中，造成了“拥塞”，即所謂的“小磨子”，使这个舞蹈更为活潑。用来为奧別列克伴舞的多半是些极其欢暢、幽默的歌子。虽然庫亞維阿克和奧別列克的旋轉动作多少使人联想到德国的圓舞，可是它們在氣質上、在音乐形式上却道道地地是波兰的。民間关于这些舞蹈的表演方式的記述都大同小异。乡村舞会一开始总是先跳輕灵的波洛涅茲(MM. $J=50-60$, $\frac{3}{4}$ 拍子)，然后是活潑的 Ksebka ($J=160-180$) 或 odsibka ($J=140-$

❶ 見車爾尼阿夫斯基著《論民族舞蹈》一書第八十七頁。——原注

❷ 有时反之。在这种情形下，男舞者用空着的手提起大氅的前襟。——原注

波兰农民十分喜欢舞蹈。大老远，一听见乡下乐班子的声音，村端庄外的年轻人都不约而同地聚了拢来。尤其着迷的是姑娘们。小伙子当中要是有谁扭扭捏捏，不由分说，别人就会把他从凳子上拖下来，推到舞圈里去，推到尖声高叫的小提琴和嗡嗡低鸣的“胖子马林娜”（低音提琴）的激暴、奋昂的节奏中去。不用说，舞会不论是在露天还是在室内举行，总之是顷刻之间就活跃万般。舞者和琴师之间合作得极好，兴致相同，情绪一致。尤其是双方都还想即兴发挥的时候，那就不用说，彼此合作得更好。有时候，“头目”会突然把舞蹈煞住，走到提琴手跟前，唱给他听一个新调子。虽然提琴手从未听说过有这么个调门，但只消试上一两遍，就已能拉出来了。班子里其他的人（大提琴、“胖子马林娜”、有时还有黑管和鼓）随声附和着。乐器声和歌声并作，舞者的兴头也愈发高涨。

舞间有短暂的休息。这时候，男人总喜欢找乐师“聊聊天”，用露骨的诨名同他们打趣。有时候，“头目”动了兴致，把帽子拉到耳根上，摆出一副滑稽的、放纵不羁的样子，大摇大摆，走到乐班子跟前，突然吼出大胆的歌子。笑闹一结束，舞蹈又重新开始。

我们要讲到的最后一一种波兰土风舞是克拉科维阿克，它和波洛涅兹、马祖尔有显著的不同——它是两拍子的。

古时的克拉科维阿克和波洛涅兹一样，具有典礼舞的性质。跳克拉科维阿克舞的并不仅仅限于克拉库夫地方的居民，还有波兰的全体贵族，特别是“灰衫党”。② 由此，克拉科维阿克便获得了

① 除这些一般的名称外，舞者还往往给自己特别喜欢的舞蹈取上许多奇离古怪的别名，如丝绸舞、大烟花舞、魔鬼舞（其中有很多特殊的转调）之类。——原注

② 原文为 brać szarackowa，指旧时之破落贵族、下层贵族，因其衣著之褴褛，颜色之褪淡，故得名。——中译者注