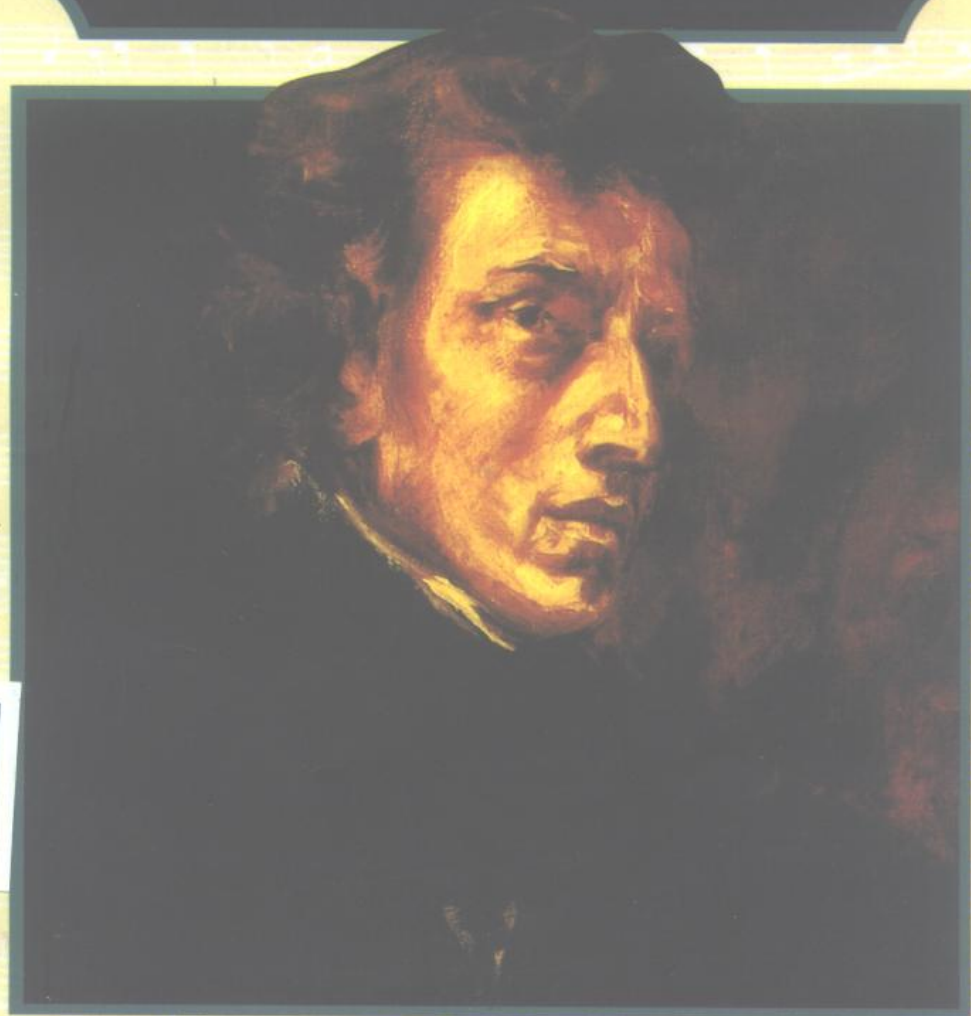

世界著名音乐家系列

肖邦

35.76

6/1

图书在版编目 (CIP) 数据

弗莱德里克·肖邦/(英)布朗(Brown, P.)著;齐焱蔷译。

—北京:外文出版社, 1998 (世界著名音乐家系列)

ISBN 7-119-02206-7

I. 弗… II. ①布… ②齐… III. 肖邦, F. (1810~1849) - 生平事迹
IV. K835.135.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 12300 号

台湾三晖出版社授权外文出版社

在中国独家出版发行中文版

版权所有 翻印必究

责任编辑: 齐焱蔷

翻译审稿: 吕 昕

外文出版社网页:

<http://www.flp.com.cn>

外文出版社电子邮件地址:

info@flp.com.cn

sales@flp.com.cn

弗莱德里克·肖邦

帕姆·布朗 著

齐焱蔷 邹映辉 译

* * *

外文出版社出版

(中国北京百万庄大街 24 号)

邮政编码 100037

煤炭工业出版社印刷厂印刷

1998 年 (大 32 开) 第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-119-02206-7/I · 505

著作权合同登记图字 01-98-0513

定价: 15.00 元

K835.135.76
B6/1

世界著名音乐家系列

弗莱德里克·肖邦

帕姆·布朗 著

齐焱蔷 邹映辉 译

外文出版社

弗莱德里克·肖邦

☆

First edition 1998

First published by Exley Publications Ltd, 16 Chalk Hill, Watford, Herts WD1
4BN, UK

© Exley Publications Ltd, 1994

© Pam Brown, 1994

Chinese Translation reprinted by arrangement with San Huei Book Co., Ltd.
For Distribution in the People's Republic of China Only
All Rights Reserved

Series editor: Helen Exley

Editor: Samantha Armstrong

ISBN 7-119-02206-7

Home Page: <http://www.flp.com.cn>

E-mail Addresses: info@flp.com.cn
sales@flp.com.cn

Published by Foreign Languages Press
24 Baiwanzhuang Road, Beijing 100037, China

Printed in the People's Republic of China

对面图：弗莱德里克·肖邦的一生被一种错觉所笼罩，人们误认为他身衰体虚，弱不禁风。实际上，肖邦虽然体弱多病，他的生活却是充实快活的。他创作了 16 首波洛奈兹舞曲和 50 多首玛祖卡舞曲。

一个音乐之夜

屋内人声嘈杂，白色的墙边和淡色的家具旁人影攒动。巴黎的名流雅士在此欢聚一堂。窗户垂帘紧闭，遮挡着夜晚的寒风。此时是 1836 年的 12 月。

著名的波兰钢琴作曲家弗莱德里克·肖邦邀请了几位朋友来聆听他的新作。在给一位朋友的请帖中这样写着：“我今天要邀请的朋友当中一位是桑夫人。除此之外，还有李斯特和努瑞特。李斯特将演奏钢琴而努瑞特会高歌一曲。如果布劳斯基乐意来的话，我今晚还期待他的光临。”

乔治·桑令肖邦目为之眩。作为一名小说家，阿芒迪娜·奥罗尔·吕西尔·杜班远比肖邦有名得多。她之所以取这样一个男性化的名字大概是因为当时许多女作家为了出名而不得已假借男名来遮人耳目。桑夫人有时甚至会穿着男装，口里叼着雪茄出现于公众场合。这位女士可谓“臭名昭彰”。她认为男人的许多道德行为，女人也应该有。她有很多情人，她可以随心所欲地将他们抛弃。

今晚为了表达对主人的敬意，她穿了一身波兰国旗的红白相间式服装。她对肖邦很感兴趣，认为可以发展与他的友谊。于肖邦而言，桑的穿着打扮和坦率的举止着实令他吃惊。他对一位朋友说：“她真是一个让人无法接受的女人！她还是个女人吗？对此我不止一次地表示怀疑！”

可谁知二年后，弗莱德里克·肖邦和乔治·桑之间已密不可分。他们之间的爱情促使肖邦创作了一些伟大的作品。

下图：乔治·桑，不随俗沉浮的女人，以写作谋生，处理现实问题、爱情和婚姻问题随心所欲。她的小说《印第安娜》于 1833 年出版，该书颂扬了法国的女权运动。

“我们从肖邦的音乐中除了肖邦找不到别人的风格。优美,悦耳,精美,多彩。他的伟大无疑存在于他的个性。”

——威廉·默多克,摘自《肖邦——他的一生》

肖邦和钢琴

肖邦的钢琴乐大多属于浪漫型。他的钢琴音乐有力地激发了波兰人民的斗志,鼓舞他们推翻侵略国的统治,争取独立和民主自由。

他的音乐多源于波兰的民族舞,如玛祖卡;或源于宫廷舞,如波洛奈兹。

跟许多作曲家相比,肖邦的音乐中没有什么惊人的转折期。他从一开始就知道自己想达到什么程度,为此也从未动摇过。他一生呕心沥血,坚持不懈地挖掘钢琴的音乐之魂。他最理解钢琴,能用最简单的音符表达出极其美好的东西。当然他也能写出高难度的复杂曲目。

童年时代

1810年3月1日,肖邦诞生于波兰首都华沙西部的热拉佐瓦·沃拉小农庄里。

肖邦所在的国家是一个常常为列强霸占的中欧国家。一度强大独立的波兰在18世纪早期被周边较为强大的国家俄国和德国的前身——普鲁士王国侵占。波兰被瓜分为几个部分,而波兰人被迫与异族相融。他们不许讲波兰语,只能讲俄语和德语,所有的节日和传统习俗均被摒弃。任何争取民族独立的声讨和起义都会遭到警察的残酷镇压。波兰人民的生活充满磨难,文化受到践踏。尽管如此,波兰人民依然斗志昂扬。

肖邦的父亲尼古拉斯出生在法国一个教师家庭。尼古拉斯16岁时,正好有个机会去了华沙。在那儿他找到了自己挚爱的国家,学会了波兰语并把波兰当成自己的家园。

尼古拉斯热衷于波兰事业并于1794年加入了国家护卫队,试图将俄国人赶出波兰的土地。但是1795年的起义被镇压了,波兰不再是一个独立完整的国家。

尼古拉斯留在波兰,在斯卡贝克伯爵及伯爵夫

人家做他们孩子的家庭教师。在那儿,他遇到温柔敏感,热爱音乐的嘉斯蒂娜·克日扎斯卡。经过一段漫长的求爱,两人终成眷属。他们住在斯卡尔贝克庄园的一间农舍里。在这儿生下了大女儿露易丝和儿子弗莱德里克。

政治运动

1807年,法国皇帝拿破仑率领大军席卷欧洲时赶走了侵占华沙的普鲁士军队。

拿破仑建立了华沙公国这个约占前波兰国土五分之一的地方。但说到底,这还是波兰的土地。争取民族独立的势头在高涨。一所华沙文化学校建立起来,首都的文化生活重振旗鼓。有音乐会,舞会及波兰的音乐之声。

但是,在肖邦出生后仅五年的时候拿破仑于滑铁卢战败。波兰再次被奥地利、俄国和普鲁士统治,华沙则沦为俄国占领区的首府。

为了共同的事业团结起来——年轻人和老年人集合在一起保卫祖国。波兰一直处在强国的围困中。波兰人民一直表现出强烈的爱国主义情感,随时准备为自己的独立而战。

肖邦发现了钢琴

肖邦一家的生活与华沙的命运息息相关。因为他刚出生不久就搬到了那儿。在华沙,尼古拉斯和嘉斯蒂那又生下两个孩子伊莎贝拉和爱米莉娅,而尼古拉斯成为两所军事学校的教官。肖邦一家过得非常幸福。因为孩子们的父亲是一位受人尊敬的校长,所以他们的生活很舒适但不奢侈。他们都在有教养的人群中长大。这样的环境造就出肖邦优雅的举止,无论出席什么场合他都能得心应手,挥洒自如。

肖邦在很小的时候就表现出独有的音乐天分。但从未被强迫作一名神童。他家几个姐妹都由母亲上钢琴课。他们弹得不是普遍的击弦古钢琴,也非小型的斯皮奈钢琴,而是一架真正的三角大钢琴。

肖邦6岁的时候,琴技已超过自己的母亲。于是61岁的古板绅士阿德尔伯特·瑞夫尼便成了他的家庭教师。两人从一开始就喜欢上对方了。

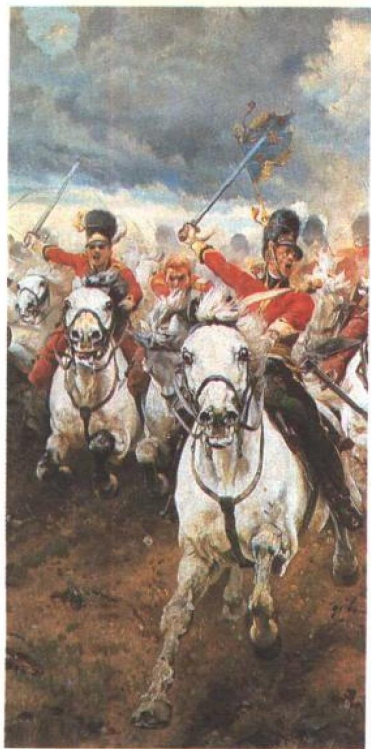
肖邦似乎天生就熟知钢琴的演奏技巧——学习键盘对肖邦来说简直轻而易举。瑞夫尼为肖邦制定了一套严格的训练计划。肖邦进步奇快,尽管他还不能写谱,但他已开始作曲。当他刚刚7岁的时候,由瑞夫尼代写而肖邦自己创作的第一首曲目出版了。

神童?

肖邦被送到当地名门哈兹维尔家去演奏。他开始有点腼腆,但演奏起来便显得自信大方。他还为沙皇的哥哥、俄军总司令康斯坦丁大公爵演奏。谁知这位暴躁的吃人恶魔竟对肖邦谱写的一首进行曲情有独钟,让自己的军队为之配器,在宫殿前演奏。

肖邦7岁时举办了首次慈善公演。《华沙周报》评论道:“一位音乐天才。他不仅在弹钢琴的时候能够轻松得体地处理乐曲中的高难度部分,而且已经创作了许多舞曲和变奏曲,的确令音乐界人士刮目相看,特别是想到作曲家的年纪还那么小。”

经过5年的学习,12岁的肖邦已经在演奏技巧

1815年滑铁卢战役。拿破仑·波拿巴,法国的军事统帅和皇帝,是一位思维敏捷,野心勃勃的人。他梦想统治整个欧洲,结果威灵顿,布吕歇尔和其他同盟军在滑铁卢大败他的军队,从此断送了他的前程。1821年,在圣赫勒纳岛流放期间去世。

弗莱德里克·肖邦有一个幸福而温馨的童年。他出生于斯卡尔贝克庄园（上图），是和大姐一起在那里长大的。弗莱德里克出生的房间（左图）现在是个博物馆。他的父母，尼古拉斯·肖邦和嘉斯蒂娜·克兹诺维卡都热爱音乐，正是因为这样他们才走到了一起。弗莱德里克的小提琴摆在桌子上。羽管键琴是他母亲的。

方面超过了瑞夫尼。这预示着他要由华沙音乐学院院长约瑟夫·埃尔斯那亲自授教。

长大成人

但肖邦还需要接受比音乐更宽广、更充实的教育。1823年他进入了华沙文化学园。

他虽然不是一位卓越的学者，但却足以获得“品学兼优”的称号。他的同学和老师都非常喜欢他，可他是个不可思议的“临摹匠”，专爱画些生动活泼的漫画。他们拿他也没办法，只能熟视无睹，一个老师曾还给他一张速描自画像，上面的评语是“画得不错”。

学校的男孩子们都认为肖邦具有音乐才能。他们想跳舞的时候就让肖邦来伴奏，同时展示一下他的钢琴技巧。肖邦在学校交的朋友后来都成了他一生中的挚友——特别是泰图斯。

第一学年结束时，肖邦和家人去乡村度假。在参加乡村婚礼和节日期间，肖邦对欢快的玛祖卡舞和其他民间舞蹈产生浓厚的兴趣。在他的作品当中，这些舞蹈魂韵被体现得维妙维肖。

1825年，俄国沙皇来到华沙庆祝自己荣登波兰皇位。这虽然令人深恶痛绝，但免不了有几次官方庆典。当时只有15岁的肖邦被召去表演，他所弹奏的乐器是一种很奇怪的东西，介于钢琴和风琴之间，叫风鸣琴（簧片上附有共鸣管的）——幸亏现在不用了。肖邦即兴创作了一首幻想曲，它是单一乐器奏出的一种自由、富创造性的作品。沙皇对肖邦的表演赞叹不已，并赐给他一枚钻石戒指。

就在这个成功的巅峰上，肖邦出版了他的C小调回旋曲，从中明显看出肖邦的两位音乐老师对他训练有素。

肖邦16岁中学毕业，随后进入华沙音乐学院成为一名正式的音乐学员。他从埃尔斯那那里获益匪浅，在对位法、即两个或两个以上旋律的结合方面基

音乐不是肖邦早年学习的唯一课程。事实上，1826年他为了应付学校的各门考试日夜苦读，结果垮了身子被送到波兰的温泉城去疗养。

本功颇强。而此时他要挑战难度更大、技巧更高的课程。对位法方面的研究更趋复杂，他必须在和弦、乐理和配器法上下功夫。但肖邦对此兴味索然。他后来想创作一些不同风格的曲目，只得再费一番功夫。

别看肖邦年纪还这么小，他对钢琴演奏和创作却情有独钟，超过对任何其他音乐形式的兴趣。他就是以这种情感偏执使自己的艺术更臻完美，触动了普通人和伟大音乐家们的思想和心灵。

“强弱钢琴”

肖邦当时用于创作的钢琴刚刚发明未久。

最早的钢琴是由一位叫马尔拉洛梅奥·克里斯托福里的意大利人于1709年发明的。键盘乐器的前身是古钢琴也叫羽管键琴，靠键盘驱动插座中的羽管或尖的皮头来拨动琴弦发音，音质薄、短。为了使声音大些，演奏者不得不使用另外一副琴键，上面装着更粗点的琴弦。

克里斯托福里用弦锤替换羽管从而使乐器更新换代，发出的声音更加响亮。如果敲键的力度增强，音量会随之增加。这种乐器就叫“钢琴”，意大利语的意思是“弱一强”。

1783年，一个英国钢琴制造者叫布罗德伍德，他加进了一个延音踏板。这样，即便手指已离开琴键，琴弦仍继续发音，这就有可能奏出十个手指无法弹奏的和弦。再后来，又装上了弱音踏板。每只键由三根弦支撑，而弱音踏板使其中两个琴弦哑音，发出一种沉静、低弱的声音。这为音乐增加了一个新的空间。

在肖邦之前的作曲家所用的钢琴还没有经过这么精细的改进，因此他们用乐器作曲时会受到一定局限。这不说明用古老的键盘创作的音乐不是精品。海顿和莫扎特的作品就是最优秀的。但说起来只有贝多芬才将钢琴的音响和表达激情的潜能挖掘得淋漓尽致。肖邦、李斯特和舒曼则可尽享出色的钢琴

“……年轻的肖邦乐感丰富，即兴演奏更胜人一筹，他双手下面的，他无比精通的乐器给人以极深的印象。”

——摘自莱比锡《Allgemeine Musikalische Zeitung》的一篇评论

上图：肖邦在华沙克拉斯基官里的客厅。该官正对音乐社的大门，是肖邦一家理想的住所，因为这段时间，弗莱德里克·肖邦正在音乐学院学习。

右图：贝希施泰因钢琴是一件经过改造的乐器，它更富表现力，更有力度，更灵活。钢琴设计的进步改善了钢琴的音质，增加了它的功能。

优势并将之运用得潇洒自如。延音踏板十分重要，“触键”成为关键技术，演奏者加重弹奏某个音符时那个音“唱”得就比其他的音响。

永无休止

肖邦在音乐学院学习期间，他的妹妹爱米莉娅患了绝症——肺结核。悲痛欲绝的家人眼见她在数月内形销骨立且咳血不止。1827年4月，全家人来到温泉疗养区，希望那里更为清新的空气能对她的身体好些。但是太晚了，14岁的爱米莉娅走了。

肖邦将莫扎特的歌剧《唐璜》中的咏叹调《把手给我》改编成变奏曲，以此来化解内心的悲痛。在乐章结束部分，他把莫扎特的旋律处理成一种波兰的波洛奈兹舞曲。当时肖邦十七岁，他把自己的作品献给校友泰图斯。这部作品胜过他以前创作的任何作品。

肖邦对莫扎特推崇备至，并痴迷于在华沙受到普遍欢迎的意大利歌剧。其中的咏叹调使用意大利的美声唱法，它们是一种经过精心装饰的发音形式。这对他的后期作品影响很大，特别是在微妙的装饰音和悦耳的旋律方面。

肖邦总是马不停蹄。1828年，他突发奇想，想去看看华沙以外的世界有什么东西。而当时的华沙正在沙皇俄国的极端恐怖统治之下。他喜欢服装、风流、笑声和自由。肖邦父亲的一位朋友邀请他共同前往柏林呆两个星期。在那儿，他设法观赏各种大型音乐会并聆听全新的音乐，其中有亨德尔的《圣塞西利亚颂》。返回波兰后，他比以前更为勤奋。

波兰之音乐

肖邦继续跟埃尔斯那学习。他正在创作《克拉科维亚克回旋曲》，这首曲是根据波兰南部的民族舞创作的。这类舞蹈对肖邦的影响并没有波洛奈兹舞和玛祖卡舞那么深；不过，它也是波兰的另一种音乐风

“到目前为止，肖邦早期最重要的习作就是《“把手给我”变奏曲集》……肖邦的音乐成就丰厚，他把细腻的思想感情与精湛的演奏技巧融合在一起。这是多么重要的功绩……当它（他的作品）发表之后，克拉拉·维克（她后来嫁给了舒曼）就成了公开演奏他的作品的一流的钢琴家，而不需作曲家本人来演奏。

——摘自《肖邦——伟大作曲家的生平简介》

尼古拉一世。俄国独裁沙皇之一。他扩张帝国的野心不仅使他入侵了波兰和巴尔干半岛，还导致了克里米亚战争。他是镇压1830年至1831年波兰反抗运动的罪魁祸首，因此波兰人对他深恶痛绝。

格。

玛祖卡是一种波兰民间舞。它原本是一种民歌，住在波兰华沙地区的玛祖斯人经常唱。早期的玛祖斯人用一种简陋的风笛伴奏，只能发一到两个音且音调单一乏味，就像苏格兰式风笛。后来的玛祖卡舞发展成快三步，其特点就是重音落在每步或每小节的第二或第三拍上。男士听到这些重音则边点后跟，边敲马靴或击掌。肖邦用原始的波兰民间曲调为基础创作了几首玛祖卡舞曲，并用那种基本节奏不断发展。

波洛奈兹是一种波兰民族舞。这种舞本身节奏较为缓慢，属于慢三步舞，通常在婚礼上演奏或演唱。最早的婚庆曲叫“施米乐”(chmiele)。肖邦把“施米乐”的最后一段用在他的一首夜曲里，其旋律平缓柔和，易于演唱。

肖邦要写16首波洛奈兹舞曲来表达自己的爱国之情。他还另外加了结束段。自此这种结束段成了波洛奈兹舞曲的典型样式。

灵感

肖邦要想成为一位名声显赫的音乐家并获取经验，最起码得出国深造。1829年4月，尼古拉斯向当局请愿派给他儿子出国的机会，但遭到拒绝。肖邦虽然是一位名声渐起的音乐家，但还没被列入值得政府资助的那类。

五月，沙皇尼古拉一世到华沙被加冕为波兰国王，此举引起波兰人民的极大愤慨。不过，他把世界著名的小提琴家帕格尼尼带来为全城举办了一系列音乐会。帕格尼尼出色的表演把肖邦震呆了。他的表演热烈、奔放、浪漫不羁，实在是绝技超群。

肖邦根据这位大师演出的一首乐曲创作了一组钢琴变奏曲，称之为“纪念帕格尼尼”(Sonvenir de Paganini)。帕格尼尼的演奏激发了肖邦的灵感，他开始写作一系列的练习曲，将各种崭新的技巧融汇

于其中,以使自己和其他人能够掌握这些技术。每首练习曲侧重于一个难点,并且每首曲子都有一个音乐主题。有些曲子用来练习踏板,有些是练习指法。它们不单纯是练习教程,现在也被当作“音乐会练习曲”。

进步

就在这个时候,《“把手给我”变奏曲集》(*Là ci darem Variations*)一下子引起了舒曼这位21岁作曲家的注意,他在莱比锡音乐快讯中写了一篇欣喜若狂的评论。他声称自己发现了一位新作曲家。他说,“把帽子摘下来吧,先生们,一位天才呀。在这位天才面前,在他宏伟高尚的目标和无与伦比的名家风度面前,我自愧不如。”

现在对肖邦来说展翅飞往国外势在必行。他的父亲在没有政府资助的情况下酬到一笔钱把他送到奥地利首都维也纳。

于是在1829年7月,肖邦也像贝多芬和其他有抱负的音乐家一样出发去维也纳学习,并向更多且对音乐有更高鉴赏力的听众展示自己的能力。他被介绍给音乐出版商哈斯林格。哈斯林格同意出版肖邦的《“把手给我”变奏曲集》,条件是肖邦得在公开音乐会上演奏它们。对肖邦而言,他并不想靠出版变奏曲而挣钱,公众的认可是对他最大的馈赠。

首场音乐会

肖邦不喜欢举办大型音乐会。他很喜欢小型聚会的那种亲密感。但事与愿违,也只能开大型音乐会,这样才能引起有能力帮助他的人的注意。

1829年8月11日,19岁的肖邦在歌剧院里崭露头角,他面对的观众都听惯了欧洲最棒的艺术家的作品。

他出乎意料地发现自己竟然一点儿都不怯场,而且自己的表演竟令满堂喝彩。他欣喜地给家里写

“哈斯林格以前很可能看也没看就把变奏曲的谱子放到了一边,更没听说过肖邦的名字,可是当这位年轻人在他工作间的钢琴旁坐下,把变奏曲从头到尾弹了一遍之后,他的态度骤然改变。他意识到公众将会与他有同样的反应,便一口答应只要肖邦肯公开演奏这个曲集的话,他就用最漂亮的版本把它们刊登出来。”

——摘自亚当·扎莫伊斯基的《肖邦,一部自传》
