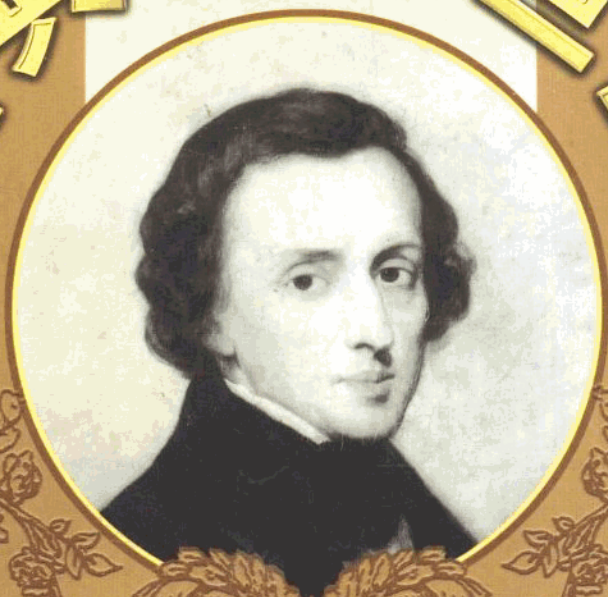


CLASSICA
古典音乐巨匠



肖邦

西苑出版社

目 录



第一章 民族乐魂传奇人生	1
波兰民族之魂	2
肖邦的创作	5
第二章 童年：勤奋的小作曲家	7
拜师学艺	8
天才？神童？	9
第三章 学院生活：“音乐天才”	13
学无止境	14
博采众长	15
蓄锐待发	16
第四章 初显峥嵘	19
从华沙到维也纳	20
布拉格—德累斯顿之行	21
回到华沙	22
恋爱	23
第五章 “花丛中的大炮”	25
二赴维也纳	26
似水乡愁	28
前往巴黎	30
第六章 浪漫之都	31
五彩巴黎	32
认可	34
浪漫时期的肖邦	35
名声渐起	36
文雅严格的教师	37
刻苦创作	39

第七章 相识、迷恋、理解	41
团聚	42
悲伤恋歌	42
在认识乔治·桑之前	44
乔治·桑	45
爱恨一线牵	46
马霍卡岛	48
 第八章 生命之歌	 51
乡村生活	52
音乐会和朋友	53
压抑的激情	55
决裂	56
 第九章 雾迷英伦	 59
孤身奋斗	60
伦敦之旅	61
 第十章 民族乐魂	 63
 第十一章 肖邦生平事略表	 67
第十二章 肖邦主要作品一览表	71



第一章

民族乐魂 传奇人生

7岁举行音乐会，16岁
作出名曲，21岁在巴黎一举
成名。尽管在异乡的漂泊已
成传奇，心中却永怀着对祖
国挚热的爱。

“肖邦是以自己的富有民族特色的音乐，来反对沙皇的奴役，争取祖国解放的波兰伟大爱国音乐家。”

正如舒曼指出的，“肖邦的作品是隐藏在花丛中的大炮”。

波兰首都华沙西部的兹拉佐瓦·乌拉农庄有一座博物馆。这是一幢花园式的建筑，一排排房舍隐现在郁郁葱葱的林木之中，房舍的窗台上和大门两边满是鲜花和青藤，这为周围一望无际的平原增添了些许亮丽的风景。每年前来博物馆参观的游人络绎不绝——这里就是波兰爱国音乐家弗里德里克·弗朗索瓦·肖邦诞生的地方。这儿是波兰人民缅怀民族英雄的场所，也是全世界人民追忆这位音乐大师的地方。

肖邦不仅是一位才华横溢、享誉世界的音乐家，更是一位民族英雄。他的乐曲久经岁月冶炼，别具一格地体现着波兰独特的民族精神。

所以默多克说：“他的天才赋予自己表达民族心声的能力。”

所以波兰人说：“肖邦就是波兰。”



肖邦(1810-1849)画像，绘于1847年春

波兰民族之魂

肖邦的乐曲中熔铸了波兰民族之魂，他最出色的作品深深根植于波兰民族舞曲的沃土之中。肖邦生于波兰，却有一半时光在国外度过，他用自己的笔和钢琴战胜生活，实现理想，畅叙爱国之情，大弹思乡之曲，谱写出了一幕传奇人生。

肖邦于1810年3月1日出生在波兰华沙。他生在一个不十分富足但却和睦幸福的家庭中。肖邦的父亲尼古拉斯生于法国东部的村庄马罕维勒，他勤劳机敏，通过学习，掌握了波兰语、法语和德语，后来他迁居波兰，参加过波兰民族英雄柯斯秋什科领导的反抗侵略者的起义。起义失败后他流亡华沙，靠教法语等工作挣钱度日。1802年，在担任斯卡伯克伯爵的家庭教师时，他结识了贾斯蒂娜。贾斯蒂娜是伯爵夫人的侍女，她沉静娴雅，受过良好教育，尤其喜欢音乐。

尼古拉斯和她一见如故。不久，他们结为连理。后来他携妻子和三个孩子迁往华沙。尼古拉斯仍教授高中法文。他平静地生活着，并与华沙文化界人士往来密切，这种艺术氛围对小肖邦影响深远。

肖邦天资聪颖，年纪很小时就学会了弹钢琴和作曲。7岁时由老师代笔发表了第一部作品——《G小

压迫的斗争》风起云涌，出现了一大批爱国的思想家和艺术家。他们主张文艺要有强烈的民族特色，要充满对人民和自由的热爱并且感情丰富，这些都深深地影响着肖邦。他的朋友、老



肖邦出生在华沙斯卡尔贝克庄园 童年幸福而温馨。

调波兰舞曲》。8岁参加了一次公开的慈善募捐演出。从此以后，他被当做钢琴“神童”，常常为华沙的贵族们演奏，被贵族阶层所宠爱，并曾得到过俄国沙皇亚历山大一世的赏赐。肖邦开始了他富有传奇色彩的一生。

少年肖邦，深受波兰民间音乐的影响和波兰爱国思潮的熏陶。1826年他成为华沙音乐学院的学生后，常去乡间领略波兰美丽的大自然风光，聆听优美的波兰玛祖卡舞曲，他深深地为波兰舞曲庄严而欢愉的迷人魅力所迷恋。

肖邦求学的时代，波兰人民不甘屈服，反奴役反

师都嘱咐他要为人民而写作。法国七月革命期间，潮流所及，波兰的爱国运动也蓬勃发展，形势动荡不定。留在国内不会有发展，出去深造才能展翅翱翔，经过激烈的思想斗争，家人终于决定让他离开华沙。

当他在维也纳得知华沙起义被镇压后，在随后创作的练习曲中，对侵略者表示出无比的愤恨，他宁愿当一名“无国



波兰人民不甘外来压迫、为祖国的独立而不断抗争。



拿破仑·波拿巴一生纵横捭阖，影响深远，激起当时和后代无数艺术家的灵感，也给肖邦以很大启发。

籍”的波兰流亡者，也不愿保留所谓的“俄国籍”，与俄国统治者彻底划清了界限。

1831年，法国处在“七月王朝”时期，社会动荡不安，人民受尽劳苦，贵族生活奢靡。在巴黎，为了生存肖邦不得不与上层人物来往周旋，并很快取得了认可。但在内心深处，对上层社会的奢华和虚伪，他仍十分厌倦与痛恨。

1837年，他断然拒绝了“俄皇陛下首席钢琴家”的职位和称号，充分表明了他怀有一颗忠于祖国的心。

通过自己的创作、演奏和教钢琴，肖邦很快就在巴黎小有名气。但由于他接触的多是上层人物和贵族知识分子，思想上倾向于保守派，所以对法国资产阶级革命态度冷淡。1835年，他在德累斯顿认识了波兰贵族沃德斯基之女玛丽亚，深陷爱河，因身体健康原因而遭到其母的拒绝。同年底，他结识了法国女作家乔治·桑，经过彼此了解成为亲密朋友，直至1847年分手。肖邦此时与雨果、巴尔扎克、海涅、李斯特、柏辽兹等文学家和音乐家过从甚密。肖邦体质

肖邦的创作

虚弱,他不太喜欢公开的音乐演奏会,而宁愿在幽静的气氛中坐下来为亲密友人弹奏几曲。他情愿承受流亡者的痛苦,也不愿回波兰当逆来顺受的“顺民”。

尽管肖邦在英国和苏格兰的访问演出受到了热烈的欢迎,但他还是很反感英国人用金钱来衡量一切的标准。他的内心愁苦万分,几乎没有真正的快乐可言,1849年他走完了自己波折灿烂的一生。肖邦去世后被安葬在贝尔·拉雪兹公墓,而他的心脏则被埋葬在他的祖国大地。肖邦用自己的心灵弹着炽热爱国、追求理想的不朽音符,他用音乐作为武器同当时侵略波兰的沙俄进行了不屈不挠的斗争。他精湛的技艺和传世名曲为波兰赢得了巨大声誉。一杯华沙泥土撒在他的墓地,安慰着孤傲高尚的波兰之魂。

肖邦的作品真切地反映了社会和时局。其创作生涯达三十余年,可分为两个阶段:(1)1830年以前华沙时期;(2)1831至1849年巴黎时期。

华沙时期,作品基调乐观开朗,清新明快。由于还未经过生活的考验,有些作品过于华丽,甚至有些纤弱、矫饰,受当



九级浪 肖邦的传奇人生像画中汹涌的风浪和斑斓的色彩一样丰富迷离,充满了诗意的忧伤和不屈的奋争

时欧洲沙龙乐风与波兰贵族习气的影响。但可贵的是，尽管如此他此时的作品也已颇具波兰民族特色。由于他的作品吸收了民间歌舞的题材、韵律及风俗生活的情趣、意境，所以十分生动、感人。肖邦的第一首作品是波兰舞曲，最后一首作品是极具波兰民间特色的玛祖卡舞曲，这象征着他作为一位波兰民族作曲家，是与祖国和人民息息相关的。他的作品既具有鲜明的波兰风格，又不乏个人的独创特性，是在民间音乐的沃土上开出的一朵瑰丽的鲜花。

华沙起义的挫折和失败，促使肖邦的思想和作品日臻成熟。他巴黎时期的作品分为两大类：一类是与祖国的兴衰以及个人对祖国的思念、热爱有关的；另一类是表现其在巴黎的生活切身体验和生活情趣的。曲风也可划分为两类：一类宏伟壮观，富有戏剧色彩；另一类则充满诗情画意，温柔多情。他的作品既有细腻含蓄的一面，也有民族战士宽广雄浑的思想境界和磅礴的气势。

肖邦最后几年的作品，只有个别具有昂扬的激情，大多数都带有一种与世无争的情调，且数量也有限，这些都与肖邦心情郁闷、体弱多病有关。尽管肖邦的作品几乎全是钢琴曲，但这依然使他成为伟大的作曲家。他的作品继承了欧洲十八、十九世纪初古典音乐的传统，极大地丰富了十九世纪上半叶欧洲浪漫主义音乐天地。肖邦的作品采英撷华，融合了波兰、法国、德国等各家之长并加以提炼升华，独树一帜。诚如海涅所言：“肖邦来自莫扎特、拉斐尔和歌德的国土，他的祖国是诗的国家。”肖邦的作品传承历史，扎根于波兰民族乐曲的沃土，是全世界的波兰民族乐魂。



肖邦，波兰的民族乐魂



第二章

童丰：勤奋的小作曲家

在家庭浓厚的艺术气氛中，肖邦拜名师勤学苦练，博采众长，7岁时已被誉为“莫扎特的继承人”。

拜师学艺

肖邦的家庭环境良好，受父亲敏锐的判断力和严密的逻辑思维的影响，肖邦十足是一个天生的贵族模样，举止高雅有礼，极具吸引力。因为在当时，音乐家的地位比仆人高不了多少，所以肖邦能具有这种特质很令大部分人费解。在肖邦以前，许多著名作曲家均是在有钱的赞助者或教会的雇佣下，为特别场合或娱乐观众而作曲演出。直到贝多芬以后，这种情况才有所改观，音乐家的自我也才得以张扬，激情得以发挥。但在一般人眼中，钢琴师仍不过等同于杂耍艺人而已。这种职业，似乎不适合肖邦这个彬彬有礼的“贵族绅士”。肖邦在很小的时候就表现出独特的音乐天分。但他从未被强迫去作一名音乐神童。他的几个姐妹均在母亲指导下上钢琴课。据说，当肖邦的母亲和姐姐露易丝在平台钢琴前演奏舞曲时，肖邦会被乐曲的优美、静谧和情致所打动以至泪水不止。不久，肖邦便开始尝试弹奏。7岁时，肖邦的琴技已超过母亲，由于他的优异表现，父母考虑为他找寻



波兰乡村音乐家正在演奏，肖邦的父母均十分热爱音乐。肖邦一生受民族音乐影响很深。

名师。于是61岁的绅士奥德伯特·芮尼便成为肖邦的第一位钢琴老师。

芮尼为肖邦制定了一套严格系统的训练计划，十分称职地教导他。在五年当中，循序渐进地教给他巴赫和莫扎特的作品，鼓励他接受一些维也纳名曲和较为新潮而不太出名的作品，让他融汇百家之长，从而打下了坚实的音乐基本功。肖邦进步很快，尽管还不能写谱，但已开始作曲，年仅7岁时，他就出版了第一首自己创作由芮尼代写的曲目。在训练中，除了接受芮尼的谆谆教导，肖邦也有自己的主见：在日常的钢琴训练中，不时穿插一些即兴演奏，这更令他感到愉悦。

天才?神童?

经过名师的指教和自己的刻苦学习，肖邦几个月以后就进行了一次公演。他被送到当地有名望的哈兹维尔家去演奏，他刚开始有点放不开，不过一弹起琴来便信心十足。7岁时就被人誉为“莫扎特的继承者”。就连有名的“吃人恶魔”沙皇的哥哥康斯坦丁大公爵都对肖邦的一首曲子甚为赞赏，让自己的军队为之配器演奏。肖邦很喜欢这种受人欢迎的感觉，但

他并不因此而骄傲自大。1818年2月12日，肖邦参加了首次慈善募捐演出。《华沙周报》将他称为音乐天才，对他评价甚高。此时，肖邦也开始自己作曲，他在1817年11月出版了一首简洁明快的《G小调波兰舞曲》。但是这些早期作品都未能流传至今，原始手抄稿也遗失了。



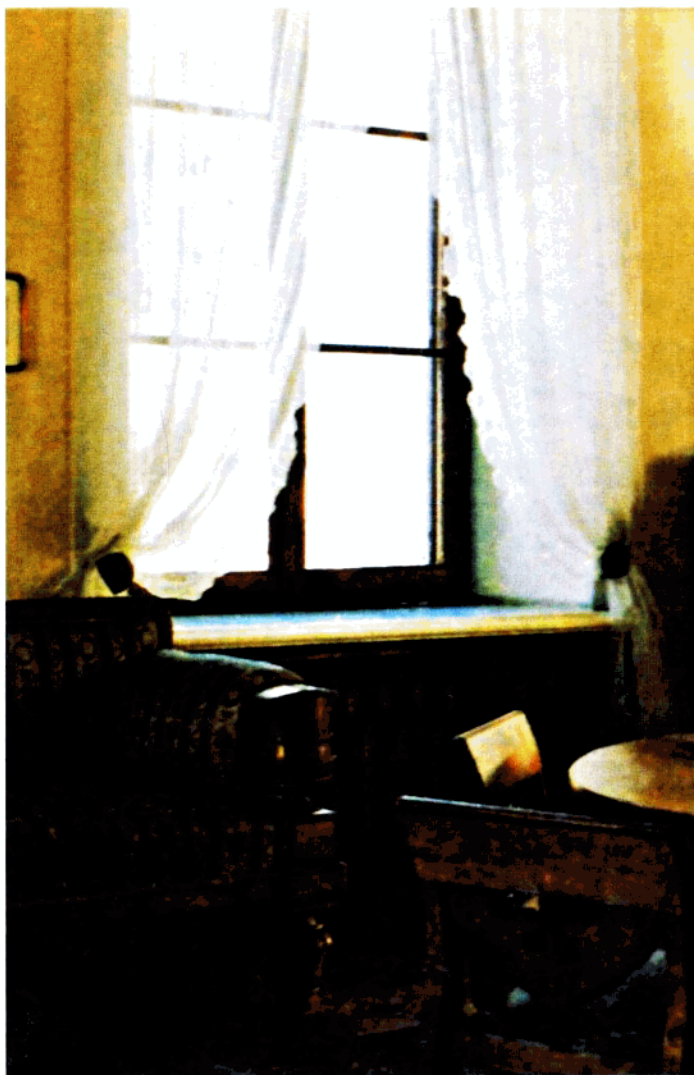
贝希施泰因钢琴 肖邦幼年即钟爱钢琴，7岁时琴技已超过母亲。

对一个几岁的孩童来说，肖邦还拥有很不错的写作能力。在作曲前他已开始写一些较为正式的诗词，当做生日礼物献给父母。但在两年之后，肖邦告诉自己的父亲，只有通过音符他才能更好地表达自己的种种感情。

肖邦是个音乐神童，但也是一个活泼吵闹、聪明可爱的男孩。许多诗人、作家及艺术家常常在他家中聚会，这对他的思想发展有很深的影响。肖邦善于模仿，活泼伶俐，常去溜冰并爱和女孩聊天，这常令他父亲感到头疼。他还曾向他的同



童年的肖邦聪明调皮，这是他幼时画的农夫漫画。



肖邦家在华沙的客厅，浓厚的家庭艺术气息使肖邦才华早显。

学炫耀他的骑马技术。同校的男孩都很欣赏他的音乐才能，常让他为他们的舞蹈伴奏。在此期间，肖邦结识了许多朋友。暑假时，肖邦与家人去乡村度假，在那里，他与妹妹艾米丽亚合办了一份报纸——《沙伐尼亚快报》，表达了他对大自然和波兰音乐的热爱。同时，他对玛祖卡舞曲和其他地方音乐的舞曲节奏都产生了浓厚的兴趣，并能熟练地跳出来。当时，他曾想有一天他会吸收这些舞曲，后来梦想成真。1825年，只有15岁的肖



如了，这不能不令人惊讶。从1822年以后，肖邦课余时间师从华沙音乐学院的主任约瑟夫·爱尔斯那学习作曲和演奏。

由于还在学校学习，父亲尼古拉斯期望他能在古典文学和数理课程上也取得好成绩，因此在高中最后一年，他专注于这些科目。此时，肖邦担任学校的管风琴手——学生们认为这是学校中除牧师外最重要的人。他的风琴演奏技巧已炉火纯青，常为圣母纪念修道院伴奏或即兴演出。他的听众对他大胆而前卫的演奏印象十分深



肖邦17岁画像

邦被召去为沙皇荣登波兰皇位的庆典演出。他演奏的是全新的簧风琴，演奏完毕沙皇赐给他一只钻戒，以表彰他自由而富有创造性的演出。数天后肖邦向大众发表了第一首正式作品《C小调回旋曲》，并题字献给校长夫人，这使沙皇加深了对肖邦的印象。安东尼·雷兹威尔王子也对肖邦给予了相当高的评价，德国著名音乐杂志——莱比锡《大众音乐杂志》同样赞不绝口，这些都使他父亲相信他定能成为一名杰出的职业音乐家。15岁的肖邦弹奏回旋曲已十分流畅自

刻，但离开华沙之后，他就很少弹奏管风琴了。

1825年圣诞节，肖邦在出生地度过，当时正是一片白雪皑皑的景象。1826年回到华沙，他又忙着用功读书以应付夏季考试，几乎没有时间写信或练习钢琴。考试期间，肖邦疲于应付，终于劳累过度首次病倒。肖邦英俊的面孔上，有着遗传自母亲的美丽双眼和来自其父的鹰钩鼻，但此时看起来却空洞、苍白而瘦削。考试通过后，肖邦如释重负。7月27日晚上，他与两位朋友一起去华沙歌剧院聆听罗西尼的名曲《鹊赋》。当天晚上，他就作出了一首加入自己最喜爱的旋律的波兰舞曲。

7月28日，他与母亲和姐妹同往雷纳兹度假。当时妹妹艾米丽亚肺结核病得很重，已无法治愈。第二年春天，年仅14岁的艾米丽亚与世长辞，悲痛欲绝的家人眼看着她形销骨立，咳血不止而亡。为化解心中的悲伤，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。在乐曲结尾，他又将莫扎特的旋律变化成一种波兰的波洛奈兹舞曲。肖邦将此曲献给好友泰

图斯，可以说，它比肖邦以前的任何作品都要出色，那一年，他仅17岁。疗养期间，肖邦感到很沉闷，惟一的乐事是沿着小路在山丘温泉边散步，他是如此喜爱这里的溪谷幽景。



骑着灰狼的伊凡王子 从华沙音乐学院毕业的肖邦，风流倜傥，憧憬满怀，像这幅名画中的伊凡王子一样，渴望着去开拓那片应属于自己的天空，在音乐史上留下自己的声名。



第三章

学院生活： 音乐天才

肖邦在华沙音乐学院三年求学期间打下了扎实的功底，他广泛涉猎名家名作，写出《“把手给我”变奏曲集》，被音乐大师舒曼评为“天才之作”。

学无止境

在钢琴学习上，肖邦永不知足。1826年9月肖邦返回华沙以后，终于如愿以偿进入华沙音乐学院深造。他在那儿接受了严格的训练，前后共三年时间。肖邦不是一个拘束刻板的人，所以对于乐理、对位法、和声、管弦乐法及刻板的作曲法都不以为然，反而在钢琴独奏曲的创作方面感到最能充分发挥自己的才能和得到最大的自我满足。虽然他的老师——“学院派”作曲家爱尔斯那深知不应将自己的意志强加给学生，但对于肖邦的表现仍甚感失望。

他知道要求肖邦按古板的形式来作曲显然不是明智之举，这只要看看他在这方面的习作常常杂乱不堪就显而易见了。肖邦觉得按严格苛刻的规矩谱写赋格曲、弥撒曲或室内音乐是枯燥无味而令人头疼的一件事。对肖邦来说，要把自己的想法融入到已设定好的音乐形式中似乎也很困难。相对而言，他更热衷于搞自己的独特的音乐，否则，结果会难以

令人满意。就拿他老老实实按规矩献给老师爱尔斯那的第一钢琴奏鸣曲来说，就不是很出色。但即便是这样，肖邦仍试图在乐曲中显示其个性而摆脱教条的牵绊。然而可笑的是，那些束缚手脚的众多作曲规则在古典音乐大师巴赫、莫扎特的作品中并无表现，而只是当时的平庸教师自作主张的规矩。显然，在这种只重教条而忽视实践的环境下，肖邦的自我发展比较困难。但他并不因此而放弃自己的想法和主张，而是忙里偷闲，寻找自由挥洒的空间，不断发展自己的意志和好奇心，技巧也逐步得以提高。



波兰民间舞蹈音乐对肖邦影响深远

此时，值得一提的是他的《玛祖卡回旋曲》采用了常见于波兰民间音乐的利底亚调式所特有的升四度音，后来他便经常而不着痕迹地将它融入他以后的作品中。肖邦继承了约翰·费尔德的夜曲精华，同时又开创了自己独特的曲风。爱尔兰作曲家费尔德的钢琴乐曲精美细致，令人倾倒，影响了19世纪众多作曲家。1859年，李斯特曾用美妙的语言赞颂了费尔德的夜曲：“我发现这些夜曲的迷人之处在于它丰富的旋律与和声总是将我带入孩提时代。”肖邦就这样努力学习，按照自己的目标孜孜不倦地吸收着波兰和世界上优秀乐曲的养分。

肖邦早期的学生时代最重要的作品还是写于1827年夏的《“把手给我”变奏曲集》。许多作曲家也