

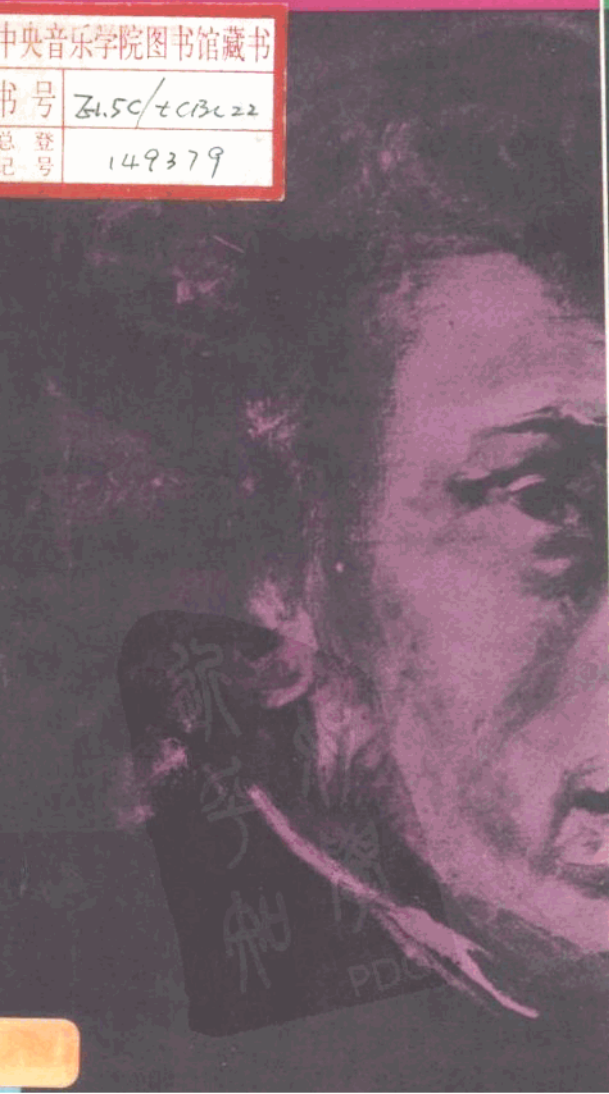

蕭邦的革命音樂

中央音乐学院图书馆藏书

书号 Z1.5C/tCBc22

总登号 149379

蕭邦的革命音樂

友 梅著

天同出版社

蕭邦的革命音樂

友 梅著

(定價 70 元)
TEL: 321 0781

天同出版社 印行

台北市南京東路 5 段 251 巷 47 弄 2 號
郵政劃撥 8821 號・電話 7624868 號

發行人：華 武 翔

中華民國 67 年 9 月再版・本社登記證局版台業字八六四號

版權所有・翻印必究

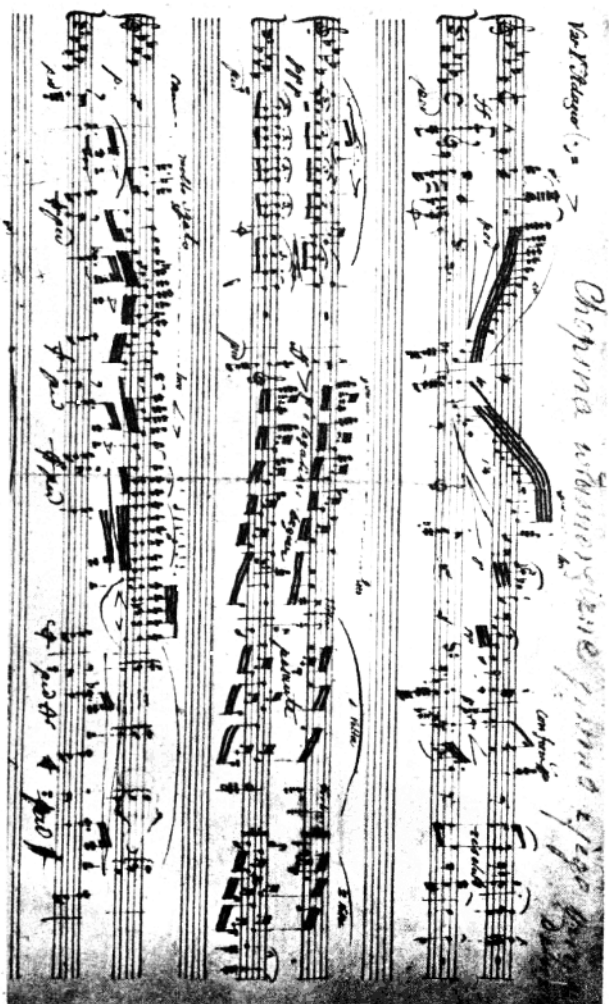
俄軍強虜波蘭兒童 (1813 年)

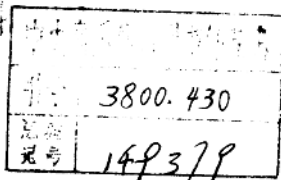
爲救濟波蘭難民舉行的慈善會

蕭邦演奏用鋼琴

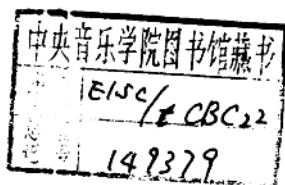

蕭邦手稿（作品第二號）

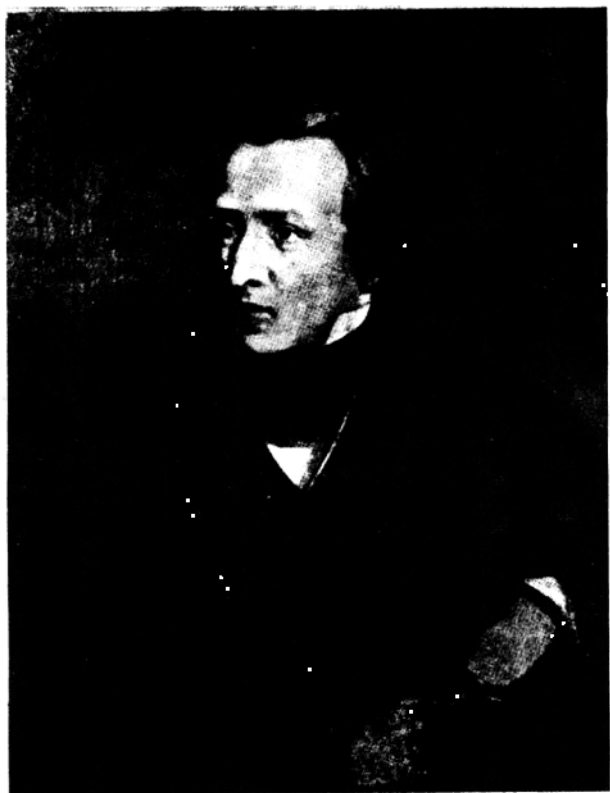

蕭邦的革命音樂

目次

第一章	生平和創作的道路	5
第一節	時代背景	5
第二節	童年和青年時代	7
第三節	創作成熟時期	18
第二章	創作的特徵	33
第三章	音樂作品分析	41
第一節	馬祖卡舞曲	41
第二節	練習曲	46
第三節	圓舞曲	48
第四節	夜曲	49
第五節	前奏曲	56
第六節	敘事曲	57

蕭邦畫像（1848年）

第一章 生平和創作的 道路

第一節 時代背景

偉大的波蘭音樂古典作家蕭邦的名聲，可與莫差特、貝多芬、舒曼、柴科夫斯基不朽的名字並列而無愧。

蕭邦的創作，在思想感情、藝術和詩意的形象方面是極其豐富的，在形式方面也是非常完美的；它是人類文化寶庫中世界音樂藝術偉大的成果之一。

蕭邦的創作思想，是在波蘭人民為民族獨立而奮鬥的時代中形成的。

蕭邦藝術的革命作用，是被他同時代的人常常提到的。

關於這一點，羅伯特·舒曼曾說過這樣幾句有意義的話：「要是那威震四方的君主（指俄羅斯沙皇——作者註）知道在蕭邦的作品裏，在他的馬祖卡舞曲單純的曲調裏，包含着對他多大的威脅的話，他定會禁止這些音樂的。蕭邦的作品是藏在花叢裏的一尊大炮」。

蕭邦的創作，是在一八二零到一八四零年浪漫主義藝術走向全盛時代時的河床中成長起來的。但是蕭邦的音樂和同時代的浪漫主義作曲家的創作不同，蕭邦的音樂是和民族獨立運動的呼喚。

魯賓什坦說得很對，蕭邦是「波蘭起義的風奏琴」，^①他的英雄的或史事的形象，悲劇的或抒情的氣氛～一切都是爲了表現崇高的愛國主義，爲了體現波蘭人民愛好自由的希望。

蕭邦是他的時代思想的真正代表者和喉舌；由於這一點，蕭邦在自己的創作中，較其同時代的作曲家，必然是更深刻的熱愛着同胞和祖國。

蕭邦音樂形象的表現，是他對於生動的實際生活的深刻觀察的藝術概括。

蕭邦的一生差不多有一半是遠離祖國度過的，但是用批評家斯塔索的話來說：「波蘭民族性的強有力的音調，對自己祖國無限熱情的懷念，在他心裏從來沒有枯竭過，因此在他的創作裏，也就鐫下了高貴的深刻的烙印。」

蕭邦善於用通俗的手法和形式來表現最深刻的思想和崇高的內容。蕭邦具有卓越的高度技術，他從來不降低他的藝術，他在創作中一直依據民間的體裁，精細地選擇並藝術地綜合最富於生命力的因素。蕭邦音樂的民主性的根源就在這裏，儘管他的音樂語言是非常精緻的。

① 風奏琴 (Harpe éolienne)，是一種弦琴，被風吹動自然奏出樂聲。

第二節 童年和青年時代

弗列得利克·蕭邦，一八一零年三月一日生於華沙附近的熱里亞左瓦·沃里亞田莊裏。

蕭邦的父親～尼古拉·蕭邦是法國人，是洛林地方一個農民的兒子～年輕時就移居到波蘭。究竟是什麼情況使他離開法國，我們不清楚，但是他在波蘭找到了一個新的祖國，他很熱心地去關懷它的命運。在決定波蘭的歷史命運的時候，尼古拉·蕭邦和波蘭的愛國主義者在一起為波蘭的獨立而積極奮鬥。

在柯斯秋什科^①起義失敗和波蘭徹底被瓜分(一七九五)以後

① 柯斯秋什科(Th. Kosciuszko, 1746～1817)，波蘭將軍，領導一七九四年反抗俄羅斯沙皇統治的武裝起義。

柯斯秋什科軍隊的上尉尼古拉·蕭邦處在一個困難的境遇中，他決定留在波蘭，他用他的知識和能力找到了一個新的用途。

知識眼界寬廣的法國啓蒙學派，尤其是伏爾泰①和盧梭②的崇拜者尼古拉·蕭邦開始從事教育工作。他和一般的充當家庭教師、企圖把波蘭青年加以歐化的法國僑民不同。蕭邦的父親把自己對於波蘭人民和他們文化的尊敬也教導給他的學生，加強他們的民族感情和意識。他的傑出的能力，對各國文字的知識很快就給他創造了華沙最優秀教員之一的地位。

一八零二年，尼古拉·蕭邦受聘為斯卡爾別克伯爵的兒女們的家庭教師，他就搬到他們的田莊熱里亞左瓦·沃里亞去住了。

蕭邦的母親是斯卡爾別克的窮親戚，她在他們家裏管理家務，她是一個很有音樂才能的人。蕭邦的第一個鮮明的音樂印象是從她母親那裏得來的。她能彈鋼琴，有一副好嗓子，同時是波蘭民歌的熱烈愛好者。

（由於他母親，蕭邦在很早的時候就愛上了並體會到了民歌的天然美。蕭邦的聽覺從很早的幼年就習慣於它們的音調，這些音調一年一年地在蕭邦的意識中鞏固了下來。）

在一八一零年，弗列得利克出世不久，尼古拉·蕭邦移居到華沙。他獲得了華沙中學法文教員的位置，同時開了一個家庭公寓，在他的公寓裏住着許多中學生，都是一些貴族的子弟。

蕭邦的父母，對於自己子女的教育，細心而又結合着嚴格的要

① 伏爾泰 (Fr. Voltaire, 1694—1778)，法國著名作家，當時前進人士的“思想權威”。

② 盧梭 (J. J. Rousseau, 1712—1778)，法國著名作家。

求，他們用深刻的愛和友誼來團結家庭的全體成員。^①

家庭環境促進了有才能的子女們的發展。我們知道，蕭邦的姊妹們都具有多樣的才能，早死的愛米里姬有很好的文學才能。弗列得利克非常的才能，更受到特殊的關心和注意。

和莫差特一樣，蕭邦對於音樂的“沉湎”，在即興彈奏中的無窮的幻想，對於鋼琴的才能，經常使周圍的人感到驚訝。他的敏感和對音樂的感受性，表現得熱烈而特異。他聽了音樂常常會哭，或者在夜裏跳起來，跑到鋼琴前去摸索白天聽到的曲調或和弦。

弗列得利克到六歲的時候，開始有系統地學習鋼琴。一個捷克人，沃伊采赫·瑞夫尼是他第一個真正的教師。蕭邦在他那裏獲得了基本的鋼琴彈奏法，打下了一個結實的基礎。蕭邦到十二歲的時候，已經有了這樣輝煌的成績，瑞夫尼認為已經不能再教給自己卓越的學生任何東西，就自動停止了給他上課。從此，蕭邦就再也沒有鋼琴教師，以後他鋼琴藝術中的成果，是他獨立自修，內部的發展和成長的結果。

瑞夫尼崇拜巴赫和優秀的古典音樂；他就朝着這個方向來培養他學生的藝術趣味。蕭邦從瑞夫尼那裏接受了對於巴赫和莫差特音樂的典範完整性的崇拜。

據說蕭邦成人以後，出去旅行的時候總帶着莫差特的唐·璜和安魂曲的總譜；有一天人家問他，他在開演奏會以前做什麼準備，蕭邦回答道：“我關起門來彈兩個星期巴赫——這是我的準備。……”

差不多在開始真正學習音樂的同時，蕭邦創作的才能就表現出來了。第一個出版的作品——一首波蘭舞曲，是在他七歲的時候寫

① 蕭邦有三個姊妹：姊姊弗德維卡，兩個妹妹，伊沙白拉和愛米里姬。愛米里姬因肺病早死。

的。

一八一八年，蕭邦第一次公開演奏；八歲的小鋼琴家卓越地演奏了那時時髦的捷克作曲家吉羅威茨的鋼琴協奏曲。這次演奏，是蕭邦藝術成功的開始。

對於音樂的迷戀和努力學習，以及很早表現出來的創作傾向，並沒有影響到蕭邦一般的發展，由於他所受的認真教育，他的一般發展是平衡而諧和的。

由於他身體的孱弱，弗列得利克到十三歲還未能入中學，一直在家庭的環境裏學習，他毫不費力地很快地吸收了所有進行的課程，並且學會了德文和法文。進了中學，一下就插上了四年級，蕭邦在那裏也很認真地學習；在所有的課程裏，他特別愛好歷史和波蘭文學。

在中學時代，蕭邦顯著地表現出多方面的才能。他寫詩，為家庭演劇寫小劇本；保存下來的彩色畫，說明了蕭邦在這一方面的才能；他的演劇才能不止一次使專家們驚異。波蘭演員皮亞謝茨基很有信心地說過，蕭邦可能成為一個偉大的演員。以後在巴黎的時候，法國的演員也說過同樣的話。

尖銳的觀察力和蕭邦特有的絕妙的幽默感，使得他很快地能夠抓住見到的和觀察出來的事物，然後馬上用漫畫、音樂即興、演員身段來表達出來。

在還沒有任何東西使青年的蕭邦的生活暗淡起來的時候，到處都表現着他富有人生樂趣的天性。他的滑稽的把戲是層出不窮的，他的信裏面充滿着愉快的玩笑和俏皮話。

漂亮的儀表和自然優雅的態度，加上各方面的多才多藝和豐富的內在、敏銳的智慧和高貴的品質，使蕭邦具有稀有的魅力。這種魅力的作用，遍及所有接觸過蕭邦的人，吸引住各種社會地位和個性最

不相同的人。蕭邦在青年時代，由於他特殊的魅力而在同伴中產生出來的友誼，常常被以後許多同時代的人物（其中有李斯特、戴拉克魯阿^①、海涅、舒曼等）提到，並引為美談。

蕭邦多方面的才能並沒有毀滅他對音樂的進取心。生活的印象豐富了他的智慧和感情，然後又以集中的形態再現在他的音樂作品裏。任何東西都逃不過蕭邦的慧眼，生動的現實生活引起了他的意識的積極活動，滋養了他的音樂想像。

在中學時代，蕭邦常常在波蘭根據地區，^②在他朋友的莊園裏度假。這裏他有寬廣的場地來從事音樂的觀察。在農村露天晚會上，有歌聲、有跳舞。蕭邦幾小時幾小時地站在那裏傾聽，別緻的民間樂隊奏着奧別列克、馬祖爾，農村波蘭舞曲，蕭邦聽了又聽，很是激賞。

蕭邦的傳記作者，舉出很多的事實來，證明民間音樂對蕭邦所起的巨大影響。有一天晚上，蕭邦同他的父親回家的時候，路過一家酒店，他聽見從裏面傳出來的農村小提琴師奏出的奧別列克和馬祖爾激辣的聲音。蕭邦站在酒店窗下注意地聽，在沒有聽完以前，說什麼也不肯走。又一次，在走過一條農村小路的時候，他看見一個鄉下女孩子，坐在牆頭上唱歌。女孩子看見蕭邦，就停止不唱了。蕭邦左勸右勸，要她再唱一遍。結果給了她一點兒錢，她才又唱了一遍。蕭邦從來不放過一次聽民歌的機會，他總是聚精會神去傾聽民間的曲調；他以後自己說過：“我學習體會波蘭的民間音樂，學習得很久。”蕭邦的傳

① 戴拉克魯阿 (E. Delacroix, 1799—1863), 法國畫家, 浪漫派的領袖。

② 沙法爾尼亞和奧勃羅夫, 蕭邦常去度假的地方, 就在馬羅維亞區, 是著名的馬祖卡和其他舞蹈曲調的故鄉, 這些曲調常在蕭邦作品中出現。

記作者蓋濟克說過，蕭邦從自己觀察農村生活所得來的東西，要遠比所有的教師們給他的東西來得多。

這種對民間音樂、對整個波蘭文化的熱愛，在蕭邦周圍的環境影響下，一年比一年加深而更廣闊起來。

尼古拉·蕭邦的文化修養，吸引了很多波蘭進步知識分子——文學家、科學家、美術家、音樂家到他家裏來。

從他們生動的談話中，在討論關於波蘭歷史、文學、藝術問題中，在他們談到波蘭祖國命運時的激動情緒中，弗列得利克吸收了很多東西。在這種環境影響下，蕭邦對於祖國藝術和文化的熱愛，逐漸成為有意識的觀念，由於他理解了藝術家和產生他的土地中間不可分離的關係，這種熱愛，就更加鞏固起來了。這種思想感情，無論在蕭邦的周圍，或是在當時波蘭的整個社會空氣中，都是受到支持的。

在蕭邦的青年時代，在他的思想開始成熟時期，民族獨立運動在國內達到了最尖銳的階段；這個鬥爭，包括了波蘭社會各個部份，形成了激烈的革命起義。十九世紀前半期時整個波蘭都是革命的，不僅僅是農民，連貴族全體也是革命的。民族獨立運動的傳統是那麼強有力而深遠，促使波蘭最優秀的兒女在祖國失敗後，到處去支援革命的活動。……波蘭民族獨立鬥爭掀起了愛國熱情的空前高漲。愛國主義成了引導波蘭文化人士活動和指出這個活動的性質的有力發動機。進步的社會思想在建設民族藝術的標誌下前進。當時最優秀的詩人和文學家的作品中都充滿着人民、民族的形象，好些作曲家從事研究波蘭民歌，寫作波蘭民族歌劇，為創造波蘭民族音樂而貢獻出自己。

波蘭文化有力的捍衛者之一，是約瑟夫·愛爾斯涅爾——蕭邦的作曲先生。跟愛爾斯涅爾來往，也促成了蕭邦作為藝術家的民族自