

当艺术遇上大师丛书

主编 王志艳

钢琴诗人肖邦

钢琴上的舞者

gāngqínshìrén
xiāobāng

DANG YI SHU YU SHANG
DA SHI CONG SHU

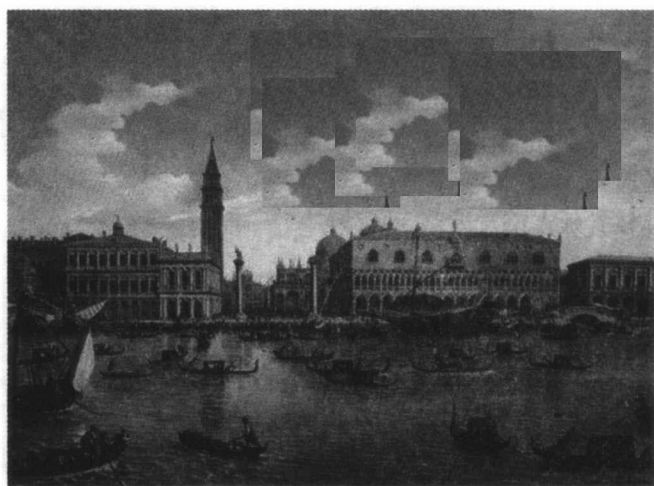
延边人民出版社

当艺术遇上大师丛书

主编 王志艳

钢琴上的舞者

钢琴诗人肖邦

gāngqínshìrén
xiāobāng

延边人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢琴上的舞者/王志艳主编.——延吉:延边人民出版社,2005.12

(当艺术遇上大师丛书)

ISBN978-7-80698-612-7

I. 钢… II. 王… III. 肖邦, F. (1810~1849)—生平事迹 IV. K835.135.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 154591 号

钢琴上的舞者——钢琴诗人肖邦

主 编: 王志艳

出 版: 延边人民出版社出版

地 址: 吉林省延吉市友谊路 363 号

网 址: <http://www.ybcbs.com>

印 刷: 北京一鑫印务有限责任公司

发 行: 延边人民出版社

开 本: 710×1000 毫米 1/16 印 张: 256

字 数: 3200 千字

版 次: 2007 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN978-7-80698-612-7

印 数: 1—3000 册

定 价: 480.00 元(全 16 册)

(如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换)

前 言

■ *qianyan*

艺术,在现代词典中有三种解释:一,用形象来反映现实但比现实有典型性的社会意识形态,包括文学、绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影、曲艺等;二,指富有创造性的方式,例如:领导艺术;三,形状独特而美观的。

对于艺术,我们的理解更多的是第一种解释。从古到今,从西方到东方,与艺术相关的名词,如音乐、绘画、诗歌、电影、舞蹈等等,都无时无刻不在影响着、丰富着我们的精神生活,改变着我们生活的档次和品位。

然而,艺术也并非凭空存在,它同样是由人创造。于是,通过艺术我们结识了众多伟大的艺术创造者们——历史上那一个个优秀的艺术大师。从文艺复兴时期的莎士比亚、拉斐尔,到近现代时期的卓别林;从东方的骄傲泰戈尔,到西方维也纳的肖邦;……每当翻开一页页带有淡淡墨香的艺术书籍,我们总能看到他们的身影,以及他们为艺术世界创造出的骄傲。

艺术是人类智慧、思想和情感的结晶,其内涵丰富,韵味无穷。为了能将艺术的价值真正发扬光大,为了能让更多懂艺术、爱艺术的人了解真正的艺术,我们特推出了这套《当艺术遇上大师》丛书。

在本套图书中,我们精心选出了17位世界历史上驰骋于艺术领域的大师,并对其丰富的人生经历及作品进行了详细的叙述,将代表世界艺术的最高成就,在世界艺术史上影响深远的艺术流派、艺术大师和艺术珍品娓娓道来,在增加辅助栏目的同时开辟专栏进行体例上的创新。在阅读本套图书

xiaobang

☆

前

言

☆

的同时,读者不仅能了解到他们成长、成功的艰辛,还能了解到他们所创造出的艺术价值。可以说,本套丛书注重文化与艺术的有机融合,从而将本套丛书打造成一座雕梁画栋的世界艺术博物馆,让读者直面艺术,与艺术亲密接触。

当然,《当艺术遇上大师》丛书的自身特色并不单纯在于人物描写,读者完全可通过阅读来了解艺术大师们的人生经历,感受他们所处的社会与历史背景,同时还能在专栏中了解到相关的艺术知识等。

纵观本套丛书,主要有三个最明显的特点:

1、创新性:丛书并不只是内容的堆砌,更多是在一条整体主线下的体系创新,由此及彼,由内而外。在阅读的同时,读者还能体会到艺术带给我们深刻的精神涵养。

2、趣味性:阅读本就是一件愉快的事情,阅读的过程也应充满乐趣。为了达到这个要求,本书不论在选材角度,还是在语言文字处理上,都尽量考虑到读者的要求和感受,让读者读完之后获得的不仅是知识层面的丰富,更是精神层面的愉悦与满足。

3、深刻性:艺术本就是一件深刻的东西,有时我们很难真正领悟其中的内涵。为了避免读者产生这种难以领悟的感觉,帮助读者获得更多的艺术感受,本套丛书将深入浅出与精益求精有机地融为一体,让读者在读后能在精神层面上领悟艺术的价值,从而对艺术产生深刻的感触。

总之,我们希望通过我们的努力,能让《当艺术遇上大师》丛书满足您对艺术知识的需求。本套丛书可谓弥足珍贵,让您在领略大师们传世佳作的同时,也认识到了巨匠们的历史作用、研究大师们的成长规律、更深层次地挖掘他们的艺术贡献,相信这必将让您在愉悦的心境中感受到艺术的真正价值!

编者

引 言

■ yinyan

弗雷德里克·肖邦(1810~1849年)是世界著名的波兰杰出的钢琴家兼作曲家。

他从小就显露出非凡的音乐才华,7岁时发表第一首即兴乐曲,8岁时第一次公开演出,被誉为“第二个莫扎特”、“波兰神童”。

他的纤柔典雅的演奏风格和彬彬有礼的潇洒风度,在华沙音乐学院学习时,就引起了贵妇人和淑女小姐的青睐。1830年11月,他离开华沙,次年9月赴巴黎,不久成为走红的钢琴家,经常出入贵族的府邸和名媛雅士的沙龙,风流韵事的传闻紧紧追随着他。

但是“黄昏之梦”——向贵族小姐求婚失败,在他的心灵上投下了巨大的阴影。这时一位法国有名的女作家乔治·桑闯入了他的生活,构成一个长达近10年之久的缠绵爱情故事。

傲慢与谦让、自私与慷慨、偏见与学识、固执与聪敏都同时聚集在他与她这一对轰动一时的男女情侣身上。

乔治·桑在肖邦的后半生中起到了举足轻重的影响,她的身影伴随着肖邦一起登上音乐创作的辉煌巅峰,然而又直接影响了肖邦音乐创作的灵感,扮演了一个无情又有情的情人角色。

肖邦的晚年是在忍受着病魔的残酷折磨和痛苦地拷问自己灵魂的难熬日子里度过的,为了维持生活,他不得不被人抬上舞台做公开演出。这时又

xiaobang

☆
钢
琴
诗
人
肖
邦
☆

有一个苏格兰小姐出现在他的病榻前……

肖邦在短暂的一生中创作了很多充满诗意的钢琴作品,并做了大胆
的尝试,在欧洲音乐史上留下了光辉的一页。

波兰农村民间音乐成为他音乐创作的重要源泉之一。当时的浪漫主义
思潮、华沙起义,以及他与进步文学家、诗人等的广泛接触,决定了他的音乐
创作具有鲜明的浪漫诗人色彩和爱国主义、民族音乐旋律的时代特征。

他的音乐作品里充满了对祖国和亲人的眷恋和对明天美好生活的憧
憬,也有纯真爱情的细腻描写和在伊甸园式的大自然中的欢唱和跳舞旋律。
他习惯以琴声来泄露自己内心的复杂感情,音乐成为他生命中不可缺少的一
部分。

肖邦的短暂一生为什么引起整个世界广泛的强烈兴趣?为什么法国、
英国、俄国的皇室主要成员都喜欢聆听他的琴声?为什么进步人士高度赞
扬他的一些重要音乐作品是一部波兰民族兴亡史?为什么他晚年如此潦
倒,像一个可怜的被绑架者?为什么他终身未婚?……

目 录

■ *mulu*

前 言	(1)
引 言	(1)
第一章 摇篮	(1)
一、定居华沙	(1)
精彩链接:浪漫主义音乐	(12)
华沙	(13)
二、才华初显	(20)
精彩链接:医药化学的创始人——帕拉塞尔苏斯	(39)
中国音乐史	(40)
第二章 幻想	(50)
一、出 国	(50)
精彩链接:近代生命科学的肇始——维萨留斯	(65)
列宁	(67)
二、维也纳之行	(72)
精彩链接:磁学研究——吉尔伯特	(85)
三、爱情的力量	(87)
精彩链接:血液循环的发现	(99)

xiaobang

☆
钢
琴
诗
人
肖
邦
☆

第三章 欢 愉	(103)
一、别了,维也纳	(103)
精彩链接:叔市华	(115)
二、选择了自己的路	(119)
精彩链接:近代矿物学之父——阿格里科拉	(125)
三、美丽的梦幻	(127)
精彩链接:交响乐之父——海顿	(133)
四、暂别舞台	(135)
精彩链接:普希金时代的诗人	(148)
第四章 爱 情	(155)
一、“晨星”	(155)
精彩链接:摘取第一届诺贝尔文学奖桂冠的 诗人——苏利·普吕多姆	(172)
二、诺昂消夏	(174)
精彩链接:诺贝尔——科学是为了人类的幸福	(186)
三、最后的爱情	(189)
精彩链接:哈贝马斯	(220)
福 柯	(221)
第五章 晚 霞	(222)
一、最后的琴声	(222)
精彩链接:德里达	(231)
二、幸福的源泉边	(233)
精彩链接:现代音乐	(239)
波兰音乐	(240)
后记 值得怀念的肖邦	(243)

第一章 摇篮

■ yaolan

一、定居华沙

阿达尔贝·瑞夫尼兴冲冲地闯进客厅，蓬乱的头发就像潦草的乐谱符号堆积在一起，消瘦的脸上带着狡黠的神色，嘴里喷出一股强烈的烟草味，“下午好，尼古拉·肖邦先生。”

尼古拉·肖邦夫妇一看是自己儿子的钢琴老师，便彬彬有礼地站起。

瑞夫尼的手在满是污垢的风衣里摸索了一番，抽出一份铅印的乐谱，印着一首《G小调波洛奈兹》的波兰舞曲。

尼古拉·肖邦夫妇不由得相视一笑，认出了这是7岁的儿子最近即兴谱写的，并曾用流行的花哨体题写了一行字：献给沙贝克家一位年轻的伯爵小姐。

这时楼上传来了柔和的钢琴声，像一股泉水欢快地流动着，流进了瑞夫尼和尼古拉·肖邦夫妇的心间。

脾气古怪的瑞夫尼年逾花甲了，但他的耳朵仍然能捕捉到升降半音的

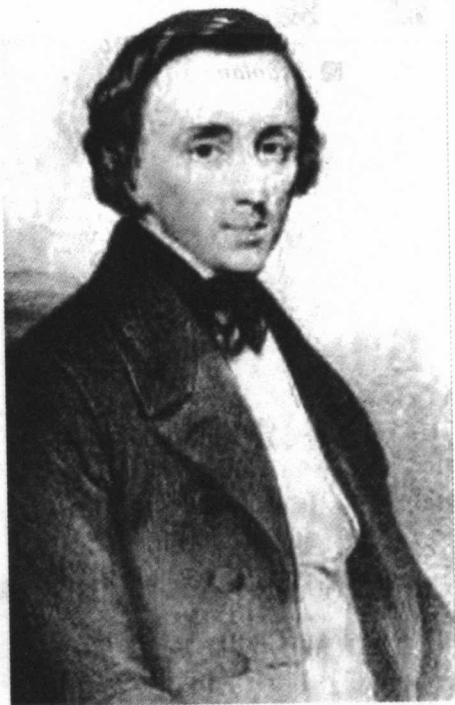

chopin

☆
钢琴诗人肖邦
☆

细微差别。

他细眯着眼,好像在细细品尝着一道美味佳肴。一个坚定的信念越来越顽强地占据着他的心灵:尼古拉·肖邦的儿子是一名神童,具有非凡的音乐天才。

肖邦

尼古拉·肖邦暗自庆幸,当初没有让平庸的钢琴女教师踏进家门,否则这位老朋友瑞夫尼会瞪圆他那双严厉的小眼睛。

波兰华沙中学的学生都熟悉尼古拉·肖邦教授的名字,都很喜欢听他讲授的法语课程和丰富多彩的法国文学。

他的妻子朱丝蒂娜·克琳扎诺夫斯卡(1782~1861年)清楚地知道一个敏感的事实:尼古拉·肖邦不愿提及自己的法国姓名和出身,总是认为自己

是一个地地道道的波兰人。

1806年6月2日,她与尼古拉·肖邦先生的婚礼是在华沙以西布罗肖夫的一个罗马天主教堂里举行的。

当时35岁的尼古拉先生的身份是热拉左瓦·沃拉庄园的法语家庭教师,24岁的妻子朱丝蒂娜是这个庄园的女管家,促成这场美满婚姻的正是庄园女主人沙贝克伯爵夫人,她是朱丝蒂娜的教母。

战乱的动荡局势伴随着尼古拉的婚礼,第二年的4月,尼古拉有了第一个女孩。伯爵夫人担任了这个女孩的教母,并表示愿意让女孩随自己的名字叫露德维卡(1807~1855年)。

热拉左瓦·沃拉庄园只是伯爵夫人拥有的三座别墅中最小的一处,距离华沙以西有28英里,在通往波兹南的大路旁。

尼古拉·肖邦夫妇被安顿在一套小村舍里,1810年2月22日晚上6时,他们的第二个孩子降临了,是个男孩。

不知什么原因,两个月后,40岁的尼古拉才去登记注册,登记仪式仍然是在四年前尼古拉举行婚礼的那座教堂里举行。

出生证明上写着这名男孩的名字:弗雷德里克·弗朗索瓦·肖邦。

尼古拉夫妇兴奋不已的心情,当初只是为了生个男孩。按照尼古拉的意愿,男孩名字中的“弗朗索瓦”是用法语拼写的,这正是尼古拉父亲的名字。

对亲人的深深眷恋中又蕴藏着对男孩身上寄托着某种幸福的憧憬:才华、志气、荣誉,诞生一个崭新的“肖邦”。

1810年10月,尼古拉夫妇告别了伯爵夫人一家,搬到了华沙,这时弗雷德里克·肖邦才7个月,还偎倚在母亲的怀里贪婪地吮吸着奶汁。

楼上的钢琴声已融入在渐渐浓郁的暮色里,客厅里的尼古拉夫妇和瑞夫尼还沉浸在七色音符的旋律中。

“弗雷德里克……”露德维卡匆匆闯进来,她的尖叫声划破了客厅里的宁静气氛。

xiaobang

☆
钢
琴
诗
人
肖
邦
☆

“露德维卡，请小声点说话。”朱丝蒂娜已看到尼古拉的眉头皱了一下，便微笑地说着。

“他说好和我一起弹二重奏的，可是我一转身，他不见了。”10岁的露德维卡显然很不高兴。

肖 邦

瑞夫尼站起身来，干咳了一下，大声说：“出来吧，弗雷德里克，我们早就看见你了。”

在宽大书橱旁的阴影里有什么东西动了一下，瘦小的弗雷德里克好像不大情愿地走出来，“对不起，露德维卡。”

“别装傻了。”尼古拉的声音并不高，弗雷德里克已忍不住笑出声，露德维卡却真的有点生气了，撅起了小嘴。

“弗雷德里克，别闹了，你看看这是什么？”瑞夫尼扬扬手中的铅印乐谱。弗雷德里克有点不好意思地转过脸去看看父亲和母亲。

“祝贺你，弗雷德里克。”露德维卡兴奋得涨红了脸，她已忘记了刚才不愉快的事。

“祝贺你，弗雷德里克。”

客厅里不约而同地响起了三位大人的声音，就像响起了一个美妙的和弦琴音。

这是弗雷德里克第一次看到自己的即兴乐曲被印成铅字，他应该感谢这一家小出版行的宗教界要人。

具有强烈民族自尊心的爱国者则把这件事看作是振奋人心的号角，特别是在被俄国统治下的压抑现实生活里。《华沙论坛报》刊登的一文中认真地写道：

“这首波兰舞曲的作者——一位年方8岁的男孩子……是一位名副其实的音乐天才。他能轻松自如、恰到好处地演奏最复杂的钢琴作品，而且还创作了多首舞曲和变奏曲。专家们认为这些作品写得非常出色，从作者是个幼童这一点来看尤其令人赞叹。”

赞美天才的诞生，褒扬神童的出现，这其中被注入了鲜明的爱国主题。这种心情也只有经历了祖国被肢解的痛苦人们才会由衷地产生。

弗雷德里克此后30多年的音乐生涯中时隐时现地展现着爱国的旋律，被誉为波兰伟大的作曲家、钢琴家。

这正是当初《华沙论坛报》刊登此文的美好愿望，以后竟然真的变为现实了。

不过眼下的弗雷德里克这时还想撒撒娇，与露德维卡逗着玩。

“弗雷德里克，你在哪儿？”露德维卡的尖叫声又响起了，不过这回是在楼上，其中还夹着两个妹妹的稚嫩声音。

弗雷德里克并不是华沙公立学校的学生，还在家里自学。他和姐姐、妹妹在很小的时候就学着读书写字，并在学习波兰语和法语方面明显地受到父亲的影响。

让孩子们学弹钢琴是当时波兰有教养的上层家庭传统，尼古拉夫妇也

xiaobang

想体面地尊重这种风气。

最初母亲弹琴时，年幼的弗雷德里克坐在地板上竟然大哭大闹。但是当它能够爬上琴凳，琴键在他小手下发出声音时，他又咧开嘴笑了。

有一天，尼古拉夫妇在饭桌旁都想告诉对方一个秘密：弗雷德里克很有天赋。于是华沙一家最好的钢琴厂商制造的大三角钢琴出现在尼古拉夫妇的家里。瑞夫尼穿着磨损的黄裤子、黄背心、黄风衣也第一次站在6岁的弗雷德里克的背后。

海顿、莫扎特、贝多芬、巴赫等人创作的音乐旋律，开始在弗雷德里克的小小手指下响起。

瑞夫尼很快惊奇地发现这名6岁的小男孩能轻松地视读难度很高的音乐作品，只要看看他的灵巧双手，那大量的单调练习曲简直是一种多余的累赘。

弗雷德里克凭着敏锐的音乐感觉，往往即兴弹奏出一个属于自己的音乐世界。他在朗诵，他在唱歌，他在玩耍，他在欢笑。

瑞夫尼一时还不相信自己的耳朵，醒悟过来后，立即在纸上飞快地记录下弗雷德里克的即兴弹奏的曲调。

第二天，尼古拉开始帮助抄录乐谱，有时还对瑞夫尼做一个不可思议的得意手势。

两个大人围着一个孩子转的情况并没有维持多久，弗雷德里克自己会记录即兴弹奏的曲调，在五线谱上仔细地描上一个个会跳跃的小蝌蚪音符。

经常出入上流社会客厅里的瑞夫尼与阔太太们谈话时，总是把弗雷德里克的天赋渲染一番，立即引起“啧啧”的一片惊叹声。

经许多达官贵人的盛情邀请，弗雷德里克经常去贵族家里演奏。在这珠光宝气、仪态雍容的氛围里，他渐渐习惯了彬彬有礼地待人接物的方式。

上流社会的沙龙氛围，这不能不影响了弗雷德里克心理的早期发育，并延伸在他今后钢琴演奏的风格里。

对于弗雷德里克的前途，尼古拉父母曾动摇过，还设想他能当个将军，

或者是上校也行,因为钢琴的音阶并非是通往名利地位的理想梯子。尼古拉所知道的音乐家中能穿上不带补丁服装的仅仅是个别的,他不愿让自己过去的清贫生活阴影再次笼罩在儿子的身上。

但是弗雷德里克像一颗冉冉升起的新星,闪耀着惊人的美丽光芒,这不得不使尼古拉父母顺从了儿子对音乐的追求,并给予全力支持。

如果尼古拉教授在上课时,做出一些令人惊讶不已的动作,教室里的学生们就会明白教授的儿子今晚上一定有一场重要的演出。

“嘘——”尼古拉教授把手指放在嘴唇上,教室里一切声音都被禁止了。

他离开讲台,打开窗子,微闭着眼睛,静心聆听。阳光下的空气里隐隐响起了钢琴乐声,那是从邻近的教员楼房里传出的。

一分钟,两分钟……有的同学鼻子痒得难受,突然打了一个响亮的喷嚏,引起了一场轻轻嬉笑声的骚动。

尼古拉教授并没有责怪之意,反而露出请学生们谅解的笑容。

1818年2月24日,弗雷德里克8岁生日刚过两天,他第一次应聘公开演出。

《华沙报》事先登出了这次慈善音乐会的广告,弗雷德里克的名字排在名单的最后,被误拼为“肖宾”,节目单上的曲目是由瑞夫尼认真选定的。

举办音乐会的那天晚上,克拉科夫教区的拉德齐威尔宫(以后经过重建,曾是波兰部长会议主席团的所在地)里来了许多有名望的人士,这与音乐会的组织者札莫雅斯卡伯爵夫人担任主席的贵族夫人委员会有关。

被称为音乐之城华沙的听众几乎都有上帝赐给的“音乐耳朵”,音乐会上女歌手的漂亮脸蛋和有些怯场的业余男歌手的噪音,都会在挑剔的听众中引起某种眼神或手势的无声反映。

几位音乐评论家显然有些不大满意今晚上音乐会的质量,露出了不耐烦的神色。这时舞台上出现了穿着长裙的太太,牵着一个小男孩的手。听众们报以宽容的掌声和善意的笑声。

“可怜的孩子,灵巧的手指头,却无法使我感到同情。”一位评论家抱怨

xiaobang

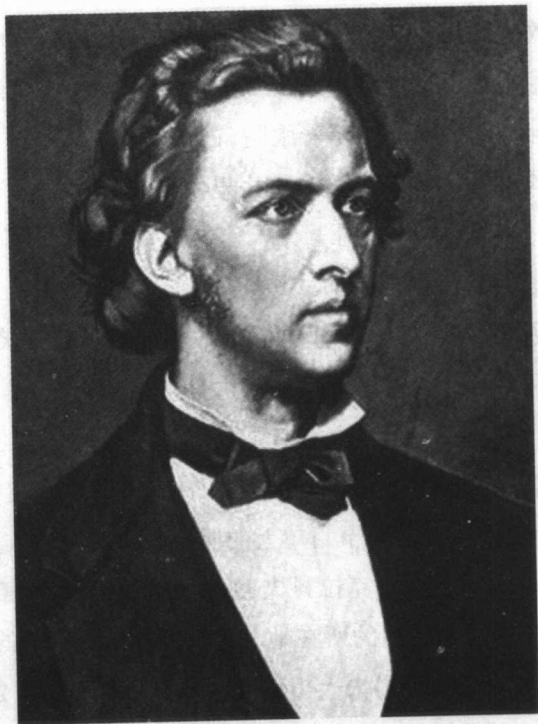
☆
钢
琴
诗
人
肖
邦
☆

地对同行说。

后面的听众却激起了极大的好奇心,要求评论家立即闭上嘴。

小男孩穿着深色金丝绒上装,短裤配着齐膝高的白色长袜,那高高的白衣领吞没了小男孩的细细脖子。

他把两只小手放在琴键上,对台下的母亲笑了一笑,熟练地弹出了第一个和弦之音。

肖邦

一位胖太太显然想换个舒服的姿式,裙子发出了沙沙的声音,立即遭到了周围邻座听众无声的抗议。

小男孩弹奏的是当时很走红的捷克作曲家沃依切赫·吉洛维茨创作的钢琴协奏曲,这对于在座的评论家来说并不是什么新鲜事。然而让人们吃