

赏乐绘本系列

肖邦

和浪漫乐派

滕矢初 审订

肖邦

和浪漫乐派

文 卡洛·卡瓦莱蒂

图 英克林工作室 马泰奥·凯西
切萨雷·丹东尼奥 贾科莫·索里亚尼

翻译 邵天舒

浙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

肖邦和浪漫乐派 / (意) 卡瓦莱蒂 (Cavalletti, C.)
著; 邵天舒译. - 杭州: 浙江人民出版社, 2003.1
(赏乐绘本)
书名原文: Chopin and Romantic Music
ISBN 7-213-02456-6

I. 肖... II. ①卡... ②邵... III. ①肖邦, F. (1810~1849)
-生平事迹 ②肖邦, F. (1810~1849) -音乐欣赏 IV. J605.513

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第094532号

Copyright © 1999 by DoGi S.P.A. Florence, Italy

本书中文简体字版由意大利 DoGi S.P.A. 授权浙江人民出版社独家出版发行。

版权所有, 不得翻印复制

DoGi

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字: 11-2002-107号

肖邦和浪漫乐派

文/卡洛·卡瓦莱蒂

图/英克林工作室 马泰奥·凯西

切萨雷·丹东尼奥 贾科莫·索里亚尼

翻译/邵天舒

出版发行: 浙江人民出版社
(杭州体育场路347号)

责任编辑: 陈巧丽 朱丽芳

责任校对: 张志疆

责任出版: 刘彭年

经 销: 浙江省新华书店

印 制: 深圳中华商务联合印刷有限公司

开 本: 889×1194毫米 16开

印 张: 4

字 数: 8万

插 页: 5

版 次: 2003年1月第1版 2003年1月第1次印刷

书 号: ISBN 7-213-02456-6

定 价: 35.00元

序

去年初秋，浙江人民出版社的同志找到我，请我审订他们即将出版的从意大利引进的赏乐绘本系列图书。拿到原文版及译文初稿随手翻看，渐渐为它所吸引，竟至爱不释手，脱口而出，“这套书将影响人的一生”。

我在国外的時候，曾经与一些青年人聊天，问起年少时对他们影响至深的物品都是些什么，曾以为会是童年时代的玩具之类的物品，可大多数人的回答却是父母赠予的书。其中一个青年拿出他随身携带着的那本书给我看，封面已经十分破旧，边角都起毛翻边了，他依然不舍得扔弃。可见好书给人的影响是终身的。

音乐，是人类共同的语言。这套赏乐绘本基本涵盖了音乐的各个门类：《巴赫和巴洛克音乐》、《肖邦和浪漫乐派》、《莫扎特和古典乐派》、《贝多芬和古典时代》、《爵士乐》、《世界音乐》、《摇滚乐》、《歌剧》。让我们通过这套书走进音乐的世界。

我始终认为，搞音乐的人首先要懂历史，其次应该了解音乐家生活的那个时代的社会背景，然后对那个时代的文学、绘画、雕塑、戏剧等艺术，应做到了如指掌。这套赏乐绘本在这点上做得很到位，书中谈论一个音乐家，不仅仅介绍他的生平，还介绍他所处的时代背景、他同时代的艺术家、当时的社会环境以及那个时代所发生的大事，无论是音乐界的还是社会上的都有所涉及。它避免了以前一些书孤立地谈论音乐，而较少涉及时代社会人文知识的弊病。艺术是相通的，与世隔绝、空中楼阁般地去谈论音乐，是肤浅的。举个例子，《肖邦和浪漫乐派》这本书，里面就不仅仅是介绍肖邦的生平与音乐创作，还涉及到1820-1850年间的席卷欧洲的革命浪潮，还有与他同时代的浪漫派音乐家帕格尼尼、李斯特等人。这样的介绍就有助于读者深刻地、全方位地了解肖邦。正所谓“时势造英雄”，什么样的时代产生什么样的音乐家。为什么17世纪末18世纪上半叶会出现巴赫这样的音乐巨匠，而肖邦这样的浪漫派音乐家为什么会产生在19世纪？读了这本书，读者会对这个问题有更深刻的了解。

如今，生活节奏越来越快，人们需要轻松些的阅读。这套赏乐绘本最吸引人的还有它的巨幅彩绘。这些彩绘十分形象地再现过去的历史场景。读这套书，我们可以与贝多芬一起经历法国大革命；与肖邦一起见证浪漫主义文学的“狂飙运动”；看一看巴赫当年合唱团的编制是怎样的；流连忘返于莫扎特歌剧上演的富丽堂皇的剧院；在爵士乐的氛围中亲眼目睹黑人的苦难经历；近距离了解猫王、披头士这样的摇滚青年；在世界各地瑰丽风景中聆听奇异的民族音乐；在世界闻名的歌剧院中坐坐，感受当年歌剧上演的氛围……这样一套书，孩子读它不觉深，博士读它不觉浅。

生命的河流惟有音乐贯穿，才能展现出金色的光芒。我相信，通过这套书我们可以一窥音乐殿堂深处的无限风光。

在这个音乐的季节，让我们先用眼睛来欣赏音乐吧！

滕洪初 2002.12.12 於京

阅读指南

每个跨页为一个主题，讲述肖邦的生平及其音乐、浪漫乐派的音乐大师、当时音乐界的大事、要事。每个主题主要由左上方的主文(1)与中间的大幅插图组成。斜体字部

分(2)则按照年代先后，讲述肖邦一生中的重要经历。此外还配有照片、当时的印刷品和肖像画，让读者对那个时代有更深刻的了解。

鸣谢

ABBREVIATIONS:

t: (top)/ b: (below) / c: (center) / r: (right) / l: (left)

ILLUSTRATIONS:

The illustrations in this volume are new and original. They were developed by DoGi spa, which owns its copyright.

ART BY: Studio Inklank (Simone Boni, Alessandro Rabatti, Lorenzo Pieri, Luigi Critone, Francesco Petracchi, Lucia Mattioli, Theo Caneschi, Federico Ferniani): 4-5, 6-7, 10-11, 12-13, 16-17, 18-19, 22-23, 30-31, 34-35, 40-41, 42-43, 47l, 48-49, 50-51, 52-53, 53tr, 56-57, 58-59, 60-61; Cesare D'Antonio: 8-9, 32-33, 44-45, 54-55; Matteo Chesì: 14-15, 20-21, 24-25, 28-29, 36-37; Giacomo Soriani: 26-27, 46-47; Walter Angelici: 38-39; Alessandro Menchi, 12l.

COVER: Studio Inklank

FRONTISPIECE: Studio Inklank

LIST OF REPRODUCTIONS:

DoGi spa has done its best to discover possible rights of third parties. We apologize for any omissions or mistakes, and we will be pleased to introduce the appropriate corrections in the later editions of this book.

(The works reproduced in their totality are followed by the consonant a (all); those partially reproduced are followed by the consonant d (detail)).

6t G.W.F. Hegel, engraving (ARCHIVIO DOGI) d; 6b Print from a painting by Joseph Carl Stieler, *Friedrich Schelling*, a lithography

(HISTORISCHES MUSEUM DER STADT, VIENNA) a; 7 Joseph Carl Stieler, *J. L. Tieck* (ARCHIVIO DOGI) d; 8t Wilhelm Hensel, *Jacob Felix Mendelssohn Bartholdy*, watercolor (LEBRECHT COLLECTION) d; 8b Joseph Carl Stieler, *Johann Wolfgang Goethe*, oil painting (NEUE PINAKOTHEK, MUNICH) a; 10 M. Fajans, *Joseph Elsner*, engraving (SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE POLONAISE, PARIS) d; 11 J. Lewicki, *The Celebration of the Harvest in Poland*, oil painting (SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE POLONAISE, PARIS) d; 14t Caroline Bardua, *Carl Maria von Weber*, oil (AKG, BERLIN) d; 14b E. T. A. Hoffmann, drawing (IGDA, MILAN) a; 15 Richard Wagner, 1868 (HULTON DEUTSCH COLLECTION) a; 16 Bedrich Smetana (MUSEUM SMETANA, PRAGUE) d; 17l Anonymous, *Masonry Symbols on a Master's Apron*, XVIII c., silk (AKG/BERLIN); 17r Karl Marx (ARCHIVIO DOGI) d; 19l *Musical Evening* (CRISTOFORI, FLORENCE) a; 19r Charles Gounod (ARCHIVIO DOGI) a; 20 Anonymous, *Robert Schumann and Clara Wieck*, engraving from daguerreotype, 1847 (HULTON DEUTSCH/BELTMANN) a; 21 Gabor Meleg, *Franz Schubert*, oil (ARCHIVIO DOGI) d; 22 Anonymous, *William Shakespeare*, oil (ARCHIVIO DOGI) d; 23 A. L. Giroud-Trioson, *Chateaubriand*, oil (MUSEE DE VERSAILLES) a; 24 Mantour, *Caricature of Paganini* (PRIVATE COLLECTION) a; 25 Pierre de Pommayrac, *Paganini*, miniature (PALACE DORIA-TURSI, GENOA) d; 26 Gioachino Rossini (ARCHIVIO DOGI) a; 27l C. Moyaux, *Audition in the Room of the Paris Conservatory*, watercolor (COLLECTION ANDRE MEYWE, PARIS) d; 27r Vincenzo Bellini, (BIBLIOTHEQUE NATIONALE,

PARIS) a; 28 Marie-Alexandre Alophe, *Marie Moke*, a lithography (IGDA, MILAN) a; 29 Anonymous, *Hector Berlioz in a caricature from the journal of the Vienna Theater* (ÖSTERREICHISCHEN NATIONAL BIBLIOTHEK, VIENNA) a; 30 Anonymous, *Giacomo Meyerbeer*, a lithography (IGDA, MILAN) a; 31 Anonymous, *Eugène Scribe*, a lithography (BIBLIOTHEQUE NATIONALE, PARIS) a; 32 Eugène Delacroix, *Faust with Marguerite in Prison*, a lithography (BIBLIOTHEQUE NATIONALE, PARIS) a; 33 Gabor Meleg, *Franz Schubert*, oil (GALERIE NATIONALE DES BEAUX-ARTS DE HONGRIE) d; 34 Anonymous, *Clara Wieck Schumann*, oil (IGDA, MILAN) d; 36 Anonymous, *Robert Schumann*, a miniature (ROBERT SCHUMANN HAUS, ZWICKAU) a; 37 *Johannes Brahms*, daguerreotype (DEUTSCHE STAATSBIBLIOTHEK, BERLIN) d; 39 *Harpsichord of J. A. Stein* (ACCADEMIA BARTOLOMEO CRISTOFORI, FLORENCE) a; 40l Carl Hatmann, *Franz Liszt*, watercolor (LISZT' HOUSE, WEIMAR) d; 40r Anonymous, *Caricature of Liszt* (STADTARCHIV, WEIMAR) a; 41 Anonymous, *Liszt* (COLLECTION ERNST BERGER, MUNICH) d; 42 Robert Koch (ARCHIVIO DOGI) a; 43 Eugène Delacroix, *Frédéric Chopin*, oil (LOUVRE, PARIS) a; 44 Mayer, *John Field*, engraving (HULTON DEUTSCH COLLECTION) a; 45 L. Eisherzy, *Novalis*, engraving (IGDA, MILAN) d; 46 Anonymous, *Weber Conducts the Free Shooter*, engraving (DAGLI ORTI, MILAN) d; 47r Hans von Bülow (IGDA, MILAN) d; 48t Page of the score of Liszt's Sonata (ARCHIVIO DOGI) a; 48b Kazimierz Zaleski, *The Market Square of Old Warsaw* (HISTORICAL MUSEUM, WARSAW) d;

49 T. Kwiatkowski, *Chopin in a Dressing Gown at the Piano*, watercolor (NATIONAL LIBRARY OF WARSAW) d; 50 Anonymous, *View of Leipzig*, watercolored engraving (BACH-ARCHIV, LEIPZIG) d; 51 Anonymous, *Edvard Grieg*, oil (AKG, BERLIN) d; 53 Anonymous, *Carl Czerny*, engraving (IGDA, MILAN) a; 54 Ludwig Spohr, *Pastel Self-Portrait* (LANDESMUSEUM, BRAUNSCHWEIG) d; 55l W.J. Mahler, *Ludwig von Beethoven*, oil (HISTORISCHES MUSEUM DER STADT, VIENNA) d; 55r Anonymous, *Johannes Brahms*, oil (AKG, BERLIN) d; 57 Frontispiece of the *Polonaise-Fantaisie*, op. 61 (BRITISH LIBRARY, LONDON) a; 58t Page of the autographed score of the *Fourth Symphony in D Minor*, op. 120 by Schumann (BIBLIOTHEQUE PREUSSISCHER KULTURBESITZ, BERLIN) a; 58b Robert Burns, *Lord George Byron*, oil (MARY EVANS PICTURE LIBRARY, LONDON) d; 59 Ferdinand Schmutzer, *Richard Strauss*, engraving (PROF. RUDOLF HARTMANN, MUNICH) a; 60 *Frédéric Chopin*, daguerreotype (BIBLIOTHEQUE POLONAISE, PARIS) d; 61 Leonid Pasternak, *Sergei Rachmaninov*, drawing (GALLERY TRITIAKOV, MOSCOW) d.

COVER (from left to right):

1. 8b; 2. 32; 3. 14b; 4. 49; 5. 29; 6. 34; 7. 45; 8. 55r; 9. 19l; 10. 11; 11. 21; 12. 27l; 13. 17l; 14. 58b; 15. 33; 16. 24

BACK COVER:

Eugène Delacroix, *Frédéric Chopin*, 1838, oil (LOUVRE, PARIS) a.

目 录

主角出场	4	36	舒曼
德国的浪漫主义思潮	6	38	钢琴独奏会的诞生
门德尔松家族	8	40	李斯特
波兰	10	42	乔治·桑
钢琴的进步	12	44	夜曲
韦伯与德国的浪漫派歌剧	14	46	交响乐团的指挥
1820-1850年的革命浪潮	16	48	奏鸣曲之外
业余音乐家	18	50	音乐学院
浪漫派的艺术歌曲	20	52	私人课程
法国的浪漫主义	22	54	贝多芬之后
帕格尼尼	24	56	音色的再发现
巴黎	26	58	交响诗
幻想交响曲	28	60	后人对肖邦的评价
歌剧在巴黎	30	62	浪漫派音乐赏析
浪漫主义的交响曲	32	64	索引
音乐沙龙	34		

主角出场

19世纪20年代末期的德国，浪漫主义首先出现于文学中，继而在音乐艺术中蓬勃兴起，这股潮流随后不断扩展，并与民族主义运动结合，影响着整个19世纪的欧洲。当浪漫主义风格的器乐已经深深根植于德语地区时，法国和意大利还在专注于歌剧。浪漫主义注重个性与独创性，钢琴制作技术的进步更促进了它的发展。当时的巴黎是钢琴家最活跃的地方，也是钢琴制造商最乐于选作发布与推广新产品的城市。著名演奏家在钢琴上表现着音乐的如诗般细腻的情感和精湛的演奏技巧，让听众狂热。正是在这个钢琴兴盛的年代，肖邦成为最具代表性的钢琴家。

❖ 柏辽兹

(Hector Berlioz, 1803–1869)

唯一一位法国籍的浪漫派音乐大师，他对后世的管弦乐创作产生了深远影响。

❖ 帕格尼尼

李斯特

帕格尼尼 (Niccolò Paganini, 1782–1840) 和李斯特 (Franz Liszt, 1811–1886) 凭借超群琴艺红透欧洲，并且开创了演奏大师的传奇新时代。

❖ 韦伯、 迈耶贝尔

韦伯 (Carl Maria von Weber, 1786–1826) 是德国浪漫主义歌剧的开创者；迈耶贝尔 (Giacomo Meyerbeer, 1791–1864) 为法国的大歌剧树立了典范。

❖ 门德尔松

(Felix Mendelssohn, 1809–1847) 优雅、精致、近乎完美的音乐家。与其他浪漫派的音乐家相比，他的人生道路最舒适顺利。

❖ 舒曼

(Robert Schumann, 1810–1856)

具备多方面的天赋，但又长年受精神疾病困扰。人生的遭遇使他如同浪漫小说中的主角。

❖ 乔治·桑、 克拉拉·维克

乔治·桑 (George Sand, 1804–1876)

是杰出的小说家，还是肖邦的情人；克拉拉 (Clara Wieck, 1819–1896) 是天才的钢琴家，舒曼的夫人。

❖德国浪漫主义的先驱们

黑格尔 (Hegel, 1770–1831)、诺瓦利斯 (Novalis, 1772–1801)、蒂克 (Tieck, 1773–1853)、霍夫曼 (Hoffmann, 1776–1822)、奥古斯特·威廉·施莱格尔 (August Wilhelm Schlegel, 1767–1845) 和弟弟弗里德里希 (Friedrich, 1772–1829) 等都是当时文坛的重要人物，他们在各自的著作中阐述了新观念，并提出：音乐优于其他艺术形式。

❖肖邦

(Frédéric Chopin, 1810–1849) 生于波兰，21岁时迁居巴黎，后因患肺结核去世，是一位纯钢琴题材作曲家。

❖德拉克洛瓦、雨果

德拉克洛瓦 (Eugène Delacroix, 1798–1863)、雨果 (Victor Hugo, 1802–1885) 分别在绘画和文学领域被誉为浪漫主义之父，两人在巴黎文艺圈活跃的时间比肖邦略早几年，德拉克洛瓦还是肖邦在巴黎时的挚友。

❖钢琴公司的经理

埃拉尔 (Sébastien Érard, 1752–1831)、伊格纳茨·普莱耶尔 (Ignaz Pleyel, 1757–1831) 是巴黎最重要的两家钢琴制造公司的创始人，他们采用新的制造技术使钢琴的表现力更丰富宽广，从而有力地促进了作曲家的创作。

❖浪漫主义的兴起

18世纪启蒙运动所宣扬的理性主义，成为当时社会大变革的推动力，但浪漫主义思想家们则对理性主义的各种准则提出各种反对论点，主张个人创作应拥有完全的自由。哲学家黑格尔（上图）与费希特（Johann Gottlieb Fichte）也认为这个观点是绝对正确和优越的，并在哲学上提出了所谓“唯心论”。

而文学家蒂克和诺瓦利斯提出了在艺术和宗教上应主张完全展现自我的观点。在浪漫主义思潮推动下，音乐、绘画、建筑等各个领域都分别翻开了其历史上的新篇章。相对于18世纪的世界主义，19世纪是各民族重新发掘各自传统文化、精神遗产的时代，反映在政治上，就是各民族自觉的自我定位，促进欧洲各个现代独立国家的形成。

德国的浪漫主义思潮

19世纪初，诗人兼评论家弗里德里希·施莱格尔赋予“浪漫”一词以新的含义，他用这个词来强调他的新诗已经脱离了过去的古典主义，而着重于描写风景和个人的情感。当时德国有多人响应浪漫主义的呼声，他们共同的特色就是着重于通过艺术抒发情感。

与启蒙运动的理性主义或是古典主义的美学观念不同，浪漫主义受唯心论的影响，更热衷于符号象征、历史传说。浪漫主义者注重创作的自由，反对形式化的规则。社会迈向工业化使他们感觉心灵空虚，更渴望回归单纯与自然。浪漫主义者认为，“纯粹而绝对”的器乐最能抒发语言所不能表达的情感，因此是最崇高的艺术。

❖弗里德里希

(Caspar David Friedrich, 1774 – 1840)
弗里德里希是最具代表性的德国浪漫主义画家，他深信艺术家创造力的唯一源泉就是探求精神自我。

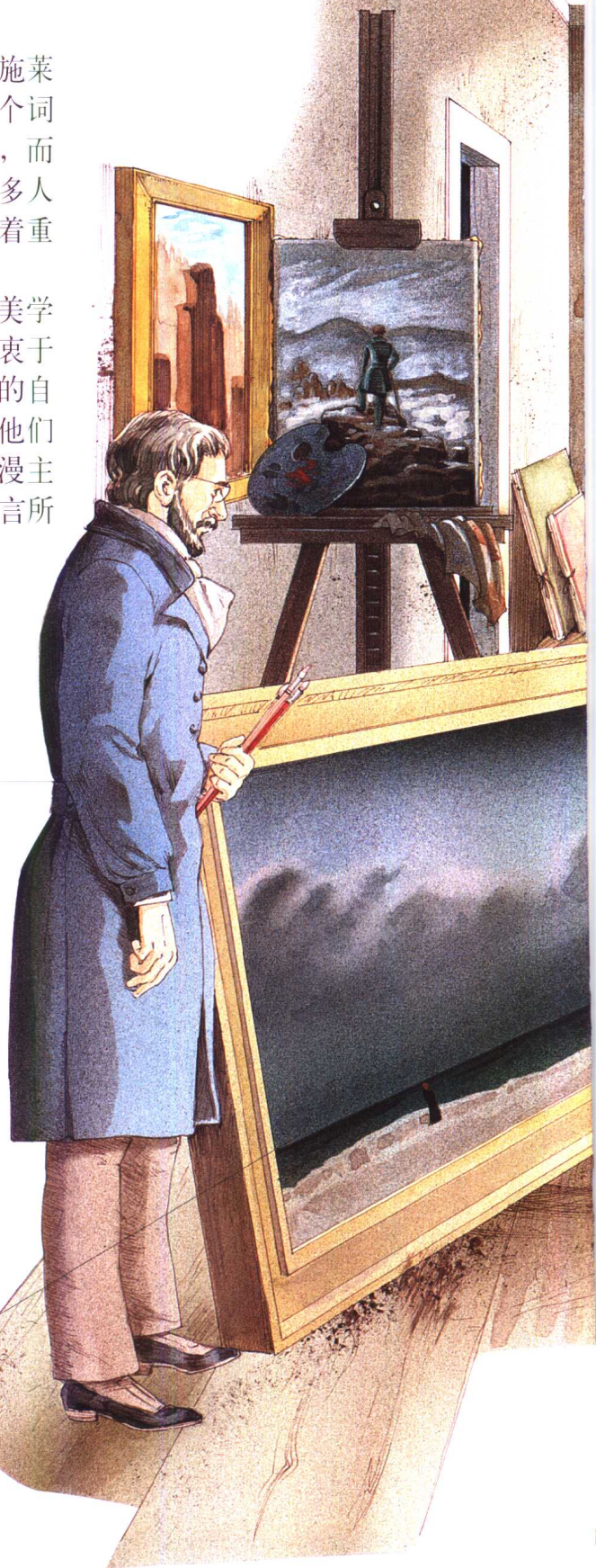
❖《雅典娜神庙》

(Athenaeum)

浪漫主义初期的文学评论刊物。于1798 – 1800年由德国的耶拿派（Jena Circle）成员施莱格尔兄弟、谢林（Friedrich Wilhelm Joseph Schelling，左图）及诺瓦利斯共同创立，宣扬浪漫主义观点，发表的诗文也反映了当时的潮流。

❖浪漫派名作

《雾海上的漫步者》（Wanderer above the Sea of Fog）、《海边的修士》（The Monk by the Sea）两幅画反映了人类面对广阔原始的大自然时所感到的孤独。

❖画家的画室

1818年诗人兼音乐家霍夫曼造访了弗里德里希在德累斯顿的画室。弗里德里希孤傲深沉，他的画风、画室也是这种气氛。他描绘的广袤风景令霍夫曼佩服并大加赞赏。

❖浪漫主义文学

德国文学界的“狂飙运动”促成了浪漫主义文学的诞生，它得名于克林格尔（Friedrich Maximilian Klinger）1776年出版的剧本《狂飙突进》（Sturm und Drang），这股文学浪潮甚至影响了当时还年轻的歌德（Johann Wolfgang von Goethe）与席勒（Johann Christoph Friedrich von Schiller）。

德国浪漫主义文学的鲜明特色是提倡更自由的诗歌创作、更注重个人情感、反对主流的古典主义和法兰西文化，呼吁重新发掘德国文化的本源等。

浪漫主义文学最重要的人物有诺瓦利斯和蒂克，诺瓦利斯创作了诗集《夜的颂歌》（Hymnen an die Nacht），其主题是死亡、爱与神秘主义，蒂克（上图）因创作中世纪题材的小说及童话而闻名。此外，法国作家斯塔尔夫夫人（Mme de Staël, 1766–1817）在其著作《论德意志》（De l'Allemagne, 1810）中向法国和意大利介绍了德国的浪漫主义理论。

❖《格林童话》

是流传在德意志各地的民间故事、童话集，由雅各（Jacob Grimm, 1785–1863）和威廉·格林（Wilhelm Grimm, 1786–1859）两兄弟收集、编撰后于1812年出版。他们致力于德国文化的起源和早期形态的研究，是海德堡（Heidelberg）浪漫团体中的活跃分子。

肖邦生平——1

弗雷德里克·肖邦1810年2月22日生于距波兰华沙约50公里的小城热拉佐瓦-沃拉（Zelazowa-Wola）。肖邦的钢琴启蒙教师是他的母亲，后由年长4岁的姐姐露德维卡（Ludwika）教导他。1816年师从吉夫尼（Wojciech Zywny）继续学琴。1817年写下现存最早的作品：《G小调波洛奈兹舞曲》。1818年2月24日在拉兹威尔宫（Radziwill Palace）举行的慈善音乐会上，肖邦首次登台并公开演奏了吉罗维茨（Adalbert Gyrowetz）的《E小调钢琴协奏曲》。

❖霍夫曼

（Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, 1776–1822）

诗人、作家、作曲家兼管弦乐队指挥，创作了数十篇幻想小说。霍夫曼对闪现在莫扎特和贝多芬音乐中的浪漫气质有独到见解。

❖门德尔松

1809年出生于汉堡，全名费利克斯·门德尔松-巴托尔迪 (Felix Mendelssohn-Bartholdy, 上图)，巴托尔迪是其家族改信基督教后附加的姓。门德尔松的创作天赋颇高，15岁时就已有交响曲、协奏曲、歌剧、钢琴曲和室内乐等作品，年仅17岁便完成了取材于莎士比亚同名剧的杰作：《仲夏夜之梦》序曲 (A Midsummer Night's Dream Overture)。

他不但是技巧高超的钢琴家，还以管弦乐团指挥的身份活跃在乐坛上。20岁时得到老师策尔特的许可，指挥演出了被遗忘很久的巴赫的名作《马太受难曲》，使巴赫的音乐重新被重视。后来他接受歌德的建议，游迹遍及意大利。他一生数次访问英国，都受到热烈欢迎。他曾在杜塞尔多夫 (Düsseldorf) 音乐学院担任了两年的指挥，1835年来到莱比锡 (Leipzig) 任布业会堂管弦乐团 (Gewandhaus Orchestra) 指挥，并成立了莱比锡音乐学院。1847年病逝，年仅38岁。

门德尔松家族

费利克斯·门德尔松出生在一个德国犹太裔银行家的家庭里。法国大革命后德国公民权得以重建，门德尔松家族因而成为巨富，并改信了基督教。门德尔松从小生活在一个文化气氛浓郁的环境中，和兄弟们一起学习绘画、文学与音乐。

在门德尔松家族柏林的家中经常高朋满座，其中不乏当时著名的知识分子，如诗人海涅 (Heinrich Heine)、作家兼哲学家雅各·格林、历史学家德罗伊森 (Gustav Droysen)、文学评论家兼历史学家奥古斯特·威廉·施莱格尔和他的弟弟 (也是门德尔松的姑父) 弗里德里希·施莱格尔等，其中门德尔松的作曲老师策尔特还是歌德的好友及音乐顾问。年幼的门德尔松与他们很熟悉。

❖《茶与雪》

1825年冬天，门德尔松在柏林家中的文艺沙龙里和朋友创办了名为《茶与雪》的报刊。黑格尔、洪堡 (Humboldt) 和蒂克都曾在上面发表过文学小品和短诗。次年夏天，该刊改名为《花园报》。

❖歌德

尽管歌德 (1749-1832) 批评浪漫主义是一种“病态”，浪漫主义者仍很敬重他，对他的小说《少年维特的烦恼》 (Die Leiden des jungen Werther) 及《浮士德》 (Faust) 极为推崇。门德尔松12岁时曾在歌德面前演奏，两人因此结成忘年交。

❖策尔特

(Karl Friedrich Zelter, 1758-1832)
策尔特非常推崇和喜爱巴赫的音乐，这种偏爱也影响到门德尔松。

❖亲爱的姐姐

范妮 (Fanny) 是一位出色的钢琴家，也是优秀的室内乐和艺术歌曲作曲家。

❖老祖父

门德尔松的祖父摩西 (Moses, 1729 - 1786) 是一位启蒙主义哲学家, 被称作“犹太人的苏格拉底”, 一生都在反抗18世纪普鲁士的宗教迫害。

❖洪堡

(Wilhelm von Humboldt, 1767 - 1835) 语言学家和哲学家, 也是教育与宗教自由的拥护者。1810年他创办了柏林大学。

❖黑格尔

(Georg Wilhelm Friedrich Hegel) 德国最具影响力的理想主义者。他认为音乐是以浪漫的形式表达内心情感的艺术。门德尔松曾听过他的哲学课。

❖蒂克

(Johann Ludwig Tieck) 是作家沃克罗德 (Wackenroder)、诺瓦利斯及施莱格尔兄弟的好友。蒂克最大的成就是完成了莎士比亚作品德文版的编译。

❖波兰音乐家

和肖邦处在同一时期、活跃于波兰音乐界的其他音乐家还有：肖邦的音乐老师埃尔斯内（上图）。华沙歌剧院管弦乐团的指挥库尔平斯基（Karol Kurpinski, 1785–1857），他的重要作品有歌剧《波兰女王雅维佳》（Jadwiga, Queen of Poland）、《克拉科维安与山民》（Krakovians and Mountaineers）等，被誉为波兰民族歌剧之父。民主主义运动的领导者奥金斯基（Michael Oginski, 1765–1833），虽然其艺术才华平庸，但他开创了由钢琴演奏、带有忧郁情绪的波洛奈兹舞曲。女钢琴家希曼诺夫斯卡（Maria Szymanowska, 1789–1831）是爱尔兰作曲家菲尔德（John Field）的学生，与诗人歌德及普希金（Pushkin）都有来往，歌德还曾作诗题赠给她，她创作的具有浪漫风格的夜曲（nocturne）及其他钢琴作品影响了青年时的肖邦。利平斯基（Karol Lipinski）则被帕格尼尼称赞为“世界第二好的小提琴手”。

波兰

16世纪时波兰曾盛极一时，但到了19世纪，就只剩下被法国控制的华沙大公国了。1815年维也纳会议后，波兰被当时列强之一的俄国控制。同年11月，沙皇亚历山大一世（Alexander）在宪法中允许波兰人使用母语。看似开明的措施其实只是表象，实际上沙皇任命的俄罗斯驻波兰总督与公使，不仅压制出版自由，还设立特别法庭。一系列专制措施使得波兰议会曾以长达四年的休会来表示抗议。在这种政治气氛下，浪漫主义文学家密茨凯维支（Adam Mickiewicz）、斯沃瓦茨基（Julius Slowacki）与克拉辛斯基（Zygmunt Krasinski）开创了以历史神秘主义为主题的波兰文学，在国民中逐渐得到认同。

❖尼古拉斯·肖邦

（Nicolas Chopin）肖邦的父亲，1771年生于法国南希（Nancy）附近，1787年迁居波兰，在华沙一个高中教法语，还在家里开办寄宿学校。

肖邦生平——2

肖邦于1821年创作了第一首主要作品：《降A小调波洛奈兹舞曲》。1822年向埃尔斯内学习作曲，一年后入华沙中学就读。肖邦经常有机会在贵族聚集的沙龙中演奏。在庫雅維亞（Kujawia）度假时，对当地的民谣有了一些了解。1825年他的作品《C小调回旋曲》Op.1首次出版。1826年中学毕业后就读于华沙音乐学院，并创作了《降B小调波洛奈兹舞曲》。

❖在沙皇御前演奏

1825年5月，15岁的肖邦在华沙福音教会为亚历山大一世演出，亚历山大一世称赞了他并赐予他一枚钻石戒指。

❖埃尔斯内

（Joseph Elsner, 1769–1854）

生于后来划归波兰的西里西亚（Silesia），他是肖邦的音乐老师，也是华沙音乐学院的创办人和校长。

❖雅罗茨基

（Felix Jarocki）

肖邦一家的朋友。是华沙大学的动物学教授。华沙大学创立于1816年，与克拉考（Cracow）大学、维尔纳（Vilna）大学同为宣传自由主义思想的中心。

❖ 埃米莉娅和两位姐姐

肖邦的姐姐露德维卡生于1807年，妹妹伊莎贝尔生于1811年。小妹妹埃米莉娅(Emilia)生于1812年，颇有文学天赋，可惜年仅14岁即死于肺结核。

❖ 肖邦的好友

沃伊切科夫斯基(Tytus Woyciechowski)、马托斯金斯基(Jan Matuszynski)和丰塔纳(Julian Fontana)等人同在肖邦父亲开办的寄宿学校读书，都是肖邦的同学，也是一生的朋友。

❖ 民间音乐

从18世纪起，波兰的创作音乐就受到民间音乐很大的影响。波兰民间音乐的特色之一就是演奏速度的自由变化，即所谓“弹性速度”(rubato)。而这正是演奏肖邦钢琴曲时所不可忽视的。波兰民间音乐主要有以下几种舞曲：“克拉科维亚克舞曲”(Krakowiak)，其特色是群舞与独舞的交错变化，是具有切分音节奏的二拍子舞曲。中等速度的三拍子马祖列克舞曲(mazurek)得名于华沙附近的马索维亚(Mazovia)，在波兰以外的地方通常用来自俄语的“马祖卡舞曲”(mazurka)称呼它。三拍子的舞曲还有大家熟悉的波洛奈兹舞曲，另外还有热情的“奥别列克舞曲”(oberek)，以及属于马祖卡舞曲系列、带有感伤情绪的“库亚维亚克舞曲”(kujiavak)。上图是波兰民间表演的一幕。

❖钢琴之都—— 巴黎

19世纪30年代，巴黎成为钢琴之都，这里聚集了当时最活跃的钢琴演奏家和制造公司。最知名的制造公司是普莱耶尔公司和埃拉尔公司。普莱耶尔公司1807年成立于巴黎，开创者是奥地利作曲家、海顿的学生伊格纳茨·普莱耶尔。公司后来由他的儿子卡米尔接管。

埃拉尔公司由塞巴斯蒂安·埃拉尔1769年在巴黎创立。该公司开发了许多新技术，其中一项于1821年获得专利的重大发明是双制动卡榫，该装置能加快琴槌运动，使演奏者能在同一琴键上快速重复弹奏，或是演奏颤音等装饰音。

上图为埃拉尔公司在1804年赠给贝多芬的钢琴。

❖卡米尔·普莱耶尔

(Camille Pleyel, 1788 – 1855)

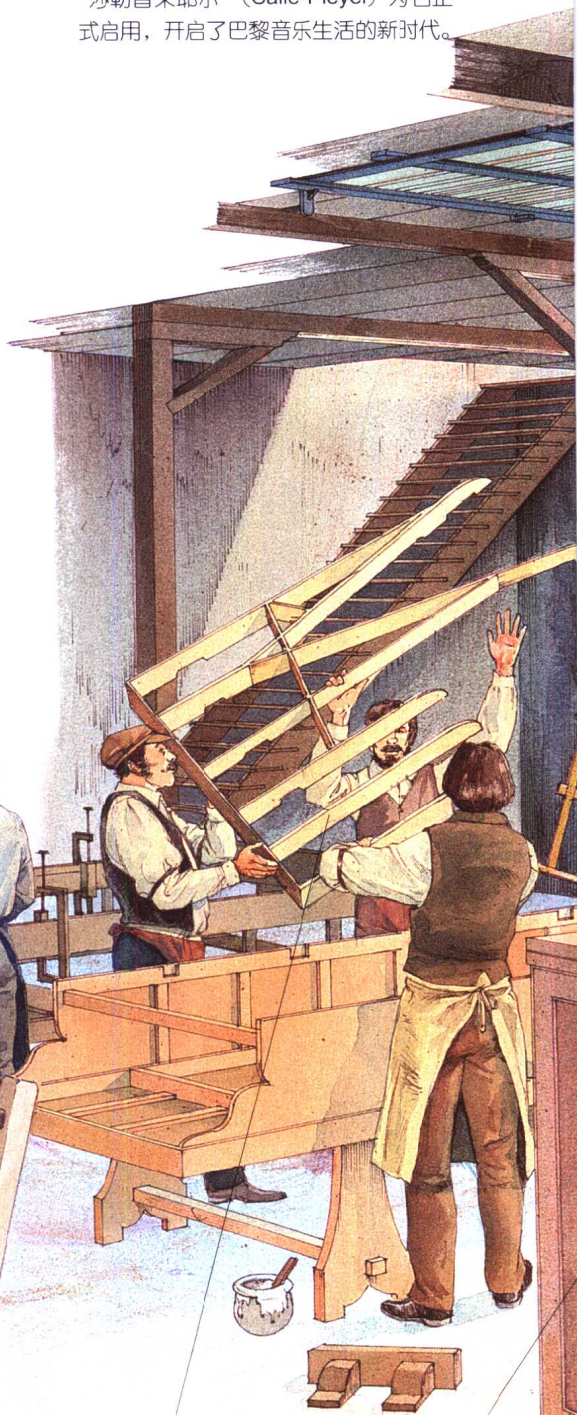
1839年肖邦的《24首前奏曲》Op.28即题献给他，这位钢琴公司的负责人娶了年轻的钢琴家、柏辽兹的前未婚妻卡米尔·莫克（Camille Moke）为妻。

钢琴的进步

1820—1850年间，钢琴得到了很大的发展。从制作技术上看，它的结构更加精密，琴槌和骨架都采用了新材料，踏板的数目和功能也增加了。琴身的扩大也改变了琴弦的安装方式，使琴弦的张力更大，琴键的数量也增加了。

❖普莱耶尔公司在巴黎的工厂

位于距离蒙马特（Montmartre）不远的卡代特（Cadet）。1830年被改造成供当时著名音乐家演出的音乐厅。1838年以“莎勒普莱耶尔”（Salle Pleyel）为名正式启用，开启了巴黎音乐生活的新时代。

❖钢琴的产量

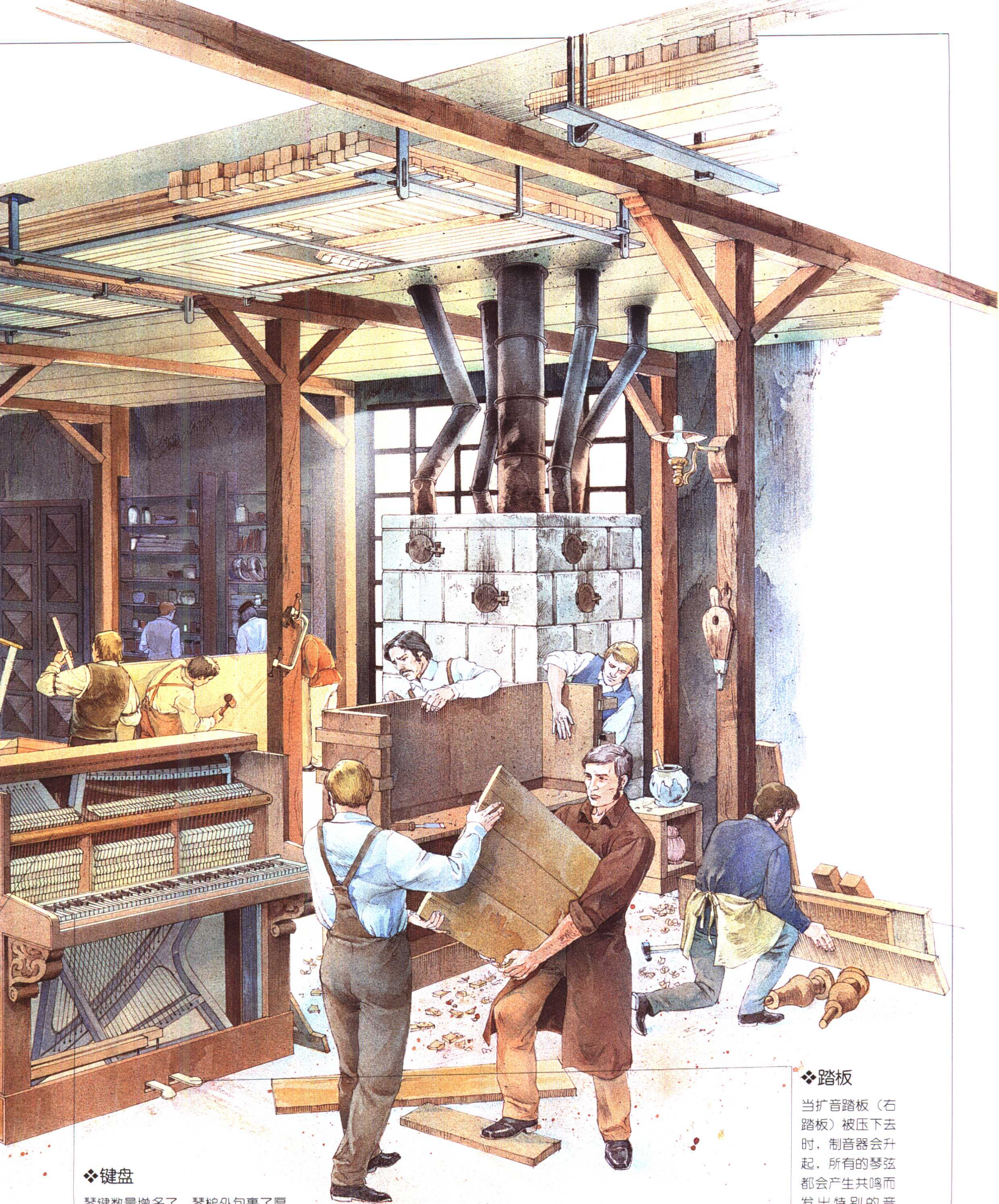
在整个19世纪，埃拉尔和普莱耶尔两家公司分别生产了近十万架钢琴。

❖琴骨

所有的琴弦都安装在琴骨上，19世纪初，因为琴弦张力的增加，琴骨改用金属制造。

❖琴弦

琴弦更粗，张力也更大，长度和安装方式也发生了改变，这些使钢琴的音量得到了扩大。

❖ 键盘

琴键数量增多了，琴槌外包裹了厚绒布，使钢琴的音色更丰富。

❖ 踏板

当扩音踏板（右踏板）被压下去时，制音器会升起，所有的琴弦都会产生共鸣而发出特别的音色。

❖ 韦伯

1786年生于奥尔登堡 (Holstein)，师从福格勒 (Georg Joseph Vogler) 和海顿 (Michael Haydn)，是布雷斯拉 (Breslau)、斯图加特 (Stuttgart)、布拉格 (Prague) 和德累斯顿的歌剧院总监。他不仅重视音乐，还关心舞台布景、灯光、歌手的表演，这改变了各个剧院的惯例，他不但是当时知名的钢琴家和指挥家，还是一位活跃的评论家，著有一部未完成的自传《音乐家的生涯》(The Life of a Musical Artist)。韦伯 (上图) 在完成《魔弹射手》后，还为维也纳剧院和伦敦剧院分别创作了歌剧《欧丽安特》(Euryanthe) 和《奥伯龙》(Oberon)。韦伯因患肺结核于1826年病逝。韦伯作品除歌剧外，还有两首钢琴协奏曲、一首钢琴与管弦乐队的单乐章协奏曲 (Konzertstück)、四首钢琴奏鸣曲等。他还在为单簧管所写的两首协奏曲和一首小协奏曲中展现了在木管乐器处理手法上的过人天赋。

韦伯与德国的浪漫派歌剧

18世纪中叶，德国开始流行一种新式歌剧——歌唱剧 (Singspiel)。它与歌剧不同之处有：以德文写作剧本，故事取材于百姓生活，用对白代替宣叙调 (recitative)，剧中音乐受民谣影响，并采用简单的结构等。

经过贝多芬和莫扎特的努力，原来被视为“不入流”的歌唱剧得到提升并进入了艺术殿堂。第一部浪漫主义歌唱剧名作是韦伯的《魔弹射手》(Der Freischütz)。于1821年6月18日由韦伯亲自指挥在柏林歌剧院首演，诗人海涅、乐评家霍夫曼、12岁的门德尔松都来欣赏了演出。这部歌剧受到热烈欢迎，7个月里连续演出超过了50场，一年之内有30多家歌剧院安排了演出。

❖ 霍夫曼

诗人、画家、音乐评论家、作曲家兼指挥家。霍夫曼因创作歌剧《乌亭》(Ondine) 而成为德国浪漫派歌剧的先驱。

❖ 阴森的狼谷

《魔弹射手》第二幕，猎人卡斯帕尔 (Caspar) 将灵魂出卖给了恶魔，当契约到期时，他于午夜时分来到狼谷呼唤恶魔萨米尔 (Samiel)，乞求能通过牺牲好友马克思来延续自己的生命。

