

儿童音乐大师

钢琴诗人—肖邦

Frederic Chopin (1810-1849)

内蒙古少年儿童出版社

钢琴诗人

肖邦

目 录

肖邦小传.....3

音乐神童
早期教育
肖邦的创作
来到巴黎
与乔治·桑相处
生命的最后
肖邦音乐的特点
钢琴教育家

音乐作品欣13

升c小调圆舞曲
华丽大圆舞曲
一降D大调圆舞曲《小狗》
降A大调圆舞曲《离别》
降G大调圆舞曲
A大调波兰舞曲《军队》
降A大调波兰舞曲《英雄》
降E大调夜曲
升F大调夜曲
降D大调夜曲
降A大调夜曲
第二十三号玛祖卡舞曲
十三、第四十四号玛祖卡舞曲
c小调练习曲《革命》
E大调练习曲《离别》

第一号叙事曲
第一号诙谐曲
第七号前奏曲
升c小调幻想即兴曲
《葬礼》协奏曲
低音鼓(Drum)一

音乐小教室.....26

中音鼓(Tom-tom)
小鼓(Tabor)
定音鼓(Timpani)

音乐欣赏常识.....29

音乐中的浪漫主义
浪漫主义音乐的形成
浪漫主义音乐的代表人物
浪漫主义音乐的历史地位
浪漫乐派
幻想曲和即兴曲
船歌
摇篮曲
印象主义音乐

附录.....47

曲谱及弹奏指导

肖邦小传

◆ 音乐神童

肖邦，全名为弗雷德里克·肖邦，1810年出生于华沙附近的席里亚卓伐·伏列小镇，1849年10月17日病逝于法国巴黎。肖邦是波兰最著名的作曲家和钢琴家。

肖邦的父亲尼古拉·肖邦是一位语言教师，具有纯粹的法国血统，其母为波兰人。因为家庭经济状况较差，肖邦从小一直体弱多病。但是，笃信宗教而和睦亲切的家庭，不仅使他接受了良好的启蒙教育，而且使他养成了纯朴、慈爱和谦逊的美德。

肖邦很早就开始学习音乐，在音乐方面具有惊人的天赋。8岁时，他便在一场慈善音乐会上展现了他在钢琴演奏上的超人才华，从而被誉为波兰的音乐神童。

◆ 早期教育

肖邦的父亲与母亲

在肖邦9岁的时候，家庭根据孩子的愿望和才能，聘请了巴赫的忠实信徒瑞夫纳担任孩子的音乐教师，希望他通过自己的努力，将来成为一名内行的有修养的音乐教师。

瑞夫纳严格按照古典音乐学派的教授法一连指导了肖邦好几年，为他日后在音乐方面的发展打下了基础。但是，肖邦并没有让自己的创造性和独特个性被教授的迂腐所限，他几乎完全是靠自学继续保持着自己在钢琴演奏上的超人才华。

14岁时，肖邦进入华沙音乐学院，拜院长约瑟夫·埃尔斯为师，开始接受正规系统的音乐教育。这一系统指导的第一个成果是在1825年6月出版的《c小调回旋曲》。在此之前，他公演了莫什莱的一首钢琴协奏曲，并在一种风琴式的钢琴上作了即兴演奏。因为这次演奏，沙皇赐给他一枚宝石戒指。

1826年7月，肖邦到杜兹尼基的西尔西亚矿泉地度假，在库尔豪斯为两个孤儿举行了两场音乐会。回华沙后，他成了音乐学院的全日制学生，前两年学习理论、和声和对位，后一年进行作曲练习。然而他并没有把主要精力投入到这些有益的课程上，他真正热爱的是钢琴。把肖邦的能力引向用其他乐器作曲或限制在

肖邦儿时居住的房子

少年时期的肖邦

古曲形式方面的所有努力都是徒劳的。他的第一首奏鸣曲，在埃尔斯的监督下作于1827年。它提供了一个例子，从中可以看出当他受到法则限制时，作品根本不像出自他的笔下；然而一旦允许按照他的自然想象和爱好为自己演奏而写作时，他独特的气质就显现出来了，这使得埃尔斯纳终于意识到了他的学生具有特殊的才能，从而没有将自己的意志和情趣强加给肖邦，只是希望肖邦有朝一日能写出整个民族所期待的伟大的波兰歌剧。

肖邦的创作

1830年，俄国的革命风暴逐渐侵袭到华沙，在动荡不安的情况下，肖邦只好离开他最钟爱的故乡华沙，前往欧洲各处去旅行演奏。

童年时的肖邦就展现出了他超人的音乐才华

1830年11月，肖邦前往维也纳。不久，华沙被俄国人占领。有一半波兰血统的肖邦，一直把波兰当成自己的祖国，基于对祖国的热爱，他先后创作了十二首《波兰舞曲》，包括著名的《降E大调罗涅兹》、《玛祖卡》、《降E大调圆舞曲》等。

在此期间，肖邦爱上了音乐学院的一个学生——年轻歌手康斯坦莎·格拉特科夫斯卡。也许是受这次爱情的影响，他写出了《f小调协奏曲》的慢板乐章和柔弱的《降D大调圆舞曲》等许多作品。这是他一生中最幸福的时期之一。但是，这位小姐不久却突然嫁给了别人，失恋的肖邦只有把他的热情转移到作曲上，写出了许许多多的著名乐曲。

◆ 来到巴黎

1831年，肖邦到达了法国的首都巴黎。他初到巴黎，一切都还不稳定。在浪漫主义运动的潮流中他感到自己有点跟不上时代，打算向当时著名的钢琴家卡尔克布纳学习。他稳定下来之后，便认识到这将是浪费时间。于是，他宣布自己的雄心是创造“一个音乐的新世界”。肖邦富于想象的演奏和个性的非凡魅力使他在很短的时间里交上了许多文学界和音乐界的朋友。他有一双蓝灰色的眼睛，金黄色的头发，体态修长、优雅，相貌雍容大度，天生一副完美自持的姿态；这不但表现在他的钢琴演奏中，而且还表现在他的漫画技艺和模仿能力中。

肖邦在巴黎最初两年里发表的作品主要是从波兰带去的。他在巴黎写的几部作品，如《回旋曲》，以梅耶贝尔最新作品《魔鬼罗伯特》为主题的《大二部曲》，以埃罗尔德的《路多维克》为主题的《引子与变奏》和《波莱罗》，好像旨在迎合巴黎人浮华的趣味。他开始创作第三个协奏曲，但留下的只有《音乐会快板》。

这段收获不多的时期过去后，他的真实才能在完整的《g小调叙事曲》和《第二套练习曲》中再次表现出来。柏林评论家路德维希·莱尔斯塔博起初攻击他创新的个性，后来公开认错。此外，法国和德国严肃的音乐家们热烈欢迎肖邦的音乐。钢琴家们以把他的“玛祖卡”和“夜曲”加进他们的演奏曲目中去为荣。在英国，也是经过在《音乐世界》上短暂而猛烈的论战后，他的价值才得到承认。

◆ 与乔治·桑相处

乔治·桑原名奥罗尔·杜德旺，是著名的小说家，出版有《印地安那》、《华伦丁》、《杰克》等作品，还曾写下著名的长诗《列里亚》。

1836年，肖邦的一位朋友时常在乔治·桑的面前称赞肖邦。她在接触了肖邦的作品之后也大为欣赏它们所具有的感染力。她请李斯特代邀肖邦到古尔伯爵夫人家相见。肖邦却似乎害怕这位卓异不凡的女人，迟迟不去同她认识，也拒绝了1837年夏天参加乔治·桑家庭聚会的邀请，但乔治·桑的魅力终于征服了肖邦，1838年夏天，他们成为了情人。

1838年秋天，肖邦得了一场重病，几乎把一半的生命力给消耗掉。乔治·桑在肖邦的健康需要格外照顾的情况下决定陪他到南方去躲避严寒的冬天。

在肖邦患病期间，乔治·桑始终没有离开过他的床头。为了不让肖邦过早地死去，不知疲倦，也不灰心丧气。终于，肖邦的病情有所好转。他在一周的时间里完成了二十四首前奏曲，并开始写作《升c小调谐谑曲》和《c小调波罗涅兹》。

乔治·桑

虽然肖邦的病情有所好转，但他的健康事实上已经永久地被损害了。他从乔治·桑的爱情和细心的照顾中得到了一种安全感和心灵上的平静，这加速了他天才的最后成熟。他生命的新时期以《降b小调奏鸣曲》、《G大调夜曲》和《升F大调即兴曲》为起点。从这之后，肖邦一直过着半隐居式的清闲生活。

肖邦住在巴黎豪华的隐居地比加尔路16号和奥尔良广场9号期间，曾与莫什尔一起为法国王室演出；开过两次个人赢利音乐会。他与音乐界疏远了，然而经常出入贵族沙龙，在上流社会中消磨时间。

肖邦在巴黎的社会地位是独特的，没有一位音乐家能像他那样。他经常为满足罗斯希尔德·斯多克豪森和其他有影响的家族的要求而浪费精力。他收入的主要来源仍是授课，对此他收费很高，只有富人学生才交得起学费。他对音乐同行们的冷淡经常被误认为是骄傲。他只是准备支持那些受他注意的新天才，但从不绝来访的波兰音乐家。

《雨滴前奏曲》容含有肖邦和乔治·桑的爱情，
也有清新脱俗的灵感

◆ 生命的最后

肖邦与乔治·桑的爱情不久便冷淡下来，变成了一种友谊。原因是乔治·桑的孩子莫里斯和索朗日已经长大成人，并且变得自私自利和喜欢吵架。沉溺于自己音乐中，并对乔治·桑坚定的爱情很有信心的肖邦，对这种变化不能很快地适应。莫里斯仇恨肖邦在这个家庭的存在，想让他母亲断绝这种关系，但没有成功。1847年5月，围绕索朗日嫁给雕塑家奥古斯特·克莱辛格的卑鄙阴谋导致了他们的最后分离。

与乔治·桑的决裂标志着肖邦生命最后阶段的开始。他的健康迅速恶化，朋友们的担心也渐渐地变成了绝望。肖邦已经不能起床，也不能说话。得到消息从华沙赶来的他的妹妹日夜守候在他的床前，寸步不离。他看到周围的人们日益不安和悲伤，懂得是什么意思，但他没有把自己的心情表露出来。他勇敢地服从命运的安排，心平气和地谈论自己生命的结束。在此期间，叶洛维茨基神父每天都来看他，同

他讲波兰话，仿佛他们不是住在巴黎，而是住在华沙，这样很容易把肖邦带到祖国亲切的氛围当中去。

他在严重的昏迷状态中捱到了1849年10月17日。快到两点钟的时候他开始了最后的挣扎，冷汗从他的脸上不断地滚下。在短促地叹了口气之后，他问：“谁

和我在一起?”声音轻得几乎听不见。他回过头来，吻了吻抱着他的妹妹古特曼的手。在作出这个友情和感激的表示的同时，他就咽下了气。他死了，像活着的时候一样充满了爱。客厅的门打开了，人们向他无声无息的遗体奔来，久久不能把泪水止住……

1849年肖邦病死于巴黎

肖邦音乐的特点

肖邦一直致力于钢琴乐

曲的创作，他这方面的作品也最有生命力、最有想像力。在肖邦的心中，钢琴音色仿佛是一位柔美的少女在窄谷中喊出回荡的合音，融合连串轻泻瀑布的水声，以及被风吹动的树叶响声。肖邦从来不用惊人的效果，或戏剧性的方法来演奏。

肖邦乐曲中最大的特色，就是情感非常丰富。他和舒伯特一样，音乐是来自内心深处的呼唤。他把最简单、最复杂的情感融合在一起，用最原始和最现代的技巧相结合的方式表达出来，形成自己的风格。

肖邦的代表作有《波兰舞曲》和《小夜曲》等。这些作品，美丽的旋律中带着浓厚的感伤和哀愁，正代表着作者那颗纤细敏感的心。

我们现在时常欣赏到的《小狗华尔兹》、《雨滴》等作品，是肖邦作品中最活泼轻快的，这和他作品中总带有的感伤气氛完全不同。

钢琴教育家

肖邦是一位杰出的钢琴教育家。约有二十年的时间，肖邦把许多时间和精力都花在了数学工作上。

肖邦给学生上课永远是全力以赴的。他的学生史特莱赫回忆道：“唉，他病得太厉害了，但虽然如此，他教课仍然很有耐性、很顽强和热忱。每一课都整整上一个钟头甚至还多……有时上课真使我感到幸运。有好几次是星期天上课，我在肖邦那里从下午一点弹起一直弹到四点才结束。”

肖邦把教师的任务范围看得很宽。他特别注重对音乐的理解，他要求学生以

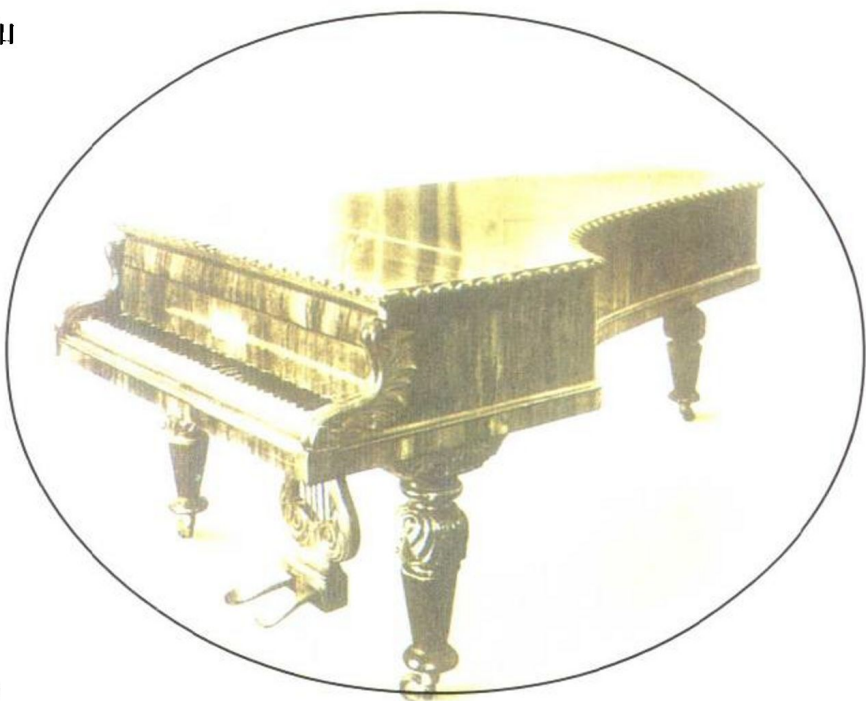
严肃的态度对待音乐艺术和
有关音乐的发展。他劝告
学生学习音乐理论科目，
弹合奏，肖邦在他们会
常听音乐，包括好的歌
唱家的演唱在内。

肖邦认为，学生
的一般修养也非常重
要。他关心要向他学琴
的青年在做些什么事和
读些什么书。肖邦在给自
己学生上课的时候，严格地
遵循着他自己的演奏艺术所根据

的原则，但同时他又重视任何创造性的表现。他有时
对学生说：“这不像我弹的那样，但弹得很好。”

肖邦所用的曲目范围较广。他教学生弹奏贝多芬、
亨德尔、斯卡拉蒂、莫扎特、克列门蒂、杜舍克、费
尔德、洪梅尔、时斯、威伯、莫舍列斯、古勒尔、塔
尔贝尔格、门德尔松、舒伯特的协奏曲、奏鸣曲以及
其他的作品，还有李斯特的一部分作品和他自己的作
品。肖邦还要求所有的学生都学习弹奏巴赫的前奏曲
与赋格曲。他说：“这是训练音乐家的最好的道路。”

肖邦采用了各种触键法，但他特别重视的是连音
和如歌奏法。如果肖邦说：“他(或她)不会把两个音符
连接起来”，那就是对青年钢琴家的最严厉的批评。肖
邦劝告学生尽可能多听好的歌唱家的歌唱，就是为了
使学生学会“用钢琴歌唱”。在弹奏回旋音或其他装饰
音时，他尤其建议学生向意大利杰出的歌唱大师学习。
同时，肖邦也非常注意柔和的指触。不论是自己演奏还
是学习演奏，他都不容许发出强烈粗暴的音响。在上课
的时候，他经常说：“轻些，轻些！”为了使学生掌握柔

肖邦最喜爱的钢琴

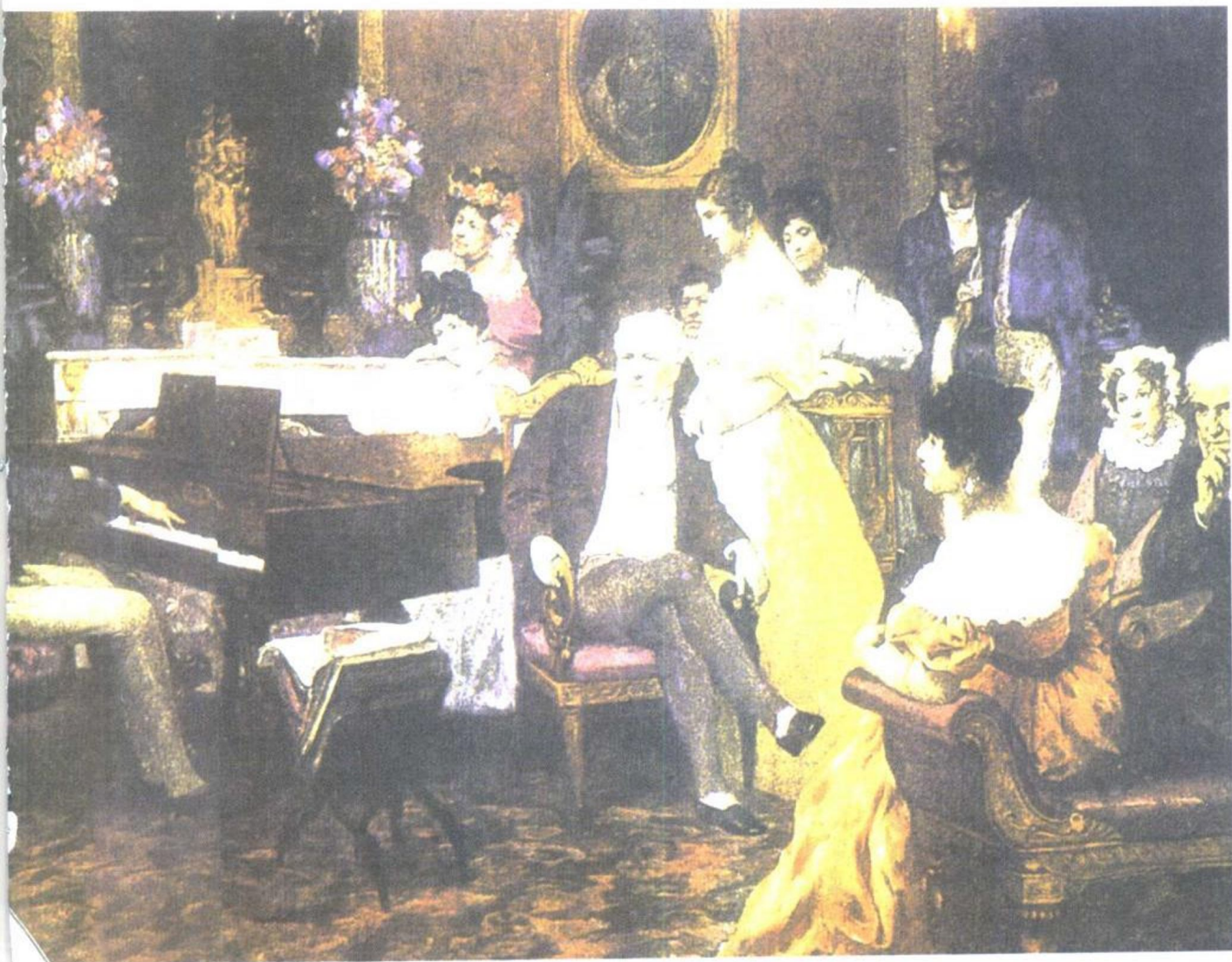
和的连音奏法，他让学生们弹奏自己的或费尔德的夜曲，并且自己也弹它们以为示范，说明应该怎样流畅柔和地弹出旋律线来。

肖邦采用了一种经过充分思考的学习方式与练习曲体系。他的学生弹奏音阶和琶音，既用慢速度，也用快速度，有渐快的，也有完全像节拍机那样准确的，但指触一定要非常均匀。肖邦认为要想使音阶和琶音弹得流利均匀，在上行和下行换拇指时，手腕都必须做轻微的侧向动作，以配合手指弹奏。这样就脱离了钢琴艺术的“旧学派”的方法，因为旧学派要求在弹奏音阶琶音时，手腕不要动。

肖邦在教克拉莫·克列门蒂、莫舍列斯等人的练习曲时，采用了各种方式，如快速度的和慢速度的、强的和弱的、跳音的和连音的、附点节奏的，等等。所有这些都是为了一个目的：使指触清晰、准确、均匀、流利、轻巧、优雅。

肖邦很重视手指的延伸。他介绍一些专为练这种动作的练习和练习曲，甚至

肖邦对钢琴诠释的手法让许多人赞叹不已

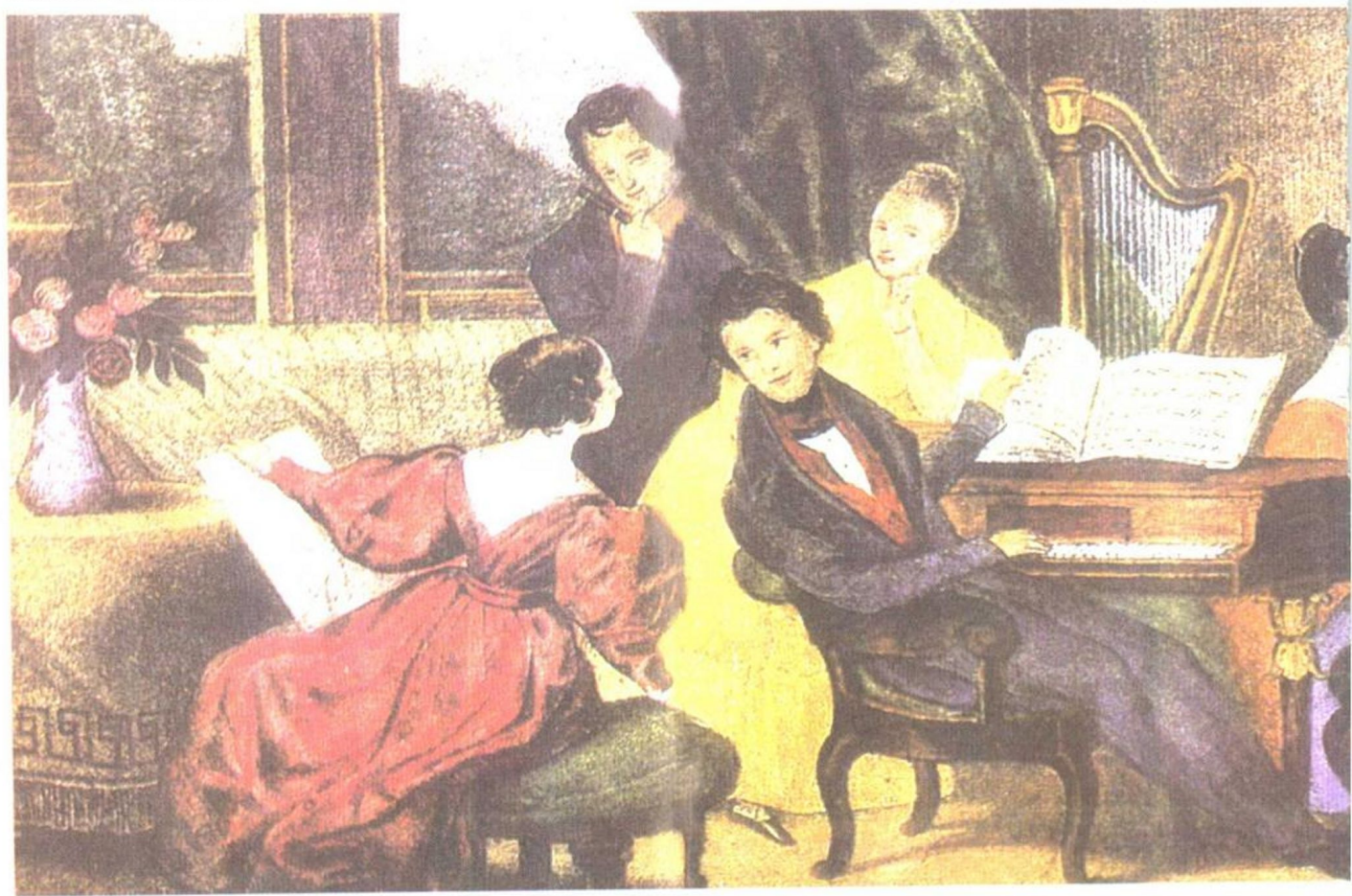

还介绍一些操练手指延伸的体操。但他劝学生们在这方面要非常小心，千万不要劳累。由于学生的手已经伸缩自如，因而能够采用肖邦所拟定的新的指法。他推翻了旧的钢琴学派认为完全必须遵守的教条。肖邦在黑键上也常用第一、第五指。肖邦不满足于传统的换第一指的方法，而常常通过第五指换到第三指、第四指，这就使学院派的人们大吃一惊。由于这种指法，他特别注意训练第三、第四和第五指。肖邦自己的这几个手指特别灵活。据米库里证明，肖邦在弹奏某些经过句时，完全不用第一指而用上述的指法求得完美的连音。

肖邦的钢琴教学体系是钢琴艺术的新学派。伟大的艺术家善于向自己的学生揭示他们演奏的作品的诗情画意，善于武装他们，使他们具有摆脱古典钢琴作品和新的浪漫主义钢琴音乐羁缚所必需的手段，包括各方面的手段的技术训练，也包括掌握钢琴色彩的手段。

天才的钢琴演奏艺术大师，开明而又关心备。至钢琴教师肖邦是青年音乐家的杰出的导师。如果不是早逝而中断了他的教学活动的話，他一定会培养出像卡尔·费尔奇那样不愧为他的弟子的天才钢琴家来的。

肖邦在为朋友们演奏

音乐作品欣赏

◆ 升c小调圆舞曲

最能体现肖邦的个性及民族性的圆舞曲，任何人都肯定会说是这首《升c小调圆舞曲》。本曲作于1846-1847年，节奏近似马祖卡舞曲，但完全不是为舞蹈伴奏的舞曲，而是真正的圆舞曲抒情诗。本曲是肖邦去世前两年完成的，隐含着他对生命的认识。舒曼曾把肖邦的圆舞曲称为“心灵的圆舞曲”，该说法对于本曲而言是再确切不过了。

乐曲为三段体式，无终奏。一开始便是流露着一丝忧伤的第一段主旋律，仍然具有肖邦那轻柔、飘逸的性格特征，可见作者对美好生活仍有一线憧憬。第二段为急速的连动，似滚珠落玉般晶莹剔透。但这不是肖邦以往作品中那种华丽的风格，而是充满着一种无奈的旋律，仿佛是作者在倾诉他孤寂的晚年生活。当时，久居异乡、孑然一身的肖邦身染重病、无依无靠，其心情之忧郁可想而知。中段转为降D大调，多少明朗了些，但是很快又出现郁闷的气氛。在回旋连动过后，反复开头的主旋律，最后全曲在焦躁不安中終了。

◆ 华丽大圆舞曲

本曲作于1831年，是肖邦在世时最早出版的圆舞曲。《华丽大圆舞曲》之名，给予一般音乐爱好者很亲切的印象。正如曲名所示，这首曲子是肖邦的所有圆舞曲中，最华丽、最轻快的一首，也是为数不多的能够实际用于舞会的圆舞曲。所以舒曼才会说：“这是肖邦的肉体和心灵同时在舞蹈的圆舞曲”以及“把舞者卷入波心，越来越

深”等类话语。

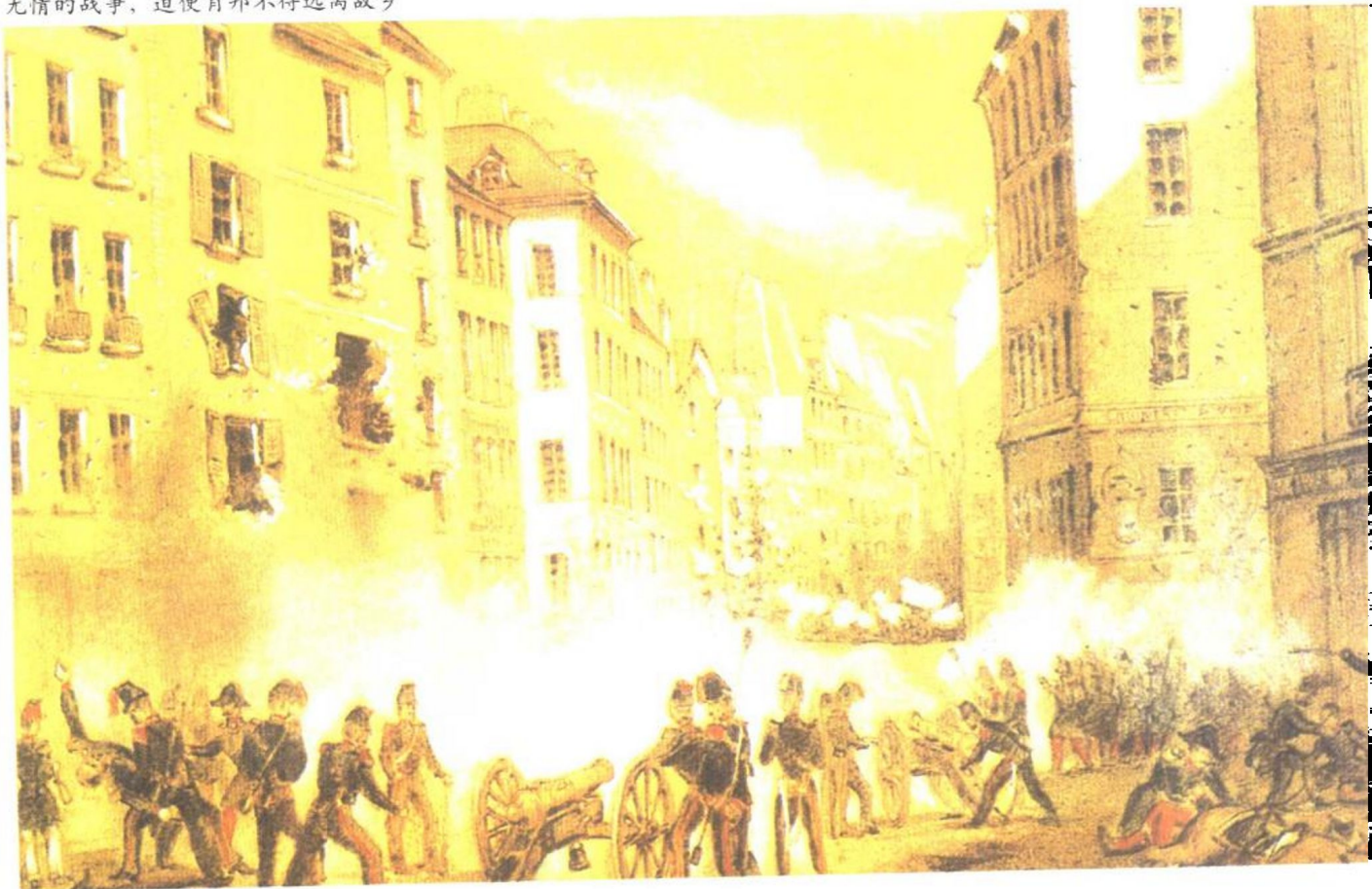
乐曲的构成极为简洁,由于是实际舞会用的圆舞曲,全曲在明朗的低音部圆舞曲节奏上,歌唱出华美的主旋律。全曲共分为五段:第一段为降E大调,第一主题明快、奔放,第二主题利用急促的顿音表现出仙境般的飘逸感觉;第二段降D大调;第三段降D大调;第四段降G大调;第五段与第一段的旋律相同,在四小节序奏后进入尾声。

◆ 一降D大调圆舞曲《小狗》

降D大调圆舞曲,是肖邦在世时最后发表的圆舞曲,为肖邦圆舞曲中最著名的一首,俗称为《小狗圆舞曲》。

传说肖邦的情人乔治·桑喂养着一条小狗,这条小狗有追逐自己尾巴团团转的“兴趣”。肖邦依照乔治·桑的要求,把“小狗打转”的情景表现在音乐上,作成了这首乐曲。乐曲以快速度进行,在很短的瞬间终了,因此又被称为《瞬间圆舞曲》或《一分钟圆舞曲》。演奏本曲时,应使用平滑流畅的指尖技巧,才能感觉出此曲的趣味来。

无情的战争,迫使肖邦不得远离故乡

全曲为简单的三段体。在四小节序奏后，主旋律以反复回转的形态出现，其速度之快令人目不暇接；中段则是甜美而徐缓的旋律，与第一段的急促形成鲜明的对立；第三段为第一段之反复。

◆ 降 A 大调圆舞曲《离别》

肖邦的作品 69 号共有两首圆舞曲，第一首为降 A 大调，以《离别圆舞曲》而著名。

关于此曲有一段轶事：1835 年，肖邦从巴黎前往德国的卡尔斯巴特，与当时从波兰来此地疗养的双亲相会。归途中，滞留于德累斯顿，顺便拜访了旧日好友渥金斯基伯爵。渥金斯基伯爵有一位名叫玛丽亚的女儿，意大利血统，黑发、大眼、厚唇，为人热情，当时只有十九岁，不论是钢琴、声乐或作曲，都有相当的基础。肖邦与这位童年时代的好友相逢，很快就表现出他的爱心，俩人也亲密起来。连续一个月的相爱生活，使俩人难分难舍。当肖邦即将离去时，曾为玛丽亚写了一首圆舞曲相赠，后来玛丽亚就把它取名为《离别圆舞曲》，即本曲。可惜的是，他们的这段情缘最终不欢而散。

肖邦十分留恋这段甜蜜的时光，他生前一直未出版此曲，而是把它收藏起来以资纪念。他的亲笔草稿上注有：“一八三五年九月于德累斯顿”的字样。此曲旋律颇为优雅，极富魅力，曲调中充满着忧郁、愁闷的回忆。

全曲共分为四个乐段：第一段为歌唱似的旋律，离别的惆怅尽显其中。第二段为降 E 大调的玛祖卡舞曲风格。第三段重复第一段的旋律。第四段有两个新旋律。

◆ 降 G 大调圆舞曲

肖邦作品 70 号共有三首圆舞曲，是以遗作的形式，在《三首圆舞曲》的标题下于 1855 年出版的。其第一首为华丽小品，演奏技巧相当困难，不过内容并不复杂。

乐曲的第一段为跳跃似的音型，十分轻快、活泼，很像热情奔放的东欧民族舞蹈；进入中段后为优雅的旋律。乐曲自始至终沉浸在狂欢气氛之中。

◆ A 大调波兰舞曲《军队》

这首乐曲作于1838年，因《军队》而著名，这是由于曲中的第一、二两主题的旋律，具有极为豪放、勇敢的军队性格之故。全曲必须以严格的速度来演奏。事实上，这是肖邦所写的最华丽、最灿烂的波兰舞曲之一。

传统的波兰舞曲就是以风格雄浑、豪放而著称的，显示出波兰这个民族的尚武精神。在这首波兰舞曲中更是集中体现了这一点。欣赏这首波兰舞曲时，我们仿佛看到了古代波兰的勇士们，那强健的体魄、豁达的胸怀、深刻而动人的虔诚融为一体，闪烁着骑士精神。

乐曲的构成为“ABA”三段体：

第一段：A大调。在这一段中，作者充分运用了色彩性变调，生动地刻画出一群威武雄壮的波兰勇士，身着铠甲，腰佩战刀，雄赳赳地大步向前。

第二段：从D大调至降B大调到C大调的频繁转调。本段之前有一个号角般宏亮的过门问，紧接着出现的本段主题具有斩钉截铁般果断、刚毅的性格。

第三段为第一段的严格再现。

有一位钢琴家评价道：“这首波兰舞曲是划分一个时代的分水岭。李斯特曾在他的所有演奏会中弹奏过此曲。乐曲正如标题所提示的，无比辉煌、壮丽，波兰的气质显得更加高贵。这一舞曲也多少具有一些戏剧性。它的每一个音、每一个节奏，都闪烁着生命与力的光辉。”

关于此曲有这样一段轶事：一天夜里，肖邦在屋中独自弹奏此曲。正沉思于乐念之中，他突然产生了幻觉，感觉到一群波兰武士及贵妇人的行列侵入他的房中。于是肖邦在惊慌之际，拔腿逃出房间，整夜不见回来。

◆ 降A大调波兰舞曲《英雄》

这是一首充满战斗力量和英雄气概，以《英雄》而著名的波兰舞曲，作于1842年。肖邦的波兰舞曲根据其内容可分为两类，其一是以强壮的、雄纠纠的节奏，叙述波兰往昔封建时代的繁华，另一类则为忧郁的情绪，反映在沙皇俄国压制之下苦难的波兰。这一《英雄》波兰舞曲为前一类中的杰出代表。本曲气势磅礴，一气呵成，简直就是一首波澜壮阔的交响诗。因此有人认为本曲是作者用来描述十七世纪的一位波兰民族英雄抵抗外敌入侵的光辉史诗。肖邦的作品中有各式各样的英雄形象，本曲的主人公无疑是最具代表性的，肖邦在这一形象中倾注了自己全部的爱国热情。