

肖邦夜曲的

艺术风格研究

◎ 刘高扬 著

 江西科学技术出版社

刘高扬，男，重庆忠县人，副教授，四川文理学院音乐与演艺学院音乐教研室主任，中国音乐家协会会员，四川省钢琴学会会员。研究方向：钢琴、钢琴伴奏、钢琴写作及民族音乐。发表专业学术论文20余篇，其中全国核心期刊3篇，主持省级科研课题2项，其中重点课题1项，参编中央音乐出版社出版的高师钢琴教材一套。2015年荣获香港国际音乐家协会颁发的“国际优秀钢琴导师奖”。

图书在版编目(CIP)数据

肖邦夜曲的艺术风格研究 / 刘高扬著. — 南昌: 江西科学技术出版社, 2017. 11

ISBN 978 - 7 - 5390 - 6119 - 1

I. ①肖… II. ①刘… III. ①钢琴 - 夜曲 - 音乐研究 - 波兰 - 近代 IV. ①J624. 17

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 262551 号

国际互联网(Internet)地址:

<http://www.jxkjcs.com>

选题序号: ZK2017228

图书代码: B17105 - 101

肖邦夜曲的艺术风格研究

刘高扬 著

出版 江西科学技术出版社
发行
社址 南昌市蓼洲街2号附1号
邮编: 330009 电话: (0791) 86623491 86639342(传真)
印刷 江西省奥美实业有限公司
经销 各地新华书店
开本 787mm × 1092mm 1/16
字数 300千字
印张 14
版次 2017年11月第1版 2017年11月第1次印刷
书号 ISBN 978 - 7 - 5390 - 6119 - 1
定价 32.00元

赣版权登字 - 03 - 2017 - 386

版权所有, 侵权必究

(赣科版图书凡属印装错误, 可向承印厂调换)

前 言

弗雷德里克·肖邦(1810—1849年)是19世纪欧洲的伟大钢琴家、作曲家,被誉为“钢琴诗人”。他是典型的浪漫主义音乐语言的创造者之一,也是音乐史上最富有独创性,创造天才最突出的音乐家之一。

肖邦的一生虽然短暂,但他的音乐创作延续了近30年,他将全部精力投入于钢琴创作,为人们留下了大量的艺术珍品。他的音乐优雅细腻、精致独特,具有典型的独创性。而在其所有的钢琴作品之中,最能体现肖邦“诗人气质”的就是他的夜曲。他以自身特有的悟性,将爱尔兰作曲家约翰·菲尔德首创的浪漫主义抒情小品夜曲这一体裁发展到一个新高度,成为浪漫主义钢琴体裁的典型代表。

肖邦的夜曲旋律优美,情感细腻、忧郁,是他作品中最富有抒情性和诗意的音乐体裁。赏析肖邦的夜曲不难发现,这些作品的音乐语言丰富多彩,包含了不同的情感色彩,具有抒情性与戏剧性。这些是帮助我们解读肖邦夜曲乃至浪漫主义时期音乐很好的切入点,至今仍需要我们去细心研究、探求究竟。因此,论题设想围绕肖邦的夜曲进行研究。

《肖邦夜曲的艺术风格研究》一书共分为四篇。第一篇是肖邦与夜曲,包括第一章肖邦的生平,第二章肖邦的音乐,第三章夜曲的起源,第四章肖邦与夜曲;第二篇是肖邦经典5首夜曲的解析和肖邦夜曲的演奏技巧,主要对降b小调夜曲Op. 9-1、降E大调夜曲Op. 9-2、升F大调夜曲Op. 15-2、降D大调夜曲Op. 27-2和e小调夜曲Op. 72这5首作品的概述、曲式结构、表现手法和演奏技巧进行阐述,并对肖邦夜曲的踏板简要说明以及演奏原则与要点展开研究;第三篇是肖邦夜曲的艺术风格,主要从肖邦夜曲的基本语言特征和戏剧性内涵两个层面进行研究和分析;第四篇是肖邦对夜曲的传承与发展,分别从继承和发展两个层面展开分析。

撰写过程中由于作者自身水平的限制,本书存在诸多不足和缺点,望各位同行、学者、研究者和广大读者进行批评和指正。谨以本书献给所有有志于从事肖邦夜曲的艺术风格研究的朋友!

目 录

第一篇 肖邦与夜曲

第一章 肖邦的一生 1

- 第一节 肖邦的出身和早期 / 1
- 第二节 肖邦的成长与发展期 / 8
- 第三节 肖邦的中后期 / 22

第二章 肖邦的音乐 29

- 第一节 作曲手法和风格 / 29
- 第二节 和声、曲式和作品 / 39
- 第三节 肖邦的音乐地位 / 47

第三章 夜曲的起源 49

- 第一节 产生的背景 / 49
- 第二节 演变的过程 / 53
- 第三节 菲尔德与肖邦 / 55

第四章 肖邦与夜曲 57

- 第一节 肖邦的钢琴作品 / 57
- 第二节 肖邦创作夜曲的缘由 / 58
- 第三节 肖邦夜曲综述 / 59

第二篇 肖邦经典五首夜曲的解析和肖邦夜曲的演奏技巧

第五章 肖邦经典五首夜曲的解析 83

- 第一节 降 b 小调夜曲 Op. 9 - 1 / 83
- 第二节 降 E 大调夜曲 Op. 9 - 2 / 88
- 第三节 升 F 大调夜曲 Op. 15 - 2 / 90
- 第四节 降 D 大调夜曲 Op. 27 - 2 / 94
- 第五节 e 小调夜曲 Op. 72 / 98

第六章 肖邦夜曲的踏板简要说明和演奏原则与要点 101

- 第一节 肖邦夜曲的踏板简要说明 / 101
- 第二节 肖邦夜曲节奏把握的原则 / 102
- 第三节 肖邦夜曲的演奏要点 / 108

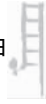
第三篇 肖邦夜曲的艺术风格

第七章 肖邦夜曲的基本语言特征 113

- 第一节 旋律语言 / 113
- 第二节 调性、和声语言 / 125
- 第三节 节奏语言 / 130

第八章 肖邦夜曲戏剧性内涵	149
第一节 肖邦夜曲的戏剧性特征 / 149	
第二节 肖邦夜曲戏剧性特征的形成原因 / 154	
第三节 肖邦夜曲戏剧性特征的表现手法 / 159	
 第四篇 肖邦对夜曲的传承与发展 	
第九章 肖邦对夜曲的传承	169
第一节 继承装饰性旋律和三段式结构 / 169	
第二节 继承分解和弦伴奏织体 / 170	
第三节 延续抒情性与歌唱性 / 172	
第十章 肖邦对夜曲的发展	174
第一节 表现手法富有浪漫主义色彩 / 174	
第二节 主题戏剧性明显 / 177	
第三节 抒情性意蕴浓厚 / 178	
后记	181
附录 肖邦夜曲全集列表	182
1. 降 b 小调夜曲 Op. 9 - 1 / 184	
2. 降 E 大调夜曲 Op. 9 - 2 / 190	
3. 升 F 大调夜曲 Op. 15 - 2 / 193	
4. 降 D 大调夜曲 Op. 27 - 2 / 198	
5. e 小调夜曲 Op. 72 / 205	
参考文献	211

第一篇 肖邦与夜曲

第一章 肖邦的一生

第一节 肖邦的出身和早期

弗里德里克·弗朗索瓦·肖邦，波兰作曲家，生于华沙北部的泽拉佐瓦·沃拉，无人知道肖邦准确的出生日期，传说是在 1809 年 3 月 1 日，而肖邦自己却认为是 1810 年 3 月 1 日。在他逝世近 50 年后才发现的洗礼证书上写着他出生于 1810 年 2 月 22 日 4 月 23 日接受洗礼。现在认为出生登记册上的日期正好记错了一周，实际应为 1810 年 3 月 1 日。这是目前被接受的一个说法。1849 年 10 月 17 日卒于巴黎。他把自己对旋律的天赋、独特的和声感觉、对形式构思的直观创造性理解和辉煌的钢琴技

图 1 少年肖邦的画像

注：1968 年扬·扎莫埃斯基仿照阿姆布罗齐·米洛斯则夫斯基 1829 做的一幅油画复制。

术结合在大型钢琴音乐写作中。作为以钢琴家开始其艺术生涯的 19 世纪杰出作曲家之一,他很早就放弃了音乐会生活,但他的作品却代表了浪漫主义钢琴传统的精华,比其他任何作曲家都更全面地体现了这一乐器的表现力和技术特征。

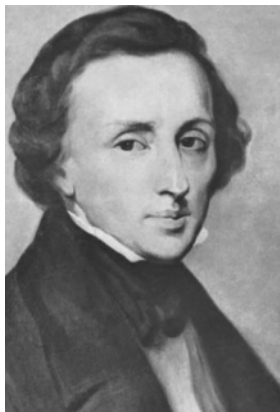

图 2 成年肖邦的画像

注:1847 年阿吕·舍费尔作。

肖邦刚生下来时是个很乖的婴儿,除了吃奶,总是安稳地睡觉,不哭也不闹。母亲也因为他家中第一个男孩而特别高兴,望着婴儿那可爱的小脸,心里总是甜滋滋的。

几天以后,小婴儿睁开了眼睛,又大又亮的眼睛真好看,他也好像认出了眼前的妈妈,咧开小嘴笑了一下。他的妈妈会高兴地对着还是婴儿的肖邦唱起优美的歌曲,可是万万没想到刚刚唱了几句,小肖邦的脸就变了颜色,突然烦躁不安起来,弄得妈妈十分紧张。她以为孩子受惊了,便使劲地晃着摇篮,直到小肖邦安详地入睡了,才放下心来。第二天,又发生了同样的事情。妈妈开始时很着急,但是经过细心观察,终于弄明白了,原来,这个婴儿对歌声有一种特殊的敏感,只要一听见歌声就不肯安静。妈妈为自己的新发现而高兴。从这天开始,她每天都给孩子唱几首自己喜爱的波兰民歌。随着节奏的变化,小肖邦的脸上不断出现各种奇妙的表情,仿佛从歌声中领略了无穷的乐趣。

几个月以后,妈妈又开始弹钢琴给肖邦听。同时,还细心地观察着他的神态,发现他的表情更丰富了。肖邦那可爱的小脸,总是随着旋律变化,时而兴奋,时而微笑,时而活跃,时而安详。有时他睁大眼睛仰望,有时又闭目静听,好像琴声引导他进入了奇异的境界。

肖邦刚刚学会迈步,就喜欢走到钢琴面前,用小手抚摸这个能发出奇妙音响的庞然大物。只要听到妈妈弹琴的声响,他不管做着多么有趣的游戏,也都会立即停下来,跑到钢琴面前,要求坐在妈妈的腿上,静静地听那令人神往的琴声。妈妈想试一试他

对音乐爱好的程度,有一次竟一连弹了好几个小时,结果小肖邦也一动不动地听了好几个小时,就像着了魔一样,连吃饭也忘记了。

又过了些日子,妈妈发现肖邦在半夜里总想起床。她很害怕孩子得了什么夜游症,看管得更严了。睡觉时,总把他搂在怀里,一有动静,就搂得更紧。肖邦也非常眷恋母亲,在妈妈的怀里总是睡得格外安详。

在肖邦4岁的时候,有一天,妈妈因为白天太疲劳了,夜里睡得很沉,没把肖邦搂紧。到了半夜,妈妈被钢琴声惊醒,她听到有人在反复地弹着自己白天弹过的曲子。心想,也许是大女儿路德维卡吧。走到外屋,借着明亮的月光一看,她简直惊呆了,原来是弗里德利克的小手在琴键上灵活地弹奏着。妈妈连忙跑过去抱起了儿子,亲切地问他“亲爱的,你是跟谁学的呀?”儿子觉得妈妈的问题太奇怪了,眨了眨眼睛,说:“妈妈,是跟你学的呀。”妈妈激动地捧着儿子的小脸亲了又亲,一滴滴热泪沾湿了孩子的面颊。

从这以后,妈妈就让路德维卡教弟弟弹钢琴。一开始几天,肖邦进步很快,姐姐非常高兴。可是没过几天,肖邦就不愿意按照曲谱弹奏简单的音阶了。他一会儿弹弹这个,一会儿又弹弹那个,自由地弹奏,弹出了他那小脑袋里的无穷无尽的幻想,使姐姐十分惊讶。

从这时起,这对具有音乐天赋的姐弟,便结下了深厚的情谊。路德维卡是个聪明而善良的姑娘,她不仅仅教弟弟弹钢琴,还非常关心弟弟的一切。弟弟不管有什么想法,总是先告诉姐姐。路德维卡几乎成了弟弟的保护人。

在肖邦7岁时,瑞夫尼,肖邦的钢琴老师,把肖邦创作的第一首波罗乃兹舞曲送去发表。当他拿到印好的曲谱时,双手颤抖着,激动得说不出话来,他深深感到自己的学生是个音乐天才。但他在肖邦面前却不过分表露,只是小心翼翼地进行了适当的夸奖。

肖邦刚满8岁就参加公开演奏,弹的是当时最时髦的捷克作家吉罗威茨的钢琴协奏曲。这一次,瑞夫尼更是高兴得手足无措了。他一边听着演奏,一边不停地扶正鼻梁上的大眼镜,以便更清楚地看到观众的表情,他发现人们的神情那样的专注和惊讶。肖邦这次演出轰动了整个华沙。瑞夫尼一方面为自己学生的辉煌成绩而骄傲,同时又产生了一种惊慌不安的感觉。他深知自己在肖邦面前只能算是一个庸才,很怕由于自己的愚笨,耽误了孩子的前程,于是他就自动辞职了。肖邦却永远怀着敬爱的感情提起他的第一位老师,并衷心感激他认真的教导。

图3 肖邦的诞生地

注:1810年肖邦在这间凹入墙内的寝室诞生,墙上的两幅半身肖像是作曲家的教父和教母:安娜·维耶希洛夫斯卡和弗雷德里克·斯卡尔贝克。

尼古拉·肖邦于1787年16岁时到波兰找出路的原因,只能让人去猜测了。离开法国后,他显然跟过去彻底决裂了,后来他使孩子们对他们的法国穷亲戚一无所知,而那些人的最后一位死于1845年。现存唯一的一封信尼古拉·肖邦给洛林的家信(1790年9月15日)中透露他是由简·亚当·威德里奇,米卡尔·帕克伯爵在马尔维尔的财产管理人带到波兰的,他离开法国是为了逃避加入革命军队。他完全跟新的祖国同化了,掌握了它的语言并产生了爱国主义思想,这也给孩子们的生活以有力影响,特别是对弗里德里克,尽管他用的是法国名字,但却特别注重他的波兰国籍。

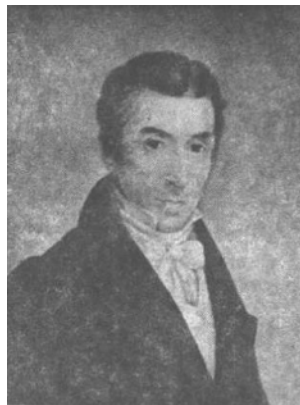

图4 尼古拉·肖邦画像

注:1959年扬·扎莫埃斯基根据阿姆布罗齐·米洛斯则夫斯基1829年作的一幅油画复制。

尼古拉·肖邦的第一个职业是在华沙烟草工厂当职员,然而塔德尤兹·科休斯柯领导的1794年波兰起义结束了他的这一职位。他加入了国家卫队,擢升为上尉。起

义被镇压后,他在许多贵族那里做法语家庭教师,以此谋生。1802年,他受聘于泽拉佐瓦·沃拉的斯卡白克家,遇见了主人有教养的穷亲戚泰克拉居斯蒂娜·克里兹萨诺夫斯卡(生于1782年),并在1806年6月2日与她结婚。他们生了4个孩子:路德维卡(1807年)、弗里德里克(1810年)、依萨贝拉(1811年)和爱米莉亚(1813年)。1810年10月全家移居华沙,尼古拉开始在那里教中学的法语和文学。后来,他又担任了一些辅助性教学工作,以增加他微薄的收入。肖邦一家住在靠近大学和中学的一所大房子里,他们能接收几个寄宿生,其中有些人,包括朱利安·封丹那(1810年),成了弗里德里克毕生的朋友。

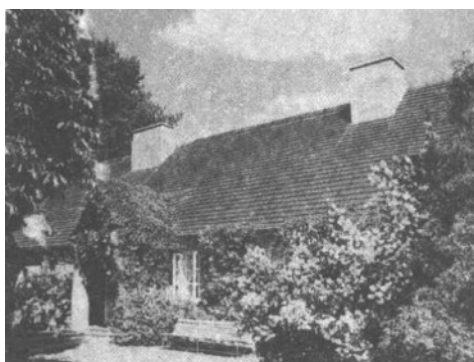

图5 肖邦的房屋

注:1806-1810年肖邦一家居于此处。

肖邦在家庭和学校(1823-1826年)都受到了正统的普通教育。他的父母注意不让任何东西干扰他的正常学习,而他又是个聪明刻苦的学生(在以后的岁月里他体会到这时期坚实基础的重要性)。他是个异常早熟的孩子:6岁就写诗,他的音乐天才很快就证明他注定成为“莫扎特的后来人”。他在键盘乐器方面很有才能,因而他自1816年至1822年的老师——谦逊的小提琴家、钢琴家和作曲家沃依切克·齐夫尼(阿拉尔伯特·齐夫尼)的课程对他来说几乎是多余的。作为教师,齐夫尼主要的优点是将这个少年的非凡才能控制在界限之内并施以巴赫和维也纳古典作家的严格训练。肖邦几乎是自学的钢琴家,这可能归于他的钢琴方法没有对传统的盲目崇敬,他的创造性和独特个性不为教授的迂腐所限的缘故。“演奏技巧几乎没占你的时间。”他父亲写信给他,“是你的心,而不是手指,在忙着。”

肖邦做齐夫尼的学生时,就经常在钢琴上做即兴演奏。他的许多青年时代的作品就产生在这个时期,其中有一些波罗涅兹舞曲(包括1817年出版的一首g小调)。也是在这一时期,贵族沙龙开始向这个年轻的天才开放。肖邦从童年开始就接触到他的气质所需要的优雅和华贵。1817年康斯坦丁大公的军乐队就演奏了他的一首进行曲

(已轶),一年后的2月23日,肖邦先生第一次在公开的音乐会中露面,演奏吉罗维茨的一首协奏曲。1820年1月,意大利女高音安杰里卡·卡塔拉尼听了他的演奏,并赠送他一块带签名的金表。肖邦上中学的同时继续跟华沙音乐学院院长约瑟夫·埃尔斯纳学习音乐,这一系统指导的第一个成果是1825年6月出版的《c小调回旋曲》作品第1号。在此前几天,他公演了莫什莱的一首钢琴协奏曲,并在一种风琴式钢琴上做了即兴演奏。他演奏这种乐器的技艺使他得以在当时华沙的沙皇亚历山大一世面前展示另一种类似乐器。因为这次演奏,沙皇赐给他一枚宝石戒指。他的少年时代没有因为成功而受到损害,这表现在他的《沙德尼亚信使报》中,该报是他和妹妹爱米莉亚在乡下度假时用报纸形式所编的书信集。这些游戏性信件也首次暗示了肖邦对波兰民间音乐的兴趣,因为这是他从农民那儿直接听到的。他的一些最好的玛祖卡舞曲手稿——包括作品第7号之4,可能还有作品17号之4也是出自这个时期。

学校期末考试之后(1826年7月),肖邦到杜兹尼基(莱纳尔菠)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义演音乐会。回到华沙后,他成为音乐学院的全日制学生。在埃尔斯纳指导下的三年学习是详细而全面的:两年学习理论和声和对位,最后一年进行作曲练习。从他的同学的作品种类(弥撒曲、三重奏、四重奏、赋格、奏鸣曲及合唱和乐队作品)来看,肖邦显然有机会学习作曲的所有分支。然而令人怀疑的是他没有充分利用这些有益的课程,因为后来(1841年)他求助于凯鲁比尼的《对位法和赋格教程》(1835年),自己作了一首赋格(这首最后之作发表于纳塔利亚·雅诺莎1898年出版的一个讹本上,不应将它与肖邦在凯鲁比尼课本上作的赋格练习混淆)。

波兰民间音乐宝库是很丰富的,历来对华沙的音乐家都有强烈的吸引力。肖邦从小就被波兰民歌所吸引,最初是母亲的歌声使他着了迷,他的第一个鲜明的音乐形象是从母亲的歌声中得来的。每天只要一听到母亲圆润甜美的嗓音,他就乖乖地守在母亲身旁。也就是由于这使他着了魔的歌声,他更加依恋温柔的母亲。母亲唱的民歌《佐霞在花园里》《两个玛露霞》《拉乌拉和菲伦》给他留下了很深的印象。

10岁左右,肖邦经常和父亲到城外散步,这使他发现音乐的天地更广阔了。

在一个严寒的冬天,肖邦和父亲参加晚宴归来,正在路上走着,他忽然听到隐隐约约传来活泼的舞曲,便拉着父亲朝传出声音的方向走去。原来是一家小酒店里正在演奏活泼、诙谐的奥别列克舞曲。肖邦忘记了冬夜的寒冷,站在窗户外倾听。听完一支曲子,父亲催他走,他像没听见似的。又听了一支玛祖卡舞曲,他还是不肯走。父亲深知肖邦热爱民间音乐,不忍心强拉他离去,可是看到他已经冻得发抖,便决心要他离

开。但不管怎样劝说,他就是不走,直到听完最后一首曲子的最后一个音符,才恋恋不舍地离去。到家以后,虽然他的手脚都已经冻僵了,可是他全然不理睬,那些活泼而动听的旋律,一直在他的脑海里回荡。

从此以后,他天天要求父亲带他出城去散步。只要一听见乐曲,不管是在田野还是发自农舍,他都要停下来专心一意地听完。

肖邦把他在乡间听到的民歌,细致入微地再现在他的钢琴曲中。这件事他做起来特别得心应手,因为他具有敏锐的观察力和模仿的天赋。就在肖邦创作力很旺盛的时候,他对民歌仍然十分迷恋。

在肖邦14岁那年,他几乎整个暑假都是在同学多米尼克·捷万诺夫斯基家的庄园里度过的。在那里,同学们举办了各种有趣的娱乐活动,对年轻的肖邦都有很强的引诱力,但他最喜欢的还是参加村民的舞会。因为对他来说,参加这些舞会,是他倾听民间音乐的最好机会,他一次也不肯放过。每当提琴手们在热烈的风笛伴奏下尽情演奏时,他简直高兴得忘掉了一切,脑海里只有乐曲的旋律。随着这奇妙的音响,他仿佛游历了整个波兰。直到夜深人静之后,他仍在细细地咀嚼其中无穷的乐趣。

肖邦曾经亲自告诉别人这样一件事:他在涅萨瓦时,有一次发现一个农村姑娘坐在栅栏上唱歌。他被这首歌迷住了。他既想听得更清楚些,又怕由于他的出现把歌声打断了,只得躲在篱笆旁边偷听,准备把旋律和歌词记录下来。但他还没记完,姑娘就唱完了。他只得走到姑娘面前,恳求这位歌手再唱一遍。姑娘见这个小伙子那种着了魔的样子,不知道他想干什么,怕他是坏人,不肯再唱。肖邦只得耐心地反复说明自己是为了创作收集素材。最后姑娘被他诚恳的态度所打动,终于答应了他的请求,又给他从头到尾唱了一遍,肖邦高兴得不知怎么感谢才好。

肖邦就这样不知疲倦地向农民学习。他亲自观察农村得来的民间音乐素材,可以说比老师给他的东西多得多。他是在民间音乐的土壤中成长的,所以他的早期作品大都明朗乐观,充满了青春的欢乐。同时也用他一生的创作浇灌了农民。

肖邦真正热爱的是钢琴,把肖邦的能力引向为其他乐器作曲或限制在古典形式方面的所有努力都是徒劳的。他的《第一首奏鸣曲》作品第4号,在埃尔斯纳的监督下作于1827年,它提供了一个例子,从中可以看出当他受课本法则限制时会发生什么情况:作品根本不像出自他笔下。然而,一旦允许按照他的自然爱好为自己演奏而写作时,如《莫扎特主题变奏曲》作品第2号和早期的《e小调夜曲》(出版时是作品72之1),他的独特的气质就显现出来了。幸运的是,埃尔斯纳终于意识到他的学生具有特殊的才能(他在给学院的报告中有“音乐的天才”等语句),没有试图把他的意愿或他

的个人情趣强加给他的学生。他私下希望肖邦有一天能写出整个民族期待的伟大的波兰歌剧,但他完全错估了他的学生。

第二节 肖邦的成长与发展期

肖邦从12岁开始,便在约瑟夫·爱尔斯涅尔老师那里学习,并且一直到他进音乐学院为止。

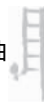
爱尔斯涅尔是在华沙很受欢迎的波兰歌剧作者,又是国立歌剧院的乐队队长,同时还是1824年在华沙成立的“音乐总校”音乐学院院长。他是一位严肃的有见解的老师。他深知肖邦具有不平凡的音乐天赋,便很谨慎地指导这个学生,小心翼翼地维护他鲜明而独特的音乐才能,并为此灌注了自己的全部心血。

有一些思想保守的音乐家,对肖邦大胆的创作手法,常大惊小怪的提出各种批评。肖邦听了很不以为然,可是自己的做法确实打破了过去的成规,是否太过分了呢?在他心里觉得把握不准的时候,他总是去向自己最信任的老师请教,爱尔斯涅尔说出了自己精辟的论点。

“在作曲法上必须放弃过去过于精细的规矩,特别是才能显著的学生,应该自己找出超过前人的规律。孩子,对于那些人的指手画脚,你不要去管它,你走的是不平常的道路啊!”弦爱尔斯涅尔非常重视对艺术家个性的尊重,他从来不给自己的学生强加什么东西。他对任何一部音乐作品,以至每一个艺术作品的结构,都有十分正确的理解。他认为一首成功的音乐作品都是完整的东西,各个部分都不允许做粗暴的破坏。

有一次,一位专家看完肖邦的一部协奏曲总谱之后,劝肖邦划掉乐曲中的一个经过句。他在还没有得到肖邦的同意的情况下,就随手拿铅笔划掉了。爱尔斯涅尔知道这件事以后,非常气愤,提高嗓门喊了起来:“这简直是一种不可原谅的野蛮行为。”爱尔斯涅尔认为:“人们做了很多劳动,刚刚修建好一座新房子。可是一个旁观者却认为多了一根柱子,想要把它拆掉。你说怎么办?一部完整的作品被凭空抽掉一句,不就破坏了完整性了吗。这跟这座美丽的建筑被人破坏了一样,决不能容忍。”爱尔斯涅尔严格地保卫着肖邦,他决不许任何人抹掉他天才的蝴蝶翅膀上哪怕只是一点点彩粉。

爱尔斯涅尔不仅看出少年肖邦是个天才,而且还预测到,这个孩子将会作为一位

伟大的民族艺术家载入波兰文化史册。所以,他一直鼓励肖邦出国去寻找自己的道路。要肖邦用琴声把波兰介绍给世界,让全世界的人在肖邦的音乐中看到波兰人民争取自由解放的斗争。他认为这才是民族交给肖邦的使命。

肖邦出色地通过了华沙音乐学院的毕业考试,要到国外去寻求经验,可能的话去碰碰好运气。他已经耗尽自己的乡土才思,帕格尼尼的访问(1829年)展现了许多他还达不到的成就。他首次与较大范围的音乐界联系是1828年初胡默尔访问华沙的时候开始的。很快他就在自己的协奏曲和回旋曲里竭力仿效胡默尔的优雅风格。不久他随一个出席科学会议的教授雅罗斯基去柏林。在这次访问中肖邦见到了门德尔松,但不敢接近他。肖邦听到了在华沙没机会听的严肃音乐(包括亨德尔的《圣塞西里亚日颂歌》),而在华沙上演的主要是罗西尼及其继承者们的意大利歌剧。虽然他的身体很弱,但并未因乘马车劳累而染疾。迄今无迹象表明是肺部虚弱导致他早逝。

欧洲有一句谚语说“旅行可以培养青年人。”人们都认为到国外去旅行是教育和陶冶人的最好方法。肖邦的父亲也有这种想法。他把自己青年时代从法国来到波兰的旅行,不仅看作是一种游历冒险,而且尝到了甜头。他就是在旅行中丰富了自己的知识,得到了幸福,找到了一个温暖的家庭,找到了自己非常热爱的第二故乡。

所以肖邦的父亲认为,为了使儿子能充分找到好的榜样,使他受到陶冶,他就必须有机会到国外去。特别是到德国、意大利和法国去旅行。因此在这个家庭里,大家一致的想法是要把弗里德里克送到国外去。

肖邦热爱自己的国家,他决定首先旅行全波兰。他从沙法尔到波梅莱伦、托恩和但泽。他到过克拉科夫、波森和玛索维亚。他在卡里斯跳过玛祖卡,在布列斯特举行过音乐会。光是列举一下他旅途中到过的地方,就需要足足一节地理课的时间。

1828年夏天,肖邦乘坐驿车横贯波兰。当驿车沿着所科宁的道路慢吞吞地走上坡路的时候,年轻的弗里德里克便跳下来步行。这时在他眼前展现的是瓦尔塔河广阔无垠的森林景色,河流像一条闪着银光的带子穿过绿色的森林,马蹄舒缓的声音淹没了鸟的啾鸣和田野里传来的歌声。

在客店里和驿站上,肖邦接触了许许多多纯朴的人民和流浪乐师。这里的一切都引起他的兴趣,唤起了他的热情。就在这些旅行之中,他正确地认识了自己祖国的面貌,看到了波兰的全部生活。

这年秋天,肖邦得到了一次到柏林旅行的机会。虽然只待了两天,却给他留下了很深的印象,尤其在归途中,发生了一件传记家们好讲的小故事。

在一个名叫苏利支的小邮站上,驿站上没有可以替换的马了,所有的旅客都只好

停留在这里,等待换上精力充沛的马。肖邦为了舒展一下筋骨,在屋子里走来走去,他突然发现角落里放着一架钢琴。大概已经很久没有人弹过了,琴盖上落了满满一层灰尘,样子很不起眼,可是肖邦的眼神却突然明亮起来,就像获得珍宝一样,坐下来便全神贯注地弹了起来。

突然出现的优美琴声吸引了所有的旅客。人们嘈杂的闲谈停止了,喝酒的人放下酒杯,吸烟的人也忘了点着的烟斗。不一会,店主人和他的胖妻子,还有漂亮的女儿,都围上来侧耳倾听。肖邦就这样弹啊弹,也不知弹了多久,他突然听到屋外喊了一声“马预备好了”,才猛地清醒过来,跳起来就往外跑。但是人们挡住了他的去路。一个小伙子恳切地请求说“先生,再给大家弹一首吧!”肖邦被大家的热情所鼓舞,弹得更加起劲了。弹了一曲又一曲,他完全忘记了时间。而听众们却得到了一次在音乐厅里也难以得到的艺术享受。直到肖邦坐上了车子,车轮又开始响动了。肖邦从小窗口向外张望,贪婪地欣赏着美丽的景物,回忆着刚才那生动的场面。这时,他的心快活得怦怦直跳。听众们炽热的感情,是比内行人冷淡的同情,或是音乐大厅里热烈的掌声更有价值。

1829年夏天,肖邦作为一个演奏艺术家到维也纳旅行。在维也纳,他受到了捷克人威廉·维尔斐尔的热情接待。威廉曾经在华沙音乐学院当过管风琴老师,后来到维也纳当了指挥,他是个头等的组织家,只用了3天的功夫,就为肖邦的第一次音乐会做好了一切准备,包括排练和印节目单、做广告等等。

在排练的时候,还出现过一段很有趣的小插曲。开始,乐师们根本没把从华沙来的这个小伙子看在眼里。个个都板起一副相当难看的面孔,不肯好好排练。有人竟对曲谱提出了许多刁难的意见,乐手们都哈哈大笑,弄得肖邦狼狈不堪。在不得已的情况下,他只得放弃了刚刚写好的《克拉科夫风回旋曲》,只演奏他的《降B大调唐·璜主题变奏曲》。但又决定要以即兴演奏代替回旋曲。乐师们听后都睁大眼睛望着他,认为这个年轻人太不自量了。可是第一场音乐会开始以后,情况完全变了。乐师们都被肖邦的作品和演奏迷住了。他们认识到这个年轻人具有超人的才华,彻底推翻了自己错误的看法,拿出极大的热情来演奏肖邦的新作品。

在第二场音乐会上,他顺利地演出了《克拉科夫风回旋曲》,使维也纳整个音乐界如痴如狂。人们紧紧地包围着肖邦,热烈地向他祝贺。评论界也极力赞颂他的演奏技巧的完美和富于诗情的温柔气氛。总之,这次演出取得了前所未有的成功。

对于这次旅行,肖邦感到一切都是那么美好。不论是沃依诺夫河谷雨夜的漫游,还是各种各样社会聚会,就连维也纳出版商人甜蜜而虚伪的保证,他都很感兴趣。他