

波兰文化在中国

2026 年 9 月

肖邦特刊

当肖邦来到中国

近年来，从乌镇、深圳、苏州再到北京，通过展览、音乐会到电影与人物访谈等多种形式，肖邦与中国观众建立了紧密的联系。2026 年夏秋之际，“遇见肖邦——波兰肖邦博物馆藏珍品展”在国家大剧院举行，为人们再次认识这位作曲家提供了新的契机。

本期“肖邦特刊”便由此展开。我们将从这次的“遇见肖邦”展览出发，回望近年来肖邦与中国观众的多次相遇，也把目光投向熟悉的旋律之外：从展品背后的故事，到与肖邦有关的舞蹈、美食及趣闻轶事，发现一个更加真实、鲜活的肖邦。

无论您早已熟悉他的旋律，还是刚刚认识他的名字，都欢迎翻开本期特刊，开启一段属于自己的肖邦之旅。

目录：

卷首语 3

第一部分：此刻，在北京遇见肖邦 4

1. 导览 4
2. 展览背后 5
3. 展期活动 11
4. 细读展览 13

第二部分：肖邦在中国 17

1. 时间线：从第十九届肖赛到今天 17
2. 三座城市，三次相遇 18

第三部分：肖邦的中国回声 23

1. 肖邦与中国文化名人 23
2. 在上海，肖邦的音乐化作雕塑 26

第四部分：音乐之外的肖邦 28

1. 肖邦的朋友圈：从一首《心愿》开始 28
2. 肖邦的餐桌 30
3. 肖邦与波兰民间传统 33

第五部分：推荐阅读&观看 36

重磅：“在北京相约肖邦”肖邦展摄影比赛 38

特别鸣谢 39

卷首语：

尊敬的读者朋友们：

被波兰人誉为最懂得如何演绎肖邦音乐的中国钢琴家傅聪曾说：“我想也许我还是诗人气质多，而肖邦的诗人气质也特别接近中国诗词。”

当我们跟着这个线索继续探究下去，便会发现肖邦的音乐与中国古典诗词有着惊人的契合。肖邦的音乐和屈原的《离骚》同样蕴含着忧郁的抒情精神，抒发了故国乡愁和对命运的无奈。

屈原的《离骚》表达了对国家存亡的挂念和个人命运的无奈，语言委婉动人，意象凝练悲怆，景物的流变蕴含着悲壮的命运喻示。肖邦的许多钢琴作品也流露出浓浓的乡愁，充满了对生命颠沛和宿命无常的感慨，乐曲中经常穿插起对家乡旋律的引用，让人感受到深切的怀念之情。

肖邦音乐中那种似泣似诉的旋律，潺潺的节奏，正映射出屈原笔下波澜壮阔而悲苦潜然的意境。

不管是文字的画龙点睛，还是乐音的婉转抒情，都在以艺术的方式昭示人生的悲欢离合，正因两者有这样深层的精神契合，使得中国观众也能在肖邦音乐中领略到中国诗人的家国之思，这种跨文化的共鸣加深了他们对肖邦音乐意蕴的理解。

屈原、肖邦和傅聪三人，虽然时代不同，却都经历过离乡背井的人生命运，正是这种相似的生活经历激发了三人对故土乡愁的书写，也为他们的艺术创作提供了形成互文的素材和情感基础。

这种跨越文化与时代的共鸣，也曾在木心先生身上得到回应。木心长期旅居纽约，漂泊的生命经历深刻影响了他的艺术创作，也使他与肖邦在艺术精神上形成了跨越时空的呼应。2024年，“肖邦之心”展览在乌镇木心美术馆举行，让两位艺术家以一种特别的方式相遇。如今，这场跨越时空的艺术对话在北京获得了新的延续。来自肖邦博物馆的珍贵藏品在国家大剧院展出，让更多中国观众得以循着这些历史文物，走近肖邦的生活、创作与时代。

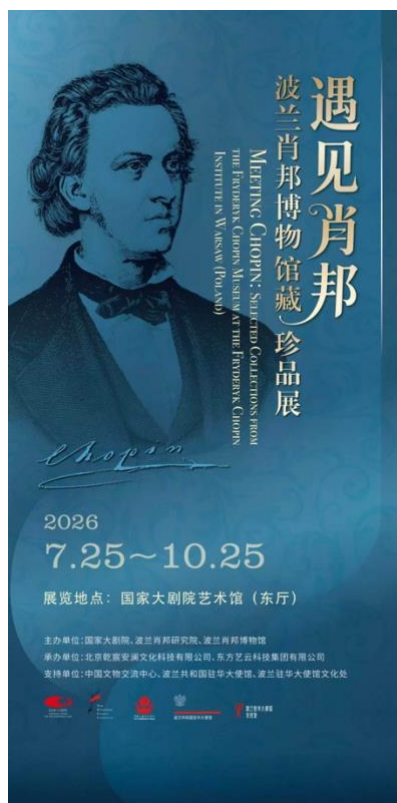
从诗歌与音乐之间的呼应，到跨越城市与文化的相遇，肖邦与中国的故事仍在继续。我们希望借由本期特刊，回望这些珍贵的片段，让肖邦的音乐、人生与时代继续在不同文化之间激起新的回声。

蔡梦灵
波兰驻华大使馆文化处主任

第一部分

此刻，在北京遇见肖邦

1. 导览：循着珍贵藏品，走近真实的肖邦

当一位作曲家的旋律早已传遍世界，我们还能通过什么方式重新认识他？

正在国家大剧院艺术馆（东厅）展出的“遇见肖邦——波兰肖邦博物馆藏珍品展”，汇集了来自波兰肖邦博物馆的众多珍贵藏品，包括肖邦手稿乐谱、私人信件，以及与其生平和创作密切相关的珍贵历史文物。展览由国家大剧院、波兰肖邦研究院、波兰肖邦博物馆主办，中国文物交流中心、波兰共和国驻华大使馆、波兰驻华大使馆文化处支持。

展览并未止步于对文物的静态呈现。丰富的多媒体内容与沉浸式展示，将音乐、影像和历史资料融入展览空间，引导观众从不同角度理解肖邦的艺术人生及其所处的时代。让不同年龄、不同背景的观众都能找到走近肖邦的方式。

展期内还将推出音乐会、讲座等丰富多彩的配套活动。这个夏秋，不妨走进国家大剧院，循着一件件珍贵藏品，与肖邦相遇。

特别鸣谢 国家大剧院 供图

日期：7月25日至10月25日

地点：国家大剧院艺术馆（东厅）
北京市西城区西长安街2号

2. 展览背后

从藏品跨越万里抵达北京，到最终呈现在观众眼前，“遇见肖邦”的诞生凝聚了波中双方的共同努力。本节特邀肖邦博物馆馆长赛韦林·库特尔博士，以及国家大剧院展览策划主管孙媛媛，分别从波中策展合作、展厅呈现与观众体验等角度，讲述那些藏在展品与空间背后的思考和故事。

特别鸣谢 国家大剧院 供图

一次跨越文化的策展合作

赛韦林·库特尔博士

波兰肖邦博物馆馆长

“遇见肖邦——波兰肖邦博物馆藏珍品展”策展人

请问，在国家大剧院筹备展览期间，最令您感到惊喜的是什么？

对我而言，举办展览的这座建筑本身就给了我巨大的惊喜。国家大剧院是一座现代化的多功能建筑，却与北京历史悠久的城市中心完美融合。不过，我必须承认，真正让我始料未及的，是展览开幕式上的那一刻：我抬头望去，看到玻璃天花板上覆盖着一层水的那一刻！在紧张的展览筹备过程中，我此前完全没有注意到这一极具巧思的设计，而它为国家大剧院的室内空间营造出了别具一格的视觉效果。

至于展览的合作与筹备工作，真正让我感到欣喜的是合作伙伴的投入与积极参与，以及双方高效的工作节奏和迅速找到最佳解决方案的能力。这是一次非常顺畅而专业的合作！

波兰策展人与中国策展人的合作，必然意味着两种博物馆文化的相遇。在这个过程中，您是否遇到过挑战？

在开始布展之前，我特意参观了北京的中国国家博物馆，希望亲自了解中国博物馆如何呈现展览内容、如何陈列文物，同时也想进一步了解中国博物馆的观众群体。这次参观给我留下了非常深刻的印象，尤其是馆藏文物的卓越品质，以及数量如此庞大的参观者。我意识到，博物馆展柜及其布局必须经过非常扎实、周密的设计与准备，才能经受住如此众多观众的关注。

对于欧洲人而言，中国历史的年代脉络，以及各个朝代的统治年代，理解起来多少有些困难。在欧洲，人们通常通过不同的历史时期和艺术风格来标识时间，而在中国，历史时期则更多以各个王朝的统治时期作为时间坐标，因此需要格外留意。但与此同时，真正令我感到触动的是，在中国，有如此多的人努力了解自己国家的历史与艺术，并且会如此强烈地为文物所呈现的美感与品质而产生共鸣。文化遗产带给我们的情感与启迪，无论身处世界的哪个角落，都是相通的。

在筹备这场展览的过程中，您是否对肖邦有了新的认识？

是的！与中国伙伴共同筹备这场展览，对我而言是一次思想上的探索之旅。它让我看到，中国观众如何理解和感受弗雷德里克·肖邦的作品。中方团队为展览精心设计的多媒体内容、艺术装置与空间呈现，也让我更加清楚地意识到，肖邦的音乐构成了一种通用的语言，它不受地域和文化背景的限制。

中国策展人看待波兰的视角同样令我感到新鲜，他们主要将波兰置于中欧的文化背景中加以理解。此外，我们还围绕肖邦展开了许多愉快的交流，谈论他的音乐天赋、细腻情感、忧郁气质，以及他音乐的其他特质。我发现，波中双方在情感特质、幽默感以及某种意义上的历史经历方面，都有着许多共通之处。

除了这次展览本身，您希望它还能给中国观众留下些怎样的影响？

我希望这仅仅是在中国推广弗雷德里克·肖邦生平与作品之旅的开端。我们期待未来能在中国其他城市举办更多展览。

我相信，这场展览会为观众留下许多美好的印象、情感与启发。对于喜爱肖邦、古典音乐和艺术的人来说，这是一次难得的机会：他们可以近距离看到肖邦的私人纪念物与日常用品，还能了解他的社交圈以及那些曾赋予他创作灵感的地方——例如马略卡岛和诺昂等。更重要的是，展览还引领观众探索肖邦的创作历程，领略他作为作曲家的非凡才华。

我们诚挚邀请大家走进展厅，与肖邦相遇！

特别鸣谢 国家大剧院 供图

一场展览如何走近观众

孙媛媛

国家大剧院展览策划主管

“遇见肖邦——波兰肖邦博物馆藏珍品展”策展人

在“遇见肖邦——波兰肖邦博物馆藏珍品展”中，您最希望通过这场展览向中国观众呈现一个怎样的肖邦？

此次展览希望向观众呈现一个立体的肖邦，不光让观众了解他的生平，也能了解肖邦不同体裁音乐作品的特点，在观看肖邦手稿、聆听肖邦音乐的同时阅读专家对其作品的解读，在情绪交互装置体验肖邦不同作品传达出的或欢快或忧伤或激昂的情感，通过肖邦音乐主题动画感受音乐的形状，从肖邦国际钢琴比赛的相关展品了解钢琴诗人的音乐如何被转化为全人类共享的遗产。我们也希望展示多元艺术领域艺术家心目中的肖邦，通过不同国家、不同创作媒介的现当代艺术家以肖邦为主题创作的艺术作品，让观众感受到肖邦和他的音乐对后世的深远影响与启迪。

从策划到最终落地，如何将肖邦的生平与音乐转化为观众可以观看、聆听和体验的展览？其中有哪些设计或展示方式令您印象格外深刻？

我们特地呈现了“肖邦在巴黎的朋友圈”图谱——通过“音乐圈”“文学圈”和“生活圈”展示肖邦的交友关系。展览还推出一部三分钟的裸眼 3D 影片和一部八分钟的专题片，讲述肖邦的生平，补充单靠展品无法提供的信息。

此外，本次展览打造了多处打卡场景，“记忆中的玛祖卡”通过数字影像投影展示波兰乡间民众随着玛祖卡音乐跳舞的场景，展示肖邦音乐创作从波兰民间汲取的养分。“马略卡岛”场景根据肖邦和乔治·桑在西班牙马略卡岛度假时居住的修道院 4 号房间进行复原，通过数字影像展示了窗外的阴雨绵绵，帮助观众了解肖邦最著名的作品之一——《“雨滴”前奏曲》(Op.28, No.15) 的创作灵感来源。

肖邦与乔治·桑在诺昂庄园度过了七个夏天，这段宁静而规律的生活为肖邦提供了一种近乎“温室”般的创作环境，这段时间也被视为其音乐创作的“黄金时代”。因此我们结合数字影像在展厅中复原了“诺昂庄园”的场景，并且将重点展品——有肖邦签名的普莱耶尔钢琴——在其中展示，通过吸顶音箱播放《小狗圆舞曲》《降 A 大调塔兰泰拉舞曲》《升 F 大调即兴曲》等肖邦在诺昂时期创作的作品，由此帮助观众了解诺昂这个对肖邦而言非常重要的生活环境，进而更好地理解肖邦的创作。

除此之外，通过波兰驻华大使馆文化处的协助，本次展览得以展出由波兰电视台制作的七部肖邦音乐主题动画片，让观众体验视听联觉效应。同时，展览还展出了肖赛获奖者傅聪先生的手模，肖邦主题的 CD、黑胶唱片、纪念邮票，以及大剧院收藏的肖邦及音乐主题的绘画及雕塑作品，让观众能够从不同的角度来感受和理解肖邦。

展厅中有一处很特别的设计：背景画中肖邦演奏场景里的地毯仿佛从画面中延伸出来，进入了现实中的展览空间。可以请您介绍一下这一设计的构思吗？希望它为观众带来怎样的感受？

我们根据一幅表现肖邦在波兰贵族拉齐维乌亲王宅邸沙龙演奏钢琴的油画作品设计了这一场景复原。根据画面中地毯图案定制的地毯延伸至三维空间，让场景具有更加立体真实的效果。在优雅宁静的环境中，肖邦正在轻松自如地演奏，而听众们都聚精会神地聆听。设计这一场景是为了让观众感受肖邦不太愿意在大型公开场合演出，而更愿意在有亲密朋友围坐的沙龙中演奏这一特质。曾有乐评人评价，“肖邦演奏的魅力是微观上的。只有坐在钢琴旁边的听众才能最好地欣赏到他的才华。”

特别鸣谢 国家大剧院 供图

自开展以来，“遇见肖邦”已经举办了多场配套活动。能否请您为读者简单介绍一下？

肖邦开展以来推出了一系列丰富的社教活动：有针对古典音乐爱好者的专题讲座，如中央音乐学院教授刘小龙主讲的“肖邦和他的钢琴乐汇：创新、程式与风格”、大剧院古典音乐频道主编高屹主讲的“肖邦：大提琴与人声的吟咏”；针对都市白领的“肖邦之夜·钢琴音乐沙龙”“肖邦之夜：音乐魔术秀”，以及每个周末在展厅中举办的“肖邦主题周末音乐会”。近期还将举办儿童工作坊、艺术疗愈工作坊等活动，感兴趣的观众可以通过国家大剧院微信公众号获取最新活动及报名信息。

除了以上谈到的内容，是否还有某个故事、设计细节或个人感受，是您特别希望通过本期特刊与读者分享的？

在肖邦展举办期间，国家大剧院一层咖啡厅特别推出有肖邦主题拉花的咖啡，四层西餐厅的大厨参考我们搜集到的《波兰好味道》《波兰餐桌》《波兰美食》(Cuisine PL)、《肖邦美食》(Chopin Gourmet) 等书籍，推出了“遇见肖邦”波兰风味套餐，让前来大剧院观展的观众能够获得视觉和味蕾的双重享受。

特别鸣谢 国家大剧院 供图

3. 展期活动

回顾：小小肖邦侦探，任务完成！

“小小肖邦侦探”活动是国家大剧院与波兰驻华大使馆文化处共同推出的儿童展厅探索工作坊。9月12日上午，一群“小侦探”带着专属调查手册，走进“遇见肖邦——波兰肖邦博物馆藏珍品展”，开启了一场特别的展厅调查。

活动开始后，波兰驻华大使馆文化处主任蔡梦灵首先向小朋友们介绍调查任务和手册的使用方法，随后由国家大剧院老师带领进行展览导赏，认识肖邦的生平、创作与珍贵展品。导览结束后，小朋友们与家长进入自由探索环节，根据手册中的图像与文字提示，在展厅中寻找线索、观察展品并回答问题。

一座特别的壁钟曾经悬挂在哪里？肖邦童年收到的怀表是谁赠送的？一页手稿中又藏着怎样的创作痕迹？从钟表、胸像到手稿和钢琴，每一条“线索”都成为认识肖邦的入口。

完成全部任务后，小朋友们还获得了由波兰驻华大使馆文化处与国家大剧院联合颁发的“小小肖邦侦探”证书，为这次特别的探索留下纪念。

特别鸣谢 国家大剧院 供图

波兰驻华大使馆文化处 供图

波兰驻华大使馆文化处 供图

预告：跟随玛祖卡，感受肖邦的波兰节奏

十月中旬，来自波兰华沙肖邦音乐大学的舞者将来到“遇见肖邦——波兰肖邦博物馆藏珍品展”展厅，以快闪形式带来特别的玛祖卡表演。

玛祖卡是一种源自波兰的传统舞蹈，其鲜明而富于变化的节奏，也成为肖邦音乐创作的重要灵感。这一次，观众不仅可以透过乐谱与展品认识肖邦，还能从真实的舞步与律动中，感受他的音乐与波兰传统文化之间的深厚联系。

具体演出时间及安排将于近期公布，欢迎持续关注我们的微信公众号，获取最新信息。

特别鸣谢 弗里德里克·肖邦音乐大学 供图

细读展览：走进“遇见肖邦”的叙事与细节

魏方敏

北京乾宸安澜文化科技有限公司

“遇见肖邦——波兰肖邦博物馆藏珍品展”执行策展人

肖邦的“波兰性”与“世界性”

肖邦的“波兰性”与“世界性”，并非对立的两极，而是一体之两面。他生于波兰，长于华沙，其音乐语言的根基，深植于波兰民间舞曲的节奏与调式之中。这是他的文化血缘。然而，肖邦从不以“民间音乐采风者”的方式直接引用民歌。他将来自故土的节奏细胞加以提炼、变形与内化，使之升华为一种高度个人化的艺术语言。正因如此，一位从未踏上波兰土地的听众在聆听肖邦的玛祖卡时，所感受到的并非某种陌生的异域音响，而是属于全人类共通的情感经验：乡愁、爱情、欢愉与哀伤。肖邦的创作实践证明了，最深沉的民族性，恰恰能够抵达最广泛的普遍性。

展览的叙事结构如何串联肖邦的一生

肖邦展的策展逻辑，可以概括为一个核心命题：一个人经历了什么，才成为了这个人，然后才有了他的音乐。

第一部分“华沙那里是故乡”，呈现的是肖邦的生命史。我们无意将其塑造为一份“伟人年表”，而是试图还原一个具体的人：他出生在哪里，成长于何种家庭环境，他获得了什么，又永久地失去了什么。观众将会看到，肖邦的音乐并非凭空而来，而是从故乡的泥土中逐步生长而成。

第二部分“黑白琴键上的诗”，呈现的是其创作史。此处聚焦于一个基本事实：肖邦一生几乎只为钢琴而写作。观众将直面他的钢琴、他的手稿、他工作时的真实状态。我们希望观众理解，肖邦的音乐并非灵感的一蹴而就，而是反复推敲、反复打磨的结果。

第三部分“瞬间与永恒的对话”，呈现的是其身后史。肖邦的生命止于三十九岁，这不过是一个历史的瞬间。然而，自1927年肖邦国际钢琴比赛创办以来，他的音乐被持续诠释、传承与再创造，至今已近百年。一个短暂的瞬间，由此进入了永恒。

我们期待中国观众在走完整个展览之后，能够带走这样一个认知：肖邦是一个具体的人。他爱过，痛过，犹豫过，挣扎过。他的音乐之所以能够穿越时间打动今天的我们，并非因为他是一个被供奉的天才，而是因为他与所有人一样，是一个真实地活过的人。而这个人，用他的音乐，把他的生命完整地留了下来。

从“记忆中的玛祖卡”展区认识波兰文化

对于大多数中国观众而言，波兰民间舞蹈是相对陌生的文化经验。肖邦音乐的独特性，很大程度上正源于这些波兰民间舞蹈。他的玛祖卡中，节奏重音会突然发生位移，速度在瞬间内自由伸缩。这种“不安分”的节奏感，并非来自音乐理论推演，而是从波兰乡村舞者的足尖与脚步中自然生长出来的。如果观众不理解这些舞蹈，他们在聆听肖邦的玛祖卡时，或许只能感受到旋律的优美，而无法感知旋律背后所承载的身体记忆、土地气息与历史纵深。

因此，我们采用数字化手段，对波兰民间舞曲的节奏与步伐进行了复原与可视化呈现。我们相信，当中国观众理解了这些舞蹈，他们便获得了一把进入肖邦音乐内核的钥匙。

为什么展品普莱耶尔钢琴如此重要

特别鸣谢 国家大剧院 供图

这架钢琴之所以具有重要的音乐史价值，在于它构成了肖邦音乐创作与演奏实践的直接物质见证。肖邦时代的钢琴与当代钢琴之间，存在三点根本性的物理差异。

其一，键程不同。肖邦所处时代的钢琴键程约为七至八毫米，而当代钢琴的键程约为十至十一毫米。这一物理参数的差异，决定了触键方式的根本不同。肖邦的演奏无需借助手臂的重量，指尖的轻微触碰即足以激发声音。他教导学生“用天鹅绒般的手去塑造键盘”，这并非文学性的修辞，而是对其手中乐器物理特性的准确描述。

其二，琴槌材质不同。肖邦时代的钢琴琴槌质地较软，所产生的音色柔和而带有朦胧质感。当代钢琴的琴槌则以多层压缩羊毛毡包裹，体积更大，密度更高，所发出的声音更为明亮且富于穿透力。这一材质差异，直接塑造了两种截然不同的声音美学。

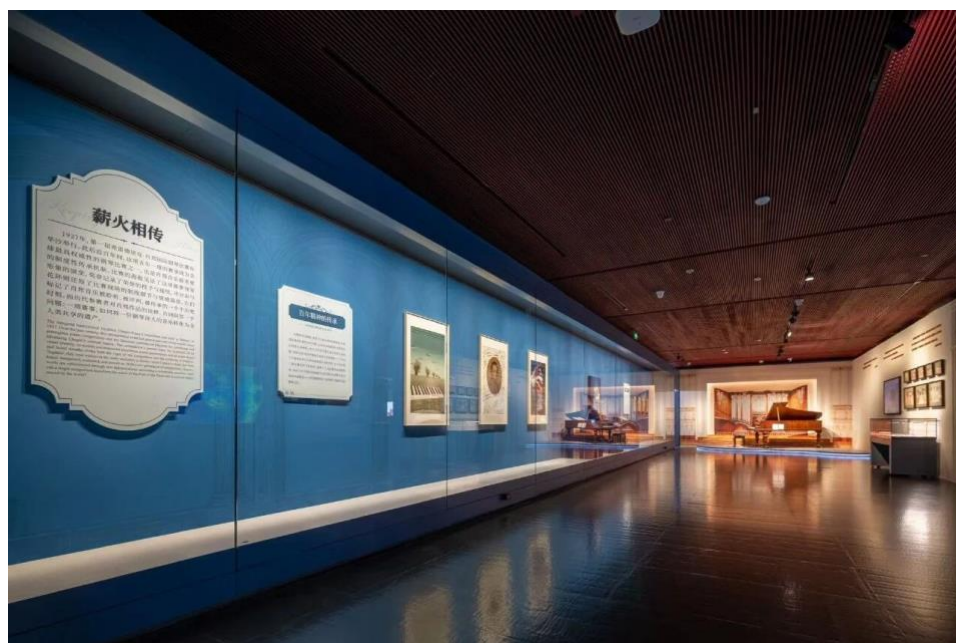
其三，擒纵装置不同。肖邦时代的钢琴采用单擒纵装置，手指与琴弦之间的机械传递更为直接，力度的细微变化能够更即时地反映在声音之中，触键反馈灵敏而清晰。当代钢琴则采用双擒纵装置，这一设计虽显著提升了重复击键的速度，但亦在手指与琴弦之间增加了一层机械的“距离感”，在一定程度上牺牲了触键的直观性。

观众站在普莱耶尔钢琴之前，应当能够更为直观地理解：这架钢琴，正是肖邦全部音乐的物理起点。他所写下的每一个音符，其音色的想象、力度的设计、触键的方式，皆以此为根据。理解这架钢琴，便是理解肖邦音乐世界的入口。

肖邦国际钢琴比赛与中国

肖邦国际钢琴比赛对于肖邦音乐在中国的传播，发挥了至关重要的推动作用。1955年，中国钢琴家傅聪在第五届肖邦比赛中获得第三名及玛祖卡特别奖。这是中国人在肖邦比赛中首次获奖，为肖邦音乐进入中国听众的视野打开了最初的通道。此后数十年间，肖邦的作品逐渐成为中国钢琴教育与音乐欣赏的重要组成。肖邦的作品在中国琴童的学习曲目中占据了核心地位，肖邦比赛本身也成为了中国音乐爱好者高度关注的国际音乐事件。

2027年即将迎来肖邦比赛创办一百周年。展览中专设的百年传承展区，展出了历届比赛海报、奖章，以及肖赛的评分表原件。我们希望中国观众能够通过这一展区看到，肖邦的音乐是如何通过这项赛事，在一代又一代演奏者手中持续传递的。

特别鸣谢 国家大剧院 供图

今天，我们为什么仍然需要肖邦

肖邦作为一个文化符号，在当代最本质的意义，在于他已超越了国别与历史的界限，成为一种跨越文明边界的“共同语言”。

本次展览中，中国艺术家以肖邦为题材进行创作，所使用的媒介与语言，并非波兰的传统艺术语汇，而是属于他们自身的油画语言与雕塑技法。然而，他们笔下的肖邦形象，依然能够被来自不同文化背景的观众所辨识与理解。这一现象本身即具有深刻的文化意义：肖邦不再仅仅归属于波兰，他已成为世界共同文化记忆的组成部分。无论观者来自何种文化传统，以何种艺术形式进行表达，他们面对的都是同一份文化遗产，所进入的都是同一场跨越时空的对话。

开展以来，有许多时刻让我对展览的价值有了更为具体的认知。开展第一天，我看到许多年轻家长带着正在学习钢琴的孩子走进展厅，他们并非走马观花，而是有意识地引导孩子走近肖邦的生平与音乐世界，将展览作为课堂之外的一次文化教育。还有一位年轻观众在观展结束后深受触动。她说，自己此前对肖邦的认知，仅仅停留于“一位遥远的音乐家”。而在看过展览之后她才意识到，肖邦和她一样，是一个具体的人。这让我确信，展览真正希望传达的核心信息，已经被观众所接收。肖邦并非一个停留在音乐史教材中的抽象名字。他是一个真实地活过的人。他用他的音乐，完整地延续了他的生命，而这种生命力跨越了时间与国界，始终在与今天的我们对话。

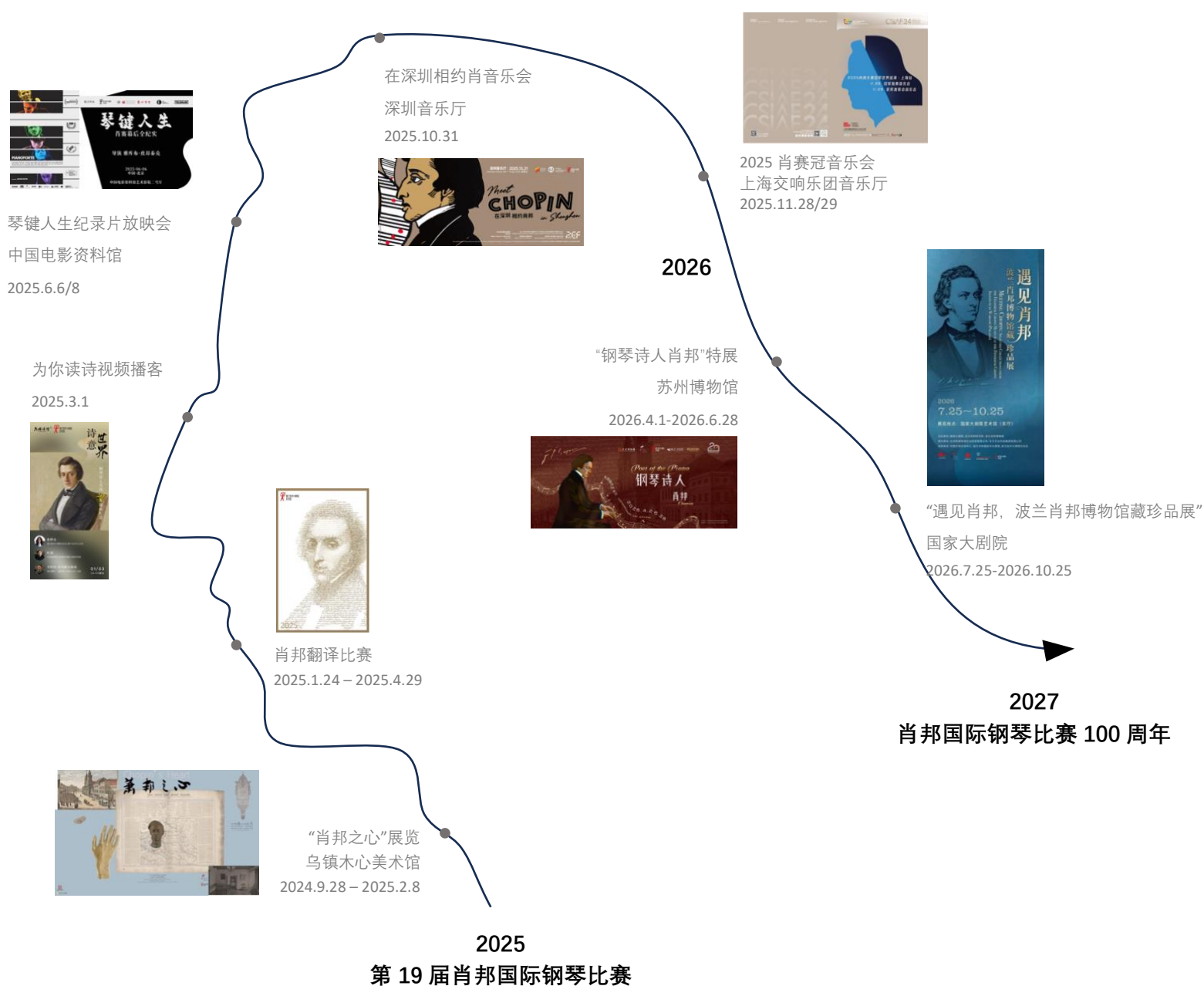
特别鸣谢 国家大剧院 供图

第二部分

肖邦在中国

1. 时间线：从第十九届肖赛到今天

肖邦与中国观众的相遇由来已久，相关的演出、展览与文化活动不胜枚举。本期时间线以2025年第十九届肖赛为起点，选取近年来一系列具有代表性的项目：从赛事推广、音乐会和电影放映，到人物访谈与展览，不同形式的活动让他的音乐与故事走进更多城市，也串联起我们与肖邦的一次次相遇。

2. 三座城市，三次相遇

时间线记录下日期、城市与活动，而真正让相遇留在人们记忆中的，往往是那些具体的人、物与瞬间。在众多项目中，我们选取了来自乌镇、深圳和苏州的三段回忆：在乌镇，肖邦与一位中国作家隔空对话；在深圳，他的旋律与一座年轻而充满活力的城市相遇；在苏州，展览、音乐会与电影共同开启了一段跨越不同艺术形式的肖邦之旅。

三座城市，三次相遇，也让肖邦在不同的文化空间中呈现出各不相同的面貌。接下来，让我们回到那些值得记住的细节，看看不同的城市如何以各自的方式理解并诠释肖邦。

乌镇：当肖邦遇见木心

2024年9月至2025年2月，“肖邦之心”展览在乌镇木心美术馆举行。这场展览的独特之处，不仅在于弗雷德里克·肖邦的珍贵手稿首次在中国展出，更在于它促成了一场跨越时空的对话——肖邦与木心这两位都曾漂泊异乡的艺术家的相遇。

对木心而言，肖邦是他的“知音”，是精神上的同道，也是其艺术创作的“心”。在展览策展人、海报设计者陈丹青的精心构建下，肖邦的手稿、书信与肖像不仅随着他的音乐重新鲜活起来，也唤起了人们对于乡愁、离散与创作自由的共同记忆。两位被时代与大陆分隔的艺术家，就这样因艺术这一共同语言而彼此连接。

回想这场展览，也让人想起木心借孟子之意谈到的“平旦之气”——一天之中最为纯净、创作由此萌生的时刻。肖邦也常常在清晨时分创作。或许正因如此，他的音乐虽然深深植根于波兰，却始终能够与世界各地的人们产生如此亲近的共鸣。

波兰驻华大使馆文化处 供图

波兰驻华大使馆文化处 供图

深圳：一夜听见肖邦的两部协奏曲

波兰驻华大使馆文化处 供图

能够在同一个夜晚，完整听到肖邦一生创作的两部钢琴协奏曲，并不是一种常有的体验。2025 年，在素有“钢琴之城”之称的深圳，“在深圳相约肖邦”音乐会将这样一个特别的夜晚带给了当地观众。

在深圳音乐厅，克日什托夫·雅布翁斯基（Krzysztof Jabłoński）教授与深圳交响乐团携手，在林大叶的指挥下演绎了肖邦的两部钢琴协奏曲。彼时，第十九届肖邦国际钢琴比赛刚刚在华沙落下帷幕，这场音乐会自然地延续了赛事带来的情感与热度，也开启了肖邦在中国文化旅程的新篇章。

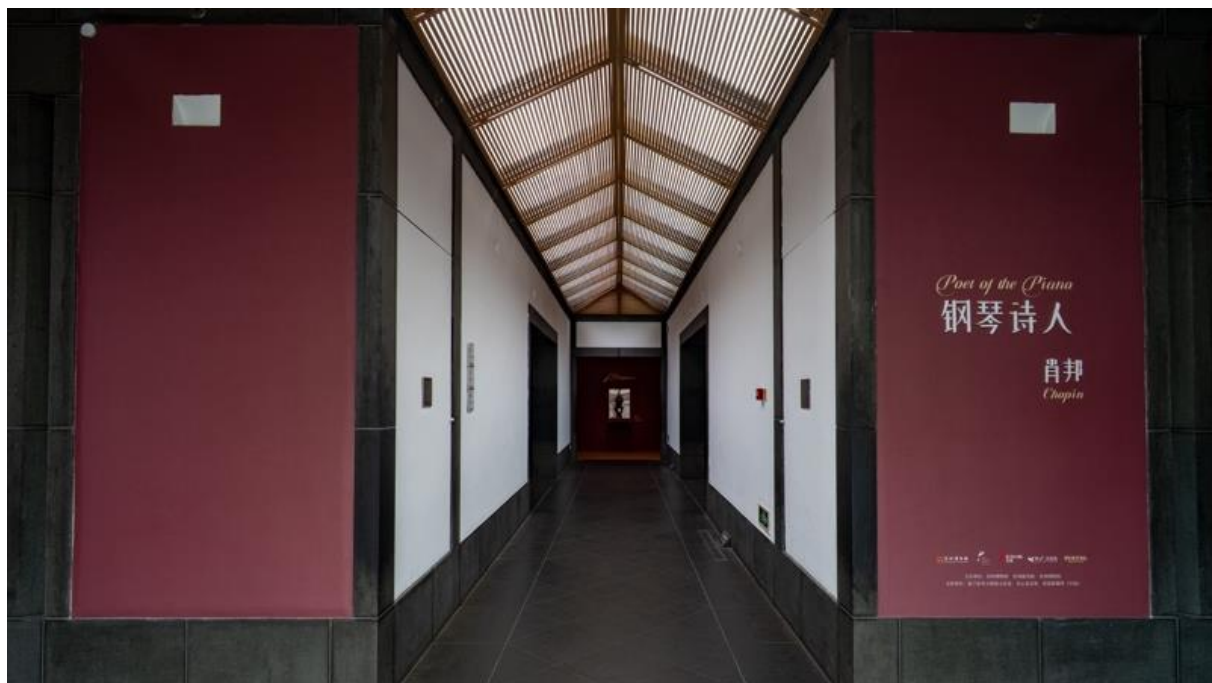
当晚“在深圳相约肖邦”系列活动，以及在深圳和福州举办的第十四届波兰文化节也同时拉开了序幕。波兰裔英国平面设计师安杰伊·克里莫夫斯基（Andrzej Klimowski）为活动创作的海报，也藏着一处巧思：两组钢琴键盘之间点缀着红色音符，含蓄地呼应中文语境中“1314——一生一世”的寓意，仿佛许下了一份“相约一生”的承诺。

特别鸣谢 安杰伊·克里莫夫斯基 供图

当最后一个和弦落下，人们感受到，肖邦并不只属于某一个地方或某一个时代。那一晚，他的音乐连接了华沙与深圳、波兰与中国，也再次提醒我们：有些最美好的相遇，恰恰发生在言语退场、音乐响起之时。

苏州：当建筑与音乐产生共鸣

特别鸣谢 苏州博物馆 供图

贝聿铭曾在多次采访中提到，弗雷德里克·肖邦是他最喜爱的作曲家之一，也是唯一一位在他工作时始终陪伴着他的作曲家。在他看来，建筑与音乐之间存在着深刻的亲缘关系：二者都诞生于人的思想，并通过结构、节奏与比例，赋予美以具体的形式。

2026年4月至6月，由贝聿铭亲自设计、坐落于苏州古城中心的苏州博物馆，成为肖邦在中国一个象征性的“家”。“钢琴诗人：肖邦”特展在这里呈现，建筑与音乐在此完成了一场特别的相遇。多年来，肖邦音乐与贝聿铭建筑创作之间的跨艺术对话，也在不同的国际展览中得到呈现，展现了音乐对其创作所产生的诗性影响。

展览的核心区域复原了贝聿铭的工作室，并以赵无极的画作为这一空间的精神中心，重现了建筑、绘画与音乐彼此交会的私密世界。其中最令人动容的展品之一，是雅尼娜·巴尔齐茨卡（Janina Barcicka）创作的肖邦胸像。它的形态令人联想到太湖石——在中国传统审美中，一方小小的太湖石，可以凝聚山川乃至整个自然世界，引人驻足凝视与想象。

肖邦的音乐同样能够在精巧的短篇作品中，容纳一整个情感宇宙。正因如此，当他出现在贝聿铭在苏州创造的艺术空间中时，一切既显得如此中国，又具有超越地域的普遍意义。

从乌镇、深圳到苏州，肖邦在每一座城市都获得了新的理解与表达，也与中国观众建立起不同的联系。这三段回忆共同构成了肖邦近年来在中国留下的文化足迹，也为此刻正在北京发生的相遇，写下了各不相同的前奏。

波兰驻华大使馆文化处 供图

波兰驻华大使馆文化处 供图

波兰驻华大使馆文化处 供图

波兰驻华大使馆文化处 供图

第三部分

肖邦的中国回声

1. 肖邦与中国文化名人

同样的肖邦，在不同人的聆听、演绎与创作中，会呈现出怎样的面貌？

在“肖邦与中国文化名人”系列访谈中，钢琴家、指挥家、作曲家、诗人和流行音乐人从各自的经历与专业出发，分享了他们对肖邦的理解。这些讲述并不试图给肖邦唯一的定义，反而让我们看见肖邦音乐中更加丰富的层次。正如朗朗所说：“100 个人，就有 100 个肖邦。”本期特刊选取八位嘉宾的访谈片段，听他们谈起属于自己的肖邦。

本部分根据“肖邦与中国文化名人”系列访谈内容整理，特别鸣谢橄榄古典音乐提供内容支持。

叶蓓
音乐人

肖邦音乐中的歌唱性，如夜曲，其实是最迷人的特质之一。他赋予了钢琴如歌的品质，旋律线条悠长仿佛是人声在吟唱。这种歌唱性使得他的音乐即使没有歌词，也能传达出深切的情感。这一点无时无刻不在提醒我，好的音乐本身就具备完整的讲述了。

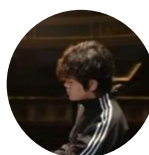
林大叶
指挥家

我认为，艺术家无法真正做到肖邦的“代言人”，就像世上没有两片相同的树叶，没有人能做到完全感同深受肖邦所处那个时代的苦与乐。与其说“代言”，指挥肖邦更如同解读肖邦，在了解作曲家的基础上融入自己的人生经历与感悟，必不可少。比如，我常鼓励大家亲身去体验波兰当地的风土人情，亦或接触波兰文化著作，如此才会更深领悟肖邦作为波兰人为何会创作出如此伟大的作品。

刘舒涯
青年钢琴家

虽然我从未见过肖邦，但我常常会想象，那个年纪（16 岁）的他或许与我有着相似的能量。尽管他后来的人生充满了悲情——远离故土、深切思念祖国，但年轻时的他，却是开朗、乐观、充满希望的。我自己也正处于类似明亮的心灵状态。每次演奏他早期的作品时，我都会想象：十六岁的肖邦，大概也和我现在一样吧。

饶灏
青年钢琴家

我最喜欢他身上那种“矛盾感”的呈现。读他的书信会发现他很容易情绪崩溃，但又会慢慢把自己哄好~ 那种情绪波动，我还蛮能共鸣的。所以我最欣赏的可能是他内心的复杂与感性吧。

田艺苗
音乐作家

其实肖邦不光旋律写得好，和声写得更好。在音乐学院的和声教材上很多经典的谱例都来自肖邦，他的和声外音的运用非常考究，他开拓了和声的写法，把和声外音写得别致又妥帖，就连弱拍和声他都考虑得非常精心，这是特别难得的，所以大家一直在学习他的和声。这个可能是普罗大众不太知道的，大家只看到旋律，其实和声是他更考究的部分。

陈萨
钢琴家

我非常喜爱肖邦的玛祖卡舞曲，其丰富性和多变性让我特别着迷——每位钢琴家都可以对它呈现出不同的演绎，甚至每次演绎都有所不同。玛祖卡的理想诠释，就像萤火虫一样，你无法稳稳抓住，只能期待它的出现。玛祖卡的这种特质让我认为它有很高的艺术性，这也是我喜爱玛祖卡的原因。

尤其在职业钢琴家圈里，如果你专注浪漫派，那肖邦几乎是你的导师、长期伙伴。他的旋律天生具有吸引力，那种“像在唱歌”的感觉，让他更像个“声乐家”多于钢琴家。

首先，肖邦的音乐性毋庸置疑，他的旋律总是一上来就打动人心。但这并不意味着肖邦只有好听，因为在技术上，你也无法绕开他：24 首练习曲和即兴曲就是最经典的教材。当你达到一定的技艺后，会发现他还有更深度的作品——奏鸣曲、幻想曲、叙事曲……它们把钢琴戏剧化、交响化，让乐器的可能性被无限放大，甚至不懂古典音乐的人，也能被它们触动。

很多人听肖邦都觉得“要轻柔、不能太响”，仿佛肖邦的音乐有“唯一的正确味道”，但我其实不这么看。实际上，每个人的肖邦都可能不一样，我总说，“100 个人，就有 100 个肖邦”，就像哈姆雷特的演绎可以千变万化。

实际上，肖邦本人的创作也是处在变化中的：第二钢琴奏鸣曲创作于他十六、七岁——是一首带有含蓄、暗恋意味的少年之作；而他与乔治·桑相识后，性格和作品都变得更加热烈；在与祖国波兰命运相连的时刻，他也会创造出许多革命性的作品……正因他的音乐难以被简单定义和标签化，才吸引了如此众多的聆听者。

中国传统音乐本来就重旋律、轻格子——像京剧，节奏是“唱”出来的，没有一小节一小节地数数。这种自由、故事感，与肖邦的创作特点不谋而合，所以他的作品自然容易被中国、甚至整个东亚的听众接受和喜爱。

朗朗
钢琴家

因为一份新发现的手稿，朗朗与肖邦又有了一次特别的相遇。

2024 年，一份此前未被识别的 A 小调圆舞曲手稿在纽约摩根图书馆与博物馆的馆藏中被发现。手稿大约写于 1830 年至 1835 年，共 24 小节，完整演奏时长约一分钟。经过对纸张、墨水、笔迹与音乐风格的研究，这首作品被认为很可能出自肖邦之手，也是数十年来首次发现肖邦的未知作品。

朗朗受《纽约时报》邀请，在纽约录制了这首神秘的圆舞曲，随后由德意志留声机发行全球首发录音。这次发现也让人意识到：即使在今天，我们仍有可能遇见一个未曾听过的肖邦。

欧阳江河
诗人

正如白居易所言“还似今朝歌酒席，白头翁入少年场”，肖邦的音乐虽然根植于老欧洲的传统，但其旋律听上去却有一种青春的活力，甚至蕴含着昂扬与革命的精神。古老和青春的结合，正是肖邦的音乐成为经典的重要原因。

对欧阳江河而言，与肖邦的相遇并未止于聆听与谈论，也延伸到了诗歌创作。在《一夜肖邦》中，他用文字回应音乐，让旋律、节奏与思考在诗句中继续展开。

经欧阳江河授权，本期特刊有幸全文刊载本诗，我们邀请各位读者走进诗人笔下的“一夜肖邦”。

《一夜肖邦》

欧阳江河

只听一支曲子。
只为这支曲子保留耳朵。
一个肖邦对世界已经足够。
谁在这样的钢琴之夜徘徊？

可以把已经弹过的曲子重新弹过一遍，
好象从来没有弹过。
可以一遍一遍将它弹上一夜，
然后终生不再去弹。
可以
死于一夜肖邦，
然后慢慢地、用整整一生的时间活过来。

可以把肖邦弹得好象弹错了一样，
可以只弹旋律中空心的和弦。
只弹经过句，象一次远行穿过月亮。
只弹弱音，夏天被忘掉阳光，
或阳光中偶然被想起的一小块黑暗。
可以把柔板弹奏得象一片开阔地，
象一场大雪迟迟不敢落下。
可以死去多年但好象刚刚才走开。

可以

把肖邦弹奏得好象没有肖邦，
可以让一夜肖邦融化在撒旦的阳光下。
琴声如诉，耳朵里空无一人。
根本不要去听，肖邦是听不见的，
如果有人在听他就转身离去。
这已经不是肖邦的时代，
那个思乡的、怀旧的、英雄城堡的时代。

可以把肖邦弹奏得好象没有在弹。
轻点，再轻点，
不要让手指触到空气和泪水。
真正震撼我们灵魂的狂风暴雨，
可以是
最弱的，最温柔的。

1988 年于成都

2. 在上海，肖邦的音乐化作雕塑

陆频

在上海中山公园的草坪上，一座肖邦雕像静静坐落。它没有高耸的基座，也没有采用传统纪念雕塑的形式，而是以简洁而富有节奏感的线条，勾勒出如黑白琴键般舒展的造型，将沉浸于音乐中的肖邦环绕其中。这既是一座融入城市空间的纪念性雕塑，也是一次将音乐转化为雕塑语言的艺术探索。

这座雕像为何诞生？肖邦的音乐如何化作具体形态？它又为何最终落户上海中山公园？本刊特别采访了雕像的创作者、旅波雕塑家陆频，请她讲述自己与艺术、波兰和肖邦之间的故事。

您还记得自己最早与艺术有关的记忆吗？

从小，我就很容易注意到美的事物——当然，是当时那个年龄所能理解的“美丽”，并且会长时间、反反复复地观看，从中感到无穷的乐趣。

在我的记忆中，外婆家应该是生命中最早、也是距离我最近的美丽所在。外公是一个心灵手巧的人，美术工艺虽然不是他的职业，但他把家里布置得漂漂亮亮，到处都有他亲手设计制作的小家具、装饰品，甚至玩具。这些自然而然地成为我童年快乐的源泉，让我可以无休止地看着、摸着、玩着。

您与肖邦之间的联系是如何建立起来的？又是什么让您萌生了创作肖邦雕像的想法？

我的波兰缘，始于与两位波兰艺术家的相识。与他们的相处和交流唤起了我对艺术的想象，也让我渴望了解肖邦，并对他的祖国波兰产生好奇。对于许多中国人而言，肖邦正是波兰的象征。

后来，我在波兰求学、生活，深深感受到肖邦音乐中浓厚的波兰气质：忧郁、深沉、浪漫而优雅，凝聚着波兰民族文化的精髓。2000年，中国青年钢琴家李云迪获得肖邦国际钢琴比赛第一名时，我萌生了为故乡上海创作一座肖邦雕像的想法。我希望用雕塑语言诠释肖邦的音乐，也把自己在肖邦故乡学到的、这个国家最珍贵的文化，献给我的故乡。

您如何将肖邦的音乐转化为中国观众可以理解和感受的雕塑语言？

我最初为上海设计了两版肖邦雕像，最终实现的方案结合了写实与抽象。整个造型如同肖邦被黑白琴键环绕，沉醉在自己的音乐之中。

简洁感、层次感、节奏感、音乐感与现代感，是我希望通过雕塑传达的。雕像没有基座，而是直接放置在草坪上。这一设计体现了肖邦音乐的普遍性与大众性——它所蕴含的真诚、善良与美好，可以打动每一个普通人。同时，雕塑造型的现代感也与上海这座现代化大都市的气息彼此呼应。

在波兰的生活经历，是否让您对肖邦有了更加深入的理解？

当然。华沙每年夏季举行的肖邦露天音乐会、五年一届的肖邦国际钢琴比赛及赛后的获奖者音乐会、

肖邦音乐节和故居音乐会，以及肖邦博物馆、故居、相关影片与书籍，都为我的创作提供了非常丰富的资料与灵感，让我能够更加全面、细致地接近肖邦本人。

影片《Chopin, Chopin!》也让我对他产生了新的认识，并将为我的下一件作品带来启发。对我而言，肖邦始终是一个充满吸引力的创作主题，其中还有许多值得继续发掘的内容。

特别鸣谢 陆频 供图

特别鸣谢 陆频 供图

为什么上海中山公园是安放这座雕像的理想地点？

中山公园位于上海市长宁区，是城市的中心区域。这座拥有百年历史的公园曾经设有露天音乐厅，因此肖邦雕像能够坐落于此，是非常合适而珍贵的。

为了给雕像找到这样一个优秀的位置，波兰华人企业家俞建尔先生曾做过大量积极而有效的工作，他也是当时肖邦雕像筹备委员会的主要成员。能够让自己的作品最终坐落在这里，我感到非常幸运。一座雕塑，需要一个好的位置。

在创作这座雕像时，您是否也曾以某种方式“看见”音乐？

的确如此。我相信，每位艺术家都有自己的方式，让自己进入最佳的创作状态。在进行雕塑创作时，我喜欢沉浸在音乐之中。它会把我带入一个宁静、自由、与世隔绝的空间，让我逐渐完全投入其中，仿佛整个世界只剩下我和眼前的作品。

对您而言，艺术带来的更多是喜悦，还是也伴随着痛苦与怀疑？

艺术创作是一个孤独而痛苦的过程，其中交织着创作者的各种情绪：激昂、低落、兴奋、喜悦、痛苦、怀疑，甚至放弃。但也正是这些跌宕起伏与不断的取舍，让每一次创作都成为不可重复的经历。对我而言，这些难忘的过程丰富了人生，也会成为下一次创作的启发与灵感。

第四部分

音乐之外的肖邦

1. 肖邦的朋友圈：从一首《心愿》开始

提起肖邦，人们往往会想到独自坐在钢琴前的“钢琴诗人”。但他的生活与创作从来不是一座孤岛。在“遇见肖邦——波兰肖邦博物馆藏珍品展”中，“肖邦的朋友圈”让我们看见了作曲家身边那些重要的人：他们与他通信、谈论文学与音乐，陪伴他度过人生中的不同阶段，也以各自的方式进入了他的作品。

在这些朋友中，波兰诗人斯特凡·维特维茨基（Stefan Witwicki）与肖邦的创作关系尤为密切。两人在华沙相识，后来又在巴黎重逢。肖邦十分欣赏维特维茨基的诗歌，曾为他的多首作品谱曲。对他们而言，诗歌与音乐并非彼此分离的两种艺术，而是可以共同承载情感、乡愁与波兰记忆的语言。

原来，肖邦也写歌

《愿望》（Życzenie）便诞生于这段友谊。歌曲约创作于 1829 年，由维特维茨基作词、肖邦作曲，后来被编入肖邦《波兰歌曲》作品 74 号，列为第一首。它并非我们熟悉的钢琴独奏曲，而是一首为人声与钢琴而作的短歌。

歌词以一位少女的口吻展开：她希望自己变成天空中的太阳，只为心爱的人照耀；又希望化作林中的鸟儿，只在他的土地上歌唱。质朴的想象与反复出现的句式，让整首歌如同一段亲切的民间歌谣。

音乐也带有鲜明的波兰色彩。肖邦研究院将其称为一首玛祖卡，并指出其中融合了库亚维亚克舞曲的性格，以及圆舞曲和奥别列克舞曲的节奏。轻盈的旋律背后，也藏着肖邦对波兰民间音乐的熟悉与热爱。

Życzenie 通常译作《愿望》或《少女的愿望》，为了让中国读者也能用自己的语言唱起这首歌，我们特别邀请译者为 Życzenie 进行中文译配。这个为本期特刊特别创作的中文演唱版本，题为《心愿》。

肖邦的钢琴作品也许很难在短时间内学会，但这一次，我们不妨先放下琴键，用自己的声音走近他。从太阳到鸟儿，诗中质朴而明亮的想象，也让我们在复杂的钢琴作品之外，遇见一个轻盈、亲切的肖邦。

心愿

若我是天上高挂的太阳，
我愿意只为你一人发光。

副歌：

不照流水，不照森林，
永—远永远守在
你的窗前 / 若我是太阳
我愿意只为你一人发光

若我是天上飞翔的鸟儿，
我愿意只为你一人歌唱。

副歌：

不近水面，不赴森林，
永—远永远守在
你的窗前 / 若我是鸟儿
我愿意只为你一人歌唱

CHANT POLONAIS.

3

ZYCZENIE-MÄDCHENS WUNSCH-SOUHAIT D'UNE JEUNE FILLE

composé par FR. CHOPIN, Op. 74 N°1.

Stupidiu par F. D. Wagner.

Gdybym ja było słońcem na niebie | kiedyż ja byłam tak am Himmst schenken.
Nie świeciłbym jak tytu dla ciebie! | Nur für Dich wöll' ich meine Strahlen geben!

N° 1.

Allegro moderato.

Piano.

ff p cresc. dim. f

Le squelette pour les Concerts par F. Liard.

S. 3113. Berlin, Propriété de M. M. Fritzsche.

4

a tempo

f

Var. 1.

ritard.

S. 3114.

Życzenie 早期版本扫描件

特别鸣谢 肖邦研究院 供图

2. 肖邦的餐桌

肖邦的音乐是什么味道？如果从他的生活中寻找答案，或许既有黑麦面包与蜂蜜的朴素、热巧克力的甜，也有香槟与牡蛎的精致——当然，还少不了为了健康而喝下的草本茶和橡果咖啡。肖邦自幼体弱，日常饮食常常受到限制，需要食用容易消化的粥、鲜奶酪和精细面包。但这并不妨碍他成为一位真正懂得享受食物的人：比起寡淡的病号餐，他更喜欢滋味鲜明、做法讲究的食物。健康与口腹之欲之间的拉扯，也为他的餐桌留下了不少有趣的故事。

本栏目根据萨尼基弗雷德里克·肖邦欧洲艺术中心莫妮卡·加津斯卡（Monika Gadzińska）提供的资料整理，特别鸣谢其内容支持。

弗雷德里克·肖邦希望尽情生活，享受人生。该吃谷物糊、凝乳奶酪和柔软面包的时候，他也会照吃不误。但与此同时，他喜欢精致、讲究、令人赏心悦目的食物，而不是寡淡无味的饮食。1828年的暑假，他在桑尼基（Sanniki）度过，寄住在与他交好的普鲁沙克（Pruszek）家族。正是在那里，他品尝了许多简单的乡村菜肴，而这些食物很合他的胃口。禁食的全麦面包配上新鲜牛奶和蜂蜜，再加上香草凝乳奶酪，这些都是当地典型的乡村早餐。

橡果咖啡与草药茶

据说，用烘烤并研磨后的橡果冲泡而成的饮品，对缓解肖邦的胃肠不适很有帮助。他每天甚至可以喝下多达6杯。对于别人端到面前的草药茶，他也并不排斥。在马略卡岛（Mallorca）逗留期间，乔治·桑（George Sand）会为他冲泡紫罗兰茶，据说这种饮品有助于缓解呼吸道感染。草药茶几乎伴随了肖邦的一生。

香槟与生蚝

法国时期的回忆，是关于在巴黎最时髦场所度过的一个个夜晚的故事。肖邦会亲自拟定菜单，而香槟配生蚝更是其中的重要一席。肖邦是个幽默风趣的人，因此每次相聚都充满欢声笑语和趣闻轶事。他也不排斥红葡萄酒，并把它当作一种“药物”。他的父亲曾告诉他，红酒能够增强体质，还有助于造血。

一只鸡引发的闹剧

烤鸡是肖邦非常喜欢的一道菜。这道烤鸡以水果和坚果作馅，调味恰到好处，烤得色泽金黄，香气扑鼻，令人食指大动。有一次，乔治·桑准备了这样一顿午餐，一只香喷喷的烤鸡端上了餐桌。乔治·桑的儿子莫里斯（Maurycy）第一个坐了下来。他没有等其他家人到齐，便撕下一只鸡腿，挖出一些馅料，开始吃了起来。肖邦看到这一幕勃然大怒，因为他偏偏就想吃这部分鸡肉。他开始大声嚷嚷，把莫里斯赶离餐桌，还因此与乔治·桑争吵起来。他大概忘了——一只鸡可是有两条腿的。

自养的山羊和绵羊

奶制品在肖邦的饮食中占有重要地位。优质的乳清能让他“恢复精神”，他很喜欢吃凝乳奶酪，而牛奶似乎也是他饮食中不可或缺的一部分。旅居马略卡岛(Mallorca)期间，难以获得新鲜的牛奶成了一件令人头疼的事情。为了照顾伴侣的健康，让他能够保持良好的状态，乔治·桑买来了一只山羊和一只绵羊，好让肖邦能够喝上新鲜的奶。她还亲自制作杏仁奶，作为美味又健康的补充。

被禁止的面包

出于健康方面的考虑，肖邦吃的是柔软细腻的小麦面包。他一直想吃的黑麦面包却被明确禁止。然而，每当来到乡间——无论是在沙法尔尼亚（Szafarnia）还是桑尼基（Sanniki）——他都会毫无节制地大吃黑麦面包。因为在他看来，被禁止的只是华沙的黑麦面包，而乡村的黑麦面包当然不在此列。

蜂蜜佳肴

蜂蜜利口酒、姜蜜，或者在一大片全麦面包上涂满蜂蜜——这些也都是肖邦喜爱的美味，尤其是在乡村生活期间。有时，他还会吃加入蜂蜜的燕麦麸皮，据说这对他的消化系统很有好处。

作者：莫妮卡·加津斯卡
宣传推广专员
桑尼基弗雷德里克·肖邦艺术中心

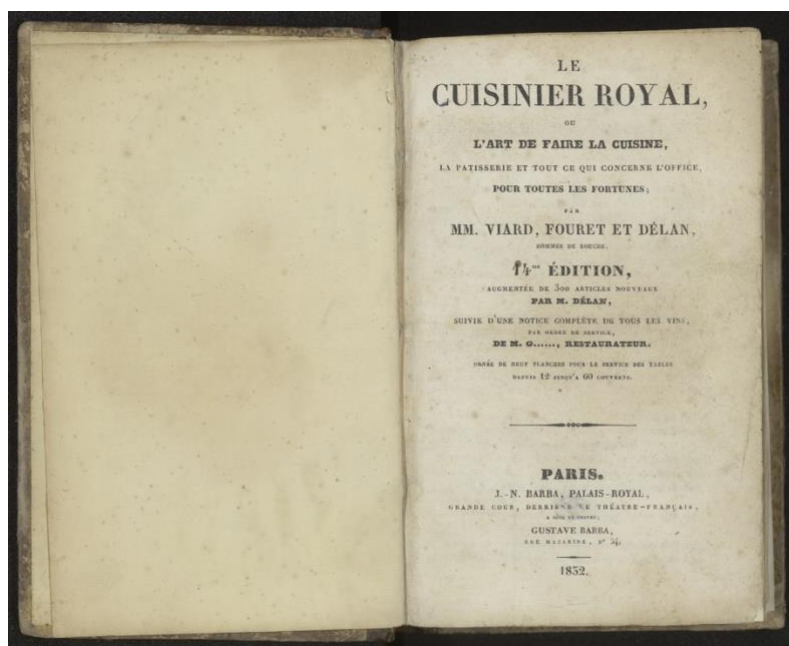
桑尼基庄园

特别鸣谢 桑尼基弗雷德里克·肖邦艺术中心
供图

从展柜到餐桌

在“遇见肖邦——波兰肖邦博物馆藏珍品展”中，一本与乔治·桑有关的食谱，也将这些生活细节带进了展厅。它提醒我们，手稿与乐谱之外，饮食同样可以成为认识肖邦的一条线索：他如何生活，喜欢什么味道，又如何在疾病的限制中依然保持对生活的热情。

这些历史线索也为展览相关的餐饮创意带来了灵感，让观众对肖邦的认识从视觉与听觉继续延伸至味觉。或许，当我们尝到一块蘸着蜂蜜的黑麦面包，或喝下一杯热巧克力时，也能从一个意想不到的入口，走近这位作曲家的日常生活。

乔治·桑的食谱

特别鸣谢 肖邦研究院 供图

弗雷德里克·肖邦的餐巾
特别鸣谢 肖邦研究院 供图

3. 肖邦与波兰民间传统

《肖邦与民间音乐创作》

阿图尔·什克莱纳博士

波兰肖邦研究院院长

弗里德里克·肖邦（Fryderyk Chopin，1810 年生于热拉佐瓦沃拉，1849 年卒于巴黎）——波兰最杰出的作曲家——属于在赫尔德（Johann Gottfried Herder）哲学思想熏陶下成长起来的华沙第一代人。赫尔德提出了关于民族的思想，并主张从民间传统中探寻文化的源流。19 世纪初，波兰开始形成一种以本土文化为基础的民族认同思潮，并逐渐成为一种思想主张，由卡齐米日·布罗津斯基（Kazimierz Brodziński）等思想家加以倡导。布罗津斯基是波兰诗人、语言理论家，也是肖邦家族的私人朋友；弗里德里克本人也曾在华沙大学听过他的讲座。

早在童年时期，每逢夏季到乡间度假，肖邦便会聆听民歌，记录歌词；而更重要的是，他还亲身参与乡间的各种活动——与乡村音乐家一起跳舞、演奏。在他的书信中，留下了许多关于他敏锐观察本土民间传统的记载，也有不少以所听到的音乐范式为基础进行即兴创作的记录。他的朋友奥斯卡·科尔贝格（Oskar Kolberg）后来成为民族志学家，并编纂了多卷本巨著《人民》（Lud），收录了极为丰富的民间旋律和民俗资料；而肖邦则试图将这些传统留存在自己的音乐之中。

成年之后，肖邦开始有意识地进行风格化创作，即将民间音乐特有的风格特征和表现方式吸收到专业音乐创作之中。他尤其将这一方法直接运用于舞曲体裁，特别是贯穿其整个创作生涯的波兰舞曲和玛祖卡。与此同时，本土民间传说、传奇故事以及波兰语自身的节奏特征，也出现在叙事曲、幻想曲等其他体裁中。波兰舞蹈所特有的三拍子节拍，则渗透于他的绝大部分音乐创作。

肖邦在自己的音乐中融入了舞蹈性的动作与姿态、丰富的装饰音、不规则的重音，以及波兰民歌中特有的弹性速度（rubato）——这种节奏上的自由源自乡村歌唱的自然性；此外，他的音乐中还带有某种音响上的粗粝质感，以及民间和声的回响。他在这一方面的创新如此大胆，艺术造诣又如此之高，以至于在许多人看来，他甚至由此创造出了一种具有艺术性的波兰民间音乐语汇。爱国主义，以及对故土的眷恋，成为贯穿其创作的精神主旨。20 岁那年，他离开波兰，此后再也没有回到故乡。这份对故土的深切眷恋，最终被他归结为一个极具表现力、也最能概括其创作精神的词语——“遗憾”（żał）。

《串珠、花环、头巾与扬琴：肖邦五线谱上的民间元素》

克劳迪娅·卡洛斯-马切伊，特许任教资格博士

弗里德里克·肖邦音乐大学教授

肖邦在自己的作品中捕捉并留存了“波兰民族的精神”。在其一百余首舞曲作品中，波兰舞蹈占据着极为重要的地位，其中数量最多的是波兰舞曲和玛祖卡。肖邦在这些作品中捕捉到了波兰舞蹈独有的风貌及其代表性特征。然而，这些舞蹈究竟源自何处？它们的历史远远早于这位作曲家的创作生涯……

以音乐、文学、美术和戏剧为载体的波兰文化，因弗里德里克·肖邦而在欧洲文化经典中占据了重要位置。他曾在华沙的许多重要场所演奏，也曾乡间庄园演出。他本人也十分喜爱跳舞，因此对当时流行的波兰舞蹈有着切身的体验，并将其独特的风格特征融入自身的音乐表达之中；而这些舞蹈的源流，则可以追溯到更为久远的历史。

波兰舞蹈的起源可以追溯至中世纪。它们在不同的社会阶层和不同的社会环境中发展出多种形式——既见于骑士阶层和教士阶层，也流行于城市居民和乡村民众之中；它们既是娱乐活动的一部分，也承担着礼仪和仪式功能。17世纪是波兰立陶宛联邦繁盛的时期，其疆域涵盖今天的立陶宛、白俄罗斯和乌克兰部分地区。这一时期不仅扩大了波兰文化的影响范围，也塑造了其独特的文化面貌：这种文化体现了国家的多民族特征，以及处于东西方交汇处的风俗习惯和生活方式。随着时间推移，波兰逐渐形成了表演性舞蹈、社交舞蹈和民间舞蹈等不同传统，并呈现出精英文化与农民文化之间的明显区分。但可以确定的是，这两种文化始终相互影响、彼此渗透。舞蹈具有凝聚社会群体的作用，并通过各个社会阶层共同参与的各种娱乐活动得以延续。在波兰失去国家主权的艰难时期——这也正是肖邦一生所处的时代——波罗乃兹舞（polonez）、勇士舞（krakowiak）、寻梦舞（kujawiak）、奥贝雷克舞（oberek）、玛祖尔舞（mazur）等舞蹈被赋予了“民族舞蹈”的地位。围绕这些舞蹈，人们不断赋予其新的文化意义与象征内涵，并借此表达对自身价值和民族尊严的认同。

2023年，波罗乃兹舞（polonez）被列入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》。

在被纳入民族舞蹈体系的波兰舞蹈中，有一组尤其值得关注，玛祖尔舞、奥贝雷克舞和寻梦舞为代表，具有典型的玛祖卡式旋律与节奏特征。三者之中，最古老的是节奏明快的玛祖尔舞，它源自波兰中部地区的民间舞蹈。其次是活泼轻快的奥贝雷克舞，这是一种充满旋转动作和舞者即兴变化的舞蹈。最后是带有忧郁与抒情气质的寻梦舞。弗里德里克·肖邦尤其钟爱从这种舞曲中汲取灵感，或许是因为他的母亲来自库亚维亚地区，童年时期，他常常听到母亲歌唱般的声音。

在降 D 大调《玛祖卡舞曲》Op. 30 中，我们可以听到较为纯粹的玛祖尔舞节奏特征；a 小调《玛祖卡舞曲》Op. 17 中则体现了寻梦舞的特点；而 C 大调《玛祖卡舞曲》Op. 7 中，则可以发现奥贝雷克舞的因素。在 A 大调《波兰主题幻想曲》Op. 13 中，我们尤其能够看到波兰民间文化与艺术音乐相结合的精彩范例。弗里德里克·肖邦引用并以高超的技巧加以改编了《劳拉与菲隆》（Laura i Filon）——这首华沙当时广为流传、也是肖邦母亲喜爱的歌曲，歌词由弗朗齐谢克·卡尔平斯基（Franciszek Karpiński）创作；此外，他还在 a 小调《玛祖卡舞曲》Op. 17 中运用了婚礼仪式歌曲的旋律片段。

马祖尔舞、奥贝雷克舞和寻梦舞虽然都保持每小节三步的基本结构，但在重音方式、速度和演奏方式上各有不同。弗里德里克·肖邦深谙这些舞蹈的特性，因为他曾亲身随着这些舞蹈起舞，从身体的运动中体验其中丰富的情感与生命感。因此，他的这些作品并不是对民间旋律的直接引用，而是在保留其代表性特征的基础上，对民间音乐素材进行的艺术化再创造。

特别鸣谢 弗里德里克·肖邦音乐大学 供图

特别鸣谢 弗里德里克·肖邦音乐大学 供图

克劳迪娅·卡洛斯-马赫伊 (Klaudia Carlos-Machej)

音乐艺术领域副博士（具有特许资格的博士）、人文科学博士、舞蹈家、舞蹈教育家及编舞家。2019 年至 2024 年，克劳迪娅·卡洛斯-马赫伊担任弗雷德里克·肖邦音乐大学（UMFC）舞蹈系系主任。在此之前，2014 年至 2019 年，她担任该校合唱指挥、音乐教育、宗教音乐、韵律学与舞蹈系副系主任。

第五部分

推荐阅读&观看

《神秘大街 5 号的小侦探：肖邦的手稿》

〔波兰〕玛塔·古佐夫斯卡 著 | 张蕾 译

一份与肖邦有关的珍贵手稿意外失踪，小侦探们由此踏上寻找真相的旅程。故事将音乐知识融入层层推进的谜题之中，读者可以跟随线索观察、推理，在阅读中逐渐认识肖邦及其音乐。对于刚刚开始接触肖邦的小读者来说，这是一本轻松而富有参与感的入门读物。

《肖邦：生平与时代》

〔英国〕艾伦·沃克 著 | 胡韵迪 译

如果您希望更完整地了解肖邦的一生，这本传记是一个绝佳的起点。本书基于作者长达十年的研究和来自华沙、巴黎、伦敦、纽约和华盛顿特区档案馆的大量一手材料，被一些媒体评价为“英语世界一个多世纪以来最全面的肖邦传记”。作者从肖邦的家庭、成长与求学经历写起，讲述他在华沙、巴黎等地的生活，并将作曲家的个人经历置于 19 世纪欧洲的历史与文化环境之中进行探讨，重新审视长期以来围绕他的诸多传闻与误解。

《肖邦通信集》

林洪亮 著

该书收录了肖邦百余封书信及少量日记与早期诗歌。透过这些文字，读者可以看到他与家人、朋友分享旅途见闻，谈论音乐创作、人际交往与身体状况等，也能感受到他对亲友的眷念和对祖国、故乡的深切怀念。书中还呈现了肖邦与李斯特、门德尔松等同时代音乐家的艺术交流，以及他与乔治·桑的情感经历。与传记中的第三人称叙述不同，这些文字保留了肖邦自己的声音，让读者得以从他的表达、情绪与日常生活中，了解一个真实而细腻的肖邦。

《即兴弗雷德里克：从全新视角认识肖邦》

波兰音乐出版社（PWM）出品

除了阅读，动画也为我们提供了另一种走近肖邦的方式。由波兰音乐出版社（PWM）出品的动画系列《即兴弗雷德里克：从全新视角认识肖邦》（Impro Frederic. Chopin in a whole new light），以简洁活泼的视觉语言讲述作曲家的生平与创作，让历史资料与音乐知识变得轻松易懂。

在本期特刊的最后，我们将特别放送该系列第一集的中文版本，欢迎观看。后续剧集也将在波兰驻华大使馆文化处媒体平台陆续发布。

重磅：“在北京相约肖邦”肖邦展摄影比赛

当你走进“遇见肖邦——波兰肖邦博物馆藏珍品展”，镜头里会记录怎样的画面？

也许是手稿上的笔迹，钢琴在灯光下的轮廓；也许是观众驻足凝望展品的瞬间，或人与空间偶然形成的一幅画面。每个人观看展览的方式不同，每一次按下快门，也都记录着一次独属于自己的“遇见”。

围绕本次展览，一场面向观众的“在北京相约肖邦”摄影比赛正在筹备中。我们期待大家用镜头记录展品、展厅、光影与观众，捕捉人与展览产生联系的瞬间。作品不必追求专业设备与复杂技巧，无论使用相机还是手机，重要的是发现属于你的观察角度，讲述你与肖邦相遇的故事。

一件展品可以有多少种观看方式？一场展览又能留下多少不同的记忆？我们希望通过这次摄影征集，汇集观众眼中的“遇见肖邦”，让展览在更多人的镜头中继续延伸。

比赛时间、投稿方式、评审安排及奖项设置等具体信息将于近期公布，欢迎持续关注我们的微信公众号。

特别鸣谢：

(Partners logo)