

本世紀最偉大的鋼琴伴奏家Gerald Moore (1899-1987)，曾經擔任舒瓦茲柯美、安赫爾赫、費雪-狄斯考等著名歌唱家的伴奏，並致力把「鋼琴伴奏」提升為一門至高的藝術。「法國唱片大獎」通常只頒給傑出的獨奏家，然而Moore卻以「伴奏家」身份四次獲頒該獎，由此可見其藝術成就之不凡。

無愧的伴奏家

THE UNASHAMED ACCOMPANIST

Gerald Moore 著 鄭世文 譯
世界文物出版社 出版

無愧的伴奏家

THE UNASHAMED ACCOMPANIST

Gerald Moore 著

鄭 世 文 譯

世界文物出版社

國立中央圖書館出版品預行編目資料

無愧的伴奏家 / Gerald Moore 著；鄭世文譯。

-- 初版。-- 臺北市：世界文物，民84

面；公分

譯自：The unashamed accompanist

ISBN 957-8996-59-4 (平裝)

1. 伴奏

911.84

84003597

Original title

THE UNASHAMED ACCOMPANIST

by Gerald Moore

Published by Ascherberg, Hopwood & Crew, Ltd., 1943

©1995 Chinese translation copyright by Mercury Publishing House

無愧的伴奏家

新台幣150元

著者 / Gerald Moore

譯者 / 鄭世文

執行編輯 / 鄭世文

編輯 / 王秀婷・梁文芳

封面設計 / 游大為設計工作室

發行者 / 鄭少春

登記證 / 局版臺業字第0757號

出版者 / 世界文物出版社

地址 / 106 台北市大安區潮州街60巷2號

電話 / (02) 321-1291・351-8201

傳真 / (02) 312-0484

郵撥 / 16618294

排版 / 鑫華電腦排版有限公司

印刷 / 盈昌印刷有限公司

ISBN 957-8996-59-4

初版一刷：民國84年（1995）6月

1098765432

※本書如有缺頁、破損請寄回更換

版權所有・翻印必究

Printed in Taiwan

目 錄

- 003 作者前言
- 007 合 作
- 013 準 備
- 017 練 習
- 035 排 練
- 049 後 台
- 053 演 出
- 067 惡 習
- 069 視譜與移調
- 075 鋼琴版的樂團伴奏譜
- 079 民歌的伴奏
- 081 小提琴奏鳴曲
- 089 弦樂的伴奏
- 093 結 語

無愧的伴奏家

THE UNASHAMED ACCOMPANIST

Gerald Moore 著

鄭世文 譯

世界文物出版社

國立中央圖書館出版品預行編目資料

無愧的伴奏家 / Gerald Moore 著；鄭世文譯。

-- 初版 -- 臺北市：世界文物，民84

面：公分

譯自：The unashamed accompanist

ISBN 957-8996-59-4 (平裝)

1. 伴奏

911.84

84003597

Original title

THE UNASHAMED ACCOMPANIST

by Gerald Moore

Published by Ascherberg, Hopwood & Crew, Ltd., 1943

©1995 Chinese translation copyright by Mercury Publishing House

無愧的伴奏家

新台幣150元

著 者 / Gerald Moore

譯 者 / 鄭 世 文

執行編輯 / 鄭 世 文

編 輯 / 王 秀 婷 · 梁 文 芳

封面設計 / 游大為設計工作室

發 行 者 / 鄭 少 春

登 記 證 / 局版臺業字第0757號

出 版 者 / 世界文物出版社

地 址 / 106 台北市大安區潮州街60巷2號

電 話 / (02) 321-1291 · 351-8201

傳 真 / (02) 312-0484

郵 撥 / 16618294

排 版 / 鑫華電腦排版有限公司

印 刷 / 盈昌印刷有限公司

ISBN 957-8996-59-4

初版一刷：民國84年（1995）6月

1098765432

※本書如有缺頁、破損請寄回更換

版權所有 · 翻印必究

Printed in Taiwan

作者前言

一般人認為，優秀的伴奏家是天生的，而不是訓練出來的；這種說法我並不同意。其實伴奏是可以「學得會」的，學生經由長期的訓練學習而臻至純熟；不過，達到某種程度後，就要自己藉著經驗的累積，才能更上層樓。也就是說，老師只能教學生把伴奏譜上的音符彈好；但是，想要把伴奏和合奏提升到「藝術」的層次，非得靠學生自己的耐心經驗和毅力。

正因為如此，我將此書命名為《無愧的伴奏家》，這也一語道出了我的一貫想法。我並不是「玩票性質」的伴奏家，也不像許多人一樣，把伴奏視為「進階」的踏板。事實上，「伴奏家」的任務本身已價值非凡，這正是我一向奉行不渝的宗旨。

我對這本《無愧的伴奏家》寄予厚望，願為有志學習「伴奏」這門優雅藝術的後繼者歸納出一些原則以資遵循；並指出伴奏的重要性，激起更多人的興趣；對於那些不了解伴奏重要性的愛樂者，也藉此提高聆聽的樂趣。然而，最主要的目的還是在誘導更多的鋼琴學生或業餘鋼琴家，以伴奏作為職業、或者用來自娛（沒有親身體驗的人是很難領略到這種樂趣的）。如果有更多的人從事伴奏工作，就會產生劇烈的競爭；而競爭越劇烈，水準自然也提升。另一方面，優秀的伴奏家也會帶給一同演奏的歌唱家或器樂家們靈感與創意。

令我感到抱歉的是，本書中幾乎都是以「第一人稱」所作的論述。不過為了要把我從個人經驗中所獲得的淺見組織起來，也沒有其他更好的表達方式了。

目 錄

003	作者前言
007	合 作
013	準 備
017	練 習
035	排 練
049	後 台
053	演 出
067	惡 習
069	視譜與移調
075	鋼琴版的樂團伴奏譜
079	民歌的伴奏
081	小提琴奏鳴曲
089	弦樂的伴奏
093	結 語

合 作 PARTNERSHIP

有個問題令我不解：為什麼沒有更多的鋼琴學生願意獻身投入伴奏藝術呢？或許是因為獨奏鋼琴家的生涯較為燦爛且具魅力。獨奏鋼琴家的名字用最大的字印出來；而伴奏鋼琴家的名字總是被放在最不起眼的角落，排版工人也很殘酷地選用最小的鉛字。有些學生把伴奏當作一條退路，只有在獨奏鋼琴家的劇烈競爭中落敗下來的，才很不甘願地「暫時」從事伴奏工作。這種人很難有什麼成就，因為他們有兩大障礙——第一，他們只受過鋼琴彈奏的技術訓練，而欠缺「伴奏鋼琴家」所需的素養知識；第二，他們其實志不在此，還是一心想著儘早能有機會「升級」成為獨奏鋼琴家。

我還年輕的時候，羅納德^❶爵士跟我說：「世界上有才氣的獨奏鋼琴家過多，而優秀的伴奏家實在罕見。」那時，我認為擔任伴奏是有失體面的；覺得伴奏家好像是替小提琴家揸樂器的，性質和高爾夫球「桿弟」類似。但是，像羅納爵士這種大師的忠告一定是有其道理的，在我經過這些年的工作和體驗之後，也真正了解到伴奏家的音樂生活是如何地重要和有趣。一般對「標準」伴奏家的刻板印象是：「嚴肅正經且謙遜有禮，整潔靈巧而

---

❶ Landon Ronald (1873~1939)，英國指揮家、作曲家、鋼琴家。——

本書中所有注解均為譯者注

不華麗庸俗，只見其人而不聞其聲，如機器人般順從地追隨著獨奏者，並且和藹可親、明察秋毫、謹慎行事。」這其實和我所從事伴奏工作的本質並不相同。我認為只有在極少有的情況下，伴奏家才應該採用喃喃低語般的「陪襯式」彈奏法，因為這麼做會破壞了一流作曲家的作品。我們可以從齊瑪諾夫斯基（Szymanowski）小提琴小品《阿雷杜塞噴泉》^①的鋼琴部份、舒伯特歌曲《魔王》^②的鋼琴部份……等等數不盡的例子中，很清楚地看到這一點。

在這些高難度的例子中，伴奏部份的重要性是無庸置疑的；然而，其重要性並不僅是由於鋼琴技巧上的困難。以舒伯特的歌曲為例，即使是最簡單歌曲的鋼琴部份，其重要性和《魔王》的鋼琴部份也是不相上下的，倒是因為它的簡單樸素、不加修飾，反而帶給那些「名技派」鋼琴家更大的音樂性思考空間。

歌唱家與鋼琴家之間的合作關係是完全對等的，小提琴家與鋼琴家之間也是一樣，像貝多芬《克羅采奏鳴曲》^③就是個例子。雖然小提琴家得到的演出酬勞比鋼琴伴奏家多（這種待遇如同「鋼琴伴奏家」有別於「鋼琴獨奏家」），雖然歌唱家大名的票房價值遠勝於伴奏家……，但這些都無所謂。伴奏家必須具有超脫世俗斤斤計較的高貴心靈。

小提琴家或歌唱家被邀請演出時，第一個考慮到的問題就是「伴奏者是誰」？（當然，拜金主義者的第一個問題可能是詢問演出酬勞，但是第二個問題一定是伴奏家的經驗和能力。）對

① La fontaine d'Aréthuse，《神話》（Mity，Op. 30）三首中的第一首。

② Der Erlkönig，D328。此曲的伴奏十分艱難，但極為生動。

③ Kreutzer Sonata，第九號小提琴奏鳴曲，A大調，Op. 47。

獨奏者來說，「優秀的伴奏」就代表「愉悅的工作」，而「愉悅的工作」意即「優秀的演出」。不幸的是，音樂會主事者常認為伴奏家的地位遠不如獨奏者來得重要，甚至比不上衣帽間侍者對於音樂會的貢獻。所以，還未成名的年輕鋼琴伴奏家的酬勞普遍偏低；如果酬勞能高一些，一定會吸引更多認真的鋼琴學習者從事伴奏工作。如此一來，就能帶動整個音樂演奏水準的提升，因為「伴奏者」維繫著整場音樂會的成敗關鍵。

優秀作曲家所寫的伴奏，一定和整體音樂結構密切關聯，絕對不是在主奏部份完成後才「配」上去的。伴奏部份如果寫得不好、或是彈奏得不好，都一樣會造成樂曲的失敗。想看看乏味且缺乏想像力的伴奏部份嗎？薩拉沙泰（Sarasate）《西班牙舞曲》^❶中的任何一首都是現成的例子。薩拉沙泰是位偉大的小提琴家，所以小提琴部份寫得是沒話講的，不過他對鋼琴部份就力不從心了。事實上，薩拉沙泰的伴奏部份似乎是事後才「配」上去的，目的只在於陪襯單調的背景罷了。就因為鋼琴伴奏部份太弱了，所以這些曲子毫無音樂上的價值，而只有廉價的音響效果。

在真正好的樂曲中，伴奏家的才華會自然流露出來，他必須注意主奏與伴奏聲部之間恰到好處的協和關係，這並不是為了吸引聽眾對伴奏者的注意，而是基於對小提琴家或歌唱家的責任，以及對作曲家的責任；而伴奏家本身也從分擔這些責任中得益，因為這不但使伴奏工作更加有趣，而且還能減輕敏銳的獨奏家的重任。當然，遲鈍的獨奏家是不會注意到這些的，伴奏家的一切努力不過是白費力氣。

---

❶ Spanische Tänze, Op. 21, Op. 22, Op. 23, Op. 26。

伴奏家工作的範圍之廣，幾乎遍及各類型的音樂作品。這兒是一份伴奏家的曲目清單：小提琴和大提琴的獨奏小品、奏鳴曲、協奏曲；鋼琴三重奏一類的室內樂曲；歌劇和神劇的詠嘆調（歌劇的二重唱、四重唱等），以及無數的各國語言的歌曲（包括女高音、女低音、男高音、男中音和男低音）；甚至管樂器（雙簧管、長笛、豎笛等等）的獨奏曲……還漏了什麼嗎？是的，這份清單是列不完的。

演奏風格和詮釋方式的變化也需要考慮，譬如「舒伯特」與「德布西」的風格就大相逕庭，其差異就如同「德語」與「法語」、「歌德^①詩集」與「瓦拉尼^②詩集」一般；而伴奏家必須各種風格樣樣精通。獨奏家就佔便宜多了：小提琴家就不必學習大提琴曲目，女高音也不用學唱男低音歌曲。還有，獨奏家可能只獨沽一味：有的歌唱家專唱法國或德國歌曲，也有專攻巴哈的小提琴家；然而伴奏家要面臨一切的挑戰。一位伴奏家可能得連續伴奏幾場截然不同的音樂會：「西班牙歌曲獨唱會」，「布拉姆斯兩首豎笛（或中提琴）奏鳴曲」，「舒伯特聯篇歌曲《冬之旅》^③」，「現代法國歌曲獨唱會」（也可能是俄羅斯、斯堪的那維亞或義大利歌曲的獨唱會），最後以「巴哈與貝多芬的小提琴之夜」為一週的工作劃下句點。這樣的演奏會安排，其實難不倒經驗豐富的伴奏藝術家。伴奏家對於「無伴奏曲目」一定頗具好感，因為趁提琴家上台拉奏巴哈的《無伴奏組曲》時，伴奏家可以窩在後台休息室裡好好地歇息一會兒。

① Johann Wolfgang von Goethe (1749~1832)，德國詩人。

② Paul Verlaine (1844~1896)，法國詩人。

③ Winterreise，D911。舒伯特以 Müller 的二十四首詩譜曲。

再重覆一次我的問題：「為什麼沒有更多的鋼琴學生把注意力從『獨奏』轉移到『伴奏』呢？」若是從事伴奏工作者日眾，競爭就越激烈，水準也就越高。唯有如此，伴奏家的地位才得以提升，進而被認同為藝術家，而非僅是陪襯者。

想成為伴奏家嗎？其實很容易：找一位聲樂老師，告訴他你是鋼琴家，自願擔任他歌唱課伴奏。剛開始難免覺得單調乏味，不過你會學到如何伴奏、接觸到歌唱者的習慣和一些發聲法，並且慢慢建立起伴奏家所必需熟悉的「基本」曲目。幾個月後，聲樂老師會請你幫忙糾正歌唱學生的拍子或音準什麼的，而之後會更多的人請你做這類工作。這樣認真地做，可以得到許許多多的各種工作機會，你終將成為一位全職的「專業伴奏家」。

現今（1940年代）我國（指英國）有許多極為優秀的女性伴奏家為音樂老師的課程伴奏、或是擔任「指導」工作；但她們從不出名，一切只侷限於課室之中。這都是老派獨奏家的偏見所造成的，他們堅持「只用男性伴奏」。我並不認同這種想法，尤其現在女性已經進入各行各業，為什麼伴奏就非要男性不可呢？如果我身為獨奏家，一定不反對與女性伴奏家合作。

我絕不會為自稱「伴奏家」而感到丟臉，然而很多人卻認為「伴奏家」這個職稱的層次不高、上不了檯面。我可愛的姑媽就問我為何不當個「獨奏鋼琴家」——不只是我姑媽有這個疑問，連音樂家同行也問我相同的問題。既然總是要有人彈伴奏；既然我熱愛這工作；既然當代大師如尼基許^①、華爾特^②、哈第^③、

① Artur Nikisch (1855~1922)，匈牙利指揮家、小提琴家、神童鋼琴家。

② Bruno Walter (1876~1962)，德國出生的指揮家、鋼琴家。

③ Hamilton Harty (1879~1941)，愛爾蘭作曲家、指揮家、管風琴家、鋼琴家。

羅納德爵士等等都能彈伴奏……這些還不足以說服我們投入伴奏家的行列嗎？

有些網球、高爾夫球選手喜歡「單打」，但我對並肩作戰的「雙打」比較感興趣。啊，讓獨奏鋼琴家單打獨鬥地搏得個人的快感與榮耀吧！而我呢，還是希望從完美的合作中獲得音樂的樂趣！

準 備 PREPARATION

對於與歌唱家排練前的歌曲研究，我十分重視。伴奏新手別再遲疑了，快快和歌唱家聯絡，把要演唱的樂譜拿來仔細練好。

伴奏家應該建立起個人的樂譜收藏，囊括舒伯特、沃爾夫（Wolf）、舒曼、布拉姆斯、德布西、佛瑞（Fauré）等等的所有歌曲，以及古今具有代表性的英語歌曲；現今（1943年）個人要擁有這種規模的收藏的確是不容易。假如無法從歌唱家取得要演唱的樂譜，可以試著向音樂界朋友或是圖書館借閱。

如果在排練開始之前告訴歌唱家，你已經熟悉了所要排練的曲目，那麼歌唱家一定感到很高興。

歌唱家會從國外帶一些冷僻之至的歌曲來到我的練習室，跟我說：「這些是新歌，至少對你來說是新歌。」他們以為我見識淺窄。

我的回答是：「哦，這些歌一點也不新，我熟得很哪！」（簡直難以置信）

我當然不會告訴這些親愛的朋友，他們來之前我正好在練習這些曲子。

※

※

※

伴奏家在彈奏一首新歌曲前，一定要先研讀該曲的歌詞。如果一無所知就盲目裝懂地伴奏起來，那實在是很不應該的。此話