

*Schnabel's
Interpretation of
Piano Music*

施纳贝尔

(第二版)

钢琴演奏要旨

「德」科瑞德·沃尔夫 (Konrad Wolff) 著 汪镇美 译

 苏州大学出版社
Soochow University Press

「德」科瑞德·沃尔夫 (Konrad Wolff) 著 汪镇美 译

施纳贝尔

(第二版)

钢琴演奏要旨

*Schnabel's
Interpretation of
Piano Music*

苏州大学出版社
Soochow University Press

图书在版编目(CIP)数据

施纳贝尔钢琴演奏要旨 / (德) 沃尔夫 (Wolff, K.) 著;
汪镇美译. -- 2 版. -- 苏州: 苏州大学出版社, 2015.10
ISBN 978-7-5672-1310-4

I. ①施… II. ①伍… ②汪… III. ①钢琴演奏—研
究 IV. ①J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 213345 号

书 名: 施纳贝尔钢琴演奏要旨

译 者: 汪镇美

责任编辑: 孙腊梅 洪少华

装帧设计: 吴 钰

出 版 人: 张建初

出版发行: 苏州大学出版社 (Soochow University Press)

社 址: 苏州市十梓街 1 号 邮编: 215006

印 刷: 苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司

邮购热线: 0512-67480030

销售热线: 0512-65225020

开 本: 700×1000 1/16 印张: 15 字数: 250 千

版 次: 2015 年 10 月第 1 版

印 次: 2015 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5672-1310-4

定 价: 48.00 元

凡购本社图书发现印装错误, 请与本社联系调换。

服务热线: 0512-65225020

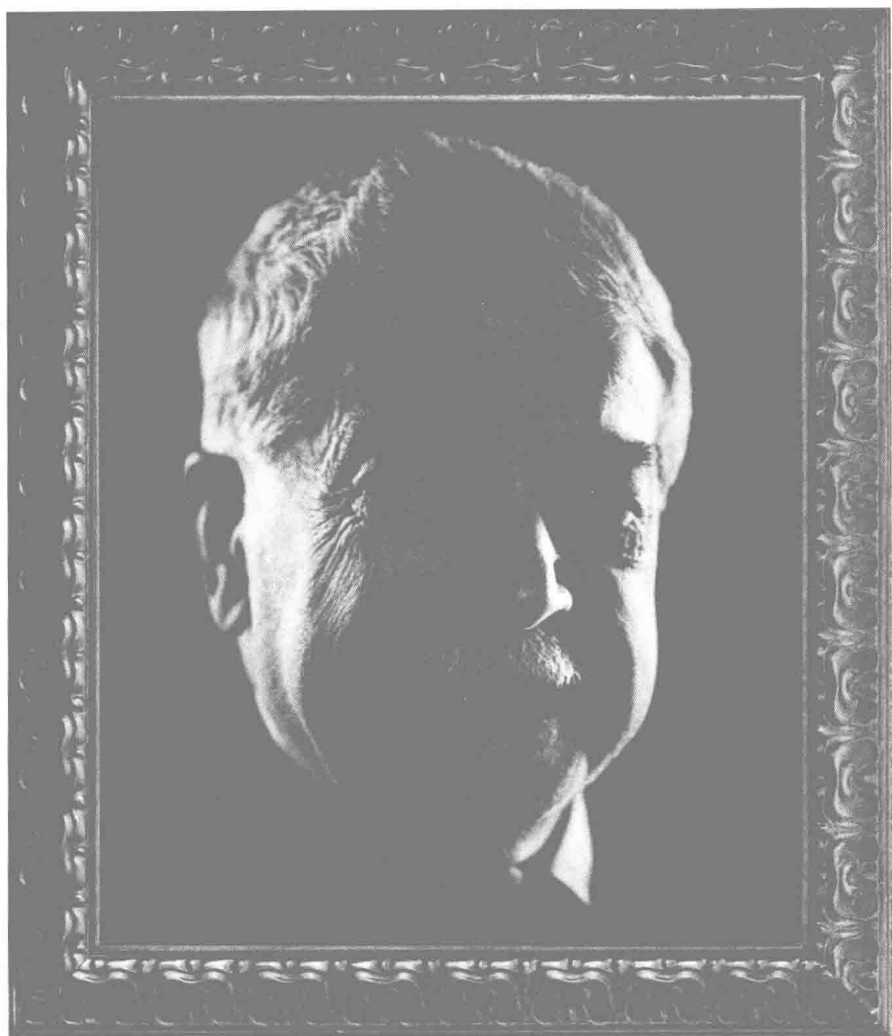
作者简介

科瑞德·沃尔夫 (Konrad Wolff, 1907—1989)

科瑞德·沃尔夫 (Konrad Wolff), 著名德裔钢琴家, 音乐理论家, 1907 年生于柏林, 1989 年在德国科隆演奏时死于心脏病。沃尔夫先生 1930 年于柏林大学获得法律博士学位, 同时学习钢琴。他的钢琴老师有包括著名钢琴家阿瑟·施纳贝尔在内的多位著名钢琴家。沃尔夫先生 1941 年移民美国, 后经常在美国各地举行独奏、重奏音乐会, 同时进行大师课及各类演讲。他曾任教于西切

斯特大学、德鲁大学以及皮博迪音乐学院。沃尔夫先生著有多本有关钢琴教育的著作, 并经常在各类音乐期刊上发表文章。其中最著名的是他所记录的有关钢琴大师施纳贝尔教学的著作, 此著作曾得到了施纳贝尔本人的审阅与赞同。

阿瑟·施纳贝尔 (Artur Schnabel, 1882—1951)

A QUIET *****
RESIDENTIAL HOTEL
OVERLOOKING
CENTRAL PARK

Hotel Peter Stuyvesant

CENTRAL PARK WEST ° AT 86TH STREET
8TH AVENUE TUNNAY AT YOUR DOOR

New York 24, N.Y.

May 17, 1948

To whom it may concern.

Miss Kwong Kwong Tung who has been studying with me since the autumn of last year is a highly gifted pianist, an indefatigable worker with the noblest artistic ambitions.

No one who supports her career will ever be disappointed.

Arthur Schnabel

1948年5月17日，施纳贝尔推荐董光光女士的亲笔信

(中文翻译：董光光小姐自去年秋季开始跟我学琴。她是一位具有极高才能、不知疲倦、品味高贵且具有极高艺术抱负的钢琴家。任何给予她事业支持的人都不会失望的。)

董光光（1923—2013）中国老一代旅美钢琴家，著名小提琴家马思宏的夫人。幼时在上海曾师从于梅·帕奇，1946年赴美后师从于音乐大师阿瑟·施纳贝尔，直至1951年施纳贝尔去世。

序

在我学钢琴进入弹奏《贝多芬奏鸣曲》的阶段时，我很幸运地买到了一套钢琴名师施纳贝尔（A.Schnabel）编注的《贝多芬奏鸣曲》原版乐谱。我听老师们说，这是最好的版本，因为编者是研究《贝多芬奏鸣曲》的权威。他把演奏《贝多芬奏鸣曲》的正确速度和最佳指法都明确地在乐谱上标记出来了。因此，我很忠实地一切按照大师的标记练习，练得很认真。说实话，那时我并不很理解。现在我看到了施纳贝尔的弟子所撰写的有关施纳贝尔钢琴教学法的书，我才开始理解大师的高明所在。但首先还是让我们了解一下施纳贝尔是何许人吧。

施纳贝尔出生于1882年4月17日，谢世于1951年8月15日。他是奥地利的钢琴家、作曲家。施纳贝尔于1939年移居到美国，1944年加入了美国籍。

施纳贝尔7岁时，他的全家迁居到了维也纳，在那里他师从名师莱谢蒂茨基（Leschetitzky）学习钢琴，师从门蒂谢夫斯基（Mendyczewski）学习音乐理论。莱谢蒂茨基因材施教，发现了施纳贝尔的音乐天赋。他预言：“你永远不会仅仅是一名钢琴家，你会是一名音乐家。”在那个舒伯特已并不被人们注意的年代，他鼓励施纳贝尔研究和演奏舒伯特（Schubert）的奏鸣曲。施纳贝尔成为第一位将多首完整的舒伯特奏鸣曲纳入他音乐会保留曲目的演奏家。

1905年，施纳贝尔与著名的女低音歌唱家 Terese Behr 结婚。Terese Behr 擅长演唱舒伯特、舒曼和布拉姆斯的艺术歌曲。夫妻二人一起开了许多次音乐会。这段经历对施纳贝尔艺术上的发展起了很大的作用，也是他一生中最幸福的日子。在这段时间里，他写了《我的生活和

音乐》一书，和一些年轻的音乐家举行了各种组合的室内乐音乐会，并教授了大批优秀的钢琴演奏家，其中包括科里伏特·古兹（Sir Clifford Curzon）、里昂·伏莱雪（Leon Fleisher），等等。1927年纪念贝多芬100周年诞辰时，他在柏林和伦敦演出了贝多芬的32首奏鸣曲和迪亚贝利的变奏曲。1930年他又将32首贝多芬奏鸣曲录成唱片。他的演奏为人们提供了一种表现音乐的新观点及选择最佳演奏指法的范例。

施纳贝尔是一位了不起的艺术家、学者、钢琴演奏家和著名教育家。他的教学核心是教学生如何去读懂乐谱、理解音乐语言以及如何用各种手段表现音乐，而不是仅仅教授学生如何简单地动手指。他要求演奏者逐句分析音乐的趋向与含义，看懂作曲家所标的每一个具体的演奏细节。

我们很幸运，能看到由施纳贝尔的弟子科瑞德·沃尔夫（Konrad Wolff）如实记录的有关大师施纳贝尔钢琴教学法的书。现在我又高兴地看到了由施纳贝尔的再传中国徒孙汪镇美女士翻译的中文版的问世，让我们认真地体会和理解施纳贝尔的这些原则吧。

周广仁

2014年10月

译者序

翻译其实是很难的，当自己动手了，才知道的确不容易。对这本书，我力图将作者的原意准确地表达出来，不掺加任何本人的主观见解。

“Articulation”一词，是施纳贝尔及他的学生们最常用的词，我感觉很难用中文准确地表达。但这个词却是施纳贝尔用毕生精力总结出来的，是他演奏和教学的中心和精华，也是他对音乐教育最有创造性的不朽贡献。许多音乐家，大多用这个词来表示如何将一个音、一组音或一个乐句演奏清楚，而施纳贝尔赋予这个词的含义更加广泛、更加细微，远远超出多数人所理解的一般意义。他使这个词具有一般“连接、清晰”的词义，并结合声乐上所用的“发音法及咬字清晰”，而且包含了如何将这样的要求表达出来的所有可使用的手法。施纳贝尔的“Articulation”不止针对旋律，还包括和声、韵律、节奏、结构。经过反复推敲，我使用“表现手法”一词来试着阐述施纳贝尔的意思，希望能够使中国的同行们了解施纳贝尔这位大师的音乐及教学的精华所在。

书中有大量的谱例分析，有些细致到具体和声与调性的进行与转换。所不同的是，他的分析立足于演奏家的角度而不是理论家的角度。这种区别将音乐分析与音乐表现结合在一起，激发演奏家们在音乐上更高一层的思考与分析，使得音乐表现更有说服力。

所谓的音乐感，不只是发自内心的一种“要求表现的”欲望和冲动，而更是对音乐结构及句法、韵律的一种本能的敏感性和紧迫感，以及能够将这些都表现出来的能力。如果我们可以将音乐结构、句法、韵律以及如何将它们表现出来的方法用语言表达出来，那么所谓的音乐感在某种程度上是可以训练出来的。

正如阿尔弗莱德·布伦德尔在前言中所指出的那样：“书中涉及了许多普遍存在于音乐领域中的问题。我认为它是一本长时期以来在音乐领域中最重要书籍之一，也是少有的几本与演奏家有直接关系甚至是挑战性的著作……一个多世纪以来，这是我们第一次向大家提供对整个钢琴领域中的各个问题进行全面评述的一本书。”作者科瑞德·沃尔夫是施纳贝尔的学生，书中的内容是他与施纳贝尔本人讨论过的，因此更具有说服力。

其实，施纳贝尔的语言本身就具有一种感染力。他的学生，甚至学生的学生在教学时使用的语言都甚为相似。这一点，我在美国受教于施纳贝尔亲自教授的唯一一位中国学生董光光女士时感触甚深。感谢科瑞德·沃尔夫先生，他将施纳贝尔的教学如此生动地表达出来，我真心地希望通过本书的翻译能与国内的同行们分享对音乐的思考。

翻译过程中得到许多同行、朋友们的帮助和指教，在此一并表示感谢！

在此书的附录中，还收集了我翻译的施纳贝尔另一位学生大卫·戈德伯尔的回忆文章，这些文章曾发表在美国的《钢琴教师》杂志上。此书及这些文章的翻译得到了他的大力支持与帮助，在此表示感谢。

最后，我想将这本书献给我的母亲马思琚，感谢她对我的培养、教育、关爱和鼓励。可惜未能亲自看到此书的出版，愿她的在天之灵感到欣慰。

汪镇美

2014年6月于苏州

原著序一

钢琴家阿瑟·施纳贝尔曾在维也纳师从莱士提兹基^① (Leschetitzky) 六年，以后的三十年，他成了柏林音乐生活中非常重要的一位音乐家，1933年离开德国移民到美国。像施纳贝尔一样，他的许多学生，从科里伏特·古兹 (Sir Clifford Curzon) 到里昂·伏莱雪 (Leon Fleisher) 也都从欧洲移民到了美国。这样的传承，使得施纳贝尔的声誉，无论在欧洲还是美国，都始终保持了极其重要的地位及强劲的生命力，以至于我们这些年轻的欧洲人要远隔重洋地来追随这位历史上非常独特的音乐家。

我清楚地记得，1950年年初，我第一次从维也纳广播电台听到施纳贝尔那非常激动人心的演奏。他演奏的是贝多芬的《小品集》(作品33)。他的演奏具有一种奇妙的说服力，既自由又严谨，使我感觉到音乐中最微小的细节都被他表现得层次清晰、栩栩如生。这种对音乐的解释，启发了我这个以前只知道从学过的“乐队化”及“声乐化”的角度来处理音乐的人，使我从一个新的角度来认识和演奏音乐。从那以后，几乎所有施纳贝尔的录音都可以逐渐在市场上找到。由于在家里就可以享受这种既特殊又亲切的演奏，我们对他的演奏就更加熟悉了。

本书作者的初衷是为了使读者更好地了解施纳贝尔的卓越成就和个性。与此同时，书中也涉及许多存在于音乐领域的普遍问题。我认为它是一本长时期以来音乐领域最重要的书籍之一，也是少有的几本与演奏家有直接关系甚至是挑战性的著作。本书精确地观察到了施纳

^① 莱谢蒂茨基，特奥多尔 (Leschetitzky, Theodor, 1830—1915) 施纳贝尔的老师，出生于波兰，著名钢琴教育家，师从车尔尼。——译者注

贝尔那种既是钢琴家又是教育家的工作方法，有时甚至是“缺少方法”的方法！对于音乐，他能轻松自如地（多数是较独特地）将突发的感觉讲出理由来。对于这位伟大钢琴家的崇拜者来说，这本书无疑解释和演示了他在演奏中许多“稀奇古怪”的特点。但对于广大对音乐有浓厚兴趣的人来说，这本书为那些愿意来尝试和思考有关音乐语言的人提出了新问题。一个多世纪以来，这是我们第一次向大家提供对整个钢琴领域中各个问题全面评述的一本书。

这本书并不是想证明施纳贝尔是否“著名”或“正确”，更不想试图纠正某些人对他的“误解”，而只是向大家介绍他在钢琴领域的贡献和他的个性。我们要感谢沃尔夫教授将他老师的教诲呈现得如此清晰和真实。更值得赞扬的是，他还加上了一些非常客观的、对比施纳贝尔本人文章的摘录。

最后，应该如何正确对待这些教诲的任务就留给读者自己了，希望这本书会随着读者对音乐理解的加深而产生更深远的影响。读者应该更加迫切地去体会施纳贝尔的原则，而不能误认为这些教诲是教条的规定。我自己将在满怀钦佩的同时带着不同的问题来不断地学习这本书。

Alfred Brendel, 1978, London

阿尔弗莱德·布伦德尔

原著序二

阿瑟·施纳贝尔杰出的钢琴家声誉和他与众不同的教师声望是分不开的。从第一次世界大战前开始，直到1951年去世，施纳贝尔教授了比任何人都多的一流钢琴家。在成为美国公民以前，他就已经指导了相当多的杰出的美国钢琴学生，这些学生都是由他们在美国的老师送去欧洲跟他学习的。1930后，市面上出现了许多他为贝多芬协会录制的录音，加上由他注解的贝多芬钢琴奏鸣曲版本的出版，使他的学生数目曾达到100多人。施纳贝尔热爱教学，他会针对每个学生的特点，全力以赴地去帮助他们。

这本书试图将施纳贝尔艺术信仰的核心以及他对音乐本身的看法介绍给广大的钢琴家、钢琴学生以及所有的音乐家和音乐爱好者。此书的第一稿开始于1936年，当时我还在跟施纳贝尔学琴。写书得到了施纳贝尔的同意，并鼓励我将它扩大。在以后的几年里，施纳贝尔经常仔细地审阅书稿，并曾同意将此书作者改为“与阿瑟·施纳贝尔合著”。1951年施纳贝尔去世后，“合著”是不可能了，我开始重新组织底稿，使之成为现在的形式。书中的主导思想和各种建议都渗透着施纳贝尔本人的艺术个性。

我在写这本书时，得到了施纳贝尔的许多学生和朋友的帮助，在此，对他们表示深深的感谢。但我要特别提到 Mr. & Mrs. Dolf Swing，他们代表施纳贝尔纪念协会，并花了几个星期的时间将第一章重写为比较通俗易懂的形式，这对我后来再次修订手稿非常有用。

莱士提兹基·特奥多尔（Theodor Leschetitzky）是施纳贝尔的老师，与现代教师不同，他那一代的教师认为老师的任务主要是为学生

准备辉煌的艺术生涯。因此，除了必要的曲目量外，广泛的音乐知识更为重要，即兴、试奏、作曲都是第二位的。音乐上的问题以及技巧上的问题如果超出了音乐的需要是很少在课堂上讨论的。从那以后，我们发现在音乐领域很多东西都是可以教授的，老一辈应该将所谓“音乐才能”的要求降低。施纳贝尔不是唯一给了学生音乐修养背景的钢琴教师，但绝对是最有灵感和创造性的教师之一。更重要的是，施纳贝尔是唯一一位可以传授给学生运用一般的方法概括解决所有可能出现的问题及困难的钢琴教师。所以，在跟施纳贝尔学习几年后，他们可以自己解决在练琴时发生的数不清的问题，他在上课时所说的和所做的示范形成了一个完整的系统。当然也有其他一些受尊敬的和有能力的钢琴家，在他们学生的回忆录和文章中也谈到了一些音乐上细致的地方，但至今还没有一本现代的书籍涉及音乐领域中的实质问题。令人惊讶的是，据我所知，从巴赫的第二个儿子（C.P.E.Bach）于1750年写过一本关于钢琴演奏的书到现在，只有库拉克（Kullak）在1861年写过一本名为 *Aesthetik des Klavierspiels* 的钢琴书。虽然有关施纳贝尔的这本书在结论中有（起码是一些）明显值得讨论的地方，但不可否认的是，这是一本及时填补了空白的著作。

在引言有针对性地介绍了钢琴家的任务和音乐与技巧的基本关系后，全书分成四个主要部分：第一是句子的表现手法；第二是正确的和结构性的读谱；第三是在演奏中如何抓住作品的特点；第四是什么是钢琴家的控制。所有谱例不是从施纳贝尔的课上摘选的，就是在我们共同讨论第一稿时施纳贝尔所提供或允许的。所以它们局限在施纳贝尔演奏和教学所用的范围内，不包括现代作曲家的作品。整本书中使用了引号（“”）来表示施纳贝尔的原话。感谢出版者 Faber，特别是 Mr. Donald Mitchell, Mr. John M. Thomas 和 Charles Ford，感谢他们在我准备原稿时所给予的有价值的帮助。还要感谢 Mr. Paul Hamburger 给了我

很多建设性的意见。

为了美国读者，我将一些英国的术语，比如“minim”，“crotchet”，“quaver”，改为美国人所习惯用的“half-tone”，“quarter-note”和“eight-note”。

科瑞德·沃尔夫（Konrad Wolff）

第二版前言

本版纠正了一些用词错误和印刷的错误，从而更清楚地表达了施纳贝尔的某些观点。在这点上，多年来，我得到了许多朋友的有价值的帮助，特别是：Martha Casey，Maria Curcio，Leon Fleisher，Claude Frank，Florence Kirsch，Dika Newlin，Russel Sherman，Erik Tawastjerna and Tamara Trykar-Lu。在此对他们表示感谢。

科瑞德·沃尔夫（Konrad Wolff）

目 录

序.....	001
译者序.....	003
原著序一.....	005
原著序二.....	007
第一章 钢琴家的任务.....	001
第二章 音乐与技巧.....	008
第三章 音乐表现手法的介绍.....	012
第四章 旋律的表现手法.....	016
第五章 和声的表现手法.....	029
第六章 韵律的表现手法.....	043
第七章 节奏的表现手法.....	055
第八章 读 谱.....	062
第九章 演奏的准确性.....	093
第十章 对于特点和结构的解释.....	110
第十一章 声音控制的真正含义.....	146
第十二章 技 巧.....	163