

RUSSIAN PIANO SCHOOL
NOTES

俄罗斯钢琴学派笔记

孟令帅/著

东北师范大学出版社
NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS

俄罗斯钢琴学派笔记

孟令帅/著

东北师范大学出版社 长春

图书在版编目 (CIP) 数据

俄罗斯钢琴学派笔记/孟令帅著. —2版. —长春:
东北师范大学出版社, 2015. 3
ISBN 978 - 7 - 5681 - 0307 - 7

I. ①俄… II. ①孟… III. ①钢琴—音乐史—俄
罗斯 IV. ①J624.19

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 267737 号

☐ 策划编辑: 李桂清
☐ 责任编辑: 孙维石 ☐ 封面设计: 张 然
☐ 责任校对: 曲小丫 ☐ 责任印制: 刘兆辉

东北师范大学出版社出版发行
长春净月经济开发区金宝街 118 号 (邮政编码: 130117)

网址: <http://www.nenup.com>

东北师范大学出版社激光照排中心制版
河北省廊坊市永清县鼎盛亚胶印有限公司
河北省廊坊市永清县燃气工业园榕花路 3 号 (065600)

2015 年 3 月第 2 版 2015 年 3 月第 1 次印刷
幅面尺寸: 148mm×210mm 印张: 7.5 字数: 180 千

定价: 45.00 元

谨以此书纪念我的恩师

Naum Shtarkman 教授

在20世纪50年代初期，我国的音乐院校掀起了一股学习苏联音乐办学方案、办学计划到教材、教学方法都借鉴苏联莫斯科音乐学院的经验。我们翻译和学习了尼古拉耶夫编的《俄国钢琴大师们的〈钢琴教学论集〉》和波高娃著的《论钢琴表演艺术》等著作。这些使我们时俄罗斯钢琴学派有了初步的了解。为了能使我们学得更好和更快，国家采取了请专家进来和派留学生出去的政策，使我们从俄罗斯的钢琴学派中学到了许多宝贵的音乐演奏方面和教学方面的经验。

令我感兴趣的钢琴家孟余沛，他11岁就到俄罗斯的施塔卡音乐学院学习，毕业后又在莫斯科柴可夫斯基音乐学院留学近十年之久，专门研究俄罗斯钢琴学派。

序 一

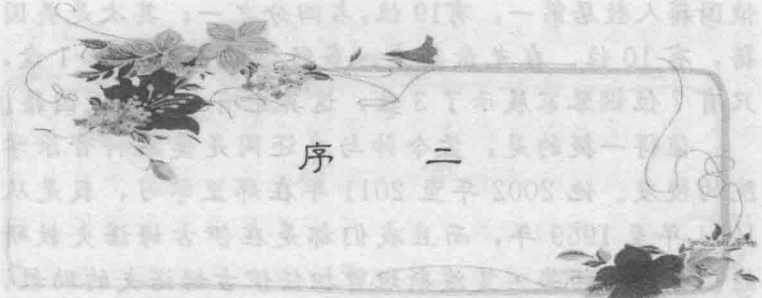
在 20 世纪 50 年代，新中国成立初期，我国的音乐院校掀起了一股学习苏联的热潮，从办学方案、办学计划到教材、教学方法都借鉴苏联莫斯科音乐学院的经验。我们翻译和学习了尼古拉耶夫编的俄国钢琴大师们的《钢琴教学论集》和涅高兹著的《论钢琴表演艺术》等著作。这些使我们对俄罗斯钢琴学派有了初步的了解。为了能使我们学得更好和更快，国家采取了请专家进来和派留学生出去的政策，使我们从俄罗斯的钢琴学派中学到了许多宝贵的音乐演奏方面和教学方面的经验。

今获悉青年钢琴家孟令帅，他 14 岁就到俄罗斯的格林卡音乐学校学习，紧接着又在莫斯科柴可夫斯基音乐学院留学近十年之久，专门研究俄罗斯钢琴学派，

获得博士学位。他正在准备出版他著的《俄罗斯钢琴学派笔记》一书。我相信，这一定会使我们对俄罗斯钢琴学派有更深刻的体会。在这本书里，他全面地揭示了莫斯科柴可夫斯基音乐学院四大钢琴学派大师们的特点，还研究了俄罗斯钢琴学派的形成对欧洲钢琴文化的影响等。最后他还通过老一代音乐大师的回忆介绍了拉赫玛尼诺夫的才气和俄国音乐生活中几代钢琴家们的风采。

我认为，这是一本有学术价值的参考书。

周广仁

序 二

收到孟令帅的这本书稿，我是一口气读了下来。

本书将俄罗斯钢琴学派在形成过程中的各种因素向我们作了条分缕析的揭示，将莫斯科音乐学院钢琴四大教研组的基本特征和渊源也一一梳理出来，从历史的角度纵观了俄罗斯钢琴学派。

书中重点展示了俄罗斯钢琴学派的成就，以及它对于现代，直至今日，在世界各国，美、欧、亚地区的重大影响。单单在 20 世纪和 21 世纪各种国际钢琴比赛的第一名获奖者中，就有 45% 以上是俄国钢琴家。更有不少富有传奇色彩的钢琴演奏家出自俄罗斯钢琴学派之门。

从一件事上就可以看出俄罗斯钢琴家在世界钢琴界的压倒性优势地位：在斯坦威钢琴厂的赞助下，飞利浦公司在 1998 年发行《20 世纪伟大钢琴家》光盘集时，单单为入选钢琴家名单就讨论了两年的，最后确定

了72位顶尖钢琴家入选。在这72位入选的钢琴家中，俄国籍人数居第一，有19位，占四分之一；其次是美国籍，有10位。在光盘集中，多数钢琴家只展示1盘，只有7位钢琴家展示了3盘，这其中有3位是俄国籍。

值得一提的是，孟令帅与我还同是莫斯科音乐学院的校友。他2002年至2011年在那里学习，我是从1954年至1959年，而且我们都是在伊古姆诺夫教研组的。我的老师弗·艾泼斯坦曾担任伊古姆诺夫的助教，他的老师纳·史塔克曼是伊古姆诺夫的关门弟子。我们都曾经在莫斯科音乐学院同一间45号教室里上过课，教室墙上有镶着伊古姆诺夫照片的大理石板。我们都很珍惜这一切。

虽然世界的政治、经济形势多变，相当程度上影响到文化艺术的发展和交流，但俄罗斯钢琴学派的巨大能量以及它对于我国钢琴艺术的影响是不容忽视或低估的。我们必须对其进行认真的学习和研究，而这需要清醒的理性，既不能盲目照搬，也不能一风吹似的全盘否定。当然，学习和借鉴是为了发展我们中国自己的钢琴艺术。孟令帅在这方面下了功夫，做了不少工作，这本书很有价值。

倪继进

前言

俄罗斯钢琴艺术早已在钢琴艺术史上成为不朽的经典，在世界范围内产生了巨大的影响，我国钢琴文化的形成在许多方面也借鉴了苏俄钢琴学派鼎盛时期的先进经验。时至今日，俄罗斯钢琴艺术已经不仅仅代表其民族文化，而是代表着整个19、20世纪钢琴这一乐器在人类精神生活中达到的巅峰。所以要写这样一本书的目的不仅仅是出于我个人对俄罗斯钢琴艺术的崇拜，更是希望借助俄罗斯钢琴学派先进的演奏和教学经验为中国钢琴艺术事业的发展道路提供一些可供参考的、有意义、有价值的资料。

本书的内容源于笔者自2010年起在人民音乐出版社的《钢琴艺术》杂志上以连载形式发表的文章，其中简述了俄罗斯钢琴艺术的历史和发展，文章的重点在于阐述了苏联时期莫斯科柴可夫斯基音乐学院四大

钢琴学派在演奏与教学中的重要观点和原则，并通过俄罗斯钢琴家格言的形式具体有效地指导钢琴演奏家、教师和学生实践中遇到的一些问题。其中涉及的所有人名，笔者没有以俄文而是均以拉丁字母的形式呈现，原因是国内读者大多不熟悉俄文，拉丁字母人名更便于读者查询相关文献。另有几篇是笔者整理、翻译的俄罗斯著名作曲家、钢琴家拉赫玛尼诺夫等人的论文。为了尊重原著，其中的人名是以俄文形式呈现的。读者可以从中了解到俄罗斯鼎盛时期的音乐文化氛围。

孟令帅

2013年10月

莫斯科柴可夫斯基音乐学院四大钢琴学派	1
四大钢琴学派的黄金年代	27
俄罗斯钢琴艺术与欧洲钢琴文化	42
俄罗斯知名音乐学院的钢琴系	61
俄罗斯钢琴学派对美国钢琴艺术的影响	72
俄罗斯钢琴学派对欧洲钢琴艺术的影响	89
俄罗斯钢琴学派对亚洲钢琴艺术的影响	110
俄罗斯钢琴家格言	116
亲历第十四届柴可夫斯基国际钢琴比赛	166

俄罗斯钢琴学派笔记

作为诠释者的作曲家 C. B. 拉赫玛尼诺夫 178

我的升 c 小调前奏曲 C. B. 拉赫玛尼诺夫 183

钢琴演奏艺术之新光 C. B. 拉赫玛尼诺夫 189

关于拉赫玛尼诺夫的个人回忆 А. Б. 戈登维杰尔 197

莫斯科柴可夫斯基音乐学院

四大钢琴学派

谈到俄罗斯钢琴音乐，会使许多人想起柴可夫斯基、拉赫玛尼诺夫、斯克里亚宾、普罗科菲耶夫、肖斯塔科维奇等集作曲家和演奏家于一身的音乐大师们。在他们的音乐和演奏的影响下，俄罗斯乃至全世界不断涌现出无数优秀的艺术家。在当今严肃音乐的浪潮中，这些大师和他们的作品已经不只是狭义地代表俄罗斯乐派，而是代表一个伟大的时代，是 19 世纪到 20 世纪世界钢琴艺术的不朽遗产。

18 世纪到 19 世纪上半叶的欧洲乐坛，古典乐派和浪漫乐派还是当时的主流音乐，从王宫贵族到上流社会，人们都沉浸在莫扎特、贝多芬、肖邦、舒曼、李斯特等古典和浪漫派作曲家的音乐之中，钢琴作品分门别类，各种新兴乐曲体裁层出不穷，同时对于演奏者的技术要求也就越来越高，随之而来的自然是不同的演奏学派、不同的教学法、不同的演奏技巧……以李斯特和肖邦为例，音乐风格和演奏风格都是同一时期的鲜明对比。此时的俄罗斯钢琴音乐还没有完全形成自己的体系，钢琴作品从体裁形式到音乐语言，从弹奏技术到舞台表演，还一直沿袭欧洲的传统，如“俄罗斯音乐之父”格林卡的钢琴作品（其歌剧《伊万·苏萨宁》已经开始打破欧洲传统）就是很典型的一类，直到五人强力集团（巴拉基列夫、包罗丁、居依、穆索尔斯基和里姆斯基-科萨科夫）的出现。受到李斯特强烈民族主义的影响，强力集团首先在音乐创作上表现出惊人的才能，留下了很多不朽的钢琴作品，如：莫索尔斯基的钢琴套曲

《图画展览会》；巴拉基列夫的钢琴幻想曲《伊斯拉美》、《降b小调钢琴奏鸣曲》，等等。除此之外，包括强力集团的歌剧和交响曲，无论是创作风格还是作曲技术，对于当时的俄罗斯音乐来说无疑是一针强心剂，同时为将来的发展打下了坚实的基础。

与此同时，俄罗斯的钢琴演奏艺术也在悄然崛起。鲁宾斯坦兄弟是无可非议的俄罗斯钢琴大师，曾经受到肖邦和李斯特等人的认可。二人并没有读过音乐学院。为了人们能够系统地学习音乐，首先由安东·鲁宾斯坦 1862 年在圣彼得堡创建了俄罗斯第一所音乐学院，并邀请里姆斯基-科萨科夫为第一任教授（德国在 1843 年已由门德尔松在莱比锡创立了第一所音乐学院，并邀请舒曼为第一任教授）。历时四年，即 1866 年，又由其弟尼古拉·鲁宾斯坦在莫斯科创立了第二所音乐学院，并邀请圣彼得堡音乐学院的第一届毕业生即里安东·鲁宾斯坦的学生柴可夫斯基为第一任教授。除此之外，兄弟二人还从本国和国外请了很多著名音乐家来这两所音乐学院任教。在莫斯科音乐学院工作过的音乐家，如意大利钢琴家、作曲家、指挥家布佐尼，奥地利钢琴家道尔，德国钢琴家克林德沃尔特（李斯特的门生），俄罗斯自己的钢琴家兹威列夫、布鲁门菲尔德（F. Blumenfeld，霍洛维茨的老师之一，涅高兹的舅舅）等。在圣彼得堡音乐学院，如波兰钢琴家、车尔尼的门生莱谢蒂茨基（T. Leschetizky），波兰著名小提琴家、作曲家维尼亚夫斯基（H. Wieniavski）等。经过这些大师们经久不懈

的努力，俄罗斯钢琴学派终于在 19 世纪 80 年代初具规模，培养出一大批优秀的毕业生，其中著名钢琴家兼作曲家如塔涅耶夫（S. Taneev）、西洛蒂（A. Ziloti）、萨封诺夫（V. Safonov）、帕布斯塔（P. Pabsta）、阿连斯基（A. Arensky）、里亚布诺夫（A. Lyapunov）等。他们毕业后仍然留在莫斯科音乐学院继续任教（当时的莫斯科为俄罗斯政治文化中心）。那时，莫斯科音乐学院日渐兴旺，外籍教师或已辞世，或已回国。俄罗斯钢琴学派进入到一个由全部俄罗斯人自己组成的清一色的时代。在钢琴音乐创作方面，也达到了前所未有的高峰。首推柴可夫斯基的钢琴作品：钢琴协奏曲两首，奏鸣曲两首，《F 大调主题变奏曲》，《四季》套曲《青少年钢琴曲集》以及近百首钢琴小品，安东鲁宾斯坦的五首钢琴协奏曲，以及大量的钢琴小品，塔涅耶夫的《前奏曲与赋格》，李亚多夫（A. Liadov）的钢琴小品，里姆斯基-科萨科夫的钢琴协奏曲，格拉祖诺夫的钢琴协奏曲、奏鸣曲，还有许许多多优秀的钢琴作品……

有了系统的音乐教育体制，又充实了大量的本国作品，俄罗斯钢琴艺术氛围可谓是真正培养天才的土壤。到了 19 世纪末至 20 世纪初这一期间，俄罗斯两所音乐学院完全依靠自己的能力培养出一批空前优秀的钢琴演奏大师、作曲大师和教育大师。这段时期也为俄罗斯“钢琴艺术的黄金年代”揭开了序幕。莫斯科音乐学院在此期间的毕业生有：钢琴家兼作曲家拉赫玛尼诺夫、斯克里亚宾、格利埃尔

(R. Glier)、梅特涅尔 (N. Metner), 钢琴演奏家兼教育家伊古姆诺夫 (K. Igumnov)、戈登维杰尔 (A. Goldenweizer)、费恩伯格 (S. Feinberg)、马克西莫夫 (L. Maksimov)、列文和列文娜 (Lhévinne) 夫妇、格季凯 (A. Gedike)、尼库拉耶夫 (L. Nikolaev) …… 圣彼得堡音乐学院的毕业生, 如钢琴家兼教育家萨弗洛尼茨基 (V. Sofronicky)、尤金娜 (M. Yudina) …… 上述所有钢琴家, 除拉赫玛尼诺夫和梅特涅尔外, 毕业后全部留在莫斯科音乐学院任教。

1917年, 十月革命爆发。革命以后, 俄罗斯结束了几百年的封建帝王统治, 进入到一个全新的苏联时代, 从整个社会制度到政治、经济、文化体制都有前所未有的改观。随着工业的发展和时代的进步, 广播、唱片也将钢琴音乐从原来的供人消遣的贵族艺术变成大众触手可及的人民艺术。钢琴音乐的普及程度达到了前所未有的境地。

值得一提的是, 当时可供钢琴家演奏和研究的文献越来越多。在这一时期, 最后一批俄罗斯 (相对苏联时期而言) 作曲家留下了很多不朽的经典之作。截至 1917 年, 拉赫玛尼诺夫在离开俄罗斯前, 他的《二十四首钢琴前奏曲》, 六首《音乐瞬间》, 两套《音画练习曲》, 《肖邦主题变奏曲》, 第一、第二《钢琴奏鸣曲》, 一首双钢琴组曲, 一首钢琴和大提琴奏鸣曲, 一首钢琴三重奏, 还有广为人知的第一、第二和第三钢琴协奏曲已经相继完成。(其后来在美国的时间, 除了第四钢琴协奏曲、《帕格尼尼主题狂想