

Jak grać Chopina - próba odpowiedzi
Utwory na fortepian z orkiestrą

周广仁 于润洋 审校

(钢琴与乐队作品)

如何 · 演奏 · 肖邦

——回答问题的尝试

[波]雷吉娜·斯门江卡 著
梁全炳 姚曼华 译

中国文联出版社

Jak grać Chopina - próba odpowiedzi
Utwory na fortepian z orkiestrą

周广仁 于润洋 审校

(钢琴与乐队作品)

如何 · 演奏 · 肖邦

——回答问题的尝试

[波]雷吉娜·斯门江卡 著
梁全炳 姚曼华 译

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

如何演奏肖邦：回答问题的尝试：钢琴与乐队作品/[波]斯门江卡著；梁全柄，姚曼华译. —北京：中国文联出版社，2009.2
ISBN 978-7-5059-6226-2

I. 如… II. ①斯… ②梁… ③姚… III. ①钢琴—奏法 ②钢琴—器乐曲—波兰—选集 IV. J624.1 J657.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第211107号

北京市版权局著作权合同登记章图字：01-2009-0537号

本书中文版权由波兰华沙肖邦协会授予中国文联出版社独家出版

本书图片部分由波兰肖邦基金会提供版权

其余部分由相关人士提供

书 名	如何演奏肖邦——回答问题的尝试（钢琴与乐队作品）
作 者	[波兰] 雷吉娜·斯门江卡
译 者	梁全柄 姚曼华
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里10号(100125)
经 销	全国新华书店
责任编辑	郭 锋
责任印制	焉松杰
印 刷	北京凯鑫彩色印刷有限公司
开 本	710×1000 1/16
印 张	11.5
插 页	12页
版 次	2009年2月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-6226-2
定 价	38.00元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站<http://www.cflacp.com>

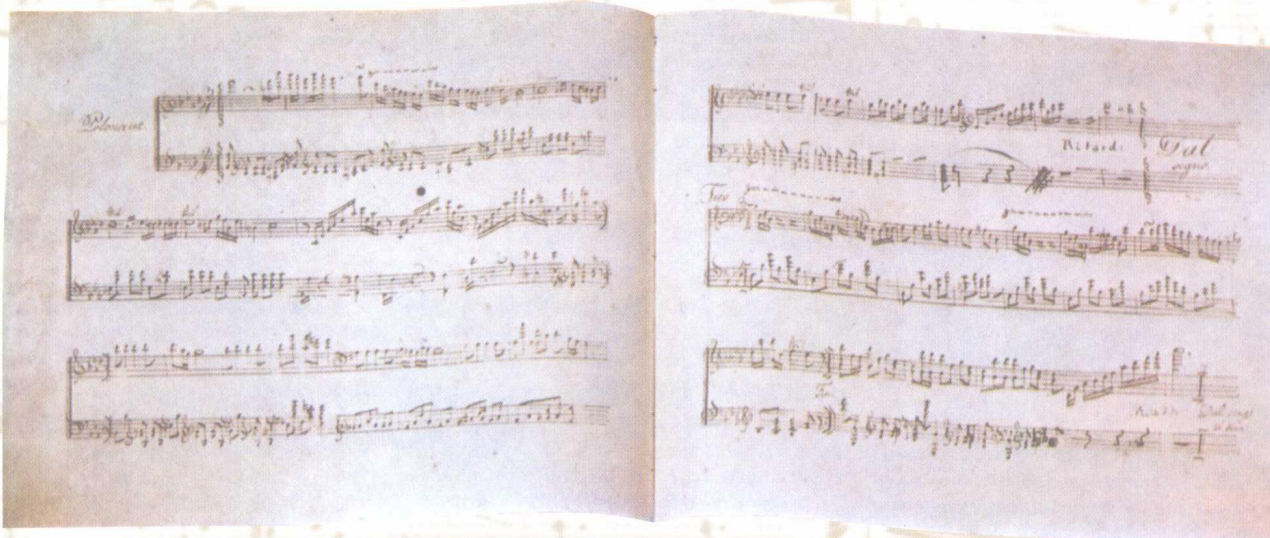
肖邦的出生地——热拉佐瓦-沃拉村

肖邦父母的肖像

卡西米尔宫旧址。1823 - 1826 年肖邦在此上中学，1827 - 1829 年在此上音乐总校

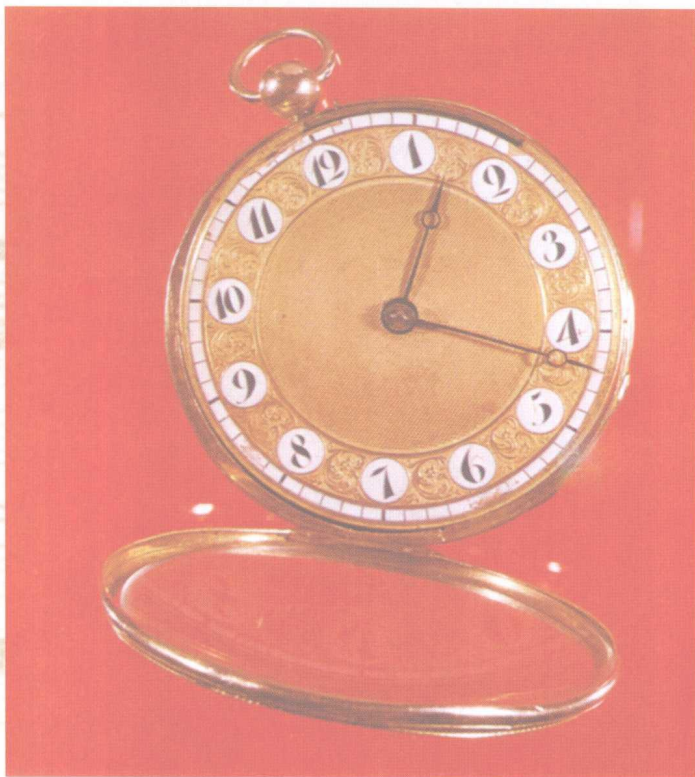
肖邦的钢琴老师沃伊切赫·瑞夫尼，在他生日时，肖邦（时年11岁）题献给他的《降A大调波洛奈兹舞曲》

华沙音乐总校校长、肖邦的作曲老师
尤瑟夫·艾尔斯奈

原波兰总督府——肖邦八岁时首次登台公演的地方（今波兰总统府）

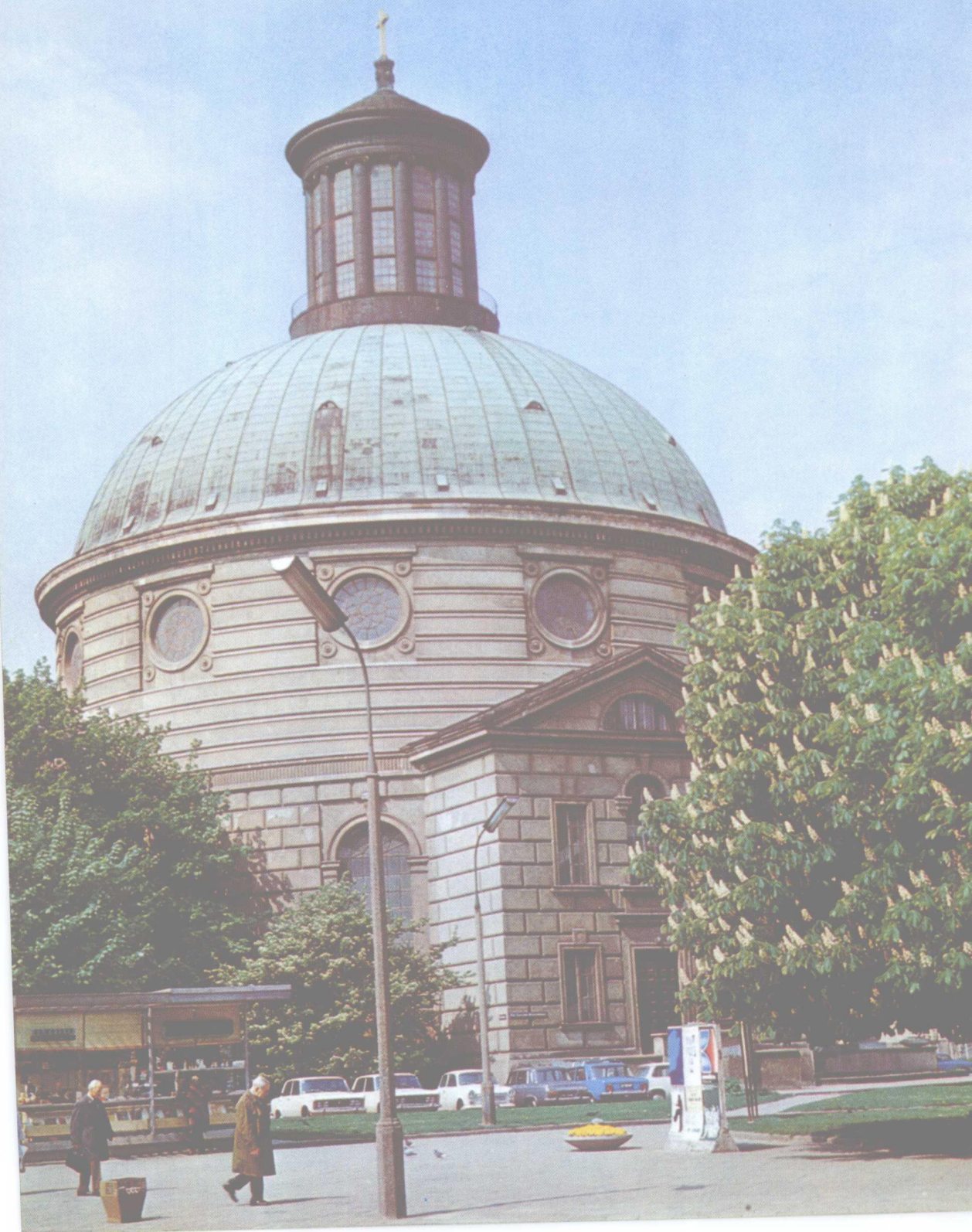

肖邦十岁时在华沙公演，意大利女歌唱家卡特兰妮十分欣赏，特赠此金表

肖邦的《降e小调练习曲》作品第19号之6手稿第1页

少年肖邦曾在此演出过的——华沙“圣三一福音教堂”

作者小传

雷吉娜-斯门江卡:1924年生于波兰托伦市,4岁起弹琴。父母爱好并从事音乐工作,外祖父家经常有音乐聚会,气氛极好。这使后来的女钢琴家和乐器打交道成了自然的条件反射。8岁时,她经过两年正规的钢琴学习,便开始了“神童”的生活,既作曲,又演奏,弹的是炫技性的严肃曲子,而且不仅在故乡。1934年,在华沙举行的全波有才华少年钢琴比赛上获奖状和奖金。11岁时,第一次在波兰托伦电台的扩音器前举行了简短的肖邦作品独奏会。

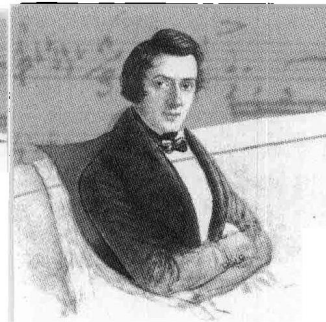
1936年,她在托伦滨海音乐协会音乐学院,同大艺术家伊格纳齐·帕德雷夫斯基的学生、亨雷克·什托姆普卡^①相遇。这使她的艺术走上了专业发展的道路。什托姆普卡不仅给年幼的女学生开启了音乐美学的广阔视野,也为加固她的现代钢琴技术的基础付出了许多心血。斯门江卡回忆说:“早先所不领悟的同音乐打交道所能享受到的深刻快乐,帮助我在12-13岁时就认清了:我只能当钢琴家。”部颁的助学金,托伦省、市两府提供的助学金及奖金,保证了她相应的物质条件。但二次大战的爆发毁灭了她很快获得音乐学院毕业文凭的希望,夺走了五年多接触音乐的时间。

1945年,她开始在克拉科夫高等音乐学校(现为音乐学院)什托姆普卡的班上学习。1948年获最优秀毕业奖章和艺术硕

① 亨雷克·什托姆普卡(Henryk Szto-
m-pka, 1901-1964):
波兰钢琴家。先后
师从图尔钦斯基和
帕德雷夫斯基。在
第一届华沙国际肖
邦钢琴比赛上获最
佳玛组卡演奏奖。
一生主要演奏肖邦
作品。著有:《阿图
尔·鲁宾斯坦评
传》,在世界乐坛上
颇有影响。

说明:书中用○标
出的注,均为译者
所加。用[]标出的
注,为原著固有,所
用序号,每篇另起。
特此说明。

如何演奏肖邦

士学位。在此前一年，就开始在杨·克伦兹指挥的克拉科夫爱乐乐团工作。当时获得的成功为她打开了通往西里西亚、华沙爱乐乐团和波兰大广播交响乐团演出的大门，给了她在格热戈什·费特贝格、让·马蒂农和其他人的指挥下演出的机会。

无疑，正是杰出的什托姆普卡的指导，加深了她孩提时代就怀有的对肖邦音乐的热爱。1948年，在华沙第四届国际肖邦钢琴比赛前举行的全波选拔赛上，她获得了一等奖，加上许多其他演奏肖邦曲目的音乐会和初期的出国演出，大大丰富了她的艺术经验和深化了她对肖邦特殊风格的理解。听众和评论界一致认为，她已是很有希望的肖邦作品的演奏家了。然而，斯门江卡在1949年第四届肖赛上所获奖项远非所期待的成就。诚然，从此她的演出海报上都能看到肖邦赛获奖者的字样，在某种程度上也赋予她要为肖邦“服务”的义务，但这对她今后的艺术生涯并无太大的意义。为了在世界上得到承认，获得杰出钢琴家和肖邦专家的光荣称号，她还需要进行长期的努力。

肖邦的音乐，尽管在斯门江卡的艺术劳动中占据着主导地位，但并非她艺术活动的唯一方面。相反，这位女钢琴家属于少有的全面艺术家类型。她把自己钢琴兴趣的全面形成和扩大完全功归于50年代在兹比格涅夫·杰维茨基^①教授指导下的工作。这位名声远扬的教育家，培养了几代钢琴家——国际钢琴赛的获奖者，其中包括肖赛的获奖者。是他使斯门江卡的艺术个性发生了许多积极的变化。他激发年轻女钢

① 兹比格涅夫·杰维茨基(Zbigniew Drzewiecki, 1890 - 1971): 波兰钢琴家和教育家。曾多年担任华沙音乐学院的教授和院长。培养了一大批钢琴家。也是傅聪和李其芳的老师。《傅雷家书》中不止一次提到的傅聪的“杰老师”，就是指他。著有《一个音乐家的回忆》。

作者小传

琴家的智慧潜力，目的是为了在她的诠释方案中达到形式和表现内容的完美平衡，而她的表现内容则要从她生就的、活跃的感情中去发掘力量。提醒斯门江卡注意必须经常扩大风格各异的演奏曲目，当然要照顾到波兰音乐的曲目，包括那些演奏得较少的作品，这本来就属于杰维茨基教学的范畴。这样，便造就了斯门江卡演奏曲目的丰富的“后备仓库”，包括从巴洛克时期到现代的和先锋派的作品。肖邦和波兰作曲家们的创作则在其中占着特别优先的位置。

在60年代，女艺术家为了加深对肖邦作品的阐释而不断努力，这表现在她积极研究浪漫主义时期波兰作曲家们的钢琴音乐上。深入了解肖邦创作的本土基础的愿望，导致了斯门江卡在音乐会上、电台、电视台和唱片录制中演奏肖邦的波兰先驱们的作品，这些先驱们是：玛利亚·希曼诺夫斯卡和米哈乌·克莱奥法斯·奥津斯基。此外，她好像“顺便”就引起了人们对肖邦时代波兰其他作曲家的钢琴音乐的兴趣。他们是：弗朗齐舍克·莱塞尔，费利克斯·雅涅维奇、卡罗尔·库尔宾斯基、约瑟夫·克罗尔古尔斯基。除了录音制品外，这些活动的额外收获是由波兰音乐出版社编辑出版了上述作曲家们的几部作品。

20世纪的音乐，包括波兰和国外的最新作品，也都是斯门江卡特别喜爱演奏的。她一直同波兰的主要作曲家们进行合作，其中有格拉仁娜·巴采维奇、阿图尔·马拉夫斯基、尤里尤什·乌丘克，还有鲍古斯瓦夫·沙费尔、克日什托夫·梅耶尔、斯特凡·基谢莱夫斯基。有几个作曲家还把自己的作

如何演奏肖邦

附1 斯门江卡教授与之合作过的乐队，包括波兰所有爱乐乐团和广播乐团，列宁格勒爱乐乐团，莱比锡格文特豪斯乐团，德累斯顿爱乐乐团，柏林交响乐团，上海交响乐团，日本东京爱乐交响乐团，东京NHK广播乐团，科隆北德意志广播乐团，莱比锡广播乐团，卢布里雅纳广播乐团，德黑兰、赫尔辛基、布拉迪斯拉发、布达佩斯、哈瓦那等地的爱乐乐团，墨西哥市“艺术”交响乐团以及委内瑞拉加拉加斯交响乐团。

附2 与斯门江卡合作过的指挥家是：维托尔德·克舍明斯基、兹季斯瓦夫·古仁斯基、瓦莱里安·别尔迪雅耶夫、格热戈什·费特贝格、基雷尔·孔德拉申、斯塔尼斯瓦夫·斯克罗瓦切夫斯基、

品题献给她。她在作曲家的指导下准备自己的演奏，而且不少是首演，这就能够把自己的演奏方案和作曲家本人的设想进行对比，这样，她就积累了新的艺术经验。为了做到对作品的表演尽量忠实，和作曲家的这种接触，和他们共同研究其作品，是一个极富教益的经历，这可以让演奏家了解作曲家未完全说出的想法，了解乐谱记录本身的贫乏以及演奏家自身对作品的每个细节负有的重大责任。

为表彰斯门江卡在普及现代音乐方面的成就，奖励她对现代作品的诠释，1955年她获得了文化艺术部长奖金。而在1971年，波兰作曲家协会则为嘉奖她在国内外对波兰现代音乐所做的促进工作而给她颁发了奖章。

斯门江卡50多年的艺术活动，已为30多个欧、美、远东、近东国家的音乐会观众所熟知。她的巡回演出包括独奏音乐会和与交响乐团合作的音乐会^{附1}。斯门江卡很喜爱与乐队合作演出，这给了她同许多杰出的指挥家合作的机会^{附2}。

在寻找新颖的艺术表达形式中，斯门江卡和不带指挥的乐队一起演奏了巴洛克时期和古典主义初期的作品，按照18世纪的做法，在演奏巴赫和莫扎特的协奏曲时，她自己指挥伴奏的乐队。

和交响乐队的合作都由电台、电视台和唱片公司进行了大量的录制，汇集成各种文献资料，其中包括录制了巴赫、莫扎特、肖邦的协奏曲、希曼诺夫斯基的《第四交响曲》、弗朗克的交响变奏曲、帕德雷夫斯基的《波兰幻想曲》、乌丘克和弗朗切斯的《小奏鸣曲》、马拉夫斯基的《交响练习曲和托

作者小传

卡塔》、普罗科菲耶夫、贝多芬、莱塞尔、克罗古尔斯基、梅尔采尔的协奏曲。在斯门江卡的独奏和有乐队伴奏的音乐会的唱片中，既有波兰唱片公司也有外国音响公司录制的，如日本、德国、意大利和荷兰的公司。斯门江卡在电台录制的独奏音乐会的唱片最为丰富，不仅有肖邦的大量作品的录音（其中包括全部的波洛奈兹舞曲、圆舞曲、即兴曲和谐谑曲），也有巴洛克时期的作品（巴赫的大型作品），古典主义时期的作品（贝多芬、海顿）和浪漫主义时期的作品（舒曼、舒伯特和勃拉姆斯），最后还有 20 世纪波兰作曲家们的作品（希曼诺夫斯基、帕德雷夫斯基）以及其他国家现代作曲家们的作品（巴托克、德彪西、奥涅格）。电视台录制的有肖邦作品独奏音乐会、肖邦之前的波兰音乐和现代音乐、系列《阐释》的教育节目以及波兰唱片公司录制的录像带，题为《弹奏肖邦作品》。

斯门江卡的教学活动具有多种形式。作为华沙肖邦音乐学院的教授，她主持第二钢琴教研室的工作 20 多年。在 1972 - 1973 年间，曾任该学院院长。在她指导下来该校求学的既有波兰的年轻钢琴学生，也有许多外国留学生，如来自美国、加拿大、墨西哥、委内瑞拉、澳大利亚和日本的年轻人以及来自欧洲各国的学生，如德国、法国、意大利、南斯拉夫、丹麦、芬兰、瑞典和比利时等国。今天，他们中的大多数都积极从事着音乐专业工作，或当钢琴演奏家，或在世界著名大学执教。

斯门江卡教学活动的范围也包括在国内外主持讲课、举办钢琴演奏诠释班和研讨会，如在墨西哥首都国家音乐学院

杨·克连兹、耶日·卡特莱维奇、卡西密什·科德、鲍赫丹·沃迪奇科、尼古拉·安诺索夫、赫贝特·克格尔、库尔特·桑德林格、托马什·桑德林格、让·马蒂农、安哲伊·马尔科夫斯基、安哲伊·兹沃伊津斯基、亚当·纳塔奈克、卡罗尔·斯特雷伊、维托尔德·罗维茨基、斯塔尼斯瓦夫·维斯茨茨基、卡勒尔·安切尔、塔德乌什·斯特鲁加瓦、耶日·格特、格奥尔季·莱赫尔、阿图尔·马拉夫斯基、泽格蒙德·拉托舍夫斯基、罗贝特·萨塔诺夫斯基、弗朗齐斯科·萨文、艾杜阿多·马塔、卡尔罗·泽齐、奥甘·杜里安、亨雷克·齐日、克日什托夫·米索纳、斯特凡·马尔齐克、沃伊切赫·米赫涅夫斯基、兹比格涅夫·沙勃莱夫斯基和西蒙·卡瓦拉等等。

如何演奏肖邦

和加拉加斯何塞·朗达埃塔音乐学院举办诠释班、在魏玛举行的年度国际研讨会上的诠释班和在东京几个主要大学进行的教研活动：讲课和“教学音乐会”、在日本雾岛举行年度讲习班，最后是在芬兰坦佩雷夏令大学举办诠释班。大部分讲学内容都是肖邦、肖邦前的时代和波兰现代音乐。诠释班上的主要课程大都围绕着肖邦音乐。在斯门江卡担任华沙肖邦音乐学院院长期间，她于1973年发起为日本钢琴学生组织夏季诠释班活动。学院迄今每年一次举办的这个活动成了承办几个国际性的讲习班的由头。斯门江卡在上述诠释班、讲习班中的活动是很多的。

音乐比赛评委的工作是和她的教学结合在一起的。对这类活动她赋予的是“适中的热情”。华沙肖邦国际钢琴比赛和其他一些名声很大的比赛，如莫斯科的柴可夫斯基比赛以及东京国际钢琴比赛的评委会，都不会缺少了她。

1988年，在这位还积极从事着专业工作的女艺术家生活中有一件事值得特别强调：她以自己的资金设立了雷吉娜·斯门江卡基金，其章程规定的目的是支持波兰音乐文化。这实际上意味着为处在艺术起步阶段的波兰有才华的青年钢琴家提供帮助，主要形式是在国内外的钢琴比赛（如华沙肖邦国际钢琴比赛）上设立比赛章程规定外的奖项——其奖品为一架新钢琴。此奖项的得主由比赛的评委会确定。

在雷吉娜·斯门江卡所获一连串的国内外奖金和奖励中，有因在教学和教育活动中取得的成就而数次被授予波兰文化艺术部长奖，高级国家勋章：如“波兰复兴”指挥官带星十

作者小传

字勋章以及波兰首席红衣主教所设“在为教会和人民服务中
功勋卓著者”金质奖章。华沙肖邦音乐学院当局 1997 年授予
她的本院荣誉教授衔，2002 年授予她名誉博士衔。

中文版序

如何演奏肖邦

我首先要代表中国的广大音乐工作者、钢琴演奏家、教师和学生、音乐爱好者对波兰的杰出女钢琴家、教育家、肖邦作品诠释专家雷吉娜·斯门江卡教授表示由衷的敬意和感谢。自从她所著的《如何演奏肖邦——回答问题的尝试》上卷出版以来，我们获得了宝贵的知识，受益匪浅。不久以后，我们又将看到该书下卷的出版，这会使我们更加深入地了解肖邦的全部作品并更加热爱肖邦。

斯门江卡是我的老朋友。早在新中国成立初期，她便是最早代表波兰访华演出的钢琴家。她的精彩表演至今还深深地留在我的脑海。她当年演奏的肖邦作品是那么清秀、细腻、充满诗意，对我是耳目一新，永远难忘。

今天我又拜读了《如何演奏肖邦——回答问题的尝试》下卷，肖邦的钢琴与乐队作品，除了协奏曲以外，有几首作品我还从来没有听过。斯门江卡的著作是以她一生丰富的演奏经验和很高的音乐造诣为基础的，她严谨的学风给我们树立了学习的榜样。她对肖邦作品的研究是通过逐句逐段的分析和对作曲家的意图的探索进行的；她对作品的诠释，演奏上的处理，力度、速度上的安排，都是有根有据、合情合理的。如此做学问，真令人佩服。

此书能够这么快地跟中国读者见面，我们还要感谢两位

