

鋼琴彈奏的基本原則

J. 雷賓 著
陳芳玉 譯

全音樂譜出版社

鋼琴彈奏的基本原則

J.雷賓 著

陳芳玉 譯

全音樂譜出版社

陳芳玉，台灣省嘉義縣人。自幼隨名師張彩湘及蕭茲等習琴。曾獲全省第一屆兒童鋼琴比賽第一名，第一屆國際婦女會主辦鋼琴比賽第一名。台大藥學系畢業後，於一九六五年出國深造，入茱麗葉音樂院攻讀，師事Mr. Friskin及Mme. Rosina Lhevinne。與後者學習四年，其間並與她的助手Mr. Martin Canin學習。畢業後，在紐約市的音樂教育學校授琴，並任私人教授。為紐約“鋼琴國會”會員，“聯盟音樂教師協會”執行委員，“紐約州音樂教師協會”主管第四區的節目活動並任學生試聽比賽評審。曾多次應邀評審不同的比賽。曾與省交、茱麗葉交響樂團及布魯克林愛樂交響樂團合奏。近年來常在紐約及附近應邀演奏。她與先生及兩個孩子居住在紐約。

鋼琴彈奏的基本原則

中華民國七十三年九月廿日二版發行

著者 J.雷賓 譯者 陳芳玉

發行所 全音樂譜出版社有限公司 發行人 張紫樹 台北市汀州路75號

登記證 行政院新聞局局版台業字第〇九三四號

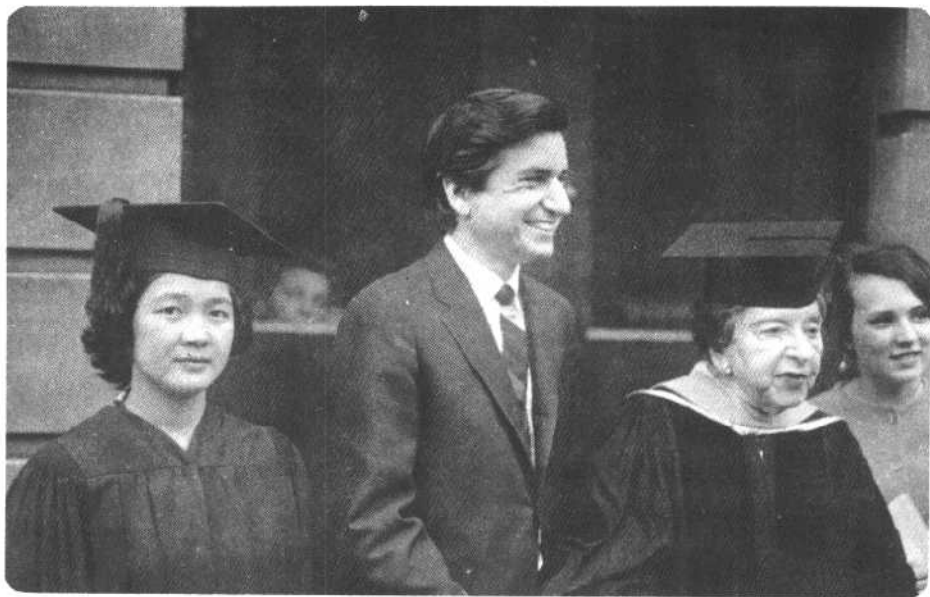
總經銷 大陸書店 台北市衡陽路79號 郵政劃撥帳戶：1548號

電話 三一—三九一四、三三一〇七二三號

版權所有・翻印必究

定價新臺幣60元

W-121/35

譯者與雷賓夫人及她的助手康寧先生（現任學院教授）攝於 1968 年畢業典禮後

前 言

我對德符爾 Dover 出版社決定再版約瑟夫・雷賓 Joseph Lhevinne 所著的「鋼琴彈奏的基本原則」Basic Principles in Pianoforte playing 一書，深表感激。依我看來，這本書無論對音樂家和學生，都將有極大的價值。因我與雷賓先生一起教授和演奏了四十六年之久，在重讀這本書之後，我願在這裏，以極短的篇幅指出幾個要點。

任何初學鋼琴的人都應立刻瞭解，在學琴的過程中，必須具有音樂的知識。我們在蘇聯當學生時，一開始就被教導要在技巧方面力求完美。換句話說「在樂器上要有完全的把握。」可是，技巧絕不是目的，而是以技巧來表達作曲家的想像。我們也被灌輸音樂是需要「中間人」來表達給大眾的藝術之一。所以，演奏家就具有忠實地負起保存作曲家想像的重大責任。

在我們兩人整個的音樂生涯中，這個基本原則完全支配了我們的教授和演奏。在嚐試要清楚地表示作曲家的音樂願望時，非常重要的一點是要盡量地能參考所能找到的資料。首先，當然是靠印在樂譜上的。我們常強調要參考最可靠的版本。通常是指未經過他人校訂的原典版（Urtext）。我與約瑟夫（Joseph）對編校者所加的註解，從不加以注意。可是，很重視作曲家親筆在樂曲中所構出的具有特色和情境 character and mood 的樂句。這不僅指在曲子上的第一個文字（像「快板」allegro），而且就是接下去的文字（像「燦爛地」

con brio) 也是。有很多學生來學琴時，忽略了作曲家在樂曲中所指示的速度和情境，這實在令我們驚奇。

要使學生更進一步地領會作曲家的意向，我們常強調注重閱讀各大師的生平，和試探去瞭解他們寫曲時的思潮。閱讀名作曲家的生活環境和社會背景，也同樣有幫助。譬如，曉得洛可可 Rococo 式的建築，或者連當時講究的衣服樣式都注意到，就會更瞭解莫札爾特 Mozart 音樂中的裝飾音。學生要能學會理解和尊重作曲家的意向，才能隨心所欲地應用鋼琴技巧上不同的觀點。在以下的幾頁中，雷賓 Lhevinne 先生指出了很多實用而明確的建議。如果我要去指出那幾點特別重要來討論，那就太難了。可是我發現的確有一章很長，也很有意義，那是專門談論「優美音色的秘訣」的那一章。

任何曾聽過他演奏，甚或僅聽過他唱片的人，都知道他在音色方面，具有多麼不可思議的造詣。非常遺憾的是，他所灌制的唱片，實在太少了。

我們一齊執教的年歲，是我們倆人快樂的一大源泉。而其中的原因之一，是我們在某些方面，彼此具有彈性。就以樂句來說，我們的原則之一，是經常要學生能找出長線條的旋律，並分析樂句的高潮發生在那一點上。（約瑟夫 Joseph 常比喻在同一樂句中，如有兩個巔峯，就像一個軀幹長了兩個頭。）我們都同意每一個樂句要有一個高潮。可是到底在那一點上，我們的感覺常有差異。

我曾在他出去旅行演奏時，替他教了一個學生。當他回來給這學生上琴時，顯然有一個樂句的解釋，我們彼此看法不同。當這個學生彈「我」的方式時，他問：「真笨！是誰教的？」回答：「雷賓 Lhevinne 夫人。」這不就證明了規則中也有例外。我們之間，雖然不常同意，可是彼此是尊重對方意見的。

目前，我與我那兩位極優秀的助手共同工作期間，我仍繼續以相

同的教授方式，讓他們在思考和言論上，有絕對的自由。正如我丈夫常說的：「音樂所以美妙的原因之一，是它不像數學，二加二得四，得五就錯了。」

最後，我願向我所尊敬的同事，韋伯斯特 Webster 先生致謝。他在去年夏天，我們一起在阿斯本 Aspen 教琴時，帶給我德符爾 Dover（韋伯斯特先生的出版社）有意再版這些雷賓濃縮思想的大好消息。我也非常感謝德符爾的塞克 Cirker 先生，提議我寫這篇序言。

一九七一年一月十一日

羅希娜·雷賓

Rosina Lhevinne

譯 者 序

雷賓夫婦（Joseph 1874-1944 and Rosina Lhevinne 1880-1976）是二十世紀世界出名的鋼琴大師之一（演奏家及教授）。在他們長達半世紀的音樂生涯，產生了「雷賓傳統」（請參閱次頁的介紹），在鋼琴演奏史影響鉅大。

這本書是一九二七年由德符爾 Dover 出版社出版。雷賓先生以簡要的筆調談鋼琴的基本學習要點：正確的看法，指法的訓練，優美音色的彈奏，正確的節奏感和音樂修養的培養，以至正確的彈奏，背譜和每天的練琴等等，這些都是一個優秀演奏家所必需克服的困難。雷賓夫婦認為一個成功的演奏家必需先在技巧上求完美，才能隨心所欲地表達作曲家的意向，可是他一定會「傾聽」和「思考」才行！他那坦率、嚴格而循循善誘的教導，譯者認為是一本不可多得的好書。

譯者來美約二十年，親受「傳統」的薰陶，在教琴和演奏中，深感在學習鋼琴彈奏的過程中，要以打好技巧的基礎和充實音樂的修養為最重要，才覺得有把此書譯成中文的必要，以供一般音樂學生和人士作參考。

此翻譯工作的完成，要歸功於外子和二子的幫忙和瞭解。而且譯者也要由衷地感謝在紐約的張己任先生（指揮家及音樂博士），鍾幹先生（譯者的國文老師，現任聯合國）和莫德昌先生（前聯合國高級審校）。他們不惜犧牲時間，幫我閱讀初稿、提供寶貴意見和加以修校。還有宓永新女士（名鋼琴家和教師），她的關懷和鼓勵，在此一

併致謝。

最後，希望讀者耐性地反覆閱讀這些「原則」，在技巧上多加磨練，也在音樂修養上多下功夫，以期在短時間內獲得驚人的進展，增加彈奏的樂趣，和發揮更高的藝術境界。

陳芳玉 譯於紐約

一九八三年七月

年青時代的雷賓夫人 1920 左右

年青時代的雷賓夫婦 1920

雷賓夫人

雷賓夫人八十歲生日

鋼琴大師雷賓夫婦

自從一九五八年范克來本（Van Cliburn）在莫斯科贏得柴可夫斯基國際鋼琴比賽第一名之後。他的琴藝在美國的音樂界已經家喻戶曉。去年在德克薩斯州舉辦的范克來本國際鋼琴比賽，從報章雜誌和電視的報導，又掀起這一響亮而具魔力的名字。

范克來本的老師雷賓夫人與雷賓先生（Rosina and Joseph Lhevinne）在樂壇成名遠在大師魯賓斯坦（Arthur Rubinstein）之前。一九〇〇年左右，他們已在歐洲揚名。對二十世紀的鋼琴演奏和教法，有極大的影響與貢獻。

雷賓夫婦都是莫斯科音樂院金牌獎的畢業生。雷賓夫人羅希娜（Rosina）生於一八八〇年，自幼身體衰弱。九歲時她的鋼琴老師生病，她的父母親在音樂院的推薦之下，請雷賓到家教授。當時他十四歲，高大英俊，在音樂院是頂尖的學生。雷賓十七歲畢業。與他同時獲金牌獎的還有十九歲的拉赫曼尼諾夫（Rachmaninoff）及二十歲的史克力亞賓（Scriabin），這兩位音樂家在二十世紀初期的樂壇，也有不可磨滅的貢獻。一八九八年羅希娜自莫斯科音樂院畢業，同年與雷賓結婚，兩人隨即展開他們長達半世紀的演奏和教琴生涯。

首先雷賓應母校之邀，留校任教。一九〇二年他開始在歐洲旅行演奏。他那不可思議的琴藝和神奇的演奏，立即獲得評論家極高的推崇。不久，他的名聲便與當時的「鋼琴鉅子們」——荷夫曼（Hofmann）、布索尼（Busoni）和哥多斯基（Godowsky）——並駕齊驅。在這段時間內，他仍往返於音樂院兼職。一九〇五年他因在美演奏，無法在音樂院繼續兼職。當時他在音樂院的月薪約為美金一八〇元，而在美國演奏的酬報，由史坦威鋼琴公司（Steinway and Sons）

保證爲一萬美元，至一九〇八年即增至一萬五千美元。他的成功和聽衆對他瘋狂的程度可見一斑。以後雷賓夫婦定居柏林，除演奏外，亦繼續授徒。美國的成功爲雷賓帶來許多美國的學生。一九一〇年他美國的學生約有四十多位。由於繁忙的演奏日程，無形中他的學生便由夫人代授了。這段期間出名的學生有馬克馬奴斯(Mac Manus)，後來成爲大提琴家克薩斯(Casals)的伴奏。還有薩姆斯(Samuels)，他是名花腔女高音加妮古基(Galli-Curci)的伴奏，後來且結爲伉儷。

一九一四年的德俄之戰，使雷賓夫婦在柏林遭受軟禁，不准私下教琴，也停止他們的演奏活動，他們的生活因此突然失去保障。一九一九年戰後，他們帶了兩個孩子遷居美國，並且重新開始旅行演奏。一九二四年馳名的茱麗葉音樂院(Juilliard School)成立，雷賓夫婦應邀爲首席教授。他們在音樂院教授長達半個世紀之久，而且也在芝加哥(Chicago)、科羅拉多州(Colorado)和緬因州(Maine)教了二十五個夏季班。在二次世界大戰前後的學生中，出名的有現任茱麗葉音樂院的三位教授：馬克斯女士(Marcus)，雷夫先生(Raieff)和哥樂尼斯基先生(Gorodnitzki)，以及小提琴家海非茲的伴奏史密斯(Smith)等。一九五八年，范克來本才到他們久別的莫斯科一舉成名，他是雷賓的第五代，或是夫人的第一代出名的美國學生。他們的弟子目前活躍在美國的音樂院和私人教授的出名鋼琴家中，多屬這一代的人物。其中康寧(Canin)擔任夫人的助手達十八年之久，五年前加入茱麗葉音樂院的教授陣容。其他布拉寧(Browning)、波拉克(Pollack)、狄克特(Dichter)和歐兒遜(Ohlsson)等現正活躍在世界樂壇上。雷賓夫婦的琴藝，因爲他的學生們而散佈於世界各地，因而在鋼琴界形成了「雷賓傳統」……

這個傳統包含了什麼呢？首先當然有些基本的原則是淵源於安頓

• 魯賓斯坦 (Anton Rubinstein) 和蘇聯音樂院的嚴格訓練：注重音色，如歌似的彈奏 (Singing tone)，用科學原理講究踏板美化音色的技巧，在琴鍵上作磨練，辨別由琴鍵發出的音響色彩；分析樂譜，使各聲部管絃樂化，並對節奏的絕對控制。尤其注重浪漫時期的長線條與富詩意的旋律。加上用不同的節奏和音色彈奏音階、琶音、三度、六度和八度和絃的技巧訓練，使演奏家除了克服技巧外，還能在鋼琴上有完全的把握，然後才能隨意地表達作曲家的想像，進而創出樂曲的特質。

雷賓先生因心臟病在一九四四年逝世，享年七十。他除被視為鋼琴演奏的奇才外，在教學上亦有其特殊偉大的地位。他教學的時間長達五十年，他的教學及演奏風格已成了一種「傳統」。雷賓夫人接下這個「傳統」，又教了三十二年，直到一九七六年由茱麗葉音樂院退休為止。同年她逝世於紐約，享年九十六歲。她在茱麗葉音樂院教了五十多年，而且每年夏天還在著名的阿斯本 (Aspen) 和南加州大學教學，直到一九七三年。一九六四年，她以八十四高齡與紐約的愛樂交響樂團合奏蕭邦的第一號鋼琴協奏曲，轟動一時。

雷賓夫婦兩人的個性不同，教琴的方法也因此產生差異：雷賓比較抽象化，注重細節，常用簡語比喻特殊效果，也喜歡在琴上做魔術的示範，並且希望學生能很快地同樣地彈出來。雷賓夫人則善言語，不常示範，可是她那不可思議的比喻，同樣能收到良好的效果。她非常注重樂曲的整體結構，作曲家的風格和如詩如歌的音色。她對學生非常親切，連私生活都關心。雷賓先生的個性是夢幻的、沉思的；她則是著實的、靈敏的。他是克制的、文雅的；而她則是精力充沛，情感洋溢的。他們對音樂的解釋亦時有差異。有一次他在外旅行演奏，夫人代授他的一位學生琴課，等他回來時，聽完那位學生的彈奏以後，極為憤怒地問道：「這是那個蠢貨教的？」回答是：「雷賓夫人！」

」。但他們也有一個共同的相似點——就是熱愛音樂！她常與雷賓在雙鋼琴的演奏上出現。直到他去世後，她才以獨奏出場。這不是與我們中國人以男性中心的觀念相符嗎？她常說在同一屋簷之下，不可能有兩位一流的演奏家存在。所以，她大半生的時間是在教授鋼琴而較少演奏，可是全心鼓勵雷賓，並且也時常表示欽佩他的琴藝和成就。可是另一方面，她卻是女權的先鋒，在一九〇〇年時她就主張男女在才能上的平等。總而言之，這兩位二十世紀傳奇性的偉大鋼琴家，在他們大半世紀的演奏生涯中，已充分地發揮他們最高的琴藝和對音樂的熱愛。他們長久的教學成就，不僅產生了「傳統」，更表達了最珍貴的善心和無私的熱情。他們的貢獻將永留在音樂演奏的歷史上。

筆者有幸追隨雷賓夫人成為她的第二代學生。由一九六七年至一九七一年在「茱麗葉」，親受「雷賓傳統」的薰陶，獲益不淺。雷賓夫人熱愛中國文化，對她當時唯一從臺灣來的學生特別關心和寵愛。今年三月是她一〇二歲生日，除衷心感激她的教導和鼓勵外，特別寫下這篇短文作為紀念。

陳芳玉

寫於一九八二年二月