

鋼琴與鋼琴音樂

鄧義尚 譯

最新鋼琴精選 I

全音出版社

鋼琴講座 1 鋼琴與鋼琴音樂

中華民國七十三年一月廿日初版發行

著者 全卷執筆者一覽表 譯者 邵義強

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—四·三三—〇七二三號

版權所有·翻印必究

定價新臺幣180元

最新鋼琴講座——1

鋼琴與鋼琴音樂

邵義強 譯

全音樂譜出版社

10/10/18

前 言

在音樂水準不斷提升的今天，音樂書譜的出版也日益豐富。在兩者相輔相成下，國民的音樂視野得以增廣，藝術涵養也更加深厚。

樂教與出版，是推動音樂藝術的主力。出版好書有賴於樂教的普及，而樂教的功能與奧秘，更需要有好書加以啓發與指導。

本社有識於此，不斷努力出版樂教所需的好書與樂譜。去年，日本「音樂之友社」邀請許多專家撰稿，並先後出版八巨冊的「鋼琴講座」，發行後廣獲音樂界人士的好評。本人有鑑於本講座對老師的教學與學生的進修，有極珍貴的參考價值，而且國內還缺少此類有關鋼琴的、有系統的書籍，於是不惜投下龐大資金，重金聘請在譯著方面對我國樂教有很大貢獻的邵義強先生，負責編譯這一系列「鋼琴講座」。同時在內容、印刷與裝訂方面，也力求精美。我們的心願是，藉著此類好書的出版，能為樂教的普及與提升，盡一點絲薄之力。

區區之意，尚祈樂教先進鞭策與支持，並隨時給予指教與斧正。

全音樂譜出版社張紫樹 謹識

民國七十一年十月

譯 序

我國在清末民初，開始接納並學習西洋音樂，而西洋樂器是一六〇〇年，由利馬竇帶進中國的。但最先取用西洋樂器與樂曲的，卻是軍樂中的軍樂隊，接著，在中小學的音樂中，開始採用西洋歌曲教唱。至今，以西洋音樂為主體的「音樂課」，被認定為義務教育的正課，同時，鋼琴也成為日常教學或伴奏上，不可或缺的重要樂器，普遍使用於全國各級學校中。因此，形成鋼琴音樂的普及與興盛的基礎。

本省在光復之初，仍沿襲日本戰前的做法，以「拜爾教本」當做指導兒童學習鋼琴時，唯一的初步教材，延續了很長的時期。不管這種現象是好是壞，以及對我國鋼琴教育產生什麼影響，即使到今天，還是很難做出定論。可是這個長久的，以拜爾為主流的時代終於宣告結束，這是由於從法國傳入了「梅陶德·露絲」等新的鋼琴教本以後的事。

自此，鋼琴教育界才掙脫單色的狀況，使眼光轉向新的視野。本省樂譜出版的先驅——大陸書店，就應時代的要求，出版了各式各樣的鋼琴教本，使得初步教育用教材，變得更多樣、更豐富。接著，鋼琴教育的方式，也順應這種時代的發展，走向多樣化的道路上。尤其是，近年來主要由美國開創，並逐漸推廣的集體制早期教育方式，或是大約在同一時期，由日本熱心地推廣的早期教育體系，而今已經成為百花爭妍的模樣。

原先，本省的鋼琴大都由日本進口，近年來因功學社和雅歌等，跟日本的山葉與河合技術合作，在台建廠製造，使得不少的家庭和學校，能買到價廉物美的鋼琴，對提高與普及學習鋼琴的風氣，影響很

大。尤其是政府實施九年義務教育後，國小兒童減除了升學壓力，再加社會安定、經濟繁榮，國民所得增加，學習鋼琴的兒童，就逐年猛增。於是，以鋼琴為中心的鍵盤樂器（像電子琴）和鋼琴音樂教育，今天已經走進空前未有的黃金時代。

日本音樂之友社從創業以來，發行與出版了無數的鋼琴譜和各種研究著作，為了順應上述時代趨勢的需要，在去年創業四十週年時，以驚人的魄力，特別出版了共八巨冊的「最新鋼琴講座」，以資紀念。他們在長久的策劃期間，把該社多年累積下來的豐富知識與經驗濃縮起來，經過編輯人員的深思熟慮，整理成如此周密、實用又懇切的內容與形態。全集中各部分的論述，都分別委託該部門的權威執筆撰寫。

因全音樂譜出版社張紫樹先生的隆情厚愛，以特別優厚的稿酬，囑託我一個人擔當全部講座的編譯工作。起初，深感這工程過份浩大，內容繁富，怕個人力有不逮，不敢承擔。所幸，獲得張先生體諒，要我竭盡所能，逐一編譯，在兩三年內陸續譯完出版即可。於是我就擱置別的寫作計劃，減少別的工作，專心翻譯這一系列極具學術與應用價值的書。

這套體系明晰、新穎的「最新鋼琴講座」，乃是教育家、學習者、鋼琴家，以及經常跟鋼琴接觸的音樂愛好者，都值得一讀的好書。它為您具體地闡述了各種有關鋼琴的知識、教育和學習的問題，使您以更淵博的知識，去瞭解鋼琴音樂的奧秘，以更富創造性的態度，去從事鋼琴的教學或學習。深信由於這一系列講座的出版，必能促進我國的鋼琴教育，更上一層樓，使品質更為提升，內容更為充實，方法更為完美，也促使鋼琴的教學、演奏與欣賞，確實邁向音樂先進國的水準。

下面介紹這一系列講座中，各冊的簡單內容：

鋼琴講座1 鋼琴與鋼琴音樂	180元
2 世界的鋼琴教育與鋼琴教本	180元
3 鋼琴初步指導的指引 I	180元
4 鋼琴初步指導的指引 II	180元
5 鋼琴技巧指導法	180元
6 鋼琴技巧的一切	180元
7 鋼琴名曲的演奏詮釋 I	180元
8 鋼琴名曲的演奏詮釋 II	180元

邵義強於七十一年清明節

全卷執筆者一覧

赤沢 立三	加勢 るり子	属 澄江	寺田 兼文	藤田 晴子
新井 千音美	片岡 みどり	佐藤 拓	長岡 敏夫	船山 隆
池辺 晋一郎	加藤 一郎	佐藤 峰雄	中川 和義	松浦 豊明
井口 愛子	金沢 桂子	白砂 昭一	中島 和彦	松崎 伶子
石井 永子	金沢 益孝	神西 敦子	中田 喜直	松野 景一
市田 儀一郎	辛島 輝治	神保 洋子	永富 和子	三宅 洋一郎
伊藤 義雄	北川 暁子	杉浦 日出夫	永富 正之	村上 明美
井上 二葉	北野 健次	杉谷 昭子	中根 伸也	室井 摩耶子
井内 澄子	木村 美江	関 則子	中原 昭哉	百瀬 喬
今井 顕	霧生 トシ子	園田 高弘	中山 靖子	門馬 直美
岩崎 淑	久保 浩	高田 俊治	成田 稔子	矢内 潤子
上江洲 玲子	クロイツァー・豊子	貴峰 啓之	成沢 玲子	安川 加寿子
内田 勝人	グローバー	竹内 孝治	二宮 洋	柳川 守
江戸 京子	郡司 すみ	武田 邦夫	丹羽 正明	山岡 優子
遠藤 道子	高野 耀子	武田 宏子	萩原 和子	山上 明美
大島 久子	高良 芳枝	伊達 純	林 秀光	山崎 孝
大島 正泰	児玉 邦夫	田中 希代子	林 万里子	山根 俊男
大野 桂	児玉 幸子	たなか すみこ	原 嘉寿子	湯口 美和
大場 俊一	小林 仁	種田 直之	平井 丈二郎	横田 新子
大堀 敦子	米谷 治郎	田村 進	弘中 孝	余村 吉一
岡田 昭子	小山 清茂	田村 宏	深沢 亮子	渡辺 規久雄
小川 京子	酒井 忠政	千蔵 八郎	福井 直敬	渡辺 康雄
笠間 春子	坂崎 則子	坪田 昭三	藤田 厚生	(五十音順)

編集

浅香 淳	渡辺 操	津上 恭子
栗山 和	橋本 和子	谷保 温子

譯者

邵義強

凡 例

- 一、音樂用語、人名與地名等，悉照教育部公佈的標準譯名，未包括者採用一般譯名。
- 二、外文原字如有必要，則附記於譯名後的括號內。
- 三、年代全部使用公元。
- 四、文中外國出版物，原則上只列編著者姓名、書名及出版年份。
- 五、執筆者姓名記於各章末尾，但職稱只記於同一冊最初出現部分。
- 六、括號「」中指的是曲名與書名等。

目次

前言	III
譯序	V
全卷執筆者一覽表	IX
凡例	X
目次	XI

第一章 鋼琴的歷史

——樂器的發展跟音樂是不可分的	17
1) 鋼琴的名稱	17
2) 附鍵盤的弦樂器	17
3) 鍵盤的歷史	19
4) 鋼琴的發明	22
5) 十八世紀間的發展	24
• 德國和奧國 • 英國 • 法國 • 美國	
6) 十九世紀前半的發展	26
• 維也納式鋼琴 • 英國和法國 • 美國	
7) 從十九世紀後半到現代	32

第二章 鋼琴的構造

——觸鍵與鋼琴琴聲	37
1) 概要	37
2) 鋼琴琴聲與擊弦機	38
• 鋼琴的聲音 • 擊弦機的基本 • 琴槌的擊弦運動	
3) 鋼琴的觸鍵情況與擊弦機	40
• 觸鍵的情況 • 由指尖所見擊弦機的運動 • 音的強弱與後觸鍵 • 擊弦後的觸鍵情況 • 琴鍵彈回的速度 • 平台鋼琴與直立鋼琴的擊弦機與觸鍵的比較	
4) 鋼琴琴聲與擊弦機的界限	46

第三章 鋼琴音樂的思考

——有關其特性與魅力	51
1) 鋼琴的特性	52
2) 鋼琴獨特的音響	54
3) 從音色的限制產生的鋼琴音樂特質	57
4) 古典派鋼琴曲中表現力的擴大	59
5) 浪漫派的性格小曲與鋼琴	61
6) 蕭邦與李斯特的革新作風	64
7) 印象派開拓的鋼琴音樂領域	66
8) 理想的鋼琴音律與音響	67
9) 新的可能性	68

第四章 現代音樂中的鋼琴

——鋼琴的可能性的擴大	71
1) 當作打擊樂器的鋼琴，或鋼琴的打樂器化	73
2) 音色樂器的鋼琴及其四周	75
3) 新古典主義與新複音音樂樂器的鋼琴	78
4) 適宜於實踐十二音主義的鋼琴	78
5) Série intégrale 技術與鋼琴	79
6) 根據特殊奏法的音色的擴大	81
7) 內部奏法及加料鋼琴	82
8) 其他的嘗試及補足	83

第五章 演奏技巧的變遷

——跟鋼琴機械發展的關連	85
1) 鋼琴機械結構與演奏技巧的相互關係	85
• 鋼琴的發達 • 維也納式擊弦機與英國式擊弦機 • 反映 在鋼琴曲中的擊弦機的不同	
2) 由音型與手法所見的演奏技巧的變遷	88
• 音階 • 分解和弦 • 對琴聲衰減性的處理手段 • 雙音與	

和弦・複音手法・八度音奏法・跳躍技巧

- 3) 在練習曲與協奏曲中所見的演奏技巧歷史的變遷…………… 104
 ・巴洛克時期・古典樂派・浪漫樂派・近代・現代・鋼琴協奏曲

第六章 鋼琴的名家們

- 觀察所謂的名人技…………… 109
- 1) 名家的傳統…………… 110
- 2) 名人技與鋼琴音樂…………… 115
- 3) 名人技的兩義性…………… 120

第七章 鋼琴音樂的傳統與鋼琴家

- 演奏樣式及其土壤…………… 127
- 1) 西歐…………… 127
 ・職業鋼琴家誕生前的鋼琴家任務・演奏樣式所見的「技巧派」與「內在派」・對鋼琴家所要求的「即興」能力・十八世紀末到十九世紀的鋼琴界・浪漫派的鋼琴家們・鋼琴家的流派
- 2) 東歐…………… 136
 ・波蘭・捷克・匈牙利・羅馬尼亞・保加利亞・南斯拉夫・東德
- 3) 俄國…………… 147
 ・前言・俄國鋼琴藝術的黎明・十九世紀前半與俄國職業鋼琴家・A.盧賓斯坦與音樂院的創辦・莫斯科音樂院和新鋼琴樂派・近代俄羅斯和新波濤・現代俄國鋼琴藝術與鋼琴音樂
- 4) 北美洲…………… 156
 ・歷史的背景・十九世紀的鋼琴界・歐洲鋼琴家的演奏活動・二十世紀初葉的鋼琴界・北美鋼琴家的特徵・世界性名家們・個性派的鋼琴家們・「美國派」的鋼琴家

們・正統派的鋼琴家們・其他的鋼琴家們・中堅與青年
鋼琴家們

- 5) 南美洲…………… 165
 ・歷史的背景・音樂的風土・南美洲的民族音樂・南美
 洲的鋼琴音樂・南美洲的現代鋼琴曲・南美洲的鋼琴家

第八章 鋼琴家的系譜

- 大鋼琴家及其門徒…………… 173
- 1) 到貝多芬時代的源流…………… 173
- 2) 自李斯特與蕭邦的流派…………… 178
- 3) 雷謝第茲基的系統…………… 181
- 4) 俄國鋼琴家的系譜…………… 184
- 5) 匈牙利的鋼琴家們…………… 188
- 6) 戰後派的鋼琴家…………… 189

第九章 當代名鋼琴家及其唱片

- 探討其經歷、風格與演奏…………… 195
- 1) A字頭 ・安達・阿兒姬麗希・阿勞・阿許肯納吉… 195
- 2) B字頭 ・巴克豪斯・巴杜拉—史柯達・巴倫波英・
 貝奈德蒂—米凱蘭傑里・貝爾曼・伯恩斯坦・貝洛夫・
 畢曉普・布萊羅夫斯基・布倫德爾・布勞寧・畢桂…… 198
- 3) C字頭 ・卡沙都許・陳必先・傑爾卡斯基・齊柯里
 尼・克萊邦・克麗達・柯爾托・卡仲・席夫拉…………… 207
- 4) D字頭 ・黎姆斯・德—拉羅佳…………… 214
- 5) E字頭 ・安特爾蒙・艾森巴赫…………… 216
- 6) F字頭 ・費伍利耶・費夏・弗萊夏・傅聰・富蘭梭
 瓦・弗雷亞…………… 218
- 7) G字頭 ・傑爾巴・季雪金・吉利爾斯・顧爾德・葛拉
 夫曼・古爾達…………… 223
- 8) H字頭 ・海布勒・哈絲姬兒・霍洛維茲…………… 228

9) I 字頭	• 伊斯托敏	232
10) K 字頭	• 卡爾斯 • 卡欽 • 凱廷 • 肯普夫 • 克霖 • 孔達爾斯基兄弟 • 克勞絲	233
11) L 字頭	• 拉蕾德 • 李帕第 • 羅麗歐 • 魯普	239
12) M 字頭	• 莫拉維茲	243
13) O 字頭	• 歐格東 • 歐爾頌 • 歐羅斯可	244
14) P 字頭	• 帕德瑞斯基 • 培萊亞 • 畢麗思 • 波利尼	246
15) R 字頭	• 拉赫曼尼諾夫 • 郎基 • 李希特 • 盧賓斯坦	249
16) S 字頭	• 席夫 • 史納伯 • P.塞爾金 • R.塞爾金 • 席東	254
17) T 字頭以後	• 塔基諾 • 瓦夏利 • 瓦茲 • 魏森堡 • 伍德華德	258
第十音 鋼琴的保養與防音		263
1) 良好的鋼琴管理法	• 好的琴房條件 • 溫度與濕度 • 鋼琴的健康管理 • 日常的保養	263
2) 防音措施	• 生活上必須的聲音 • 稱為噪音的聲音 • 樂器的聲音 • 做防音措施之前 • 具體的防音措施	266
[附錄] 本書中出現主要鋼琴家原文、中譯對照表		273