

鋼琴演奏與風格

* 增訂版 *

彭聖錦◎著

鋼琴演奏與風格（二版）

新台幣520元

作者 / 彭聖錦

主編 / 汪若芯

編輯 / 蔡宜倩

封面設計 / 蔡卓錦

發行人 / 林智意

登記證 / 局版台業字第 534 號

出版者 / 雙木林出版社有限公司

地址 / 台北市師大路 170 號 2 樓之 1

電話 / (02) 2368-7277 · 2363-1121

傳真 / (02) 2365-4777

郵政劃撥 / 17443280 號

戶名 / 林智意

製版印刷 / 聯想有限公司

總經銷 / 聯經出版事業公司

地址 / 台北縣汐止鎮大同路一段 367 號 3 樓

電話 / (02) 2642-2629

ISBN : 957-99117-5-4

初版：民國八十五年（1996）五月

二版一刷：民國八十七年（1998）八月

版權所有・翻印必究

※本書如有缺頁、破損請寄回更換※

鋼琴演奏與風格

彭聖錦◎著

雙木林出版社

士
聖
錦
敬
贈

2000 4 4 3日

165463

wt 25/20

二版序

「鋼琴演奏與風格」出書後，接到不少音樂先進與同好的鼓勵、期望與指正，在此致上最深的謝意。其中有不少讀者質疑，為什麼年輕的吉辛都已經列入書中，肯普夫、阿格麗希等其他更有名的鋼琴家反而付之闕如，在此稍做說明。

鋼琴家是所有演奏家中數量最多，競爭也是最激烈的，絕對不可能在一本書中包容所有鋼琴家。筆者是以能從研究中學習到不同思考、理念、方法，又有鋼琴家訪問錄或著作可以佐證論斷其詮釋音樂原則者為第一優先。以讀者提到次數最多的肯普夫和阿格麗希為例，肯普夫，毫無疑問是一流鋼琴家，然而，至今還沒找到一篇他的訪問錄或著作，或是任何一首曲目完整的演奏錄影可供參考。他長期設立大師音樂營教導學生，可是也未見到出色的學生為他說項。他從二〇年代初期就開始長達半世紀以上的錄音紀錄，可是，直到一九九六年年底，才逐漸有他五〇年代以前的少數錄音被挖掘出來，因此初版出書前很難靠著他少數晚年的錄音論斷其演奏，故未列入。如今手邊文字及有聲資料稍有補充，因此在二版時列入補篇。

至於鋼琴才女阿格麗希，若不是去年（一九九七）看過她的蕭邦第一號鋼琴協奏曲之現場演奏錄影，也還不敢下定論。

本書本擬於去年（一九九七）底增補完成二版，奈因突然增加不少音樂系系主任之繁瑣行政工作，以至拖延至今，謹鄭重向出版社發行人林智憲先生及年初預約之讀者致歉。

彭聖錦 一九九八年七月

鋼琴演奏與風格

目 錄

	序 言	9
第 一 章	演奏與風格的重要性	17
第 二 章	演奏家應有的責任	31
第 三 章	柯爾托	45
	Alfred Cortot 1877 ~ 1962	
第 四 章	許納貝爾	61
	Artur Schnabel 1882 ~ 1951	
第 五 章	巴克浩士（巴克豪斯）	73
	Wilhelm Backhaus 1884 ~ 1969	
第 六 章	魯賓斯坦	87
	Arthur Rubinstein 1887 ~ 1982	
第 七 章	紀瑟金（季雪金）	111
	Walter Gieseking 1895 ~ 1956	
第 八 章	布拉勞夫斯基（布萊洛夫斯基）	131
	Alexander Brailowsky 1896 ~ 1976	

第 九 章	瑪潔莉·梅耶	139
	Marcheille Meyer 1897 ~ 1958	
第 十 章	阿 勞	153
	Claudio Arrau 1903 ~ 1991	
第 十 一 章	瑟金 (塞爾金)	181
	Rudolf Serkin 1903 ~ 1991	
第 十 二 章	霍洛維茲	195
	Vladimir Horowitz 1904 ~ 1989	
第 十 三 章	車卡斯基 (徹卡斯基)	221
	Shura Cherkassky 1911 ~ 1995	
第 十 四 章	李希特	229
	Sviatoslav Richter 1915 ~ 1997	
第 十 五 章	吉雷爾斯 (吉利爾斯)	253
	Emil Gilels 1916 ~ 1985	
第 十 六 章	李帕悌 (李帕第)	269
	Dinu Lipatti 1917 ~ 1950	
第 十 七 章	米凱蘭吉利 (米開蘭傑里)	283
	Arturo Benedetti Michelangeli 1920 ~ 1995	
第 十 八 章	祈弗拉 (季弗拉)	295
	Gyorgy Cziffra 1921 ~ 1994	
第 十 九 章	卡培爾 (卡佩爾)	307
	William Kapell 1922 ~ 1953	
第 二 十 章	拉洛查 (拉蘿佳)	315
	Alicia de Larrocha b.1923	
第二十一章	法朗素瓦 (富蘭梭瓦)	327
	Samson Francois 1924 ~ 1970	

第二十二章	黑布勒（海布勒）.....	339
	Ingrid Haebler b.1926	
第二十三章	固爾達（古爾達）.....	347
	Friedrich Gulda b.1930	
第二十四章	布倫德爾	357
	Alfred Brendel b.1931	
第二十五章	固爾德（顧爾德）.....	377
	Glenn Gould 1932～1982	
第二十六章	阿胥肯納齊（阿胥肯納吉）.....	409
	Vladimir Ashkenazy b.1937	
第二十七章	波里尼	423
	Maurizio Pollini b.1942	
第二十八章	波哥雷里奇	439
	Ivo Pogorelich b.1958	
第二十九章	吉 辛	451
	Evgeny Kissin b.1971	
第三十章	結論：如何向大演奏家學習	463
補 篇 一	阿格麗希	477
	Martha Argerich b.1941	
補 篇 二	肯普夫	493
	Wilhelm Kempff 1895～1991	-
附 錄	綜合參考書籍、期刊資料	504

序 言

研究歷程與方法

本書雖是近幾年刊登在「古典音樂雜誌」的部份文稿加以彙集、增補而成，然而，卻是筆者持續二十餘年的研究成果。在這段期間，受到先進、長輩、同事們的鼓勵，在此深表感謝。許多讀者更是遠從德國、法國、香港等地來信，提供所欠缺或遺漏之資料。前年九月間因身體違和，無法長時間熬夜寫稿，停了幾期的長篇專欄，就有不少讀者來電詢問「怎麼了？」，這份關懷之心永難忘懷。

記得民國六十三年，帶著「如何自我提升對音樂整體瞭解」的研究計畫，赴美請教指導教授芭芭拉·史密斯博士。計畫大略如下：

- 研究重要作曲家的生平、曲風、特性，及當代與後人對他的評論。
- 各作曲家出版樂譜不同版本的差異，及特性、優劣之比較。
- 不同演奏家演奏同一作品有何不同？如何不同？為何不同？
- 演奏家不同時期演奏錄音有何不同？如何成長？

她看了之後瞪我一眼說：「你是半年短期研究進修，其中任何一項你都做不到！你只要作一個小小的研究報告就行了。」我說：「就是因為短期，所以我要學的是研究方向與方法是否正確，學音樂、作學問是一輩子的事。」她終於同意我的看法後說：「如果照著你的計畫，十年後會有一個不一樣的你。但

所須經費相當龐大，在台灣又不容易蒐集資料，可能嗎？」我說：「那是我的事，現在不可能，總有一天會變得可能。」

回國後，開始以收入的五分之一固定作為自我進修資金，著手蒐集文字以及有聲資料。文字方面包括中、外文書籍、期刊、學術論述，尤其偏重在訪問錄、作曲家或演奏家的自傳或著作方面等音樂家第一手資料。有聲資料方面，先以翻版唱片為主，也定時將廣播音樂節目錄下，再過濾是否有保存價值。原版唱片准予進口以後，逐漸以原版為主，更能聽到音樂的精緻與細膩之處，對音樂感受力提升有很大的助力。

家用錄影機問世後，雖然成本昂貴（當時一支空白錄影帶八百五十元，卡沙爾斯半小時大提琴高級教學講座錄影帶一支四千元），但是，抱著將大師「請回家」指導的心態，仍然盡力蒐集。在十五、六年前，的確花了不少經費，蒐集了一百多位鋼琴家、指揮家、歌唱家、各種樂器演奏家的演奏錄影，用慢動作、定格動作仔細觀察這些音樂家，在製作音樂時的各種技巧及細微動作，再聽同曲原版唱片（因為當時的錄影機音響效果不佳），結果獲得許多意想不到的成果。了解大指揮家如何運用指揮棒、心、眼、面部表情、四肢動作傳達音樂訊息，讓樂團產生各種不同音樂形態；了解歌唱家的不同發聲法，如何透過面部表情、演技表達音樂；了解器樂演奏家在不同運弓、吹奏方法下，其音樂的不同。尤其，在鋼琴演奏方法與技巧上，歸納出每一位大師級的演奏家，在「放鬆」的共通性下，絕對須要擁有只屬於他的獨特彈奏、觸鍵方法。在廣泛接觸各類型音樂與瞭解不同演奏方法所產生的不同結果後，對音樂整體概念與想法確實提升不少。

在研究方法上，除了從書籍、音樂雜誌中獲得各作曲家的風格特徵及演奏家不同的表現手法外，也可以從錄影畫面上看到演奏家們如何再現音樂，結果又如何。因此，首先擬訂以作曲家為主，研究作曲家成長、進步與變化的過程。例如，有次花了一整個暑假，仔細比較聽了匈牙利（Hungarian）、布達佩斯（Budapest）、義大利（Italiano）、史麥塔納（Smetana）、拉撒路（Lasalle）、阿班·貝爾格（Alban Berg）等六個絃樂四重奏團演奏貝多芬的絃樂四重奏錄音以後，才真正瞭解貝多芬早期、中期、晚期音樂的發展情況

與特質。回頭聽三十二首鋼琴奏鳴曲的不同演奏者錄音，就很容易聽出鋼琴演奏者對貝多芬音樂所達到的境界。開學後，聽學生彈奏貝多芬奏鳴曲，就好像從高處看迷宮，一目瞭然的指引學生走出音樂的迷宮。這證明了這種自我提升的方法絕對正確而且有效。

因此，更積極蒐集有完整錄音記錄的大演奏家，如霍洛維茲、魯賓斯坦、海費茲等人，從他們最早錄音聽到最後錄音，了解他們每個人音樂發展的軌跡與日益成熟的深度，以及其受教育的環境與個性的關係，無形中自己也跟著成長而不自知！

民國七十三年，鄧昌國教授擔任文化大學音樂系系主任期間，經常和他一起聊音樂。有一次鄧教授忽然說：「奇怪！你才四十剛出頭，怎麼會有我過了六十歲以後才有的想法與觀念？」這才發覺，十年前芭芭拉·史密斯教授的話果然應驗，更確定個人研究的方向正確。

資料整理方法

此後，由於國內的經濟起飛，資訊發達、開放，不用到銀樓後邊偷偷換「黑市」美金，寄往國外書局買書，不再需要六年長時間的鏖而不捨追蹤，才能買到一本所需的書或一張唱片。購買有聲資料的費用也大幅下降（同樣品質的空白錄影帶十五年前八百五十元，現在只需七十五元），蒐集資料管道暢通，各種資料大量增加。如何整理資料、方便取用成為新的課題，尤其六百多冊的期刊，經常花費整晚時間，才能找到所需資料。幸而個人電腦及時闖入生活空間，從八位元、十六位元到三十二位元一直緊跟著科技腳步走。學會自行設計簡單程式後，將音樂期刊的目錄，分門別類輸入電腦管理，目前已輸入近八千篇文章的目錄。電腦的容量愈來愈大，運算速度從八位元時，一張360K的磁片資料（三十六萬個英文字母容量）至少需五分鐘才能找到資料，到目前即使多了一百倍的資料也只需要數秒鐘，資料來源已近在眼前，省時省力方便極了。（註一）

內容與閱讀建議

本書分三十章，前兩章討論演奏與風格的關聯和重要性，及演奏家應有的基本職責。接著二十七章按照鋼琴家出生年代的順序，探討二十七位一八七七年以後出生，具有代表性、風格特殊的大鋼琴家，研究其成長過程、音樂理念、演奏特長及錄音評論等，說明他們各自不同的演奏方法、千變萬化的觸鍵方式、對演奏內容的不同思考方向，以及涵蓋自十六世紀末至當代尚存活之作曲家曲目演奏錄音評論。在浩瀚的音樂世界中，每一位著名演奏者，必然有他所專精、擅長於表達的作曲家。藉著研究、欣賞每一位大演奏家的演奏錄音，一方面了解他們的學習過程及音樂觀，另一方面，了解演奏家演奏所擅長的曲目之最高境界。這些，對老師可以作為鋼琴教學之借鏡，對學琴者可以在心中建立該樂曲的「標竿」。音樂學習過程中，最重要的是及早提升自我辨別音樂及自我思考能力，教學實驗結果，指導學生欣賞同一樂曲，比較大鋼琴家與一般鋼琴家演奏錄音的細微差異，加強學生耳朵分辨音樂些微差異的能力以後，很容易突破學習的瓶頸。一般欣賞者則可作為自我充實、優先選購錄音CD之參考指南。

因此，建議讀者在閱讀此書時，大致了解各鋼琴家各種背景資料以後，至少應該儘可能找到書中所提示，每一位演奏家代表性之錄音，配合文字說明，感受每一位鋼琴家的演奏風格特徵。這就如同要求電腦資料管理時，必須先建立格式一般，在自己腦海裡建立作曲家、作品正確風格的要求樣式，在輸入多種範本以後，頭腦（與電腦同理）才有辨別分析演奏家演奏結果的能力，這種能力會隨著輸入資料增加而增強。資料越多，越顯出電腦超強的處理能力，人腦亦同。

在尋找所要購買CD過程中，必然會有買不到書中所列唱片編號的困擾。這是因為筆者所用資料是長期蒐集，而好的演奏錄音，唱片公司經常改版面、改編號重新發行，儘管已在書中增補最新資料，但或許讀者看到此書時，該唱片又改版甚至改由不同公司發行。加以國內唱片公司進口數量有限，因此，必須隨時留心音樂雜誌上的訊息還要眼明手快，好的演奏錄音看到就買，或以預

約方式，不要等到想要聽時才找。不過要注意錄音日期與廠牌，否則可能買到錄音粗劣的「盜版」，就很難感受應有的音樂。

再者，書中所述涵蓋範圍廣泛，引用資料繁雜，疏漏在所難免。尤其在資訊管道暢通的今日，各種資訊源源不斷而來，永遠不可能有「蒐集齊全」的時候。資料的增加判斷力當然隨之提升，因此，思考方式、方向、深度不同，結果自然不同，這也是遲遲不敢將這些年來的著作彙集成書的原因。因為，在期刊上，隨時有機會將新的觀念、想法呈現在讀者面前。一旦彙集成書，即使再版，也很難大幅度的增刪。然而，期刊也有極大的缺點與遺憾，出刊有一定數量，很少長期庫存，更少再版，「新進」讀者很難買到早期期刊。因而在很多讀者、同事的鼓勵下，才決定將過去數年來已刊出的八十餘篇文章中，先節錄二十七位目前對他們的看法還沒有太大改變，或已經加以補充的鋼琴家，再增補彙集成書。原擬在書中加入自己從電視上拍下來的各演奏家不同觸鍵角度、演奏表情的照片。但是經嘗試後，發覺很難徵求演奏者的同意書，為了避免觸犯著作權法上的「肖像權」，只好割捨。俾將能獲得國內代理公司同意提供之演奏家代表性照片納入，作為讀者辨認演奏家連鎖記憶之用。幸而目前要找這些演奏家的演奏錄影，並不太困難，比照片更實際、更有效，筆者也願意提供必要的資訊供參考。

最後，感謝「古典音樂」發行人林智意先生與社長兼總編輯汪若芯小姐，不計成本，特別聘雇專人蔡宜倩小姐負責重新編校事宜，並不厭其繁的協助增補、刪改最新發行或改版的CD編號，以及儘量參照國立編譯館最新編訂公佈音樂名詞予以校對（註二），才使多達四十餘萬字的本書順利發行。並在此竭誠歡迎諸位先進、讀者們不吝指正，俾使筆者往後有更大的勇氣與信心，為國內古典音樂愛好者略盡棉薄之力，以期與讀者們一起成長，一起進入美妙的音樂世界。

彭聖錦 1996年元旦

註一：此「音樂雜誌管理程式」，是將國內「音樂與音響」、「音樂文摘」、「音樂月刊」（唱片評鑑前身）、「音響軟體」、「音樂生活」、「古典音樂」自創刊號起、美國「Clavier」及「Piano Quarterly」（一九九三年改名為「Piano & Keyboard」）等音樂雜誌，自一九八一年以後的期刊中，具有學術參考價值的文章目錄，分類輸入電腦，只要會開機、會中文輸入就可以依照銀幕上指示，找到所需資料在那一本雜誌、第幾頁。也可以繼續增加輸入或刪改資料。本書每一章附錄屬於期刊的參考資料部份，就是用此程式作業。

此程式已於一九九七年九月完成，內容發表於「古典音樂雜誌」第六十六期（一九九七年九月號）。電腦磁碟片與使用說明請與本書出版社聯絡購買（使用DOS系統）。

註二：由於新公佈的音樂名詞，部份與目前通用的有相當大的差異。如「顧爾德」（Glenn Gould），譯成「固爾德」，怎麼看也不像是人的姓氏，因而在校對此書時，產生相當大的困擾。然而在教育部編訂，委託桂冠圖書公司印行的「音樂名詞」增定版「序」中，自己卻被名列審查委員之一，不得不在此稍做說明。民國七十七年接國立編譯館「音樂名詞審查委員」之聘，參加過幾次會議以後，由於審查進度慢得不可思議，有一次一個早上居然只完成二十來字，最多也不過四、五十字。因此建議先定出「譯名」基本原則，分配各委員進行翻譯，譯成之後分送其他委員，有異議或不恰當部份提出更正建議，由全體委員議決。然而，一些已經退休的先進、前輩們，認為「爲了慎重起見，還是逐條由全體出席委員共同審議較妥」。當時的委員們除了幾位前輩，大都是音樂科系主任，由於行政工作的羈絆，根本不可能隔周耗費一個早上參加會議。因此，參加委員逐次減少，我參加過六、七次以後，實在無法承擔這種遙遙無了期的會議，也退出了，記得參加最後一次會議時，連我剩下六位（原來有十六位）。此後，開會通知也沒再寄給我，還以爲已經正式辭去此「審議委員」。

這個一共開了147次會議，歷時四年十個月的浩大工程，結果卻是很難

令人遵從，去年「音樂名詞」出版時，也引起音樂出版界極大反彈。例如：譯名原則中有「儘量選用中文姓氏」，顧爾德卻選了一個少見的「固」；「已通行之譯名，以不變更爲原則」，結果把已通行三十餘年的「小步舞曲」改爲「梅呂哀舞曲」。內容也錯誤百出，如一九二六年生的「海布勒」（Ingrid Haebler）變成一九二九年生的「黑布勒」，許多著名演奏家如布倫德爾、波哥雷里奇未被列入等種種缺失不勝枚舉。本書如果貿然將這些已經通用多時的譯名全部更改，不明瞭的讀者還以爲是新音樂家、新名詞。所以，本書原則上儘量採用新公佈譯名，已經通用許久的舊譯名則在目錄以括號列出作爲對照），以免造成讀者更多困擾。誠懇建議國立編譯館應該趁著新版剛發行不久賣出不多（筆者費了不少工夫才打探出出版公司應該賣出不多），且從開始審議距今已七、八年，年輕的音樂家如雨後春筍般的冒出，在許多當紅的音樂家漏列的情況下，應該是增補之時。若能坦然接受音樂書刊出版者、唱片代理商先各就所接觸範圍或旗下音樂家列出譯名，再加入學者建議，召開一次協調會，就所訂定名詞做一個勘誤、增補表隨書發行，再版時予以更正，而且必須定期增補，並發行電腦磁片版。每當增補時，只要將新增資料輸入即可，讓出版社很容易由磁片將不同譯名正確搜尋替換（這方面技術已毫無問題），這樣才能讓音樂名詞及時在省力又省錢的方式下，逐漸步向統一。