

所罗门·米科夫斯基 钢琴教学传奇

[韩]洪国姬著 谢杨译

钢琴名师
访谈录

美国曼哈顿音乐学院院长詹姆斯·甘德烈
中国钢琴教育家但昭义、周广仁
中国钢琴演奏家郎朗

郑重推荐

*The Piano
Teaching Legacy of
Solomon Mikowsky*

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

所罗门·米科夫斯基 钢琴教学传奇

[韩]洪国姬著 谢 杨译

*The Piano
Teaching Legacy of
Solomon Mikowsky*

上海音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

所罗门·米科夫斯基钢琴教学传奇 / [韩]洪国姬著; 谢杨译.

- 上海: 上海音乐出版社, 2016.4

ISBN 978-7-5523-0991-1

I. 所… II. ①洪… ②谢… III. 钢琴课教学-教学研究 IV. J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 024465 号

书 名: 所罗门·米科夫斯基钢琴教学传奇
编 著: [韩]洪国姬

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 段劲楠
装帧设计: 陆震伟
印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.cc

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海书刊印刷有限公司

开本: 700×1000 1/16 印张: 15.25 插页: 10 字数: 226 千字

2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1-2,000 册

ISBN 978-7-5523-0991-1/J·0899

定价: 68.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

如果我认为我的工作只是向学生展示如何保存珍品，那么教学于我无享受可言。尽管我无法忍受对乐谱漫不经心的处理，但我仍愿致力于培养学生的创造力和想象力。

——所罗门·米科夫斯基
《钢琴》杂志,2001年9月

评 论

本书按时间顺序记载了所罗门·米科夫斯基博士的教学经历,也呈现出他在国际音乐教育上的影响力。许多曾跟随米科夫斯基学习的学生,日后都成为了世界一流的音乐会演奏家或室内乐演奏家,也有许多人成为了高等院校和音乐学院中的教授。这部著作梳理了源自大师本人的教学理念和教学建议,音乐学院中从事钢琴教学的教师,和学习钢琴演奏的学生都应阅读此书!米科夫斯基具备一名优秀教师所应具备的一切,他能够看到自己每个学生的独特之处,能够根据学生特点来最大限度地提高学生艺术和音乐造诣。他对自己学生的要求向来极高,正因如此,他的教学视野也极为开阔,他会通过许多其他的艺术形式来丰富学生的学习经历,引领学生进入更高的艺术境界。请读者们也来一同享受阅读本书的乐趣吧!

——美国曼哈顿音乐学院院长
詹姆斯·甘德烈

所罗门·米科夫斯基是我非常敬重的一位音乐家和教育家,本书记述了他对钢琴教育事业的热忱和付出,也展现了他长久以来取得的硕果,我深深为之触动!愿他的经历能感染并影响更多的音乐教育者,愿更多人能为钢琴音乐教育事业的发展继续奉献!

——中国钢琴演奏家、音乐教育家
朗朗

年少时,我曾聆听过一名钢琴学生演奏普罗科菲耶夫不朽的杰作——第六

和第七奏鸣曲,在后来的60年中,这段记忆始终在脑海中挥之不去。那名学生叫做所罗门·米科夫斯基,也正是这位在21世纪的今天,在钢琴教学领域拥有非凡造诣的教学大师。与常见的同类作品不同,《所罗门·米科夫斯基钢琴教学传奇》并非是一部以如何培养顶级钢琴演奏家为目标,从而针对大量曲目阐述指导建议,并分析最佳指法编排的著作,事实上,米科夫斯基的核心关注点在于对音乐“内涵”这一理念的深入挖掘,而他的这种关注也贯穿于其教学法的始终。我相信,书中之所以拥有如此大量的学生致谢词,都是日积月累的春华秋实使然。这部著作向读者展现出米科夫斯基教学经历中许多不为人知的幕后故事,无论对于钢琴演奏家还是其他的音乐家而言,它都值得一读,而书中的许多东西也必定值得音乐家们去揣摩,实践。

——古巴作曲家、吉他演奏家
利奥·布劳沃

我跟随米科夫斯基先生学习了两年,这让我近距离地感受到了他高超的教学艺术。他不但音乐品位高、风格正,并且在教学中特别擅长针对不同风格的曲目,进行极其细致的讲解和指导。小到巴赫组曲里的一个顿音、肖邦乐曲里的一段经过音,大到整场音乐会的安排和规划,上台和下台的台风,他都给了我很多帮助和指导。今天,我非常高兴地看到这样一本书,能用通俗易懂的访谈形式,为他的教学理念进行总结和归纳。我相信,如果读者能仔细地从头至尾把本书读完,一定会对音乐,对音乐教育,以及对音乐演奏有一个全新的看法。其实,这是很划算的:你省去了一生的摸索时间,却得到了他毕生的教学精华。

——米科夫斯基昔日学生、中国钢琴演奏家
元杰

对于每位治学严谨的钢琴师生而言,洪国姬创作的《所罗门·米科夫斯基钢琴教学传奇》都是必读著作。无论是作者,还是书中致谢词的撰写者,都是真

正有资格来全面评价米科夫斯基教授的人们。在这些撰写者中,不乏当今已取得光辉成就,在国际钢琴乐坛中名声显赫的大师。在米科夫斯基的学生里,曾有4人在我们的比赛中折桂,而取得其他名次的学生更是不胜枚举。我想,如果读者想要了解他传奇般的教学经历和教学方法,那么没有比阅读这部著作更合适的途径了。

巴拿马国际钢琴比赛主席

贾米·英格拉姆

“只有认为自己不是学生,而是艺术家的学生才能取得成功”

“好的老师回答问题,伟大的老师提出问题”

“现在请把我说过的一切都忘掉,只纯粹去享受音乐吧”

.....

米科夫斯基的智慧、经验、创造力和热情,是指引我今生向自己心中的音乐女神航行的不灭灯塔!

——米科夫斯基昔日学生、中国钢琴演奏家、教育家

盛原

序 一

周广仁

我怀着极大的兴趣读完这本《所罗门·米科夫斯基钢琴教学传奇》，它由米科夫斯基博士的学生洪国姬撰写，以连续对话的形式介绍了米科夫斯基的生平和教学理念。自米科夫斯基首度访华到中央音乐学院聆听我们的学生演奏以来，我已有幸结识他近30个年头。从那时起至今，他在纽约曼哈顿音乐学院培养了为数相当可观的一批中国留学生，他不仅在音乐和文化养成上给予这些学生指导，并尽一切机会帮助这些海外学子更顺畅、更轻松地适应异国他乡的生活。

米科夫斯基现在和从前的不少学生都在书中写了感谢辞，作为附录载于书后，他们中多数已然是成功的钢琴家和教师。米科夫斯基长于将学生培养为成熟的艺术家，这些感谢辞既是他广受赞誉的这一神奇魔力之明证，亦体现了他何以能成为世上最抢手的钢琴教师之一。由这些感谢辞所构成的图景，远非一个教师谨守传统教学之道，传授着优美的演奏技艺。我们见到的是一位导师，他通过与学生沟通分享音乐理念，滋养了他们的音乐品位、风格意识及其演奏技能；同时，他强化了学生在个体艺术身份上的成长，正因此，他培养出来的每一位年轻演奏家都别具风采，他们能够充满信心地与世人分享各自独特的音乐秉赋。

上海音乐出版社策划翻译出版本书不啻为对中国钢琴教育界的一大贡献，这定当惠及今天及未来的中国广大师生，惠及迷恋于艺术教育神奇魅力之爱乐者，也有助于他们对音乐有更深、更广的理解。

2014年2月15日

于中国北京

序 二

一位传奇钢琴教师与他的钢琴教学法

但昭义

我真诚地邀请中国钢琴界全体同仁与我一起分享这本难能可贵的书：《所罗门·米科夫斯基钢琴教学传奇》。

米科夫斯基博士在国际钢琴教育界的声名及其巨大贡献，早已可谓尽人皆知。经他现在的中国学生，我的一位年轻钢琴朋友元杰的介绍，我得到了即将由上海音乐出版社策划翻译出版的这本书的电子版。

元杰相信我会喜欢上这本书——而结果也确实如此，他提议说，如果我能就此书谈一些自己的看法，米科夫斯基定会非常高兴，鉴于我正沉浸在感触良多的心境之中，于是欣然命笔！

我要郑重向中国广大钢琴教师、钢琴专业学子、业余琴童、他们的家长，甚至已经成功的年轻钢琴家们推荐这本书。尽管《所罗门·米科夫斯基钢琴教学传奇》一书大部分内容是关于钢琴的，但其中的智慧话语和真知灼见，即便是其他乐器的教师和演奏者，亦能得到无尽的启示与教益。

本书作者洪国姬女士，自本科起师从米科夫斯基学习八年，获博士学位。她本人多次赢得国际赛事大奖，曾于西班牙比赛中以西班牙曲目一举夺魁，这实属不易。洪博士的这本书，沿袭古希腊先哲苏格拉底师生对话录形式，以人人皆能理解的谈话语言写成，而非仅仅他者观察之汇编。

她精心设计的所有问题，都由米科夫斯基亲自作答，他用自己的谈话方式，提供了他自己的见解、方法、反思和评论。洪博士经验之丰富是显而易见的，因为她的提问可说涵盖了钢琴教学与学习全过程中可能遇到的一切问题，几乎无一遗漏。通过他们的对话，我们得以理解米科夫斯基是如何创造性地栽培了一大批来自各种不同文化背景的学生，并满足了他们个性化的发展需要。她值得

我们特别鸣谢!

这本书既刻画了所罗门·米科夫斯基作为重要音乐家的一面,又刻画了他作为著名教育家的一面。全书以传记开篇,让我们看到一位年轻的音乐天才在动荡的时代与逆境中不断顽强开创自己的人生道路,从学生起步一路成长为钢琴家、教师、直至伟大的导师。我们注意到,他的门生在各大国际赛事中不可思议地频传捷报,他在钢琴演奏和教学事业上的成功率出奇地高。而最能彰显他人格的,可能是,我们看到他与如此众多已经毕业的学生始终保持着密切的联系,他们中的很多人日后成为了他敬重的同仁和终生益友。

这部著作朴实无华,其主体内容专注于教学本身,是有理论研究、学识见解和实践积累的经验之谈。我发现其中不乏与我不谋而合的观点,亦有更多极富启发意义的论述。米科夫斯基不炫耀专家身份,却无疑拥有权威的地位,他的奉献精神众所周知,他的建议总是令人钦佩。他热爱钢琴教育事业,热爱学生,他说的是一位长于答疑解惑的教师深思熟虑的话语。他走出了一条从天才学生成长为成熟音乐家,再转型为成功教育家的独特之路,足以堪当教师之楷模。

如果你有志于教学,阅读本书将使你更尊重你所从事的事业,并将为自己也是其中一员而骄傲;如果你是位年轻演奏家,它将使你的视野更加开阔,激励你以全新的方式与世界分享你的天赋与历练;如果你是名学生,它将使你对自己努力的目标理解得更透彻,也更清楚自己将要走向何方。

总之,这是一本精彩而且实用的书,所罗门·米科夫斯基博士愿意把它分享给中国音乐界,为此,我要表示最热烈的祝贺。

2014年3月15日

于中国成都

前 言

洪国姬

在柯蒂斯音乐学院就读期间,我获得一笔曼哈顿音乐学院的奖学金,遂转入该校,师从所罗门·米科夫斯基博士攻读音乐学学士学位。当时怎会料到,这一入师门,从学士、硕士、专业研究、一直到攻读博士学位,竟再未离开。整整八年,我受益于老师的天分、智慧、经验、奉献、慷慨和个人指导太多太多。我相信他的每一个学生都有类似的感受,我们所有同门弟子亲密如一家人,同时我们也是一个极富竞争力的青年钢琴家团队。

作为一位艺术大师,米科夫斯基博士既自成一派,又代表着一种伟大钢琴教学法传统的延续。他的学生们常常在获奖、发表文章或取得成功时称自己的成就归功于他。在我为博士论文选题时,有个念头时时在脑中闪现,我想记录下老师愿意与我们分享的所有点滴,无论是他的生活还是教学理念,以此留下这笔精神财富。

我们都同意这一记述以非正式对话的形式进行,不试图作任何结构化书写,而采用最普通的方式,通过回顾,让记忆流动起来,自然地呈现出一切。

我非常感谢米科夫斯基博士为此所花费的时间。我们在一起就各种议题进行了广泛而深入的探讨,自始至终我感受着老师的友善与坦诚。我期待读者能透过这些文字看到一个爱的世界,长久以来,在我的老师身上,爱已成为了生命的召唤。

2012年7月23日
于美国洛杉矶

上
篇

传 记

目 录

序 一 周广仁	v
序 二 但昭义	vi
前 言 洪国姬	viii
上篇:传记	1
下篇:教学法	69
附录	153
1. 学生致辞	155
2. 学生感言	189
3. 前辈钢琴家与教师索引	196
4. 比赛获奖学生名单	211
5. 桃李芬芳	225
所罗门·米科夫斯基简介	229
洪国姬简介	231

洪国姬(以下简称“洪”):最初与您讨论我的博士论文时,我说有意以您的生活和教学经历为题,您当即表示很乐意与大家分享您生活的诸多方面。当然,您同时明确表示,分享将严格限定在与教学理念相关的部分。您的爽快出乎我的意料,高兴之余,我热切地盼望读者与我一起来尽情感受您的传奇人生。您曾提到过,这与您的教师生涯之间有着密切的关联。

我们总得有个开场,而我的第一个问题就是要弄明白您的出生地点。

所罗门·米科夫斯基(以下简称“米”):我出生于古巴哈瓦那,我不是土生土长的古巴人,只是出生在那儿,我的父母是犹太人,他们在东欧排犹浪潮中逃到古巴。

洪:您父母是什么时候到古巴的?他们当时已经结婚了吗?

米:他们是各自分别去的,那时他们彼此还不认识。我父亲叫西蒙·盖德尔斯(Shimon Gadles, 1903 - 1979),出生在白俄罗斯靠近波兰边境一个叫格罗德诺(Grodno)的小村庄里,那是个犹太人聚居区,意第绪语中管那种聚居区叫“shtetl”。当时白俄罗斯隶属俄罗斯帝国。

由于反犹太主义盛行,几个世纪以来,东欧犹太人被迫散居在多个国家的数以千计的那种聚居区里。他们操意第绪语——一种用希伯来字母书写的德国古老方言。他们在犹太会堂里学习这种语言。

我父亲几乎没有受过教育,他对聚居区之外的世界知之甚少。在古巴他用我前面说的那个犹太名字,但那其实是他弟弟的,有次他回家和弟弟两个错拿了对方的护照,以后名字也就跟着将错就错了。

小时候,我在家也说意第绪语,我在哈瓦那的“以色列中心”学习这门语言,那是我上的一家古巴犹太人小学。当然,我们家也说西班牙语,我父母在我出

生前就开始学西班牙语了。

洪：您父母怎么会想到要移民古巴的呢？

米：上世纪20年代，我父亲收到征兵令，被要求加入俄罗斯陆军骑兵团，但当时反犹势头已日益高涨，因此他决定移民。首选地当然是美国，可惜由于美国当时正发生劳工骚乱，再加上一些其他因素，那时的犹太人拿不到美国移民签证。

洪：这真让我吃惊！这些年我在纽约生活，亲眼目睹了犹太社区在城市生活各个方面起着非常重要的作用。我以为美国一直如此，虽然程度上以前可能略有不及。

米：不要吃惊！美国总统是跟着政治直觉走的，在大萧条时期发放签证给找工作的移民，但这对于寻求连任的总统来说在政治上可不明智。那时欧洲已不断传来希特勒和纳粹要灭绝犹太人的消息，但罗斯福不为所动。他身边有几个关系甚密的犹太顾问，像财政部长摩根索(Morgenthau)，最高法院大法官布兰代斯(Brandeis)和后来的大法官法兰克福特(Frankfurter)等，但他完全不顾他们的恳请，在日本袭击珍珠港之前，罗斯福没有对德国采取过任何行动。这些信息，我是从诺贝尔和平奖得主埃利·威塞尔(Elie Wiesel)的演讲里听来的。

洪：这就是为什么您父母只能移民古巴？

米：是的。古巴岛位于加勒比海，靠近美国本土，它的地理位置极具吸引力，历来是块移民美国的好踏板。而且，与多数欧洲国家不同，那里的人民对非基督徒不抱任何仇视态度或敌意。我父亲和很多其他犹太人发现，在古巴他们可以把日子过得好好的，就这样，他决定留下。最终，有一万五千名犹太人定居古巴，组成了一个规模相当可观的社区。

洪：您母亲的情况怎么样呢？

米：她的故事有点不同。她的名字在意第绪语里叫洛克(Rochl)，后来在西班牙语里叫拉克(Raquel)，但她古巴身份证上的名字是玛丽亚·鲁赫拉·米科夫斯

卡(Maria Ruchla Mikowska, 1904—1967)。我母亲出生于华沙,家中共有八个兄弟姐妹,生活方式和我父亲不同。华沙犹太人虽然在一定程度上也受隔离,但他们仍然可以定居在城市中,而不是被圈在 shtetl 里。一战前,她的家庭还算小康,家里请有私人教师。我母亲后来得到允许进当地公立学校接受正规教育,但她曾向我坦言称,作为犹太人,她不可以像其他波兰孩子一样坐在桌边,而是被迫站着听课,一站就是几个小时。

战后,他们失去了一切。与其他天主教国家如出一辙,波兰反犹势头也愈演愈烈,这时和我父亲的情形相似,她和她的家庭受到冲击,家庭经济状况趋于绝望,全家挤在 4 楼一间屋子里,没有电梯,兄妹中有一人得了肺结核,病得很重。

洪:我能理解,对您母亲来说,有足够多的理由要离开波兰。

米:我母亲当时正陷入一场刻骨铭心的恋爱(对方是个犹太复国主义者,后移居巴勒斯坦,投身于为犹太人创建永久家园的宏伟大业),尽管如此,她还是决定接受好友安娜·鲁宾斯坦(Ana Rubinstein)的邀请,和她一起移民古巴。我母亲的目标是在古巴工作、存钱,然后重返波兰把全家人接出来。不久她抵达哈瓦那,与我父亲到哈瓦那恰好在同一年。他们相遇,数月后结婚。

洪:作为韩国人,我能体会到您父母一定会有的那种寂寞,远离各自的家庭,在遥远的异国他乡成婚。

米:我母亲意识到她应该让远在波兰的父母放心,让他们知道她嫁了一个很好很体面的男人。于是她找到当时哈瓦那犹太社区负责人塞缪尔·格林斯坦(Samuel Grinstein),他介绍我父母认识,之后还写了封信告知我母亲在华沙的家人。

洪:那么,他们在一个陌生的环境里,甚至不会说当地语言,如何生存呢?

米:我父亲和他的移民同胞都很会做生意,虽然他们几乎没有受过教育。在欧洲时他们想要学习或从事专业技术工作是不被允许的,所以唯一能做的就是做

买卖。我父亲没有任何专业技能，他早期靠与哈瓦那妓院做生意谋生，他向妓女们兜售各式各样好看的戒指。我觉得没有必要把这些从我的生活故事中剔除，相反，我父亲的生存意识，使他愿意做任何事来直面移民后最艰难的早期岁月，这些都是值得我为他骄傲的。

慢慢地，他有能力租一个铺面了，于是在著名的普拉多大道(Prado Boulevard)上开了一家首饰店，正对哈瓦那国会大厦。我就出生在首饰店所在的那幢楼里。我父亲善良又开明，随着经济状况的改善，他开始寄钱给我母亲的前男友，当时他正在巴勒斯坦苦苦挣扎，深陷财务危机。我满十岁后，暑假里就给父亲当帮手，他指望我日后能接管他的生意。

洪：我知道您还有一个姐姐，你们相差几岁？

米：我姐姐路易莎生于1928年，差不多在我父母婚后一年，八年后家里才又添了我。1938年，我母亲觉得是时候该带她的两个孩子回华沙了，她要去实现最初的目标，接全家到哈瓦那，帮助家人摆脱排犹阴影和贫困，过上自由的生活。

我母亲带着我们姐弟，在华沙住了几个月，不断试图说服我外祖父母、阿姨和舅舅们跟我们一起回古巴。不幸的是，我外祖父家经济状况暂时的改善蒙蔽了大家，以至于妨碍他们做出重大抉择。他们不愿意千里迢迢跑到一个陌生的国度，担心言语不通，也担心再拖累我父亲。我们三人无功而返，此时离希特勒入侵波兰只有三个月了！

洪：我真不愿意继续问下去，听上去他们已大难临头。

米：结局现在大家都知道了，我所有的亲戚都死于奥斯维辛集中营。后来有次我应邀访问克拉科夫(Krakow)，在国立音乐学院开大师班，离奥斯维辛很近，我以我的方式祭奠了他们。真不可思议，我，一个犹太人，居然受邀在距我族人被灭绝的咫尺之地讲课。更讽刺的是，我还受邀到慕尼黑音乐学院开大师班，学院当年是德国纳粹党总部所在地，正是在那儿，希特勒计划要灭绝所有欧洲犹太人！