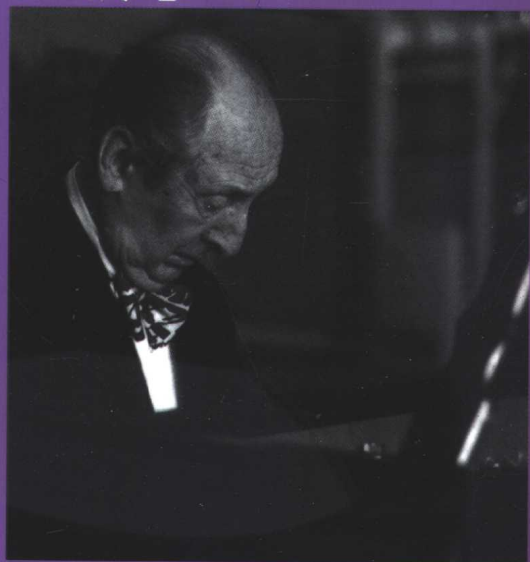

谢颖编著 **20世纪** *Great Pianists of 20th Century*
钢琴大师

Alfred Cortot
Artur Schnabel
Wilhelm Backhaus
Arthur Rubinstein
Clara Haskil
Walter Gieseking
Wilhelm Kempff
Robert Casadesu
Claudio Arrau
Rudolf Serkin & Peter Serkin
Vladimir Horowitz
Clifford Curzon
Suzanna Cherkasky
Jorge Bolet
Sviatoslav Richter
Emil Gilels

谢颖编著

20世纪

Great Pianists of 20th Century

钢琴大师

上海音乐出版社

音乐爱好者丛书 表演艺术家篇

图书在版编目(CIP)数据

20 世纪钢琴大师/谢 颖编著. - 上海:上海音乐出版社,2003.5
(音乐爱好者丛书)

ISBN 7-80667-158-7

I .2… II .谢… III .钢琴-音乐家-列传-世界-20 世纪
IV .K815.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 020593 号

策 划:刘 蔚

责任编辑:樊 愉

封面设计:陆震伟

20 世纪钢琴大师

谢 颖 编著

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.sbcm.com

新华书店经销 上海新华印刷厂印刷

开本 889×1194 1/32 印张 10.75 字数 292,000

2003 年 5 月第 1 版 2003 年 5 月第 1 次印刷

印数:1—5,100 册

ISBN 7-80667-158-7/J·152 定价:22.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-65412603

序

这是一个美丽的世界，有红花绿草，有蓝天白云。当你看到长空鹰击、浅底鱼翔的景象时，更会感慨这天地因为有了生命活力才更显可爱。但自然万物只是为着繁荣而竞争；而人类却是为了精神的最终自由而执着追求。这当然是一个非常艰巨、非常漫长的历史使命，因为人们的灵魂还每每为物欲所困。

于是这世界便有了音乐。倦慵之时轻声吟哦，让我们忘却现实的困惑；随着声音的和谐，心灵已先期到达了臻美的境界；虽然这自由是有限的，但心灵的欢愉哪怕是只有片刻，却往往能给人毕生记取的力量。

于是我们打开广播电视，走向音乐厅堂，欣赏大师们演奏的各种乐章。

听着他们对作品所作的细微注解和令人信服的诠释，听着他们指尖流淌出来的优美音色，我们放心地把自己的感情交付给他们，脉搏和他们的节拍一起跳动，灵魂和他们的歌声一起感伤，血管中的狂涛跟随着他们的激情一起奔向高潮，宣泄了对人生价值的期盼热情。

一曲终了，掌声雷动的时候，也正是我们对大师们的崇拜到了升华的瞬间。

于是我们不满足仅仅只是欣赏他们的表演。因为他们优雅的品味和精湛的技巧，证实了“只要奋斗，便可超脱”的

人生真谛；于是我们更渴望着了解，他们是怎样成功的，是命运恩赐的机遇，还是历经千百次磨难；是血液中的优良基因，还是临苦的砥砺。

我们也想领略他们的风采：他们怎样认识世界，怎样处世待人，怎样面对金钱荣誉，又怎样决策鸿图大略，使自己的事业直指巅峰。

眼前这套小丛书向人们讲述的正是二百多位活跃在20世纪音乐舞台上的钢琴家、提琴家、声乐家和指挥家们如何成功的小故事，虽然也可以作为查询这些表演艺术家们资料的便览手册，但更是一套富有营养价值的精神食粮。是以为序，向音乐爱好者作一推荐，相信大师们的故事和他们的艺术一样也会使我们灵魂愉悦。

林 华

癸未暮春于望街亭

- 1 手执浪漫权杖的音乐家——柯尔托
- 9 尊旧识与创新知的大师——施纳贝尔
- 17 键盘狮王——巴克豪斯
- 24 给音乐注入伟大生命的艺术大师——鲁宾斯坦
- 31 “莫扎特再世”——哈斯基尔
- 37 德国味的“印象大师”——吉塞金
- 44 跨世纪的钢琴巨匠——肯普夫
- 50 法兰西钢琴乐派的杰出代表——卡扎德絮
- 57 为钢琴而生的“全才艺术大师”——阿劳
- 64 享誉琴坛的父子双雄——大小塞尔金
- 72 一代浪漫派的钢琴泰斗——霍罗维茨
- 79 英吉利乐坛的“国宝级”长老——柯曾
- 85 “最后一位浪漫派演奏大师”——切尔卡斯基
- 91 不可貌相的“李斯特传人”——布莱特
- 98 “从不言及成功”的钢琴大师——李赫特
- 106 键盘上的“小巨人”——吉列尔斯
- 114 永不陨落的天才之星——利帕蒂
- 120 惟艺独尊的钢琴怪杰——米凯朗琪利
- 127 聚首浪漫、借谱还情的专家——齐夫劳
- 133 气质儒雅的键盘“游吟诗人”——安达

- 139 琴韵独特的西班牙女大师——拉罗查
- 145 不甘平庸 另类大师——弗朗索瓦
- 151 学养深厚的“勃拉姆斯权威”——卡钦
- 157 霍罗维茨惟一的嫡传高徒——贾尼斯
- 164 于端丽中提炼神韵的艺坛名家——海布勒
- 170 驾驭琴键的超技骑手——威森伯格
- 176 键盘“技中人”——贝尔曼
- 183 留名乐史的“怪杰”——古尔达
- 191 学者型的“古典音乐大师”——布伦德尔
- 198 辉煌与古怪并存的键盘奇才——古尔德
- 205 从“英雄”到“隐士”的乐界传奇——范·克莱本
- 213 键盘运动的“马拉松健将”——阿什肯纳奇
- 220 胸怀异志的两栖乐人——埃森巴赫
- 228 恪守“英伦情结”的钢琴大师——柯瓦塞维奇
- 234 卓尔不群的键盘女杰——阿格丽奇
- 241 “多一个手指”的键盘技巧家——波利尼
- 247 键盘艺术的骄子——乌戈尔斯基
- 253 高段位的“轻量级”女大师——皮尔斯
- 259 梦幻诗情的“金手指”——鲁普
- 265 幸运而早熟的“音乐使者”——瓦茨

- 272 一枝奇秀的“钢琴诗人”——佩拉希亚
- 280 来自樱花之国的“世界公民”——内田光子
- 286 唱片里诞生的“和平艺术家”——卡查里斯
- 292 巧然天成的琴坛姐妹花——卡蒂娅和玛莉艾丽
- 298 不事张扬的“音乐仆人”——科希什
- 304 融本色与演技为一体的——希夫
- 311 琴界翹楚 艺坛宿将——齐默尔曼
- 317 双重身份的当代音乐名流——普列特涅夫
- 323 因“折戟沉沙”而一举成名的——波格雷里奇
- 330 禀赋天成的键盘王子——基辛

手执浪漫权杖的音乐家 ——柯尔托

据说,我们正处在对一切都充满了重新发现的年代。此言假若当真,那么不论哪一种音乐风格,其价值和意义的判断都具有相对的可变性,既不可能被锁定在某一时间频道,也无需在某种标签的制约下被定格。就拿曾经风靡了整整一个世纪的浪漫派音乐来说,与古典传统的规矩严谨、均衡典雅相对照,它所追求的标新立异和个人主观理想色彩,确乎为其提供了最具鲜明特征的注脚。作为一种现象,浪漫派音乐传统在19世纪末似乎已然耗尽了自己的动力而辉煌不再。然作为一笔先贤留下的精神财富,其审美价值并未因时间的推移而被吸纳掉,就像施纳贝尔所说的:“所有伟大的艺术都包含着浪漫主义因素。”于是,即便到了新的选择方向不断涌现,新的音乐样式纷纷“闪亮登场”的20世纪,却偏有闭着眼睛不看阳光,又睁大双目想穿透暮色中那依稀可辨的浪漫余辉的智者,其中作为20世纪上半叶最重要的钢琴表演艺术家之一——阿尔弗雷德·柯尔托(Alfred Cortot, 1877—1962)就是一位极富传奇色彩和学识渊博的代表。

应该讲,柯尔托并非一般意义上的钢琴家,而是一位集指挥家、教授、音乐学家、收藏家等多重身份于一体的音乐艺术家。而这种几路并进的演奏、治学,却与浪漫主义之理念紧紧相伴,须臾难解。他自视甚高,全无迂腐之气,为达目的不择手段——一如他心目中崇拜的偶像瓦

格纳。他生逢其时,在世纪转换交接处,以自己的非凡才智和饱学之识向世人证明浪漫音乐并非昨日黄花;通过唱片,令我们一再确认,他本应属于今天。

如此说来,柯尔托是个时代造就的幸运者吗?也是也不是。

他出生于瑞士日内瓦近郊的尼温,父亲是法兰西后裔,母亲则为瑞士籍人,都是造诣不俗的钢琴家。有此番得天独厚的家学背景,对自幼喜爱音乐且禀赋天成的小柯尔托而言,足以幸运得使人嫉妒了。起初,他跟着几位姐姐学琴,进展之快叫父母难抑欣喜之情。于是他们带着9岁的他来到巴黎,却未能通过巴黎音乐学院的入学考试,便在埃米尔·德孔布(E. Decombes)的少年钢琴班上旁听。一年后才正式入学,被转到法国著名的钢琴家、教育家路易斯·杰梅(L. Diemer, 1843—1919)教授的班上学习,不久即获得“具有特殊才能”的评价。1896年,13岁的他终于脱颖而出,连获学院钢琴比赛一等奖、“惟一优生奖”两项桂冠。接着在德国科隆举行首场演出,曲目是与拉穆勒交响乐团合作的贝多芬《C小调第三钢琴协奏曲》,又与他的同院学长、法国年轻钢琴家爱德华·里斯勒(E. Risler)用双钢琴形式演奏瓦格纳作品改编曲,获得观众热烈赞扬与好评。回到巴黎后,他踌躇满志,自我感觉愈发良好,这引起不少同窗学员的不满:“瞧他那副趾高气扬的神情!”他们说。

那时,法国大音乐家圣-桑作为音乐学院的客座教授,经常来了解、抽查学员们的视奏与和声课的进展情况。一次,他在柯尔托面前停下脚步问道:“那么你,我的小家伙,你演奏什么乐器?”回答是如此不假思索:“我是个钢琴家”。“哦?”教授笑了,随即模仿柯尔托的说话音调说:“咱们可别言过其实呀,小家伙。”还有一次,伟大的俄罗斯钢琴家和作曲家安东·鲁宾斯坦(A. Rubinstein, 1829—1894)造访法国。在巴黎音乐学院学员汇报演奏会上,柯尔托作为优生被推荐到大师面前,他为鲁宾斯坦弹奏了贝多芬《热情奏鸣曲》的第一乐章。琴声甫落,场内一片寂静,许久后鲁宾斯坦才说:“我的孩子,千万别忘记我对你说的话,贝多芬的音乐不是供人研究的,你应该通过自己的理解使它

转世再生!”这两次经历对当时的柯尔托来讲,其意义可谓非同寻常;大师的忠告令他清醒、顿悟,继而有了一个全新的开始。

毕业后,雄心勃勃的柯尔托便披挂上阵,他一头闯入斑斓奇丽的欧洲音乐世界,期盼着能以一位音乐家(而不仅仅作为一名钢琴演奏家)的姿态,来获得某种发言权。又由于醉心于当时颇为盛行的瓦格纳音乐,燃起了他对指挥艺术的强烈向往。于是,好友里斯勒将柯尔托带到了拜罗伊特,并介绍推荐他为拜罗伊特音乐节的实习钢琴家。1898—1901年间,柯尔托以助理指挥的身份,先后接受弗利克斯·莫特(F. Mottl,奥地利指挥家,曾为瓦格纳助手)和汉斯·里希特(H·Richter,奥地利圆号演奏家、指挥家,曾深得瓦格纳的赏识,以指挥《罗恩格林》而名声大振)的指导,潜心钻研这位德国浪漫派音乐巨匠的作品。回到巴黎后即创办歌剧节协会,不遗余力地向法国听众介绍和宣扬瓦格纳。他身体力行,在巴黎水塔剧院上演了瓦格纳的歌剧《特里斯坦与伊索尔德》及《诸神的黄昏》,取得了极大的成功。

1902年,25岁的柯尔托在巴黎邂逅了一位名叫克洛蒂尔德·布雷尔的年轻女子(据说她曾是法国大作家罗曼·罗兰的首位妻子),经过闪电般恋爱后他们结了婚。幸福使他在事业上更可谓“锦上添花”。同年他组建了巴黎音乐演奏社团,以音乐会形式首演了瓦格纳歌剧《帕西法尔》、贝多芬的《庄严弥撒》、勃拉姆斯的《德意志安魂曲》。四年后,他又出任里尔市大众音乐会和社会群岛音乐联盟的指挥,成为法国音乐界公认的指挥家。

日益显赫的声望使柯尔托在品尝了一系列成功喜悦后,仍感意犹未尽、欲罢不能。他以指挥家、钢琴家的双重身份,又投入到宣传和演奏法国一批年轻作曲家作品的活动中。这位公众心目中的瓦格纳权威,在演奏会上不仅令人匪夷所思地将瓦格纳全部的歌剧音乐用钢琴通篇弹奏下来,还组合了肖松、鲁塞尔、马尼亚尔等乐坛新人的作品。这种大胆举止,更为他带来了预料之中的赞誉和成功。而这恰恰是柯尔托所要的!

1905年,在指挥台上过足了一把成功之瘾后的柯尔托,重又将其

“主业”锁定在钢琴表演上,他同著名小提琴家亚奎斯·蒂博(J. Thibaud)、大提琴家巴勃罗·卡萨尔斯(P. Casals)组成“卡萨尔斯三重奏组”。三位“大腕级”演奏家不仅技艺水准相当,而且共同的意趣及友谊使他们彼此知根知底,因之相互配合得天衣无缝、水乳交融,一出世便风靡欧洲,被称为 20 世纪上半叶独一不二的“黄金三人组合”。录制于 20 年代的贝多芬《降 B 大调“大公”钢琴三重奏》(编号:EMI CHS 761024-2),无疑是他们精诚合作的精品之一,至今仍被尊为室内乐演奏的典范。虽属早期单声道录音,但透过时断时续的背景噪音,依然能让我们清晰地触摸到柯尔托富于浪漫情怀的表现;游弋于蒂博敏感娇柔的小提琴和卡萨尔斯骄阳般温暖的大提琴中间,他的琴声和着乐思时而沉入哲理式的幻想,时而又不自觉地转入轻快的歌唱。那份自由洒脱的气息,大约可以视为柯尔托纯净、灼热而富有智性的本色所在了。

这种本色,使柯尔托在蕴含着奇妙的浪漫诗情和具有独特创意的肖邦音乐里,觅得一种源自心灵深处的契合点;风格与气质上的一脉相承,使他在肖邦那里获得庖丁解牛般的纯熟运指体验。有趣的是,当时欧洲的听众刚刚从鲁宾斯坦那里获得一个充满激情的波兰的肖邦,而柯尔托却让这位“钢琴诗人”穿上了具有高傲、清丽而充满贵族意趣的法兰西“背心”,他在拜罗伊特的经历又为这件“背心”披上了质地坚固的德国式“外套”。不妨说,柯尔托指下的肖邦是个奇妙而独特的混合体,既承载着满目诗情画意的浪漫情愫,又融朴素的雅致和阳刚之气于一炉的智性诠释。因此,与施纳贝尔相似,柯尔托并非仅以技巧的出神入化和毫厘不差为演奏的最终目标,他把浮华奢丽的表演留给了那些炫技大师去受用,自己则执着于对作品赋予性格的逻辑性分析,沉浸于再创造的乐趣之中(可见,柯尔托并未忘记当年安东·鲁宾斯坦对他的忠告:“用你自己的理解使作品转世再生!”)。是的,创造。为了这,柯尔托甘冒在演奏中出现错音的危险,特别强调对音乐作品风格的整体感受,而绝不纠缠于细枝末节。他甚至会在登台演奏前喝酒提兴,为的是尽可能完美地刻画出自己心目中的肖邦。他的创造保留着 19 世

纪浪漫派的那种纯粹的感觉美,但大写意式笔触所凸现出的辛辣、尖锐和自由的快速度处理,却为20世纪的钢琴乐坛添上了充满浪漫智慧的一笔。

其实,柯尔托并非不知伟大的浪漫主义传统迟早会被新的音乐样式所取代。但个性执拗、傲气十足的他却不愿违背自己的艺术准绳。在事业步入巅峰的二三十年代,他凭着由出众的才华与全面的音乐修养建立起的大师声望,自信地挥动他手里的浪漫权杖指点江山,不论做指挥或演奏,他所渴望的一切都能得到满足。不仅如此,他还将自己的艺术理想和活动触角,伸向了音乐教学领域。

1907年,柯尔托应聘在巴黎音乐学院担任钢琴教授,后因艺术观念和教学方式同院方发生抵牾,加上长期赴欧美各国巡回演出,使教学工作受到影响,因此于1917年辞职。同年他与著名钢琴家劳尔·普尼奥(Raoul Pugno, 1852—1914)共同创办了巴黎高等音乐师范学校,自任校长。柯尔托以他特有的号召力,选聘了欧洲最优秀的音乐家来此执教,他自己也亲自兼课,并且每年选出成绩优异的学员组成钢琴高级班,由他定期授课和示范。出色的管理天赋与选才慧眼使柯尔托能很迅速地就把这个新生的“宠儿”缔造成法国的第一流音乐学府。他的教学方式一如在钢琴演奏上表现出的个性,主张不拘一格、自由发展。据他的学生回忆,柯尔托在指导学生时,从不以自己的表现风格来强迫学生接受,他不但知道自己,而且能洞悉每一位学生的特殊禀赋。渊博的学识使他深知因材施教的重要,所以其弟子们的演奏路数各不相同,呈现出多样化的个性倾向。他们中的佼佼者如哈斯基尔(Clara Haskil)、利帕蒂(Dinu Lipatti)、车尔尼-斯特凡斯卡(Halina Czerny-Stefanska)、弗朗索瓦(Samson Francois)等,日后均成了举世闻名的钢琴大师。

除了教学,柯尔托与同代的法国作曲家保持着密切的关系。第一次世界大战后,柯尔托在报刊上撰写介绍德彪西、福雷、弗朗克和夏布里埃的文章,为推动法国新音乐的勃兴起了推波助澜的作用。当然,这些作曲家也被邀请到他的学校执教。这种互惠互利的结果,得益最多

的自然是在校学员了。此外,柯尔托还编订出版了肖邦、舒曼、李斯特、舒伯特、韦伯和门德尔松钢琴作品的“练习版本”,在每一首作品前,都附有技术练习的详细注解。在繁忙、紧张的工作之余,他竟有四本专著相继问世:《钢琴技术练习的合理原则》《法国的钢琴音乐》《讲课记录》和《肖邦》。不论它们学术上的价值如何,单就上面列举的这些业绩来说,也足以使人惊讶于他那如此充沛的精力和异常发达的头脑。更为不可思议的是,在这样高密度的工作间隙,他还热衷于音乐收藏。在他的私人图书室里,摆放着各种珍贵的乐谱手稿、书信、照片、古版本乐谱、钱币、邮票等。据说柯尔托根据自己的分类目录,打算将这些音乐珍宝编成多集出版。1936年,第一集《15至18世纪的音乐论文和理论文献》在巴黎出版,引起了很多乐迷和行家的好奇和兴趣。他去世后,这批珍贵的乐谱手稿被大英博物馆、美国芝加哥大学、加利福尼亚大学图书馆和摩根基金会图书馆收购保存。

然而,就是这么一位性情更像是学者而不仅仅是钢琴演奏巨匠的音乐家,在第二次世界大战期间却迷失了良知。当法国陷入纳粹德军之手时,柯尔托骨子里深藏着的瓦格纳情结令他默认了眼前遇到的一切。他同意与纳粹当局的合作,出任法国傀儡政府的艺术总监职务,并赴德国为纳粹举行演奏会。1944年,柯尔托因被怀疑有通敌之嫌被盟军逮捕。及至1946年,他才被获准恢复演奏。但在原先对他报以狂热拥戴和崇拜的法国公众眼里,他的失节行为无异于“法奸”,因而被宣布为不受欢迎的音乐家。如此判若鸿沟的待遇,对柯尔托来说,真是莫大的时代讽刺!

晚年,他虽继续演奏,但那抹不去的历史污点,无疑使他心理上始终淤积着巨大的阴影;记忆力明显衰退,演奏中的错音、漏音比比皆是。直到1958年,柯尔托终于彻底从钢琴舞台销声匿迹了,四年后谢世于瑞士的洛桑。

作为一名20世纪上半叶的音乐大师,柯尔托为后人留下了值得思索的话题,当然那是关于钢琴演奏艺术方面的。尽管20世纪的乐坛处处充斥着勇于创新的喧嚣,尽管柯尔托在键盘表演上所做出的杰出贡

献伴随着诸多不足与瑕疵,但他所擅长的浪漫派演奏风格,至今仍持有很高的评价,所留下的录音也对后辈钢琴家具有极大的启示。因此我们完全有理由说:即使在 20 世纪,伟大的浪漫主义传统仍会结出新的果实。

推荐唱片：

1. 贝多芬《降 B 大调第七钢琴三重奏“大公”》Op. 97

舒伯特《降 B 大调第一钢琴三重奏》
D. 898

(蒂博小提琴、柯尔托钢琴、卡萨尔斯大提琴)

编号:EMI CDH 761024 2

2. 肖邦《24 首前奏曲》Op. 28、《升 F 大调船歌》Op. 60、《降 D 大调摇篮曲》Op. 57。

编号:EMI CDH 761050 2

3. 肖邦钢琴作品集

编号:EMI CZS 767 359 2(6CD)(如图)

4. 德彪西、福雷、弗朗克的小提琴奏鸣曲
(蒂博小提琴)

编号:EMI CDH 763032 2

尊旧识与创新知的大师 ——施纳贝尔

1891年春季的某日下午,在伟大的奥地利籍波兰钢琴家、教育家泰奥多·莱舍蒂茨基(Theodor Leschetizki, 1830—1915)的私人工作室里,一位年仅9岁的少年,正端坐在一架“贝克斯坦”大钢琴前,充满自信而绝对专注地弹奏着一首贝多芬的奏鸣曲。那显然超过其年龄的成熟和智慧的琴音,使站在琴畔一角的老教授被深深地吸引住了。琴声甫落,他过来抚摸了一下少年的头,面露喜色地说:“阿图尔,你绝不仅仅是个钢琴家,你会成为一名真正的音乐家!”

也许从那时起,这位享有“超级神童”美誉的阿图尔·施纳贝尔(Artur Schnabel),就注定了要以其富有传奇色彩和充满创造的音乐人