

music

钢琴圣经

郑红 编著

山西出版传媒集团

山西人民出版社

钢琴圣经

陈 强 编著

上海音乐学院出版社
（上海）

钢琴圣经

郑红
编著

山西出版传媒集团

山西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢琴圣经 / 郑红编著. — 太原: 山西人民出版社,
2015.1

ISBN 978-7-203-08675-8

I. ①钢… II. ①郑… III. ①钢琴—音乐理论 IV.
①J624.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第281872号

钢琴圣经

编 著: 郑 红

责任编辑: 何赵云

装帧设计: 刘彦杰

出 版 者: 山西出版传媒集团·山西人民出版社

地 址: 太原市建设南路 21 号

邮 编: 030012

发行营销: 0351-4922220 4955996 4956039

0351-4922127 (传真) 4956038 (邮购)

E - mail: sxskcb@163.com 发行部

sxskcb@126.com 总编室

网 址: www.sxskcb.com

经 销 者: 山西出版传媒集团·山西人民出版社

承 印 厂: 山西天辰图文有限公司

开 本: 890mm × 1240mm 1/32

印 张: 7

字 数: 150千字

印 数: 1-3000册

版 次: 2014年12月 第1版

印 次: 2014年12月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-203-08675-8

定 价: 20.00元

如有印装质量问题请与本社联系调换

一语点醒梦中人(代前言)

亲爱的读者,摆在你面前的这本《钢琴圣经》,从比较广泛的中外钢琴论著中精选了中外著名钢琴大师、钢琴教育家、钢琴音乐艺术家(指挥家、作曲家及其他相关演奏界人士)关于钢琴艺术的简要论述与经典名言,粗略地划分为三大板块:技术论,音乐论,人才论,以语录体的方式呈现给您。大致的划分一方面是为了方便检索,方便引用,同时也是为了方便各位读者对照检查自己相关方面的缺失与不足,方便读者广开思路,在与大师们的心灵对谈中,质疑、求解、顿悟,是其所是,非其所非,在理解的基础上,有的放矢地解决钢琴学习过程中遇到的各种问题。

改革开放三十多年来,中国的钢琴教育事业从原来的纯学院式教育逐步走向社会,走向民间,走向基层,走入寻常百姓家。先是大踏步前进,后十几年来则呈现出历史性的跨越。其具体表现是,钢琴制造业迅猛发展,钢琴厂家不断增多,钢琴制造技术快速与世界接轨。钢琴教学队伍与钢琴学生队伍迅速扩大,无论是殿堂级的还是中等层次的中外钢琴文化交流不断进行,中国艺术家频频在世界音乐舞台

上露面,中国学生也多次在世界性的钢琴比赛中获奖,钢琴事业不能不说是相当的繁荣,钢琴进步也是一日千里式的令世界瞠目。

繁荣之下的隐忧也是存在的。

钢琴是一种世界性的语言,但它的老家在西方。世界钢琴三百多年,钢琴文献浩如烟海,钢琴艺术家多如繁星,钢琴文化自成一体,钢琴是大家公认的殿堂级高雅艺术,是西方音乐文化的集中代表。但是在中国,钢琴流布只不过前后百十年的时间。因为它的殿堂性,因为它的高雅性,因为它骨子里的西方血统,钢琴及钢琴文献在中国民间基础甚是薄弱,没有深厚的民间基础,没有广泛的群众拥护,钢琴艺术在中国的发展向来属于小众人群的圈子文化,这就限制了它走向大众走向民间的步伐。

最大的问题表现在钢琴教学上。中国现代教育事业发展缓慢,当西欧各国已经发展起相对成熟的音乐梯次教育体系近百年之后,留学归来的中国人才开始考虑如何把音乐教育纳入学校教育,国内首家音乐专科学校开办迄今也不到百年时间。旧中国积贫积弱,国家经济的持续性衰败,“东亚病夫”生存都成问题,哪有闲钱闲工夫考虑高雅层面的音乐与钢琴? 20 世纪前半期,战乱之下的中国,安放不下一张平静的书桌,为生死存亡而挣扎的中华民族,鲜能顾及音乐和钢琴。即便是新中国成立之后,对外的音乐、钢琴教育、音乐文化交流,也主要局限于和苏联及东欧各国,且持续时间实在太短便因政治方面的原因而中辍。为数不多的音乐、钢琴类留学生,在国内的政治起伏中,基本无法找到

自己的用武之地，旧中国及新中国培养出来的一批熊猫样珍贵的钢琴艺术人才，也因为多年的对外封闭而无法跟上世界钢琴发展的步伐，这一点，无论是在钢琴演奏方面，还是在钢琴教学方面，都表现得相当明显。

没有好的教育体制，哪能期待教师人才的群体性出现？没有好的教师群体，哪能期待优异的学生脱颖而出？完全可以这样说，改革开放后相当长时间里，中国的钢琴教育仍然是在努力地与国外接轨中，仍然是在消化吸收国际钢琴演奏、钢琴教育的方式方法，“摸”着石头过河。教育思想陈旧，教学方法老套，教学资料更是相当有限。对老师们来说，限于资料的解读能力，限于交往面的不够宽泛，限于钢琴教育上层人士的繁忙无绪，匆忙中的中国钢琴教育界更匆忙地消化着来自国外的一些材料，这些材料从面上来说，不够全面；从点上来说，不够深厚；从解读来说，缺乏精细。教师仅得知一鳞半爪，又哪能给学生更好的教育？

面对三百年浩如烟海的钢琴文献与近两百年的西方钢琴教育之路，中国人的这三十年时间走得匆忙、太匆忙。行色匆匆的中国钢琴教育，亟待小憩中的思索，期待有更多国外文献的引入，让我们的头脑更多一些掀起风暴的材料。登泰山而小天下，没有足够的视野，中国的钢琴教育如何才能更进一步走上快速科学的发展之路？

感谢出版业的发展，这些年来，有识之士开始有意识地引入国外的钢琴文献，批量复制国外成熟出版机构推出的音乐大家的音乐文献，这给那些阅读能力弹奏能力强大的学生们开阔了视野。与此同时，也有一些零星的钢琴教育文

献引入,还有一些钢琴家传记、钢琴家访谈之类的书籍问世。但在中国繁重的文化课业之下,钢琴学生们想要了解这些材料已属不易,深入地予以理解更是难上加难。即使是那些考入了某级音乐学院的专业学生们,他们的大多数时间大量的精力仍然投注在钢琴技术方面、在某些“大”曲子方面,学生与老师均行色匆匆,缺乏思考的时间,没有思考的对象,更谈不上深入地反思,构建理论来指导实践。

有鉴于此,我们本书就从大量的钢琴书籍中,抽取那些“圣经”式的“只言片语”,分板块呈现,给亲爱的读者们提供一册能轻松阅读的书,让读者在“随便翻翻”的过程中,爆燃思维的火花,引发思想的风暴,在与国内外“圣哲”的思想交流中,寻找那让自己思想一亮的“只言片语”。您可以把本书放在枕边,临睡前翻开一页,看上几条,相信它的关键词总能引发你思维的冲动,调动起你多年的艺术实践并予以反刍。您也可以在外出时随便瞄上两眼,眼观风景之际,“圣经”一样的睿智语言,同样会让你思绪翻腾,进入艺术反思的美妙境界。是所是,非所非,批判地吸收这些“圣哲”之言,相信您的艺术之路会越走越宽,思想的境界也会越来越广。毕竟,您经由此书站在了圣人的肩上!

关于此书的使用,我们的建议是“随便翻翻”。作为繁忙的钢琴学生,有大量的技术训练工作天天要做,有大量的音乐文献等待你去阅读,有大量的演奏会曲目需要你精心准备,当然,还有按时按点要去上的钢琴课,这一切,都把你的时间切分得相当细碎。系统地阅读一本书,根本无法解决钢琴基本技术、钢琴音乐内涵、钢琴教育原则、钢琴教学方法

等系列的问题。但你要记得,graduation(毕业、毕业典礼)、graduate(毕业、毕业生的)这两个单词,都以 gradual(渐进的、逐步的)为其词根,由此你可以知道,人生是一个渐进的过程,学业是一个螺旋式的上升过程,只要你持之以恒,在正规学业之外,还能时时东瞄一眼,西抓一把,收入眼里,思索在心头,你就可以从前贤专家的只言片语中,得许许多多收获。

还需要特别指出的是,音乐学习、钢琴学习是一个浩大的工程,值得我们付出一生的心血与努力,就这,仍然显得不够。在这个漫长的过程中,我们必须建立一个科学的概念,那就是,所有的器乐(钢琴亦不例外)、声乐都归属于音乐,音乐归属于艺术,艺术都有其特定的民族文化背景;倒过来说,在学习小小(大大)一种器乐、声乐的时候,我们千万不能忘记它背后的文化背景的规定性,也不能忘记声乐演唱者本身的文化属性及所演唱作品间的冲突。我们所做的一切努力,就是在音乐艺术规律的总指挥棒引导下,把我们从方方面面习得的片断知识片断技能,融会到特定器乐、声乐之上;克服技术状态上的种种艰难,犹如艳阳下汗流浹背的沙滩拾贝,捡得万千彩贝到手,如何构成一个美丽的工艺品,尚需要我们根据音乐的规律去想象,去塑造;加上文化背景上的天然之隔,这就是钢琴与美声学习的最难之处。

请你以美丽的音乐形象为导引,去准备音乐所需要的种种技能、文化素养吧。

面对浩如烟海的钢琴文献,面对人人不同的学琴条件,试图在钢琴学习上走捷径或者一蹴而就,那是根本不现实

的。在漫长的钢琴学习之路上,我们要有充分的耐心,有刚毅的意志,更要有全面的音乐修养,和努力站在巨人肩上的开阔视野。只有这样,你才能葆有科学家的精密,音乐家的细腻,绣花女的一丝不苟,最后,还要有运动员永夺第一的勇气,才能在强手如林的钢琴竞技场上,先人一步,走出特色。

永远记住,罗马不是一天建成的;此处,我们只提供给你巨人、大家的精辟思想,和正确的方法。

编者按

在辑录本书文字的过程中,钢琴演奏大家、钢琴教育家们的闪光思想,时时激荡起笔者的心灵感应,忍不住时时想插一些话进入。这,恐怕就是常说的“编者按”吧。

原本这些零篇碎简式的“编者按”,是加在正文之中,相应的语录之下的;后来感觉这样太零乱,而且有些阐发超出了对于具体语录的点评,文字也偏长,头小身大,并不美观,遂考虑把这些文字统一放在各篇章页之前。

问题又来了——技术、音乐、人才养成,这三者之间,大家们的论述本来还相互交叉,难于区分,作为笔者来说,更难于在三个篇章页前独立(松散)地放入自己的点评。钢琴表演是一个“笼统”的整体,学习却是一步一步的事情,技术训练更是要厘清诸多概念之间的前后关系、统属关系分别进行并最后融合的,作为教师本身感觉都很难,很多情况下是把这些问题交由学生在漫长的岁月里“自我消化”、“自我感悟”来完成的。

所以,试图以一篇文字引领这些特别复杂的问题,显然是吃力不讨好的。

其实际效果,反而不如一篇小专题论文,瞄准核心,略有旁涉,总归有效。

抛弃?心有不甘。于是,把笔者收集过程中的感受文字,集于本“编者按”里,知我罪我,请读者有以教我。

关于技术

作为钢琴艺术来说,技术是它最基础最常见的难点之一。许多人回想起钢琴生涯,无非就是没完没了的技术训练,自律甚严的钢琴家,不管多么高寿,每天早上起来总要把《哈农》完整地背奏一次,时间大概在一个小时左右。这让我们太多学生感慨万端。

钢琴学习真就那么苦么?——没那么苦;有必要么?有。太有了。

理由很简单。技术是演奏之胆,心理是技术之魂,音乐是演奏家的灵魂——而学习兴趣可以解决快乐与技术的一切问题。

正如我们本书中所收的一句名言的概略意思,进入琳琅满目的音乐世界(超市),你总会感觉自己兜里老差那么一文钱(技术)。

所以说,无论对专家还是对普通钢琴应用者,钢琴技术的训练都是终生努力的方向。

尤其是对于那些还在成长阶段的、专注于钢琴技术训练的学生来说,相对于你要表现的音乐来说,你的技术总差

那么“一点点”。就像作家每天必须向经典诗词找一点儿文字的感觉,就像著名画家时不时要画几笔素描,就像歌唱家天天早上起来要“吊嗓子”,所谓“曲不离口、拳不离手”是也。解决了这个问题,还会有新的问题冒出来;表面上解决了诸多问题,技术的精进却“上不封顶”——这,正是钢琴艺术魅力无穷的根本原因所在。要不然,许多人一二十岁就能参加国际大赛并获奖,并扬名,然后他们又在对比中发现了自己的欠缺之处——向音乐更深入漫游之后,他们就坠入钢琴音乐之海,此生“万劫不复”地“乐在其中”了。

有一种说法,人在二十多岁之后,其钢琴技术基本趋于固化,相对于绝大多数对钢琴艺术没有追求的人来说,这话是对的。因为12岁左右,专家基本就可以判定你是否能吃钢琴专业演奏这碗饭了——12岁之后的十来年苦练,应该说作为演奏家的钢琴技术,基本就具备了。那么,我们这些“绝大多数”的学生当如何呢?作为钢琴学生的你,用什么办法保证你的钢琴技术与时俱进,保证你的钢琴技术逐渐趋于“炉火纯青”?无论我们将来从事教学还是从事一般性的钢琴伴奏或者群众性的音乐活动,我们就这样让我们本来不太成熟的钢琴技术“固化”了么?

答案显然是否定的。正确的理解是,有天赋的人技术成熟且固化得早一些;天赋略差的人,后天的持续努力也是可以取得真经的。

“固化”只是一个形象的说法。像时间的流动,像世事的更替,只要你的手还在钢琴上动,只要你的脑子里还有音乐流,那么,你的技术就永远不会固定在一个地方。

差异无非是,专业思想强的人,越钻越有劲头;专业思想一般的人,能利用钢琴当工具工作即可。个人的天赋,决定了个人的追求。

这里有一个辩证看待“天赋”的问题,我们不能故步自封,不能以种种借口把自己的艺路堵死。

那是懦夫的表现。

正确理解天赋,是音乐教育工作者(所有教育工作者)的重要能力!通常出现的问题是,把天赋问题简单化,把天赋更多地指向特定的“技术”、“能力”而忽略了与特定技术能力相关的其他综合能力。有的人天生胆小怯场,人一上百,马上就紧张得语无伦次或者花容失色,这种心理状态,如何适应专门面对成千上万观众的钢琴与声乐艺术表演?更不用说,参加比赛时所面对的全是业内的专业技术高手,如何在他们和更高级别的评委面前信心满满、挥洒自如,这不能不依赖天赋那条坚强的神经。

有的人天生雍容,适应得了大场面;有的人生来比较内向,更宜于做内务性的事情,比如,从事需要更多耐心的音乐与钢琴教育工作等。这时对我们的天赋的要求,就在于跟学生打交道的天分了。我们需要在时间的帮助下,积累较多的眼光,积累教学的经验,积累教学方法,以便于早日确定特定学生未来的职业走向,给他一个明确的指引,是钢琴演奏还是演奏与教学结合?是大器早成还是晚到的辉煌?在教给学生“技能”“技术”的同时,结合对学生整体天赋的观察给出全面的建议,才是真正的“发现”和“培养”。——在这

个过程中,我们当然还要用到我们的钢琴技艺(如果不仅仅是技术的话)。

在音乐这个世界里,钢琴诚然是我们最佳的伴侣;一日为伴,终生为伴。从技术方面了解她的芳心,才能赢得她的长久眷顾。

这正如歌唱家需要日日打造自己的歌喉(扩展音域、美化音色,提升高音使之激越明亮,下探低音让它宛转低回)。正如作家天天在美词佳句的世界里遨游,“吟安一个字,捻断数茎须”方能“我手写我心”,避免下笔千言时“词不达意”的尴尬。同理,书法家、画家要保证“笔走龙蛇”,戏剧家要做到“眼角眉梢”都是戏,舞蹈家要做到“摇首摆尾”都是艺,哪个不得天天修炼?著名的钢琴家涅高兹(父子),他们都有着天然的优势也有天然的劣势,但这不妨碍他们在特定的努力方向上取得超越他人的造诣。

关键的关键是,你要把你的技术打造得适合你所努力的那个方向,让技术技能在特定方向上“够用”且有“富裕”。

关于技术,功夫在诗内。周广仁先生结合数十年的中国钢琴教学经验,她提出的一系列主张,切合实际,特别实用。周先生的高足但昭义先生,把理论应用于实践,一气推出多个世界级奖项获得者,更是理论与实践相结合的典范。中国钢琴教育家们这些年在钢琴技术方面的探讨、研究,我们感觉相当用功;我们的学生在技术训练方面的进步,也堪称神速。包括周广仁先生,她眼见太多学生小小年纪就拔程度、挑战高峰,一则以喜,一则以忧——喜的是技术无障碍,忧

的是技术缺依托——你不知道你弹奏的曲目的深刻含义，你的技术就像青锋宝剑，用无所当啊。

关于音乐

关于技术，功夫在诗外。在这一点上，但昭义先生细细为学生抠了肖邦创作的曲子，让他们把技术与音乐结合得更为密切，以“捷径”取得了成功。这让我们不得不回到肖邦当年，要看看他作为钢琴教育家的高明之见——正是钢琴演奏与创作的肖邦，不住地向他的学生推荐意大利美声歌唱家们的歌喉，这是我们以前读书中或许读过但从未认真思考过的事情。钢琴与美声？弹奏与歌唱？看看肖邦的相关论述，再想想我们作为“外国人”，当如何在钢琴技术的繁难学习过程中，忙里偷闲，学点儿意大利语？听听正宗的意大利美声？体会一下人家的吐字发音与连贯性歌唱？天啊——艺海无涯，为了在未来的钢琴演奏中增强歌唱性，学会呼吸，学会分句，学会抑扬顿挫高低起伏，让西方音乐文化跟我们的隔阂小些再小些，恐怕“听唱”这一环节我们是省不了的。如果你想在演奏中更成功一些的话。

这就又回到周广仁先生的一系列精辟论述上了。周先生阅世数十年，她的批评，无疑都指向对中国当代钢琴教育的急功近利：起步晚，基础差，对外交流吸收少，教师本身存在种种技术方面、音乐观念方面的陋见，这些，按道理讲还不是什么最大的问题；最大的障碍是不学习，尤其是学到了真谛能否在工作中有所坚持？中国经济在跳跃式发展——

它是否尊重经济发展规律？钢琴教学有了国门突然洞开的方便，但我们能否避开急功近利的危害？至于那种不顾及教育科学的“拔程度”和追求“高快难”，则更不足为外人道也。如果不能从小给学生一个正确的音乐概念，技术打造过程漫长的十来年间都没有对音乐的高度注意，无论技术进展多快，迟早都会限制学生的成长空间的。

可以说，不恰当的教学方法，培养出来的是钢琴弹奏上的跛子；没有音乐性的支持，钢琴艺术永远无法站稳。

问题已然存在，如何解决才是问题的关键所在。

我们的设想，对于那些将来从事专业演奏的学生来说，其综合艺术修养应该提到议事日程上来，大量地阅读，了解钢琴文献的历史文化背景，与它们相关的绘画、雕塑、建筑、文学艺术等等，向宽厚深广的艺术土壤中，找钢琴艺术的灵感，至关重要。那是一片不见深浅的蓝海，要想寻求艺术的深厚度，必须向宽广处努力去——毕生的。

对于绝大多数普通的钢琴学生来说，即便你未来不从事专业的钢琴演奏，那你也要加强声乐方面的训练。毕竟歌唱是根。

大学四年里，即便是专业化的音乐院校，即便我们分开了演奏与声乐两个专业，那么好，在实际教学中，是不是不要把钢琴与歌唱分得那么清？或者，至少，要求钢琴学生也加试一点儿声乐，声乐学生将来也加试一些钢琴？或者，这两门课齐头并进。

越是在中国从事音乐艺术工作，越是要掌握较高的歌