

「美」露丝·史兰倩丝卡 著

王润婷 译

指尖下的音乐

给职业与业余演奏家的忠言 & 钢琴技术面面观

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

指尖下的音乐

[美]露丝·史兰倩丝卡 著
王润婷 译

给职业与业余演奏家的忠言
钢琴技术面面观

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

本书经由台湾大吕出版社授权出版

图书在版编目(CIP)数据

指尖下的音乐/(美)史兰倩丝卡著;王润婷译.
桂林:广西师范大学出版社,2006.1
(音乐馆)

ISBN 7-5633-5803-X

I.指… II.①史…②王… III.钢琴-奏法
IV.J624.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 136700 号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市育才路 15 号 邮政编码:541004)
网址:www.bbtpress.com

出版人:肖启明

全国新华书店经销

发行热线:010-64284815

山东人民印刷厂印刷

(山东省泰安市灵山大街东首 邮政编码:271000)

开本:880mm×1230mm 1/32

印张:6.5 字数:98 千字

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

印数:0 001~8 000 定价:18.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

露丝·史兰倩丝卡 世界著名钢琴家，“美国第一钢琴夫人”，被伦敦《镜报》称为“当代最优秀的女钢琴家”。4岁起就以音乐神童的身份演出，8岁于纽约公演时，被《纽约时报》誉为“自莫扎特之后最杰出的音乐神童”，并说听她的演奏是“一种惊心动魄的经历”。她幼时受教于欧美两地所有的杰出钢琴家，尽得浪漫派后期大师们琴艺与音乐观精髓之真传，其本人即可称为“一部钢琴音乐的活历史”。从艺76年来，已在世界各地举办了3000场以上的独奏会，和许多著名管弦乐团有过密切合作。

她同时也是一位备受欢迎的音乐评审及音乐教学大师，成年后精湛的音乐表达和完美的教学理念，以及总是一针见血地解决许多钢琴演奏上的问题，为她带来无数奖项。著作《指尖下的音乐》广为流传，是习琴者必备参考书之一。

2005年1月为庆祝80岁生日，她在中国台湾举办“封琴纪念音乐会”，为长达76年的演奏生涯画上圆满的句号。而在独奏会下半场弹肖邦《第一号叙事曲》时，居然因用力过猛而把琴弦弹断！宝刀未老，于此可见。

琴恋 钢琴夫人史兰倩斯卡青春回忆录

[美]露丝·史兰倩斯卡 路易·毕昂柯里 著

指尖下的音乐

[美]露丝·史兰倩斯卡 著

默观无限美 西洋古典音乐讲座

刘岷渭 著

当音乐天才遇上社会学大师 埃利亚斯论莫扎特

[德]诺贝特·埃利亚斯 著

责任编辑：陈凌云

装帧设计：伊大伟

内文制作：杨无惧

<http://www.bbtbook.com>

目 录

中文版序	为中国学生所写 / 5
代序	乐坛异人 张己任 / 7
译序	山丘上的木屋 / 11
前言	三十年个人经验的累积 / 21
第一章	个人因素——艺术家的成长 / 27
第二章	音乐是一种语言 / 31
第三章	培养均衡地弹奏的能力 / 40
第四章	练习的秘诀 / 52
第五章	音乐的吸收与传达 / 81
第六章	钢琴曲目的建立 / 90
第七章	实用曲目的介绍 / 99
第八章	精心设计演奏会曲目 / 112
第九章	完整的准备演奏曲目 / 127
第十章	听的艺术 / 136

- 第十一章 我的教学经验 /144
- 第十二章 无声练习 /158
- 第十三章 录音机的效用 /163
- 第十四章 装饰音 /169
- 第十五章 大学程度群体课的内容 /190
- 第十六章 如何走上演奏台 /199

Preface for Chinese Students

No book could cover the fine art of piano-playing. There have been many books written for the elementary pianist, and several books with snatches of advice from artist pianists; many of these books are extremely useful.

This book is mainly for the developing pianist; it deals with the matter of how to practice in order to obtain maximum results. Without good practice habits there cannot be achievement; with secure steady goal-oriented practice habits there is no limit to discovering how far you can succeed!

Ruth Shengzuka

中文版序

为中国学生所写

直至目前，并没有任何一本书，能将钢琴演奏这门艺术作完整而又透彻的讲述。我们手边，有许多讨论钢琴演奏的书，部分是为初级钢琴学生所写，部分是钢琴家写下的演奏心得及建言。所有这些关于钢琴弹奏的书，都极有价值，值得研读。

这本书，主要是为正在发展的钢琴家所写。着重于“如何有效地练习”这方面。因为没有良好有效的练习习惯，钢琴家在音乐演奏上便无法得到最理想的成就。借着稳定、安全又有目标的练习方法，则无论你对未来的憧憬是多么的远大、理想有多么的崇高，都能因为它的帮助而走向无限的成功。

露丝·史兰倩丝卡

代序

乐坛异人

1969年，我第一次到美国求学，先进入美国德州的西德州大学（West Texas State University）专攻钢琴。我当时的钢琴老师波特先生（Stanley Potter）在我跟他上课的两周之中，提过两位钢琴家，一位是罗马尼亚的短命天才迪努·李帕蒂（Dinu Lipatti），另一位则是露丝·史兰倩丝卡（Ruth Slenczynska）。

波特先生十分推崇这两位钢琴家，但是李帕蒂的琴音只能从唱片中回味，因为他早在1950年就已辞世。波特先生对他的演奏，经常以“无尽的诗意”来称赞。对史兰倩丝卡，却是用“诗意、高贵，拥有令人瞠目结舌无所不能的键盘技术”来形容。波特先生不仅在一周内让我听完了他珍藏的李帕蒂的唱片，也交给我一本史兰倩丝卡写的书——《指尖下的音乐》（*Music At Your Fingertips*）——要我研读。这本书的书名下，还附有两行字：“钢琴技术面面观”及“给职业与业余演奏家的忠言”。

波特先生要我“先读完这本书再去练琴”！于是，我就花了两天的时间，把这本书读完。读完以后，除了书中讨论纯正钢琴技术的章节以外，某些部分仍似懂非懂。不过史兰倩丝卡对音乐的认识，对钢琴教育，以及对天才儿童教育方面的见解，的确令我大开眼界，

获益良多。其中有许多充满睿智的文字，诸如：

“作为一个人，身为音乐家的我们，只能像一面镜子般在音乐中反映出我们真正的自己；任何矫饰、虚伪或不诚实，都会从你所弹奏的音乐中反映出来，对音乐家来说，那是一种耻辱。”

“成为一个艺术家需要许多因素：具有一种高超的想像力，永无止息的勤奋，高度的敏感性，高度适应环境的能力；在任何环境中都要具有学习的意愿，在阻力重重的情况下也能坚守不屈地向目标行进；执著于自己的艺术信念，即使这份执著因为时尚而被多数人冷落……”

“我们要能够接受自己的限度，可是在这限度之内尽力而为，只要这样做，我们仍然可以成为一个艺术家……即使是小小的一点成就，也是对生命的一种自我满足，而且在这满足之上又有对音乐的更多一点认识，以及对音乐美的多一层感受。”

“音乐是生活整体中的一部分，是一种充满意义的语言，没有任何一种说话的语言能比它更具有意义……”

在这本书中，启发我最深的，也许是她强调“学习音乐，应该先从学习如何‘听’开始”。她说的“听”是一个人内在的听觉，那种能分辨心中的音乐与外在声音的“听力”。这个观念，几年以后，我不断地从许多大师的口中得到印证。

在美国前后12年间，我只参加过一次她的钢琴讲习会（Master Class），但她的音乐会我却听了有五次之多。她的钢琴讲习会，给我的印象十分深刻。她能在极短的时间内，立即洞悉学生在技术方面的缺失，随即针对各种问题作出具体的说明与示范，这与许多钢琴家在讲习会上只谈乐曲诠释的现象截然不同。

史兰倩丝卡的演奏会每次都会令我深受感动，而她的钢琴技巧

每次都使我叹为观止。至今我仍然无法想像，以她矮小的身材，如何能在钢琴上弹奏出如此宏大的音响？她在钢琴上，似乎无所不能。可是她却从来不让人们先感觉到她出神入化的技术，人们总是先感觉到音乐的冲击。这也是就她得自霍夫曼（Josef Hofmann, 1876—1957）、佩特里（Egon Petri, 1881—1962）、施纳贝尔（Artur Schnabel, 1882—1951）、科尔托（Alfred Cortot, 1877—1962），乃至拉赫玛尼诺夫（Sergei Rachmaninoff, 1873—1943）这些大师的一个传统——高超的技术是用来表现音乐的。听她的演奏会，我经常會想到拉赫玛尼诺夫谈到她的话：“她是我所见到最有天赋的一个人。”而这句话是史兰倩丝卡在9岁时，临时代替拉赫玛尼诺夫上场演出大获成功之后，拉赫玛尼诺夫所说的。

张己任

1988年作者与译者合影于“国家音乐厅”

1981年春天，译者于“钢琴之屋”前

1982年元月，作者道贺译者毕业演奏成功

译序

山丘上的木屋

那是一栋木造的房子，坐落在南伊利诺伊大学主校区外围的小山上。咖啡色的木屋依山而建，上下两层皆有入口，屋顶上还有个烟囱，他们叫它“钢琴之屋”。从音乐系系馆慢慢晃过去，大约十分钟。小山上满是高大茂密的枫树及老松，严冬带来的白雪，厚厚地覆盖在各处。

我微抖的双膝，有点吃力地爬上通往上层木屋的石阶，两手抱紧了怀中的乐谱，忐忑不安的心，盘算着待会儿如何开口。

“她是一位非常、非常严格的老师。”克利斯表情凝重地对我说道。他曾经是她的学生，大学毕业后到休斯敦的莱斯念研究所。

1975年秋天，我初到美国，先在莱斯大学读了半年钢琴演奏，正准备一学期后，转学到美国中部的南伊大。我严肃地望着克利斯，心中有些不解。严格是不是不好呢？话到了嘴边没有说出来，也许每个人的情况不同吧！在我来说，到美国走一遭，目的便是希望解开心中久存的疑惑。严格的老师必有其理由，或许她能给我一些帮助。

从暖和的南边到了寒冷的伊利诺伊，不巧碰上她每三年出国巡回的演奏季。第一学季（quarter）期间，我只好一边等她，一边修着另一位老师的课了。

推开木门，暖气袭人，一位身材矮小纤细的妇人站在窗前的书桌旁。虽早有所闻，但第一次见到她，露丝·史兰倩丝卡，仍然不免惊讶于她那140多厘米的高度。可是随即便被她黝黑发亮的双眼所吸引，好一对温暖却犀利的眼睛！

我局促不安地表明来意，她要我弹奏准备过的乐曲。弹完，“你要做到‘绝对地用功’，我才能收你。”她说。

我高兴地猛点头。用功是绝不成问题，问题是用功并不和理想成正比，这之间是有原因的，而这个原因是我百思不解的难题。她似乎完全明了我的疑虑，不待我问，便告诉我现阶段的练法，并要我再买一套乐谱，要原版的。

这之后，便开始了我们那缓慢又漫长的训练。

在描述这个训练之前，我得先谈谈我当时在钢琴弹奏上的诸多毛病，比如：无法放松地弹琴。我哥哥就时常形容我，老是咬牙切齿地制造音乐。其次是弹奏时容易中断、忘谱，一断就不可收拾，全然不顾我曾花了多少心血在练习及背谱上。有人说那是紧张的关系，但我却隐约地觉得，那些成功的演奏家能在舞台上做到完美地表达，背后一定有原因。而我最不满意自己的，就是不能奏出想像中的音色及音量。我知道那可能跟手指的力度和身体的放松有关系，但是在我仅有的知识及练习方法下，我做不出来，有人说再过十年，我就会有力度了，我却深表怀疑。

上完第一堂课，我知道我的疑惑将要获得解决了。因为史兰倩丝卡要我从慢如老牛拖车的速度做分手及合手的练习，利用节拍器，两星期内只能进五个速度。她允许我，并规定我，在吸收音乐的过程中“爬行”。这是我在过去无法想像的事。因为传说中，天才一定是一星期内把一首乐曲练好，两星期内把整首奏鸣曲背好。我总是