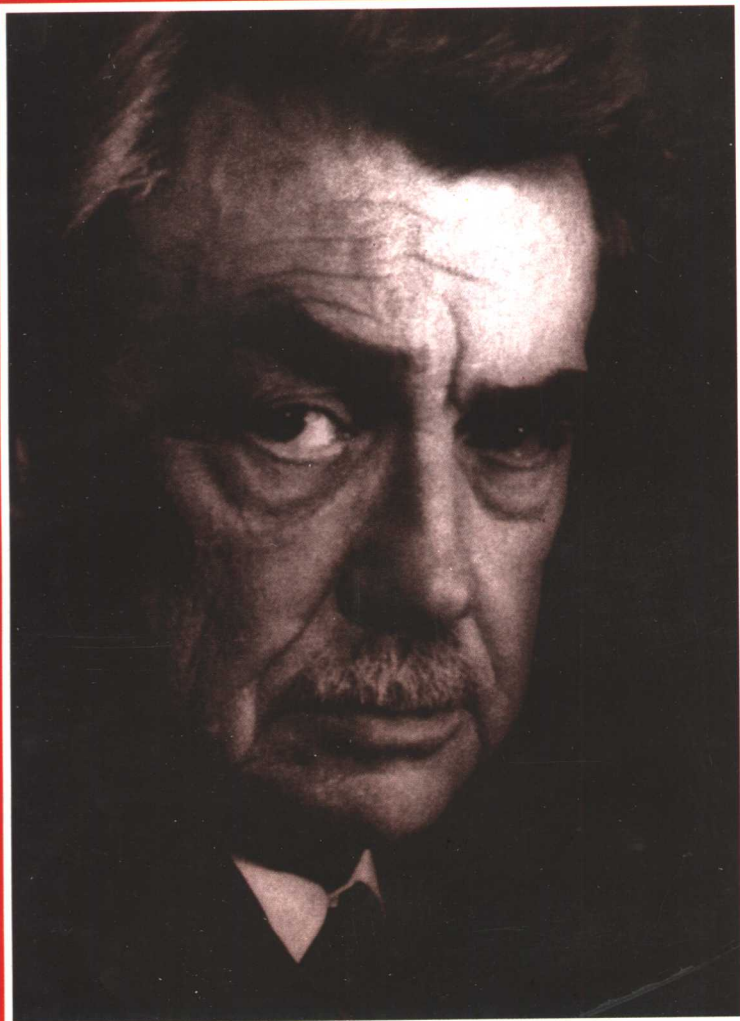

ИРИХ НЕЙГАУЗ

忆、日记、文选
(gaozi)

著
(5)

涅高兹谈艺录

——思考·回忆·日记·文选

◎〔俄〕海·涅高兹/著
◎焦东建 董茉莉/译

■人民音乐出版社

涅高兹谈艺录

思考·回忆·日记·文选

〔俄〕海·涅高兹 著

焦东建 董茉莉 译

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

涅高兹谈艺录: 思考·回忆·日记·文选 / (俄罗斯)
涅高兹著; 焦东建, 董茉莉译. — 北京: 人民音乐出版社, 2003. 5

ISBN 7-103-02620-3

I. 涅… II. ①涅… ②焦… ③董… III. 钢琴-艺术-文集 IV. J624. 17-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 034520 号

责任编辑: 兰 生

责任校对: 莎 莎

著作权合同登记

图字: 01-2001-3989 号

ГЕНРИХ НЕЙГАУЗ

РАЗМЫШЛЕНИЯ, ВОСПОМИНАНИЯ, ДНЕВНИКИ.

ИЗЪЯННЫЕ СТАТЬИ

本书由俄罗斯 Класика ХХ I 授权独家出版

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.people-music.com

E-mail: copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A5 15.625 印张

2003 年 5 月北京第 1 版 2003 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5,045 册 定价: 26.10 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

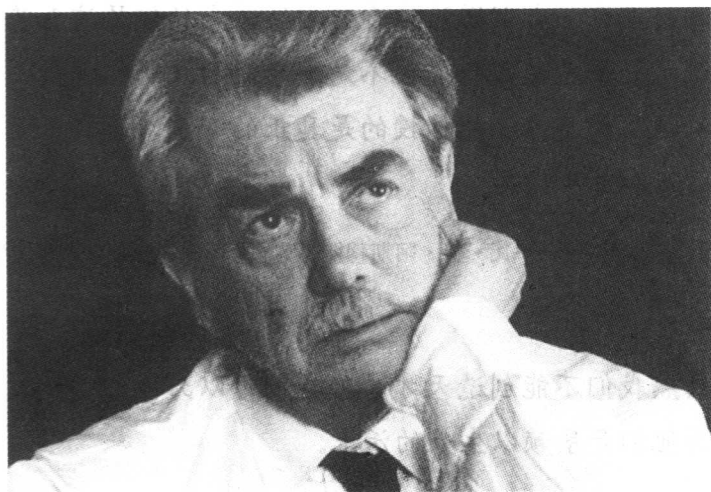
海因里希·涅高兹音乐教育和文学遗产

Генрих Нейгауз

- РАЗМЫШЛЕНИЯ, СПОМИНАНИЯ,
ДНЕВНИКИ
- ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ

К Л А С И К А • ХХI

Москва 2000

海因里希·涅高兹

(1888~1964)

ABW 65/04

海因里希·古斯塔沃维奇传授给学生的钢琴演奏艺术，不仅仅是一个总的概念，也不是关于演奏技巧、方式、方法加“秘诀”的圣论。他传授的是真正的音乐，是音乐艺术、音乐语言和音乐诗篇。

—— 瓦·费·阿斯穆斯（苏联哲学家、文艺学家和美学家）

虽然我们不能创造天才，但我们可以为他们营造文化环境，为他们开垦赖以生长的沃土。

—— 海因里希·涅高兹

译 者 的 话

海因里希·涅高兹(1888.4.12~1964.10.10)是俄罗斯钢琴音乐学派的奠基人,著名钢琴家、教育家。他十分重视音乐人才的培养,在四十余年的教学实践中,为音乐天才的成长,辛勤地开垦沃土,营造环境,培养了整整一代苏联钢琴家:里希特、扎克、吉列尔斯、瑙莫夫、戈尔诺斯塔耶娃等声名卓著的钢琴演奏家,都是他的学生。涅高兹修养深厚、学识渊博。在多年的教学工作中,摸索并建立了一整套音乐教学体系,其目的是使学生了解真正的音乐,掌握音乐的实质,表现音乐艺术,而不是教学生单纯地铸炼高超技术的方法、演奏方式和所谓的诀窍等。

涅高兹不是一个狭隘的民族主义者,他始终关注着全人类音乐艺术的发展,提倡国际间的学习与交流,为各国天才的音乐家而感到高兴,他对意大利钢琴家米凯兰杰利、法国指挥家马吕斯·维多克、美国钢琴家克莱本、中国钢琴家刘诗昆和殷承宗等杰出的音乐家,都给予高度评价,并希望有更多的像他们一样的音乐家出现,他对世界音乐艺术的未来寄托了无限的希望。

法国史学家兼批评家丹纳说:“在这个世界上,只有一件事最有价值,那就是揭示你为之奉献一切的、笃信不疑的事业的真谛。涅高兹就是这样一位孜孜不倦穷究艺术真谛的人,他将毕生精力都献给了音乐事业,他高尚的品格、深邃的音乐艺术思想、献身艺术的精神,永远激励着后人。

《涅高兹谈艺录》是涅高兹奉献给立志献身音乐艺术的教师、学生，乃至所有热爱音乐艺术的人们的一份珍贵礼物。这本书集中反映了作者的音乐思想、思维方式及音乐美学观，这既是一本学术专著，又是一本生动的教学参考书，在俄罗斯，教师必备，学生必读。作者在书中，通过丰富的实例，深层次、多视角、科学地对学习音乐艺术应具备的条件，怎样学习音乐，什么是真正的音乐，什么是“金玉其外，败絮其中”的音乐，如何才能成为真正的艺术家等问题，进行了剖析并提出了渊博精深的见解。从音乐是整体艺术的意义讲，本书读者范围不仅限于钢琴专业师生，而且适合所有与音乐艺术有关的读者参阅。谨建议学习钢琴演奏的同学，将此书与涅高兹著的另一本书《论钢琴演奏艺术》，结合起来研习，会受益更深，更有助于全面领悟涅高兹的音乐艺术思想。

翻译说明：

1. 本书译自莫斯科二十一世纪经典出版社 2000 年出版的俄文版《涅高兹——思考·回忆·日记·文选》（第二版）。

2. 原书中的人名，均参照人民音乐出版社 1991 年出版的《二十世纪外国音乐家词典》、商务印书馆 1997 年出版的《俄语人名译名手册》以及中国大百科全书出版社 1986 年出版（1987 年重印）的《苏联百科词典》等移译。

3. 原书中的作品名称的汉译，均以人民音乐出版社 1991 年出版的《二十世纪外国音乐家词典》、华夏出版社 2000 年出版的《音乐圣经》（上下卷，林逸聪编撰）为准。

4. 原书中出现的某些专业方面的疑问，特请教过涅高兹的学生，著名钢琴家，莫斯科柴科夫斯基音乐学院教授瑙莫夫、戈尔诺斯塔耶娃、纳谢德金等人；书中涉及到的涅高兹生活方面的问题，均由涅高兹的女儿米里察·涅高兹协助核实解决。

5. 关于原书后附录“注释”，为了便于读者阅读，特将所有注释，以脚注形式附在文中；原书中“人名索引”部分全部译出，以俄汉两种文字形式附于书后。

译 者

2002 年 1 月 18 日于莫斯科

海因里希·涅高兹和他的文学遗产

第一版前言

海因里希·古斯塔沃维奇是俄罗斯钢琴文化史中的罕见现象。他具有大胆的思想、火焰般炽热、升腾的感情和令人惊叹的才艺，这就是他完整的性格。凡亲身感受过他天才之力的人，都难以忘却他那真正富有灵感的演奏，难以忘却他的音乐所带来的莫大享受、无比兴奋和无限光明。他心灵深处的美感和他对作品的表现力，使一切外界事物显得黯然失色。他的演奏既无丝毫浮华，也不落窠臼，而是充满活力、潇洒自如。他不仅以敏捷的思想和坚定的信念，还以真实的情感、独特的节奏和鲜明生动的音乐形象，震撼着每一位听众的心魄。在涅高兹那真挚、自然、朴实的演奏中，蕴涵着一种罕见的热烈、澎湃的激情和忘我精神。他身上充分体现出演员所固有的特质：内心的冲动、创作激情和烈焰般的情感。时光荏苒，许多年过去了，很多东西趋于老化，显得幽暗无光，而他的艺术——一位音乐诗人的艺术仍青春闪耀，并以其旺盛的精神激励着人们。

涅高兹出生于 1888 年 4 月 12 日。他的故乡伊丽莎白格勒（今基洛夫格勒），是苏联南方一个寂静与喧闹适中的城市，该城市因李斯特曾在这里举办过自己最后几场音乐会而知名。涅高兹一家在此地居住了很久，全家人很受当地的人们尊重。父亲古斯塔夫·威廉莫维奇·涅高兹是一位受古典传统教育笃深的卓越的音乐家。母亲奥莉加·米哈伊洛夫娜·涅高兹出身于一个非常天才之家（她娘家姓布卢门菲尔德，

她有两个哥哥西吉兹蒙德、斯坦尼斯拉夫和弟弟费利克斯)，她本人也是一位前所未有的钢琴家。多年来，他们一家创立的音乐学派，一直被认为是俄国南方最佳学派之一。涅高兹的父亲是个非常严厉，却对人关心备至的人，他很早就开始教儿子弹钢琴。就这样，音乐便不知不觉地进入小男孩（海因里希·涅高兹——译注）的生活之中。关于这件事，涅高兹自己说：“在我很小的时候，就受到了音乐强烈的感染。无论是在我父亲家，还是在我母亲家，音乐‘杆菌’的传染力都异常迅猛……”因此，当涅高兹八九岁时，就不仅会弹钢琴，而且还能即兴弹奏，也就不足为怪了。用他自己的话说：“一开始只弹一点点，然后越弹越多，弹得越久，就越有激情。有时甚至达到痴迷的程度：我无法从这种梦幻中醒来，我倾听着内心的音乐，自己的音乐，而且这种状态几乎能持续一整天。”难道不正是这种梦想神交的即兴欲，变成了他后来演奏艺术中最强劲的动力之一吗？这种欲望不也正是他音乐才能形成过程中最有效的因素吗？

在涅高兹所接受的音乐教育中，他的舅父费利克斯·米哈伊洛维奇·布卢门菲尔德起了重要作用。在这位杰出艺术家的引导下，幼小的涅高兹首次开始学习真正的音乐，他经常听各类演奏会，从中鉴别什么才是真正的演奏。对涅高兹来说，布卢门菲尔德每次从彼得堡来到他家都是一桩大事。“那些最幸福的日子是终生难忘的！”涅高兹后来回忆说：“生活像节日一样愉快，从早到晚，欢乐和幸福一直伴随着我们！唉，可惜这样的美事一年才有三四次，每次只有一两个星期。此后，一切又恢复常态，又要用自己的能量去充实每天的时光，并要有意义地度过这些时光。”在涅高兹后来的生活中，布卢门菲尔德的影响并没有减弱。1904年，涅高兹与他一同前往拜罗伊特（联邦德国东南部城市），参加瓦格纳纪念会，还经常听取他的建议。最后，在他的帮助下，1905年，涅高兹作为校外考生，通过了彼得格勒音乐学院的

考试，并获得“自由艺术家”称号。他还经常与布卢门菲尔德一起举办（双钢琴）音乐会，1918年年底至1922年夏天，他们两人一起在基辅音乐学院从事教学工作。1922年秋天，他们同时迁居莫斯科，并在莫斯科音乐学院开始教学活动。特别令涅高兹敬仰的是：布卢门菲尔德的确是一个“全面的音乐家”，在音乐方面，“没有他不能掌握的”“专业”，“他对音乐有着无限的爱和无尽的追求”。或许，涅高兹正是承接了布卢门菲尔德那特有的广阔的音乐视野、大胆的构思，并将其与自己“带有天真的睿智”相熔铸，这种熔铸引起了所有与他们两人接近的人们浓厚的兴趣。

童年，涅高斯把大量的时间和精力，都投入到普通科目的学习上（虽然他没上过中学）。父母请老师给他单独授课，他还自选了数学、历史、地理、法语课程，大量阅读了艺术、科学书籍，并分析了艺术与科学之间的相互联系和矛盾。他从童年起，就习惯于使智力秩序化，因为他始终热中于综合性教育。他学会了拓宽视野向前看，同时，从前人积累的知识中汲取营养。对他来说，过去已经成为现实和未来的开端，因为他的生活方式是现代的。

涅高兹与自己的同龄人，与那些同他一样，以宽广胸襟和聪明才智踏上艺术征程的同龄人交往，对他产生了重大意义。他从少年时代起，与三位伟大的音乐家——卡尔·席玛诺夫斯基、帕维尔·科汉斯基和阿尔图尔·鲁宾斯坦，结为朋友并非偶然。之所以他与席玛诺夫斯基之间有一种纽带关系，是因为他们不但有着共同的艺术追求、思想、和感情方面的相似之处，而且他们有着亲属关系（席玛诺夫斯基是涅高兹的堂兄）。他俩一起长大，从童年开始友好相处，两人都在涅高兹父亲所在的伊丽莎白格勒音乐学校学习；他们几乎每天在一起散步，互相勉励，常常热烈交流内心构想；分享成功的喜悦，分担失败痛苦。在这种交谈中，涅高兹受益匪浅，因为席玛诺夫斯基毕竟比

他年长几岁。(或许,在某种程度上,涅高兹对音乐即兴演奏的爱好与席玛诺夫斯基有着直接关系,因为当时席玛诺夫斯基作为超众的作曲家已崭露头角。)后来,涅高兹不止一次地去过席玛诺夫斯基位于离卡缅卡车站不远的帝莫肖夫卡庄园,多次与席玛诺夫斯基一起弹奏乐曲,他是席玛诺夫斯基一系列钢琴作品的最早演奏者,其中包括《民间主题变奏曲》和专门为涅高兹谱写的《幻想曲》Op.14。有时他们一起外出旅行,谈论生活和艺术,赞叹大自然的美景,“聆听”大自然中的“庄严的”宁谧。关于这件事,席玛诺夫斯基曾于1908年说过:“有时我与海因里希·涅高兹登山远眺,尽情地欣赏那如诗如画的怡人景色。那里的一切都是祥和恬静的,那里听不见城市的喧嚣和人们的嘈杂声。我们有时久久地沉默,生怕打破这妙不可言的瞬间。”十月革命之后,虽然岁月艰难,但涅高兹在与席玛诺夫斯基紧密的团结协作中,仍多次举办音乐会,并根据自己的基本专业方向,特别是根据青年学生们的爱好,举办有针对性的讲座。除席玛诺夫斯基和涅高斯之外,参加这项活动的还有作曲家弗·代舍沃夫、女歌唱家列·巴拉诺芙斯卡娅等人。

对音乐的酷爱和相似的演员激情,使涅高兹和科汉斯基(波兰小提琴家)走到一起。正如涅高兹在日后指出的那样,正是由于他们两人的相识,在多年罕见的卓有成效的艺术活动中,他们的友谊产生了第一次飞跃。他们经常同台演出,其艺术风格完全融洽。1915年春天,涅高兹与科汉斯基(在彼得格勒音乐学院毕业考试中)共同演奏了勃拉姆斯的《D小调小提琴奏鸣曲》,此后不久,在彼得格勒一次《现代音乐晚会》上,他们俩又一起演奏了德国作曲家雷格尔的《升F小调奏鸣曲》的三重奏(俄苏大提琴家、教育家施特里梅尔演奏了大提琴声部)。后来,涅高兹和科汉斯基还多次在基辅进行演出。在多年共同的音乐活动中,他们先后演奏了大量作品——不仅有古典作品,而且

还有许多现代作品（除刚才提到的雷格尔夫的奏鸣曲之外，还有德彪西的奏鸣曲、席玛诺夫斯基的《D 小调少年奏鸣曲》和《神话》、《夜曲》和《塔兰泰拉舞曲》等。涅高兹说，与科汉斯基一起演奏是一种极大的享受，二人互相理解，心手相应。“通常在第一次排练时，我们就一气呵成，从不重复，仿佛是当众正式演出（我们在排练时，总有人在台下观看）。全曲演奏完毕后，我们再把乐曲分成若干小段，反复练习，反复揣摩。总之，多次练习，大量工作，需要多长时间，就排练多长时间，直到最完美的和谐为止。其实，我们俩在对乐曲的理解和分析方面根本没有严重分歧，因此，产生和谐的演奏并不难。”

涅高兹与波兰钢琴家阿·鲁宾斯坦的友谊，则建立在另一种基础之上。他们都是同一时期开始自己演艺生涯的，并在青年时期经常聚会，他们多半是在席玛诺夫斯基的帝莫肖夫卡庄园见面，他们在那里互弹互听，切磋技艺，畅所欲言。关于其中的一次会面，席玛诺夫斯基证实说：“最近几个星期，大家都非常愉快，因为在这五个星期期间，我与阿尔图尔·鲁宾斯坦、海因里希·涅高兹和菲茨（这里指波兰指挥家和作曲家格·菲泰尔日格——雅·米尔斯坦注）一起度过了这段美好时光，因此，可以想像，我们此刻的音乐情绪多么高涨，气氛多么愉快怡人。我们的音乐聚会即 *dolce*（甜美），又 *utile*（实际）。”然而，两位大师的艺术之路却各不相同。阿·鲁宾斯坦的一切都一帆风顺；他很快成为世界知名人物，而且其知名度越来越高。（德国作家和政论家托马斯·曼曾写道：“每当我观察这位技艺高超的大师和天之骄子时，总是觉得很惊异。这位天才所到之处，无不引起人们对他的兴趣和崇拜之情，他能在谈笑风生中克服各种困难，他家庭富裕，体魄健壮，坚不可摧，收入丰厚，善于从自己收藏的绘画作品、珍本书和其他物品中，找到精神和感情上的愉悦——所有这一切，使他成为我有幸见到的最幸运的人之一。”）

而涅高兹的音乐之路却荆棘丛生，步履艰难。他多次经受了创作的煎熬和艺术良知引起的不安，他饱尝了不满足带来的痛苦，因为他的艺术是紧张、探索和忘我劳动的结果。他并没有很快得到普遍的承认，直到后来的苏联时期，他才获得了国际知名度和现代伟大的钢琴艺术教育家的称号。似乎是命中注定，许多年后，在涅高兹弥留之际，朋友们在医院里再次相会。阿·鲁宾斯坦在莫斯科巡回演出期间，曾多次到医院探望自己病危的朋友。最后一次，鲁宾斯坦在离开医院时说：“好吧，海因里希，下次我再来莫斯科的时候，你应该去机场接我。”涅高兹只是微笑一下，无力地挥了挥手。次日凌晨，他默默地离开了人世……

作为一位音乐演奏家，涅高兹很早就开始登台演出了。他9岁那年，就在伊丽莎白格勒举办了第一场公开演奏会，他演奏了肖邦的《降A大调即兴曲》和几首圆舞曲，这些乐曲是跟他父亲学会的（后来涅高兹自己说，这次演奏会为他今后多年研究和演奏肖邦的作品奠定了基础）。14岁时，他和少年小提琴家米沙·埃尔曼（自1908年起侨居美国——译注）一起在故乡举办了一场音乐会：涅高兹演奏了肖邦的几首作品：《前奏曲》、《第三叙事曲》和舒曼的《幻想曲集》，同时为小提琴伴奏。不久，涅高兹首次出国演出。1905年，他在德国多特蒙德市举办的威斯特伐利亚音乐节上演奏，无论是音乐爱好者，还是专业音乐家，对他这次演奏都给予了极高的评价。（他回忆说：“在音乐节上，理夏德·施特劳斯指挥演奏了自己的《家庭交响曲》，他的赞许，才是对我的最高奖赏。”）接着，他又在波恩、科恩、柏林和其他几个德国城市，分别演奏了理夏德·施特劳斯的《诸谑曲》和肖邦的《F小调协奏曲》。两年之后，涅高兹再次到柏林演出（此次演奏的曲目是李斯特的《C小调奏鸣曲》，批评家指出，涅高兹的演奏“技巧纯熟，表现力极佳”）。他还首次在华沙演出（演奏的曲目是席玛诺夫斯基的

作品)。在此期间，涅高兹结识了波兰钢琴家和作曲家利奥波德·戈多夫斯基。在柏林，涅高兹带着布卢门菲尔德和格拉祖诺夫的推荐信，来找这位波兰大师。这大概是年轻演奏家（这里指涅高兹——译注）一生中最重要的转折时刻。戈多夫斯基被国际媒体称之为“神秘的技艺大师”，他那无可挑剔的高超技艺、细腻而无可指责的品味和鲜明的艺术才智，使涅高兹产生了难以忘怀的印象。虽然当时戈多夫斯基只给涅高兹上了十次课，但对一个没有经过系统学习、很早就开始登台演奏的青年音乐家来说，这十次课的意义是无法估量的。从戈多夫斯基的评价中看得出，这位经验丰富、严厉有余的大师很喜欢涅高兹的演奏。涅高兹日后说道：“第一次去见戈多夫斯基的时候，我弹奏了肖邦的《F小调协奏曲》。他对我说：‘您的演奏很有个性。对这种个性，我是不会加以限制的’。”五年后，当涅高兹已经在维也纳音乐和戏剧艺术研究院“附属高级大师学校”深造的时候，戈多夫斯基才重新开始给他上课，他与大师的直接交往才恢复起来。对他来说，特别亲切和宝贵的是，戈多夫斯基非常重视乐曲中的音乐，即“重视在严格遵循乐谱及其广泛诠释的基础上，达到最大限度的逻辑化、听力的准确性、鲜明性和塑造性”。涅高兹终生牢记着戈多夫斯基所强调的论题：“音乐家最好的演奏，就是鲜明而符合逻辑地传达乐谱涵义。”后来涅高兹还不止一次地说过，这种音乐的鲜明性正是“戈多夫斯基教学法中的宝贵特点”。按照涅高兹的说法，慎密的推敲、分句的清晰准确、独特的 *legato*、钢琴发出的委婉动听、丰富多彩的声音和臻善的技巧，这一切不仅使人感到惊异，而且还能激励演奏者们去更加顽强地工作。

在维也纳，涅高兹在戈多夫斯基指导下学习的同时，继续在奥地利和德国的不同城市进行演出，而且非常成功。第一次世界大战爆发前夕，他返回故乡伊丽莎白格勒，然后在梯弗里斯（格鲁几亚首都第比利斯的旧称——译注）居住一段时间，这之后，又回到伊丽莎白格

勒市。尽管他的音乐会活动没有停止，但其演出中心限于俄国南方的几个城市。当涅高兹迁居基辅后，他的音乐会活动特别频繁。他在那里经常举办钢琴音乐晚会，与布卢门菲尔、科汉斯基和卡尔比洛夫斯基等合奏，经常举办音乐会专题讲座，成功的座谈中常常穿插着许多辉煌的钢琴“画面”。他的演奏曲目大大增加，音乐会活动的范围和规模也更加扩大。作为一个演奏家，他接触的听众越来越多。他的音乐会给人们带来了真正的艺术享受，发挥了音乐的启蒙教育作用，丰富了人们的文化生活。

自 1922 年秋天起，涅高兹开始了莫斯科生活。他的音乐会活动与首都的音乐生活有机地结合起来了。他既举办个人独奏音乐会，也参加与交响乐团的合奏音乐会，举办奏鸣曲系列晚会（开始与苏联小提琴家纳·布林德尔、后来与苏联小提琴家米·波利亚金合作），他还与贝多芬四重奏乐队一起登台献艺。在他原有的丰富多彩的音乐会节目单上，又增添了各类作曲家、不同体裁和风格各异的作品，其中包括由斯克里亚宾十首奏鸣曲组成的一套节目（1922/1923 年演出季），由肖邦的《E 小调协奏曲》、李斯特的《A 大调协奏曲》、斯克里亚宾的《钢琴协奏曲》（升 F 小调）、肖邦的《B 小调奏鸣曲》、《船歌》、《波洛奈兹幻想曲》和其他乐曲，贝多芬的几首奏鸣曲、舒曼的幻想曲和《克莱斯勒偶记》、勃拉姆斯和李斯特的若干乐曲、普罗科菲耶夫的《瞬间的幻想》、肖斯塔科维奇的几首前奏曲、米亚斯科夫斯基奏鸣曲和安·亚历山德罗夫奏鸣曲等作品组成的节目单，他后来演奏的德彪西的《24 首前奏曲》等，均成了莫斯科音乐生活中的一件大事。凡是在 20—30 年代听过涅高兹演奏的这些曲目的人，一生总有一种难以表述的情感。涅高兹的演奏有时获得较大成功，有时也不太理想（原因是：他从来就不是一个不受干扰的钢琴家，他有时情绪高度紧张，有时情绪急剧变化，时而双手、“僵硬”、“不听使唤”，时而连即兴开端和瞬