

A black and white portrait of Ruth Slenczynska, a woman with short, dark, wavy hair, looking slightly to the right. The background is a light-colored sheet of music with various notes and clefs. The title '指尖下的音樂' is written in large, stylized Chinese characters on the right side of the image. The character '音' is red with a white outline, while '樂' is red with a white outline and a decorative swirl. The characters '指' and '尖' are white with black outlines, and '下' and '的' are white with black outlines.

指尖下的 音樂

露絲·史蘭倩絲卡 著

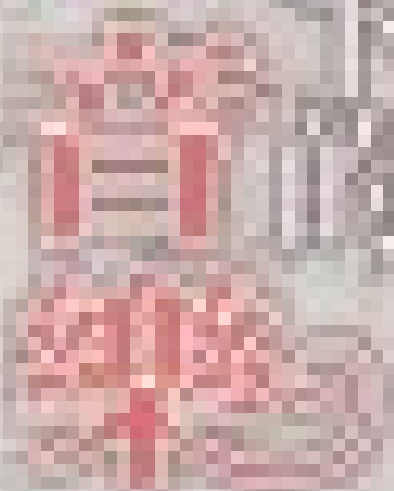
王潤婷 譯

*Ruth
Slenczynska*

MUSIC AT YOUR FINGERTIPS

寫給含苞待放的鋼琴家
著重於如何有效的練習

THE
FUTURE
OF
THE
FUTURE

THE FUTURE OF THE FUTURE

THE FUTURE OF THE FUTURE
THE FUTURE OF THE FUTURE

國家圖書館出版品預行編目資料

指尖下的音樂／露絲·史蘭倩絲卡著；王潤婷譯。

-- 一版. -- 臺北市： 大地, 2009.12

面： 公分. -- (經典書架：09)

譯自：Music at your fingertips

ISBN 978-986-6451-12-6 (平裝)

1. 鋼琴 2. 演奏

917.1

98021303

指尖下的音樂

作 者 露絲·史蘭倩絲卡

譯 者 王潤婷

發行人 吳錫清

主 編 陳玟玟

出版者 大地出版社

社 址 114台北市內湖區瑞光路358巷38弄36號4樓之2

劃撥帳號 50031946 (戶名 大地出版社有限公司)

電 話 02-26277749

傳 真 02-26270895

E - mail vastplai@ms45.hinet.net

網 址 www.vasplain.com.tw

美術設計 普林特斯資訊股份有限公司

印刷者 普林特斯資訊股份有限公司

一版一刷 2010年1月

經典書架 009

定 價：260元

版權所有・翻印必究

Printed in Taiwan

指尖下的音樂

露絲・史蘭倩絲卡 著

王潤婷 譯

Ruth
Slenczynska

MUSIC AT [REDACTED] GERTIPS

寫給含也符放的鋼琴家
著重於如何有效的練習

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 Shengzhuska

中文版序
為中國學生所寫

直至目前，並沒有任何一本書，能將鋼琴演奏這門藝術作完整而又透徹的講述。我們手邊，有許多討論鋼琴演奏的書，部分是為初級鋼琴學生所寫，部分是鋼琴家寫下的演奏心得及建言。所有這些關於鋼琴彈奏的書，都極有價值，值得研讀。

這本書，主要是為正在發展的鋼琴家所寫。著重於「如何有效地練習」這方面。因為沒有良好有效的練習習慣，鋼琴家在音樂演奏上便無法得到最理想的成就。藉著穩定、安全又有目標的練習方法，則無論你對未來的憧憬是多麼的遠大、理想有多麼的崇高，都能因為它的幫助而走向無限的成功。

露絲·史蘭倩絲卡

代序 樂壇異人

一九六九年，我第一次到美國求學，先進入美國德州的西德州大學（West Texas State University）專攻鋼琴。我當時的鋼琴老師波特先生（Stanley Potter）在我跟他上課的兩周之中，提過兩位鋼琴家，一位是羅馬尼亞的短命天才狄諾·黎帕悌（Dinu Lipatti），另一位則是露絲·史蘭倩絲卡（Ruth Slenczynska）。

波特先生十分推崇這兩位鋼琴家，但是黎帕悌的琴音只能從唱片中回味，因為他早在一九五〇年就已辭世。波特先生對他的演奏，經常以「無盡的詩意」來稱讚。對史蘭倩絲卡，卻是用「詩意、高貴，擁有令人瞠目結舌無所不能的鍵盤技術」來形容。波特先生不僅在一周內讓我聽完了他珍藏的黎帕悌的唱片，也交給我一本史蘭倩絲卡寫的書——《指尖下的音樂》（Music at Your Fingertips）——要我研讀。這本書的書名下，還附有兩行字：「鋼琴技術的面面觀」及「給職業與業餘演奏家的忠言」。

波特先生要我「先讀完這本書再去練琴」！於是，我就花了兩天的時間，把這本書讀完。讀完以後，除了書中討論純正鋼琴技術的章節以外，某些部分仍似懂非懂。不過史蘭倩絲卡對音樂的認

識，對鋼琴教育，以及對天才兒童教育方面的見解，的確令我大開眼界，獲益良多。其中有許多充滿睿智的文字，諸如：

「作為一個人，身為音樂家的我們，只能像一面鏡子般在音樂中反映出我們真正的自己；任何矯飾、虛偽或不誠實，都會從你所彈奏的音樂中反映出來，對音樂家來說，那是一種恥辱。」

「成為一個藝術家需要許多因素：具有一種高超的想像力，永不止息的勤奮，高度的敏感性，高度適應環境的能力；在任何環境中都要具有學習的意願，在阻力重重的情況下也能堅守不屈地向目標行進；執著於自己的藝術信念，即使這份執著因為時尚而被多數人冷落……」

「我們要能夠接受自己的限度，可是要在這限度之內盡力而為，只要這樣做，我們仍然可以成為一個藝術家……即使是小小的一點成就，也是對生命的一種自我滿足，而且在這滿足之上又有對音樂的更多一點認識，以及對音樂美的多一層感受。」

「音樂是生活整體中的一部分，是一種充滿意義的語言，沒有任何一種說話的語言能比它更具有意義……」

在這本書中，啟發我最深的，也許是她強調「學習音樂，應該先從學習如何『聽』開始」。她說的「聽」是一個人內在的聽覺，那種能分辨心中的音樂與外在聲音的「聽力」。這個觀念，幾年以後，我不斷地從許多大師的口中得到印證。

在美國前後十二年間，我只參加過一次她的鋼琴大師班（Master Class），但她的音樂會我卻聽了有五次之多。她的鋼琴大師班，給我的印象十分深刻。她能在極短的時間內，立即洞悉學生在技術方面的缺失，隨即針對各種問題作出具體的說明與示範，這

與許多鋼琴家在大師班上只談樂曲詮釋的現象截然不同。

史蘭倩絲卡的演奏會每次都會令我深受感動，而她的鋼琴技巧每次都使我歎為觀止。至今我仍然無法想像，以她矮小的身材，如何能在鋼琴上彈奏出如此宏大的音響？她在鋼琴上，似乎無所不能。可是她卻從來不讓人們先感覺到她出神入化的技術，人們總是先感覺到音樂的衝擊。這也是就她得自霍夫曼（Josef Hofmann，1876—1957）、佩特里（Egon Petri，1881—1962）、許納伯（Artur Schnabel，1882—1951）、柯爾托（Alfred Cortot，1877—1962），乃至於拉赫曼尼諾夫（Sergei Rachmaninoff，1873—1943）這些大師的一個傳統——高超的技術是用來表現音樂的。聽她的演奏會，我經常會想到拉赫曼尼諾夫談到她的話：「她是我所見到最有天賦的一個人。」而這句話是史蘭倩絲卡在九歲時，臨時代替拉赫曼尼諾夫上場演出大獲成功之後，拉赫曼尼諾夫所說的。

張己任

一九八八年作者與譯者合影於「國家音樂廳」

一九八一年春天，譯者於「鋼琴之屋」前

一九八二年元月，作者道賀譯者畢業演奏成功

山丘上的木屋

那是一棟木造的房子，坐落在南伊利諾大學主校區週邊的小山上。咖啡色的木屋依山而建，上下兩層皆有入口，屋頂上還有個煙囪，他們叫它「鋼琴之屋」。從音樂系系館慢慢晃過去，大約十分鐘。小山上滿是高大茂密的楓樹及老松，嚴冬帶來的白雪，厚厚地覆蓋在各處。

我微抖的雙膝，有點吃力地爬上通往上層木屋的石階，兩手抱緊了懷中的樂譜，忐忑不安的心，盤算著待會兒如何開口。

「她是一位非常、非常嚴格的老師。」克利斯表情凝重地對我說道。他曾經是她的學生，大學畢業後到休士頓的萊斯念研究所。

一九七九年秋天，我初到美國，先在萊斯大學讀了半年鋼琴演奏，正準備一學期後，轉學到美國中部的南伊大。我嚴肅地望著克利斯，心中有些不解。嚴格是不是不好呢？話到了嘴邊沒有說出來，也許每個人的情況不同吧！在我來說，到美國走一遭，目的便是希望解開心中久存的疑惑。嚴格的老師必有其理由，或許她能給我一些幫助。

從暖和的南邊到了寒冷的伊利諾，不巧碰上她每三年出國巡迴

的演奏季。第一學季（quarter）期間，我只好一邊等她，一邊修著另一位老師的課了。

推開木門，暖氣襲人，一位身材矮小纖細的婦人站在窗前的書桌旁。雖早有所聞，但第一次見到她，露絲·史蘭倩絲卡，仍然不免驚訝於她那一百四十多公分的高度。可是隨即便被她黝黑發亮的雙眼所吸引，好一對溫暖卻犀利的眼睛！

我侷促不安地表明來意，她要我彈奏準備過的樂曲。彈完，「你要做到『絕對地用功』，我才能收你。」她說。

我高興地猛點頭。用功是絕不成問題，問題是用功並不和理想成正比，這之間是有原因的，而這個原因是我百思不解的難題。她似乎完全明瞭我的疑慮，不待我問，便告訴我現階段的練法，並要我再買一套樂譜，要原版的。

這之後，便開始了我們那緩慢又漫長的訓練。

在描述這個訓練之前，我得先談談我當時在鋼琴彈奏上的諸多毛病，比如：無法放鬆地彈琴。我哥哥就時常形容我，老是咬牙切齒地製造音樂。其次是彈奏時容易中斷、忘譜，一斷就不可收拾，全然不顧我曾花了多少心血在練習及背譜上。有人說那是緊張的關係，但我卻隱約地覺得，那些成功的演奏家能在舞臺上做到完美地表達，背後一定有原因。而我最不滿意自己的，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體的放鬆有關係，但是在我僅有的知識及練習方法下，我做不出來，有人說再過十年，我就會有力度了，我卻深表懷疑。

上完第一堂課，我知道我的疑惑將要獲得解決了。因為史蘭倩絲卡要我從慢如老牛拖車的速度做分手及合手的練習，利用節拍