

〔俄〕根·莫·齐平 著
焦东建/董茉莉 译

Музыкально-исполнительское искусство
Теория и практика

音乐演奏艺术

——理论与实践

人民音乐出版社

People's Music Publishing House

【德】赖·斯·格·亨·德
陈吉成、曹伟强 译

High quality and low cost music practice books in English and
Chinese for specialists

音乐演奏艺术

——理论与实践

中国音乐学院考级教材

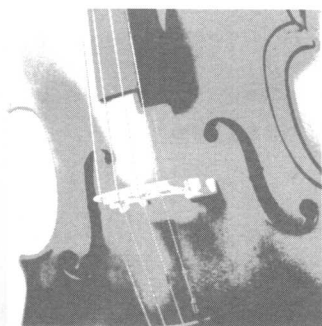
中国音乐学院考级教材 音乐演奏艺术

Музыкально-исполнительское искусство
Теория и практика

音乐演奏艺术

——理论与实践

〔俄〕根·莫·齐平 著
焦东建/董茉莉 译

人民音乐出版社
People's Music Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐演奏艺术 : 理论与实践 / (俄罗斯)齐平著 ; 焦
东建, 董茉莉译. — 北京 : 人民音乐出版社, 2005. 11
ISBN 7-103-03040-5

I. 音… II. ①齐… ②焦… ③董… III. 演奏-艺术
IV. J62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 028415 号

责任编辑: 陈胜海

责任校对: 沙 莎

著作权合同登记

图字: 01-2004-1959 号

Музыкально-исполнительское искусство

Теория и практика

本书由俄罗斯圣彼得堡“阿列杰亚”出版社
授权我社在世界范围出版发行中译本

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

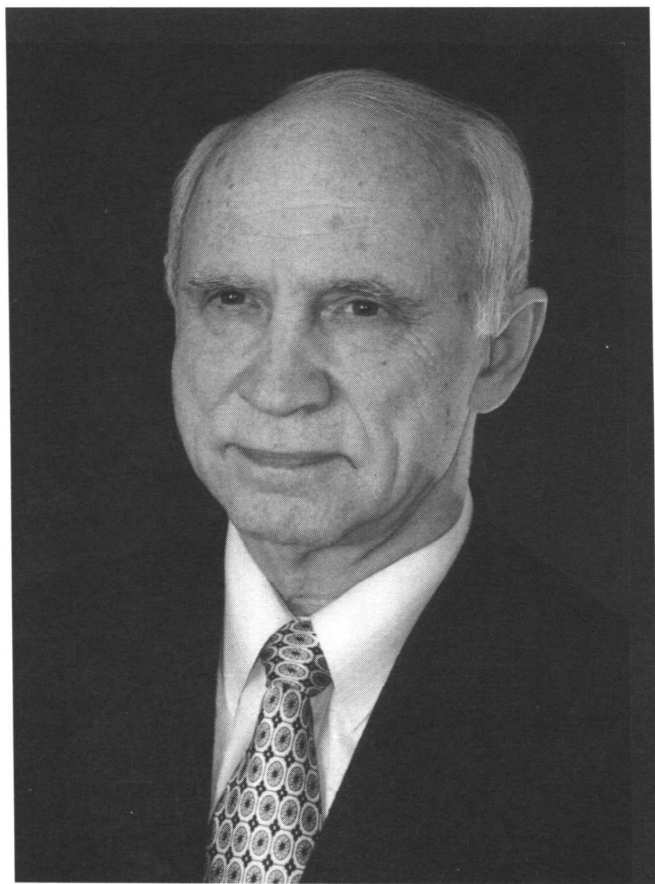
A5 2 插页 14.5 印张

2005 年 11 月北京第 1 版 2005 年 11 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5,045 册 定价: 26.00 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

根·莫·齐平教授

作者简介

俄罗斯著名音乐学家、艺术学博士、教育学博士根纳基·莫·齐平教授,现任国立莫斯科师范大学音乐学院钢琴系主任、博士生导师、俄罗斯国家最高学位委员会音乐部主任,近年来,共编写出版音乐专著十多种,是当今最著名的俄罗斯音乐批评家和教育家之一。

内 容 简 介

本书主要探讨音乐演奏艺术的理论与实践问题,书中对学生的音乐天赋、演奏专业的学生对作品内容和曲式的分析、音乐演奏(钢琴、小提琴、大提琴等)技术的掌握、年龄因素对音乐家的影响等一系列重要问题,分别进行了深刻而系统的心理分析。作者通过自己几十年来的教学实践经验,通过大量的音乐演奏实例以及与俄罗斯当代一流音乐家的座谈资料,充分揭示并剖析了演奏者在作品演绎过程中容易出现的种种问题,其中主要包括公开演奏经验以及舞台紧张等问题,阐明了演奏者在演奏艺术中出现问题的思想根源,同时为演奏者明确指出了有助于减缓并消除紧张心理的有效方法。

本书内容丰富、语言活泼,理论联系实际,是一本高水平的音乐教学参考书。

译者

2005年元月

前 言

当前,人们对艺术创作活动及其各种表现形式产生了越来越浓厚的兴趣,关于这方面的问题,陆续出版了许多专著和论文集,还经常召开形式多样的学术研讨会和座谈会。在过去的十年里,对文学家和演员创作心理学方面的问题的研究最有成效;至少从整体上来看,这个领域的科学成果的数量比过去任何时候都多,质量也比过去任何时候都高。

但遗憾的是,到目前为止,人们对音乐艺术方面的问题重视得还不够,众所周知,一本成为经典的专著《音乐才能心理学》(作者:鲍·米·捷普洛夫^①)从出版至今,已过去了50年。当然,不能否认,近几年来,俄罗斯也出现了一些专著,进行了多次意义重大的研究,或延续捷普洛夫的路线,或者在音乐科学、音乐的艺术特色、音乐结构学、音乐形式、音乐演奏问题、对音乐的理解问题等方面有了新的发现。

然而,仍然还有许多问题,甚至是一些原则性和实质性问题要么研究得不够深透,要么干脆无人问津。

作者在撰写本书过程中,既从音乐演奏艺术理论方面考虑,又兼顾了平时音乐演奏实践和教学实践中的现实需求。因此,本书探讨的主要课题(问题)是:

音乐天赋的基本特点是什么?音乐天赋是否有某种固定的指数?

怎样辨别音乐演奏天赋？

如何探索全面而有效地发展音乐才华之路？如何挖掘和培养对音乐家至关重要的特性——艺术幻想力、丰富的想像力、艺术思维方法和联想？行之有效的途径究竟在哪里？

合理组织和安排创作劳动可以为艺术创作活动创造最有利的条件，那么，创作劳动的合理组织和安排的基本原则是什么？

一个人在专门从事音乐的过程中，他在艺术方面的个性特点和激情特点又是怎样形成的？

音乐演奏技巧的形成与发展过程中的优化条件是什么呢？怎样才能使这个过程产生更好的效果？

现实中存在着认识和自我认识、“主体-理念”及其变化形式，那么，在这些概念中，什么是音乐实践活动观的基础和实质？

研究和实际掌握(演奏)音乐作品的逻辑的表现形式是什么？

在从事各种形式的音乐工作的过程中，如何利用自我控制法和自我鼓励法？

以上是本书所探讨的问题的基本框架。对这些问题的研究，主要依靠的是音乐演奏活动方面的资料。

为什么？

首先因为各专业音乐家的职业培训在很大程度上，都是建立在演奏课程基础之上的：主要是“钢琴课”、“声乐课”、“合唱指挥课”、“独奏、独唱演员训练班”等。连续几十年来，现实的音乐演奏实践活动始终保持着这种传统，而且到目前为止，还看不到这一传统很快会被取缔的迹象。因此，本书对音乐演奏技巧问题、对那些与演奏技巧密切相连的所有相关问题，都给予极大的关注。

其次，只有音乐演奏才是音乐在社会上、在人类生活中得以不断流传的最基本的和自然的表现形式，音乐演奏为我们探讨所有音乐问

题提供了鲜明的和直观的“插图”资料。

在成书过程中,作者大量使用了自己与杰出的俄罗斯音乐家(包括钢琴家、指挥家、歌唱家、大提琴演奏家等)的座谈内容。可以说,从某种意义上讲,叶夫盖尼·斯韦特兰诺夫^②、叶莲娜·奥布拉佐娃^③、叶夫盖尼·涅斯捷连科^④、弗拉基米尔·斯皮瓦科夫^⑤、尤里·巴什米特^⑥、德米特里·赫沃斯托夫斯基^⑦、米哈伊尔·普列特涅夫^⑧等音乐家,都是本书的“合作者”,他们在书中发表了各自对本书所涉及问题的看法并进行了详细的解释,反映出他们对一些细节问题的特别兴趣,同时也能引起读者对某些重要问题的关注。

对于音乐家(其中包括青年演员、音乐院校的师生)同行来说,杰出音乐演奏大师们在专业方面和教学方面的经验,无疑是一种宝贵的财富。在确认“事实承认”自身的价值和意义之后,这种经验便完全可以上升到**总结和理论思考**的水平,以便在今后我们各种音乐生活中得以推广和利用。

有的读者可能有这样的疑问:一个人,即便是一个最著名和最权威的人物的经验,真的可以对另一个人有所帮助吗?难道“每个人都应该独自发现自己职业中的主旨”的说法没有道理吗?(关于这个问题,书中有所论述。)

还有另一种疑虑:艺术创作活动规律方面的理论信息究竟能给音乐演奏家带来什么益处?著名的西欧学者爱德华·博纳曾经说过,汽车方面的知识(包括发动机装置、制动系统等)本身并不会对司机更好地驾驶汽车提供什么帮助……

他说得一点不错,但只是在汽车不出故障和正常行驶的情况下才是这样。否则,汽车就无法起动和行驶。根据博纳的观点,一旦出现某种故障,“技术”方面的知识就显得十分必要。需要补充说明:之所以需要这种知识,是为了不出现那些故障。

创作思维“机制”也是这样,为了避免出现这样或那样不愿意看到的现象(至少让这些现象不太明显),为了让一切有利因素最大限度地发挥其效用,不仅需要知识,而且是需要相当丰富的知识。

当然,每个人迟早都可以独自获取这些必要的知识,那么,为什么不能在一定范围内和一定程度上利用一下他人已经创造的结果呢?假如一个绝顶的天才只想去独自探索、寻找和“发明”,而不想借鉴和参考前人的成果,那么,他的事业绝对不会取得辉煌成功。在音乐演奏艺术方面,在它的理论与实践方面,在音乐心理学和教育心理学方面,都是如此。

另外,还有比较重要的一点:今天,大多数专家一致认为,从原则上讲,在人类诸多的活动(无论是艺术活动,或是科学活动……)中,其创作行为的规律性是一致的和相通的,因为它们有着共同的基础,都来源于我们思维方式的本性。换句话说,如果不专门强调某些专业性,艺术创作工作实际上与其他所有脑力劳动没有什么区别,因为它们创作过程的结构是相同的。

由此可见,任何一个创作“车间”的代表所做出的评判和推论,都完全可能有益于他人。此外,众所周知,当某种真理被用于“他人”身上的时候,当各种联想、类比和对照开始发挥作用时(当然,要学会运用这些手段),这种真理会得到更彻底的揭示。

可以大胆地肯定,作为一种职业、一种活动,艺术在俄罗斯社会生活中仍然具有相当高的地位。很早以前就是这样,现在,专门的社会学研究成果表明,这种发展趋势没有发生实质性的变化。中等和高等艺术院校(包括音乐院校)每年的报考人数有增无减,竞争十分激烈;当年轻人对一系列其他专业失去兴趣的今天,勇于报考艺术院校的现象本身就具有相当的说服力。

或许,可以有根据地说,如今在艺术领域比过去更容易获得成功,

更容易成名。今天，虽然新闻媒体、广播、电视都可以对自己的宠儿进行“炒作”（这里所说的“自己的宠儿”或“他人的宠儿”并无实际意义），但是如果能利用现代化手段——大众媒体，轻而易举地使自己成名并获得荣誉的话，那么，要保持这种荣誉则相当困难。许多这种昙花一现的“名人”后来都变得很平庸，再也不能使广大听众、观众和读者感到兴奋和激动。乌里扬诺夫[®]曾经这样写道：“过去，演员一旦赢得了知名度，他的知名度会持久保持；而如今的‘明星’和‘小明星’则以宇宙飞船的速度一闪而过：一个、两个、三个……”[®]事实就是这样，而且这种现象不仅存在于乌里扬诺夫所说的戏剧界。

艺术界出现了前所未有的激烈竞争，今天的音乐家、戏剧演员、作家、导演实在太多了：可以说，关于这个问题，到处都在“怨声载道”。初次登台一个接一个，一批年轻力壮的人把另一些人推至一旁，而他们自己明天也会被他人推至一旁，这个过程循环往复，而且势头“越来越猛”，看不到尽头。就拿国际音乐演奏大赛获奖选手来说，原来只有少数几个人可以获奖，然后出现了几十个获奖选手，如今的获奖选手成千上万……

还有另一些使艺术活动家阵营更加紧张的原因，它们使今天的艺术家变得复杂、动摇不定、方向不明。

简言之，可以肯定地说，只有那些精力充沛、工作积极、不仅本职工作的专业知识渊博，而且还精通相关领域知识的、符合当前形式要求的专家，才有可能在自己的专业中有所作为，才能获得突出成就。只有知识全面、时刻准备着接受新事物、吸纳新观点、勇往直前，而且善于改变自己活动的方向和创作规模、符合生活所提出的各种要求的专家，才能在当今时代相对地感到自信。只靠天赋或单凭暂时的成绩、一时的幸运是远远不够的，还需要……。本书目的就是要在在这方面为音乐家提供必要的帮助。

注释

① 鲍里斯·米哈伊洛维奇·捷普洛夫(1896—1965):俄罗斯心理学家、俄罗斯联邦教育科学院院士(1945),主要研究人的能力和个体心理特点并撰写了此方面的专著。——译注

② 叶夫盖尼·费奥多罗维奇·斯韦特兰诺夫(1928—2002):俄罗斯著名指挥家。——译注

③ 叶莲娜·瓦西里耶芙娜·奥布拉佐娃(1938—):俄罗斯著名女歌唱家。——译注

④ 叶夫盖尼·叶夫盖尼耶维奇·涅斯捷连科(1938—):俄罗斯著名歌唱家。——译注

⑤ 弗拉基米尔·捷奥多罗维奇·斯皮瓦科夫(1944—):俄罗斯著名小提琴演奏家、指挥家。——译注

⑥ 尤里·阿布拉莫维奇·巴什米特(1953—):俄罗斯著名中提琴演奏家、教育家。——译注

⑦ 德米特里·亚历山德罗维奇·赫沃斯托夫斯基(1962—):俄罗斯著名歌唱家。——译注

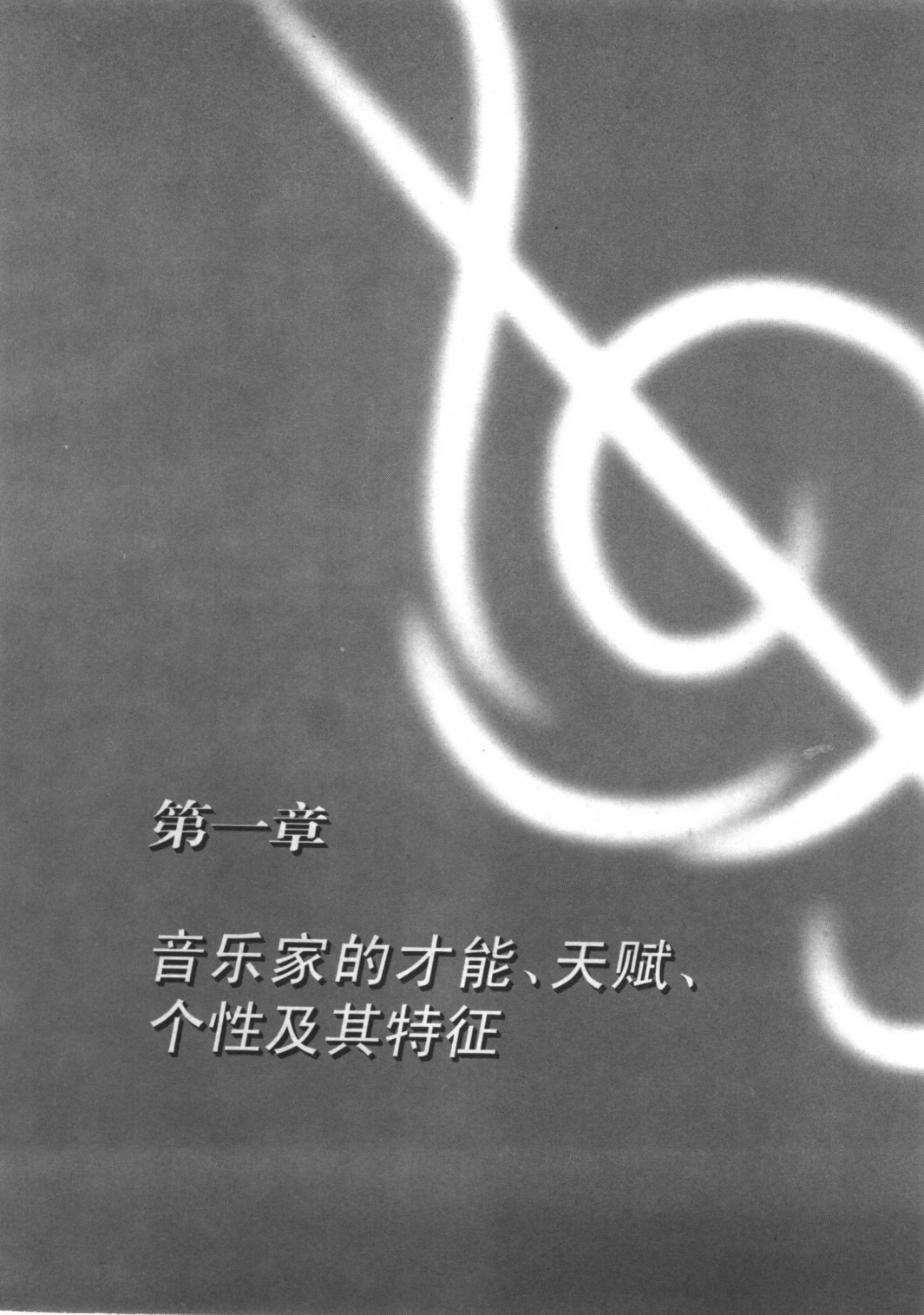
⑧ 米哈伊尔·瓦西里耶维奇·普列特涅夫(1957—):俄罗斯著名钢琴家、教育家、指挥家。——译注

⑨ 米哈伊尔·亚历山德罗维奇·乌里扬诺夫(1927—):俄罗斯人民演员。——译注

⑩ 米·乌里扬诺夫:《置工艺规程之不顾:电影中的演员技巧》,莫斯科1976年出版,第253页。

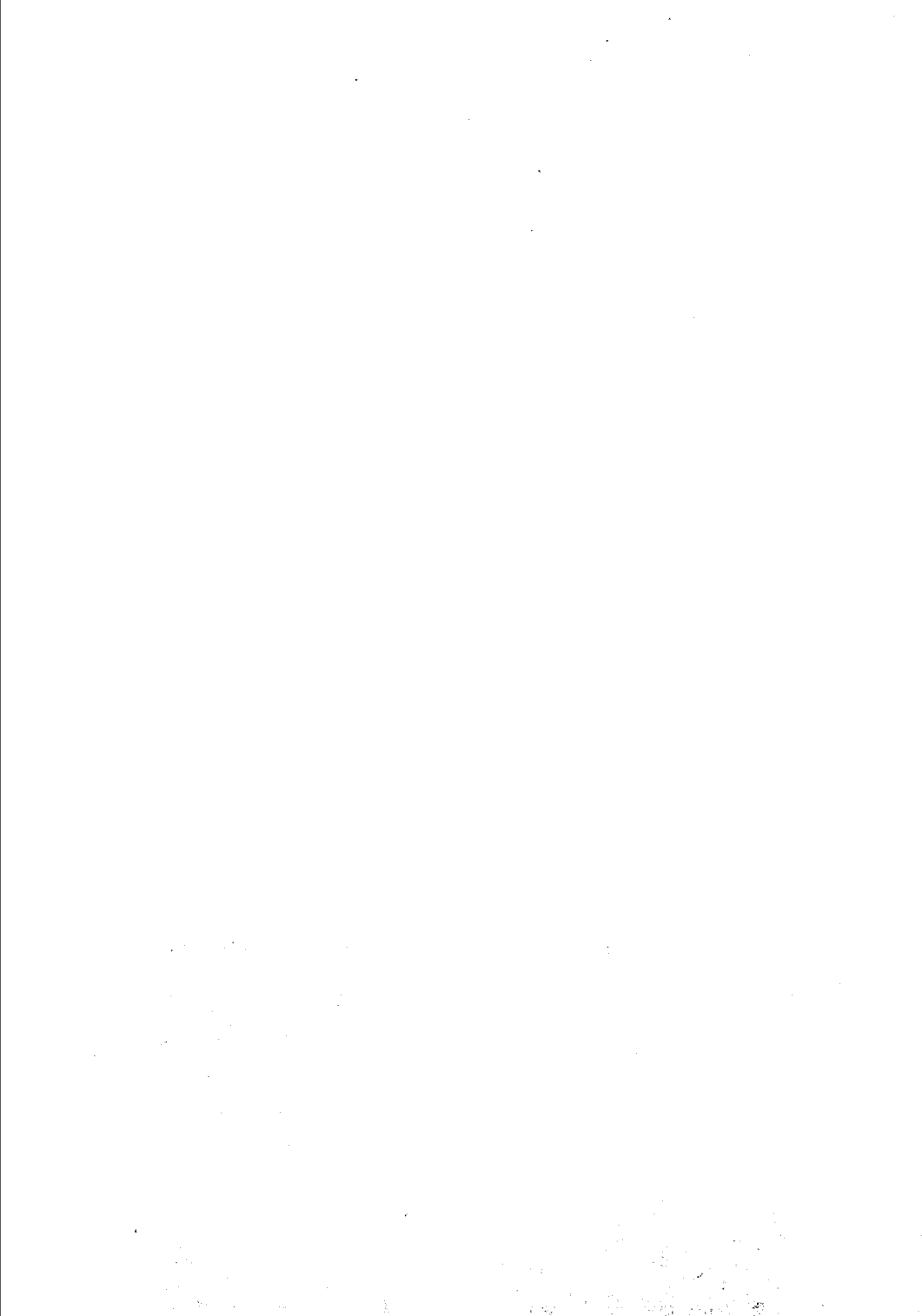
目 录

前 言	(1)
第一章 音乐家的才能、天赋、个性及其特征	(1)
第二章 音乐作品分析的初级阶段	(89)
第三章 音乐演奏构思的再现技术及历史理论与科学实践的透析	(163)
第四章 从普通练习、技术训练到最后一个阶段——诠释音乐	(209)
第五章 艺术家的精神世界、创作冲动与刺激因素	(271)
第六章 音乐演奏活动的心理学观点及从自我认识到自我实现	(299)
第七章 音乐家的自我训练及其创作实践	(357)
第八章 舞台紧张的教育心理学观点	(397)
第九章 音乐家,年龄段,创作活动	(427)

第一章

音乐家的才能、天赋、
个性及其特征

从事实践活动的音乐家首先是音乐演奏家，他们对那些关于他们的职业活动、职业规律性、职业的内部“机制”等问题的书籍，有时持怀疑态度。他们一般只注意书中最重要的内容和主要涵义（作为例外，可能看过三四本书，但无论如何也不会读完的），自己事业中最重要的东西还要靠自己摸索，或者借助于经验比较丰富的老同行——教育家，但是只有通过他们的直接交流才能获益。

一般的逻辑就是这样的，从某种程度上讲，这种逻辑是对的，但是它毕竟是在某种程度上是对的。

另一方面，音乐家职业中的**正确方法的掌握**对音乐家——一个音乐演奏家或教育家、学生或工作多年的专家有什么帮助？如果我们不去思考自古以来对艺术领域中任何理论知识的偏见的話，那么，**正确方法的掌握**对音乐家的帮助还是很大的，因为这种知识可以暗示音乐演奏家，**如何使自己的自然天赋得到最大限度的发展？如何才能取得一个人本应该取得的成功（哪怕是接近这一目标）？**像世界科学史一样，世界艺术创作经验已经证明：如果活动的内因与外因有利于事业的发展，一个人的自然天赋和才华会表现得更鲜明、更充实、更有效。否则，一切都正好相反。什么是活动的外因，或许比较容易理解；而什么是活动的内因、促进或阻碍创作工作的心理条件，则是值得我们深思的。有的“内部因素”有助于工作的开展，也有的因素直接影响工作的开展，必须对这些因素有深刻的认识。只有这样，这些“内部因素”才能发挥正常作用。

应当指出：现代科学已经证实，一个人在其日常活动中，甚至在他