

鋼琴理論與實際

曾寅育編著

正中書局印行

鋼琴理論與實際

曾寅育編著

正中書局印行

版權所有

翻印必究

中華民國五十九年十月臺初版

中華民國六十一年六月臺二版

鋼琴理論與實際

全一冊 基本定價壹元五角

(外埠酌加運費滙費)

編著者 曾 寅 育

發行人 李 潔

發行印刷 正中書局

(臺灣臺北市衡陽路二十號)

暫遷台北市南昌路一段十二號

海外總經銷 集成圖書公司

(香港九龍旺角洗衣街一五三號地下)

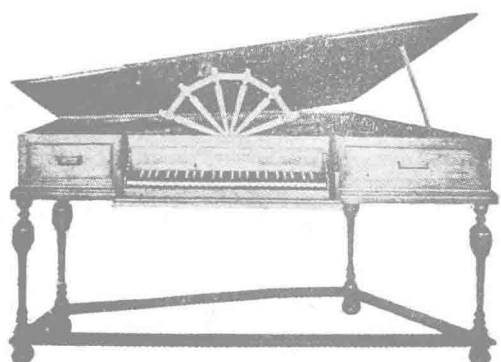
海風書店

(日本東京都千代田區神田神保町一丁目五六番地)

內政部登記證 內版臺業字第〇六七八號 (6495) 西

(1000)

各類古鋼琴圖

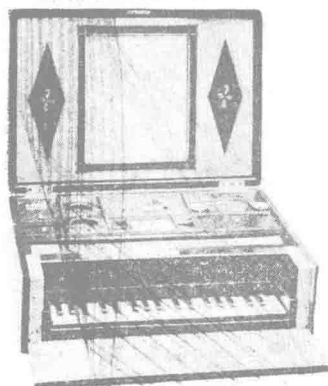
意大利式 Spinet (1773年)

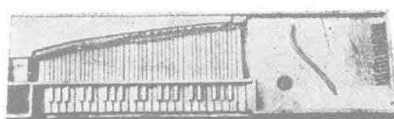
1610年 Ruckers 氏所製之 Virginal

古老平臺式 Clavichord

1800年左右所設計的縫綑箱式的Clavichord

十七世紀初之 Clavichord

1581年威尼斯 Baffo所製之 Harpsichord

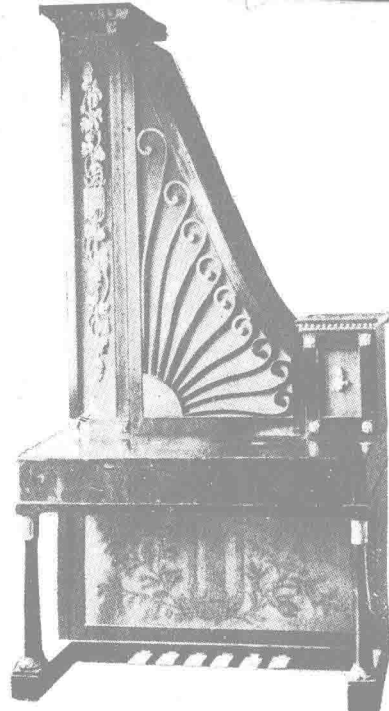
三層鍵盤之 Clavichord (1703年)

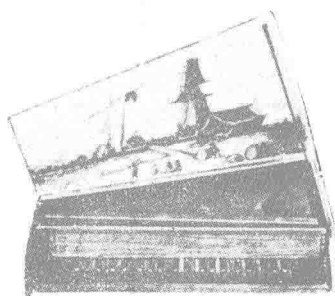
1795年維也納Rollig所製之 Clavichord

十八世紀初意大利製 Clavichord

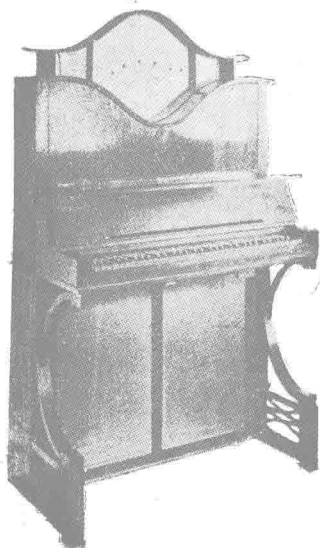
槌絃式的 Clavichord

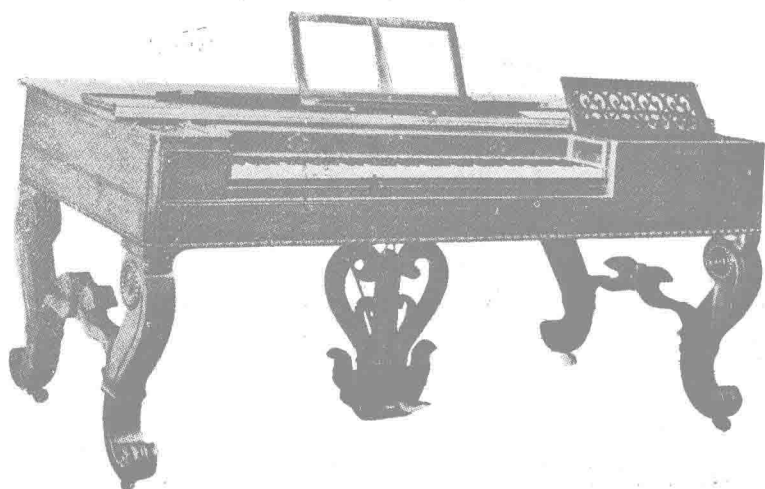
1700 年時意大利所製之 Spinet

十九世紀初德國 Lyra 式鋼琴

最老直立式之 Clavichord (1800 年)

1840 年巴黎 H. Pape 所製平臺式的 Clavichord

鋼琴名師兼練習曲名作家

J. L. Dussek
(1760—1812)

J. Field
(1782—1837)

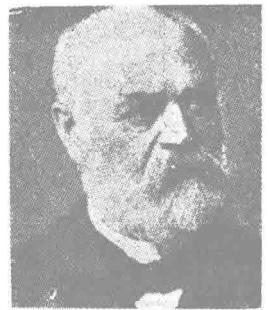
C. Czerny
(1791—1857)

M. Clementi
(1752—1832)

J. B. Cramer
(1771—1858)

A. Henselt
(1814—1889)

S. Heller (1813—1888)

當代名鋼琴家

C. Arrau (智利)
(1904—)

W. Bachaus (德)
(1884—)

H. Bauer (英)
(1873—1951)

A. Brailowsky (俄)
(1896—)

R. M. Casadesus (法)
(1899—)

A. D. Cortot (瑞士)
(1877—)

E. V. Dohnanyi (匈)
(1877—)

I. Friedman (波蘭)
(1882—)

W. Gieseking (法)
(1895—)

V. Horowitz (俄)
(1904—)

F. Lamond (蘇格蘭)
(1868—)

I. J. Paderewski (波蘭)
(1860—1941)

Rachmaninoff (俄)
(1873—1943)

A. Rubinstein (波蘭)
(1886—)

B. Rubinstein (希臘)
(1898—)

A. Schnabel (奧)
(1882—1951)

R. Serkin (捷)
(1903—)

Malcuzynski (波蘭)
(1914—)

G. Sandorl (匈)
(1912—)

蕭而化教授序

鋼琴是一個完美的樂器。它沒有祖先，所以它不是從『修改』而成的，而是聚衆『長』而湊合而成的。它的擊絃發音法是取自 Dulcimer（洋琴）；它的鍵盤是取自古風琴；它的多絃排列是取自古豎琴；它的響板是取自月琴洋琴一類的樂器。最後，它的鋼板底板以及鋼絲絃是近代煉鋼工業的結果；它的 Action 是近代機械工業發展的結果。由此我們可以看出，鋼琴之成立，可說是毫無『成見』分子參雜其中。它之所以配稱為『完美』，也的的確確是『完美』，就是因為這種緣故，我想。它非常非常可能，即使在久遠以後，也不會進博物館，我想。如果想學習樂器的話，鋼琴是『最值得的』，我想。

鋼琴是一個『工具』。而且它是一個『藝術』的工具。鋼琴雖然是完美，但藝術確需要『人』作成。要達到作成藝術的目的，必須，一、熟練地使用工具，然後，二、作成藝術。這兩個步驟中，作成藝術，當然要靠天才，但熟練地，非常有技巧地使用工具，則完全靠教育與苦工。老實說，作成藝術這一個步驟，也有百分之二十可從教育而獲得。爲得到完善的教育，有效地，不浪費時間地，獲得『苦工』的成果，則應從多方面研究。『從師』固是必須，但『讀書』也大有幫助。曾女士從事鋼琴教學數十年，現在將其經驗與心得筆之成書，貢獻給學習者，讀之必定大有裨益。

五十九年九月於臺北

蕭而化

自序

時光荏苒，自三十七年春來臺，轉瞬間已度過了二十二年。在這一段不算短的日子裏，平日爲了課務，家事，忙碌地爲生活而奔波，內心常感光陰虛度不少。多少年來，心中有一個意念——欲將自己從事教學工作之經驗與心得，發表出來，願與音樂界朋友們共同切磋，同時亦希能給予學音樂的青年們作參考。

近年來學鋼琴的學生，日益增多，技術水準也日漸提高，惟一般教師多偏重於技術訓練，甚少對於「學理」作深入的探討。

目前臺灣的出版界，以音樂書籍最爲貧乏。愛好音樂者，常感缺少音樂讀物，筆者有鑒於此，於是寫成此書，希能拋磚引玉！

本書係參看盧賓斯坦氏（B. Rubinstein）所著鋼琴教學及視奏等書，以及筆者平日教學經驗及心得所寫成，疵漏之處，致所難免，希海內外音樂先進，不吝斧正是幸！

辱承蕭而化教授作序，李九仙教授校正，正中書局惠予出版，我表示衷誠的感謝。

民國五十九年九月十日於臺北

曾寅育

目次

第一篇 鋼琴教學之研究

第一章 師資	1
修養與氣質	1
人事之處理	2
第二章 論演奏鋼琴	3
鋼琴是習音樂者最理想的工具	3
培養興趣	3
演奏精緻	4
要有靈感	4
第三章 技巧	6
技巧內容	6
手形及手指在鍵盤的位置	7
正確的姿勢	7
大拇指之姿態	8
觸鍵之位置	8
避免手指不良用法	9
糾正各人不同之錯誤	9
第四章 技巧(續前)	11
手指及手臂之移動	11
平穩的手法	11
大拇指轉動	11
指法的選擇	12
移動手指	12
彈琴時心境要愉快	13
座椅	13
第五章 發音	14
放鬆、自然	14
不可太疲勞	15
肌肉練習須逐漸達成	15

美妙樂音的要素·····	15
壓力與重量·····	16
樂音切實豐滿·····	16
美 音·····	17
各有個性、表現各異·····	17
第 六 章 指 觸 ·····	19
圓滑奏之奏法·····	19
三度音階奏法·····	20
八度奏法·····	20
頓音奏法·····	21
輕鬆動作·····	21
半連音·····	22
滑音的用途·····	22
清楚的指觸·····	22
第 七 章 踏 瓣 ·····	24
使用踏瓣需要智慧·····	24
鋼琴之構造及其歷史·····	24
踏瓣之作用·····	25
制音器踏瓣之用法·····	25
不必拘泥規則·····	26
作品不同、用法有別·····	26
用制音器踏瓣之規則·····	27
弱音踏瓣用法·····	28
不可誤解踏瓣·····	28
連音踏瓣·····	28
何時應開始習用踏瓣·····	28
第 八 章 強弱變化 ·····	30
分節（句）法·····	31
速 度·····	31
彈性速度·····	32
音樂術語·····	32

音樂版本	33
第九章 教材	35
選擇教材	35
名家作品	35
巴赫作品	36
初級教材	37
初級課程教本	37
中級與高級鋼琴教材	38
鋼琴技巧是從好的教材中獲得	39
各人進度不同	39
各類名練習曲	40
要適合學生所需	41
生理的缺憾	41
第十章 心理問題	42
教學法	42
師生融洽	42
兒童與成人教法不同	43
解答疑問，引起愛好	44
更換教師	44
不可固執、有偏見	45
糾正心理不健全的學生	45
教師應了解各生個性	45
讚揚與譴責	46
第十一章 鋼琴教學	47
授課與練琴	47
教學嚴格	47
糾正之點	48
換動教材	48
示範演奏	49
避免誇耀的演奏	49
一切要清楚	50

理解樂曲·····	50
讀譜與視奏練習·····	50
理論與實際要配合·····	51
保持精力平衡·····	52
教師進修·····	52
第十二章 練 琴 ·····	54
正軌練習·····	54
經常練習·····	54
分段練習·····	55
由慢而快的練習·····	55
內心的領悟·····	56
演出的效果·····	56
錯誤與矯正·····	57
天資與性格·····	57

第二篇 鋼琴視奏與背譜之研究

第一章 讀譜與視奏(上部) ·····	59
讀譜之重要·····	59
視覺的反應·····	60
如何使視奏能力增強·····	60
初學者應由教師指導·····	61
視奏時的生理步驟·····	61
視奏之要則·····	62
視奏之功用·····	63
智力之比較·····	63
視奏如何進行·····	64
速度問題·····	65
分析與舉例·····	65
視奏時注意各點·····	66
視奏時須數拍·····	68
要注意強弱對比及力度·····	68

音符時值的變化	69
各類曲式風格不同	70
和聲進行之認識	74
採用適當教材	73
要熟悉各類調性，及其轉調	74
理解曲式	78
分析與詮釋	80
兩手技巧平均發展	80
各類樂句形式	81
視奏時不宜看手	84
練習視奏的參考資料	84
第二章 背譜演奏（下部）	88
背誦之價值及其組成部分之分析	88
如何背誦樂曲	88
為何要背譜演奏	90
先知後行	90
智力之重要	91
背譜要則	92
聽覺的記憶	92
視覺的記憶	94
觸覺的記憶	95
分析的記憶	98
第三篇 鋼琴技巧之演進及其名曲	
第一章 鋼琴技巧之演進	103
第二章 鋼琴名曲	109

第一篇

鋼琴教學之研究

第一章 師 資

教育是神聖事業，欲成爲一位教師，必須俱有準備進入修道院殉道之精神，才能擔負這種偉大的任務。有如教徒們將要接受宗教聖旨之前，必先要做一番自我的檢討，反省自問，內心是否坦率，純潔？是否有「捨己爲人」的決心？是否能拋棄世俗的一切享受？同樣情形：當一位鋼琴家想去做一位專業的鋼琴教師、應自問，除了自己所受專門教育外，自己的性格、氣質，是否適合於此種職業？能否做一位好教師？

教師職業，看來雖平淡無奇，但實際上他足以影響下一代——後輩學習者之成功與失敗。申言之，一位良師，可以造就許多成功有爲之才，足以影響社會文化之發展，反之，一位不良的教師，亦足以誤人子弟，不但不能引人入正規，反而能損害他人身心，埋沒人才，所謂庸師足以誤人，言之不虛。

修養與氣質

嚴格的講，音樂是一種複雜艱深而崇高的——藝術。欲成爲一位修養有素的音樂家，除俱有高超的天資外，還得要終身不懈的努力才能有成就。你如讀過古今大音樂家傳記，自不難理解其奮鬥之經過。做一位音樂教師，並不是祇認識五線譜，略能彈彈唱唱就可算稱職，我們認爲如你要做一位鋼琴教師，必須俱備兩種重要條件，即修養與氣質。

修養 你所受的专业教育的程度（指鋼琴等），是否已達於相當的階段？換言之，即你的鋼琴技巧，是否已經經過若干年的嚴格正規的訓練與學習，對於教授鋼琴一門是否已能勝任？是否已能應付裕如？

氣質 爲音樂教師者，應有天賦的音樂家氣質 Musicanship，此種氣質並非模仿得來的

而是天性與生俱來的，習藝術者有高超的氣質，才能表現高超的藝術。為教師者如有高超的氣質，才足為國育材。

一位理想的音樂教師，除自己俱有專業修養及人格完整外，而對一般智識亦必須廣泛豐富。例如聽了貝多芬的「英雄交響曲」，就應該知道或連想到拿破崙的歷史。看過大歌劇家華格納的名作「尼布龍指環」The Ring of the Nibelung及「名歌手」Die Meistersinger，就該連想到德國中古的「史詩」。如看到英國普賽爾 Purcell 的歌劇「迪多與安尼斯」Dido and Aeneas，就該知道那劇情是取自於希臘與羅馬之神話故事。凡是知識豐富的音樂教師，一定是見聞廣博，修養高深，經驗豐富，才足以使人欽佩。為教師者，自己對於自己所學要有正確的認識，不偏的見解，才能引導後輩學子走到正軌之路，對於所學科目，要有長期努力不怠的意志，才能發展更新穎更高深的學術思想。

受過良好教育的鋼琴教師，應該是思想正確，有組織，有條不紊，對於教學或處事有忍耐心，有適應性、有幽默感等；更要俱有領導才能，對事要有正義感。處理事情，應公平合理。在教學方面，應採用「因材施教」的原則下去做。教鋼琴是要個別傳授的。每個學生各有智力不同，有時雖同一年齡而智力相差甚遠。所以各人吸收能力，頗有差別。根據音樂測驗的結果的記錄，音樂智力，人們祇少可以分為上、中、下三種。鋼琴教師應當視當事人學生的智力才能如何，而決定給予適當份量的功課，適合他所應需要的教材。才為合理。為教師者，如缺乏判斷的能力，沒有正確的目光，對於教材不加選擇，缺乏研究，對於習琴者無論年齡老幼或智慧高低，使用方法與教材千遍一律應用，這是絕大的錯誤，不但不能獲得好結果，甚至貽害他人。所以一位好教師，必須有正確的眼光與正確的判斷力。

人事之處理

人事的處理，雖然是學問以外的事，但亦屬重要，不可忽視。各人有不同之個性，以年青時代最為明顯。有人自尊心很強，有人自矜心很深，有人自傲，有人患有自卑感，有人患有膽怯症等。諸如此類，各有不同個性，為教師者應俱有觀察力，根據各個人不同性格給予分別指導，如有上述各缺點，亦足以影響學習上之前進，且妨礙演奏鋼琴之成就。鋼琴教師應注意及之，以糾正各生之「矯枉過正」或「偏激」的毛病。

一位好教師對於教學應有誨人不倦的精神，胸襟豁達，目光遠大，有品德、愛己及人，不虛偽，重「道」而不重「利」，果能如此，則自然受人愛戴與尊敬，足以為人楷模，必能影響下一代。要知：人非全才，做一位標準好教師，並非易事。吾輩為鋼琴教師者應常加反省，隨時以求改進。

第二章 論演奏鋼琴

鋼琴是習音樂者最理想的工具

現代人類文明進步，音樂事業日漸發達，今日歐美各國，有關於音樂之著作出版，何止千數百種，其中最佔優勢的著述，當以「學習鋼琴」或「研究鋼琴」等為最佔重要。

鋼琴是現代文明人類最普遍用的鍵盤樂器，無論是家庭、學校、教堂、公共場所等地，隨時見到，隨時要用到。因其性能優異，身價高貴，所以在音樂院或音樂學校裏，鋼琴一科是學生們必修的課程。無論你是在聲樂組、音樂理論組指揮班、或其他各種樂器系，無疑的鋼琴一門一定是必修的。

在鋼琴訓練過程中，很容易發現學生們的音樂智慧，例如節奏感、音感、聽旋律與和聲的反應……等。其他如手指是否靈活、腦力、視覺、聽覺是否敏捷、反應快與慢、學習者的才能高低與否等，在鋼琴課程中，教師們可在短時間內，就可判斷清楚，審查明白。所以鋼琴一門，是學各類音樂的一切基礎的訓練。

培養興趣

鋼琴教師要有一種能力，要使習鋼琴學生們不要失去最寶貴的興趣。因為「興趣」是研究一切學術前進之原動力。人類有許多有成就的事業，都是以個人有興趣努力研究而成。以鋼琴而論，不管學習過程是如何的複雜，不管需要多少時間來磨練，但樂曲上的或技巧上的每一個細節，仍然要使學習者保持着活潑的心情，愉快的感覺來探討與研究，教師們應想出種種方法以幫助學生解決疑難的問題，困惑的樂句，難奏的樂章，以使學生能做到完美精緻無瑕的境地，將練習曲或某些名家作品，演奏到「神化」的境地最高的目標為止。這種教學是卓越的、上等的、理想的。這種教師不但是忠於教育，而且是「忠於藝術」。這種認真的教師，在目前社會中是不可多得的。學生們若能經過這樣長期的鍛鍊、奮鬥，一定能走到藝術的康莊大道。我想他將來在樂壇上或藝術上必有一番成就，事可預卜的。