

马克·汉伯格

简易

钢琴教程

【英】马克·汉伯格 著
邵林 译

跟大师一起演奏钢琴

初学者适用

一本书教会你钢琴家的日常练习技巧

版 武汉出版社
WUHAN PUBLISHING HOUSE

马克

·
汉伯格

简易

钢琴教程

【英】马克·汉伯格 著
邵林 译

版 武汉出版社
WUHAN PUBLISHING HOUSE

(鄂)新登字08号
图书在版编目(CIP)数据

马克·汉伯格简易钢琴教程 / (英) 汉伯格著; 邵林译. — 武汉: 武汉出版社, 2015.11
ISBN 978-7-5430-9540-3

I.①马… II.①汉…②邵… III.①钢琴—奏法—教材 IV.①J624.16

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第230194号

马克·汉伯格简易钢琴教程

著 者: [英] 马克·汉伯格

译 者: 邵 林

策划编辑: 李异鸣 杨 肖

责任编辑: 廖国放

特约编辑: 刘 娟

装帧设计: 小萌虎文化设计部

出 版: 武汉出版社

社 址: 武汉市江汉区新华路490号 邮 编: 430015

电 话: (027)85606403 85600625

<http://www.whcbs.com> E-mail: zbs@whcbs.com

印 刷: 北京中振源印务有限公司 经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm 1/16

印 张: 8 字 数: 132千字

版 次: 2015年11月第1版 2015年11月第1次印刷

定 价: 28.00元

版权所有·侵权必究

如有质量问题, 由承印厂负责调换。

前言

马克·汉伯格

MARK HAMBOURG

马克·汉伯格，1879年5月30日生于南俄沃罗涅日省勃古查镇。因他自幼就显露出极高的音乐天分，他身为钢琴教授的父亲便亲自教他音乐课程，让他于1889年在莫斯科大众面前崭露头角，又带他去英国各地进行巡演。此后，其家人移居英国，而马克于1891年离开伦敦去了维也纳，拜莱谢蒂茨基为师并学习了三年，其间，他还荣获了李斯特奖学金。1894年，马克第一次以一个成熟的钢琴演奏家的身份在维也纳爱乐乐团音乐会上公开亮相，雷什特博士亲自为其指挥。一年后，他又在伦敦爱乐协会音乐会上公开演出。随后，在欧洲各主要城市，马克演出了四场独奏，还应邀参加了其他演出。

1895年，马克首次去澳大利亚进行巡演，获得了轰动效应。1896年，马克在英国的许多重要音乐会上作了表演。直到1897年，他再一次去了澳大利亚进行巡回演出。这次巡演结束后，马克将随后两年的时光用在了涉猎广泛的学习上，只是偶尔在英国、德国和瑞士的一些音乐会上进行公开演出。这段时间的学习使他得以在1899年秋季开始的首次美国巡演中获得更大的成就。随后马克在英国和欧洲大陆参加了很多重要演出，包括在皇后厅的一系列独奏、1902年在加迪夫节上以及巴黎拉穆勒和科龙音乐会上的演出。

在完成了共有80场音乐会的第二次美国巡演以后，马克去澳大利亚作了第三次巡演，之后又去了南非进行巡演。去南非巡演主要是为了尝试改变和休整，然而后来被证明此行也取得了很大成功。在1906年之前，马克的时间几乎全都用在了南非巡演上，其间偶尔还要去英国参加一些演出。马克于1906年在英国皇后厅的演出是他的第一千场公开表演。1907年，马克再次去南非巡回演出，

用了整个春天和夏天的时间。同年十月，马克去美国作了第三次巡回演出。尽管1908年7月马克在阿尔伯特大厅向公众进行了告别演出，当时到场人数超过了6000人，他还是又去澳大利亚作了第四次巡演，为时超过六个月。

后来，马克两次在加拿大全国范围内巡回演出，之后是整个欧洲。1914年马克第四次来到美国。马克·汉伯格的演出不断增加，1920年，他光在英国就举办了超过120场独奏音乐会。从那时起，在巴黎、欧洲大陆乃至全世界，他不断地进行着演出。

第一
部分

钢琴演奏教程

- 序 言 怎样为钢琴演奏职业生涯做好准备 / 002
- 第一章 怎样练习钢琴 / 010
- 第二章 技巧概论 / 018
- 第三章 你会弹奏音阶吗 / 022
- 第四章 学习钢琴演奏的基本原则 / 027
- 第五章 关于怎样掌握琴键的更多提示 / 035
- 第六章 高级演奏技巧：三度音阶、六度音阶、八度音阶 / 040
- 第七章 指法和记忆 / 056
- 第八章 一些常见错误和如何避免这些错误的建议 / 065
- 第九章 怎样富有感染力地演奏和怎样使用踏板 / 072
- 第十章 怎样让钢琴唱歌 / 084
- 第十一章 一堂示范课：贝多芬《月光曲》第一乐章 / 088
- 第十二章 公开表演 / 096
- 第十三章 尾声：将钢琴视为家中密友，如何选择和爱护钢琴 / 102

第二 部分

钢琴家的日常练习

第十四章 五指练习和音阶、琶音练习 / 108

第十五章 三度和八度音阶练习 / 118

马克·汉伯格钢琴教程

第一部分

钢琴演奏教程

序言 | 怎样为钢琴演奏职业生涯做好准备

让我们一起为今天想从事钢琴演奏职业的年青人思考一下他们面临着什么抉择和困难，帮助他们规划好未来的职业生涯。首先我们要清楚，今天的听众比过去期望听到更高水平的演出。在我们现在的生存状态下，在任何一个行业想要出类拔萃都要付出非常艰辛的努力。

音乐界的竞争

首先，音乐界的竞争非常激烈，今天的音乐家的人数比以前多得多，音乐会也比从前多得多；其次，尽管天才音乐家依旧罕见和难得，但整体的演奏水平无疑比过去提高许多。因此，在选择从事钢琴演奏这份艰苦的职业之前，年轻的学生必须认真考虑一下他的未来。而且，无须多言的是，一个学生还要了解自己到底有没有学习钢琴演奏的潜质。除非他有这样的潜质，否则钢琴演奏入门对他来说也完全是浪费

时间。

当然，对年轻人还有他的朋友们来说，一开始就判断出自己有多少资质是很难的事情，这是因为真正的才华是各种不同的能力的一种融合。音乐的天赋或者天生的喜好在我看来不一定就能发展成为音乐的才华，换句话说，其他能力中有激发一个人在任何由人类才能创造的成就中获得成功的要素。很奇怪，简单的音乐表现力并不一定能确保取得成功，尽管很多人错误地有这种想法，因此很多有抱负的人在功成名就之后往往经历失望与痛苦。有多少人在音乐方面有着惊人的天赋，甚至拥有完美的听辨能力，即仅靠耳朵就能毫无差错地辨认音阶中各种声响的能力。这种人看起来天生就拥有掌握与音乐相关的才能的不凡能力，然而他们常常很难在这个职业上有所成就。有人说，一个人天赋异禀，却很懒不愿练习，或者太紧张以至于发挥失常，或是因为其他事情妨碍了他的发展云云。但是事实往往是这样的：在以上例子中，他们有音乐天赋是无疑的，有时甚至是天赋极高，但是他们却没有必要的才能来获得音乐上的成功。

那么，当一个学生发现自己有音乐天赋，或者怀疑自己到底是否拥有足够的相应才能来获得事业成功的时候，该怎样努力呢？我认为，他必须考虑的事情之一，就是自己是否有能力坚持不懈地完成多年的演奏技巧练习。此外，他还需要具备以下素质：体力充沛、勇气、紧急情况下的冷静、对脾气的自控能力、决心以及用之不尽的耐心和自信，还有最重要的是对钢琴演奏本身的热爱，这可以使其度过每个失意之时。

最棒的老师

但是，如果一个学生已经显露出这种品质，或者至少自认为具有这种品质，也严肃地决定开始学习钢琴，那他第一件要做的事情，就是从他能找到的老师里挑一个最好的。从开头就能受到良师的指点比什么都强。相当多的钢琴家不得不在人生的后半段花费宝贵的时光去把学生时代受到的错误指点纠正回来，这是一项令人心烦意乱的工作。对初学者而言，他的家长送他到一个善于教授、经验丰富的老师那里，于他是最有益的。还有最重要的是，学生在初学阶段要按部就班、一丝不苟地学习，但不应该一次学习太长时间。

我认为坐下来一次认真学习两个小时就足够了，把一天的事情分成几个较短的时间段去做比连续很多个小时去做要好得多。在过度工作之后，不绝于耳的音响只会使大脑和耳朵感觉一片混乱，练琴就会变成毫无意义的重复训练。而且由此造成的精神疲劳对学生的健康也是非常有害的，还没等他开始自己忙碌的职业演奏生涯，身体就会已经不行了。

照顾好学生的身体健康

我要在此告诉大家，照顾好年轻学生的身体是非常重要的，要让他通过不断地锻炼和呼吸新鲜空气积累自己的力气，因为如果他将来要取得成功，必须能够适应各种各样的劳累，比如火车上的长途旅行、演奏时使人身心紧张的情绪激动和身体劳累。我可以断言对当代的职

业钢琴家来说，好的身体和体力是必不可少的。认为钢琴家就是脸色苍白、身体病恹恹、肺活量小、神经紧绷的观念是没有根据的。因为压力大，职业使钢琴家高度敏感，但是他必须保持精神健康和情绪稳定，否则他根本无法承受公开表演的压力。

毫无疑问，一些本应该受到认可的才华横溢的钢琴家就是因为忽视了身体健康结果无力面对观众的考验。试想一下，一次长时间的巡回演出对一个钢琴家意味着怎样的煎熬。夜复一夜地在重要的场合表演，背着所有责任；日复一日地坐火车或者轮船旅行，有的时候还要连续旅行几个夜晚；除此以外，他一抵达就要精力充沛、英姿勃发、兴致盎然地投入表演，否则就不能打动听众。自己所演奏的音乐能让听众听得入神是钢琴家必备的能力。如果他想要成功就必须具有或者培养自己的这种能力，这种能力的获得只有通过让自己沉浸于自己的演奏，达到思想灵魂与解读的音乐合一的境界。如此，观众就会像被施了催眠术一样陶醉在音乐中。我相信如果要高谈阔论怎样造就一个出色的钢琴家的话，写成一个大部头也是不够的。但是这里只是为了引出关于学习钢琴演奏的我后面的话，那些才是我受邀撰写的内容，以资学生学习和对钢琴感兴趣的人使用。因此这部分的内容就到此为止，对那些想要从事钢琴演奏的人来说，以上这些话是我认为最重要的内容之一。

培养音乐记忆力

谈论了良好的指导、努力的练习以及身体健康的重要性之后，我

来谈一下另一个重要的内容，也就是培养可以依赖的记忆力。乐器独奏者靠默记演奏已经成为一种风气，这是最近三十年才逐渐产生的一种习惯，我不知道这种习惯是不是总是有好处。因为钢琴上如果有乐谱的话，紧张的表演者会更加有自信，保证他能够准确地演奏一首曲子。如果没有曲谱，他可能会老想着一旦忘记怎么办，结果在演奏中就不能演奏出自己对一首作品的解读。可是，公众常常是希望演奏者可以或多或少地根据自己的记忆去演奏，而且，如果他不担心演奏失败的话，在没有曲谱的情况下可以更加自由地弹奏出充满灵感的自己解读版本。无论怎样，现在都是要培养自己记忆力的时候了。

一方面，对很多音乐家来说记忆力是一种天赋，只要不断地加以练习就可以放心大胆地靠记忆力演奏。另一方面，还有很多钢琴家的记忆力却常常不好使，甚至是最杰出的钢琴家有的时候都会忘记，原因仅仅可能是过度劳累、身体不适或因为什么事情走了神。有一个关于一次音乐会上一个著名钢琴家的绝佳的例子，他正在表演贝多芬的C小调协奏曲，已经弹到了优美的缓慢乐章的第二个主题，它开始的一段和门德尔松G小调协奏曲慢板乐章的第二个主题的开头非常相似。钢琴师开始弹贝多芬的第二主题时是正确的，然后一刹那的恍惚就弹到门德尔松协奏曲的那部分了，听众顿时目瞪口呆，当他意识到自己错误的时候也非常沮丧。据说后来这个钢琴师再也不肯不带乐谱公开表演，他因那件事受到的打击可见一斑。

钢琴家还必须学会在出现遗忘的紧急关头控制自己。遗忘是钢琴家在公开演出时可能经历的最痛苦的事情，但是假如他能够保持冷静，他就能利用自己的音乐直觉将自己从窘境中解救出来，有的时候可以

将失误掩盖得非常精巧以致无人发觉，除了一些对这首作品相当熟悉的听众。要做到这一点当然需要表演者对自己情绪的控制能力，但是就像任何一种公众事业都会有突发事件一样，研究如何处理这些突发事件是一个职业演奏家必须做的功课。

他心里的紧张是他必须与之搏斗的魔鬼。即使经验丰富的表演者也会在音乐会的舞台上露出紧张。事实上，随着钢琴家的年龄增长，他更熟知自己的责任，通常会比初生牛犊不怕虎的年轻人更加紧张。但是他的经验会帮助他克服这个困难，甚至可以把心里的兴奋转化为对自己有利的因素。因为当他能控制自己的情绪时，神经的紧张会刺激大脑更加活跃，帮助表演者更加生动地演奏出一首作品，而一个冷漠的表演者就无法做到。我还从来没有见过一个公开表演时从不紧张的杰出钢琴家，但是初学者不必感到害怕，因为只要经常演出，就能一定程度地掌握舞台经验，获得控制自己情绪的能力。

小困难

在音乐会上，一些突发事件可能会使人心情沮丧，钢琴家一定不能让这些把自己的心情弄糟。比如说，指挥可能是一个难缠的、没有同情心的人；假如是管弦音乐会的话，管弦乐队可能会比较糟糕，在错误的时间插上一手。我就遇到过一次，管弦乐队带错了乐器，等我入场坐下来开始演奏时，我本来准备的是李斯特的《降E大调协奏曲》，令我惊恐的是他们竟然开始欢快地开始了圣·桑C小调协奏曲的序曲！没时间抗议，听众已经入座了。幸好我会弹这首协奏曲，就勇敢地跟

上了，但我原本绝不会临时在毫无准备的情况下演奏它，甚至都没有能够提前浏览一遍！

这件事是因为没有时间排练才发生的，我恳切地劝告所有年轻钢琴师，当你和管弦乐队一起演出时一定要找地方排练，无论会给他们带来多少额外的旅行和劳累。因为不论在谁看来，临时抱佛脚地演出都是绝不可能令人满意的，时刻战战兢兢惟恐乐队跟不上你的节奏，协奏曲不排练就公开表演就会这样。当然如果钢琴家在同一个指挥指导下与同一个管弦乐队一起演奏过很多遍同一首协奏曲，那就不一样了。如果排练有困难的话，不排练也说得过去，但是对年轻钢琴师来说重视排练更好。

在结束本章之前我还有两件事情要说，这两件事都和钢琴师的人生前程息息相关。第一件事是，我衷心地建议年轻钢琴师不要忽略基础教育，避免成为过去人称“除了音乐一窍不通”的人。音乐是一项需要花费精力的学习，将其作为职业需要花费大量的精力和脑力，我知道同时再学习其他学科很难，尤其是在学生阶段。但是我相信对艺术家而言保持对人类智慧的每一个学科分支的开发对他有无可估量的好处。如果人生的视野更宽，他自己的艺术造诣也就更浑厚。

不可小视听众

其次，尽管不在我一直讨论的范围内，不过还是和这门艺术的概念相关，我力劝年轻的钢琴师们绝不要低估任何一个听者。我说这话的意思是，决不能给某一社会阶层的大众演奏稍次一些的音乐，认为他

们所受的教育不足以欣赏最好的。以我的经验看来，这是最严重的谬论，因为我环游世界，给各个阶层、各种条件的人们都表演过，我发现他甚至他们在不能完全理解的情况下也会尊重和欣赏你的表演。他们希望你尽全力表演。一个钢琴家应该尝试用最好的音乐鼓舞听众而不是说些哗众取宠的话来换取他们转瞬即逝的好感。否则的话，也许他们当时很开心，以后就不会再来，对你的演出水平的期望值也会降低。

按照最高的水平演出应当是年轻钢琴师的格言，辛勤努力、热情饱满、意志坚定，那么他最终能够爬上第一梯队的阶梯，获得成功的回报。

第一章 | 怎样练习钢琴

我要把整章的内容都用来论述如何练习钢琴，讲讲怎样练琴最有效果。

总的说来，练琴时最重要的原则是：第一，要注重细节；第二，避免劳累过度，包括你的身体和精神。为了取得最好的效果，从开始就制定一个练习时间表是非常必要的。系统有序的练习对学习钢琴的所有阶段都有巨大的帮助，但是在开始阶段效果最明显，我深知这一点，因为我有幸得到了耳濡目染优秀钢琴传统的启蒙老师的指点。我的启蒙老师是我父亲，迈克尔·汉伯格教授，他又曾经是尼古拉斯·鲁宾斯坦的学生；我的第二个老师是莱谢蒂茨基，他曾经跟车尔尼学习过。车尔尼是钢琴演奏流派的代表人物，钢琴演奏流派诞生了无数当代著名钢琴家，影响了李斯特、安东尼·罗宾斯坦、陶西格以及当今的著名钢琴家。因此，我相信要参考好的练习方法或流派开始练习。这种方法可以用一种确定的、有条理的技巧发展趋势训练自己的心和手指。