

論鋼琴彈奏

ON PIANO PLAYING

Gyorgy Sandor 著
葉乃菁 譯

《論鋼琴彈奏》是喬吉·桑多爾（Gyorgy Sandor）為了能成功地彈奏所必須增進的生理性技巧，而設計的一套完善而實用的教材。歷經多年傑出的演奏與教學，桑多爾的教材足可協助任何鋼琴家建立協調性與彈性——並透過將技巧轉換為詮釋而得以掌控全方位的彈奏。藉由豐富的譜例、照片及圖例，《論鋼琴彈奏》的內容涵蓋了：

■ 鋼琴技巧的決定性要素

音樂、動作與情感
鋼琴
人體演奏力學

■ 基本技巧模式

自由落體
五手指、音階與琶音
轉動
斷奏
刺入
概論基本技巧模式

■ 技巧演變成音樂

基本技巧模式的辨別與應用
獨立性與相互依賴性
踏瓣
歌唱般的音色
練習
背譜
音樂語韻
公開演奏
風格與過度使力

原笙國際有限公司

www.tu-du-music-art.com.tw

ISBN 978-986-85071-1-1

9 789868 507111

論 鋼 琴 彈 奏
動作、聲響與表情

ON PIANO PLAYING
Motion, Sound and Expression

Gyorgy Sandor 著作

葉 乃 菁 翻譯

原 笙 國 際 出版

ON PIANO PLAYING: Motion, Sound and Expression

Published in the English language by **Wadsworth**, a Thomson Learning Company
(Copyright © 1995)

Chinese Edition Copyright © 2009 tu & du International Co., LTD

論鋼琴彈奏——動作、聲響與表情

原 書 名 : ON PIANO PLAYING: Motion, Sound and Expression.
作 者 : Gyorgy Sandor
譯 者 : 葉乃菁
排 版 : 杜好庭
封面設計 : 李國賓

發 行 人 : 杜美青
出版發行 : 原笙國際有限公司
地 址 : 33059 桃園市中山路 539 號 7 樓
電話/傳真 : 03-336-4673 / 03-336-8915
網 址 : <http://www.tu-du-music-art.com.tw>
E - mail : serve@tu-du-music-art.com.tw

總 經 銷 : 吳氏圖書股份有限公司
地 址 : 235 台北縣中和市中正路 788 之 1 號 5 樓
電 話 : 02-3234-0036 (代表號)

製版/印刷 : 中原造像股份有限公司

□ 2009 年二月 初版
著作權所有 翻印必究
Printed in Taiwan

I S B N : 978-986-85071-1-1
(平裝)

定 價 : 新台幣柒百陸拾元整
(缺頁或破損的書本, 請寄回更換)

論鋼琴彈奏——動作、聲響與表情 / Gyorgy Sandor 著; 葉乃菁翻譯. —初版. —桃園市: 原笙國際, 2009.02

面: 公分

譯自: ON PIANO PLAYING: Motion, Sound and Expression.

ISBN: 978-986-85071-1-1 (平裝)

1. 鋼琴 2. 演奏

917.1

98002077

論 鋼 琴 彈 奏
動作、聲響與表情

ON PIANO PLAYING
Motion, Sound and Expression

Gyorgy Sandor 著作

葉 乃 菁 翻譯

原 笙 國 際 出版

推薦序

能夠在鋼琴上彈出聲音似乎何其容易，而要讓音樂真正的散發出藝術特質，可不是三兩下就能練出來的。在我們練琴、學琴的過程中，難免總會遇到技巧上的瓶頸或是音樂理解方面的障礙，進而苦思或尋求其解決之道。此時若能得到一位良師的指導或從一本好書獲得解答，將有事半功倍之效。

《論鋼琴彈奏》是一本全方位、有系統且有效學習彈琴的參考書，其內容包含手部解剖的圖解與解說、基本技巧練習的概念、音樂表現力的問題等等，其中尤其最引人重視的是作者選用音樂實例，並以符號代表彈奏者如何使力的說明。一方面讓學琴者的技巧與藝術層面具實際的提昇，一方面讓為師者得以藉用書中的敘述來為學生解惑，使其鋼琴彈奏能力的發展更加順利。

本人於 1988 年購得此書之英文原作，深覺書中內容豐富而實用，多年來也常援引桑多爾的彈琴理論於教學經驗中且獲益匪淺。如今葉教授以通順流暢且達意的文筆將作者桑多爾的彈奏鋼琴理念與想法翻譯成中文，將此書更廣泛地介紹給國人，也為樂界填增了一本探討鋼琴彈奏的好書。

國立台北教育大學音樂系教授
楊淑媚

推薦序

本書對於學習鋼琴者或教授鋼琴的老師而言，都是一部需要仔細閱讀，並且真正融入學習步驟與教學過程的經驗法則。

對於學生而言，在學習的過程中，一定經常從指導老師的教學過程中，接收到老師教導——如何運用肢體語言？如何表現不同的音色？如何放鬆？如何在練習過程中避免受傷？……等等。而以上這一切，在本書中，都可以得到有系統的練習方法；並且可以得到事半功倍的效果。

對於教師而言，經由本書的各種方法與理論，一定可以印證自己教學的成果，並且也可以再一次的獲得在教學過程中，更有效率的教學方法；更能因此而累積教學的經驗與成效。

國立武陵高中 音樂班班主任
陳育才

推薦序

本書探討的是鋼琴彈奏的技巧與藝術。作者 Gyorgy Sandor 認為「技巧在藝術的前面」，技巧就是肢體各部分的協調，這影響我們彈奏時的音色、觸鍵、樂句、呼吸……等等所有音樂的整體，因此「音樂與技巧是不可分割的」。

彈奏者對樂器必須能掌控，有十足的把握，這就是技巧。技巧是用來服侍音樂的，有完美的技巧才能隨心所欲的表達彈奏者的意念。然而想擁有完美的技巧必須透過有方法的練習，正確的練習，直到成為身體的一部分並且忘記技巧的存在。作者很特別的運用讀譜時音樂的視覺特徵，如：樂句、音程模式、音量……等等，將技巧分類、組合與變化，並舉例實際運用在演奏上。這對學習鋼琴的學生特別有幫助，引發他們練習技巧的意願。更值得一提的是，Gyorgy Sandor 強調必須「有意識的練習」！！這也是我經常提醒學生，練習時一定要知道自己「在做什麼」，千萬不要無意識的把錯誤練得更熟，這會是很大的災難！

譯者葉乃菁教授翻譯的功力非常令人讚嘆！文筆流暢、自然，讀來毫無一般專業書籍經過翻譯後的詰屈聱牙。

感謝原笙國際這些年來不計代價非常用心積極的尋找好書，用以提升國內的音樂教育水準。這不是賺大錢的事業，他們出版的書籍其實是物超所值，因此更值得閱讀、擁有……

德國國立特洛辛根音樂院 碩士

現任於國立台北教育大學、私立實踐大學 音樂系兼任講師

塗青雯

導 讀

天主教輔仁大學音樂系所專任教授
孫樹文

從最早被公認的鋼琴演奏家如莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791）、胡麥爾（Johann Nepomuk Hummel, 1778-1837）、柯萊曼悌（Muzio Clementi, 1752-1832）、克拉莫（Johann Baptist Cramer, 1771-1858）及貝多芬（Ludwig van Beethoven, 1770-1827）以降，由於樂器結構的逐步革新，使具備更強的琴鍵抗力，提供更寬廣的音色與力度範圍，加上愈來愈多和聲織度厚重的作品問世，某種所謂適合的、優質的鋼琴技巧遂應運而為鋼琴家們的重要課題。蕭邦（Frederic Chopin, 1810-1849）、李斯特（Franz Liszt, 1811-1886）等浪漫派大師極盡所能地開發鋼琴技巧的潛能及其特有的音樂語言，而到了十九世紀末至二十世紀初，傳統上著重手指力度與獨立性，即以柯萊曼悌與車爾尼（Carl Czerny, 1791-1857）為代表的基本訓練，甚至如卡克布蘭納（Frédéric Kalkbrenner, 1785-1849）等鋼琴家所主張的手腕彈性技巧¹，似乎都已不敷教學的需求，不少人開始認定科學能夠幫助學鋼琴的人減少為獲得高深技巧所需投入的時間與精力，而新興的教學理念則順勢推衍。所謂的科學，其實是廣泛地觸及機械學之物理現象、解剖學、心理學及神經生理學等領域的原理。² 相關鋼琴彈奏法之研究在各地如雨後春筍般發展，例如最早主張運用臂力的德國學者布萊特豪普特（Rudolf Breithaupt, 1873-1945）於1905至1912年間分三部出版其大作《自然的鋼琴技巧》（*The Natural Piano Technique*）³；又如英國鋼琴學派的創始者馬塞（Tobias Matthay, 1858-

1 可參考 Reginald R. Gerig, *Famous Pianists and Their Technique*. (Reginald R. Gerig, 1974, 1985), 132-35.

2 Stewart Gordon, etc., *The Well-Tempered Keyboard Teacher*. 2nd ed. (New York: Schirmer Books, 2000), 297.

3 Ibid., 298.

1945)不但出書以推廣鋼琴彈奏的「新」觀念，如放鬆(Relaxation)、旋轉(Rotation)、運用臂力等⁴，亦創辦鋼琴學校，培育出像柯爾榮(Clifford Curzon, 1907-1982)、海絲(Myra Hess, 1890-1965)及琳裴妮(Moura Lympny, 1916-2005)等優秀的二十世紀英國鋼琴家。⁵ 儘管他們的大作可能出現描述不清或名詞使用前後不一的狀況，然在教學領域中，他們不但是效益極高的老師，其著作觀點也深深影響著當世紀的演奏家與教育家們。⁶ 匈牙利裔的美籍鋼琴家桑多爾(1912-2005)在《論鋼琴彈奏》(*On Piano Playing*, 1981)之中即表明，他是受到布萊特郝普特的重力技巧觀念所啓發，尤其在他所強調的五種基本技巧型態之第一種——「自然落下」(Free fall)。⁷

在二十世紀裡，談論鋼琴教學法或闡述教學理念的著述繁多，如桑多爾一般篤定而精闢地將彈奏技巧分五大類作解說的應屬少見。從桑多爾本身輝煌的演奏與教學經歷，我們即可想見這部在作者近七十高齡付梓的《論鋼琴彈奏》是包含著何等深微的舞台生命。

4 馬塞(Tobias Matthay)的著作包含 *The Visible & Invisible in Pianoforte Technique* (1932, 1960); *Musical Interpretation- Its Laws and Principles, and their Application in Teaching and Performing* (Boston Music Company, 1913); *The Act of Touch- In All its Diversity* (1903, New Impression by Longmans, Green, Co., 1924); *The First Principles of Pianoforte Playing- Being an Extract from the author's "The Act of Touch"* (Longmans, Green, and Co., 1905, 1915) 等。

5 焦元溥：《鋼琴家訪問錄——專訪鋼琴家賀夫(Stephen Hough, 1961-)》，MUZIK，No. 6，2007年3月，頁143。

6 二十世紀中有關鋼琴彈奏與教學理念的出版著述繁多，且多為鋼琴家、教育家們親自撰述，不再只是由學生記述的學習過程回憶錄，故與前世紀大異其趣。自1980年左右，鋼琴教學錄影帶也成為傳授工具之一，錄影帶能夠呈現肢體示範動作實錄，在某方面比文字說明要來得清楚，不過礙於實況錄影的長度限制，其內容與文字著作相比又過於精簡。

7 Gyorgy Sandor, *On Piano Playing*. (New York: Schirmer Books, 1995), 37.

「自然落下」的觀念也非由桑多爾首創，例如 Eugen Tetzl 的著作 *The Problem of Modern Pianoforte Technique* (Leipzig, 1909) 中所談論的觸鍵方式即包含「自然落下」。參考自 Giesecking, *Piano Technique*, 106-07。另外，波蘭鋼琴家郭朵夫斯基(Leopold Godowsky, 1870-1938)亦講求以手臂重力觸鍵聞名，他的學生涅高茲(Heinrich Neuhaus, 1884-1964)更將其教學原理發揚光大。參考 Charles Hopkins, "Godowsky, Leopold," Grove Music Online.

桑多爾出生於布達佩斯（Budapest），在李斯特音樂院（The Liszt Academy of Music）與巴爾托克（Béla Bartók, 1881-1945）學鋼琴，與柯大宜（Zoltan Kodaly, 1882-1967）學作曲。十八歲時首次正式公開演出，1939年於美國卡內基音樂廳（Carnegie Hall）首演後，即決定長久定居新大陸，並展開一連串的巡迴演出活動。桑多爾的曲目包含自巴赫（Johann Sebastian Bach, 1685-1750）至普羅科菲夫（Sergey Prokofiev, 1891-1953）的作品；他的錄音包含柯大宜與普羅科菲夫的獨奏作品全集，以及巴爾托克全部的鋼琴獨奏與協奏曲；演奏之餘，除了校訂普羅科菲夫、蕭斯塔科維奇（Dmitry Shostakovich, 1906-1975）等作曲家的樂譜外，亦創作些鋼琴改編曲。桑多爾曾於美國著名學府執教近五十載，其中包括 Southern Methodist University（1956-61）、密西根大學（University of Michigan, 1961-81），以及茱莉亞音樂院（Julliard School, 1982-2005）⁸，直到2005年末病逝於紐約。

在《論鋼琴彈奏》的序言中，桑多爾表示此書旨在「闡明彈奏的基本觀念，描述和歸納技巧的基本要素，且指出如何在實際演奏上使用這些要素。」他繼續解釋：「廣義地來說，技巧是演奏者組織動作的總合，這些動作產生出的聲音在演奏者的詮釋下，再次創造了作曲家的心境。」⁹ 其論點與另兩位當代音樂大師的講法不謀而合，施納貝爾（Artur Schnabel, 1882-1951）的高徒弗萊雪（Leon Fleisher, 1928-）說：「你的音樂理念構成或決定你該使用什麼樣的技巧，換句話說，如果你希望彈出什麼樣的聲音，你只要多做嘗試，找出能夠獲得那種聲音的動作，而這就是（所謂的）技巧。」¹⁰ 布朗惹女士（Nadia Boulanger, 1887-1979）更乾脆，她說：「音樂就是技巧，那是音樂中我們唯一能掌握的部分。」因為她相信「一個人唯有在全然征服藝術中的根本技巧後，才能擁有無比的自由。」¹¹

此書主文包含三大部分。桑多爾首先介紹音樂與動作、情緒間的關聯，鍵盤結構的特色，以及人體生理構造的特性（尤指手、前臂、上臂等關節的

8 Ruth B. Hilton, "Sándor, György," Grove Music Online.

9 Sandor, *On Piano Playing*, Preface, ix.

10 Gerig, *Famous Pianists and Their Technique*, 4.

11 Gerig, *Famous Pianists and Their Technique*, 1.

配合)；進而於第二大部分分別以五章詳加闡明彈奏上的五種基本技巧型態，其依序爲：「自由落下」、「五手指、音階與琶音」(Five-fingers, Scales, and Arpeggios)、「轉動」、「斷奏」(Staccato)及「刺入」(Thrust)。桑多爾幽默地說：「如果林奈氏(Linnaeus，瑞典植物學者)和達爾文(C. Darwin, 1809-82，進化論創始者)能夠將地球上的動、植物清楚地以可界說的族群作分類，我們或可以相似的手法處理看來變化多端的人體動作與手勢。」¹²

當說明各種基本技巧型態時，桑多爾均是從生理構造（包括手指、手掌、手臂之筋、肌、骨架）出發，並提供豐富的圖解與譜例，直接指出在何時、何地及如何使用各種技巧；他以符號來代表五種技巧型態及高、低手腕動作（見下表），明確標示於譜例中各小節或各聲部；各技巧型態若出現在較極端的速度或力度時，桑多爾亦多方提醒演奏者以適當的因應措施。

五種技巧型態及高、低手腕動作之代表符號

符 號	技 巧 型 態、動 作
A	自由落下 (Free fall)
B	五手指、音階與琶音 (Five-fingers, scales, arpeggios)
C	轉動 (Rotation)
D	斷奏 (Staccato)
E	刺入 (Thrust)
↓	低手腕 (Low wrist)
↑	高手腕 (High wrist)

12 Sandor, *On Piano Playing*, 35.

對於技巧的磨練，桑多爾在書中時時提醒讀者三項必備的基本觀念：第一，任何動作的大小都要求適度，太過與不及皆不宜，「微調」是必要的手法；第二，各種技巧動作的調整需從直向、橫向及深度等三面作考量；第三，手指獨立性雖然重要，而較大的肢體部分與小關節之間的合作關係，或說互相依賴的平衡感更應是我們努力的目標。

桑多爾認為練習的目的是為「建立良好的習慣，而不是為機械式的暖手運動耗費時間，（良好的）技巧不是以肌肉的強度與耐久性為主，而是以其最佳的合作性為要。」¹³ 他又說：「當技巧問題被解決，並成為詮釋者達成再創作之有利工具時，（所謂的）鋼琴技巧的藝術才由此開展。」¹⁴ 因而在《論鋼琴彈奏》的第三大部分，桑多爾以較深入且全面的方式談論著音樂語法，例如強弱拍子、重音、圓滑線、樂句、裝飾音、彈性速度、「消極」的強調法、管絃樂色彩、變化和絃與輔助音的處理方式，以及音樂的張力與放鬆等重要元素；其他較高層次的演奏概念與準備功夫，他也逐一闡章表達見解，包括於踏板、歌唱式音色、力度控制、練習方法、記憶型態、現場演奏與錄音演奏、特殊表現風格等方面的注意事項。

《論鋼琴彈奏》之副標題為「動作、聲響與表情」（Motion, Sound and Expression），簡潔而具體地傳達出作者的主要意念，因為作曲家將情緒（emotions）換化成複雜的動作（motions as technique），演奏者又以動作（motions）表現出音樂（sounds as music），這情緒與音樂的關聯中，最重要的連接工具就是技巧，而不同的技巧用以展現不同的表情，遂構成音樂風格的多樣貌。

在基本技巧型態的闡釋與應用上，桑多爾從生理構造、物理現象等角度與音樂要素結合，作出了大篇幅的說明，若與其他鋼琴彈奏相關著作比較，他並未一指一音地描述手型、指法、指尖或指面等觸鍵的差別，未嘗提供大拇指的轉指練習片段或逐一檢視各調音階與琶音的指法，不曾提及練習次數、時間分配、教材選擇等細節；但反過來看，不少著作在腕臂相關的技巧

13 Sandor, *On Piano Playing*, Preface, x.

14 Sandor, *On Piano Playing*, Preface, xii.

解說上呈現莫衷一是的狀態，有的生動地將手腕比擬為避震器、彈簧或自然的止振器，有關手臂的運用則常見以「保持放鬆」一語帶過，甚至有人在手腕綁上金屬球，以為增加手臂重量而手指觸鍵才愈深且音色愈渾厚！¹⁵ 將「自然落下」與從鍵盤起步的「刺入」動作混為一談的更是大有人在。¹⁶ 所以，除了觀念與理想，桑多爾更明確地講原理，談前因後果（動作、聲響與表情）。

《論鋼琴彈奏》一書包含侃侃而談的見解與旁徵博引的範例，實是桑多爾融會了多年演奏、教學及研究經歷所淬鍊出的結晶。作者以科學的精神、紮實的演奏知識、確切而熱誠的態度，條理分明地講述實現理想的方法。雖就引用的譜例來說，此書或許較適合已具相當程度的彈奏者閱讀，而其闡述的概念與方法則絕對可應用於任何程度的教學上。筆者於閱讀此書的同時，亦不斷回味並印證個人的學習經驗，除了更加感懷恩師們的諄諄教誨，並深信《論鋼琴彈奏》這部著作該是所有鑽研鋼琴演奏及教學者值得參考的一份資源。

15 Seymour Bernstein, *With Your Own Two Hands*. (New York: G. Schirmer, 1981), 128-29.

16 Bernstein, *With Your Own Two Hands*, 130. 作者觀察到一位音樂院教授在講座中教導學生如何放鬆雙臂，直接落入鍵盤，自己在示範同一樂句時卻使用的是具緊張度（即「刺入」）的技巧。

目 錄

前言	27
本書目的	27
技巧——能依鋼琴特性而作調整的動作	27
練習必須是有意識的，而非機械式的	28
持續的肌肉緊張：疲乏、病痛及不良音色的成因	28
藉由極少數的動作模式及其組合動作， 解決所有鋼琴彈奏相關問題	29
解說基礎的相關章節	29
技巧——動作的主宰：動作與情感的呼應	30
相互關聯的視覺與動作模式	30
技巧的藝術	30
第一部分	31
第一章	33
音樂、動作與情感	33
音樂始於音高、音量、音色及音長之融合	33
聲音的調整反映動作；動作反映情感	33
作曲家、演奏者與聆聽者	34
少量的基礎動作模式	34
練習：透過有意識的反覆動作建立習慣	35
協調性	35
不要去鍛鍊肌肉群；將它們協調便可	36
「練習」，而不是「演奏」，才是我們的當務之急	36
聲響的大小取決於琴槌擊弦的速度	37
放鬆？	37