

中央音乐学院图书馆藏书

书号 HS.1.2/
TCL621

总记 登号 G 2951

鋼琴演奏的研究

王維琴 著

金豐樂書台版社

作者簡介

王潤婷

東海大學音樂系畢業

美國南伊利諾大學鋼琴演奏碩士

日前任國立藝專專任講師，東吳大學及實踐專校兼任講師

著作「鋼琴演奏的藝術」獲民國七十九年第十三屆中興文藝獎章「音樂獎」

鋼琴演奏的研究

中華民國七十九年三月廿日初版發行

著者 王潤婷

發行所 全音樂譜出版社有限公司 發行人 張紫樹 台北市汀州路75號

登記證 行政院新聞局局版台業字第〇九三四號

總經銷 大陸書店 台北市衡陽路79號 郵撥帳戶：0001548-5號

電話 二二五九一四・三三一〇七二三號

版權所有・翻印必究

定價新臺幣200元

鋼琴演奏的研究

王潤婷 著

A Gift From

東吳大學
音樂系

一九九四年三月四日 贈

全音樂譜出版社

wt 21/29

序 言

鋼琴自一七〇九年為義大利人克里斯多佛利製造出來之後，至今已近三百年的歷史。在這漫長的日子裏，它從窄小音域、微細音量及薄弱結構被研究發展至今日樂器之王；人們則從排斥、懷疑到接納、肯定及喜愛它的地步。到底是什麼原因使鋼琴能在大鍵琴風行的巴洛克時代裏被認定有發展的必要？又為什麼它能在十八世紀末期逐漸取代其他鍵盤樂器的地位，而後更受到人們的寵愛一直到今天？

羅森伯魯(Sandra P. Rosenblum)曾經在「古典時代鋼琴音樂演奏規範」一書中指出：『一件新的樂器從被發明、發展、到被所有的人所接納，其間除了樂器本身具有新的表達潛能外，最重要的原因乃是此樣樂器能夠滿足當時代人們在音樂「表現」上強烈的需求。』

人是萬物當中唯一能將想像力化成語言說出來的動物。縱觀整個音樂史，音樂家們總是不斷的在描繪內心情感的道路上一點一滴邁進，他們除了藉用人聲外，更發明了各樣樂器做為傳達心聲的媒介。

從早期巴洛克開始，當對比的力度、抑揚的音韻及突強音逐漸成為樂器演奏時重要的表現手法時，音樂家們便希望在鍵盤樂器上設計出一種能同時擁有豐富音響及自由收放力度的樂器。因為當時所使用的鍵盤樂器（古鋼琴、大鍵琴、管風琴）在音樂的表達上各有所失、有其極限，因此鋼琴便有了被發明及發展的必要性。

雖然發明之初，它的效能並不理想，但是經過幾十年的研究、改良，到莫札特成年的時代裏，它已逐漸的取代了其他鍵盤樂器，成為音樂會中的新寵。此時鋼琴的音域還正在擴張，結構亦非完全堅固。工業革命開始後，因為新技術的開拓，使得鋼琴的製造得到迅速的精進；十九世紀中葉，它終於被發展到一個令人滿意的狀況，亦為今日鋼琴的前身。

鋼琴的「特性」在當時音樂家的觀念中是：它能發出深邃巨大的音響也能柔情的吟唱；漸強漸弱、突強突弱等音樂線條能很清楚的被表現出來；快速的音符能清晰的活動而不造成音響的混淆；踏板的發明與改進（十八世紀末葉）使音色上增加許多變化的能力，同時也使音樂線條具黏密性。這些特性使鋼琴不但能表達細膩的情感，更想像管絃樂團一般表現戲劇性的張力；整個浪漫樂派的音樂家都被這麼一個樂器給迷住了。加上時代的逐漸開放，人們正從保守、遵從形式的規範中一點一點跳出來，情感正是需要宣洩的時候，此時的鋼琴正好滿足了音樂家們的需求；於是大量的經典作品便源源不斷的湧出，給後人留下了豐富的彈奏曲目。

當浪漫派音樂走到頂峯，音樂家開始找尋新的作曲方向時，印象樂派的作曲家以新穎的作曲法加上廣泛應用踏板的效果，在鋼琴上發掘出一種光影閃爍、撲朔迷離的音響境界。而巴爾托克、普羅高非夫……等作曲家更將鋼琴的另一特性——敲擊性——充份的在作品中發揮出來，使它產生了節奏猛烈、聲音尖銳的刺激性，在人性的描述上又是一大突破。

三個世紀以來，鋼琴因著它豐富的表現潛力，使它在時代的演進中不致於遭到淘汰，也使得歷代音樂家藉著它的特性，在作品中盡情的傳達了他們的想像力與細膩的情感，展現了多種音樂的語言及風貌。與此相對，今日的演奏者在面對著過往三百多年累積下來的智慧結晶，期望在鋼琴上暢所欲言，言之有物，則鋼琴的彈奏便不僅止於手指活動的快與慢，大聲或小聲，而應在於彈奏出來的音樂能否反映出某種訊息。因此，演奏者勢必要對環繞著「鋼琴演奏藝術」中各個細節有全盤性的了解，勢必得在鋼琴的彈奏上具備完善表達各類情緒的能力，方能將各時代的音樂作品做深刻完美的闡述，才能使演奏者個人在聲音的訴說上得到最大的滿足。

由於上述的觀點，本書便從一個較廣泛而完整的角度來討論鋼琴

演奏這門藝術。因為唯有在確知音樂演奏藝術到底在「表現什麼」及「如何掌握」的大前提下，演奏者才能找到明確的追尋方向，他們所有的努力才不致於成爲時間的浪費。

因個人能力的有限，期望經由本書能引發更多更深入的探討與研究，並希望音樂界的前輩給予指正及批評。

王 潤 婷

目次

MS-1.2/7
TCLb21
G 2951

序言	3
第一章 導論	13
第一節 音樂的創作	15
第二節 音樂的再創造	15
一、聲音的掌握	
二、音樂的律動	
三、清晰的語言	
四、唱自己的歌	
第三節 鋼琴的演奏	20
一、正確訓練的重要性	
二、設計一套良好且完整的練習方法	
三、真誠與熱情	
第二章 優美音質的探求	27
第一節 基本觸鍵的觀念	27
一、聲音的發生	
二、力度的來源	
三、力的方向	
四、力的聚集點——手腕	
五、力的著力點——指尖	
六、坐姿	
七、放鬆的彈奏	
第二節 常見的觸鍵問題	46
一、手部保持不動的觸鍵	
二、手腕向上以反作用力的觸鍵	
三、用整個手掌向下敲擊的觸鍵	

四、沒有任何根據的觸鍵

第三節 聲音的訓練..... 50

一、「聲音訓練」的重要性

二、一套有效的「聲音訓練」方法

三、將「聲音訓練」應用於音階的練習上

四、結語

第三章 變化的音色..... 69

第一節 自然滑落的音色..... 70

第二節 玻璃般的音色..... 74

第三節 快速的音色..... 76

一、輕巧、平均的快速音

二、色彩濃烈厚重的快速音

第四節 圓滑線下的各類音色..... 81

一、一般圓滑線下的表達

二、柔美且充滿溫情的旋律音色

三、記號下的情感表達

四、記號下的心情

五、記號下的聲音

第五節 斷音的各類音色..... 95

一、一般性的斷音

二、具撥弦色彩的斷音

三、堅固的斷音

四、完全以斷音彈奏的樂曲

五、輕飄無負擔的和弦斷音

第六節 八度音與和弦音的音色..... 107

一、寬廣有迴響的聲音

二、具衝擊性的聲音

第七節	重覆音的音色·····	112
	一、一般性的重覆音	
	二、醞釀氣氛的重覆音	
第八節	-, ^, >, <i>sf</i> , <i>fp</i> , <i>sfp</i> 在聲音上的意義·····	116
	一、-	
	二、^	
	三、>	
	四、 <i>sf</i>	
	五、 <i>sfp</i> 與 <i>fp</i>	
第九節	音色的調配·····	119
	一、對 比	
	二、層 次	
	三、交錯的線條	
	四、變 化	
	五、主題與和聲	
第十節	結 語·····	126
第四章	關於詮釋·····	127
第一節	樂曲本身·····	129
	一、版 本	
	二、曲式分析	
	三、音樂的分句	
	四、樂句的走向	
	五、聲音色彩的變化	
	六、呼 吸	
	七、樂曲的精神	
	八、彈性速度	

第二節	音樂的歷史.....	149
	一、裝飾音	
	二、時代背景	
	三、作曲家的人格特性	
第三節	資料的收集、比較和吸收.....	154
第四節	個人的特質.....	154
第五章	從練習到呈現.....	157
第一節	指 法.....	159
	一、同一類型的指法於模進的樂段上	
	二、有力的手指於重要的音符上	
	三、圓滑線下的換指	
	四、同一聲部中左右手互換的指法	
	五、八度連音的指法	
	六、滑音的彈法	
	七、安全的指法	
第二節	踏 板.....	168
	一、制音踏板	
	二、柔音踏板	
	三、持音踏板	
第三節	困難樂段的練習.....	175
	一、二對三 或 	
	二、大距離的彈奏	
	三、無法一氣呵成的樂句	
	四、裝飾音的練習	
第四節	練習階段一——認識樂曲.....	184
第五節	練習階段二——掌握音符.....	185
第六節	練習階段三——注入生命.....	189

第七節 飛翔.....	191
第八節 演奏前的準備工作.....	192
第九節 結語.....	194
第六章 受傷的問題.....	197
第七章 結論：在鋼琴演奏上建立完整藝術觀的重要性.....	199
參考書目.....	207

第一章 導 論

藝術在整個人類的生活內容上佔有非常重要的地位，崇高的藝術品是人類精神上的無價之寶。法國當代雕塑家羅丹（Auguste Rodin, 1840-1917）在討論藝術時，曾經說過：「藝術就是情感」。藝術上，舉凡音樂、美術、文學、建築……等，都是以情感做為表達的根基，因為人們在情感上有訴說的慾望，從而有藝術品的產生，因此「情感」實在就是藝術生命的根源，沒有它，藝術無法存在。

人類的情感有一部份出自天生，一部份來自於現實生活和賴以生存的環境。隨著時間的遞遷，大自然中的千變萬化、現實生活中的錯綜複雜，都會引起人類情感上微妙而多樣的反應。藝術在早期萌芽之際，可能是因情緒的發洩、外物的模仿、遊戲、娛樂、宗教……等因素而產生，所表現的只是很粗淺的形象，但是當人類走出了原始，成為複雜的社會性動物之後，藝術形象便慢慢的成熟，不再是簡單的遊戲或單純的娛樂，「在藝術品的製作過程中非僅是複雜的感性活動，還是複雜的理性活動。」●，所有純正的藝術品都是經過極慎密的思考、嚴謹的創作過程後獨具個人特色的情感產物，因此，藝術的完整定義便應該是「人類感情活動最精緻完美的展現」●。

事物的精緻完美，本身具有一些條件，由於這些條件符合於我們人類審美的觀念，所以我們就說他們是完美的，在我們將人類對於「美」的觀念加以分析、歸納後，發現了一些「美的則律」存在於我們認為是精緻完美的藝術品上，這些則律便是：秩序、對稱、調和、清晰、明瞭、完整。在完整中存在著許多變化，諸如：對比、層次……等，而在變化中卻又力求統一。由這些則律看來，純正的藝術品除了「情感」此一重要的因素外，還存在著人類頭腦的「思考能力」和肢體的「表達能力」，是「人」的整體表現，而非部份展現。

藝術家的形成，在於某些具有特別敏銳觀察力、豐富想像力和強烈訴說慾望的人，能夠藉著某種媒體，以完美的技巧、無比的毅力，將其個人情感上的變化及對美的追求，細膩的表達在藝術的創作中，完成想要訴說的慾望。而人類情感上的通性，往往使得這些藝術品，在經歷了數十年，乃至數百年，依然能在後人的內心裏引起震撼與共鳴。在米開朗基羅的作品中，「聖母哀子圖」是一個默默無語的大理石雕像，由於雕塑家情感的完全展現，使得聖母臉上哀傷卻慈悲、寬恕的神情，在四百多年後的今天仍舊使看過她的人們，受到無比的感動，在心靈上得到極大的撫慰和解脫，而藝術生命就存在於這綿延不絕的情感交流中。

音樂是藝術活動的一環，以「聲音」做為表達情感的媒介，在音色、旋律、節奏、力度、速度……等要素的組合與發展上，形成音樂的具體表現。雖然作曲家並不能夠像文學家一般，很明顯的以音樂表達其特定的思想過程，但是由「旋律的起伏、節奏的弛張，和聲、音色和音響的色調變化，音樂在表現內心情感起伏和精神境界上卻有她的特長，是其他任何語言藝術所無法企及的」^①。俄國大文豪托爾斯泰，在聽了柴可夫斯基的D大調弦樂四重奏的第二樂章後，曾經感動的流下眼淚，說：「我已經接觸到苦難人民的靈魂深處了。」音樂牽動了他內心的弦，喚起他曾有過的生活體驗和情感經歷，而這些感觸正和作曲家的心聲是息息相通的，因此，在感情的傳達上，音樂具有十分迅速且明確的特長，是毫不可置疑的。

在藝術的表達上，音樂不同於文學、美術，而和舞蹈、戲劇相近，需要經過兩次創造，一次是作曲家的創作，一次是演奏者的再創造，創作過程才得以完成。而作曲家精心的創作，有賴演奏者完整的了解、掌握與發揮，才能將樂曲的內涵與精神充分的表達出來。

第一節 音樂的創作

作曲家在創作樂曲時，是將聲音的素材（音色、節奏、音高）透過規律性的發展（旋律、節奏型態、和聲、對位、各類形式……等），做一連串新的安排，經過思考、修改、整理後，形成新的秩序（完美的事物是秩序的表現），而後記上各種情感記號（速度、強弱、樂句……等）以表現其安排這些音符背後的音樂意念和情感狀態。在這抽象而又繁複的過程中，音樂家必須運用極豐富的想像力，才能將音樂的意念，組織成具有完美結構的藝術品。想像力在此，不單是他的感性能力——對內外界刺激的敏銳反應，同時也溶合了他的理性能力——由知識和經驗而來的選擇、組織力。這兩種能力的相互配合、互相提昇，擴展了他的想像世界，方便作品趨向完美。因此一件音樂作品的產生，絕非由胡思亂想、任意堆砌而來，也不是由單純的靈感所完成，而是經過作曲家不斷探索、搜尋、琢磨，全心投入，勞神焦思後心血的結晶。無怪乎布拉姆斯說：「做一個作曲家並非難事，但是要讓多餘的音符落於桌下，則難的出奇。」，比才也提過：「作曲家在完成作品之際，實在已經盡其所能，他經歷了相信、懷疑，熱衷、失望，歡喜與受苦各種過程。」

因而，當我們在音樂家的名字上冠上「天才」此二字時，我們應該思考「天才」所負載的意義，除了天賦上的優點外，更有著追求完美的執著、毅力和努力。

第二節 音樂的再創造

在音樂的再創造裏，演奏者不是去重新排列音符、發展樂曲，而是演奏已排列的音符，使樂譜上無生命的記號變成鮮活有生命的樂章。

生命，什麼樣的感覺是具有生命的呢？我們的心會一重一輕，規