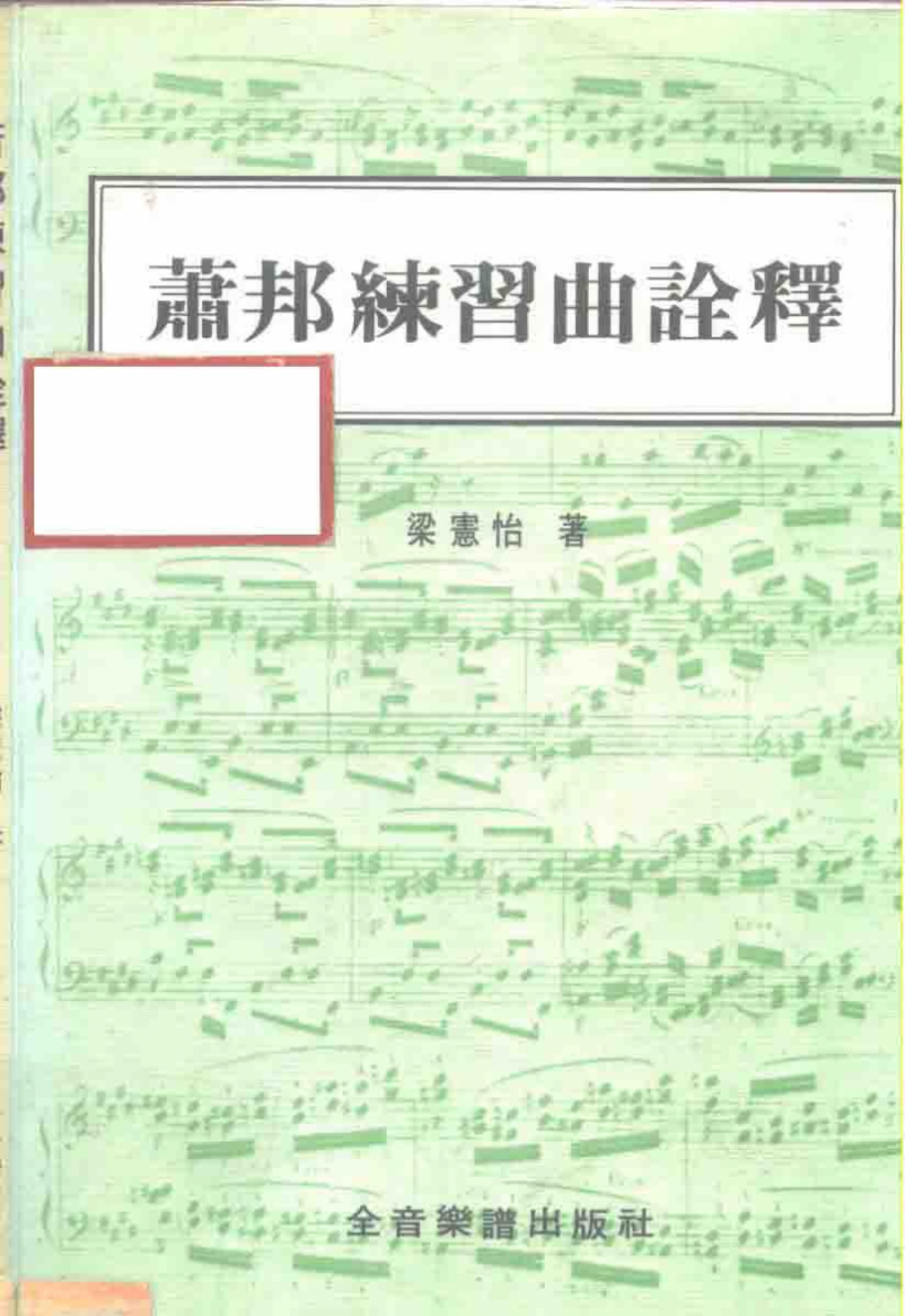

蕭邦練習曲詮釋

梁憲怡 著

全音樂譜出版社

圖書

中央音樂學院圖書館藏	
書號	2900.341
登記	146881

蕭邦練習曲詮釋

梁憲怡 著

全音樂譜出版社

蕭邦練習曲詮釋

中華民國七十二年四月廿日初版發行

著者 梁憲怡

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

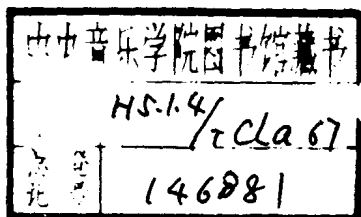
登記證 行政院新聞局局版台業字第〇九三四號

總經銷 大陸書店 台北市衡陽路79號 郵政劃撥帳戶：1548號

電話 三一—三九一四・三三一〇七二三號

版權所有・翻印必究

定價新臺幣100元

序

今天我們的音樂園地蓬勃非凡，學習鋼琴的學生不計其數，有若雨後春筍，漸而學生對學習材料的收集日益增加，閱讀書籍的水準也提高，這是可喜之現象，證明學生的素質及音樂欣賞程度越來越高。

目前國內作曲家對譜寫一首樂曲的動機，其內心的情感及當時所處環境種種，這些要素如何反射到作品裏，這類重要的參考書籍則甚為缺乏，尤其是蕭邦練習曲，國內尚沒有一套比較詳盡的資料作為學習的參考，有的話，也不過是其中一、二首僅作為欣賞方面的點綴吧了！

以我個人言，我學鋼琴多年，不敢說有成，然而興趣使然，在學習過程中蕭邦的練習曲猶如我的日課座右銘，因而對其感受也較多。在此，特向我恩師Walter Fleischmann 教授致感謝之意！回想當年在維也納學習時，他教授我多種練習方法。在我多年教學及站在音樂教育推廣立場上，我渴望學習者在練習蕭邦的練習曲時有充份的理解，特別在這些練習曲上的艱深技巧，如何能有指點去運用指法上的練習，而去克服它、彈好它。基於這些因素，我決心下一番苦功夫大膽嘗試分析，並深入了解，再作整理歸納，以提供學習者作為參考借鏡。

蕭邦練習曲共 24 首，分為作品 10 (opus 10) 與作品 25 (opus 25) 前者於 1831 年完成，後者於 1834 年完成。為了使學習者對蕭邦 24 首練習曲有透徹了解與運用，又鑑於其作品份量過重，擬分為兩冊出版。從作品 10 號第一首開始至第十二首作為第一冊出書；其餘劃分為第二冊。

基於蕭邦練習曲非一般練習曲可比，因此，在練習上不單着重觸摸其表面或只求技巧上的熟練更重要的是不可忽略它特具靈性的一面。

本練習曲內容包括最先對樂曲的解說，也可說屬於欣賞部份；其次是敘述每首樂曲的主要精義；其三是指出一般學習者較不易獲得的練習方法

。作者祈望此書能供給學習愛好者有一個良好的，較完整的概念，每遇難題，都能迎刃而解。

個人首次嘗試著書立說，因為才疏學淺，文筆欠佳，疏漏之處在所難免，盼望諸先進不吝教正是幸。

作者 梁憲怡 謹識

中華民國七十二年三月於台北

第一章 緒 論

我嘗試詮釋蕭邦練習曲，係基於個人多年習琴的感觸、磨練、經驗，因為它將是一本學習者或者想成為演奏家非練習不可的樂曲！由於這個緣故却又鑑於市面上發掘不出一本對它有更深入理解及技法教導的參考書，所以我嘗試以多年教學的心得及對音樂上的感受把它寫出來，俾能拋磚引玉！

蕭邦譜寫這 24 首（尚有 3 首無作品號碼）練習曲不能不說深受徹尼爾（Czerny），克拉邁（Cramer），克來曼梯（Clementi）等人的影響。但蕭邦的練習曲無論在音樂的刻劃，技巧的發揮都超越他們之上，可謂青出於藍。

蕭邦練習曲非一般性只求施展技巧性的練習曲，他注入豐富的情感、靈性，如詩歌般的旋律，內容洋溢着快樂、哀傷、高貴、藐視、強烈、熱情，種種人類內心的感觸所能發出的思想與情感，表現得淋漓盡致，可說是一種心智歷程的表露！

要練好蕭邦的作品，必須專心捕捉作品精髓，融會貫通，蕭邦曾經叮嚀並提供練習其作品的人應多聆聽聲樂家之演唱，以便在歌曲中獲得情感，因為他本人一生當中非常仰慕歌唱家，且深受歌唱家莫大影響。從作曲旋律方面來看，他受影響於詩歌及歌劇方面甚大，尤其是白利尼（Bellini），常用他的旋律引進自己的樂曲中，譬如：他的作品第十號第三首，稱得上最美、最動人的一首了！蓋整首樂曲達到感情的昇華，無懈可擊！蕭邦是才智兼具者，加上努力成果，使得在十九世紀的樂壇上大放光芒。

蕭邦曾說：「對於我的練習曲寫作上，不獨求科學性而是將它們注入藝術化。」因此要求彈奏他的練習曲達到理想、藝術化的境界，必須先理解它的內涵，尤以其中數首在他特別受當時環境上的壓迫或特殊因素所致

而突然引發起他的思潮而寫者，這些是引起我為何想研究並且寫下他練習曲的原因所在。

提到蕭邦的技巧，這 24 首練習曲能使手指在鍵盤上大放異彩，因為每指之間有獨特的運用，如手指的擴張，手腕放鬆，各指法上的運用，並兼顧左右手的練習，等等。蕭邦幾乎是純粹專為鋼琴譜曲的作曲家，因此他對鋼琴無論在音色上，控制與運用上均具有獨特的一面，他非常了解鋼琴音響的效果，他能撫摸它，當它愛人般的投情；但有時會把它作為發洩品，與它高聲謾罵，相互對立，分庭抗禮一番，這種反抗的表現自然發自他內心某種不平衡的心理。因此，他的鋼琴作品剛強的一面節奏明顯、果斷、熱情劇烈，在柔和的一面聽起來使人如痴如醉，這不能不歸功於他是出類拔萃唯獨為鋼琴而譜曲的作曲家，才有如此深厚的功力，這也是他與別的作曲家迥然不同之處。

的確，在蕭邦的作品中，沒有一個小節沒有音樂，沒有一個小句只求效果或賣弄技巧的。這種成就，促使他躋身「名家」之流，就個人研究所得，蕭邦不愧是「鄉土的音樂家」，「愛國的音樂家」，「革新的音樂家」，「天才的音樂家」，「世界的音樂家」，「歷史的音樂家」。茲扼述如次：

「鄉土的音樂家」

何以說蕭邦是位「鄉土的音樂家」？這是指他非常地熱愛他的家鄉國土，而在作品裏反映出慕情的緣故。其特色是自然、樸素、靈秀、高雅、幽默！這一點，說明蕭邦終能從其祖國吸收了最可貴的傳統，感染了反映該國山川、人物、和最真實的民謠的風土氣候。

換句話說，從其曲目中，可以嗅出他獨特的波蘭的「民族性」，而散發在樂曲的旋律裏。

「愛國的音樂家」

何以說蕭邦是位「愛國的音樂家」？這是基於亡國恨、民族情！究其一生之創作，作品注入家仇國恨，祈望民族復興的精神，期藉悲愴旋律，

不遺餘力地企圖喚起民衆，團結國人，重振昔日祖國的雄風！

按波蘭建國於公元九六五年。然而，國難不絕！一七七二年，一七九三年，一七九五年，分別被普魯士、奧地利和沙俄等三國瓜分。蕭邦在此適值被沙俄瓜分時期，因此他暫離別祖國而流浪他鄉（法國），他祇有藉音樂去表達那份熱愛祖國的炙熱情操，是以，在他的樂曲中，洋溢着悲傷、憤怒、奮起、飛揚、博大的音律！這是研究蕭邦者會有的體認。我們瞭解，固然「讀書」可以「救國」，「良師」可以「興國」，相同的，「音樂」也可以「救國」。蕭邦從事努力、奮鬥的生涯可以得到佐證！

「革新的音樂家」

何以說蕭邦是位「革新的音樂家」？這是指蕭邦的音樂以「革新者」的姿態走在適日的社會前端。

「調的體系」（Tonal System）的日趨豐富是由他發軔的。換言之，在於其作品調性的富於變化，其作品特徵是在於前後過渡的段落，在曲調上往往是下文的伏筆之，或者相反的，表面純屬技術性的華彩伴奏（Figuration），實際上却含有許多交錯的圖案與鋪陳。誠然，這與他喜愛歌劇有關。

「天才的音樂家」

何以說蕭邦是位「天才的音樂家」呢？一方面這是立論於他的作品內容和他的表現方法。蕭邦一生用最凝鍊、最簡潔的形式，表現出最強烈的情緒精華；洗滌無涯，奇譎恣肆的幻想像晶體一樣的明澈；心靈最微妙的顫動和最深邃的幽思，往往緊接着慷慨激昂的英雄氣魄，和熱情洶湧的革命精神；忽而是無憂無慮，心花怒放的歡樂，忽而是悽涼幽怨，惘然若失的夢境；鑲刻精工的珠寶旁邊，矗立着莊嚴雄偉的殿堂！

另一方面，就是指他作品的「適材性」，何以說？我們不難在他的作品中發覺：愛好抒情的人，能發現無窮的詩意與感情；愛好史詩的人，能找到勇猛的飛翔，戰鬥的衝勁，甘美的恬靜；喜歡古典精神的人，可以欣賞到恰如其份的節度，條理分明的結構；長於技巧的人，會發現那是最能

發揮鋼琴特性的樂曲！

以此觀之，蕭邦的確是位天才洋溢的劃時代的音樂家。

「世界的音樂家」

何以說蕭邦是位「世界的音樂家」？這是取決於他的作品在人類世界普遍地「生活化」！因為，無論那一國的鋼琴家的曲碼（Repertoire）裏頭，他的都佔着重要的地位。原因並不僅僅在於他的作品特別和鋼琴合適，音樂會和廣播電台的聽眾常被他的音樂牽動；原委是蕭邦音樂之美，美在它的詩意和韻味，且在於表情和調性的富於變化，在於始終與內容化為一片的，形式的開展。因此，廣為國際人士所愛好、懷念！將直到永遠。

「歷史的音樂家」

何以說蕭邦是位「歷史的音樂家」呢？很顯然地，蕭邦在世不僅出名，逝世後更有名，時至今日，蕭邦的作品特色是否為人所談論、推崇？其貢獻是否又為後世所運用、推廣？毫無疑詞，這些就是他在歷史上的地位！

在藝術領域內，雖說他曾經驚鴻一瞥，可是，在音樂史上，他却不局限於「浪漫派」——「浪漫主義」的角隅裏。可以肯定的說，他，蕭邦不是一位歷史上聞名的，有地位的音樂家？！

第二章 內容大意

蕭邦從一八二九年（十九歲）開始寫作他的練習曲，直到一八三四年（二十四歲）完成。其中第十號作品（第一集練習曲）專為李斯特（Liszt）而呈獻。

第一集練習曲作品第十號共有十二首，蕭邦在這練習曲對調性的排列上可說受巴哈及莫扎特的影響，一律以大調為首小調為次來安排。現在把這十二首第一集的練習曲逐一略作介紹：

第一首C大調

主要在右手琶音擴張練習。

第二首A小調

練習右手半音階進行，重點在三、四、五的手指上。

第三首E大調

注重旋律表現，觸鍵練習。

第四首C小調

難度相當，有助於兩手快速進行的練習。

第五首降G大調

又稱為黑鍵（Black Keys）練習曲，整曲的發展用於黑鍵上五個音（Si降，Mi降，La降，Re降，Sol降），由右手發揮彈奏。

第六首降E小調

有助於兩手觸鍵及圓滑（Legato）的彈奏，全曲以慢板進行。

第七首C大調

觸技曲（Toccata）式，對右手有廣範伸展練習作用。

第八首 F 大調

開始時以右手彈琶音為主，中段後左手均運用上，是一首快速的練習曲。

第九首 F 小調

左手純伴奏曲式，右手旋律出現，速度在頗激動下進行。

第十首降 A 大調

着重韻律與重音（ Accent ）表現，右手旋律流暢。

第十一首降 E 大調

雙手和絃擴張練習。

第十二首 C 小調

革命練習曲（ Revolutionary Etude ）主要給予左手練習。

蕭邦寫下這些輝煌燦爛的練習曲，無論在音樂、旋律、節奏、技巧上均表現得一覽無遺，整個作曲風格上他以和聲作為骨架、旋律作為靈魂。

蕭邦也言及有關他練習曲的踏瓣，要視場地大小而定，並靠演奏者的經驗而行，才能達到完美的效果。

最後正如蕭邦所說「縱使我生命已奄奄一息，我的練習曲仍然燒着我生命之花。」

第三章 C大調，作品第十號之一

(一) 樂曲概說：

這首C大調的練習曲表現雄赳赳的氣氛和感情的淋漓痛快，有如大江怒潮，一瀉千里，毫無間斷的感覺，使人聽來有旋風疾捲，氣魄逼人之感。

因此每個音程梯階式不規則上行又下行在鍵盤上間歇的跳躍，這種較複雜的技巧，使初學者驟然看來便有眼花撩亂的感覺。

蕭邦安排這首練習曲作為第一首開始象徵他的練習曲不同凡響，不只以音樂詩人號稱只有柔情一面，同時也具有剛毅沈雄的一面。

(二) 練習目的：

這首樂曲主要以右手不斷用開離位置擴展和絃音，訓練手指有廣闊的申張能力，這些和絃音超過八度，內容包括十度到十一度的彈奏，同時輪廓上顯示出幾乎每一拍第一音都以強音（Accent）彈出。

(三) 練習方法：

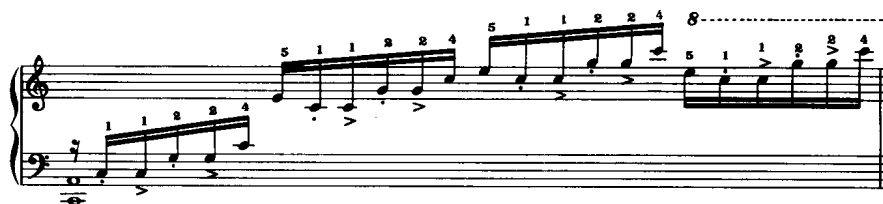
首先訓練每個手指頭有獨立性的彈奏，這一過程練習非常重要，每一指頭要有力量然後才能獨當一面，隨心所欲表達每一個音符，要收要放就在自己掌握之中。用一輕一重的音節來練習，即第一音以手指頭輕輕一碰鋼琴後立刻反應停留在空間，當第二音將下去時用指頭的力盡量往下彈，這兩音距離必須一致，最好用節拍機練習，開始時再一音打一拍，速度用 $50 = \text{♩}$ ，熟練後可漸快。

例一：

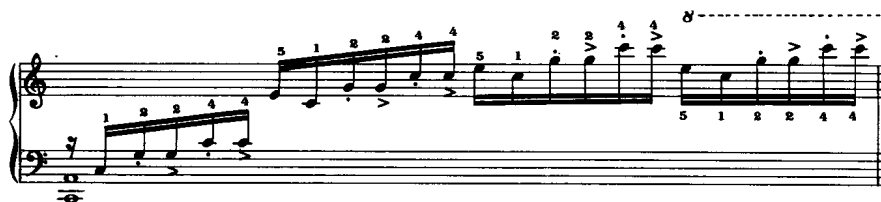
下例的練習把強音改放在每拍第二、三音上。

例二：

熟練後再把強音改放在三、四音上。

例三

又把強音放在四、一的音節上，如下例：

例四：

例一至例四練習過後，下例是第一音稍作停留，隨後便是四個音成一組進行，第一音用強音彈出。

例五：

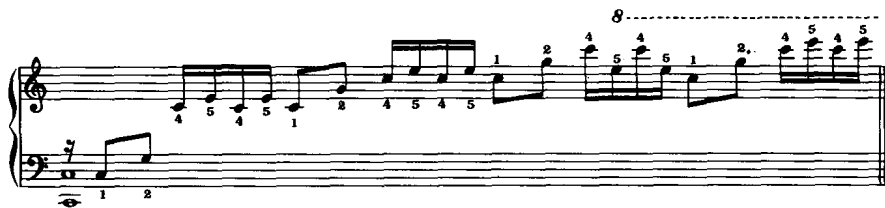
長音停留在每拍的第二音上，其餘作例五的進行。

例六

此曲最難之處在於手指和手指之間張度闊大而且變換位置時又要迅速，有待加強這些地方的練習才能收效，將這些換指的地方特別抽出來作以下練習：

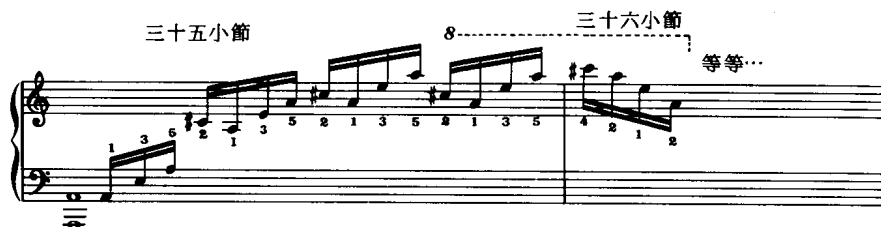
例七

無論上下行音程的進行均可採用上例練習，並可將其倒置來練，即四個音在前，兩音在後。

另外三十五、三十六、六十小節處同樣改變指法較為快速。
例十一

第七十四與七十八小節處同樣改變指法。

例十二

