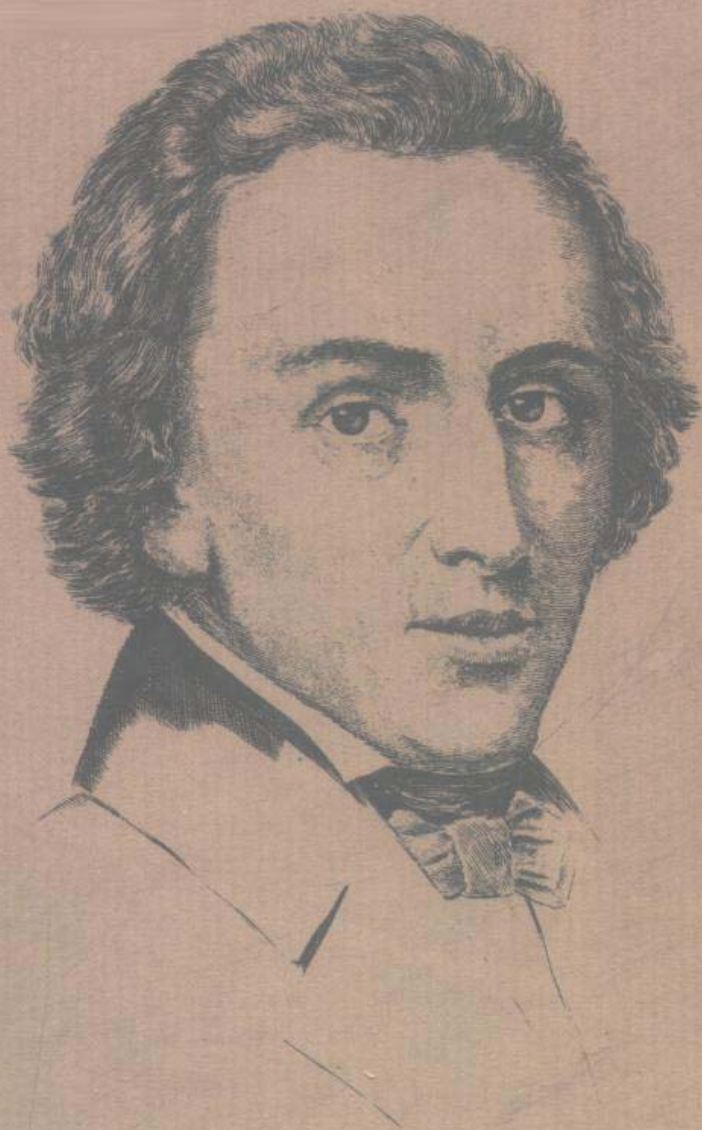

詮釋蕭邦練習曲

作品廿五

葉綠娜 著

詮釋蕭邦練習曲

著 作 人：葉綠娜

發 行 人：鐘麗慧

版面構成：楊美玲

出 版：大呂出版社

地 址：台北市中山北路一段118號2樓
台北郵政1-20號信箱

編 輯 部：(02) 7009444

郵撥帳號：1055366-0 大呂出版社

印 刷：沈氏藝術印刷股份有限公司

總 經 銷：吳氏圖書有限公司

電 話：(02) 3947172

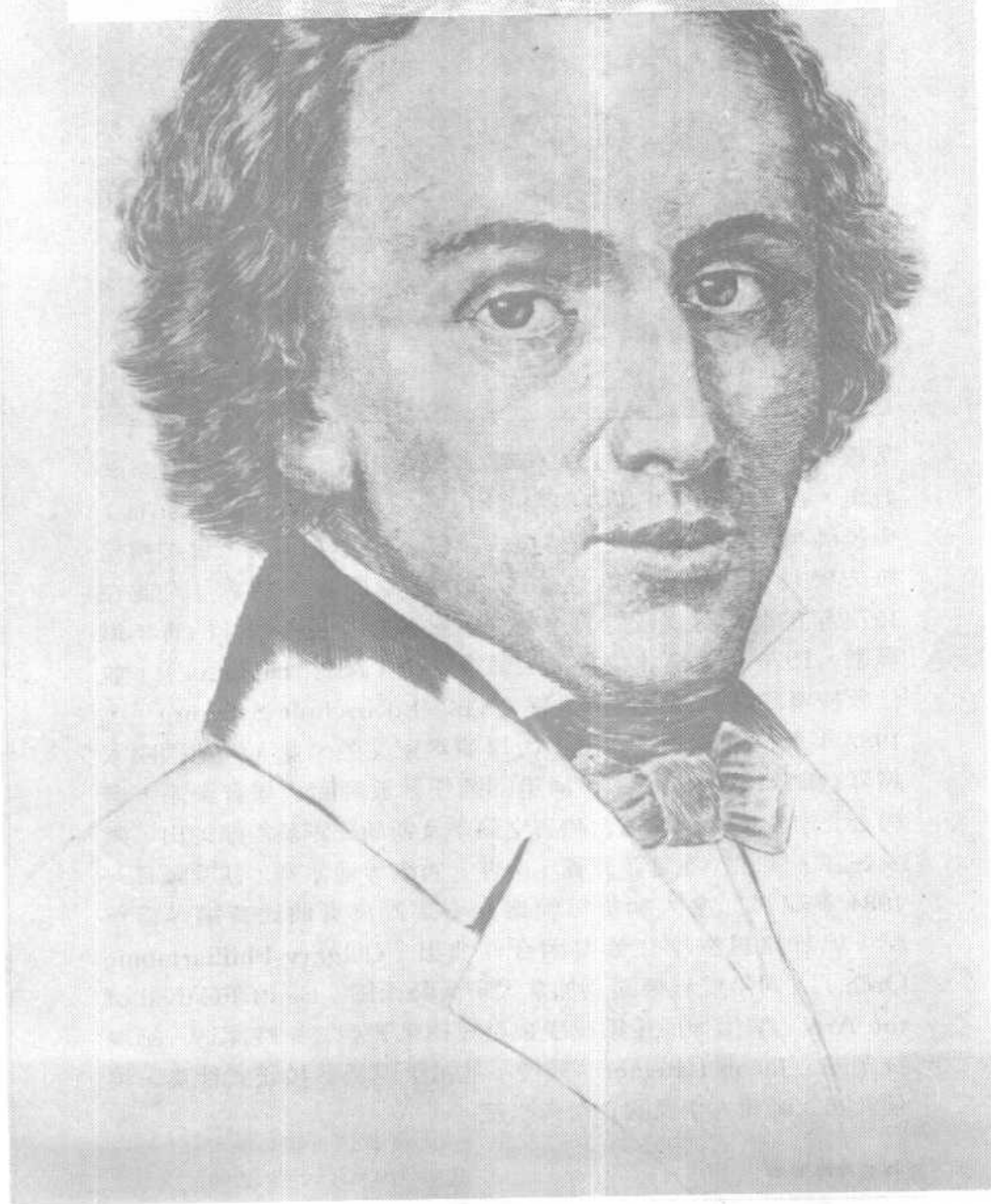
信 箱：台北郵政30-272號

定 價：200元

中華民國七十六年三月十日初版

出版登記：局版臺業字第參伍捌伍號

曲 習 練 邦 蕭 釋 詮

葉綠娜 台灣高雄人，1971 年通過教育部「資賦優異兒童甄試」赴奧，在奧地利莫札特音樂院（Mozarteum Salzburg Austria）先後師事（Leimer）及賴格拉夫（Hans Leygraf），曾被賴格拉夫譽為：「具有對人性的認知及明確的音樂特質」。並在 1973 年的薩爾茲堡國際夏令營中，被選為「最優秀」的青年鋼琴家，1976 年獲莫札特音樂院藝術文憑（Arist Diploma），並任教於奧國薩爾茲堡民衆大學（Volkshochschule Salzburg），1987 年取得德國漢諾威音樂大學演奏家文憑，並通過德國國家鋼琴教師甄試（SMP），同年回國任教於師範大學音樂系，參與台北市音樂舞蹈季，台灣省文藝季及新象國際藝術節的演出，深受好評，除此，並赴菲律賓、南非、香港等地演奏，甚受矚目。1984 年贏得加拿大加格里愛樂交響樂團協奏曲比賽鋼琴組首獎，與加格里愛樂交響樂團合作演出（Calgary Philharmonic Orch），同年並赴德國及加拿大班芙藝術節（Banff Festival of the Arts）演出，而後獲獎學金赴紐約茱麗亞音樂院深造，師事拉泰納（Jacob Lateiner）教授，並被榮選為該校正式伴奏，現任教國立師範大學及國立藝術學院。

詮釋蕭邦練習曲 目錄

陳序	5
葉序	6
前言	7
關於技巧練習	9
關於版本	13
第一號 降A大調	17
曲式結構分析	
彈奏技巧之困難及建議	
版本的比較	
第二號 f小調	37
曲式結構分析	
彈奏技巧之困難及建議	
版本的比較	
第三號 F大調	49
曲式結構分析	
彈奏技巧之困難及建議	
版本的比較	
第四號 a小調	67
曲式結構分析	
彈奏技巧之困難及建議	
版本的比較	
第五號 e小調	85
曲式結構分析	
彈奏技巧之困難及建議	
版本的比較	
第六號 升g小調	105
曲式結構分析	

nr 14/14

	彈奏技巧之困難及建議 版本的比較	
第 七 號	升 c 小 調	125
	曲式結構分析 彈奏技巧之困難及建議 版本的比較	
第 八 號	降 D 大 調	139
	曲式結構分析 彈奏技巧之困難及建議 版本的比較	
第 九 號	降 G 大 調	157
	曲式結構分析 彈奏技巧之困難及建議 版本的比較	
第 十 號	b 小 調	169
	曲式結構分析 彈奏技巧之困難及建議 版本的比較	
第十一號	a 小 調	191
	曲式結構分析 彈奏技巧之困難及建議 版本的比較	
第十二號	c 小 調	211
	曲式結構分析 彈奏技巧之困難及建議 版本的比較	
參考書目		229
譜例註索引		231

陳序

鋼琴詩人蕭邦 Chopin 一生致力於鋼琴作品的創作與演奏，為鋼琴藝術建立了獨特的風格，也創作了鋼琴新的語言，蕭邦本人的喜悅、悲傷、憂鬱與激情都可透過其鋼琴作品表現，令人喜愛，也使人風靡。

本書作者葉綠娜教授係國內知名的鋼琴演奏家，自幼以資賦優異兒童赴奧地利莫札特音樂院鋼琴演奏科深造，1976 年赴德國漢諾威音樂大學深造，並通過德國國家鋼琴教師甄試，1978 年返國後任教於國立台灣師範大學音樂學系，並舉行多場鋼琴演奏會，深獲好評。

葉教授利用課餘時間，以其平時的研究心得著書介紹蕭邦練習曲作品第二十五號，共計 12 首，雖是練習曲，但與其他作曲家以練習指法為目的的練習曲大異其趣，所舉述者均為演奏用的練習曲，每闕都含有艱奧之技巧，亦即包含了廣義的演奏技術，在旋律、和聲、節奏及感情的表現更是獨創一格，著者對於演奏技巧、曲式分析、蕭邦鋼琴樂曲的內涵，及各種練習曲版本之差異均予詳加介紹及解析，俾使讀者更能了解蕭邦作品的偉大，洵為國內目前專門探討蕭邦練習曲的最佳參考資料，茲值本書出版之際，特誌數語以為序。

陳茂萱

謹誌於國立台灣師範大學

葉序

記得小時候開始彈蕭邦練習曲的感覺，總是「手酸無力」，力不從心，不知如何去克服技巧上的困難來表現出音樂內容。長大後，才曉得，原來，技術上的困難，是得靠理智分析，有計劃，有系統的訓練才能征服的，光是反覆練習，如無正確方法也是徒勞無益。

因此，我希望藉著此書中的各種練習方法，為一些有志彈奏蕭邦練習曲的學生們，帶來些實質上的效用。

感謝所有師長、家人，朋友和學生們的鼎力相助，特別是大呂出版社的鍾麗慧女士，使得此書能夠順利出版。還有吳季札老師的寶貴意見。

葉綠娜

1986年11月1日

於台北

前言

這組題贈給李斯特（Liszt）至友達固爾（d'Agoult）女伯爵的作品二十五號練習曲，與作品第十號，共二十四首練習曲，可說是創新而絕佳之精品。在此之前，練習曲純粹為練習技巧而作的枯燥手指練習，並非具藝術價值的樂曲。雖然蕭邦十分推崇克拉瑪（Cramer）的練習曲，在某些方面來說，也可視為蕭邦練習曲的前身，但蕭邦練習曲在鋼琴技巧之革命性，及在寫作技巧上之創新都是無人能比的。在蕭邦練習曲中，也存留著與先前作家所作練習曲的某些類似處，如技巧上的彈奏音形（Spielfigur），經常是保持不變的，只有在不同個性時才以變換強弱重音來改變表情氣氛；但不同與先前作曲家的則是：以前作曲家幾乎都以彈奏音形為主，而表情個性為次要因素，而蕭邦則以表情個性為首要因素進而影響彈奏音形。例如在作品二十五號的第五首及第十首都為歌謠曲式（Liedform），中段為慢奏，慢處的彈奏技巧也與其他部份相同，只是音樂上的表情不同罷了！

蕭邦練習曲精簡集中，聚多彩變化於一刹那，因此彈奏者必需作最完善的技巧及音樂上的準備，加上靈敏的音樂感受力及豐富的想像力，才能勝任。

這些練習曲，可以一集作品完整的演奏，也可從中選出幾首，成為音樂會用曲目。

蕭邦並沒有作一系列，一組樂曲的習慣，各練習曲是分開作成而後一起出版的，各練習曲作曲的時間各為：

25 NO.1 1836 9月(1837)

NO.2 1836 1月(1837)

NO.3 1836 (1837)

NO.4 ~ NO.6, NO.8 ~ NO.10 1832 ~ 1834

NO.7 1836 年初(1837)

NO.11 1834 (1837)

NO.12 1836 (1837)與 NO.3 是一起作的。

從作曲的年代看來，蕭邦作這些樂曲時才二十來歲，（蕭邦生於1809年），但樂曲間所流露的音樂，却已成熟無瑕；鋼琴技巧上的創新，更印證了蕭邦的天才。

所有練習曲前後在調性上之關係似乎是相關的，不是關係大小調，三度相關調性，同音異名調性，即是五度關係。

本書中對於作品二十五的每首練習曲所作的解說，大都可分為四部份：一為樂曲個性，特色，及概論。二為曲式構造。三為技巧困難的練習方法的建議。四則為版本之比較。為求明晰，筆者特將比較之差異繪於樂譜內。

關於技巧練習

雖然，蕭邦練習曲都是音樂與技巧分不開的藝術精品，但在作品二十五的每首練習曲中，還是有一些特別且明顯的技巧困難處，如下述：

一、 降A大調

- ①旋律及伴奏音羣在音量及音色上的平衡運用。
- ②兩手臂的圓滑動作與手指間的互相配合。
- ③踏板的運用控制。

二、 f 小調

- ①右手快音音羣圓滑奏的均衡。
- ②兩手間複節奏的配合（Polyrhythm）
- ③左手雙聲部的音量控制
- ④在全曲有限聲量中，圓滑奏在音量上的發展。

三、 F 大調

- ①手腕的正確運用。
- ②各聲部的音量控制及複聲部效果。
- ③手的伸張。

四、 a 小調

- ①左手的準確與輕巧觸鍵。
- ②右手旋律與伴奏間不同觸鍵的音色、音量控制。

五、 e 小調

- ①旋律音與非和聲音之間關係的均勻分配。

②中段慢奏部分，旋律與伴奏的平衡比例。

③中段部分手臂動作的平滑。

六、 升 g 小調

①三度雙音間兩隻手指的獨立訓練。

②速度與輕快感的發展。

③左手旋律的圓滑觸鍵。

七、 升 C 小調

①旋律與伴奏的平衡分配。

②觸鍵與踏板的變化控制。

八、 降 D 大調

①六度音所需的手指獨立與圓滑奏。

②快速與手指力量的平均發展。

九、 降 G 大調

①右手「輕快」的觸鍵。

②左手伴奏的準確性。

十、 b 小調

①八度音的正確指法及圓滑奏的練習。

②中段音量及音色上的正確控制。

③持續力度的困難。

十一、 a 小調

①旋律與伴奏的均衡音量。

②持續力的發展。

③右手快奏的輕巧。

④不甚舒適手型位置的克服。

十二、 c 小調

①手臂與手指力氣相互連合的適當運用。

②旋律線條的正確構型。

③持續力度的困難。

上列各項困難，在本書內的技巧練習部份，都有特殊而詳盡的練習方法，嘗試著去解決。

所有練習方法，都是以「增強難度，持續力度」的原則作成的，練習時均應持之以恆，有耐心，漸漸的，由慢轉快，以求得最完美的結果。蕭邦練習曲有如最細膩而精緻的刺繡，少了一針就是音樂上之瑕疵、裂痕，明顯而引人注目。

在作品二十五中的「三度音」、「六度音」、「八度音」練習曲都是出名的「雙音」練習曲，在根本的練習方式可說是一樣的，爲了求右手雙音之間的獨立，上聲部旋律的流暢以及左手的得體陪襯（在三度音練習曲中，左手其實爲主要旋律。），指法的選擇運用是極重要的。在一般的基本原則外，可視個人手型及要求效果而變異，通常較複雜的指法，可求較穩當的效果，因爲複雜的指法需要較多的工夫與時間適應，所花的練習時間多，技巧自然也較穩固了！

此書中之技巧練習，大部分採略自 Cortot 版。

因爲鋼琴家 Alfred Cortot 已爲蕭邦練習曲的練習方法作了最詳盡的敘述，也因此，許多練習方法都「逃」不過 Cortot 所討論的範圍。

一些技巧上的練習，是爲了鍛練各練習曲中所求的困難技巧運用。它們並不完全只爲克服某一首練習曲中的技巧，也可當成一般鋼琴技巧來練習的。

在純技巧的建議外，其他，音樂上的揣摩，則有待學生的努力及老師的正確指引。選擇練習曲的先後次序，應視樂曲的艱難程度，及個人技巧練習需要，由老師決定而輔導。其中較單純而無需非常「職業性」技巧來彈奏的練習曲在作品二十五中有第一、第二及第七首。

彈過蕭邦練習曲的人一定都會感到，要將一首練習曲，真正磨練到潤亮，而能隨心所欲的地步，至少都得經過多年的歷練。

許多鋼琴家花費數十年時間練習一首練習曲，只為求得最完美的結果，如鋼琴家 Josef Lhevinne 彈奏「三度音練習曲」即為其中一例。練習蕭邦練習曲，必須有極大的能耐，否則是「欲速則不達，事倍而功半！」，「千千萬萬辛苦，只求數分鐘完美」之語是極適合於此的。

老師們對學生的練習，在技巧、手勢及動作上的改正，都必須極嚴格而吹毛求疵的。因每首練習曲都精密簡潔，毫無鬆散之時，因此在練習時必須格外專注。長時間極慢速度的練習是必須而不可缺的訓練，否則永不可能達到曲中所要求的最高境界。

關於版本

由於蕭邦當年，將許多練習曲多次抄寫，作為不同人的贈品，因此，同一練習曲經常出現許多不同的手稿，稿源複雜。除此之外，蕭邦當年也同時將許多不同的版本賣給法國、德國、英國的各出版商出版，這些版本都出於蕭邦之手，可是却都不盡相同。在版本中的差異處並不是錯誤，或疏漏，而是由於稿源不同而產生的結果。因此，在彈奏時必須相當慎重考慮各版本的詮釋觀點，才能決定取捨。在此書中特地列出各版本的比較與所持理由，主要資料來自 Paderewski 版本的研究。

蕭邦的親筆書寫原稿（Autograph）（本書中簡稱為 MS^①），是在 Maria Wodzinska 的簿冊中找到的，於 1930 年在華沙（Warsaw）Binental 的作品「蕭邦（Chopin）」中，複製了六十至六十二份。

手抄原稿（Manuscript^②）（本書中簡寫為 MS），則概述親筆原稿的內容，這些都是當年德國 Breitkopf & Härtel, Leipzig（萊比錫）出版社所依據的版本，在作品二十五中存留的十一首親筆書寫原稿（Autograph）及手抄原稿（Manuscript）都被波蘭政府購存了。所有的 Manuscript 2，則存藏於華沙的蕭邦研究院中。（Frederick Chopin Institute, Warsaw）（註）

（註：Paderewski, Chopin Etudes, P.147。）

當時，同時出版蕭邦練習曲的出版社有：
French Edition—法國原版，出版社為

H. Lemoine-Paris, OP. 10-NO. 2775 OP. 25-NO. 2776。

The Original German Edition—則為原本之德國原版

F. Kistner, Leipzig, NO. 1018, OP. 25—出版社為 Breitkopf & Härtel, Leipzig, NO. 5832

手抄原稿 (The manuscript) 除了當年出版的法國原版以及德國原版、手稿外，其他蕭邦練習曲的編者與版本尚有：

Editor 各為：Mikuli (F. Kistner, Leipzig)

Klindworth (Bote und Bock, Berlin)

Scholtz (Edition Peters)

Bülow (Universal-Edition)

Riemann (Steingräber, Leipzig)

Pugno (Universal-Edition)

Brugnoli (Ricordi, Milan)

Casella (Edizioni Curci)

Paderewski (Polskie Wydawnictwo Muzyczne)

以及原來版本 Urtextausgabe (Breitkopf & Härtel) 除此以外，有一些鋼琴演奏家根據每首練習曲的技巧及音樂特性，改編成技巧艱難的「改編曲」(Transcriptions)

如：F. Wührer Achtzehn Studien Zu Frederic Chopins Etüden “In Motu Contrario” (Willy Müller Verlag)

以及名鋼琴家 Leopold Godowsky 所作的五冊改編練習曲一共有四十八首。

Leopold Godowsky : Studies on Chopin's Etudes

(Robert Lienau, Vormals Schlesinger. Berlin)

另有鋼琴家 Alfred Cortot 為學生而作的技巧練習版本

Alfred Cortot, Chopin 12 Studies, OP. 25
Student's Edition (Editions Salabert, Paris)

本書中各縮簡字母之意如下：

Ms₁—The Autograph

MS₂—The Manuscript

GE—The Original German Edition

FE—French Edition

CS—Cortot, Student's Edition

P—Paderewski Edition

希望讀者能仔細比較，查證各版本的原由，並以音樂理論為根基而做最邏輯的抉擇。