

林聰羽主編 音樂技術叢書《1》

獻給鋼琴學生的一本書
鋼琴的技術和表現態度
《如何去練習》

HETTY BOLTON 著
譚繼往 譯

天同出版社

資料

林聲翕主編

音樂技術叢書

《1》期的著者

書號	6400·193
編號	146605

獻給鋼琴學生的一本書

鋼琴的技術和表現態度

《如何去練習》

HETTY BOLTON 著

譚繼往

譯

天同出版社

W621/33

林聲翕主編 音樂知識叢書《1》
鋼琴的技術和表現態度

譚繼往 譯

定價 50 元

社址：台北市敦化南路659巷6號
郵政劃撥8821號・電話700-2100
發行人：華 武 駕

中華民國73年4月出版・本社登記證局版台業字八六四號
版權所有◆翻印必究

序

學習任何一種技藝，如果學得其法，就會事半功倍。鋼琴演奏的技術，在純技術上的立場來說，也是如此。當然，動人的演奏，除了要有瀟洒自如的演奏技術以外，還要有感情、文藝修養、靈性等之的另一面。不過，如何在學習鋼琴演奏的發展過程中，能有系統，有效率的達成一定進度，就是這一本書能夠給我們的基本知識。

一般鋼琴學生在老師教授了新的一課後，通常只是在練習時，一遍又一遍的反覆，這種「鶯鶯學語」的方式，是最常見的一種。孔夫子說：「學而不思則罔」，正是這種學生的毛病。在練習時，假如我們從「思」字作出發點，我們就該思考一下這首新樂曲，在旋律結構上，在音色的運用上，在特殊的節奏上，在不常用的指法上，在曲體上，在調性上，在和聲上，全部作清楚透澈的認識與理解，然後分句分段的開始練習，如果你能够將上面所提及的各點，在練習以前作好準備，然後實行，養成這種好習慣，我可以保證你能感受到「事半功倍」的樂趣。

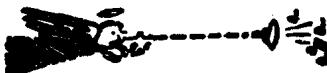
從我個人的學習及教學的經驗上而言，一位才華卓越的演奏家未必就是一位循循善誘的教師，一位循循善誘的教師，適合於教甲學生，却不一定適合於教乙學生。多少雄心萬丈的青年，每日苦練十小時，如果不得其法，他的努力也是徒然。為了這緣故，我就請譚繼往同學把這本書譯出，以供一般青年學習鋼琴在「為何練習時」作為參考。希望出版以後，可以換回我們寶貴的時光，作有效的運用。這也就是要刊行這一本書的主要目的。

謹祝各位琴藝猛進。

林尊翕

一九七四年八月於檳榔嶼拉沙沙洋

目 次

林序.....	1
簡介.....	5
第一章 思考.....	7
一、如何運用思考 二、表演樂曲時 三、巴赫賦格曲練習法	
第二章 技術.....	12
如何練習技巧	
第三章 節奏.....	15
通過節奏表達音樂意境	
第四章 聽覺與音響的關係.....	20
一、音高 二、音的變化 三、記憶	
第五章 視覺上的接受力.....	24
一、樂曲的視覺領悟 二、想像中意境的感受	
第六章 解釋法的運用.....	27
一、了解作家及其作品 二、藉演奏表現音樂	
第七章 總綱與練習方法.....	32
一、應用計劃 二、正確的目標	
附錄 I 一首樂曲的練習大綱.....	36
附錄 II 四小時練習時間表.....	39
附錄 III 每日一小時練習時間表.....	41
附錄舉例.....	43
例〔1〕 Beethoven Sonata OP. 53	
例〔2〕 Beethoven Sonata OP. 31 No. 3	
例〔3〕〔4〕 Chopin Etude in E, OP. 10, No. 3	
例〔5〕〔6〕〔7〕〔8〕 Beethoven Sonata OP. 53	
例〔9〕 Bach Fugue in B minor	

簡 介

多年來，我一直期望着有人寫這一本書。在我以往學習的日子中，我會閱讀很多有關練習的書，但不管怎樣努力，我恐怕大部份練習時間是浪費了，現在我寫這本書，是因為我感到一本內容清楚而又容易明白的「鋼琴練習法」，正是一般學生所需要的。

「練習」有如一個連接不斷的顫音，但很遺憾的是人們往往不能集中注意力，甚至忽略了它。

此書基本上是介紹給這樣的學生（或如像我一樣，）由年幼開始至完成其學習的階段；大約是十年至十二年的時間，當然它非立意取代正常的課程，同時，雖然它的基本對象是鋼琴學習者，但我希望其他樂器的演奏者亦覺得它有用。我相信任何一位絃樂演奏者在其奏鳴曲內，均會對鋼琴伴奏部份發生疑問，另一方面，一個鋼琴演奏者在其協奏曲內亦要留意管絃樂隊所彈奏的音樂。

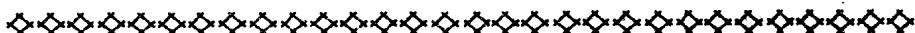
在我的工作室內，零亂不堪，到處均是寫滿了字與音的紙張，我也忘記那些是由書本抄錄出來，那些是自己寫的，現在我已將所有資料集於一身而寫成這部書。我亦趁此機會向一切會幫助我或借書給我作參考用的朋友，致萬分的謝意。

現在有一句忠告的話：切勿將書內每一練習的方法用在同一的樂

曲中，因為有時練習的方法因程度、因作品的結構不同而異。

將來，你會發現如已知道練習方法去練、與盲目自己去練的分別有多大，這些亦要在你自己經驗中才能領悟到。

現在，我希望你照這本書去練習後，發現你並沒有浪費了時間。

第一章 思 考

在 Liszt 的鋼琴上有一句話：「思考十次才彈一次。」

現在我要問你一句話。

Q：「在你每彈十次之中，你有思考過一次嗎？」

A：「啊！沒有呀！但我時常一邊彈一邊想，而且我一切均依照我上鋼琴課的教法去做，那我還能想些什麼呢？」

我再問你一個問題

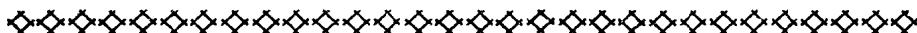
Q：「在你每彈十次之中，你是否有一次能够很“認真留意”去聽你自己所彈的呢？」

A：「啊！這當然有……而且……音樂在不斷的進行，我想我是在留意的。」

Q：「你錯了，朋友，這完全是另外一回事，有些人說『在我閱讀時，我喜歡扭開收音機』；你將這句話仔細想想，便可以知道“聽到”與“傾聽”的分別有多大了。」

A：「啊！對了，我開始明白你的意思了，但在練習一首較艱深的樂曲時，本來就有很多地方要留意了，那我還有什麼時間去思考呢？我想你能幫忙我告訴我嗎？」

Q：「當然，這就是我的目的。」

首先，我們要知道在練習時如何利用智力。

一、用十分鐘，集中精神看着這黑點。

Q：「你能够嗎？」

A：「啊！我承認這是很難的。」

Q：「但為什麼呢？」

A：「因為這沒有什麼趣味！」

二、集中精神用十分鐘的時間去閱讀一本故事書，但書中的語言是你所不熟識的。

Q：「你能够嗎？」

A：「這是同樣的困難。」

Q：「為什麼？」

A：「因我不熟識該種語言，便不能了解故事內容，就不能引起興趣了。」

三、找一幅你喜愛的畫，用十分鐘的時間去留意畫中的一切。

Q：「你能集中精神及意念嗎？」

A：「當然，我能利用我的觀察能力，因而感到興趣及了解。」

四、選擇一樣你最喜歡的嗜好～填字遊戲、攝影、打橋牌、偵探小說或其他，集中精神用心的去做。

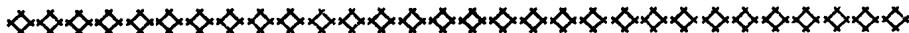
Q：「你能够嗎？」

A：「啊！三十分鐘早已過去了。」

所以我們知道集中精神去思考的要素：

(a)興趣。

(b)知識。

(c) 觀察。

(d) 了解。

現在我們如何將上述要素，運用在練習一首新的樂曲中呢？

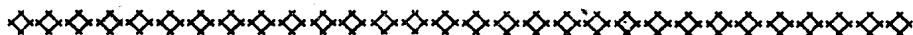
首先：

- 一、我們假設你對這樂曲的拍子，調性，主要和絃，轉調等都略為知道了，然後你從頭至尾彈數遍，儘量將這樂曲的特點形態表現出來。
- 二、其次，要留心觀察，這是非常重要的，你不要隨便放過一個弧線，附點或重音，抓緊每一細節看清楚，當然，這是需要耐心及時間。
- 三、當我們利用知識能力觀察後，就要將所觀察得的牢牢记着，在樂曲中表現出來。

假設：

現在給你一本英文劇本，你打開一看，每頁都印滿了字，但並沒有標點符號，字母太草；等你再看清楚，發現並沒有指出那一角色說那一句話，也沒有指出誰是主角；現在，如果你要了解其內容，你會怎樣做？

- (a) 首先你會先加上逗點 (，)，及句號 (。)，將文字語句分清楚。
- (b) 然後找出每句的重點，因為不同的重點，可將一句話的意思完全改變了。試比較下列五句：
 - (i) 你今日能否與我一起打網球？
 - (ii) 你今日能否與我一起打網球？
 - (iii) 你今日能否與我一起打網球？

(iv) 你今日能否與我一起打網球？

(v) 你今日能否與我一起打網球？

(c) 跟着，我們要清楚劇本內有多少角色、那幾個是主角等。
但這些與我們處理一首樂曲有何關係？

- (a) 找出逗點(,)及句號(。)，正如我們找出樂段終止的地方，要留意是半終止式還是完全終止式，將樂句一句句的彈，注意其進行的過程。
- (b) 將每句樂句的重點或高潮找出，可將不同重點輪流彈出，找一個適合的。
- (c) 要找出整個音樂的主題，(尤其在 Bach 的音樂中更要留意)，這是很重要的，注意每一主題的轉調或節奏改變等。
- (d) 在對位式音樂中，更要注意每一次主題的出現是否清楚，及一定要表現主題的分句及特性，而伴奏亦要留意其“伴奏型”是如何的。

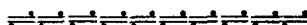
※ 表演一 樂曲時 ※

現在你要記住你要表演一首樂曲時，不論你可以彈得很有感情或很熟識這首音樂，首先你一定要知道：

- (1) 每一個音的意義。
- (2) 每樂句進行的過程。
- (3) 每句的重點。
- (4) 每主題的特點及分句。
- (5) 注意對位樂段與伴奏式樂段的意義及襯托作用。

現在大致上我們可算是了解這首樂曲了，一定要明白這些，才

可將音樂表現給別人，你自己不了解，別人則更聽得莫明其妙了。然後我們才談到音色及藝術家應有的靈感上的表現。

《Bach賦格曲》

附錄 Bach 賦格曲的基本練習方法

- 一、將每聲部單獨彈出，直至每聲部均略為有印象及知道分句的地方。
- 二、隨便選擇兩聲部一起彈。如有四聲部。可將一與二、二與三、三與四、一與三、二與四、一與四等分別一起彈。
- 三、將上述任何兩部的組合，以手彈一部而用口唱一部。
- 四、照正式樂譜上的手指分配法彈任何兩聲部。
- 五、彈任何三聲部並唱餘下的一部。
- 六、直至你能將四部的旋律及分句都分別聽清楚，才可以四部一起彈。

第二章 技術

我只打算談談鋼琴技巧的基本問題。細節的問題，有些人已有更詳細的著作。我希望你知道當你面對一首純技巧的樂曲時，應如何去練習，去克服它！

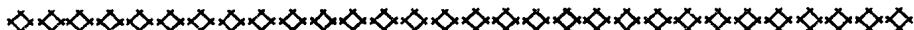
- 一、技巧並非純粹是肌肉的問題，而是與“精神控制”及“思考”有關。當有一首你認為是沒有可能彈得會的樂段時，你可試試仔細的研究一下如何去運用肌肉的運動及感覺，集中精神留意着每一個音，將手指只放在琴鍵上，跳動手指，看是否能做到樂曲所要求音的位置。
- 二、自己去決定每一樂段的發音法，然後先根據節奏在“琴蓋”上移動。（先單手練習），當習慣了肌肉手指的運動後，才在琴鍵上彈，你會發覺容易得多了。
- 三、注意正確的指法，因為正確的手指分配應該是最容易最舒服的，而且更可正確的將樂句分清楚，當你速度要加快時更覺得容易了。一旦找出正確分配時，應每次練習都依照同樣的指法去做。
- 四、繁記每發出一個音均有二個動作。

(i) 提起動作。

(ii) 按下動作。

可用下列方法練習：

(a)在一連串快音時，用手指在琴鍵“面上”練習，找出正確手指

分配法，每一個音不單是“輕觸”到便算，而要肯定的“捉”到每一個音。

(b)在大跳音程時，亦以同樣方法去練習。

五、你應該不用看手指及琴鍵而能將你要的音找出，練習時可用單手練，而另一隻手則將琴蓋放低少許。而進一步可在背出樂曲時，將眼睛閉上，用手指去判斷大跳音程的距離。

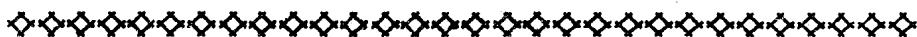
六、不要太着重技巧而忽略了音樂本身的感情表現，亦不要因放鬆手部肌肉而忘記了用手指及頭腦來控制每一個音響。

七、永遠不要放過一個錯音，有時，你自己明知錯了，但不肯停下來，以為下一次便不會錯或下一次才改吧，但這一成為習慣後，便很難改掉。甚至有時，別人彈對了，你也認為是錯，因為你習慣了自己的錯音。雖然演奏家有時也彈錯音，但你何不在練習時，不許自己有錯的機會呢？因為，如你不是這樣去練習，那麼在你正式演奏時，可能你會彈錯得更多呢！

八、在練習較困難的樂段時，你自己可加上一些特別的難題，如在彈大跳音程時，加上八度來彈或在一段較快樂曲中，彈得比原本更快，或在一段重複幾次八度彈奏時，加上一些特別的音，如“Der Erlkönig”的伴奏。你先這樣去練，最後，當你照原來樂譜去彈時，便容易及靈活多了。

九、我們可以這樣說，技巧是要 [a] 能彈出正確的音，[b] 正確拍子，[c] 達到所要求的適當速度，[d] 選擇正確的音質及音量。

所以我們練習時要注意以下各點：～準確：跳音與連音，速度與節奏，音響強弱差別的等級由 $ppp \sim fff$ 。音質的要求：如

要“歌唱似的抒情”到“最明亮的”有所不同。亦不要忘記手臂要放鬆，手腕要靈活，手指的跳動及手指的獨立性。

十、如已發覺到技巧練習不見有所進展，你可買一些專為練習技巧的琴書來彈，每日均抽出幾段不同的加以練習。這樣，當你彈原來的樂曲時，定有不少的進步。

十一、技巧的練習是應該每日不斷的，不要說：「我每日都有另外練習技巧的地方」。而應該覺得練習「音階」，「普通的練習樂曲」及「純技巧性的樂段」等是每日必須練習的，而養成爲習慣。

