

林聲翕主編 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》

HEATHY BOLTON 著

譚繼往

譯

天同出版社

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

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，除了要有瀟灑自如的演奏技術以外，還要有感情、文藝修養、靈性等之的一面。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「鸚鵡學語」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，如果你能夠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。爲了這緣故，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」作爲參考。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。

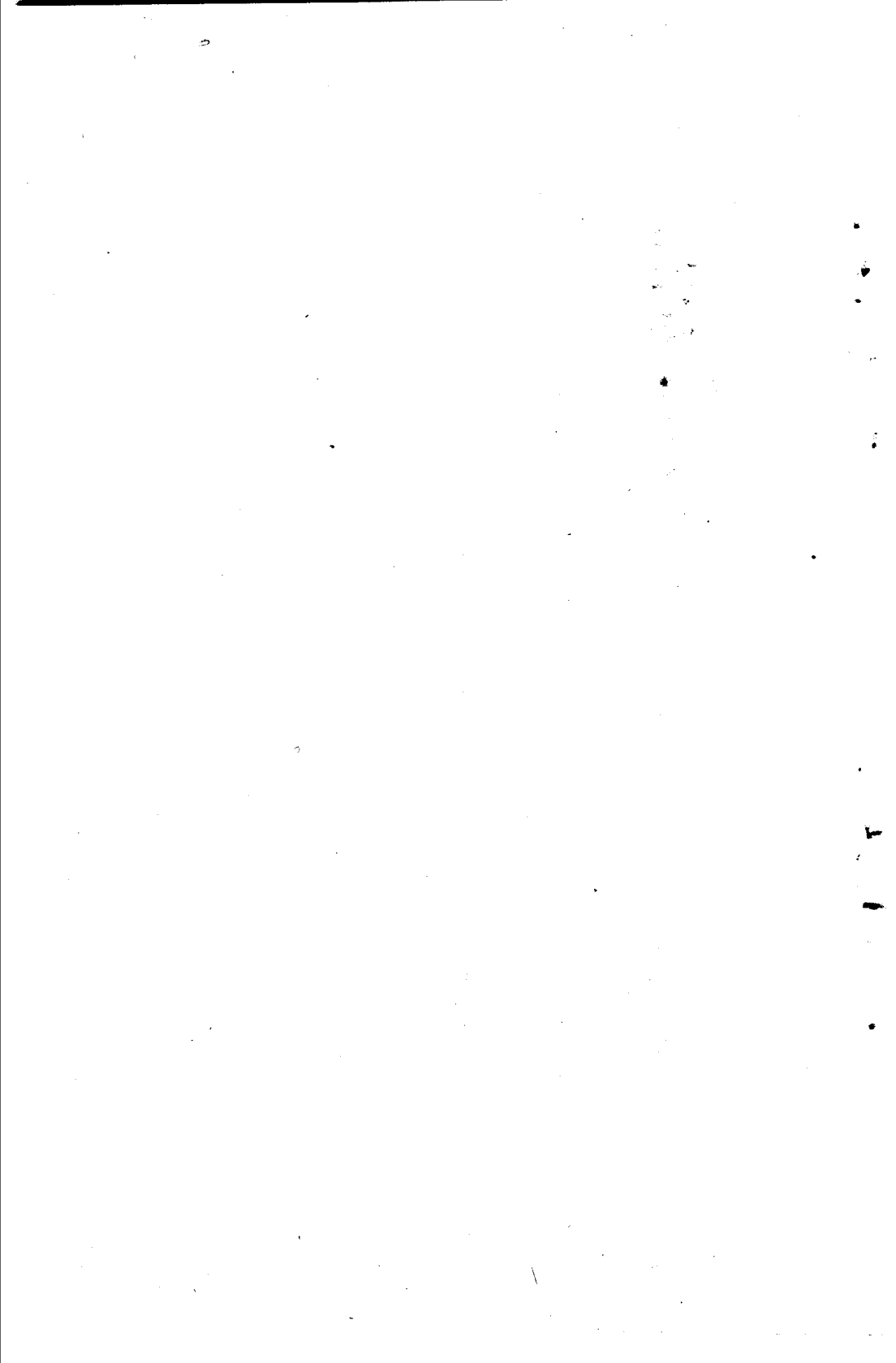
謹祝各位琴藝猛進。

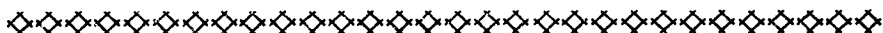
林尊翁

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，我曾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曾幫助我或借書給我作參考用的朋友，致萬分的謝意。

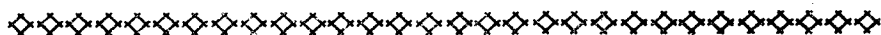
現在有一句忠告的話：切勿將書內每一練習的方法用在同一的樂

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

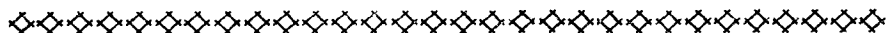
Q：「在你每彈十次之中，你是否有一次能够很“認真留意”去聽你自己所彈的呢？」

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：「但爲什麼呢？」

A：「因爲這沒有什麼趣味！」

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：「爲什麼？」

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。

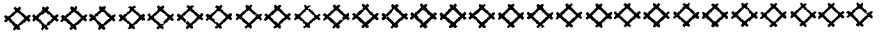
Q：「你能够嗎？」

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記着，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。

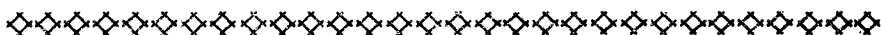
(d) 在對位式音樂中, 更要注意每一次主題的出現是否清楚, 及一定要表現主題的分句及特性, 而伴奏亦要留意其“伴奏型”是如何的。

● 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

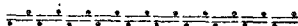
可將音樂表現給別人，你自己不了解，別人則更聽得莫明其妙了。然後我們才談到音色及藝術家應有的靈感上的表現。

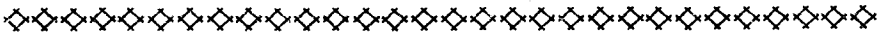

《Bach 賦格曲》

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。

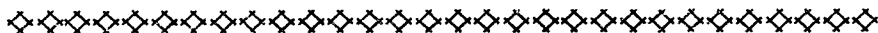
第二章 技 術

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、緊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。

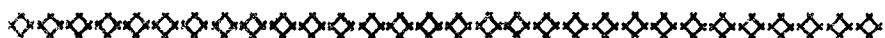
六、不要太着重技巧而忽略了音樂本身的感情表現，亦不要因放鬆手部肌肉而忘記了用手指及頭腦來控制每一個音響。

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～fff。音質的要求：如

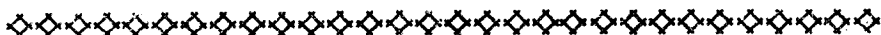

要“歌唱似的抒情”到“最明亮的”有所不同。亦不要忘記手臂要放鬆，手腕要靈活，手指的跳動及手指的獨立性。

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。

第三章 節 奏

節奏的問題是什麼呢？這個問題很多人都討論過，但大部分討論的結果只是得到了廣泛的定義，而現在我們的目的是集中注意在節奏上，基本單位拍子的長短，節奏進行過程及節奏中強弱的問題等等。

我們要將音樂通過節奏，使人感受到其表達的意境。

我懷疑有多少人能知道自己的節奏是否正確！很多時候，演奏家亦會忽略了節奏上的問題。

每一個音樂家都應該對節奏學有所認識以及鍛練，經過訓練後能在潛意識之中正確的將節奏表現，即時常保持正確的節奏感。而這些感覺都可以拍手，打拍子，踏步等各方面得到幫助。有些人可以了解拍子，時間的意義而毫無節奏感，另一方面如一個未開化及對拍子常識一無所知的野蠻人，却可以將擊鼓的節奏變化得多姿多彩。因此，節奏感的訓練是需要的。

試彈奏一首樂曲，其中有一段是自由速度的，如加上節拍機一起彈，你發覺結果是怎樣的呢？

首先我要你知道拍子並非要每一拍都全照節拍機，但基本上一定要穩定。有時當你自己以為拍子很準確，但實際上在每一樂句末端你都會慢少許。你應緊記，先要學習如何去數拍子然後才可以彈得準確。

。

節奏是變化多端及有彈性的。但它的基本元素是由拍子所組成的。