

流行曲鋼琴技巧 作品集 Op.3

Collection of Pop
Music Piano Technique Pieces Op.3

作者 曾賢舜
Author Zeng In Son

流行曲鋼琴技巧作品集 Op.3

Collection of Pop Music
Piano Technique Pieces Op.3

逐點擊破

作者：曾賢舜

澳門人出版社
Macaenses Editora

生命，因音樂而閃亮，因閱讀而豐盛。

目錄

推薦序	7
自序	10
流行曲學習法	
- 入門篇	12
- 流行樂入門概念	13
- 音樂術語及符號	16
- 持續進深學習音樂的好處	19
- 成長篇	24
- 音樂的閱譜困難	25
- 視譜演奏與即興演奏，如何相輔相成？	27
- 如何克服舞台表演焦慮？	31
- 技巧篇	34
- 作曲靈感	35
- 移調及選調	40
- 和弦配搭	46
- 視譜實戰心法	49
- 流行曲踏板技巧	52
- 成為良好的鋼琴伴奏	54
- 教會司琴心法	57
- 資訊篇	60
- 作者的話及最欣賞的作曲家	61
- 爵士樂音樂家	62
- 人聲樂團編曲法：從零開始打造人聲樂譜	66
- 人聲樂團模範	69

	樂 曲	心情特性	樂曲特性	
No.1	Etude Op.3 No.1 A Minor: 影片配樂練習 Song Name: 永恆 Eternity in A minor	放空的	流暢的	72
No.2	Etude Op.3 No.2 E Minor: 連音及跳音替換練習	熱情的	輕巧的	78
No.3	Etude Op.3 No.3 E Minor: 相似音型練習 (Semi-Ostinato) Song Name: 羅馬尼亞的回憶	情緒多變的	神秘的	84
No.4	Etude Op.3 No.4 Bb Major: 下行音階法分解和弦 Broken Chords Dedicate to Czerny	歡樂的	跳躍的	92
No.5	Etude Op.3 No.5 A Minor: 增九和弦琶音 Arpeggios on Add 9th Chord	鬥志昂然的	堅決的	98
No.6	Etude Op.3 No.6 C Major: 三度六度分解和弦 Broken Chords	坦蕩的	齊整的	104
No.7	Etude Op.3 No.7 E Minor: 小調五度平行法分解和弦	沉思的	寂寥的	110
No.8	Etude Op.3 No.8 Eb Major: Arpeggios and Full Chords in Compound Meters Song Name: 郵輪起行	興奮的	有朝氣的	118
No.9	Op.3 No.9 C Major: 散拍練習 Ragtime Piano Practice Song Name: Recreation Rag	歡欣的	活潑的	122
No.10	Op.3 No.10 C Major: Old Country Piano Song Name: Crossing Huron River	悠閒的	鄉土的	128
No.11	Op.3 No.11 Ab Major: Stride Piano Song Name: New Orleans Park	繽紛的	燦爛的	132

樂曲

心情特性

樂曲特性

No.12	Op.3 No.12 Eb Major: 固定節奏及爵士句式練習 (Ostinato, Licks) Song Name: 夏日豔陽 Sunshine Boogie	狂歡的	調皮的	136
	改編作品 (節錄) Mozart Sonata K.545 第一樂章 C Major: Altered Hands Practice	滿足的	優美的	140
	鳴謝			144
	出版後記			145
	好建議獎勵計劃			146

主題音樂

Etude Op.3 No.1

Etude Op.3 No.3

Etude Op.3 No.5

Etude Op.3 No.8

技巧練習

Etude Op.3 No.2

Etude Op.3 No.4

Etude Op.3 No.6

Etude Op.3 No.7

爵士音樂

Op.3 No.9

Op.3 No.10

Op.3 No.11

Op.3 No.12

推薦序

《流行曲鋼琴技巧作曲集 Op. 3》是由 12 首鋼琴練習曲組成的鋼琴音樂合集，每一首樂曲都為特定和明確的樂理和伴奏技巧而作，作者針對不同節奏形態，例如，三連音、半音階、增大和弦 (chromatic) 6th、散拍音樂 (Ragtime)，提供了完整和專業的訓練，具有明確的教學價值並兼具技巧性與音樂性，為鋼琴教學與學習之重要教材。

除技巧和節奏之外，作者亦重視樂曲中的和聲與對位，期望學生在學習鋼琴時，不僅能精進音樂中特定的節奏型態，亦能重視音樂縱向內聲部的和聲理論，以期演奏者能彈出不同聲部音色的層次感；不同於傳統單一為技巧而作的練習曲，此書有蕭邦和李斯特練習曲的特色：節奏型態明確、旋律優美，但演奏技巧複雜，音樂性與技巧性完美結合，音樂既嚴謹但又不乏詩意與浪漫；其研究和藝術價值，為現代古典音樂少見之創作。

本人不僅對於作者音樂創作的用心和熱情給予最大的喝采並推薦這本書，更期望他能創作更多古典音樂，為華人古典音樂創作繼續努力。

澳門大學教育學院音樂教育 副教授

王秉正

2025 年夏

推薦序

《流行曲鋼琴技巧作品集 Op.3》這本書是任何對音樂藝術懷有認真態度的人不可或缺的資源。它不僅超越了傳統的技術訓練，更深入探索了成為音樂家的真正過程。這本書不僅僅是一本手冊，更像是一位導師，指導讀者不僅要掌握樂器，還要培養教育者的思維——既能夠自我指導，也能啟發他人。作者深入探討了音樂教師和學生常常忽視的領域，如即興演奏、伴奏和視奏，並提供了能夠提升任何音樂技能的實用見解。書中關於流行音樂的內容，以及對作曲靈感的探討，為書籍增添了現代感，使其適合當今的音樂環境。這本書的獨特之處在於其全面的方法。它鼓勵讀者超越機械式的練習，強調在音樂學習過程中創造性和批判性思維的重要性。這本書適合音樂愛好者、學生和教師，提醒我們音樂不僅僅是音階和指法的練習，更是一種發現、表達和智力參與的愉悅體驗。無論你是尋求打下堅實基礎的初學者，還是希望汲取新靈感的經驗豐富的音樂人，這本書都能為你提供幫助。這是一本值得隨時保留的音樂書，它強調音樂既是一種智力和創造性的追求，也是一項技術性的實踐，並鼓勵讀者將自己的音樂之路視為不斷成長與探索的旅程。

This book is an invaluable resource for anyone interested about the art of music, transcending the traditional focus on technique to explore the true process of becoming a musician. More than just a manual, it serves as a mentor, guiding readers to not only master their instrument but also to develop the mindset of a teacher—capable of both self-instruction and inspiring others. The author explores into areas often neglected by music teachers and students, such as improvisation, accompaniment, and Sight Reading, offering practical insights that can enhance any musician's skill set. The inclusion of popular music and discussions on composition and inspiration adds a contemporary edge, making it relevant for today's music landscape.

What sets this book apart is its holistic approach. It challenges the reader to think beyond rote practice, emphasizing the importance of creative and critical thinking throughout the musical journey. This text speaks to music lovers, students, and teachers alike, reminding us that music is not just about scales and finger exercises, but also about the joy of discovery, expression, and intellectual engagement.

Whether you are a beginner looking to lay a solid foundation or an experienced musician seeking fresh inspiration, this book offers something for everyone. It is a music book that one needs to keep close at hand, reinforcing the idea that music is as much an intellectual and creative pursuit as it is a technical one, encouraging readers to see their craft as a continuous journey of growth and exploration.

澳門大學教育學院 助理教授

何揚晴

2025 年夏

推薦序

你的第二本作品集凝聚了汗水與才華，展現了你的熱情與堅持。

你的音樂富有感染力，能觸動人心，啟發無數音樂愛好者。我為你感到驕傲，相信你的創作將繼續感動世界。願你的音樂之光照亮更多人的心靈，在音樂旅程中不斷創造奇蹟。

高美士中葡中學

梁祐澄校長

2024 年 秋

我很認同舜說的很多朋友都會為了鋼琴考試而練習，試後就不再彈奏這些曲目。其中的原因很可能是枯燥感。舜在此書中的 12 首練習曲，都能夠讓彈奏者由淺入深地練習鋼琴，享受着彈琴的樂趣。

音樂應與樂趣並存，不論是彈奏音樂，聆聽音樂，或是創作音樂。很高興大家拿起了這本書，正好可以輕鬆地開展這個愉快彈奏音樂的道路。

香港唱作歌手

劉致君 Jac Lau

2024 年 秋

自序

當你們學了一段時間樂器後，我相信你們都滿心期待自己能奏出自己喜歡的音樂。我相信絕大部分學習鋼琴的你們都接觸過流行曲或詩歌，亦曾經煩惱過：「我到底要怎樣才能用鋼琴彈流行曲以及詩歌？當流行曲以及詩歌的和弦和節奏都很難時，該怎麼辦？我為什麼花了幾年練習鋼琴技巧，仍不能一步到位地轉化技巧，把流行曲及詩歌彈得好聽？」

問這些問題的你們絕不孤單！因為絕大部份初初嘗試從古典音樂的世界躍進流行音樂的世界的人，都難以快速地轉化從古典音樂中學的技巧，故感到難以適從。這背後有許多原因：例如在過往練習鋼琴的旅程中，你們可能強調獨奏的能力，例如：蕭邦 (Chopin) 出版的 19 首圓舞曲、莫扎特 (Mozart) 及貝多芬 (Beethoven) 的鋼琴奏鳴曲、孟德爾頌 (Mendelssohn) 的無詞曲等作品，都強調獨奏所需的技巧。這導致你們初初練習流行曲時，可能把古典音樂的獨奏技巧硬套到流行音樂上，造成力度控制上、和弦轉換處理上不熟練、生硬等問題。我曾經在練習流行曲的過程中遇到很大的挫折，例如在大學時期，身邊朋友會提醒我：「你的和弦可不可以不要轉換得這麼頻密？不要搶拍？可否一段只使用一種節奏，到下一段才變換節奏？」以至為了討論出答案，我有時候會和樂隊成員花上數個小時來實戰「如何彈好流行曲？」這個問題，甚至絞盡腦汁從幾十種節奏中決定出一種大家都能接受的彈法。

在流行樂團、人聲樂團及管弦樂團接近十年的演出磨煉，讓我逐漸明白並不是每位學生都擁有紮實的音樂基本功，手到拈來地即興演奏 (Improvise)，並達到「我手彈 / 唱我心」的境界。反而，大部分學生會夾在古典音樂及流行音樂之間難以適從，甚至自我懷疑。我很感激讀大一的時候，遇到「Chapter2」樂隊邀請我作鍵盤手，以及後來教會邀請我擔任司琴，令我不斷認識樂手、了解樂手的想法，不斷挑戰即興演奏的難關，並培養出堅韌不拔的性格。這份感恩之情，讓現時身為一位教育工作者的我希望能夠發揮自己的職責，鼓勵學生發掘潛能、培養興趣及拓闊創作視野，因而創作了作品 Op.3。

我在 2023 年尾完成創作的 12 首音樂 (Op.3)，主要目的是讓你們能夠在練習過程中快樂地融入到音樂中，並讓你們知道，專注在流行曲鋼琴技巧的練習曲都可以用匠心設計，並且有助於帶領你們接觸多種風格的流行音樂。我必須誠實地說，流行曲及詩歌的伴奏技巧多不勝數，特別是因應快歌及慢歌衍生出來的「走花」技巧 (包括爵士樂的 Licks¹, Riffs²)，需要用一輩子的精力去學習和精進。所以我創作作品 Op.3，希望幫助你們掌握 15 至 20 種關鍵的、最常用的流行曲鋼琴技巧，提高你們躍進流行音樂世界的信心。

1 額外附加的樂句，或者solo

2 反覆演奏的主題樂句，貫穿歌曲的主要旋律線

作品 Op.3 適合學習鋼琴第三至第六年的學生，難度範圍介乎於五至七級之間，這個階段是學習技術轉化及鞏固聆聽和即興能力的關鍵時期。本作品包括 12 首樂曲，風格各異，既有爵士、又有復古金曲、技巧練習曲以及經典節奏作品等。每首樂曲都蘊含獨到的節奏技巧或和弦規律，通過適當的練習，學生將能夠提升對流行曲演奏的掌握。在本書每首樂曲的編號下方，都標註了該樂曲所練習的技巧。本書精心的編排不僅能在練習上助學生一臂之力，更能促使他們深入理解音樂背後的創意及技術要點。當你們掌握一項新技能時，不妨興奮地與師長及朋友分享，並將其記錄為自己的練習里程碑，相信這些技能將為你們未來的創作與即興演奏提供助力。

在這本書中，我還會和大家一起進行移調挑戰。鋼琴老師經常教導我們需要按照樂譜來演奏。然而，這本書將帶來一個驚喜，即練完一首樂曲後，實際上還可以進行移調，更換不同的調再次練習同一首樂曲。作者將通過書中的數個例子來教導大家如何善用移調，讓自己在練習鋼琴技術上事半功倍。鋼琴曲一共有 12 個大調及 12 個小調，移調練習的目的是讓學生最終能夠以 12 個調熟練地演奏各種節奏及和聲技術，從而使個人基本功變得更加紮實。

我在這本書的編撰上投入了巨大心力，旨在為學生提供合適的指導，以達到學習演奏及創作事半功倍的效果。書中提出的移調挑戰，旨在幫助學生突破指法、力度、音色等技巧的瓶頸，快速找到成功之道，最終蛻變成一名具備創作能力的演奏家。

最後，期望大家能夠喜歡書中的樂曲與蘊含的鋼琴教學法及移調挑戰，同時在練習過程中找到樂趣，並為我提供更多機會解答有關鋼琴技巧、音樂理論及音樂創作的問題。

願每一位彈奏作品 Op.3 的人都從中找到逐點擊破流行曲瓶頸的鑰匙，成為能獨當一面、有方向感的音樂人。

澳門古典音樂作曲人

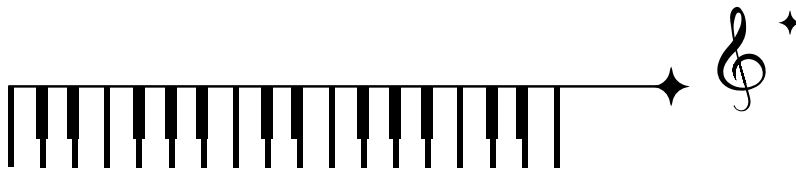
曾賢舜

2024 年 春

流行曲鋼琴技巧學習法

入門篇

題目：流行樂入門概念

作者：曾賢舜

出版：收錄於《流行曲鋼琴技巧作品集 Op.3》一書

Q1 甚麼是流行音樂 / 流行曲？

流行音樂 (Pop music) 亦稱流行歌曲或流行曲，是指在某段時期、某個時代受到廣泛接受和喜愛的音樂。這些音樂雖然沒有固定的創作技巧、和弦法則、節奏韻律、配樂特色等，但會深得當世代大眾的認可，以致成為主流，具有時代的代表性。

流行音樂其實近似於大眾品牌，就像化妝品品牌 CHANEL、運動鞋品牌 adidas 或者 Nike、速食品牌 McDonald's 般家喻戶曉，而且能延續一段頗長的時間。不過在不同年代，大眾心目中的流行曲是會改變的！

例如 1950 年代 Tennessee Waltz 紅遍美洲、1960 年代 Beatles 席捲全球，但到了 2025 年，這些昔日的流行曲，在今天被稱為經典老歌 (Oldies)，成為了時代的回憶。由 2010 年左右 Taylor Swift 破舊立新創作流行音樂，加上電子音樂和人工智能 (Artificial Intelligence, AI) 音樂的冒起，使得流行曲的定義一再被更新；使得現在的流行曲，對於 20 世紀來說，就是前衛 (Avant-garde) 的音樂形式。所以，有很大的機會，譬如說在 200 年前 (1825 年左右)，和弦豐富、踏板用足、富有彈性速度 (Rubato) 的浪漫時期音樂，其實是歐洲的流行音樂，只不過它們同時亦屬於適合演奏會的藝術音樂。換句話說，它們就是有「雙重身份」啦。

從浪漫時期到現在，橫跨超過兩世紀，孕育出多不勝數的流行音樂風格和派系。其中最常見的流行曲九大類型，從可以大致歸納如下：

流行曲類型	典型樂手 / 樂隊 (歡迎自己填寫例子)
流行樂 (Pop)	周杰倫、五月天
鄉村音樂 (Country)	Carpenters、John Denver
詩歌 (Hymns)	Fanny Crosby、新心音樂事工、澳門基督教音樂人團契(MCMF) (澳門)
爵士樂 (Jazz)	Duke Ellington
靈魂音樂 (Soul)	Ocean Walker (澳門)
搖滾樂 (Rock)	五月天、Elvis Presley
電子音樂 (Electronic)	Daft Punk
無伴奏合唱 (A cappella)	Water Singers (澳門)、雙聲道 (澳門)、Macao A Cappella
民俗風格音樂 (Folk)	Stephen Foster

總而言之，我創作的書都會定義「在任何一個時代，能代表當世代的音樂，就稱為流行曲。」

Q2

流行音樂與古典音樂有哪些聯繫？它們有哪些相同與不同之處？

首先，流行音樂及古典音樂都一定包含主旋律以及伴奏節奏。它們的旋律設計都需要遵循一定的樂理，而伴奏設計則不同：為了適合當代的主流聽眾和樂手，流行音樂一般採用單曲，不像古典音樂可以出現一至五個樂章的音樂，例如奏鳴曲 (Sonata) 及交響樂 (Symphony，多以三樂章或四樂章為架構)。

另外，流行音樂多以歌詞劃分樂段，而古典音樂的分段及伴奏法會比較多樣化，例如對位法 (Counterpoint)、分解和弦 (Broken Chords) 等，而且因為古典音樂分為調性 (Tonal) 和無調性 (Atonal) 兩派別，很難簡易地概括分段技巧。因為無調性的樂曲比較不適用於流行音樂，暫時我的出版物只針對調性部分，即講解和聲和旋律能巧妙地以悅耳的方式配搭的樂曲。

在目標聽眾方面，古典音樂的受眾一般較願意追求音樂素養 (Musicianship)，而流行音樂的受眾一般較願意在音樂聆聽及閒話家常的過程中受觸動。當然，兩者並不一定為對立關係，喜歡流行音樂的人同時也可以是古典音樂迷呢！

在伴奏部份，絕大多數流行曲較古典音樂容易捕捉到和弦的規律走向——流行曲有超過 70% 是圍繞着重複性較強的和弦循環規律，這稱為和弦行進 (Chord Progression)。《伴奏和弦手冊》特別探討約 30 種和弦行進，其中包括約 15 種由 4 個和弦為一循環的和弦行進。

其中若以華語樂曲為統計，最常出現 8 個和弦為一循環的和弦行進為下行音階法，而最常出現的 4 個和弦為一循環的和弦行進為 6-4-1-5 規律。詳細的教學將在《伴奏和弦手冊》的上冊及下冊配合超過 800 首流行曲作為練習的樣本，把常用的和弦規律逐一展示。

由於流行曲大部分都有規律，創作時間較古典音樂短。換個角度說，古典音樂作品因為經過長時間的精心創作，其作品的壽命一般也較長，甚至歷經數百年仍然能一代接一代地流傳下去，不太受潮流的趨勢的影響。

儘管流行曲和古典音樂差異巨大，許多的現代作曲家仍從古典音樂中獲得啟發，創造出符合現代人審美的佳作。我則走相反的路線：從大量的流行音樂中獲得啟發，創造作品 Op.3，讓學生能夠錘鍊出創作或即興演奏流行音樂的堅實琴功。

題目：音樂術語及符號

作者：曾賢舜

出版：收錄於《流行曲鋼琴技巧作曲集 Op.3》中

Q1 學習音樂記號有多重要？

在巴洛克及古典時期，大部份於 1800 年之前所完成的譜曲，往往只有一連串的音符，以及偶爾有標註演奏速度的變化、力度的漸變及其他排練相關的指示等。所以，演奏時很考驗演奏者的臨場即興能力。到了現在，因為樂曲出版盛行，在 1800 年後，作曲家會在聲部（Section）旁，或者音符旁進行標註，讓樂手們知曉該在何處加快或者放慢演奏（以及變化幅度），何時要提高或降低音量（以及變化幅度），以及要用甚麼情緒演奏等。

我在作曲時（我的作品除了鋼琴作品，也有重奏及樂團作品），抱着交響樂團的整體性觀念進行創作。例如從某個小節開始，弦樂器 (String) 的聲量需要逐漸增加，因為它們必須在下一個樂段取代木管樂 (Woodwind) 或銅管樂器 (Brass) 主奏的角色，反之亦然，透過讓某聲部的聲量逐漸減少，讓其他聲部取代其主導的角色。

若在作曲時標註充足但不過量的記號，可讓指揮較易理解作曲家的設計想法，自然就有助作曲家與指揮良好地溝通樂曲細節（至少我正在經歷這個階段），讓指揮能在正式演出當中潤飾樂團的整體音色，並使樂器聲部之間能夠取得良好平衡，此時演出成功的機會就大大增加了。在 Op.3 的 12 首作品中，開始會出現原文為法文或意大利文的音樂術語。這些音樂術語能幫助你在彈奏樂曲前，能事先把每一段的情感及演奏方法的變化在腦海中運行一遍，確保自己以當刻對樂曲的最佳理解來演奏。

音樂符號對照表

音樂符號	符號意思	音樂符號	符號意思
	漸強 Crescendo		三連音 Triplet
	漸弱 Diminuendo		五連音 Quintuple
<i>pp</i>	很弱地 Pianissimo		連音 Legato
<i>p</i>	弱 Piano	—	保持音 Tenuto
<i>mp</i>	中弱 Mezzo Piano		半跳音 Portato
<i>mf</i>	中強 Mezzo Forte	•	跳音 Staccato
<i>f</i>	強 Forte	▼	大跳音 Staccatissimo
<i>ff</i>	很強 Fortissimo		迴音 Turn
<i>sf / sp</i>	突然強 / 弱 Subito Forte/Piano	<i>tr</i>	顫音 Trill
	第一次 Prima Volta		碎音 Acciaccatura
	第二次 Seconda Volta		倚音 Appoggiatura
	重覆 Repeat		高八度 Ottava Alta
	延音 Fermata	Ped.	用踏板 Pedal

音樂術語對照表

音樂術語	術語意思	音樂術語	術語意思
Leggiero	輕盈的、靈巧的	(Poco) Piu Mosso	(一點兒) 漸漸加快
Dolcissimo	非常溫柔的	Stringendo	漸漸加快
Delicatissimo	非常細緻的	(Poco) Meno Mosso	(一點兒) 減慢
Agitato	熱情的、狂熱的	Ben Marcato	強力的
Appassionato	熱情的	Calando	漸漸消失的

仔細閱讀音樂記號、和弦符號及音樂術語，除了能夠幫助你找到演奏樂曲的竅門（例如：力度變化、節奏感、和弦變換）之外，還能幫助你了解作曲者的心思。在閱讀及演奏作品 Op.3 的過程中，你可以帶着以下五個問題不斷地推敲：

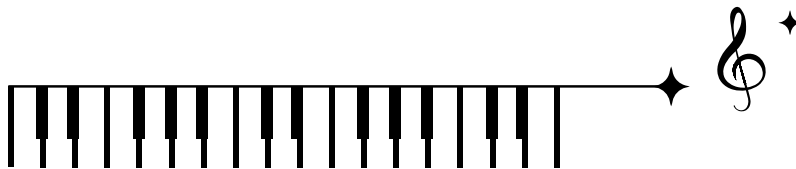
1. 為什麼此處的力度要變大或變小？力度突然增強或減弱，作曲家是想表達什麼？
2. 為什麼此處要加入裝飾音（例如：顫音、迴音、倚音、波音等）？
3. 為什麼這句會出現多個跳音、連音、大跳音？如果缺少了這些演奏法(Articulation)，會對樂曲訊息的傳遞有什麼影響？
4. 加入重覆符號對於樂曲的流動(Flow)有什麼幫助？
5. 加入音樂術語對於樂曲的情感律動有什麼幫助？

這些問題，都因樂曲內容而異，沒有唯一的標準答案。通常而言，跳音多的樂曲較為活潑，連音多的樂曲相對優雅。總之，你越是主動地思考上述問題，將來在創作音樂的時候，便會對音樂信息的傳遞更加熟練，達致「我手寫我心」的效果。音樂符號，就如同外語詞匯一般，等着你熟能生巧後，在創作時便能流利地使用！

流行曲鋼琴技巧學習法

成長篇

題目：音樂的閱譜困難

作者：曾賢舜

出版：收錄於《流行曲鋼琴技巧作品集 Op.3》一書

Q1 什麼是音樂的閱譜困難？

音樂的閱譜困難至今仍是較少研究觸碰的領域，文獻亦極少直接以其為主題。較多文獻探討幼兒的讀寫障礙 (Dyslexia) 問題，其中音樂訓練是研究員幫助提升讀寫障礙者閱讀能力的方法之一。

小孩子初學鋼琴，不乏對樂譜閱讀感到困難的。這並不是指完全看不懂樂譜，而是指讀出每一個音符的速度比較慢，以致音符一多，就沒法看懂，甚至到完全無法辨識的地步。透過觀察發現，有小朋友對音符 (Dots) 的形狀感到焦慮，有小朋友因為看到五線譜的設計而感到緊張，亦有小朋友無法從左到右閱讀樂譜。

其實學習了三年至六年鋼琴的學生，仍然可能對「多升號」及「多降號」的樂曲感到焦慮及害怕。例如：看到一份深情的 G# 小調小品時，由於升號較多，學生可能會習慣地把大部份的音都看低了一格（即 D# 看成 C#，C# 看成了 B 等等）。在節奏方面，則害怕看見印刷在樂譜中密集的符尾（例如 32 分音符）等等。教育講求因材施教 (Differentiation)，所以幫助學生釐清焦慮的來源，提升自信，以及陪伴在音樂上有閱譜困難的學生茁壯成長，值得老師們共同探討要領。

現時較為人知的音樂閱譜困難分以下三種：

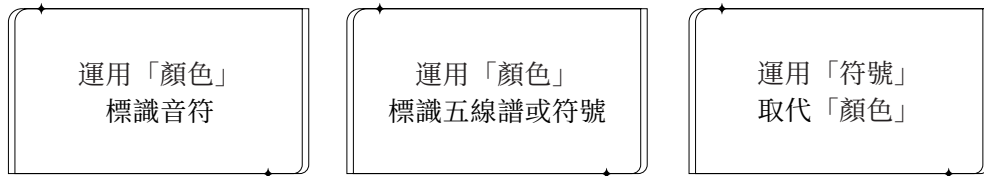
1. 閱讀音符時，沒法分清音符上行 (Ascending) 及下行方向 (Descending)
2. 無法從左至右閱讀樂譜（可能需要從右至左讀）
3. 分不清音符的高低及時長（或者害怕看見音符符尾）

但其實非常多有天賦的音樂家都有著音樂的閱譜困難問題。因此，對於音樂的閱譜困難並不是妨礙一個人成為音樂家的條件。例如 Luciano Pavarotti、John Lennon、Paul McCartney，他們都是有音樂上的閱譜困難問題。對於音樂的閱譜困難者來說，要精準地彈奏短的樂曲是沒有問題。而且，他們的創造力驚人。所以音樂上的閱譜困難對音樂家來說，只需要調整學習的方式，加上使用其他感官勤於練習，還是能有所成就。所謂手到（練琴或即興創作）、口到（描述音樂所表達的情感）、腦到（音樂分析、蘊釀創作靈感）、耳到（聆聽音樂元素——和弦、節奏、配樂、選調）以及眼到（閱讀樂譜、分析樂譜的音樂元素）的多感官練習 (Multisensory Learning) 模式，才是能成就音樂大師之道路。

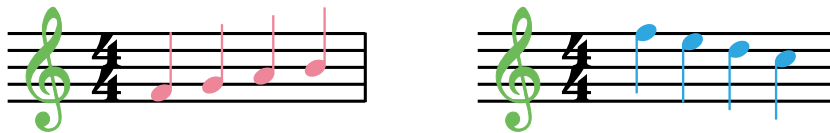
不過，大部份有色盲及音樂閱譜困難的人，自己並不容易發現問題，這是比較痛苦的現實問題。

有閱譜困難的人，在老師悉心栽培下都能逐漸開發出一套屬於自己的比較快的閱譜方法。他們閱譜的符號大概只有自己才能看得懂，故切換成五線譜或簡譜都不見得可以比較便捷，進而對症下藥。

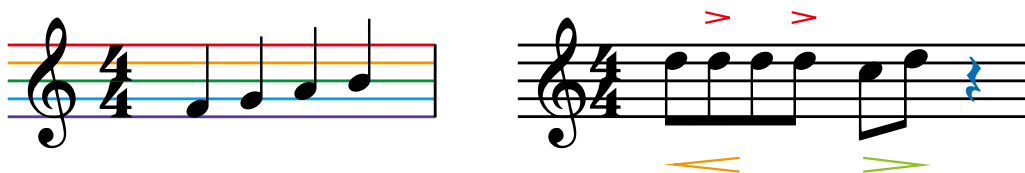
Q2 幫助減緩音樂閱譜困難之方法有甚麼？

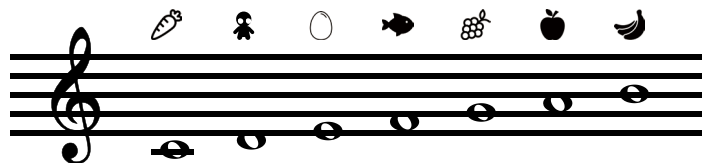
1、可以在分辨樂譜時，用「顏色」來標識樂譜。例如，使用綠色來標識調號 (Key Signature)、使用粉紅色標識上行的音符及藍色標識下行的音符等，這會使閱讀樂譜的過程變得比較容易些。這是幼兒學習樂器時可以協助閱讀的方法。對成人來說，有顏色標示的樂譜，會比黑白樂譜更易吸收和閱讀，其閱讀速度和準確度也會有所提升。

2、可以選擇在五線譜的每一行用一種顏色標示。有的音樂老師會把需要注意的符號，包括休止符 (Rest)、重音 (Accent)、漸強 (Crescendo)、漸弱 (Diminendo) 等。分別用不同顏色標示出來。在多年的試驗下，研究顯示在 95% 信心區間中，使用顏色標示對音樂閱讀速度的提升是有幫助的。(有統計學佐證) 筆者希望，相似的研究結果，可以反映在音樂閱譜困難的群體上。

3、對於有色盲且有閱譜障礙的人，可以考慮用「符號」來取代顏色的標示法。例如可以畫蘋果來表示 A 音 (A for apple)，畫香蕉表示 B 音，畫蘿蔔表示 C 音，畫洋娃娃表示 D 音，畫蛋表示 E 音，畫魚表示 F 音，以及畫葡萄表示 G 音。或許，把音符換成他們容易聯想的符號，可減低學習音樂時的焦慮情緒。至於使用甚麼符號，則非常因學生的喜好而異；食物及植物一般是比較安全的選擇。

希望上述的音樂學習方案，不僅能為閱譜障礙的人帶來更多新希望，而且能給廣泛的讀者提供提升自身或學生閱譜能力的妙計。

題目：如何克服舞台表演焦慮？

作者：湯珮雯

出版：收錄於《流行曲鋼琴技巧作品集 Op.3》一書

針對學生，如何提升自身的抗挫折能力？如何調適自己，以降低舞台表演焦慮？

學習樂器跟很多其他技能一樣，需要長時間的學習和高度的訓練，當中不免會有感到挫折的時刻，這是很常見和正常的。當學習的樂曲難度越來越高，需要突破的關卡也越來越多。學生們需要投入更多的精神和時間，去攻破一些樂曲的技巧。長時間的高度專注訓練需要強大的毅力、意志力，而我們總會有狀態比較好或者差的時候。如何在面對挫折時調整自己的狀態，是學生們在學習音樂過程中的一大課題。

當感到挫折的時候，首先要先接納這個情緒，明白到這是學習過程中的必經階段。事實上，感到挫折在大部份時間也是力求進步的表現。當學習音樂去到一定水平時，自然就會想要有更多和更高的追求，更高超的技巧、更深層的演繹、更豐富的音色等等。挫折正是因為意識到自己的不足，知道可以做得更好而產生的。但學生沒有解決方案和改善的方法，可能就會一直感到停滯不前，從而產生更多負面情緒，憤怒、焦慮、自暴自棄、無助和沮喪。

心理學家 Carol S. Dweck 曾提出，擁有成長型思維的孩子在面對挫折時，會把焦點專注在解決方案上，因為他們明白到挫折是讓他們成長的機會，從而培養出韌性和面對挫折的勇氣^[1]。所以老師和家長需要幫助孩子建立成長型思維，引導他們去明白挫折存在的意義，例如，當孩子已盡全力溫習考試，但成績卻未如理想時，其實可能是在提醒他需要改變學習的方式，或需尋求專人提供學習幫助，以應對更具挑戰性的課程。又例如，當學生很認真去練習某段樂曲的技巧時，不慎拉傷肌肉，更影響到自己演奏時的表現。這可能是在警醒學生，要正視自己練習時是否有錯誤姿勢，尋求正確的練習方法，以避免之後的練習重複拉傷肌肉，或者無法達到該樂段所需要做到的技巧。每當孩子遇到挫折時，如果家長和老師都耐心與他們分析此刻遇到的挫折的意義，孩子們便可以用一個更積極的態度去面對和接受學習時遇到的挫折了。

在音樂的教學上，老師可以適當地給學生提供一些表演的機會，使他們可以定期獲得專業人士、業餘人士、甚至是同輩的評價，供他們檢視自己學習的進度。此外，老師要對學生的情緒有高度的洞察力。因為當學生表現不如預期時，可能會感到挫折。這時候，老師便可以適時為他們分析問題的癥結所在並提供專業的意見和改善方案。當學生的問題得到改善時，應給予他們鼓勵和正面的反饋。學生有了指引和努力的方向，便可以將每次的挫折看成是成長的機會，不會一直沉溺在挫折所帶來的負面情緒中。他們將從不斷接觸挫折的過程中，逐漸明白到挫折是他們進步的來源。

除了挫折之外，學生經常會面對到的另一種情緒困擾，是舞台表演焦慮。作為研究音樂心理學的學者，很開心見到關於音樂表演焦慮的討論漸漸開始獲得更多的重視。焦慮和一般的緊張不一樣，焦慮帶來極度擔心、恐懼和誤解，是一個長期的狀態。而焦慮所造成的生理反應，例如發抖、流汗、失眠、頭痛、難以集中注意力等等，更有機會影響學生們演奏時的表現。

很大部份的音樂表演者都有經歷過表演焦慮，不論是初學者還是專業等級的表演者。曾經有文獻統計指出，每 100 個音樂專業的大學生裡面，就有 82 位學生經歷過舞台表演焦慮，可見它在音樂表演者中是很普遍的存在^[2]。要克服它所帶來的負面影響，我們首先要改變自己的「認知」。在心理學中，認知是我們用自己的思想、經驗和感官去理解一事件或行為的過程。簡單來說就是我們對一件事情的想法。看待同一件事每個人可以有不同的認知，而不同的認知也會產生不一樣的情緒。舉一個例子，當自己的音樂會被延期了，有人可能會覺得計劃被打亂了，因此感到憤怒或焦躁，甚至可能鬧脾氣不想繼續練習；但亦有人可能會將這個調動視為還有更多時間準備音樂會，為此感到輕鬆和慶幸，並加緊練習。

換言之，改變認知除了可以改變我們的情緒，甚至可能間接改變行為。常見的造成焦慮的認知包括：負面的自我對話、對自己的表現過於苛刻、抱有不理性的信念或預設一些災難性的後果。例如：表演時彈錯一個音，便覺得自己的台上表現非常差，台下的觀眾都在嘲笑自己。

那麼怎樣的認知可以降低我們的舞台表演焦慮呢？學生除了在表演前充分的準備、綵排和練習，家長和老師合力幫助學生建立有益的表演認知達到了非常關鍵的作用。有研究發現，音樂古典表演者會在表演期間經歷較少的正面情緒、喜悅和自信，他們感受更多的是擔心和恐懼的負面情緒。研究更加發現，當表演者對於演出採納某些特定的認知時，有效幫助他們在表演期間提升更多正面情緒。當表演者將演出看成是一個與人連結和自我提升的機會時，可以使他們覺得更加自信、有動力和開心，更有效緩解表演者的一些焦慮情緒。另外，將自己視為傳遞音樂的角色，而非整場表演的焦點，亦會令他們更加享受表演的過程^[3]。

而事實上，學習古典音樂的學生可能會比較少有將演出看成是與觀眾互動和分享喜悅的認知。曾經就有學者提出過，有一種現象在音樂產業裡面很常見，它稱為 Holicipation (Whole + Participation)^[4]。講述的是很多演出者製作的音樂是給他們自己的，整個製作的過程不需要滿足觀眾的需求或興趣，甚至不需要聽眾的存在，製作的過程和成果帶來的正面情緒亦是屬於自己的。而在古典音樂的環境中，更容易有這個情況發生，甚至推動這個現象。因為古典音樂的學習環境需要表演者高度專注如何去傳達極高水平的音樂，長時間的練習可能會令到表演者將重點放在自我提升上，而與觀眾分享音樂的渴望便相對變得不太重要。表演者更有可能因自覺尚未準備好把作品呈現給觀眾，而感到焦慮。

所以在學生平日的學習和練習中，家長和老師要避免在無形中令學生建立到一些容易造成舞台表演焦慮的認知。例如，當他們在彈奏的過程中犯了一些小錯誤的時候，不要過分嚴厲地批評和打擊他們，更應多鼓勵他們在日常表演中感受和觀眾分享音樂的喜悅，並在他們演出後適當給予正面反饋，便有助他們減少焦慮和增加自信心。所以，如何讓學生去克服舞台表演焦慮，是學生、老師和家長必須要學會的一個共同課題。當他們一同在音樂學習的道路上共同努力，學生們想必會收穫到除了音樂造詣以外更多的領悟。

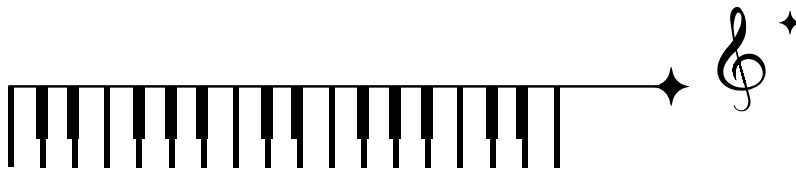
Reference:

1. Dweck, C. S. (2006). *Mindset: The new psychology of success*. Random House.
2. Cornett, V., & Urhan, G. (2021). Performance anxiety experiences and coping techniques of Turkish music students and their teachers. *International Journal of Music Education*, 39(4), 504–519. <https://doi.org/10.1177/02557614211005907>
3. Perdomo-Guevara, E. (2014). *Is Music Performance Anxiety Just an Individual Problem? Exploring the Impact of Musical Environments on Performers' Approaches to Performance and Emotions*. <https://doi.org/10.1037/pmu0000028>
4. Killick, A. (2006). Holicipation: Prolegomenon to an ethnography of solitary music-making. *Ethnomusicology Orum*, 15, 273–299.

流行曲鋼琴技巧學習法

技巧篇

題目：作曲靈感

作者：曾賢舜

出版：收錄於《流行曲鋼琴技巧作曲集 Op.3》中

一般的談話當中，一被問到「你的靈感從何而來？」時，相信各位要不是愁著「該如何講呢？」，就是豁出去侃侃而談，以致於忽略了時間和聽眾。作曲靈感較「靈感」的對話又更仔細一點。我在數年前曾經問過至少五位懂得作曲的前輩：「你的作曲靈感從何而來？」四位都直接說這個問題太空泛，想不出從何開始說起。但如果有學生或同輩問到我：「你的作曲靈感從何而來？」我會把這問題分成兩部分：

1. 我的經驗中有哪些經驗能轉化為音樂創作的靈感來源？
2. 我在音樂創作中會使用什麼組織法和邏輯方式？

Q1 作曲靈感從哪兒來？

毫不諱言，我把人生的不確定性、挫折及挑戰作為創作的一大靈感來源。就如貝多芬曾用《命運交響樂》向命運及人生的挫折進行詰問，我也能試着用精妙的音樂敲問人生的各種難題。提出問題能帶來不確定性（獲取靈感），而堅毅地進行問題分析、觀察和深入的研究，有機會帶來問題確切的解決（Resolution——抓住靈感寫成樂章）。

我亦把觀察作為獲取靈感的一大來源。小學一年級時，許多老師會鼓勵學生觀察大自然及四周圍的人事物，並記錄在日記中。作曲亦是同樣，以記日記的方式寫下關鍵詞，日積月累就會擁有一定數量的主題。

「人生如戲」，這話一點也沒錯。

音樂如詩也如戲說人生

大家喜不喜歡在路上行走時，或在家裡、在洗澡的時候哼歌？猶記得上一次哼出讓自己會心一笑、或者滿意的歌或旋律是在什麼時候？偶爾，你會哼出一首深情的歌、活潑的一小段旋律、悲涼的哀歌、充滿神秘色彩的動機；這些最初的想法都是作曲非常重要的靈感來源。

大家喜不喜歡在沒有譜的情況下，坐在鋼琴前，或拿起其他樂器隨心所欲地演奏？猶記得上一次隨心所欲地演奏，彈出或奏出讓自己喜悅及滿意的旋律是在什麼時候？偶爾，你會奏出一段情感豐富的段落、活潑的旋律，一首懷舊的金曲、催淚的哀歌以及充滿神秘色彩的動機等。這些隨心所欲演奏出的最初的想法，亦是作曲非常重要的靈感來源。

大家喜不喜歡做筆記？猶記得上一次安靜拿起紙筆寫下一段旋律是在甚麼時候？偶爾，你會從離散的音符中，拼湊出一句一句樂句。這些樂句，放到樂器上演奏，可能是深情的、活潑的、悲涼的、充滿神秘色彩的、華美的等等。這些拼湊出來的音符、樂句，都是作曲非常重要的靈感來源。

我有一位學生叫盈盈（化名），她是一位小學生，每日喜歡描述一至兩種花草樹木、動物，以及天氣等等。例如：她用活潑的旋律形容蝴蝶、用莊嚴的音樂描摹假菩提樹、激昂的樂章形容暴風雨、用小調寫出生病時的辛苦等。由於她腦中有不少具體的創作主題，每當上課學到一種新節奏或新曲式時，她都會踴躍地嘗試配對合適的主題創作。

現在，你心中有什麼事物及想法想用音樂來形容及描繪的呢？若然喜歡上述任何一項支取靈感的方法，請你先給自己 30 分鐘，暫時在這頁畫星星標記，然後閉起書。閱讀和實踐同樣重要，就在現在，用上述其中一種方法，創作屬於自己的一段音樂。

Q2a 創作新的音樂時，該如何組織音樂？

凌亂的桌子，需要時間和工具整理；凌散的想法，亦需要足夠的時間，配搭器材來梳理。一般我創作音樂，都會準備至少兩張草稿紙，一張 A4 紙列出作品將採用的節拍、調性和段落結構等要素，另一張五線譜稿紙則用作寫譜。

在臨摹起草後，我習慣使用 MuseScore 及 Sibelius 兩個軟件寫樂譜，因為在這些軟件上寫譜的時候，可以播放以便檢查作品的質量，而且可以修訂樂譜的格式，令樂譜清晰易讀，保證出版質量。

Q2b 創作新的音樂時，我會使用甚麼邏輯來譜寫音樂？

問到譜寫音樂的邏輯，相信對大部分讀者來說，可能具有相當的挑戰性。因為每位作曲家作曲手法各異，若談及邏輯層面，需要以該作曲家整個作曲人生來研究。

我試以作文與作曲作類比：作議論文需要起、承、轉、合四個部分，作曲也需要使用較嚴謹的格式，創作時把樂曲分「起、建、轉、合」四個部分寫。我相信大部份人會感到好奇「起、建、轉、合」每個部分分別有什麼功能呢？

我不妨用流行曲最常見的題材——戀愛為例子（不過是解構古典音樂規範的樂曲）。在起的部份，可以先用輕鬆的氣氛描繪戀人起舞的情境——輕盈的舞步、歡欣的心情。在建的部份，則可以加入戀人遊歷四海的歡欣，為起的部份增添新的色彩——豐富的遊歷，絕美的風景。在轉的部份，情緒一般會與起及建兩部份不一樣或者形成對比——可以加入戀人之間吵鬧、意見不合及冷戰等事件，因而情緒變得苦澀一些，調性及速度也可以轉變。在合的部份，或許可以以雨過天青時的彩虹比喻兩人和好——用較高昂的音域及較強的力度，印證經此一役，兩人感情還變得更緊密了呢！

看完較嚴謹的起、建、轉、合作曲手法後，不禁會想起，作文一定要以起、承、轉、合的方法寫嗎？當然，中小學學習作文時，經老師教導就知道答案是「否」。描述大自然、觸景生情的描寫文體則是很好的例子：作者可以以遠近高低等不同的角度描寫，也可以以花卉四季變化的角度描寫，最後再加上觀花的體悟。這類的文章就不需要勉強地在最後把故事收合，而是讓文字像風箏般，無拘無束地飄在空中。

我又不妨以玉蘭花為例子，解構古典音樂小品的寫法。作曲者可以以微小的、甜蜜的旋律開始，猶如在遠處看到玉蘭花群綻放，心情歡欣（暫時稱為 A 段落）。在此之後，就可以加入一些音樂橋段，以描述玉蘭花在四季不同的生長狀況（暫時稱為 B 段落）。例如，可以使用較快速、緊張的音樂來描述其艱辛挺拔的狀態，以及使用較激昂、燦爛、力度強的音樂來描述其璀璨綻放時的繽紛。經過一輪描寫式的 B 段後，作者可以選擇再次重現甜蜜的 A 段落，又或者打開新的 C 段落，形容作者沉浸在賞花的感官體驗。在 C 段落，作者可以建構一段華彩樂段，作為作者表達內心的獨白——例如，經過賞玉蘭花，對大自然的熱愛又有一番新的體悟，或觸景生情，紀念一段刻骨銘心、無法忘懷的愛情，或單純地欣賞花卉的堅強和高潔等特質等等。

♪ 伴奏和弦配搭靈感

- 創作伴奏的和弦轉換，需要很細緻的音樂處理，目的是牽動情感。在未來出版的《伴奏和弦手冊（上冊）》，我將探討以八個小節為一組或以四個小節為一組的常見和弦配搭。這些方法包括 (1) 下行音階法、(2) 對稱結構法、(1) 及 (2) 組合的混合型、五度平行法及半音漸降法等最常出現的八小節循環和弦規律。而四個小節的常見和弦規律也有超過 20 種，其中作者經歷中最常見的三種為：1-6-4-5 型、6-4-1-5 型，以及 1-5-6-4 型。
- 未來出版的《伴奏和弦手冊（下冊）》更會延伸介紹非以上提及的「常見和弦」，適合爵士樂樂手進行入門練習。

♪ 伴奏節奏寫法靈感

- 創作伴奏的節奏感，需要很多元化的音樂元素，目的是牽動氣氛 (Groove)。在未來出版的《伴奏節奏手冊 (上冊)》，我將探討超過 20 種帶動不同氣氛的節奏，其中作者最推崇的三種為：探戈 (Tango) 節奏、布吉 (Boogie-Woggie) 節奏及搖擺 (Swing) 節奏。
- 未來出版的《伴奏節奏手冊 (下冊)》更會延伸介紹非以上提及的「常見節奏」，適合即興型樂手進行入門練習。

♪ 音樂配樂靈感

到了音樂配樂的領域，相信這是許多已經學習音樂多年的學生，仍然久攻不下的難關。作者不推薦學生「走捷徑」，而是要學生勇敢面對難關。作者建議學生長期規劃，以「十萬頁樂譜法則」——精細地閱讀十萬頁樂譜為目標。因為，作曲需要長期學習、廣泛地聆聽音樂，即聆聽不同風格及時期的音樂作品，並專注於分析不同樂器（例如：鋼琴）如何在聲部間相互發展，以及留意各聲部在整體音樂結構中的角色。

作曲亦需要長期閱讀及分析樂譜中的作曲方法。分析樂譜和音樂作品即仔細地研究著名作曲家的樂譜，並了解他們如何處理不同樂器的組合和互動。

我將系統地示範一個場景音樂的配樂分法：

目標場景：創造一段在浩瀚無垠的宇宙，漫無目的地飛翔的場景音樂，應從什麼方向選擇節奏及配樂呢？

- 首先考慮的是速度和力度元素。浩瀚無垠、廣闊的宇宙在人類的認知上，是充滿驚奇的、值得敬畏的，所以行在其中必然需表現出無窮無盡的感覺。我們可以考慮較緩慢的速度以及中等的力度 (mp 至 mf 效果甚好)，然後用近乎催眠般的重複節奏 (Hypnotic Repetitive Patterns) 來製造在宇宙中漫無目的、無休無止地飛行的感覺。舉一個例子，以 C 大調為例，如果一拍速度為 60-66 BPM，可以考慮在中音域彈「1 - 4 - 6 (即 C-F-A)」的三連音，或用三連音以兩拍為一小組彈奏「1 - 4 - 6 - 1 - 6 - 4 (即 C-F-A-C-A-F)」的六連音固定音型 (Ostinato) 循環，配搭極低音域的低音 (例如 F1)——以重複節奏締造連續性和無盡的感覺。

節拍上，單 4 拍子或者複 4 拍子也有利於製造重複性節奏（例如：前面有提到的固定音型較適合複 4 拍子）。力度方面則可以利用力度的微弱提升與下降來象徵星球與自己的距離（當然在安全的環境，力度會稍低；若附近星球較密集，力度可以稍為放大）。浩瀚無垠的宇宙當然也需要壯觀的、宏偉的節奏編寫其旋律線。此

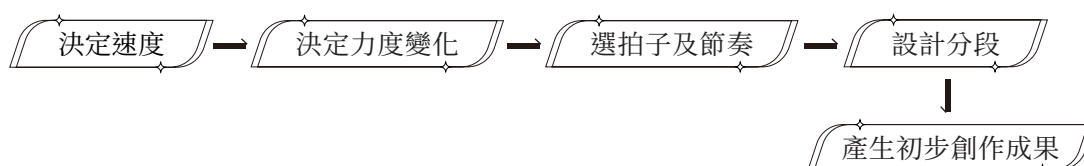
外，在旋律線當中注入一些持續的音符 (Sustained Notes)，那不論是擁有管弦樂團般有豐富的樂器聲部加持，還是只有一台鋼琴一雙手，聽者都能夠從高聲部持續音符 (High Pitch Sustained Notes) 以及低聲部持續音符 (Low Pitch Sustained Notes) 中感受到如坐著太空船在宇宙中失重、漫遊的感覺。

宇宙除了是廣闊壯觀的，也是神秘莫測的。所以在宇宙飛翔的場景音樂可以像森林場景般分為三個大段落（即 ABA 段落，當中 A 段活像靜態、浩瀚無邊的宇宙，B 段則描述在宇宙漫遊中遇到的事件，例如：發現生命、發現星塵等）。所以進入 B 段時，可以增加節奏的不規則性，或者在選擇和弦上故意加一些不協和的音程等。只不過，中間的 B 段音樂發展，非常取決於你想描述在宇宙漫遊中，遇到什麼特別的事件——按照其事件特點決定樂器音色及色澤的調整。

這些為場景、情境（與情緒更相關）的音樂設計方法，我會在以後出版的《伴奏節奏手冊（下冊）》，針對節奏技巧詳細討論，並附上豐富多樣的例子，帶領讀者認識 20 種場景、15 種情境及 15 種音效的配樂製作方式，還請你們多多期待。

寫在最後，創作講求創意，也最忌完美主義。容我坦白地說，創作初期寫出的「成果」，應該不問結果好壞，而是用心地演奏自己的作品，並且分享出去，讓聽眾都為自己勇敢踏出第一步鼓掌。漸漸地，音樂再不是獨自一人的旅程，而是和整個世界的互動；鼓勵每位由心而發，創作出能感動自己、感動人心的好作品。我誠摯地希望，這本書中的文字和音樂，能吸引你踏出舒適圈，嘗試作曲，經歷創作的困難，尋找創作的樂趣。

創作流程：

題目：爵士樂音樂家

作者：曾賢舜

出版：收錄於《流行曲鋼琴技巧作品集 Op.3》一書中

「不要被許多的定義與規則所束縛，爵士樂即是自由。」

—— Duke Ellington 艾靈頓公爵

"If I don't practice for a day, I know it... for two days, the critics know it... three days, the public knows it."

(「要持續練習，才能創造高度；若三天不練，將被大眾察覺。」)

—— Louis Armstrong (路易·阿姆斯壯)

Q1

Duke Ellington 和 Erroll Garner 分別有哪些爵士樂作品，以及作曲的風格為何？

Duke Ellington

風格：美籍的 Duke Ellington 是爵士樂史上最享負盛名的作曲家之一，並且是一位杰出的樂隊領導者。他將藍調、福音音樂、古典音樂以及更多元素融合到他的爵士樂作品中，創造出獨特的「Ellington Sound」。他的音樂風格涵蓋廣泛，並以豐富的情感表達與複雜的和聲結構聞名於世。而且，他的鋼琴即興演奏講求「對話性」，讓聲部之間常常出現絕妙的「Call and Response（對唱）」，因而更被後世推崇為教科書級別的模範。

作品：Duke Ellington 的代表作品包括：1) 《Mood Indigo》；2) 《Sophisticated Lady》；3) 《It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing)》；4) 《Take the 'A' Train》；5) 《In A Sentimental Mood》；6) 《Caravan》等。學生可以細心欣賞他深刻且細膩的爵士樂，欣賞其創新的作曲技巧。

Erroll Garner

風格：Erroll Garner 亦是一位傑出的美籍爵士鋼琴家。他以輕快的爵士樂演奏風格及即興創作能力聞名。雖然他沒有受過專業的音樂訓練（例如就讀音樂學院），但他對複雜節奏的處理卻非常自然，且情感充沛，富有個人特色。

此外，Garner 在即興演奏中還經常醞釀出豐富的和聲使用。例如：左手和右手可以構成四個聲部，演奏中雙手像進行着獨立而又和諧的對話一般。

作品：Erroll Garner 最著名的作品包括 1) 《Misty》，這首曲子後來成為爵士樂的標竿曲目，被無數音樂家演繹及改編過；2) 《Concert by the Sea》，一場錄音的現場演出，展示了他的驚人即興創作能力；3) 《Play Piano Play》，值得欣賞及技術借鑒。

不論是 Duke Ellington，還是 Erroll Garner，都以其獨特的風格和對爵士樂的貢獻，留下不朽遺產，影響後來無數的音樂家和樂迷。

澳門和香港孕育了哪些爵士樂音樂家？

林澤誠

「澤誠是一位優秀的創造型薩克斯手，對和聲有深入的理解，具有出色的演奏表現力與張力，同時他的節奏感非常好。多才多藝，具有良好的純粹感。」——美國薩克斯演奏家和導師 John Ruocco

林澤誠畢業於荷蘭海牙皇家音樂學院——爵士薩克斯演奏碩士學位。他是現任廣州星海音樂學院附中薩克斯專業教師，也被選為 2024 年聯合國世界非物質文化遺產保護基金會《文化復興中國力量——國際文化榜樣》的 100 位人物之一。他以爵士薩克斯風管手及長笛演奏家之姿，表演足跡遍布歐洲、東南亞及中國。同時作為鋼琴手，他創建澳門首個爵士鋼琴三重奏 JMF 樂隊、擔任華南地區三大爵士大樂隊客席鋼琴手，在中國及歐洲進行無數次巡演。在國際舞台上，他曾與林昶、劉玥、蔡劍、聶鑫、恭碩良、曾德康、包以正、Alex Sipiagin、Eric Alexander、Emmet Cohen、Stefan Karlsson、Steve Thornton、粵港澳地區爵士大樂隊以及澳門大學管樂團等樂手或樂團合作。

同時，林氏是澳門最受關注的爵士樂系列課程和系列音樂會的發起人之一，其故事曾獲澳門本土雜誌、報章刊登，並且被文化局、電視台、科大電影系紀錄片拍攝團隊等製成影片。在海外，則有香港《發燒玩家》電台、荷蘭海牙爵士電台，及 NPO 爵士電台等報導。

他亦於 2023 年底推出個人首張原創專輯《Steps Forward》，由他和荷蘭殿堂級鼓手 Eric Ineke，鋼琴手 Rob van Bavel，賽普勒斯頂級貝斯手 Kyriacos Kesla 打造，由香港 Jazz World Records 發行。他曾與由林昶領銜的「新嶺南四重奏」發行專輯《移動的庭院》，獲美國哈特福德大學收錄。

Eva & Sin 組合

Bossa Nova 音樂，在拉丁文譯作「新節奏」，在 20 世紀中葉由巴西作曲家 Antonio Carlos Jobim 把巴西音樂的節奏及輕爵士音樂相結合，再發揚光大。Bossa Nova 音樂側重旋律線的優美，不像南美的森巴（Samba）或倫巴（Rumba）音樂般節奏強烈。所以，除了南美音樂普遍熱情的特點外，Bossa Nova 音樂還給聽眾慵懶和輕鬆的感覺。

「Eva & Sin」是由一對澳門土生土長的夫妻組成的 Bossa Nova 樂團。他們師承葡萄牙拉丁爵士吉他演奏家及唱片監製 Claudio Kumar，其後在葡萄牙聯同多位出色的拉丁爵士音樂人共同錄製《You Are The One You Want》、《April Love》，以及《Color Of Wind》三首原創爵士單曲。

梁震宇 (Mark Leung)

梁震宇師承古典結他演奏家陳國華、爵士結他手孫立功 (Teddy Suen)、葡萄牙爵士結他手努諾·費雷拉 (Nuno Ferreira)、葡萄牙爵士低音大提琴家澤·伊度亞度 (Zé Eduardo) 及葡萄牙爵士結他手馬里奧·迪爾加度 (Mário Delgado)。

自 2017 年起，梁氏活躍於「澳門爵士音樂週」、澳門官樂怡基金會、香港各大學及院校，並在政府及民間舉辦的爵士樂演出中多次演出。他以爵士吉他樂手之姿，足跡遍布葡萄牙、泰國及港澳地區。

2017 年梁氏獲香港康樂及文化事務署邀請擔任 Jazz's up 系列《爵士樂充內行》四場講座主講及演奏示範、2018 年獲香港康樂及文化事務署邀請擔任 Jazz's up 系列《爵士樂有無咁難呀？》三場講座主講及演奏示範、2019 年獲香港康樂及文化事務署邀請擔任 Jazz's up 系列《爵士初體驗》三場講座主講及演奏示範、2020 年獲香港康樂及文化事務署邀請擔任 Jazz's up 系列《爵士那些年》四場講座主講及演奏示範、2021 年獲香港康樂及文化事務署邀請拍攝 Jazz's up 系列《爵士樂懶人包》八集網上節目，擔任主講及演奏示範。

現為結他導師的梁氏，有逾二十年結他及音樂教學經驗，曾於香港科技專上學院出任副學士課程導師，任教流行音樂概論。他創辦 Sound & Good Co. 及 Olá School of Music，發展音樂表演及音樂教育。梁氏為自由音樂協會 (FMA) 創辦人及兩屆主席，也是香港作曲家及作詞家協會會員之一，持續為爵士樂之普及作出貢獻。

— 樂曲演奏 —

Etude Op.3 No.1

Etude Op.3 No.1

A Minor: 影片配樂練習

Song Name: 永恆 Eternity in A minor

第一首

Op.3 No.1 第一首歌取名為《永恆 Eternity in A minor》。

《永恆 Eternity in A minor》一曲讓人感覺像是在宇宙間飄浮，是一首帶有失重感、永恆感的場景音樂。《永恆 Eternity in A minor》一曲以 A 小調寫成，氣氛夢幻，加上了富有搖擺感的 6/8 拍子，具有飄流不定的感覺。

樂曲的分段為 ABA' 格式。A 段氣氛較平和，彈奏時能產生一種永恆的感覺。B 段前，左右手相隔八度的跳音，預示著氣氛將由平和變為活躍。活躍的氣氛一直持續到 B 段結尾，直到出現半音下行裝飾音時，才收回平和的樣式。

太空之旅的快樂時光總有完結的一刻，所以創作時就在結尾使用皮卡第三度 (Picardy Third)* 技術，來示意對太空之旅的意猶未盡吧！

*Picardy Third 介紹：在小調的樂曲中，「出乎意料地」用大調和弦來結尾的作曲方法，稱為皮卡第三度。

作者的話：有敏銳的學生向我傳來《X 檔案》的主題音樂——她注意到樂曲開端 (A-C-E-F-E-C) 的音組與其開頭很像。果真是美麗的巧合，讓我知道後心情欣喜——原來除了飄浮的感覺外，只要演奏速度放慢，這首歌還能帶給聽眾懸疑的感覺呢！

The first piece, Op.3 No.1, titled "Eternal," is a space-themed composition with a dreamy atmosphere, written in A minor with a 6/8 swing. It features an ABA' structure with a tranquil A section and a lively B section, concluding with a Picardy Third to evoke a sense of longing for the cosmic journey.

Etude Op.3 No.1

A minor 影片配樂練習

Song Name: 永恆 Eternity in A minor

In Son Zeng

$\text{♩} = 76$
Vastly
A Am

Piano

6

Pno.

11

Pno.

16

Pno.

21

Pno.

26

Pno.

5 3 2 1
Red.

1 2 5
Red.

5 3 2 1
Red.

5 1 4 1 5
Red.

4 3 2 1
Red.

p

sim.

mp

sim.

p

Am

A^b

C/G

G[#]dim7

B^b

B

31 *E7* *Fmaj7*

mf
con anima

37 *Em7* *Dm7*

43 *Cmaj9*

49

55 *D^bmaj7*

61 **A'** *mp*

66

Pno.

sim.

Red.

71

Pno.

Red.

76

Pno.

Red.

81

Pno.

mf

sim.

Red.

86

Pno.

Red.

91

Pno.

Red.

4

*Picardy Third

96

Pno.

rit.

mf

fp

$\text{♩} = 60$

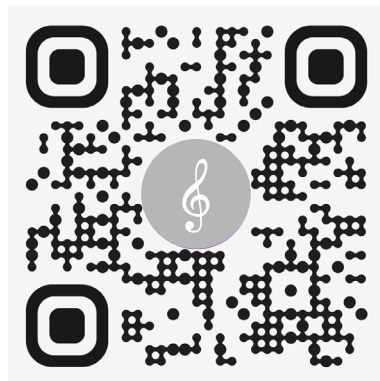
E7

A

red.

— 樂曲演奏 —

Etude Op.3 No.5

Etude Op.3 No.5

A Minor: 增九和弦琶音 Arpeggios on Add 9th Chord

第五首

Op.3 No.5「久石讓來了」——第五首投影在我們嚮往的天空之城——天氣變幻，風景漂亮，但總帶着一抹多愁善感。在山下，生活平順又美好，無憂無愁。勇士看到前方的懸崖，決定往崖壁上攀爬遊走，可謂真的吃力，但越過峭壁，穿過朦朧的雲霧，就會見到如詩如畫般的天空之城，那兒的風光如世外桃園般美好。

平靜平凡的小美好，相對應的是撥開雲霧，先苦後甜的美好。不知你在這兩者之中，較嚮往哪一種生活的態度？

練習此曲時，左手有幾處轉小節的位置比較困難，要特別注意。轉小節時跨度較大，為全曲的難點，難度系數高，應按照指法練習。此外，此曲的調性轉換（A 小調 - C 小調 - A 小調）也締造了細膩的氣氛變換呢，讀者可以從觀察中去領略。*（C 小調 ♯：第 17 至 34 小節）

Op.3 No.5, "When Joe Hisaishi Comes" is a picturesque piece inspired by the sky castle theme. It features challenging left-hand turns and a poignant atmosphere, with key changes from A minor to C minor and back.

Etude Op.3 No.5

A Minor: 增九和弦琶音 Arpeggios on Add 9th Chord

In Son Zeng

♩ = 92
Moderato Maestoso

Am
2 1
1

mp
espressivo

poco cresc.

F
5 2 1
1

5
4 1

3
5 3 1
Red.

G

poco dim.

mf

Dm

5
3 3 3 1

5 3 3 3 1

5 3 3 3 1

5 3 3 3 1

6
Am

B

5 3 3 3 1

4 2

8
E

f
espressivo e deciso

5 1 1 3 3 1

5 3 3 3 1

10
ff

1 1 1 3 3 1

13
Red.

1 1 3 3 1

Red.

Red.

27 **Fm** **B^b** **mf** **Red.** **1** **Red.** **3**

29 **E^b** **A^b** **f** **Red.** **Red.** **Red.** **Red.**

31 **Dm7^{b5}** **Cm** **Red.** **Red.** **Red.** **Red.**

33 **D** **E** **Red.** **Red.** **Red.** **Red.** **1**

35 **Am** **F** **C** **mp** **molto espressivo** **poco cresc.** **poco dim.** **Red.** **Red.** **Red.** **Red.** **1** **Red.** **1**

38 **G** **Dm** **Am** **mf** **Red.** **Red.** **Red.** **Red.** **Red.** **Red.** **1** **Red.** **Red.**

41 *p.* **B.** **E.**

Red. * *Red.* *

43 *f* *expressivo*

Red. * *Red.* * 1 * *Red.* * 1 *

46 *ff*

Red. * *Red.* * 1 * *Red.* *

49 *mp* **Am** **B^b** **Am** **E**

Red. * *Red.* * *Red.* * *Red.* * *Red.* *

51 *f* **Am** **B^b** **Am** **E** *ff*

Red. * *Red.* * *Red.* * * *Red.* *

— 樂曲演奏 —

Op.3 No.10

Op.3 No.10

C Major: Old Country Piano

Song Name: Crossing Huron River

第十首

Op.3 No.10 「鄉村多麼美」—— 第十首歌是古老形式的鄉村音樂，描繪流水潺潺的河流，一天下來也沒有大的漣漪，可環境卻優美得讓人欲罷不能！全曲右手大量使用雙聲部，高聲部多為非連音 (Non Legato) 的三連音，左手則使用鄉村音樂 (Country music) 極常見的固定節奏，提高樂曲所聯想到的美景。

Op. 3 No. 10 "How Beautiful the Countryside".The tenth song in Op.3 uses an old country musical style. It depicts a gently flowing river, which does not create large ripples throughout the day, yet the surroundings are so beautiful that one cannot help but be captivated! The entire piece extensively designs two voice parts at the higher range. The upper voice often features non-legato triplets, while the left-hand employs a fixed rhythm common in country music, enhancing the picturesque scenery that the music evokes.

Op.3 No.10

C Major: Old Country Piano

Song Name: Crossing Huron River

In Son Zeng

♩ = 108

Andantino comodo

The musical score is written for piano in 4/4 time. It consists of 11 measures. The tempo is marked "Andantino comodo" with a quarter note equal to 108 beats per minute. The dynamics are mezzo-piano (mp) and mezzo-forte (mf). The key signature is C major. The score includes fingering numbers, articulation marks like "Red." and asterisks, and chord symbols (C, F, G). The bass line is a steady eighth-note accompaniment, and the treble line features triplets and chords.

2

Musical notation for measures 14-16. The piece is in C major. Measure 14 starts with a treble clef and a bass clef. The right hand has a sequence of eighth notes with triplets. The left hand has a steady eighth-note accompaniment. Chords are indicated as C and F. Fingerings are shown with numbers 1-5. The piece ends with a double bar line and repeat signs.

Musical notation for measures 17-19. The key signature changes to C minor. Measure 17 starts with a treble clef and a bass clef. The right hand has a sequence of eighth notes with triplets. The left hand has a steady eighth-note accompaniment. Chords are indicated as F and C. The dynamic marking *mp* is present. The piece ends with a double bar line and repeat signs.

Musical notation for measures 20-22. The key signature changes to G major. Measure 20 starts with a treble clef and a bass clef. The right hand has a sequence of eighth notes with triplets. The left hand has a steady eighth-note accompaniment. Chords are indicated as G and F. The dynamic marking *f* is present. The piece ends with a double bar line and repeat signs.

Musical notation for measures 23-24. The key signature changes to C major. Measure 23 starts with a treble clef and a bass clef. The right hand has a sequence of eighth notes with triplets. The left hand has a steady eighth-note accompaniment. Chords are indicated as C. The dynamic marking *dim.* is present. The piece ends with a double bar line and repeat signs.

Musical notation for measures 25-26. Measure 25 starts with a treble clef and a bass clef. The right hand has a sequence of eighth notes with triplets. The left hand has a steady eighth-note accompaniment. Chords are indicated as C add9. The dynamic marking *rit.* is present. The piece ends with a double bar line and repeat signs.

鳴謝

感謝上帝帶領我走進音樂的世界，與音樂圈子的朋友一同成長，恩賜我，使我能用音樂述說上帝的話語、記敘動人的故事。

感謝在百忙之中鼎力支持我撰寫《流行曲鋼琴技巧作品集 Op.3》德高望重的老師及朋友：澳門大學教育學院王秉正副院長、澳門大學教育學院何揚晴助理教授、高美士中葡中學梁祐澄校長以及香港唱作歌手 Jac Lau 劉致君。你們寫的推薦序給予我持續創作很大的動力。

感謝好友俞玉蘭答應用現代化風格設計《流行曲鋼琴技巧作品集 Op.3》。感謝澳門人出版社陳樂詩及孫倩瑩辛勤的校對，以及社長張燕青對作曲類新書的持續支持。謝謝每一位相挺我主講的讀書會和專題分享，也願今次的新書發佈會，能收穫更多建設性的迴響以及珍貴的支持。

感謝首位為自己作品寫讀後感的 Vivi，以及十多年來栽培我在音樂創作上成長的樂器老師、指揮、老師、朋輩及觀眾。願在未來的音樂創作中，能更好地回饋社會、鼓勵更多人用心創作能流傳後代、富教育意義的音樂作品。感恩每一位購買我《基礎鋼琴技巧作品集 Op.10》及《流行曲鋼琴技巧作品集 Op.3》的朋友，感謝你們的照顧，讓我的作品能與外界互動和成為音樂教材。感謝旅行愛好者 Krista 向我分享從南極之旅而獲得的新靈感，啟發我在未來融合音樂及旅行兩大元素，撰寫《用鋼琴曲環遊世界》系列書。

感恩家人終於不再反對我發展音樂的興趣。祝願在音樂道路上掙扎的大家，能堅持自己所愛。

音樂世界就如浩瀚的海洋，我希望藉《流行曲鋼琴技巧作品集 Op.3》，能引起公眾重視流行音樂的基礎教育，讓流行音樂不斷更迭和創新，並把其光輝流傳後代。

澳門古典音樂作曲人

曾賢舜

2025 年秋

出版後言

我衷心感謝願意從開頭（作者序）讀到這兒的各位，真的辛苦了！

上個月我偶然聽到旅行者的故事，突然意識到，疫情過後，也許生命中漸漸被抽離的是人與大自然的互動。抱著單純的認為大自然是人的心靈的良藥的想法，我在創作此書的漫漫長路中，一直渴慕呈現鳥語花香、碧水藍天、崇山峻嶺、熱帶雨林、春夏秋冬、晴天陰雨等一幕幕的自然景觀，治癒自己也試着治癒他人。我渴望你們了解，流行曲像浩瀚的宇宙般版圖廣闊，並試着以此書作為起點，開啟探索音樂風格及輪廓之奇幻之旅，興高采烈地接下向音樂世界航行的單程票（未來，我還籌備出版一套《用鋼琴曲環遊世界》的叢書，將結合旅行和音樂兩大元素分享更多作品），讓音樂融入人生之旅，亦讓人生之旅充滿音樂。

在書籍 Op.3 的世界裡，我願與老師及家長同行，一同發掘孩子的興趣和追求，讓他們在流行音樂的海洋中自由航行，讓起初的艱辛轉變為美麗的邂逅。願每位在航行旅途中慢慢吸收多國文化，學會分享，從而對世界音樂產生歸屬感，得以享受聽得見的快樂，以及彈得出的喜悅。願未來的音樂道路上，你們能自主地聽練結合，用單純的心探索美麗的音樂世界。也願在閱讀中所獲得的知識和想法，能在關鍵時刻為讀者解惑，引導大家循着好奇心拓展興趣，用自己的雙手築起未來的希望。

臨別依依，願大家的生命，因音樂而閃亮，因閱讀而豐盛。離別，約定在未來再相遇。

澳門古典音樂作曲人

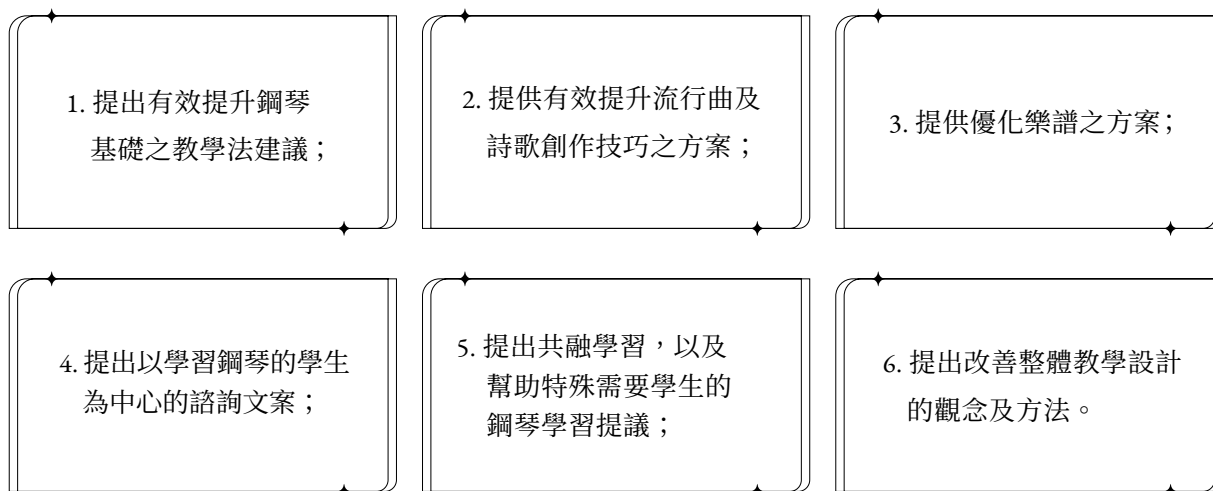
曾賢舜

2025 年秋

好建議及文案獎勵計劃

音樂創作真是永無止境，而在流行曲及詩歌領域的作曲及音樂教育方法必須與時並進。作者不僅希望讀者能從書中培養對音樂濃厚的興趣，而且盼望讀者在學習過程中，能為這書注入新的靈感，並提出具啟發性的想法及建議來優化此書的教學，幫助讀者群體能不斷獲得最新的鋼琴教學方法與內容！

讀者來信好建議及文案可以以多樣的方式進行：

提供方式：

1. 電郵 (Word 檔案) 至 inson331composer@gmail.com ，
並註明《流行曲鋼琴技術作品集 Op.3》—— 建議
2. 分享 Google Docs 給 inson331composer@gmail.com ，
並註明《流行曲鋼琴技術作品集 Op.3》—— 建議
3. 傳圖文信息到 Instagram 帳戶 [inson_composer](https://www.instagram.com/inson_composer) ，
並在信息開頭註明《流行曲鋼琴技術作品集 Op.3》—— 建議

- 凡是方案獲採納者，作者將贈送全套已出版的書籍作為獎勵（包括即將出版的書籍）。
- 凡是提出好方案者（可惜未用作下一版出版上），作者將贈送下一本即將出版的書籍一本作為獎勵。

流行曲鋼琴技巧作品集 Op.3

Collection of Pop Music Piano Technique Pieces Op.3

作 者：曾賢舜

鋼琴錄音：梁宇軒

責任編輯：陳樂詩 孫倩瑩

設計排版：俞玉蘭

出 版：澳門人出版社

地 址：澳門北京街 230-246 號澳門金融中心 7 樓 N

電 話：+853 2823 0360

出版日期：2026 年 4 月第 1 版

印 刷：澳門人出版有限公司

印刷日期：2026 年 4 月第 1 次印刷

印刷數量：300 冊

定 價：澳門幣 150 元

ISBN 978-99981-63-70-6

© 版權所有，翻印必究

「本人不僅對於作者音樂創作的用心和熱情給予最大的喝采並推薦這本書，更期望他能創作更多古典音樂，為華人古典音樂創作繼續努力。」

澳門大學教育學院音樂教育 副教授
——王秉正

「《流行曲鋼琴技巧作品集Op.3》這本書是任何對音樂藝術懷有認真態度的人不可或缺的資源。它不僅超越了傳統的技術訓練，更深入探索了成為音樂家的真正過程。這本書不僅僅是一本手冊，更像是一位導師，指導讀者不僅要掌握樂器，還要培養教育者的思維——既能夠自我指導，也能啟發他人。」

澳門大學教育學院 助理教授
——何揚晴

「願每一位彈奏作品Op.3的人都從能中找到逐點擊破流行曲瓶頸的鑰匙，成為能獨當一面、有方向感的音樂人。」

澳門古典音樂作曲人
——曾賢舜

澳門人出版社
Macaenses Editora

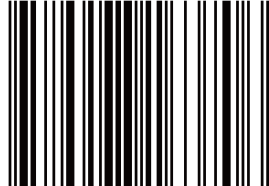
網站

微信公眾號

原創音樂教材

ISBN 978-99981-63-70-6

9 789998 163706

定價：澳門幣150元