

钢琴演奏中力度控制的细化研究

舒永安

(绵阳师范学院音乐与表演艺术学院 四川绵阳 621000)

【摘要】 钢琴演奏中发音的好坏影响着音乐作品的表达，而音的长短、强弱、层次、音色决定了发音的质量，其中音的强弱是由演奏中对于力度的控制来实现的，为了在演奏中能充分的运用力度变化来表达音乐作品，使音乐作品呈现出所要表达的色彩，并与演奏者内心的情感融合，本文从力度是深层次表达音乐作品的一个重要音乐元素，演奏中力量获得的来源，影响力度分布的控制因素，音乐作品的结构、层次，音乐感知能力对力度强弱分布的影响五个方面对钢琴演奏中的力度控制作出了细化研究，以便演奏者在演奏中能通过力度的不同层次变化来展现声音的效果，充分表达出音乐作品的思想感情。

【关键词】 力量持续贯穿；关节发力；触键；层次；音乐感知力

DOI: 10.18686/jyfyzy.v3i9.54165

1、力度是深层次表达音乐作品的一个重要音乐元素

力度指的是曲谱或音乐表演中音响的强弱变化程度，在钢琴演奏当中，力度的强弱变化还要考虑到音乐风格、声部层次、音乐发展逻辑、作品结构、音乐的表现手法和音乐内容等诸多因素，并不单纯表现为力度的强弱对比变化，而是一种综合其它音乐元素蕴藏在作品内部的情感体现，是更深层次的表达音乐作品、音乐家内涵以及内心世界的一个重要音乐元素，不同的作品经过力度的强弱变化和音量不同层次的对比能表现出作品音乐情感的内涵，渲染不同意境的音乐氛围。同时，不同时期的作品、不同作曲家的作品对于力度的应用和要求是不同的，巴洛克时期、古典主义时期、浪漫主义时期的声音的表达对于力度的运用是不一样的，还有印象派的作品，这些作品对于力度的表现力有着丰富的发挥和想象，从美学角度来看，有着特别的审美意义。总而言之，我们在演奏的过程中，我们要深层次的分析音乐作品，了解作品的创作风格、时代背景、表现手法、结构层次，通过丰富的力度变化来表现出音乐作品的情感。

2、演奏中力量获得的来源

肌体各部位力量的持续贯穿是钢琴演奏中力度强弱控制的源动力所在。在钢琴演奏的过程中，力量就像流水一样贯穿在全身，这种力量是具有持续性和连贯性的，当我们所演奏的曲目力度需要增强或者减弱时，我们的肌体就会根据曲目的要求将力量传递到演奏所要用的关节，形成一个动力，将这个力度传递给指尖，从而发出音乐作品所需要的力度强弱，在演奏中，力量的传递过程是全身~上半身~上臂~前臂~腕关节~掌关节~指尖这样循环运行的。赵晓生老师曾说：“钢琴演奏是个名副其实的从头到脚的全身运动，是全身各部位的高度配合、协调与统一，”在演奏的过程中，指尖演奏的动力获得是全身各部位浑然一体、相互联动的结果，并不是手指单独完成。肌体各部位的力量，连贯起来形成一个持续性的源动力，就好比一个在循环流动的“气环”，这个“气环”为我们的演奏提供源动力，让我们在演奏中有充分的力量获得来源，对演奏中力度的强弱控制起着重要的支撑作用，使我们在演奏中更好地支配我们的手指，将力度强弱的控制传递到指尖，从而更完美的演绎出作品的声音。由此看来，我们在演奏的过程中，肌体各部位力量的持续贯穿为钢琴演奏提供了力量来源，这是钢琴演奏中力度强弱控制的源动力所在。

3、演奏中影响力度分布的控制因素

3.1 关节的发力动力是决定力度强弱、声音层次划分的一个重要因素

演奏过程中手指演奏的力量是由我们的身体经由手各部位关节传递到我们的指尖的，这些关节作为发力动力向指尖提供演奏所需力度，然后弹奏出作品的力度和音色。其中，手指一关节所起到的作用主要是支撑作用，它的发力动力是比较小的，二关节是一关节和掌关节连接的桥梁，一方面将力量传递到指尖，另一方面起到辅助支撑的作用，掌关节是主要的发力动力关节，一般的弹奏都是由掌关节来发力，而腕关节和肘关节的发力动力相对较大，在需要力度大的强奏时或是演奏音程、和弦等技巧时就要用腕关节或肘关节来发力，发力动力最大的是肩关节，不同部位发力动力的大小是不一样的，我们在演奏的过程中，每个关节都发挥着不同的作用，但它们并不是独立存在的，是彼此联系的，具有联动性，我们要根据音乐作品来判断选择用哪个部位的关节作为动力关节，其它关节配合动力关节从而共同完成力度强弱的表达。

3.2 演奏中手指的用力方式和传力方式对力度强弱控制的影响

3.2.1 钢琴演奏中手指的用力方式同手指弹奏的力度和下键的速度有着联系。

手指演奏的力度大，弹奏出的声音力度就大，手指演奏的力度小，弹奏出的声音力度就小。同时，手指的弹奏力度大小同时和手指的下键速度是相互关联的，要想获得强的力度，在演奏时手指不但要弹奏的力度大，还要下键速度快，因为演奏中手指在敲击琴键的同时，这个往下敲击琴键的速度也同时影响着钢琴榔头击弦的速度，发音的音量、音质的变化。因此，手指往下敲击键盘的力度大小和手指下键的速度，它们之间是相互联系和相互制约的。由此看来，钢琴演奏中的用力方式同演奏过程中手指弹奏的力度和下键速度有着联系，我们在演奏中通过改变手指的用力大小，结合相应的下键速度，做到用力方式的正确运用就能获得音乐作品的力度变化层次，力度强弱对比。

3.2.2 钢琴演奏中手指的传力方式主要和指尖支撑力、支撑方式有关系。

演奏中指尖的支撑主要由第一关节来实现的，乐曲需要强力度时，力度迅速由肌体把力度经由手臂传递到指尖，在传递到指尖的一瞬间时，一关节要迅速把手指尖支撑好，达到强奏的效果，如果一关节的支撑力不强，力度就会减弱，因此，一关节对手指指尖的支撑力起着重要作用，其它关节的牢固程度、手腕支撑力的调节也都影响着力度的强弱变化。除此而外，触键指尖的软硬程度也同时影响着力度强弱的变化，指尖触键刚劲有力，则弹奏力度强，指尖触键柔，则弹奏力度就弱。在实际的演奏过程中，关节的支撑力的牢固程度和指尖支撑方式的软硬程度同时都影响着力度强弱的控制，并且还和用力方式是相互结合、相互影响的，关节的支撑强度牢固、手指的下键速度快，发力动力大，钢琴的发声就大，反之，关节的支撑强度不牢固、手指的下键速度慢，发力动力小，钢琴的发声就小。

3.3 钢琴演奏中触键对力度的影响

在钢琴艺术中,声音的表现与手指触键的力度和方式有着关系。一方面,演奏者通过手指所产生的触键力度的不同来调节钢琴琴键受力的大小不同,触键的力度影响着作品中力度强弱变化,在实际的演奏过程当中,应当根据作曲家的创作意图来选择适当的触键力度来控制力度强弱变化以达到作品的表现要求。另外,触键方式的不同可以产生不同层次的音响效果,从音质上看,主要有两种触键方式的不同,一种是有力而快速触键的深触键,另一种是轻柔慢触键的浅触键,此外,手指触键的面积大小影响着琴键受力点的大小,用手指的肉垫触键,琴键受力面分散,发出的声音相对柔和,用手指指尖触键,琴键的受力面集中在一个点上,发出的声音集中并且颗粒性强。另外,手指勾、摸、抹、推等触键的用力方向和用力状态不同也会带来声音效果的变化,垂直纵向用力声音力度大,水平横向、斜向或往里推、往外拉用力则声音力度弱。

4、音乐作品的结构在演奏中对力度强弱的影响

演奏者在演奏的过程中,应当注重音乐作品的结构层次变化来提高作品的音乐感染力。钢琴作品的纵向结构特点是立体化,组成部分包括旋律、织体、和声、低音,是具有立体感的。在纵向结构中,演奏时要依次控制好各声部层次的力度关系,主要声部的力度要突出,内声部应该控制,低音声部的力度根据主声部的变化而变化。除此而外,在钢琴作品当中,音乐在横向进行中也有着多样性的对比和变化,如不同音乐素材对置构成的对比层次;相同音乐素材重复构成的呼应层次;或者前后音乐素材连接进行构成的填充层次等都会影响到钢琴演奏中力度强弱变化。并且钢琴演奏的力度在不同的时期随着钢琴制造技术的发展而呈现出不同的特点。总之,钢琴作品无论在纵

向还是横向上都蕴藏着丰富的音乐层次和变化,需要演奏者细致的分析作品,从而使音乐作品更加细腻感人。

5、音乐感知能力对力度强弱分布的影响

音乐感知能力是指人们用听觉器官来辨别音乐的基本要素和音乐作品风格的一种能力,是人类的感受、思想和意识结合的一种本能表现。不同时期、不同作曲家作品的风格形式对力度的要求不同。在钢琴音乐作品当中,力度的变化、力度标记是随着钢琴作品风格不断变化而发展的,不同时代的作曲家对力度的要求和理解不同,从巴洛克时期音乐到现代派音乐的发展历程来看,作品力度标记越来越精细,强弱的对比幅度不断拉宽,力度层次更加趋于细腻变幻,追求不同的力度层次。如贝多芬的作品当中频繁地运用极强(ff)到极弱(ppp),以及渐强(cresc)到渐弱(dim)的力度变化,使音乐充满了深刻的情感变化和声音的色彩感,使作品产生宽广的具有“无限延伸感”的音乐情感和音乐思维,增加了声音的内在质感、浓度、厚度、色彩,赋予了作品更丰富的调性色彩,使音乐充满了艺术张力与深刻的情感变化。再如恬淡素雅、深情委婉的舒伯特,他的作品往往精致、细腻、充满立体的层次,线条充满歌唱的气息、和声充满舞蹈的韵律,与贝多芬的情感形成了鲜明的对比。由此看来,不同时代的作曲家对于力度的要求和理解是不同的,力度强弱的变化所赋予作品的深刻内涵也是不同的,这就需要演奏者在演奏的同时深刻挖掘作品的内涵以达到作曲家所要表达的意境。

音乐是声音的艺术,钢琴演奏要充分表达音乐作品的情感,就要求演奏者要完全理解作品,根据不同时代、不同作曲家作品的风格形式,根据不同作品作者所要传递的思想和内涵,在声音上下功夫,通过力度的不同层次变化来展现声音的效果,充分表达出音乐作品的思想感情。

参考文献

- [1] 王宇希. 钢琴弹奏中触键与音色的关系[J]. 北方音乐·下半月. 2014年第01期.
- [2] 李策. 谈钢琴演奏的力度技巧变化[J]. 艺术科技. 2016年第09期.
- [3] 魏晓丽. 论钢琴演奏中的层次问题[J]. 科学与财富. 2014年第05期.