

On the basis of the balance of Yin and Yang on the harmony of piano performance

Meng Xiaohua

Wuhan Conservatory Of Music, Wuhan

Abstract: The piano playing is a life activity of the unity of heart and body and the unity of performer and piano. Whatever the forms of expression are, as for performer and piano, body and heart, and the spirit and the flesh, each two divide but unify. According to the rule of opposite and unity of Yin and Yang, performers should pay attention to the change of the arm and wrist, the change of the breath, the state of touching clavier and the change of location, and the change of style.

Key words: piano performance; balance of Yin and Yang; style

Received: 2019-12-23; Accepted: 2020-01-07; Published: 2020-01-09

以阴阳平衡为基础浅谈钢琴演奏的曲风和谐问题

孟晓华

武汉音乐学院，武汉

邮箱: xh_meng11@163.com

摘要: 钢琴的弹奏，是一种心身合一，人器合一的生命活动。这种活动，是人的肢体在钢琴上弹奏，心灵在钢琴上倾泻，通过音乐的形式来表达。在钢琴弹奏中，演奏者随着时间的流逝，空间的流动，肢体的运动来表达自己的情绪情感。但是，无论是何形式的表达，人与器，身与心，灵与肉，分而为二，合而为一，对立而统一。阴阳对立统一变化规律在钢琴的演奏中应注意手臂、手腕的变化，气息的变化，触键的状态和位置的变化，曲风的变化。

关键词: 钢琴演奏；阴阳平衡；曲风

收稿日期：2019-12-23；录用日期：2020-01-07；发表日期：2020-01-09

Copyright © 2019 by author(s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

钢琴是源自西洋古典音乐中的一种键盘乐器，普遍用于独奏、重奏、伴奏等演出。在世界各国的成千上万种古今乐器当中，现代钢琴被众多的音乐家们誉为“乐器之王”，这不仅是由于它的体积最大、内部结构最复杂，更主要的还是由于它优良全面的性能和广泛的用途，这都是其他乐器无法比拟的。

阴阳学说为中国哲学体系之母，中国古代哲学经典巨著《易经》告诉我们，阴阳运动是万事万物的运动规律。阴阳平衡就是阴阳双方的消长转化保持协调，既不过分也不偏衰，呈现着一种协调的状态，世间万事万物都离不开阴阳的对立统一。

1 器乐演奏与阴阳平衡

我国北宋时期著名诗人苏轼写有《琴诗》一首：“若言琴上有琴声，放在匣中何不鸣？若言声在指头上，何不于君指上听？”这富有哲理的诗句，揭示了音乐艺术的本质特征。器与人，阴阳的对立与统一。在乐曲的演奏中，无器人无以弹奏，无人器无以鸣响。优美的音乐旋律，上乘的演奏器材，娴熟的手法技巧，才能演奏出悦耳动听的天籁之音。

人与乐器的平衡协调，精神状态的亢奋与压抑，气与力的和谐一致，曲调与手法的抑扬顿挫，总是处于统一体中的阴阳两个方面。在对立统一中把握心身合一，人器合一的规律，是钢琴演奏的精髓。音乐是人们心灵的表达，是社会精神生活和物质生活高度完美结合发出的灵感呼唤。研究器乐构成和演奏的过程，把它们转化为钢琴演奏的思维工具和方法，是钢琴演奏者提高音乐素养和造诣的手段。

阴阳平衡和谐是一切器乐演奏的基础，世间万物离不开阴阳。钢琴作品中所表现的内涵，包含着阴阳相互对立的两个方面。如音的高和低；旋律线条的长和短；节奏的快和慢；音乐表现的白昼和黑夜，晴天和风雨，炎热和寒冷，亢奋和沉静，强壮和软弱，悲哀和喜悦；键盘手法中的快疾和徐缓，强劲和薄弱，流动和休止，圆滑和刚直等。心神器物的协调配合，恰到好处的变化运用，尽情地发挥，让浪漫的音乐倾泻出心灵的呼唤。

2 阴阳平衡在钢琴演奏中的应用

笔者认为，用阴阳学说去指导钢琴演奏，必须注意以下几个方面。

2.1 手臂、手腕的变化

手臂到指尖的协调统一，犹如打太极拳。它是以一种连绵不断的、均匀持续的、缓慢的内劲为根本的。肩、腕、指浑然一体，用整个臂膀操纵大小弧线，把键盘上不同的点的离散动作组织成一个有机的相互联系的整体。如果把大臂直接的、贯通的、强有力的发力方式看作是“阳刚”的，那么它的水平的、圆周的、柔顺的用力方式可看作是“阴柔”的。在弹奏的过程中不能只顾及一面而偏废另一面，只有把两种用力方式互相渗透，“阴阳”合一，才能真正全面的发挥手臂手腕在钢琴演奏中的功能。我们在弹奏钢琴曲时，手臂手腕的动作是成以下几种运动方式：时而是柔韧的，时而是弹性的；时而是左右式的横向触键，时而是上下式的纵向触键；时而是上下左右式的旋转触键。这时，手腕抬起的幅度大小、触键的强弱与刚柔，都是由乐曲的情绪、乐曲表现的内容所决定的。如果说乐曲要求的力度大，声音结实饱满，音色是明亮的或是尖锐的，这是一种“阳刚”式的运动状态，那么我们就应该结合乐曲的要求来调整手臂手腕的触键动作。这时，我们的手臂手腕的运动方向应该是直接的、贯通的，触键的速度应该是非常快的，触键的时间应该是非常短的，爆发力应该是非常大的；如果说乐曲要求的力度小，声音轻柔缓慢，音色是深沉或是柔美的，这是一种“阴柔”式的运动状态，这时我们的触键动作和上面提到的动作就完全不一样。这时我们的手臂手腕的击键动作应该调整为：运动的方向是水平的、圆周的，触键的速度应该是相当慢的，时间要相对长一些的，发力则以“推力”或“压力”的形态存在。所以说，一支乐曲的“阴阳”两面完全可以通过演奏者的手臂手腕的运动方向、发力速度以及运动的方式表达出来。

2.2 气息的变化

气息，上可通气质、气韵，下可达贯气、力气。气息是化于乐曲之中的可以统制整个演奏的音乐的灵魂。钢琴中的气息即是“呼吸”。音乐由一个个“呼吸”

构成,没有呼吸就没有乐句,没有起伏,没有语调,没有结构。“呼吸”,是上升—下降,是收缩—舒张,是运动—平静,是激昂—缓和,是张—弛,是一阴—阳。气息的变化应随着乐曲中乐句的起伏而调整。每一个乐句的旋律线由音高和节奏构成,它们是音乐作品的支柱,犹如人的脉搏和人的气息。演奏者只有真正体会到节奏的内在的动力时,才能调整好气息,抓住乐句,使音乐不断地向前进,音乐才有生命力。所以,每一位演奏者在弹琴时,内心一定要有音乐。这时体内的气息才能够随着乐曲的起伏作出自然的配合。每一个乐句的起承转合都是要靠气息去支撑的。气息的运用应像唱歌一样,我们在唱歌时,乐句有长有短,有快有慢,有断有连,这时气息会做出相应的调整,它能够把整个乐句的走向清晰地表达出来。总的来说,气息的短、弹性、快、有力通常是表现乐曲阳刚的一面,而气息的长、柔韧、慢、温和通常是表现乐曲阴柔的一面。比如:莫扎特的《c小调奏鸣曲》(k457)第三乐章,两个延长音记号作用不同,效果不同,演奏者的心理感受也应不同。因此,休止后的呼吸也应不同。第一个休止在强奏后面,紧接着是更强烈更不稳定的音乐,那么休止的时间不宜过长,呼吸也较短促,而第二个休止是为了后面感叹性语调的音乐作准备,音乐性质转换大,就要求较长的休止和较深的呼吸。呼吸有大有小,有深有浅,这就要由音乐的性质来决定。呼吸也可以通过手的演奏动作来帮忙,但最根本的是靠演奏者内心的音乐感觉。

2.3 触键的状态和位置的变化

说到“阳刚”,从触键的角度来讲,我们应该马上想到的是垂直方向的手指运动,手型略紧凑,用靠近指甲的指尖的点触键,减少受力面积,下键速度快,有爆发力,这时的指关节、掌关节、腕关节必须要有瞬间承受巨大重力的能力,即爆发中的支撑力。这是指弹奏强音时,自前臂以上的身体重量,在触键的一刹那都要经手指端注入琴键,在手指承受重力的同时,腕关节也同样承受着。此一瞬间,腕关节呈高度集中、凝聚状态,丝毫的松散,都会使重力散失,达不到手指端,无法弹出集中、有力的强音。只有在这样的弹奏状态下,才能达到我们所期望的颗粒性强、音色光彩明亮的效果。与之相反,如果我们要达到

乐曲的歌唱性，表现出其“阴柔”的一面，那么我们就调整手指的触键状态，整个手掌应放平一些，增加手指的受力面积，用指端肉多处触键，下键时速度慢，要有一定的缓冲力，让音与音之间的衔接是连绵不断的非常有柔韧性的。这种触键方法的目的是为了在琴键承受重力时有一个较厚的“肉垫”作为“缓冲”，起到某种对力量的“软化”“缓解”作用，对于避免声音生硬，是有好处的。

2.4 曲风的变化

前面在总述中提到过，静属阴，动属阳。凡是活动的、上升的、明显的、进行性的、机能亢进的都属于“阳”的范畴；凡是沉静的、下降的、隐晦的、退行性的、机能衰退的都属于“阴”的范畴。那么我们就可以根据乐曲的风格来表达生命状态中的“阴”与“阳”。歌，有明、有暗、有欢、有忧，弹琴的手指，也要带着明、暗、欢、忧的感觉。音乐需要各种各样的声音。例如，初学者都弹过的《娇嫩的花》和《骑士》所要求的声音性质是不同的，演奏者必须抓住乐曲的风格，去体会乐曲要表现的形象，只有真正有了感觉，才会在琴键上反映出来。

概括地说，乐曲的曲风不同，那么演奏者在弹奏时所用的力度、明暗度、触键的柔和与坚实程度都是不一样的。例如，优美的歌不会弹出硬的声音，进行曲类的歌则不会弹得很软。将进行曲和抒情曲两个不同曲风不同类型的歌曲来进行比较，就会发现，这两种乐曲无论从速度、情绪、呼吸、乐句线条以及音乐的抑扬起伏等方面都是各具特色、有所不同的。比如：以《歌唱祖国》为例，这种进行曲式的乐曲在弹奏的过程中，如果要达到其阳刚、朝气蓬勃的气势，我们在弹奏的过程中速度应该是中速，情绪应该是坚定有力、激昂奋进的。气息和触键状态应该是有弹性的。乐句的线条应该是纵向的、节奏律动强弱对比明显的。而以《摇篮曲》《夜曲》为代表的抒情歌曲，声音往往婉转温柔或忧郁，如果要表达出其“阴柔”的一面，就应该以慢速来弹奏，手指触键面更多，慢速落到键底，手指被动地脱离琴键，使声音延长。情绪要细腻内在、轻盈温柔，气息则应是宽广悠长的。乐句的线条应是横向的、有起伏的。所以说，每一支乐曲都根据其自己的特点来进行不同状态的触键，而乐曲的曲风总体来看，

可概括为“阴”与“阳”两个方面。因此，拿到一支乐曲应先分析乐曲的风格种类，然后再用不同的触键方式来表达乐曲的情绪情感。总而言之，应用中国哲学体系的阴阳学说去叩击西洋器乐之王的钢琴之门，在钢琴演奏中有弛有张，亦庄亦谐，虚中寓实，柔中见刚，心灵之乐，才能跃然于指上。

参考文献

- [1] 魏廷格. 钢琴学习指南——答钢琴学习 388 问 [M] . 北京: 人民音乐出版社, 2003.
- [2] 叶蕙芳, 郑怀杰. 钢琴家教指南 [M] . 南京: 江苏科学技术出版社, 1996.
- [3] 任春颖. 作为教师的萧邦 [J] . 钢琴艺术, 2010 (3) : 29-34.
- [4] 司徒璧春, 陈郎秋. 钢琴教学法 [M] . 重庆: 西南师范大学出版社, 1999.
- [5] 任音. 如何弹好中国艺术歌曲的钢琴伴奏(九) [J] . 钢琴艺术, 2010 (3) : 36-40.
- [6] 冯德钢. 歌曲钢琴即兴伴奏 [M] . 重庆: 西南师范大学出版社, 2000.