

浅析钢琴伴奏中的常见问题及解决办法

作者：西北师范大学音乐学院 陈勇

[摘要]由于伴奏者经验限制,对伴奏功能的误解以及与合作者的默契欠缺等原因,使得钢琴伴奏中,往往造成伴奏效果欠佳并不能充分表现音乐作品的内涵。为此,当伴奏者接到任务后,要明确伴奏所扮演的重要角色,要认真练习,并与合作者多增加合作的次数,增强双方默契配合。

[关键词] 钢琴伴奏; 伴奏功能; 音乐表现力

一般来说,钢琴伴奏的功用大约可归纳为三种:首先,通过调性、和声、织体的变化及适宜的速度、力度、节奏来衬托背景、描绘意境、渲染气氛,推动音乐发展。其次,利用呼应对答、重复加强、延伸收束等辅助手段,补充及完善整个作品。再次,利用前奏、间奏及尾奏预示与引导、转折及改变、强化和升华作品的思想情感。这三种功用之间的关系是相互依存、彼此关联而不可分割的。

但是,由于伴奏者经验限制,对伴奏功能的误解以及与合作者的欠缺默契等原因,使得钢琴伴奏中,往往造成伴奏效果欠佳并不能充分表现音乐作品的内涵。下面对一些伴奏中的常见问题分别进行分析并提出相应的对策。

问题一: 将伴奏弹成独奏

初涉伴奏领域,经验尚不多的伴奏者,由于弹奏时间及经验的限制,难免有时忽略了伴奏的真正目的,从而忽视了合作者的存在及重要性,像弹独奏那样把钢琴伴奏处处放到主导地位而片面地加以强调。这样就造成了把钢琴伴奏弹成独奏。经常出现的情形是:伴奏者好心以为弹的越响越好,却没想到这样会“喧宾夺主”,并且以自己作品的主观理解与感受来变换速度、力度、情绪,使自己的合作者变成了“追随者”而受到牵制及约束,不能自如地发挥应有水平。反之,若能像弹独奏那样对伴奏的表演质量也精益求精,那么献给听众的将是更美好的音乐。

问题二: 完全被动及消极地跟随合作者

把钢琴伴奏弹得如同独奏固然过分,反之,低估了钢琴伴奏的作用,仅仅把自己的伴奏当作附属及陪衬,则又显得消极被动。伴奏者认为只要“跟”得好就是伴奏好,你赶拍子我也赶,你拖拍子我也拖,不主动去协助调整。主旋律出现在伴奏部分时仍是轻描淡写一带而过;乐曲进入高潮时,伴奏者没有把旋律推上去。举例来说,我们在听音乐会时,由于独奏(独唱)者得不到钢琴伴奏的大力合作,缺乏支持烘托与呼应强化,使得音乐的感染力被大大削弱,人们听了这样的合作表演,会感到不满足。所以,当伴奏者接到任务后,要明确伴奏所扮演的重要角色,在重要的部分要认真练习,该突出的地方要突出,不要被动地跟随。

问题三: 伴奏中欠缺音乐表现力

我们在欣赏音乐表演时会发现,有的表演者,在弹钢琴独奏时津津有味、音乐生动、扣人心弦,可是弹伴奏时,却比较平淡、呆板、判若两人,这是什么原因呢?独奏曲弹的好首先是由于深入研究了作品,思想感情有共鸣。再一个是经过了细致学习及精心处理的过程,对作品性质、布局、层次、高潮等心中有数。而弹伴奏时常常把自己当作“客人”,只是帮帮忙,未以主人翁的态度来研究、学习及表现音乐,这样与独奏曲相比也就自然逊色了。还有的演奏者,由于受到自身原有音乐感的局限,虽有表现音乐的愿望,但欠缺感受及表达音乐的能力。对于这样的演奏者,只要平时多与音乐感、节奏感好的合作者长期切磋合练,并主动向音乐感好的同志学习,坚持进行琴艺的磨练,一定会逐步使音乐表现丰富起来。

问题四: 力度、速度的分寸感不足,节奏的准确与弹性欠缺

在伴奏时掌握好力度的分寸感是相当不易的，稍稍忽视，就会随时出现比例失调，音响不平衡现象。例如，用力过大会掩盖了主奏乐器（或独唱）的旋律；用力过轻又不能恰当地给予烘托，显得单薄无分量。独奏（独唱）者若是在音乐进行中改变力度，伴奏者就要相应地根据需要调节自己的音量，以便使双方的音乐及力度分寸感相默契，帮助合作者设计出作品的高点高潮，或者低点低潮。这里关键的是要善于控制自己的力度，用敏锐的听觉随时对力度进行微调，练习时也可以借助于现场录音来客观地对照改进，或请其他老师或同学倾听并给予指导。

在伴奏的实践过程中，另一个容易出现的问题是乐曲起的速度容易过快或过慢，使独奏（独唱）者不能马上进入最佳状态；进行中的速度或赶或拖，使音乐不从容或缺乏流动感；变速时分寸有偏差，影响了乐曲情绪及技巧的正常发挥等。这都是由于伴奏者本人对合作对象的速度要求还不够熟悉及掌握，或伴奏者自己对同一作品的速度感受有差异，未能与合作对象协调一致所造成的。出现这种情况时，要加倍的注意倾听和多次的合作才便于掌握速度，必要时还可以借助节拍器。另外，在闲暇之余多听听钢琴伴奏的音乐，多欣赏并体验和感受节拍的律动，对速度的分寸掌握也是十分有益的。

问题五：未能与自己的合作者达到默契

初弹伴奏的人，常为自己不能与合作者对象默契而犯愁。近几年在音乐高考招生的声乐考场经常会看到这样的情形：伴奏将歌曲过门弹完时，考生还没有反应过来，以至于当乐曲开始时没有及时进入；还有当乐曲结束时双方收尾不整齐；更常见的问题是双方的乐句走向、起伏呼吸，情感抒发、情绪变换等，不能“合二为一”，这样就会极大的影响考生的发挥。我们在考前听到的有些考生实际上声乐水平是非常不错的，但就是由于在考试的时候没有和伴奏配合好，所以没有发挥正常水平，从而影响到考试成绩，这是非常可惜的。

伴奏者与合作者要多增加合作的次数，这样就能促进双方的了解。具体的讲，增强双方默契的途径是：第一，注意倾听合作者对音乐的处理，不要光顾看自己的伴奏谱。第二，根据合作者对音乐的处理，以相同的感受在内心去歌唱主旋律，体会其轻重缓急的特点及乐句呼吸的深浅，并以歌唱性触键来为抒情性旋律烘托。第三，及时把有提醒作用的表情、速度、呼吸等记号用铅笔标写在乐谱上以便加深印象。

由于每位伴奏者个人情况不同，合作的对象及演奏作品性质也不同，出现的问题是多种多样的，只要细心钻研，增加相互切磋的机会，一定能取长补短，共同提高。

[参考文献]

- [1]李斐岚.《纵横伴奏艺术》[M]. 人民音乐出版社
- [2]樊禾心.《钢琴教学论》[M]. 上海音乐出版社
- [3]谢哲邦.《钢琴即兴伴奏实用教程》[M]. 上海音乐出版社
- [4]彭吉象. 艺术概论[M]. 北京：北京大学出版社，1987
- [5]杨叔子. 中国大学人文启思录[M]. 1996

