

# 试论声乐表演中的钢琴伴奏

■ 魏津兰

**摘要:** 钢琴伴奏在声乐艺术中具有重要作用, 伴奏的好坏直接影响着声乐表演的质量。在塑造完美的音乐形象, 营造引人入胜的艺术氛围方面是不可或缺的二分之一。在现今多种伴奏形式中, 钢琴仍然占据着最为主要的地位。这与它本身所具有的无法替代的优势有关。对伴奏者提出了诸多的技能要求, 如视奏能力, 即兴伴奏能力, 对音乐风格的理解力和把握力, 与演唱者的配合能力等。我们对此用理论进行归纳总结, 使得钢琴伴奏水平在今后的声乐教学和表演中得到更好地提高。

**关键词:** 声乐作品 即兴伴奏

钢琴伴奏是优秀声乐作品重要组成部分。它不但对声乐作品起着烘托情绪, 丰富内容的作用, 同时又给与演唱以和声、节奏、音色的渲染, 甚至是对歌声无法完成的内容用另一种表演方式进行补充、发挥。因此钢琴伴奏者既要在充分理解每个声乐作品的基础上进行独特的处理, 又要积极主动配合演唱, 在表现深度和广度上充分发挥钢琴伴奏优势, 使伴奏与演唱融为一体、相得益彰, 达到和谐、完美的艺术境界。

## 一、伴奏对声乐作品的作用

我们知道, 大多数的声乐作品开头都是会有前奏的, 它的作用在于铺垫, 为作品的风格定性, 决定节拍、速度、音高等。引导听众进入一种艺术环境, 一种情感氛围, 为下面的演出起到铺路、奠基的作用。

在一段旋律结束后, 会出现间奏, 它让整个表演进入一个调整区域、或是转调、或是变换节奏、演唱者也利用这段时间调整气息, 酝酿情绪, 准备开始变奏或是华彩部分。间奏如同十字路口。

最后, 尾奏阶段的表现相当于终点, 各个段落完成后, 作品往往要在这里达到高潮, 演唱者尽情发挥, 伴奏者推波助澜。“一唱一和”的默契中产生的艺术美感和震撼力给观众留下了莫大的享受和无尽的怀念。

前奏、间奏、尾奏是钢琴伴奏需要单独演奏的地方, 乐曲中的难度技巧和一些曲式变化也多出现在这里。从某种意义上说, 这些段落相当于独奏表演, 两种演奏方式交相呼应使得表演更加丰满。简单的说: 定性; 定拍; 定速; 定调是伴奏对声乐作品最具意义的作用!

## 二、即兴伴奏

虽然伴奏的曲谱都是根据歌曲旋律来编配的, 但需要进行极高的灵活性处理。因为就同一首歌曲而言, 歌唱者的认识、处理能力不同, 表现出的曲调、速度、风格各不相同。另有一部分歌曲没有固定伴奏部分, 这就要求伴奏者自己进行编配, 也就是进行即兴伴奏。在为歌曲服务的基础上, 运用曲式分析、和声、织体

选择等专业性较高的音乐技能来即兴发挥伴奏乐器的优势特点时, 既要有章法, 又要根据具体情况灵活运用。

即兴伴奏是一种综合能力。首先应具备一定的钢琴基础, 按照教科书的说法, 至少应具备相当于车尔尼 599 中期的水平。当然, 实际学习中应使钢琴技术与即兴伴奏技术同步发展。而且, 系统的学习和声也是进行即兴伴奏必不可少的。除了上两门与即兴伴奏直接有关外, 最重要的还是要进行大量的练习与实践。

钢琴伴奏的原理, 即是弹奏和声的问题, 又不单纯是和声的问题。在它背后, 还有如何选配, 用什么方法弹奏的问题, 而配和声又要根据具体作品的需要, 这就还要有分析能力和综合能力。因此即兴伴奏是一系列基础知识技能应用于此的具体体现。它反映了一个人的知识、技能、水平和综合能力, 这种能力需要在不断学习, 反复实践中逐步掌握和提高。即兴伴奏的构成有以下要素: 钢琴技巧、和声基础、伴奏音型、歌曲分析、综合应用能力。

a. 钢琴技巧: 钢琴即兴伴奏所必须具备的条件之一就是钢琴技巧, 不会弹钢琴的人是不会在钢琴上弹伴奏的。要明确一点, 钢琴技巧绝不等于伴奏技巧, 二者有本质的区别: 前者是以机械练习为主来再现乐谱内容的, 而后者是以创造性的劳动完成歌曲伴奏的任务, 使之成为与歌曲相辅相成的整体。

b. 和声基础: 即兴伴奏属多声部范畴, 当然需要和声基础。而和声水平的高低又直接关系到伴奏的音响效果和表现力。和声选择要根据具体的作品需要来考虑, 处理好排列法、连接法、省略音、功能性、色彩性、节奏感、表现力及和弦的结构与和弦外音、和声风格等等。这在和声练习中有固定的规则, 而在实际应用当中又是很灵活的。有的问题在练习中找不到, 而在实际应用当中又是必须处理好的。因此和声基础是十分重要的。

c. 伴奏类型: 掌握了一定的钢琴基础和声基础, 就要用一定的形式进行陈述。伴奏音型就是和声基础应用到具体作品中有规律的陈述形式, 而这个形式是否恰当, 怎样才能恰当, 应当有一定的根据。如钢琴的性能, 伴奏音型的特点与表现力, 演奏方

法,以及伴奏者现有钢琴技巧的水平,应用能力的水平等等,伴奏效果的好坏,除了和声效果以外就是伴奏音型的应用了。因此,创造性的选择好、设计好伴奏音型是弹好即兴伴奏所必不可少的重要内容。

d. 歌曲分析:对歌曲体裁、形式、曲式、内容的分析,是能否恰当选择和声、伴奏音型的根据。就和声而言,调性的明确,半终止、终止的确定及和弦结构、和声效果、风格是否与歌曲内容相统一,都是通过对歌曲的分析来确定的。伴奏音型的选择也是依据对歌曲的分析。一首优美的抒情歌曲和一首坚定有力的进行曲,二者的伴奏音型肯定是不同的,就是同一首歌曲在每一乐段之间以及从呈示发展到高潮再现的处理也是不可能一成不变的。因此,从伴奏的需要出发,对歌曲进行分析是非常必要的,特别是对伴奏音型的选择与应用更是不能缺少的一个主要环节。

e. 综合应用能力:综合应用能力是指钢琴技巧、和声基础、伴奏音型、歌曲分析四个方面的综合以及即兴的编配,与演唱者的合作、艺术实践经验等内容。这个能力的培养和锻炼是能否弹好即兴伴奏的关键。

### 三、声乐演唱对钢琴伴奏者的要求

#### a. 扎实的技能功底是钢琴伴奏的前提

钢琴演奏本身是一项复杂的艺术思维和实践活动,它是脑力和体力、技能和技巧、逻辑思维和形象思维相结合的综合性艺术。钢琴演奏需具备一切技能手段,钢琴伴奏更需具备完美的艺术效果,甚至在一些方面还要超过钢琴演奏的要求。例如,钢琴伴奏的特殊性,并非只是一人在演奏,它有合作伙伴歌唱者,二者相辅相成,共同完成一部作品。人声是一种极其特殊的音色,怎样才能使机械运动发出的琴声与人声完美地结合呢?相同的一首歌曲,与不同音色的演唱者合作,钢琴伴奏触键音色是不同的。千变万化的音色无疑对钢琴伴奏者的技能及多种触键方法的掌握,提出了更高要求。

#### b. 视奏与移调能力是钢琴伴奏的基本能力

伴奏者拿到新谱后,不论难易,练习时间的长短只取决于正式表演前的期限,时间短,曲目难,数量多是很正常的事。有时甚至要一边视谱一边合伴奏以应急需。若是要想提高视奏能力,达到上手快的目的,就需要在平时多加练习和准备。应急视奏的一般要领是:A. 读谱:从头到尾浏览乐谱,了解风格、调性、难点等,可将复杂的指法加以标注。B. 放慢速度,等熟练后再逐步加快。C. 看谱时要准备好提前量,放宽视觉,迅速向下一拍和下一小节移动。D. 紧跟节拍,视奏中首先要顾及节拍律动,跟上演唱者的节奏,并且多留意低音和和声连接的规律。E. 分段练习配合。

由于每位演唱者的自然音域不同,因此快速的移调就是对伴奏者的另一大要求。移调伴奏能力有两个方面,简谱移调伴奏要求在钢琴上进行各种西洋大小调及民族调式的键盘和声功能练习,最重要的是熟悉各调的位置指法,使手位转换自如。可以考虑将某首歌曲所有的常用调式转换进行练习,音程决不会发生变化,只是变换手的弹奏位置而已。线谱转调伴奏可以采用向上或向下推理的办法或自己总结的任何窍门,如:转调后的音位与原调相同(G大调转b大调,以高音谱号第二线为G音)只须假设“已改变了调号”便可以基本上获得直观的移调效果。

#### c. 深入地理解作品是表现音乐的关键

在舞台表演艺术中,由于伴奏者要与歌唱者共同进入“角色”,因此,共同研究作品、加深对作品内容和表现手法的理解,尤为重要。要加深理解,就必须对歌曲的歌词、旋律、伴奏音型进行深入

地分析,准确把握三者结合的奥妙所在。还要对作曲家的生平、思想和生活艺术创意,有尽可能透彻的了解。只有这样,才能在舞台表演时与歌唱者始终保持统一、融为一体、默契配合、相映生辉。

例如《舒伯特的“致音乐”》,是一首古典抒情歌曲。歌词唱道:“美妙的音乐,在多少忧愁的时刻,生活给我无情的打击,你却把我心中的热爱唤起,向我展现出光明天地。”诗人的这一歌词,正是作曲家人生道路的真实写照,从而激发了他的音乐创作灵感。生活上贫困潦倒的舒伯特,能置种种无情打击于不顾,潜心从事歌曲创作,正是由于音乐将作曲家对生活的热爱唤起。为表现这一内容,作曲家写出了美妙的抒情旋律和甜润的钢琴伴奏。有了对作品的内容和表现手法的深刻理解,就能在伴奏时掌握好速度、力度、气口、句法。前奏中右手的和弦,切不可过分用力,弹得很响;左手的低音旋律,要模仿大提琴的奏法,深沉浑厚、似吟似唱;伴奏声一起,就将听众带进音乐的殿堂之中;在歌声起唱之后,仍保持这一奏法,歌声琴声此起彼伏,共同完成艺术的再创造。

#### d. 演奏的相互配合是追求艺术的完美

一首歌曲要雕琢成完美的精品,靠的是演唱者与伴奏者的共同努力、默契配合。要想达到旋律与伴奏你中有我、我中有你、水乳交融的完美境界,需注意下面几个问题:一、要把伴奏熟练于心中。熟练是前提,只有在熟练的情况下,伴奏者才有精力去考虑歌曲深层次方面问题,如情绪、力度、音色艺术效果等。并且可以在出现意外的情况下,敏捷地应变,从而不破坏歌曲的完美性。二、要熟悉演唱者。从演唱者歌唱的状态到呼吸的气口,从他的情绪状态到他的实际发挥能力,从他歌曲的理解到演唱风格把握各个方面都要了解,这样就会有把握地控制全局,不出现意外;三、要掌握好适度的音量,避免喧宾夺主。既不能把伴奏弹成“独奏”,一味地表现自己,也不能简单地把伴奏看成是一种陪衬,而消极应付。伴奏者心中要有音乐,感情投入的与歌唱者拧成一股劲。伴奏者不仅要跟“好”、托“好”、带“好”,还要准确把握作品的风格处理、作品的内在意境,体会其轻重缓急的特点以及乐句呼吸的深浅、敏捷细微的感情变化,以便做出快速反应。为演唱者展示音乐的烘托,丰富音乐的氛围与再创造,最终达到珠联璧合、交相辉映的艺术境界。

一位优秀的钢琴伴奏者,通常具有谦虚、随和的性格,乐于与不同个性的合作者平等地合作,共同研究讨论如何表现音乐作品,虚心听取他人的合理意见,决不把自己的想法强加于人;又应该是一个亲切而热情的人,用自己的情感唤起合作者共同努力塑造音乐形象的愿望;而且能敏感灵活地观察及配合对方的“一举一动”,不断调整自己的弹奏速度、力度等,来适应对方对作品的某些即兴发挥及临场表演的变化。

以上就是自己在从事声乐伴奏一段时间以来的简单心得,希望能够起到抛砖引玉的作用,得到诸位老师及同学的宝贵意见,在今后的工作当中能够取长补短,积累经验,把声乐伴奏的理论和实践结合的更好。

#### 参考文献:

[1] 张志雨. 怎样提高钢琴演奏水平[M]. 华乐出版社, 2003. 5.

[2] 李斐岚. 怎样弹好钢琴伴奏[M]. 人民音乐出版社, 1996. 8.

作者单位: 哈尔滨师范大学艺术学院