

钢琴伴奏与声乐演唱的融合探究

薛雅文

(南京航空航天大学金城学院, 江苏 南京 211156)

摘要: 在一首音乐作品的展现中, 声乐演唱无疑是一种十分重要的表现形式, 但是, 想要将音乐作品进行更高水平的展现, 除了对于演唱者本身嗓音条件、演唱技巧的要求之外, 钢琴伴奏的作用也是不容忽视的。二者之间的密切配合, 才能够为音乐作品的高水平演奏提供有效的保障, 这就意味着作品演唱者与钢琴伴奏者之间一定要不断磨合、熟悉, 这样才能够在实际演奏过程中, 超水平发挥, 为观众呈现出一场视听盛宴。基于此, 本文将针对钢琴伴奏与声乐演唱的融合探究, 进行详细的探析与阐述。

关键词: 钢琴伴奏; 声乐演唱; 融合探究

在不同音乐作品的声乐演唱中, 钢琴伴奏所发挥的作用是不可或缺的, 钢琴这种乐器的表现力是极强的, 所能够展现的情感也是极为丰富的。在整体的声乐演唱过程中, 演唱者和钢琴伴奏者之间的紧密配合与完美合作, 才能够使整个音乐作品的展现, 变得更加富有艺术性, 观众的视觉、听觉等也会从中受到心灵上的震撼。

一、钢琴伴奏与声乐演唱的内涵

(一) 钢琴伴奏

钢琴伴奏重点研究音乐和钢琴伴奏方面的基本理论知识, 如基本音乐理解、钢琴音乐基础课、钢琴伴奏课、复调基本等内容, 以掌握钢琴乐曲基本结构, 掌握演唱技能, 并具备良好的钢琴伴奏才能。钢琴伴奏声乐演唱现场图如图 1 所示。

图 1 钢琴伴奏声乐演唱现场图

(二) 声乐演唱

声乐演唱指的是用声音完成歌曲演绎的方式, 以演唱者的声带为前提, 辅以鼻子、嘴唇和舌头在气息中作用的发挥, 以使演唱者发出有节奏、连续且悦耳的声音。根据声调的不同、音域高低等, 又可分成男声音、女高音、男中音、女中音等, 在通常情形下, 人声的音域可分成两个八度。

二、钢琴伴奏与声乐演唱配合中的关注重点

(一) 细节处见真章, 把握整体演奏的结构布局

从钢琴伴奏本身来说, 它是属于声乐语言中的一类。与文化话语更加相似, 但是他们却更富有诗意, 使人徜徉其间, 回味无穷。

在进行钢琴伴奏过程中, 所出现的大量音乐术语都与声乐语言有着密不可分的联系, 时而对音乐产生辅助效果, 时而发挥音乐过度的作用。如果说伴奏以旋律的方式出现的话, 在此时, 虽然表演者并没有发出声音, 但是他们的演唱动作却不会改变。在伴奏者对补充的乐句加以演绎之时, 就需要更明确地了解表演者对于上一句所采取的表演形式。因此, 当演唱者在演唱上句的时候如果非常平淡而且音调低沉, 这时伴奏者在对旋律加以补充的同时, 应自觉地模仿这种旋律的音调, 选择恰当的方法来进行呼应。在演奏音乐作品时, 表演者与伴奏者注意的焦点是不同的。对表演者来讲, 语言的表现必不可少, 但对伴奏者而言, 怎样做到声音与作品的充分结合才是最为关键的。二者都觉得相互进行交流是非常有必要的, 这样可以大大减少演出活动中的错误和不配合现象的出现。音乐与伴奏二者是相互促进, 不可分割的, 它们既彼此区别又互相关联, 都为了实现理想的演出目标。

钢琴伴奏家需要仔细观察演唱者的神情与行为, 以便可以有针对性地加以联系, 以达到充分的协调。音乐家在撰写音乐中, 往往是根据自己希望传达的情感来组成音乐结构的。而作品的歌词就是内容的最佳表达载体。在安排音乐的内容上, 其基础部分、高潮部分、转折点始终贯穿其间, 一旦可以对它们加以有效地运用, 歌曲的意义就能得以淋漓尽致地表达。因此, 倘若歌曲的主题较为平淡, 则伴奏者需要进行铺垫, 从而使演唱者得以完整地表达作品的音乐精华。就高潮部分而言, 也是歌曲演唱感情最高涨的部分, 伴奏者应加强伴奏强度, 以便于把演唱者的感情发展到顶峰。转折点的作用相当特殊, 也是音乐最引人入胜的一点, 伴奏者应充分重视这种转折点, 当演唱者即将表演到转折点时, 应及时进行调整, 这样才能把音乐演奏最佳效果的表现展示给观众。

(二) 把控好钢琴伴奏与声乐演奏的主次, 以呈现更好的演奏效果

对受到广大观众欢迎的音乐作品而言, 它的钢琴伴奏也必须是世界一流的, 因为钢琴伴奏与音乐表演有着密不可分的联系, 它的存在也可以增加歌曲的艺术层次与内容。在促进钢琴伴奏与声乐演唱融合的过程中, 钢琴伴奏者要有意识地降低演奏的速率, 因为这样可以使演唱者有更充分的时间来适应钢琴伴奏, 而这么做的主要原因就是演唱者对演奏的感觉与钢琴伴奏者的感觉是完全不同的, 他们必须花时间来适应。而为了达到更好的合作效果, 钢琴伴奏者往往需要对演唱者的演绎过程加以深入分析, 以找出重点与困难, 然后在融合的过程中有意识的增加联系, 从而使双方都可以在声音旋律等方面取得统一。在进行音乐表演的过程中, 如果配上钢琴伴奏, 可以使得作品的深刻意义充分的表达给观众, 但是这并不表示钢琴伴奏与音乐表演一样重要。

钢琴伴奏者不仅需要注意音符, 还需要深刻体味歌曲背后的含义, 这样才能尽最大可能与表演者的思想契合, 精准地抓住演唱者的语调、情感波动, 从而达到与演唱者灵魂的沟通和完美结合。在对歌曲加以升华的时候, 要始终把钢琴音乐伴奏作为辅助性的, 而不要危及歌曲演唱的整体地位。此外, 如果为了更全面正确地

表现音乐的含义，钢琴伴奏者也不要只是滞留在伴奏音上，还必须了解音乐的详细资料，要腾出时机与演绎人就音乐的含义和格调进行沟通，以便确定音乐的声韵、内涵和配合要点。但是不管钢琴伴奏者采用了什么表现技法，都必须要保证演唱质量，这样才能达到最理想的演奏效果，当然这并没有影响钢琴伴奏者的个人发展，恰恰相反，它允许钢琴伴奏者合理地调整表现技法。如此，二者所共同演绎的音乐才能够受到广大观众的欢迎，他们在歌曲艺术上也才能够获得更大的成就。

三、钢琴伴奏与声乐演唱的融合策略

(一) 伴奏与句法呼吸的体现、融合与演奏过程的设计

在钢琴伴奏过程中，才能更好地进行音乐思想感情的表达。所以，在实际演奏中，伴奏有着十分关键的意义，不但能够提高对音乐的渲染程度，还会将整首歌曲的思想感情表达进行贯彻。所以，不管在音调上，还是在情感表现方面，都必须将歌唱和伴奏加以统筹与融合。至于句法呼吸的表达，则要求表演者首先必须对歌曲加以掌握，进而根据歌曲的特征加以渲染。这就要求表演者在实际歌唱过程中，根据歌曲的内涵与特征加以合理停顿，最后完整表达歌曲的情感与内涵。在舞台上双方是会出不同的意外状况的，虽然在平时练习中双方配合的较好，但是在舞台上二者也会情不自禁地出现心情紧张，这就对二者的临场技巧产生了较高的要求。一旦演唱者在演唱中出现失误，对于这种情况，伴奏者就应立即进行心理调节，以协助表演者缓解紧张的心境，从而把失败的情况减至最小化程度。当演唱者在演唱音乐高潮部分时，由于语速过慢，伴奏者也应随之降低伴奏速率，以便于与表演者的语速相匹配，如此才可以把音乐的整个表演过程完美地展示给观众。在音乐上的表现空间，并不仅仅属于演唱者或伴奏者中的某一个人，而是他们共同所拥有的。

在演唱者进行表演的同时，外部的许多条件如声音、灯光等也会对演唱者的表演效果造成影响，这种时候就需要伴奏者起到相应的效果了，但也要两个人在平时的训练中不断的进行沟通与合作才能达到。它要求钢琴伴奏者必须站在演唱者的位置上考虑情况，当两人在平台上进行表演前，伴奏者就必须要注意表演者的姿势与脸部动作，并且一定要在把演唱者心态调节到最好的情况下方可进行钢琴伴奏，不然就会使表演者心态变得更加紧绷，从而不能完全展示自己的唱功。当然，也有的演唱者只顾及自身的感受，而忽略了伴奏者的情绪，刚进行表演时，只管自己唱歌，而并没有给伴奏者什么建议，这样就会加重钢琴伴奏者的心情压力，最后也使表演的效果大打折扣。而钢琴伴奏者的情绪发挥也非常重要，一旦伴奏者没有足够的临场经验，他们就可能在表演中产生紧张情绪，进而造成伴奏者的乐曲与歌曲的曲调并不统一，在这个状况下，就要求演唱者调整心态，力求做到不受伴奏者的干扰，从而使伴奏者乐曲与自身情绪统一。总之，在演绎声乐歌曲中，应使观众觉得歌唱和配乐是协调一致的，而不是使观众出现两种矛盾的感觉，唯有如此，才能全面展示声乐歌曲的艺术内涵，给观众一种真实的美的感觉。

(二) 伴奏者即兴应变能力及其音量控制能力的塑造

作为一名钢琴伴奏者还要有极强的即兴能力和应变能力。因为不可能每一首作品都给伴奏者足够的时间去准备、练习、合作，而且更多时候是临时的，或者是即兴的。这就需要钢琴伴奏者要有极强的应变能力，同时需要提高自己的文学修养，了解各时期、各风格、不同作曲家创作的音乐，以期在有效的时期内真实地反映制作要求，尤其是伴奏声音不应该大于实际演出声音，但伴奏

时也不要太过小心。在黄自先生的作品《思乡》中，假如在将引向高涨的三小节中和弦进行时弹得很“理智”，则结果就会很平淡。应放开这样弹，使音乐伴奏成为主体，将感情渐强之处做得突出，结尾再把和弦全面推上去，将演唱者的情感调动出来，将音乐引向高涨，大大增强了音乐的表演效果。

(三) 演唱者与钢琴伴奏者对于作品风格及创作背景的掌握与了解

文艺本质是相通的，文化素质是每一位声乐专业学习者所应该具有的最基本要求，但声乐作品和器乐作品比较的最大优点就是通过音乐作品的唱词，作者能够最直观的表情达意，而这就需要伴奏者去诵读诗歌，并通过诗歌理解作者要表达的主题，而这一点在诠释文艺诗歌领域就变得尤为重要。以德国浪漫派词曲家舒曼为例，他主要选用了海涅、拜伦等大艺术家的创作来唱词。诗中所表现的思想与感情，要经过对他们的理解才能表达出其所应有的意义，领悟歌曲的写作意念，把握风格特征，剖析歌曲中蕴涵的歌曲形象，这是完整表现作品内涵的首要环节。

作为伴奏者和演唱者，了解歌曲的特点、背景和风格是尤为重要的，对歌曲的词、曲作者应给予充分重视。对作者的生平、创作意念及创作特征要准确掌握，对其歌词中所表达的深刻含义要仔细探究。切忌让人们对相关内容的认识走入了“只可意会不可言传”的误区。这就要求伴奏者必须和演唱者共同研究音乐作品的内涵，确定作品的艺术形象，使两种思维从理性上寻找最为相近的切入点，协调合作，更好地表现作品。所以，伴奏者从广博的音乐艺术门类中汲取丰富养分，进一步增强审美能力，对音乐作品的发展历史作以更全面的认识，进一步掌握和了解古今中外不同时期各类音乐家的风格特征，从而提高人们对艺术作品的认识，这样，其也就能够选择最有效的音乐伴奏手段。

四、结论

综上所述，钢琴伴奏与声乐演唱的“互帮互助”才能使音乐作品的魅力得到有效的体现。相应的，伴奏者与演唱者之间的熟悉程度与默契程度也是需要重点关注的问题，在一场精彩的演奏会之中，钢琴伴奏与声乐演唱之间必须要有精妙绝伦的配合，这样才能够保证观众能够享受一场听觉盛宴。本文从钢琴伴奏与声乐演唱的内涵、钢琴伴奏与声乐演唱的融合策略等方面出发，着重分析了怎样推进钢琴伴奏与声乐演唱的融合，才能够使作品的呈现达到更好的效果，并强调了钢琴伴奏本身对于声乐演唱而言的重要意义，希望能够为相应作品的演奏提供一定的建议。

参考文献：

- [1] 王柏力. 钢琴伴奏与声乐演唱的融合分析[J]. 艺术评鉴, 2022(16): 69-72.
- [2] 郭佳音. 声乐教学中钢琴伴奏与声乐演唱的关系研究[J]. 艺术教育, 2021(12): 67-70.
- [3] 朱永安, 冉飞云. 钢琴伴奏在声乐演唱中的艺术指导地位与价值[J]. 戏剧之家, 2021(23): 79-80.
- [4] 赵磊. 声乐演唱中钢琴伴奏艺术指导的地位和作用[J]. 艺术研究, 2020(6): 145-147.
- [5] 于正. 声乐钢琴伴奏在声乐演唱中的意义分析与解读[J]. 黄河之声, 2020(22): 160-161.
- [6] 杨琳. 艺术歌曲演唱与钢琴伴奏的关系探究[J]. 当代音乐, 2020(3): 108-109.