

陆在易艺术歌曲钢琴伴奏的特色分析

王晓琳

(漯河食品职业学院, 河南漯河 462300)

摘要: 陆在易是我国著名的作曲家, 以声乐创作享誉世界。在音乐创作当中, 蕴含着独特的创作技法、鲜明的精神内涵以及独特的民族风味等, 这些内容增添了歌曲的艺术性、欣赏性、情感性。陆在易的艺术歌曲当中融入了钢琴伴奏, 钢琴伴奏的内涵同样丰富多彩, 生动、形象。本文将陆在易艺术歌曲钢琴伴奏的特色内容为主进行分析, 希望能够对后人的创作和教学工作产生积极的意义。

关键词: 陆在易艺术歌曲; 钢琴伴奏; 特色分析

陆在易将严谨的创作理念融入到歌曲创作当中, 同时融入了丰富的情感, 在写作手法以及作曲上都有相应的创新。在创作的过程当中, 陆在易先生同样可以准确的把握钢琴伴奏, 通过给予伴奏贴切、丰富的和声, 使钢琴伴奏的表现艺术呈现出了新特点、新局面。下面将对陆在易艺术歌曲钢琴伴奏的特色进行详细分析。

一、概述和背景介绍

从陆在易的创作内容来看, 在整个创作生涯中, 其音乐的创作包含了不同领域的不同体裁的多种成果。其中, 成就最为突出的便是在艺术歌曲方面得创作。在进行创作的过程中, 其表现的对艺术的强烈追求和所取得的艺术成就成为了后人永远的佳话。在其创作的 30 多首音乐歌曲中, 包含了众多极具艺术价值的歌曲。其中, 《祖国, 慈祥的母亲》不仅被广泛的传播在了海内外, 对于海外华人的情感表达提供了一定的载体, 并且在很多的音乐性的院校中, 已经将该歌曲选入到了人声的教材中, 希望能够对学生进行专业性的训练, 增强学生的艺术内涵。《桥·家·盼》和《我爱这土地》更是在 2001、2002 连续两年分别的被评为中国音乐最高奖的《金钟奖》, 获得了极大的殊荣。由此可见: 研究陆在易艺术歌曲的钢琴伴奏的特色分析及演奏具有积极的社会意义。

二、歌曲伴奏部分的艺术特征

(一) 节奏特点

若想对陆在易的艺术歌曲进行有效的分析, 必须要充分的认识到其在伴奏的节奏方面的创作特点和成就。从钢琴伴奏的角度来看, 主要是通过左右手声部的节奏错位, 进行声音的传达, 从而表现不同音符的连音音型。比如: 在《我爱这土地》这首歌曲时, 其充分的结合了六连音和节拍错位的优势, 使得节奏更为明确, 对于欣赏者形成了较强的听觉体验。根据对曲谱的分析可以得知, 在最开始的创作中, 出现了低音和弦伴奏所形成的特色的连续六连音。这种声音能够和右手的声部的宽广、赞美的旋律形成一定的对比, 从而更好的发挥歌曲情感共鸣的作用。并且, 在歌曲中这种节奏型的跳动还会反复的出现,

提高了音乐的主导性。

(二) 民族化节奏型

民歌始终都是我国文化的瑰宝。陆在易在进行艺术歌曲的创作过程中, 也充分的结合和发挥了民歌的优势, 并将其作为主要的创作素材, 融入到自己的歌曲中, 使得其创作的歌曲具备了较为明显的“民族化”的特点。从作曲家的创作手法和特点来看, 将民族性的元素和民族精华融入到歌曲的创作中, 是很多的作曲家都喜欢的一种手法。民间的音乐节奏作为民间歌曲创作的精髓, 对于歌曲情感的表达和民族情感的共鸣发挥了重要的作用。比如: 在陆在易创作的《家》这首歌曲中, 从歌曲的一开始便充分的结合了典型的民族性的音乐节奏, 使得该歌曲得以在短时间得到广泛的流传。

(三) 伴奏音型

艺术家在进行歌曲创作的时候, 必须要充分的结合伴奏的优势, 提高歌曲的艺术性特点。从艺术歌曲的伴奏音型的特点来看, 其既包括了对相关事物的具体模仿, 同时还包括了一些对作曲家内心情感的模拟和表达。比如: 在《桥》第二乐段的部分中, 作曲家主要是通过一些具体的声音, 像: 具体的流水声, 并且配合了流畅的弦音来进行情感的表达。通过二者的有效结合, 构建了一幅和谐、优美的江南水乡图。通过对歌曲的欣赏, 也能够让听众感受到浓郁的江南情感, 人民生活怡然自得、安居乐业的画面让我们每个人都为之向往。

在歌曲前奏的创作中, 主要从前 64 节对其进行分析。在该部分的创作中, 主要是利用到了柱式和弦分解琵琶音的优势, 并将其进行有效的结合, 使得这幅江南水乡图更具生动性和互动性。通过对小桥的模拟, 让其浮于水上, 并结合水面上波光粼粼的乐声。在听众听到之后, 产生了一种身临其境的感觉, 仿佛切身地走到了江南水乡中。

又比如在歌曲《盼》中, 其主要的音型为六连音的分解和弦琶音, 通过这种急切式的连音弹奏的方式, 增强了歌曲的急切性的特点。而这种急切正是从歌曲本身的特点出的。从歌曲的内涵来看, 是一个迫切希望海外的亲人回归到祖国的人的内心的无助, 借助这种急切的音弦, 使得情感的表达更为直接。在进行《我爱这土地》这首歌曲的创作中, 也是同样的利用到了和歌曲《盼》同样的演奏方式, 以此来表达作者内心的急切的情感。并且其前后形成一种较为明显的反差, 使得情感的表达更为鲜明。

三、歌曲伴奏的技术处理

(一) 音色感

音色感是钢琴的演奏中一项较为重要的内容, 艺术歌曲中一些较为深刻的情感、复杂的情感都能够通过钢琴旋律的变化, 进

行有效的表达,从而赋予了歌曲多变的特征。在钢琴的演奏过程中,根据不同作品曲风的不同,需要选择不同的音色对歌曲进行有效的控制。为此,在利用钢琴进行歌曲的演奏时,需要根据不同歌曲的不同情感,选择适合的演奏方式。在此过程中,表达作者内心丰富的情感,包括幸福的、美好的、悲伤的,让听众能够对歌曲有更为深刻的理解和认知。为此,需要演奏者具备较高的触键技巧和专业素养,以此通过对理想音色的表达,传输作曲家的情感。

(二) 乐句感

乐句感主要指的是通过对乐句的分析,来充分的表达钢琴演奏者的内心情感。在进行音乐情感表达的过程中,都需要借助到特定的旋律。从其重要性来看,旋律主要是音乐的生命线,而乐句则是整个音乐作品中最基本的表达形式和最小的组织,从这个方面进行分析,其主要指的是音乐由一个个的乐句构成。如果没有一个个乐句作为支撑,便不可能形成一个完整的音乐作品。

(三) 和声感

和声感主要是从弦的特点出发,所形成的一种特质的特点。因为不同的弦所表现出的声音特质不同,利用不同的弦进行音乐的演奏也能够传递出演奏者不同的情感,从而为听众进行更深层次的情感共鸣。

(四) 复调感

艺术歌曲的情感往往会伴随着演奏者的内心情感的变化而变化,而在进行一首歌曲的演奏时,由于歌曲前后的情感不同,便需要选择不同的演奏方式和做法技巧进行情感的有效表达。在这过程中,需要着重考虑到音线的走向对情感表达的影响。

(五) 层次感

层次感主要指的是歌曲创作和演奏中不同阶段所表现出的不同的情感,使得歌曲具备了一定的层次感的特征。从其特点来看,声音的层次感是促进美感活动的重要力量。为此,演奏者在进行歌曲的演奏过程中,不仅需要具备较高的演奏技术和专业素养,还需要能够借助演奏乐器的力量,达到情感共鸣和情感输出的作用。

四、在演奏处理上做到与演唱者完美配合

(一) 以演唱为主,钢琴伴奏为辅的融合形式

在歌曲的情感表达中,需要充分的结合演唱和演奏的优势,从而进行更好的情感表达。从其特点来看,二者都具备了一定的主观性的特征。但是,如果能够在同一时间段进行演唱和演奏,便需要双方进行有效的配合,达到相辅相成、共同进步的目的。演唱是歌曲情感表达的重要形式,而钢琴的伴奏则是在整个音乐作品中不可或缺的重要部分。

从陆在易的歌曲特点来看,在一些独唱的歌曲中,其主要选择的是以演唱作为主要的部分,将钢琴的伴奏作为辅助的部分。在钢琴的伴奏中融入人声的方式,能够在进一步帮助演奏者情感的输出和表达,从而使得旋律的丰富性特征更为明显。

另外,在进行钢琴的演奏过程中,还充分的融合了一些引子、间奏等演奏特点的优势,对于委婉情感的表达发挥了一定的作用,

不仅演绎了一首较为美妙动人的歌曲,同时还彰显出了一定的演奏技巧和魅力。

比如:在进行《桥》这首音乐作品的演奏时,其前奏的部分主要是通过分解和弦的方式作为歌曲情感表达的主要手法,从而构建出了一幅较为完整的江南水乡图。在进情感和歌曲演唱的时候,并没有进行情感的中断。虽然在其中的一部分有了间奏的过程,但是演奏者内心丰富的情感都和钢琴的伴奏形成了一个完整的有机结合体。

(二) 钢琴伴奏声部自成一体的独立特点

从陆在易歌曲创作的特点来看,其钢琴的伴奏声部有明显的自成一体的特点。通过这种自成一体的创作方式,能够将演奏者和歌曲的情感进行有效的结合。在其钢琴伴奏的演奏中,还会着重的扩大声部的比例。从这种演奏方式的积极效果来看,能够在一定程度上提升钢琴的表现技巧。对于演奏者的专业能力的展示和歌曲情感的有效表达发挥了重要的作用。在此过程中,需要演奏者深入的走进到作品的内部。理解作品深层次的内涵。比如:在《我爱这土地》这首歌曲中,便是通过对钢琴伴奏和声部组织的丰富和变化,来表达作品的深层含义。

(三) 运用钢琴伴奏的力度层次烘托声乐演唱的情感表达

从另一方面来看,陆在易的艺术歌曲的演奏和创作还表现出了明显的钢琴伴奏和演唱者进行有机的融合的方式。在进行钢琴的演奏时,演奏者既不能喧宾夺主,还需要能够运用钢琴演奏的旋律,起到烘托氛围、传递情感的作用。比如:其创作的《雨后彩虹》这首歌便是在钢琴的演奏中,营造了浓郁的音乐氛围,使得飘渺、柔和的形态更为明显。

五、结语

总体来看,陆在易作为我国著名的作曲家,其艺术创作手法和钢琴伴奏的演奏特色对于后人的艺术创作有着积极的影响。在钢琴的伴奏部分,呈现出了内容丰富、情感细腻的特点。通过对各种多变的声音的运用,更好的表达作曲家内心的情感。结合钢琴伴奏的优势,使得音乐作品更具形象性和立体性。为此,在今后的创作中,相关的作曲家可以充分的结合这种创作模式的优势,更好的表达内心的情感。

参考文献:

- [1] 陈明华. 陆在易艺术歌曲的钢琴伴奏特征及其演奏处理 [J]. 北方音乐, 2009 (02).
- [2] 王劲心. 浅析陆在易艺术歌曲中钢琴伴奏的风格及演奏处理 [J]. 北方音乐, 2017, 037 (007): 98.
- [3] 刘方. 陆在易艺术歌曲艺术性分析 [D]. 中国音乐学院, 2011.
- [4] 李晨. 陆在易艺术歌曲《桥》的钢琴伴奏研究 [J]. 浙江教育学院学报, 2007 (05): 97-100.
- [5] 沈小莎. 陆在易艺术歌曲的钢琴伴奏特征及其演奏处理 [D]. 武汉音乐学院, 2006.