

钢琴即兴伴奏中和声思维的培养策略研究

任冠华

陕西职业技术学院 陕西西安 710100

摘要: 钢琴即兴伴奏是音乐专业学生的必修课程,是所有钢琴演奏者必须掌握的技术。即兴伴奏是钢琴练习的重要组成部分,是演奏者钢琴技术以及临场反应的展现。一些演奏者钢琴技术较高,但无法为歌曲进行伴奏,这主要是因为这些演奏者缺乏和声思维。培养和声思维是提高演奏者钢琴即兴伴奏能力的重要手段,也能够提高演奏者的和声处理能力。因此,文章将探究培养和声思维的有效策略,旨在提高演奏者的即兴伴奏能力和钢琴表演能力。

关键词: 钢琴即兴伴奏;和声思维;培养策略

钢琴即兴伴奏是钢琴演奏的基础能力,是一种常用的伴奏形式。钢琴即兴伴奏需要掌握钢琴技术、作曲以及和声等多种技能,还要在演奏过程中契合音乐作品的感情和意境,提高作品的音乐能力和感染力。为了提高演奏者的钢琴即兴表演能力,就必须培养出和声思维,只有形成了良好的和声思维,才能更好的进行钢琴即兴伴奏,提高演奏者的表现力。

1. 钢琴即兴伴奏概述

1.1 定义

钢琴的即兴伴奏是演奏者在没有前期准备的条件下通过作品的旋律,在短时间内为音乐作品提供和声,配合音乐演出,通过钢琴伴奏来使得作品更加饱满。钢琴即兴伴奏会受到演奏者个人、音乐作品和演奏技巧的影响,因此钢琴即兴伴奏存在较强的独特性和不确定性^[1]。即使是同一个人,也会演奏出不同的模式。所以钢琴即兴演奏存在较强的灵活性,这就说明了演奏者不仅要掌握钢琴技巧,还要具备较强的和声知识。

1.2 与和声思维的关系

一个优秀的钢琴即兴伴奏,不仅要配合作品的表演,完成前奏和段落提示,还需要通过钢琴伴奏来提高音乐作品的感染力,提高作品的艺术价值。在配合表演者进行钢琴伴奏时,一些表演者可能也是即兴表演,这就对钢琴演奏者提出了更高的要求,通过与表演者的完美配合创造出更加优美、更加动人的音乐作品。想要提高钢琴即兴伴奏能力,就离不开和声思维的帮助,演奏者需要在长期的练习中探索和声思维模式、积累伴奏经验,逐步培养出自己的和声思维能力。

2. 钢琴即兴伴奏中的问题

钢琴即兴伴奏需要一定的钢琴技术基础,而一些演奏者的钢琴基础并不牢固,连一些简单的音阶都无法弹奏。部分演奏者有较强的钢琴基础,能够完成钢琴独奏,但却无法对音乐作品进行配弹,这部分学生的钢琴基础较强,但却只能照着乐谱进行弹奏。一些演奏者的乐理以及和声知识都很丰富,但却无法将所学的知识应用到钢琴即兴弹奏当中,缺乏实践能力。钢琴即兴伴奏当中存在的这些问题都是因为没有培养出和声思维而导致的^[2]。

3. 和声思维的培养策略

3.1 强化钢琴基础能力

对于钢琴演奏者来说,想要完成对乐曲的即兴伴奏,培养和声思维,首先需要具备扎实的演奏功底。我国的演奏者大多数从小就开始学琴,但并没有经历过系统规范的培养,因此基本功大多较差。等到进入了学校开始专门学习时,由于已经具备了一定的演奏能力,因此就不会刻意强化演奏功底,在演奏一个作品时都会存在较多的瑕疵和问题,也就无法完美的对音乐作品进行伴奏。

3.2 培养和声功能与和声色彩

想要培养和声功能与和声色彩,首先要进行正三和弦的功能编配训练,正三和弦的训练,能够有效提高演奏者的和声功能。I级、IV级、V级是钢琴演奏当中常用的正三和弦。可以通过一些古典类音乐片段进行联系,也可以通过一些简单的儿童歌曲进行联系。其次是要进行正副三和弦的功能编配训练,这是训练和声色彩的有效方式。钢琴即兴伴奏中音乐表现的紧张程度就收到正副三和弦的影响。在SII-SIV-TSIV-TI-TDIII-DV-DVII序列当中,主和弦的稳定性较强,而稳定性会距主和弦的距离不断降低^[3]。为了增强和声色彩的丰富性,可以采用正副和弦穿插的演奏方法。最后就是训练变和弦的编配。变和弦的编配

作者简介: 任冠华,女,1981-,汉,陕西西安人,学士,讲师,研究方向:音乐教育。

训练对于提高和声的功能性以及丰富和声的色彩都有着一定的效果。变和弦就是变音和声体系的和弦,其中应用较为普遍的变和弦有V7/V以及V7/II等。可以利用《大海啊故乡》这一曲目来进行变和弦编配的训练,通过对变和弦的训练,能够有效的培养演奏者的和声思维。

3.3 训练旋律风格

想要训练旋律风格,首先要加强对和声节奏的编配训练。在训练过程中可以按照音乐作品的旋律、格调进行。普遍来说,旋律较快的乐曲相比于旋律较慢的乐曲对于训练旋律风格来说更有效果,因此在训练过程中可以选择《金梭和银梭》等旋律较快的曲目。在使用旋律较快的曲目进行训练时,和声的节奏可以放缓,从而达到充实乐曲的张力。此外,在进行旋律风格的训练时要有针对性的寻找乐曲中的骨干音,通过有骨干音可以提高钢琴即兴演奏的和谐性,实现和弦之间的连接。在进行旋律风格的训练时,要有意识的寻找乐曲的旋律特性,通过伴奏提高乐曲的旋律感知性。

3.4 加强和声分析

如果将音乐看做文学,那么和声就是音乐中的语言,这是音乐和声向语言一样是存在一定规律的,因此,想要培养和声思维,做好和声分析是不可避免的。对于和声的分析是多角度、多方面的,可以通过地位、用法以及声部来对和声进行分析,也要加强对乐曲作品的感情体验。想要加强对和声的分析能力,也需要大量的对音乐作品进行聆听,通过聆听来加强演奏者的和声感知能力。

3.5 加强音乐素养

音乐素养是培养和声思维的基础,音乐素养当中包含对和声、曲式等理论知识的理解。钢琴是一种多声部的乐器,作为乐器之王,在钢琴即兴伴奏的过程中就像是对整个乐队的掌控,因此想要提高钢琴即兴伴奏能力,必须要不断提高演奏者自身的音乐素养^[4]。钢琴即兴伴奏不仅要完成对乐曲前奏的提示,更是要将乐曲的感情表达出来。想要表达出一个音乐作品的感情,首先需要明确作品的结构、和声配置以及整体特点,只有明确了作品的特点,才能更好的传递感情。除了音乐理论的积累,想要加强情感表达还必须要日常不断练习和实践。巴赫在教导学生时就十分注重理论与实践的结合,因此,演奏者需要通过不断的实践来体会作品中的感情,从而在实际演奏过程中能够更加流畅的表达出作品的感情。

对于文学作品的阅读也是提高音乐素养的一个有效方式。文学与音乐作为两种艺术形式,在情感表达方面存在较多的共通点。实际上,古今中外有很多音乐家都通过文学的积累提高了自身的音乐素养。我国也有“兴

于诗,立于礼,成于乐”的说法,可见,文学的积累对于钢琴演奏的情感表达是十分重要的。此外,加强对音乐史的了解也是强化演奏情感表达的一个有效手段。想要充分表达出作品的情感,需要了解作者的时代背景以及生平经历,然后通过音乐史料来分析作者所传达的意思,这样才能了解作品的立意。

3.6 加强聆听能力

音乐作为一门聆听的艺术,演奏者想要培养和声思维,提高即兴伴奏能力,就必须在日常生活中要会聆听。演奏者要欣赏、吸收、训练,保证自己能够聆听到生活中的韵律美。实际上,在听一首音乐作品时,这就是对作品情感的接收和体验,通过聆听和感受,不断加深与作品情感的共鸣,从而体会到作品中细腻的情感。听力水平的提升需要从量变的积累转化为质变,需要在长时间的联系和积累的过程中形成对音乐的分辨能力以及和声思维。在生活中,演奏者可以多听唱片以及演奏会,聆听音乐大师对于作品中情感的处理和表达,聆听节奏的强弱和层次,感受作品情感的动向和变化。

3.7 掌握歌曲旋律

旋律是一首音乐作品表达作品内容和情感的主要区域,是一首音乐作品的关键部分。因此,掌握歌曲旋律对培养和声思维有着重要意义。此外,演奏者在钢琴即兴伴奏过程中可以通过旋律来掌握乐曲的特性。钢琴即兴伴奏过程中不能偏离了原作品的情感表达,如果演奏者的个人情感太过强烈,则会影响到作品的情感表达,而如果演奏者的个人情感太过平淡,则会导致演奏出的作品缺乏吸引力,也很难将作品中的感情传递给听众。所以,在即兴伴奏过程中演奏者自身的情感必须要遵从作品的情感,不能因为演奏者自身的情感而破坏了作品所表达的情感。

4. 结语

钢琴即兴伴奏是钢琴中的基础技巧,是每一位演奏者都需要掌握的技能。但从实际情况来看,还是存在一些演奏者难以掌握钢琴即兴伴奏技巧的情况。而钢琴即兴伴奏与和声思维是相辅相成的,想要提高钢琴即兴演奏技巧,就必须重视对和声思维的培养。

参考文献:

- [1]张思敏,马潇雅.刍议学前教育专业钢琴课程分层教学运用课程标准方法[J].品位·经典,2021(19):152-155.
- [2]王祺,李腾,胡一帆,何樊.探究辛迪钢琴教学法在高校钢琴即兴伴奏教学中的应用[J].大众文艺,2021(18):194-195.
- [3]王亮,谭园玲.试论如何在钢琴即兴伴奏中培养和声思维[J].艺术教育,2019(11):64-65.