声乐演唱与钢琴伴奏之间的协调统一探析

许丽花
（贵州财经大学　贵州贵阳　550025）

【摘　要】对于声乐表演来说，不仅需要演唱者声音动作达成统一，形成一个协调的统一的表演。同时对于声乐演唱来说，与钢琴伴奏之间的关系也需要协调统一。从音乐的美学表演上来说，声乐演唱与钢琴伴奏之间的关系是相辅相成的，完整的声乐演唱，钢琴伴奏的功劳是必不可少的。两者的统一协调性，能够更好的突出声乐演唱的艺术性，同时钢琴伴奏与声乐演唱两者也是可以互相促进的，只有两者达到协调统一，才能达成完整的声乐表演。

【关键词】声乐演唱；钢琴伴奏；协调统一

DOI: 10.18686/jyyxx.v2i10.36675

凸显声乐演唱中的技巧，也同样可以为声乐表演起到铺垫的作用。钢琴的琴键的音程跨度，能够很好的体现声乐作品中的低音高音，以相对的音准以及和声准备，为声乐表演做出基础的铺垫。对于完整的声乐表演来说，钢琴伴奏与声乐表演之间的协调关系，可以更好的促进声乐表演的完整性。同时对于美学分析来说，声乐表演与声乐演唱之间的协调统一也属于声乐表演的一部分，对于这个部分的构建需要声乐演唱者有足够的审美，以及专业的节奏性、音乐性才能更好的与钢琴伴奏做到真正的协调统一。

1 声乐演唱与钢琴伴奏之间的关系

目前对于声乐演唱中与钢琴伴奏之间的关系，即是统一的又是相辅相成的。两者虽然是不同的演绎方式，但是在同一场声乐表演中却是统一的完整的。在声乐演唱的过程中，不同的影响因素，都有可能会影响两者之间的关系。声乐演唱者可以通过钢琴伴奏来获得歌曲旋律调式的音高、节奏以及线条走向，具有一定的参考性。同时对于低音高音不同的音域也会有一定的辅助性，不同的和声性可以提供给声乐演唱更好的、更为完整的演出性。对于不同的风格，通过钢琴伴奏的基调也可以更好的了解到整个声乐作品的整体风格。通过不同的钢琴伴奏也可以了解到声乐作品的具体风格，在各种伴奏之间烘托演唱的各种的协调性，达到统一的声乐演唱与伴奏之间的协调关系。特别是钢琴伴奏已经相对成熟，好的伴奏可以按照不同的乐段以及不同的风格特征及时转换节奏、旋律线条。目前，钢琴即兴伴奏也非常的灵活，根据不同音乐之间的旋律以及风格的改变，钢琴伴奏同样也会随之改变。特别是现今大量乐曲的传入，在风格不同的基础之上，钢琴伴奏也在不断的发展变化，通过伴奏织体、和声曲式、音乐美学等不同的学科的分析，得出完整的声乐演唱以及钢琴伴奏之间完整的协调关系，不仅只是起到简单的音程和弦的伴奏，通过旋律，通过分解和弦，乐句的延留音等不同的方式，来达到完整统一的风格多变的声乐表演。

2 声乐演唱如何与钢琴伴奏协调统一

2.1 演唱者与钢琴伴奏的协调

对于演唱者与钢琴伴奏的协调统一来说，包含演唱特征、音乐性、技术等不同的方面。下文对于各种方面将进行详细的描述。

2.1.1 演唱声音特征与钢琴伴奏的协调

演唱者在演唱作品的时候尽量保持声音特征与钢琴伴奏的协调性。包含演唱者的声音特征：音量、技术、风格等。在演唱的时候，声乐演唱者需要注意自身演唱的风格，例如，民族、美声、通俗等不同的演唱风格的时候，需要利用发声方式与钢琴伴奏达到一定的协同，同时钢琴伴奏也需要根据不同的演唱形式进行一定的伴奏织体的改变。例如，在演唱美声的时候，相适应的古典音乐的伴奏织体就可以很好的协同，同时在演唱民族音乐的时候，使用西洋大小调就显得格格不入，可以多利用演唱旋律的伴奏音以及民族调式的使用。钢琴伴奏十分弱的时候，声乐演唱过强也会显得格格不入，特别是对不同的升降以及不同的乐段的处理，都需要钢琴伴奏者进行仔细的考虑。这就需要其具有相当专业的知识，有相当的熟练度，能够在演唱表演的时候及时的做出改变，而不熟练的伴奏者也会打乱声乐演唱者的演唱节奏，造成表演事故。因此可以进行更好的适应以及协调，以达到两者之间更好的统一。

2.1.2 演唱音乐性与钢琴伴奏的协调

在声乐演唱者进行演唱的过程中，钢琴伴奏需要有一定的音乐性；对于伴奏织体协调，需要声乐演唱有一定的音乐性。当演唱旋律性较强的乐段的时候，钢琴伴奏进行大规模的音程的伴奏织体演绎，则会显得格格不入，可以多运用跳音、琶音、延留音等不同的相对旋律性的伴奏织体来进行协调。当然，在进行引子，结尾等部分的伴奏的时候，旋律性过于强的伴奏织体也会显得格格不入，因此可以采用简单的音程伴奏进行协调。钢琴伴奏需要通过演唱者表达出来的风格以及音乐性进行具体的协调。特别是对男中音、男高音、女中音、女高音等不同的声部进行伴奏的时候，所需的调的音高以及音程范围都有所不同，需要进行具体的音域的变化，以协调演唱者自身的音域。在凸显不同的音域的演唱者进行演唱的时候，不同的类型的声音饱满区域也各部相同。钢琴伴奏需要突出各个声部所饱满的音乐区域，在演唱的过程中，不同的音量以及各种不同的差异性都会有不同的效果，钢琴伴奏需要进行及时的变化。

2.2 声乐作品与钢琴伴奏的协调

2.2.1 选取合适的声乐题材

对于声乐演唱以及钢琴伴奏来说，选择合适的声乐题材非常重要。对于不同的风格以及不同的声乐题材来说，伴奏旋律虽然都在相似的调性、调式之上，可却有许多细微的小差别。这些细微的差别在舞台效果的放大之下，就会导致两者出现不协调、不统一的感觉。

例如，在选取舒缓的声乐作品的时候，需要给予相对弱的伴奏旋律，过于明亮的伴奏旋律，会压倒声乐作品的声音，导致旋律线条过于明显，声乐演唱就会显得音量太小，没有协调感。在声乐演唱者演唱的过程中，美声唱法的传播就源于音乐厅中，需要传递给每位观众声音，因此美声唱法的音量很大。而民族唱法，婉约的转音、弱音更能够抓住观众的心灵。对于不同风格的演唱者进行演唱的时候，钢琴伴奏需要调整自身的音量，给男高音女高音演唱者进行伴奏的时候，可以进行一定的跨度，但切勿过低，导致和声跨度过大，出现不协调性，可以集中补充中间声部，过度到高音声部以及低音声部的音，为声乐演唱提供合适的伴奏音域。达到音域上的平衡，和声之上的统一，达到相对完美的艺术表达。

2.2.2 选取合适的伴奏旋律

合适的钢琴伴奏旋律，可以为声乐作品锦上添花。对于声乐演唱者来说，大部分人都普遍认为钢琴伴奏只是伴奏，都会选取相对简单的伴奏来图省事。但是往往忽略了伴奏对于声乐表演的协调性，对于舞台效果来说，声乐表演有一定的局限性。首先，独唱则只有一个声部，音域的跳跃性不会太大，和声部分则会有一定的空缺，合适的伴奏旋律可以填补这样的空缺，同时可以更好的带入观众的情感，抓住观众的感受。许多声乐演唱者在处理情感的时候，都需要一定的铺垫，而钢琴伴奏则可以填补这样的空缺，好的钢琴伴奏可以提供一定的旋律线条，为声乐演唱铺垫一定的情感，许多好的声乐作品的钢琴伴奏的引子、尾声都会有一定的处理，大量较难的声乐作品通过钢琴伴奏也能更好让人记得其中的旋律。许多简单的声乐作品，如果选取非常复杂的伴奏织体以及跨度较大的伴奏织体，则会显得量变的难度相差较大，导致伴奏成为主旋律，因此要根据难易程度选择具体的风格，这也需要有一定的技术上的支持，能够对于简单的声乐旋律进行好的伴奏，同时也根据较难的声乐作品能够进行快速的节奏的旋律的变化，以达到两者难度的统一。声乐演唱以及伴奏对引子、伴奏、间奏、尾声都是有讲究的，选取了合适的伴奏也需要根据曲子不同乐段乐句的气口风格进行磨合。每一位演唱者都是与众不同的，都有自身的演唱习惯，不同的气口以及不同的旋律处理，都需要伴奏进行相应的调节。因此，适合永远比优秀重要，适合的伴奏才能够锦上添花，过于繁琐的伴奏会影响声乐演唱，过快的钢琴伴奏会导致演唱者打乱自身的演唱习惯，打乱气口以及对于乐句的处理，因此伴奏需要与声乐演唱者统一速度、换气口以及演唱处理。声乐演唱者对于乐句是干脆的收音，还是继续拖延音都需要进行一定的适应，以此达到更好的两者的统一结合。

2.2.3 达到两者的协调统一

对于声乐演唱以及钢琴伴奏之间的统一，不仅是对于两者难度、风格、形式等各方面的完整的、全面的统一。想要达到两者更好的统一，就需要选择正确，在选择之上需要有更好的协调选择。首先，声乐演唱者需要更深入的了解声乐作品的具体的风格特征，同时了解声乐作品的和声走向，进行曲式分析，通过不同的分析完整的了解声乐作品，以达到更好的选取伴奏。通过对于伴奏的分析，可以更好的促进声乐演唱与钢琴伴奏之间的统一。两者更好的协调统一，可以快速的带入观众的情感，钢琴伴奏对于声乐乐句旋律的重复，可以反复多次的激荡着观众的心灵，同时对于旋律的展开再现也是对于旋律的变化重复，让观众记住主旋律的同时，具有一定的新的变化发展，给观众一种新鲜感，也是对下一句乐句的铺垫。通过铺垫和承接，可以更好的衔接声乐乐句之间，也是对于声乐作品的连接，达到完整的声乐作品的统一。

3 结语

声乐演唱与钢琴伴奏之间的协调统一需要建立在钢琴伴奏者专业的基础之上，以及过硬的音乐感觉之上。死板的钢琴伴奏，会导致其过度追求节奏旋律，按照普遍的要求伴奏，也许会对表演过程中的声乐演唱者一定的影响。对于两者的统一，需要建立在两者适宜协调之上，通过两者的统一协调进行更好的表演。合适的风格曲式可以为声乐演唱锦上添花，促进声乐演唱的完整性。两者的协调统一是声乐完整表演的基础，也是更好的促进两者之间完整性的协调统一，以此可以促进钢琴伴奏的迅速发展、声乐演唱者对于音乐作品的理解以及对于音乐节奏、和声、曲式等多方面的把握。

作者简介：许丽花（1983.6—），女，朝鲜族，吉林延吉人，博士，副高，研究方向：音乐。

【参考文献】

[1] 马竞鸿，王玲. 兼容并蓄融合统一——论声乐演唱与钢琴伴奏之间的关系 [J]. 黄河之声，2014（19）：33-34.
[2] 于琦. 浅议声乐演唱与钢琴伴奏之合作艺术 [J]. 芒种，2018（6）：107-108.
[3] 张放. 试论钢琴伴奏与声乐演唱的协调性 [J]. 当代音乐，2020（6）：110-111.