

从《声乐钢琴伴奏》课程看钢琴技术的训练

纪 娴

韩山师范学院音乐学院 广东 潮州 521000

摘 要: 声乐钢琴伴奏是一门基于掌握钢琴演奏技术与完整演绎作品艺术高度的学科。与钢琴演奏一样有悠久的发展与传承,在中国民族声乐作品中也有不可撼动的重要地位。文章从声乐钢琴伴奏课程发展与现状出发,提出师范学院校学生需要掌握的技术训练点若干,对钢琴伴奏的自身素养提升以及角色处理平衡问题提出建议。

关键词: 声乐钢琴伴奏;技术训练;素养提升

From the "Vocal Music Piano Accompaniment" Course to See the Piano Related Technology Training

Xian Ji

Conservatory of Music, Hanshan Normal University Guangdong Chaozhou 521000

Abstract: Vocal music piano accompaniment is a subject based on the mastery of piano performance technology and complete interpretation of artistic works. With piano performance, it has a long development and inheritance, and plays an important position in Chinese national vocal works. Starting from the development and status quo of vocal music and piano accompaniment courses, this paper puts forward several technical training points that normal college students need to master, and puts forward suggestions on the improvement of piano accompaniment quality and the balance of role processing.

Keywords: Vocal music and piano accompaniment; Technical training; Literacy improvement

钢琴是一个音域广阔,音色变化丰富,音乐线条绚丽多姿的乐器。钢琴的诸多优点造就了她多重身份的可能,作为“乐器之王”这个主角身份,其地位不可撼动,单数目庞大浩如烟海的钢琴独奏曲目就可见一斑。作为室内乐重奏的角色出现,始于近代钢琴诞生的这 300 年,西方古典音乐后期,浪漫派时期,在不少著名作曲家手中,钢琴不再“孑然一生”,而是开始成为弦乐家族与声乐作品的新搭档。其中作为声乐的钢琴伴奏也是经过了几个不同音乐时期发展过程的。如今声乐钢琴伴奏已然发展为一个艺术学科,也成为钢琴演奏艺术中不可或缺的重要部分。钢琴的丰富音色表现,加上不同音乐时期创作技法的发展,使钢琴伴奏也拥有着不同时期的特色与风格。

1 声乐钢琴伴奏课程发展与现状

在近些的音乐师范高校课程设置上,越来越多看到了声乐钢琴伴奏课程,或者称为声乐艺术指导课程、钢琴室内乐课程的建设。由于钢琴的角色多样,在作品中的分量也有不同,文章仅在声乐钢琴伴奏部分进行阐述,对于钢琴室内乐(例如器乐室内乐)这类器乐重奏形式中的钢琴演奏不多加探讨。声乐钢琴课程的出现,正说明钢琴伴奏的地位和被重视程度的加深,钢琴伴奏不再只是配角,不再仅是独唱的附属,而是与声乐声部的相互成就,相互交融,共同演绎。一个完整声乐作品的演绎,需要钢琴与声乐从更高层次的艺术性上去把握作品,共同展现作品内在的艺术价值。

现阶段,在本人任职的音乐师范院校中,也同样开设了声乐钢琴伴奏的课程,这门课程教授时间在本科的二年级或者是三年级,课程教授时间为一学年两个学期。针对

开设的学生是音乐师范类学生中的钢琴主修学生,和表演专业中钢琴表演主修的学生,这两个专业方向的学生普遍是较有钢琴基础,除了在钢琴演奏技巧中有较好的基础以外,声乐钢琴伴奏课程需要学生有良好的音乐读谱习惯,快速认谱的能力,同时还需要有临场快速反应能力,这些技巧都直指基础扎实,良好钢琴素养的钢琴主修学生。对比师范专业的其他必修类课程,声乐钢琴伴奏课程设置显然不同,需要小组制或者一对一授课模式。在教师的配置要求上,除了要求授课教师是有钢琴演奏与教学的基础以外,还需要教师有声乐艺术指导专业方向的学习或者是室内乐演奏的经验。在一学年两个的学期中,涉及学习的风格贯穿西方古典音乐 300 年。曲目范畴不单是学习外国作品,也有中国民族声乐作品的学习,而且曲目还是占很大部分,原因是首先中国民族声乐作品基于西方古典创作技法,又融合了自身民族特色,采用中国传统调式创作,配以钢琴进行伴奏,曲目的调性色彩与学生所经常接触的古典作品有很大的区别,学生对接触较少。其次,中国民族作品带有浓郁的少数民族风情,在伴奏织体的创作运用上,与古典作品也不相同,这其中需要掌握的钢琴演奏技巧也略有侧重,加深这部分技巧的学习,才能让学生短时间内完成作品,演绎好作品。再次,近些年间,中国民族声乐作品成为作曲新方向,新创作的作品风格新颖,符合了新时代的审美趣向,且作品大多实用性高,通过新作品的学习,对学生日后的工作学习是有帮助的。

在其他专业音乐学院,对于声乐钢琴伴奏的课程是更为重视的,很多音乐学院在本科阶段,就在钢琴表演专业方向中开设第二专业方向,即钢琴伴奏方向,其中就包括

了声乐钢琴伴奏与器乐钢琴伴奏,钢琴室内乐学习。在本科第三年,第四年进行第二专业学习,并且需要以音乐会形式进行学位考核。在音乐学院研究生阶段,也开设钢琴伴奏研究方向的硕士课程,在三年的研究生学习中,除了钢琴演奏方向的学位音乐会之外,钢琴伴奏研究方向也同样需要以不同伴奏形式合作的方式,举办两场以上的音乐会,作为学位考核。

2 声乐钢琴伴奏课程相关的技术训练

不管学生是以师范专业还是音乐学院钢琴表演专业进行声乐钢琴伴奏课程的学习,都需要较为全面地掌握钢琴演奏中的技巧,特别是对应声乐伴奏作品中的演奏技巧。在本人一学年的教学中,每学期以16个教学周为例,将16周学习分为两个阶段。前8周为经典曲目学习与技巧掌握,后8周为实践排练指导两部分,曲目涉及不同时期,也包括中国民族声乐作品的学习。在16个教学周内,课堂上还会穿插新谱视奏环节,以此来提高学生视奏,快速反应的能力。此课程分为两个学期进行,每个学期期末组织声乐钢琴伴奏音乐会专场作为考核,每次音乐会将有风格要求,学生自发组织相应曲目的排练学习,在考核音乐会前由教师进行两次指导。学生通过一学年的学习和课后排练,对于演奏的不同时期声乐作品伴奏和中国声乐作品弹奏风格处理上都有明显进步。

2.1 不同触键方式的训练

在声乐钢琴伴奏这个学科中,触键是学生面对的第一个大问题。同样的和弦或者同样的一组琶音,用不同的触键方式,弹奏出来的音色是截然不同的,特别是作为一个伴奏的声部,营造音乐的基调,表现音乐风格,对触键的要求就显得尤为重要。

以指尖作为发力的触键。声音特色,集中,清晰,富有弹性,也就是俗称的“有颗粒性”,这种发声方式,由贴近键盘快速发力。当古典声乐作品中,需要采用快速跑动的过渡乐句,例如莫扎特的歌剧选段等,出来清晰度高的跑动,都可以采用这种触键方式。

以手腕带动发力的触键。这种触键也是较常运用到的,在中国声乐作品中,在表现副歌情绪浓重之时,以及在弹奏间奏时候较常会使用这个触键方式。在创作上,与声乐叠置的旋律部分,又多以弹奏双音,八度及和弦形式出现,大部分的句子都是中速且富有歌唱性,感染力的表现。所以在训练这类触键时候,首要是强调不能过分紧张手腕,适当保持手腕的灵活性以及手掌关节运转力量的持续性,手腕做好提前准备。对这类触键的下键也应该适当提醒角度问题,这类触键的角度不适合过大,最后可以贴键而下,制造柔和的效果。前文提到这种触键多见于中国民族声乐作品中,一般在创作中,这类触键运用在悠扬,丰满大气的乐句里,需要连绵不断的音乐延续感,在讲授这类触键时候,也可以采用一些浪漫派钢琴作品或者印象派钢琴作品作为启发。

以不同下键速度的触键练习。慢速下键,即指尖触键速度缓慢。这种慢速触键一般多用于声乐钢琴作品的前奏部分或结尾处理上,这种慢速触键所形成的音色,柔和,深沉,有意境,加上配合踏板,可以营造绵延不绝的氛围。还可以适当抬高手指慢速下键,这种下键就适合连绵悠长的旋律,音乐表现可以更为轻柔飘逸。快速下键,一般多为手腕,手指快速击键,这种触键方式学生最为熟悉,多用于巴洛克音乐时期以及古典音乐时期,大多为了追求清澈明亮的音色,在一些古典时期声乐作品的伴奏中也经常出现,但与独奏不同的是,这里的跑动需要更为轻快,触键面要更加细小,更加集中,指尖下键角度要稍大,通常会启发学生想象是接近芭蕾舞演员足尖的感觉,又要似芭蕾舞演奏的跳跃,自信中带这轻盈。

2.2 力度与旋律、与各声部的训练

钢琴作为声乐的搭档,既要服从于声乐声部,同时也是需要支撑住作品的和声进行,承托住作品的旋律发展,在作品的完成度上起到至关重要的作用。所以在钢琴演奏的力度上,在与声乐声部的配合上,甚至在钢琴声部内部的声部处理上,都特别考究弹奏者的全方位合作精神和敏锐的听觉。在作品钢琴伴奏的前奏演奏中,钢琴声部一般都是“气氛组”的角色,承担营造作品基调,突出作品特色(民族性,调性,风格特征),在弹奏前奏中,钢琴可以调整音量,接近钢琴独奏时候的音量,例如 p (弱),这个音量,可以正常像独奏时候的 p (弱)一样。当声乐进入时候,伴奏音量要退一些,突出声乐。在声乐声部旋律行进的时候,伴奏音量尽量服帖着声乐,倚靠着旋律,在左手的伴奏中,重点交待好和声的进行,和声的转换,特别是在转调或者属和弦接主和弦,弥补声乐声部单旋律,不立体的缺点。在处理多声部段落的时候,首先应该划分好声部,各声部的叠置关系,是什么一种叠置关系,或者是声乐演唱的主要旋律后,伴奏会紧紧跟随,像一个小尾巴一样重复某些骨干音。分析声部关系后再分配音量的比例,一般首先需要在左手低音,根音声部做加强,可以弹得触键深些,重些,衬托住声乐声部,然后将钢琴的中间声部处理得最弱,确保声部的流畅与音乐流动,丰富层次与织体,在与声乐呼应的高音句子上面,较为明亮的声音处理,力度不可以盖过声乐声部。在与声乐声部合作的过程中,不仅仅是熟练弹奏就可以,更需要用耳朵去倾听,耳朵感知声部间的平衡,在声乐需要情绪上推进时候,伴奏要比声乐的渐强幅度更大,减弱亦然,这样才能起到衬托和完善音乐表现。

2.3 特色节奏的训练

中国地域辽阔,少数民族众多,每个民族有其独特的生活,风俗习惯,文化传承,造就了这些少数民族的音乐具有不可磨灭的音乐印象。所以在接触这类作品时候,需要声乐演唱和伴奏对作品的民族风格有所掌握,钢琴部分的掌握很大程度来自于对作品特色节奏的把控。如维吾尔

族民歌《一杯美酒》，旋律欢快，优美，旋律中对维族音乐特色节奏的运用也是颇多。从开始的节奏律动就突出切分音符，一下子带入了维吾尔族的舞曲节奏，伴奏中加入了柱状和弦，加深了节奏律动感，又似手鼓般的音色模仿，衬托出声乐旋律声部的悠扬与饱满。又如在带古风的中国声乐作品，《如梦令》《梅花引》等等作品，这些作品中，旋律大气绵长，伴奏声部大多都是模仿古筝，古琴，箫，笛子，琵琶这类的民族乐器的音色与节奏，创作技法上也是揣摩民族乐器的演奏手法，所以在处理这些特色的节奏时候，也可借用，模仿这些乐器的演奏特色，在节奏上处理带有“弹性，伸缩”，按照韵律起伏做速度上的变化。

3 钢琴伴奏素养的提升

在中央音乐学院讲师，声乐钢琴伴奏及艺术指导教师张佳林的《钢琴演奏与伴奏技巧》一书中，提出了“伴奏者在与独奏者配合时要注意‘跟’与‘带’的结合”。当声乐独唱在演绎时出现可接受范围内的速度变化，钢琴伴奏要敏锐体会到声乐演唱者在音乐表现上的意图，果断跟上声乐演唱者的步伐，这就是伴奏中的“跟”，这种情况下，如果钢琴伴奏的速度不做出让步，音乐就会出现脱节，但这种“跟随”不是盲目的，要在确保自身演奏的情况下，与声乐演唱声部达成一种默契的沟通，共同进退，有机融合。钢琴伴奏者还有“带”的作用，钢琴伴奏通过自身演奏的感染力，去渲染作品基调，带领声乐演唱声部进入到音乐的情境中，使得演唱者能够更加投入。另外一个层面就是当声乐演唱者在诠释的过程中，节奏出现偏差或者音乐律动不够明确，钢琴伴奏作为引领者，要弹奏稳定适中的速度，

来带领偏航的声乐声部回到正常的律动中。

钢琴伴奏最重要的职责就是服务好作品的诠释和演绎工作。所以在课程的学习中，钢琴伴奏声部时常会陷入一个困境，排练时候比较被动，时常会被牵着鼻子走。但并不是如此的，作为钢琴伴奏者首先要熟悉作品，不仅是停留在基本阶段，而是要从宏观上对作品全局有认识，对段落，对调性有大局观念，需要伴奏者深入的研究与学习。在排练磨合的阶段，教师要鼓励他们多进行尝试和沟通，讨论与实践，选择出符合审美品位与风格特点的最佳答案。

声乐钢琴伴奏是一门很有趣的课程，是对共同演绎作品所实践的音乐实验，这个实验是需要通过舞台来检验的。作为一门新兴的课程，目前各个音乐院校，师范院校越来越关注到课程的重要与实践意义，也越来越多的老师，学生投入到这课程的研究中。除了付出时间心血投入其中，更不可忘却作为钢琴伴奏的职责所在，为艺术标准与音乐品位，钢琴伴奏需要守住独立自主的见解，一同展现声乐作品的艺术魅力。

参考文献：

- [1] 张佳林.钢琴演奏与伴奏技巧[M].中央音乐学院出版社,2004(06):114.
- [2] 连续敏.钢琴伴奏的历史沿革[J].沈阳音乐学院学报,2008(3):164-168.
- [3] 田野.钢琴教学理论与实践研究[M].吉林文史出版社,2021(06).