

钢琴伴奏在声乐演唱中的作用探讨

◆徐琳

(江苏省演艺集团苏演艺术培训中心 江苏南京 411201)

摘要:表演者在进行声乐演唱的时候,非常吸引观众,最为一个聆听者,在这个过程中,可以让自己的心灵更加纯净,自己的灵魂得到升华,气质得到提升;表演者寓情于景,将声乐作为自己的语言,把自己的作品表达出来,期望得到广大观众认可。钢琴演奏对于声乐演唱来说是必不可少的一部分,在表演作品过程中,钢琴演奏能够对声乐演唱起到很好的补充,让演唱更加全面,增强了演唱的活力,增强作品的完整性。此篇文章主要探讨的是钢琴伴奏在声乐演唱中的重要性以及钢琴伴奏的一些具体要求。

关键词:声乐演唱;钢琴伴奏;演唱者;情感

引言:

在声乐演唱这一领域,钢琴伴奏能够更好地将音乐作品里的感情展现出来,表演者和伴奏者这两个角色都有着自己的长处和短处,能够实现两者的互补。因此对声乐演唱来说,两者是不可分离的,彼此之间有着依赖性,彼此之间也能起到相互补充的作用。在声乐演唱过程中,伴奏者对声乐作品要有全面的了解,这样才能够体会到作品的感情流露与作者内心的真实想法,在对创作背景有了一定的了解之后,在伴奏时还要与演唱者心有灵犀,在通力合作下,完成声乐演唱。

1. 钢琴伴奏的意义

1.1 表达优美旋律和艺术形象。

在声乐演唱中,演唱者与演奏者需要充分合作,每个角色都要全面的掌握作品的背景,在对作品有着完整的认知以后,将自己的情感要融入到作品中去,通过演唱将情感全面的表达出来,这样才能得到广大观众的认可,增加了作品的亲和力和感染力。在作品中如果加入钢琴伴奏,那么会增加作品中所包含的音乐元素,让作品情感的表达更加真实,既能增加演奏者的专业性,也能吸引广大观众的眼球,在增强作品的亲和力的同时,也能让观众产生共鸣。

1.2 丰富情感表达

要想让自己的作品得到更完美体现,就要求演唱者对演唱作品要有全面认知,还需要借助钢琴伴奏者的力量来让自己的亲和力更好的展现出来,在演唱过程中演奏者要根据演唱者的要求进行相应的引导,利用钢琴工具对演唱起到引领作用,让演唱在音乐轨道上平稳运行,从而实现感情的真实流露,增强作品的感染力,防止出现失误。

1.3 引导演唱者

钢琴伴奏能够帮助演唱者掌握作品的旋律和音调的高低。在演唱作品过程中,表演者不能出现错别音调和混淆音调的情况,这就要求演唱者要根据作品的曲谱进行演唱,另一方面曲谱是由音调的节奏和音准速度决定,演唱者要想准确的了解作品的音准就要凭借钢琴演奏来实现,这样才能更好的避免错误音准的出现,所以在整个表演的进行阶段,钢琴演奏有着引导的作用,能够给演唱者铺路,对演唱的进度有着促进作用。

1.4 增强作品完整性

优秀的钢琴伴奏能够更完整的将作品情感表达出来。在钢琴伴奏中演唱者要注重与伴奏者的合作,在弹奏时,要做到每个音调都非常准确,旋律清晰流畅,这样才能让演唱者更好地发挥自己的优势,在正确的引导下,完成情感的表达,达到预期效果。比如,在《我爱这土地》这一作品中,音调变化频率较复杂,对弹奏速度要求较高,这就要求弹奏者要有丰富的经验和实践经历,这样才能避免失误的出现,准确的弹奏出每一个音符,将作品中蕴含的所有情感完美的展现出来。钢琴伴奏对演唱者的声音有着优化的效果,让整个作品显得更加完美,丝毫没有瑕疵可寻,让优秀作品的感情流露显得更加真实。总结来说,演唱者如果想要完美的表达作品中情感,就离不开钢琴伴奏

2. 钢琴伴奏的穿透力

许多优秀作品,如果单纯的依靠演唱的声音来表达内心的感情,带来的效果往往达不到预期,缺少细节方面的优化,在钢琴

伴奏中,钢琴所表现的声音比较细腻,与演唱者的声音可以做到融合,对作品情感地表达可以起到推进作用,增强作品感情流露的真实性。比如,舒伯特的《鳟鱼》,钢琴伴奏贯穿整个作品,让作品的情感表达显得非常浓郁,十分有活力,让整首作品在人物性格展现方面更加实际,作品浅层次表现的是无忧无虑的小鳟鱼,但是在钢琴伴奏之后,其特殊旋律给灵魂带来的冲击十分明显,作品所表达的深层次含义也显示在人们眼前,在资本主义社会,每个人都不应该想鳟鱼一样想法老旧,安于现状,要向着自己的理想目标出发,对当时的年轻人起到了很大的指导作用,让人们的内心想法得到改变。在欧洲17世纪的时候,外国钢琴家就把钢琴伴奏运用到了声乐演唱中,只不过当时的融入方式单一,经过社会的不断发展,越来越多的钢琴家注意到了钢琴伴奏的作用,在不断地创新和实践之后,极大地丰富了钢琴伴奏的形式,直到现代社会,钢琴伴奏已然成为声乐演唱的重要组成部分,在演唱者和伴奏者互相配合下,增添了音乐作品的生动性,让观众更好的体会到了作品的内涵。

3. 钢琴伴奏和声乐演唱的注意事项

3.1 演奏形式。

钢琴伴奏者和演唱者要全面理解作品中的情感含义,想法不能出现偏差,在表演作品时也要注重作品本身的文化内涵,结合作者的性格特点,以及当时的社会大背景,将作品所包含的情感统统展现出来,真正的与观众产生共鸣,增强聆听者对作品的认可。各个历史时期音乐作品所表现的特点不同,主要受当时经济环境的制约以及社会大背景的影响,我国钢琴伴奏在早期显得典雅淳朴,中期变得激进奔放,走向当代,创作者更加倾向于展现自己内心深处的感情。演唱者和伴奏者在分析作品时,就要考虑当时的经济发展状况还要结合作者所处的家庭背景,深刻的认识到作者内心深处所要表达的情感,以这些条件为大的背景,编制曲谱,通常会很实际,也更有利于对作品单个曲调展开分析,对错误音符的改正也非常方便,这样有利于将作品所要表达的感情真实的体现出来。

3.2 感情的真实性

在钢琴伴奏中要重视心境的统一和情感的交流。在整个作品的表演过程中,需要演唱者和伴奏者齐心协力来完成,每个角色之间要有着较高的默契程度,做到感情上的统一,这样的作品,才能更好的让观众产生共鸣,增强聆听者对作品的认可程度。为了让作品更加具有真实性,钢琴伴奏者和演唱者在表演契合度方面就要付出很多努力,在对作品进行相关分析时,双方要致力于作品和曲谱的研究,要经过反复练习才能达到心有灵犀的境界,在展现作品时,才能让观众的内心世界感到澎湃,增强作品的真实性。

结束语:

随着钢琴使用范围的不断扩大,钢琴伴奏成为作品表演中不可或缺的一部分。它不仅能够让观众对作品角色的认知加深,还能营造出优美画面的前奏、铺垫间奏、突出尾奏,让作品的每个精彩瞬间都能充分体现。在音乐界有的学者把钢琴伴奏比作水,演唱者比作舟,从水和舟的辩证关系中不难发现,钢琴伴奏对整个作品来说至关重要,在此同时也不能随意夸大钢琴伴奏的地位,所以在当代人们对钢琴伴奏在声乐演唱中的地位所持观点没有完全统一,但是钢琴伴奏在演唱中的作用却能得到人们的认可。

参考文献:

- [1]刘超,黄春玲.论钢琴伴奏与歌曲演唱的合作关系[J].电影文学,2013,13(5):15—17.
- [2]岳李,中国艺术歌曲的演唱与钢琴伴奏的关系及其启示[J].艺术百家,2014,6(03):38—39.
- [3]徐曙明,谈钢琴伴奏在声乐演唱中的作用[J].大众文艺,2013,14(9):14—16.

作者简介:徐琳(1971.12.11—),女,汉族,江苏南京,研究方向:音乐、钢琴文化。