

钢琴声乐伴奏与声乐演唱者的合作艺术研究

◎刘兰

摘要：钢琴伴奏在声乐演唱中起到十分重要的作用。我国诸多音乐学者开始对钢琴伴奏进行研究。钢琴伴奏音乐内涵丰富，不仅能够充分展现歌曲音乐形象，还能够提高音乐质感。本文就钢琴伴奏艺术指导作用进行分析，阐述声乐演唱中钢琴伴奏的价值及声乐演唱者与钢琴伴奏合作的具体方法，以促进钢琴伴奏艺术指导水平提升。

关键词：声乐演唱 钢琴伴奏 合作艺术

目前，人们音乐鉴赏能力水平越来越高，在音乐作品中开始增加乐器演奏，尤其是钢琴伴奏，其能够提高音乐作品水平。音乐艺术表现重要形式之一为声乐演唱，声乐演唱者与钢琴伴奏合作期间，应牢牢把握曲谱、曲调，结合自我表演特征，充分展现音乐表演艺术氛围，促进钢琴艺术指导水平提升。

一、钢琴伴奏艺术指导作用

（一）主副旋律与复调艺术指导

经过模仿对比复调，能够确保伴奏织体更自然。演奏、创作音乐伴奏曲调期间，一般会复调对比声部与主副旋律，分析主调音乐具体表现形式及风格。对比部分通常选取歌曲某一部分，以舒缓音乐节奏，展现独特复调风格，并与声乐演唱者相呼应。另外，钢琴伴奏能够烘托声乐演唱者主旋律，融合主调与复调，使音乐结构完整，演唱效果变得主次分明，展现独特的演出特征。

表现形式丰富、结构完整及细节协调是钢琴伴奏表现形式主要特征。因此，实际应用复调手法时，要充分考虑伴奏者感情主线，用娴熟的演奏技巧演奏。演唱转折、间歇时，要将伴奏的辅助作用及引导作用充分展现出来，与声乐演唱者形成良好默契。合理选用复调手法，不仅可以展现钢琴伴奏旋律美及节奏美，还使声乐演唱者的情感流露出来。复调手法应用表现在注重伴奏线条的独立性、表现性及根据和声调整旋律。如演奏《忆秦娥·娄山关》时，第113小节开始需要用鉴定声音演唱“雄关漫道真如铁”，钢琴伴奏主题旋律为《国际歌》，两者音乐结构相同，使作品情感内涵充分展现出来，彰显革命精神。

（二）前间尾奏艺术指导

音乐作品中主要艺术表现形式为前奏，前奏的功能主要为突出主题、渲染情感、烘托气氛等，如演奏《巴黎圣母院的敲钟人》时，该作品前奏主要是表现深情、悲愤之感，钢琴伴奏时应用不和谐和弦与上行渐强16分音符，以烘托音乐情感。前奏演绎暗示了后期作品情感主题，使观众思绪逐渐进入到巴黎圣母院中，借助音乐展现了主人公悲惨命运。钢琴伴奏时，前10小节主要是烘托意境，其中前6小节是展现主人公内心的不满与对命运的呐喊，后4小节主要展现主人公的善良。通过钢琴伴奏，形象展示了人物形象，促进艺术表现效果提升。

音乐作品中间奏的主要作用是通过情绪变化展现作品艺术内涵。如演奏《忆秦娥·娄山关》作品过程中，间奏一方面是为了展现抗争者对光明前途的向往，另一方面则是凸显了抗争者敢于斗争的精神。钢琴伴奏时，要合理控制弹奏力度，充分展现顽强拼搏的革命精神。音乐作品中尾奏的作用是完善音乐结构、与前奏相呼应。如演奏《弥赛亚》作品时，演奏者要融合段落及旋律，使主调与复调旋律变得更加协调，展现作品主要思想。作品演奏中钢琴伴奏起到十分重要的作用，尽管演唱者演唱已经结束，但钢琴伴奏尾奏依然庄严、肃穆，这使音乐作品协调性及完整性充分展现出来。

二、声乐演唱中钢琴伴奏的价值

（一）声乐演唱中钢琴伴奏价值

成功的声乐演唱表演，都要求声乐演唱者具备雄厚的演唱实力，然而也不能忽视钢琴伴奏者的作用。声乐演唱与钢琴伴奏合作能够展现作品情感。钢琴

伴奏能够使声乐演唱者把握歌曲旋律、节奏，使声乐演唱者灵活地完成演唱曲目。由此可见，音乐教学中钢琴伴奏的作用十分重要，钢琴伴奏者要不断学习提高自我专业水平及素养。钢琴伴奏者在拿到曲目时，要通读歌曲，牢牢把握歌曲节奏、韵律及节拍等。与声乐演唱者合作前，要进行沟通，了解声乐演唱者演唱特征，不断练习。通过多次练习，声乐演唱者要与钢琴伴奏者反复合作、磨合，并结合老师提出意见进行完善，促进表现效果提升。实际演唱过程中，声乐演唱者要把握演唱速度、演唱情绪及演唱风格。尤其是演唱难度较高歌曲，对钢琴伴奏要求较高。因此，在声乐教学过程中，教师要告知学生加强基本功练习，并与伴奏者相互配合，反复进行协调训练。

钢琴伴奏主要是起辅助作用，主体是声乐演唱者。钢琴伴奏时切忌喧宾夺主，而是要引导声乐演唱者完成演唱。换句话说，钢琴伴奏的主要目的是促进声乐演唱效果提升，纠正声乐演唱者演唱错误。可见，声乐演唱中钢琴伴奏的价值十分重要。声乐演唱者要依据钢琴伴奏充分展现自身音乐风格，声乐演唱者也要用自身音乐风格展现钢琴伴奏带来的魅力，可以说声乐演唱者与钢琴伴奏相辅相成。

（二）声乐演唱钢琴伴奏可以促进观众情感体验提升

钢琴伴奏通过音乐展现音乐主体思想与所要表达的情感，为观众提供听觉、视觉盛宴。大多数音乐作品组成部分包括前奏、间奏及尾奏三个部分。前奏的目的是展现音乐意境，激发观众共鸣，向观众展现音乐作品所要表达的主体与情感。间奏的作用是保证歌曲的完整性

与流畅性,补充音乐内容,丰富音乐结构。尾奏的作用是烘托歌曲情绪,使歌曲变得更加完美。

钢琴伴奏在声乐演唱中十分重要,其能够展现声乐演唱者的情感,实现声乐演唱者与作品的完美融合。实际演奏过程中,伴奏不同所展现的情感存在一定差异。如琶音可增强作品完整性,柱状和弦可增加作品张力。钢琴伴奏与声乐演唱者完美融合,能够激发观众情感,使其充分感受到钢琴伴奏及声乐演唱的艺术魅力。

(三)声乐演唱钢琴伴奏可以展现自身音乐创作水平

声乐演唱者在钢琴伴奏引导下可保持自身良好演唱状态,促进自身专注度提升,以提高演唱效果。可见,钢琴伴奏在声乐演唱中的作用是极其重要的。完美的声乐表演要充分展现作品所要表达的情感,这就需要钢琴伴奏予以烘托和引导。声乐演唱者通过钢琴伴奏,能够尽快进入音乐意境,展现自身音乐情绪及音乐情感。演唱过程中,钢琴伴奏能够弥补声乐演唱者存在的不足,使演唱者调整音乐节拍与音乐节奏。

实际演奏过程中,钢琴伴奏要依据声乐演唱调整伴奏速度与节奏,以满足声乐演唱者演唱需求。因此,钢琴伴奏具备较强的灵活性。当声乐演唱者无法发挥自身水平时,钢琴伴奏要将自身的引导作用充分展现出来,引导声乐演唱者演唱。

三、声乐演唱者与钢琴伴奏合作的具体方法

(一)做好合奏准备工作

合奏开始前,声乐演唱者与钢琴伴奏者要相互交流,对作品进行讨论,分析作品所要表达的情感。为表演工作打下坚实基础,将更优质的作品展现出来,引发观众情感共鸣。音乐是具体的艺术表现形式,表演特征较强,钢琴伴奏者及声乐演唱者风格不同,展现出的音乐作品也存在一定差异。因此,合奏前声乐演唱者与钢琴伴奏者要以音乐作品为中心,把握演奏、演唱尺寸,提高音乐作品的感染力,促进演唱效果提升。

(二)声乐演唱节奏与钢琴伴奏保持默契度

声乐演唱者在声乐表演中起到主导地位,声乐演唱者要合理应用演唱技巧,钢琴伴奏者要依据声乐演唱者节拍、曲调,展现表演氛围。钢琴伴奏既要乐器辅助功能充分展现出来,还要应对演唱期间可能出现的失误。声乐演唱者与钢琴伴奏者不断提高默契度,尽快进入演唱状态,以促进艺术体验水平提升。

四、结语

钢琴伴奏在声乐演唱中起到十分重要的作用,钢琴伴奏不仅能够展现音乐主题,还可表达作品所要表达的情感,使音乐作品淋漓尽致地展现出来。为此,声乐演唱者与钢琴伴奏者要做好合奏准备工作,反复练习,相互沟通,掌握作品表达的情感。除此之外,声乐演唱者基于作品情感,要融入自身音乐缝合,预测演唱期间可能出现的问题,合理应对,将作品艺术内涵充分展现出来。

参考文献:

- [1] 朱永安,冉飞云.钢琴伴奏在声乐演唱中的艺术指导地位与价值[J].戏剧之家,2021(23):79-80.
- [2] 于正.声乐钢琴伴奏在声乐演唱中的意义分析与解读[J].黄河之声,2020(22):160-161.
- [3] 潘汉超.浅论钢琴伴奏老师在声乐演唱中的艺术指导[J].中国文艺家,2020(03):173-174.
- [4] 张乐妮.钢琴伴奏在声乐演唱中的艺术指导作用[J].民族音乐,2020(01):21-23.
- [5] 李剑.钢琴伴奏在声乐演唱中的作用研究[J].传播力研究,2019,3(34):199,201.
- [6] 周呈穗.探析钢琴伴奏在声乐演唱中的重要作用[J].中国文艺家,2019(08):170.
- [7] 田大河.论钢琴伴奏老师在声乐演唱中的艺术指导[J].戏剧之家,2019(19):174.

[8] 陈鹿.浅谈钢琴伴奏在声乐演唱中的意义[J].戏剧之家,2018(22):54,56.

作者简介:刘兰,1973年生,女,汉族,黑龙江拜泉人,硕士研究生,讲师,研究方向:音乐教育(声乐)。

作者单位:伊春职业学院(师范学院)