

钢琴伴奏在声乐教学中艺术指导性的研究

宋启嘉

新疆师范大学音乐学院

[摘要]声乐钢琴伴奏总是在不同的环节,以不同的方式给予引导,从而带动整个节奏和情感,它在声乐教学的艺术指导性上具有不可替代的重要性,在声乐教学中发挥着巨大的作用。

[关键词]钢琴伴奏;声乐教学;艺术指导性;研究

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2021.10.052

一、我国声乐学及钢琴伴奏的现状

钢琴是现阶段最为常用的独立伴奏乐器之一。钢琴本身特点明显,具有共鸣宽广,音色流畅等优势。但由于声乐教学在我国的发展历史并不长,部分教学中并不能有效的把握钢琴伴奏与声乐教学的关系,使得钢琴伴奏并没有发挥出预期作用。甚至在一些专业的音乐学院里,钢琴伴奏也并未得到重视。

(一)专业名称尚未统一

钢琴伴奏的专业名称并未统一,声乐钢琴伴奏、声乐艺术指导、声乐钢琴艺术指导等都是其代名词。我国虽早就有明文规定,指出该专业名称为钢琴艺术指导专业。但因为研究方向的各不相同,并没有实质性的得到统一。且很多音乐学院仍然使用着不同的专业名称,在很大程度上影响了钢琴伴奏专业性的发展,也给声乐专业的发展带来了阻碍。

(二)缺少完整体系

我国的声乐艺术目前仍在发展阶段,尽管声乐艺术学囊括的领域广泛,但目前并没有细致划分。人们对于伴奏的认知,经常和演奏、独奏混淆。在教学、演奏等方面,由于专业领域研究不深,学科的分类不明确,对声乐作品的理解也并不深刻。大多数教师水平有限,具备给学生纠正专业能力的教师很少。加之我国音乐教育体制还需完善。踏踏实实的打技术基础、全面丰富艺术修养,还不如十年磨一剑练精一首歌……面对成功与诱惑,人们总是希望走捷径,唱得好听还不如喊几句高音,学伴奏还不如直接买个伴奏带,这也是为什么我国至今没有健全的音乐艺术市场的原因。

(三)对钢琴伴奏认识不足

尽管钢琴伴奏被称为“伴奏之王”,但除了在钢琴方面非常专业的殿堂级大师,包括很多专业音乐人对钢琴伴奏的认知也并不是很深。且常常与其他相近学科混为一谈。钢琴伴奏是提高音乐教育人才整体水平的修养课,是脑力和体力、技能和技巧、逻辑思维和形象思维相结合的综合性艺术。钢琴伴奏所具备的专业技能,是非常丰富而广泛的。

二、声乐钢琴伴奏在声乐表演教学中的艺术指导性

(一)在认识环节中的艺术指导性

认识环节包括对作曲家生活经历、创作背景、创作风格的了解,对乐谱上的旋律和和声、节奏、创作特点、强弱、句法以及歌词、表情记号等所有音乐元素的深入分析。而作为蕴含和体现着作者风格的创作元素,钢琴伴奏是以独特手法对演唱者进行有意识的艺术性指导,它还协同了对声乐作品内涵的正确深入的理解。而在作品的认识学习过程中,钢琴伴奏者可以引导演唱者学会做到严格按照乐谱上单节奏和音准与歌词进行演唱,从而使得其与钢琴伴奏更加和谐地配合。在经过自己的感受和理解后,在钢琴伴奏的引导下,实现对作品艺术性的再次创作,实现自己的艺术性格。

(二)在体验环节中的艺术指导性

声乐钢琴伴奏作为声乐表演最关键的一个环节,声乐表演教学的体验环节提供了最重要的艺术指导。它让演唱者能够细致地体会作者创作时的感情爆发,能让演唱者进入作品最具内涵的部分。在作者创作的激情和冲动中,能让演唱者身临其境,更加准确完美地表达出作者要表达意思和感情,让演唱者更加富有感情色彩地去表现。

(三)在表现环节中的艺术指导性

作为声乐表演的重要组成部分,声乐钢琴伴奏不仅在声乐演唱技巧和声乐情感体验等环节起着重要和关键的艺术指导作用,并且对于在表演的各类肢体语言练习和应用过程中发挥着关键的作用。

1. 眼神

眼睛作为心灵的窗户,它表达着人们各种复杂的情感。而在声乐表演中,尤其在没有声乐演唱的音乐旋律中,钢琴伴奏就要以凝聚乐曲综合情感的手法将演唱者对于心理情感的表现做出引导,让演唱者的眼神更加准确地寻找到情感的表现处。特别是在歌剧的选段里,为了演奏出小鸟或笛子的清脆音色,经常由钢琴伴奏来表达。

2. 手势和表情

作为帮助情感的表达,渲染气氛,舞台演唱时的手势有利于形态造型的定位,是表达情感的又一体现形式。而在钢琴伴奏的节奏性和音乐性的指导下,手势通常都会比较准确地和歌曲情感完全融合在一起。在国外的钢琴伴奏的写作方面,通常都是以各种和声和肢体的变异手法,托衬与补充旋律,而在中国的钢琴伴奏写作上,多融合了戏曲等传统音乐艺术,使得在手势的运用上变化多端。通过钢琴伴奏的民族风格的指导,随着音乐的民族性和律动性选择合适的手势,补充声乐表演。

3. 形体表现

在声乐表演中,音乐与形体表现是缺一不可的,两者相辅相成,能更加完美和全面地诠释整个作品的中心思想和感情内容。因此在声乐钢琴伴奏对声乐表演中形体语言表达的艺术性指导上,通常都从引导演唱者寻找准确的完整的角色定位开始,使得演唱者能找到自己的感觉,塑造其表现形象。然后在把握住角色性格特征的形体表现后,激发其表演者应有的情感,使得角色从内而外的协调一致。

4. 舞台实践

在声乐表演中,舞台实践是最为基础和关键的。在舞台实践中,有各种困难和问题。而声乐钢琴伴奏的加入,不仅带动了表演者的情感节奏,还克服了表演者的心理恐惧,建立了放松的状态。然后,引导表演者入戏,在思维上使得表演者产生丰富的想象力,更加准确和生动地表现情感,给予表演者充分的情感体验,使得表演者排除了舞台实践的不适应感,用心去表演,用心去交流,从而完美地展现出舞台表演状态。

结束语

声乐教学涉及领域广泛,钢琴伴奏通过各种方式的表达有效的起到引导作用,让声乐专业更加具有节奏性,其艺术指导性更有不可替代的作用。在音乐学院中,钢琴伴奏在声乐教学中日益被重视,二者相辅相成,互相促进。作为声乐演出、教学的辅助学科,钢琴伴奏专业正逐步完善,在声乐学的领域将发挥更大的作用。

参考文献

- [1]洪群.论声乐钢琴伴奏在声乐教学中的艺术指导性[J].中国文艺家,2021(08):107-108.
- [2]侯丽娜.钢琴伴奏在声乐表演教学中的艺术指导性探讨[J].戏剧之家,2021(15):124-125.
- [3]侯丽娜.钢琴伴奏在声乐表演教学中的艺术指导性探讨[J].艺术家,2021(04):72-73.