

戏曲元素在钢琴伴奏教学中的融合

——以京韵声乐作品为例

张绮

(广西教育学院艺术学院 广西 南宁 530023)

[摘要] 戏曲音乐具有独特的旋律和艺术特征, 从我国丰富的戏曲音乐中为钢琴伴奏汲取营养, 不仅是对当下课程思政教育教学中人文教育的重要补充, 也是对高校学生审美能力的提高和戏曲文化精髓的熏陶。本文从京韵声乐作品钢琴伴奏部分入手, 研究钢琴伴奏运用中的各种可能性, 探讨在钢琴伴奏教学中融入戏曲元素的几种途径。

[关键词] 戏曲元素; 钢琴伴奏

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.12.2043

戏曲音乐是我国传统文化的精髓, 由于戏曲音乐有其独特的表达形式, 高度的艺术价值, 在全面推进文化自信、提倡保护民族文化的今天, 戏曲音乐的研究越来越引起重视。传承离不开发展, 戏曲价值的展示同样需要结合现代艺术形式, 且还要有新的创造和突破。于是在文化大融合的今天, 中西合璧成为当下最常见的形式, 戏曲元素与钢琴伴奏的结合便是其中之一, 经典代表作是20世纪的钢琴伴唱《红灯记》, 其成功之处在于用钢琴代替传统戏曲伴奏乐队。因此随着创新时代的推进, 将戏曲元素融入钢琴伴奏教学, 是当下教育工作者的教学重点, 同时也将中华民族宝贵的精神财富得以传承起到很好的促进作用。

京剧作为中国文化的重要载体, 也在用其特殊的方式反映着时代、引领着价值。融入京剧音乐元素的民族声乐作品统称为京韵声乐作品, 俗称“京歌”, 其前身是传统京剧的剧目或者唱段, 沿袭着京剧独特的戏曲风格和艺术特色, 如板式结构、戏曲音调、表演形式、伴奏方式等等。如古典传统文化杰出代表作《贵妃醉酒》、《梨花颂》, 歌颂战火纷飞的革命年代风采的《家住安源》、《红灯记》, 彰显新时代自信豪迈风貌的《故乡是北京》、《千古绝唱》等。京韵声乐作品的产生, 不仅很好地将传统艺术通俗化, 同时使之更易接受与传唱。由此可见, 在传统与现代的结合已成为一种时尚的今天, 京韵声乐作品在我国民歌发展道路上正呈现出蓬勃发展的趋势, 而用钢琴伴奏代替复杂的乐队伴奏无疑是这发展中的必然。在这些京韵声乐作品的钢琴伴奏取得成功的例子中, 我们不仅看到了钢琴的演奏技巧在伴奏的过程中得到了更广大的发挥空间, 更向人们证明了西洋乐器与传统戏曲音乐的结合的光明前景。如何将二者有效融合, 笔者从以下几个方面进行探讨:

一、对京韵声乐作品的全面了解

(一) 调式和声

由于京剧音乐中板腔的特点所决定, 和声上常用的是宫调式和声、徵调式和声和商调式和声, 而角调式和声和羽调式和声则很少用到。宫调式占突出的地位, 运用的最多, 徵调式运用在女腔的各种声腔里。商调式在调式色彩上的不明确, 通常根据京剧音乐的情感变化所需, 使之呈现大调色

彩, 从而升华音乐主题。而角调式和羽调式则用的很少。

(二) 伴奏手法

京剧的伴奏手法有摇板、垛板、流水板和快板。摇板, 亦称“紧打慢唱”或“紧拉慢唱”, 是非常典型的伴奏模仿形式之一, 如《故乡是北京》中的“走遍了, 南北西东”乐段。伴奏中, 为使唱腔旋律突出, 常常以八度重复出现, 低声部则用分解和弦形式做铺垫, 并在节奏上起到支持的作用, 达到与上方声部平衡的效果。垛板、流水板和快板这三个板式, 在钢琴伴奏上体现为带旋律伴奏, 也叫“随腔伴奏”, 是戏曲唱段的惯用手法。流水板叙述性强的特点, 适用于音乐情绪激动昂扬的段落, 如《家住安源》的“工友和农友, 一条革命路上走, 不灭豺狼誓不休”的唱段。快板的特点是—字—音的紧促型节奏。《卜算子·咏梅》“已是悬崖百丈冰”唱段中, 就是运用到西皮快板这一京剧板式。旋律用重复垛唱的手法, 同时速度由慢渐快, 曲调层次叠进, 情绪层层向上。

而锣鼓点子和行弦都是在京剧音乐伴奏中特有的一种艺术处理手法。锣鼓点子的伴奏即节奏的表演, 是观众与舞台表演情感达到共鸣的重要手段。行弦的表现形式是无限反复单个短小乐句。使用了行弦手法的旋律还可以运用加花装饰等等方法给予变奏, 使之富有变化。两者起到既可用以配合、衬托念白或动作, 同时又可使唱腔及过门能通过行弦前后衔接的作用。

二、戏曲元素在钢琴伴奏中的运用方式

通过上文得知, 基于京韵声乐作品中的戏曲元素音乐特征和模仿京剧伴奏乐队而编配出的钢琴伴奏, 比弹奏为钢琴而作的钢琴作品更为复杂, 因此, 作为高校教师应当结合学生的钢琴伴奏程度制定系统的京韵声乐作品钢琴伴奏教学方案, 使传统文化更适于学生接受与传承。

(一) 在和声方面: 钢琴伴奏作为一门进阶式的学科, 需要不断实践才能熟能生巧, 尤其是在需要融入戏曲元素的要求下, 作为高校教师要让学生针对戏曲元素的特色进行民族调式和声编配的一系统练习, 并且为了让学生能够在视奏过程中准确地弹奏出来, 在前期教学过程中, 教师也应当注重对钢琴基础的技巧性训练。

(二) 在速度节奏方面: 由于戏曲伴奏中的打击乐掌握着节奏和速度, 有着缓解和推进的作用。因此, 在钢琴伴奏京韵声乐作品中, 通过对打击乐的模仿来营造音响效果是很必要的。例如《家住安源》中间奏部分就是对小钹和板的模仿, 用于配合剧中人物的“走边”动作, 因此有边走边钹一说。在钢琴伴奏过程中, 右手采用后十六分音型, 左手在板上进行八度和声音程交替, 分别代表着小钹和板的节奏变化, 力度上由强减弱, 之后再渐强。这一手法为下一段的出现做出了预示和准备。教师除了将以上设计伴奏的意图传递给学生的同时, 要求学生在弹奏该段落时, 还需要保证倾斜于主干音, 让节奏更加突出。又如《卜算子·咏梅》的导板部分, 在这一段的钢琴伴奏中, 则是用到戏曲当中常用的节奏形式“撕边”或者称“丝鞭”。教师要注意重点引导学生练习右手八度快速转移以及双手交替弹奏的能力, 能够在快速的左右手交替过程中还可以保持匀速的音响效果, 以达到戏剧性的艺术效果。

(三) 在伴奏音型方面:

1、支声式的钢琴伴奏织体在京韵声乐作品中被引用的最广泛, 有“你繁他简”的伴奏特点。如《家住安源》中的原板片段, 右手在弹奏与唱腔一样的旋律之外, 还添加了一些装饰音以进行加花, 从而起到对唱腔的润饰作用。教师应要求学生用左手主要运用和弦音做固定的节奏音型来模拟京剧伴奏中的锣和鼓。右手旋律音则时刻紧紧跟随唱腔的气息起伏进行, 使音乐线条更加流畅。

2、节奏型织体运用和声的动力造成情绪的增长, 使音乐充满紧张感, 从而戏剧效果得到极大地增加。如《故乡是北京》的摇板, 为使唱腔旋律突出, 常常以八度重复出现, 低声部则用分解和弦形式做铺垫, 并在节奏上起到支持的作用, 达到与上方声部平衡的效果。而《贵妃醉酒》的快板, 则要求双手都是以平均的八分音符相同节奏的律动进行, 其运动的规律是: 在每一个旋律音上配一个和弦, 且和弦的最上面的音与唱腔旋律音相同。

3、震音型织体来源于对交响乐队的管弦乐织体的模仿。在《家住安源》中的尾声部分“不灭豺狼誓不休”的唱段的“休”字上使用, 为这个字在托腔上丰富了音响, 同时为唱段的结束起到预告式的收尾。在情感的烘托方面, 震音的使用将主人公的经过悲惨遭遇之后, 重新振作起来的决心准确地表现出来。

三、戏曲元素融入钢琴伴奏的途径

由于京韵声乐作品是带有戏曲风的民族声乐作品, 对于钢琴伴奏者来说, 用西洋乐器去模仿民间器乐的伴奏特点, 演绎民族民间的传统音乐, 是有很大难度的。如《家住安源》讲述的是在秋收起义的影响下, 农民自卫军与地主武装头目进行着艰苦地抗争, 最终取得胜利的一段革命故事。因此, 教师需要引导学生除了与演唱者的多合作练习之外, 还

应该花时间去研究乐谱的唱腔音调, 深入了解作品的内容和创作背景, 从而准确地把握作品的结构和风格。

(一) 把握作品的结构和京剧语境

在演唱者的表演过程中, 伴奏者除了紧随演唱者的速度变化外, 还要注意节拍的转换、钢琴的声音力度变化, 音色的对比, 用适度的音量烘托出歌曲的艺术感染力, 从而启发性地调动出演唱者的情感, 给演唱者营造出音乐作品所要表现出来的意境, 以唤起双方的音乐共鸣, 达到高度完美地契合。

(二) 伴奏过程中的高度即兴性

在伴奏京韵声乐作品的过程中, 即便有现成的钢琴伴奏谱, 也需要钢琴伴奏者高度的即兴能力, 尤其在速度较快、节奏又自由的板式当中。只有与演唱者的艺术表演达到高度的默契合作, 才能将戏曲音乐的韵味表现到位。为了达到这一的教学目标, 教师在教学中对学生进行有意识的引导, 例如, 在行弦中, 作为钢琴伴奏者, 将某一律动进行任意反复之后, 就要等着唱腔的开唱, 当唱腔开唱之后, 则要认真听唱腔。在此过程中, 除了保证伴奏的节奏速度均匀的同时适当的给予适当的节拍重音。而当演唱者的音调转换时, 伴奏者也要立即转换音型以配合演唱者, 以此类推, 从而达到随腔伴奏的效果。

四、结语

将戏曲元素融入钢琴伴奏教学, 由于不同风格的伴奏作品增多之后, 学生在练习时能够更好地保持新鲜度, 进而更积极主动去参与练习, 这对于学生民族调式和声、曲式分析等知识的掌握很有帮助。通过作品独具匠心的表演形式、浓郁的京剧传统色彩和钢琴伴奏织体的编排, 弘扬京剧文化的同时, 增强学生自身的文化自信力。因此, 融入戏曲元素的钢琴伴奏教学, 对传承中华传统音乐文化, 培养学生爱国主义精神意义非同凡响。

参考文献

- [1] 郭琳琳. 如何掌握钢琴伴奏中的戏曲元素[J]. 艺术研究, 2018(01): 192-193
- [2] 夏蕾. 京剧音乐元素在现代民族声乐作品中的运用分析[J]. 通俗歌曲, 2017(01): 27
- [3] 冯玉琼. 民族声乐作品《贵妃醉酒》对戏曲元素的借鉴[J]. 艺术研究, 2021(01): 101-103
- [4] 舒甜. 现代京剧《红灯记》中钢琴伴奏技法分析与研究[J]. 四川戏剧, 2020(04): 129-131
- [5] 项征. 谈戏曲音乐元素在钢琴伴奏中的运用[J]. 艺术科技, 2019(13): 120

基金项目: 2020年广西教育学院课程思政教学改革研究专项项目《戏曲元素融入钢琴伴奏教学与研究》 编号: 2020XJSZ009.