

基于二度创作视角的钢琴即兴伴奏研究

林薇薇

湖北省潜江市江汉艺术职业学院

摘要：钢琴即兴伴奏是艺术领域中的高难度创作，要求伴奏者具备深厚的音乐感悟、想象力和实践经验。这种二度创作让每次伴奏都成为独特的艺术体验，对整体音乐效果产生直接影响。伴奏者需充分运用感悟与想象力，对原曲进行个性化艺术加工与创新。此外，丰富的钢琴伴奏经验也是必不可少的，常用的即兴伴奏方式包括根据原曲旋律和情感进行创作，或加入自己的音乐元素与想法。伴奏者必须具备深厚的音乐素养与实践经验，以确保二度创作的质量与艺术性。本文深入研究钢琴即兴伴奏，提升艺术素养与创作能力，使这种艺术形式得以更好发展与传承。

关键词：二度创作视角；钢琴；即兴伴奏

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.07.026

随着社会经济的迅速发展，音乐艺术特别是钢琴即兴伴奏越来越受到大众的喜爱，这种艺术形式要求伴奏者进行即时的二度创作，将原作品与自身音乐理念完美结合，伴奏者需具备扎实的音乐理论基础、敏锐的反应能力和丰富的实践经验，才能准确理解并处理原作品，再通过钢琴进行即兴演绎。因此，提高二度创作有效性是一个重要课题，伴奏者需不断提升音乐素养、演奏技巧与想象力，在舞台上展现独特魅力，为观众带来音乐盛宴。

一、钢琴即兴伴奏中二度创作含义与特征

钢琴即兴伴奏，在钢琴艺术的殿堂中，被尊称为“艺术主导”，这种崇高的地位，充分体现了它在实践演奏中的核心地位以及对于整体艺术表现力的巨大影响。这并不仅仅是一种技能展示，更深层次地说，是一种对原作的艺术再创作，使音乐作品焕发出新的生命力与感染力。

这种二度创作的魅力在于它依赖于演奏者的深厚技艺、对乐曲的深入洞察以及丰富的艺术想象力。每一次的即兴伴奏，都是一次对原作的重新解读与个性化诠释。这其中可能涉及对音乐作品中节奏类型的创新性调整，也可能是对伴奏织体的全新设计，亦或是巧妙选择和运用和弦，目的都是为在尊重原作的基础上，赋予音乐更加多彩、更具深度艺术魅力。但这样的二度创作并不是随心所欲的，需要在深入研究原作的基础上进行，确保音乐的各种元素，如表现方式、伴奏织体、音型等，都与原作保持高度一致，同时保证情感的传递不发生偏差。这其中，和声的选择和运用尤为关键，不仅要精准，更要能够体现出演奏者对音乐的独到见解与深厚理解。

钢琴即兴伴奏的艺术价值，远不止辅助演唱者完善

表演这么简单，更重要的是，通过演奏者的二度创作，能够提升整体音乐表现力与感染力，使音乐更加深入人心。为实现这一目的，伴奏者必须进行充足的准备工作，包括对乐曲的基本特点、创作背景与风格深入研究，确保自己能够准确把握音乐精髓；与演唱者深入沟通，共同分析乐曲，找出二度创作的重点部分，确保双方的合作达到最佳艺术效果。在这一复杂的艺术过程中，钢琴即兴伴奏者的角色远不止是技术支持者或简单的伴奏者，更是艺术的合作者与创作者，是音乐的共同创造者与解读者。他们的任务不仅是确保音乐的流畅与优美，更重要的是通过二度创作，赋予音乐新的生命和更丰富的内涵。

二、二度创作视角下的钢琴即兴伴奏原则

（一）创新性

钢琴即兴演奏，被誉为音乐艺术中的瑰宝，充分体现了伴奏者深厚的音乐素养、丰富的创造力以及卓越的艺术实践能力，这种艺术形式的核心在于二度创作，这是一种高度依赖创造性思维的艺术活动。在这种创作中，伴奏者不仅要具备扎实的乐理知识和技术功底，还需拥有丰富的演奏经验与出色的想象力，才能对原作品进行富有创意的加工和处理。创造性思维并不是一种虚无缥缈的概念，需要伴奏者以坚实的乐理知识和技术为基础，通过大量演奏实践进行磨炼和锻造，关键时刻才能凭借敏锐的直觉与丰富的经验积累，迅速做出准确的判断和选择，实现真正意义上的即兴创作。

钢琴即兴伴奏的艺术实践中，对伴奏者的要求远不止于技术和知识的储备。他们还需要具备深刻的理解力与丰富的想象力，能够深入挖掘原作品的精神内涵与情感表达。这种理解力与想象力是通过日常学习与实践不断积累和培养的。伴奏者需要在每一次演奏中总结经

验, 储存各种伴奏音型, 不断丰富自己的音乐素材库, 为即兴创作提供源源不断的灵感。

(二) 合理性

钢琴即兴伴奏这一即兴的音乐演奏艺术, 并不是一种主观随意的发挥, 而是在遵循规律性、合理性和逻辑性的基础上进行的。伴奏者在创作过程中, 必须始终保持对原作品的敬畏与尊重, 这是他们创作的基石。

为做到这一点, 伴奏者需要深入分析原有作品的曲式结构、创作手法及风格特色, 对作品的旋律、节奏、和声等元素深入研究与理解, 同时还要对作品的情感表达、意境营造等方面深入体验与感受。这是一个细致而复杂的过程, 需要伴奏者运用专业知识与经验, 充分理解并掌握原作品的基本要素与精髓, 在即兴创作中真正做到心中有数、手中有法, 准确而生动地演绎出原作品的精髓。

(三) 真实性

钢琴即兴伴奏中的二度创作是长期艺术实践与感悟的结晶, 要求伴奏者不仅具备高超的演奏技艺, 还需拥有深厚的音乐素养与敏锐的审美洞察能力。二度创作既是表现音乐美的方式, 同时也是创造音乐美的过程, 演奏者需以细腻的触感以及丰富的想象力, 探寻音乐作品内在生命力与感染力。

二度创作要求伴奏者在尊重原作基础上, 发挥自身主体性与创造性。伴奏者需对原作的旋律、节奏、和声等元素深入研究与理解, 同时还需融入自己的审美体验与艺术感悟。通过对原作的个性化解读与再创作, 伴奏者不仅能够展现自己的艺术个性与创造力, 还可以为原作注入新的生命力与表现力。

三、二度创作视角下的钢琴即兴伴奏技术要求

(一) 扎实的演奏基础

钢琴即兴伴奏中的二度创作, 对伴奏者的综合素质, 特别是扎实的演奏基础, 提出了高标准的要求, 不仅意味着伴奏者需要娴熟地运用基本理论知识和演奏技能, 更重要的是必须有能力对音乐作品的完整性进行富有创造力的改编演奏。在这个过程中, 伴奏者所扮演的角色远非简单的演奏者, 而是音乐作品的解读者与再创作者, 需要通过深入研究原作的曲式结构、和声运用、风格特点等, 运用自己的专业知识和艺术感悟, 对音乐作品进行个性化解读与再创作, 赋予音乐作品全新生命力与表现力。

二度创作中, 伴奏者可以运用正三和弦进行基本编配, 以保持对原作风格的忠实, 同时融入自己的创造性

与个性; 还可以运用副三和弦进行改编, 为音乐作品增添更多层次与变化, 展现出自己独特的艺术风格与魅力。这种和弦的运用, 既需要伴奏者对和弦理论有深入理解, 又需要他们有足够的艺术感悟与创造力, 将和弦的运用发挥得淋漓尽致。

(二) 了解简谱伴奏

简谱伴奏作为音乐艺术的重要形式, 要求伴奏者迅速准确地将简谱转化为富有表现力的钢琴演奏, 实现音乐的即兴演绎。一方面, 伴奏者必须具备扎实的钢琴演奏基础和深厚的音乐理论知识, 涵盖手指的细微力度掌控、节奏的精准把握、以及音色的丰富处理。每一个音符的弹奏, 每一个节奏的转折, 都需要经过精心设计与调整, 以确保音乐表达的准确性与生动性。同时, 对于和声学、曲式学等音乐理论深入研究与理解, 帮助伴奏者更好地进行曲目解构重组, 实现更具个性和创造力的即兴弹奏。

另一方面, 伴奏者需要熟练掌握各类简谱的记谱法和音符时值, 精准解读和理解简谱中的每一个信息, 包括对音符的高低、长短、强弱等元素有敏锐的洞察力与判断力, 在弹奏中精准传达曲目的节奏变化和旋律起伏。需要伴奏者具备极高的音乐素养与感知能力, 准确捕捉到简谱背后的音乐情感与内涵。

(三) 完善的音乐理论结构体系

钢琴即兴伴奏, 要求伴奏者既有精湛的演奏技巧, 又需拥有深厚的音乐理论素养, 既是创作, 又是解读, 是伴奏者对音乐作品内在精髓的深入挖掘与再度创新。音乐鉴赏与作品内涵分析为钢琴即兴伴奏者铺设了坚实的理论基础。通过对不同音乐风格、流派和作品的深入研究, 伴奏者得以洞察作品背后的历史、文化和社会背景, 准确把握其情感与意境, 使伴奏者在演奏时细腻展现作品情感层次, 使听众感受到音乐的深度与广度。

视唱与乐理知识则为伴奏者提供了技术支持。视唱使伴奏者迅速将乐谱转化为音乐, 其实时性为即兴创作提供了可能; 乐理则是音乐的“语法”, 为伴奏者提供音乐的构造规则与逻辑, 使其更有条理地进行创作与改编。在即兴伴奏过程中, 对段落、乐句、和弦及调式的敏锐感知与运用尤为关键。段落与乐句的逻辑关系决定音乐的叙述方式, 和弦与调式则为其渲染了色彩与情感。伴奏者需灵活运用这些知识, 既保持音乐的连贯性, 又注入自己的情感创意, 使演奏有规矩, 又不失个性。

四、钢琴即兴伴奏二度创作方式

(一) 在自身音乐水平上适度创作

钢琴即兴伴奏的二度创作中,伴奏者面临的巨大挑战就是如何在自身音乐水平与专业知识之间找到平衡点,这并不是说盲目追求高难度技巧与复杂编排,而是根据自己的和声理论、演奏技巧等专业知识,进行合理、适度的创新。

伴奏者必须对自己与专业钢琴家之间的差距有清晰认识,明白在创作过程中可能遇到哪些问题,帮助伴奏者在二度创作中更好地发挥自身长处与优势,确保创新是在自身能力范围内进行,保证创作的可行性与实际效果。对于弹奏的钢琴音乐作品,伴奏者需要深入分析,选择最适合的和弦编配,比如通过运用正三和弦维持整体和谐性,或者引入更为复杂的副三和弦等编配形式,增强作品的层次感与表现力。在节奏处理上,伴奏者同样可以创新,如即兴加入相对复杂的节奏型,如前八后十六音符、十六分音符等,以此增加作品的节奏变化与活力。通过设计具有活跃性的二拍子节奏调整首曲子的节奏感,使其更加生动有趣。而在左右手的弹奏过程中,伴奏者也可以适时地融入支声复调等,增加作品的层次感与复杂度,使伴奏更加丰富。但需要注意的是,旋律的添加必须根据歌曲的整体风格与结构合理安排,避免出现过于繁琐与混乱的情况。

(二) 参照外部创作素材展开适度创作

针对钢琴伴奏技能水平不足的伴奏者,在和声选择与编配织体等方面的质量不强,难以创作出完整性的曲目。伴奏者在加强实践经验总结的过程中,需本着引进来与走出去原则,多借鉴外部创作素材,如曲目的正谱或录音带等素材,吸收优秀的创作经验与做法,在钢琴伴奏技能上有所欠缺的伴奏者,他们在和声选择、编配织体等关键技能上的不足可能导致其难以创作出具有完整性以及高水平的曲目。为解决这一问题,伴奏者可以在日常练习与实践,既注重积累和总结自身经验,又秉持“借鉴与创新相结合”的原则。具体而言,伴奏者可积极借鉴外部创作素材,如各类曲目的正谱、专业录音带等高质量音乐素材,深入研究这些素材,吸收其中的优秀创作经验与专业技巧,并结合自身实际情况进行有针对性、适度的二度创作,旨在将外部优秀经验融入自身创作中,提升个人的创作水平与质量。

(三) 在思维想象基础上适度创作

首先,伴奏者要深入研究歌词。歌词是歌曲的灵魂,蕴含歌曲所要表达的核心情感和主题思想,伴奏者需要仔细揣摩歌词中的每一个字眼,理解其中的情感变化与情节转折,在伴奏中准确表达出这些情感与情境。

例如,通过运用钢琴的不同音色与节奏变化,伴奏者可以模拟鸟鸣、流水等自然元素,为歌曲营造出特定背景与情感氛围,使听众能够更直观地感受到歌曲所要表达的情感世界。其次,伴奏者还需要注意与演唱者的协同合作。二度创作不是伴奏者的独角戏,需要与演唱者紧密配合,共同完成,伴奏者需要了解演唱者的声音特点与演唱风格,使伴奏与演唱相互映衬,达到最佳的艺术效果。在实际操作中,伴奏者可以通过调整和弦进行、改变节奏型、运用不同的音色等方法,适应演唱者的特点,使二者完美结合。

在二度创作中,伴奏者的和声选择也至关重要。和声是音乐中的骨架,决定了音乐的整体结构和色彩,伴奏者需要熟练掌握各种和声语汇,能够根据歌曲的情感变化和情节发展,合理选择和声进行。例如,在歌曲的高潮部分,可以运用紧张的和声进行来推动情绪的发展;而在抒情段落中,则可以选择宽广、流畅的和声进行来表达深沉的情感。

结语

在钢琴即兴伴奏的二度创作过程中,伴奏者需深入领悟其精髓与魅力,充分运用自身音乐造诣与专业知识,借助创新思维与外部创作素材,创作独具艺术魅力的即兴伴奏作品。在实践过程中,伴奏者应注重经验的积累,并借鉴前辈的优秀创作方法,不断提升自身二度创作的水准,为音乐艺术领域的发展贡献出独特力量,将二度创作这一独特艺术形式发扬光大,让音乐艺术之花绽放出更加绚烂的光彩。

参考文献

- [1] 张建国. 钢琴即兴伴奏中的创作意识[J]. 湖州师范学院学报, 2017(07): 92-93.
- [2] 刘琬琬. 钢琴即兴伴奏中的二度创作探析[J]. 北方音乐, 2018(20): 11-12.
- [3] 牟乔. 歌曲创作不同体裁的钢琴即兴伴奏[J]. 戏剧之家, 2019(20): 135-136.
- [4] 秦华. 浅析歌曲钢琴即兴伴奏的再创作[J]. 民族音乐, 2012(01): 49-50.
- [5] 李蕊. 浅谈钢琴即兴伴奏在声乐作品中的艺术特点[J]. 北方音乐, 2015(24): 54.

作者简介: 林薇薇(1978.05-),女,汉,安徽省马鞍山市,硕士研究生,副教授,单位:湖北省潜江市江汉艺术职业学院,主要研究方向:钢琴演奏艺术研究、即兴伴奏。