

即兴伴奏创编三步法

陆文举 吕靖雅

(阜阳幼儿师范高等专科学校 安徽 阜阳 236015)

[摘要]钢琴即兴伴奏对音乐教师的日常工作有着重要的意义,现实中,能熟练掌握即兴伴奏的同学、老师却是凤毛麟角。文章第一部分通过分析即兴伴奏的定义以及所需要掌握的知识与技能,结合笔者自身的研究及教学实践经历,提出即兴伴奏学习中要分步骤解决的两个模块——理论与实践,其中理论指的是即兴伴奏的创编。第二部分笔者以花城出版社出版的小学音乐教材五年级下册第八课校园歌曲中的《哦,十分钟》为例,展现即兴伴奏创编的三大环节,为各位初学者提供创编的参考模式。

[关键词]伴奏;即兴;创编

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.06.388

前言

钢琴即兴伴奏作为一门专业必修课程,一般放置在本科阶段的三年级、专科阶段的二年级,它的前导课程包括钢琴演奏、基本乐理、视唱练耳、和声、曲式等等。

《音乐教育》一书中指出:“钢琴即兴伴奏是在歌曲旋律的基础上,快速而准确地即兴弹奏出与之相适应的包括和声与织体的伴奏声部,同时,钢琴即兴伴奏要与歌曲旋律、歌词紧密相连或烘托气氛,或深化情绪,揭示内容,进而塑造作品的艺术形象。”

从这一认识来看,掌握好即兴伴奏,需要扎实的理论、丰富的音乐实践经验,娴熟的演奏技巧,这三者缺一不可。而即兴伴奏发生的过程是一个理论与实践相结合、先理论后实践的过程,这里理论指的是即兴伴奏的创编,实践就是具体的演奏。因此,学习即兴伴奏,我们需要分理论部分和实践两个模块先后解决。笔者在综合了前人的研究成果之上,结合自己的演奏与教学等实践心得,逐渐总结出了一套快速有效的即兴伴奏学习模式。

众所周知,即兴伴奏的入门,是从独立创编即兴伴奏开始,而创编正是即兴伴奏的重难点。本文笔者将以花城出版社出版的小学音乐教材五年级下册第八课校园歌曲中的《哦,十分钟》为例,展现创编即兴伴奏的三大环节,为各位初学者提供即兴伴奏创编的参考模式。

一、即兴伴奏创编三步法

1. 分析作品曲式、音乐情绪,确定伴奏音型

即兴伴奏中常用的伴奏音型主要分为柱式和弦、分解和弦以及半分解和弦三大类。伴奏音型在塑造音乐形象、渲染情绪上发挥着重要的作用,不同的伴奏音型,表达的情感也会不同。柱式和弦应用最广,常见于各类性格的音乐中,最擅长表现热情、激动的情绪。分解和弦,多用于舒缓的旋律中,而半分解和弦,较多见于儿歌题材的作品当中。因此,我们在拿到一首作品后,可根据作品曲式结构、音乐情绪,确定伴奏音型。

《哦,十分钟》是由陈镒康作词,范真真作曲的音乐作品,歌曲为2/4拍,主调为bA大调,是一首单二部曲式结构的校园题材歌曲。校园歌曲具有朝气蓬勃、充满活力的特点,在伴奏织体的编写上不宜复杂多变。本首歌曲通过对孩子们日常课间十分钟的描写,表现了孩子在紧张的学习后放松欢乐的心情,我们可采用擅长表现热情的柱式和弦织体,作为歌曲钢琴伴奏的主要织体。歌曲速度稍快,建议采用无旋律伴奏手法,这样既可以缓解手上的压力,也可以让伴奏的效果趋于最优化。

歌曲为单二部曲式结构,也就是我们常说的主副歌结构。主歌的作用一般为推动旋律发展,副歌多为歌曲高潮,

主歌擅长叙述,多用于叙述歌曲内容,副歌擅长抒情,多用于表达歌者情感。本首作品中,主歌节奏紧凑,以二八节奏为主,描写课间十分钟的具体活动事件,副歌节奏舒展,以二八节奏弱起加上连续的大附点节奏进入音乐的高潮部分,使音乐性格有了较强的抒情性,表现同学对课间十分钟的喜爱之情。

综上分析,笔者在《哦,十分钟》伴奏织体安排上,采用了以下设计:1.全曲采用无旋律伴奏手法。2.主歌部分采用波尔卡式的伴奏织体,表现孩子紧凑有序、充满活力的课间“十分钟”。3.副歌部分采用“左一右三,左低右和”的伴奏织体,使音乐律动中快中有静,表现同学对课间十分钟的喜爱之情。

2. 分析乐句,设计和声

很多学生在设计和声时无从下手,感觉为旋律编配和弦、设计和声是一种艰难的创造。笔者认为解决这一困扰要理清伴奏部分与主旋律的关系。

伴奏,“伴”乃陪同、陪伴之意,“奏”,是演奏,因此,伴奏可以理解为伴随式、配合式的演奏,配合谁呢?配合主旋律。既然是配合,那就要顺应主旋律,弥补主旋律的不足。一般来说,主旋律负责描述音乐内容、刻画音乐性格、表现音乐情绪,但单声部的旋律,过于单薄,难以让音乐形象变得立体生动,优秀的即兴伴奏可以通过符合逻辑的和声以及恰当的肢体,让音乐变得立体、丰满,让旋律的进行更加流畅。那“符合逻辑”的和声是什么样的呢?我们可以把旋律理解为旋律化的和声,主旋律需要的和声,也就是旋律中的和声。换句话说,我们把旋律中旋律化的和声,提炼出来,就是“符合逻辑”的和声。提炼和声,要综合分析旋律,下面笔者将具体分析主歌旋律,从旋律中提炼我们需要的和声。

主歌第一乐句,共四个小节,第一小节明显是由1、3、5构成,我们可以编配I级和弦,而第二小节,除去休止的1拍半,出现5、4、2共占两拍,因此可以编配包含5、4、2的和弦,也就是V级七和弦。第三小节中,旋律为2、4、7构成,根据和声连接功能性原则以及和弦色彩两方面看,这里不宜用VII级和弦,那只能继续延用V级七和弦。第四小节的旋律我们发现,包含了1级和弦的3、5也包含了5级七和弦的2、4、5,但经过分析,3、5所占时值高于2、4、5时值,且3出现在了强拍强位以及弱拍强位,也就是I级和弦在这一小节中的“地位”是高于V级七和弦的,加上前面一小节为V级七和弦,这里更应该编配为I级和弦。

通过这样分析旋律,我们就能把旋律中的和弦找到,联系前后,我们就能为整首歌曲,设计出较为得体的和声。

二、前奏、间奏、尾奏的处理

前两个步骤将这首作品的演唱部分的伴奏织体与和声设计完毕,即兴伴奏的主体设计已经完成,但若要将歌曲伴奏变得完整,还需为这首歌曲设计前奏、间奏以及尾奏。

前奏、间奏、尾声是歌曲的附属部分,但依然发挥着重要的作用。前奏用于提示歌曲音高、速度、情绪;间奏负责连接前后段落,给歌者留下休息和准备的时间;尾声则是起到了补充的效果,让作品的结束更为自然圆满。

综上,为了让作品能以更完善的形态展现,我们必需认真设计这三部分。下面笔者依次讲解这三部分的设计:

1. 歌曲前奏:主要有节奏型的前奏、起始句或尾句式前奏和乐句型前奏三种类型。

节奏型前奏:一般采用第一乐句的伴奏音型的前奏,长度为1—2个小节,和声一般建立在主和弦或者属和弦之上。本首歌曲我们可以直接采用两小节的主和弦节奏型前奏进入(见下图1)。

起始句或尾句式前奏:是指将歌曲的起始句或者尾句作为前奏,本首歌曲《哦,十分钟》,可以也采用尾句作为前奏,自然进入歌曲演唱部分。

乐句型前奏:这种前奏是在音乐性格的基础上,提炼整合音乐片段或者直接原创的一种前奏,这种前奏写作稍难,需要一定的创造性。如图2所示,这段前奏在保留副歌主题与和声的基础上,进行了旋律上的变化。这种乐句型前奏保留了乐曲的部分乐思,融入了变化的旋律部分,给人既亲切又新鲜的音乐体验。

2. 间奏:作为歌曲的过渡部分,可以用在乐句、乐段或者音乐反复之间,起到承上启下的作用。本首歌可以在两段歌词之间设计一个间奏,这种歌词段落间的间奏主要有两种形式,一种是直接重复前奏,这种较为简单。另一种是在尾句的基础上,引入新材料做对比,甚至可以经过模进、转调、分裂与综合等作曲技法形成一个新的连接段落,例如艺术歌曲《我的深情为你守候》一、二段歌词间就采用了这种

大型的间奏。

3. 尾声:指的是歌曲旋律结束后的余音与补充,目的是帮助听众回味歌曲内涵,巩固音乐形象,使音乐更具有终止感。尾声主要分为和弦式的尾声和乐句式尾声。和弦式尾声常常是结束和弦的延续,主要有柱式、或分解式,这种尾声较短,常常在1拍到2小节之间结束。乐句式尾声,与乐句型前奏相仿,在音乐性格的基础上,可采用音乐的某一片段加以提炼、整理、创造形成。本首歌曲的尾声,适合采用这种乐句型的尾声。

三、总结

综上所述,当我们在拿到一首声乐作品后,通过上述这三个步骤就能完成一首声乐作品的即兴伴奏创编。本文是笔者首次以论文的形式呈现笔者对即兴伴奏学习与设计的认识,不足之处,还望谅解。最后,笔者希望能通过这样一篇文章,为一部分对即兴伴奏一筹莫展的学习者打开新的学习思路,同时也希望更多的音乐学习者越来越重视、热爱即兴伴奏!

参考文献

- [1]张静文.现代钢琴演奏技巧教学研究——评《现代钢琴演奏技巧实用教程》[J].新闻与写作,2018(04):121.
- [2]李振中.钢琴伴奏方法与应用解析——评《钢琴伴奏实用教程》[J].新闻战线,2018(04):154.

作者简介:

陆文举(1991-)男,汉族,安徽涡阳人,本科,讲师,研究方向:音乐学。

吕靖雅(1990-)女,汉族,安徽界首人,本科,讲师,研究方向:钢琴教学。

基金项目:本文系阜阳幼儿师范高等专科学校2020年度校级质量工程教学研究一般项目——《花城版小学音乐教材与高职钢琴教学内容相结合的实践研究——以阜阳幼儿师范高等专科学校为例》(项目编号:ZLGC2020JY012)研究论文

图1 节奏型前奏(陆文举编配)

图2 乐句型前奏(陆文举编配)