

钢琴伴奏艺术及其声乐表现艺术魅力探究

任旭东

(四川电影电视学院 610011)

[摘要] 钢琴被称为“乐器之王”，作为伴奏乐器广泛地出现在声乐表演中，钢琴伴奏能够很好地提升声乐表演的质量和效果，具有非常强的艺术指导性。但是，在日常教学实践中，钢琴伴奏仅仅发挥陪衬的作用，很少有老师和学生重视钢琴伴奏的艺术指导性只有充分利用钢琴伴奏的艺术指导性，将钢琴伴奏与声乐表演进行深度融合，才能体现最佳的声乐艺术表演，学生才能从中捕获到声乐表演的精髓与艺术魅力，从而有效提高声乐表演的质量。

[关键词] 钢琴伴奏；艺术指导性；艺术魅力；表演质量

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.04.2052

引言

声乐表演期间，钢琴伴奏人员与演唱人员作为主要参与者，其对声乐表演的艺术效果具有较大影响。如，就演奏人员来说，其在钢琴演奏期间可以利用慷慨激昂的声乐表演来塑造音乐作品的形象；而钢琴伴奏者则可以通过对优秀曲目伴奏来展现声乐作品的情感、艺术性和主要内容。由此可见，钢琴伴奏与声乐艺术联系密切，钢琴演奏者与声乐表演者应相互配合，交流情感，产生心理以及情感的契合，这样才能有效把声乐艺术与钢琴伴奏艺术结合，展现出更加丰富、充满艺术性的音乐作品，为大众带来艺术美的享受。

一、钢琴伴奏艺术在各类声乐体现中艺术魅力表现

1、钢琴伴奏在艺术歌曲中艺术魅力的展现

钢琴伴奏在艺术歌曲中展现，可以展现出艺术歌曲优美的曲调、深挚的情感，利于更好的诠释音乐作品丰富的艺术内容。此外，艺术歌曲演唱时，钢琴伴奏也可以展现音乐的节奏特征、庄重性，并把音乐节奏的特点有效与艺术歌曲融合，展现不同音乐作品的艺术魅力，提升音乐作品音色与韵律美，利于有效激发大众和音乐之间的情感与心理共鸣。

2、钢琴伴奏在中国民歌中艺术歌曲的展现

中国民歌歌曲演唱期间，融入钢琴伴奏可以突出展现民族歌曲中广大劳动群众思想以及情感。此外，基于民族歌曲具备较强的现实性，将其与声乐伴奏的有效结合，可以充分展现民族歌曲的生命内涵，展现其更加独特的生命力，利于利用民族歌曲的表演，传递中华民族的优秀文化。如，我国民族种类较多，丰富民族歌曲，通过钢琴演奏与民族歌曲的融合，利于促进民族文化融合，展现不同艺术的感染力。

二、钢琴伴奏在声乐表演教学表现环节中的艺术指导性

钢琴伴奏对声乐表演教学的艺术指导终归要落到实践上去，也就是声乐表演教学的表现环节。通过钢琴伴奏的指导，使声乐表演更加生动而富有情感，这是钢琴伴奏对声乐表演教学进行艺术指导的重要目的。钢琴伴奏可以指导声乐语言的表现，这是声乐表演最直接的呈现，通常包括符号语言和肢体语言两部分。与生活语言不同，声乐语言的符号具有比较强的律动性和联动性，且情感表达更为强烈鲜明。节奏的跌宕起伏，韵律的舒缓激昂等各种表现都可以调动观众的情绪，达成共鸣。

以钢琴伴奏对声乐表演进行艺术指导，能够为取得更好的表演效果起到积极作用。钢琴伴奏对神态进行指导。这首先体现在眼神上。都说眼睛是心灵的窗户，从眼睛中可以观察到人各种细微复杂的感情变化。眼神的虚实、明暗以及含情脉脉、忧郁等情感，常常将人物表现得更加直观、形象。表演者将钢琴伴奏传递出的情感转化为自己的，最后从眼神中表达出来。在声乐表演教学中，通过钢琴伴奏的艺术指导可以有效地启发和引导学习者利用眼神来表达情感，并与观众进行信息交流，从而吸引观众的注意力，进一步深化情感交流，并最终提升声乐表演的艺术表现力。

1、钢琴伴奏对肢体动作进行指导

肢体动作包括手势、腿部动作和表情等，是一种无声的语

言，通过钢琴伴奏的有声语言指导肢体动作的无声语言，本身就具有艺术性。在声乐表演的过程中，肢体语言往往能够很好地增强声乐表演的舞台表现力。手势和表情通常能够体现一种比较强烈的气场，表情随着钢琴伴奏情感的变化而变化，手势跟着钢琴伴奏的节奏而做出相应的或有力或柔软的动作变化，会很快带动观众进入钢琴伴奏的旋律中，从而帮助观众理解声乐作品的情感。肢体动作的自然、协调也会使得声乐表演更加美观，为整体的表现起到增色的作用，而且肢体语言有很大的二度创作空间，可以帮助学习者提高学习积极性。

2、钢琴伴奏对形体表现进行指导

形体指导通常是服饰和化妆等方面的指导，一般钢琴伴奏会有其情感基调，那么在声乐表演的过程中自然要选择合适的服饰和妆容来与之搭配，这样才不会让表演显得突兀。形象塑造的灵感通常来源于钢琴伴奏的节奏和风格，从而呈现出或奔放或狂野或忧郁的形象，情节气氛的呈现又很大程度上取决于形象的塑造。为此，在声乐表演教学的过程中，可以建立钢琴伴奏与服饰、化妆的基本对应关系库，从而更加方便学习者选取相应的服饰、妆容，以把握声乐表演的精髓。与肢体动作一样，形体表现也可以根据表演者的情感倾向进行二度创作，以提高声乐表演的效果。

3、钢琴伴奏对舞台演绎进行指导

舞台演绎是声乐表演教学中最重要的一部分，这表明表演者正面临着观众的检验。台下和台上往往会有很大的差别，不然也不会有类似“台上三分钟，台下十年功”之类的金句出现了。从台下到台上，表演者的心态会发生很大的转变，这时，钢琴伴奏就可以带来很大的帮助。钢琴伴奏可以帮助表演者克服心理恐惧，并快速带动表演者进入状态，这种作用有点类似于催眠，但不可反驳的是，它通常可以产生积极的作用。台下各种情绪在钢琴伴奏的带动下，在节奏的暗示下，很快就可以消散，随之而来的便是表演者注意力的集中和情绪的饱满，随着伴奏进行，情感体验逐渐增强，最终情感爆发，带来“炸裂”的音乐艺术美感。

结语

综上所述，钢琴伴奏对声乐作品以及现场表演具有较大影响，其不仅可以增强音乐作品自身的魅力，也可以提升演唱者的演奏技巧，并通过声乐演唱和钢琴演奏的有效结合，提升音乐作品的感染力以及艺术意蕴，利于观众更好的理解音乐作品。钢琴演奏者以及声乐表演者在实践表演中，要确保钢琴演奏与声乐艺术的心理契合，展现心理艺术效果，要求演唱人员与钢琴演奏人员的有效配合，充分发挥出自身的情感以及心理感受，利于实现情景与人物的有效配合，为观众带来较好的视觉与听觉体验。

参考文献

- [1] 李剑. 钢琴伴奏在声乐演唱中的作用研究[J]. 传播力研究, 2020, (34).
- [2] 赵丽延. 浅析声乐演唱与钢琴伴奏契合的艺术效果[J]. 北方音乐, 2020, (20).