

音乐表演中即兴创作的技巧与实践探索

赛勒克汗·阿巴依汗

新疆阿勒泰地区歌舞团，新疆阿勒泰地区，836599；

摘要：本文围绕音乐表演即兴创作展开研究。通过剖析演奏实践，归纳出和声逻辑性欠佳、肢体素材与风格感知匮乏等五大难点。基于此，从和声与调式构建、节奏型重构、动机链式发展及情感音色映射四方面，提出针对性策略，并辅以大量演出实例说明。旨在为演奏者提供指导，助力其提升即兴创作水平。

关键词：音乐表演；即兴创作；技巧；实践探索

DOI：10.64216/3080-1516.25.08.035

1 音乐表演中即兴创作的难点分析

在音乐表演领域内开展即兴创作活动，无疑是一项极具挑战性的任务。具体而言，即兴创作要求表演者必须在极短时间内迅速构建出和谐且富有逻辑性的和声进行。然而，许多演奏者虽在纵向和弦运用上较为熟练，但在横向和声进行中却常常缺乏逻辑性，导致音乐听起来缺乏推动力，令人费解。同时，即兴创作还要求演奏者具备丰富的肢体素材积累和风格感知能力，但大多数音乐演奏者在面对不同音乐风格和肢体表现时，常常感到无所适从，无法选取最合适的肢体语言和风格来契合当前情境，即便选定了合适的肢体语言和风格，演奏者还需具备将情感与技术深度融合的能力，但大部分研究者往往缺乏这种能力。

此外，低声部在音乐中起着至关重要的作用，它能够为旋律提供稳定支撑，增强音乐的层次感和立体感，然而部分演奏者在进行操作时却容易忽略低声部的设计和运用，导致音乐听起来单调乏味，缺乏深度。

除此之外，即兴创作还要求演奏者具备熟练的应变技巧，能够根据演奏的音乐或临场状态作出及时调整和改变，但大多数演奏者在面对突发状况时可能感觉困难重重，尤其是当曲谱上的特殊记号出现时更无从下手。

最后，即兴创作不仅是技巧的展示，更是情感的抒发，但大部分演奏者在进行创作时却陷入技巧和情感严重脱节的困境，以至于音乐听起来机械而缺乏感染力。因此，演奏者不仅需要掌握扎实的技巧，还需强化情感表达的训练和提升。

2 音乐表演中即兴创作的策略

2.1 和声与调式的立体化构建

现阶段，在音乐表演中进行即兴创作是一项极其重要且富有挑战性的系统工作，其中和声与调式的立体化构建作为不可或缺的一部分，要求表演者能够灵活运用

和声与调式知识，创造出丰富多变的音乐效果。在实践环节，即兴创作的基础在于对和声和调式的熟练掌握，演奏者需要深入理解各种和声结构，如三和弦、七和弦以及调式中的大调、小调、五声音阶等的特点和运用方法。通过系统性学习和训练，演奏者能够建立起对和声与调式的敏感度和认知度，从而为后续即兴创作打下坚实基础。

在掌握基础的和声与调式知识之后，演奏者需要进一步提升感知和运用能力，包括听辨和弦的性质，如大小三和弦、增减和弦等，并且能够在实践中建立起对和声语言的敏感度并加以应用，以便在即兴创作中更好地运用和声来丰富音乐的表现。

最后，在即兴创作中，调式的变化与融合能够为音乐带来新的色彩和层次感，演奏者可以尝试在不同调式之间进行转换和融合，如从大调转向小调或使用无调性或其他调式；通过探索调式的变化与融合，能够创造出更加独特和丰富的音乐效果，增强即兴创作的表现力和吸引力。

例如，在一场以即兴创作为核心的爵士乐队现场演出中，乐手们围绕和声与调式的立体化构建展开了精彩的音乐对话——当钢琴手在C大调主和弦上即兴弹奏分解三和弦时，贝斯手同步以根音和五音构建稳定的低音线条，鼓手则用刷镲维持柔和的节奏氛围，三者共同为即兴段落奠定了清晰的调式基础，这正是表演者熟练运用基础和声结构的直观体现。随后钢琴手突然加入E7属七和弦的延伸音，将和声色彩从单纯的大三和弦拓展为带有张力的属七和弦，此时萨克斯手迅速捕捉到和声变化，在即兴旋律中嵌入与七和弦相匹配的半音经过音，这种对七和弦性质的敏锐反应，展现了乐手对和声语言的深层认知。

当进入第二段即兴时，键盘手开始探索调式的多元可能性，他在C自然大调的框架下交替融入C五声音阶

的简洁音程,使得旋律既保持大调的明亮感又增添了东方音乐的韵味。而贝斯手则通过在属和弦上使用混合利底亚调式的低音线条,为和声层注入了略带忧郁的色彩层次。突然,钢琴手在过渡句中弹奏了一个B减三和弦,这个带有强烈不协和感的和声瞬间打破了原有的稳定氛围,萨克斯手立刻调整即兴思路,用含增二度音程的旋律线条回应这一和声变化,两者的互动不仅展现了对大小增减和弦听辨能力的精准把控,更通过和声张力的制造与解决,推动音乐情绪向高潮发展。

2.2 节奏型的结构与重构

节奏型的结构与重构在音乐表演中的实践应用具有重要意义,它是即兴演奏即兴创作中的关键手段,要求演奏者打破原有的节奏框架并进行重新组合,赋予音乐新的生命力。

在实践环节,演奏者可以从简单节奏型入手,分析其内部结构,可通过划分单元、标记强弱对比、分析等方式,掌握其中的基础语言知识和音乐技法特征,并提取其中的节奏基因,寻找核心特征,包括对节奏动机的识别,比如辨识其中的三连音、附点节奏,并且寻找节奏型中的重复结构,如aabb、abac等;再通过分析节奏型的速度和音符密度,了解其实际状况之后,通过打破常规探索节奏的无限可能,包括进行位移重组,将节奏单元移动到其他位置;再通过反向排列对节奏进行倒置,同时将不同节奏型切割后重新拼接,从而起到良好的结构转换效果。

在完成对结构元素的解析之后,可将其进行重新拼接,包括进行叠加对位,将不同节奏形叠加在同一乐句中形成复节奏,再通过加速、减速或渐变来改变节奏动态;同时,演奏者也可以尝试使用不同音乐乐器或音色表现同一节奏型。通过以上构建策略,演奏者能够在即兴演奏中做到有的放矢。

例如,在一场融合了爵士与世界音乐元素的现场演出中,乐手们围绕节奏型的结构与重构展开了充满创造力的音乐实验——当贝斯手以稳定的四分音符根音勾勒出F调的和声骨架时,鼓手同步在军鼓上敲击出经典的「四分音符+八分音符附点」节奏型,这种aabb结构的传统爵士律动为乐曲奠定了坚实的节奏基底。而键盘手则敏锐地捕捉到其中的节奏基因,将附点节奏单元拆解为「前十六分音符+后附点八分音符」的子单元,为后续的节奏重构埋下伏笔。紧接着,鼓手突然将原节奏型的强弱位置进行位移重组,把军鼓的重音从第二拍后移至第三拍,同时贝斯手配合着将根音节奏切割为「八分音符+十六分音符休止」的碎片化形态,两者的互动

瞬间打破了原有的节奏惯性,让原本规整的律动呈现出摇曳的摇摆感。

进入即兴段落,吉他手开始尝试节奏型的反向排列与复节奏叠加:他先将开场的附点节奏型倒置为「八分音符+四分音符」的反向形态,在低音弦上弹奏出跳跃的切分旋律,而鼓手则在底鼓上维持原节奏型的同时,用小军鼓同步敲击三连音节奏,两种不同时值的节奏型在同一乐句中形成激烈的对位碰撞,仿佛两股律动的河流在舞台上交织奔涌。此时键盘手加入手鼓音色,以十六分音符的快速滚奏覆盖整个节奏层,将音符密度提升至原节奏型的两倍,迫使贝斯手不得不加快拨弦频率,在保持低音线条连贯性的同时,用「十六分音符连奏+八分音符休止」的新节奏型与上方声部形成动态呼应,这种通过加速、切割、重组多重手段构建的复合节奏,让音乐的能量密度随着节奏型的每一次重构而不断攀升。

2.3 动机发展的链式思维

在音乐即兴创作中,动机发展的链式思维是一种通过将音乐素材作为起点,逐步演变、扩展、连接,最终形成完整音乐结构的方法。这种方法具备较强的逻辑性、连贯性和创造性,使即兴演奏既有深度又富有变化。

2.3.1 起点

演奏者需要确定即兴创作的起点,可以选择简短素材,从旋律、节奏、和声或音色中提取2至4个音符的动机,如三连音、切分节奏、特定和弦进行;之后,分析动机的音程关系、节奏模式以及情感特质,以此为即兴创作寻找切入点。例如,在一场以动机发展为核心驱动力的室内乐即兴演出中,乐手们以严谨的链式思维构建出层层递进的音乐叙事——当吉他手在G大调上拨响由G-B-D三个音符构成的三连音动机时,整个乐队立刻进入以动机为起点的创作轨道:键盘手迅速分析该动机的音程关系(大三度与小三度的组合)与明亮的情感特质,在左手贝斯声部构建G大三和弦的分解进行;鼓手则捕捉到三连音的节奏内核,在军鼓上以相同的时值密度敲击出反拍节奏型,三者共同确立了以「音高动机+节奏动机」为双起点的即兴基础,这正是演奏者从旋律素材中提取核心动机并明确切入点的典型实践。

2.3.2 变形

在完成对即兴创作起点的梳理之后,演奏者可进行动机变形,这一过程需要通过改变动机的某个维度生成新的素材,包括节奏变形,改变时值、增加休止符或改变重音位置;同时也可以进行音高变形,通过转位、改变音程关系来实现。再者也可以通过和声变形,将动机

中的和弦进行替换为平行调或关系调的和弦。例如,在上述演出中,各声部开始从不同维度重塑原始素材:吉他手首先进行节奏变形,将三连音动机的时值拉长为附点八分音符加十六分音符的切分形态,同时在重音位置加入滑音装饰,使原本流畅的动机变得棱角分明;键盘手则选择和声变形,将G大三和弦替换为平行小调g和声小调的属七和弦G7(B-D-F-#A),用增四度音程的张力打破原动机的稳定感;贝斯手紧随其后展开音高变形,将动机中的根音G移位至上方八度,在D弦上以双音形式演奏G-B的三度音程,与吉他的单音旋律形成复调对话——这种分别从节奏、和声、音高维度展开的变形手法,如同给原始动机赋予了多面棱镜,让同一个音乐细胞在不同光谱下呈现出迥异的色彩。

2.3.3 连接

在完成动机变形之后,需要做到动机连接,演奏者需要将变形后的动机自然连接在一起,形成逻辑链条。在实践环节,可尝试使用过渡音、和弦等方式将不同动机连接在一起,需保证结构前后呼应,需确保重复前一个动机的节奏模式作为过渡,而通过属和弦或半音进行引导,借此将旧动机引至新动机。例如,键盘手在g和声小调的G7和弦尾部加入B音的半音过渡,这个作为属和弦导音的音符自然导向C大调的主和弦,为吉他手引入新动机搭建桥梁;吉他手抓住这个和声转折,将变形后的切分动机尾部的D音延长,与键盘的C音形成小二度碰撞,通过不协和音的解决顺势接入以C-E-G为核心的新动机,而鼓手则在此时重复前动机的反拍节奏模式,用稳定的节奏型作为听觉锚点,让新旧动机的衔接既充满戏剧性又不失连贯性——这种通过过渡音、属和弦引导以及节奏模式重复的连接策略,如同音乐的「榫卯结构」,让不同动机单元严丝合缝地拼接成流动的乐趣。

2.3.4 扩展

在完成这一步之后,可尝试进行动机扩展,形成段落或乐句,通过重复与变奏,如节奏加密、音高扩展,或与其他声部叠加,将不同音区叠加在一起增加厚度,借此来丰富音乐的表现。通过以上循环便可以完成即兴创作并演奏。因此,在音乐表演即兴创作中,演奏者需要运用这种思维链尝试对表演活动进行重构、优化,而不是随着思想情绪的变化进行毫无逻辑的创作演出。

例如,键盘手在高音区将原始三连音动机以八度音程重复,同时加密节奏为十六分音符的连奏,在上方音区搭建明亮的旋律层;吉他手则在中音区将切分动机进行反向模进,从C-E-G衍生出E-G-B的新动机,形成动机的横向延伸;贝斯手在低音区将根音动机扩展为

G-C-G-E的琶音进行,用持续低音支撑整个和声空间;鼓手更是将节奏动机拆解为十六分音符的滚奏,在底鼓与军鼓之间制造复节奏对话——随着各声部在不同音区、不同节奏密度上对动机进行变奏叠加,原本单薄的三连音动机逐渐膨胀为层次丰富的音乐段落,当所有声部在属七和弦的强烈张力中汇聚时,那个最初的G-B-D动机早已脱胎换骨,却又在每个声部的细节中留下清晰的基因印记。

2.4 情感与音色动态映射

在进行即兴创作时,除了需要运用音乐学术化的视角,对其中的音乐术语、音乐语言、音乐技巧进行融合应用之外,表演者也需要尝试建立起情感与音色的动态映射关系。作为一种非学术化的技巧,它更加考验表演者的天赋和能力,但其中也遵循一套固定的思维模式。

首先,表演者需要确定情感与音色动态映射的基本需求,对即兴演奏中的情感表达核心思想进行梳理,包括将情感简化为基本类型,并且梳理出其中的情感强度、情感变化等核心信息。之后,将梳理出的情感核心信息映射到具体的音乐参数中,包括亮度、动态范围、质感,如明亮音色、暗淡音色,大动态、小动态,颗粒感音色、绵延音色等。当情感与音乐参数之间能够建立起映射关系之后,演奏者需要确定何时以及如何调整音色,包括在和声事件时做到实时变动,在节奏变化时加强动态调整,而在旋律动机时引导整体的音色走向。

3 结束语

总体来说,本研究梳理了音乐表演即兴创作的难点,提出相应策略,为演奏者提供了理论与实践指引。这些策略不仅有助于克服创作难题,还能激发演奏者创造力,丰富音乐表现力。未来,演奏者应持续实践,挖掘新的创作思路,通过即兴创作不断探索音乐的无限可能,推动音乐表演艺术迈向新高度。

参考文献

- [1]丁无恙. 奥尔夫音乐教学法在社会音乐教育中的应用方式[J]. 三角洲, 2025, (06): 209-211.
- [2]胡杨. 小学音乐教学中应用小乐器的实践与思考[J]. 求知导刊, 2025, (04): 137-139.
- [3]林培涵. 音乐剧钢琴伴奏的艺术特点及专业要求[J]. 中国音乐剧, 2024, (06): 103-105.

作者简介: 赛勒克汗·阿巴依汗(1983.11-), 哈萨克族, 男, 新疆阿勒泰, 大专, 国家三级演员(中级), 音乐表演。