

钢琴艺术指导在声乐演唱中应具备的技术和理论素质

严格

鹰潭职业技术学院, 江西省鹰潭市, 335000;

摘要: 钢琴艺术指导有着较为显著的综合性特点, 其与声乐演唱的深度融合, 对提升声乐作品的艺术表现力及思想内涵有着重要的意义。为此, 在声乐艺术实践领域, 尤为关注钢琴艺术指导与声乐演唱的灵活配合。本文对钢琴艺术指导在声乐演唱中的应具备的技术与理论素质进行着重分析, 并探讨了钢琴艺术指导在声乐演唱中的技术与理论配合对策, 如基于音乐综合理论素质精准把握声乐作品音准、节奏, 借助钢琴伴奏带动声乐演唱的情绪表达, 以期促进钢琴艺术指导在声乐演唱中的辅助与指导作用得以进一步发挥。

关键词: 钢琴艺术指导; 声乐演唱; 技术与理论素质

DOI: 10.64216/3080-1516.26.03.053

引言

将钢琴艺术指导与声乐演唱进行有机结合, 最早出现在西方音乐艺术表演领域。随着世界音乐文化的不断融合与发展, 这种音乐表演技巧逐步在东方音乐艺术领域得到应用, 且受到越来越多的受众青睐。钢琴艺术指导本身在和声、多声, 以及复调等方面具备较为显著的优势性能, 将其与声乐演唱相融合, 能够为声乐演唱者带来情绪演绎与传递、演唱技巧等方面的启发, 促使声乐演唱的艺术表现力得以升华, 彰显声乐作品特有的音乐审美价值。而在具体实践过程中, 艺术表演者不仅要客观认识钢琴艺术指导与声乐演唱的关系, 对二者的相互作用进行分析。同时, 还有必要思考钢琴艺术指导在声乐演唱中应具备的技术与理论素质, 从技术层面与理论层面推动钢琴艺术指导与声乐演唱有机配合, 为艺术表演的发展提供更大助力。

1 钢琴艺术指导在声乐演唱中应具备的技术素质

1.1 娴熟的钢琴演奏技能

钢琴艺术指导与声乐演唱进行有机配合时, 除了要具备基本的“艺术指导”能力, 娴熟且过硬的钢琴演奏技能是必备的关键素质之一。

一方面, 钢琴演奏基础技能与技巧。钢琴艺术指导人员自身的钢琴演奏技术是在声乐演唱中应用的重要基础条件, 如此才能在与声乐演唱的配合过程中, 避免出现钢琴演奏技术方面的问题。这就要求钢琴艺术指导的钢琴演奏基本功足够扎实, 能够娴熟地进行音阶、跳音、连音、琶音、和弦等演奏, 以便与声乐演唱进行良好的配合^[1]。同时, 钢琴艺术指导人员在进行钢琴演奏

时, 还需要具备较佳的全局把握技能与踏板控制技术。另外, 钢琴艺术指导娴熟的钢琴演奏技能还表现在具备灵活利用演奏功底进行声乐作品情感表达与情绪传递的素质。该技术素质需要钢琴艺术指导对声乐作品的内在思想进行深度理解, 在此基础上, 结合声乐演唱作品中故事发展或情感变化线条而调整钢琴演奏技巧, 实现钢琴演奏的情绪转换。

另一方面, 钢琴即兴演奏与即兴伴奏技能。声乐演唱中, 存在部分声乐作品并未编配完整的伴奏正谱的情况, 也可能因练习时间有限对伴奏正谱不太熟悉, 甚至还有因意外情况而无法正常使用伴奏正谱。若要较好地应对此类状况, 就需要钢琴艺术指导具备较好的钢琴即兴演奏与即兴伴奏技能。且在声乐演唱中, 有时还需要钢琴艺术指导能够在前奏、间奏、尾奏等环节进行即兴创作, 以便配合声乐表演, 为声乐演唱者构建良好的艺术氛围, 进一步凸显声乐艺术特有的美学表现力。

1.2 扎实的曲式、和声结构分析技能

在声乐演唱中, 钢琴艺术指导的曲式、和声结构的分析非常重要。对于钢琴艺术指导人员而言, 必须具备的扎实的曲式、和声结构分析技能。具体而言, 钢琴艺术指导首先需要对声乐作品进行深度分析, 尤其要对曲式、和声结构、伴奏织体等进行理解, 然后合理应用钢琴艺术演奏指导演唱者进行声乐作品的表演, 使钢琴艺术指导与声乐技巧有机配合, 促进声乐艺术表现力的提升^[2]。

在曲式分析方面, 钢琴艺术指导人员要懂得对声乐作品的曲式乐句与乐段的具体结构进行分析。以声乐作品《尤丽狄茜》为例, 该作品的曲式结构为回旋式, 随着故事发展的脉络, 突出主题旋律, 并使用副题进一步

辅助主题情感内涵的表达。钢琴艺术指导人员在自身演奏及指导方面都需要对故事情节发展进行深度解读,同时,分析该声乐作品曲式结构中的乐句与乐段,更为精准的掌握男子主人公对爱人的深深爱恋与思念之情,并指导声乐演唱者进一步领悟各乐段的情感思想变化。例如,“世上没有尤丽狄茜,……怎么活”是声乐作品《尤丽狄茜》的首句,为凸显该乐句所蕴含的情感,其尾音需要由弱变强。因此,钢琴艺术指导人员在对该声乐作品进行伴奏时,就需要基于对该曲式乐句的分析,然后,对和弦分解震奏进行灵活处理,使其由弱-渐强-弱进行阶段性变化,带动声乐演唱者进入到声乐作品的情感变化环境中。

在和声结构分析方面,钢琴艺术指导人员应具备分析和声与标记和声的技术素质。例如,利用和弦固定标记的方式,对声乐作品的乐谱进行较为高效、快速认识与弹奏。同时,钢琴艺术指导对和声织体进行深入分析,对认识声乐作品的调式的多样化风格也有着积极助益,且能够较好地渲染声乐作品的事物发展情节与情感,这也是钢琴艺术指导与声乐演唱进行有机配合的必要基础。

总之,钢琴艺术指导要应不断增强对声乐作品曲式、和声结构的分析技术素质,为更为准确地理解与把握声乐作品的艺术内涵,以便更好地引导声乐演唱者体会声乐作品的核心情感思想,进而领悟到声乐作品与钢琴伴奏的情感融汇点,帮助声乐演唱者提高声乐作品演绎能力。

2 钢琴艺术指导在声乐演唱中应具备的理论素质

2.1 音乐艺术综合理论素养

音乐综合艺术综合素养是钢琴艺术指导在声乐演唱中应具备的理论素质之一。具体包括乐理、和声、曲式、中西方音乐史等音乐艺术理论知识。通过将上述音乐艺术理论知识与声乐演唱进行高效配合,为声乐演唱的艺术表达提供专业化、理性化的支持。

首先,要掌握乐理知识。若钢琴艺术指导人员自身的乐理知识较为匮乏,其读谱能力也将处于不理想状态,这对认识声乐作品中的音程、和弦、节奏、调式调性等也较为不利^[3]。因此,钢琴艺术指导在声乐演唱中应持续夯实乐理知识,以便认识乐谱,并使乐谱的演奏指导演唱者进行声乐艺术表演。

其次,要掌握和声理论知识。钢琴艺术指导不断积累和声理论知识,其目的在于利用和声理论切实读懂声

乐作品的音乐艺术风格及情感色彩。在声乐演唱中,钢琴艺术指导具备和声理论素质,可使和声理论知识应用于引导演唱者探寻声乐作品旋律声部的音高,同时,将钢琴伴奏的和声所蕴含的音乐艺术色彩赋予声乐演唱更为浓郁的情感内涵。此外,钢琴艺术指导在声乐演唱中应用时,有时也会遇到需要即兴伴奏或演奏的情况,钢琴艺术指导人员所具备的和声知识,即可用于和声编配。

随后,要掌握曲式理论知识。前文已提到钢琴艺术指导在声乐演唱中应具备的技术素质之一,就是有着扎实的曲式、和声结构分析技能。从理论素质的角度来看,钢琴艺术指导具备曲式理论知识必不可少。曲式理论知识可为钢琴艺术指导人员的曲式结构分析技能的提升奠定重要基础,同时,在曲式理论知识的支持下,钢琴艺术指导可更好地帮助声乐演唱者分析声乐作品各乐句、乐段的内在联系与情感脉络,进而为声乐演唱者灵活进行情感处理而提供助力。

最后,要掌握中西方音乐史的理论知识。声乐艺术发展历史悠久,不同时代背景下的声乐艺术有其自身的时代特色及艺术内涵。钢琴艺术指导人员应具备扎实的中西方音乐史理论知识,不仅有利于钢琴艺术指导者合理把控声乐作品的艺术特点,同时,也有利于辅助与引导声乐演唱者基于钢琴伴奏所构建的音乐氛围,进一步理解与诠释声乐艺术。

2.2 舞台表演的理论素质

钢琴艺术指导在声乐演唱中应具备的理论素质还包括舞蹈表演方面的理论知识。为提高声乐表演时的钢琴艺术指导与声乐演唱合作的艺术效果,钢琴艺术指导与声乐演唱者会在非正式演出阶段进行充分磨合。然而,在进入正式演出阶段时,钢琴艺术指导与声乐演唱者所处的舞台现场具备更多外力因素,可能会对钢琴指导与声乐演唱者的临场表现能力造成一定影响,例如,演唱者出现声乐艺术表演紧张或焦虑的情绪、钢琴艺术指导人员的钢琴伴奏存在技术性失误等,使得声乐艺术表演效果不尽如人意^[4]。且在正式演出环境下,可能还会存在需要钢琴艺术指导进行即兴创作与演奏的情况,因此,钢琴艺术指导在声乐演唱中要具备舞台表演方面的理论素质。在此过程中,有必要加强钢琴艺术指导人员与声乐演唱配合的理论沟通与实践。为有效消解正式声乐表演场景下可能存在的心理、技术等问题,钢琴艺术指导与声乐演唱者应加强声乐表演的沟通与练习,借助公开表演环境,不断学习与积累舞台表演经验,由此体会

并学习钢琴伴奏与声乐演唱有机配合的理论知识。在排练过程中,还需要有意识地学习并应用钢琴艺术指导在声乐演唱中预判和解决突发状况的理论知识,进而增强声乐艺术表演临场发挥能力。

3 钢琴艺术指导在声乐演唱中的技术与理论配合对策

3.1 基于音乐综合理论素质精准把握声乐作品音准、节奏

在声乐演唱中进行钢琴艺术指导时,如何有机利用技术与理论素质提升声乐艺术表现力尤为值得思考。声乐作品的演唱,音准与节奏的掌握非常重要。但是,部分声乐演唱者在演唱过程中存在一些不足之处,例如,过于重视发声技巧而忽视音准、节奏等基础音乐要素,这就需要钢琴艺术指导充分利用音乐综合理论素质,对声乐作品的音准及节奏予以准确的把控,进而实现声乐演唱的纠错与指导。以声乐作品《鸟儿在风中歌唱》的演唱为例,钢琴艺术指导在该声乐作品的演唱中就具备重要意义。该声乐作品的华彩乐段中,采用了半音阶下行的方式,用以表现鸟儿的哀叹。这就需要钢琴艺术指导利用乐理、和声、曲式等音乐艺术综合理论素质,引导声乐演唱者进行音准的练习,结合自身的音乐理论知识,准确演唱华彩乐段中“啊”的音准。另外,精准把握声乐作品的节奏,使旋律节奏赋予声乐作品更加丰富的情感思想。钢琴艺术指导与声乐演唱的有机配合,更需要钢琴艺术指导者基于自身已掌握的乐理知识,带动声乐演唱者进行声乐演唱节奏的把控。例如,对于声乐作品中较为复杂的节奏,钢琴艺术指导通过同音连线、跨小节连线、切分、后附点、复附点等方式,实现钢琴伴奏与声乐演唱的有机融合,有效表达声乐作品创作者的真实情感与艺术内涵。此外,钢琴艺术指导基于音乐综合理论素质精准把握声乐作品音准与节奏,也能够为声乐表演的二度创作创造基础条件,对声乐演唱的艺术表达效果的提升具备积极的促进作用^[5]。

3.2 借助钢琴伴奏带动声乐演唱的情绪表达

声乐创作者在进行声乐作品的创作时,其作品往往蕴含不同的情感思想。钢琴艺术指导与声乐演唱灵活配合时,以钢琴伴奏带动声乐演唱表达尤为重要^[6]。钢琴艺术指导人员不仅要充分分析乐谱的旋律、音型等,还需要强化对声乐作品前奏、间奏以及尾奏部分的细化分析,然后将钢琴伴奏与声乐作品各部分所表达的情感进

行配合。例如,歌剧《白毛女》中的《杨白劳》唱段,该声乐作品的创作融合了中国声乐艺术与西方声乐艺术的精华。钢琴艺术指导在声乐演唱中的技术与理论配合,就可以借助钢琴伴奏带动“杨白劳”的情感表达。声乐作品《杨白劳》所要表达核心情感是复杂的,既有杨白劳面对苦难忧心忡忡的情感,也包含杨白劳对喜儿的忏悔、绝望等情绪。钢琴艺术指导与该声乐作品演唱的有机融合,首先应充分了解人物的情绪变化,通过灵活变换钢琴伴奏的速度,或缓慢,或低沉,可传递出杨白劳的内心的郁闷。而在一系列的钢琴艺术指导的配合下,杨白劳这一人物形象变得更为立体与丰富。此外,在声乐作品《杨白劳》的前奏部分,利用钢琴伴奏的配合,营造出悲伤、凄凉的情感氛围,此时,可为声乐演唱者进行声乐作品主歌部分的情绪表达奠定基础。

4 结语

对声乐演唱进行钢琴艺术指导,可在一定程度上丰富声乐表演的艺术形式,声乐作品中蕴含的情感思想也在钢琴艺术指导的助力下得到进一步传递,在一些声乐演唱表演中,钢琴艺术指导甚至能够起到弥补演唱者声音方面的短板。但是,在声乐演唱中,钢琴艺术指导并不是简单的“艺术指导”或钢琴伴奏,更多的是要考虑如何将钢琴演奏技术与音乐理论综合素养充分与声乐演唱进行配合。

参考文献

- [1]梁鹤,胡睿涵.钢琴艺术指导在声乐教学与演唱中的重要性分析——评《钢琴艺术指导角色定位与实践探论》[J].中国教育学刊,2022,(01):127.
- [2]李珍妮.和乐而歌——浅谈声乐钢琴艺术指导的观念、发展与启示[J].钢琴艺术,2023,(05):44-48.
- [3]黄佳.钢琴艺术指导与声乐演唱的协同配合探究[J].音乐创作,2018,(06):182-184.
- [4]李东晓.钢琴艺术指导在声乐表演中的运用[J].参花(下),2023,(02):95-97.
- [5]喻卓恒.钢琴艺术指导与声乐演唱的探讨[J].喜剧世界(下半月),2022,(12):100-102.
- [6]孙瑜.钢琴艺术指导在声乐教学及演唱中的作用[J].四川戏剧,2020,(08):111-113.

作者简介:严格(1996.05-),女,汉族,籍贯:江西省鹰潭市人,职称:初级助教,硕士研究生,单位:鹰潭职业技术学院,研究方向:音乐。