

Discussing the Analysis and Design before Impromptu Accompaniment of Vocal

—A Case Study from “Love of the Republic”

Shun Liu

Qianjiang College, Hangzhou Normal University, Hangzhou Zhejiang
Email: 97liu@163.com

Received: Mar. 7th, 2020; accepted: Mar. 24th, 2020; published: Mar. 31st, 2020

Abstract

Impromptu accompaniment is a very comprehensive artistic performance process, it not only integrates piano playing technology, harmony music and musical theory knowledge, but also needs singers tacit cooperation. Through the analysis and discussion of the preparation steps before the impromptu accompaniment of the song, this paper discusses that the impromptu accompaniment is not strum without composition and gradation. Only by constantly practicing, accumulating and summing up can singers have rich accompaniment experience, fully show the ability to render the melody of songs in the performance process, let singers outdo themselves, making vocal works more infectious.

Keywords

Tone Type, Impromptu Accompaniment, Analysis, Design

刍议歌曲即兴伴奏前的分析与设计

——以歌曲《共和国之恋》为例

刘 顺

杭州师范大学钱江学院, 浙江 杭州
Email: 97liu@163.com

收稿日期: 2020年3月7日; 录用日期: 2020年3月24日; 发布日期: 2020年3月31日

摘 要

即兴伴奏是综合性非常强的艺术展演过程。其中不仅融合了钢琴弹奏技术、和声与曲式等音乐理论知识,

同时还需要与歌者的默契配合。本文通过为歌曲即兴伴奏前准备步骤的分析与论述,探讨了即兴伴奏并非无章法和无层次的即兴乱弹。只有不断的练习、积累和总结,才能有丰富的伴奏经验,在表演过程中才能充分展现渲染歌曲旋律的能力,让歌者得到超常的发挥,使声乐作品得到艺术提升和更具感染力。

关键词

音型, 即兴伴奏, 分析, 设计

Copyright © 2020 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

即兴伴奏属于即兴弹奏的范畴[1]。即兴弹奏可追溯至古典时期,是古典时期最重要的创作手段和艺术表演形式之一,在音乐的历史长河中,莫扎特和贝多芬等多位音乐巨匠都曾留下即兴弹奏的传奇故事[2]。

即兴伴奏与即兴弹奏又有所不同,即兴伴奏是与人合作完成音乐作品的表演,在这个过程中,必然会受到一定合作条件和伴奏要求的制约。即兴伴奏现今已细化为声乐艺术指导和器乐艺术指导等专门学科。在声乐艺术指导(下称歌曲即兴伴奏)过程中,伴奏者不仅要与歌者紧密配合,更要有处理临场状况的应变能力。如:对歌者旋律的引领、节奏的把控、伴奏音量以及伴奏层次的变化与推动等等。由此可见,在给歌曲伴奏前快速对作品进行分析和伴奏设计是尤为重要的。

2. 歌曲即兴伴奏常见的问题

歌曲作品在音乐风格上一般分为民歌、艺术歌曲和通俗歌曲等丰富多彩的种类,在演唱方法上也分为民族唱法、美声唱法、流行唱法等多种艺术形式。通常在演绎歌曲作品前,需要充分了解歌曲作品的风格特点和演唱形式,否则,不仅达不到作曲家的创作意图,在演出效果上也不会有太大的感染力[3]。

在即兴伴奏中伴奏者与歌者的配合常见的问题比较多,比较突出的主要有:

1) 伴奏者太过于注重自己的弹奏技术,认为只有尽情发挥自己的专长才能得到圆满的演出。殊不知,正因为钢琴演奏过于华丽,使声乐部分被压制,在演出中喧宾夺主,反而达不到歌曲演出效果。

2) 为歌曲旋律配置和弦过多过密,和声更换过于频繁,使歌曲伴奏的层次不够鲜明,不能起到对歌曲旋律的烘托作用。

3) 伴奏的方法上不善于研究和运用和声。常见采用的办法是左手弹奏旋律的低八度,被称为“跟八度”,右手过多加入无序的琶音等伴奏音型,不考虑和声之间的连接效果,和声对旋律无渲染作用,致使伴奏无层次感。

从这些问题可以看出,要想在即兴伴奏过程中发挥出色,仅仅只有很好的弹奏钢琴的技术还是不够的,需要有针对性的伴奏音型训练。例如适合进行曲风格的柱式音型和弦连接训练;适合抒情歌曲的和弦琶音训练等等,只有这样,在伴奏过程中钢琴技术才会得到恰到好处的发挥。当然,如果钢琴弹奏技术偏弱,在即兴伴奏中的表现力也会受局限,可以把提高钢琴演奏技术和伴奏音型训练相互结合,既提高了钢琴弹奏技术,同时也掌握了一定数量的伴奏音型。除了钢琴弹奏技术的掌握和发挥以外,和声的运用在即兴伴奏过程中也是重中之重,在伴奏前需要对歌曲的调式调性风格、段落层次有一个清晰的识别。

3. 对作品的分析与设计

对即将伴奏的歌曲作品内容主要包括调式调性、风格情绪和段落结构等方面。这将决定歌曲和弦的编配和音型的运用。

3.1. 关于作品的分析与伴奏音型的运用

在结构上，一段体、两段体和三段体的歌曲比较普遍。

一段体歌曲结构和情绪比较单一，比如由贺绿汀先生作曲的电影《马路天使》的插曲《四季歌》。除了创作的声乐作品，在民歌和儿童歌曲中也比较常见这样的一段体结构，在伴奏时主要以一种音型为主，不做过多变化。

两段体歌曲主要由主歌部分和副歌部分(或者 A 段和 B 段)构成，如刘炽先生作曲的脍炙人口的《让我们荡起双桨》，在伴奏音型上这两段要有一定的对比，比如在织体密度和厚度上有一定的递进。

三段体歌曲一般是在两段体歌曲基础上重复或变化重复主歌部分。在伴奏上，第三段可以重复主歌部分或变化重复主歌部分的伴奏音型。

3.2. 关于伴奏音型的设计

歌曲伴奏的设计包括针对歌曲的段落进行伴奏音型的设计。这决定歌曲伴奏层次的变化，随着歌曲伴奏音型“厚”“薄”的变化，能够有效的烘托旋律，对歌曲的起伏有明显的推动作用。

以歌曲《共和国之恋》为例：

通过分析谱例可见该作品在调式上为 F 大调，属于三段体歌曲。由前奏(1~8 小节) + A 段(9~24 小节) + B 段(25~30 小节) + A 段结束句(31~38 小节)构成。

在风格上属于上扬式颂歌类作品，旋律激动而深情。从谱例 2 和 3 可见，A 段(9~16 小节)主歌开始从 Mi (首调唱名)向上模进到 La；从 Do 向上模进到 Fa，这样的向上的四五度大跳奠定了歌颂性的旋律特点。B 段(25~30 小节) Do 到 Do 的八度大跳使歌曲进入高潮乐段。在大调歌曲中，四度、五度、八度是歌曲中最稳定的调式音，也是和弦的骨干音，亦是为歌曲配置和弦的依据。

以此，具体为《共和国之恋》配置和弦和伴奏音型如下：

在歌曲前奏部分(1~8 小节)笔者认为左手弹奏十六分音符和弦琶音，右手以八度弹奏旋律，能够演奏出激动的效果，为听众在歌曲情绪上予以引导。

谱例 1：

刘毅然 词
刘为光 曲
刘顺配伴奏

Andante

F F \flat B Gm F/C G7 F F

在 A 段(9~16 小节)声乐进入, 左手以八度二分音符弹奏和弦根音或低音, 右手弹奏四分音符柱式和弦, 伴奏以安静为主, 给主旋律以铺垫, 使歌者得到充分发挥。

谱例 2:

9

1. 在 爱 里, 在 情 里, 痛 苦 幸 福 我 呼 唤 着 你;
2. 你 恋 着 我, 我 恋 着 你, 是 山 是 海 我 拥 抱 着 你;

F F F/C C F F/C Gm A

A 段(17~24 小节)主歌部分结束句, 左手弹奏四分音符, 右手弹奏八分分解, 推动歌曲情绪, 向 B 段衔接。

谱例 3:

17

在 歌 里, 在 梦 里, 生 死 相 依 我 苦 恋 着 你。
你 就 是 我, 我 就 是 你, 是 血 是 肉 我 凝 聚 着 你。

F F F/A bB F Gm C7 F

歌曲 B 段(25~30 小节)左手弹奏八分音符分解和弦, 右手弹奏十六分分解和弦, 伴奏音型密集而激动, 使歌曲推向高潮。

谱例 4:

25

纵 然 是 凄 风 苦 雨, 我 也 不 会 离 你 而 去, 当 世 界
纵 然 是 扑 倒 在 地, 一 颗 心 依 然 举 着 你, 晨 曦 中 你

F F Gm F/A G C7 F F

再现 A 段结束句(31~38 小节)右手保持 B 段伴奏音型, 左手增加八分柱式分解, 使伴奏比 B 段更有厚度, 再次推出前奏, 演唱第二段歌词后, 歌曲进二房结束。

谱例 5:

33

向你微笑, 我就在你的阳光里。 1. 2.

拔地而起, 我就在你的形象里。 *rit.*

B \flat B \flat /D C7 C7/E F C7/E F B \flat F

从以上歌曲分析及伴奏音型设计可以看出, 和弦配置以 I 级、IV 级、V 级为主, 在伴奏音型上, 右手基本是左手的一倍速度进行音符搭配, 随着歌曲段落的变化, 伴奏音型左右手音符搭配亦是如此。当然, 歌曲类型丰富多彩, 演绎风格也变化繁多, 伴奏音型绝不会千篇一律, 这也是即兴伴奏的魅力所在。

4. 结语

为歌曲即兴伴奏的过程也是艺术再创作的过程。在演出中, 伴奏者必须灵活多变, 尽可能的保证歌者的优点得到充分的发挥, 使作品的演绎趋向超常的艺术效果, 充分体现出时间艺术的魅力, 这也是即兴伴奏最大的特点。这些对旋律快速的掌控能力、调式和声的熟练运用、歌曲风格和结构层次的设计与安排等等, 都取决于平时对即兴伴奏练习的积累, 只有这样, 在即兴伴奏的艺术实践过程中才能得心应手。

参考文献

- [1] 刘顺. 浅析高师钢琴教材的选择与应用——以车尔尼练习曲 Op.821 为例[J]. 艺术教育, 2015(12): 195-196.
- [2] 张佳林. 钢琴演奏与伴奏技术[M]. 北京: 中央音乐学院出版社, 2006.
- [3] 辛笛. 钢琴即兴伴奏分级教程[M]. 北京: 人民音乐出版社, 2008.