

钢琴伴唱的钢琴伴奏探讨——以《红灯记》为例

戴菲

(河南理工大学音乐学院, 河南 焦作 454000)

【摘要】上个世纪六七十年代出现的八个现代革命京剧中,《红灯记》似乎是大家最了解的一部,其中很多桥段都是大家所耳熟能详的,比如“都有一颗红亮的心”^[1]。这次本文中着重论述的并不是这些著名的唱段,而是《红灯记》曾有一个很经典又独特的版本——钢琴伴唱《红灯记》。

【关键词】钢琴伴唱;钢琴伴奏探讨;《红灯记》

钢琴伴唱的《红灯记》始于20世纪60年代,带着很浓重的时代气息和烙印。《红灯记》讲的是发生在中国抗日战争时期的故事。通过钢琴伴唱来表演这部戏剧作品,使当时我国面临困境的钢琴艺术有了新的思路。钢琴艺术和戏剧音乐的结合也成为了一种经典的模式。这部钢琴唱的戏剧作品中体现了很多专业的钢琴伴奏技巧。

一、钢琴伴唱《红灯记》的产生

能够想到用西方演奏乐器之王——钢琴来伴奏中国的国粹——京剧,是一种壮举。用钢琴伴唱中国传统戏剧,不仅能够保留传统京剧的那种击打乐器的浑厚风格,而且也可以把钢琴自身的优点发挥到最大。这部作品涵盖了开阔雄壮的音域特征和那种极富细腻感觉的托腔,这些都是赋予了作品的歌唱性。钢琴伴唱《红灯记》在1968年出现,到1968年7月1日,这部作品曾作为建党四十七周年的特别献礼向全国广播,后来也被搬上了大银幕,拍成了电影^[2]。

二、钢琴伴唱《红灯记》的钢琴伴奏技巧分析

本文选用的是《打不尽豺狼绝不下战场》这个唱段,针对这里面所涉及到的钢琴伴奏技巧,会进行系统化的分析,以下就是这个详细的分析过程。唱段主要讲述的是李铁梅知道自己父亲被抓走,又听到了李奶奶给她讲述了抗日故事,她的心灵得到了极大的震撼。从此她知道了自己的身世并不是那么的一帆风顺。但是在李奶奶和父亲的关心下,她顺利的长大,因此她不会忘记这份情谊,也会继续完成没有完成的历史使命。根据这个故事情节,我们能明白,这样的情节必然是需要一种奋进、向上、激昂的情绪。在所选用的伴奏音乐上,传统的京剧伴奏乐选用的是二黄原板——垛板——反二黄快板的京剧伴奏模式。前两个阶段基本上是用右手高声部跟腔,左手则是分解和弦琶音作为伴奏,最后的反二黄快板则是以柱式和弦和八度来作为伴奏的。

而此段唱腔的钢琴伴奏则是选择的是A微调七声雅乐音阶,在这中间所运用到的是不同的节拍模式。包含1/4、1/4、4/4、还有散板,相互配合。整体所表现出来的风格就是起伏变化大,情绪的波动也是十分明显的。具体的伴奏分析如下:

(一) 唱段前奏

这边所提到的唱段前奏,又被称作是唱段过门。在这个唱段中,钢琴是最先进入的,当打击乐进入的时候就已经过了四拍。刚开始的节奏是比较委婉缓慢,然后再随着剧情的深入发展,跟随着情绪的变化,节奏变得越来越鲜明。比如在刚开始的时候是李铁梅逐渐转变成一位意志坚定的革命战士,所选用的伴奏是左手则是柱式和弦伴奏织体开始,右手则是在高音区带旋律和旋,通过这种方式来增加声音的强度。这样的伴奏足以能够表现出主人公那种激情澎湃的高涨情绪。随后在听到李奶奶的回忆时,之前的那种高涨情绪就会变成了低沉和悲伤,所以在伴奏上选择了与之前不同的风格。立刻用单音来削弱声音强度,不再继续使用和弦作为连接。音色一定有扎实、坚定、充满了张力。

(二) 二黄原板

二黄原板的进入是从七小节开始的,也延续了之前一直使用的

模式,节奏几乎是保持平稳状态的。到了第三十一小节,速度开始变得稍微快些,节奏是处于适中的状态。用右手来弹奏唱腔旋律。左手则是以比较均匀流畅的琶音来衬托一种静谧的氛围,烘托出人物当时情况下的心情。

(三) 垛板

垛板的进入是从第三十二小节开始的,拍子也改成了1/4,从这时候开始音乐的节奏逐渐的紧凑起来,李铁梅坚定不移的进行革命事业的决心则是通过柱式和弦来表现出来的,还有对未来革命一定会取得胜利的坚定信念。随着故事情节的推动,到第六十三小节的时候,通过和弦震音来表达那种越发高涨的情绪,此时所用到的节奏都是更加的刚劲有力,以此来把人物的高涨的情绪表现的淋漓尽致。而震音的弹奏又是要求十分高的,因为它有很高的技巧性,需要做到弹奏的均匀,又不能过于的生硬,更不能导致演唱的声音与伴奏出现不和谐的现象,这样观众必然不会喜欢。

(四) 反二黄快板

到了第一百三十二小节里面,最后一句唱词就是从低音到高音进行的。稠密快速的上行琶音就是在这时被用到的。这种速度的琶音可以将人物的情绪快速的推向高潮。当然在这一小节里面,还需要和一小部分的鼓点相配合,所以对于任何的伴奏来说都不是绝对自由,而是在任何可能的情况下和别的乐器做好配合工作的。

在谱例十里,就紧接着进入到最后一句的唱词了,这里也就到了全剧的高潮了。“打不尽豺狼绝不下战场”再结合着快速密集的上行琶音,再一次把情绪推向了更高的位置。而且也体现出李铁梅愿意投身于革命的事业之中,通过这一系列的事情她各方面的思想都变得更加的成熟。人物的性格也不断的发生改变和得到完善。

最后就是在谱例十一里面,颤音被最后一次用到,而且是在人物的情绪到顶峰时,再加以相应的强力度打击乐相互配合。而到最后的自由延长音在伴奏中则是需要配合着演员的亮相来使用的。打击乐结尾的时候会起到强化情绪感染力的作用,让人物的情绪显得更加饱满。

三、总结

作为一部在特殊历史背景下所产生的作品,钢琴伴唱的《红灯记》从一出现就被人们所喜欢和追捧,甚至对于现代中国的钢琴艺术发展都起到了重要的作用。这部被称作经典的作品中更是运用了大量的钢琴伴奏技巧,这些技巧对于我们以后的学习都是有着十分重要的影响的,因此我们很有必要认真详细的分析这部作品里的钢琴伴奏技巧。

参考文献

- [1]吴佳.钢琴伴唱《红灯记》的钢琴伴奏研究[D].上海大学,2013.
- [2]石莹.以李铁梅经典乐段为例探析《钢琴伴唱红灯记》的音乐特点[D].河北师范大学,2013.