

略论从钢琴作品中学习和声织体的应用

唐昌菲 张俊*

[摘要] 即兴伴奏中必涉及和声织体应用的问题,关于和声织体的应用是我们在演奏任何一首钢琴作品时都会遇到的。如果我们能引导学生在学习钢琴作品时关注其间的和声织体的应用,必能使使学生受益匪浅。

[关键词] 钢琴作品;和声织体;即兴伴奏

钢琴即兴伴奏是一门融钢琴技能与作曲理论为一体的交叉式学科,同时也是师范学生走出校门之后较为实用的一门技术,尤其在中小学音乐课堂与课外音乐实践中更是不可缺。近年来,随着音乐教育的不断改革和深化,高师音乐专业的钢琴教学在注重技能性训练的同时,日益注重培养学生的钢琴伴奏能力,以满足社会对具有较强实践能力的音乐教育人才的需要。为提高学生的即兴伴奏能力,各高师音乐院校作出了不少的努力,一方面加强学生的键盘技术,另一方面努力提高学生的综合理论素养。这就必涉及和声织体应用的问题。实际上,关于和声织体的应用是我们在演奏任何一首钢琴作品时都会遇到的。只是我们在学习一首钢琴作品时,往往只关注有关钢琴演奏的技术锻炼、艺术表达等方面的问题,没有从提高自身实用键盘技术的角度对之加以考查,故对和声应用实践在钢琴作品中的具体艺术表现视而不见。这里讨论的实际上是一个学科视点的问题,换句话说,我们应该站在多学科的视点上,赋予高师的钢琴教学更多的意义,既把握高师钢琴教学的主要方向,亦将其作为提高学生即兴伴奏能力的一个实践基地。

和声织体是指和声的结构形式与运动形态。在即兴伴奏中,它既可强化旋律的表现作用,又可补充旋律所无法充分表现的某些方面,使乐思内涵更深化,音乐形象更丰满。对即兴伴奏而言,和声织体运用的恰当与否举足轻重。而和声织体运用的恰当与否最终体现在对和声织体运用的多样性、整体性的、灵活性的把握上。由于学生对上述原则缺乏认识,在实际操作时,和声织体的运用显得毫无章法:有顾此而言他者、画蛇添足者、随心所欲者,不一而足。我们将和声织体的问题放在钢琴作品中讨论,便是为了通过分析与演奏具体钢琴作品,让学生获得对和声织体运用的多样性、整体性、灵活性的理性思考与感性认识,为提高学生即兴伴奏水平作出铺垫。

一、和声织体运用的多样性

和声织体运用的多样性是根据作品风格的多样性以及作品音乐情绪的多样性来考虑的。要做到和声织体选择的多样性,必首先考虑作品的音乐风格——不

同作者、不同时期、不同地域、不同民族的风格等,之后,再依据对作品风格的判断,来作出和声选择上的相应处理。没有对作品风格的准确把握,后面的工作便成徒劳。这应成为学生进行伴奏实践的共识。

要做到在和声织体的运用上的多样性,其次必须考虑作品的基本情绪——是舒缓的、深情叙述性的还是情景性的、轻快活泼的,是激昂的、坚强有力的还是忧伤的、悲情倾诉的,等等,这是我们选择和声织体的基本依据。当我们将视线投向钢琴作品时就会发现,在众多作品中,作者对于选用何种和声织体来表达何种音乐情绪皆有缜密安排。以肖邦的降D大调圆舞曲(作品64之3)为例。有一个故事是关于这首乐曲的,传说肖邦的情人乔治·桑喂养着一条小狗,这条小狗有追逐自己尾巴团团转的“兴趣”。肖邦依照乔治·桑的要求,把“小狗打转”的情景表现在音乐上,写成了该曲。

谱例 26:

曲中,作者以洗练明快、轻松跳跃的和声织体为重要表现手段,将小狗追逐自己尾巴团团转的快乐情景刻画得生动而形象,因此,这首乐曲也被称为《小狗圆舞曲》。

又如肖邦的《c小调前奏曲》。该曲可以说是肖邦对他亲爱的祖国历史的一瞥,它表达了忧愁的情绪,几乎像是一首葬礼中的挽歌。为了表现这种情绪,作者将音乐在中低声区用柱式和弦织体缓慢展开,音响厚重、饱满,与曲中忧伤、沉痛的情绪息息相印。

谱例 21:

* [作者简介] 唐昌菲,湖南师范大学音乐学院钢琴副教授,中国音协会员(湖南 长沙 410081);张俊,中南大学艺术学院教师(湖南 长沙 410083)

根据作品所要表达的音乐情绪的不同,来选择不同的、相应的和声织体的例证,在钢琴作品中比比皆是,在此不一一例举。

二、和声织体运用的整体性

实际操作中,为了更完整地表达音乐,在和声织体的运用上,我们还需从整体性的角度出发,依据音乐的结构逻辑以及情绪发展的不同层次作出和声织体安排上的相应变化,以达到对作品的完美诠释。从钢琴作品中取证,我们不妨来看看肖邦《降d大调前奏曲》。这首前奏曲是肖邦在梅杰凯岛上瓦德莫萨的卡休西安修道院创作的,这首也被称为“雨点前奏曲”的乐曲让人想起修道院屋顶上的雨点声,“雨点”滴撒在乐曲第一部分左手的分解和声织体中。

谱例 27:

乐曲中部,柱式和弦音型夹着电闪雷鸣、夹着被狂风吹响了的教堂钟声打破了音乐的平静……

谱例 28:

最后是音乐的再现,和声织体回到左手分解和弦的结构形式中。

此曲在整体结构上和情绪上皆经过了呈示—发展—回顾的过程,而和声织体的运用也是依据这一过程中来安排的。

三、和声织体运用的灵活性

和声织体运用的灵活性具体体现在同一种和声织体在音乐进行中的灵活性处理上。即兴伴奏中,当我们在考虑了作品的风格、基本情绪、结构布局之后而确定了一种和声织体时,并不意味着它是一成不变的。行进中,我们还须根据作品音乐发展中节奏的松紧、旋律的起伏以及与之相关的音乐“情节”的变化来作出细微调整,如此才能避免伴奏的程式化,才能与音乐的“情节”发展丝丝相扣,才能将音乐“做得”有血有肉。

随手翻开一首钢琴作品,我们皆可体会到其间对于和声织体的灵活性处理。以高师钢琴基础教程第一册选编的《扎红头绳》为例:该曲改编自歌剧《白毛女》选段,该曲在和声织体上以跳跃的分解和弦为主,表现了快乐、喜悦的情节。

谱例 29:

第四小节,和声织体有了第一次变化,节奏上不再与旋律同步,而是采用弱起的形式。同时,音型走向也有细微变化,在跳跃中加入了少许音符的旋律化进行(6、7、6)。这些处理配合旋律的扬起及力度的由弱渐强,使音乐变得更加生动。第五小节,作者共用了两个八分休止(0xxx 0xxx)来作为对第四小节的缓冲,以为接下来的主题重现做准备。第十小节,左手停了下来,旋律成了绝对的主角,音乐中流露出戏剧性色彩。

钢琴作品浩如烟海,其中有太多关于和声织体灵活性处理的例证是值得我们去揣摩、学习的,只要我们带着更多的关注与思考走进钢琴课堂,必能受益匪浅。

有关和声织体的应用,尽管学生已在和声理论课中得到了详尽的了解,然而这种理论上的认知与键盘实践尚有距离。众所周知,和声结构最终表现出来的是一种音响结构,要在应用中驾驭各类和声,必先了解其音响特征,对音响特征的了解,需从大量音响体验中获得,从积累音响体验的角度考虑,钢琴作品中的蕴藏对学生来说无异于一笔巨大的财富。如此,我们将和声织体选择的问题放在钢琴作品中加以讲解,无异于为学生找到了一个理论与实践相结合的平台。其间,通过分析演奏钢琴作品,学生既能在音乐实例中印证从和声理论课中学到的关于和声织体应用的知识,更能获得直接的音响体验,而这些音响体验将被作为感性材料储存起来,为其日后的配弹实践提供指导。

参考文献:

- [1] 张纯文.钢琴即兴配弹技能在高师教学中的重要作用[J].钢琴艺术,2002,(9).
- [2] 贺希格图.关于钢琴即兴伴奏教学的思考[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2005,(4).
- [3] 廖乃雄.隐藏在花丛中的大地[M].北京:人民音乐出版社,1981.
- [4] [美]雅各布·艾森伯格编.钢琴家二十三首世界钢琴名曲及注释[M].莫嘉平译.北京:人民音乐出版社,1986.

[责任编辑:黄 蕾]