

THE PIANO ACCOMPANIMENT TECHNIQUES OF ART SONGS

外国艺术歌曲的 钢琴伴奏技巧

姜贺娜◎著

辽宁人民出版社

THE PIANO ACCOMPANIMENT TECHNIQUES OF ART SONGS

外国艺术歌曲的 钢琴伴奏技巧

姜贺娜◎著

辽宁人民出版社

© 姜贺娜 2018

图书在版编目 (CIP) 数据

外国艺术歌曲的钢琴伴奏技巧 / 姜贺娜著. — 沈阳: 辽宁人民出版社, 2018.12
ISBN 978-7-205-09391-4

I. ①外… II. ①姜… III. ①艺术歌曲—钢琴演奏
IV. ①J624.16

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第282197号

出版发行: 辽宁人民出版社

地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003

电话: 024-23284321 (邮 购) 024-23284324 (发行部)

传真: 024-23284191 (发行部) 024-23284304 (办公室)

http: //www.lnpublish.com.cn

印 刷: 辽宁鼎籍数码科技有限公司

幅面尺寸: 160mm × 230mm

印 张: 16.5

字 数: 212千字

出版时间: 2018年12月第1版

印刷时间: 2018年12月第1次印刷

责任编辑: 郭 健

装帧设计: 高政华

责任校对: 张 帆

书 号: ISBN 978-7-205-09391-4

定 价: 38.00元

前 言

声乐钢琴伴奏是一门综合性的学科。关于声乐钢琴伴奏中应注意的要素，有以下几个方面：音色与触键——丰富多彩的音色表现需要伴奏者熟练掌握多种多样的触键技巧，多样的触键方法可以使钢琴的音色多样化，也是塑造乐曲音乐形象的重要手段；节奏——演唱者与伴奏者在节奏配合上的默契程度是决定一首声乐作品成败的首要因素，一名成功的伴奏者应当准确地表达出作品的节奏韵律，无论是统一、规整的节奏，还是弹性、自由的节奏，都要胸有成竹地把握其色彩，创造出适合演唱者调整呼吸和抒发感情的好节奏；视奏——这是伴奏者必须强迫自己学习的技术，伴奏者要极大程度地挖掘自身的视奏潜力，这是伴奏者提高自身修养的重要手段，也是其迅速成长的必经之路；歌词——深入了解歌词的含义，可以让伴奏者更好地掌握歌曲的内涵蕴意，为诠释乐曲提供足够的想象空间，帮助伴奏者在音乐内容的陈述中与演唱者协调统一；与演唱者的配合——声乐伴奏艺术归根到底还是一门体现“合作性”的艺术，伴奏者与演唱者要相互配合、相互倾听，协调地发挥出二者的优势，伴奏者的音量和情绪要与演唱者协调统一，针对不同的演唱者，伴奏者在适应能力和舞台应变能力等方面都要具有良好的素质。

本书作者通过自己的实践体会，结合学习过程中遇到的乐曲谱例，阐述了自己的演奏感受。在当今的社会里，由于钢琴独奏领域的竞争激烈，很多演奏者会把弹伴奏当作一条退路，他们对于伴奏者所应具备的素养知识了解甚微，很多局外人士甚至认为伴奏者只是一个陪衬。其实，伴奏的职责并非陪衬，演唱者和伴奏者之间的合作关系是完全对等的，好的演唱者在演出之前，第一个考虑的问题就是“伴奏者是谁”，伴奏者是维系整场音乐会成败的关键人物。从事伴奏行业的人士越多，竞争才会越激烈，才会带动整个伴奏行业演奏水平的提升；演奏水平提升了，伴奏者的地位才能够得到提高，继而得到社会的充分肯定。

希望通过本书可以使更多的人来重视声乐钢琴伴奏这项工作，让更多正在从事声乐钢琴伴奏的人学习到弹伴奏的技术，体会到弹伴奏的乐趣，为声乐钢琴伴奏事业的发展与创新做出贡献。本书是作者多年钢琴教学和伴奏实践的积累和总结，语言流畅，比喻生动，但又不失学术性，其中既有理论论述，又有实例例证，读来简单明了、实用性强，且重点突出、针对性强，希望能给热爱声乐钢琴伴奏和歌曲演唱事业的人们以借鉴和帮助。本书包含多方面、多层次的信息，为了使内容更为客观、严谨、准确、理性和科学，作者虽是呕心沥血才最终完成，但难免会有不足，且有待于进一步完善，对此，望各界专家学者批评斧正，以期日臻完善。

目 录

前 言	001
第一章 声乐钢琴伴奏与艺术歌曲	001
第一节 正确认识声乐钢琴伴奏的意义	001
第二节 艺术歌曲的诞生和发展	003
第二章 声乐钢琴伴奏的若干要素	006
第一节 音色与触键	006
第二节 节奏	025
第三节 灵活度	039
第四节 视奏	048
第五节 歌词	054
第六节 踏板	059
第七节 与演唱者的配合	068

第三章 艺术歌曲实例分析	079
第一节 致远方的爱人.....	079
第二节 美丽的磨坊女.....	094
第三节 冬之旅.....	118
第四节 山岩上的牧羊人.....	139
第五节 妇女的爱情与生活.....	149
第六节 诗人之恋.....	160
第七节 夏夜.....	179
第八节 死之歌舞.....	198
第九节 漂泊者之歌.....	217
第十节 比利蒂斯之歌.....	236
参考文献	254

第一章 声乐钢琴伴奏与艺术歌曲

第一节 正确认识声乐钢琴伴奏的意义

声乐钢琴伴奏是一门特殊的、独立的学科，也是一门体现“合作精神”的综合性音乐表演艺术。对于一名合格的声乐伴奏者来说，不但要具备扎实的钢琴演奏技术，还需要通过自己的钢琴演奏技巧以及丰富的艺术表现力，与歌唱者形成完美的配合。这种完美的配合是成功完成一部声乐作品的关键，也是声乐钢琴伴奏的难点所在。

声乐钢琴伴奏者需要与演唱者协调配合来完成作品，钢琴伴奏部分并非都是作曲家完整的音乐构思体现，这也是它与钢琴独奏的不同之处。钢琴独奏乐曲可以在尊重作曲家创作意图的前提下，根据演奏者内心的思想、情感、速度、力度来表现音乐作品，而一首声乐作品表现的好坏与否需要通过双方合作的效果来检验，钢琴伴奏部分既要从容自如地推动音乐向前发展，又要时刻与独唱部分形成和谐、默契的主辅关系，伴奏者既不能“喧宾夺主”，

也不能“悉听尊便”，只有二者音响融为一体，才能正确、完美地诠释作品。

声乐钢琴伴奏者是帮助歌唱者创造完美艺术境界的合作伙伴，从一定意义上讲，声乐钢琴伴奏这个工作是无私的，它是为演唱者服务的。但是，这种服务并不是陪衬似的附属品，伴奏者需要在配合的过程中，把握好与演唱者合作时的“度”。人们经常把演唱者与伴奏者比喻为“红花”和“绿叶”，“红花需要绿叶衬”。钢琴伴奏决不能“喧宾夺主”，伴奏者需要控制自己的音量，弹伴奏与弹独奏不同，伴奏时不能“全权处理”，需要倾听演唱者的音量而给予配合，过大或过小的音量都会影响到演唱者的音乐表现；伴奏者也不能被演唱者“牵着走”，你赶拍子我也赶拍子，你拖节奏我也拖节奏，这样消极被动的附和会让音乐缺乏感染力而索然无味，要敢于“引”“导”“带”，敢于纠正演唱者在演唱中的一些错误，并且在演唱者需要情绪带动时给予毫不吝啬的支持。这里的“衬”并不是盲目的遵从和跟随，而是运用钢琴演奏的多样技法和千变万化的音色来衬托演唱者的主题旋律，为演唱者提供强有力的支持和烘托，要巧妙地将控制力与扶持力集于一身。声乐钢琴伴奏艺术的基本精神要求伴奏者必须与演唱者沟通、协调，双方要对作品的表现达成统一的共识，共同完成美妙的艺术。

在表演中，钢琴伴奏处理的分寸是很难拿捏的，如何才能与演唱者合作创造出完美的艺术境界，成为伴奏技巧中很难完成的关键所在。钢琴伴奏者需要深入了解乐曲的背景、内容、风格、

歌词含义，将乐曲的音色、节奏控制到位，加强演奏及视奏的能力，在合作中相互配合、相互倾听等等。在许多国家的音乐学院里，活跃着一批高水平的钢琴伴奏大师，他们不仅琴艺高超，并且精通各类声乐作品和演唱方法，被冠以“艺术指导”之美誉。他们可以随时与演唱者就音准、节奏、作品风格、音乐处理、发音、吐字、表演等方面进行磋商，提出修正意见，是每一个声乐伴奏者学习的榜样。由此可见，作为一名优秀的声乐钢琴伴奏，不但要掌握扎实的演奏技术和各种技巧，还要提高自身的艺术修养和文化水准，并且要培养与他人合作的本领。

人们有时会将演唱者与伴奏者的关系比为“水”与“舟”，伴奏者是水，演唱者为舟，“水能载舟，亦能覆舟”，好的伴奏者对于演唱者来说无疑是如虎添翼、锦上添花。然而，完美的合作不是轻易做到的，它需要我们在持之以恒的实践中来获得。

总之，声乐伴奏是一门科学的艺术，好的钢琴伴奏不是天生的，而是通过长期的学习训练出来的，它需要依靠不断累积的实践经验才能更上一层楼。如果想把钢琴伴奏提升到“艺术”的层次，只有依靠钢琴伴奏者自己的努力、经验和毅力，才能达到这个高度。

第二节 艺术歌曲的诞生和发展

“艺术歌曲”是西方音乐史上的一种短小的声乐体裁，不同于一般的歌曲，它是室内乐性质的独唱歌曲，为具有高度文学性的诗词所作，是诗歌、人声、音乐的完美结合体。艺术歌曲通常

用钢琴进行伴奏（有时也使用管弦乐队），钢琴伴奏不是后来配写的，而是作曲家在写作人声声部时统一创作的。

德国艺术歌曲堪称欧洲艺术歌曲中的典范之典范，是欧洲艺术歌曲的摇篮。艺术歌曲这种高雅而唯美的声乐体裁的确立，从诞生到破茧成蝶，最终以绚烂的翅膀飞向整个欧洲世界，成为音乐史上足以与歌剧抗衡的声乐体裁，是一个层层推进的过程。这其中蕴含了德国浪漫主义的甘露孕育，经历了无数作曲家的辛勤创作与不断革新，接受了几百年历史沧桑的洗礼。“古典主义巨匠”海顿、莫扎特、贝多芬、“艺术歌曲之王”舒伯特、舒曼、晚期浪漫主义的沃尔夫、马勒、“印象主义音乐鼻祖”德彪西、拉威尔、表现主义的勋伯格、贝尔格、威伯恩等作曲家都为艺术歌曲的发展作出了巨大贡献。

欧洲艺术歌曲发展史是一部辉煌而又纷繁复杂的历史，德国、奥地利、法国、俄国、意大利、西班牙、捷克等国都有自己的艺术歌曲，长期以来形成了各自亮丽的风景线，令人目不暇接。艺术歌曲在德奥称为“*lied*”，法国称为“*chanson*”或“*melodie*”，俄国称为“*Pomahc*”（*Romance*），这些国家不但对艺术歌曲的称谓各不相同，样式风格也极具鲜明特色。艺术歌曲是欧洲音乐史上别具一格、绽放独特光彩的声乐体裁，横览整部欧洲艺术歌曲发展史。艺术歌曲的精华和典范作品影响深远。它们至今仍以其经久不衰的魅力活跃在舞台上，震撼着人们的心灵。

现今，艺术歌曲以其独有的美感被奉为“经典”，被人们反复演唱和欣赏，细腻、温柔的情感和诗一般的意境在钢琴伴奏的

映衬下，由演唱者用优美的音色、饱满的情绪、细致的语调表现出来，带给听众无限的美感和遐想。这种室内乐性质的短小声乐体裁，具有震撼人心的艺术感染力，即使在庞大的歌剧面前，依旧光芒四射。艺术歌曲不会停住发展的脚步，着眼于未来，相信在许多世纪之后，艺术歌曲依然会拨动人们的心弦，让人们惊叹于它不可抵挡的艺术魅力。雕刻家罗伯特史密森曾说，任何作品都带有奔腾流逝着的时间，它既沉浸在亘古洪荒之内，又蕴含于最为遥远的未来之中。因此，对于艺术歌曲的研究将永无止境，它期待着更多的研究者去开拓和探索。

第二章 声乐钢琴伴奏的若干要素

第一节 音色与触键

钢琴是一件伟大的乐器，它可以模仿各种各样的乐器，也可以模仿各种各样的角色。它是所有乐器中最理智的，它的音乐很宽，力度变化幅度非常大，无论是模仿景致、人物的声音，还是宏大的交响曲和歌剧，都能在钢琴上弹奏出来。钢琴本身就像一个庞大的乐队，它有着乐队音色的概念，很多钢琴家把钢琴称之为“一百件乐器”，来比喻它可以演奏出一百件乐器的声音。

英国著名钢琴伴奏家穆尔（Gerald Moore，1899—1987）说过，对于一名钢琴演奏者来说，无论他想成为一名钢琴独奏家还是一名钢琴伴奏家，有两件至关重要的事情是他必须掌握的：第一件事情是他必须学会倾听自己的声音，第二件事情还是如此（倾听自己的声音）。由此可见，钢琴演奏者最重要的目标就是创造一个美妙的音色。多变的音色不但可以将音乐所表达的内容、塑造的艺术形象完美地呈现出来，它还是不同时期、不同风格乐曲

的重要表现手段之一。但是，音色的完美表现对于钢琴演奏者来说，是极不容易做到的。钢琴演奏者不同于演唱者和弦乐演奏者——他们的训练过程是先发出正确的音高、倾听音高的准确度、继而进一步要求音色，但钢琴演奏者就没那么小心了，我们只需按下琴键即可发出正确的音高，完全不用去担心音高的准确度，所以就不像演唱者和弦乐演奏者那么注意音色问题。但是，好的钢琴一样会发出难听的音色，因此，弹钢琴需要在音色的练习方面多下功夫。丰富多彩的音色变化是每一位钢琴演奏者毕生持续追求的目标。

如何才能发出一个好听的音色？

首先，要对乐曲进行深入的分析与研究，包括乐曲的创作背景，作者的创作风格，以及作品中所蕴含的音乐形象等等因素。这样一来，头脑中才会呈现出正确表达音乐内容的音色概念。

其次，通过在钢琴上的弹奏，来摸索、体会头脑中对于音乐的想象和感受，这时，就需要我们头脑灵活，听觉灵敏。弹钢琴必须依靠听觉，好的声音是自然通透、圆润舒畅的，共鸣好并且传得远，需要通过不同的力度变化、明暗度对比及音量变化来反复聆听声音的色彩变化。听觉上对于好声音的判断标准不是生来就有的，它恰恰是通过对音色的反复对比与推敲之后，凭借自己的听觉经验而产生的。

最后，音色的好坏取决于触键方式的不同，手指与键盘那一刹那的敏锐触感完全决定了声音色彩的命运。正确的触键方式需要手腕、手臂、肩膀都充分的放松，手指贴近键盘，把力量透过

手臂传到指尖。演奏者根据乐曲中对于强弱力度以及连断奏法的不同需要，通过调整手指的触键位置调节手腕、手臂的力量来改变触键力度。

针对于这种演奏美妙音色的能力，穆尔有着自己独到的见解：通过谨慎的聆听，从而使自己的耳朵能够瞬间捕捉到好听的声音与不好听的声音之间的不同；通过练习，让手指掌握灵活多变的触键方式。如果手指能够服从大脑而作出反应，就能发出悦耳的音色，用大脑特定的区域来控制每一根手指，就会根据想要发出的多样的音色找到触键的感觉。

一、连奏的触键

在乐曲的演奏中，为了做到丰富多彩的音色表现，需要采用多种多样的触键技巧。例如舒曼的艺术歌曲套曲《诗人之恋》中的“灿烂鲜艳的五月里”（Im wunderschönen Monat Mai），这首乐曲需要演奏者为“连奏技术”的触键技巧做好充分的准备。

这部套曲是舒曼艺术歌曲的代表作之一，犹如舒曼的恋爱日记，套曲中描述了因恋爱而激发的欢乐与心酸，充满了浪漫主义的诗意与幻想性。套曲中这首《灿烂鲜艳的五月里》的创作可谓精雕细琢，整个乐曲的旋律线条明朗，音乐充满流动，具有高贵典雅的艺术气质。整个乐曲为柔和的慢板，歌词中描述了“在灿烂鲜艳的五月里，鲜花绽放，鸟儿争鸣，我要向心爱的人表达我的情意”。根据歌曲的背景和风格，触键方面要采取“慢”而“深”的“连奏技术”，只有这样，才能准确、恰当地演奏出抒情性的

旋律所要求的宽广悠长、优美如歌的独特韵味。

歌曲的前奏部分以开放式的分解琶音开始，左右手交替的十六分音符，要演奏得连贯、深刻。手指不要抬得过高，尽量贴着琴键弹奏，可以运用手指尖和手指肚之间的位置去触键，每一个音符发出的声音都应该通过手臂把力量输送到指端，触键的速度要慢，触键的力量要“放”得很深。在音与音进行连奏时，前一个音的手指不要迅速抬起，通过手臂将力量移动到后一个音，等待后一个音在琴键上发出声音之后，再将前一个音抬起，如果连接的两个音为同一指法，就要在前一个音保持的同时，迅速、无声地调换指法，为后面的连音做好准备。手指触键的力度不要“猛”，不要压键，要柔和地慢下键，仿佛电影中的慢镜头一样，音色柔美细腻，从而软化琴锤与琴弦之间的敲击感，使钢琴发出歌唱性的美妙音色，很容易表达出歌曲含蓄深远的情感内涵。这种慢下键、慢离键的触键方式也是奏出“歌唱性连奏”声音的关键。左手的根音要严格依照谱面的要求来保持，营造出“手踏板”的效果；右手的高声部旋律要弹奏得连贯而轻盈、柔和而甜美，这种柔和的声音不能飘，既要含蓄又要突出个别扣人心弦的高音。演奏这些抒情性的旋律音符时，不可以依靠手指单独的力量去“按压”，要把身体的力量透过手臂“传”到手指，从而使指尖至肩膀的力量全部畅通，柔和中带有深度，这样的声音才具有穿透力。在左手与右手的衔接交替处，尤其是第一小节和第三小节右手的升F音以及第二小节和第四小节右手的升G音，这几个音绝不能弹奏得过重，要顺从左手之前的音色与音量来演奏，控制手指的

外国艺术歌曲的钢琴伴奏技巧

THE PIANO ACCOMPANIMENT TECHNIQUES OF ART SONGS

触键力度，不能与右手高声部的旋律音符混为一谈，要演奏得平滑柔顺、不露痕迹，仿佛是用一只手来弹奏的一样。

这首歌曲的钢琴伴奏部分风格内向、优美纯净，乐句简短并且紧凑，可谓是“字字千金”，纤细美妙的触键感觉要淋漓尽致地发挥在每一个音符当中，从而使钢琴与歌声紧密地“融”在一起。毕竟，美妙的伴奏音色、贴切的音乐形象，是靠触键来实现的。

Langsam zart

p

p

Im wun - der - schön - en Mo - nat Mai, als

还有一些乐曲，演奏者并不是轻松地用一只手仅仅去连奏单