

合唱艺术指导中的职业素养与能力训练研究

何 艺

广西师范大学音乐学院 广西桂林 541006

摘 要: 随着时代的进步和人们对艺术追求的不断提升,钢琴艺术指导的需求日益增加。钢琴艺术指导已经不再是单纯的伴奏,而是需要通过对音乐的深入理解 and 艺术性的诠释,帮助合唱团在演出中更好地呈现作品,显著提高整体表演水平,使合唱表现出更丰富、更细腻的情感层次和艺术感染力。在合唱表演中,钢琴作为一种不可替代的重要伴奏乐器,不仅为合唱提供了音准和节奏的基础支持,还能通过其独特的音色和表现手法,为整体音乐增添更多的色彩和深度。同时,钢琴艺术指导通过细腻的演奏,能够帮助合唱团在排练过程中更好地理解音乐作品的情绪和风格,从而提高演唱的质量和表现力。

关键词: 钢琴艺术指导;合唱排练;伴奏形式

一、合唱艺术指导的内涵

(一) 艺术指导的定义

艺术指导是一种在艺术创作和演出过程中,负责提供专业方向、协助创作者和表演者实现最佳艺术效果的角色或工作。在不同的领域中,艺术指导的职责有所不同。在音乐领域中,艺术指导通常涉及钢琴艺术指导或伴奏,与独奏者、合唱团等合作,帮助他们在排练和表演中达到最佳的音乐表现。

钢琴作为一种具有丰富音色和表现力的乐器,成为合唱伴奏中最常用的选择之一。随着合唱艺术的发展,对钢琴伴奏的艺术性和技术性要求也逐步提高,这为钢琴艺术指导的研究提供了基础背景。探讨钢琴艺术指导在合唱中的功能及技术技巧难点,发掘更多钢琴艺术指导在音乐教育中的实践及应用,增强钢琴艺术指导的可塑性和创造性。更深入地了解钢琴在合唱中所起到的艺术性和实用性作用,为合唱指挥和钢琴艺术指导提供理论支持。

(二) 艺术指导与合唱团的联系

通过这些研究,合唱艺术能够更加专业和多样化地发展,为听众带来更加动人 and 高质量的音乐体验。钢琴角色不仅要求演奏者掌握一定的演奏技巧,还需要扎实的音乐教育学习背景和学习管理领导协作的能力。艺术指导需要有耐心 and 良好的沟通能力,以帮助不同水平的团员提高,并维持积极的排练氛围。出色的钢琴艺术指导在合唱团中扮演着教师、合作伙伴 and 艺术家的多重角色。

色,为合唱团的成功和艺术表现提供了坚实的保障。

二、合唱艺术指导具备的素养

(一) 扎实的演奏技巧

首先是钢琴音色对整体音乐效果的提升。钢琴伴奏不仅是和声音乐进行,更是合唱整体音乐表达的一部分,艺术指导通过个性化的伴奏编排,增添音乐的层次感与情绪张力,使合唱作品更具特色。其次,钢琴伴奏更是对整体表演稳定性的保证。在演出现场,钢琴艺术指导通过细腻的演绎帮助合唱队伍稳定音准和节奏,加深表演的感染力,增强队伍整体的自信心,确保表演质量。然后就是艺术指导对音乐风格的表现。艺术指导需根据合唱作品的风格(如古诗词、民族歌曲、外国作品等),通过对演奏风格的调整与处理,帮助合唱队伍展现作品的独特韵味。同时,艺术指导本身也应该对音乐有自己的理解,将自己的想法也融入到曲目当中,能够更好地带动合唱团的成员。

(二) 丰富的情感表达

钢琴艺术指导的另一个重要作用是在音乐表达中赋予合唱更丰富的情感层次。钢琴伴奏不仅仅是对乐谱的机械演奏,它要求艺术指导者对乐曲中的情感进行深刻的诠释和展现。通过对力度、音色、节奏等细节的细致处理,钢琴艺术指导能够引导合唱团在演唱时更好地呈现作品的情感深度,使观众更容易体会到音乐的内涵与感染力。

1. 音色层次的渲染

钢琴的音色能够与不同声部的合唱音色相互融合,帮助合唱成员更直观地感受各声部的和声关系,促进团队间的合作与协调,让合唱成员感受和声之美,增强合唱整体的和谐美。合唱在声部编排上具有一定的局限性,

作者简介: 何艺(2004.01-),女,汉族,广西柳州融安县人,广西师范大学2022级在读本科生,主要从事钢琴演奏与协作方向研究。

但通过钢琴的辅助,乐曲能够展现出更加丰富的和声效果和更广阔的音域,从而使音乐表现更为充实和立体。同时,钢琴所具备的独特表现力,如动态的变化和旋律线条的延展,能够提升合唱的戏剧性和表现张力,突出重要的段落或营造情感的高潮。钢琴为合唱团提供清晰的和声框架,通过调整触键力度,调整钢琴的音色层次,增强合唱团成员的和声厚度与音色细腻度,凸显各声部间的层次分明。钢琴还可以通过突出重要的旋律线条。帮助合唱团明确音乐想表达的重点。此外,钢琴艺术指导还可以深化、夸张地通过肢体语言表现自己,推动合唱团的情绪发展。

2. 不同氛围的营造

钢琴伴奏在不同情绪、主题的合唱作品中,起到情绪渲染的作用。如在演奏欢快的歌曲时,艺术指导需要将歌曲更具有流动性;在演奏抒情的歌曲时,更具有歌唱性;而在演奏庄重的歌曲时,需要营造一定的紧张度。

(三) 全面的合作能力

1. 与指挥的默契配合

指挥在合唱当中指挥占据着重要的位置,他们需要通过专业的手势来表现作品的艺术性和具体的内容思想。那么作为钢琴艺术指导则需要看懂指挥作出的手势,能熟练地掌握和认识这些手势。因为在合唱的时候肯定会和不同的指挥进行合作,那么这也要求钢琴艺术指导能够适应不同指挥者的指挥风格。比如有的时候合唱中的指挥可能需要钢琴艺术指导模仿欧洲乐队,也就是发音要在点后弹奏的时候要把所有的发音之后向后推进,要能准确地把握指挥时候的拍点,这就需要钢琴艺术指导具备这方面的技能,这种高度的配合能力和专业技能,是钢琴艺术指导有效辅助指挥、顺利完成合唱排练与演出的关键所在。

2. 与成员的默契配合

在合唱训练中,给予心理支持是钢琴艺术指导的另一个重要策略。合唱训练可能会面临来自技术挑战、演出压力或个人情绪等方面的困难,因此,合唱团成员需要得到充分的心理支持来应对这些挑战。音乐有着治愈和激励人心的力量,通过演奏和指导音乐作品,指导者可以帮助成员用音乐来宣泄情绪、释放压力,从而保持积极的心态,更好的把握曲子的风格。

通过演奏与协调演唱持续的音高让演唱的人找到正确的音高位置。这种长期持续性的训练有助于培养合唱队员的耳部听觉能力,使他们在演唱中更加自如和准确。同时,钢琴艺术指导还可以通过丰富的伴奏和演奏示范,使合唱团的排练过程更具生动性和感染力,有效提升排练的效率和团队整体的音响效果。在合唱排练与演出中,

钢琴艺术指导对节奏的掌控至关重要。节奏不仅是音乐的基石,还直接影响着舞台上演出的紧凑性、表现力以及流畅度。钢琴伴奏有助于合唱队伍更准确地掌握节奏,避免因节奏错乱而影响整体表现,有利于促进排练进度。因此以下几点需要钢琴艺术指导特别注意:

保持合唱团节奏的稳定性是钢琴艺术指导的重要职责。这要求艺术指导具备强大的内心听觉,结合指挥的示意,平稳地引领合唱团成员。对于快速的曲目,要特别注意节奏的稳定,避免出现过于匆忙的情况;而在演唱慢速曲目时,应使音乐保持流动感,防止拖拍现象的发生。

钢琴艺术指导还需与指挥保持良好的沟通与灵活配合,能够根据指挥的要求对节奏进行适当调整与处理。例如,在乐曲中遇到速度的渐快、渐慢或突快、突慢等变化时,钢琴伴奏应通过细致的节奏控制与变化来引导合唱团,帮助成员准确把握这些微妙的速度变化,从而更好地呈现作品的情感表达。

在许多合唱作品中,常会出现复杂的节奏型或不规则的节奏变化。以《莫尼山》为例,这首作品包含了较多的节拍变化,特别是在3/4拍与4/4拍的频繁切换中。钢琴艺术指导应在每小节的起始处适当加重重音,明确提示合唱团节拍的变化,确保整体演唱节奏准确而流畅。

三、合唱艺术指导能力的训练路径

(一) 技术层面

扎实的演奏功底

作为钢琴艺术指导,首先其本身应该具备过硬的基本功底和流畅、稳定的演奏技巧使音乐表现自然流畅,带动合唱团进入最佳表演状态。可以通过弹奏音阶、琶音来强化自己的跑动能力;还可以通过弹奏不同调式的柱式和弦来巩固自己的手指力量。在练习音阶跑动时,应做到快慢结合。慢练锻炼的是每根手指个体的力量,快速练习时需注意颗粒感。此外,为了不与合唱团脱节,扎实的演奏功底和熟练的演奏能够给我们提供关注指挥的机会,适当的脱谱演奏也是艺术指导应该锻炼的能力之一。

(二) 知识层面

1. 足够的知识储备

在拿到曲目的时候应提前做好攻略,如歌曲的写作背景、历史,写作含义等。还可以适当分析作品的曲式结构,其音乐风格与情感内涵,聆听多个版本的演绎。有了全面的把握,才能在合唱不同情绪层次的转变中,准确地演奏出与之相匹配的和声色彩,从而深化情感表达,诠释更美的作品。

乐理知识和理论学习是理解音乐的基石。特别是在拿到不同作品的时候,有很多音乐风格上的不同,艺术指导应对中外音乐史有一定的了解,知晓不同时期、地

域风格的转变。除此之外，还可以通过广泛聆听各种类型的音乐，包括但不限于古典、民族、流行等。在欣赏的同时，注意音乐的节奏、旋律及情绪，尝试了解作曲家的创作意图。

2. 敏锐的音乐感知

在日常排练中，钢琴艺术指导应培养良好的听觉识别能力，及时发现并指出音准偏差等问题。合唱演出中可能会出现临时变化，如合唱团的音准或节奏出现偏差，这就要求钢琴艺术指导具备灵活的应变能力，能够迅速调整演奏，确保整体演出流畅稳定。尤其在合唱团音量较弱的部分，钢琴伴奏需更加细致地掌控音量与力度，使整体表现更为和谐统一。此外，在遇到个人独唱或几人领唱的情况下，钢琴艺术指导需仔细聆听，充分思考伴奏与演唱之间的平衡与和谐，确保音乐表达更加协调自然。

(三) 合作层面

有效的沟通交流

艺术指导应密切关注指挥的动态处理与合唱团成员的程度。其次，应该拥有一定的沟通能力，能够很好地与指挥及合唱团成员进行沟通和探讨。在合唱训练中，给予心理支持是钢琴艺术指导的另一个重要策略。合唱训练可能会面临来自技术挑战、演出压力或个人情绪等方面的困难，因此，合唱团成员需要通过交流与聆听钢琴的演奏得到充分的心理支持来应对这些挑战。音乐有着治愈和激励人心的力量，通过演奏和交流，可以帮助成员用音乐来宣泄情绪、释放压力，从而保持积极的心态，更好的把握曲子的风格。

艺术指导能够通过钢琴和合唱的音色对比与和谐结合，丰富观众的听觉感受，引导合唱队伍与观众产生情感共鸣增强表演的艺术价值，为观众呈现完整的音乐体验。

总之，钢琴艺术指导更像是合唱团的另外一名指挥。不仅要拥有准确阅读指挥、倾听合唱团声部、带动合唱队员训练的能力，具备作品分析处理和完美演绎钢琴伴奏的水平，还要能准确定位自己在合唱训练各个环节过程中所承担的任务和发挥的作用。在合唱平时训练阶段配合指挥或独立开展合唱及声部的训练，在作品整体排练或演出的艺术呈现过程中能够清楚地识别伴奏在整个作品中的位置及分量，知道什么时候介入、什么时候切出，与指挥配合掌控好现场的整个节奏，甚至可以预测问题并及时纠偏。

四、钢琴艺术指导在合唱中的实践

(一) 节拍转换的注意

前文提到的节拍变化是伴奏中需要特别关注的问题。我在为合唱团伴奏时，就遇到过一首连我自己也容易乱阵脚的曲子。这不仅要求钢琴艺术指导全神贯注，指挥

和翻谱员也必须格外细致地配合。如果伴奏出现错误，翻谱员应迅速、准确地指出当前所进行的小节位置，帮助钢琴艺术指导快速调整，确保伴奏及时回到正轨。

以吕燕卫的《莫尼山》(杨昆编曲)为例，这是一首来自蒙古族、自由度极高的作品。悠扬的旋律配合富有意境的歌词，表达了作者对莫尼山深沉而热烈的赞美，同时也传递出一种神圣感。在这首作品的演绎中，强弱力度的变化和速度的处理都是难点，而频繁的节拍转换更是需要特别注意。尤其是3/4拍与4/4拍的交替切换，钢琴艺术指导必须高度熟悉歌曲的主要旋律，准确把握节奏变化，从而为合唱团提供稳健的伴奏支持。

谱例1.《莫尼山》

(二) 新乐段的强调

当弹琴进入到间奏时，艺术指导应该专注钢琴的音色，是否应该突出钢琴的声音。其次，间奏是为了下一

谱例2.《大漠之夜》

个乐段合唱团人声加入的一种提示。如谱例2中第45小节,合唱团只有一个和弦并延续两小节,而钢琴对比前两小节换了一种节奏型,也表明了间奏从第45小节开始。每两小节为一个乐句,左右手都是下行旋律,提醒合唱团成员即将开始进入一个新的乐段。与新乐段对应的第49小节,钢琴的也开始了新的节奏型作为伴奏铺垫。

(三) 速度的稳定

我们常在排练的时候感觉到合唱团拖拍或者越唱越快,关键就在与艺术指导。需要用耳朵去听,若是拖拍了应该让伴奏流动起来,推动合唱团的音乐性发展,使其更有倾向性,而不是原地打转甚至显得拖拍。

谱例3.《满城烟花》

上图所示谱例为陈涛配词,徐欣、贾乐鹏编配的《满城烟花》。这首曲子大致可分为A、B、C三个乐段,谱例3中呈现的为该曲的B乐段。B乐段与A乐段的织体稍有不同,但仍然还是主题部分。那么在A乐段与B乐段的主题相同的情况下,B乐段应该更有流动性与歌唱性,在A、B过渡的时候,艺术指导就应该有意识地带动合唱团,否则整首歌曲下来都将会是平平无奇。

容易拖拍的曲子有很多,越唱越快的曲子也有很多,如谱例4,[捷]斯美塔那曲,林华填词改编的《沃尔塔瓦河》。这首歌曲原是斯美塔那创作的交响诗套曲《我的祖国》中的第二首交响诗,后由国人填词发展为合唱作品。这首乐曲深刻融入了捷克民族的情感和意志,描绘的是沃尔塔瓦河壮丽的景色以及两岸的风俗人情。全曲是一

谱例4.《沃尔塔瓦河》

个6/8拍快板的一个状态,打成大拍也能说是三拍子的歌曲,凡是遇到三拍子的快板都应该注意,合唱团越唱就会越赶节奏。谱例4呈现的就是全曲即将进入转调前的过渡乐段,其伴奏型由流水般地分解和弦变成音程分解,既补充了之前的音乐情绪,也为全曲升华做了铺垫,推入引进一个辉煌的大调式中。故艺术指导应该注意自己的速度,不应激动盲目地推进,只需保持稳定的流动性,有引领的倾向性即可。

结语

钢琴艺术指导不仅承担着技术支持的角色,帮助合唱团成员克服演唱中的技术难点,还通过细腻的演奏和丰富的表现力,为作品注入情感层次,在训练中引导并激励团员积极参与和表达。此外,钢琴艺术指导需与指挥紧密合作,共同推进排练进程,确保作品的整体质量和艺术效果。在合唱演出中,钢琴艺术指导的伴奏能力及其与合唱团的协调配合,为作品的成功呈现奠定了坚实的基础。

展望未来,钢琴艺术指导的角色将不再局限于提供伴奏,而是逐步发展成为合唱团艺术发展的重要策划者与推进者。他们将通过与指挥及合唱成员的紧密协作,参与到曲目选择、排练策略制定、演出效果把控等多个环节中,为合唱团的发展提供全方位的支持和指导。因此,未来的钢琴艺术指导将承担更为重要且多样化的职责,在技术水平、艺术表现、协作能力和创新实践等方面不断提升,为推动合唱艺术的繁荣发展作出更大的贡献。

参考文献

- [1]周芷菡.钢琴艺术指导在合唱训练中的价值与应用策略[J].明日风尚,2024(08)
- [2]莫雨莎.钢琴艺术指导在合唱训练中的价值与应用策略探究[J].明日风尚,2023(12)
- [3]邓晓红.合唱排练中钢琴艺术指导的应用分析[J].大众文艺,2022(11)
- [4]张思为.合唱艺术中钢琴伴奏的实践与应用[J].艺术品鉴,2021(27)