

以演促唱——高职戏剧影视表演专业中的声乐演唱技能教学研究

冯佳

上海震旦职业学院, 中国·上海 201900

摘要: 高职戏剧影视表演专业的声乐教学核心是培养“适配表演场景、兼具专业性与应用性”的声乐演唱技能, 然而传统教学中“技能训练孤立化、演唱与表演脱节”的问题, 导致学生演唱技巧僵硬、场景适配能力薄弱。文章立足高职声乐教学实践, 以“以演促唱”为核心教学理念, 聚焦声乐演唱技能的系统化培养, 从演唱基础技能、情感表达技能、场景适配技能三个维度, 构建“场景载体—技能靶向—实战落地”的教学体系, 详细阐述如何通过表演场景赋能发声、气息、共鸣、咬字等核心演唱技能的训练, 实现声乐演唱技能与表演需求的深度融合。为强化高职表演专业声乐演唱教学的针对性与实效性, 提供可操作的实践方案。

关键词: 高职教学; 戏剧影视表演; 以演促唱; 声乐演唱技能; 教学实践

Promoting Singing Through Acting: A Study on Teaching Vocal Performance Skills in Higher Vocational Drama and Film Performance Programmes

Feng Jia

Shanghai Zhendan Vocational College, China Shanghai 201900

Abstract: The core of vocal music teaching in higher vocational drama and film performance majors is to cultivate vocal skills that are "adapted to performance scenarios and combine professionalism with practicality." However, the traditional teaching approach, which involves "isolated skill training and a disconnection between singing and performance," results in students having rigid singing techniques and weak scene adaptation abilities. Based on the practice of vocal music teaching in higher vocational education, this article focuses on the core teaching concept of "promoting singing through performance," emphasising the systematic cultivation of vocal singing skills. It builds a teaching system of "scene carrier—targeted skill—practical implementation" from three dimensions: basic singing skills, emotional expression skills, and scene adaptation skills, detailing how to empower core singing skills such as voice production, breath control, resonance, and diction through performance scenarios, thereby achieving a deep integration of vocal singing skills and performance requirements. It provides actionable practical solutions to strengthen the pertinence and effectiveness of vocal music singing teaching in higher vocational performance majors.

Keywords: Higher vocational teaching; Drama and film performance; Promoting singing through acting; Vocal performance skills; Teaching practice

0 引言

高职戏剧影视表演专业的声乐演唱技能, 并非独立的音乐演唱技艺, 而是服务于角色塑造与剧情表达的“应用型演唱能力”, 要求学生既能掌握规范的声乐演唱技巧, 又能在表演场景中灵活运用, 通过演唱传递角色情绪、推动剧情发展。当前多数高职表演专业声乐教学中, 教师过度侧重演唱技巧的孤立训练(如单纯练声、机械演唱成品歌曲), 忽视了演唱技能与表演场景的衔接——学生虽能完成音准、节奏等基础要求, 却在气息适配角色情绪、共

鸣贴合场景空间、咬字契合角色身份等方面存在明显短板, 导致“唱得准但不动人、会演唱但不适配”的教学困境。

作为长期从事高职表演专业声乐教学的教师, 遵循“以演促唱”的核心价值, 在于将抽象的声乐演唱技能转化为具象的场景化训练, 让表演场景成为演唱技能的“训练载体”与“应用场域”, 以角色需求为导向, 倒逼演唱技能的精准提升。探索“以演促唱”模式下的教学路径, 旨在解决演唱技能与表演场景脱节的痛点, 提升学生的声乐演唱专业素养与职业应用能力。

1 “以演促唱”模式下声乐演唱技能教学的核心逻辑

1.1 演唱技能是教学核心，表演场景是训练依托

“以演促唱”的本质是“以表演场景赋能演唱技能”，而非“以表演替代演唱训练”。教学中需始终围绕“发声规范、气息稳定、共鸣精准、咬字清晰、情感真挚、场景适配”六大声乐演唱核心技能展开，所有表演场景的设计都需靶向具体的演唱技能训练目标，避免陷入“重剧情演绎、轻技能打磨”的误区，确保演唱技能的专业性培养。

1.2 角色需求是技能导向，演唱表达是角色延伸

声乐演唱技能的训练需以角色设定为依据，不同身份、年龄、情绪的角色，对演唱技能的要求存在显著差异。例如，老年角色需通过“气息下沉、共鸣后移、咬字舒缓”的演唱技能呈现沧桑感；青年角色则需以“气息轻快、共鸣明亮、咬字灵动”的技能传递活力。教学中需建立“角色需求—技能适配”的对应关系，让演唱技能成为角色表达的自然延伸。

1.3 “演”与“唱”双向赋能，技能与应用协同提升

表演场景为演唱技能提供了真实的应用情境，让学生在“演”的过程中感知技能短板（如情绪激动时气息失控、大场景演唱时共鸣不足），进而针对性强化训练；而扎实的演唱技能又能提升表演的感染力，实现“演唱技能支撑表演、表演场景反哺技能”的双向赋能，最终达成“技能专业化、应用精准化”的教学目标。

2 “以演促唱”模式下声乐演唱技能的教学实施路径

以声乐演唱技能的递进式培养为线索，结合表演场景设计“基础技能筑牢—进阶技能强化—实战技能落地”三阶教学路径，每阶段均明确演唱技能训练重点、适配表演场景及具体教学方法。

2.1 场景化基础演唱技能训练——夯实核心技术底座

聚焦“发声、气息、咬字”三大基础演唱技能，通过简单表演场景实现“抽象技能具象化”训练，解决传统练声的枯燥化与孤立化问题。

(1) 发声技能训练：以“角色对话场景”为载体，强化发声位置的规范性与灵活性。针对“发声位置模糊、嗓音单薄”问题，设计“儿童角色与成人角色对话”场景，训练头腔共鸣与胸腔共鸣的基础切换——儿童角色需保持眉心发声点，实现嗓音清亮；成人角色需稳定胸腔发声位

置，呈现嗓音厚重感。教师通过示范对比、触摸共鸣位置等方式，纠正学生发声偏差，确保发声技能贴合角色特质。

(2) 气息技能训练：以“情境动作场景”为依托，提升气息支撑的稳定性与可控性。针对“气息浅、支撑弱”问题，设计“角色登山喊话”“角色跑步后告白”场景，训练腹式呼吸的深度与持续性，要求学生在肢体活动状态下保持气息均匀，演唱时气流波动不超过2秒；针对“气息强弱控制不佳”问题，设计“角色悄悄倾诉—突然大声警示”场景，训练气息的强弱渐变与应急转换，通过“气息流速监测+教师听辨”双重标准，确保气息技能适配情绪变化。

(3) 咬字技能训练：以“角色身份场景”为导向，强化咬字的清晰度与适配性。不同角色的身份、地域、文化背景决定咬字特点——如文人角色咬字需舒缓圆润，市井角色咬字需干脆利落。设计“不同身份角色同台对话”场景，选取包含多音节、多声调的台词片段，要求学生在演唱式表达中，根据角色设定调整咬字力度、速度与归韵方式，教师通过“咬字清晰度测试+角色适配度点评”，强化咬字技能的针对性。

2.2 剧情化进阶演唱技能训练——强化技能灵活运用

以完整戏剧片段、音乐剧选段为载体，聚焦“共鸣转换、情感表达、声线塑造”三大进阶演唱技能，训练学生在剧情推进中灵活运用技能，实现“唱随情变、技随景换”。

(1) 共鸣转换技能训练：结合剧情情绪变化，强化多共鸣腔的协同运用。例如，选取音乐剧《悲惨世界》中“冉·阿让的独白演唱”片段，剧情从隐忍到爆发的情绪递进，对应共鸣从胸腔为主到“胸腔+头腔+鼻腔”混合共鸣的转换。教学中，教师先拆解剧情情绪节点（隐忍—挣扎—爆发），再明确每个节点的共鸣配比标准（隐忍时胸腔共鸣占比70%，爆发时混合共鸣各占比30%），让学生在剧情演绎中精准掌握共鸣转换技巧，避免共鸣单一导致的演唱单调。

(2) 情感表达技能训练：以角色内心活动为核心，实现演唱技能与情感传递的深度融合。情感表达并非单纯的情绪宣泄，而是通过气息强弱、音色虚实、节奏快慢等演唱技能的调控实现——如“悲伤情绪”需运用缓慢下沉的气息、虚实交织的音色、舒展的节奏；“喜悦情绪”需采用轻快流动的气息、明亮通透的音色、紧凑的节奏。设计“角色回忆往事”“角色意外获奖”等剧情场景，要求学生

先分析角色情感逻辑,再通过演唱技能的精准调控传递情绪,教师通过“情感辨识度+技能规范度”双维度点评,强化“以技传情”的能力。

(3) 声线塑造技能训练:基于角色多维特质,打造差异化演唱声线。角色的年龄、性格、经历共同决定演唱声线——如叛逆少年的声线需带轻微沙哑感,温婉少女的声线需细腻柔和。选取多角色戏剧声乐片段,让学生在不同角色间切换演唱,通过调整发声位置(靠前/靠后)、气息张力(松弛/紧绷)、声带振动方式(完全闭合/部分闭合),塑造贴合角色的专属声线。教师通过“声线辨识度测试+角色适配度评估”,指导学生优化声线塑造技能。

2.3 实战阶段:职业化场景演唱技能训练——实现技能精准落地

对接表演职业场景(话剧演出、影视拍摄、短视频创作等),聚焦“场景适配、耐力续航、应急调整”三大实战演唱技能,开展高仿真、高强度训练,确保演唱技能符合职业应用标准。

(1) 场景适配技能训练:针对不同职业场景的声学特点,优化演唱技能参数。例如,“大剧场话剧演出”需强化气息穿透力与共鸣放大能力,要求学生演唱时气息支撑强度提升30%,混合共鸣占比不低于80%,确保后排观众清晰听闻;“影视镜头前演唱”需强化气息控制的细腻度与咬字的清晰度,要求嗓音分贝控制在40-50dB,咬字清晰度达到95%以上,避免喷麦、杂音;“短视频剧情演唱”需强化演唱的爆发力与情绪浓缩能力,要求30秒内通过气息快速切换、音色突变等技能,传递核心情绪。教师通过模拟不同场景的声学环境,指导学生调整演唱技能。

(2) 耐力续航技能训练:针对长时间表演的职业需求,强化演唱技能的稳定性。设计“连续30分钟剧情演唱+台词独白”混合训练场景,要求学生全程保持发声位置准确、气息支撑稳定、咬字清晰,嗓音疲劳度控制在合理范围(通过嗓音监测仪实时监测)。训练中穿插“气息快

速补气”“共鸣位置短暂调整”等技巧指导,帮助学生合理分配体力与嗓音资源,提升长时间演唱的耐力。

(3) 应急调整技能训练:针对表演中可能出现的演唱突发状况,强化技能应急处理能力。设计“气息突然不足”“嗓音轻微嘶哑”“突发外界噪音”等应急场景,训练学生快速应对技巧——如气息不足时采用“腹式快速补气法”,嗓音嘶哑时通过“共鸣位置上移”临时调整声线,外界噪音干扰时适当提升气息穿透力与咬字力度。教师随机设置突发场景,通过反复训练提升学生的应急反应与技能调整能力。

3 结语

高职戏剧影视表演专业的声乐演唱技能教学,需始终坚守“技能为本、场景为用”的核心定位。“以演促唱”模式通过将表演场景与演唱技能深度绑定,让抽象的技能训练变得具象、实用,有效解决了传统教学中“孤立练技、脱节应用”的痛点。作为高职声乐教师,应持续深耕演唱技能与表演场景的融合点,不断优化训练内容、创新教学方法,以系统化、场景化、职业化的教学,培养具备高水准声乐演唱技能与强场景适配能力的表演人才,为学生的职业发展奠定坚实基础。

参考文献:

- [1] 郭益.《戏剧影视表演专业声乐教学刍议》.发表于《解放军艺术学院学报》2016年第4期.
- [2] 《高职表演艺术专业声乐教学的发展与现状探讨》.刊登于《音乐时空》2013年第5X期.
- [3] 延龙.《基于戏剧角色体验的高校声乐引导性教学研究》:发表于《济南职业学院学报》2023年第6期.
- [4] 陈璋.《戏剧影视表演专业声乐教学优化路径》.
- [5] 马瑞宏.《论声乐教学在戏剧影视表演专业中的多元化训练》.发表于《中国民族博览》2021年第21期.

作者简介:冯佳(1989-),女,汉族,山东青岛人,硕士研究生,助教,辅导员,研究方向:声乐演唱与教学理论研究(研究生专业)。