

音乐剧演唱中声乐技巧与戏剧表演的融合研究

巢思南

青岛电影学院, 中国·山东 青岛 266520

摘要: 音乐剧作为集音乐、戏剧、舞蹈等多种艺术形式于一体的综合性舞台艺术, 其核心魅力在于声乐演唱与戏剧表演的深度融合。声乐技巧是音乐剧演唱的基础, 决定了声音表达的质感与张力; 戏剧表演是情感传递的载体, 赋予演唱以灵魂与内涵, 二者相辅相成、缺一不可。本文以音乐剧演唱中声乐技巧与戏剧表演的融合为研究对象, 梳理二者的核心内涵与内在关联, 分析当前融合过程中存在的技术与表演脱节、情感表达失衡等问题, 探索二者深度融合的路径与方法, 旨在为音乐剧演唱实践、人才培养提供理论参考与实践借鉴, 推动音乐剧艺术的多元化发展。

关键词: 音乐剧演唱; 声乐技巧; 戏剧表演; 融合路径; 艺术表达

A Study on the Integration of Vocal Skills and Theatrical Performance in Musical Theatre Singing

Chao Sinan

Qingdao Film Academy, China Shandong Qingdao 266520

Abstract: As a comprehensive stage art integrating music, drama, dance and other artistic forms, the core charm of musical theatre lies in the in-depth integration of vocal singing and theatrical performance. Vocal skills form the foundation of musical theatre singing, determining the texture and expressive force of vocal expression; theatrical performance serves as the carrier of emotional transmission, endowing singing with soul and connotation. The two are complementary and indispensable. Taking the integration of vocal skills and theatrical performance in musical theatre singing as the research object, this paper sorts out their core connotations and internal connections, analyzes the existing problems in the current integration process such as the disconnection between technique and performance and the imbalance of emotional expression, and explores the paths and methods for their in-depth integration. It aims to provide theoretical reference and practical experience for the practice of musical theatre singing and talent cultivation, and promote the diversified development of musical theatre art.

Keywords: Musical theatre singing; Vocal skills; Theatrical performance; Integration path; Artistic expression

0 引言

音乐剧起源于19世纪的西方, 历经百年发展, 已成为全球范围内极具影响力的舞台艺术形式。它打破了音乐与戏剧的边界, 将声乐演唱、戏剧表演、舞蹈动作、舞台美术等元素有机融合, 形成了“唱、演、舞”三位一体的艺术特征。其中, 声乐演唱与戏剧表演是音乐剧的核心构成部分, 声乐技巧为演唱提供技术支撑, 确保声音的穿透力、表现力与持久性; 戏剧表演则通过角色塑造、情感传递, 让演唱摆脱单纯的技术展示, 成为推动剧情发展、塑造人物形象的关键手段。

随着音乐剧艺术在我国的普及与发展, 越来越多的从业者开始关注声乐技巧与戏剧表演的融合问题。当前, 部分音乐剧演唱存在“重技巧、轻表演”或“重表演、轻技巧”的失衡现象: 有的演唱者具备扎实的声乐功底, 却因缺乏戏剧表演能力, 导致演唱空洞无物、情感匮乏; 有的

演唱者注重角色演绎, 却因声乐技巧不足, 无法通过声音精准传递角色的情感起伏与内心世界。这种失衡不仅影响了音乐剧演唱的艺术效果, 也制约了音乐剧艺术的高质量发展。因此, 深入研究音乐剧演唱中声乐技巧与戏剧表演的融合, 具有重要的理论价值与实践意义。

1 音乐剧演唱中声乐技巧与戏剧表演的核心内涵及内在关联

1.1 核心内涵

1.1.1 音乐剧演唱中的声乐技巧

音乐剧演唱的声乐技巧是演唱者运用发声器官, 传递音乐情感、塑造声音形象的技术方法, 是音乐剧演唱的基础与前提。与传统声乐演唱不同, 音乐剧演唱的声乐技巧具有多样性、灵活性的特点, 需适应不同风格的音乐剧作品(如古典音乐剧、现代音乐剧、流行音乐剧), 兼顾声音的穿透力与情感的表现力。其核心技巧主要包括以下几

个方面:

气息控制是音乐剧声乐技巧的核心,被称为声音的“燃料”,直接决定了声音的稳定性、持久性与表现力。音乐剧演唱中,演唱者需根据剧情的情感起伏、角色的内心变化,灵活调整气息的强弱、快慢,如在情感爆发的唱段中,需运用充足的气息支撑,传递角色的激动与呐喊;在抒情的唱段中,则需控制气息的流速,营造柔和、细腻的声音效果。实践中多采用腹式呼吸,通过横膈膜和腹肌的对抗形成稳定气压,避免胸式呼吸导致的气息浅、声音发紧问题,确保能够支撑长乐句或高音演唱。

共鸣控制是优化声音音色、增强声音穿透力的关键。音乐剧演唱需结合剧场环境的特点,灵活运用胸腔共鸣、鼻腔共鸣、头腔共鸣,根据角色的性格特点与情感需求,调整共鸣的比例与强度。如塑造沉稳、厚重的角色时,可侧重胸腔共鸣;塑造轻盈、灵动的角色时,可侧重头腔共鸣。同时,需实现共鸣的统一,避免出现音色断层,这也是解决换声区衔接问题的关键。

咬字吐字是音乐剧演唱中传递歌词内涵、塑造角色形象的重要技巧,更是连接声乐技巧与戏剧表演的关键纽带,歌词作为角色情感与剧情信息的直接载体,其传递的清晰度、准确性与感染力,直接决定观众对角色内心世界的理解的深度,也影响着音乐剧“唱演合一”的艺术效果。音乐剧演唱对咬字吐字的要求兼具规范性与灵活性;必须保证咬字清晰、准确,无论是中文音乐剧的声母发音、韵母归韵,还是外文音乐剧的音节拆分、连读弱读,都要精准把控,避免因咬字模糊导致歌词信息传递失真,确保剧场内不同位置的观众都能清晰捕捉歌词含义,理解剧情推进与角色诉求;也需要打破“机械咬字”的局限,兼顾音乐的韵律美感与情感的自然表达,不能为了追求清晰而生硬割裂音符的连贯性,也不能为了贴合旋律而模糊歌词核心信息。

声区衔接与音色调配也是音乐剧声乐技巧的重要组成部分。音乐剧演唱常常需要在胸声、混声与头声之间频繁切换,一方面要服务剧情与情绪的爆发,另一方面又必须守住嗓音健康。换声区处理是否科学,往往决定了演唱者能不能唱得久、唱得稳,也唱得更动人。音色则好比美术里的色调,演唱者通过对共鸣位置、口腔空间和声区比例的细微调配,可以在不同风格的音乐剧之间,让声音呈现不同“色调”,既符合风格也确保嗓音健康。此外,音乐剧演唱还包括混声唱法、说话式唱法、美声改良唱法等特色技巧,分别适用于不同的角色与场景。

1.1.2 音乐剧演唱中的戏剧表演

音乐剧演唱中的戏剧表演,是演唱者通过面部表情、肢体动作、情感传递,塑造角色形象、推动剧情发展的艺术形式,是音乐剧演唱的灵魂与核心。与单纯的戏剧表演不同,音乐剧演唱中的戏剧表演需与声乐演唱高度融合,通过声音与动作、情感的协同,实现“唱中有演、演中有唱”的艺术效果。其核心内容主要包括以下几个方面:

角色塑造是戏剧表演的核心,演唱者需深入理解剧本的内涵、角色的性格特点、内心世界与情感变化,将自身代入角色,通过演唱传递角色的喜怒哀乐。例如,在《悲惨世界》中,演唱者需通过演唱,塑造出冉·阿让从堕落、救赎到升华的角色形象,传递出角色内心的挣扎与坚守;塑造芳汀时,则需通过演唱展现其心碎与绝望。角色塑造要求演唱者不仅要“形似”,更要“神似”,让观众通过演唱感受到角色的灵魂。

情感传递是戏剧表演的关键,演唱者需将角色的情感融入声乐演唱中,通过声音的强弱、音色的变化、节奏的快慢,传递角色的内心情绪。例如,在抒情唱段中,通过柔和的音色、舒缓的节奏,传递角色的温柔与思念;在冲突性唱段中,通过强烈的音色、急促的节奏,传递角色的愤怒与反抗。同时,情感传递需真实、自然,避免过度夸张或生硬,确保观众能够产生情感共鸣。岳彩轮教授强调,在开口之前就要先把自己完全代入角色,让人物心理的推动与声区变化、声音走向保持一致。

舞台表现力是戏剧表演的重要体现,演唱者需结合舞台环境、灯光效果、舞蹈动作,灵活调整自身的表演状态,增强演唱的感染力与观赏性。例如,在演唱过程中,通过面部表情的变化、肢体动作的配合,强化情感的传递;结合舞台走位,与其他演员形成互动,推动剧情的发展。此外,音乐剧演员还需具备动态调整能力,能够根据剧场大小自动调整发声方式与表演力度,适应不同的舞台场景。

1.2 内在关联

音乐剧演唱中,声乐技巧与戏剧表演存在着密不可分的内在关联,二者相互支撑、相互促进,共同构成音乐剧演唱的艺术整体,扎实、科学的声乐基础是戏剧表演的前提,而戏剧表演则赋予声乐技巧以灵魂。

没有扎实的声乐技巧,戏剧表演就无法通过声音精准传递角色的情感与内心世界,无法实现“唱中有演”的艺术效果。声乐技巧的提升能够为戏剧表演提供更多的可能性,让演唱者能够更灵活地应对不同风格、不同情感的唱段,更好地完成角色塑造与情感传递。

声乐技巧的运用并非单纯的技术展示,而是为了更好地服务于戏剧表演,传递角色的情感、推动剧情的发展。脱离了戏剧表演的声乐技巧,就会变得空洞无物、缺乏灵魂,无法打动观众。若演唱者只注重技巧的展示,而忽视了角色的情感与剧情的需求,即使技巧再精湛,也无法获得观众的认可。同时,戏剧表演能够引导声乐技巧的运用,让演唱者根据角色的情感变化、剧情的发展,灵活调整气息、共鸣、咬字等技巧,实现技巧与情感的统一。

2 音乐剧演唱中声乐技巧与戏剧表演融合的现状存在的问题

2.1 融合现状

随着音乐剧艺术的不断发展,国内外音乐剧从业者逐渐认识到声乐技巧与戏剧表演融合的重要性,在实践中不断探索二者融合的方式与方法,取得了一定的成效。随着音乐剧艺术的普及与发展,越来越多的演唱者开始注重声乐技巧与戏剧表演的融合,部分优秀的音乐剧作品中,也呈现出较好的融合效果。同时,部分艺术院校也开始加强音乐剧人才的综合培养,开设声乐技巧、戏剧表演、舞蹈等相关课程,注重二者的协同训练,培养出了一批兼具技术功底与表演能力的复合型人才。

但总体而言,我国音乐剧演唱中声乐技巧与戏剧表演的融合仍处于发展阶段,尤其是在中小城市、基层音乐剧演出中,融合效果不够理想,仍存在诸多问题亟待解决。同时,在跨文化融合过程中,如何平衡本土文化与西方音乐剧的艺术特点,实现声乐技巧与戏剧表演的本土化融合,也成为当前面临的重要课题。

2.2 存在的问题

2.2.1 技巧与表演脱节,缺乏协同性

这是当前音乐剧演唱中最突出的问题,主要表现为两个方面:一是部分演唱者过度注重声乐技巧的训练,一味追求声音的优美、音准的准确、气息的稳定,却忽视了戏剧表演的重要性,缺乏对角色的理解与情感的传递,导致演唱空洞无物、情感匮乏,无法让观众产生共鸣。二是部分演唱者注重角色的塑造与情感的传递,却缺乏扎实的声乐技巧支撑,导致声音不稳定、穿透力不足,无法通过声音精准传递角色的情感变化,甚至出现跑调、破音等问题,影响了演唱的艺术效果。

2.2.2 角色理解不深入,情感表达失衡

角色理解是戏剧表演的基础,也是声乐技巧与戏剧表演融合的关键。当前,部分音乐剧演唱者在演唱过程中,对剧本的内涵、角色的性格特点、内心世界理解不够深入,

只是简单地模仿角色的语气、动作,缺乏对角色情感的深度挖掘,导致情感表达失衡。一方面,情感表达过于生硬、夸张,缺乏真实性与自然性;另一方面,情感表达过于平淡,缺乏层次感,无法根据剧情的发展、角色的内心变化,灵活调整情感的强度与表达方式,导致演唱缺乏感染力。此外,部分演唱者对角色的文化背景、时代语境理解不足,无法将角色的情感与时代背景相结合,导致情感表达与角色形象不符。

2.2.3 技巧运用缺乏灵活性,无法适配角色与剧情

音乐剧演唱的声乐技巧具有多样性、灵活性的特点,需根据角色的性格特点、剧情的情感需求,灵活调整技巧的运用。但是很多演唱者在演唱过程中,技巧运用过于僵化,缺乏灵活性,无法适配不同的角色与剧情。例如,无论塑造何种性格的角色,都采用相同的共鸣方式、咬字方法,导致角色形象不够鲜明;在不同情感的唱段中,气息控制、节奏调整没有明显变化,无法传递出角色的情感起伏。

2.2.4 人才培养存在短板,综合能力不足

音乐剧演唱需要演唱者具备扎实的声乐技巧、较强的戏剧表演能力,以及良好的综合素养。但当前,我国音乐剧人才培养中存在明显的短板:一方面,部分艺术院校的音乐剧专业,过于注重声乐技巧的训练,忽视了戏剧表演课程的设置与教学,导致学生的戏剧表演能力不足;另一方面,部分院校注重戏剧表演的培养,却缺乏系统的声乐技巧训练,导致学生的声乐功底薄弱。此外,部分院校的课程设置缺乏针对性,没有结合音乐剧的艺术特点,将声乐技巧与戏剧表演有机融合,导致学生无法掌握二者融合的方法与技巧,毕业后难以适应音乐剧演唱的实践需求。

3 音乐剧演唱中声乐技巧与戏剧表演深度融合的路径

3.1 夯实声乐技巧基础,强化技巧的灵活性与适配性

声乐技巧是二者融合的基础,只有夯实声乐技巧基础,才能实现与戏剧表演的深度融合。在气息控制训练中,可通过腹式呼吸练习、长音练习等,提升气息的稳定性与灵活性,学会根据角色的情感需求,灵活调整气息的强弱、快慢;在共鸣控制训练中,可通过胸腔共鸣、头腔共鸣、鼻腔共鸣的专项练习,掌握不同共鸣的运用方法,实现共鸣的统一与灵活切换,重点加强换声区的训练,依靠气息支撑和共鸣空间的调整,逐步建立稳定的过渡声区,让声音“顺着气走”;在咬字吐字训练中,需结合语言的特点,

加强声母、韵母的发音练习,确保咬字清晰、准确,同时兼顾音乐的韵律与情感的表达,可采用“台词渐强法”,实现台词与歌唱的无缝切换。

3.2 深入理解角色与剧本,实现情感表达的真实性与层次感

戏剧表演的核心是角色塑造与情感传递,而深入理解角色与剧本,是实现这一目标的关键,也是声乐技巧与戏剧表演融合的前提。首先,演唱者需认真研读剧本,深入理解剧本的内涵、剧情的发展脉络、时代背景与主题思想,把握剧本中人物的关系、矛盾冲突,明确角色在剧情中的定位与作用,还需了解剧本的文化背景,结合文化语境理解角色的行为与情感。

其次,演唱者需深入挖掘角色的内心世界,分析角色的性格特点、情感需求、心理变化,将自身代入角色。演唱者需注重情感表达的层次感,根据剧情的发展、角色的内心变化,灵活调整情感的强度与表达方式,避免情感表达过于平淡或夸张,演唱者还需注重潜台词的挖掘,通过声乐的微妙变化传递未言明的情感,增强情感表达的深度。

3.3 推动技巧与表演的协同训练,实现“唱演合一”

声乐技巧与戏剧表演的融合,需要通过协同训练,在训练过程中,可将声乐技巧训练与戏剧表演训练结合,例如,在进行气息控制训练时,结合角色的情感需求,模拟不同场景下的气息运用,让气息控制服务于情感传递;在进行角色塑造训练时,结合声乐技巧,通过声音的变化强化角色的性格特点。另外,演唱者可通过情景模拟、角色扮演等方式,加强技巧与表演的协同训练;通过角色扮演,与其他演员进行互动,练习如何在演唱过程中配合其他演员的表演,推动剧情的发展;演唱者可借鉴即兴剧场技巧,提升自身的应变能力,能够根据舞台现场的情况,灵活调整技巧与表演方式;还可运用数字音频工作站对现场声乐进行实时音效处理,实现声音的即时变形,增强表演的感染力。

更重要的是演唱者还需注重舞台实践,通过参与音乐剧演出,积累表演经验,在实践中不断调整、优化技巧与表演的融合方式。舞台实践能够让演唱者更好地适应舞台环境,把握舞台节奏,学会根据灯光、音效、观众的反应,灵活调整自身的演唱与表演状态,实现技巧与表演的无缝融合。还有通过舞台实践,演唱者能够发现自身存在的问题,及时改进,不断提升自身的综合能力。

3.4 完善人才培养体系,提升从业者的综合素养

人才是音乐剧艺术发展的核心,完善人才培养体系,

提升从业者的综合素养,是推动声乐技巧与戏剧表演深度融合的重要保障。艺术院校需优化音乐剧专业的课程设置,增设声乐技巧、戏剧表演、剧本分析、角色塑造、舞台表演等相关课程,确保课程设置的系统性与针对性,实现声乐技巧与戏剧表演的协同培养。

院校还需加强师资队伍建设,聘请兼具扎实声乐功底与丰富戏剧表演经验的教师,为学生提供专业的指导;让学生接触前沿的演唱与表演理念,学习先进的融合方法与技巧。

最后,院校需注重实践教学,加强与音乐剧演出机构的合作,为学生提供更多的舞台实践机会,让学生在实践中积累经验、提升能力。同时,引导学生注重自身综合素养的提升,加强文学、艺术、历史等相关知识的学习,拓宽自身的视野,深入理解不同角色的文化背景与内心世界,为技巧与表演的融合奠定坚实的基础。

3.5 借鉴前沿技术与跨文化经验,推动融合创新

在全球化语境下,可借鉴虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等前沿数字技术,拓展声乐表演的视觉维度,实现声乐技巧与戏剧表演的创新融合。同时,可利用机器学习算法分析经典戏剧台词的情感曲线,自动生成适配声乐的音高与节奏模板,为演唱者提供参考,但需设置“人类主导修正机制”,避免AI生成的声乐失去演员个性化表达特征。

还可借鉴东西方跨文化融合的经验,平衡本土文化与西方音乐剧的艺术特点。例如,借鉴中国戏曲“帮腔”与西方歌剧“合唱”的差异,设计“虚拟帮腔系统”,平衡传统与现代表达;在本土音乐剧中融入民族声乐技巧与传统戏剧表演元素,如《聂小倩与宁采臣》融入京剧腔调和传统戏曲身段,增强作品的文化认同感。

4 结论与展望

4.1 研究结论

音乐剧演唱中,声乐技巧与戏剧表演是相互支撑、相互促进的有机整体,声乐技巧是戏剧表演的基础与保障,戏剧表演是声乐技巧的目的与归宿,二者的深度融合是音乐剧演唱的核心魅力所在,也是音乐剧艺术高质量发展的关键。当前音乐剧演唱中声乐技巧与戏剧表演的融合,虽然取得了一定的成效,但仍存在技巧与表演脱节、角色理解不深入、技巧运用缺乏灵活性、人才培养存在短板等问题。

为实现二者的深度融合,需从四个方面发力:一是夯实声乐技巧基础,强化技巧的灵活性与适配性,重点加强

气息控制、共鸣控制、声区衔接等核心技巧的训练,注重技巧运用与角色、剧情的适配,同时加强耐力训练,保护嗓音健康;二是深入理解角色与剧本,挖掘角色的内心世界,实现情感表达的真实性与层次感,注重潜台词的挖掘与情感的梯度传递;三是推动技巧与表演的协同训练,通过情景模拟、角色扮演、舞台实践等方式,实现“唱演合一”;四是完善人才培养体系,优化课程设置,加强师资队伍建设,注重实践教学,提升从业者的综合素养;五是借鉴前沿数字技术与跨文化经验,推动融合创新,丰富音乐剧演唱的艺术形式。

4.2 研究展望

随着音乐剧艺术的不断发展,声乐技巧与戏剧表演的融合将呈现出更加多元化、创新化的趋势。未来,我们还可以从以下几个方面进一步深入研究:一是结合更多不同风格、不同类型的音乐剧作品,分析声乐技巧与戏剧表演的融合特点,探索不同风格音乐剧的融合路径;二是深入研究数字技术在二者融合中的应用,探索VR、AR、AI等技术与音乐剧演唱的结合方式,拓展融合的维度与空间;三是加强音乐剧人才培养的实践研究,探索更加科学、高效的协同培养模式,培养出更多兼具技术功底与表演能力的复合型人才;四是加强跨文化融合研究,探索东西方音

乐剧艺术的融合路径,推动音乐剧艺术的全球化发展,同时注重本土文化的传承与创新,打造具有中国特色的音乐剧作品。

此外,随着观众审美的不断提升,对音乐剧演唱的要求也将不断提高,未来的音乐剧演唱将更加注重“个性化”“情感化”“多元化”,声乐技巧与戏剧表演的融合也将更加紧密,相信在从业者的不断探索与实践,音乐剧演唱的艺术水平将不断提升,音乐剧艺术将迎来更加辉煌的发展。

参考文献:

- [1] 宋超. 音乐剧表演中唱演结合的叙事功能及其艺术表现力探究[J]. 戏剧文学, 2025(06):102-108.
- [2] 岳彩轮. 声乐与音乐剧如何同声共振——音乐剧演唱中技巧与表演的融合路径[J]. 音乐研究, 2025(12):89-96.
- [3] 张莉. 音乐剧演唱中声乐技巧与戏剧表演的融合研究[J]. 中国音乐学, 2024(03):112-118.
- [4] 李娟. 经典音乐剧《悲惨世界》中声乐演唱与戏剧表演的融合分析[J]. 戏剧艺术, 2024(05):78-85.
- [5] 王艳. 音乐剧人才培养中声乐与戏剧表演的协同训练研究[J]. 艺术教育, 2023(10):123-127.