

音乐剧在舞台表演基础课程中的创意运用与实践

肖萍*

山西应用科技学院, 山西太原, 中国

*通讯作者

【摘要】为改善舞台表演基础课程开展效果, 强化相关专业学生综合能力, 简要阐述了音乐剧和舞台表演基础课程的概念, 并分析了音乐剧在舞台表演基础课程中的创意应用效果。随后列举了三条音乐剧在舞台表演基础课程中的应用原则, 最后从课程整合、教学模块、剧目选择、创意性元素四个角度, 提出音乐剧在舞台表演基础课程中的创意应用策略, 希望为其他学者提供一定参考, 并推动改善高校舞台表演基础课程开展效果。

【关键词】音乐剧; 舞台表演课程; 课程教学; 创意运用

1. 引言

音乐剧的综合性较强, 表现力优秀, 对表演者的能力要求较为全面, 适合用于培养学生艺术素养以及综合表演能力。舞台表演基础课程是音乐专业、舞蹈专业或其他舞台表演相关专业学生的必修课程, 教学目的以及教学效果与音乐剧具有一定相关性, 将音乐剧应用到舞台表演基础课程中, 既可丰富课堂形式、课堂教学内容, 又可全方位强化学生能力, 更与当代大学生的兴趣取向、审美倾向契合, 因此探讨音乐剧在舞台表演基础课程中的创意运用路径, 具有较高的研究意义。

2. 相关概念综述

2.1 音乐剧

音乐剧, 依靠歌曲、舞蹈和台词表演相结合的方式讲述故事、塑造人物并传递情感的现场舞台戏剧形式。音乐剧中的歌曲负责推动情节发展, 人物的内心活动、关键冲突、场景转换也需要借助歌曲直接表达, 或在歌曲辅助下呈现^[1]。同时, 在音乐剧中, 舞蹈承担叙事、抒情功能, 可展示群体场景氛围, 外化个体角色心理状态。

音乐剧题材范围非常广泛, 包括但不限于经典文学改编、历史事件、现代原创故事, 同时涵盖喜剧、悲剧、浪漫剧和社会问题剧在内的多种风格。相较于歌剧, 音乐剧的台词更加口语化, 音乐风格也更倾向于流行音乐; 同时, 音乐剧高度依赖音乐、舞蹈进行叙事, 因此也不同于纯话剧。音乐剧的核心追求, 是取得音乐、舞蹈、戏剧文本、舞美设计元素的有机统一, 共同服务于整体戏剧表达, 为观众提供综合性的视听体验、情感

体验。

2.2 舞台表演基础课程

舞台表演基础课程是戏剧影视表演专业或相关艺术学科中一门重要的入门性和综合性实践课程, 核心目标是帮助学生初步掌握舞台表演所需的基本技能、理解表演创作的基本规律, 并建立正确的表演观念。舞台表演基础课程涵盖多个基础模块, 大致可概括为身体、声音与语言、表演、排练四个模块, 也可总结为“声台形表”四个部分^[2]。其中, 身体训练模块负责开发学生肢体表现力、协调性、灵活性、控制力, 让学生掌握运用身体动作塑造角色、表达情感的能力; 声音与语言训练模块负责开发学生呼吸控制、发声方法、吐字归音、台词表达技巧, 使学生能够清晰、有感染力地在舞台上说话歌唱; 表演元素训练负责提高学生注意力集中水平、激发学生想象力、培养学生信念感、调动学生情绪记忆; 小品练习和简单剧本片段属于实践类课程模块, 学生将所学元素综合运用, 在设定情境中组织行动、塑造人物、理解角色关系并完成简单的舞台调度, 也会为学生初步介绍分析剧本、理解规定情境、把握角色行动线的方法。舞台表演基础课程属于实践与理论结合的接触, 学生需要在教师指导下进行大量课堂训练, 也为学生学习角色塑造、剧目排练等后续更专业的表演课程, 以及最终面对观众进行完整演出打下基础。

3. 音乐剧在舞台表演基础课程中的创意应用效果

3.1 培养学生审美能力

音乐剧在舞台表演基础课程中的创意应用, 能够显著提升学生的综合审美能力。首

先,音乐剧本身融合了戏剧表演、声乐演唱、舞蹈动作、舞台美术、灯光音响等多种艺术元素。学生接触、学习并尝试表演音乐剧片段,首先直观感受到不同艺术门类在同一作品中的和谐共存与相互支撑,进而帮助学生突破艺术形式欣赏的局限,形成舞台艺术整体美感的初步认知。

其次,音乐剧丰富的风格流派,从古典到现代,从写实到抽象,从宏大叙事到细腻抒情,为学生提供了多样化的审美样本。接触不同风格的作品片段,能有效拓宽学生的审美视野,帮助学生理解艺术表达的多元可能性。

再者,音乐剧对情感表达的方式有别于其他的剧目类型。学生以演唱和舞蹈为媒介,表达角色的内心世界,学生在表演过程中,可逐步体会到艺术形式如何服务于情感的传递,由此深化学生对艺术表现力、感染力的理解水平,提升学生品味艺术精妙之处的能力。

最后,在参与音乐剧排练过程中,学生需要不断对自身及他人的表演效果进行判断和调整,实质上是学生主动进行审美实践,展开批判性思考,而整个过程中,学生也在经历发现美、感知美、评价美的流程,对于美的敏锐度可得到逐步提升^[3]。因此,音乐剧作为教学载体,其复合艺术特性是培养学生形成全面、深刻、具有包容性的舞台艺术审美观的高效途径。

3.2 强化学生综合素养

在舞台表演基础课程中引入音乐剧,可为强化表演专业学生综合素养提供良好的平台。音乐剧表演要求演员同时具备扎实的台词功底、一定的歌唱能力、基本的舞蹈或形体表现力,以及将多种表演元素有机统一于角色塑造中的能力。在基础课程中应用音乐剧元素,学生需要在传统表演技能之外,拓展自身声音、肢体专业能力,其中歌唱训练要求学生掌握气息控制、音准节奏和情感投射,舞蹈或形体训练则可提升学生身体协调性、节奏感,强化学生空间表现力,可帮助学生奠定多维度发展基础。

同时,音乐剧片段排练,可检验学生各项基础技能的融合效果。在排练过程中,学生必须将台词、演唱、舞蹈动作以及角色心理活动融为一体,在动态的表演流程中实现无缝切换与自然过渡,对于学生来说挑战性较强,因此也可训练学生的注意力分配能力、

快速反应能力、多任务协调能力,丰富学生艺术表现手段。

音乐剧排练通常涉及角色间的复杂互动和群体配合,也为学生提供了宝贵的团队协作经验,学生需要在排练中学会倾听音乐伴奏,呼应其他演员的演唱、动作,理解舞台调度意图,进而提高自身团队写作能力,积累协作经验,并为学生未来参与舞台工作打下基础。

音乐剧对演员意志力、毅力的要求较高。面对唱跳演结合的高强度排练,学生必须学会管理体能、克服困难、保持专注,又可增强学生职业心理韧性、专业态度。因此,音乐剧的应用全面锤炼了学生的专业技能、身心协调能力、协作精神与职业素养。

3.3 传承民族优秀文化

将音乐剧创意应用于舞台表演基础课程,是传承与发展民族优秀文化的有力手段。音乐剧具有良好的包容性,时代感鲜明,同时也具有承载演绎民族文化精髓的功能。在舞台表演基础课程中,选用或改编具有中国文化底蕴、反映民族精神、讲述中国故事的音乐剧素材,可以直接将传统文化元素引入课堂。无论是融入戏曲唱腔、民族舞蹈语汇,还是表现传统伦理观念、民俗风情,都能让学生在表演实践中亲身触摸和体验民族文化的内核。这种亲身体验远比单纯的理论讲授更深刻、更生动。在学习和演绎这些具有民族文化特色的音乐剧片段时,学生需要深入理解角色所处的特定历史文化背景,揣摩蕴含在唱词和动作中的民族情感与价值观念,在学习技艺的同时,逐步成为文化传承的实践者^[4]。

同时,音乐剧的现代表达形式为传统文化注入了新的活力。学生在表演中探索如何将传统艺术元素与现代舞台技术、音乐风格和叙事手法相融合,本身便属于创造性的传承,可启发学生思考传统文化在当代语境下的生存与发展路径,培养其文化创新的意识和能力。因此,音乐剧在基础课程中的应用,将表演技能训练与文化遗产教育紧密结合,使学生在艺术学习过程中自然而然地肩负起守护与弘扬民族优秀传统文化的责任。

4. 音乐剧在舞台表演基础课程中的应用原则

4.1 全过程原则

全过程原则,指音乐剧元素贯穿舞台表演基础课程的全部环节,从热身阶段开始,一直延伸到实践环节结束。学生在此过程中

持续接触音乐剧内容，确保每个课程阶段都包含相关元素。遵循这一原则至关重要，因为音乐剧的综合性要求学习过程具备连续性。学生在热身环节就熟悉音乐剧的基本要求，能逐步积累技能，避免训练断层。课程全程融入音乐剧有助于建立整体表演意识，强化学习效果。应用方向是将音乐剧自然嵌入热身活动、核心训练和最终表演实践，方向是让音乐剧成为课程有机主线。

4.2 融合性原则

融合性原则，指音乐剧与舞台表演基础课程的身体训练、声音训练、表演元素训练等教学模块紧密结合。音乐剧本身是多艺术门类的综合体，需要台词、歌唱和舞蹈等技能的协调统一。将音乐剧融入各模块能让学生在实践中体验技能整合，避免模块割裂导致的孤立学习，强化学生理解音乐剧乃至其他舞台表演艺术形式的水平，提升综合表现力。应用方向是在身体训练中引入舞蹈动作，在声音训练中加入歌唱技巧，在表演训练中采用音乐剧片段，使音乐剧元素自然渗透到

不同模块，加强技能互通、培养学生整体能力。

4.3 针对性原则

针对性原则，指音乐剧教学需依据学生技能水平、兴趣倾向、学习背景特点调整教学内容或教学方法。学生能力存在差异，统一教学难以满足所有需求，针对不同学生设计教学，则可提高学生学习效率，为学生提供适合最近发展区的教学内容，有助于激发参与热情，避免挫败感，最大化课程效益^[5]。为此，教师应评估学生情况后调整教学内容和难度，设计灵活方案适应多元需求，如为初学者简化要求，为有经验者增加挑战，让音乐剧学习更贴合个体发展路径。

5.音乐剧在舞台表演基础课程中的创意应用策略

根据上述原则，将音乐剧与课程的多个模块结合，并在音乐剧剧目的选择以及教学方法方面能做出调整，形成整体教学框架如图1所示；具体创意应用策略以及落地方案如下所示。

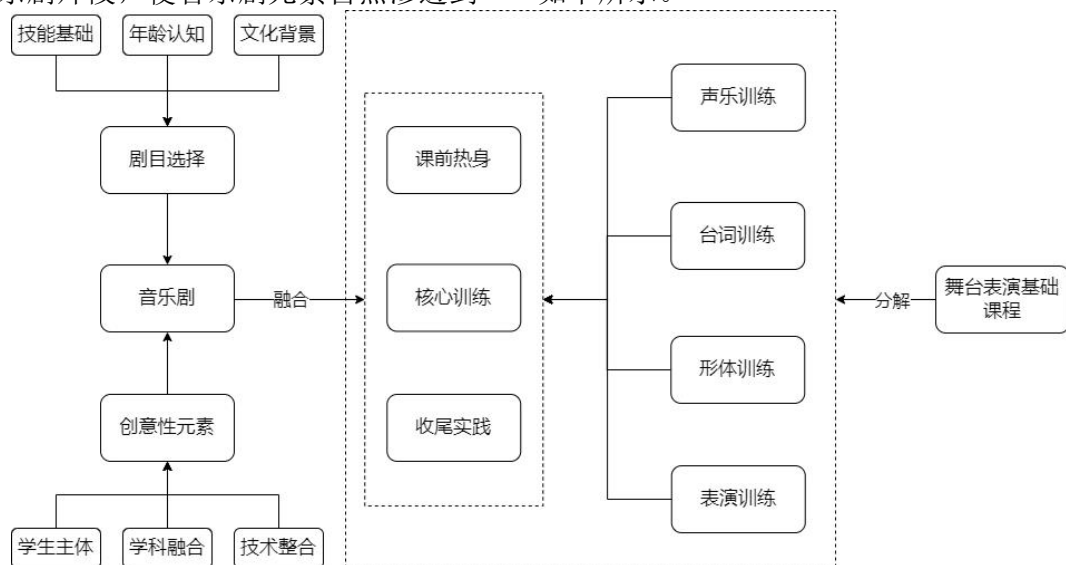

图1.舞台表演基础课程中音乐剧应用框架

5.1 将音乐剧与课程全过程进行整合

音乐剧与课程整合指将音乐剧内容系统化嵌入舞台表演基础课程的全教学周期，使其成为课程有机组成部分，而非孤立单元。二者整合的必要性在于，音乐剧的综合性特质需要连续性接触才能被充分消化。片段式教学难以让学生建立对音乐剧艺术逻辑的整体认知，而全程渗透能确保技能训练的连贯性，帮助学生逐步形成唱、跳、演融合的表演思维。课程整合还能强化各环节的内在关联性，如热身阶段的音乐剧元素铺垫可为后

续实践环节奠定感知基础。

在具体的应用方向方面，需覆盖课程起始、核心训练、课程收尾三个阶段。在课程起始阶段的热身环节，可采用音乐剧风格的节奏训练与简易歌舞组合，激活学生身心状态的同时建立艺术语感；在核心训练阶段，教师可结合音乐剧片段进行情感表达与角色塑造练习，将传统表演技巧置于音乐剧的复合情境中锤炼；而在课程收尾的实践环节，教师可设计小型音乐剧场景编排，使学生经历从文本解读到舞台呈现的完整创作流程。

不论是任何教学环节,教师的整合重点都应放在,使音乐剧元素贯彻到课程的全流程中,形成递进式能力培养链条。

5.2 将音乐剧元素融入四大教学模块

音乐剧元素融入需覆盖声乐训练、台词训练、形体训练、表演训练四大基础模块,即“声台形表”四个模块,构建多维联动的教学框架。音乐剧的本质决定了音乐剧的教学价值以跨模块协同为主,孤立开展任一模块训练,都会影响音乐剧元素的艺术表现力。

首先,在声乐模块教学中,教师看引入音乐剧中叙事性唱段的情感投射训练,让学生理解歌唱如何成为角色表达的自然延伸;其次,在台词模块教学中,教师应结合音乐剧对白与唱词衔接的特点,统一语言节奏与音乐韵律,强化台词在歌舞场景中的穿透力;再次,在形体模块教学中,教师需重点解决肢体表现与音乐情绪的同步性,以音乐剧舞蹈动作训练学生的身体叙事能力,使学生的肢体动作具备情感阐释功能;最后,在表演模块教学中,教师需着重培养学生三重能力转换意识,即在演唱、舞蹈、念白三个不同状态间,保持角色连贯性的核心技巧^[6]。

而在具体应用过程中,教师可采用模块交叉设计。声乐训练选取角色独白式唱段锻炼情感浓度控制;台词训练采用音乐剧快板段落提升语言节奏精准度;形体训练结合剧情化群舞编排培养空间调度意识;表演训练则以唱演结合片段为载体,训练学生同步处理声乐技术与角色心理的能力。各模块需保持元素互通,共同推动提升学生表演能力。

5.3 基于学生特征选择适合的剧目

教学剧目的适配度直接影响训练效果,不匹配的剧目容易引发学生挫败感,或导致学生无法在训练中获得成长,因此教师进行舞台剧剧目选择时,需对学生技能基础、年龄认知、文化背景三大群体特征展开评估。

针对能力较低,较为年轻的学生,教师可选择结构简明、旋律朗朗上口的青春题材剧目,剧中的生活化情境能降低学生的理解门槛,明快的歌舞编排也更符合年轻群体的身体表现特点;对于具备一定基础,年龄相对成熟的学生,教师便可转向选择人物关系复杂、音乐层次丰富的经典剧目,深度挖掘角色,激发学生表演潜能。

在个体层面,教师也需要实施差异化配置。为声乐优势者提供咏叹调比重大的角色,发挥学生的声音表现力;为形体突出者设计

舞蹈叙事段落,强化其肢体语言优势;为性格内向者安排渐进式角色,在集体场景中建立表演自信。此外,在剧目更新方面,教师应选择经典的,具有时代性的作品,纳入到可用剧目库当中,为音乐剧教学提供资源基础。

5.4 加入创意性元素开展音乐剧教学

所谓创意教学,指教师应突破传统的模仿式训练模式,从学生主体、学科融合、技术整合三个角度,优化音乐剧的教学创造力。

首先,将学生作为课堂核心,采用即兴创作与集体编作模式。学生从剧目执行者升级为创作者,通过分组改编经典场景或原创迷你音乐剧,在文本重构中深入理解音乐剧叙事规律,形成参与式创作模式,进而激活学生艺术原创思维。

其次,在学科融合维度,教师应打破艺术门类壁垒,在剧目研习中关联相关人文知识领域。分析历史背景音乐剧时融入社会思潮研究,处理文学改编剧目时对照原著文本比较,使表演训练成为综合人文素养的养成过程。

最后,在技术整合维度,教师可积极吸纳现代舞台技术手段,将多媒体投影、交互式音效等纳入教学场景。学生参与设计数字舞美方案,理解技术如何拓展表演空间,培养新型舞台语汇的运用能力。

为保证创意性元素的应用效果,在开展音乐剧教学时,教师可设置跨学期原创音乐剧孵化计划,组建表演、编剧、作曲混科小组,若学校内拥有数字排演系统,可在课堂中将系统作为教学工具,允许学生在虚拟舞台预演调度方案。此外,教师也可定期举办舞台剧片段展演,为学生提供反思自我、磨练技术的条件。

6. 结语

综上,在舞台表演基础课程中应用音乐剧,可培养学生审美能力,强化学生综合素养,传承民族优秀文化,具有较为显著的效果。在具体应用过程中,教师需遵循全过程原则、融合性原则、针对性原则,将舞台剧与舞台表演基础课程的全过程进行整合,融入到四大教学模块当中,根据学生特征选择适合的舞台剧剧目,同时在音乐剧教学当中加入部分创意性元素。

参考文献

[1] 田依凡.浅谈音乐剧演唱表演中的舞台行

- 动在重音里的体现[J].文化月刊, 2023(4):92-94.
- [2] 曾诚.音乐剧专业课程教学模式探索[J].艺术探索, 2009, 23(6):111-112.
- [3] 智艳.歌剧音乐剧复合型表演人才培养的思路与方法[J].歌剧, 2016(10):88-90.
- [4] 魏娜.音乐剧在舞台表演基础课程中的创意运用与实践[J].中国民族博览, 2024(16):153-155.
- [5] 邓鑫.艺术高职院校音乐剧表演专业设置的必要性研究[J].中文科技期刊数据库(全文版)教育科学, 2022(3):199-202.
- [6] 杨华.新时代语境下中国音乐剧人才培养——以南京艺术学院音乐剧课程教学改革为例[J].当代戏剧, 2025,(02):28-31.