

各校基本都是按照声乐专业课、舞蹈形体课、表演课三门课程平行的思路设置课程，缺乏对演、歌、舞结合概念的认识。音乐剧排练课是让学生将这三项独立元素整合为一体的、专门针对剧场的表演训练，它为演员们唱好歌、演好故事、塑造人物提供最可行的方法。流行演唱专业在培养成熟的歌手的同时，其教学内容和课程设置也必须符合社会对歌唱艺术人才的需要。音乐剧排练课采用了将流行音乐演唱与舞台表演有机结合的方法，可以在高校中大规模地培养流行声乐的复合型人才，有利于为市场输送年轻的音乐剧演员。^[1]

3、为本校原创音乐剧创作打基础

在对优秀作品研究与借鉴中，我们将为本校原创音乐剧创作奠定良好的基础。像原创音乐剧这样的实践性作品，最大的难点就在于音乐的创作。而老师和学生可以在学习和借鉴国内外经典的音乐剧作品后，将这些“名曲”的创作理念与学校的特点相结合，运用于自己的作品创作中。这样，既可以解决歌曲创作中的困难，又能提升流行演唱专业学生的歌唱能力、实践能力和创新能力。此外，还可以选取一些具有正面意义题材的剧目进行展演，在表演、观剧的过程中更好地发挥出思政教育的作用，提升学生的整体素质。^[2]

音乐剧排练课在高校流行声乐教学中的运用策略

1、经典剧目的选择

音乐剧排练课在选择教学剧目的时候，首先要从脍炙人口的剧目开始，经典的剧目就好像一本典型教材，可以使学生更好地掌握音乐、深入剧情。在笔者教学的过程中大多选择与生活贴近的剧目，比如《我的遗愿清单》，就是一部关于两个刚刚被送出少管所的叛逆少年和一个病入膏肓、大限将至的同学，共同完成“遗愿清

单”的故事。音乐剧《在远方》以快递业的发展为切入点，讲述了姚远和路晓鸥二十余年来的奋斗历程与生活轨迹。这些题材的内容紧扣身边的生活案例，主人公的描写就像是身边的亲人和朋友一样，我们都能在身边看到这些故事的再现，既贴近生活又感人至深。通过对上述经典剧目的排演，既可以提升学生的舞台表现能力，又可以帮助学生更好地了解国内外音乐剧作品，深入感知各国民族文化。

2、强化声、台、形、表的综合训练

音乐剧是一种融合了音乐、舞蹈、戏剧等多学科知识的综合性艺术表演形式。对学生进行声、台、形、表四大领域的综合训练，让学生们不再局限于某个单项内容的训练，并最终将特点完整地展现在舞台上。

“声”广义上指的就是歌唱。在教学中，“声”是歌曲具象化的直接表现形式，也是贯穿音乐剧的主要线索。现当代的音乐剧音乐风格以流行音乐为主，《法语莫扎特》用到了摇滚演唱中的嘶吼与怒音技巧，《后妈茶话会》用到了欧美说唱的音乐风格，对于高校流行声乐专业的学生来说，专业课的学习中都会涉及到真声、混声、头声、气声、假声等发声技巧，再根据不同的歌曲意境需要加入怒音、鼻音、吼音、颤音等风格技巧对歌曲加以修饰。音乐剧是“对白”与“演唱”的融合，边说边唱的表演形式在音乐剧《在远方》中高畅与姚远的对手戏、《我的遗愿清单》中刘宝和杨晓宇的配合中均有体现。所以音乐剧表演中注入流行声乐的演唱技巧在笔者看来是具有优势的。流行声乐追求自然和质朴的演唱方式，流行声乐专业的学生总是重视演唱技术的提高而忽视了对歌曲的感性理解，在教学音乐剧排练课时要摒弃专业课上惯用的单一演唱模式，而用音乐剧中的表演、台词、说话式唱歌等方式来引导学生，更好地将“语气感”植入音乐与剧情之中，锻炼学生的理解能力，使音乐剧作品排演更真实且具有感染力。

“台”指台词，是音乐剧表演里演员们所说的话，是编剧用以展现剧情、塑造人物、表现主题的主要方法，同时也是整个剧本中的基本要素。音乐剧表演中，在念台词时不仅要做到最基础的口齿清晰、普通话标准，更重要的是进行生动的表达，要根据角色定位进行模仿，就像“学生”和“地痞”以及“病人”，他们说话的语气和风格都不太一样，这就需要学生们自己去体会。要有“情景再现”“潜台词”和“对象感”。对这些内容进行分析的过程，也是对学生感性认知的一种提升，通过这种方式的学习，能够让流行声乐的学生在演唱流行歌曲的时候更好地找到歌曲的内涵，体会作者背



音乐剧《我的遗愿清单》剧照