

基于经典民族歌剧唱段演唱和教学策略分析

胡 眺

武汉音乐学院声乐系 湖北武汉 430060

摘 要：民族歌剧是中国音乐文化的重要组成部分，其将民族音乐、戏剧与文学有机融合，呈现出丰富的艺术表现力与民族文化内涵。作为民族歌剧的重要组成部分，经典唱段不仅体现了作品的音乐风格与情感表达，还承载了民族艺术的核心精神，是声乐教学中的重要内容。近年来，为了弘扬优秀传统文化，教育部颁布《新时代高校音乐教育创新发展行动计划》，强调在高等音乐教育中加强民族音乐的传承与创新。然而，传统声乐教学中往往存在“重技巧、轻表演”的现象，学生难以将声音与情感、舞台表现有机结合，导致作品的艺术感染力受到限制。民族歌剧作为一种综合艺术形式，要求演唱者在声音表现的基础上注重情感表达与角色塑造，做到声、情、表的统一。

关键词：经典民族歌剧；唱段演唱；教学策略；分阶段教学

引言

经典民族歌剧作为中国音乐文化的重要组成部分，具有深厚的艺术价值与教育意义。本文以经典民族歌剧唱段为切入点，从其艺术特征、演唱技术以及教学策略等方面进行全面分析，提出基于角色分析的教学设计与多元化教学方法的实践路径。通过分阶段教学策略，结合示范与模仿、理论与实践的综合训练，探索唱与演的有机结合，推动民族歌剧在声乐教学与艺术实践中的创新与发展。研究表明，经典民族歌剧的教学策略在培养学生综合表演能力、提升艺术修养以及传承民族文化方面具有重要作用。

一、经典民族歌剧唱段的艺术特征分析

（一）经典民族歌剧唱段的音乐语言特点

1. 民族音乐元素的融入

经典民族歌剧唱段的音乐语言具有鲜明的民族特色，其旋律常融入传统民歌、戏曲或地方音乐元素，使音乐富有民族风情。例如，《白毛女》的《北风吹》取材于河北民歌《小白菜》，旋律简洁而感人，与剧情背

景紧密契合。通过民族音乐元素的运用，经典唱段在保留地域文化特质的同时，也体现了中华民族音乐传统的继承与创新。

2. 咏叹调的旋律与情感表达

民族歌剧中的咏叹调以抒情性旋律为主，强调情感的细腻表达与角色心理的深刻刻画。例如，《木兰诗篇》的“巾帼情怀”以旋律悠长、节奏舒展的咏叹调形式，传递了花木兰的矛盾心理与家国情怀。这种旋律设计通过上下行的流畅音阶、宽广的音域和适当的节奏变化，将人物情感与故事张力结合得恰到好处。

（二）唱段的戏剧化特点与情感塑造

1. 角色与情感层次分析

经典民族歌剧唱段通常围绕人物内心的复杂情感展开，通过音乐展现情感的多重层次。例如，《洪湖赤卫队》中韩英的唱段“洪湖水浪打浪”，既表现出角色对家乡的眷恋，也体现了她内心的革命热情与坚定信念。这种情感层次的表达要求演唱者在音色、力度和节奏上灵活调整，以展现角色的情感张力。同时，情感的转折与递进通过音乐的调性变化和节奏对比得以强化，从而使角色的心理历程更加饱满。

2. 音乐与剧情的有机结合

经典民族歌剧唱段将音乐与剧情发展紧密结合，唱段的音乐结构与歌词内容始终服务于剧情推进与人物塑造。例如，《白毛女》的《北风吹》不仅通过旋律与歌词描绘了寒冬大雪的场景，还通过喜儿焦急盼望父亲回家

课题名称：湖北省教育厅科学研究计划指导性项目（经典民族歌剧唱段演唱及教学研究）B2017132

作者简介：胡眺（1979.03--），男，汉族，湖南省湘潭市人，硕士研究生，讲师，研究方向：民族声乐演唱及教学研究。

的情感，推动了剧情的发展。

二、民族歌剧唱段演唱中的关键技术要点

（一）声乐技术的基础要求

演唱中，科学运用共鸣是确保声音洪亮而不失优美的关键。民族歌剧常需要演唱者将头腔共鸣与胸腔共鸣结合，创造出音色饱满、富有穿透力的声音。尤其是在高音区域，共鸣的精准运用能有效减少声带的紧张，使声音既有张力又能持续连贯。此外，合理的气息支持是声音控制的核心，演唱者需掌握“横膈膜支持”的发声技巧，以保证气流平稳，支撑长句和复杂旋律的演唱。民族歌剧中的经典唱段，如《木兰诗篇》的“巾帼情怀”，对音高的稳定性要求极高，必须通过深厚的技术积累来实现高音的精准与低音的平稳。通过练习连音、跳音和颤音等技术，演唱者能够灵活控制声音的强弱变化，从而赋予唱段更多的表现力。

（二）情感表达的技巧运用

民族歌剧唱段中，不同角色的性格、年龄、情感特征需要通过音色来具体展现。例如，《白毛女》中喜儿的唱段需要清丽明亮的音色，以表现她天真、质朴的形象，而《洪湖赤卫队》中韩英的唱段则需采用坚韧而饱含力量的音色，以凸显角色的革命精神。演唱者需要根据角色的身份、情境以及剧情发展，灵活调整音色的表现方式。这不仅要求演唱者对真声与假声的比例进行精准控制，还需对音色的明暗、冷暖以及音量的层次变化保持敏锐的把控。音色的调整还需与语言的特点相适应，在吐字清晰的前提下，保持音色的流畅性与连贯性。对于民族歌剧而言，音色的塑造必须融入浓郁的民族风格，同时兼具戏剧表现力。

（三）表演与唱段演绎的结合

1. 手、眼、身、法、步的综合运用

民族歌剧中，演唱者的表演常借鉴中国传统戏曲的“手、眼、身、法、步”五大表演要素。例如，在《木兰诗篇》的唱段“巾帼情怀”中，花木兰的内心挣扎需要通过眼神的变化和身体的微妙动作来表达：眼神中流露出的坚毅、步伐中的力量感，以及手势的舒展或收紧，都必须与角色情感相辅相成。

2. 舞台情景化的角色塑造

舞台情景化的表演要求演唱者充分理解角色的背景和心理，在情境中真实再现角色的状态。例如，《白毛女》中“北风吹”一段，喜儿的孤独与期盼需要通过细腻的表演来呈现：双手紧握衣襟以抵御寒冷，缓慢而急

切的步伐表现她对父亲归来的焦急等待。演唱者需要深刻理解每一处情节的情感转折点，将声音的变化与舞台动作结合起来，达到“声、情、表”高度统一的效果。

三、经典唱段的教学策略分析

（一）分阶段教学策略

1. 初学阶段：技巧基础与情感认知培养

初学阶段是教学的起点，主要任务是夯实学生的声乐基础，帮助其理解作品的情感内涵。在技术层面，教师应重点教授发声方法，包括呼吸控制、共鸣位置的运用，以及音准和节奏的训练。例如，在练习《白毛女》中“北风吹”唱段时，教师需要指导学生如何运用腹式呼吸支持长句演唱，以及如何如何在低音区域保持音色的明亮清晰。

在情感认知方面，教师应帮助学生初步了解作品的背景与角色的情感基调。例如，通过讲解喜儿在大雪纷飞中盼父归家的情境，帮助学生体会歌词中的孤独与期盼之情。在此阶段，可以通过教师示范演唱、学生模仿、反复练习的方式，让学生感受到音乐与情感的融合，为后续学习打下良好的基础。

2. 提高阶段：情境表达与戏剧化教学

在提高阶段，教学重心从单纯的声乐技巧转向情感表达与戏剧化表演的结合。学生需要在情境中展开练习，学会“以情带声”，将音乐的情感和角色的心理状态统一起来^[1]。例如，在学习《木兰诗篇》的“巾帼情怀”时，教师可以通过情景模拟的方式，让学生置身于花木兰战场前的内心挣扎中，通过调整声音的强弱、音色的明暗表现复杂的情感变化。这种情境训练能够强化学生对角色心理的感知能力，使其情感表达更加细腻。而教师需指导学生在演唱过程中加入戏剧化表演元素，如通过动作、表情、步伐等来增强情感表现力。例如，指导学生通过眼神的坚毅、手势的坚定，强化“巾帼不让须眉”的人物特征。此外，还需加强学生对音乐节奏与肢体动作协调性的训练，使表演和音乐融为一体。通过这一阶段的练习，学生能够逐步掌握角色在特定情境下的声音表现和舞台动作，使演唱更加生动自然。

3. 表演阶段：综合运用与角色塑造

表演阶段是教学的最高层次，其目标是帮助学生实现声乐技巧、情感表达与舞台表演的全面整合，完成对角色的深度塑造。在这一阶段，学生需要深入剖析角色的背景、性格和情感逻辑。例如，在演绎《洪湖赤卫队》中“洪湖水浪打浪”时，学生需结合韩英的革命信

念与对故乡的深情，展现她坚韧中带有柔情的性格特征。这种深度分析不仅有助于学生理解角色，还能提升其演绎的情感厚度。

在表演实训中，教师应模拟真实舞台环境，让学生在表演中体验综合能力的运用。舞台调度的细节、道具与服装的辅助使用、与伴奏的默契配合，都是学生需要掌握的内容。此外，教师还需重点指导学生在高音强度与情感爆发点的表现，确保技术与情感的平衡。例如，在低音区表达激动情感时，学生需通过稳定的气息支持和适当的动作设计，使声音既有张力又不失音色的美感。

（二）基于角色分析的教学设计

角色分析的第一步是背景研究。教师应引导学生深入了解角色所处的历史环境和社会背景。例如，在学习《白毛女》时，学生需理解喜儿在封建压迫下的命运，以及她对自由生活的渴望。背景的认知为情感代入奠定了基础，使学生能够在演唱中更自然地体现角色的心理状态。第二步是性格剖析。教师需帮助学生分析角色的核心特征，如《木兰诗篇》中花木兰的果敢与柔情并存，以及她面对家国大义时的内心挣扎。

在此，教师需设计情境化的教学活动，让学生在模拟表演中体会角色的心理变化。例如，通过让学生分段演绎角色在不同时期的情感转折，帮助他们掌握声音与动作的统一性^[2]。

（三）多元化教学方法的实践

1. 示范与模仿结合教学

在民族歌剧教学中，教师通过示范演唱，不仅可以传递演唱技巧，还能展示情感表达与表演动作的综合效果。例如，教师在示范《洪湖赤卫队》中“洪湖水浪打浪”唱段时，可以通过细腻的声音处理和舞台动作展示韩英的革命气概，让学生直观感受到角色的表现力。学生通过模仿教师的声音技巧、音色控制和动作设计，可以更快地进入角色并掌握唱段的艺术表现。同时，教师在示范后对学生的模仿过程进行个性化指导，纠正其在音色、节奏、表演动作上的不足，帮助学生逐步形成自己的演唱风格^[3]。

2. 理论与实践结合的训练方法

理论方面，教师需引导学生深入理解作品的背景、歌词的含义以及角色的心理状态。例如，通过讲解《木兰诗篇》的时代背景与剧情发展，帮助学生理解花木兰在唱段“巾帼情怀”中的内心矛盾与家国情怀。理论学习为实践演唱提供了深厚的情感支撑。在实践环节，教师通过具体的发声训练、情感表达练习以及舞台表演指导，将理论知识转化为学生实际的艺术表现能力。比如，在演唱情感丰富的咏叹调时，教师可以设计情景模拟活动，让学生通过表演动作和舞台情景的塑造，强化理论知识的运用效果^[4]。

结束语

总之，经典民族歌剧唱段的教學是声乐教育的重要组成部分，其艺术性与实践性对学生的综合表演能力提出了全面要求。通过对经典唱段的艺术特征分析以及教学策略的探索，可以有效帮助学生掌握声乐技术、提升情感表达能力，并实现对角色的深刻塑造。分阶段教学策略与多元化教学方法的实践，不仅使学生的学习路径更加清晰，还提升了教学的系统性与科学性。在未来的发展中，民族歌剧教学需要进一步结合现代技术手段，如多媒体辅助教学、虚拟舞台训练等，推动教学内容与形式的创新。同时，应加强对民族歌剧作品的系统研究与推广，使其更广泛地融入音乐教育体系，助力民族艺术的传承与发扬。

参考文献

- [1] 黄凤. 中国民族歌剧经典片段演唱在声乐课堂中的实践与研究[J]. 戏剧之家, 2022(16): 40-42.
- [2] 雷佳, 祝薇. 中国民族歌剧的唱、演、白[J]. 南京艺术学院学报(音乐与表演版), 2023(5): 105-111.
- [3] 武小卜. 民族歌剧《江姐》经典唱段艺术特征及演唱处理研究[J]. 戏剧之家, 2023(8): 54-56.
- [4] 赵文佳. 新时期高校经典歌剧唱段的声乐教学改革实践[J]. 黄河之声, 2022(22): 150-152.