

声乐表演教学中舞台表现力的培养实践研究

吴萌萌

江汉大学

DOI:10.12238/er.v8i7.6261

[摘要] 声乐表演涵盖声音演唱与舞台呈现，舞台表现力是决定表演质量的重要因素。当下声乐教学存在重演唱技巧轻舞台表现的问题。该研究分析声乐表演教学中舞台表现力培养的现状，从形体、情感、互动等方面明确培养方向，提出优化课程设置、改进教学方法、完善评价体系等实践策略，为提升声乐表演教学质量、培养专业表演人才提供参考。

[关键词] 声乐表演教学；舞台表现力；培养实践

中图分类号：J616 文献标识码：A

A practical Study on the Cultivation of Stage Expression in Vocal Music Performance Teaching

Mengmeng Wu

Jiangnan University

Abstract: Vocal music performance covers vocal singing and stage presentation. Stage performance is an important factor in determining the quality of performance. At present, there is a problem in vocal music teaching that re-singing skills and light stage performance. This paper analyzes the current situation of stage expression training in vocal music performance teaching, clarifies the training direction from the aspects of body, emotion and interaction, and puts forward practical strategies such as optimizing curriculum setting, improving teaching methods and improving evaluation system, so as to provide reference for improving the quality of vocal music performance teaching and training professional performance talents.

Keywords: vocal music performance teaching ; stage performance ; training practice

1 前言

在声乐艺术领域，舞台表现力是表演者传递作品情感、与观众建立联系的关键，随着文化艺术活动日益丰富，观众对声乐表演的要求不再局限于歌声动听，更注重表演的整体感染力。然而，目前不少声乐教学仍将重心放在演唱技巧训练上，对舞台表现力培养缺乏系统规划和有效方法。学生即便掌握了高超的演唱技巧，在舞台上也可能因表现力不足，难以完整诠释作品，因此，深入研究声乐表演教学中舞台表现力的培养方法，对提升声乐教学质量、培养优秀表演人才具有重要意义。

2 声乐表演教学中舞台表现力培养现状

2.1 教学内容安排有待优化

目前，声乐表演教学课程体系在内容设置上仍存在一定侧重。相当一部分教学时间被分配于发声方法、音准节奏等演唱技巧训练，致使舞台表现力相关教学内容占比相对有限。例如，舞台形体姿态、面部表情控制以及观众互动技巧等内容，多以零散形式穿插在教学过程中，尚未形成系统且连贯的训练体系。这种安排使得学生在构建舞台表现力知识框

架时，难以获得全面、深入的指导，影响其综合表演能力的均衡发展。

2.2 教学方式创新不足

课堂教学环节中，部分教师仍较多采用讲授式教学方法，以口头讲解理论知识和示范动作为主。在此模式下，学生主要处于被动接收信息和模仿练习的状态，主动思考与实践应用的机会相对较少。尽管讲授式教学能有效传递基础知识，但对于舞台表现力这类强调实践与临场应变的技能培养而言，单一的教学方式难以让学生透彻理解其实际运用逻辑，在一定程度上限制了学生将理论知识转化为舞台实际表演能力的进程。

2.3 评价体系不够完善

现行声乐教学评价环节，对演唱技巧的考核权重相对较高，而对学生舞台表现的评估缺乏系统且细化的量化指标和全面考量。由于评价标准不够明确具体，在学习过程中，学生容易将精力更多地倾斜于演唱技巧提升，对舞台表现力训练的重视程度和投入时间相对不足。这种评价体系的局限性，在一定程度上影响了学生舞台表现力的培养效果，不利于学

生成长为综合素质全面的声乐表演者。

3 声乐表演教学中舞台表现力培养方向

3.1 夯实形体表现基础

舞台表演作为声乐演唱不可或缺的载体，其多维度的艺术展现方式深刻影响着观众对声乐美学艺术的鉴赏层次。在表演实践中，艺术家们巧妙融合肢体语汇，从细腻入微的面部表情到流畅自如的手势变换，再到富有张力的身体动作与深邃传神的眼神交流。这些非言语元素与声乐旋律、歌词意境相得益彰，共同编织出一幅幅生动的情感画卷。在声乐表演过程中，表演者的站姿、手势、走位等形体表现，是观众直观感受表演的重要途径。规范且协调的形体动作，不仅能增强舞台视觉效果，还能辅助声音传递作品情感，是舞台表现力最直接的外在体现，需将形体训练作为教学重点，帮助学生建立良好的舞台形体基础^[1]。

3.2 深化情感表达能力

声乐表演的核心价值在于通过声音和表情，将作品蕴含的情感传递给观众，要求学生在理解作品内涵的基础上，结合个人生活经验和情感体验，对作品进行二次创作。只有让表演融入真实且独特的情感，才能引发观众情感共鸣，实现表演的艺术价值^[2]。

3.3 强化舞台互动与风格塑造

表演者与观众的互动，是提升表演感染力的关键。通过眼神交流、语言沟通等方式，可以有效拉近与观众的距离，营造良好的演出氛围，同时，依据声乐作品的风格特点，合理设计服装、妆容以及舞台动作，有助于塑造契合作品内涵的舞台风格，更完整地诠释作品^[3]。

4 声乐表演教学中舞台表现力培养实践路径

4.1 优化课程设置

当前，学校和教师需要重新审视声乐表演课程体系，重点增加培养舞台表现力的相关课程内容，在课程设置方面，可考虑开设专门的“舞台表现力基础”课程。在这门课程中，教师要系统全面地为学生讲解舞台形体的规范训练方法，比如如何通过特定的训练动作提升身体的柔韧性及协调性，为后续在舞台上展现优美的肢体动作奠定基础。在面部表情管理技巧的教学上，教师要教会学生根据不同的声乐作品情感基调，精准地运用面部肌肉来传达相应的情绪，像在演唱欢快歌曲时，展现出灿烂的笑容；演唱悲伤歌曲时，通过眼神和面部细微变化传递哀伤。同时，课程中也不能忽视舞台礼仪的关键要点，教导学生从登台、鞠躬到谢幕等一系列环节的正确礼仪规范^[4]。

在课程实施时，要安排充足的形体训练时段。可以引入现代舞、古典舞的基本功训练内容，通过这些训练，帮助学生提升身体的柔韧性及协调性，使他们在舞台上的肢体动作

更加灵活、自然。还可以设置专门的舞台走位练习环节，让学生熟悉不同舞台布局下的行动逻辑。例如，在模拟的舞台场景中，依据不同的音乐节奏和情感表达，学生进行多样化的走位练习。当音乐节奏明快时，安排较为活泼、多变的走位；当情感深沉时，采用相对沉稳、舒缓的走位方式，通过这样的练习，强化学生的肢体表现力，提高他们在舞台上的空间感知能力和行动自信。在声乐主课教学里，教师要把舞台表现力培养深度融入其中。在学生学习一首声乐作品时，不能仅仅聚焦于演唱技巧的剖析，还要同步深入探究作品的情感脉络以及适宜的舞台呈现形式。以艺术歌曲教学为例，教师要引导学生从诗歌的意境出发，思考怎样运用声音的强弱、音色的变化，搭配相应的肢体动作与表情，将作品的情感细腻展现出来。假设一首艺术歌曲描绘的是宁静的田园风光，那么学生在演唱时，声音可轻柔、舒缓，肢体动作也应优雅、平和，面部表情呈现出悠然、惬意之感^[5]。

4.2 改进教学方法

采用情境教学法能显著提升学生的参与热情。教师可利用多媒体设备、舞台道具等，精心模拟多样化的演出场景。比如利用多媒体设备播放高雅音乐会现场的视频，同时布置相应的舞台道具，营造出音乐会的氛围，让学生仿佛置身其中。在模拟音乐会场景时，要求学生严格遵循正式演出流程，从登台前的候场状态，保持安静、专注，调整好呼吸和心态；上台时的优雅鞠躬，展现出良好的礼仪和自信；到演唱过程中的声音控制，根据作品的情感变化合理调整音量、音色，肢体表现要与音乐节奏和情感相契合；再到最后的谢幕环节，要大方、得体地向观众表达感谢，通过这种方式，帮助学生快速适应不同演出情境的氛围与要求，提升舞台应变能力。在模拟歌剧舞台场景时，教师可以为学生提供详细的剧本和角色分析。以《卡门》为例，教师要引导学生深入理解卡门这一角色热情、奔放、不羁的性格特点，让学生通过分析剧本中的情节和台词，把握角色在不同场景下的情感变化。在表演时，学生要通过肢体动作、表情和声音，将卡门的独特魅力展现出来，从而更好地在舞台上展现角色情感和性格^[6]。

针对歌剧、音乐剧片段以及民歌剧目的教学，教师引入专业排演环节。邀请歌剧领域的专业老师，为学生带来系统且专业的指导。以经典歌剧《卡门》片段的排演为例，专业老师会先引导学生深入研读剧本，进行细致的角色分析。帮助学生理解卡门热情、奔放、不羁的性格特点，通过剖析剧本中的情节和台词，把握角色在不同场景下的情感变化。在排练过程中，专业老师会从唱念做打等多个维度进行指导。在演唱方面，指导学生根据角色情感调整发声方式和演唱技巧，使歌声更贴合角色；在歌唱语言上，纠正台词的发音和语调，让语言表达更具感染力；在动作设计和角色走位中，

结合角色性格和剧情需要，规范学生的肢体动作，使其更加准确、优美且富有表现力。同时，老师还会注重学生舞台身法的训练，教导学生如何运用眼神、手势、步伐等舞台身法来展现角色的魅力，让学生在舞台上的一举手一投足都能传递出角色的特质。学生在专业老师的指导下，分组进行角色扮演和排练，在实际的排练过程中不断磨合，感受与其他演员之间的配合，体验舞台表演的真实状态。通过反复排练和老师的点评、修正，学生不仅能够更好地诠释角色，还能在团队协作中提升舞台表现力，逐渐适应舞台表演的节奏和要求，为正式演出打下坚实基础^[7]。

4.3 完善教学评价体系

构建全面的教学评价体系，实现评价主体的多元化。除了教师基于专业知识与教学经验进行评价外，要积极引入学生自评与互评机制。教师评价时，要从多个维度综合考量学生的表现。在演唱技巧方面，要关注学生音准、节奏、发声方法等是否准确；形体表现上，看肢体动作是否协调、自然，与音乐是否契合；情感表达方面，判断学生是否能将作品的情感真挚地传达出来；舞台互动方面，考察学生与观众、乐队或伴奏之间的互动是否有效。教师不仅要关注学生最终的表演成果，更要重视学生在学习过程中的表现与进步轨迹。例如，教师可以制定详细的评价量表，对学生在各个方面的表现进行量化打分，并及时给予反馈和指导。在量表中，明确列出演唱技巧、形体表现、情感表达、舞台互动等各项指标，每个指标再细分若干小项，如演唱技巧中的音准、节奏、音色等，形体表现中的肢体协调性、动作规范性等。教师根据学生的实际表现进行打分，并在每个小项后面附上具体的评价和改进建议^[8]。

教师要设计科学合理的自评表格，引导学生进行自我反思。自评表涵盖舞台形象的塑造，包括服装搭配是否符合作品风格、妆容是否得体、整体形象是否具有吸引力等；情感传递的效果，学生要思考自己是否将作品中的情感准确地传达给了观众，观众的反应如何；与观众互动的程度，是否有与观众进行眼神交流、是否能调动观众的情绪等；对作品风格的把握，演唱的风格是否与作品的原本风格一致，是否有自己独特的理解和诠释。通过自评，学生能够更深入地了解自

己的优势与不足，明确后续努力的方向，培养自主学习与自我提升的能力。

5 结语

综上所述，声乐表演教学中培养学生舞台表现力，需要统筹规划课程、教学与评价等多个环节。在课程安排上，应开设针对性的舞台表现力训练课程，帮助学生系统掌握相关知识与技能；教学方法选择上，要结合学生实际情况，采用能激发学习热情的方式；评价体系构建上，引入多元评价主体，从多维度对学生学习成果进行评估。各环节相互配合，才能有效提升学生舞台表现力，为声乐领域培养出技艺与表演兼备的专业人才。

[参考文献]

- [1] 向敏敏. 声乐美学视角下舞台表演内涵及艺术表达探究[J]. 明日风尚, 2023(12): 73-75.
- [2] 刘怡, 曹禄明. 基于舞台表现力的声乐表演策略——以《漫步街上》演唱为例[J]. 牡丹, 2023(4): 54-56.
- [3] 张智群. 声乐表演者舞台表现力的重要性及提升策略探讨[J]. 参花(上), 2022(9): 59-61.
- [4] 朱瑾. 声乐演唱中的情感表达与演唱方法[J]. 艺术品鉴, 2022(21): 171-174.
- [5] 李炜铃. 音乐剧声乐教学与舞台实践经验融合探索——评《高校声乐教学理论与实践研究》[J]. 中国高校科技, 2022(1): 30.
- [6] 李加欢. 声乐表演艺术中的情感表达研究——评《声乐表演二度创作与艺术表现》[J]. 科技管理研究, 2022, 42(24): 15.
- [7] 陈长虹. 声乐表演艺术中情感诠释的提高策略[J]. 艺术品鉴, 2023(5): 150-153.
- [8] 贾莉. 民族演唱教学中舞台魅力认知与提升——评《中国民族声乐的演唱技法与舞台魅力探究》[J]. 中国教育月刊, 2022(9): 38-38.

作者简介：

吴萌萌（1986.02-），女，汉族，湖北省武汉人，硕士研究生，副教授，声乐艺术研究