

试论音乐剧表演中的角色塑造

张智超

(大连艺术学院, 辽宁 大连 116000)

摘要: 音乐剧起源于西方国家, 随着我国文化事业的发展, 音乐剧也逐渐在国内盛行, 受到观众的喜爱和欢迎。音乐剧集戏剧、舞蹈、音乐等元素为一体, 在表演过程中, 演员基于音乐剧的情节发展和中心思想, 将人物展示给观众, 促使观众更好地了解人物形象和人物性格, 角色塑造是音乐剧的灵魂, 对展示情节冲突具有重要价值。本文主要针对音乐剧表演中的角色塑造进行分析和探究, 希望给予我国艺术领域以些许参考和借鉴。

关键词: 音乐剧 表演 角色塑造 分析

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.35.148

在市场经济体制不断深化的大背景下, 居民的生活水平不断提升, 在物质需求获得极大满足的基础上, 对精神文化的需求也持续增加, 带动了文化事业的发展。音乐剧是当下流行的艺术形式, 集音乐、舞蹈、戏剧等多种元素为一体, 可以将观众带入到艺术世界中, 缓解人们的精神压力和精神情绪, 促使获得美的感受和体验。而想要呈现一台成功的音乐剧表演, 需要演员进行深刻的角色塑造, 将人物形象、人物特征和人物性格充实展示给观众, 便于观众融入剧情中。角色塑造是一项艰巨的任务, 对于演员而言也存在诸多挑战, 演员要认识到音乐剧的特点, 利用自己的方式进行人物探究, 更好地把握角色特点。

一、音乐剧概述

音乐剧是由轻歌剧和喜歌剧演变而来的一种艺术形式, 其最初以音乐喜剧的形式出现, 是19世纪在英国乃至欧洲盛行的一种格局体裁, 以演唱和独白相结合的方式进行戏剧演绎。音乐剧集歌舞、音乐和戏剧为一体, 具有一定的戏剧色彩和幽默情趣, 而随着时代的发展, 音乐剧的形式也发生了巨大变化, 体裁也不仅仅局限在喜剧范畴。音乐剧歌舞呼应、通俗易懂, 在流行至今受到观众的喜爱和欢迎, 在20世纪初, 音乐剧进入我国社会, 迅速受到人们的欢迎, 而随着现代居民精神需求的增加, 音乐剧这一艺术形式发展迅速^[1]。

音乐剧的特点包括: 第一, 音乐剧会使用流行乐器和流行音乐, 与歌剧相比较更加通俗易懂, 便于各个年龄段的观众接受; 第二, 音乐剧中存在没有音乐伴奏的角色独白和对白, 这一形式在歌剧中不会出现, 在唱法方面也与歌剧存在一定差异, 例如没有咏叹调和宣叙调的区分, 歌唱方式多元化, 包含了流行唱法和美声唱法; 第三, 音乐剧中的舞蹈成分较多, 角色的肢体语言展示更加重视, 而

歌剧中基本没有舞蹈成分; 第四, 音乐剧融合了舞蹈、音乐以及歌唱等艺术形式, 舞台表现更加现代。

二、音乐剧表演中的角色塑造

(一) 剧本分析

剧本是音乐剧表演的基础, 演员在拿到剧本后, 要及时对剧本进行研读, 根据情境设定和情节发展对剧本进行深刻分析, 而随着剧情的发展, 角色的心理活动和性格特征也会不断变化, 按照斯坦尼斯拉夫斯理论, 剧本情境可分为外部和内部两种。其中外部情境主要是指情感基调和情节发展, 是剧本所描述的“大背景”, 剧中角色都生活在“大背景”下, 其也是角色特点和性格形成的外部因素, 通过外部情境分析, 能够帮助演员更好地塑造和理解角色; 内部情境主要是指角色的心理层面和精神层面的活动, 例如独白作为音乐剧的舞台重要形式, 角色通过独白展示个人心理活动, 演员通过内部情境分析, 能够把握角色的内心世界, 对展示内心戏具有重要价值^[2]。

外部情境和内部情境构成了完整的音乐剧剧本, 演员只有将二者充分结合, 才能更加充分且完整地展示剧中角色。演员在研读剧本中可以通过把握以下问题, 更好地地把握角色形象特点: 第一, 剧情故事的时代背景、地点、年代; 第二, 剧情发生的天气情况、时间、季节以及年份; 第三, 引导剧情发展的具体事件; 第四, 剧情中的人物关系。

(二) 角色特点分析

在表演中进行角色塑造最关键的环节就是角色特点分析, 音乐剧起源于生活, 为了充分展示剧情冲突, 对角色形象进行了夸张处理, 演员要注重对角色特点进行分析, 在分析中不能融入自己的主观看法, 要透过剧本对角色的内心世界、性格特征以及行为特点进行分析, 让自己无限

接近角色，才能完美地诠释角色。在斯坦尼斯拉夫斯基的著作《演员的自我修养》这部书中，提出了如何忠诚于角色，而想要提升演员的职业境界和职业素养，则要如同角色一样去感知剧情。不同的角色、不同的剧本对于演员而言都是一种挑战，演员对人物情感的掌控，与舞台影响力和角色表现张力具有直接影响，优秀的角色演绎能够带动观众的情感和情绪变化，可以促使观众沉溺于剧情发展中^[3]。

在角色特点分析中，演员可利用以下问题进行角色把控：第一，角色所处的时代背景；第二，角色的职业、住址、年龄、姓名、受教育程度等个人信息；第三，角色的语速、口音以及语气；第四，角色的禁忌、喜好；第五，角色与情节的矛盾冲突，和与其他人物的关系；第六，角色拥有的特殊习惯或者行为细节。对于音乐剧中戏份较少的小角色，演员可根据剧本对角色的设定融入自己的一些看法，但是不能存在主观色彩，要根据剧本要求进行适当融入和艺术加工。

例如《西贡小姐》这部音乐剧，其讲述了东方女性的爱情故事。女主角个性鲜明，演员在拿到剧本后，要对西贡小姐的职业、住址、年龄、受教育程度、喜好以及口音进行分析，掌握当时的历史背景、故事发展以及社会形态，然后将自己带入到角色中，成功塑造和展示女主形象^[4]。

（三）舞台场景渲染

音乐剧以舞台作为剧情展示的中心，在小小的舞台上，演员将自己融入情节中进行角色展示，引导观众走进角色的内心世界。而想要将一场情感和视听的盛宴提供给观众，完美诠释角色特征，则要注重加强舞台场景渲染。留给观众更加深刻的印象^[4]。首先，演员要注重情感渲染，情感是一种可以传递的情绪，演员根据剧情变化和角色特点，将自己的情感融入舞台中，以舞台为载体将情感传递给观众，促使观众感受角色的情感变化，这种情感变化非常微妙，观众全身心投入到情节中，可以很深刻地感知演员在舞台上的情感传递，不仅能够促使角色和观众之间形成情感互动，还可以更好地展示角色形象；其次，音乐剧更加注重灯光渲染，基于情节的变化和发展，舞台灯光也要进行适当的变化，通过与角色内心活动进行配合，充分展示角色形象和性格特点，例如《西贡小姐》这部音乐剧，在最后一幕中女主惨遭抛弃，角色内心世界透露着悲惨和凄凉，舞台灯光也要与之呼应，通过强有力的渲染促使观众体会到女主内心的情感变化；最后，舞台渲染不仅仅依

靠灯光，还要依赖场景布置，例如在阴雨天情境下，舞台布置可偏于暗色系，与角色内心活动交相呼应，并且跟随情节的发展而调整舞台场景布局，能够起到传递情感和塑造角色的作用^[5]。

（四）演员之间密切配合

在音乐剧表演中，不同演员分别饰演不同的角色，角色之间有对话、有眼神沟通、有情感传递和肢体互动，演员之间的密切配合，有助于角色塑造和形象展示。因此，在音乐剧角色塑造中，演员之间要注重密切配合，通过默契的配合更好地塑造角色、传递情感。首先，音乐剧以音乐为主要元素，在表演中会涉及大量的演唱和音乐，尤其是背景音乐，其会跟随着情境的变化和情节的发展而不断变换，当背景音乐变化后，舞台上的演员要及时根据音乐进行情感转换，例如在愉悦轻松的音乐下，演员要流露出开心高兴的情绪，在低沉沉郁的背景音乐下，演员要流露出悲伤、难过的情绪，所有演员都要进行情绪调整，生动地将角色内心活动充分展示。其次，在舞台表演中涉及大量的肢体语言，尤其在角色的互动中，肢体语言可以对观众起到引导作用，促使观众通过演员的肢体深入到其内心世界中，在演员的舞台互动中，要注重肢体语言的默契配合，尤其在情节矛盾中，演员要通过夸张的肢体语言进行情节演绎，充分展示角色的性格特点，促使角色形象深入人心，例如，在《悲惨世界》这部音乐剧中，沙威作为一名警官，是秩序和法律的执行者，奉行没有慈悲心和强悍的道德准则，在肢体语言展示中要突出其角色特性，利用强硬的肢体语言诠释人物，让观众看到其形象特征。最后，基于音乐剧的场景变化，不同情境中的角色承担着不同的身份，例如在家中是父亲、在职场中是工人、在父母前是儿子，身份的变化也促使其行为特点发生变化，演员要基于角色身份的变化而进行默契配合，促使情节转换更加流畅和自然，也能够让观众感觉到剧情的转接，更容易促使观众接受角色塑造^[6]。

（五）服饰与道具

音乐剧是集中各种元素而形成的艺术形式，演员在登台表演中会穿着符合人物形象的服饰，并且根据场景需要布置相关道具，在角色塑造中，道具和服饰至关重要。首先，在选择服饰中要根据角色的性格特点，服饰要充分彰显角色的个性和特征，例如在《悲惨世界》这部音乐剧中，沙威作为一名警官的形象出现，其服饰以庄重、严肃的警服为主，沙威性格严谨、遵守法律，演员在穿戴服饰中也要一丝不苟，展示角色的性格特征，又例如马吕斯这一角

色，其是学生革命的主要成员，本身富有非凡的魅力和浪漫主义色彩，在服饰选择要贴近其形象特征，让观众从服饰上看到其鲜明的特征，而留下深刻的印象。其次，不同场景需要不同道具作为支撑，由于音乐剧的主要呈现载体为音乐和歌唱，容易导致演员忽视道具的重要性，例如在《猫》这部音乐剧中，蒙克斯崔普作为“猫英雄”其表演的场景为夜幕下市区街头的垃圾堆旁，其要承担保护同伴的重任，在同伴受到安全威胁后挺身而出，与恶势力开展斗争，在场景演绎中要通过设置道具进行情境创设，但是基于舞台面积有限，道具设置要秉承简单、生动的基本原则，以展示角色形象和塑造角色为主。

（六）灵活利用肢体语言

在音乐剧表演中，演员通过肢体语言和歌唱的方式进行互动，演员的肢体配合默契程度与角色塑造密切相关，在特定情境下，例如角色独白中，演员也要注重灵活利用肢体语言进行情感传递和角色塑造。音乐剧融入到音乐、行为、语言等要素，其中肢体语言至关重要，例如在《猫》这部音乐剧中，蒙克斯崔普作为“猫英雄”，其身上有别具一格的领袖魅力和领导色彩，但是在平时生活中也较为幽默，演员在应用肢体语言中，要注重做到庄重而内敛，动作不夸张、不虚浮，对于一些滑稽动作也要收放自如，尤其在面对恶势力中，要做到镇定自若、充分展示一个“猫英雄”的独特气质。肢体语言的运用离不开演员对角色的领悟，演员在平时要注重加强角色揣摩，认识到肢体语言与歌唱的重要性，尤其在独白和歌唱中，配合适当的肢体语言可以更好地展示角色，将观众带入到既定的情境中。

（七）将歌曲充当内心独白

在音乐剧表演中，跳舞、歌唱和台词是传递情感的重要方式，但是在部分情境中，台词不能完整的进行情感传递，也无法充分体现角色的个性以及内心世界，需要歌声进行辅助。因此，一名优秀的音乐剧演员，要具备高超的歌唱技巧，当台词不能传递情感的时候，利用歌曲充当内心独白，让观众通过歌曲看到角色的内心世界和精神活动。在平时的音乐剧排练中，“歌曲充当内心独白”也逐渐受到行业的重视，甚至开设了“歌曲充当独白”的课程，锻炼演员在表演中的角色塑造而努力。演员在平时要注重加强歌唱技巧锻炼，对歌词进行深度剖析，理解歌词想要传递的情感和表达的内容。同时，每首歌曲都与音乐剧的剧情发展交相呼应，尤其对于重复的歌词，其重点强调的某种情感，演员要以此为情感传递的切入点，融合角色个性和剧情发展，对歌曲进行分析，在某个节点进行情绪释

放。单独演唱是音乐剧表演最为常见的形式，而单独演唱也意味着角色的内心独白，演员要掌握单独演唱的技巧，将心理活动通过歌曲进行展示，完美的诠释和呈现角色。

（八）强调舞蹈表演

声乐和舞蹈是音乐剧的关键组成部分，尤其在一些情节发展较快、情节矛盾较多的音乐剧中，舞蹈占据关键角色，角色塑造与舞蹈表演密不可分，演员只有具备良好地唱跳能力，才能促使舞台更具活力和吸引力，带给观众以沉浸式体验，深入到剧情和角色中。舞蹈是音乐剧的主要构成元素，其能够提升舞台的张力，演员要注重利用舞蹈展示故事情节，同时，在剧情的转换中，舞蹈也起到承上启下的作用，促使剧情根据完整和紧凑。演员在平时的生活和工作中，要给予舞蹈训练以高度重视，大量学习和尝试不同风格的舞蹈，例如现代舞、芭蕾舞以及爵士舞等，掌握不同类型的舞蹈在角色塑造中的作用，尝试将情感融入舞蹈中。

三、结语

总而言之，角色塑造是音乐剧的灵魂，演员在舞台上利用自己的感悟和理解，将角色形象呈现给受众，将观众引入到音乐剧世界中，带给其身临其境的感觉。演员在平时也要注重加强角色探究，通过多种方式把握角色特点和形象性格，体会人物的情感变化和内心世界，带给观众以视听盛宴，推动音乐剧在我国的健康发展。

参考文献

- [1]丁晓鹏.以《三天三夜》为例谈音乐剧《不一样的焰火》中郑阳的角色塑造与演唱处理[D].山东:济南大学,2020.
- [2]李炜玲.论木偶表演为主的戏剧性音乐剧角色塑造特征——以《狮子王》中的“娜娜”为例[J].福建歌声,2018,0(3):50-52.
- [3]王紫璇,张春雨.铿锵玫瑰吟唱灵魂之旅——音乐剧《变身怪医》中露西的角色塑造和演唱分析[J].北方音乐,2019,39(15):73-75.
- [4]梁卿.论音乐剧唱段的演绎思维——基于戏剧表演的视角[J].宁波大学学报(人文科学版),2020,33(4):124-132.
- [5]武宇鹏.浅谈演员在作品中的人物形象塑造——以音乐剧《花儿与号手》为例[J].大众文艺,2020(19):115-116.
- [6]任龙玥.音乐剧《变身怪医》主要角色的人物塑造和演唱分析——以《有人如你》、《生死对决》为例[D].山东:山东大学,2021.