

戏曲声乐训练中的传统发声方法与现代科学发声的融合

许娜

黄冈师范学院音乐学院、黄梅戏学院，湖北 黄冈 438000

DOI: 10.61369/VDE.2025110026

摘 要： 随着科学技术的飞速发展，现代科学发声方法飞速发展，并且在声乐训练方面发挥出了重要的作用。戏曲是中华优秀传统文化的重要组成部分，其声乐训练中的发声方法有着千年的发展历史，具有独特、完善的体系。现代科学发声与传统发声方法进行有机融合，不仅能够提升戏曲声乐训练质量，提升戏曲艺术表现力，同时还能够传承和弘扬优秀传统文化戏曲文化，促进其创新发展。对此，本文就戏曲声乐训练中的传统发声方法与现代科学发声融合进行简要分析，希望为广大读者提供一些有价值的借鉴和参考。

关 键 词： 戏曲声乐训练；传统发声方法；现代科学发声

The Integration of Traditional Vocal Techniques and Modern Scientific Vocalization in Opera Vocal Training

Xu Na

College of Music and Huangmei Opera College, Huanggang Normal University, Huanggang, Hubei 438000

Abstract： With the rapid development of science and technology, modern scientific vocalization methods have advanced rapidly and played a crucial role in vocal training. Opera, as an important component of China's excellent traditional culture, has a thousand-year history of vocal training techniques, featuring a unique and complete system. The organic integration of modern scientific vocalization and traditional techniques can not only enhance the quality of opera vocal training and artistic expression but also inherit and promote excellent traditional opera culture, fostering its innovative development. This paper briefly analyzes the integration of traditional vocal methods and modern scientific vocalization in opera vocal training, aiming to provide valuable references for readers.

Keywords： opera vocal training; traditional vocal techniques; modern scientific vocalization

引言

在当前时代背景下，现代发声方法凭借其先进的声学原理、现代训练设备以及人体生理学知识，使声乐训练更加科学、系统，有效提升声乐训练效果。而作为中华传统艺术形式之一，戏曲的传统发声方法是无数戏曲艺人经过大量实践传承和累积构成的，其中不仅蕴含着广大劳动者的伟大智慧和汗水，同时也具备丰富的文化内涵和艺术价值。在戏曲声乐训练中，传统的发声方法注重气息运用、咬字清晰以及情感表达等方面，具有极强的文化特色和艺术感染力。而在新时代背景下，随着社会的不断发展和进步，社会公众的审美观念、标准也随之发生了改变。对此，戏曲声乐训练也应与时俱进，积极与现代科学发声进行融合，借助现代科学发声的强大优势，补足传统发声方法存在的不足，提升戏曲声乐训练质量，从而为推动戏曲创新发展奠定坚实基础^[1]。

一、传统发声方法与现代科学发声融合的双向价值与现状

（一）融合带来的双向价值

1. 推动戏曲声乐训练创新发展

站在传统发声方法角度来看，它与现代科学发声融合，能够推动传统发声方法创新发展。尽管传统发声方法是大量戏曲工作者经过大量、长期实践总结而成的，具有完善训练体系的训练方法，但其在训练精度、训练效率方面也存在一定限制。在训练效

率方面，与现代科学发声相融合，借助现代科学设备的强大功能，能够对学生发声时的各种数据进行全面收集和分析，帮助他们更加快速地掌握发声技巧和方法，有效提升发声训练效率，缩短训练周期。在训练精度方面，与现代科学发声方法相融合，通过运用人体生理学原理，能够强化学生认知，使他们深刻了解发声器官的工作原理，从而精准改正发声错误，避免造成不必要的损伤，从而延长学生的戏曲生涯^[2]。

2. 丰富艺术形式与拓展艺术内涵

站在现代科学发声角度来看，与传统发声方法融合，能够丰

富艺术形式，拓展艺术内涵。尽管现代科学发声方法具备一定的科学性和系统性，但其在艺术风格和文化底蕴方面较为淡薄。传统发声方法中蕴含着丰富的历史文化内涵，具备鲜明的区域特征和艺术特色，将其与现代科学发声方法融合，能够使现代发声方法更具韵味，更显文化魅力。例如，传统发声方法中蕴含韵律、行腔等元素，这些元素使戏曲经过长时间的发展而形成的独特语言，将其与现代科学发声相融合，能够保留科学发声优势的基础上，还能够创造出更具韵味的表达方式和更具特点的艺术风格，从而有效吸引更多观众的喜爱^[3]。同时，传统戏曲形式丰富，包括唱、念、打等多种元素，不同的剧种和角色对发声有着不同的要求和标准。两种发声方法相融合，能够借鉴多种表演形式和发声要求，丰富艺术表现手段，为观众带来新颖的艺术体验。

（二）传统发声方法与现代科学发声融合现状

传统发声方法与现代科学发声进行深度融合，为戏曲声乐训练带来了新的机遇与挑战。对此，本文就以下两个方面进行简要分析

1. 机遇

（1）发声技巧的多元整合

传统的发声方法是戏曲工作者经过大量声乐训练实践总结出来的宝贵经验。不同剧种在发声技巧方面有着不同的特点。例如，在咬字吐词方面，传统戏曲非常注重戏词的清晰度和韵味，每一种剧种的咬字方式各有不同，具备独特的魅力。以黄梅戏为例，它的唱腔委婉，在咬字方面具有轻巧、圆润等特点，通过独特的口型变化和发声部位，将戏词清晰、有韵味地呈现出来，这使得戏曲表演更具感染力^[4]。而现代科学发声基于生理学原理，强调调动全身肌肉进行配合，并结合西方美声唱法整体共鸣理念，倡导运用整个身体进行唱歌。涉及的身体部位有腹部、腿部、肩膀、手臂等，通过对全身肌肉进行训练，从而实现对气息的稳定控制和声音的有效优化。传统发声方法与现代科学发声相结合，能够有效丰富发声技巧，提升戏曲声乐训练的有效性^[5]。

（2）音域的拓展与音色的丰富

在戏曲声乐训练过程中，传统发声方法强调共鸣腔的运动，不同剧种对共鸣腔的运用有着不同的特点，有着不同的音色，从而更为有效地表达出戏曲中不同情感和内涵的特点。而现代科学发声强调通过对人体发声器官进行全面研究，帮助学生更加深入地了解 and 认识共鸣腔的作用，并促使他们学会科学运用共鸣腔，从而实现音域的拓展与音色的丰富。传统发声方法与现代科学发声的融合，能够使根据剧种、角色的不同需求，更为灵活地运用共鸣腔，从而更好地将戏曲特色呈现出来^[6]。在音域扩展方面，现代科学发声方法能够帮助学生突破音域限制，通过科学的共鸣腔运用和气息控制，能够轻松唱出更高或更低的音，实现音域的拓展。在音色方面，能够根据不同剧种特点，使音色更为多样，能够满足不同戏曲风格 and 情感表达的需求，从而推动戏曲声乐创新发展。

（3）教学效率与质量的双提升

现代科学发声方法能够借助先进技术设备的强大功能，有效提升戏曲声乐训练效率和质量，推动戏曲声乐教学创新发展。例

如，可以运用 VR 技术，创设虚拟情境，为学生带来身临其境般的体验，使他们在虚拟的情境中磨炼自身的演唱水平；可以运用声音分析软件中的对比功能，对学生的声音进行全面分析，生成个性化报告，从而为教师开展个性化教育和指导奠定基础。将传统发声方法与现代科学发声方法深度融合，能够显著提升戏曲声乐教学效果和效率，为更为有效地培养学生专业素养和综合能力提供保障^[7]。

2. 挑战

（1）理念差异的调和

在戏曲声乐训练中，传统的发声方法非常注重声调的运用，强调声情并茂，通过声音、表情、动作、气息等多种方式，抒发情感，塑造角色，具有深厚的文化特色和艺术价值。而现代科学发声方法则更加侧重于人体生理学的研究，强调发声的科学性和正确性。两者在理念方面存在着一定的差异，可能会导致两者在融合过程中存在一定冲突，需要教师在教学进行充分引导，帮助学生充分理解和接受^[8]。

（2）技术掌握的平衡

传统发声方法往往需要学生经过长时间的学习和实践才能够逐渐掌握，而现代科学发声方法则更多地涉及专业知识和技术操作。两者深度融合，要求学生不仅要掌握传统发声方法，同时还要求他们学习现代科学发声方法的相关内容，这不仅需要他们花费大量的时间和精力，同时也会增加戏曲声乐教学难度^[9]。

（3）教学体系的适应性调整

为了促使现代科学发声方法与传统发声方法有机融合，更为有效地培养学生专业素养和综合能力，需要对现有的戏曲声乐教学体系进行调整，包括但不限于教学内容、教学方法以及教评体系等多个方面。

二、戏曲声乐训练中传统发声方法与现代科学发声融合的创新路径

（一）构建融合的教学内容体系

为了确保将现代科学发声与传统发声方法进行深度融合，更为有效地培养学生专业素养，高校有必要对传统教学体系进行调整和优化，将两者的相关知识进行系统整合，构建融合的教学内容体系。首先，在基础发声训练阶段，可以将现代科学发声方法相关知识引入教学之中，如呼吸控制、发声位置等，帮助学生构建科学有效的发声理念；在进阶训练阶段，可以融入传统发声方法中的丹田发声、共鸣腔运用等发声知识，以此强化学生发声技巧，提升其声乐水平。例如，在具体实践中，教师可以将现代科学发声融入戏曲声乐训练之中，向学生讲解胸腹式联合呼吸原理，再结合气息控制技巧，促使学生更好地掌握呼吸技巧，提升其戏曲声乐水平^[10]。

（二）创新教学方法

1. 采用多媒体方式

在教育现代化背景下，为了提升戏曲声乐教学效果，教师可以将多媒体手段引入教学之中，借助多媒体的强大功能，打破传

统教学时空限制，为学生提供丰富学习资源。教师可以向学生们展示各种优秀戏曲演唱片段，使学生们直观、形象地感受传统发声方法与现代科学发声的差别，从而强化学生认知，提升其声乐水平。

2. 构建在线教学平台

除此之外，高校还应充分利用信息技术的强大功能，积极构建在线教学平台。在该平台中，教师能够上传一些教学资源，如教学课件、教学视频、音频等，学生可以根据自身需求登录，并开展自主学习。此外，该平台还具备沟通交流模块，学生不仅能够与教师沟通交流，获取教师的指导和帮助，同时还能够分享自身的学习心得和体会，与同学之间沟通，从而营造良好的学习环境。

3. 运用人工智能技术

当前，人工智能被广泛地运用在各个领域之中，发挥着越来越重要的作用，同时在教育领域也表现出巨大的应用潜力。对此，可以将人工智能技术引入戏曲声乐训练之中，从而为学生提供更智能化、个性化的教学服务，提升教学针对性和有效性。例如，在教学实践中，可以利用人工智能收集学生的发声数据，如音色、音量、音高等，进行全面分析，并生成个性化的发声报告。教师可以根据此报告为学生制定个性化的教育方案和训练计划，从而有效提升教学有效性。

（三）加强师资队伍建设

教师不仅是课堂教学的重要组织者和参与者，同时也是推动传统发声方法与现代科学发声方法融合的关键力量。对此，高校应加强教师队伍建设，提升其素养和水平。对此，可以定期组织和开展专项培训和学术交流活动，促使教师了解最新的教育理念和教学方法，不断革新其知识结构，完善知识体系，为提升戏曲

声乐教学奠定基础；还可以做好人才引入工作，聘请一批高水平的戏曲声乐教师，以此优化高校教师队伍结构，提升教师队伍整体教学水平，为推动传统发声方法与现代科学发声方法融合奠定基础。

（四）注重实践与表演结合

1. 增加舞台实践机会

为了促使学生将所学的传统发声方法与现代科学发声方法灵活融合，应与企业开展深度合作，为学生提供大量实践平台和机会，使他们在真实的舞台环境中磨炼自身的演唱技巧，提升其表演能力。同时还可以与各种社会戏曲表演机构开展合作，安排学生到专业的戏曲舞台中进行实践，帮助他们积累舞台演唱经验的同时，培养其适应能力。

2. 开展表演评价与反馈

在传统发声方法与现代科学发声方法融合的背景下，教师应积极开展表演评价活动。不仅要对学生的发声技巧、共鸣腔运用等方面进行评价，同时还应对其整体演唱表现，如表情、动作、情感等进行全面评价，以此提升评价结果的准确性。同时还可以采用学生自评、同伴互评、专业演员评价等方式，对学生表演进行评价，以此帮助他们认识到自身的问题，促使他们更好地掌握发声技巧，提升其戏曲声乐表演水平。

三、结束语

总之，在新时期，传统发声方法与现代科学发声方法融合具有重要的现实意义。对此，高校以及教师应采取多种方式和手段，推动两者深度融合，以此提升戏曲声乐训练效果和质量，为学生未来发展奠定坚实基础。

参考文献

- [1] 张汉华. 中国文学的声乐传统 [J]. 海燕, 2025, (01): 106-109.
- [2] 李映秋. 谈戏曲声乐中的咬字吐字与打开喉咙 [J]. 艺术教育, 2024, (09): 171-174.
- [3] 张磊. 山西地方戏曲声乐体系的建构与保护研究 [J]. 文学艺术周刊, 2024, (15): 37-39.
- [4] 付冰洁. 再论“移步不换形”对现代声乐舞台表演的意义和启示 [J]. 黄河之声, 2024, (04): 106-109.
- [5] 王艳, 钟沛殷. 传统戏曲声乐艺术元素对当代民族声乐实践在表演形式方面的影响 [J]. 民族音乐, 2023, (06): 48-51.
- [6] 汪人元. 坚定文化自信激活中国戏曲音乐优秀传统文化的生命力——对当代戏曲音乐发展的一点思考 [J]. 中国京剧, 2023, (07): 14-17.
- [7] 王艳. 传统戏曲声乐艺术与当代民族声乐发展的互融与互通 [J]. 艺术大观, 2022, (28): 16-18.
- [8] 武一凡. 荀慧生演唱艺术研究 (1922-1928) [D]. 中国戏曲学院, 2022.
- [9] 孔培培. 论中国戏曲声乐艺术的美学话语体系 [J]. 戏剧艺术, 2021, (03): 41-49.
- [10] 龙开义. 中国民族声乐发展中戏曲声乐理论的影响 [J]. 明日风尚, 2021, (09): 7-8.