

谈音乐剧《断桥》中苏青青的人物塑造分析

章梦园

诸暨市城东初级中学, 浙江 绍兴 311800

DOI:10.61369/ETI.2025120026

摘 要 : 本文聚焦中国原创音乐剧, 探讨音乐剧演员在剧目创作中如何挖掘与塑造角色形象, 并结合自身实践体会总结当前中国原创音乐剧的发展现状, 为未来中国原创音乐剧的发展走向提供分析参考。大学期间, 笔者曾在音乐剧《断桥》中饰演苏青青一角。本文将从《断桥》的音乐风格与演唱特点切入, 分析剧中苏青青的情感变化与唱段特征, 助力自身完成该角色的二度创作, 力求精准塑造苏青青这一角色, 形成独具个人特色的表演风格, 并结合演出实践撰写成文。

关 键 词 : 苏青青; 表演; 演唱; 特点; 中国音乐剧

On the Characterization of Su Qingqing in the Musical Broken Bridge

Zhang Mengyuan

Chengdong Junior Middle School, Zhuji City, Shaoxing, Zhejiang 311800

Abstract : Musical theater, an emerging synthetic stage art that originated in the 20th century, is an imported art form in China. Since the last century, it has undergone decades of development in the country. This paper focuses on original Chinese musicals, exploring how actors can delve into and shape character portrayals during the creative process. Drawing from personal practical experience, it also summarizes the current state of development of original Chinese musicals and provides analytical insights for their future trajectory. During university, the author performed the role of Su Qingqing in the musical Broken Bridge. This study begins with an analysis of the musical style and vocal characteristics of Broken Bridge, examining the emotional evolution and aria features of Su Qingqing's character. Through this analysis, the author aims to refine the secondary creation of the role, striving for an accurate portrayal of Su Qingqing and developing a distinctive personal performance style. The findings and reflections from this performance practice are synthesized and presented in this paper.

Keywords : Su Qingqing; performance; singing; characteristic; Chinese musical

引言

音乐剧《断桥》主要围绕许风与白兰在断桥下相知, 相爱, 相别, 再相遇的爱情线索展开, 但另一女主角苏青青也在剧中承担着极大的表演价值。苏青青是一名爱憎分明, 向往自由的独立女性, 因此, 无论是肢体语言还是演唱风格都极具特色, 甚至相比于更重情爱的白兰而言, 苏青青则更有新时代进步女性的鲜明特质^[1]。本篇论文就谈谈本人饰演的苏青青这一角色的塑造心得, 以及关于中国原创音乐剧的一些思考。

一、中国原创音乐剧《断桥》的简介及角色介绍分析

(一)《断桥》故事简介

正如所有美丽爱情故事的开始一样, 年轻美丽的白兰与志向远大的许风在断桥下因为写生而相遇, 二人因为共同的兴趣而走到了一起。然而, 炮火纷飞的年代, 动荡不安, 许风心存祖国兴亡, 离开了白兰而去参军。白兰苦等, 却等来了家中的逼婚, 最终在好友苏青青与谭老师的帮助下, 白兰离开了封建的家庭, 前往北平寻找许风。十八年后, 白兰与苏青青重逢, 在苏青青的帮

助下许风与白兰重逢, 并且喜结连理。然而, 好景不长, 苏青青为了保护白兰牺牲了。许风却接到白兰死亡的误报, 万念俱灰下离开了伤心之地。白兰独自抚养儿女, 许风也从未放弃心中的爱恋。七十年后, 两人终于再次在断桥下相逢只是双鬓已染霜华, 容貌不复当年。未曾改变的, 是历经沧桑依旧矗立的断桥, 还有早已逝去却永远被铭记的苏青青。

(二)苏青青角色介绍分析

苏青青: 白兰的闺中密友, 少年时期单纯活泼可爱, 白兰与许风的相识也因她的玩笑结缘, 与白兰的文静形成强烈对比。成

作者简介: 章梦园 (1994-), 女, 浙江杭州人, 硕士研究生, 研究方向: 音乐。

年后性情刚烈，沉着冷静与前期很不相同。

苏青青与白兰不同，白兰心中有爱情，因此她的人生故事注定凄美与吸引人心。而苏青青心中有的更多是友谊，是国家。她是个思想进步，渴望自由的女青年，她可以冒险帮助白兰逃脱封建家庭，虽然心中诸多不舍，但仍然目送白兰追随爱情而去。苏青青虽然在《断桥》一剧中，戏份并不如白兰多，但是在角色张力与情感体验上，更胜白兰一筹。因此，如何把握“苏青青”的情感体验和演唱特点，成为笔者首要考虑的重要问题之一^[2]。

二、“苏青青”角色表演的实践过程

（一）理解原作的本质精神及时代要求

《断桥》的编剧是当代著名音乐人田丁，他所创作的《断桥》，虽然是原创民族化的故事，但是从旋律上，歌词中，节奏里都充满了现代音乐气息，苏青青的演唱部分前期采用了流行演唱叙述性念白式的演唱方式，后期采用了音乐剧面罩“mask”混声以及“belt”呐喊式的演唱方式，具有一定的难度，歌词与台词也充满了现代表达的风格特征，在表演风格上，也有着音乐剧特有的情绪夸张与情感张力，因此，笔者在表演“苏青青”前，着重分析了《断桥》的创作风格与时代背景，以求更加完美地展现与诠释“苏青青”这一角色^[3]。当笔者拿到《断桥》的剧本与角色“苏青青”的曲谱后，首先笔者在表演“苏青青”时要做到忠于原作《断桥》中的风格特征，力求完美，准确，深入，细致的把握与体验作品中的感情内涵，对于“苏青青”角色中的情感表达与歌词的寓意，都要进行符合时代要求的二度创作，做到生动，真实地再现《断桥》中的情感底蕴与所描述的抒情意义。

（二）利用人声媒介，更好诠释作品风格

在音乐剧表演中，演员以人声为媒介诠释作品风格，这正是音乐剧与其他音乐表演形式的核心区别音乐剧表演者的“乐器”便是人声。舞台上，演员需高效调动身体各部位机能，并在表演全程将其维持在理想状态，唯有如此，才能肩负起对音乐剧作品结构的呈现与二度创作的重任^[4]。

《断桥》中的苏青青情感体验丰富，心境变化多端，人生故事亦跌宕起伏。因此，其演唱部分时而伴随高亢张扬的音调，时而转为舒缓平静的叙述。笔者音域较为宽广，在低音部分具有一定的情感感染力，正因如此，笔者在表演过程中形成了自身的演唱特色，进而对音乐表演也有了更深的理解。

（三）立足当代先进文化要求，进行具有自身特色的二度创作

首先，音乐剧《断桥》是杭州大型原创音乐剧，改编自白蛇与许仙的故事。因此，笔者在塑造“苏青青”这一角色前，需先深入了解中国神话传说《白蛇传》中青蛇的人物形象与性格特征，如此才能更好地完成角色塑造^[5]。在《断桥》中，苏青青的唱段数量极多，其中与白兰的二重唱《他应该》，三重唱《就在这一刻》等唱段难度极高。笔者在遵循民族化原则的基础上，注重保持艺术表达的个性化，同时充分发挥自身人声特色与优势，坚持对“苏青青”角色进行具有原创性的二度创作，摒弃千篇一

律的模仿。

三、“苏青青”角色表演的创新之处

（一）演唱特点

笔者在表演“苏青青”这一角色时，无论是演唱还是表演，都极具情感的张力。在第一幕春晓中，“苏青青”的唱段并不多，大多是为了附和与白兰而唱，二重唱居多，如《她应该》这一幕中的唱段，“苏青青”的演唱特点主要是为了展现白兰的情感过程，无需过多渲染，但同时要和白兰的温婉性情形成对比，表现出苏青青活泼懂懂懂爱情的一面。但是到第二幕夏荷时，苏青青的唱段和表演的戏份便多了起来。比如，在帮助白兰与许风时，苏青青此时的情绪是舒缓与欢快的，笔者可以用轻快的声调来展现她为了朋友幸福而甘愿付出的美好品质；又例如，在为了帮助白兰，苏青青在演唱时的情感是激昂的，笔者运用圆润高亢的声调来展现苏青青的勇气与义举，最后的三重唱《就在这一刻》中，苏青青通过亡灵的形式现身，笔者用激昂迸发的声调来展现^[6]。因此，“苏青青”的演唱特点要随着剧情的发展而变化为角色服务，才能感染人心，产生动人的情感效果。

（二）情感体验

笔者在表演“苏青青”时，为了更好地体验角色情感，仔细研读了剧本，认为苏青青的情感变化大致分为四个部分。首先，是第一幕春晓，此时的苏青青年少活泼，因为她的玩笑许风和白兰结识，这部分的苏青青应该是欢快而愉悦的；接着，便是白兰要逃离家庭，在断桥边，苏青青挥泪洒别白兰，这部分中的苏青青是不忍且期望的；随后，苏青青再次遇到了白兰，并且帮助白兰与许风在一起，这一部分的苏青青是沉稳的，也是坚定的；最后，便是帮助白兰逃脱时，苏青青的勇气铸就了这一角色虽然陨落，却在观众的心中留下了深刻的印象，这一部分的苏青青是痛苦的，也是善良的。笔者在每一个情绪变化的部分，把握住角色的情感脉络，从而更好地跟随剧情，来塑造一个有血有肉，充满勇气的坚定的女青年^[7]。

（三）肢体表演

笔者在塑造苏青青这一角色时，很大部分借助了肢体语言的能动性，配合着歌词，台词等来更好地将人物的内心与情感的变化充分地表达出来^[8]。比如，在断桥边与白兰告别时，笔者为了将苏青青心中的不舍更好地表达出来，通过擦泪，转身，挥手，目送等动作将苏青青这一角色重视友谊的特质表现得淋漓尽致；再例如，苏青青倒在丈夫的怀里时，对丈夫又爱又恨的矛盾心理表现出来，用紧紧抓着丈夫嘱咐的动作来表达苏青青此刻内心的煎熬等^[9]。正因为具有丰富的肢体语言，才更好地塑造出苏青青的人物性格与情感变化，帮助观众更好地理解剧情，从而与苏青青之间产生情感共鸣^[10]。

四、综述：对现有研究成果观点的介绍和分析

这里是对现有研究成果中有关论点和其中的重要论点和认

识，做介绍，评析：

（一）音乐剧在中国的发展和研究状况

胥必海发表的《蹒跚学步音乐剧在中国的20年》（2004年4月）中认为：音乐剧一开始从美国传到中国，在中国的发展比较坎坷不是特别顺利。我们必须把美学观念上的误区消除，提高自身的艺术功力还有增强对音乐剧商业化的宣传，中国的音乐剧才能更加健康发展^[1]。

评析：

文章结合了实践经验与创新创作，把艺术门类的界限消除，深刻地进行了关于中国原创音乐剧创作的探讨。并且对不同类别音乐剧的发展过程，艺术特征，历史背景等做了相对应的研究。

（二）有关音乐剧教学与实践

唐婷婷发表的《音乐剧演唱特点对传统声乐教学的启示》南京艺术学院（2004年4月）中认为：音乐剧作为一个剧种，诞生至今已有百余年的历史，其影响广及世界各地。作为一门学科的音乐剧，本身就是在相关艺术门类的交叉，互补中产生的；它也可以作为对其相关艺术门类的借鉴与补充，从而推动相关艺术门类的发展^[2]。本文将从音乐剧“演”与“唱”的特点谈起，通过举例，比较，分析，说明学习，借鉴音乐剧演唱对现阶段我国传统声乐教学的积极意义。

评析：

通过上述的文章不难发现，作者们以音乐剧进入中国经过百年的发展到现在的时间线索，从多角度，多方面对音乐剧中的声乐教学进行深刻的，全面的分析思考。特别是其中几篇以亲身实践作为案例专门研究在培养中小学音乐素质教育中音乐剧的突出贡献的文章，以新的角度出发，打破以往的传统教学方式，从教育的基础环节部分进行实践，这值得引起我们的重视思考和借鉴。

（三）音乐剧的艺术表现，审美特征，表演技术

杨旭发表于《南阳师范学院学报》的《歌剧与戏剧，戏曲音乐剧之比较》2001(3):89-94中认为：歌剧强调用音乐去带动整体剧情的发展。而音乐剧是一个集音乐，舞蹈，戏剧为一体的现

代舞台剧，它具有综合性，现代性，通俗性，要求生动，悦耳和出奇制胜^[3]。从创作角度分析，歌剧更强调作曲家的个人天才和独特眼光，而音乐剧则更强调集体班子的通力协作和复杂的商业机制。

评析：

文章揭示了歌剧与戏剧，戏曲，音乐剧存在的区别。

（四）音乐剧的演唱特征及演唱风格

陈丹发表的《初探音乐剧演唱风格的多元化》（2005年2月）中认为：音乐剧是当今风靡世界的一种综合性艺术形式，它的演唱风格具有多元性和多样性。最早开始风靡轻歌剧的演唱风格，后来有了乡村音乐，爵士乐，摇滚为主的演唱风格，还有流行音乐与古典音乐融合，现代纯流行的通俗的演唱风格^[4]。

评析：

到目前为止音乐剧的演唱特征及演唱风格的书籍和研究现在还不是很多，但是在不同的国家音乐剧演唱方法与风格都有些许区别，不能把它简单地归到一个类别。需要进行复杂的，大量的资料搜集整理与研究。

五、结语

通过扮演《断桥》中苏青青这一角色，笔者收获颇丰，也更加深刻地认识到，优秀的音乐剧演员应当具备较高的艺术修养，唯有如此，才能在表演过程中充分发挥主观能动性。如今，大众的审美水平日益提升，对音乐表演的要求也愈发严苛。随着艺术文化的持续发展，音乐表演艺术实践已不再单纯依赖人声来吸引大众。以《断桥》为例，其要求演唱者兼具声乐，视觉造型，舞蹈等多方面的艺术修养，将声乐艺术与视觉，造型，声光电等艺术形式有机融合。因此，在未来的音乐剧表演道路上，笔者将不断加强自身的表演艺术文化修养，充分发挥主观能动性，在忠于原作演唱的基础上，通过恰当的肢体语言与面部表情，增强声乐表演的可看性与丰富性，努力提升自己的专业水平。

参考文献

- [1] 伊文婧. 音乐剧选段中的角色塑造 [D]. 河北师范大学, 2015.
- [2] 李伟铃. 论特殊歌舞类音乐剧的角色塑造 [D]. 上海音乐学院, 2014.
- [3] 顾永博. 探究音乐剧演员的多重角色塑造以《来自远方》为例 [J]. 中国戏剧, 2022, (05): 79-80.
- [4] 潘禹伶. 戏剧演员自身与角色塑造的共生关系研究 [D]. 哈尔滨师范大学, 2014.
- [5] 刘翔斌. 小剧场音乐剧角色的塑造 [D]. 上海音乐学院, 2014.
- [6] 杨兮. 简述音乐剧演唱方法中技术与情感的统一 [D]. 上海音乐学院, 2014.
- [7] 王志英. 走进音乐剧角色的内心 [D]. 河北师范大学, 2012.
- [8] 韩紫娟. 传统声乐唱法在音乐剧演唱中的运用 [D]. 上海音乐学院, 2014.
- [9] 桑伟. 音乐剧表演中角色塑造与演员表演技巧的关联性研究 [J]. 新传奇, 2024, (31): 33-35.
- [10] 陈悦. 音乐剧表演中角色塑造的过程及意义 [D]. 上海音乐学院, 2018.
- [11] 胥必海. 蹒跚学步——音乐剧在中国的20年 [J]. 达县师范高等专科学校学报 (社会科学版), 2004, (04): 122-124.
- [12] 唐婷婷. 音乐剧演唱特点对传统声乐教学的启示 [D]. 南京艺术学院, 2004.
- [13] 杨旭. 歌剧与戏剧、戏曲、音乐剧之比较 [J]. 南阳师范学院学报 (社会科学版), 2002, (03): 89-94.
- [14] 陈丹. 初探音乐剧演唱风格的多元化 [J]. 星海音乐学院学报, 2005, (02): 100-103.