

声乐表演中对戏曲表演的吸收与创新探究

摆蓉

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校, 新疆 巴音郭楞 841000

DOI: 10.61369/SDME.2026040001

摘 要 : 在我国的传统艺术宝库中, 戏曲表演是重要的组成部分, 其艺术特色和表演技巧可为现代声乐表演的发展提供重要借鉴。基于此, 文章从舞台表演、声音技巧与曲目解读等方面, 深入探索声乐表演中对戏曲表演的艺术精华吸收对策, 并且根据现代声乐表演艺术的发展趋势, 借助技术手段探究二者整合创新的方式。旨在科学汲取戏曲表演的艺术精华的同时, 进行现代化的创新, 有利于丰富声乐表演的表现形式, 赋予其鲜明的传统艺术特色, 保证声乐表演艺术的传承创新及多元化发展。

关 键 词 : 声乐表演; 戏曲表演; 吸收与创新

Research on the Absorption and Innovation of Opera Performance in Vocal Music Performance

Bai Rong

Xinjiang Bayingolin Mongolian Autonomous Prefecture Normal School, Bayingolin, Xinjiang 841000

Abstract : As an important component of China's traditional art treasury, opera performance provides important references for the development of modern vocal music performance with its artistic characteristics and performing skills. Based on this, this paper explores in depth the strategies for absorbing the artistic essence of opera performance in vocal music performance from the aspects of stage performance, vocal techniques and repertoire interpretation. In accordance with the development trend of modern vocal music art, it also probes into the ways of integrating and innovating the two by means of modern technology. The research aims to scientifically absorb the artistic essence of opera performance while carrying out modern innovation, so as to enrich the expressive forms of vocal music performance, endow it with distinctive traditional artistic features, and ensure the inheritance, innovation and diversified development of vocal music performance art.

Keywords : vocal music performance; opera performance; absorption and innovation

引言

近年来, 随着中华优秀传统文化复兴与艺术整合发展的推动, 声乐表演与戏曲表演的整合逐渐成为现代声乐艺术创新发展的重要趋势。虽然两者分别属于不同的表演形式, 但是在声音运用、舞台表达等维度具备了艺术的相通性。戏曲表演是中华优秀传统文化中的瑰宝, 具有独特的声音技巧、细腻的情感传达及程式化的舞台表现, 可以为声乐表演提供有益借鉴。基于此, 本文针对声乐表演中对戏曲表演的吸收与创新路径开展了探究, 不仅可促进传统艺术的活化与传承, 还能在声乐表演中融入民族特色, 使其艺术表现的形式更丰富、多元, 促进声乐表演在传统与现代的融合中实现可持续发展。

一、声乐表演中对戏曲表演的吸收与创新的重要价值

(一) 推动声乐艺术的民族化发展

目前, 在文化的多元化发展过程中, 民族化发展是声乐表演彰显特色与立足本土的重要途径, 而戏曲表演是传承中华优秀传统文化的重要载体, 也是声乐表演艺术民族化发展的关键源泉。在声乐表演中融入戏曲表演的艺术精髓, 可为声乐表演艺术注入优质的民族文化基因, 使声乐作品的表演具备中国审美韵味, 摒弃对国外声乐表演形式的借鉴, 逐渐形成具备时代特征及民族特

色的声乐表演风格, 促进声乐艺术向本土化的方向发展。此外, 通过声乐表演这种传播能力强、受众广泛的艺术形式, 可使戏曲表演的文化内涵及经典技巧在新时代得到更多人的认可与熟知, 实现传统戏曲艺术的延续与活化, 使我国优秀的传统舞台艺术在融合创新中拥有极强的生命力, 促进民族舞台艺术的现代传承与发展。

(二) 推动传统戏曲艺术的活化传承

在中华优秀传统文化的传承中, 戏曲艺术是重要的载体。但是, 在现代艺术的多元化发展的趋势下, 其面临受众群体小、传

播形式较单一等困境。声乐表演是目前受众群体较广、传播形式灵活的一种艺术形式，其对戏曲表演艺术的吸收与创新，成为戏曲艺术的现代活化传承路径。声乐表演既可提炼戏曲艺术的精髓，还可借助现代审美实现创新表达，使戏曲表演的经典艺术元素通过契合现代春梦观众的形式呈现。采用声乐表演的传播途径，可使更多人特别是年轻群体深入了解传统戏曲艺术，打破戏曲与受众之间的壁垒；并且可激发戏曲艺术的创新活力，使传统戏曲在声乐表演的融合中实现活化传承与发展。

（三）丰富声乐表演的艺术表达形式

戏曲表演是中华传统舞台艺术的重要载体，经过几百年的发展逐渐形成了系统化的声音运用、情感传达及舞台表现技巧，可为声乐表演的艺术表达体系建设提供多元、丰富的养分。声乐表演中对戏曲表演的吸收与创新，可突破单一的声音演绎局限，把戏曲表演中的呼吸精准控制、音域灵活转换、音色个性化塑造及情感细腻表达方法应用到声乐表演中，使声音演绎兼具张力与层次性。而且，借助戏曲程式化的舞台肢体语言与空间应用思路，能补充声乐表演在舞台视觉表达方面的不足，实现形体与声音的融合表达，使声乐表演从单一的歌唱向专情兼具、形神合一的综合艺术呈现转变，有效拉近与观众的距离，显著提高表演的艺术感染力及审美价值^[1]。

二、声乐表演中对戏曲表演的多元化吸收路径

（一）采纳戏曲作品解读的思维模式

在戏曲表演中，对作品进行解读时通常会运用独特的思维模式，重视深入挖掘作品背景、情感内涵及角色特点等元素，这种思维模式可助力声乐表演者准确把握作品的内涵，使表演具备灵魂及深度，其也是声乐表演对戏曲表演精髓吸收的关键路径。声乐表演对戏曲作品解读思维的采纳主要体现于：一方面，曲目的选择思路，戏曲表演时会结合表演者的音色、音域及表演特点来筛选适合的曲目，使表演者与曲目相适配，声乐表演者可依托该思路，打破单一的曲目选择标准，根据自己的声音条件、艺术特色及表演风格，筛选适宜的声乐作品，使曲目的筛选兼具适配性及针对性，从而为后续的表演夯实基础。另一方面，在作品的解读中，戏曲表演强调演员深入了解剧本的时代背景与情节脉络、角色的性格特点与情感变化，声乐演员可借鉴这种思维，对声乐作品的创作背景、剧本内容，以及创作者的情感诉求进行深层理解，既重视歌词的字面意义，又应探究其潜藏的情感内涵及文化内核，梳理作品的表达逻辑及情感主线。另外，戏曲表演侧重于沉浸式塑造角色，使表演不再是单一的旋律表达，更多的是角色真实情感的自然流露，使观众可以通过表演体会作品的内涵，实现演员、作品与观众的情感传递，使声乐表演具备极强的艺术感染力与表达力^[2]。

（二）吸收戏曲声音演绎的重要技巧

在声乐表演和戏曲表演中，声音是重要的表达载体，戏曲艺术经过几百年的传承与发展，逐渐构建起了一套精细化、系统化的声音运用技巧，其也是声乐表演可吸收与借鉴的重要内容。在

声乐表演中吸收戏曲的声音演绎技巧时，应重视音域运用、音色塑造、呼吸控制及情感会声四个维度，实现声音表达的优化、升级。在呼吸控制方面，可利用戏曲表演中的力度调控、深度呼吸、快速转换及断奏运用等技巧，使声乐演员的呼吸兼具灵活性及支撑力，满足不同旋律节奏与情感表达对呼吸的要求，确保声音的连贯性及稳定性。在音域运用方面，可采纳戏曲精准把控音域、延展音域可塑性、以音域转换传情等技法，提高声乐演员的音域切换流畅度，使音域的高低变化成为情感表达、角色塑造的重要技巧。在音色塑造方面，吸收戏曲表演中结合角色特点运用个性化音色、以音色变化传情的思路，打破声乐表演中音色表达单一的局限，使演员可结合作品内涵及角色特点来调整音色，实现音色与情感的契合。此外，吸收戏曲以声传情的表达技巧，把声音的强弱、高低、虚实变化与作品的情感相融合，可使声乐表演中的声音表达兼具感染力与叙事性。

（三）运用戏曲舞台表演的艺术技法

在戏曲表演中，需将声音、形体及舞台空间进行融合，从而形成一体化的综合艺术，其拥有成熟的舞台表演技法，可为声乐艺术的舞台表演提供多元化的思路，使声乐表演打破单一的演唱局限，实现声形融合的舞台表达。在声乐表演中借鉴戏曲舞台的表演技法体现在：首先，吸纳戏曲程式化的肢体语言表达技巧，戏曲中的手势变换、身姿把控及面部表情拿捏等，均可为表达作品内涵与角色情感所设计，声乐演员可提炼其中的核心精髓，摒弃程式化的表现形式，将其转化成契合声乐表演的膨化语言，使身姿、手势和面部表情成为声音表达的辅助，实现声音与形体的协同传情。其次，吸纳戏曲的应用思维，在戏曲表演中强调精准把控舞台空间，通过动线设计与位置变换使舞台表演具备层次感，声乐表演者可采纳该思路，在舞台有限的空间内，结合作品的情感变化及旋律节奏来设计科学的舞台支线，使位置移动、站姿调整均与剧本内容相符，提高舞台表演的观赏性及画面感。最后，吸收戏曲舞台表演中的背景、道具应用逻辑，戏曲往往用简单的道具与背景来烘托氛围、辅助表达，声乐表演可根据自身特点，科学应用舞台道具及背景布置，避免设计的复杂化，以背景、道具有效烘托作品氛围、强化情感表达，让舞台表演具备整体性，实现视觉与听觉的审美体验^[3]。

三、声乐表演中对戏曲表演的创新策略

（一）借助现代技术创新舞台呈现

借助现代化的技术手段创新舞台的呈现形式，是声乐表演吸收戏曲元素实现创新发展的重要路径。这样可使传统戏曲艺术的精髓与现代舞台的审美相结合。在舞台视觉维度，可应用AR全息投影、动态舞美设计等技术手段，把戏曲表演中的虚拟艺术特色与现代视觉技术相融合，从而为吸收戏曲元素的声乐表演构建适配作品意境的舞台氛围，突破传统舞台的空间局限，提升表演的沉浸感及画面感。在声音呈现维度，采用专业的音频处理技术，精细化处理吸收戏曲技巧的声乐演唱，不仅可留住戏曲声音的独特韵味，还可优化声乐的声音质感，使声音表达更契合现代观众

的听觉审美。另外，还可借助直播、短视频等新媒体技术，来多元化呈现吸收戏曲元素的声乐表演，借助镜头语言阐释表演中的戏曲细节及艺术特色，将现代传播模式应用到传统艺术传承中，提高表演的感染力及传播水平^[4]。

（二）整合传统技巧进行个性化表达

在声乐表演对戏曲表演的创新中，应当摒弃机械化借鉴的形式，在吸收戏曲的舞台、声音等重要技巧的同时，还应根据自身的艺术特点进行个性化的表演表达。在声音演绎维度，严禁照搬戏曲的音色及行腔；应当提取戏曲表演中的呼吸控制、音域转换等技巧，并与声乐的发声方法、自身的声音条件相结合，形成独特的声音处理模式，使戏曲韵味融入声乐特质中。在舞台表达方面，应摒弃戏曲程式化的肢体动作，吸收其中以形传情的逻辑，根据声乐作品的情感内涵设计适合自身表演风格的肢体语言，实现声音演绎与形体表达的匹配。此外，在情感表达方面，把戏曲的情感细腻表达技法与声乐作品的情感内涵相结合，并加入自身对作品的理解与感悟，使表演不仅具有戏曲的情感深度，还具有独特个人艺术表达，逐渐形成极具辨识度的声乐表演风格。

（三）跨领域融合拓宽艺术表现边界

在艺术表现形式的边界突破时，应进行跨领域的融合创作，这样可使声乐表演在吸收戏曲表演精髓的同时，有效拓宽艺术表现的空间与维度。首先，注重声乐与戏曲的曲目跨界创新，把经典的戏曲唱段改编成声乐作品，可留住戏曲的文化内涵及核心旋

律，根据声乐的创作模式对旋律结构及歌词表达进行优化，可使戏曲曲目借助契合声乐表演的形式呈现；而且，在声乐原创作品吸纳戏曲的调式、曲牌等元素，可赋能声乐作品浓厚的戏曲文化底蕴。其次，实现与其他艺术形式的跨界融合，把戏曲的表演元素与器乐、舞蹈等艺术形式相融合，再应用到声乐表演的舞台呈现中，借助多种艺术的形式进行协同表达，可使吸收戏曲元素的声乐表演兼具丰富性及层次感。另外，还应推动不同戏曲剧种与声乐表演进行融合，如吸收昆曲、京剧与地方花鼓戏等多种戏剧的艺术特色，可使声乐表演的戏曲化表达具备多元性，有效拓宽声乐表演的艺术表达边界^[5]。

四、结论

总之，在我国舞台艺术中，戏曲表演与声乐表演均是重要的组成部分。声乐表演中对戏曲表演的吸收与创新，是传统艺术实现现代传承与发展的关键路径。其并不是简单的技巧借鉴，而是将现代表演形式与传统艺术精髓相融合，这样不仅可丰富声乐表演的艺术表达，赋予声乐表演浓厚的传统特色，也可为戏曲艺术的活化传承提供新路径。未来，在声乐表演艺术的发展中，应遵循“深耕传统、守正创新”的理念，使两种艺术形式在融合中相互成就，让中华传统舞台艺术在新时代焕发极强的生命力。

参考文献

- [1] 刘智权. 声乐表演中的“气韵生动”——中国传统美学对演唱实践的启示[J]. 黄河之声, 2025, (19): 102-105.
- [2] 李礼. 戏曲技巧在民族声乐演唱教学中的借鉴及运用[J]. 佳木斯职业学院学报, 2024, 40(1): 64-66.
- [3] 刘乐. 基于在民族声乐表演中借鉴戏曲表演的研究[J]. 东方娱乐周刊, 2022, (9): 62-64.
- [4] 王鹏. 声乐表演中戏曲元素的融入研究[J]. 艺术研究学刊, 2025, 2(1): 23-25.
- [5] 李婷. 声乐表演艺术研究与实践的探索[J]. 戏剧之家, 2023, (24): 66-68.