

多元化大学艺术教育中的音乐剧

徐婕¹

(1. 韩国全北大学, 韩国 全州 55060)

摘要: 在当代高校艺术教育中, 音乐剧凭借流行化、综合性与贴近大众的特点深受大学生欢迎, 但多数学生仅关注其音乐形式, 缺乏系统的欣赏能力, 对音乐剧与歌剧、话剧等艺术形式的认知较为模糊。为解决这一问题, 本研究以大学艺术教育中的音乐剧教学为对象, 系统探讨音乐剧的艺术特征、欣赏路径、角色塑造方法及其教育价值。研究指出, 音乐剧与歌剧在起源、题材、表现形式上存在本质区别, 具有高度综合性、娱乐性与市场化等核心特征, 是融合戏剧、音乐、舞蹈、舞台美术的现代大众艺术。在教学实践中, 应从剧情、音乐、表演、舞美、创作内涵五个维度构建科学的欣赏体系, 并通过跨学科融合、中外作品对比、校园排演实践等方式, 提升学生的审美能力与文化视野。研究同时阐明, 音乐剧角色塑造遵循“外部形象构建—内在性格表达—舞台因素辅助”的完整逻辑, 外部动态细节与内心情感的统一是塑造鲜活角色的关键。研究表明, 在大学开设音乐剧欣赏课程, 不仅能够提升学生的艺术素养与人文精神, 培养想象力、创造力与团队协作能力, 还能强化审美教育, 实现知识传授与价值引领的统一。本研究为高校音乐剧课程建设、教学模式创新及复合型艺术人才培养提供了理论参考与实践思路。

关键词: 高校艺术教育; 课程建设; 审美教育; 人才培养

DOI: doi.org/10.65436/hssj.v1i2.18

在资料调研中, 一份大学生问卷调查显示: 面对“你喜爱的艺术表现形式是什么: 话剧、歌剧、舞剧, 还是音乐剧?”这一问题, 约70%的学生选择了音乐剧。^[1]当被问及原因, 多数学生表示是因为剧中的流行音乐或歌曲。然而, 学生普遍不懂得如何欣赏音乐剧, 对音乐剧与其他舞台艺术的区别认知模糊。本章将通过实践与研究, 引导学生正确区分不同艺术形式, 深化对音乐剧的理解与认知。

一、从音乐剧欣赏视角分析大学艺术教育的方向

本部分从音乐剧欣赏角度出发, 分析其风格特征、艺术属性与欣赏方法, 探索音乐剧融入大学艺术教育的实践路径, 助力学生提升艺术审美与人文素养。

(一) 音乐剧的风格特征与艺术属性

1. 音乐剧与歌剧的核心差异

追溯起源, 歌剧堪称音乐剧之母。世界最早的歌剧《奥菲欧与尤丽狄茜》诞生于巴洛克时期的佛罗伦萨, 距今已有400多年历史。意大利正统歌剧发展曾陷入停滞, 其幕间剧独立发展为轻歌剧, 成为音乐剧的前身。但音乐剧与歌剧是两种截然不同的戏剧门类, 二者在内容、形式、艺术定位上差异显著。

从内容来看, 歌剧诞生于16世纪末佛罗伦萨贵族沙龙, 由热爱古希腊艺术的文人雅士创作, 初衷是复兴古希腊悲剧, 题材多局限于希腊神话、王公贵族、民族英雄, 远离大众生活, 是典型的贵族艺术、精英文化。而音乐剧起源于民间, 顺应普通民众的娱乐需求, 聚焦大众、市民阶层乃至底层民众的生活与情感, 是平民文化、大众艺术。^[2]

从形式来看, 歌剧属于西方经典艺术, 音乐为艺术音乐范畴, 舞蹈以古典芭蕾为主, 演员需接受严格美声训练, 采用意大利语演唱, 台词以宣叙调(半说半唱)呈现, 歌唱是唯一核心表达手段。音乐剧则打破程式束

¹ 作者简介: 徐婕(1995—), 女, 博士, 研究方向为音乐剧理论。

缚，融合大众艺术与经典艺术，演唱形式灵活，涵盖美声、通俗唱法，主流为“美声通俗唱法”；台词采用生活化口语，舞蹈地位突出，甚至成为核心表现手段。简言之，舞蹈在音乐剧中是推动剧情的有机组成部分，在歌剧中仅为辅助元素^[2]。

综上，歌剧是经典、高雅、精英化的艺术形式，主题宏大、技法严谨；音乐剧是流行、时尚、大众化的艺术形式，贴近生活、形式灵活、娱乐性强。

2. 音乐剧的核心特质：综合性与娱乐性

高度综合性是音乐剧最鲜明的特征。西方传统戏剧分工明确：话剧重语言、歌剧重歌唱、舞剧重舞蹈，而音乐剧打破这一界限，将戏剧、音乐、舞蹈、舞台美术、文学、声光特效等元素融为一体，实现多元手段互补共生。从创作初期，编剧、作曲家、导演、编导、舞美设计师便协同合作，反复推敲、打磨作品，直至呈现成熟效果，是真正的“集体创作艺术”^[3]。

强娱乐性与市场化是音乐剧的另一重要属性。音乐剧完全依托市场经济运作，无政府资助，资金全靠投资方，以盈利为核心目标。制作方以观众需求为导向，建立精准的观众数据库，调研年龄、职业、爱好等信息，针对性打造作品；营销体系成熟，先发行专辑测试市场，再推进舞台剧制作，同时开发主题 T 恤、文创周边等衍生产品，形成完整的商业闭环。

这与中国舞台艺术存在明显差异。我国舞台艺术创作可获得政府、基金支持，肩负文化传承与社会教育使命，需兼顾主流价值导向，并非完全以市场为核心。但这种模式并未阻碍精品创作，诸多主旋律舞台作品既符合价值导向，又具备极高艺术水准，彰显独特艺术价值。

(二) 音乐剧的欣赏视角与教育实践

1. 音乐剧的五大欣赏维度

欣赏音乐剧需把握核心逻辑，从五大维度系统解读：

第一，熟悉剧情与人物。剧本是音乐剧的根基，首先要理清故事脉络、核心冲突与主要人物性格，这是理解作品的基础。

第二，聚焦音乐表达。音乐是音乐剧的灵魂，包括歌曲、序曲、伴奏等。独唱展现人物内心，重唱、合唱对比塑造人物差异，序曲预示全剧基调，配器贴合人物身份与处境。例如《悲惨世界》中，珂赛特的唱段用清澈弦乐凸显纯真，旅店老板的唱段用铜管乐器塑造粗犷形象，学生需关注音乐细节，感受情感与剧情的融合。

第三，观察戏剧表演。重点关注演员的表情、肢体、走位与舞蹈，分析表演如何塑造人物、推动冲突、传递情感，体会表演与剧情的契合度。

第四，关注舞台美术。服装、化妆、道具、灯光、布景共同营造时代氛围，还原生活场景，传递历史文化信息。细致观察舞美设计，能更深刻理解作品的时代背景与文化内涵。

第五，挖掘创作内涵。结合作品时代背景，分析编剧、作曲家的创作意图、思想理念，理解音乐剧的发展脉络与艺术价值^[4]。

以《猫》为例，这部作品视听效果震撼，融合摇滚、抒情、爵士等多元音乐风格，留下《回忆》等经典曲目。它并非传统叙事音乐剧，而是借猫咪世界映射人类社会，充满寓言与哲思。其商业价值斐然，全球演出收入超 26 亿美元，同时具备极高艺术水准，体现了创作者韦伯在大众审美与艺术追求之间的平衡，是 20 世纪 80 年代音乐剧的巅峰之作。

2. 大学音乐剧欣赏教育的实践路径

跨学科融合是深化音乐剧教育的关键。大学拥有音乐、戏剧、美术、文学等多元专业资源，可打破学科壁垒，引导学生从不同视角分析作品。例如分析《汉密尔顿》时，音乐专业拆解节奏融合逻辑，戏剧专业研究肢体语言，美术专业还原舞台设计，文学专业探讨历史与艺术的平衡，让学生理解音乐剧“综合艺术”的本质，契合复合型人才培养目标。

拓宽文化视野是音乐剧教育的重要使命。课程中对比不同地域、时代的作品，让学生感受文化差异对创作的影响。例如对比美国《俄克拉荷马》与英国《猫》，前者聚焦乡村生活，反映战后安稳诉求；后者侧重哲思表达，体现现代性探索。同时引入中国原创音乐剧《蝶》，分析其本土化改编路径，让学生认识到音乐剧是跨文化传播的艺术媒介，培养全球化文化认知。

知行合一实践是提升教学效果的核心。依托校内剧场、社团，组织学生排演小型音乐剧片段，将欣赏认知转化为实际操作。例如排演《音乐之声》《Do-Re-Mi》，学生需设计演唱情感、编排肢体动作、选择生活化道具，在实践中理解创作意图，实现从“被动接受”到“主动探究”的转变。

(三) 大学开设音乐剧欣赏课程的意义

1. 提升艺术与人文素养

音乐剧融合流行文化、多元艺术形式与深厚人文内涵，涵盖文学、音乐、舞蹈、美术、声光特效等诸多领域，堪称“艺术百科全书”。通过欣赏课程，学生能系统提升音乐欣赏、理解、表达能力，拓宽艺术视野，陶冶情操。同时，经典音乐剧作品折射人生哲理与社会现实，《西贡小姐》呼唤和平，《西区故事》揭露社会问题，让学生感悟人性、命运与价值，持续提升人文素养。

2. 培养综合素质与创新能力

音乐剧实践活动能激发创作冲动，开发想象力与创造力，锻炼学生综合运用知识的能力。其视听融合的艺术形式，能改善枯燥的学习环境，提升横向思维与问题解决能力。排演过程培养学生的集体意识、协作精神与团队理念，音乐技能训练提升表演能力，同时塑造自制力、耐心、细致等品质，全面提升综合素质。

3. 强化审美教育功能

音乐剧是情感传递的载体，学生在欣赏中体验喜怒哀乐，获得审美愉悦与心灵洗礼，超越功利层面，形成深层审美体验。作品中人物的情感变迁、命运起伏，极易引发情感共鸣，培养审美感知与审美情感。同时，音乐剧为学生提供审美创造的平台，通过创作与排演，增强学习自信，明确审美提升方向，完善审美观念与审美能力^[2]。

二、音乐剧中角色塑造的方法

角色是音乐剧的核心，优秀的演员是作品成功的关键。音乐剧角色塑造遵循“由外到内、内外结合、兼顾环境”的逻辑，从外部形象、内在性格、辅助因素三个维度，打造立体、鲜活的人物。

(一) 外部形象构建：角色的直观呈现

外部形象是观众对角色的第一印象，也是塑造角色的起点，涵盖容貌、服饰、步态、气质、音色、肢体动作等多个方面。

演员需要从剧本中提取关键信息，结合时代背景与人物身份，将角色的外部特征具体化、形象化，并通过动态细节与舞台互动设计，使角色形象更加立体可信。角色的外部形象必须紧密贴合剧本设定与所处的时代背景，不同时代的社会环境、生活方式与审美取向，直接决定人物的服饰风格、精神气质与行为特点，例如《吉屋出租》以 20 世纪 90 年代纽约下东区为背景，剧中人物衣着朴素甚至破旧却充满个性，与底层艺术家、移民群体的身份高度吻合；《致埃文·汉森》中男主角的朴素穿着与局促不安的神态，也准确贴合其社交焦虑障碍患者的形象设定。动态细节是让角色从平面走向立体的关键，它是演员根据角色性格与处境设计的独特习惯性动作，能够在无声中传递角色的内心状态，如《致埃文·汉森》中埃文说话时反复触碰衣袖、回避他人目光、身体微微蜷缩等动作，精准展现出他渴望交往又害怕社交的矛盾心理，并与唱段中的情感相互呼应，使观众直观感受到角色的孤独与无助，实现从单纯外形模仿到内心世界可视化的提升。角色的外部塑造并非孤立完成，还需要与舞台环境、其他角色形成呼应关系，从而强化戏剧冲突，如《芝加哥》中洛克茜的朴素怯懦与维尔玛的华丽自信形成强烈对比，而随着剧情推进，二人在服饰与动作上逐渐趋同，也暗示了人物关系的转变与作品主题的深化。与此同时，外部形象还应与音乐属性相统一，实现音色与外形的高度协调，如《魔法坏女巫》中绿女巫低沉厚重的音色搭配深色系服装，好女巫清亮甜美的音色搭配浅色系蓬蓬裙，既强化了角色辨识度，也为后续人物情感与关系的转变埋下伏笔。由此可见，外部形象塑造不只是对角色外形的简单勾勒，更需要深入挖掘形象背后的性格逻辑与心理依据，从而为角色内在性格的表达奠定坚实基础^[5]。

(二) 内在性格表达：角色的灵魂核心

角色塑造的核心并不止于外部形象的建立，更在于对人物内在性格的深入把握。所谓内在性格，是角色作为“人”而成立的根本依据，涵盖其性格特征、心理状态、情绪变化、生活经历以及情感发展的内在逻辑。这些因素共同构成角色的精神内核，并直接影响其行为方式、语言表达以及与其他人物之间的关系结构。对于演

员而言，真正有效的表演并非停留在动作模仿或情绪外放层面，而是要建立在对剧本和角色内心世界充分理解的基础之上。只有深入分析人物所处的情境、所经历的创伤与选择、所压抑或追寻的情感目标，演员才能完成从内在体验到外部呈现的转化，使角色获得真实而鲜活的生命力^[6]。

以音乐剧《吉屋出租》中的咪咪与罗杰为例，两位人物都处于疾病与现实压力交织的困境之中，但他们面对爱情与生命的态度却呈现出鲜明差异。咪咪虽然身患艾滋病，却依然保持对爱与生活的渴望，她的性格中带有明显的主动性、热烈性和生命力，面对感情时敢于表达、敢于靠近，也敢于承担可能的失去。与之相比，罗杰则因为过往的创伤经历与疾病阴影，始终对亲密关系保持警惕和回避。他并非没有情感，而是由于内心深处的恐惧、自我封闭和对失去的预设，使他在面对爱情时更多表现出挣扎、迟疑与逃避。这种差异并不是表面态度上的不同，而是源于两人完全不同的心理结构与情感逻辑。在唱段《Not Today》中，这种内在差异得到了极为集中的体现。罗杰的表达中充满拉扯感，他一方面渴望情感的慰藉，另一方面又因自我防御而不断后退，其声音、节奏和情绪推进都带有压抑与抗拒的痕迹。咪咪则展现出一种更为坚定和明亮的生命态度，她并不否认现实的残酷，却始终愿意面向未来、相信当下的情感价值。这种内在立场的不同，决定了两人在同一情境中的行为方式和情绪表达截然不同。对演员来说，真正需要把握的并不是“一个人悲伤、一个人乐观”这样简单的表层区分，而是人物为何悲伤、为何逃避、又为何仍然渴望靠近；人物为何脆弱，却依然能够表现出坚定与热烈。只有理解这些深层原因，角色塑造才不会流于标签化和平面化^[7]。

因此，角色塑造本质上是一个不断往复、逐层深入的过程。外部形象往往是进入角色的起点，它帮助演员初步建立人物的社会身份和舞台存在；而对内在性格的挖掘，则进一步赋予角色情感厚度与精神支撑。当人物的内在情感被真正激活之后，外部动作、语气、神态和身体节奏才会自然生长出来，形成由内而外的行为逻辑。最终，角色塑造应当达到内外统一的状态，即外部表演不再是刻意设计的结果，而是人物内在生命自然流露的表现。也正是在这一过程中，角色才真正摆脱符号化和程式化，成为能够打动观众、引发共鸣的艺术形象。

（三）影响角色塑造的其他辅助因素

除内外核心要素外，音乐风格、灯光、道具、舞台空间、演出形式等，也会辅助角色塑造。演出场地对表演尺度影响显著：大剧院需放大动作、声音，保证远距离观众感知；小剧场距离近，表演更细腻、生活化，且常包含观众互动。例如小剧场音乐剧《灯塔》，演员以角色身份与观众互动，强化沉浸感，让角色更贴近观众。道具是角色塑造的点睛之笔。《灯塔》中的烟斗、酒瓶，不仅是生活用品，更承载人物经历、性格与情感，帮助演员完善角色。小剧场突发状况较多，演员需灵活应对，维持角色完整性，保障演出效果。

需明确的是，辅助因素仅起补充作用，角色塑造的核心仍是外部形象与内在性格的统一。演员需基于剧本深度思考，形成个人理解，确保创作不偏离剧本核心^[8]。

三、结语

音乐剧作为融合音乐、戏剧、舞蹈、舞台美术与文学叙事于一体的综合艺术形态，在高校艺术教育体系中具有独特的育人价值。与单一门类艺术相比，音乐剧不仅呈现出更强的综合性、表现性与感染力，也更容易激发大学生的审美兴趣和情感共鸣。在当代高校美育不断深化的背景下，将音乐剧纳入大学艺术教育的重要内容，不仅顺应了青年学生审美接受方式的变化，也契合了高校培养高素质复合型人才的要求。

从当前实际情况来看，大学生对音乐剧整体上具有较高的接受意愿，尤其是在新媒体传播和大众文化不断扩展的背景下，越来越多学生开始主动接触音乐剧作品。然而，这种“高接受度”并不意味着“高理解度”。不少学生对音乐剧的认识仍停留在表层，往往只关注旋律是否动听、舞台是否华丽、情节是否感人，却缺乏对其艺术结构、表现机制和文化内涵的深入把握。对音乐剧体裁特征认识模糊、对作品思想主题理解不足、对角色塑造逻辑缺乏分析能力，已经成为当前大学音乐剧审美教育中较为普遍的问题。这也说明，高校音乐剧教育不能仅停留在作品展示和感性体验层面，而应进一步走向系统化、理论化与方法化。音乐剧教育的首要任务，在于帮助学生建立较为清晰的艺术认知框架。通过梳理音乐剧的起源、发展脉络与风格类型，学生能够更准确地把握音乐剧作为现代舞台艺术的独特属性，并能够将其与歌剧、话剧、舞剧等相关艺术形式加以区分。在此基础上，引导学生从音乐语言、戏剧结构、舞蹈表达、舞台调度以及视听符号等维度进入作品内部，有助于其逐步掌握较为科学的欣赏方法。这样的教学过程，本质上是将学生从直观的情绪反应引向理性的艺术判断，使其在“看热闹”之外，真正学会“看门道”。

角色塑造则是音乐剧艺术审美教育中的关键环节。音乐剧人物并非简单依赖对白和剧情推动，而是在

音乐、动作、节奏与情境的共同作用下完成性格建构与情感展开。通过分析角色的心理动机、情感线索与成长路径，学生不仅能够更深入地理解作品的叙事逻辑和思想主题，也能够提升对人物复杂性和艺术表现力的感受能力。这种能力的培养，实际上已经超越了单纯的艺术欣赏训练，而进一步关联到学生的情感理解、审美判断与人文思辨能力。因此，大学音乐剧教育应坚持跨学科融合的发展思路，将文学、历史、美学、表演学以及文化研究等多重视角融入教学过程之中，形成更加立体的课程结构。同时，还应注重理论学习与舞台实践的结合，通过赏析、讨论、排演、创编等多种方式增强学生的参与感与体验感，使其在实际感受中深化理解，在实践表达中提升能力。此外，在教学内容上既要重视经典作品的艺术传承，也应关注当代音乐剧的发展趋势与创新表达，引导学生在全球文化视野中理解音乐剧的艺术价值与时代意义。

从更深层次看，音乐剧教育的意义并不局限于艺术知识的传授，它更重要的价值在于通过综合艺术体验促进学生精神世界的丰富与人格素养的完善。音乐剧能够以高度凝练而富有感染力的方式回应个体情感、社会议题与文化经验，这使其在大学美育中具有重要的思想启发作用。将音乐剧真正融入高校艺术教育体系，不仅有助于提升大学生的审美能力、艺术修养与文化理解力，也有助于培养其开放的文化心态、敏锐的感知能力与持续的创新意识，从而推动高校艺术教育向更加多元、深入和富有生命力的方向发展。

参考文献：

- [1] 中国青年报·中青校媒调查, 2025.
- [2] 慕羽. 西方音乐剧史 [M]. 上海音乐出版社, 2004.
- [3] 黄定宇. 音乐剧概论[M]. 北京: 中国戏剧出版社, 2004: 23-25.
- [4] 宋康, 拓展国际视野提振创新精神——赴英国学习考察与艺术教育感悟[J]宿州教育学院学报, 2016, 19 (04): 146-147.
- [5] 廖向红. 音乐剧表演概论 [M]. 北京: 中国戏剧出版社, 2010.
- [6] 冯元元. 对综合大学开设的《欧洲歌剧知识与赏析》课程的评价与再研究——以清华大学为例[J]. 中国音乐, 2010 (03): 231-234.
- [7] 徐倩. 综合性大学艺术教育中的音乐教育 ——以上海大学为案例的研究[J]. 上海音乐学院, 2009-06-16.
- [8] 张徐. 谈大学艺术教育中堪当重任的“音乐剧鉴赏课”——关于“大学艺术公共课程设置”的建议[J]艺术教育 2007 (02): 40-41.

Musicals in Diversified University Art Education

XuJie¹

¹ Jeonbuk National University, Jeonju 55060, Republic of Korea

Abstract: In contemporary college art education, musicals are deeply popular among university students due to their popularity, comprehensiveness, and accessibility to the public. However, most students only focus on their musical forms, lack systematic appreciation abilities, and have vague perceptions of the differences between musicals and other art forms such as opera and drama. To address this issue, this study takes musical teaching in college art education as the research object, and systematically explores the artistic characteristics, appreciation approaches, characterization methods, and educational values of musicals.

The study points out that musicals are essentially different from opera in terms of origin, theme, and expression. As a modern popular art form integrating drama, music, dance, and stage art, musicals are characterized by high comprehensiveness, entertainment, and marketization. In teaching practice, a scientific appreciation system should be constructed from five dimensions: plot, music, performance, stage art, and creative connotation. Meanwhile, students' aesthetic ability and cultural vision can be improved through interdisciplinary integration, comparison of Chinese and foreign works, and campus rehearsal practices.

The study also clarifies that musical characterization follows a complete logic: "external image construction — internal character expression — stage factor assistance", and the unity of external dynamic details and internal emotions is the key to creating vivid characters. Findings show that offering musical appreciation courses in universities can not only enhance students' artistic accomplishment and humanistic spirit, cultivate imagination, creativity, and teamwork ability, but also strengthen aesthetic education to achieve the integration of knowledge imparting and value guidance. This study provides theoretical references and practical ideas for the curriculum construction, teaching mode innovation of musicals, and the cultivation of interdisciplinary artistic talents in universities.

Keywords: University Art Education; Curriculum Development; Aesthetic Education; Talent Cultivation