

音乐剧演员的声乐训练方法分类及特点

韩旭¹

(1. 韩国全北大学, 韩国 全州 55060)

摘要: 本文以音乐剧演员声乐训练为研究对象, 系统梳理美声训练法、流行声乐基础训练与中式音乐剧演唱技法的应用特点。在美声训练方面, 从演唱价值、科学原理与教学实践三个层面, 阐明胸腹式联合呼吸、共鸣腔体运用及系统化训练对音乐剧演唱稳定性、表现力与角色塑造的重要作用。在流行声乐层面, 分析发声咬字、气息控制、喉咙打开等基础技巧与音乐剧角色演绎、舞台表现力、音色塑造的内在关联。同时结合中式音乐剧创作实践, 归纳传统戏曲、流行音乐、民族音乐等多元演出风格, 并从声音控制、情感表达、舞台表演与声乐训练四个维度总结本土化演唱技巧。研究旨在构建科学、系统且贴合舞台实践的音乐剧声乐训练体系, 为音乐剧演员专业能力培养与中国音乐剧艺术发展提供理论参考。

关键词: 音乐剧演员; 声乐训练; 美声唱法; 流行声乐; 演唱技巧; 中式音乐剧

DOI: doi.org/10.65436/hssj.v1i2.19

在声乐艺术领域, 表现技法与发声是展现声乐作品独特魅力的核心要素, 为作品奠定深厚的艺术根基, 使其超越单纯的欣赏价值, 以强烈的艺术表现力直击人心。因此, 强化美声唱法的表现技法、开展系统化训练, 是保障艺术专业性的必要前提。

一、美声训练法在音乐剧当中的应用案例

深入研究声乐美声唱法的表现技法与训练方法, 能精准把握其内在规律。一方面, 通过呼吸控制调节音量、借助共鸣塑造音色等技法解读, 为演唱者提供科学实践指导, 提升美声表现力, 让其在舞台上自然绽放艺术魅力; 另一方面, 从基础发声到高级作品演绎的系统化训练, 为专业美声人才培养指明路径, 为美声唱法的现代可持续发展筑牢根基, 也为声乐艺术专业化升级、下一代艺术人才培养提供重要理论支撑。

(一) 声乐美声训练对音乐剧演唱的价值

表演、舞蹈、演唱是音乐剧演员的核心能力, 其中演唱是决定演出成败的关键。音乐剧的演唱并非孤立存在, 而是与表演深度融合, 形成极具感染力的艺术表达, 既是人物情感的出口, 也是推动剧情发展的核心手段。经典作品《猫》中, 每只猫的角色通过独特演唱塑造个性、讲述故事; 《悲惨世界》里, 演唱将历史背景与人物复杂内心紧密相连, 充分印证了演唱的核心作用, 也凸显音乐剧“用音乐表演的戏剧”本质——演员的演唱能力直接决定观众的沉浸感与作品的艺术水准^[1]。

音乐剧发展初期无现代音响设备, 对演唱者的声乐能力提出极致要求。演员必须具备超强的发声技巧与音色穿透力, 无需扩音就能将声音覆盖整个剧场, 盖过乐队声响。这种跨越数十米的发声能力, 依托的是扎实的基础发声与娴熟的呼吸控制, 同时还需以细腻的情感表现力精准传递角色喜怒哀乐, 引发观众共鸣。古典爱情音乐剧的男女主角二重唱, 便是通过层层递进的演唱, 将爱情的悸动、矛盾与痛苦展现得淋漓尽致。受此影响, 早期音乐剧以美声唱法为主, 因为唯有美声能通过音色轮廓与共鸣效果保障充足音量, 这也证实声乐训练是衡量演员专业性的核心标准^[3, 8]。

随着技术进步, 现代音乐剧呈现多元化演唱风格, 气声、喊唱等技巧广泛应用, 美声不再是主流, 但声乐训练的重要性从未减弱。音乐剧演员需在高强度舞蹈动作中保持稳定发声, 以呼吸控制为核心的美声训练是必备基础。快节奏音乐剧里, 复杂舞蹈与精准演唱同步完成, 更离不开美声训练构建的系统呼吸管理体系, 这也让美声呼吸练习成为现代音乐剧教育的核心内容^[1]。

¹ 作者简介: 韩旭(1997—), 男, 博士, 研究方向为音乐剧演唱。

此外，美声功底是凸显角色特质的关键。演绎活泼角色，需凭借宽广音域与强烈共鸣展现个性张力；塑造温柔人物，要通过音色调控呈现柔和旋律、传递细腻情感。美声唱法的多样性与精细控制能力，能深度刻画角色心理层次。代表作《汉密尔顿》融合多种演唱风格，生动还原历史人物的个性与背景，正是美声技巧助力戏剧表达的典范，充分印证美声训练在角色塑造与剧情演绎中的持久价值。

(二) 声乐美声唱法的科学原理

美声 (Bel canto) 起源于意大利，在欧洲迎来鼎盛期，是古典声乐的经典演唱方法。文艺复兴思潮推动下，美声在音乐理论与演唱技术上不断革新，音乐家深入研究人体发声结构，建立起涵盖发声原理、共鸣运用的科学体系。从早期对女高音音域的探索，到各声部的细化成熟，美声逐步丰富演唱风格与技术体系，成为声乐艺术的瑰宝。

美声演唱的核心特质是柔和自然的发声、均衡流畅的旋律衔接、饱含情感的表达，通过打开喉咙塑造独特音色，极度重视呼吸运用与发声技巧，打造出圆润饱满、富有金属质感的声音。帕瓦罗蒂演唱《我的太阳》时，凭借强烈的穿透力与金属音色，完美诠释爱情的炽热，让全球观众领略美声魅力。演唱咏叹调时，美声歌手通过精准呼吸控制，让悠长旋律如溪水般自然流淌，借助共鸣扩散音色，将情感传递到剧场每一个角落^[2]。

美声采用胸腹式联合呼吸法，与日常呼吸截然不同。日常呼吸吸气与呼气时长相近，而歌唱呼吸是持续、可控的强力呼气过程，类似重体力劳动时的呼吸状态。歌唱时，吸气要快速填满肺底，呼气则缓慢平稳，呼气过程中吸气肌肉需保持张力，依靠胸肌与腹肌协同控制，维持胸腔扩张后逐步收缩完成呼气^[3]。

歌唱呼吸的核心是高效利用气息，训练中需重点强化呼吸肌与弹性训练，根据音符高低平衡调节呼吸与音量。在教师指导下，实现声音与呼吸的完美结合，形成有支撑的发声。关键在于合理分配气息，而非单纯追求气息饱满，唯有具备充足的呼吸控制能力，才能灵活调整演唱力度。例如快节奏下行乐句，需精细操控呼吸肌群，保持稳定呼气，让每个音符清晰利落^[2, 6]。

共鸣腔体运用是美声演唱的核心，需完全打开鼻咽腔获取共鸣振动，让声音在喉咽腔以上形成，保障流畅无压迫。腔体打开与深呼吸必须同步，演员需在深呼吸基础上激活共鸣腔体。音乐剧演唱中，娴熟的共鸣运用能打造明亮扎实的声音，牢牢抓住观众。《歌剧魅影》中女主角的高音段落，凭借完美的共鸣让声音响彻剧场，同时承载角色深沉情感；抒情慢板则通过调节共鸣，让声音柔和温暖，自然传递角色内心，引发观众强烈共鸣。

(三) 声音乐剧中美声声乐训练的教学实践

初学者接触呼吸训练时，常因概念模糊、要领掌握不准陷入误区：吸气时腹部过度紧绷、胸腹胀气，导致演唱时身体僵硬，声音干涩压抑，既无法展现声乐美感，还易产生挫败感，打击学习积极性。

针对这一问题，教师需引导学生放松发声，联想“山间溪水”的自然状态，调节呼吸节奏，避免呼吸骤变或中断。当学生建立稳定的呼吸感知，发声自然会更流畅。同时，通过单音与顿音练习强化呼吸控制：单音练习以“do-mi-sol-do”简单音阶为基础，让学生短促有力发声，感受瞬间爆发力，追求珍珠般清亮的音色；顿音练习侧重呼吸弹性，让快速音程跳进的音符如灵动小鹿，充满生机^[3]。

呼吸训练是长期过程，需坚持专项练习。唇颤呼吸练习是基础重点，要求学生打开肩胸、深吸至肺底，再从齿间缓慢呼气，体会肩胸扩张、腹部支撑的身体变化。学生可通过手触肩胸与腹部，直观感受呼吸运动，教师需反复示范、及时纠错。同时，开展“25秒以上气息保持、重复10次以上”的定量训练，定期检查学习进度，针对性鼓励指导；组织小组练习，营造互助共享的学习氛围，提升学习动力。

为解决演唱中“音断、气停”的问题，需引入口鼻复合呼吸法，强化快速换气训练。教师先示范口鼻同时吸气的动作与气流感受，让学生逐步模仿，再通过《青春舞曲》等快节奏歌曲实战练习，逐句标注换气节点，提升演唱完整度，让演员在快速节奏中灵活调节呼吸。

共鸣能力是音乐剧成功演绎的关键，演员需依托口腔、胸腔共鸣保障基础音量，结合扩音设备追求“完全共鸣”，其中头腔共鸣是核心。音乐剧中音区依靠口腔、胸腔共鸣实现，高音区借助设备扩音补充，演员以开放式演唱，凭借呼吸支撑与声带闭合能力突出声音。《悲惨世界》的大量咏叹调音域宽广、情感浓烈，演员通过口腔、胸腔共鸣与设备扩音结合，以强烈穿透力传递角色的痛苦、迷茫与希望，直击观众内心^[8]。

训练中需明确：共鸣训练不能脱离作品，单纯追求技巧是缺乏艺术素养的表现。演唱甜蜜爱情的歌曲，若只注重共鸣而忽略情感表达，即便音色完美也无法打动人心。教学中以“哼鸣练习”开启共鸣训练，引导学生轻声发声，让气息贯通鼻咽腔、到达头腔，稳定喉头、放松下颌；配合音阶上下行练习，体会不同音高的共鸣变化，建立“音色为情感服务”的认知^[8]。

每个学生的嗓音特质、生理条件、训练环境各不相同：嗓音明亮者适合活泼角色，低沉厚重者擅长感性人物；声带长短厚薄决定发声基础，训练空间也存在差异。因此因材施教是核心原则：男学生侧重胸腔共鸣训练，夯实发声基础，适配英雄角色塑造；女学生融合音量强化与美声呼吸法，拓展音域，驾驭多样女性形象。群像音乐剧中，不同声部、特质的演员协同合作，能呈现更丰富的音乐层次，提升作品艺术质感^[2-3]。

教学中需同步推进呼吸与共鸣训练，让演员掌握饱满圆润、穿透力强的音色，高效完成音乐剧演出，为观众带来优质视听体验。长远来看，专业音乐剧人才的培养能推动行业发展，形成“人才涌现—佳作频出”的良性循环，巩固音乐剧在文化市场的地位，丰富大众精神文化生活。

二、流行声乐基础训练与音乐剧唱法的关联性

（一）发声技巧与音乐剧角色塑造

在流行演唱中，咬字与语调是核心基础，也是演员必须扎实掌握的技能。正确的咬字语调需先调整喉咙状态：保持适度放松，避免过度紧绷导致声音发紧，或过于松弛失去控制，如同“打哈欠”般打开喉咙、“含蛋”般调整唇舌，为后续发声咬字奠定基础。

母音是音色核心，演员需将歌词拆解为对应母音，精准定位在声带上，实现声带振动与母音的完美结合，发出清晰饱满的声音。通过“啊、哦、唔、吁”等母音专项练习，强化声带弹性，最大化共鸣效果，拓展声音的深度与广度。同时，声带自然开合训练至关重要，让演员从被动发声转为可控的自然状态，提升声音的灵活性与适应性，即便高音区也能保持稳定^[2]。

音乐剧对咬字语调的要求更为严苛，因为歌词是推动剧情、传递情感的核心媒介，观众依靠清晰的咬字理解剧情、感受角色情绪。演员需通过音阶练习固定咬字位置，合理控制辅音力度，明晰字词界限。高分音乐剧《汉密尔顿》节奏快、歌词密集，承载大量历史信息与角色情感，若咬字不清，会直接导致剧情模糊、人物单薄。演员需通过母音强化练习、词语拆分练习，精准传递歌词内涵与情感。

扎实的流行咬字语调训练，能让《汉密尔顿》的演绎更精准：决心唱段以强烈清晰的咬字凸显信念，激烈场景强化咬字力度展现斗志；抒情段落则以柔和平缓的语调，细腻传递“思念、悲伤”等情绪，通过气息调节、语句延长，让情感如溪水般缓缓流淌，余韵悠长。咬字语调与角色演绎的有机融合，让角色更鲜活、剧情更生动，让观众沉浸在音乐剧的世界中，是技术与艺术融合的典范^[1]。

（二）气息练习与音乐剧演出的表现力

气息是流行演唱的根基，更是音乐剧演唱的核心，是长期且关键的训练内容。通过阶梯式系统训练，演员能掌握自由呼吸控制能力，保障声音连贯稳定，演唱时如云朵流动般自然，避免断音、不稳等问题。“打哈欠式”深呼吸能充盈气息，“喝水式”舒缓呼吸能柔和音色，这些基础技巧是音乐剧演唱的重要支撑。

音乐剧对气息的要求更复杂多元，需结合剧情、情感、节奏灵活运用：紧张场景用急促呼吸营造氛围，抒情段落用缓慢呼吸传递细腻情绪，让气息成为刻画角色心理的重要工具。经典音乐剧《猫》中，不同猫咪角色的唱段对气息要求截然不同：魅力猫格里泽贝拉的抒情唱段，需从肺底缓慢呼气，以连贯通透的声音传递孤独与怀念；年轻猫咪的活力唱段，则需要快速弹性的气息支撑，短时间内吸入并释放气息，让横膈膜与腹肌如弹簧般收缩放松，展现角色的热情与活力^[3, 7]。

合理的气息运用，让《猫》的演员从“声音提供者”转变为“情感传递者”，通过精准呼吸控制生动演绎角色与剧情，让观众深度沉浸。将肢体动作与气息协同配合，还能加倍视觉效果，给观众留下深刻印象，充分体现气息对音乐剧表现力的核心作用。

（三）喉咙打开与音乐剧音色塑造

流行演唱中的“喉咙打开”，不只是张嘴、放低喉头，而是胸腔、腹腔、口腔、喉头、舌头的协同配合：胸腔主动扩张保障呼吸空间，腹腔调控气流维持呼吸稳定，口腔抬起软腭形成共鸣空间，喉头固定避免晃动，舌头放松保障声音自然。唯有全身协同，才能实现真正的喉咙打开^[2]。

精准的喉咙打开有两大核心作用：一是让声音圆润饱满，富有层次与美感；二是减轻声带负担，让气流顺畅通过，降低声带损伤风险，支撑长期演艺生涯^[3]。

音乐剧舞台空间广阔，对音色穿透力要求极高，演员需凭借扎实的喉咙打开技巧，打造“穿透性强、感染力足”的音色，让声音覆盖剧场每一处。《歌剧魅影》中女主角的《Think of Me》高音段落，需通过精准的

喉咙打开与身体协调，同时实现爆发力量与柔和情感，以高位共鸣承载细腻情感，将角色的思念与渴望传递给观众，提升演出沉浸感，营造音乐剧的奇幻氛围^[7]。

喉咙打开是技术与情感的融合，让演员从机械发声变为情感通道，让观众伴着音乐与剧情深度沉浸，这是流行与音乐剧共通的核心价值，也是技术与艺术完美融合的关键。

三、中式音乐剧创作风格及技法分析

音乐剧是融合剧情、音乐、舞蹈的综合舞台艺术，能瞬间将观众带入专属艺术世界。与单纯歌唱不同，音乐剧要求演员完全融入角色，深入挖掘人物内心，通过肢体、表情、语气的艺术化演绎，实现与角色的合一。沉浸式表演是音乐剧的核心魅力，“眼神传情、肢体叙事”的表达，让音乐剧从单纯演唱升华为完整的舞台艺术。

（一）演出风格

1. 传统戏曲风格

中国音乐剧广泛融入京剧、豫剧、黄梅戏等传统戏曲唱法，形成独特艺术气质。京剧的念白行腔严谨规整，凸显古典美感；豫剧旋律起伏鲜明，展现中原地域的质朴爽朗；黄梅戏清亮优雅，适配细腻情感表达。

传统戏曲唱法从三方面提升音乐剧表现力：一是音调变化，根据情感灵活运用高音、低音，悲痛时高音延长，激昂时音调起伏，增强演唱层次感与剧情衔接度；二是音域运用，结合角色特质选择音域，英雄角色用高亢音域，悲情人物用低沉音域，精准贴合人设；三是情感表达，通过音色、音量调节，配合肢体表情，传递喜怒哀乐，让观众直观感受角色情绪^[1]。

传统戏曲唱法为中国音乐剧注入古典底蕴，丰富表现形式、深化角色塑造，让作品更具文化质感。近年中式音乐剧将传统唱法与现代审美结合，持续探索创新，逐步构建独有的艺术竞争力。

2. 流行音乐元素风格

融入流行音乐元素，是中国音乐剧拓展受众、扩大市场的核心策略，主要体现在三方面：一是流行旋律运用，遵循“好唱、好记、好传播”原则，设计简单易懂、循环流畅的旋律，如《青春之歌》主题曲，打破古典壁垒，贴合大众审美；二是节奏模式多样化，大量采用 120BPM 以上高速节奏，融入现代流行节奏型，贴合年轻观众喜好，通过循环节奏动机提升观众沉浸感与参与度；三是现代编曲技术，融合电子乐与管弦乐，搭配电吉他、贝斯等乐器，丰富音色层次，适配科幻、都市等多元题材，提升作品现代感与国际竞争力^[6, 7]。

流行元素的融入让音乐剧更具亲和力，借助社交平台实现大众化传播，《巴黎圣母院》的《月光》主题曲破亿播放量便是有力证明。这一模式让中式音乐剧兼顾本土特色与国际视野，在全球市场逐步站稳脚跟。

3. 民族音乐风格

中国音乐剧通过与舞蹈、话剧、视觉艺术跨界融合，打造创意舞台：与民族舞蹈融合，运用少数民族传统舞蹈，让肢体动作与音乐、剧情协同，强化民族氛围，引发文化共鸣，超越单纯装饰，成为剧情传递的核心；与话剧融合，借鉴话剧的表情管理、心理演绎技巧，细腻刻画角色内心变化，让音乐剧从“歌唱表演”升级为多维艺术；与视觉艺术融合，通过灯光、服装、舞台设计营造氛围，结合 LED 等现代技术，打造动态视觉效果，最大化观众沉浸感^[1, 4, 6]。

跨界融合让中式音乐剧更具包容性，不仅强化视觉效果，更革新情感传递与剧情构建。《火焰战士》等作品的成功，打破了中式音乐剧的传统印象，未来结合媒体艺术、VR 技术，将进一步巩固其国际地位。

（二）中国音乐剧的演唱技巧

1. 声音控制

声音控制是音乐剧演唱的核心，涵盖音准、音色、音量、音域四大维度：

音准：依托腹式呼吸与复合共鸣法，保持声带平缓、振幅均匀，通过定期音阶练习与数字工具辅助，保障高音稳定无偏差；

音色：根据角色调节音色，温柔角色柔和通透，活泼角色明亮清脆，悲情角色厚重低沉，通过感官联想练习，让音色贴合人物气质；

音量：结合舞台空间灵活调节，合唱时强劲有力，独唱时轻柔细腻，借助定量训练与声学分析，实现音量精准控制；

音域：通过系统训练拓展至 C3-G5 标准音域，结合 VR 训练工具可视化提升效果，适配多样角色与高难度唱段。

2. 情感表达技巧

音乐剧演唱的核心是“以声传情”，需通过四大技巧实现：

音色变化：愤怒时高亢强劲，悲伤时柔和低沉，通过音色振幅转换，展现角色情感起伏；

节奏控制：急促节奏营造紧张感，舒缓节奏传递松弛感，60BPM 适配悲伤情绪，120BPM 凸显兴奋氛围；

歌词解读：精准咬字、调节语调，延长关键词、巧用休止符，深挖歌词内涵，传递角色心理；

肢体语言：配合情绪做出对应动作，悲伤时垂肩低头，激昂时伸展肢体，结合 VR 训练强化声情协同。

综合运用这些技巧，能让复杂角色更立体、情感更饱满，提升音乐剧的艺术感染力与国际认可度。

3. 舞台表演技巧

音乐剧是综合艺术，需实现演唱与舞台表演的有机融合：

肢体语言：挺直脊柱展现自信，蜷缩身体表达恐惧，通过肢体姿态视觉化角色心理，提升沉浸感；

表情管理：以眼神、嘴型传递情绪，忧郁时眉眼低垂，喜悦时嘴角上扬，精准表情能大幅提升观众共鸣率；

动作设计：喜悦时轻盈舞动，悲伤时缓慢俯身，让动作贴合音乐节奏，引领演出氛围；

舞蹈编排：融合现代舞、传统舞、流行舞，适配作品风格，民族舞凸显文化底蕴，流行舞贴合年轻审美，借助 VR 技术提升演绎精准度。

舞台表演让角色“活起来”，与演唱形成协同效应，全方位提升音乐剧的艺术质感。

4. 声乐训练技巧

声乐训练是音乐剧演员的核心功课，涵盖四大核心：

发声技术：避免声带过度拉伸或松弛，找准发声位置，运用共鸣腔体丰富音色，高音强化头腔共鸣，低音侧重胸腔共鸣；

呼吸技术：以腹式呼吸为基础，延长气息保持时长，强化腹部力量，降低演唱能量消耗，保障长篇唱段稳定；

咬字语调：精准区分近似音，快节奏唱段提升发音速度，借助 AI 工具实时纠错，保障歌词清晰传递；

共鸣技术：灵活调节头腔、胸腔、口腔共鸣，实现音域自然转换，提升音色的情感表现力。

科学的声乐训练结合艺术创作，能让演员精准驾驭角色，提升中式音乐剧的专业度与国际影响力^[1, 2, 3, 4]。

四、结语

音乐剧声乐训练是一项融合技术科学性、表演戏剧化、风格多元化的系统性工程，是支撑音乐剧演员完成角色塑造、情感传递与舞台呈现的核心能力支撑。本文通过对美声训练法、流行声乐基础训练、中式音乐剧演唱技法的分类梳理与特点分析，明确了三类训练体系在音乐剧表演中的功能定位、内在逻辑与实践价值，共同构成了适用于当代音乐剧演员的综合声乐训练框架。

美声训练作为音乐剧声乐的技术根基，以胸腹式联合呼吸、多腔体共鸣运用与系统化阶梯式训练为核心，不仅为演员提供了稳定持久的气息支撑、宽广均衡的音域与富有穿透力的音色，更在发声生理层面建立起科学安全的演唱模式，有效降低高强度表演带来的声带损耗。在无扩音时代，美声是音乐剧演唱的核心支撑；在现代音响技术普及后，其呼吸控制、共鸣调节与声音张力训练，依然是演员在舞蹈、走位、戏剧动作同步进行中保持演唱稳定的关键保障。同时，美声对声音质感、层次与表现力的精细化要求，能够帮助演员深度刻画角色心理变化，提升音乐剧的艺术格调与戏剧感染力，是音乐剧声乐训练不可替代的基础内容。

流行声乐基础训练则紧密对接现代音乐剧的审美需求，以发声咬字、气息弹性、喉咙打开与音色塑造为重点，强化演唱的通俗性、叙事性与情感张力。音乐剧以叙事为核心、以角色为载体的属性，要求演员咬字清晰、语调贴合人物、气息随剧情灵活转换，而流行声乐的训练逻辑恰好适配这一需求，能够让演员快速适应快节奏、高密度、强情绪的唱段表达，使声音更贴近当代观众的听觉习惯，提升舞台表演的亲和力与传播力。流行声乐与音乐剧演唱的高度契合，让声乐技巧不再是孤立的技术展示，而是服务于剧情、服务于角色的戏剧化表达工具。

中式音乐剧在借鉴西方成熟训练体系的同时，深度融合中国传统戏曲、民族音乐与现代流行音乐元素，形成了独具本土特色的演唱与训练路径。在风格层面，传统戏曲的行腔韵味、民族音乐的地域色彩、流行音乐的现代节奏相互融合，赋予中式音乐剧鲜明的文化标识；在技巧层面，围绕声音控制、情感表达、舞台表演、声乐训练四大维度形成本土化体系，强调“以声传情、以情带声、声情并茂”，兼顾技术规范与东方美学表达，让音乐剧既具备专业水准，又能引发国内观众的文化共鸣。这种中西融合、守正创新的路径，为中国音乐剧的专业化、特色化发展提供了重要方向。

综上所述，音乐剧声乐训练并非单一唱法的重复练习，而是美声、流行声乐与中式本土技法有机结合的综合实践。科学的呼吸、发声、共鸣训练是能力底线，多元的风格运用是艺术拓展，角色塑造与情感传递是最终目标。未来音乐剧人才培养应坚持技术训练与艺术表达并重、西方体系与本土特色融合，构建更贴合舞台实践、更适配创作需求的声乐训练体系，持续提升演员综合素养，丰富中国音乐剧的艺术表达，推动中国音乐剧在艺术质量、市场口碑与国际影响力上实现更高质量的发展。

参考文献：

- [1] 廖向红. 音乐剧表演概论 [M]. 北京：中国戏剧出版社，2010.
- [2] 邹本初. 歌唱学：沈湘歌唱学体系研究 [M]. 北京：人民音乐出版社，2000.
- [3] 王耀华，伍湘涛. 声乐艺术概论 [M]. 北京：高等教育出版社，1995.
- [4] 戚帅宇. 声乐技法在音乐剧表演中的跨体系应用分析[J].中国音乐剧,2025 (05) : 93-95.
- [5] 赵倩. 从迈克尔·契诃夫表演方法看音乐剧演员的声音训练[J]艺术家,2022 (06) : 143-145.
- [6] 黄慧.角色塑造导向下音乐剧声乐戏剧化训练方法探索[J].戏剧艺术,2021 (06) : 125-135.
- [7] 赵晓阳. 流行演唱与音乐剧演唱的日常练习要素[J].歌唱艺术,2020 (09) : 50-53.
- [8] 杨靖.浅谈音乐剧声乐演唱技能的训练[J]北京舞蹈学院学报,2009 (04) : 106-108.

(Classification and Characteristics of Vocal Training Methods for Musical Theater Performers)

HanXu¹

¹ Jeonbuk National University, Jeonju55060, Republic of Korea

Abstract: This paper focuses on the vocal training of musical theater performers, and systematically summarizes the application characteristics of bel canto training, pop vocal training and Chinese-style musical singing techniques. In terms of bel canto training, it clarifies the important role of thoracoabdominal breathing, resonance cavity application and systematic training in the stability, expressiveness and role-building of musical performance from three aspects: singing value, scientific principles and teaching practice. In terms of pop vocals, it analyzes the internal relationship between basic skills such as articulation, breath control and throat opening and role interpretation, stage performance and timbre shaping in musicals. Combined with the creation practice of Chinese-style musicals, it summarizes the diverse performance styles including traditional opera, pop music and folk music, and concludes the localized singing techniques from four dimensions: voice control, emotional expression, stage performance and vocal training. The study aims to build a scientific, systematic and practical vocal training system for musical theater, and provide theoretical reference for the professional training of performers and the artistic development of Chinese musicals.

Keywords: Musical Theater Performers; Vocal Training; Bel Canto; Pop Vocals; Singing Techniques; Chinese Musical