

音乐剧课程教学研究

——第二届中国音乐剧教学与创作研讨会论文集

中国音乐剧研究会
教学专业委员会
编

音乐剧课程教学研究

——第二届中国音乐剧教学与创作研讨会论文集

中国音乐剧研究会
教学专业委员会
编

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐剧课程教学研究: 第二届中国音乐剧教学与创作研讨会论文集/中国音乐剧研究会教学专业委员会编. —北京: 文化艺术出版社, 2008. 6

ISBN 978 - 7 - 5039 - 3763 - 7

I. 音… II. 中… III. ①歌舞剧—音乐教育—中国—学术会议—文集 ②歌舞剧—创作理论—中国—学术会议—文集 IV. J823 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 068919 号

音乐剧课程教学研究

——第二届中国音乐剧教学与创作研讨会论文集

编者 中国音乐剧研究会教学专业委员会
主编 廖向红 张 殷
责任编辑 胡 晋
责任校对 方玉菊
装帧设计 雪 媛
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029
网 址 www. whyscbs. com
电子邮箱 whysbooks@263. net
电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)
(010) 64813384 64813385 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 国英印务有限公司
版 次 2009 年 9 月第 1 版
2009 年 9 月第 1 次印刷
开 本 787 × 1092 毫米 1/16
印 张 15. 25
字 数 200 千字
书 号 ISBN 978 - 7 - 5039 - 3763 - 7
定 价 28. 00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

中国音乐剧研究会教学专业委员会委员名单

顾问：徐晓钟 居其宏 沈承宙

主任：廖向红

副主任：郭磊 金复载 蒋维国 龙俊杰 易介南 罗洪 刘红梅
李罡

秘书长：张殷

委员：(按姓氏笔划为序)

王良波 王作欣 毛庭齐 刘妍 刘键 安怡 陈刚
陈蔚 何雁 汤爱民 李云 李棠 李雄辉 范卫华
杨佳 杨菁 钱正 傅月美 慕羽 熬路

研讨会筹备期间合影

与会人员合影

开幕式

致欢迎词

总结报告

研讨会现场

教学展示

上海戏剧学院

上海音乐学院

中央戏剧学院

目 录

第二届中国音乐剧教学专业委员会年会欢迎词	金复载 1
第二届中国音乐剧教学与创作研讨会总结报告	廖向红 3
在实践中探索	沈承宙 11
——音乐剧教学的课程设置	
从香港音乐剧创作的轨迹看音乐剧的训练	傅月美 19
浅谈创建中国“音乐剧学”学科体系	慕 羽 35
防止伪学术，重培养实用技术人才及对国内音乐剧教育的 建设性意见	刘 键 44
表意与表情的结合	钱 正 57
——音乐剧表演基础教学中的动作单元、注意圈训练及其他	
音乐剧教学的课程设置分析与改革措施	李 云 65
音乐剧片段课教学设想	陈 刚 73
关于音乐剧表演基础教学	范卫华 83
——声、台、形、表的有机整合运用	
音乐剧表演专业教育的探索与研究	敖 路 樊 猛 90
面对现实，坚持理想	安 怡 99
——浅谈地方音乐院校因地制宜的音乐剧专业设计与教学	
浅析中等艺术学校音乐剧专业课程设置	杨 菁 梁露薇 107
音乐剧教学始于足下	杨 佳 118

打开音乐剧的绚丽之门	崔瑞英 130
——音乐剧声乐教学探讨	
音乐剧的声乐教学需拓展与深入	周艳霞 143
关于创意型教学模式的思考	周锦乐 153
——音乐剧专业表演教学之我见	
音乐剧声乐教学的探索之路	赵 艳 165
通向 Never land 的路径	金晓曦 174
——音乐戏剧艺术辅导的职责	
论音乐剧课程教学的“器化”与“道化”	蒋吟玉 182
爱是永恒	冯珊珊 193
——谈对音乐剧《雪狼湖》的教学改编	
百年创新 历史使然	马 力 201
——后现代课程观下的音乐剧学科探索	
音乐剧演唱声音的训练步骤	李 涛 213
湖南“校园音乐剧”现象综述	易介南 220
亚洲及世界格局中的中国音乐剧	居其宏 229
——为“亚洲音乐剧·21 世纪的课题”国际研讨会而作	

第二届中国音乐剧教学专业委员会年会欢迎词

上海音乐学院 金复载

各位领导，各位来宾，各位老师：

第二届中国音乐剧教学与创作研讨会今天在上海音乐学院召开了。我作为承办方的代表以十分兴奋的心情，热烈欢迎全国各地的嘉宾们。

去年12月中国音乐剧研究会教学专业委员会在北京挂牌成立。我们这些从事音乐剧教学工作的老师们有了自己的组织。同时第一届音乐剧教学与创作研讨会也在专业委员会的所在地中央戏剧学院召开。会议组织有序，大家畅所欲言，就有关音乐剧教学与创作的广泛议题进行了交流。有叙述，有争论，各抒己见。扩大了视野，加深了彼此之间的感情和联系。取得了非常好的效果。

这次会议参加者更多了，与会单位也扩大到22个，他们来自全国14个省市和特区。我非常感谢大家拨冗从各地来我院与会。

这次研讨会的题目是：“音乐剧教学的课程设置、规格、方法与措施。”我们的议题更集中，讨论将更深入。同上次一样，会议期间我们

组织了两次教学汇报演出。中央戏剧学院的二十几位老师同学，不远千里来到上海，为这次交流作了认真和细致的准备。上海戏剧学院的老师和同学也作了充分排练，我系的同学也积极参与。这样我们的会议将开得更加生动，讨论将更加有的放矢。

我相信这次会议在大家的努力下一定会取得圆满成功。同时也非常感谢来参加会的媒体朋友，有你们的参加一定会使我们的事业有更大的影响。祝大家在沪期间一切圆满！身体健康！

第二届中国音乐剧教学与创作 研讨会总结报告

中央戏剧学院 廖向红

尊敬的各位领导、专家，亲爱的老师、同学们：

大家好！

为期两天的第二届中国音乐剧教学与创作研讨会，就要结束了。

虽然本届会议时间只有两天，但是经音乐剧教学专业委员会与上海音乐学院密切、有效的合作，在上海音乐学院音乐戏剧系的精心安排和运作下，在前来参会者专家、老师和学生的大力支持下，使本届研讨会得以顺利、圆满地召开，取得了以下几方面的成果。

一、壮大了音乐剧的教学、科研队伍

在首届研讨会参加院校的基础上，又有四川音乐学院戏剧系、沈阳音乐学院戏剧影视表演系、江西艺术职业学院、武汉市艺术学校、江西艺术学院、南京财经大学艺术系的老师们前来参加研讨会，共有

来自 18 所艺术院校的 70 位专家、教师参加会议，约有一百多名学生参加教学展示和听会。累计参会人次约五百人次。

在老专家、教师坚持音乐剧研究、撰写论文的同时，有更多的音乐剧研究专家和中青年教师加入我们的行列，使音乐剧教学研究队伍得到了壮大，增添了新鲜血液，我们的队伍更加年青，更具有团队的合力和活力。

二、围绕“音乐剧教学的课程设置、规格、标准与措施”的主题，探讨广泛、集中

专家、老师们在紧张的教学之余进行了思考，认真地撰写并发表了论文，有 25 位老师提交了论文提纲，因时间关系，为了更多地了解各院校开展音乐剧教学的情况和经验，组委会选择了 17 位老师做了大会发言。论文的数量有所增加，并研究确定了本届研讨会的主题为“音乐剧教学的课程设置与教学法研究”，该主题具有很强的理论性和实践性，对教学实践具有很强的指导意义，有助于激发老师们的研究热情，使老师们的思考集中而深入。为研讨会的成功召开奠定了坚实的基础。同时表明研讨主题的明确，首届研讨会的成功经验，促使老师们写作论文更加自觉，思索更为深入，论文的质量也有所提高。

根据老师们大会发表的论文，递交的论文提纲、题目，可以分为以下几个分专题：

- (一) 音乐剧表演教学的课程设置、教学规格与教学措施
 - (二) 音乐剧的音乐课程的教学
 - (三) 音乐剧的舞蹈课程的教学
 - (四) 音乐剧的表演课程的教学
 - (五) 关于音乐剧教学定位、教学法、教师素质与能力的思索
- 从发表论文的数量和质量看，关于“音乐剧表演教学的课程设置、

教学规格与教学措施”的课题探讨较为充分，先后有上海音乐学院王作欣、四川师范大学现代艺术学院沈承宙、湖南艺术职业学院易介南、武汉艺术学校杨菁、广东星海音乐学院罗洪、四川音乐学院樊猛、北京现代音乐研修学院李云等老师发表了论文，介绍了各自所在院校从发挥自身学科优势，根据具体硬件、软件条件，到开展音乐剧教学和音乐剧表演教学的课程设置、教学方法与措施等，使我们对我国的中等艺术学校、高等职业学院、高等艺术学院和综合大学开展音乐剧教学和创作的状况、教学定位、课程设置、教学规格的要求和教学措施等有了一定的了解。各校在音乐剧的教学思路、课程设置和教学措施等方面都有启示和吸收作用。

例如：上海音乐学院音乐戏剧系王作欣老师的论文《上海音乐学院音乐戏剧系的课程安排》，介绍了上海音乐学院音乐戏剧系6年音乐剧的教学实践，关于“音乐戏剧”定位的思索和认识，本科与研究生教学的课程设置。课程设置的原则：因人而异、因材施教，在“综合”理念指导下的声乐、舞蹈、音乐理论和剧目等课程的开设。

沈承宙老师的论文《在实践中探索——音乐剧教学的课程设置》，介绍了四川师范大学现代艺术学院如何在硬件和生源相对薄弱的条件下，艰难地进行音乐剧教学的探索，为音乐剧的普及和师范类、综艺节目人才进行脚踏实地的实践。同时介绍了该院很有创意的课程设置和教学措施。

会上围绕五个分专题发表的17篇论文，都从音乐剧表演教学的角度介绍了发言人所在院校（系）的音乐剧教学方面的状况，交流了开展音乐剧教学和创作经验，并提出了一些音乐剧教学的发展思路，以及音乐剧教学发展的定位、课程设置、教学方法和措施等。论文涉及的内容丰富，既有理论的高度，又有论述的深度；有理论，有实践。对一些共同面临的问题达成了基本共识。例如：

认为音乐剧教学和人才培养的定位、课程设置与措施，应根据各

校的自身情况因校而异,在发挥自身优势学科的基础上,遵循音乐剧的教学规律设置课程、制定措施。

认为音乐剧的表演教学要以坚实的现实主义表演为基础。

认为音乐剧表演教学应贯穿“综合、整合、融合”的意识,普遍认为综合的训练越早越好。各院校在音乐剧专业课程的教学不同程度地坚持“有机融合(综合、整合)”的追求,有意识探索融合的契机、方式和措施。

三、观摩活动丰富、教学展示全面

在两天的会议期间,观摩了《长河》、《伙伴》两出音乐剧剧目。前者是中国原创剧目、商演剧目模式,引发了与会者对中国原创音乐剧课题的探讨。后者是搬演的百老汇优秀剧目,教学剧目的模式(通过研讨会交流发现,各校都开始将中外优秀音乐剧片段作为剧目和高年级教学内容,也在尝试排演原创音乐剧剧目。例如:中戏排演了百老汇音乐剧《名扬四海》、四川师范大学现代艺术学院排演了《妈妈咪呀》、星海音乐学院排演了《芝加哥》、《美女和野兽》等)。

(一) 三所院校的展示

上海戏剧学院、上海音乐学院和中央戏剧学院三所院校进行的音乐剧教学展示,使教学理论研讨与教学实践、创作实践紧密联系。

1. 上海戏剧学院表演系一年级(入学仅三个月)的音乐剧曲目演唱课程教学展示,尝试了两个层面的综合:

- (1) 上海戏剧学院与上海音乐学院的综合(师资的相互授课)。
- (2) 音乐理论与演唱实践系列课程的综合(乐理、和声、视唱练耳、独唱、重唱、合唱)。

该班教授音乐课程的原则:在戏剧情境中演唱。以戏剧带声乐,

以音乐演唱带表演，相互促进。

教师采用音乐剧的歌唱曲目训练学生，既训练了学生的歌唱技巧，也增强了学生的音乐修养；不仅让学生从音乐方面“入门”，也实现了“表演”的入门。

2. 上海音乐学院音乐戏剧系教学展示

从上海音乐学院音乐戏剧系三年级学生的音乐剧曲目演唱教学展示看，教学充分发挥了在音乐剧声乐教学方面的优势，把握住了音乐剧表演的一个最主要的创作元素，一种最重要的、最首要的基本功训练。以音乐修养和歌唱训练为优势，在解决了歌唱的问题后，演员表演自信、松弛，也有一定的幽默感。仍然呈现出我在首届研讨会总结的教学特点：

“学生们首先做到了在演唱时的自信和投入，进入演唱的时候非常自如，如同话剧演员说台词；演唱中表现出了对曲目的理解、把握的准确和细腻，演唱方法的科学，呈现出了音乐剧音乐和声乐演唱的魅力。同时，还可以看出教师们是从音乐入手，从演唱入手，去进行表演教学，学生的表演是由衷的，发自内心的，呈现出自然、松弛、生动而细腻的特点。”

一年级教学展示：尝试用命题创作来进行音乐剧的教学，探索音乐剧的创作。在发挥自身音乐教学优势的同时，加强了形体训练。并努力将音乐、舞蹈和表演融合起来。

3. 中央戏剧学院表演系二年级音乐剧班学生的教学展示

展现了形体（舞蹈）、台词、表演课程和音乐剧片段教学，表现出在强化训练舞蹈、台词、表演的同时，努力进行融合的教学追求。即：被他们称作“三位一体式的魔鬼式强化训练”。同时坚持中国传统戏曲身段训练，努力将该院“现实主义的创作方法、中国传统演剧美学、西方现代艺术有价值成果的有机结合”的教学原则用于指导音乐剧教学实践。