

This paper analyzes the character creation and singing of “I want to see you like this” from the musical Mulan

Wei Luo

Hainan University, Haikou, Hainan, 570228, China

Abstract

The musical ‘Mulan’ is rooted in Chinese traditional culture and reinterprets the classic story of Mulan taking her father’s place in the army through modern artistic techniques. This paper focuses on the core aria ‘I Want to See You Like This’ from the musical ‘Mulan’, analyzing it in the context of the musical’s creation, character analysis, and vocal practice. The analysis is conducted from two perspectives: the portrayal of dramatic characters and vocal performance techniques. By examining the musical structure, emotional layers, and vocal techniques of this aria, the paper reveals how the melody design and stage performance shape the complex personality of Princess Baidan. It also explores the innovative significance of this work in the integration of Chinese and Western musicals. The study finds that the piece uses a simple musical structure, operatic rhythm, and modern harmonic language to create a dramatic tension in the character’s inner journey from restraint to eruption, providing valuable insights for the creation of national musicals.

Keywords

musical Mulan; Princess Bada; character creation; singing analysis; Chinese and Western fusion

探究音乐剧《花木兰》选段《我想这样看你的样子》人物塑造及演唱分析

罗伟

海南大学, 中国·海南海口 570228

摘要

音乐剧《花木兰》以中国传统文化为根基, 通过现代艺术手法重构了木兰代父从军的经典故事。本文以音乐剧《花木兰》中巴丹公主核心唱段《我想这样看你的样子》为研究对象, 结合音乐剧创作背景、角色分析及声乐实践, 从戏剧人物塑造与声乐演唱技术两个维度展开分析。通过解析该唱段的音乐结构、情感层次及演唱技巧, 揭示其如何通过旋律设计与舞台表演塑造巴丹公主的复杂性格, 并探讨其在中西音乐剧融合实践中的创新意义。研究发现, 该作品以简单的曲式结构、戏曲化节奏及现代和声语言为载体, 构建了角色内心从隐忍到爆发的戏剧张力, 为民族音乐剧的创作提供了重要参考。

关键词

音乐剧《花木兰》; 巴丹公主; 人物塑造; 演唱分析; 中西融合

1 引言

音乐剧《花木兰》由郝维亚作曲、邱玉璞与喻江编剧, 是中国原创音乐剧探索民族化道路的重要成果。以乐府诗《木兰辞》为蓝本, 创新融入“爱情与和平”主题, 赋予传统故事现代精神。主要剧情为: 第一幕替父从军, 北魏战乱征兵, 木兰不忍父亲送死, 剪发换装代父从军, 初显刚烈性情与家国担当; 第二幕军营暗战, 木兰化名“花木棣”混入军营, 与卫将军并肩抗敌, 智破敌阵却遭同僚猜忌, 身份危机与战场生死双重压迫; 第三幕敌国迷局, 敌国巴丹公主设

“比武招亲”陷阱, 木兰假扮游侠胜出, 两人陷入爱慕与立场的拉扯, 推动战争向和解转折; 第四幕止戈为盟, 木兰身份暴露后以诚破局, 联合巴丹公主揭穿阴谋, 促成两国“化干戈为玉帛”。木兰拒封赏归乡, 脱下战袍重拾女儿身, 隐喻“战争与和平”的人性抉择。

《我想这样看你的样子》是剧中巴丹公主的独唱唱段, 既是第三幕的核心抒情段落, 也是推动剧情发展的关键转折点, 巴丹公主作为北魏时期蒙古族巴丹部落的代表人物, 因对女扮男装的花木兰(化名“花木棣”)产生爱慕之情, 促使中原与游牧民族之间的战争得以平息, 该唱段同时也是展现音乐剧艺术融合性的典范, 通过人物情感的外化推动剧情高潮, 兼具西方音乐剧的戏剧张力与中国戏曲的抒情特质, 其角色塑造与演唱技术的融合具有典型研究价值。

【作者简介】罗伟(2004-), 男, 中国四川自贡人, 本科, 从事音乐表演(声乐方向)研究。

2 《我想这样看你的样子》歌曲分析

全曲共38小节，是带引子和尾声的单二部曲式结构，调性为#c小调，拍号是4/4拍，由A+B两部分组成。通过细腻的语言和情感递进，展现了巴丹公主对花木兰（女扮男装身份）的深情爱慕，同时隐喻着对和平的渴望。第一部分从初见倾心的诗意表达，歌词以“上天怎知道我的心思，让我爱的人飘然而至”开篇，借用“上天”的意象暗示命运的邂逅，既保留东方含蓄之美，又强化了宿命感，通过“你的沉寂，你的温柔，为我带来自由”等描述，将情感投射到对方的气质中，展现爱慕的朦胧与克制，情感爆发与誓言式告白；第二部分副歌反复咏叹“我想这样看着你的样子，直到老去，直到死去，一生一世一辈子”，通过排比句式和时间跨度强化情感的永恒性，同时“样子”一词的重复出现，形成视觉化的凝视意象，凸显巴丹公主情感的纯粹与执着。尾声“每一秒都是恩赐”更以宗教化语言升华情感，暗示爱情如神启般珍贵。

在音乐处理上，作曲家巧妙运用了半音阶下行和离调手法来表现人物内心的矛盾与挣扎。A段以平稳的级进旋律为主，配合简洁的和声进行，营造出含蓄内敛的情感基调；B段则通过突然的八度大跳和增三和弦的运用，形成强烈的情感对比，完美诠释了角色从克制到爆发的心理转变。钢琴伴奏中持续的低音线条象征着命运的沉重，而高音区的琵琶音则如同心跳般悸动，这种纵向音响的张力设计，与横向旋律的情感走向形成了立体化的音乐叙事。

3 巴丹公主的人物塑造分析

在音乐剧《花木兰》中，巴丹公主虽然整体戏份较少，但角色定位兼具矛盾性与成长性，是推动剧情和解的关键人物。

3.1 角色定位的双重性

3.1.1 身份矛盾：异域公主与战争象征

巴丹公主作为北魏时期蒙古族部落首领之女，其形象突破了传统戏曲中“异族公主”的符号化设定。剧本通过“一见钟情”的浪漫情节，赋予她“和平使者”与“爱情主体”的双重身份。在第三幕“比武招亲”场景中，她以面具遮掩真容，象征权力威严，却在目睹女扮男装的花木兰摘下面具后产生情感悸动，这一“面具”意象的消解，暗示战争符号向人性本真的回归。

3.1.2 情感层次：矜持外壳下的激情内核

作为一国公主，身负家国大义，直到花木兰的出现，在知道花木兰是地方奸细时唱出的《我想这样看你的样子》，唱段文本中反复出现的“我想这样看着你的样子”，全曲共出现4次，形成语义复沓，配合旋律的迂回上行，展现角色从试探性倾慕到炽热告白的心理蜕变，将公主对自由恋爱的渴望与政治联姻的压抑并置^[1]。

音乐剧通过细腻的声音处理手法，在演唱技术层面强

化了这种情感张力。演唱者采用渐强渐弱的力度控制，配合气息的收放，精准呈现了角色内心情感的波动。特别是在高音区的华彩段落，运用略带颤抖的颤音技巧，暗示人物在礼教约束下难以抑制的情感喷涌。这种演唱处理既保留了蒙古族民歌的豪放特质，又融入了音乐剧特有的戏剧性表达。

3.2 戏剧功能的复合性

3.2.1 情节推动：从个人情感到族群和解

该唱段出现在花木兰以“花木棣”身份赢得比武后，公主的情感觉醒成为中原与游牧民族停战的关键契机。音乐剧通过公主独白式的演唱，如A段第2-19小节口语化节奏，像在安静的诉说，将私人情感升华为“以爱止战”的集体叙事。B段转调后的激昂旋律线，配合管弦乐队的全奏，象征着两个民族从对立走向融合的历史性时刻。公主在唱词中“让战马化作彩云”的意象构建，巧妙地将个人爱情憧憬转化为和平愿景，这种情感转化不仅推动剧情转折，更在音乐高潮处形成强烈的戏剧感染力。编曲中马头琴与二胡的对话式演奏，进一步强化了民族文化交融的主题表达。

3.2.2 文化隐喻：东方含蓄美学与西方浪漫主义

巴丹公主的肢体语言设计融合蒙古族舞蹈的舒展性与音乐剧的夸张表达。例如，唱至“直到老去，直到死去”时，演员以双手交叠于胸前的传统手势配合西方音乐剧常见的踏步转身动作，象征东西方文化在角色身上的共生。

公主的唱腔处理同样体现了这种文化交融，在保持蒙古长调悠远韵味的同时，融入西方美声唱法的共鸣技巧。特别是在高音区的处理上，通过真假声的自然转换，既保留了东方音乐的内敛特质，又展现出西方音乐剧的情感张力。这种跨文化的艺术表达，不仅丰富了角色的层次感，也为观众构建了一个多元审美共存的戏剧空间^[2]。

4 演唱技术的多维度解析

4.1 音乐结构对演唱的制约与赋能

该唱段以“独白式”演唱展开，通过三个层次递进刻画其心理，前奏部分钢琴以#c小调和弦音营造静谧氛围，象征巴丹公主初见花木兰时的内心波动以及矜持与克制；B段和声织体更加紧凑，十六分音符伴奏织体与旋律的流动性形成对比，暗示其内心情感的激荡；高潮过后，尾声“每一秒都是恩赐”以全音符柱式和弦收束，隐喻其对爱情与和平的终极信仰以及内心的情感抑制的矛盾。

4.1.1 单二部曲式结构的情绪对比

1小节引子引入A段（第2-19小节），A段以弱起节奏与二分附点休止符为主，要求演唱者采用“声断气连”的呼吸方式，演唱时多一些真声，模拟“喃喃自语”的私密感来表现矜持，如“你的眼神，你的浅笑”通过轻柔的咬字和连贯的气息控制，“眼”字需舌尖轻抵齿背的细腻处理，传递巴丹公主初见爱慕对象时的羞涩与深情；B段（第20-35小节）通过八分音符推进与十六分音符伴奏织体，需

切换至强声展现情感爆发,需要用情绪带动歌唱,通过横膈膜支撑实现长乐句的连贯性,如“我想这样看着你的样子”中“想”字需声带强烈振动,展现对爱情的执着与坚定,最后扩充3小节,以#c小调主和弦结束,体现情感的宣泄。

4.1.2 戏曲化节奏的现代转译

开篇“上天怎知道我的心思”采用戏曲散板式自由节奏,模仿戏曲念白的抑扬顿挫,但在“你的眼神,你的浅笑”处转为现代音乐剧的规整4/4拍,通过强弱拍对比强化情感递进。这种散板与节拍的交替既保留了戏曲的叙事性,又融入现代音乐剧的旋律流动性。戏曲中“拖腔”常用于情感延展,在此唱段中也有现代化的处理,在“知觉丧失、呼吸停止、时间消失、一辈子”几个长句中,将拖腔与西方歌剧的连音唱法结合,将拖腔处理为渐弱渐虚的“气声”,既延续戏曲的婉转韵味,又符合现代声乐审美对“自然音色”的追求。

演唱时需注意散板段落的气息控制要富有弹性,如同戏曲中的“一板三眼”,在自由中保持内在韵律。而转入规整节拍后,则要严格遵循拍点,通过精确的节奏处理展现现代音乐剧的戏剧张力。对于拖腔的现代化演绎,演唱者需掌握“声断意连”的技巧,在渐弱过程中保持气息的连贯性,使每个音符都如同珍珠般圆润饱满。这种传统与现代的节奏融合,不仅丰富了音乐表现力,更通过声音的虚实变化,生动刻画了巴丹公主内心情感的微妙起伏^[1]。

4.2 声乐技术的角色化应用

以音色塑形,从真声叙事到混声抒情,A段以真声为主,通过胸腔共鸣营造独白感,突出少女的纯真,B段高音区采用头腔主导的混声,展现戏剧性张力,如在“我想这样看着你的样子”重复句处理中,通过元音修饰实现音色的朦胧化转变。同时,注重气息控制的戏剧化表达,尾句“每一秒都是恩赐”(第36-38小节)采用衰减式呼吸,要求演唱者在5拍长音中完成从强到弱的线性变化,象征情感宣泄后的归于平静。这一技术需依靠横膈膜对抗控制,避免气息过早耗尽。

在真假声转换的处理上,演唱者需注意声区过渡的自然流畅,特别是在“知觉丧失”到“呼吸停止”的乐句衔接处,通过调整共鸣位置实现音色的渐变。咬字方面,借鉴戏曲“喷口”技巧强化关键词,如“恩赐”二字需突出齿音与舌尖音的爆发力,同时保持高位置共鸣,体现角色内心情感的升

华。肢体语言与声乐技术需形成有机配合,在长音保持时通过舒展的上肢动作辅助气息下沉,而在快速吐字段落则配合含蓄的手势表现角色的矜持特质。

5 中西音乐剧语汇的融合创新

在音乐风格上巧妙地融合了中西方音乐元素,既符合中国传统文化的审美,又具有现代音乐剧的表现力。如旋律的创作上,该唱段融合了蒙古族阿拉善民歌的音乐元素,既具有民族七声调式的特点又融入了西方大小调体系,形成独特的抒情性旋律线条,保留了东方音乐的婉转韵味,又契合音乐剧的戏剧化表达需求,用西化的音乐语言来诉说中国的传统故事。

在配器方面,交响乐队与中国传统乐器的对话式编排尤为精妙。弦乐组以绵长的奏法铺陈情感基底,而马头琴的泛音与琵琶的轮指技巧则勾勒出草原的辽阔意象。这种音色对位既保留了民族乐器的叙事特性,又通过管弦乐的丰满和声强化了戏剧张力。节奏处理上,将京剧的“紧打慢唱”转化为现代音乐剧的复合节拍,在4/4拍框架中嵌入三连音与切分节奏,使东方韵律与西方节奏体系产生微妙的化学反应。舞台表演层面,程式化的戏曲身段被解构为符合角色心理的现代肢体语言,例如用蒙古舞的抖肩动作替代传统水袖,既突显人物身份又符合当代观众的视觉审美习惯。

6 结论

《我想这样看你的样子》通过细腻的人物塑造与创新的演唱实践,成功将巴丹公主从符号化配角转化为具有现代意识的戏剧主体,实现了传统故事与现代音乐剧形式的对话,也为今后的艺术创作提供了很好的参考—必须扎根传统美学内核,才能用更多更好地艺术形式讲好中国故事。

参考文献

- [1] 王子田.音乐剧《花木兰》的演唱分析与角色塑造[D].山东艺术学院,2023.
- [2] 肖楚瑶.民族音乐剧《花木兰》中“花木兰”形象的演唱释义[D].华中师范大学,2024.
- [3] 张启源.音乐剧《花木兰》艺术风格与音乐特征分析——以唱段《我想这样看着你的样子》为例[J].明日风尚,2024,(20):13-15.