

分享

◎王宏伟

☆宋祖英

○谭晶

◇廖昌永

○关牧村

□阎维文

□吕继宏

◇袁晨野

☆魏松

☆张也

○郑咏

○孙楠

□韩红

○蔡琴

☆印青

◇李海鹰

○赵季平

□徐沛东

○许忠

◇薛伟

☆吕思清

○郎朗

○陈萨

◇李云迪

☆李心草

○张国勇

◇余隆

□杨丽萍

◎黄豆豆

☆宋飞

○张维良

○王中山

□侯彦秋

◇周望

○张强

◇蒋国基

☆阎学敏

40位中国顶级 艺术家的成功秘笈

关雅文 周娴 // 主编

分 享

40位中国顶级艺术家的成功秘笈

关雅文 周娴 // 主编

广东省出版集团
花城出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

分享：40 位中国顶级艺术家的成功秘笈 / 关雅文，
周娴主编. —广州：花城出版社，2010.6
ISBN 978-7-5360-5974-0

I. ①分… II. ①关… ②周… III. ①艺术家—生平
事迹—中国—现代 IV. ①K825.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第095987号

责任编辑：张 懿

技术编辑：薛伟民

装帧设计：礼孩书衣坊

出版发行 花城出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号)

经 销 全国新华书店

印 刷 佛山市浩文彩色印刷有限公司

(广东省佛山市南海区狮山科技工业园 A 区)

开 本 787 毫米×1092 毫米 16 开

印 张 16.25 1 插页

字 数 260,000 字

版 次 2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

印 数 1—4,000 册

定 价 48.00 元

如发现印装质量问题，请直接与印刷厂联系调换。

购书热线：020—37604658 37602819

欢迎登陆花城出版社网站：<http://www.fcph.com.cn>

前言

当代中国，经济巨大的潜能正逐渐向世界显示，文化深远的魅力正逐渐向世界延伸。在中国正与国际接轨的艺术舞台上，有这样一批艺术家，他们的艺术风格独树一帜，在各自的领域里堪称大家。他们，是中国艺术界真正的大家，也是世界一流的艺术家，他们的作品感动了一代又一代中国人。人们提起他们的名字，犹如谈到老朋友般的亲切，人们说起他们的作品，亦像如数家珍般的熟悉。

不过，他们在专业领域到底达到了什么样的高度，却只为艺术界象牙塔内的小众所知晓，普罗大众如雾里看花，大多说不出个一二三四来。与中国艺术界取得的巨大成就相比，这不能不说是极大的反差和深深的遗憾。艺术需要传承，才能生生不息，顶级艺术家用心血浇灌的艺术之花需要传播，才能历久弥新，葆有恒久的生命力。

有感于此，在南国的广州，有这样一家报纸——《广州日报》，她正在奇迹般地绘写着中国报业发展史上最辉煌的一页。在位于广州传统繁华商业地段人民中路的广州日报社采编大楼五楼的娱乐部，有这样一群来自中国大江南北的年轻人，他们热爱艺术，经过多年记者编辑的专业生涯打磨，他们对艺术的各门类已经有了很深厚的积淀，甚至可以说已经成为艺术领域的“非业内”专家，他们长于将普通人喜爱却说不清楚的艺术魅力，用普通人能够理解的语言表述出来，更重要

的是，他们有责任感，有志于汲取中国艺术的精华，并向世人推广和展示，并通过他们的记录得以一代又一代地传承下去。

于是《广州日报》推出《向中国顶级艺术家致敬》系列采访，从2009年6月20日第一篇采访见报开始到11月28日第40篇采访见报，在短短不到半年的时间里，在广州日报娱乐部同仁的共同努力下，深度采访了40位代表中国艺术界最高水平乃至世界一流水准的、仍然活跃在艺坛的实力派名家。

如今，娱乐新闻在各家综合类报纸中都有重要的一席之地，对艺术家的报道也常常见诸报端，但是如何做到曲高而不和寡，通俗但不低俗，却不容易。此次《向中国顶级艺术家致敬》的采写，显然打破了常规的采访模式，没有漫谈，而是将话题聚焦在了艺术家的艺术成就上，请艺术家们亲自讲解其在专业领域取得的成就，其中包含了大量的个人秘笈和独门绝技，这样的报道方式，在我国的新闻界也是创新的，而以此规模一次性报道40位中国最顶级的艺术家，亦非常少见。

为了最全面地展示艺术大家的艺术成就，采写报道时设计了“名家采访”“名家课堂”“大家谈”“佳作欣赏”“记者手记”的环节。在“名家采访”中，名家讲述了自己是怎样达到艺术巅峰的过程；在“名家课堂”里艺术家仔细地分析了自己是如何演绎一部作品的细节，甚至细到一个音一个字是如何发声的，有的还将自己的成名绝技和盘

托出，毫无保留；在“大家谈”中，听取了来自业内人士的评语和来自艺术爱好者的声音；在“佳作欣赏”中，介绍了名家们最受欢迎的作品；而在“记者手记”中，采访者写下了自己与名家们交流后的心得，以及对艺术家的个人感觉。

《向中国顶级艺术家致敬》的系列报道见报后，收获了非常好的口碑，无论是专业领域还是普通读者，都称赞“值得一看”，现在他们将这40篇采访修正后集结成书，让热爱中国顶级艺术家的读者们能够“一次爱个够”。

这本书的价值在于，它不仅是中国顶级艺术家系列报道的汇集，更有意义的是，它记录了中国当代最优秀的这批艺术家的成就，是艺术瑰宝与珍品的集纳，是一笔宝贵的文化财富，这笔宝贵的文化财富，希望有更多的人能够分享的同时，也能传承下去。而这，也就是此书名为《分享》的深层含义。

虽然，这些“非业内”专家或者还有自己的缺陷和不足，在记录中华民族这笔宝贵文化财富的过程中或许还有疏漏，不过，他们的努力值得肯定，这是他们职业生涯多年厚积薄发的收获，这本书，也是他们和中国艺术界共同成长的见证。

分

享 40位中国顶级艺术家的成功秘笈

CONTENTS 目录

歌唱家

“美声皇后”殷秀梅 / 周嫔	>> 002
“高音王子”戴玉强 / 沈远安	>> 008
“歌剧天后”幺红 / 苏蕾	>> 014
“西部新歌王”王宏伟 / 苏蕾	>> 019
“甜美的东方百灵”宋祖英 / 林芳	>> 025
融三家之美谭晶 / 程雪超	>> 032
“亚洲第一男中音”廖昌永 / 苏蕾	>> 038
独一无二的女中音关牧村 / 周嫔	>> 044
“民歌界一哥”阎维文 / 苏蕾	>> 050
唱“花儿”最地道的吕继宏 / 程雪超	>> 056
最佳“中国弄臣”袁晨野 / 周嫔	>> 062
“中国奥赛罗”魏松 / 吴红林	>> 068
“金嗓子天后”张也 / 张素芹	>> 074
“中国制造的蝴蝶夫人”郑咏 / 苏蕾	>> 081
通俗“一哥”孙楠 / 程雪超	>> 087
“天籁女声”韩红 / 程雪超	>> 093
“发烧女王”蔡琴 / 苏蕾	>> 099

作曲家

“高产作曲家”印青 / 林芳	>> 106
跨界音乐大师李海鹰 / 苏蕾	>> 112
电影配乐大师赵季平 / 王振国	>> 118
词曲大家徐沛东 / 苏蕾	>> 125

演奏家

- “古典超人” 许忠 / 苏蕾 >> 132
- “小提琴神话” 薛伟 / 周娴 >> 138
- 小提琴“苦行僧” 吕思清 / 林芳 >> 144
- 最年轻的钢琴大师 郎朗 / 林芳 >> 150
- “钢琴才女” 陈萨 / 戴雨静 >> 157
- “新一代音乐诗人” 李云迪 / 苏蕾 >> 163

指挥家

- 最活跃的青年指挥家 **李心草** / 莫斯其格 >> 170
- 点石成金的指挥家 **张国勇** / 吴红林 >> 176
- 最懂“经营”的指挥家 **余隆** / 苏薇 >> 181

舞蹈家

- 中国民族舞金招牌**杨丽萍** / 苏蕾 >> 188
- 跳得最男人的**黄豆豆** / 吴红林 >> 193

民乐家

“胡琴皇后” 宋飞 / 苏蕾	>> 200
“中国笛王” 张维良 / 沈延安	>> 206
“箏坛神手” 王中山 / 沈延安	>> 212
“金唢呐” 侯彦秋 / 苏蕾	>> 217
秦派“古箏掌门人” 周望 / 程雪超	>> 223
“琵琶天王” 张强 / 苏蕾	>> 228
“江南神笛” 蒋国基 / 龙迎春	>> 235
“炎黄鼓王” 阎学敏 / 王振国	>> 241

歌唱家

GE CHANG JIA

分
FEN
XIANG 享

黄澄锋 / 摄影

“美声皇后”殷秀梅

文 / 周 娴

殷秀梅，祖籍山东，出生于黑龙江省鹤岗市。

1970 年任鹤岗市文工团独唱演员，因为表现出类拔萃，殷秀梅 1976 年调任中国广播艺术团独唱演员。根据著名相声演员姜昆回忆，当时的殷秀梅非常恋家，赖着不走，怎么也要在家多待几天。姜昆一再说服才将哭哭啼啼的殷秀梅拉走，没想到这一拉就为中国艺术领域拉进了一个声乐的大家。

1979 年，电视剧《青春啊青春》成功播出后，殷秀梅演唱的主题歌给观众留下了深刻印象。不久，她又录制完成了《妈妈教我一支歌》，这两首歌成为殷秀梅走向成功的起点。可是，就在她演艺“红火”的时候，她却意外地选择了上学，1980 年殷秀梅考入中央音乐学院歌剧系，师从著名声乐教育家沈湘教授。学习之后的她无论是从理论上，还是从技术上，比以前来讲已经有了一个比较显著的飞跃与突破。

30 多年来，殷秀梅演唱的《党啊，亲爱的妈妈》、《长江之歌》、《妈妈教我一支歌》、《中国大舞台》、《幸福在哪里》、《永远是朋友》、《我爱你塞北的雪》、《我们是黄河泰山》、《中国好运》等等歌曲已走进千家万户，不仅这样，她对一些外国作品也能做到处理得当，游刃有余，实属歌唱领域的领军人物，是歌唱领域的实力派歌唱家。

殷秀梅多年来获奖无数，殷秀梅同时也多次在中央电视台春节晚会及大型文艺晚会中担任独唱。她那亲切、大方和气度不凡的舞台形象深深地印在人们的心中，此外殷秀梅常常参加各种义演、慰问演出，处处展示了一个艺术家的德艺双馨。也正因此，殷秀梅也获得了老中青三代歌迷的热爱，开辟了一个属于她的时代。

名家采访

2009年6月初殷秀梅参加了在广州举行的《永恒的旋律——名家名歌演唱会》演出，观众对殷秀梅的演唱报以雷鸣般的掌声，更有观众称被殷秀梅放如滔滔江水、收若涓涓细流般的歌声震撼。记者深入采访了殷秀梅，畅谈她的音乐与生活。

最喜欢写雪景的歌曲

广州日报：几十年过去了，您的歌声依然圆润浑厚，您是如何保持的？您在气息唱腔方面有没有自己特别的处理方式？

殷秀梅：我觉得唱美声的歌唱家必须要有扎实的基本功，而扎实的基本功必须通过专业的训练，其中最好的途径就是上大学。我就是在中央音乐学院歌剧系毕业，师从沈湘教授。我很庆幸自己能够在中国最好的音乐学院学习，遇到最好的老师。

至于气息唱腔，如何控制没有特别具体的诀窍，基本功练好了，唱到一定的程度，就能够很随意自如地控制气息，达到腔体的通达，形成自己的规律。因为到了舞台上是没有时间让你考虑方法的，那时候还要考虑音准、音量、歌词等东西。演员在台上其实是高度紧张的，所以基本功一定要练好。不过我觉得要想唱好美声，一定要身体好，因为唱美声是很费气的，上学时我自己练习得多了都练到头痛背痛。另外，聪明和悟性好也很重要，才能体会作品内涵。

广州日报：自从1979年您演唱《青春啊青春》为全国观众认识，已经30年了。30年来，唱红了很多歌曲，请问您最爱哪一首？

殷秀梅：特别偏爱的歌曲我就没有，我演唱的歌曲都是我喜欢的，因为只有自己喜欢，才能够吃得透，唱得好。比如我是在东北出生，特别喜欢雪，所以《我爱你塞北的雪》、《沁园春·雪》这些描写雪景的歌曲，我都很喜欢。

广州日报：听了您多年的作品，感觉您的演唱前后还是有很大的变化，您自己觉得变化在哪里？

殷秀梅：就技巧而言，在声音运用、速度控制上更自如了，爆发力比从前强了很多，能将强的地方唱得更强，同时柔的地方也能压得更柔，就像在2008年独唱音乐会上我演唱《摇篮曲》时，感觉观众静得连一根针掉在地上的声音都听得见。

从对作品的理解上，随着年龄的增长，唱过的曲目和学习的东西多了，阅历也多了，体会也多了，作品自然也会有很大变化。就像我演绎《我爱你，中国》、《党啊，亲爱的妈妈》这些歌曲的时候，现在的我比从前演唱时投入的感情更多了，歌声的内涵也更丰富了。

还有舞台经验也很重要，比如有一次演唱，前一首是《我爱你，中国》，这是一首很大气的歌曲，紧接着就是民歌《想亲亲》，地道的山西风格，自己都紧张了一下，因

黄澄锋 / 摄影

为是两种截然不同的声音，如何迅速调整声音就很关键，不过这样的经验多了，再遇到也就容易处理了。

广州演出最后一刻决定唱《沁园春·雪》

广州日报：不久前您参加了在广州举行的《永恒的旋律——名家名歌演唱会》演出，当晚的歌声澎湃激扬，可是观众却不知道，您是带病演出。

殷秀梅：谢谢，已经好了，其实我很少生病的。这次广州演出第一场还能坚持，第二天嗓子就已经哑了，到医院紧急治疗，才完成了第二场的演出。

我之所以坚持，除了职业的要求，还源于我对广东观众的感情，我从上世纪80年起就常常在广东演出，那时唱美声的少，唱通俗的多，即便如此，观

众从来都对我的演出报以雷鸣般的掌声。这次的广州演出也是座无虚席，我更觉得必须每句词每个字都要唱好。本来我的曲目顺序应该是先唱《沁园春·雪》，然后是《绒花》和《映山红》，第二场演出因为嗓子的原因，就赶紧调整了演出顺序，先唱了比较柔和一些的《绒花》，然后再唱音调渐强的《映山红》，在唱《映山红》的时候我还没有决定要不要唱《沁园春·雪》，可是想到观众的热情，《映山红》唱完的最后一瞬间，才下了决定，对指挥轻声说了一句“沁园春”，坚持唱完了这首气势磅礴的歌曲。

歌唱以外的另一面

广州日报：您演出的时候常穿的演出服有一个共同的特点，下面是西式拖地长裙，上面是中式领子，演出服是您自己设计的吗？

殷秀梅：是的，是我自己设计的，我的演出服90%都是自己设计的。按常规，唱美声的演员都选择袒胸露背的礼服，我也很喜欢高雅大气的西式礼服，不过我们的演出在电视上播出时，电视镜头常常只出现演员的上半身，袒胸露背的衣服显得有点不雅，同时我觉得中国人应该穿中国特色的衣服，所以想到了现在这种中式领子的设计。

可是作为独唱演员，在一个很大的舞台上，穿中式的旗袍又显得很单薄，所以裙子就选择了西式的蓬松拖地长裙，这样一配合，舞台形象也就饱满了，而且高雅又大气。不过我也不会在所有的演出中都穿一种演出服，那只是我的一种形象，我更喜欢随着作品不同变换演出服，这才是我的性格。

广州日报：生活中您喜欢什么风格的衣服？有没有特别喜欢的品牌？

殷秀梅：我平时穿的衣服风格比较随意，也多是自己设计的，设计好了然后请人做，很有自己的特色。另外，我特别喜欢用围巾，买了很多，一年四季都用。因为常在外地演出，气温变化很大，天冷的地方，大围巾一围就解决了问题，漂亮又实用。

我是在东北长大的，黑龙江人很讲究穿着，1976年我到北京任中国广播艺术团独唱演员，那时的北京还没有什么时尚观念，可是我就喜欢与众不同，演出服颜色我特别选择了和大家不同的鲜亮玫瑰红，大家都是短发，我就留起了齐肩长发，这样一来观众就觉得很不一样。我，就是这样喜欢有自己的特色。

广州日报：音乐之外，生活中您看电视吗？最近很热的电视剧《潜伏》您知道吗？

殷秀梅：我平时看电视看得最多的是新闻。电视剧我就喜欢看国产电视剧，韩剧这类的就很少看，不过因为演出也常常在晚上，所以电视剧看不完整，就常常向周围的人打听剧情。我觉得《亮剑》、《闯关东》很好看，《潜伏》也很喜欢，这些演员都很棒。

名家课堂

独家揭秘“殷式唱法”

30年来，殷秀梅唱红了很多歌曲，歌声始终保持着高水准。殷秀梅表示，每一首歌都有自己独特的处理方式。殷秀梅以这次在广州演唱的三首歌曲为例，独家分析了自己对每首歌曲的不同处理方式。

《沁园春·雪》是一个曲目很大、艺术性很强的歌曲，一般女声很少演唱。这首曲目虽然也有女声的版本，但是我唱的就是男中音的版本，效果就很不同。男中音和女高音音域是很不同的，女高音的歌声明亮豪迈，男中音的歌声则有种叙述的感觉。演绎《沁园春·雪》，男中音版本中间有些部分很有戏剧的味道。用这种方式演唱《沁园春·雪》，女高音中我也是第一个。而且因为《沁园春·雪》气势磅礴，一定要用大乐队和合唱队伴奏才有气势，之前我也只演唱过三次，两次是在我的独唱音乐会，一次是在人民大会堂，这次是第四次演唱。

《映山红》，这首曲目原来是电影配乐，电影版本唱得轻柔些，但是舞台表演和电影配乐是不同的，我要在观众面前唱出一种满山映山红开放的感觉，中间一句“红军来了”，我将声

音拖长，结尾处则由弱收改为强收，效果就出来了。《映山红》也是第一次在广州演唱。

再比如《绒花》，这也是一首电影音乐作品，和电影配合的时候，李谷一老师就用很亲切的方式来演唱。而我在舞台上演唱的时候，因为场合不同，我唱的又是美声，于是就用了“小歌大唱，大歌小唱”的方法，将它演绎成一首“大歌”，特别是最后一句，深呼吸一口气，将歌声很平很稳地送出去，由强到弱到次弱到更弱，到最后声音没有了，观众的感觉却还在。

大家谈

同行评价：把主旋律变得贴近大众

袁晨野：她总是能够把主旋律的东西通过自己的理解变得特别贴近大众，贴近生活，不论是作为歌迷还是同行，我都特别钦佩她。

许知俊（殷秀梅独唱音乐会指挥）：殷秀梅是成熟的歌唱家，她总是提供稳定、成熟的演唱版本，作为中国实力派歌唱家的代表，殷秀梅音色纯净明亮、音质圆润浑厚、音域宽广的演唱风格极富艺术感染力，亲切、大方和气度不凡的舞台形象更让观众印象深刻。

歌迷声音：无可比拟、无人可模仿

“无可比拟、无人可模仿的、戏剧性音色的大号女高音，刚劲时如金属般的质感，而委婉时又如瓷器般的圆润。低、中音区的胸腔共鸣浑厚、饱满、深沉，高音区的共鸣也依然能保持住中声区结实的音色，同时加上的头腔共鸣也非常充分、透亮。殷老师的嗓子一直是被称作‘金嗓子’。”

“殷秀梅是国内最好的女高音，发声、气息控制、感情处理都是首屈一指、无与伦比的。”

“享受她的歌声：华丽大气，百听不厌，表现广泛，实力非凡；欣赏她的台风：大方亲切，着装得体，气质典雅，魅力非凡；喜欢她的为人：笑容亲切，率真执著，个性独特，品位非凡。”

“你应该去维也纳举办一场音乐会，把你的歌声传遍世界各地。”

佳作欣赏

《党啊，亲爱的妈妈》——时代歌声大型演唱会

30多年来，殷秀梅演唱了很多很多的好歌，很难用其中一两首来代表她的艺术成

就，要想集中领略她的艺术成就，就要推荐她的个人演唱会。近两年，殷秀梅开了两次个人演唱会，2007 北京“《党啊，亲爱的妈妈》——时代歌声大型演唱会”和 2008“哈尔滨《党啊，亲爱的妈妈》——时代歌声走进黑龙江殷秀梅大型演唱会”，演唱会演唱了包括《党啊，亲爱的妈妈》、《我爱你塞北的雪》、《长江之歌》等十余首观众耳熟能详的优秀歌曲，两场演唱会展现了她炉火纯青的演唱，让人感到她在歌唱事业上的更上一层楼。

记者手记

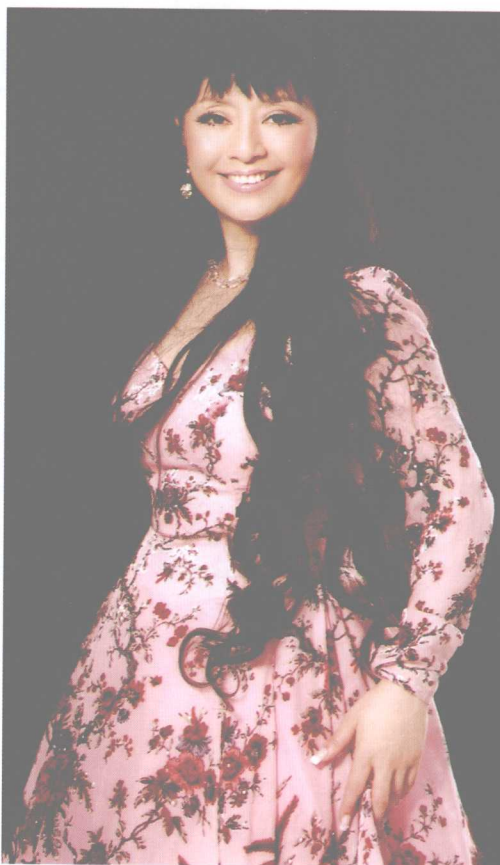
爽朗殷秀梅

殷秀梅老师平时是很少接受采访的，此次采访殷秀梅老师，因为和以往的人物专访角度不同，又分了好几次才完成的，也因此格外体会到殷秀梅老师个性中爽朗和平易近人的一面。

因为很多时候晚上都有演出，采访大多安排在演出结束后的深夜。说真的，到深夜了还要殷老师接受采访，而且时间还特别长，最长的一次差不多有两个小时，我都有些不好意思。不过每次把电话打过去，殷老师不仅没有不耐烦，还很热情认真地回答了提问，特别对我说的那一句：“有问题打电话啊。”让我格外体会到殷秀梅老师个性的爽朗和平易近人。

另外在采访中，记者也深深感受到殷秀梅老师对观众的感情，说到那次广州带病演出，殷秀梅一再表示为了懂得自己、欣赏自己的观众，再苦再累也愿意。在我看来，这从更高的层次体现了一个歌唱家的修养。

(原载《广州日报》2009 年 7 月 9 日 B2)

殷秀梅 / 供图

『高音王子』

戴玉强

文 / 沈远安

黄澄锋 / 摄影

他是难得的全面歌剧人才。

戴玉强 22 岁起才开始进行正规音乐训练，但他从小就跟着录音带模仿帕瓦罗蒂。他先是从北京煤矿学校土木工程专业毕业，后考入山西省歌舞剧院，不久到中央戏剧学院表演系歌剧班学习。1989 年底考入总政歌剧团，并进入解放军艺术学院深造。他最大的转折点就是 2001 年与世界三大男高音的经纪人鲁道斯签约，成为帕瓦罗蒂第一个亚洲弟子。据说，帕瓦罗蒂第一次听到戴玉强的 CD 时，无论如何都不相信这是中国人唱的，还开玩笑说：“我以后不用唱，让他唱算了。”

作为一名古典音乐的演唱家，戴玉强在艺术事业上所取得的成就令人难以望其项背。他先后从师于颜可婷、韩德章、马秋华、金铁霖、吴其辉等多位名师。除了演唱一系列中国艺术歌曲外，戴玉强还在众多歌剧中担任主要角色。在世界各地，他曾主演过《图兰朵》、《茶花女》、《卡门》、《波西米亚人》、《我心飞翔》等中外歌剧作品。国外歌剧友人称赞他是“中国歌剧的骄傲”。国内音乐界知名专家说他是“一位难得的全面的歌剧人才”。