

金铁霖
邹爱舒著

金铁霖 声乐教学艺术



金铁霖教授在书中介绍了自己多年总结的教学法则与理念，详细阐述了自己创新的多条教学理论及一系列生动、贴切的“教学术语”，如“U通道”、“开贴”、“前中小支点”、“下支点”、“胸振”、“短前通道”、“中松通道”、“长宽通道”、“分离”……

一本全方位介绍声乐学习的技术理论书籍!

A monochromatic, golden-brown portrait of a man with glasses, smiling slightly. He is wearing a dark, high-collared jacket. The background is a light, textured gradient.

 人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

金铁霖声乐教学艺术

金铁霖 邹爱舒/著

图书在版编目 (CIP) 数据

金铁霖声乐教学艺术 / 金铁霖, 邹爱舒著. — 北京 :
人民音乐出版社, 2008. 12
ISBN 978-7-103-03650-1

I. 金… II. ①金… ②邹… III. 声乐-教学法
IV. J616.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 182008 号

责任编辑: 景霞

责任校对: 张顺军

人民音乐出版社出版发行
(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码:100036)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail:rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A4 1 插页 14.5 印张

2008 年 12 月北京第 1 版 2008 年 12 月北京第 1 次印刷

印数: 1-5,000 册 定价: 64.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010) 68278400

Jin Tielin
Shengyue
Jiaoxue
Yishu



作者简介

金铁霖，著名声乐教育家，中国音乐学院院长，声乐教授，博士、硕士生导师。现任全国政协委员、中国音协副主席、北京市文联主席、中国民族声乐艺术研究会会长、全国文联全委会委员、教育部艺术委员会委员、中国少数民族声乐学会副会长、中国轻音乐学会副会长、中国音乐表演权学会副

会长、文化部考评委员会民族声乐组组长、文化部和北京市教委高级职称评委等。曾被评选为北京市高教系统先进教师，北京市有突出贡献的科学、技术、管理专家，国家有突出贡献的中青年专家，全国模范教师，全国十大艺术英才；荣获国家优秀教学成果奖，文化部创新奖，2006年国家级教学“名师奖”。1991年起享受国务院特殊津贴，为我国培养了大量的声乐人才。

邹爱舒，中国音乐学院声歌系研究生，师从金铁霖、王士魁学习声乐。

前 言

在“百花齐放、百家争鸣”的声乐教学领域，“金铁霖教学法”已被人们视为一朵绚丽绽放的奇葩。随着彭丽媛的一首《在希望的田野上》红遍了中国大江南北，为数众多、唱演俱佳的民歌新秀再次引起人们对民族声乐的瞩目，成为媒体的焦点，新中国的声乐艺术实现了质的飞跃，掀开了新的篇章。作为中国民族声乐学派的领军人——金铁霖教授，对中国民族声乐的发展居功甚伟。中国声乐艺术在短短的几十年里得到了长足发展，这离不开金铁霖教授对中国声乐发展所做的巨大贡献，他为我国声乐发展史添上了浓墨重彩的一笔。

金铁霖教授的教学艺术被众多专家视为声乐教学的典范。“金铁霖教学法”以科学性为基础体现了其明显的优势：第一，成才效率高，培养人才的周期缩短；第二，培养出来的人才普遍音域宽广，高低声区音色衔接自然、统一；第三，能针对学生歌唱条件将其最好的音色开发出来；第四，学生往往音量大、歌唱寿命长；第五，学生的歌唱能力强，涉及曲目广泛，既能适应难度大的创作歌曲、歌剧，又能演唱多个民族的、具有鲜明特色的地方民歌；第六，语言清晰，能表现出中国语言独特的魅力，表达出不同感情色彩的语气等等。

针对声乐人才的培养，金铁霖教授提出“声、情、字、味、表、养、象”七字标准的培养目标；对于现代声乐美学标准，他提出了要体现“科学性、民族性、艺术性、时代性”四大美学原则的创见；并提出声乐学习需要经过三个阶段，即自然阶段、不自然阶段、科学的自然阶段；对于声乐教学存在着抽象性的问题，他提出了运用“感觉式启发教学法”；在他的教学中，自始至终都贯穿着“一分为二、对立统一”的辩证哲学理念……这些观点与教学方法具有较强的概括性、准确性、针对性，常常使学生在课堂上茅塞顿开，获得立竿见影的效果。

英国的艾米尔曾说：“真正的艺术家是简化者”，而金铁霖教授就是一位名副其实的“简化大师”。这种“简化”不同于普通的简化，而是在透彻地掌握了歌唱原理基础之上的化繁为简。声乐艺术是一门抽象而又复杂的学科。由于声音的抽象性与人体“乐器”的内置，使得中国声乐艺术自古以来一直是口传心授的方式占据主导地位。然而到了今天，在金铁霖教授的课堂上，原来口传心授的声乐教学，经过金铁霖教授的潜心研究与实践总结，已经成为一种简单、形象、系统的声乐教学方法理论。

在他的声乐课堂上，各种生动、形象的“教学术语”，已经将声乐中最复杂与抽象的概念高度凝练，简化为学生容易理解和掌握的语汇。如“U通道”、“支点”、“开贴”、“胸振”、“分离”、“短前通道”、“中松通道”、“长宽通道”等等，这些词汇不仅妙趣横生，而且生动、贴切，每种提法都是针对不同的问题提出的。如“开贴”，对音色起到显著的调节作用；“下支点”，能够快速、有效地解决气息问题；“大支点”，犹如一个扩音器，能将歌者音量达到最佳程度。金铁霖教授还将解决声乐问题的方法编成口诀，如“先放松、后叹气，叹到哪儿、从哪儿吸，吸到哪儿、从哪儿叹，所有字都一样，保持吸气状态来歌唱，喉咙开、嘴巴张，字头夸张嘴巴松，U通道坚决不动，三分离、四不粘……”这些口诀语言精练、内涵丰富，对于声乐学习者具有明确的指导性和普遍的适用性，是金铁霖教授几十年来教学实践、探索与智慧的结晶。

多年来，金铁霖教授在坚持继承民族声乐优秀传统的基础上，博采众家所长，开拓创新，取得了辉煌的教学业绩，培养出来众多的歌唱家，如李谷一、彭丽媛、宋祖英、张也、阎维文、刘斌、吕继宏、吴碧霞、王丽达、陈莉莉等等，他们都活跃在国内外的荧屏和舞台上，成为音乐界的佼佼者。近几年，宋祖英分别在悉尼歌剧院、维也纳金色大厅、美国肯尼迪艺术中心成功举办了个人独唱音乐会，受到了世界媒体的广泛关注，不仅向世界展示了中国声乐艺术的独特魅力，而且使国外声乐界对我国当前声乐教学水平也赞叹不已。

金铁霖教授以科学性为基础，坚持“实践是检验真理的唯一标准”，以开拓创新为手段，随着探索研究与实践的不断深入，逐渐形成了一套科学、系统、完

整并具有典型示范作用的声乐教学方法理论，其中一些论述多是前人未曾有过的。

声乐艺术博大精深，涉及人文科学、自然科学等多个学科，涵盖的内容十分广泛，而一个创新理论的建设必然要有一个不断完善的过程。因此，虽然已是桃李满天下，而金铁霖教授仍在不断地探索、创新，超越自我。正如他自己所言：“我的教学还没有盖棺定论，还在发展的过程中……”所以，本书主要是对金铁霖教授从事声乐教学工作以来的声乐研究成果较为系统的梳理和阐释，他的理论未来还将继续在科学的基础上发展和完善。

本书是根据金铁霖教授日常教学笔记及讲学录音、口述记录整理而成，在大量、繁杂的整理过程中难免出现疏漏与不足，望广大声乐界人士给予批评和指正。

目 录

绪 论	(1)
一、理论创新	(2)
二、技术创新	(4)
三、教学成果	(8)

上篇 民族声乐美学原则

第一章 歌唱器官介绍	(13)
一、歌唱器官的组成	(13)
二、科学的发声机制	(13)
三、嗓音的保护	(17)
第二章 民族声乐美学原则	(19)
一、科学性	(19)
二、民族性	(23)
三、艺术性	(26)
四、时代性	(27)

第三章 声乐学习的三个阶段	(30)
一、三个阶段的含义	(30)
二、三个阶段的特征	(30)
三、“三个阶段”理论的实践意义	(35)

中篇 七字标准总论

第一章 “声”——声音技巧	(41)
一、“U通道”与“支点”	(42)
二、歌唱“支点”的运用	(50)
三、歌唱中需要遵循的原则	(61)
第二章 “情”——情感真挚、表达巧妙	(72)
一、选择适合自己的作品	(73)
二、认识作品——形成预期表达的目的	(74)
三、运用丰富的音乐表现手段	(76)
四、良好的表演习惯	(87)
第三章 “字”——歌唱语言	(91)
一、歌唱语言的特点与要求	(91)
二、语言表达的要求	(92)
三、歌唱语言与声音的统一	(96)
第四章 “味”——演唱的风格与韵味	(100)
一、味的含义	(101)

二、共性特征——民族神韵·····	(102)
三、气韵生动——作品的风格与韵味·····	(103)
四、演唱者个性风格与韵味的表现·····	(107)
第五章 “表”——歌唱中的表演 ·····	(109)
一、形体表演的艺术追求·····	(109)
二、形体语言的作用·····	(109)
三、形体语言的运用·····	(110)
四、形体表演的一般原则·····	(117)
第六章 “养”——歌唱修养 ·····	(120)
一、道德修养·····	(120)
二、文化修养·····	(122)
三、艺术修养·····	(122)
四、戏剧修养·····	(123)
五、音乐修养·····	(123)
六、学习音乐的精神·····	(126)
第七章 “象”——歌唱形象 ·····	(128)
一、相貌与仪表·····	(129)
二、气质与风度·····	(131)

下篇 金铁霖声乐教学理念

第一章 教学理念 ·····	(138)
一、实践检验真理·····	(138)

二、遵循艺术规律	(139)
三、整体观与辩证观	(140)
四、教学相长	(144)
五、扬长避短	(145)
六、解放思想、博采众长	(146)
七、不断探索、精益求精	(147)
八、感觉式启发教学法	(149)
第二章 教学特点	(151)
一、准确性、针对性强	(151)
二、深入浅出	(152)
三、主次分明、重点突出	(153)
四、因人而异、灵活多变	(154)
五、循序渐进、融会贯通	(155)
六、尊重学生、鼓励为主	(156)
附录一：歌曲范例讲解	(159)
春江花月夜	(159)
一首桃花	(162)
江河水	(164)
孟姜女	(166)
不能尽孝愧对娘	(168)
阳关三叠	(169)

附录二：歌曲谱例	(172)
春江花月夜	徐景新词曲(172)
一首桃花 歌剧《再别康桥》选曲	林徽因词 周雪石曲(181)
江河水	民间乐曲 李直心、传 永填词编曲 吴慰云配伴奏(185)
孟姜女	河北民歌 刘 麟编词 王志信编曲(191)
不能尽孝愧对娘 歌剧《野火春风斗古城》选曲	王晓岭词 张卓娅、王祖皆曲 刘 聪配伴奏(199)
阳关三叠	[唐]王 维等词 夏一峰传谱 王震亚编配(209)
参考文献	(214)

绪 论

1957年,文化部召开了“全国声乐教学会议”,提出“教学要在继承和发扬‘五四’以来的传统声乐唱法上吸取民族声乐艺术的优秀成果……以逐步建立中国民族的声乐教学体系”。第二年,上海音乐学院和沈阳音乐学院最早开设了民族声乐专业。1964年,中国音乐学院在周恩来总理的倡导下建立,同时设立了民族声乐系。于是,几大院校便开始了对民族声乐教学的初期探索。

由于当时还处于民族声乐学科的初创阶段,没有专门的民族声乐教师,因此,各大院校就从社会上聘请戏曲、曲艺艺人作为民族声乐的教师,试图通过戏曲、曲艺唱段的演唱学习来掌握发声、吐字、行腔等技能。这个时期的探索虽取得了一些成绩,如学生的演唱风格比较鲜明,声音结实、吐字清晰、韵味很浓,同时也存在着一些普遍的问题,如声音以真声为主,音域偏窄、高低声区音色不统一,高音容易出现挤、掐、喊等现象。实践证明,单纯通过戏曲、曲艺演唱的学习来掌握发声、吐字、行腔等演唱技法和表现手法来建立民族声乐教学体系是不够的,要想使民族声乐获得长足的发展与质的飞跃,就必须另辟蹊径。

20世纪20年代初,西方的声乐教育进入了我国音乐教育课堂,中西方文化进行了一次次思想的碰撞与交融,给中国的声乐教育带来了深远的影响。特别是改革开放以来,国外声乐专家来华讲学与演出日益频繁,为中国民族声乐的发展拓宽了视野,也使国内声乐工作者清楚地认识到了我国声乐艺术所存在的一些问题。于是,一些声乐界教育者开始以新的视角来思考民族声乐的发展。而在这一探索过程中,以金铁霖教授取得的成果最为丰硕,为建立中国民族声乐教学体系奠定了基础。

金铁霖教授在深入研究中西方声乐艺术的基础上,以中国传统声乐艺

术——戏曲、曲艺、民歌为基础,科学地借鉴了西方声乐的训练方法,摸索出了一条与中国传统声乐艺术一脉相承却又有所创新、有所借鉴的新型声乐艺术道路,打开了中国声乐艺术通向国际舞台的大门,开创了具有中国特色的,既能体现本民族气质、民族神韵,又符合本民族审美与时代特征的现代声乐教学方法与理论。他对中国声乐艺术发展所作的贡献主要通过理论创新、技术创新与教学成果等多个方面体现出来。

一、理论创新

艺术如果脱离了人民群众,就犹如“无本之木,无源之水”,再娇艳的花朵也会迅速凋零。真正有魅力的艺术不仅要接受人民群众的检验,还必须接受时间的考验。金铁霖教授在声乐教育领域之所以获得如此显著的成绩,主要原因就是他的声乐教学成果体现了“为人民大众所欢迎”这个突出的特点。

艺术永恒的魅力在于美,而只有不断地创新,才能不断地挖掘美的内涵。金铁霖教授正是在这一点上突出体现了他的教学特征和建树。金铁霖教授的教学理念是“实践是检验真理的唯一标准”。理论源于实践的总结、积累,同时又反过来指导实践的发展。因此,理论的发展与实践的深入总是相辅相成、相互促进的。金铁霖教授的声乐理论成果就是他深入教学实践与长期理性思考的结晶。

1.“四性”——声乐美学原则

在长期的声乐教学实践中,金铁霖教授基于中国声乐的发展状态提出了中国民族声乐应具有“科学性、民族性、艺术性、时代性”,给我国民族声乐教育以崭新的学术定位,并指明民族声乐的发展方向。“科学性”主要是指声乐艺术在演唱、学习、教学方面都要遵循声乐艺术的内在规律;“民族性”是指声乐艺术要根植于中华民族传统文化的土壤中,符合中华民族的审美要求;“艺术性”主要是指要具备艺术美的特性,体现审美价值;“时代性”则是指要牢牢地把握时代的脉搏,为声乐艺术注入新鲜的血液,使声乐艺术的发展与时俱进。这一声乐美学原则的定位,为中国声乐艺术的发展赋予了新的理念,开辟了新的道路。

2.“七字标准”——选才、育才标准

为了给民族声乐人才的选拔、培养及民族声乐比赛的评判提供客观的标准,金铁霖教授提出将“声、情、字、味、表、养、象”七字标准作为声乐艺术选才、育才的标准。“声”是指科学的演唱方法和声乐技巧;“情”是指在声乐演唱中作品的情感表现;“字”是指歌唱中的语言,也就是我们经常讲的吐字;“味”是指演唱声乐作品的风格和韵味;“表”是指歌唱中的表演和形体动作;“养”是指培养和提高学生全面的艺术修养、音乐素养和文化素质;“象”是指声乐演员的形象、台风和气质。以上这七个字,全面涵盖了当代广大人民群众对民族声乐演唱的审美要求,是“科学性、民族性、艺术性、时代性”的具体体现。

3.“三个阶段”——声乐学习规律

金铁霖教授在长期的实践教学中,总结出声乐学习需要经过三个阶段,即:自然阶段、不自然阶段、科学的自然阶段。自然阶段是指没有经过歌唱学习与训练的阶段;不自然阶段是指进入科学训练的阶段;科学的自然阶段是指经过科学的训练后,进入一个技巧运用自如、声音得到美化而且能够自然运用的阶段。

4. 课堂教学——实践教学手段

对于声乐教学存在抽象性的问题,金铁霖教授还提出了一系列完整、富有创造性、行之有效的教学方法。如运用“感觉式启发教学法”;在他的教学中,自始至终都贯穿“一分为二、对立统一”的辩证教学理念;声乐课堂上各种生动、形象的“教学术语”,如“U通道”、“支点”、“开贴”、“胸振”、“分离”等等,将声乐复杂与抽象的概念高度简化为学生容易理解和掌握的语汇,解决声乐问题往往效果显著。

在四十余年的辛勤耕耘中,金铁霖教授对声乐教学艺术投入了自己全部的热情、智慧和才能。在声乐艺术理论建设中,他提出了中国声乐艺术要建立属于自己的声乐学派,并身体力行,创建了系统、完整、具有中国特色的民族声

乐教学方法理论。他提出的“七字标准”与“四性”不仅将中国声乐艺术提升到真理与审美相互交融、高度和谐统一的境界，也体现出情感与理智的相统一，并承载了新时代的理念与审美意识，在中国声乐艺术发展史册上写下了光辉的一笔。

二、技术创新

声乐艺术要获得长远发展，关键是如何正确处理传统、借鉴、创新三者之间的关系，因此，需要冷静思考、理智分析才能做出正确的判断，既要立足传统，又要摒弃保守观念，既要借鉴他民族的音乐成果，又要发扬自己的特点，在合理继承、科学借鉴的基础上来创新，才能使我国的声乐艺术展现出强大的生命力。

金铁霖教授坚持在实践教学中立足传统、合理借鉴、科学创新，相继攻克了声乐技术领域长期存在声区不统一，音域窄，字、声难协调等方面的难题，并在音色调整、气息运用等方面获得了新的突破，这些研究成果运用于教学实践中，使得声乐学生学习的 unnatural 阶段明显缩短，为我国的声乐艺术的本体研究与教学领域做出了具有开创性的贡献。

1. 统一声区、拓展能力

在不同音高上达到相对统一的音色，建立统一的声区，几乎是所有声乐教师努力追求的目标。在新中国成立后相当长的一段时期，我国民族声乐在歌唱技巧上存在着长期难以突破的问题。如真声成分过多，音域偏窄（以女高音为例，普遍可用音域在 c^1-g^2 之间），音色不统一，高低声区容易脱节，易出现掐、挤、捏着唱，以及歌唱的持久性差等现象。而这些问题都与歌唱时腔体打开不够、气息浅，对声音支持不够、喉器不稳定、发声位置低等有密切关系。对于这些问题，金铁霖教授提出了民族声乐运用混声唱法的创见，并且早在 1981 年的时候，他就运用“支点”来调整音色。

随后的二十多年里，金铁霖教授又相继提出“U 通道”与各种“支点”相结

合的方法,通过各种方法引导学生达到音色统一的目的。这些教学方法获得了显著的成果,在很大程度上解决了我国声乐演唱与研究领域中普遍存在的问题,实现了中国声乐艺术在歌唱技术方面质的飞跃,使我们的民族声乐演唱具有以下特点。第一,声音混声比例适度、声区统一、音域宽广(以女高音为例,可用音域普遍可以达到 a 至 d³ 之间);第二,歌唱者共鸣腔调动充分,声音通畅,音量大,穿透力强;第三,由于更加符合人体歌唱生理的规律,使得演唱者的歌唱寿命显著延长;第四,学生成才效率高,不自然阶段明显缩短等等。

2. 民族性表现的基础——具有中国特色的声音色彩

由于思维方式与价值观的不同,东西方人在声音审美价值上存在着一定的差异。金铁霖教授认为,民族声乐艺术必须要以中国人的艺术审美为发展方向。他首次将人的声音划分为五种类型,即真声、假声、真假参半的混声、真声多的混声、假声多的混声。他主张学生运用混声来歌唱,混声的色彩与混声比例密切相关,真声多的混声偏亮,假声多的混声偏暗,而就歌唱者个人而言,声音色彩与“基音”(即发声习惯正确的前提下的歌唱者平时说话时的声音色彩)又有着密切的关系,“基音”体现了人与人之间的音色差异,而在每个人“基音”的基础上形成的混声,不仅符合了歌唱者的生理条件,也能使歌唱者获得个性化的音色。因此,金铁霖教授在声乐教学过程中强调学生歌唱发声要以自身的语言发音为基础,要求“唱得少,说得多”。这就使每个人在自身说话基础上形成的混声与语言的关系更为密切,色彩上普遍较美声明亮、清脆,更符合中国人的审美习惯,也更具个性化。彭丽媛的声音与宋祖英的声音我们一听就能分辨出来,很大的原因就是因为他们原本嗓音条件不同,说话时的声音色彩也就不同,虽然在结合了部分假声之后形成的都是混声,在音色上却具有较大的区别。彭丽媛声音结实、明亮,而宋祖英的音色圆润、剔透,因此在演唱风格、作品的选择上也是各有千秋、各具特色。

从歌唱音色选择与声学角度来分析金铁霖教授的声乐教学,我们就不难看出,金铁霖教授虽然借鉴吸收了西方音乐文化的精华,但是这种借鉴与吸收不是对西方发声法的全盘接纳,而是在对中西方声乐文化的充分理解的基础