

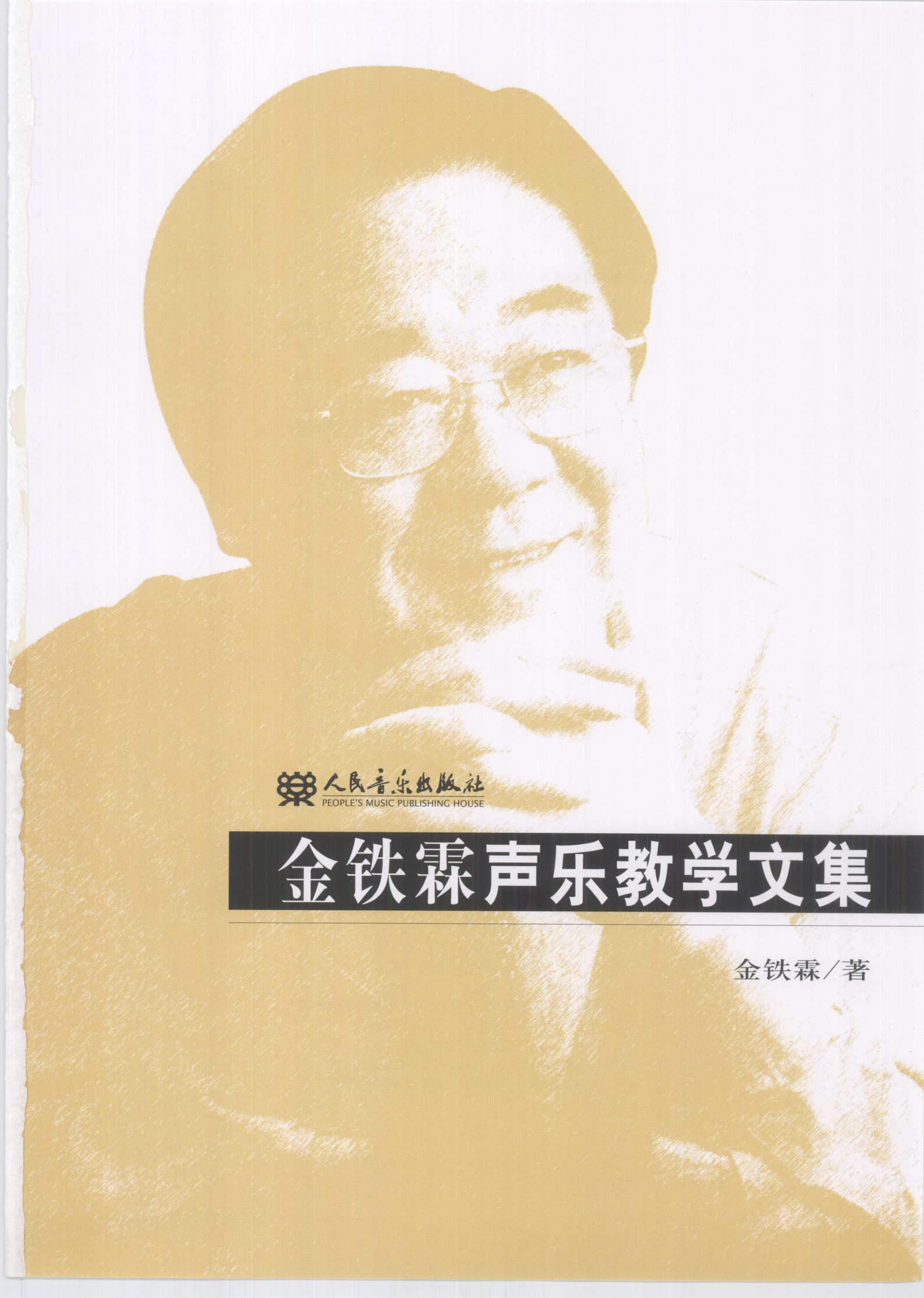
金铁霖

声乐教学文集

金铁霖／著

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

A monochromatic, golden-yellow portrait of Jin Tielun, a man with glasses, resting his chin on his hand. The image has a textured, slightly distressed appearance.

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

金铁霖声乐教学文集

金铁霖/著

图书在版编目 (CIP) 数据

金铁霖声乐教学文集 / 金铁霖著 . — 北京 : 人民音乐出版社, 2008. 4

ISBN 978-7-103-03469-9

I. 金… II. 金… III. 声乐-文集 IV. J616-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 017997 号

责任编辑: 景霞

责任校对: 沙莎

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 4 插页 13.5 印张

2008 年 4 月北京第 1 版 2008 年 4 月北京第 1 次印刷

印数: 1-5,000 册 定价: 56.00 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

前言

在中国声乐艺术研究领域中,金铁霖教授是继承者,也是开拓者。中国声乐艺术在短短的几十年里得到了长足发展,离不开金铁霖教授对其发展所做的巨大贡献,他为我国的声乐艺术发展史添上了浓墨重彩的一笔。

金铁霖教授对于中国声乐艺术的贡献,不仅在于他是“培养人民歌唱家”的教育家,他也为中国培养了众多的声乐教育家,更重要的是,他以科学性为基础,坚持“实践是检验真理的唯一标准”,以开拓创新为手段,融会中、西、古、今声乐艺术理论之优秀成果,为中国声乐艺术发展开辟了一条崭新的道路,并且创建了一套具有中国特色的,体现民族气质、民族神韵、民族审美与时代特征的声乐教学体系。

在四十余年的辛勤耕耘中,金铁霖教授用自己特有的多纬度视角不断地探索声乐艺术研究的新领域,为学生的声乐实践提供了更广阔的表现空间,用更新的音乐视角阐释了他对声乐美学、声乐教学、声乐本体研究的价值观。

早在20世纪80年代初,金铁霖教授就明确提出了将混声教学运用于民族声乐教学的重要性与必要性。在声乐教学实践中,他始终贯穿“一分为二、对立统一”的辩证哲学理念,并且提出了启发式感觉教学法。20世纪80年代中期,金铁霖教授确立了中国民族声乐艺术的发展方向,提出了声乐艺术要体现“科学性、民族性、艺术性、时代性”的现代声乐美学标准,并指出培养声乐表演人才要以“声、情、字、味、表、养、象”七字标准为培养目标,还指出了声乐学习需要经过三个阶段,即自然阶段、不自然阶段、科学的自然阶段等等。

宏观上,金铁霖教授为中国民族声乐艺术的发展指明了方向;微观上,他继承、借鉴,融会古今中外的教育方法为一体,形成了一套科学、系统、完整、具

有典型示范作用的声乐教学体系。

近半个世纪以来,为使中国的声乐艺术发展和壮大,不少声乐艺术家、教育家都在实践中做出了不懈的努力与探索,并且成绩斐然。但是,他们中很少有人能在理论上留下与之相应的成果,部分教育家虽有相应的理论总结,却大部分是由他人代笔,实为遗憾。这本声乐文集中包含文章五十篇,最为宝贵之处是收录了四十余篇金铁霖教授亲笔撰写的文章,是他数十年来对于声乐美学、演唱、教学等一系列问题探索的理论结晶,更是金铁霖声乐教学体系从创立、发展到完善整个过程的集中体现,因此十分珍贵。

这本声乐文集不仅印证了一个艺术家从平凡走向成功的过程,更折射出金铁霖教授几十年在声乐研究上不断探索、钻研的心路历程。从中,我们不仅能深刻地感触到他对声乐艺术的炙热情感,也能领略到他作为一个成功的教育家对于专业问题认识上的深邃与敏锐,以及他独特的思考教学问题的方式。应该说,它的成功不是偶然的而是必然的。相信广大声乐学习者定会从这本文集中获益,它是我国声乐艺术发展史上的一份非常珍贵而相对完整的文献资料,对于中国现代声乐艺术发展与研究具有极其重要的参考价值。

邹爱舒

金铁霖艺术年表

1940年6月21日

出生在黑龙江省哈尔滨的一个医生世家,父亲是一位医院的院长。

1957年

考入哈尔滨市第十二中学就读高中。

1960年8月

高中毕业的他,以优异的成绩从二百多名考生中脱颖而出,考入了当时全国的最高音乐学府——中央音乐学院,开始师从沈湘教授学习声乐。

1963年

所教第一位学生考入中央音乐学院(当时仅22岁)。

1965年

以优异的成绩毕业,分配到中央乐团。

1975年

为电影《黄河少年》录制插曲《黄河儿女心向党》。

1981年

中国音乐学院恢复建院,应邀到中国音乐学院任教。

1985年

获部级“尖子演员”称号。

1986年2月

应邀赴杭州做声乐辅导。

1986年

创作并演唱歌曲《中年》(这首歌于1995年录制,收录于《中国音乐学院建院四十周年院庆声乐专辑》之中)。

1986年3月

被聘请为第二届“全国青年歌手电视大奖赛”评委。

1986年

学生鞠敬伟获“全国青年歌手电视大奖赛”金奖,并获全国声乐比赛“金孔雀”奖。

1986年

应邀赴南京讲学。

1987年5月3日

作词作曲的歌曲《中年》在北京日报发表。

1987年11月

被聘请为第二届“全国少数民族青年声乐比赛”评委。

1988年

学生阎维文在第三届“全国青年歌手电视大奖赛”中获专业组民族唱法第一名。

1988年

被评为北京市高教系统“教书育人、服务育人”先进工作者。

1988年

录制声乐教学音像制品《民族声乐的学习和训练》。

1989年3月

被选为中国少数民族声乐学会副会长。

1989年11月

其民族声乐教学获“国家级优秀教学成果奖”。

1990年6月

被聘请为第四届“全国青年歌手电视大奖赛”评委。

1990年

被聘请为全国电视文艺第三届“星光奖”评委。

1990年

培养的我国第一位民族声乐硕士生彭丽媛毕业。

1991 年

被聘请为全国电视文艺第四届“星光奖”评委。

1991 年 10 月起

享受国务院颁发政府特殊津贴。

1991 年

执教文化部主办“优秀青年演员研究生班”。

1992 年

被聘请为全国电视文艺第五届“星光奖”评委。

1992 年 3 月

被聘请为第二炮兵政治部文工团艺术顾问。

1992 年 4 月

被聘请为第五届“全国青年歌手电视大奖赛”评委。

1992 年 12 月

被聘请为“全国少数民族声乐大赛”评委。

1993 年 8 月

被聘请担任福建省闽台音乐交流中心顾问。

1993 年 10 月

被中央民族学院聘为特聘教授。

1994 年 3 月

被聘请为第二届“广西国际民歌节”中国民歌大赛评委。

1995 年 3 月 1 日

参加中央电视台“东方之子”节目专题介绍。

1995 年 3 月

被聘请为第二届“中国民歌大赛”评委。

1995 年 7 月

被聘请为文化部直属艺术表演团体艺术专业人员应聘考评委员。

1995 年 8 月

应邀到井冈山市讲学，来自江西、浙江、福建、广东、湖南等省的七十多名

学员参加了培训。

1995年12月

被文化部聘请为第五届全国“群星奖”评委。

1996年1月

被河南大学聘为兼职教授。

1996年4月

被聘请为第四届“广西国际民歌节”中国民歌大赛评委会主任。

1996年4月

被文化部任命为中国音乐学院院长。

1997年4月

被聘请为中国少数民族艺术“孔雀奖”声乐大赛评委。

1997年10月

被聘请为北京市高校高级职称评委。

1997年

被人事部评选为“优秀中青年专家”。

1998年2月、3月

被文化部聘请为“中国民族声乐、民族器乐优秀青年演员研究生班导师”。

1998年7月

被聘请为第八届“全国青年歌手电视大奖赛”评委。

1998年8月

被聘请为“哈尔滨之夏”全国“新人新作”声乐比赛评委。

1998年9月

荣获“全国模范教师”称号。

1999年5月

被聘请为“全国大学生艺术节”评委。

1999年9月

荣获文化部颁发“区永熙优秀音乐教育奖”。

1999年11月

被聘请为第九届“孔雀杯”少数民族声乐大赛评委。

2000年7月

被聘请为第九届“全国青年歌手电视大奖赛”评委。

2000年8月

被聘请为“全国艺术歌曲比赛”评委。

2000年12月

被聘请为文化部艺术系列专业高级职称评委。

2001年8月

被东北师范大学聘为客座教授。

2001年9月

被聘请为第二届“全国少数民族文艺会演”评委。

2001年11月

被聘请为第十一届“孔雀杯”少数民族声乐大赛评委。

2002年1月

被聘请为中国唱片“金碟奖”评委会副主任。

2002年4月

被聘请为中国武装警察部队政治部文工团艺术顾问。

2002年5月

被聘请为第十届“全国青年歌手电视大奖赛”监审组成员。

2003年4月

被聘请为首届“中国大学生校园歌手大赛”评委会主任。

2003年4月

被聘请为教育部艺术教育委员会常务委员。

2003年4月

被沈阳音乐学院聘为客座教授。

2003年8月

被聘请为“中国民歌榜”专家评审委员会主任。

2003年10月

被聘请为全国“新人新作”声乐比赛民族组评委会主任。

2003年11月

被北京市评选为“有突出贡献的科学技术管理专家”。

2003年12月

被聘请为第三届中国音乐“金钟奖”声乐大赛评委。

2003年12月

被黑龙江艺术职业学院聘为客座教授。

2004年

荣获“全国十大艺术英才”荣誉称号。

2004年2月

荣获中国青少年艺术新人选拔大赛“园丁奖”。

2004年5月

被聘请为第十一届“全国青年歌手电视大奖赛”监审委员。

2004年11月

被聘请为第四届中国音乐“金钟奖”声乐大赛评委。

2004年11月

被大连大学聘为客座教授。

2005年4月

被推选为中国音协第六届教育委员会主任。

2005年4月

应邀赴云南保山讲学。

2005年8月

应邀赴内蒙古讲学。

2006年4月

被西华师范大学聘为客座教授。

2006年

荣获全国第二届“高校教学名师奖”。

■ 学生实践篇（学生用）

- 3 // 浅谈我的声乐训练方法(一)
- 6 // 浅谈我的声乐训练方法(二)
- 9 // 浅谈我的声乐训练方法(三)
- 12 // 浅谈我的声乐训练方法(四)
- 15 // 浅谈我的声乐训练方法(五)
- 17 // 浅谈我的声乐训练方法(六)
- 20 // 浅谈我的声乐训练方法(七)
- 22 // 浅谈我的声乐训练方法(八)
- 25 // 浅谈我的声乐训练方法(九)
- 27 // 浅谈我的声乐训练方法(十)

■ 民族声乐教学篇（教师用）

- 31 // 只有民族的,才是世界的
——漫谈民族声乐教学之一
- 33 // “声”:科学的演唱方法和声乐技巧
——漫谈民族声乐教学之二
- 35 // “情”:演唱声乐作品的感情
——漫谈民族声乐教学之三

- 37 // “字”:歌唱中的语言
——漫谈民族声乐教学之四
- 40 // “味”:歌唱的风格和韵味
——漫谈民族声乐教学之五
- 42 // “表”:歌唱中的表演和形体动作
——漫谈民族声乐教学之六
- 43 // “养”:歌唱家应具有的音乐素养
——漫谈民族声乐教学之七
- 45 // “象”:歌唱演员的形象、仪表、台风
——漫谈民族声乐教学之八
- 46 // 声乐训练中的辩证关系
——漫谈民族声乐教学之九
- 48 // 启发式的感觉教学
——漫谈民族声乐教学之十
- 50 // 学习民族声乐的三个阶段
——漫谈民族声乐教学之十一
- 52 // “哼鸣”唱法的运用
——漫谈民族声乐教学之十二
- 54 // 母音的运用
——漫谈民族声乐教学之十三
- 57 // “哈欠”、“假声”、“微笑”的使用
——漫谈民族声乐教学之十四
- 59 // 吸气状态在歌唱中的运用
——漫谈民族声乐教学之十五
- 61 // “支点”、“叹气贴字”、“喉下贴字”提法的妙用
——漫谈民族声乐教学之十六
- 63 // 歌唱的呼吸
——漫谈民族声乐教学之十七

- 65 // 追求探索,实践总结
——漫谈民族声乐教学之十八
- 67 // 声乐教学检验标准主要是实践
——漫谈民族声乐教学之十九
- 72 // 谈民族声乐教学
——漫谈民族声乐教学之二十

■ 学术报告、讲义

- 85 // 浙江省民族声乐培训班讲义
- 114 // 声乐教学一席谈
- 122 // 中国民族声乐教学探索
- 139 // 民族声乐教学的现状及创新
——金铁霖教授在“2005 全国民族声乐论坛”上的学术报告

■ 评论、报道、杂文

- 151 // 少数民族声乐的希望
- 152 // 建议设“评委奖”
- 153 // 辛勤的耕耘,丰硕的成果
——听“民族之声音乐会”有感
- 154 // 继承、发展民族声乐传统,振兴民族声乐事业
- 156 // 声乐比赛得失谈
- 158 // 风格鲜明,表演动人
——歌剧《悲怆的黎明》观后感
- 160 // 从彭丽媛音乐会谈起
- 162 // 科学性、民族性、艺术性和时代性
——彭丽媛音乐会有感

■ 追 忆 录

- 169 // 为祖国吐丝,为人民结茧
——在“纪念张权诞辰八十周年学术活动开幕式”上的发言
- 173 // 忆恩师沈湘教授
——为纪念沈先生逝世五周年而作

■ 附录 访谈录 (节选)

- 179 // 欣慰与慨叹
——金铁霖教授一席谈
- 184 // 音乐应根植于民族沃土
- 187 // 我和学生是合作者
- 192 // 我的态度就是求真务实
- 197 // 让歌声陪伴我们健康成长
——金铁霖教授谈声乐教育
- 200 // 文章出处说明

金 铁 霖 声 乐 教 学 文 集

学生实践篇

J n T i e i n

S h e n u y u e

i a o u e

W e n j

