

金铁霖声乐教学法

金铁霖 著

金铁霖法前言。在教学体系的建设方面，一方面需要我们加强理论总结，不断创新，完善教材，做好继承与创新，另一方面要坚持实践、理论相结合，相互促进，共同发展。在师资方面，要求我们积极开展教学研讨、交流等活动，加强团结协作，提高声乐系统的教学质量。在教学大纲方面，我们要有先进的评价标准，创造公平、公正、公开的学术环境和健康的舆论环境。

二、尊重传统，善于继承，勇于创新。

如何处理好继承、借鉴与创新的课题，是解决不容回避的问题。中国声乐必须植根于民族的沃土，这是继承的根本。包括中国音乐学院在内的很多学院，为更好地向民间学习，有专门的采风队，请各地的老师讲各地民歌的历史、创作环境、演唱特点、演唱方法和演唱形式等，这些都是继承的体现。在继承的同时还要有新的提高，新给

金铁霖声乐教学法

金铁霖 著

人民音乐出版社·北京

JIN TIELIN SHENGYUE JIAOXUEFA

图书在版编目(CIP)数据

金铁霖声乐教学法 / 金铁霖著. —北京: 人民音乐出版社, 2013. 6

ISBN 978-7-103-04666-1

I. ①金… II. ①金… III. ①声乐艺术—教学法
IV. ①J616

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第082039号

选题策划: 刘 滢

责任编辑: 应 武

责任校对: 于雪菲

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码: 100010)

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

787×1092毫米 16开 4插页 13.25印张

2013年6月北京第1版 2013年6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, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650 或(010) 58110654

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) 58110533

序

晓 光

半个多世纪以前，一个衣着朴素、行囊简陋、壮硕敦厚的满族小伙子，告别了亲人，告别了家乡，踏上冰雪北国开往首都的火车。他怀里除了不多的盘缠钱，还揣着追寻音乐的梦想。

歌唱，是他从咿呀学语开始，于懵懂中选择的第一挚爱。从小学到中学，从学校到少年宫，人们从稚嫩到逐渐成熟的歌声中发现，他心中的挚爱已经凝聚结晶成信仰。从此，歌唱艺术成为他至高无上的追求。在家人和启蒙老师的支持鼓励下，他选定了毕生的目标——报考音乐学院，走上歌唱之路。尽管他深知这条道路崎岖坎坷，荆棘丛生，但他义无反顾，别无选择。因为他始终坚信自己能够追逐到那梦想中曾经闪现过的一缕若隐若现的辉煌。

1960年，他考上中央音乐学院声乐系，师从沈湘教授。从大学生到演员，从歌唱家到声乐教授，从中央乐团到中国音乐学院，他经历了共和国历史上的“三年困难”和“十年动乱”等峥嵘岁月带来的辛酸与彷徨。在艰难甚至是险恶的环境中，他矢志不渝，默默勤奋地埋头学习、实践、思索、总结着。他孜孜不倦地汲取着古今中外诸多声乐学派的营养，不断地丰富充实自己。当改革开放的旭日升腾在中国大地上时，他已经在运用属于自己独有的一套教学方法培养新人，哺育中国民族声乐的未来了。多年教学实践，使他成长为一位开发歌喉的专家，一位美化声音的巧匠。他的声乐教学，随着荏苒岁月逐渐化为影响歌坛的传奇。他就是金铁霖教授。

李谷一是金铁霖早期执教弟子中的佼佼者。当她从花鼓戏演员转行歌唱，以明丽的歌喉和清新的唱法瞩目中国舞台的时候，人们惊叹之余，才开始关注寻觅她身后的“人梯”和“铺路石”。随着以家喻户晓的成名作见证中国改革开放伟大历程的彭丽媛脱颖而出，蜚声华夏，并于20世纪90年代被铁霖精心培养成为中国民族声乐历史上的第一位硕士；以及后来的宋祖英、张也、戴玉强、吴碧霞、祖海、王丽达等一个个、一代代歌唱奇葩次第开放，

序

受到老百姓的赞赏喜爱：人们才越来越熟知，越来越敬重这位支撑在明星身后，犹如红烛一般燃烧自己，却照亮当今诸多著名歌唱家艺术人生的老师。2012年，当宋祖英在他的指导下获得民族声乐博士学位时，铁霖已是耄耋之年。岁月沧桑，教书育人。桃李遍及天下，硕果挂满枝头。我看铁霖今天完全有资格，自豪地在万紫千红之中绽开欢颜。

铁霖的成功，引来趋之若鹜的学生，也引来无数赞誉与众说纷纭。在此，我想引用乔羽先生的一段评价：“金铁霖教授是当今最著名的声乐教育家。他之所以著名，是因为他以自己的教学实践培养出一大批优秀的学生，其中有几位已经成为近三十年来在中国民族声乐乐坛上具有代表性的人物，代表着当前民族声乐的水平。这样的成就，在我国声乐教育史上是不多见的。”乔羽的话言简意赅，平实准确。我亦苟然。

铁霖性格内向，不善言谈。胸中纵有经纶，也只道出五成。比起一些头重脚轻、根基浅薄、嘴尖皮厚、腹中空空，经常是现趸现卖的“达人专家学者”来，他对艺术的忠诚与认真，更体现在教学的谨慎、精心、细腻上。我与铁霖相识多年，属君子之交，淡泊平凡。“相聚亦无事，别后常念君”。每每相见，也有诤言相与，当然免不了对艺术的探讨与商榷。我也听到过声乐界乃至社会上对于铁霖声乐教学的质疑与非议，但我并不认为这些议论是文人相轻、同行相斥的谄论，而是百家争鸣、各抒己见的学术探讨。这种探讨将有助于各种各样声乐教学方法的交流、切磋、总结与提高。在此我想就两项盛传的说法，谈谈浅见：

一说曰：“金铁霖遴选施教的都是条件好、甚至是小有名气的学生，所以才能收到显著的教学成果。”伯乐被推崇，在于相马。从群骥中遴选出良驹，调教训练成千里马的是伯乐。让瞎马能识途，瘸马能走路的是兽医。社会需要伯乐，也需要兽医，但二者的职责不可混淆。我这样说是因为艺术教育极要讲究先天条件，讲究天赋灵性的。市场经济把“望子成龙”的传统观念具体化为一些家长的“望子成星”的痴心。每每看到那些不是把孩子学习艺术当作美育，当作提升综合素质手段的家长们，做着制造明星的美梦；看到他们身边一脸无奈、两眼茫然的琴童、歌童、舞童们，真让人心生悲哀怜悯。可怜天下父母心，更怜天下儿女梦。把五音不全培养成歌手，把五短身材训练成舞者，莫说是伯乐，神仙亦莫及。国家级音乐学院的教授们在选择学生

时当然是要优中选优，只有这样才能培养出艺术金字塔顶尖上的明珠；培养出驰誉世界，代表国家艺术形象的优秀的歌唱家。

顺便一说，近年来艺术院校门庭若市，大概源自大众传媒“一夜成名”的选秀比赛带来的广告效益。被扩大招收的学生，虽然勤奋刻苦，但成功者凤毛麟角。大多数天赋不足的孩子，则是被误导踏入从艺的泥潭沼泽。清醒者迷途知返，混沌者则沿着歧路走下去，直到南墙。一味扩招的艺术院校，把那些不具备从艺条件的孩子们招进来，再加上师资匮乏，教学无法，声乐、器乐专业只能上大课，则更是误人子弟了。这类艺术教育，既不是为人民服务，也不是为艺术服务，目的大概只有为人民币服务了。待到毕业求职时，这些孩子才恍然大悟，自己成为艺术教育成功率的分母，成为艺术金字塔最底层的基石。

二说曰：“现在‘金氏唱法’一统中国民族声乐。要提倡百花齐放，提倡各种风格、流派的民族唱法。”这条意见说得准确、正确，是目前中国民族声乐，特别是女声中凸显的现象，让人不无虑。但是我以为，最好解决的办法不是抑制“金氏唱法”的风靡与发展；而是需要有关部门、团体、院校重视起民族声乐教学中处于“弱势”且具有发展潜能的其他唱法、风格、流派，为他们提供良好的教学传承条件，创造出让更多优秀人才培养脱颖而出的条件和环境。换句话说，就是要以五彩缤纷、各种各样的花卉的繁茂成长，来改变“一花独秀”的局面。面对短板现象，将长板锯短是愚者，将短板加长是智者。今天尤其需要主流传媒进一步搭建更广阔、更多元的民族声乐展示平台；文化与教育系统，应当建立更科学、更多样化的民族声乐评价体系。只有这样，中国民族声乐百花齐放的局面才指日可待。

三年前，铁霖突发心脏病，失去心脉，到天国大门转了一个时辰。幸亏抢救得法，起死回生，重返人间。毕竟是多年挚友，相知相怜，他痊愈后，我去探望竟相拥而泣。铁霖追忆急救时，冥冥之中，心有牵挂，总觉得事业未竟，抱憾此生。我顺势建议他在教学的同时，抓紧时间把自己的教学方法撰写出来，留给后人，并相约他修书我撰序。表演艺术的教学，经验往往厚于理论，这与中国表演艺术传承经常是口传心授有关。我想，作为中国声乐教育领域的领军者，曾多次荣获国家级教学名师、国家级教学成果一等奖的著名声乐教育家，应该著书立说，将自己的教学思想、理论、方法、

经验、体会等系统科学地总结出来，保留下去，这无疑是对华夏音乐宝库的补充与丰富，是对中国民族声乐传承、发展和弘扬的又一重要贡献。铁霖欣然担当，虽年逾古稀，却奋笔两年，将自己一生的教学思想、真知灼见梳理一番。从声乐美学、演唱技术、教学方法等方面入手，总结出系列的声乐审美的标准和方法，阐述了大量经过实践检验的审美经验、演唱技巧和教学办法，这便是《金铁霖声乐教学法》诞生的始末。

《金铁霖声乐教学法》是一部具有学术价值和实用价值的专著。它当然不是金科玉律，而是铁霖在长达五十年教学实践中深思熟虑的想法、科学实用的方法和卓有成效的办法。它是众多教学者的借鉴与参照，也是众多企望自学成才者可依可信的教科书。

是为序。

2013.3.14 于柏林寺

金铁霖艺术年表

1940年6月21日

出生于黑龙江省哈尔滨的一个医生世家。

1960年8月

以优异的成绩考入了中央音乐学院，师从沈湘教授学习声乐。

1963年9月

读本科三年级时所教第一位学生张琦考上中央音乐学院。

1965年7月

以优异的成绩毕业，分配到中央乐团担任独唱演员兼任乐团男高音声部的声部长。

1967年7月至今

应邀到湖南、广西、云南、山东、上海、杭州、天津等各大院团讲学百余次。

1975年

为电影《黄河少年》录制插曲。

1981年9月

中国音乐学院恢复建院，应时任院长李凌邀请到中国音乐学院任教。

1985年

获部级“尖子演员”称号。

1985年12月

发表《少数民族声乐的希望》，载于《北京日报》。

1986年1月

发表《浅谈民族声乐教学》，载于《中国音乐》。

1986年3月

发表《谈民族声乐教学》，载于《中国音乐报》。

1986年3月

被聘为第二届“全国青年歌手电视大奖赛”评委。

1986年7月

发表《园丁会聚一堂，共育民族之花》，载于《北京音乐报》。

1986年7月

发表《建议设评委奖》，载于《中国电视报》。

1986年10月

发表《声乐训练中的辩证关系》，载于《人民音乐》。

1986年12月

发表《听民族之声音乐会的联想》，载于《北京音乐报》。

1986年12月

发表《辛勤的耕耘 丰硕的成果》，载于《北京音乐报》。

1987年4月

发表《声乐教学一席谈》，载于《齐鲁艺苑》。

1987年5月

作词作曲的歌曲《中年》在《北京日报》发表（这首歌于1995年录制，现收录于中国音乐学院建院四十周年院庆声乐专辑中）。

1987年11月

被聘为第二届“全国少数民族青年声乐比赛”评委。

1987年至1988年间

发表《浅谈我的声乐训练方法》系列文章共计十篇，载于《歌曲》。

1988年1月

发表《欣慰与慨叹》，载于《艺术教育》。

1988年

出版教学磁带《中国民族声乐学习与训练》（论文35000字和3盘教学磁带），由黄河音像出版社出版发行。

1988年9月

被评为北京市高教系统“教书育人、服务育人”先进工作者。

1989年2月

被聘为第三届全国电视文艺“星光奖”评委。

1989年3月

被聘为中国少数民族声乐学会副会长。

1989年11月

民族声乐教学获“国家级优秀教学成果奖”。

1989年12月

发表《继承发展民族声乐传统 振兴民族声乐事业》，载于《中国音乐报》。

1990年4月

被聘为第四届全国电视文艺“星光奖”评委。

1990年6月

被聘为第四届“全国青年歌手电视大奖赛”评委。

1990年6月

发表《从彭丽媛音乐会谈起》，载于《解放军报》。

1990年7月

培养了我国第一位民族声乐硕士生彭丽媛。

1991年4月

被聘为第五届全国电视文艺“星光奖”评委。

1991年7月

开始享受国务院颁发政府特殊津贴。

1991年12月至1992年5月

发表《只有民族的，才是世界的》、《“声”科学的演唱方法和声乐技巧》等漫谈民族声乐之系列文章共计二十一篇，载于《音乐周报》。

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

被聘为第五届“全国青年歌手电视大奖赛”评委。

1992年6月

发表《声乐比赛得失谈》，载于《人民日报》。

1992年12月

被聘为“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“广西国际民歌节”中国民歌大赛评委。

1994年5月

发表《中国民族声乐教学探索》，载于《全国民族声乐艺术研讨会论文集》。

1994年6月

被聘为国家教委艺术教育委员会第三届委员会委员。

1995年3月

参加中央电视台“东方之子”节目专题介绍。

1995年3月

担任第二届“中国民歌大赛”评委。

1995年7月

担任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70多名学员参加了培训。

1995年12月

被文化部聘为第五届全国“群星奖”评委。

1996年1月

被河南大学聘为兼职教授。

1996年4月

被聘为“广西民歌大赛”评委会主任。

1996年4月

被文化部任命为中国音乐学院院长。

1996年7月

被聘为全国声乐比赛评选委员会委员。

1997年4月

被聘为中国少数民族艺术“孔雀奖”声乐大赛评委。

1997 年

被人事部评选为“优秀中青年专家”。

1997 年 10 月

担任北京市高校高级职称（教授、副教授）评审委员会答辩评议评委。

1998 年 2 月

担任文化部第二届直属艺术表演团体艺术专业人员应聘资格考评委员会委员。

1998 年 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班导师”，执教文化部主办“优秀青年演员研究生班”，培养出的学生有：宋祖英、董文华、阎维文、刘辉、刘玉婉、孙丽英、李丹阳、韩延文、刘斌、吕继宏、雷岩、谢琳、陈俊华、黄霞芬、袁晓红、牟炫甫等。

1998 年 6 月

被聘为第八届“全国青年歌手电视大奖赛”评委。

1998 年 8 月

被文化部聘为全国声乐新人新作评委。

1998 年 9 月

荣获“全国模范教师”称号。

1998 年 12 月

被聘为中央电视台电视演艺中心第一期青年歌手高级培训班主讲教授。

1999 年 2 月

发表《音乐扎根于民族沃土》，载于《中国消费者报》。

1999 年 5 月

被聘为“全国大学生艺术节”评委。

1999 年 8 月

担任文化部第三届直属艺术表演团体艺术专业人员应聘资格考评委员会副主任委员。

1999 年 9 月

获文化部颁发“区永熙优秀音乐教育奖”。

1999 年 11 月

被聘为第九届“孔雀杯”少数民族声乐大赛评委。

2000年7月

被聘为第九届“全国青年歌手电视大奖赛”评委。

2000年8月

被聘为“全国艺术歌曲比赛”评委。

2000年12月

被聘为文化部艺术系列专业高级职称评审委员会委员。

2001年5月

被聘为第八届“五个一工程”歌曲评选会委员。

2001年8月

被东北师范大学聘为客座教授。

2001年9月

被聘为第二届“全国少数民族文艺会演”评委。

2001年11月

被聘为第十一届“孔雀杯”少数民族声乐大赛评委。

2001年11月

被聘为“金号奖”——全国听众喜爱的歌手评选活动现场决赛评委。

2002年1月

被聘为中国唱片“金碟奖”评委会副主任。

2002年4月

被聘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

被中央电视台聘为“中国民歌榜”专家评审委员会主任。

2003 年 10 月

被聘为全国“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

被聘为第三届中国音乐“金钟奖”声乐比赛评委。

2003 年 12 月

被黑龙江艺术职业学院聘为客座教授。

2004 年 1 月

出版教学碟《金铁霖声乐教学》（一本论文集和八张教学光盘），由广州市新时代影音公司出版发行。

2004 年

荣获“全国十大艺术英才”荣誉称号。

2004 年 2 月

获中国青少年艺术新人选拔大赛“园丁奖”。

2004 年 3 月

被聘为文化部音乐专业高级职称评审委员会委员。

2004 年 5 月

被聘为第十一届“全国青年歌手电视大奖赛”监审委员。

2004 年 6 月

被聘为全国电视文艺第十八届“星光奖”评委。

2004 年 8 月

担任全国宣传文化系统“四个一批”人才专家评审组（文艺界）成员。

2004 年 11 月

被聘为第四届中国音乐“金钟奖”声乐比赛评委。

2004 年 11 月

被大连大学聘为客座教授。

2004 年 12 月

被聘为第二届“中国大学生校园歌手大赛”评委。

2005 年 4 月

被推选为中国音协第六届教育委员会主任。

2005年9月

民族声乐教学获北京市教育教学成果一等奖。

2006年4月

被西华师范大学聘为客座教授。

2006年5月

被聘为第十二届“全国青年歌手电视大奖赛”监审委员。

2006年7月

出版《金铁霖声乐教学曲选一》，由人民音乐出版社出版发行。

2006年9月

获第二届“全国高校教学名师奖”。

2007年4月

《中国民族声乐教学体系建设》项目获第二届文化部创新奖。

2008年4月

出版《金铁霖声乐教学文集》，由人民音乐出版社出版发行。

2008年12月

出版《金铁霖声乐教学艺术》，由人民音乐出版社出版发行。

2009年4月

《构建中国声乐教学体系》获北京市教学成果一等奖。

2009年9月

《构建中国声乐教学体系》获国家级教学成果一等奖。

2009年9月

担任中国音乐学院名誉院长。

2011年5月

出版《金铁霖声乐教学访谈录》，由人民音乐出版社出版发行。

2012年7月

培养了中国第一位声乐博士生宋祖英。

2013年3月

出版《祖国万岁——金铁霖教授从教四十五周年学生音乐会》，由中国唱片总公司出版发行。

2013年3月

出版《金铁霖声乐教学曲选二》，由人民音乐出版社出版发行。

目 录

金铁霖艺术年表	(1)
第一章 绪 论	(1)
第一节 中国声乐艺术发展现状	(1)
第二节 对中国声乐未来发展的思考	(3)
第二章 金铁霖声乐教学发展历程	(9)
第一节 从出生到上大学——懵懂期	(9)
第二节 从大学到中央乐团——萌芽、探索、积淀时期	(12)
第三节 民族声乐教学历程的三十余年——实践、建立、成熟时期	(18)
第三章 民族声乐“四性原则”	(44)
第一节 科学性	(45)
第二节 民族性	(49)
第三节 艺术性	(56)
第四节 时代性	(59)
第四章 声乐学习“三个阶段”	(64)
第一节 自然阶段	(64)
第二节 不自然阶段	(65)
第三节 科学的自然阶段	(68)
第五章 选才育才“七字标准”	(69)
第一节 “声”——声音技巧	(69)

第二节	“情”——歌唱中的情感表现	(109)
第三节	“字”——歌唱的语言	(119)
第四节	“味”——歌唱的风格和韵味	(130)
第五节	“表”——歌唱中的表演和形体动作	(139)
第六节	“养”——歌唱的修养	(148)
第七节	“象”——歌唱演员的形象、仪表、台风	(158)
附录一 教学评价摘录		(164)
《中国气派 民族神韵 百姓欢迎——论金铁霖民族声乐学派的确立》 选摘		(165)
《民族性 科学性 艺术性 时代性——论金铁霖民族声乐学派的学术 定位》选摘		(169)
《融会贯通 批判继承 振奋精神——论金铁霖民族声乐学派的历史 地位》选摘		(173)
《金铁霖及其民族声乐教学艺术》选摘		(177)
《用科学方法培养民族声乐人才》选摘		(181)
附录二 优秀学生感言		(187)
跋		(196)