

著名聲樂教育家、中國音樂學院名譽院長金鐵霖，這是一個注定永恆閃耀在中國音樂星空的名字。他的歌聲傳遍四方，曾被視作最具光明前途的歌唱家；他的學生遍佈天下，從李谷一、彭麗媛、宋祖英、張也到戴玉強、吳碧霞，名動中華，他更被譽為中國聲樂大師和點石成金的「神仙」。經過長期的實踐，他推出了融中西、業界公認的「金氏唱法」、創建了民族聲樂的「七字標準」，創造了民族聲樂史上一個又一個奇跡。

文：香港文匯報記者 趙一存、凱雷

■金鐵霖給學生彭麗媛上課。

人生鐵霖

時代締造者 聲樂教育家

談及中國民族聲樂當前面臨的傳承凝滯與創新之難，以及來自歐美聲樂與流行音樂的雙重衝擊，金鐵霖指出，中國聲樂需要繼承傳統民族音樂，在接受外來文化的同時，保持自身的藝術特色，展現中國文化的魅力，才能真正走向世界舞台。

聲樂走向大眾

當前正處於繁榮發展階段的中國民族聲樂，也暗含隱憂，包括如何向民間學習、如何走向世界等問題。資料顯示，民族聲樂從20世紀初開始發展，50年代中期至60年代初民族聲樂學院體系逐漸完善，80年代起被定位為「學院派的歌唱藝術」，走過的是一條曲折的道路。有人認為「學院派的歌唱藝術」削弱了「民族唱法」本身包含的多元化內涵，在一定程度上影響和限制了中國民族聲樂事業的繁榮與發展，並由此對民族聲樂的界定問題展開學術爭論。

基於此，金鐵霖於2011年年末正式提出「中國聲樂」的概念，並得到廣泛認同。他認為，中國

幅員遼闊，民族多，地域廣，聲樂藝術種類豐富多樣，包含戲曲、曲藝、民歌、原生态、美聲、流行以及音樂劇等多種演唱形式。「中國聲樂」這個命名具有極強的包容性，相對於中國當前的聲樂形式而言，更科學、更恰當，也更有利於中國民族聲樂走向世界舞台。

不過，金鐵霖坦言，中國現代聲樂藝術教育體系的建立尚不足百年，審視中國聲樂發展現狀，事實上還存在諸多問題。他指出，聲樂藝術中的一些唱法甚為高雅，很能陶冶性情，但對於普通民眾而言，其內涵其實很難理解。他認為中國聲樂藝術的發展要注意三方面。其一，美聲唱法要走民族化路線，即美聲唱法要讓民眾聽得懂。其二，演唱方法要有科學性，就歌唱而言，每首歌的唱法其實都不相同，作品不同，演唱方法就要有區別。其三，要讓時代流行唱法藝術化，即提高流行歌曲的藝術性，讓觀眾感受歌曲之美。

普及中樂文化

在金鐵霖眼中，中國聲樂首先要充分體現中國

特色，即民族性，包括聲音類型、情感表達、語言和表演等多方面。「現在很多演唱者比較少唱傳統民歌，聲音大多借鑒西方的東西，注重聲音訓練，卻忽略了民族風格和民族音色的體現。」對此，金鐵霖提出，應該用「中國特色的音色」來表現中國聲樂。總體而言，是要重視對傳統民族音樂的繼承，在接受外來文化的同時，保持自身的藝術特色。

身為聲樂大師，金鐵霖尤其關注中國聲樂的發展，在提升音樂品質的同時，也提倡打造更美、更容易讓普通民眾接受的音樂。2012年全國「兩會」上，身為全國政協委員的金鐵霖建議，把廣西歌謠《劉三姐》打造成交響樂。他表示，交響樂來因為被認為過於古典、高雅和嚴肅，令人望而卻步，而用民眾熟悉的旋律打造一首交響樂，既有世界性，又有民族性，在提升音樂品質的同時，民眾也能聽得懂。他說：「我們把草根的東西放在高水平的平台上，以這種方式推廣聲樂藝術、普及音樂藝術，也是做了一件好事吧。」

■金鐵霖與家人合影。

■金鐵霖與學生呂繼宏（左一）、戴玉強（右一）。

■1993年6月，彭麗媛新加坡演唱會記者招待會上，金鐵霖與學生彭麗媛、閻維文合影。

■1998年2月，「中國民族聲樂、民族器樂優秀青年演員研究班」結業禮，金鐵霖與學生宋祖英合影。

香港廣育人才

問：你如何評價香港聲樂藝術的發展？對於香港聲樂人才的培養你有甚麼建議？
答：香港融合中西文化，是一個包容性很強的城市，它在經濟、科技、文化、藝術等方面都有良好的發展。至於聲樂方面，香港的流行音樂可以說引領了一個時代的潮流，上世紀八十年代，可算是香港樂壇的全盛時期，出現一批優秀的人才。在聲樂人才培養方面，我最近與朋友計劃在香港成立中華民族音樂發展基金會，這個基金會是全球首個以中華民族音樂為傳播載體、以世界性華人音樂家為人才資源，為中華音樂之聲搭建國際舞台的基金會。另一方面，我們計劃未來在香港成立一所音樂學院，借鑒中國音樂學院的辦學經驗，以中國元素為主打，融入我多年總結出來的教學模式和教學心得，繼續培養有中國氣派的聲樂傳人。

問：你對未來的工作有甚麼計劃？
答：士不可以不弘毅，任重而道遠，我有幾個願望，希望能夠早一點實現。第一，我希望為中國民族音樂在香港、澳門、台灣以及海外華人社區的繁榮發展多做貢獻，讓中國的民族音樂成為華人的「主旋律」。第二，讓中國民族聲樂走出國門、走向世界，讓更多人認識、了解、喜歡中國聲樂，讓他們能夠聽到中華民族的歌聲，感受中國音樂文化的魅力。第三，與從事中國民族聲樂的同仁繼續為實現「中國聲樂學派」成為世界音樂學派中的主流而努力。

問：隨著錢學森、季羨林、吳冠中等文化大師的逝去，很多人都在追問，為甚麼中國再沒有能夠與這些前輩比肩而立的新一代大師？

答：不是中國沒有大師，而是囿於內地關於教授評級定崗標準相關規定的不合理所致。內地高等院校教學人員的職稱評定，一直未能形成穩定、規範的體制。該規定將教授、副教授、講師、助教四個級別中的教授級別再予以細微的分級，原是一種進步，但在評審時卻附加通知稱，文科、藝術等高等院校不評一級教授，因為只有獲得院士級別才可以進入這個級別。按照這個規定，內地目前只有理工專業領域才有可以產生院士的體制機構，文科大學及藝術高校因為沒有院士就不能設有一級教授職位，這是不合理、不公平的規定，體現了相關決策方面長久以來重理輕文、歧視藝術的習慣思路。舉例說，季羨林雖然被稱為國學大師，但他去世時還是二級教授，就因為按規定他不是院士，所以就沒有資格參評一級教授。很多專家即便被公認為大師、某一領域泰斗、旗幟，也沒有資格被評為一級教授，就相當於「大師」的稱謂不被國家承認。

採訪手記

「表情！注意表情！」
「這麼唱不對，注意呼吸！」
這是金鐵霖在給門生石玲訓練時的情況。這個中國音樂學院大三級的「90後」女孩，與師姐宋祖英同鄉，也是天生一副好嗓子。作為班級第一名的優秀生，她師從金鐵霖，卻從未享受過半點「優待」，反而，要求更加嚴格。從每一個表情到每一個動作，再從每一個發音到每一句歌詞，哪怕唱歌時的呼吸有一點問題，金鐵霖都會馬上要求她改正。對於老師的嚴肅，石玲說：「老師在上課時就這樣，錯一點都不行。不過，唱得好的時候，老師也不吝惜掌聲。」
金鐵霖的兒子金聖權也跟隨父親學習。或許源於遺傳，這個就讀中國音樂學院一年級的大男孩，對聲樂近乎癡迷。開始上課時，《草原之夜》、《牧歌》、《在銀色的月光下》……金聖權一首接一首地練習歌唱，金鐵霖則笑咪咪地坐在一旁靜靜地聽。忽然，他一下子站了起來，說：「剛剛唱過的，這個地方……不對不對！」說着，他開始比劃起來，「應該這樣唱……」
在學生和兒子的眼裡，課堂上的金鐵霖是鐵面無私甚至極其嚴厲的。但課堂之外的他則總是慈眉善目、親切和藹。石玲告訴記者，在學校裡，經常能遇到慕名而來的求教者，或希望金鐵霖收為徒，或要求金鐵霖指點一二，對於這些人，金鐵霖都會盡量滿足，實在做不到，也會盡量委婉表達，不會讓對方難堪。不僅如此，他還時常教育學生一定要做個好人，做個對社會有用的人。
在採訪過程中，記者腦海中不由浮現孔子的名言——「後生可畏」，既是指金鐵霖的弟子踩在名師的肩膀上，讓聲樂素養更上層樓，更是金鐵霖向我們展現了後半生令人敬佩的夢想藍圖。在聲樂發展史上，金鐵霖首倡「中國聲樂」新概念，開創全球聲樂中國風的潮流；在培養人才方面，金鐵霖已聯袂有識之士籌備在港創辦音樂學院，讓中國聲樂走向國際舞台。明年十月，金鐵霖將迎來從教五十周年，彭麗媛、宋祖英、戴玉強等名師及在讀的弟子們將於北京及港澳齊聚一堂，這將是中國聲樂劃時代的盛典。

金鐵霖點評弟子

多年來，金鐵霖以「金氏唱法」培養了很多著名的演唱家，他們的演唱特色或甜美，或大氣，或側重民歌，或側重美聲，在金鐵霖的指導下，他們最大限度地發揮出自己的特長，從而形成了每個人不同的演唱風格。至今，金鐵霖仍關注着他們的成長，而這些已成名的弟子也時常回來向他請教。本報記者在觀摩金鐵霖教學的一周內，首日是宋祖英回母校請老師指導聲樂，最後一日是老師為新弟子石玲上課。說起這些功成名就或正在學習的弟子，金鐵霖如數家珍，娓娓道來當中的點滴細節。

■金鐵霖接受本報專訪，與記者及新弟子石玲（中）暢談聲樂。

李谷一

她是「金氏唱法」的第一個實踐者。她用「天籟」般的聲音把中國的民族音樂唱到了一個很高的水平，我得感謝她。

彭麗媛

嚴謹、刻苦，她幾乎把所有的時間都用來學習。條件好、悟性高、有毅力、表現能力很強，能夠很好地表達作品的內涵。演唱方法大氣，演唱方法為真聲多的混合聲，擅長北方民歌、歌劇表演。

宋祖英

低調、純樸，在藝術上追求完美。潛質好、刻苦，對自己要求嚴格，上學時，基本隨叫隨到，隨時等候上課，投入全部時間和精力去學習，一般人很難做到。演唱方法為假聲多的混合聲，擅長少數民族歌曲。

閻維文

他把中國民族男高音推上了了一個全新的高度，是中國民族男高音的一個里程碑。他融會中西方聲樂技法，咬字吐字無不字正腔圓、圓潤自如。台風大氣又不失深情細膩，能夠表現出軍人的陽剛之氣，擅長軍旅歌曲。

董文華

她音質純淨、音色甜美，把民族唱法和美聲唱法結合起來，演唱時富有較強的表現力和藝術感染力，擅長抒情歌曲。

張也

因為和她的父母比較熟，所以認識張也時，她只有一歲。後來鼓勵她報考中國音樂學院，教了她多年，其間她獲過很多獎。張也底子好，音色甜美、細膩，也很刻苦。演唱方法為真聲、假聲各佔一半的混合聲。

劉斌

他從唱京劇轉過來，下了一番功夫。現在來看，他的民族唱法極富感染力和震撼力，還糅合了美聲的韻味和流行的感覺，擅長軍旅歌曲。

呂繼宏

他的演唱充滿激情，善於以情感人，能夠把握各類歌曲的演唱風格，韻味很足，舞台形象熱情、瀟灑。

戴玉強

刻苦、有毅力，音色甜美柔潤，中低聲區流暢舒展，高聲區剛勁奔放，氣息從容，強弱自如，分句完美。台風瀟灑大氣，有陽剛之美，已經達到世界一流歌唱家的高度，擅長古代、現代以及具有鮮明民族風格的作品。

石玲

在讀小弟子，和宋祖英是同鄉，同樣具有苗家妹子的低調和純樸。當年彭麗媛練唱刻苦，中午不睡午覺，石玲有師姐之風。另外，她從普高考上中國音樂學院，基礎可謂極好。