

他出身醫學世家，卻選擇與音樂終生為伴；他從教五十年，培養出彭麗媛、宋祖英等歌唱家，桃李滿天下；他被譽為「音樂魔法師」，是當之無愧的中國民族聲樂教父；他也是連任四屆的全國政協委員，讓中國民族聲樂屹立於世界聲樂之林是他最大的心願。73歲的金鐵霖在接受本刊專訪時說：「我要培養、造就更多的中國聲樂博士。」本月末，他又將率領眾弟子赴港舉辦從教50周年音樂會，在美麗的香江之畔唱響中國之聲。

■香港文匯報·人民政協專刊

記者王曉雪、田一涵、凱雷

「音樂魔法師」金鐵霖： 五十年桃李爭妍 香江畔金聲玉振

執教五十年不止是慶典，更不是句號，而今邁步從頭越，金鐵霖已全身心投入造就新一代中國聲樂人才的工作上來。今年三月，中國人民大學成立金鐵霖中國聲樂藝術研究院，為下一步培育中國聲樂的高層次藝術家打下堅實的基礎；金鐵霖任創會會長的「中華民族音樂發展基金會」亦在香港宣告成立，以中華民族音樂為傳播載體，向國際社會弘揚中華文化。

民族的才是世界的

「只有是民族的，才是世界的。」赴港前接受本刊獨家專訪時，金鐵霖引述魯迅的這句話來訴說自己的中國夢。連續擔任四屆政協委員，在建言獻策中，讓民族聲樂走向世界，是他多年來呼籲重點。他向認為，現在中國聲樂界崇洋風氣過重，歌者們都熱衷於學習演唱外國歌劇，練習從國外流傳進來的聲樂技法，忽視了本民族的根與魂。

金鐵霖始終將中國聲樂理念滲透到教學當中，培養出一批具有中國聲樂唱響世界的弟子。其中，中國第一位民族聲樂碩士、中國當代民族聲樂代表人物彭麗媛不僅是中國聲樂的代表人物和靈魂人物，改革開放三十多年來唱響了一首又一首振興中國的時代之聲，她還是中國聲樂夢踐行隊伍的先行者，以她於20世紀90年代初在新加坡舉行個人獨唱音樂會開始，中國聲樂逐步走向世界。

如今，包括第一位民族聲樂博士，著名女高音歌唱家宋祖英在內的一批又一批中國歌唱家陸續走出國門，把中國聲樂推向了國際舞台，讓世界人民意識到中國音樂文化和中國聲樂藝術的獨特魅力。

成立研究院 推廣民族聲樂

從教五十年來，金鐵霖這一理想始終未變，如今構建夢想之城的速度加快。今年3月，金鐵霖中國聲樂藝術研究院在人民大學成立。研究院創立開宗

明義：「金鐵霖中國聲樂藝術研究院將培養世界一流、底蘊深厚、素養全面的聲樂表演藝術家，聲樂教育專家以及聲樂理論學家……並將中國聲樂學派的理論著作、音響製品、演出資料等及時翻譯成外文在國際上廣泛傳播。」

金鐵霖指出，中國聲樂在國內具有廣闊的市場，民眾很喜歡，人類的感情具有共同的地方，外國聽眾如果了解了中國民族聲樂，也會對這種藝術形式欣賞不已。我們的民族聲樂沒有問題，問題出在傳播與推廣上。孔子學院遍佈世界，稱為中國的象徵。金鐵霖中國聲樂藝術研究院的創立，是希望將中國聲樂更有效地向世界推廣。

擇良才而育之，是金鐵霖最大的快樂。當他看到有藝術天賦的年輕人，常常忍不住想收為弟子，琢之磨之，化之育之。他坐言起行，希望在有生之年能帶更多的弟子，傳承弘揚中國聲樂走向世界的事業。

■中國著名民族聲樂教育家金鐵霖

■金鐵霖給彭麗媛上課。本報北京傳真

■金鐵霖從教50周年學術音樂會本月初在京舉行，圖為金鐵霖上台接受學生獻花。本報北京傳真

點鐵成金 開創獨有教學理論

■金鐵霖給宋祖英、戴玉強上課。本報北京傳真

出生於哈爾濱醫生世家的金鐵霖從小就對音樂情有獨鍾。1960年進中央音樂學院這個當時全國最高音樂學府，1965年加入中央樂團，金鐵霖開始成為一名職業歌唱演員。

1981年，金鐵霖開始民族聲樂教學的探索，多年的教學實踐使他逐漸摸索出了一條適合民族唱法的教學道路。音樂新人經其精心指點後成長迅速，並在不太長的時間內成為家喻戶曉、享譽全國的明星，因此而被譽為「音樂魔法師」。

在教學研究上，金鐵霖是一個積極的開拓者。20世紀80年代初，金鐵霖就明確提出了將混聲教學運用於民族聲樂教學的重要性與必要性。在聲樂教學實踐中，他提出了啟發式感覺教學法。20世紀80年代中期，金鐵霖提出了聲樂藝術要體現「科學性、民族性、藝術性、時代性」的現代聲樂美學標準，在民族聲樂人才選材與育才方面則提出「聲、情、字、味、表、養、象」七字標準，確立了中國民族聲樂藝術的發展方向。

■金鐵霖給學生郝丹丹上課。本報北京傳真

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。說起這些功成名就或正在學習的弟子，金鐵霖如數家珍。

彭麗媛悟性高

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。表演大氣，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，即將出版博士論文。演唱方法為假聲多的混合聲，擅長少數民族歌曲。在攻讀博士期間，儘管演出任務繁重也從未缺席。

閔維文，把中國民族男高音推上了一個全新的高度，是中國民族男高音的一個里程碑。他融匯中西方聲樂技法，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。

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。

呂繼宏，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，韻味十足，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。

周強，現為金鐵霖博士研究生，有豐富的民族聲樂舞台經驗，演唱自然、流暢，中國化的聲音獨具魅力。曾主演《江姐》、《黨的女兒》、《寶娥冤》、《小二黑結婚》等多部歌劇，多次出國及港澳台訪問演出。從本科起就師從金鐵霖，較全面地繼承民族聲樂的理念和技巧，現任中國音樂學院副教授。

郝丹丹屬典型女高音

郝丹丹，屬於真聲偏多的混合聲，甜美明亮，結實通透，典型的民族抒情女高音，近年來這種富有中國民族特色的聲音比較少見，聲音條件在眾多弟子中，最似彭麗媛。此外，她還在聲樂理論研究方面有所創新。擅長演唱各地區不同風格的傳統民歌和改編民歌等，既保證了作品的原汁原味，又展現了中國聲樂與時俱進的科學性、民族性、時代性與藝術性。

李偉彤，學過美聲，聲音條件不錯，曾在威爾第國際聲樂比賽上獲最佳女聲演繹獎，意大利羅馬國際音樂節國際聲樂比賽中獲青年組二等獎。過去曾演唱大量外國歌曲，日後將向中國聲樂方向發展。

老驥伏櫪 香江之畔再展宏圖

本月29日，金鐵霖將帶領眾多弟子在香江之畔檢驗其教學五十年來的輝煌成果。由中華民族音樂發展基金會主辦的「唱響世界 我的中國夢 金鐵霖從教50周年音樂會」將在香港會展中心回歸大廳舉行，以宋祖英為首的多名弟子將登台獻藝，讓海內外華人共享「中國聲樂」的精彩篇章，將中國聲樂推向世界。

金鐵霖認為，香港融合中西文化，是包容性很強的城市。在聲樂方面，香港的流行音樂曾引領一個時代的潮流。對於此次選擇在香港舉行音樂會，「一方面是為了讓港人了解中國民族聲樂的發展，同時也是借助香港的平台，讓中國聲樂的聲音傳向世界。」他說。

此次音樂會主辦方「中華民族音樂發展基金會」，是首個以中華民族音樂為傳播載體，向國際社會弘揚中華文化的慈善團體。金鐵霖作為基金會會長，將擔任此次音樂會的總顧問，率弟子宋祖英、郁鈞劍、呂繼宏、張也、戴玉強、郝丹丹等放歌香江。

與此前在中國音樂學院舉行的同主題演出不同，此次在香港會展中心回歸大廳舉行的音樂會將更加注重新聞中國民族聲樂的藝術性，並以公益形式上演。

與此前在中國音樂學院舉行的同主題演出不同，此次在香港會展中心回歸大廳舉行的音樂會將更加注重新聞中國民族聲樂的藝術性，並以公益形式上演。

與此前在中國音樂學院舉行的同主題演出不同，此次在香港會展中心回歸大廳舉行的音樂會將更加注重新聞中國民族聲樂的藝術性，並以公益形式上演。

與此前在中國音樂學院舉行的同主題演出不同，此次在香港會展中心回歸大廳舉行的音樂會將更加注重新聞中國民族聲樂的藝術性，並以公益形式上演。

與此前在中國音樂學院舉行的同主題演出不同，此次在香港會展中心回歸大廳舉行的音樂會將更加注重新聞中國民族聲樂的藝術性，並以公益形式上演。

與此前在中國音樂學院舉行的同主題演出不同，此次在香港會展中心回歸大廳舉行的音樂會將更加注重新聞中國民族聲樂的藝術性，並以公益形式上演。

■金鐵霖與本報記者以及學生們一起翻看從教50周年資料。本報記者王曉雪攝

因材施教 「後生可畏」

金鐵霖的琴房，也是他日常教學的課堂。十多平米的房間被一架鋼琴和二十多把椅子佔據，牆上懸掛着他與學生們的合影。此時的金鐵霖，手指在鋼琴鍵盤上飛速跳動，彈奏出一首美妙的旋律，站在他身邊的學生，隨著悠揚的旋律放聲歌唱。這是金鐵霖日常教學的一個剪影。

本報記者曾有幸聆聽過已博士畢業的宋祖英上課的情景，專業、專心，給我們留下深刻的印象。專訪金鐵霖當日，正逢他為兩位未來的聲樂博士郝丹丹與李偉彤上課，這兩位弟子皆是青年高音歌唱家，他們的教學與投入。兩位女高音風格迥異，一位側重民歌，一位側重美聲，金鐵霖的伴奏

與指點，依不同特質而變，點撥恰好處。

「金氏教學」 因材施教

離開琴鍵，金鐵霖與記者暢談聲樂教學中的苦與樂。「金氏教學」不是基礎教育，而是類似於EMBA的案例教育，因材施教，因人而異，將每位音樂人才的特質點撥、打造至極致。曾有內地媒體稱金鐵霖教出的學生是一個模子裡刻出的，隨著眾多新弟子登台亮相為海內外熟知，人們方知金氏教學的真諦。對此，他豁達一笑，說道：「教育不僅不能個個相同，而要嚴重不同。」

郝丹丹與李偉彤，就是他屬意的來年博士

生人選。金鐵霖笑着點評說：「她們兩人風格『嚴重不同』，但她們都是聲樂不同領域的傑出歌者。郝丹丹中國民歌素養深厚，聲音條件在我眾多弟子中，最似彭麗媛；李偉彤曾在國際上獲獎，她聲音條件不錯，我培養她向中國聲樂發展。」

金鐵霖甘做人梯，把自己所有的才智都獻給了聲樂教學事業。孔子有言：後生可畏。傳統理解是指年輕人前途無量讓人敬畏。但有最新研究顯示，孔子原意是指真正的仁者後半生作為更值得敬。而金鐵霖正是踐行孔夫子自強不息精神的真仁者。他說：「我要培養、造就更多的中國聲樂博士，目前的教育體制是一年只能帶一個博士，這對有能力的導師不合理，我希望這一條能有改革和突破。」