

艺术家简介

顾雪珍

女高音歌唱家,声乐教育家,南京艺术学院原声乐系主任、教授,硕士生导师。中国音乐家协会会员,中国民族声乐艺术研究会副会长,江苏省音乐家协会表演委员会主任。1965年毕业于南京艺术学院,留校任教至退休。早年师从我国老一辈著名声乐教育家黄友葵先生、柯茹和先生、李宗璞先生。

顾雪珍教授1992年获文化部科技进步奖;1996年获江苏省“优秀园丁奖”;1998年获江苏省授予的“优秀教育工作者”和“优秀学科带头人”称号;1999年享受国务院特殊津贴;2001年获江苏省优秀共产党员称号。

作为一位卓有成就的声乐教育家,顾雪珍教授曾出版专著《中国声乐演唱教程》《歌唱艺术知识》(音乐丛书)七册等,并在国家级、省级刊物发表论文数十篇。从教四十多年来,她培养了大批优秀的声乐专业人才。近二十年来,她的学生在国际和国内的重大声乐比赛中获奖有三四十人之多。如:范秋华、殷桂兰、袁晓红、陈明华、潘莉、孙静、白岚、蔡国平、汪敏、于青、张慧勇、沈亚丽、高漪、张其洋、方娜娜、方晶晶、雪人组合等。

顾雪珍教授育人成才,关键在于不断探索并实践声乐教学的新路子。她以道求技,道技结合,实现个性与共性、歌唱艺术与素质教育的和谐统一,以声乐民族化为方向,兼收并蓄,广积薄发,培养了学生的艺术个性和团队合作精神。其中“雪人组合”就是这一教学理念的集中体现。

女生四重唱《蓝色多瑙河》获奖后的思考

顾雪珍

2001年“雪人组合”举办专场音乐会

由我的学生组成的女生四重唱《蓝色多瑙河》在第九届“步步高杯”全国青年歌手电视大奖赛中,荣获专业组美声唱法铜奖,并在团体赛和个人单项决赛的综合素质考核中两次获得全国最高分(0.98分和满分1分),成为获奖选手中最年轻的也是唯一的组合,引起所有在场的资深评委的极大兴趣,同时也给全国广大观众留下了深刻的印象。

然而,激动和兴奋毕竟是较短的,荣誉总是暂时的,偶然中取得的成绩必然引起我们长期的思索和联想。

思考之一

我还清楚地记得,1992年12月8日,南京艺术学院校庆的庆祝音乐会上,附中新入学的三位小同学演唱了一首女生三重唱《回娘家》,又唱又跳,红衣红帽,十分讨人喜欢,被称为“小

红帽”演唱组,她们就是女生四重唱《蓝色多瑙河》的前身。

张慧勇、沈亚丽、高漪都是从附中保送到本科的优秀学生,学习声乐都有七八年了。在附中时,她们是集体课为主(一师多生),个别课为辅(一师一生),本科时反过来,个别课为主,集体课为辅。只有在集体课时,她们才能练习重唱,在课堂训练和锻炼她们合作技巧和默契。

这次获奖,看似偶然,其实是以必然为基础的,所谓“台上一分钟,台下十年功”就是这个道理。从《回娘家》到《蓝色多瑙河》,她们的合作已有八年历史了。《蓝色多瑙河》已经唱了四年,不过四年前在附中毕业音乐演唱会上演唱的不是这个版本,这次新增的花腔华采乐段是张慧勇偶然从一位外国花腔女高音的CD唱片中学来的。她做了“有心人”,这“有心”当然与长期陶冶有关。

思考之二

声乐艺术必须突出追求个性、拒绝平庸。艺术不能标准化,艺术必须具有个性。时代的审美需求与个性、倡导多元化的信息社会应该是同步发展的。从前那种具有普遍性的声乐教学方式显然需要改进。东方哲学中的“八万四千法门”“法无定法”的说法与西方“条条大路通罗马”的至理名言,值得我再进行一次认真思考。

“民族”“美声”“通俗”三种唱法如今已不像从前那么对立和水火不容了。业内、外人士均抱有宽容态度。近年来,更有许多现象供有知之人士思考。如“吴碧霞现象”“李娜现象”“刘欢现象”等,他们的成功演唱,已不能用一种唱法来涵盖。

吴碧霞,中国音乐学院在读研究生,“民族”和“美声”均属一流,她在第一届中国(广东)国际声乐比赛中艺压群芳,与来自世界各地的歌唱家同台竞赛,荣获第一名。她是一位既唱中国民族歌曲,又能演绎外国艺术歌曲和咏叹调的优秀人才。刘欢的《好汉歌》(电视剧《水浒传》主题歌)和《今夜无人入睡》(外国歌剧《图兰朵》中的咏叹调)集于一身,并且还会自己创作。李娜唱出了无人不佩服的《青藏高原》,被同行专家称为一种极其讲究的“民族美声”。音域宽达三个八度,令人惊叹。

以上现象,出现在世纪之交的中国歌坛。他们的共同点是:歌唱技巧全面,演唱动情,打动人心。这些,就是歌唱艺术成功的真谛。而这共性又恰恰是通过每个人的独特个性而展示出各异的丰采。

我们的女生四重唱《蓝色多瑙河》团体决赛时,总分是94.88分,在参赛的90多个节目中列前三名,主要原因仍是和谐的声音、典雅的风格、清纯秀丽的形象,再加综合素质的高分。

思考之三

每个人都向往成功,但怎样才能获得成功?我经常对学生讲:“首先必须具有相当的实力,其次是和谐的人际关系,最后可能就是运气了。”简单地说,就是实力加机遇。机遇无非是天时、地利、人和。在同样具有实力与机遇的条件下,天时不如地利,地利不如

人和。
沈亚丽同学今年毕业分配去了北京东方歌舞团,这主要是她具有相当的实力。去年12月她独自去北京参加文化部直属艺术团体专业人员应聘资格考核,结果获得声乐演唱91分的全国最高分。今年东方歌舞团在全国众多歌唱演员的竞争中录用了她。她没有任何社会背景,有幸得遇伯乐,这就算是她的机遇了。

张慧勇在本科三年级就举办了独唱音乐会。为攻克外语和政治两门考研课程,她曾在宿舍熄灯后点蜡烛看书受到学校处分。她很委屈伤心,不知该怎么办。我说:“学校处分是对的。你的情绪一定要稳定,复习要紧,蜡烛是不能点了。买个手电在被窝里看书还是可行的。”功夫不负有心人,张慧勇考研专业和文化均顺利通过。

今年轮到高漪考研了,她早已谢绝了外面所有的演出邀请,一心复习功课,她自觉性很强,有自控能力,愿高漪也能成功。

我常告诉学生“学艺术先学做人”。艺术院校的学生由于专业特点,活动自由而分散者较多,思维活跃,容易激动,也容易消沉。因此,有必要教育他们学会与人和谐相处,包括学会体贴、理解父母、家人;尊重老师长辈;关心、帮助同学、朋友。即使到比赛场上,也要以真诚和友善态度对待竞争对手。总之,爱人、爱事业、爱生活、爱自然,爱一切美好的东西。

思考之四

在中央电视台比赛现场向全国直播评论时,著名音乐评论家阎肃说:“我有强烈的感受,刚才就是南京艺术学院音乐学院的四位选手,她们在团体决赛时,综合素质得了0.98分,我以为是碰上的,没想到,刚才艺术素质考核她们得了满分1分,我问她们是怎么得的?她们说从附中到本科,七八年中,对每门功课都认真学了。原因就在这里。我认为艺术院校在培养歌唱演员时,素质方面应向她们的学校很好借鉴。”

这次比赛中,我们在综合素质考核中,获得全国最高分,为我们学校争了光,国家教委和文化部的某些领导也在不同场合多次表扬了我们学校在校学生的素质教育方面抓得好。事实上,在她们背后,依托着强大的教师群体,视唱练耳教室的老师教学有方,功不可没;作曲教研室的老师为她们声部重新编配,并做好MI-DI;中外音乐史的老师、文学课的老师,包括音乐学院的领导在她们进京前的指导,都有助于她们从感性到理性的结合上加深对维也纳风格圆舞曲的理解。

素质教育决不仅仅是关系到实力一方面的问题,我在这里强调的是,素质教育具有更为深远的意义。最早,人类的进步是从社会分工开始的,那时候,没有分工社会就很难进步。但是,到了今天,已明显看出,分工所造成的片面发展不能满足时代的要求,不但脑力劳动与体力劳动的截然划分已经暴露出了极大的局限性,即使是在脑力劳动范围内,搞逻辑思维的往往不善形象思维,搞形象思维的往往不善逻辑思维,连一个人的左脑与右脑也不能平衡发展。而时代却正在呼唤全面发展的人才。如果说,一般理工科院校在强调加强形象思维方面的教育,那么,艺术院校难道不正需要特别加强逻辑思维方面的教育吗?

思考之五

提两点建议:(一)艺术院校的教学改革,需要自上而下的方向教育,提高认识。看起来,要实现目标,完全有必要从基层,自下而上的研究每一门学科中发生的新的矛盾、新的冲突,研讨解决办法,有了鲜活的经验和教训,有关部门再加以综合、总结,不断往复,螺旋形上升,只有这样,才能有效推动教学改革的健康发展。(二)艺术实践的优良传统需要恢复和发扬。建议成立全院统一的管理部门,还须大力筹措相当的基金。课堂和舞台缺一不可。中青年教师要定期举办个人音乐会和个人作品音乐会,艺术实践应该提到与科学研究同样重要的地位,并且使二者很好的结合起来。

作为教师,我们真诚地为学生取得的成绩高兴,同时,我们也深深地感觉到任重道远,要想成为一名好的教师,我们必须在学术水平、敬业精神、人格力量诸方面不断认真完善自己。

1964年随南京艺术学院演出分队在农村演唱《公社山公社水》

1982年举办“青春之声”独唱音乐会

1985年与恩师黄友葵先生合影

1982年于家乡东台为学生上声乐课

1990年于南京平大学给学生上声乐课

2000年“雪人组合”参加第九届中央电视台青歌赛比赛现场