

四川音乐学院3位青年教师斩获金钟奖——

“川音”传艺韵 琴歌振“金钟”

■ 本报记者 王浚录(图片由四川音乐学院提供)

10月29日,第十五届中国音乐金钟奖在成都落下帷幕,四川音乐学院(以下简称“川音”)青年教师沈晶晶、夏德奇、冯奥迪脱颖而出,成功摘得金钟奖。作为全国唯一常设的音乐综合性大奖,金钟奖的含金量不言而喻,而3位川音教师的获奖之路,更是一部热爱、执著与传承协奏共振的奋斗篇章。近日,记者来到川音,挖掘他们台前幕后的故事。

沈晶晶

“持续学习,才能在这条路上走得更远”

本届金钟奖,四川音乐学院声乐歌剧学院青年教师沈晶晶夺得声乐(民族)组第一名。“2011年,我第一次参赛拿到四川赛区铜奖,再到全国第九名、第六名,再到如今的全国第一名,每一次参赛都是一次成长。”沈晶晶坦言,由于金钟奖的年龄限制,本届比赛是自己的“收官之战”,压力巨大,但凭借多年积累的舞台经验、川音的培养和支持,自己才能在赛场从容绽放。

“为了在赛场展现技术广度与艺术厚度,我的选曲力求风格迥异、特色鲜明。”沈晶晶介绍,决赛舞台上,她演唱的是歌剧选段《我出生在黄河岸旁》与云南花腰彝族小调《天上雾腾腾》两首作品,曲风一悲一媚的强烈反差,让评委看到了她驾驭不同类型作品的深厚功力。

沈晶晶的参赛曲目中还包含李白《秋风词》这样意境凄清的古诗词作品,“这首歌唱的是恋人的相思之苦,落寞的秋意与深情的眷恋交织,很考验情感的细腻表达。”沈晶晶的演唱以情感真

挚著称,无论是悲怆的歌剧选段,还是婉约的古典诗词,都能引发观众的强烈共鸣。

从川音本硕连读到留校任教,再到赴中国音乐学院攻读博士学位,沈晶晶的一路成长,体现了川音对人才的全方位培育与支持。

2012年,沈晶晶攻读硕士学位,师从川音副院长、著名男高音歌唱家谭学胜教授。“谭老师总把我的课排在‘早八’,一开始我很不理解,后来才明白他的良苦用心,早上唱开了,一天的状态都会很好。”川音求学期间,谭学胜不仅在专业上严格要求沈晶晶,还时常在她练歌时默默旁听、耐心指点,这种亦师亦友的陪伴,让她进步神速。“谭老师教会我的不仅是怎么唱歌,更有对音乐的敬畏与执著,这种精神一直影响着我。”沈晶晶感慨道。

留校任教后,沈晶晶深刻体会到“教学相长”的内涵。“教学生的时候,我会不断研究适合他们的方法,也会把自己学到的技巧和经验传递下去,这个过

程反而让我对专业有了更深的理解。”她的课堂延续了精细化教学模式,既关注学生的专业提升,也关心他们的心理状态,用真诚与热爱陪伴学生成长。

“川音对教师成长的支持,让我敢于追求更高的艺术目标。”2022年,已经从教7年的沈晶晶萌生了攻读博士学位的想法,学校领导得知后全力支持“音乐艺术一直在发展,我们的演唱技术和对作品的理解也需要不断更新,只有保持热爱、持续学习,才能在这条路上走得更远。”2024年,沈晶晶被中国音乐学院录取为博士研究生,师从女高音歌唱家雷佳。

“拿到金钟奖后,大家对我的要求会更高,我也会把这份压力转化为动力,继续精进。”沈晶晶规划好了未来的方向:“博士毕业后,我会全身心投入教学,把知识、技巧和理念,全部传授给我的学生。”她希望像恩师们那样,不仅教会学生唱歌,更教他们坚守初心、追求梦想。“当有一天我的学生站在领奖台上时,我相信会比自己获奖更开心。”

夏德奇

“唯有热爱能让我们坚持下去”

本届金钟奖声乐(美声)组中,从省市选拔赛到全国决赛,选手需完成9首不重复的作品的演唱,涵盖中外艺术歌曲、中国创作作品、中国歌剧咏叹调、外国歌剧咏叹调等类别,较往年增加2首,对选手的综合实力提出了极高要求。四川音乐学院声乐歌剧学院青年教师夏德奇凭借精湛的演唱技艺,在全国200余名顶尖选手中脱颖而出,斩获本届金钟奖声乐(美声)组第三名的优异成绩。

这份成绩的背后,离不开川音的全力保障。据了解,学校为夏德奇备赛开启了“绿色通道”,不仅协调教学安排让他专心备战,还在生活保障、专业指导等方面提供全方位支持。

谈及参赛作品,夏德奇有着清晰的考量:“比赛不仅要发挥,更要看失误率,9首作品的演唱要像木桶的木板,不

能有明显短板。”他在不同阶段精心选择作品,既保证难度又兼顾完成度。全国选拔赛中,他演唱的《爱永在》《爱神静悄悄》等作品展现了扎实功底;决赛阶段,他凭借现代艺术歌曲《两地曲》与歌剧咏叹调《窈窕身影》征服评委。

“《两地曲》以细腻的情感描绘了恋人的思念,蕴含着深层的人文情怀;《窈窕身影》则彰显了歌剧的艺术魅力。”在夏德奇看来,两首作品的完美演绎,正是他“中西合璧”演唱理念的生动实践。为了将西方美声唱法融入中国音乐作品的演唱,他在咬字、发音等方面不断摸索。而他所在的声乐歌剧学院多年来坚持中西合璧的特色教育模式,深度融合中国传统民族声乐精髓与西洋唱法精华。

夏德奇与音乐结缘,始于小学时对电视剧片头曲的浓厚兴趣。高中时,在老师的鼓励下,他正式走上音乐道路,2018年本科毕业后,他进入安徽省歌舞剧院工作,其间主演了安徽首部原创民族歌剧《风雪大别山》,饰演党的地下工作者郑从义,该剧荣获第五届中国歌剧节“优秀剧目奖”。

随后,夏德奇考取了香港中文大学(深圳)音乐学院硕士研究生,师从男高音歌唱家石倚洁,系统学习西洋唱法技巧,同时积极参与各类演出。作为新生代男高音,夏德奇始终坚守对声乐的热爱。他常对学生说:“声乐的‘乐器’就是自己的身体,它不稳定,唯有热爱能让我们坚持下去。”

刚刚完成从学生到教师身份转变的他,对于未来有着清晰的规划:“我会把在校园学到的专业知识毫无保留地传授给学生,同时继续精进自己的演唱技艺,在教学与表演中实现双赢。”

冯奥迪

“我也成了教师,会将这份师生情传承下去”

“‘金钟’20年,是我们师生共同成长的岁月。”四川音乐学院民乐系教授陆晶说,她参与过三届金钟奖古筝比赛,今年,她的爱徒冯奥迪也站上了金钟奖舞台,并获得古筝组第四名。

作为导师,陆晶将自己三届金钟奖的参赛经验倾囊相授,从曲目选择到舞台细节全程指导。“我要求学生不仅要技术过硬,还要跳出地域局限,以全国乃至国际标准要求自己。”她鼓励学生多观摩、多交流,积累实战经验。而冯奥迪也不负期望,备赛期间每天刻苦练琴10小时以上,还要进行体能训练以应对高强度演出。因此,她能在需要连续弹奏的半决赛中展现出色实力。

“从复赛到半决赛再到决赛,每首作品都经过了长期打磨,尤其是与乐队合作的《山川赋》,拿到曲谱后只有两个多月准备时间,还要适应与几十人的乐团配合。”冯奥迪说,为应对比赛中的突发

情况,师徒二人做足准备,从乐器调试到临场应变,甚至演奏服装的细节都反复推敲。

金钟奖奖杯,既是选手实力的证明、导师心血的结晶,也是川音贯通式培养体系硕果累累的生动写照。冯奥迪中学就读于四川音乐学院附属中等艺术学校,之后在川音完成了本科、研究生的学业,并留校任教。

“不同年龄段有明确的培养侧重,才能让学生稳步成长。”陆晶解释,对民乐系学子而言,附中阶段以基本功强化和曲目浏览为主,兼顾文化课基础,为学生打下全面根基;本科阶段则深化乐曲处理能力,结合思想深度提升音乐理解;硕士阶段更注重拓宽学术视野,通过国际交流、理论研究等提升综合素质。

这种贯通式培养的优势之一,就在于师生间长期磨合而建立起的了解和默契。陆晶从冯奥迪初入附中便担任其

专业老师,16年来,不仅为其规划专业发展,更细心关注其生活与心理状态。“我们就像亲人一样,她的性格、擅长的曲风我都了如指掌,选曲时才能精准匹配。”陆晶说。

除此之外,冯奥迪连续3年入选川音拔尖人才计划,该计划每年通过院系两轮严格选拔,入选后,每位学生可获得资金支持,用于举办音乐会、参加交流活动等。这份支持成为她冲刺金钟奖的重要助力。“我利用这笔资金举办了多场个人专场音乐会,每场需准备6-7首不同风格作品,涵盖独奏曲、重奏曲、协奏曲等形式,极大地丰富了舞台经验。”冯奥迪说。

“走下金钟奖舞台,一切都是新的起点。现在,我也成了一名教师,我会将这份师生情传承下去,助力培养出更多优秀的四川本土民乐人才。”面对未来,冯奥迪信心满满。

“爱哭鼻子”的钢琴老师

■ 刘云燕

人到中年,我报名参加了网上钢琴课。我的钢琴老师是个帅小伙,20多岁,刚从音乐学院毕业。他像是一个小开心果,每天都笑嘻嘻的。他讲课时讲得特别细致,对待这些年大多在50岁以上的阿姨、奶奶们,格外有耐心,一个个“手把手”地教知识点。

后来,我发现这位教钢琴的小迪老师,竟然是个“爱哭鼻子”的老师。第一次见他哭鼻子,是在讲一个非常难的知识点时。他不厌其烦地一遍一遍地讲,然后带着我们练了十几遍。有的同学练了几次,练不下来,就干脆不练了,在评论区里开始发牢骚,说:“这么难,不学了。”接着,就有人附和,说自己年龄大了、眼神不好、反应也慢,学不来。于是,这种情绪开始传染,很多人都在刷屏,发泄消极情绪。

小迪老师停下了讲解,很认真地告诉我们:学键盘乐器就是一个熟能生巧的过程,然后,他给我们这群大龄学生讲了“卖油翁”的故事,卖油翁的秘密只有一个:“无他,唯手熟耳。”我们这些发牢骚的中老年人,面对着这个认真的“小老师”,就有点自惭形秽了。那一天,小迪老师哭了,眼睛红红的,也许他心里有点小委屈。不过,第二节课,他又变成了一个笑容满满的大男孩。他说,他有信心,带着我们战胜所有困难,还给自己编了一句口号:“小迪,小迪,永远无敌。”

第二次见小迪老师哭,是在一次作品展演课上。视频中正在弹奏的是一位盲人学员,50多岁了,从小就看不到任何东西,钢琴课上她只能听,弹奏也只能一点一点摸索着键盘,通过反复练习记住旋律。可是,功夫不负有心人,她通过半年的学习,竟然可以初步弹奏出动人的曲子了。

那位学员说,与钢琴相伴的日子里,她的生活仿佛打开了一扇窗,她可以看见蓝天白云,听到小溪潺潺。那一次,当她弹奏完最后一个音符后,我们都还久久地沉醉在她的演奏中,再看小迪老师,他已经泪流满面了。他说,从来不知道自己还有一个如此坚强、努力的学生,面对这么多困难,竟然可以坚持下来。他的泪止不住地流,他的眼睛却在笑着。小迪老师说,从这位学生身上,感受到了自己职业的魅力和无上的幸福感。

这个“爱哭鼻子”的老师,情感非常丰富。他给我们讲《致爱丽丝》背后动人的故事,每次讲到动情处,眼角也会泛红。当他弹奏《贝加尔湖畔》时,也会沉醉在那动人的曲子中,似乎他就是在湖畔燃起篝火、怀念过往的那个人。也许正是因为他心思细腻、情感丰富,才让乐曲有了更动人的魅力。

这位年轻的帅小伙,居然教给我们很多人生哲理。比如他告诉我们:“在练琴时,要慢慢来,只有慢慢来才会比较快。”每一步稳扎稳打,磨刀不误砍柴工;当我们看到别人练得好而十分焦虑时,他告诉我们“要比就和自己比”,自己的每一点进步都值得骄傲;当我们遇到困难想放弃时,他问我们:“当时为什么出发?我们要珍惜一路的风景,而不是为了到达目的地。”

从这个“爱哭鼻子”的钢琴老师身上,我再次认识到了学习的可贵,我们见证着这个年轻老师的成长,他也见证着我们技艺的进步。