

“艺术歌曲”便应运而生。一时间，青主创作的《大江东去》、萧友梅创作的《问》《南飞的大雁》、赵元任创作的《教我如何不想他》、黄自创作的《思乡》《玫瑰三愿》等，成为大家耳熟能详的艺术歌曲，也开启了中国艺术歌曲的百年芳华。

翻开上海音乐学院的历史档案你会发现，百载春秋轮回，数十载精心耕耘，如今的上音已构建起一个完整的中国艺术歌曲生态系统：

2006年，开设艺术歌曲专项课程，聘请在纽约大都会歌剧院、皇家马德里歌剧院、比利时国家歌剧院等诸多世界一流音乐殿堂的签约歌唱家担任教授。经过将近20年的教育积累，形成了一支上音自己的艺术歌曲团队，每年都会在贺绿汀音乐厅举办音乐会，面向社会演出。

2016年，廖昌永出任中国艺术歌曲研究中心负责人，梳理中国艺术歌曲百年的发展脉络，并于2021年中国艺术歌曲百年诞生之际，与德国大熊音乐出版社合作出版《玫瑰三愿：中国艺术歌曲16首》，组织专家编撰《中国艺术歌曲研究大系》《中外艺术歌曲大辞典》《中国艺术歌曲百年曲谱》等书系，为中国艺术歌曲构建自身谱系，成为推动中国艺术歌曲走向国际的重要文献。

2017年成立中国声乐艺术

上图：6月10日晚，廖昌永与哈特穆特·霍尔在德国莱比锡布商大厦音乐厅共同呈现了一场以中欧艺术歌曲为主题的特别音乐会。

研究中心后，上音又通过委约创作，推动中国艺术歌曲的可持续发展——《长江万里图》《四季》等声乐套曲、组曲相继问世。次年，更首次举办了全国第一个“中国艺术歌曲国际声乐比赛”。比赛结束后，受霍尔教授邀请，上音的十位学生还赴德国汉堡演出中国艺术歌曲。

在上音的引领下，越来越多中外青年音乐人开始学习和推广中国艺术歌曲。每两年举办一次的“中国艺术歌曲国际声乐比赛”也已经举办到了第四届——2024年，第四届比赛的报名人数多达2362名，选手来自35个国家和地区，远超第一届时的600多名选手。在赛事的激励下，中国艺术歌曲的整理和新创作品也越来越多，曲目库丰富与传唱已经形成了良性循环。2024年，上海音乐学院还与福建师范大学签署协议，成立了“中国艺术歌曲教学研究中心”，致力于培养中国自己的艺术歌曲表演人才。

以廖昌永院长为学术带头人的上音团队，将“教创演研”一体化人才培养模式落到实处，从中国艺术歌曲百年项目到连续举办四届的中国艺术歌曲国际声乐比赛，再到在瑞士、奥地利、德国、芬兰、意大利等地唱响“中国声音”，形成了别具一格的“创研—传播”系统，将中国艺术歌曲百年来的创作经典带到国际舞台广泛交流，使全世界领略汉语与音乐结合的美文妙律无穷魅力。不仅提升上海的国际知名度，更有利于推动中华优秀传统文化的传播，通过音乐艺术这座桥梁，提高文化软实力。

在廖昌永看来，“我们不遗余力地在全世界推广中国艺术歌曲，一方面，希望通过中国艺术歌曲，将来自不同国家、不同民族、不同文化的歌唱家聚在一起，相互尊重、平等相待，促进中外艺术文化交流互鉴；另一方面，上海音乐学院在创立之初，就确立了‘养成音乐专门人才，一方输入世界音乐，一方从事整理国乐，期趋向于大同，而培植国民美与和的神志及其艺术’的办学宗旨，我们也希望通过中国艺术歌曲，继承黄自、贺绿汀、周小燕等前辈的教育精神，为中国培养优秀的艺术人才。在全世界的艺术歌曲中找到中国艺术歌曲的位置，同时让中国艺术歌曲登上国际舞台，表达中国文化的丰富内涵”。