

好曲就当“有神则灵”

龚琳娜神曲先出圈金曲再出发

文体人物

纵然如今隔三差五就有所谓“神曲”横空出世，但若要说到“神曲”的鼻祖，还是那首传唱至今、让当年的龚琳娜迅速“出圈”的《忐忑》。“神曲”之名因《忐忑》而生，虽说龚琳娜在音乐上的探索早就度过了“忐忑”，而去往更明晰的中国新艺术音乐探索之路，可说起“神曲”二字她感触依旧：“中国音乐讲究的就是精、气、神，好曲就当‘有神则灵’。”

时隔8年，龚琳娜将于今晚再度回归，登上上海夏季音乐节(MISA)开幕式音乐会。此次，她不但要在开幕式上带来新作《山鬼》《静夜思》，还会在“山水田园——龚琳娜与乐队”城市草坪广场个人专场音乐会上献唱云南建水小调“西厢坝子——窝雀”以及上海崇明山歌《潮水娘娘》。

音乐创作 用功

民乐创新这条路很多人都在走，龚琳娜有自己的方向和规划，她称自己的探索为“中国新艺术音乐”。新就是原创，民歌和古曲是根基，她要在根基上唱出“新枝”；艺术，则是要在高级技巧中融入深刻思想。如此探索，才可留下真正的金曲。此次MISA，她共亮相三回，每回带来的作品都不同，具体说来可分两种——文人音乐和民间音乐。

中国文化博大精深，龚琳娜在文人音乐上的探索，便是音乐和中国古典诗词结合，从最初形式上的结合到如今气韵上的相通，渐成气候。新作《山鬼》唱的是屈原的作品，之前她总嫌自己的小乐队细腻有余，气势不够，如今能和上海交响乐团合作，她期待“雷填填兮雨冥冥”的意境。李白的《静夜思》是华人里从三岁小儿到八旬老翁都会背的诗，也是所有海外游子抹不去的乡愁，唱《静夜思》讲究的是一个“情”字、一份眷恋。

而之后的个人专场音乐会上，龚琳娜所唱之歌，则将自己近年来去往中国各地音乐采风所得融入其中。其中那首上

海崇明山歌《潮

水娘娘》很是特别。“或许就连很多上海人也并不知道，崇明也有山歌。”都知道上海话难学，崇明话则难上加难，学《潮水娘娘》统统要用本地方言唱，过这道语言关龚琳娜就花了很多天。

在龚琳娜看来，在世界音乐如此多元的今天，中国音乐家应该往传统文化中去寻根，无论是山歌还是民间小调，抑或是传统戏曲，其中蕴含的“中国之声”才是首先要去挖掘和保护的。

音乐教育 用心

近年来，除了在音乐创作上用功，龚琳娜还在音乐教育和普及上用心。采风走过的都是保留着中国最美声音的地方，但往往也是最闭塞的地方。曾有民间音乐的传承人告诉龚琳娜，他也曾试图教大山里的孩子们唱歌，可是因为不得法，孩子们学唱的完全不是一个调。

于是龚琳娜有心开始摸索“怎么教人唱歌”。她的第一个“得意门生”便是邻居家的小孩，那是自小长在山里的孩子，不会唱歌，可是学起鸟叫惟妙惟肖，真假难辨。她教她练气：“把自己的肚子当鼓，哼！哈！哈……”老锣为此帮她写了一首“哼哈练唱”的歌曲，传到网上竟成了许多专业合唱团的开嗓必修课。

给音乐老师们开课，总有人问，怎么能把声音练得“高”一点？她教她们唱高音：“嗯……你想想哪种动物的声音最高最亮？喔喔喔……”没练几回，那首最难唱上去的《青藏高原》大家都冲上了新海拔。

作为一个钟情于中国民歌的人，龚琳娜觉得，中国声乐不能总跟着西方声乐跑。“就像唱歌剧的不会跟京剧练嗓子，我们唱民歌的总按照西方声乐发声方法的路子也不过是回事儿。”在她看来，很多人觉得西方声乐好只是因为它有理论、成体系，而中国音乐除了中国戏曲音乐，民间音乐有理论、成体系的不多，或许这也是当代中国音乐艺术家的功课。

本报记者 朱渊

中国之声演绎音乐无界

古典与流行的碰撞、爵士和新民乐的混搭，2020上海夏季音乐节(MISA)将于今晚开启大幕，并在短短10天内上演17台演出。在海外艺术家无法入境的情况下，今夏的MISA舞台将聚焦中国音乐力量，奏响“中国之声”。

开幕音乐会，余隆将执棒上海交响乐团联手实力唱将龚琳娜，开展一场交响乐与新民乐的同台对话。观众既能听到西贝柳斯《图翁内拉的天鹅》《忧郁圆舞曲》、斯特拉文斯基《火鸟》组曲的西方经典，也能一闻充满中国文化底蕴、同时独辟蹊径的《静夜思》《山鬼》，一西一中品味MISA的“音乐无界”。

流行歌手李泉将和广州交响乐团的弦乐演奏家们，带来他刚刚录制完成的《十日弹》，夏季音乐节上的表演将是这些作品首次面世。在全世界都在演绎乐圣的“贝多芬年”里，低男中音歌唱家沈洋特立独行，用一套在国内鲜有人问津的贝多芬民歌改编作品，致敬这颗古典恒星。

《疫情音乐日记》作为钢琴家宋思衡首部作曲作品，灵感就来自于疫情中的日常生活。他与流行歌手霍尊的跨界合作，默契十足。宋思衡表示：“这次将和好朋友霍尊带来疫情期间特别创作的乐曲，这部作品，霍尊给出了很多建议和灵感，这也是我们用音乐记刻生命，用音乐表达爱和温暖的尝试。”

此外，人气网红乐团彩虹室内合唱团、许飞宇、张雄关、洋葱头乐队等艺术家或团体则将MISA的跨界进行到底。闭幕音乐会，选定谭盾的作品《敦煌·慈悲颂》。谭盾尝试把敦煌的壁画变成声音，让人听见，并将自己哲理性的思考和对生命的感悟融入乐曲中。

今年最新推出的“寻找莫扎特”和“我要lalala”，也进一步在线上拓展MISA的音乐版图。“我要lalala”在B站发起全民音乐投稿征集，以中国民歌《茉莉花》云连接全球音乐爱好者，突破距离、空间、形式限制，最大限度拓展音乐的演奏和传播范围，掀起一场天马行空的全民创作。据悉，征稿首日就收到不少创意之作。

值得一提的是，今年MISA所有线下演出都将通过直播或录播的方式“上线”。 本报记者 朱渊