"无缝的夜,只有身体睡了,心才能抖落凡尘的醒来。"舞蹈家高艳津子如是说。

11月8日夜,刘索拉现身云间文会,演绎了一场别开生面的 "活音乐"。除了刘索拉和朋友们乐队成员外,侯德 健、高艳津子、袁运生、贾方舟都来到了现场,众位大咖与现场一百多位观众且歌且吟,舞之蹈之,身体沉 醉不知归处之际,一颗颗原本敏感的心灵便再次 "抖落凡尘的醒来"。流行乐巨匠侯德健向刘索拉真诚致 谢,"谢谢你,索拉!谢谢你又一次叫醒了我的灵魂!"未到场的诗人芒克也送来祝福:还记得 80 年代,索拉曾 把我的诗谱上曲,非常好听,祝福云间文会,祝福索拉。 该场文会由学者、艺术家云浩主持,凤凰文化全程直播。凤凰文化将讲座内容整理于此,与各位读者共赏。

务正业的有才怪咖杀死青春的故事,疯狂又克制,离奇而现实,荒诞却充满共鸣,一时洛阳纸贵。大概是由 80年代也尤为惊艳,直至今日,还有很多人把刘索拉当成一个小说 家,纠缠在文本上,不停地追问创作《你别无选择》的动机。她只得略带无奈地再解释一遍, "我那时候其实

80

年代就远,我回国做了很多音乐相关的事情之后发现,它还是离我们很远。 因此,刘索拉一直在不遗余力地提倡和推广 "活音乐"的理念 ____ 活音乐简单来说就是现场音乐,现场音乐还 要有灵魂,那就是 "活"了。因为有了李真貴老师的支持,才奠基了 "刘索拉与朋友们"这个中国乐队的存在;因 为有了这支乐队, "中国音乐"这个概念对于自己这个学西洋作曲的人来说已不再是表面要强调的装饰音,而是

也是在说音乐的事儿,一直是在说音乐。但是音乐好像离我们的生活很远,不在大家的生活和脑子里,在

于刘索拉特立独行的创作在星汉灿烂的

身体的一部分。

乐就非常难。

Ackbar Abbas [生命的表演]

刘索拉引用 Ackbar Abbus 《生命的表演》中的一段话来具体阐释自己对 "活音乐"的理解,"音乐的消失不是在 他没有被听到时 _____ 今天无疑是历史上有最多的音乐在被播放的时代 _____ 而是当音乐的能量被挤压成某种服 务而失去本原时 在这个录音的时代,充斥了数码式操作、假唱和机器制作的声音,因此当身体重新被介绍 回音乐时,现场演出,就变得尤为重要 ..." 通过现场演出,尤其是和一群特别杰出的中国音乐家一起演出,刘索拉明白了很多事儿 _"不见得光是音乐 _",其 实音乐就在我们身边,是和我们的生活、生命、生活方式,甚至民族、国家、政治连在一起的。她介绍自己 开始做民乐的心路历程,同样不只是与音乐有关。 上世纪_{80、90}年代,身在英国的刘索拉正好被卷入 "世界音乐"运动的最高潮。中东、非洲、印度 …… 各式各 样的原始音乐被重新挖掘,她却明显地感到,这么多的声音中间没有中国的声音。于是,她萌生了做一支中 国乐队的想法,这个念头在现在看来是一场不折不扣的冒险,但对当时的刘索拉来说, "你别无选择"。 真正接触民乐以后,刘索拉渐渐开始明白为什么中国民间音乐无法进入知识分子的生活, "一开始大家都是拒 绝的,他们觉得民乐代表的是政治宣传,是贫穷。 "刘索拉推断,这大概与文革有关 ——在文革时期,所有的

西方音乐都被禁止了,被认为是资产阶级的声音,贝多芬、莫札特、巴赫 都是被禁止的,人们往往觉得 被禁止的就是伟大的艺术。那个时候只能谈民族音乐,经历过文革的人都知道,喜庆锣鼓有着强烈的喜庆姿 势,民族音乐就变得革命化了,成了一种文化通行证,身份也随之变得暧昧。它太公众太宣传了,人们觉得 民乐没有留给私人的空间。但其实真正的传统民间音乐是和中国的宗教、巫术、各种传统、地方风俗,甚至 和医学、自然、天文地理 ... 和各种事情相关的,而且是非常私人的。哪怕是宣传艺术,文革以前演唱家的录 音里,每个人的声音都不一样,王昆、小彩舞、新凤霞那些老前辈的声音其实也是特别个人化的,延续着中 国古典传统美学,而今天主流的演唱好像只是在制造演唱的机器。在这样的情况下,想重组有灵魂的中国民

刘索拉 (摄影师: 沉睡) 90年代初的梦想拐了很多的弯,终于在 90年代末碰到李真贵老师,迈出了第一步。李老师的演奏风格既学院 又民间,每个鼓点都有说法,用索拉的话说, _"他变成了我们乐队背后的靠山 _"。时至今日,索拉和朋友们乐队 已经存续了十多年,期间也已经有了七代的中国民乐家不断参与。 想要做出真正有灵魂的音乐,还要有话可说。刘索拉在谱子中做了一些小小的留白,以供学院出身的音乐家

2003 年的时候,刘索拉的中国音乐与美国音乐有了第一次交汇,却变成了美国乐队的装饰音,问题出在沟通

有一个可能就是文革,在人和人之间特别尖锐的关系中,我们失去了对人的信任感。从此我们上电梯的时候

所以,对于一个在摸索中前进的新生中国民乐队来说,首先就是要学会在音乐中互相信任,还有放松。如何

才能放松?刘索拉说,民间艺术在最原始的时候就是不协和且无调性的,曲子就是节奏,就是咒语,用手势

做一些自我引导,灵感就非常自然地来了。她现场带领大家进行了声音示例游戏:放松,让身体变成声音的

从来不会对人笑,都习惯先对视后低头。 "文革时真的不敢看人,如果你随便就冲人一笑,没准这人是一地

上______中国乐队拒绝对视, _"姑娘们第一反应是闭着眼睛不看他。 _"刘索拉分析,除了我们民族害羞的情结,还

们即兴演奏,乐谱不是死的,音乐便是活的。

主,然后你就倒霉了,或者他是一个流氓,你也得陪斗。

通道。

要想使一个乐队有灵魂,音乐家自己要灵魂出壳,达到一种完全的忘形,把声音的所有的精华全都挥洒出

"仰胜是个大校,多少年他永远是有控制的,因为他是军人,他身上老有纪律,他有劲但就是甩不出去,我说

你得放松。有一次去参加人家非洲的仪式,快上场了他跑回来说索拉姐我不能去,他们在跳大神,还没演呢

就念经了,刘索拉说你也跟着跳,他说我不能拜神,我是共产党员。我一脚就给他踢回去了,把他踢到各种

她补充道,做任何艺术都不能少了仪式感,所以乐队在演出的时候每个人都不能下场。摆阵的时候要平等,

灯光打在每个人身上,大家互相陪伴,就像一个自由社会,彼此可以互相批评,随便批评。

各样的环境下,才有可能忘我。_" 终于,在去年,仰胜放下了纪律,灵魂出窍。刘索拉说,忘我了,你就有了

来。但是极度兴奋之后往往整个人就空了,这时候逻辑性要马上跟上来,回到现实。

一张自由的车票,哪里都可以去得。

次于蒙蒙的作曲家,而作曲家也可能不过星扇声音换装饰的声音工头。思想者也数,工头也需,媒介

不住的声音,然看它们是打不住的,但只要它们的把现象现在的原则,它们就形成了或诅咒或保护你的音唱。

读读昭清小说,句句铿锵有韵,中国古代人和音乐其实是没有距离的,要别说在上古了,音乐主宰人为。人缩小,音放大。

斩恒了秦鸣曲结构的人,知道了什么时候绿灯走红灯停;但听琴曲,条条弯曲脑,而看直走,后看绕走,还有蜘蛛行者。但

只要这种侵无边际的声音使进作的细胞建立了链接,你怎么理看那声音走都条拳跳道 "丹田"。逻辑特的杨敏和疯狂的总和。

与会的诸位大咖还认真撰写了观后感,凤凰文化也一并整理于此,与大家共赏。

高艳津子说,感谢大家用眼睛供养了我,我就是个四脚跳舞的人。

高艳津子在"活音乐"中舞蹈 (摄影师:沉睡)

移取之不足。不知手之情之足之間之也

昨晚,在艺术学者。中央美院教授云浩主持的 一云间文会"上。"跨界才女"刘素拉现身演择她的"活音乐"。这位充满理想的音乐

女神。在原始音乐和民间音乐中寻找音乐的意思。寻找音乐的灵魂和自由表达上她和她的乐队在没有乐情。没有非常的情况

下,让我们感受到了音乐在原生意义上最如何生成、如何顺开、人声和器乐声如何相互激发、碰撞、脆人,又如何进入忘我

量合,把一个非音乐的现场支成了至高的音乐圣经。

的灵魂状态____直到双代舞女神高绝津子的加入,里把理场带入一种超然的艺术圣境! 恰如古人所缀述的影样: -情勤於

中。而形於言。言之不足,故竭致之,必数之不足,故难致之。除数之不定。不知乎之舞之足之蹈之也。 一由此,提所殊緊

刘索拉的中国灵魂乐

灵魂乐源于美国,最具代表性的人物是雷 查尔斯,他在上世纪五十年代结合了黑人在教堂里唱的福音音乐与蓝调音乐再加

上拍手等紧绷的节奏组成了灵魂乐的基础,其中最扣人心弦的是歌手和各种乐手在这个基础之上现场即兴的发挥,时而有人

声与乐器的对话,时而有乐器与乐器的对话,时而有人领唱,其他人轻声和,时而大家爭先恐后地抢着表演,就在大家乱作

几天前有个不安份的灵魂 ____ 云浩,找了个与音乐没多大关系的美术中心 "中贸 _{CVC}",请來了索拉和她的团队,在足足三个小

时里又说又唱又跳,把现场百多人整了个集体灵魂出窍。先是老五的吉他起了个头,紧接着鼓王张仰胜抡起了鼓棒,两位美

女陈甦超和雨雨弾起了琵琶加入战斗,索拉当仁不让扯着嗓子成了领唱,就连臨时被拉上场的张广天和徒弟武瑋在混乱中大

喊一声加入战斗,却也有板有眼,完全看不出来这是他们的第一次合作 ... 就这么你來我往,你进我退,到最后大家一哄而

一团谁也听不清究竟在唱什么的时候,突然大家都不抢了,一切回归平静來到原点,大家的灵魂融为一体

我们常常把心灵兩个字合在一起说、其实心是心,灵魂是灵魂,完全不是一回事。一般来说 "心"比较容易理解,开会注意力 不集中,精神开小差,作白日梦等是 "心不在焉 ",而灵魂就太难捉摸了,除非你的灵魂出窍了,恐怕你还从来没发现它曾经 存在过。 言归正传!谢谢你,索拉!谢谢你又一次叫醒了我的灵魂! ____ 侯德健 发出+咒语+的刘素拉

电影系统的一进程等。你就跟她的话,她们形以一声地寻子的现在走 THE WARRENCE - THE STATE OF THE PARTY OF THE 发表来逻辑,当下被制用数新鲜的生命流行。 医多点层 己与灵魂相见的美!艺术的最高地界就是 "忘我"。在先我无意里的理销醉美1. 语法自然。让生命自发的生成发生,就是灵魂 的自由!自我不成为生命裸菌的障碍就是自发的自由。 --活售乐-可以在玩中轻松自如地解放自己。绽放生命! 刘索拉星后以一我们应该变成声音。。是啊,生命的最本质就是光和音乐。让自己成为灵魂的音乐,让自己成为空心的哲子。 让自己成为光和景! ___ 陈默(中国传媒大学博导) 鳳凰 文化