

精彩回顾|刘索拉的音乐轨迹

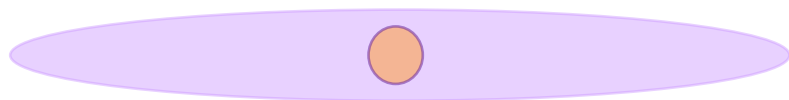
6月15日

LIU Sola's Music

A lecture at China National Center for the Performing Arts

从传统出走，到回归传统，这是很多艺术家，尤其是曾经有过国外生活和创作经历的艺术家的思想转变历程。在传统中学习，在出走中反思，在回归中升华，在经历了艰辛的探索之后，艺术家们向西归东，寻找自己的中国根，寻找自己中国精神的魂灵。

6月9日下午，著名作曲家、作家、人声表演艺术家刘索拉女士受邀参加国家大剧院“走进唱片里的世界”艺术普及教育活动，为北京的乐迷发烧友们带来了一场精彩纷呈的音乐座谈，分享自己寻找中国根感悟，以及建立“刘索拉与朋友们”中国乐队的故事。

音乐的生命轨迹

建立一支“有能量”的
中国乐队

1.“在一个到处都是机器音乐的世界里，人演奏出来的‘活’音乐就越来越有价值。有个性的演奏，无论是读谱还是即兴，都会把自己的生命痕迹印在音乐中。”

2.“其实我不是推翻民乐老的声音，而是说通过我做新声音来继承老的声音”。

——刘索拉

一场高质量的演出，尤其是即兴表演，离不开乐队成员之间默契的沟通和高度的契合。经过漫长而艰苦的磨合，刘索拉摸索和总结出了一套管理一支“有能量”的中国乐队的训练要点：对视、仪式感、能量聚集、能量爆发、孤独感、放浪形骸、忘我等，并将这几方面的训练融入到乐队的排练和演出中，对于提高中国乐队的即兴演奏能力和现场演出起到了惊人且显著的效果。

在经历了多年国外生活、创作、写作、演出，接触了大量的爵士、蓝调、流行音乐，通过对各国民间音乐以及现代新音乐进

行融合实验之后，刘索拉开始重新认识中国的传统戏曲和古代音乐。正是在中国基因的强烈感召下，刘索拉反复思考和探索“如何传承和发展中国传统音乐”“如何让世界认识中国的传统音乐”的问题。一次偶然的的机会，刘索拉聆听到中国打击乐大师李真贵先生在美国的一场音乐会，在震惊于中国打击乐千变万化的鼓点和演出形式后，萦绕在她脑海里的迷雾解开了，她要借鉴国外的乐队形式，结合当代音乐的创作技法，以多元的声音让中国的传统音乐以新风貌走进世界音乐，让中国民乐以全新的风格、全新的形式屹立在世界的舞台上，透过音乐向全世界展示和传播中国悠久的传统音乐精髓、深厚的文化底蕴，以及千百年来老祖宗留在音乐中的生命痕迹。

建立一支“有能量”的

中国乐队

一场高质量的演出，尤其是即兴表演，离不开乐队成员之间默契的沟通和高度的契合。经过漫长而艰苦的磨合，刘索拉摸索和总结出了一套管理一支“有能量”的中国乐队的训练要点：对视、仪式感、能量聚集、能量爆发、孤独感、放浪形骸、忘我等，并将这几方面的训练融入到乐队的排练和演出中，对于提高中国乐队的即兴演奏能力和现场演出起到了惊人且显著的效果。

当谈到如何保持“孤独感、放浪形骸、忘我”的要素时，刘索拉认为好的音乐家是会保持“孤独感”的音乐家，音乐家的最高的境界是“放弃与控制、有意与无意、精致与自然、人神并存”，需要有随时把心关上的能力和对外界保持封闭的状态，以此达到对自身、对作品的内观。与此同时，还要有中国古代文人“放浪形骸”“忘我”的啸歌境界，“当你可以把自己自由扔出去的那一瞬间，你的人生就打开了新的大门”。正是秉承着这样的理念，刘索拉和她的乐队坚持高水准的创作和演出，用他们的音乐表达中国新时代的“最具能量和生命力的声音”。

淬厉其所本有而新之，采补其所本无而新之。传统的回归不是回到传统，而是以开阔的心态、长远的眼光、融合的思想，根植于传统，适应时代的发展，在“淬厉”中实现传统艺术新的“增长”，再现其生命力，焕发新机。

活动中，乐队演出的实况视频以及乐队成员杨季尔、程雨雨和陈甦超演奏的《旋舞》和《直线》，使现场气氛高涨，掌声不断，让在座的观众们深切地感受到新时代下中国新民乐的独有风采。

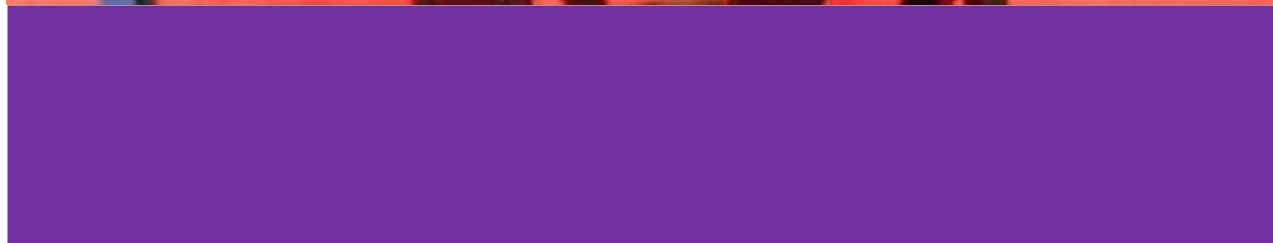

活动结束后，现场还进行了刘索拉女士的著作和唱片《虎兔摇》的签售。

滑动查看更多

THE END

文案：郭倩瑜

摄影：王小京

排版：Helianthus

