

责编 马兵 王瑜 美编 李飞 审读 王忠良 排版 姜金

参赛作品500余件，网络展播等活动吸引
2500余万人次参与——

年年最动听 而今大不同

2022“青岛最动听”唱响城市最强音
原创音乐从舞台到内核全面升级

□青岛日报/观海新闻首席记者 米荆玉

一切早有预感。2022年8月13日，“青岛最动听”原创歌曲组在青岛SLOGON酒吧进行预赛，宋洪飞和他的《溯源》展现了与众不同的气质。他抱着一把少见的民族乐器唐阮登台，间奏加一段高亢张扬的唢呐独奏，简单的配器构建了金戈铁马的张力。这首歌的歌词更是吞吐天地，也是少见的全篇不谈情爱的原创：“在太平盛世里歌唱美好的生活，拥抱城市与森林海洋天地与银河。信仰使一个人始终紧握传承的衣钵，未来的未来的音乐又会是如何。”从预赛到决赛，宋洪飞往往是最第一组甚至第一个出场，然而这首歌一路“做加法”，不断丰富配器、增加和声，现场冲击力和视觉效果最终臻于完美。四个月后，这首《溯源》如愿夺冠，宋洪飞继2019年之后第二次获得青岛原创音乐扶持计划·原创歌曲组冠军。

同样有预感的还有“低苦艾”乐队。这支由成都电台选送的乐队实际上成立于兰州，也是享誉民谣摇滚圈的殿堂级乐队。当这支乐队决定参赛时，音乐圈一片轰动，突然间大家意识到，“青岛最动听”已经构建了全国性的平台影响力，它借助36家城市电台联盟投射到最大范围的歌迷群体，影响力波峰就出现在以“低苦艾”为代表的参赛乐队身上。在四个多月的赛期里，主唱刘堃和“低苦艾”展现了持续、平稳的输出能力，他们甚至把演唱会的全套设备带到了青岛，在“青岛最动听”舞台上释放了顶级的音乐热能。他们的夺冠对于乐队同行和城市音乐圈有着极强的符号意义：全国成名，青岛验证。

自2019年起，由青岛市委宣传部主办的青岛原创音乐扶持计划已经连续举办了四届，在原创音乐最艰难、受各种因素影响的情况下，打造了一个具有鲜明格调、艺术性格的音乐IP。2022“青岛最动听”自5月启动以来，吸引了全国各地的原创音乐人积极参与，共收到报名参赛作品500余件，网络展播及投票环节吸引了2500余万人次投票，120余万元专项扶持资金助力原创音乐人实现梦想。从单纯的扶持音乐产业、振兴青岛夜经济到当下的打造文艺品牌、扩展城市影响力、以技术灌注音乐产业链条，“青岛最动听”不仅仅是赛事，更有深入到青岛音乐产业各个细枝末节的内功。从歌手、乐队到版权平台、区块链技术、Livehouse演出，再到各个音乐节、音乐综艺，“青岛最动听”不仅是展示的舞台，已经渐向外输出音乐价值和成长模式。可以说，年年“青岛最动听”，而今“音乐大不同”。

一首歌和它所倡导的

“不仅是一首歌，还是一出音乐剧。”策划人晓茗亲历了四届“青岛最动听”，从第一届的单纯弹唱模式到第四届的舞台设计感满满，晓茗对今年的“青岛最动听”感触颇深。“比赛进行到第四届，在音乐风格上百花齐放。像原创歌曲奖，往年歌既是主唱又是乐手，比较拘谨，而本届青岛的歌手邀请很多业内好友共同参与，大家带着乐器，像宋英智那首《寻》就运用了大鼓和键盘等乐器，主唱加上四个乐手、三个和声，八个人相当于一个乐队，非常有震撼力。总体来说，这届原创歌曲奖不仅好听而且好看。”

尽管受疫情等各种原因所限，部分参赛选手没法以完整阵容呈现创作意图，不过最终的决赛舞台仍然极富视觉冲击力。来自云南的濮曼乐队充满了民族风情，哈尼族的芦笙、纳西族的吉他手，彝族的鼓手演绎新编民歌《三跺脚》，音乐里洋溢着西南风情；而爵士风的《游戏玩家》铜管味道十足，两把小号加上长号、萨克斯，配以两把吉他，舞台上充满了铜色的温暖和光亮。宋洪飞的《溯源》走民乐路线，歌里加入了柔性的二胡和凛冽的唢呐，构建了堂皇而且充满锋芒的音乐氛围。这边ATM乐队请来了老年合唱团伴唱，那边万笙乐队更是邀请了四个女孩组成的少儿合唱团登台，再加上两个女子唱和声，舞台上的阵容简直“卷”起来了。

不仅原创歌曲比赛好看，原创乐队也分外注重舞台表现力。“这届所有乐队从主唱到乐手都有配合，形体动作加上舞蹈，甚至加入了音乐剧的元素，整个氛围非常好，好像是欣赏一出音乐剧。”拿到银奖的陌酒乐队堪称本届大赛的一大惊喜，晓茗非常欣赏陌酒乐队的《蝶变》，“主唱本身就很有表现力，这首歌的表现非常惊艳，就像是一个好演员的头发丝都会表演，这首歌里主唱的手指也会表演。对于乐队来说是一个质的提升。我们不止在听歌，也是在经历一段人生，跟着主唱感受挣扎重生的过程。”

不只是旋律，更是底蕴

怎样才算一首好歌？旋律是暂时的，底蕴决定了一首歌、一位音乐人能走多远。2019年获得“青岛最动听”原创歌曲金奖之前，宋洪飞已经是上过央视、出过专辑的成功音乐人，还带着自创的大型乐器登上了星光大道的舞台。然而在获奖之后宋洪飞沉潜下来，学习唢呐、阮等民族乐器，用三年时间打磨《溯源》这首歌，“我不是没有把握获奖，而是要跟我自己做比较，我要看到自己的进步，因而自学了很多乐器，用民族音乐编曲，也算是转型成功。”《溯源》这首歌无关情爱，讲述的是音乐的起源、发展历程和未来展望，“五十年后，年轻人还会听我们的歌吗？超越自己，音乐人才能有进步。”宋洪飞夺冠后接受了记者采访，“从初赛到决赛，《溯源》整首歌也提升了一个层次。初赛时就我一个人，决赛阶段我加了和声和二胡，把编曲里的乐器拿出来展示，从视觉上、舞美上全面提升，

音乐处理也更加令人舒服，场面也更加震撼。”在他看来，《溯源》这首歌仍有完善、进步的空间，“配器还是要再斟酌。比如我想增加唢呐的演奏，使之变成整首歌的背景。”

想要在“青岛最动听”舞台上走得更远，靠的是文化积淀和原创精神。陌酒乐队的崛起堪称青岛本土乐队的一大现像，决赛中他们带来一首《百年孤独》，主唱在采访中援引了马尔克斯在小说《百年孤独》里虚构的城镇“马孔多”，“在马孔多有快乐有不快乐，每个人面对不快乐的时候的选择，形成了不同的人生。这是一首复古的歌曲，也是我们乐队最温暖的一首歌，希望大家跟随我们一起快乐起来吧。”成立于2020年的陌酒乐队，名字中“陌”代表寒冷、冰冷，“酒”代表了热情、温度，“我们希望带着不同人的视角看待世界，更多地展现生活。”岛城著名音乐人王斐东表示，“陌酒乐队糅合了哥特、电子和复古等多种风格，打破了很多传统，符合20岁左右年轻歌迷的口味。”

在著名DJ立波看来，原创音乐是一个有机的整体，从节奏到旋律，从歌词的意境到情节，都要有整体的考虑和表达。“我关注了四届‘青岛最动听’，这一届作为评委，我感觉大家的技术没有问题，但是为什么有的歌曲不好听，是因为歌词缺少诗意的表达。”半决赛上，低苦艾乐队的《兰州，兰州》融合了民谣元素和摇滚，非常具有冲击力，主唱刘堃毕业于兰州大学新闻系，一首歌背后有深厚的素养和十多年的打磨，“他的歌词里有清晨的兰州、醉倒的兰州，是有情节的。”在低苦艾身上，评委们感受到了乐队身经百战的平稳，“他们对音乐的专注和持续稳定的输出，对本地乐队很有启迪意义，稳健踏实地展示自己，更把精神内核揉进了作品里。”

城市与音乐的气质匹配

2003年，深圳推出了原创音乐品牌“鹏城歌飞扬”，近二十年里这个电台节

2022青岛原创音乐扶持计划总决赛 获奖名单

原创乐队奖

金奖：低苦艾乐队
银奖：陌酒乐队/万笙乐队
铜奖：濮曼乐队/读火乐队/ATM乐队

原创歌曲奖

金奖：宋洪飞《溯源》
银奖：宋英智《寻》/牛茜超《想问你那边的天气》
铜奖：李森《游戏玩家》/张永乐《口袋》
唐宁慧《莫欺少年穷》

中共青岛市委宣传部
青岛日报社 合办

琵琶之道，一文一武

演奏家韩妍把民乐古韵注入现代舞台

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

青年琵琶演奏家韩妍2022年高光时刻不断，单是在青岛就为乐迷带来了三场重要演出：8月青岛“谭盾音乐周”闭幕演出，韩妍担纲了《敦煌五乐神》青岛首演的琵琶演奏；10月全国23家交响乐团共同签约的赵麟《千里江山》青岛首演，韩妍再次担纲了琵琶独奏；12月青岛交响乐团“赵季平作品专场音乐会”上，韩妍演绎了《第二琵琶协奏曲》，把这位作曲家最擅长的中国风展现给岛城乐迷。

作为从青岛走出的演奏家，韩妍为琵琶倾注了全部心力，也极大地开拓了这种乐器的艺术场域，“琵琶是没有边界的乐器，有人用它演绎摇滚，也有人用琵琶演绎吉他也作品，这是非常符合当代人风格的，而且也是激发琵琶多种可能性的途径。”琵琶之道，能文能武，民乐的艺术魅力尽在韩妍指尖。

名家名曲风格迥异

交响乐领域近期重量级新作连续出炉，韩妍是其中琵琶部分的权威演绎者。2022年在谭盾《敦煌五乐神》和赵麟《千里江山》大手笔作品中，韩妍也彰显了琵琶的“文武之道”。

“《敦煌五乐神》其实是游戏《王者荣耀》的配乐，作曲家用五件消失的敦煌乐器，致敬五位被淡忘的英雄，将《三国演义》里的角色用音乐连接，让年轻群体感受中国历史，体验英雄主义情怀。我演奏的五弦琵琶是谭盾复刻于敦煌壁画上的乐器，他用一个很大很大的葫芦雕刻了一个完整的琴，我的琵琶代表马超，也是《王者荣耀》里的英雄角色。演奏时还伴有人声的嘿哈呼喊声，凸显马超的英勇，非常激情澎湃。这支作品也体现了琵琶‘武’的特质。”韩妍接受采访时说。

在交响诗《千里江山》中，琵琶则展现了“文”的一面，“《千里江山》六个乐章，对应《千里江山图》的六个部分，每个乐章都来自于名句。琵琶所在的‘月壑松风’，典出五代巨然和尚《万壑松风图》，副标题出自苏轼《醉翁操》‘琅然，清响。谁弹，响空山’的词句。赵麟这部作品表达了他对传统文化的热爱，舞剧《只此青绿》也源自《千里江山图》，这个主题的热度跟王希孟的创作水准和他表现的中国传统意蕴是不可分割的。‘月壑松风’这个乐章里琵琶是空灵、清冷的，像一阵风吹过树枝，‘世间皆动我不动’式的沉浸体验，彰显了琵琶‘文’的特质。”

韩妍认为，《敦煌五乐神》《千里江山》这两个作品从中国传统文化出发，结合了现代人的审美，还可以跟西方交响乐合作，呈现不一样的艺术内涵。在当下的音乐演出领域，琵琶的功用不断扩大，优秀琵琶新作层出不穷，对传统琵琶名曲的演绎也不断创新，“像《十面埋伏》这样的传统作品，传统的演绎方式是独奏，一把琵琶能把千军万马的气势演绎出来。而现在的《十面埋伏》，配上了一定的舞美和电子元素，加上音响伴奏，更具有动感和舞台感。”

弦上征程的传承与创新

韩妍自幼热爱艺术，“我学习琵琶是拜爷爷所赐，他从小培养我，从舞蹈到琵琶，他的支持让我坚持走艺术道路。”琵琶也是传统民乐里上手最难的乐器，“古筝上手就有五声音阶，而琵琶技巧太多了，几十种技法，‘轮指’五个手指能轮起来就需要花很长时间。”在青岛大学艺术学院琵琶名家邵秀崇指导下，韩妍12岁考入中国音乐学院，深研琵琶多年，现任教于上海音乐学院，成为乐坛备受瞩目的90后琵琶演奏家。“邵秀崇老师是青岛民乐界的泰斗，也是一个‘宝藏’，他培养出了太多民乐高才生，很多弟子在高校任教。青岛是音乐之岛，也希望家乡人对琵琶有更多的关注。”

作为演奏家的韩妍，当然有自己钟爱的琵琶作品，“我特别喜欢两个作品，第一个《琴瑟破》，作曲家金湘老师的一个作品，所谓‘破’是力量的冲击，‘破’了之后是情感的升华和超脱，演奏的时候比较抽象；另一个是汤良兴先生的《贤子韵》，用京韵大鼓的题材创作的琵琶作品，非常好听。”

经过一代代音乐家不断改良，现代观众能欣赏到更有表现力的琵琶作品，从独奏到与交响乐团合作，琵琶乐曲也更加符合现代舞台演出的常见模式，“传统琵琶作品都是独奏形式，脉络非常清晰、严谨，而且也具备前人文思想，现在为了给大众更好的视听效果，更多采用了协作、合奏的方式。一方面我们要突出乐器本身的个性，一方面也要让传统作品对标西方经典音乐。我们的民乐要真正走出去面向世界，以交响乐的承托来展现乐器，让世界乐迷来理解我们的传统。”

■“青岛最动听”比赛现场。