

赵磊 × 刘大海 × 王斐东 乐队的未来是什么

研究生乐团给青岛音乐现场带来新声场

乐队就是吉他、贝斯、鼓、键盘和主唱？我们想打破这种概念。

2024 青岛国际艺术年展的音乐单元“望秋——2024 青岛新音乐现场”，第一场亮相的是研究生乐团，手碟、吉他、大提琴组合的新样式，主唱直击心灵的高音，不一样的《魔幻故事》刷新了岛城的音乐现场。

“‘研究生’的开场，果然就像我们期待的‘大获全胜’。”“望秋”的策展人王斐东，也是青岛资深音乐人，他还担任青岛演出行业协会秘书长职务，对岛城的乐队、音乐现场的情况了然于胸。“今年我们希望给音乐人更多‘试一试’的机会，让他们把要突破的东西落地，如果成功，就可以往市场推送，给青岛的乐队和乐迷更大期待空间。”

不一样的研究生乐团，为新音乐现场的“试一试”，试出了成功的火花，也给乐队的未来带来新思考。

>>>追求美，一拍即合的音乐默契

一位是职业打击乐艺术家，一位是从大学开始写歌、组乐队、玩摇滚并且频频获奖的乐队主唱。他们在彼此的音樂中找到默契，决定组建研究生乐团。

在歌手兼吉他手刘大海的讲述中，2023 年底他和赵磊在岛城的一个录音棚偶遇，“我带着吉他，他带着手碟。”本来各自做自己音乐的两人，决定“碰一碰”，临时起意即兴合作玩了一个多小时音乐，临了发现很多人在看他们表演。“我们觉得可以一起演出，当晚就想组一个乐队。”做音乐要遇见对的人。赵磊和刘大海一拍即合。

“我之前一直玩摇滚。”刘大海有多年做音乐的积累，他从童年起学乐器，而他的乐队战绩可以追溯到大学时代，“那时候流行大学生乐队，我们站在时尚的前沿。”大三那年，刘大海的乐队与花儿乐队同台参加江苏卫视的大学生乐队比赛。工作后，刘大海还获得过山东省流行音乐比赛的大奖。虽然刘大海学习的专业是医学，职业是医生，但是他一直坚持做音乐，并且强调“并不业余”。如今，他想尝试做一种新的演出，把音乐做到纯粹，足够美。

在恰好的时候，刘大海遇见了同样追求音乐美的赵磊。打击乐艺术家赵磊，从小学习打击乐，从西安音乐学院毕业后，他活跃在国内的交响乐舞台。“大家提起打击乐一般就熟悉架子鼓。”赵磊一直想改变大众对打击乐的惯常看法，“打击乐种类其实非常多，有千变万化的声音。”赵磊把不同的打击乐放到音乐里，产生“化学反应”，让大家听到不一样的声场效果。赵磊的试验，首先考虑怎样站在音乐本身的角度让音乐更美，“音乐必须是美的”。

音乐要默契，要彼此碰撞火花。这是研究生乐团做音乐的动力。

>>>“研究”精神，乐队和乐迷一起向好

大家都在玩乐队，我们的位置在哪里，我们用什么去打动人？

想给青岛音乐现场一点不一样，赵磊和刘大海邀请了一位大提琴加入乐队，又在创作时把流行乐与手碟结合。一场《魔幻故事》，整场都是研究生乐团的原创，“我们从原创作品里选了一些具有故事性的、能串起整场演出的作品。”这是研究生乐团的赤诚之作。“很多现场观众听了很感动。”刘大海说，观众的感动就是对他们音乐

探索的一种认可。

“摇滚乐本来是一种态度，在如今的商业化里，就有了很多假的东西。”赵磊看到商业化对乐队的影响，于是写了一首歌，呐喊“哪里去寻找真心”。这也是研究生乐团对于音乐本真追求的一种态度。

“我们现在又要做加入电子乐的新尝试，使音乐更符合现代年轻人的审美。”研究生乐团所有的探索，首先站在美的角度，当然，大家接受了，音乐才有意思。刘大海说，“研究生”乐于用简单的词表达深刻的层面，“听众需要有一些文化背景。”赵磊补充说，“我们追求艺术感，也会做得让大家比较容易接受。”

“研究生”代表一种状态，而不是学历。赵磊说，研究生乐团强调的是对音乐的钻研，“我们在研究生阶段，钻研的能力最强。”以此命名乐团，“时刻提醒我们好好去研究。”自我学习，自我研究，寻找自己的方向，做自己喜欢的歌。刘大海总结研究生乐团“一致向好”的状态是对的，“除了勉励我们自己，也勉励我们的观众，让大家不断去钻研。”

>>>从艺术实验到演出市场，一个机会

研究生乐团的《魔幻故事》有音乐专业度，更有艺术氛围感。这也正是 2024 青岛新音乐现场追求的“音乐多元化”的成功探索。

“音乐现场进入当代艺术年展，本身就是一种探索。”王斐东说，三届新音乐现场整体质量比较高，“2024 青岛新音乐现场比以前更多‘纯实验’。”除了研究生乐团的演出，还有即兴音乐现场、手碟音乐会、新音乐融合现场、说唱专场、电影主题即兴音乐专场、古琴跨界音乐专场、实验影像与音乐现场等等。“我们做音乐单元，一直想激励音乐人突破以往的音乐形式，做之前在大众视觉中没有接触过的音乐，让现场观众可以感受到音乐人在做的思考。”

当然，这种思考并不是音乐人自娱自乐的实验，当音乐人把新创意在新音乐现场舞台呈现出来，本身也是对演出市场的一种试探。王斐东说，青岛演出市场目前的丰富度还不够，大家希望看到更多风格表达形式的作品。“我们做新音乐现场，就是给音乐人创新的机会，看看哪种形式适合继续往市场推送，这是新音乐现场的价值所在。”

“演出是基本输出，在演出之外还有很多形式可以‘研究’。”研究生乐团会带着研究精神不断给青岛的音乐现场制造新声场。“今年艺术展结束了，但是音乐不会结束。” 本版撰稿 观海新闻/青岛晚报/掌上青岛 记者 贾小飞

刘大海是研究生乐团歌手、吉他手。

打击乐艺术家赵磊担任研究生乐团打击乐手。

王斐东认为新音乐现场为音乐人提供了探索创新的机会。

扫码观看相关视频