

专访|Aírto Moreira & Ricardo Bacelar:听见半个世纪的巴西灵魂

前沿 每日动态前沿 | 04-28 03:12 | 投诉

阅读量: 1074

在福塔莱萨的 Jasmin Studio——这座由著名声学公司WSDG设计、获杜比全景声认证的拉丁美洲顶级录音室里，时间呈现出一种奇特的弹性。一边是84岁的打击乐传奇艾尔托·莫雷拉 (Aírto Moreira)，他双手触碰乐器的瞬间，带出的是自1960年代起便注入全球爵士乐血脉的巴西节奏基因；另一边是被称为“终极一人乐队”的全能制作人里卡多·巴塞拉 (Ricardo Bacelar)，他指尖流淌的是模块化合成器的未来之声与Fender Rhodes电钢琴的迷离光影。

他们于4月全球发行的纯器乐专辑《Maracanós》，及其先导单曲《Mestre Novo da Guiné》，并非一次简单的代际合作，而是一场迟到了半个世纪，却又在2026年显得尤为迫切的灵魂寻根。在艾尔托即将荣获美国国家艺术基金会 (NEA) 爵士大师奖——这一爵士界最高荣誉——的前夕，我们与两位音乐家进行了一场深度对话，关于直觉、自由，以及如何在算法的时代，守护声音的纯粹。

第一部分：跨越世代的交汇——“音乐通过自发的交换产生”

提问：这次合作源于艾尔托去年在Jasmin Studio的艺术驻留。里卡多，当艾尔托带着他六十多年的打击乐经验走进这个现代化的顶级录音室时，你们第一次即兴碰撞的情景是怎样的？这种跨越世代的对话是如何自然发生的？

里卡多·巴塞拉 (Ricardo Bacelar)：

当艾尔托来到这里和我一起开展这个项目时，一切都展开得非常自然，没有任何偏见、预设概念或束缚。我们只是简单地开始一起演奏，让音乐通过自发且开放的交流产生，这种交流始终建立在相互尊重的基础上。与另一位音乐家共同演奏，就是进入一种袒露与接收的状态。你吸收对方带来的东西，同时贡献出自己的声音。这变成了一场持续的对话，一种生动的交换，每一个动作都在启发下一个动作。从这个意义上说，这是一种共生，一种有机的互动。

艾尔托·莫雷拉 (Airtó Moreira)：

考虑到我深受自由、实验、原创和强烈巴西身份感驱动的艺术历程，整个过程发展得非常顺畅。虽然我们属于不同的世代，但我们拥有共同的文化基础。作为巴西人，我们内心承载着由原住民、非洲和葡萄牙传统塑造的、丰富且多層级的音乐词汇。巴西本身就是文化的交汇点，正是这种融合赋予了它非凡的音乐财富。

这种“毫无障碍”的沟通，奠定了《Maracanós》的基调。它没有沦为年轻制作人对传奇大师的精致供奉，也没有成为前辈对后辈的单向指导，而是一场真正的、平等的能量交换。在为期一周的驻留中，两人每天进行的即兴演奏，更像是一种古老的仪式，通过节奏与旋律的相互试探，逐渐勾勒出专辑的轮廓。

提问：里卡多提到这张专辑旨在追求更长篇幅的旋律反思，刻意远离了当今音乐工业常见的短平快商业模式。在两位看来，在流媒体时代坚持做这样一张充满“沉浸感”的纯粹器乐/长篇专辑，需要怎样的勇气？音乐人应该如何平衡艺术表达与市场规律？

里卡多·巴塞拉 (Ricardo Bacelar)：

在艺术表达与唱片的实际可行性之间，始终存在着微妙的平衡。在与艾尔托合作的这张专辑中，我们自觉地选择置身于一个完全创作自由的空间。我们允许音乐不受约束地展开，拥抱长篇形式、长引子和探索性的结构，而不必担心电台格式、评论界的反响或流媒体平台的消费模式。我相信听众不仅会顺从于重复，他们更会对真实性和原创性做出反应。当真正新鲜的事物呈现时，好奇心就会被唤醒。我们的主张正是如此：将自由作为核心原则。虽然平衡很重要，但在某些时刻，为了实现更大的艺术冒险，必须将平衡抛诸脑后。之后可以回到更常规的格式，但在本项目中，我们寻求建立一个基于创新和表达自由的清晰艺术领地。

这份“自觉的自由”，在当下以播放列表和15秒短视频为主导的音乐生态中，近乎一种奢侈的反叛。它要求创作者与听众共同付出一种名为“耐心”的成本。而这次合作同步制作的长篇纪录片，由若昂·托比·阿祖莱 (João Tobi Azulay) 执导，正是为了将这种“慢艺术”的创作过程本身，凝固为一份抵抗遗忘的档案。

提问：据说这次合作还在同步制作一部长篇纪录片，记录两位国际爵士乐核心人物在录音室的重聚。在摄像机前记录下这些创作瞬间，对你们来说意味着什么？你们希望这部纪录片向未来的音乐人传递怎样的信息？

里卡多·巴塞拉 (Ricardo Bacelar)：

这部长篇纪录片构成了一个独立但互相关联的项目。在我们的合作期间，我们录制了单曲《Aqui, O h!》，以及一张由我制作的艾尔托和弗洛拉·普琳 (Flora Purim) 的专辑。我受若昂·托比·阿祖莱 (João Tobi Azulay) 邀请担任电影的音乐总监，同时也成为了制片人之一。艾尔托和弗洛拉在国际爵士乐史上占有独特的地位，而他们的巴西出身又增加了一个更为显著的文化维度。我们将两位艺术家都带到了Jasmin Studio录制，结果非常令人震撼。该项目目前正在制作中，电影以及艾尔托与弗洛拉的专辑预计将在未来几个月内发行。

第二部分：大师的直觉——“这里的秘诀在于‘放下’”

提问：艾尔托，您曾说过“创作就是放下自我 (putting the ego aside)，相信直觉”，并且您从小就深信自己的音乐直觉。在您84岁高龄、并且即将于今年4月荣获美国国家艺术基金会 (NEA) 爵士大师奖之际，您是如何在每天与里卡多的即兴演奏中保持这种纯粹和灵感的？

艾尔托·莫雷拉 (Airtó Moreira)：

与里卡多合作是一次非常有成就感的经历。他拥有清晰的艺术愿景和卓越的专业技术水平。他的录音室以最高标准提供了所需的一切。整个过程自然展开，从始至终都散发着积极且富有启发性的氛围。这是一次极其丰富的经历，我对最终的结果感到非常满意。

这份“孩童般的快乐”，或许是这位见证了爵士融合 (Jazz Fusion) 从诞生到辉煌的巨人，所能给予音乐最珍贵的礼物。在与迈尔斯·戴维斯 (Miles Davis)、Weather Report等巨擘合作的历史中，艾尔托早已将技巧内化为呼吸。如今，他回归到最本真的状态——直觉。这种直觉，在与巴塞拉带来的现代声学实验碰撞时，产生了奇妙的化学反应。

提问：在您的职业生涯中，您曾与迈尔斯·戴维斯 (Miles Davis) 等无数传奇合作，见证了爵士融合

时代的诞生。在《Maracanós》中，您的传统打击乐与里卡多复杂的模块化合成器、Fender Rhodes电钢琴交织在一起。您如何看待这种极具未来感的声学实验与您那些古老打击乐器之间的化学反应？

艾尔托·莫雷拉 (Aírto Moreira) :

我们的过程是由自发性和相互尊重引导的。我们自由地演奏，让音乐反映出那一刻呈现在我们脑海和感知中的东西。我们都对这张专辑非常满意，因为它汇集了来自我的职业历程和里卡多的音乐语言的广泛影响，最终产生了一部既个性化又具扩张性的作品。

第三部分：全能制作人的文化构图——“巴西音乐的精髓是非洲遗风”

提问：单曲《Mestre Novo da Guiné》是新专辑中唯一带有歌词的作品，讲述了一位肩负非裔巴西文化传承使命的领袖的故事，并提到了奥沙拉 (Oxalá)、耶曼雅 (Iemanjá) 等强烈的神话意象。为什么选择这个特定的主题作为这张以器乐为主的专辑的人声焦点？它在整张专辑的叙事中扮演着什么角色？

里卡多·巴塞拉 (Ricardo Bacelar) :

我选择加入一首带歌词的曲目，是为了引入一个额外的表达维度。艾尔托和我对巴西根源以及更广泛的祖先概念有着深刻的联系。我们的工作自然地引导我们与非洲文化进行对话，其丰富的节奏感是基础性的。在巴西，非洲的影响与我们音乐身份的形成密不可分。在这种背景下，我们寻求向非裔巴西文化、其精神性及其人类学深度致敬。“Mestre Novo da Guiné”作为一个象征性人物出现，代表着领导力、自由、力量和转型。

这首由巴塞拉亲自献声的歌曲，如同一把钥匙，为后续纯器乐的《Maracanós》打开了通往精神世界的大门。歌词中关于“抵抗”与“自由”的宏大命题，并非空洞的口号，而是深深植根于非裔巴西宗教康东布莱 (Candomblé) 的神话体系。这种文化寻根的意识，也贯穿了项目的视觉表达。

提问：这首单曲和专辑的视觉表达非常考究，不仅有加布里埃尔·拉热 (Gabriel Lage) 执导的深入挖掘非裔巴西文化的MV，还有阿克里州视觉艺术家费尔南多·弗兰萨 (Fernando França) 专门创作的隐喻画作作为封面。您是如何将“巴西与非洲的融合”这一概念，从听觉延伸到这些视觉艺术上的？

里卡多·巴塞拉 (Ricardo Bacelar) :

今天的专辑已超越了声音本身，它邀请视觉解读。加布里埃尔·拉热 (Gabriel Lage) 提出了与该项目相关的视频概念，视觉叙事是通过非洲宗教传统及其符号系统的细致研究而开发的。阿克里州艺术家费尔南多·弗兰萨 (Fernando França) 受托将音乐转化为视觉形式，他创作了反映专辑概念深度的图像和艺术作品。这种视觉身份强化了定义专辑的符号网络和文化引用。

作为被英国媒体誉为“终极一人乐队”的全能制作人，巴塞拉对技术的运用同样服务于这一文化构图。他利用Jasmin Studio的顶级硬件，进行了一场工匠式的声学雕刻。

提问：Jasmin Studio拥有世界顶级的录音设备和杜比全景声认证。在这张专辑的制作中，您如何利用这些尖端技术（比如诺伊曼KU 100假人头话筒与传统近场话筒的结合）来捕捉艾尔托打击乐中最细微的质感，同时构建出您理想中的沉浸式声场？

里卡多·巴塞拉 (Ricardo Bacelar) :

录音过程是有意为之的“手工艺式”创作。我们使用杜比全景声进行工作，它允许听众对声音进行三维感知，超越了左右声道。这种方法不是一种噱头，而是构建细致声景的艺术工具。我们结合了原声乐器和电子乐器，并加入了能够产生非传统和弦结构的模块化合成器。用杜比全景声聆听这张专辑，会有一种完全被音乐包围的感觉。

值得一提的是，巴塞拉拥有律师、外交领事、音乐家、厂牌主理人多重身份。这种罕见的跨界背景，恰恰成为他守护艺术自由的铠甲。

提问：您不仅是音乐家、Jasmin Music的厂牌主理人，同时也是一位专注于版权的律师和比利时驻巴西荣誉领事。这种高度跨界的生活，如何帮助您打破传统唱片公司的束缚，从而自由地投入到诸如保护高质量巴西音乐这样的宏大事业中？

里卡多·巴塞拉 (Ricardo Bacelar) :

我的背景横跨法律和音乐。通过这项工作，我一直在建立一个致力于更精致的巴西音乐表达的厂牌。与当今经常由即时性驱动的行业相比，我寻求创造能够抵御算法同质化的作品。我的意图是制作具有长久生命力的音乐，那些在几十年后仍能被重新审视和欣赏的作品。对我来说，原创性不是一种策略，而是一种必要。

第四部分：总结——献给耳朵的礼物，关于灵魂自由的宣言

提问：《Maracanós》将在巴西、美国、中国、日本等全球多个国家同步发行。面对像中国这样距离巴西有着不同文化背景但同样拥有众多发烧友和爵士乐迷的国家，两位希望听众在戴上耳机或坐在音箱前聆听这张专辑时，能从中感受到怎样的能量或画面？

艾尔托·莫雷拉 (Aírto Moreira) & 里卡多·巴塞拉 (Ricardo Bacelar) :

我们对听众的邀请既简单又深刻：闭上眼睛，让声音唤起画面。用心、深度地聆听，因为音乐包含了多层次的含义和细节。这张专辑是在强烈的审美意识下创作的，探索了声音设计、纹理、音色。

最终，我们的目标是创造出真实的东西，反映出我们的艺术真相，并为那些与之产生联结的人提供有意义的体验。

总结：在“放下”的寂静中，听见永恒

与艾尔托·莫雷拉（Aírto Moreira）和里卡多·巴塞拉（Ricardo Bacelar）的对话，最终指向的并非某种具体的音乐风格或技术突破，而是一种近乎古典的创作伦理：放下自我，相信直觉，在相互尊重中让音乐自然生长。在2026年这个被算法、流量和碎片化聆听定义的时代，他们的合作像一座孤岛，或更准确地说，像一片精心呵护的雨林——里面充满了古老律动的呼吸、未来电声的光晕，以及将两者无缝缝合的、属于这个时代的工匠精神。

《Maracanós》与《Mestre Novo da Guiné》的价值，不仅在于让乐迷再次聆听到爵士传奇艾尔托·莫雷拉纯粹而充满生命力的演奏，也不仅在于展示了里卡多·巴塞拉如何以顶级的制作工艺完成一次文化的深度构图。它们的真正意义在于，用一份完整、沉浸、且毫不妥协的作品，证明了“慢艺术”与“真直觉”在当代依然拥有不可替代的力量。

当84岁的大师在录音室里感到“孩童般的快乐”，当全能制作人动用一切技术只为捕捉那一丝“极致的真实”时，音乐便超越了娱乐与商品，回归到它最原始的形态：一次灵魂的寻根，一场跨越半个世纪的、温暖的握手。这或许正是献给所有中国听众——无论是资深发烧友、爵士乐迷，还是单纯渴望深度文化体验的都市人——最珍贵的一份礼物：在闭上眼睛的聆听中，找到那份久违的、与广阔世界相连的宁静与自由。图片授权：Maria Bacelar

发布于 江西

每日动态前沿
每日前沿，记录每日前沿信息

+ 关注

推荐阅读

换一换 查看更多

微博精彩

热门微博 热门话题
名人堂 微博会员
微相册 微游戏
微指数

手机玩微博

扫码下载，更多版本
戳这里

认证&合作

申请认证 链接网站
企业微博 微博营销
微博标识 广告代理商
开放平台

微博帮助

常见问题
自助服务
企业&商业热线
4000-980-980

微博客服4000-960-960 意见反馈 舞弊举报 About Weibo 微博招聘 新浪网导航 违规内容投诉010-60618076 投诉处理大厅 DMCA投诉/Report 互联网法院微博工作站

京ICP证100780号 京ICP备12002058号 京网文〔2024〕0012-005号 (京)网械平台备字(2022)第00006号 京食药网食备202210035

(京)网药械信息备字(2023)第00076号 增值电信业务经营许可证B2-20140447 增值电信业务经营许可证京B2-20221511 乙测资字11510760 出版物经营许可证新出发京批字第直220253号 互联网宗教信息服务许可证:京(2022)0000091

中国互联网举报中心 北京互联网举报中心 网络110报警服务 北京文化市场举报热线 中国互联网协会 北京网络行业协会 扫黄打非举报入口 网络谣言曝光台

互联网新闻信息服务许可编号:11220190001 广播电视节目制作经营许可证(京)字第04005号 Copyright © 2009-2026 WEIBO 北京微梦创科网络技术有限公司 京公网安备11000002000019号