

“宝藏歌手”登台《流淌的歌声》第三季

江美琪：我在音乐上一直很“叛逆”

羊城晚报记者 艾修煜

大型原创时代记忆音乐文化节目《流淌的歌声》第三季正在热播。

9月3日21时10分，由江美琪、林志炫、黄品源、孟慧圆担任时代传唱团嘉宾的“一路有你”主题节目将登陆广东卫视。节目录制期间，羊城晚报记者独家专访了“小美”江美琪，听这位出道20余年，手握17张专辑的歌手分享自己“一直中断又一直重启”的音乐路程和“从台北到北京”的生活转变。

2021年对江美琪来说是突破自我的一年

话现状

移居北京探索新的成长和能量

2015年，江美琪与同为音乐人的林振益结婚生子。此后，江美琪有将近3年时间淡出歌坛，以便专心陪伴孩子成长。如今，重出江湖的她，独自来到北京生活，学习京片子、儿化音，搭乘地铁逛平价大卖场，还经常拍Vlog与歌迷分享生活点滴，并开始尝试练习舞蹈与拳击。

曾常以“社恐”自居的她，慢慢学会放松并接纳自己。而这一切转变，她认为“既来自家庭的温暖、爱人的支持，更来自自己内心的成长和能量”。

羊城晚报：从台北移居北京，你现在的的生活状态如何？

江美琪：我发现我在北京还蛮多朋友的，我不觉得孤单。这里的生活很便利、很舒服，我还常骑着脚踏车去我想去的地方，去探索、感受这个城市。其实我是一个适应力蛮强的人，比起以前，我可能成长了。我觉得唯一比较没办法适应的就是我的儿子不在身边，我家人不在身边。所以我每天都会用视频跟他们聊天。

羊城晚报：跟小朋友分开多长时间没见面了？

江美琪：这次是最久的，已经有4个月的时间。3月底，我就到长沙录影了，然后又到北京，接下来恐怕还有蛮长的时间。本来家人也要一起过来，但因为疫情的关系没办法，所以就看看下半年的情况。

羊城晚报：作为一个母亲，你如何对抗这种关于分离的焦虑？

江美琪：我的先生真的是我的强心针，他把孩子和家庭照顾得很好，尽管他自己的工作也很忙碌，每天都在网络上跟员工开会。我常常说要当艺人的另一半不容易，要去面对、承受和牺牲很多，但我的先生一直都很支持我。而且，在音乐上，他作为音乐制作人，不仅是我演唱会的音乐总监，还给我很多的帮助和想法。我们蛮互补的，我真的很感恩。

羊城晚报：儿子睡觉马上满6岁了，他是一个怎样的小朋友？陪他长大的过程中，你有什么收获？

江美琪：人际交往这一块，我儿子比我强太多了。他是一个很爱讲话的人，很喜欢聊天。而且他聊天对象的年龄层非常广的，小至比他还小的妹妹，大到老人、长辈，他都可以聊得开开心心。

这点我要跟他学习，会表达自己是一件很重要的事情。我以前很多事情都放在心里不去沟通，所以常被误解，被说“脸很臭，很酷，很拽”，觉得我不太好接近。但那可能是因为我害怕跟人家交流给自己的保护色，真正认识之后，大家就发现我的真实性格跟外在呈现的天壤之别。

江美琪说自己常被误解“脸很臭，很酷，很拽”

说转变

以前的我有点“玻璃心”

眼下，江美琪正忙于筹备自己出道20余年来在大陆的第一次巡回演唱会，她渴望“在不同的城市，遇到不同的歌迷，拥有不同的回忆。”不仅如此，鲜少上综艺的她，参加了《谁是宝藏歌手》《流淌的歌声》等多档综艺，并从台北搬到北京生活，她表示：“我觉得2021年对我来说是突破自我的一年。”

羊城晚报：成为歌迷眼中的“情歌代言人”，这会给你带来困扰还是带来自豪？

江美琪：我觉得我和情歌算是一种互相选择，它的确认让更多人认识我，也可能我的声音特质或者诠释方式会让情歌更有感觉。我不排斥这种评价，但我也不会因此否定我其他的音乐作品，音乐其实很广。我内心很喜欢轻摇滚的东西，每一张专辑我都有放我自己想要的音乐在里面。在自己的喜好和市场的接受度之间，我还是有取得平衡。事实上，我在音乐上一直都很“叛逆”，上一张专辑《面具》甚至包含了一些重摇滚的元素。“自我突破”这件事情一直存在于我的音乐里。

羊城晚报：经历过传统唱片时代的歌手往往会有“销量焦虑”，现在这个指标好像模糊了起来。如今，你以一个什么样的心态来做音乐呢？

江美琪：我现在在做音乐还是蛮舒服的状态。我以前会很在意销量，现在做音乐反而会比较轻松，我指的“轻松”是心情轻松，你不会有太多数字的压力，我觉得当你用心又自在做音乐，别人感受到了，自然会凝聚起力量来支持你，就真诚地去表达自己的感受就好了。

羊城晚报：曾经介意的一些评价，比如“歌红人不红”“不够漂亮”，你现在释然了吗？

江美琪：以前我真的会因为这些评价很受伤，也会因此觉得自己真的很不好。可是现在我更庆幸的是自己有留下一些大家熟悉的、能被记得的、能陪伴大家感动大家的作品。我觉得这才是当歌手的本分，我是有做到这点的。“人红不红”“漂不漂亮”我现在没有那么在意了，我更关注的是能不能继续有新的作品感动大家。对歌手这个角色来说，音乐作品留下来才是最重要的。

羊城晚报：你曾说“时间在跑，我们要努力跟上”，心中时常会有这种要“跑起来”的紧迫感吗？

江美琪：不是紧迫感，而是刺激我要往前的动力。当看到一些很有拼劲的年轻音乐人的时候，会让我想起以前的自己，年少时参加歌唱比赛想出道的那种心和动力又回来了。这种感觉其实是很棒的。

羊城晚报：请用三个关键词来形容一下自己现在的生活状态？

江美琪：学习、惬意跟思念。“惬意”是因为我觉得现在的生活状态跟以前不太一样，可以脱离妻子、母亲的角色，有更多独处的时间可以做自己想要做的事情。“学习”是指回到舞台上，很多事情对我来说很新鲜、很好奇，我去吸收了新的刺激，包括新的音乐构思。“思念”也是必然的，尽管觉得自由但还是会想念家人，会想要抱抱儿子。这是我现在的状态。

羊城晚报：这首歌对你的音乐路程来说其实是蛮重要的。我的第一张专辑《我爱你》相对“重”一点，偏抒情摇滚。后来，《我多么羡慕你》开启了我的情歌之路，直到唱了《亲爱的你怎么不在我身边》，才让更多的人认识、了解了我。

羊城晚报：这首歌2001年推出，今年刚好满20周年，现在唱和以前唱，你会有不同的感触吗？

江美琪：以前，我在唱这首歌更多的是针对爱情。事实上，进棚录这首歌的时候，我刚失恋，所以听起来也特别有感觉。现在，经历过人生的起起伏伏，再去诠释这首歌时，我多了很多关于亲情的联想在里面，我会投射在我的父亲身上——他突发疾病很突然地离开了我，我会边唱边想起跟他在一起

蔡健雅发行新专辑《DEPART》：把爱情放下，为地球写歌

羊城晚报记者 胡广欣

时隔三年，蔡健雅全新创作专辑《DEPART》于8月13日上线。在专辑正式发布前一天，环球音乐举行线上媒体听歌会，在8月12日举行的听歌会上，蔡健雅透过视频先后分享了《Breakdown》《Into The Wild》《那些小事情》以及《让浪漫作主》四首歌曲，并畅聊创作过程中的小故事。

蔡健雅接受媒体采访

挑战一人一吉他录制专辑

《DEPART》是一张诞生于疫情期间的专辑。蔡健雅说：“去年的疫情来得毫无防备，整个世界只剩下我跟我的猫、我的植物以及我的吉他了。在这种情况下，我到底要做怎样的音乐？”她笑言，自己在家里的沙发躺了半年，最后决定以“One Woman Band”的概念完成这样一张专辑。

蔡健雅说：“现在的音乐都是大制作、都很炫，但我突然不想写那样的音乐了，因为现在在我的身边并没有那种热闹的气氛。”

即便是对蔡健雅这样的成熟歌手而言，《DEPART》的制作方式也是一种挑战：“如果整张专辑都是我自弹自唱，如果我没有能力独立完成一张专辑？”

尽管出道多年，蔡健雅的专辑却极少采用自弹自唱的方式录制。但在她对《DEPART》的构思里，这张专辑要去繁就简，以一把吉他、一把声音完成整张

专辑。她说：“回到单纯是需要勇气的。我们这个年代的音乐有很多‘武装’，但《DEPART》要重新回到赤裸，只剩下一把吉他。我一开始也担心只有一把吉他会不会太单调，但朋友们给了我很多鼓励。”

蔡健雅不仅包办了《DEPART》里10首歌的谱曲和一部分歌词创作，而且首次包揽整张专辑的编曲、木吉他弹奏，并在自家的录音室完成大部分的录音。值得一提的是，目前的成品保留了蔡健雅自制demo的编曲、演奏甚至人声，《DEPART》可以说是原汁原味的蔡健雅创作。

此外，《DEPART》还请来华语乐坛三位填词人——葛大为、小寒和周耀辉为专辑歌曲填词。为了让创作人更能了解歌曲的背后意涵，蔡健雅亲自跟每位作词人沟通专辑主体创作理念，才得到了如今如此完整契合的歌词搭配。

“你的灵魂可以飞去任何地方”

《DEPART》是一张颇为“矛盾”的专辑。明明是在隔离期间制作的专辑，却名为“DEPART（出走）”；明明最初决定以一人一吉他完成，最终却与横跨世界各地的歌手和团体达成合作——保加利亚交响乐团为这张专辑录制弦乐配乐，歌曲《Into The Wild》与阿云嘎合唱，歌曲《Photographs》则与法国著名歌手兼前总理夫人Carla Bruni合唱。蔡健雅说：“做着做着发现自己并非一个人。突然之间，他们都来到我身边。”

专辑制作期间正值特殊时期，合作都需要隔空进行，当中有许多意外让蔡健雅印象深刻。比如《Breakdown》就被蔡健雅形容为“遇到最多障碍的一首歌”。这首歌以极富戏剧张力的弦乐作为伴奏。蔡健雅透露：“我们决定要用真实的交响乐，

而不用电脑合成的声音。”在知名配乐大师Ricky Ho的协助下，保加利亚交响乐团参与专辑的录制中，但由于疫情关系，交响乐团的编制从原来的50人缩减到37人，也经历了多次不同原因的改期。到了录制的那天，甚至还出现了长达半小时的断线：“我们录到四分之三的时候突然断线了，完全听不到对面的声音。最后我们放弃了电脑连线，只用一部手机听回放，非常惊悚。”

谈及《DEPART》这个专辑名称，蔡健雅说：“比如在机场，我们出境的时候会看到‘departure’。我想做的音乐是，虽然人困在房间里，但闭着眼睛听着音乐，会感到身体是自由的。这就是这张专辑的精神：忘记身体被困的状态，你的灵魂可以飞去任何地方。”

与阿云嘎合唱给自然的歌

虽然是在疫情之下诞生的专辑，但《DEPART》的情感基调却并不会灰暗，反而充满温暖而积极的色彩。蔡健雅形容这张专辑的创作过程如同火山爆发：“我自己也很惊讶，写歌的时候仿佛有一股能量带领着我，词曲的创作基本是同步进行的，写完旋律就直接写歌词。”在她看来，《DEPART》这张专辑是写给地球的：“在这张专辑里，我思考的是‘做什么样子的音乐可以让世界变得更好’。我问自己：写了那么多情歌，为什么从来没有给地球写过歌？《DEPART》是献给大地母亲的音乐，我要用音乐告诉她，我非常重视你，我要跟你同在。”

蔡健雅本人颇喜欢与阿云嘎合唱的《Into The Wild》。她透露，这首歌的灵感来自于她在疫情期间看的自然纪录片，并请来周耀辉填上充满诗性的歌

词，更邀请到阿云嘎合唱：“这首歌不能我一个人来唱，合唱的人选我第一个想到的就是阿云嘎。我们在2019年一档音乐节里有合作过，他的美声唱法让我非常惊艳。”而阿云嘎也特别仗义，不仅一口答应，更是直言“姐，你说什么我都唱”。

另一首歌曲《那些小事情》则是献给卡伦·卡朋特的致敬之作。蔡健雅透露，疫情期间能让自己快乐的那些小事：“我去阳台触摸我的植物，跟它们说话，抱着我的猫咪，它们给我的温暖，想起小时候听着Karen Carpenter，她的声音在我的耳边安慰我，甚至想起我打给我妈妈的那通很平安的电话……”说着说着哽咽落泪。她在采访中坦承：过去想飞回新加坡看家人，一通电话就订机票，如今却分隔两地，让她更加珍惜自己生活中的一切。

谈歌路

唱情歌但不单单唱爱情

说起江美琪，总能让人第一时间联想到一首首娓娓道来的情歌。《那年的情书》《路人》《想起》……曲曲哀婉动人。

代表作《亲爱的你怎么不在身边》推出20年，不仅生命力持久、传唱不衰，更被誉为“异地恋人必听曲目”。如今，登上《流淌的歌声》第三季舞台，致敬自己的这首经典之作，江美琪表示，随着人生际遇的丰富，自己对这首歌也有了超越爱情范围，更为宽广的领悟和理解。

羊城晚报：《亲爱的你怎么不在身边》可以算是大陆歌迷对你最熟悉的一首歌，这首歌对你来说有什么特别的意义吗？

江美琪：这首歌对我的音乐路程来说其实是蛮重要的。我的第一张专辑《我爱你》相对“重”一点，偏抒情摇滚。后来，《我多么羡慕你》开启了我的情歌之路，直到唱了《亲爱的你怎么不在我身边》，才让更多的人认识、了解了我。

羊城晚报：这首歌2001年推出，今年刚好满20周年，现在唱和以前唱，你会有不同的感触吗？

江美琪：以前，我在唱这首歌更多的是针对爱情。事实上，进棚录这首歌的时候，我刚失恋，所以听起来也特别有感觉。现在，经历过人生的起起伏伏，再去诠释这首歌时，我多了很多关于亲情的联想在里面，我会投射在我的父亲身上——他突发疾病很突然地离开了我，我会边唱边想起跟他在一起