

年度盘点

桃花潋滟“凉凉” “绒花”重绽芳华

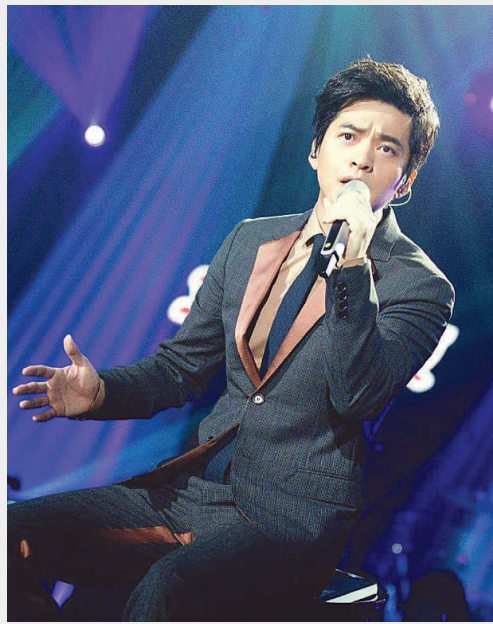
盘点2017热门流行歌曲,三大现象值得注意

赵雷用《成都》让民谣再度闯入公众视野。不需要华丽的技巧,没有情感澎湃的高潮,缓缓的曲调恰到好处。

玄幻剧《三生三世十里桃花》口碑欠佳,却留下一首《凉凉》成不少听众“心头好”。这其中,张碧晨(上图)与杨宗纬醇厚细腻的演绎功不可没。

没有花哨的炫技与繁复的编曲,李健对几首民谣作品的演绎让听众感慨,云淡风轻也依旧动人。(均资料图片)

■本报记者 黄启哲

有人说,不管是对华语乐坛还是欧美乐坛来说,2017年都是小年。虽然泰勒·斯威夫特、艾德·希兰、李宇春、孙燕姿等实力歌手都推出了专辑,但让人惊喜的作品不多;罗大佑、朴树等老将沉寂多年推出力作,水花不大;小众音乐人偶有优质创作,也无法形成合力强势发声。

但这并不妨碍《凉凉》《成都》《星光之城》等一批歌曲在街头巷尾的“单曲循环”。这些歌曲或因综艺选秀闯入公众视野;或因热播影视剧而有了更高的曝光率。透过这些歌曲的走红路径,或可看出时下音乐产业对影视剧和电视综艺的依赖。

现象一:隽永民谣成为音乐综艺黑马

以往的音乐真人秀总是飙高音炫技的平台,在2017年却接连打捞几首隽永恬淡的民谣作品。

首先是年初歌手赵雷凭自己早年创作的一首《成都》一战成功。歌词没什么雕琢的修辞或撕心裂肺的告白,只有再平凡不过的生活白描:“分别是九月/回忆是思念的愁/深秋嫩绿的垂柳/亲吻着我额头/在那座阴雨的小城里/我从未忘记你/成都/带不走的/只有你”……缓缓而朗朗上口的曲调,让平淡本身成了迅速引发共鸣的深情。

继而是李健翻唱的许飞《父亲写的散文诗》,刘锦泽《十点半的地铁》先后闯入公众视野。前者由诗歌谱曲而来,“想一未来/我老成了一堆旧报纸/那时的女儿一定/会美得惊艳”,父亲日记里的文字戳中无数听者的泪点;后者生动地刻画着深夜地铁的众生百态,“身边的姑娘/胖胖的她/重重的靠着我睡/我没有

相关链接

2017年度各大榜单热门歌曲精选

《成都》赵雷	《星光之城》瑞恩·高斯林
(电影《爱乐之城》主题曲)
《凉凉》张碧晨、杨宗纬
(电视剧《三生三世十里桃花》)	《小幸运》田馥甄
(电影《我的少女时代》主题曲)
《父亲写的散文诗》李健
(原唱许飞)	《绒花》韩红
(电影《芳华》片尾曲;原电影《小花》插曲,原唱李谷一)
《慢慢来》路易斯·冯西、洋基老爹	《小花》插曲,原唱李谷一
《你的身姿》艾德·希兰	《小花》插曲,原唱李谷一
《消愁》毛不易	(排名不分先后)

推/我不忍心推/她看起来好累”是这座城市里陌生人留给彼此的温柔。

有人说,民谣在如今嘻哈、电子的喧嚣中冲出重围,是观众对一味炫技的审美疲劳。不管是繁复的编曲配器,还是炫目的假音花腔,如果用力过猛,反而凸显出旋律谱写与歌词内涵的贫瘠。这些歌里少了些无病呻吟与愤世嫉俗,看得到被诗意歌词包裹下的真实生活,品得出当代都市人体会最深的幸福与辛酸,困惑与挣扎。

好作品经得起时间的考验。那么一首流行歌的传唱与走红,也不在乎当时当刻。不管是经由李健这样一把抒情好嗓,还是经由电视综艺这样的大众平台,能够被拂去灰尘,重新闪耀,其过程就给予华语乐坛一个重新审视,自我净化的契机。

现象二:口碑欠佳玄幻剧产出热门古风歌

去年,《三生三世十里桃花》霸屏但口碑平平,却留下一首古风主题曲《凉凉》惊艳了不少听众。即便是在海外某视频网站,仅歌词版MV就有超过600万次观看。

仙侠网络文学在青年一代影响颇深,这也成了滋养古风音乐的沃土。“宫商角徵羽”的缠绵婉转在年轻人中大有超过“哆来咪”的势头。不少网络音乐平台甚至将其作为一种曲风,辟出专区供用户试听。而歌曲中“凉凉十里何时有春盛,又见树下盏风存”这样的词句,也是出自一位普通女大学生之手。同样,《孤芳不自赏》《青云志》《择天记》等多部古装IP偶像剧主题曲、插曲的歌词,也都借势而红。

一首热门的古风主题歌,演唱者同样功不可没。有意思的是,这些热门古风歌曲都与选秀歌手紧紧捆绑在一起,不管是张碧晨、周深这样的选秀新鲜势力,还是张靓颖、郁可唯等早年的“超女”,不论是嗓音醇厚的,还是声线细腻的,都与古风结缘。其中张碧晨尤其,《花千骨》《微微一笑很倾城》《三生三世十里桃花》《楚乔传》……出道不过三年,她已包揽当下几乎所有热门IP偶像剧的主题曲。早在选秀时期,就有不少乐评人赞其是“国内乐坛久违的好声音”,不仅音准和气息控制都十分精准,还擅用蝶翼共鸣来雕刻又慵懒又精致的味道,成为古风歌曲眼下的热门“代言人”。

现象三:浅吟低唱为银幕佳作增色不少

过去一年,有电视剧与主题曲的口碑两极化,也有大银幕作品与音乐的互相成就。

电影《我的少女时代》里,田馥甄的一曲《小幸运》唱出青涩美好而又充满遗憾的校园恋情。“青春是段跌跌撞撞的旅行/拥有着后知后觉的美丽/来不及感谢是你给我勇气/让我能做回我自己”,纯真简单的歌词,令人湿了眼眶。

“星光之城啊,你是否只为我闪耀?”银幕上久违的歌舞片《爱乐之城》着实让观众惊喜了一把。如果《成都》勾勒的是一座悠闲恬淡的城市,那么《星光之城》为好莱坞这座星光熠熠、浮华喧闹的小城,增添了几分浪漫与哀愁。《芳华》尾声,演职人员名单缓缓向上滚,韩红的歌声一出,许多观众在银幕前驻足良久。这熟悉的旋律,是那个年代的见证,而“那是青春吐芳华/铮铮硬骨绽开花开”的歌词,说的好像就是主角刘峰与何小萍,几经时代与命运的浮沉,纯净如初。令几代网友感慨“湿了眼眶”。

这不是《绒花》第一次为影视作品增色。这首歌曲最早是1979年,陈冲、刘晓庆、唐国强主演的电影《小花》的插曲。李谷一深情清亮的嗓音与刘晓庆咬牙攀登的画面,共同定格成银幕的经典,留在一代人心中反复回味。

好的影视主题曲当如是。不必花哨的旋律与过分雕琢的演唱技巧,还原音符的本来面目适时出现,便成为画面与对白延续,是作品主题的升华,更是观众情感宣泄的倚傍。如果怀念青春需要仪式感,那么在“一路芬芳满山崖”的歌曲尾声,轻抚眼角泪痕,沉默着走出影院,便是对过去说上一句暂时的告别,也是对电影和音乐主创最高的敬意。

从《琅琊榜》到《风起长林》,新剧依旧“慢热”,孔笙说——定义好剧的不仅是“拍什么”,更是“传达什么”

孔笙有个观点,如今的国产剧创作,上升是普遍曲线,“如果拿我们做第一部时所处的大环境和现在相比,现在大家都在认真地拍片子”。一番话背后,其实是中国剧集市场的裂变:2015年到2017年前后三年间,优秀的现实主义作品、历史正剧、网剧接连予人惊喜,观众的赏剧阈值已明显提高。

这样的语境里,《琅琊榜》系列为何珍贵?导演答:“好剧的生命线既是拍什么,更是传达什么。无论架空还是历史正剧,重要的是你传达出的是否正能量。”这是一个从不讳于谈论情怀的团队,从《琅琊榜》到《风起长林》,情怀导航,热血仍殷。

■本报首席记者 王彦

长林王府的祠堂与旁的不同,只供了一个牌位,且空无一字。祭拜起身后,长林王萧庭生向平章与平旌两子:“这块无字牌位乃先帝亲手所制,赐我长林府供奉。虽年年祭拜,但其中深意,我只在平章册立世子那年说过一次,不知你们可还记得?”

《琅琊榜之风起长林》正在东方卫视、北京卫视与爱奇艺播出。剧中这则问题抛出时,网上弹幕在飘,“记得记得,是祭奠苏先生的”“是拜先祖的”,前作的粉丝个个掏一把泪,就待两公子来个“情景再现”。然而,萧平章的朗声回答高于了预期,“世间英灵无数,未必人人后世留名。此牌位虽无字,情义却在心。但凡心中想祭之人,或师长,或先辈,或故友,或大梁战旗下的每一个亡魂,皆可进香于此位之前,以安忧思,以念长情。”

这是一个从不讳于谈论情怀的团队,从《琅琊榜》到《风起长林》,情怀导航,热血仍殷。制片人侯鸿亮说过,当年决定改编网络小说《琅琊榜》,看中的就是“清明理想”四个字;导演孔笙讲:“我们认真做事,大家的情怀是相同的。”续集在视频网站上更新过半,网上有上万人打分,平均8.4,虽慢热,虽比前作的9.1分有所回落,仍属佳作。

前作镜像:看懂了长林二公子的今生,也就明白了梅长苏的前世

在网上观看《风起长林》的观众有两派,一派在刷屏“无胡歌不琅琊”,另一派的代表性观点是“续集也是前作。看懂了长林二公子的今生,也就明白了梅长苏的前世”。

此番故事发生在上部终结几十年后,当年的祁王遗腹子、寄养于靖王府的萧庭生如今是大梁的长林王。他膝下有两子,世子萧平章睿智又温厚,堪称国之栋梁;二公子萧平旌,年少飞扬,拜师于琅琊阁。多少年来,萧氏父子率领长林军在边境立下赫赫战功。然而,被指“罪在将来”,被忌惮“权倾朝野”,长林王府在外抗强敌、内斗奸佞中,倒于顷刻。父兄连遭变故,等待萧平旌的将是“金陵城最明亮的少年”到军中柱石的成长之路。

此时长林府,彼时亦萧军;等待蜕变的萧平旌,炼狱里重生的梅长苏;新篇章主打武将,旧作文戏居多;萧氏父子身在明处,接二连三来水淹,麒麟才子掩盖风华,潜心绸缪布局于微时——这样看,两部互为镜像。风起风停,林帅府与长林府,难道不是前世今生。

若切换一种视角看,续集也有些像补记——同样“功高震主”,赤焰亡于君主猜忌,长林却在朝堂清明时就背负莫须有罪名;同样以权谋复仇,梅长苏为家国大义、濮阳缨图谋私利;同样家世剧变,萧景睿不改赤子之心,萧元启则被王权蒙了心。前作里没写完的朝堂、人心,都在新作里补圆了。

续集难。平心而论,这版剧本已在萧景睿随与另起炉灶之间找到了合适的通道——以镜像的远观来消解套路,用命运的循环去抵达深结情谊的观众。设计不可谓不精心,也的确博得了不少好评。但过于“留痕”的设计也恰恰透射出续集创作的痛楚:好剧本可遇不可求。

导演孔笙透露,《风起长林》早在2014年就开始构思,整体架构形成于《琅琊榜》开机前。所以,从电视剧拍摄的角度,并不存在趁热打铁消费热度。不过对原作者海晏而言,若说前一部是在心底酝酿许久不吐不快的故事,那里的一切人物都自然生长,自然而然地触动观众情绪;那么后一部难免是工整地在“命题”里作文,破空而出的情感冲动也就缺了几分。

从吐不快到“命题作文”,故事的生命力自然会随戏剧张力的衰减而衰减。而这,绝不是一家之感。

观众评说:好剧的生命线最终系于创作者传达出的内容

孔笙有个观点,如今的国产剧创作,上升是普遍曲线,“如果拿我们做第一部时所处的大环境和现在相比,现在大家都在认真地拍片子”。一番话背后,其实是中国剧集市场的裂变:2015年到2017年前后三年间,优秀的现实主义作品、历史正剧、网剧接连予人惊喜,观众的赏剧阈值已明显提高。

这样的语境里,《琅琊榜》系列为何珍贵?导演答:“好剧的生命线既是拍什么,更是传达什么。无论架空还是历史正剧,重要的是你传达出的是否正能量。”

回看《琅琊榜》,观众念念不忘的是那个涅槃重生的人。他洞察朝堂冷静睿智,又胸怀清明一腔忠肝义胆。这样的梅长苏,没有被迫仇恨吞噬,即便在搅弄风云时,仍保全着国与家,那些为赤焰忠魂洗脱罪名的权谋,归根结底也是匡扶明君、追求海清河晏的理想主义。温暖又闪着光的梅长苏,昭雪沉冤不是尽头,重返沙场,护吾国江山如画才是终极。

“热血”二字,“风骨”二字,看似无法捕捉,却在《琅琊榜》里如泣如诉。梅长苏向靖王,查赤焰军死难者百害而无一利的死局,你还做吗?要做。梅长苏又问言阙,侯爷你可愿意?愿意。一个情深意重不外如是;另一个明知明日隔山岳,仍要利刃出鞘。

“长林”这个名字,本就为林殊而设。所以《风起长林》真正的生命线,是亦赤焰军而下一脉所承的精神内核。如今28集已过,“长林风骨”已是全剧主心骨。譬如长林王府内无字牌位一场,赚得不少血脉贲张。譬如瘟疫爆发、国家危难之际,看似反派的萧平旌放下诸般恩怨,与萧平章联手护国,他那两拜“谢世子”真的可以看湿眼眶。又如与前作相似的生死之间,《风起长林》里也有。25集,濮阳缨问萧平章,为了一个跟你并无血脉关系的毛头小子牺牲性命,值吗?他用行动作了答,心底一片皎洁。

27集,为救兄弟、救父亲、救国家的萧平章魂归沙场。后半程,戏剧的重任将交付给等待崛起的萧平旌。孔笙告诉记者,与剧中的长林二公子一样,一众年轻演员也给出了蜕变式的表现,值得期待。至于这个团队一贯静水流深的表达是否适配如今的播出方式、收视节奏,这些顾虑,时间会给出公允的评价。

一样的制作班底,相似的画卷。《风起长林》不失为用心之作。而剧中一众演员的演绎,也得到了观众的认可。图为该剧剧照。

哪位歌手的音乐让你单曲循环停不下来?“年度听歌报告”刷屏背后——

从你的年度歌单里,听见谁的温暖回忆

■本报记者 姜方

午夜时分听了哪首歌?哪位歌手的音乐让你单曲循环停不下来?2018年新年伊始,网易云音乐推出的“你的2017年度听歌报告”占领了朋友圈,网友们纷纷截图,在社交媒体上展示自己的音乐品位。紧接着,另一家在音乐平台虾米音乐也推出“我的2017音乐之旅”,让用户假想乘坐某航班,并搭配用户在过去一年中最爱的歌曲,带他们“飞过”一段旅程。社交媒体时代,得用户者得天下。如今每个用户心中的点滴感受,都能成为引起群体共鸣的触发点,进而影响转型中的网络音乐产业格局。

紧接着,各大网站和手机App如知乎、豆瓣电影、keep等,都在近日推出了各自的年终盘点。但音乐类刷屏最猛烈的当属网易云,原因何在?或许可以从去年11月中旬网易云音乐用户数突破四亿(大约为知乎的四倍)说起,足够的深度用户,一方面让年终盘点更易传播,另一方面也积累了大量数据可以进行挖掘和解读。让人耳目一新的年终盘点设计也立功不少,例如这一年里听到的最多的歌词关键词是哪个,曾经很喜欢但现在被遗忘的歌曲,有多少天在午夜以后依然沉浸在音乐中等等。不难发现,这些别出心裁的统计截图是朋友圈里分享频率最高的,因为它们承载了每个用户的温暖回忆。

一年来的听歌“足迹”让用户照见自己的心路历程

事实上在2016年底,国际音乐流

新年伊始,以在线音乐平台网易云音乐为代表的用户年度听歌报告在朋友圈刷屏,这些盘点中寄寓着人们过去一年来的温暖回忆。图/视觉中国

媒体Spotify就以独特的角度,完成了一次年终盘点:“在情人节播放了42遍《对不起》的用户,你到底做了什么?”“在曼哈顿剧院区把《汉密尔顿》原声听了5376次的粉丝,能给我们搞到票吗?”这些文案都被制成了户外广告,出现在了欧美各国的巨幅广告牌上。而这次网易云音乐的年度听歌报告与之异曲同工,用户除了可以查阅2017年的听歌总数、听歌总时间、年度歌手、年度最爱歌曲等,也能知晓过去一年里听过年代最久远的歌和最小众的歌是什么,满足了人们希望展现自己独特品味的心理。

记者注意到,除了能聆听常规歌曲之外,网易云音乐还拥有丰富多彩的音频内容,这也导致了不一样的“听歌”体验。部分网友的报告在朋友圈里显

得不走寻常路:有学生每天都在练习英语听力;有人从白天到黑夜都离不开郭德纲的相声;有用户2017年的年度歌曲是游戏《欢乐斗地主》的背景音乐、电视栏目《新闻联播》的片头曲等等。也有网友以开玩笑的口吻,对这份年度总结发出“质疑”的声音。比如一天里单曲循环一首歌几百遍,很有可能是因为“我摘下了耳机,却没有把音乐软件及时关闭”;365天全年都在午夜以后听歌,真正原因在于“半夜戴耳机一不小心就睡着了”……而在虾米音乐的年终盘点中,用户也能找到自己专属的音乐风格和音乐关键词。

有专家认为,与其说是一份听歌榜单在刷屏,不如说是人们这一年来的心路历程在发声。音乐是一面镜子,照

见了人内心的变化,用户专属的听歌数据,恰好反映了个体成长的那些最动情或最刻骨铭心的瞬间。同时,音乐相比购物、追剧等,以更有温度的方式贴近人的心底。当用户在看待年终盘点时,多少都会带着一丝怀旧的心情,看待自己的眼光也会更温柔一些。在这个时候点上,越走越远的内容越能引发共鸣,而“午夜时分听了哪首歌”“你对这首歌最专一”等内容,无疑戳中了人们心中最柔软角落。

“自带流量”的品牌,能敏锐捕捉人们的情感需要

在眼下这个互联网时代,昙花一现的爆款占了大多数,而那些长期“自带流量”的品牌,能够敏锐地捕捉到人们在情感上的需要,并持续提供产品与服务,从而增加用户黏性和消费频次。

如今,优质音乐平台已经演变为活跃的音乐社区。比如由用户创建的歌单,其它用户可以收藏、评论和分享,好歌单受到认可,自然会鼓励用户创建更多歌单,形成良性循环;而评论区不仅是用户听歌交流的平台,也成为听陌生音乐时的一个参考标准。无论是和杭港地铁合作的“乐享专列”,还是和某矿泉水品牌合作的“乐瓶”,这些基于“听歌分享感受”的营销活动能疯狂刷屏,都充分说明了优质“互动”在当代传播领域的巨大影响力。

你的年度歌单,听见谁的温暖回忆?年初这份“你的2017年度听歌报告”刷屏,给了音乐人、媒体人甚至更多行业带来了不少新鲜思考。