

人声合成、记谱软件、意念作曲……科技改变当代音乐美学

舞台上，那些耀眼的“黑科技”

■本报记者 周敏娟

今年“美国春晚”——美国美式橄榄球联盟(NFL)的超级碗决赛中，流行歌手Lady Gaga独挑大梁，在500架无人机护航下完成了华丽炫目的个人秀。伴随其开场歌声的是500架无人机腾空而起，随着音乐的节奏夜空中汇聚成了一面闪闪发光的国旗，这一瞬被专业媒体评论为“无人机技术开启舞美壮丽新时代”，就连Lady Gaga也为之逊色。

无人机并非在“美国春晚”首次大出风头，近年来国内已有多次大型综艺节目和流行歌手演唱会甚至话剧舞台上启用该技术。有资料显示，专业电脑操控的舞台灯光效果无人机方阵，最大数据规模已达10000架。随着科技已经蔓延到艺术领域，音乐舞台也与科技有了更多的融合与互动——人声合成、听音辨曲、记谱软件、意念作曲……从某种角度来说，越来越多的“黑科技”正在入侵传统音乐领域，带来革新的同时，也让传统创作者开始思考如何才能不被机器超越。

美国美式橄榄球联盟(NFL)的超级碗决赛中，流行歌手Lady Gaga独挑大梁，在500架无人机护航下完成华丽炫目的个人秀。

科技改变看音乐会的方式

过去几年，全球范围有不少音乐与科技结合的例子，其中，不少古典乐演奏，也与可穿戴设备、机器人合成声音等应用相结合，用高科技的外在包裹着音乐艺术的内核，展现给世人更多对于音乐的想象和实践。

坐落在洛杉矶的实验歌剧公司工业剧院公司，在2013年推出了一部根据伊塔罗·卡尔维诺的同名小说改编的歌剧《看不见的城市》。与正襟危坐“听”歌剧的传统方式不同，舞台的概念被移动设备彻底“拆解”：演出场地设置在洛杉矶联合车站，在演出中，乐手、歌手以及舞者被分散到车站的各个角落。所有观众通过头戴式耳机，一边聆听整场歌剧，一边在车站里自由行走，寻找歌剧中的人物、乐手、舞者，不时还会撞见一头雾水的等车游客。

除了“拆解”舞台，利用网络和可穿戴设备，歌剧的欣赏方式向社交化更进一步。萨丁尼亚的歌剧团卡利亚里抒情剧院，在演出普契尼的《图兰朵》时，利用谷歌眼镜营造虚拟实境，歌手、乐手与舞台管理在演出中均配戴此装置，将视频与图像实时传送给剧团的社媒用户，并把翻译字幕

光辉夺目的“黑科技”会抢走音乐家饭碗吗

演出之外，当科技渗透到音乐创作的方方面面，结果似乎不那么令人愉快。越来越多的传统音乐行业从业者开始担心自己饭碗不保。

在音乐领域，已经研发出类似PS

的软件：一款名为“Project VoCo”的音频编辑软件，可以采样一个人的说话录音，然后通过粘贴剪辑的方式进行转录和修改，再加上音色库的运用配上鼓手、贝司手等，仅一人之力就能“拼凑”一个完整作品。业内人士称，这个软件的诞生可能会在行业内产生颠覆性改变。也许有一天，唱片公司会用拟声机器人的虚拟歌手代替真人歌手。而在日本，拥有动画形象的人声模拟角色初音未来，不仅衍生产品涉及动漫和游戏领域，甚至还举办了演唱会。

去年，又一项“黑科技”被发明出来——戴上就会作曲的意识控制器。这个设备通过电极把相关信号传到主机上，根据用户不同脑回路的声音产生不同结果，触发不同的音乐片段。这样一来，即使没有音乐基础的人，也能创作出属于自己的作品。

以上两项黑科技再加上另一个自动记谱软件，有人惊呼，专业作曲和声乐人才，眼看就会被机器替代。

在音乐圈内，能听到更多理性的声音：科技帮助艺术家在创作中发掘更多可能性，模糊了各种艺术的边界，重新定义艺术之美，也创造出符合时代特征的美学。

近两年来一直热衷于做多媒体音乐会的钢琴演奏家宋思衡，对此颇有感触，他说自己正从一个传统钢琴演奏家渐渐转型成“可视化音乐会”的拥趸。“看电子艺术家作曲，颠覆了我原本的视觉美学。”宋思衡说，“不像传统作曲家写五线谱，在电子艺术家的世界，声音就是电脑显示屏上不同的块状，作曲的过程就是叠加、减少、穿插这些色块。”20世纪后半叶才诞生的电子乐，可以说开创了一个新世界，人们不再能通过声音辨别乐器，因为电子回路的声音不同于任何乐器。对电子艺术家来说，音乐不仅仅是耳朵听到的节奏、旋律，更是视觉上的多重感受。

技术的革新、发展，改变了音乐的存在形式，但两者并不冲突——电脑音乐和乐队音乐不会此消彼长，相反在拥有各自市场的同时还能彼此组合，产生新的音乐形式；而数字音乐的出现，同样没有毁灭音乐产业，反倒通过社交媒体，让音乐有了更精准和广泛的传播……归根结底，音乐家们坚信，任凭技术再发达，机器永远无法复制人类的情感，而情感才是音乐真正的源动力。

然而，从目前的国产剧市场来看，季播剧的题材集中在对长篇网络文学的改编范畴。季播剧似乎成了将现成“长文本”分段呈现的手法，真正能够做到以不间断原创，让每一季内容随着社会热点事件和市场反应更新的剧集，还是少数。这也导致了国产季播剧对于观众的“成长伴随感”的缺席，在季播剧热播的当下，经得起持续开发的精品季播品牌依然没能出现。

事实上，不少季播剧只是一种开发策略，《心理罪》《余罪》《无心法师》《盗墓笔记》《青云志》等头牌季播项目基本都改编自长篇网络小说。与海外季播剧靠着内容与形式创新，积累品牌效应不同，国产季播剧市场甚至出现了一窝蜂争抢网络小说的乱象，这不断版《鬼吹灯之精绝古城》在某视频网站上刚刚结束播放，《鬼吹灯之牧野诡事》又被另一家视频网站定为王牌季播项目。在这种对已有文本的模式重复与热点反刍之下，创造可持续挖掘的品牌又从何处谈起？

在海外，季播剧采用一季一季拍摄的方式，能根据前一季的观众反馈进行从内容到人物设定的调节与更新。而这种时时更新的创造力与灵活性却在国产季播剧中缺席。不少国产季播剧其实一次性将剧集拍摄完毕，而后再以季播的形式推出，某部5季体量的玄幻题材电视剧，竟然能够做到每个月都更新一季10集，之后再整体登陆某卫视平台。在这样完整的剧集播放，季播仅仅成为影视公司赚钱、网络平台圈粉的一种偷换概念。

事实上，季播模式虽然从长远看能产生更好的商业价值，但其前期的资本投入与操作难度上往往要大于单季剧。当年《武林外传》成为街坊巷议的热剧，导演被问及要不要拍下一季时却无奈表示：“演员身价大涨，怕是再也请不起。”光是凑齐班底就成了季播剧面对的第一道坎儿，再加上中国编剧早已习惯了“一下子用完所有梗”的单季剧编剧手法，影视剧市场存在的种种不确定性，季播概念火了，“季播剧”多了，但真正敢于尝试季播模式的影视公司却凤毛麟角。

就这点而言，《欢乐颂》系列或许开了个好头。该剧在立项之初便与主演签订了三年合约，虽然也有原著打底，但主创表示第二季的内容会根据第一季的市场反馈有所变化。从“剧N代”到“季”，呼唤的是电视人从趁热打铁式推出作品，到品牌经营的理念升级，这需要财力与眼力，更需要创新的魄力。

《欢乐颂2》今年回归，在新的一年里，22楼五美将要面对来自情感、家庭、事业的新困惑。图为《欢乐颂2》宣传海报。

长篇季播剧，让观众期待和主人公一同成长

■本报记者 张祯希

从“剧N代”到“季”，品牌经营意识不可缺位

电视剧《欢乐颂2》确定于今年登陆卫视平台，22楼五美在新一季中的成长成为最大看点。这或许就是季播剧的优势，在剧中人物就像是观众的老朋友，每年的相见，都见证彼此的成长。

近年各类季播剧相继出现，题材更是跳出了早年室内情景剧“一家独大”的局面，各类题材纷纷开花。在业内人士看来，季播剧以实际市场反响与口碑吸引广告商，而不是花哨的宣传策略；这又同时为品牌剧延续商业模式和商业价值、为制作公司积累自身口碑，提供了机会。

然而，从目前的国产剧市场来看，季播剧的题材集中在对长篇网络文学的改编范畴。季播剧似乎成了将现成“长文本”分段呈现的手法，真正能够做到以不间断原创，让每一季内容随着社会热点事件和市场反应更新的剧集，还是少数。这也导致了国产季播剧对于观众的“成长伴随感”的缺席，在季播剧热播的当下，经得起持续开发的精品季播品牌依然没能出现。

季播模式：第一季赚口碑，第二季赚广告？

随着网络剧的走红，近年以季播模式出现的国产剧作品越来越多，题材也愈发多元。其中既有聚焦大都市生活颇具“正剧范”的《欢乐颂》，也不乏《暗黑者》《余罪》《美人鱼》等悬疑探案题材剧，更有《无心法师》《画江湖之不良人》《蜀山战纪》等“二次元”审美作品。

“季播剧有点像热门综艺，第一季负责赚口碑，第二季收获较高的广告收入。”一位电视台采购人员指出，季播模式走红是因为它让国产剧的收视价值与商业价值划上了等号——国产电视剧一直存在广告投放滞后的问题，广告商们往往需要看到一部剧的成绩后才愿意出手，这就埋没了不少前期不被看好、之后却高收视逆袭的电视剧。

《花千骨》曾凭借2.213%的平均收视，成为暑期荧屏霸主，谁承想这样一部爆款却因为由剧场栏目统一“打包”的滞后招商模式，成了电视台的“赔本买卖”。这样的结局让人不禁动念，如果这部电视剧作品选择“留一手”，以季播的形式播出，第二季播会否让广告商们“高攀不起”？其实，《爱情公寓》在几年前就以自身的经历回答了这个问题。2009年，没有一个明星、市场定位模糊的《爱情公寓1》并不被电视台看好，甚至差点惨遭未播便被“入库”的命运。兜兜转转近半年，才以“删减版”的形式落户江西卫视暑期档，虽然这部电视剧一经播放便红遍网络，但600万左右的投资成本在第一轮电视台的销售中仅回收一半。然而品牌的沉淀却让5年后的《爱情公寓4》成为了当年国内单集售价最高的电视剧之一，光是某家视频网站的单集价格就达到百万元。

就这点而言，《欢乐颂》系列或许开了个好头。该剧在立项之初便与主演签订了三年合约，虽然也有原著打底，但主创表示第二季的内容会根据第一季的市场反馈有所变化。从“剧N代”到“季”，呼唤的是电视人从趁热打铁式推出作品，到品牌经营的理念升级，这需要财力与眼力，更需要创新的魄力。

古典乐热潮席卷，莫扎特成年度全球唱片销量冠军 DG厂牌发行首张中国单簧管专辑

■本报记者 周敏娟

莫扎特打败一众流行乐偶像，成为2016年度全球CD销量冠军。日前，DG推出的《莫扎特225》唱片合集被评选为2016年全球唱片销量冠军。这张耗时18个月制作，在2016年10月底发售的合集收录了所有莫扎特的作品，为了纪念莫扎特去世225周年，由600位各国独奏家和60家乐团参与录制而成的，总时长达到了240个小时。在发售后的5个星期里，这张专辑在全世界范围内卖出了125万张。

与此同时，地球另一边，单簧管演奏家王弢日前在DG厂牌发行了古典演奏专辑《舒伯特》。DG作为全球最古老的古典音乐厂牌，在古典音乐的历史中

始终占有领先的权威地位。这也是以DG厂牌发行的第一张中国单簧管专辑。现任中国顶级音乐学院，中央音乐学院单簧管副教授、硕士生导师的王弢，1978年出生于四川成都，自小学习单簧管，一路走来交织着酸甜苦辣，清冷的琴房是他青春时代逗留最多的地方，为了纪念莫扎特去世225周年，由600位各国独奏家和60家乐团参与录制而成的，总时长达到了240个小时。在发售后的5个星期里，这张专辑在全世界范围内卖出了125万张。

作为演奏家、教师，王弢说希望通过这张专辑让更多人了解单簧管，爱上单簧管。“音乐是我人生的节拍器，让我一步步走向自己的理想。”

热门大IP 涉抄袭遗留问题，剽窃还是致敬难以界定

借鉴+拼贴，网络小说难以摆脱“套路化”？

■本报记者 董薇菁

根据网络小说《三生三世，十里桃花》改编的同名电视剧正在热播，“不算抄袭的话不失为一部好剧”的评论，让该剧“前世”一笔未销的公案再度提起。

自2008年《三生三世，十里桃花》开始网络连载，认为该小说作者唐七公子涉嫌抄袭的质疑声就未止歇。记者昨日在豆瓣、贴吧等论坛上看到，该话题近日持续刷屏——质疑唐七剽窃的网友火药味十足，“抵制”的声音甚至从小说蔓延到了衍生剧集上。

近年来，网络小说作为影视剧的“矿藏”被不断挖掘，也陆续曝出大量抄袭事件，涉及到一大批著名的网文作家、颇有影响力的IP拥有者。网络文学成抄袭重灾区的事实，已不容回避。人人都知道IP意味着流量，意味着收益，但还有多少人记得，它的全称为“Intellectual Property”——知识产权。

什么程度的雷同才不属于巧合

2008年，唐七公子开始在晋江文学网上连载《三生三世，十里桃花》。当时，作者大风刮过刚完成小说《桃花债》的连载。大量大风的读者因为发现两文风格类似，人物、情节有一定的重合度，便向其询问是否另外又注册了一个名字，大风刮过随即发布申明否认，轰轰烈烈的“唐七抄袭事件”拉开序幕。

面对抄袭质疑，唐七曾在微博上作出模糊的回应：“七年前我刚走出大学校门，很喜欢一位作者，模仿她的文风写了一篇长篇小说在某文学网站发表，刚开始发表时没有想到这篇红起来……”但显然，大风的读者们对所谓的致敬毫不买账。双方拥趸为力证自己作者的原创性，使出浑身解数，一场论战进行了近十年。

唐七的支持者认为，作者只是模

仿了《桃花债》的文风，以至于让部分人联想起《桃花债》的情节、语句，不算抄袭。大风的拥趸则制作了大批对比图，更有网友作“对仗诗”，历数剽窃痕迹：

——大风写下凡历劫，唐七也写下凡历劫；大风男主动不动“老脸微热”，唐七女主动不动“老脸微热”；大风的男主说“本仙君是个大度的仙，本仙君是个慈悲的神仙”，唐七的女主说“然则我是个大大的神仙，我自然是个慈悲为怀的神仙”；大风的男主听佛法大会，别人办法时他吃果子打瞌睡，衡文每次必胜。唐七的女主听佛法大会，别人办法时她吃瓜子打瞌睡，墨渊每次必胜……

“如有雷同，纯属巧合”的声音并非“避重就轻”，但究竟什么程度的雷同才不属于巧合？在网络文学界从来都是难题。君不见，此前多少抄袭事件被曝

光，但认定侵权本身就非常困难，原作者成功的维权案例更少之又少。

“僵化”的类型创作降低了剽窃成本

“玄幻”“仙侠”“盗墓”“穿越”“同人”“宫斗”……网络小说类型愈发“定位精确”，它应分众时代的特点而生，也成为文学的娱乐化功能最直接的发挥渠道。每一种类型下的小说与小说之间，总有一些共同的要素，在良性的创作氛围中，不同的作家面对相同的要求有不同的发挥，但纵观当下的网络文坛，“类型”创作已经出现僵化的倾向。

提到“宫斗”，绕不开皇帝、妃子、宅院，彼此争宠算计，争夺权力；“修真”总有内丹、魔兽，打怪升级，草根逆袭；一提到“仙侠”，总免不了仙神

魔妖三界芸芸，度劫飞升……套路都是一样的套路，如何区分抄袭和原创便十分困难。

就在前不久，电视剧《锦绣未央》因涉嫌抄袭200多本小说震惊业界。比对后会发现，这200部作品每部被引用的比例都不大，甚至是打碎拼贴，使得侵权认定更加困难。道高一尺，魔高一丈，原创者想要维护自己的权益，成本要愈发高昂。

近年来，影视公司纷纷收购“网文IP”并迅速变现，使得网络作品快速走向产业化。急功近利的心态，快消品式的市场定位，不仅让大量作品质量粗糙、情节平庸，更使得网文写作成了抄袭剽窃的重灾区。专家指出，这些“流水线”式的“拼贴”作品，甚至已经损耗了网络文学自身的创造力。