

告别粗粝与另类，说唱正成为Z世代表达思考的鲜活声音

■本报记者 黄启哲

在中国，“说唱”这个流行音乐风格，正呈现出新的面貌。不久前的七夕晚会，“凤凰传奇山河图人类高质量舞台”上了热搜。不少人为这首大气磅礴的说唱作品感到惊艳——凤凰传奇早已不是当年“广场舞伴奏专属”。殊不知，在Z世代聚集的B站，搜索说唱歌曲《山河图》，不完全统计相关视频近800条。而其中最火爆的一条，是原唱凤凰传奇演绎的版本，其点击量早已破千万次。“看这山万壑千岩连一川又一川，让这河星奔川流结一湾又一湾，谱这图鸾回凤舞重峦高不可攀，泼了墨墨饱笔酣润我锦绣河山。”宏大视野与恢弘气势让人热血沸腾，不少年轻人网友留下“每天睡前听一遍”的弹幕，足见喜爱程度。

聚焦说唱、嘻哈的综艺水准也有所提升。告别充满戾气的《中国有嘻哈》，《说唱新世代》在B站和豆瓣均拿到超过9分的高口碑。究其原因，节目中呈现的说唱作品“议题广”“有深度”成为高频词。

告别打着“Keep Real(保持真实)”旗号，却只能贡献“数来宝”的幼稚与围绕“金钱欲望”打转的粗鄙，中国说唱的新世代，正尝试为这一外来音乐风格注入属于中国青年的文化内涵与社会思考。

努力成为锦绣山河与奋斗中国的记录者

很难想象，凤凰传奇这首《山河图》的歌词出自“神曲”《野狼Disco》创作演唱者宝石Gem之手。从“心里的花，我想要带你回家”的小情小爱，到“挥毫提笔画我山河，剑锋千仞画这巍峨，滔滔江水走笔龙蛇，我丹青不渝画我中国”的山河气概，这样的转变令人惊喜，也折射着国内说唱音乐在表达上的扩容与升华。

而熟悉宝石的乐迷知道，这并不是他第一次围绕宏大题材与主题叙事创作。宝石为抗击疫情先后写下《出征》和《升》两首歌。前者写于疫情肆虐之时，展现着白衣天使“逆行而上”的决绝与勇气——“让我扭过头决绝地走，擦干泪水松开了母亲的手，敌仇同仇神州在紧要关头，一声大吼同志们全体都有”，成为网络上不少“疫”视频的BGM(背景音乐)，让网友感慨“催泪又热血”。《升》则写就于今年年初，中国抗击疫情已经取得阶段性胜利，回首前路，歌词道出中国人的心声：“没有越不过的冬，也没有盼不来的春，没有闯不过的关，也没有扬不起的帆，没有跨不过的山，更没有攀不过的山，中国人浑身都是胆，这一路定一马平川。”

今年，为庆祝中国共产党成立100周年，宝石Gem又推出《一百》，历数红军长征、抗美援朝、原子弹卫星成功发射、改革开放、港澳回归、加入世贸、抗击疫情等重大事件，回顾百年大党带领中国人民共同经历的沧桑巨变。

不只是宝石Gem一人，不断有说唱歌手加入对于当代中国的记录中来。另一支集结90后的说唱团体“天府事变”，较之凤凰传奇与宝石Gem来得更加有锐气，他们致力于用英文说唱，向世界展示当代中国、当代中国青年的面貌。

成立多年来，他们一再使用说唱音乐针对美国种族歧视、西方媒体扭曲中国形象等事件勇敢发声，更坚持不懈用说唱介绍中国的历史文化、呈现真实的当代中国社会。“从我们出生的1990年代到现在，是中国传奇的30年。经济高速发展，社会发生了翻天覆地的变化。我们随时都能感受到中国和世界的互动，说唱音乐只是抒发自己亲身感受的载体。”面对外界“不够叛逆”的偏见，成员王梓鑫认为，说唱最初之所以表现抗争，是因为黑人在美国受尽压迫。成长在中国，见证中国的伟大进程，如若只是为了叛逆而叛逆，“那就是无病呻吟”。另一位成员罗锦辉曾表示，说唱文化从来都是包容的，比起题材是否够酷够叛逆，团队更在乎唱出自己内心真实的想法。

曾有一度，因为个别说唱歌手的无知、狂妄与拜金，让说唱标榜的“Keep Real”成为外界对这一亚文化的反讽——所谓“真实”不应是宣扬原始的享乐与欲望的遮羞布。渲染“娱乐至死”的肤浅产物，注定难以“破圈”。

近几年，经由综艺节目的迭代传播，国内的说唱音乐也逐步走到大众主流视野的过程中，持续成长与蜕变。其中一些青年歌手，尝试用说唱主动回应社会议题，给出Z世代的严肃思考，也让大众得以了解青年人的所思所想。比如作为亚

裔留学生的Feezy，把自己在国外与不公平抗争的奋斗经历写进了《亚洲小子》。青年说唱一代的新作，也承载了更为宏大的主题。《说唱新世代》在《We We》这首歌中唱道：“希望母亲一样伟大的爱能笼罩这个世界，虽然我知道有很多地方还没实现。苦难它依然存在，鲜花也同时盛开，我还是满怀期待地去爱周围的所有一切。”歌词从微小个体出发，所传达出的力量跨越地域种族，因而赢得“再来亿遍”的弹幕刷屏。演唱者之一夏禹解释这部作品，“小强代表了非洲人民对自然和土地的信仰；我代表了海湾战争后，中东人民遭遇的战争创伤；鱼翅代表了日本金融危机下，人民生活受到的负面影响；生番代表了中国人民在1998年大洪水时众志成城决心；迪木代表了对拉美人民青少年暴力问题的反思……”人们发现，原来外表酷拽的Z

与此同时，需要警惕说唱这种“舶来”风格曾经长期处于地下的“胎里病”——歌词内容低俗，个别歌手误将“暗黑”与音乐风格的“酷”“潮流”画上等号。层出不穷的综艺选秀，将说唱粗粝的一面直观呈现，让不少年轻观众喜欢上这种直接的表达。但是，由于平台对选手艺德和Battle(对决)内容并不加以筛选，让一些私德有亏的选手、导向价值“脱轨”的作品给青少年造成负面影响。这就需要从业者思考，如何净化生态，引导创作，把博出位的“匪气”，转化为心怀家国的“侠气”。

在集结四川、浙江、山东、新疆、广东说唱歌手的《This is our generation(我们这一代)》中，新一代音乐人给出了骄傲的宣言——“让我来开启中国流行音乐的鼎盛时期”。如若能去其糟粕取其精华，或许这一天，就不会太久。

▲凤凰传奇《山河图》海报。
▼宝石Gem《一百》海报。

▲《山河图》演出现场。

制图：李洁

世代藏在锐气与锋芒背后，是对这个世界清澈的爱与希望。

说唱向前走，还须化“怨气”“匪气”为“正气”“侠气”

除了对歌词内容意涵的深入挖掘，青年说唱歌手对于音乐形式的理解与发展也更进一步。他们早已不再满足于所谓的“单押”“双押”“即兴”这些简单的技巧。而是结合中国地方音乐、传统戏曲等元素，将复古、爵士嘻哈、陷阱说唱、硬核说唱等各类风格玩出新的花样。

不过，正在逐步壮大发展的国内说唱音乐，要真正“出圈”，赢得公众认可的“最大公约数”，仍应正视不足与短板。对比其他音乐门类，说唱门槛相对较低，这就造成了歌手素质与作品水平的良莠不齐。一味强调“快嘴”和“押韵”，让一些作品内容生硬，有拼凑之嫌，甚至还只是停留在直播间的“喊麦”层面。过分宣扬这些作品，造成了大众审美的偏差。而事实上，在兼顾歌词内涵同时，能够在同一节奏里展现行云流水般的律动变化，才见真功夫。这就需要从业者思考，如何提升专业水平和文化素养，将一味宣泄、无病呻吟的“怨气”，转化为言之有物、温暖人心的“正气”。

与此同时，需要警惕说唱这种“舶来”风格曾经长期处于地下的“胎里病”——歌词内容低俗，个别歌手误将“暗黑”与音乐风格的“酷”“潮流”画上等号。层出不穷的综艺选秀，将说唱粗粝的一面直观呈现，让不少年轻观众喜欢上这种直接的表达。但是，由于平台对选手艺德和Battle(对决)内容并不加以筛选，让一些私德有亏的选手、导向价值“脱轨”的作品给青少年造成负面影响。这就需要从业者思考，如何净化生态，引导创作，把博出位的“匪气”，转化为心怀家国的“侠气”。

在集结四川、浙江、山东、新疆、广东说唱歌手的《This is our generation(我们这一代)》中，新一代音乐人给出了骄傲的宣言——“让我来开启中国流行音乐的鼎盛时期”。如若能去其糟粕取其精华，或许这一天，就不会太久。

拒绝“娱乐至死”，严肃说唱里藏着Z世代看世界的方式

曾有一度，因为个别说唱歌手的无知、狂妄与拜金，让说唱标榜的“Keep Real”成为外界对这一亚文化的反讽——所谓“真实”不应是宣扬原始的享乐与欲望的遮羞布。渲染“娱乐至死”的肤浅产物，注定难以“破圈”。

近几年，经由综艺节目的迭代传播，国内的说唱音乐也逐步走到大众主流视野的过程中，持续成长与蜕变。其中一些青年歌手，尝试用说唱主动回应社会议题，给出Z世代的严肃思考，也让大众得以了解青年人的所思所想。比如作为亚

金秋上海将集结全国舞台艺术硕果

东艺发布秋冬演出季节目单，35台55场演出轮番登场

■本报记者 姜方

秋风起之际，全国舞台艺术硕果将在上海集结亮相——东方艺术中心2021/22“春华秋实”秋冬演出季节目单近日公布，35台55场演出将从9月9日起至明年2月登场。融合交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲等艺术形式，横跨经典、悬疑、先锋、国潮等题材，“红色经典”“世界之声”“流光舞台”三大板块五彩纷呈的舞台将为上海观众带来视听盛宴。

红色题材精品力作 讲述中国故事

一百年前，中国共产党第一次全国代表大会在上海召开，照亮了中国的道路。为庆祝建党百年，东艺在此次演出季中聚焦“红色篇章”，呈现音乐、舞蹈、戏剧、戏曲红色题材精品力作——大型杂技剧《战上海》、话剧《共产党宣言》、舞剧《醒狮》等送出对党、对祖国的祝福。

明天，演出季将由戴玉强、莫华伦、魏松三位歌唱家携手打造的“中国三大男高音”开篇。三人演唱风格严肃认真与诙谐幽默兼备，让“中国三大男高音”这个国家级文化品牌既专业又亲民。在指挥家高嵩执棒上海爱乐乐团的伴奏下，他们将分别为沪上听众演绎《唱支山歌给党听》《我爱你中国》等歌曲，在歌声中吟唱峥嵘百年。

舞蹈、戏剧、杂技方面，同样传递红色基因，讲述中国故事。中国首部以“广东醒狮”为主题的大型舞剧将于11月17-18日亮相东艺，该剧将醒狮、南拳、舞蹈和民间艺术结合，以流光溢彩的舞台展现中华民族的精神气节。西安话剧院排演的大型话剧《共产党宣言》向不畏牺牲、坚守初心的中国共产党人致敬。杂技剧《战上海》用极具张力与充满惊喜的肢体语言，为沪上观众演绎“有筋骨、有血肉、有温度”的红色故事。

享誉世界的中国“好声音”绽放光辉

音乐演出领域，东艺核心品牌“听交响、到东方”持续升温——当古典乐坛热门的荷兰指挥家梵志登明年率领香港管弦乐团及小提琴家黄蒙拉，

经典版 GRAND VERSION 芭蕾舞剧 Classical Ballet
SWAN LAKE
天鹅湖

大型杂技剧
战上海

2021
1915 10/02
1400 & 1915 10/03

舞剧《青衣》
2021/12/18-19 周六/日

以门德尔松、巴托克的名曲为新演出季压轴；指挥杨洋携12岁的杜沛达联袂杭州爱乐乐团齐聚东艺，诉说“天方夜谭”音乐故事；90多岁的著名指挥家曹鹏老骥伏枥，11月他将执棒上海城市交响乐团再度为沪上听众带来歌剧盛宴。

在国际乐坛绽放光彩的中国“好声音”，将为演出季增加“硬核”元素。旅欧男高音歌唱家石倚洁将携手中国钢琴家陈萨带来“中国艺术歌曲专场音乐会”；作为迄今为止唯一同时受邀世界六大顶级歌剧院的中国歌唱家，女高音和慧将在12月带来独唱音乐会。

近年来，国潮风格越来越获得年轻人的喜爱，东艺也将以国潮音乐弘扬传统文化。青瓷跨界跨界音乐会《听·瓷》以青瓷发展历史为脉络，以瓷乐演奏为表现主题，辅以舞蹈和多媒体表现方式，带来返璞归真的清雅诗篇；名画“原创”国乐剧场《韩熙载夜宴图》跨界融合音乐与名画，展现音乐与视觉的双重盛宴。

名家名团名剧让经典焕发新生

当下疫情防控常态化为剧场带来新挑战和新契机，东艺致力于探索表演艺术的更多可能性，把“舞台”变成“平台”。中外名家名团名剧荟萃，一出好戏从文本到舞台焕发新生，为经典名剧、名角赋予新的艺术生命。作为此次演出季“重头戏”，戏剧导演孟京辉将携新作《红与黑》在东艺率先揭开神秘面纱。该剧取材于司汤达同名长篇小说，向来以辛辣、幽默戏剧手法著称的孟京辉这次又将带来“孟氏话剧”。由天津人民艺术剧院创排的《现代风华》《武则天》等“爆款”话剧将于明年1月上演。

为纪念老舍先生诞辰123周年，根据老舍先生小说《牛天赐传》改编的话剧《牛天赐》将让观众感受地道的京味儿。北京京剧院出品的京剧《大宅门》阔别上海舞台四年后回归，浓郁的京味文化与现代流行元素相融合，展现传统文化蓬勃生机。

此外，张艺谋导演、陈其钢作曲、王新鹏、王媛媛编舞的《大红灯笼高高挂》将用足尖上的“中国红”拉近世界芭蕾与中国观众的距离。而由舞蹈家王亚彬编导、执导、主演的《青衣》再度归来，“筱燕秋”的戏梦人生将在一袭水袖丹衣中展开。

■本报记者 王筱丽

“我希望他长得帅一点，性格好一点”“懂事一点，听话一点”“三观一样的”……上海某公园相亲角人头攒动，有父母来给子女物色结婚对象的，也有年轻人自己上阵的。近日开播的电视剧《婆婆的镯子》就在这样一个喧嚣的场面里拉开了序幕。《婆婆的镯子》并不忌讳将“婚恋”与“条件”“市场”这些字眼联系在一起。不可否认，它们始终存在于实际生活中，但也只有穿越这片迷雾和荆棘，才能参透情感和生活的本质。

一只手镯引发的故事，它究竟属于谁

90后沪漂刘茵(蓝盈莹饰)与上海“经济适用男”石磊(郭君梅饰)相恋三年，二人迟迟不结婚的理由便来自石磊的母亲李霜清(邬君梅饰)。外地来的、家里还有个弟弟，这些都是李霜清反对的理由。因此，这对今后的婆媳在见面之前就已心存芥蒂。刘茵初见家长的情景也相当戏剧性，一家人在麻将桌上你来我往，准婆婆强势出击，准儿媳招招拆招，石磊则在在一旁左右为难。

一周时间，电视剧仅播出两集，《婆婆的镯子》的剧情推进却相当之快，丝毫不拖沓，“为房结婚”“婚前健康检查”“举办婚礼”等一个个桥段充实着剧情，首集刘茵和石磊还在为结婚苦恼，第二集小两口就已经步入了婚姻的殿堂。

作品的名字颇具新意，让人一看便生好奇，而镯子在剧中正起到穿针引线的作用。这只2000年就要价15万元的翡翠手镯是石家的“传家宝”，结婚前，李霜清把它送给刘茵，满足了刘家对于彩礼的要求。然而，这只手镯屡断不断，成为全剧的矛盾中心。经同事提醒，刘茵发现手中的镯子是假货，真镯子竟然在李霜清亲生女儿石茵欣手上，慌乱之下的错拿又让真假镯子调了包。一时间，手镯像一个巨大的磁场，将所有人都卷入了混沌之中，也难怪刘茵感慨：“真希望没有这只镯子。”

当“我”变成“我们”，留下许多待解的课题

虽然镯子巧妙地勾连起剧中人物，让故事高潮迭起，但以带领观众感受当代家庭关系为目标，《婆婆的镯子》的主旨并非厘清手镯的真孰假、最终归属，而是探讨其背后家庭关系中的深层矛盾——信任与边界。当刘茵拿着假镯子一边想着自己曾说“对婆婆要比对自己亲妈还好”一边心灰意冷时，当李霜清不断打搅新婚夫妇的小家时，婆婆关系其实已经岌岌可危。

婚姻将两家没有血缘关系的人紧紧缠绕在一起，相处变成了必须直面的课题。在石刘两家初次会面的饭桌上，双方你进一尺，我进一寸，充满着试探的意味。除此之外，两代人对于婚姻的态度碰撞也是《婆婆的镯子》聚焦刻画的一大主题：刘茵妈妈向男方家长索要礼金不是为了让女儿未来在婆家过得有体面，而是为了贴补弟弟，李霜清反对结婚的隐藏原因是不会面对儿子即将要构建自己的小家……

以李霜清为代表的新家庭关系重新构建时寻找平衡的传统婆婆、以刘茵为代表的期待在大城市实现梦想与爱情的“沪漂”、以石磊为代表困在母亲和妻子之间左右为难的儿子与丈夫，他们都是社会最小单元“家庭”的构成部分，他们各有各的顾虑和难处，房子和财富并非牢不可破的安全屏障，信任与包容才是家人间最强的黏合剂。就像第一集开头说的那样：“生活不该在抱怨和怀疑里继续，说到底还是没法自洽，真的学会与自己和谐相处，那抬头便便是温柔了。”

都市家庭剧《婆婆的镯子》开播，聚焦婚姻里的代际碰撞

踏过一地鸡毛，生活的本貌逐渐清晰