

全民听老歌,是华语乐坛的倒退吗?

内地的复古音乐浪潮,从前两年绵延至今。

10月12日,周杰伦2023年“嘉年华”世界巡回演唱会-上海站即将迎来连唱四天的“沪上狂欢”,而在刚过去的国庆八天假期中,“周杰伦”在各大音乐平台上也屡屡出现旧曲飙升排名、创下收听新高的新纪录,“周杰伦的歌为什么没有年代感”的话题讨论也顺势登上热搜前列。

数据显示,仅在QQ音乐上,周杰伦的过往音乐作品便出现多次回榜。比如,9月29日飙升榜上,前100首歌曲便出现周杰伦42首作品同时在榜的壮观场面,颇有假期返乡应景感的《稻香》,更是在9月29日更新的飙升榜排名中杀回第六名。不仅如此,周杰伦也在10月5日的流行指数榜上回至48名,贯彻假期前后。

周杰伦大概自己也没想到,自己一红就是20多年,依然住在年轻人的青春里,依然是华语乐坛的中流砥柱。

为何周杰伦的歌没有年代感?

近二十年来,大多数人的华语歌单中仍然是谈论着故事的小黄花。

以周杰伦为首的千禧年时期活跃的音乐人,无不例外成为了“活样本”。正如在“周杰伦的歌为什么没有年代感”的话题下,乐迷们频繁提到的引领潮流一般,大胆的创新、奇思妙想的灵感碰撞是那时音乐人们写出佳作的必备因子。

成名于乐坛低迷时期的周杰伦,吸收了大量中国、欧美、日本等文化元素,且将古典、说唱、R&B、爵士等风格融会贯通,形成了自己的创作逻辑和审美体系。

值得一提的是,不同于其他音乐人,周杰伦更为明显地人声“乐器化”,即便当年很多人认为他中文吐字不清、断句逻辑不合常理,但毫无疑问,这种注重旋律走向的演唱方式却具有更为悦耳、节奏性的听感。

比如经典作品《双截棍》中,“从小就耳濡目染”将“就”与“耳”之间进行停顿,歌词的唱法均刻意以四声声调为主,且跟随曲调自如转换升降,并以钢琴弹奏作为间奏转换,而这一创新也被罗大佑称为“赋予中文唱腔以新的表达方式”。

再者,在周杰伦往期音乐作品中,作曲、编曲上的超前与实验

也不容忽视。比如当下在东亚偶像音乐中流行的“拼接风”,早在其创作的网游主题曲《乱舞春秋》中便出现过,丝滑嫁接的主、副歌毫无重复,周杰伦毫不吝啬地在一首歌里贡献了八段迥异的副歌,而后的《床边故事》《土耳其冰淇淋》等也同样如此。此类“拼接”式创作,也赋予歌曲更具层次性、多样性的听感。

此外,除了传播环境的变迁,也正因当下大多数热门歌曲的制作粗糙,歌曲作品中也听不到太多器乐声音,才令追逐新鲜感的听众们选择怀旧,找寻带有独特创作理念、高水准的音乐。诸如林俊杰、等歌手作品也同在假期之中迎来播放收听小高潮,且余韵不不息。

像是10月11日的QQ音乐热歌榜中,位于全站收听前200名的歌曲中便有68%上榜歌曲发行自2019年之前,大多为00年代、10年代音乐作品,邓丽君、BEYOND、周慧敏等活跃在80、90年代乐坛的艺人也不乏多首歌曲在榜。

另一方面,从市场定位来看,相比眼下饭圈偶像、说唱歌手等越来越详尽、单一的职能化划分,周杰伦则站在满足受众圈层多样性的角度上,以“大众歌手”的定位来突破消费市场,易于学唱、老少通吃。

如金牌制作人小虫曾经在周杰伦出道的千禧年初期所言,“R&B在华语地区不会成为主流,中国人就喜欢把歌曲拿到KTV里唱,唱他(周杰伦)的歌等于出丑。如果路子再打开一点,他会火很久,所以说音乐人应该各种音乐都尝试,才能满足不同消费者的需求”,而周杰伦的歌路在中后期也确实更明显。

比如在《七里香》这张专辑中,收录的《将军》《乱舞春秋》继续延续了周杰伦疯狂炫技和尝试创新的小众调性,而《七里香》则以抒情摇滚、诗意情歌的特点赢得大众,至今仍是周杰伦所有歌曲中收听排行前列的作品。

当然,除了周杰伦,我们也能看到,凤凰传奇、伍佰等古早味道同样浓厚的音乐人在当下也呈现出回温盛况,甚至Z世代听众比例明显走高。这也是因为,其相对独特的音乐理念、强烈的个人风格,甚至是不亚于如今乐坛的新潮程度,也令受众面也愈加广泛。

由此可见,周杰伦们在时间的长河里“独孤求败”,也就不意

外了。这是华语乐坛的倒退吗?

2004年,制作人黄舒骏在接受采访时曾言,“不是周杰伦太好,而是周杰伦太少”。这个论断放在当下,依然不过时。

相比日韩音乐市场后浪推前浪的汹涌激烈,华语乐坛接下的“复古”暂停键仿佛从未结束。最为明显的,便是各大平台华语榜单,鲜少见到时下新歌更替排位、稳定上榜。

在刚刚发布的QQ音乐巅峰榜第三季度数据中显示,周杰伦上榜次数高达2960次,上榜歌曲达到90首、热歌榜连续在榜90天。这也侧面表明,周杰伦在过去的三个月中“全勤”热歌榜;而十大巅峰艺人除周杰伦外,诸如李玟、薛之谦、张靓颖、刀郎等老牌歌手也悉数上榜,占据一半以上。

这种现象的出现,不仅是“周杰伦们”本身因国民度具有高传播优势、作品经得起时间的推敲,也在于怀旧浪潮下将真正意义上的全民性歌手重新拉回大众视野,抹杀了一定的信息差。

比如林俊杰的《茉莉雨》、凤凰传奇的《奢香夫人》在十多年后均迎来了被发现、走红的机会。不少所谓的“冷门佳作”、“冷门歌手”,也在如今正处于消费市场中坚力量的90、00一代中喜提“童年回忆杀”,得以重见天日。

同时,集体的狂欢也契合了年轻人“发疯”的社交需求共鸣,成为发泄情绪、玩梗的社交货币。比如最为典型的便是凤凰传奇的“制霸”,其作品因朗朗上口、旋律高亢且带有一定的民族特色,大多成为年轻人释放压力的选择。

像是《奢香夫人》高潮部分的

“乌蒙山连着山外山”,也因富有押韵感,被二创为承载着年轻人表达各类情绪的“整活”,诸如“乌蒙山连着山外山,我的课连着节假日”、“乌蒙山连着山外山,我的财政老师在上”等。这首《奢香夫人》也在近期如破竹之势回到大众视野,自8月以来便维持在酷狗音乐TOP500前15名,最高排名为全站第二,历史上榜次数高达936次。

但更为重要的是,华语乐坛在当下的青黄不接,才是促使“周杰伦们”经久不衰的主要诱因。

不可否认,流行音乐的传播因短视频消费场景的迁移有了全新的路径,但在算法推荐下,如何在下沉市场成功“洗脑”出圈也成为如今速食音乐文化下的第一要义,这也就导致旋律相似、歌词口水、土嗨等倾向的歌曲严重泛滥,仅作为BGM功能性、走量不走质、土到极致就是潮的产出现象愈加猖狂,诸如今年的《爱如火》《我姓石》等神曲“在当下的爆红便是如此”。

而不管是工业化打造偶像还是流水线的网络神曲,都为乐坛带来了依附性消费逻辑的转变,无形之中改变了歌曲的创作逻辑,都是短视频风潮下令音乐质量走向下滑、模糊化、口水化、同质化的结果。越是如此摆烂,大众的对速食音乐文化的叫板之声也就愈演愈烈,比如李荣浩的《乌梅子酱》便在“屈服”于这种流量路子后,即便对比其他BGM仍算得上精致,却也是落得了备受诟病的结果。

因此,不管是打不过就加入将经典作品们“还魂”于短视频平台,还是借助KTV、车载音乐等传播场景来“招魂”,反映在各大平台榜单上的怀旧风霸占排位足以

说明消费受众的态度。

当然,这也并非意味着如今的华语乐坛便没有好作品、好音乐人,只是当市场向流量、爆款倾斜,这些仍维持“匠心”的音乐人的生存空间也被极大压缩。劣币驱逐良币,导致主流乐坛水准下降也就在所难免,最终形成了刺激大众继续怀旧的循环。

但所谓怀旧也好、童年回忆也罢,除了包含着重温过去记忆的怀念,更投射了大众对于当下市场创作参差不齐的不满。也正是因为这种对比,也就不怪乎为何大众宁愿回听二十年前的周杰伦、三十年前的罗大佑。

如高晓松所言,“要想周杰伦过时,需要有新玩意出来,新玩意还要像他一样大众化”。

结语

回过头来看,与其谈论周杰伦们为何没有年代感,不如说是当下占据主流市场的“时髦”音乐的扶不上墙,给予了古早时期华语乐坛歌手们再度被发现的契机。

毕竟放在如今的环境下,不得不承认,即便是周杰伦、罗大佑等引领过华语乐坛的音乐人,也已无法再继续创造变革性的音乐内容引领潮流,这也是缺乏天时地利人和后的无奈。

随着短视频时代带来的走量不走质音乐的生产风潮,流行音乐深陷模板化、工业化流程也愈加熟稔,洗脑大众的目的也更加直接赤裸。但侧面来说,也是大众层面音乐教育的缺失愈加严重。

而经得起推敲琢磨的新音乐难以出头,也就解释了为何掌握着当下消费主流的Z世代,宁愿互联网倒退十年、二十年了。

知名女星阿娇晒同性亲密照,疑似官宣出柜,对方长相酷似陈冠希

10月19日,娱乐圈知名女星阿娇忽然登上热搜,起因是她于19日凌晨的时候卡点晒出了一张与同性女网红的贴脸亲密照,疑似是官宣恋情,惹来了网友的热议。

一张照片引爆了娱乐圈的火药桶

据悉,事情的起因是阿娇在自己的外网账号上晒出的一张亲密照片,画面里,阿娇和一位长相颇为中性的好友贴脸合影,看得出两人关系相当亲密,在贴脸的时候,两人都开心地抿起嘴唇对着镜头,阿娇甚至还用双手捧起了两人的脸颊,使劲让两人的距离更近一些。

而在文案中,阿娇也是说了happy birthday疑似为对方庆祝生日,一个娱乐圈的当红女明星半夜不睡觉,专门晒了张亲密照片,为对方庆祝生日,着实是让人感慨和好奇两人的关系。

随后,细心的网友扒出了和阿

娇合影的女网红身份,是在社交媒体上人气非常高的初代网红皇甫圣华。

好久远的网红,好离谱的瓜。说到这个皇甫圣华,可能许多不常吃瓜的人不太熟悉,我也是查了一些资料之后才了解了关于她的一些事情。

相传皇甫圣华是成名比较早的女网红,走的是中性路线,取向方面喜欢女性,也有自己的女朋友。

皇甫圣华本人是上海人,但去过美国深造,接触了国外潮流文化,回国后又去过北京中央音乐学院继续学习,进入娱乐圈后,担任了某品牌的主理人,在互联网上小有名气,并且和不少明星关系都不错。

比如当年女演员胡杏儿结婚的时候,这位姐姐就带着自己的女朋友高调参加婚礼。

至于说女明星阿娇,其实之前

就和这个女网红传出过绯闻,当时有媒体拍到了皇甫圣华和阿娇一起出门逛街的时候,皇甫圣华直接亲吻了阿娇,惊得媒体报道说这是阿娇的“新恋情”。

而阿娇对于大家的猜测似乎也没有回应的意思,甚至更被网友发现,她手机上的壁纸也是她和这个女网红的亲密合影。

关于皇甫圣华和阿娇的其他八卦其实还有很多,但最耐人寻味的是,就是这个皇甫圣华长相特别有意思,不知道大家有没有发现,她和已经退圈的男明星陈冠希长得非常像,而陈冠希和阿娇发生过什么事情,大家已经都知道了吧?

所以这次阿娇和这个女网红合影,一出来立刻就引爆了热搜,不少网友都猜测,这是阿娇在官宣新恋情,是的,你没听错,阿娇可能出柜了。

阿娇,评论区翻车目前已经限

制评论

事情发生以后,大量网友都跑到阿娇评论区留言,但和大家想象中的支持和理解不同,阿娇评论区的粉丝铺天盖地都在骂街。

一开始阿娇还出来解释让大家放心,自己最爱的还是搭档阿SA,但眼看着已经控制不了局面,于是阿娇开始关闭评论区限制评论。

我看了一下大家吐槽的点也各有不同,有人吐槽阿娇不争气,都已经四十多岁了,还是恋爱脑,事业上没什么发展,就知道自己玩,完全不顾及粉丝们的努力,希望阿娇能清醒一点。

而还有粉丝对这个女网红的人品不满意,指责女网红有大量的黑料,阿娇和她在一起不会有什么好结果。

说实话,我对于女明星找女朋友这个事情,其实还是觉得挺有意思的,毕竟如今娱乐圈还是女粉丝

比较多,女明星如果正常恋爱的话,很可能损失一些女粉丝,但如果找一个同性在一起的话,反而能引发不少网友的支持。

但显然,阿娇这次没有踩到风口,那么多粉丝都在破防,都觉得恨铁不成钢,话说,这个女网红真的有那么“不堪”么?

不知道阿娇现在是什么心情,我其实已经替阿娇想好了怎么解决。

粉丝们不是不满意吗?阿娇大可以解释说自己跟皇甫圣华只是普通朋友,并没有更多的亲密关系,好友之间晒个合影,无伤大雅,后续大不了就不在明面上联系了,有什么事儿私下说就行。

你看这样既能安抚粉丝们的心,又能保护好她和皇甫圣华的关系,一举两得,不可谓不高明啊,阿娇如果看到的话,记得给我点赞啊。