

□刘雨涵

《声生不息》又给音乐综艺带来了教科书级的示范,并且抬起了港乐(香港音乐)这一“传奇国货”。老歌新唱,《声生不息》不只是“回忆杀”“情怀牌”,“前浪”和“后浪”们的同台竞技,更让观众看到了生生不息的音乐传承。所以不必过早哀婉港乐辉煌的逝去,人在,江湖就在,曾经的璀璨,依旧有人为其点亮光芒。

《声生不息》是在香港回归25周年之际,由湖南广电联合TVB制作的音乐献礼节目。因此这并不是一档简单的音乐节目,而是要以音乐为媒介,强化粤港澳大湾区的价值认同、情感认同、时代趋势认同的价值意义。《声生不息》不但打开了格局,还成功地让一档主旋律音乐节目做到了声入人心。从节目启动宣传到首播24小时这段时间之内,《声生不息》全网收获了260多个热搜,首期节目累计播放量近3亿次,稳居各大综艺榜热度首位,节目中的翻唱曲目也成为音乐榜单的热门歌曲。

虽然港乐的黄金时期是在上世纪八九十年代,但是从去年开始,粤语歌曲又开始频繁地闯入大众视线。《披荆斩棘的哥哥》带火了“大湾区哥哥”;CCTV-6举办的《大湾区中秋电影音乐晚会》熠熠生辉;《中国好声音2021》的冠军是来自广东的选手伍珂玥,她对粤语歌曲的出色演绎成为助力其夺冠的因素。

从嘉宾、制作、舞美、音效等方面面,《声生不息》都让人看到了曾经的“音综天花板”《歌手》的影子,节目的制作人和总导演也正是曾经操刀过《歌手》的洪啸。而《声生不息》并不是“港乐版《歌手》”,两者在制作方向方面有着不小的差异,其中最大的不同是弱化了节目的竞技性。《声生不息》不设置淘汰制,而是由16组歌手分成男女两队进行对决,由现场观众担任出品团进行投票,最终有三首歌曲入选节目打造的港乐时代唱片。《声生不息》并没有像《歌手》那样营造如坐针毡的危机感,节目更像是一场带有互动性质的大联欢,在融洽的氛围中,大家可以轻松自如地演绎自己喜爱的港乐,而不必在比赛机制下演变成铁肺、铁嗓飙高音。《声生不息》的音乐总监谷粟表示,“现在大家不太喜欢那些比较有侵略性的音乐,大家更喜欢听起来舒服的那种,现在音乐的属性更多的是一种陪伴。”

看《声生不息》,让很多观众觉得像是回到当年《十大劲歌金曲颁奖典礼》中。节目里的高光片段有许多,乐坛伉俪林子祥、叶倩文的对决,张国荣、梅艳芳等港乐传奇的穿插出现,还有最后大家合唱Beyond乐队的《海阔天空》时,黄家驹的“隔空同台”让众人集体破防。不过在我看来,《声生不息》最重要的华彩之处,是让观众看到了新生代力量对于港乐的继承和发扬,这才是港乐未来的希冀所在。

在近期的QQ音乐流行指数榜中,《声生不息》节目中的《蜚蜚》《初恋》《爱与痛的边缘》《遥远的她》这四首歌曲位居前列,而它们都是由新生代歌手所带来的,可见新生力量最能攫取听众注意力。演唱《蜚蜚》的炎明熹是节目中年龄最小的歌手,2005年出生的她今年刚刚17岁。出场之前炎明熹就获得了张学友、谭咏麟、莫文蔚等乐坛前辈的大力赞赏,谭咏麟更是赞其为“香港近年来非常难得的歌手”。炎明熹2021年参加TVB举办的音乐选秀节目《声梦传奇》正式进入演艺圈,她在节目中演唱的9首歌曲均在视频平台获得了百万级点击量,最终获得三料冠军。对于内地观众来说,炎明熹是完全陌生的新人,但是她的《蜚蜚》一出,便让观众折服。前半段气声的演唱方式,副歌部分真假音的绝妙转换,赋予了歌曲超强的穿透力和感染力,观众在弹幕对其大加赞赏,还有人发出疑问,“她是吞了一个混响吗?”有人评价,炎明熹同时兼有王菲的空灵、王菀之的细腻和邓紫棋的铁肺。首支歌曲便一鸣惊人,很多人都预言,如同邓紫棋在《我是歌手》舞台上横空出世,《声生不息》会让炎明熹大放异彩。

曾比特是香港歌手手中的又一位“萌新”,出道刚刚一年时间。父母给曾比特起这个名字是希望他“比较特别”,而他确实人如其名,顶着如同假发的爆炸头,活泼举动像是吃“可爱多”长大的,让人误以为他只是气氛组选手。曾比特演唱的《初恋》让人刮目相看,歌曲最终获得当期节目“最受欢迎金曲之全场排名第一”。他把周星驰电影《食神》中的这首充满少女情怀的插曲,演绎出了热情似火的恋爱氛围。曾比特在编曲中加入放克和迪斯科元素,让歌曲听上去更有律动感,也让人联想到“火星哥”布鲁诺·马尔斯。他还在歌曲中融入了电影《喜剧之王》的插曲《Here We Are Again》以及日剧《悠长假期》的插曲《La La La Love Song》,给老歌增添了新意。同时,曾比特在表演中融入了太空舞步等动作,台风娴熟自如,完全没有新人的生涩。著名乐评人耳帝评价曾比特的表演“花哨而毫不油腻”。

单依纯和毛不易作为内地新生代歌手代表,在节目中分别演唱了《爱与痛的边缘》和《遥远的她》,也都收获了超高评价。年仅21岁的单依纯唱出了“似断难断”的缠绵悱恻,用林忆莲的方式演绎王菲的歌曲,同时没有丢失自己的特色。乐坛前辈纷纷变成“夸夸团”,与单依纯同台的李克勤说,“遇上这样一个对手,我是很尊重的。”叶倩文啧啧赞叹,“她才这么小,以后不得了”。毛不易以人情味与诚恳度见长,但还没人见识过他的粤语歌曲实力。《遥远的她》此前已有张学友和陈奕迅的版本,都是经典。珠玉在前,毛不易依然依据自己的语感和声音特质,唱出了独有的味道。像单依纯、毛不易这样并没有在港乐盛景中成长起来的歌手,对于粤语歌曲的诠释也都非常到位和出彩,着实令人欣慰。

歌手们唱着昨天,观众们见证今天,大家共同期待明天。正如80多岁的香港作词人郑国江对节目的寄语:“我们希望后浪继续推进顶到前浪,也希望前浪带着后浪不断地前进,领导乐坛不断有新的生命力。”《声生不息》使人们看到,港乐不是音乐璀璨年代的余辉,而是依然有新鲜血液注入,依然孕育着勃勃生机。

歌手炎明熹

►《神奇动物:格林德沃之罪》中的神兽驺吾

□师文静

正在上映的电影《神奇动物:邓布利多之谜》中,中国上古神兽麒麟作为重要角色登场。这两年中西方影视创作,都开始盯上了东方神话中的奇珍异兽,这些有着神奇的样貌、具有神奇能力的神兽,为影视作品增添了太多奇幻趣味和美学价值。

《神奇动物:邓布利多之谜》不是“哈利·波特宇宙”第一次塑造中国神兽,从凤凰到驺吾再到麒麟,原著作者、编剧J.K.罗琳和电影创作者们将中国神兽的神奇能力巧妙地融入其魔法世界中,让神兽们活灵活现地出现在银幕上。

关于瑞兽麒麟的样貌,《瑞应图》记载的是:“羊头,狼蹄,圆顶,身有五彩,高一丈二尺。”《京房易传》记载:“麟,麋身、牛尾、狼额、马蹄,有五彩,腹下黄,高丈二。”而在一些出土的器具中,有的麒麟还有双翼,脚踏祥云,有的文字和图像记载中,麒麟羊头变成了狮头、龙头等。《神奇动物:邓布利多之谜》中的麒麟没有采用我们古书中对麒麟不同版本的想象,电影视效团队在设计这个神兽时加入了自己的理解,希望麒麟能够“看上去就像超脱于任何人类现实的一种存在”。影片中的麒麟,体型不够大,腿细、弱小如小鹿,观众很难从外貌上将它与我们威风凛凛的麒麟形象挂钩,但从这个神兽的名字和其独特能力上,看出它确实是参照麒麟创作出来的。

《神奇动物:邓布利多之谜》中,邓布利多教授意识到强大的黑巫师格林德沃正试图夺取魔法世界的控制权,国际魔法联盟集结,推举产生新的主席,维持魔法世界的正义。谁能选出理想的主席呢?麒麟。麒麟能看透人心善恶,“有没有一颗纯粹、善良的心”成为掌管魔法世界的重要标准,谁是这样的人,麒麟就向谁鞠躬。这个剧情设定,很明显是借鉴、化用了麒麟传说中的“麒麟出现是圣王之嘉瑞”“麒麟心灵纯洁”等说法。瑞兽麒麟在西方电影中,不是刻板印象化的出现,而是被巧妙地融于剧情中,不仅塑造了这个银幕形象,而且关注到了神兽的文化内涵。

在上一部《神奇动物:格林德沃之罪》中,出自《山海经》的神兽驺吾,也发挥了巨大的作用。驺吾是《山海经》中的珍兽:“大若虎,五彩毕具,尾长千身,乘之日行千里。”《神奇动物:格林德沃之罪》中的驺吾,完全符合我们古书中记载的形象,体格大,虎头虎脑,身后彩色长尾飘逸灵动,爬行速度快,又凶猛又萌,驮着身处困境中的正义魔法师们战胜了邪恶力量。这只“大猫猫”非常生动、可爱,与主角的互动又温暖治愈,如此成功的《山海经》珍兽竟然出现在西方电影中,这让不少观众感到高兴又有丝丝遗憾。

“哈利·波特”宇宙中最先出现的中国神兽是凤凰,片中凤凰也结合了印度不死鸟的传说。但魔法世界中召唤凤凰,凤凰歌声能为纯洁的人增添勇气,凤凰的眼泪有治疗功能等设定,也是传说中的瑞兽特征。《X战警:黑凤凰》《沉睡魔咒2》等影片中,也都出现过凤凰的形象。此外,在一部漫威电影中,出现了一个东方神秘仙境村落,这里住着神龙、帝江、毕方、九尾狐、水麒麟、浚狨等东方上古神兽,一派奇幻盛景。影片把这些神兽的形象塑造出来了,但大多数神兽没有在剧情中起到很大的作用。

北京语言大学教授黄悦在接受电影频道采访时称,神兽出海当然是中国文化输出,或者说是中国文化被世界了解的一个最明显的证据。“世界上其他国家也都始终保持着对中国传统文化很高的热情,大家对于中国神兽,或者中国文化的理解也是逐渐地由浅到深、由表及里,越来越关注我们的内涵。”

国产影视剧作品这两年也创作出了不少与上古神兽有关的形象。九尾狐是出现最多的,在《与君初相识》《三生三世十里桃花》等古装剧中都出现过。此外,不少影视作品中出现了《山海经》中的神兽帝江。《山海经》记载:“有神焉,其状如黄囊,赤如丹火,六足四翼,混沌无面目,是识歌舞,实惟帝江也。”《捉妖记》中的胡巴灵感来自帝江,胡巴有六足,能歌舞,有神奇的能力,都符合帝江的特征,但胡巴设计得过于卡通,失去了神兽的奇幻感、神秘感、古朴感。《大鱼海棠》中出现了一群胖乎乎、呆萌的长翅膀的小动物,那就是神兽帝江。片中那只长着鹿角的类似小白猫的神兽,则是大名鼎鼎的白泽。《大鱼海棠》中还出现了凤凰、貔貅等神兽,以及祝融、句芒、蓐收、后土等天神。《大鱼海棠》三个主角椿、鲲、湫则来自庄子《逍遥游》,片中作为配角的神兽都很可爱、有趣,但少了一点质感和厚重感。《大鱼海棠》这部影片画风太美,如果创作团队再出一部以神兽为主角的动画片,就更值得期待了。

此外,电影《长城》、动画电影《风语咒》中都出现过饕餮,《大圣归来》中出现了神兽混沌。只不过在这些作品中,神兽以凶兽形象出现。《长城》中饕餮如过境蝗虫,所到之处皆遭其破坏,战斗力很强,很凶猛。《风语咒》中饕餮是邪恶的化身,可以唤醒、封印。《青蛇劫起》是近期品质上乘的动作电影,传统水彩融合油画写实,很有文化韵味。影片中,在展现风、火、水、气四劫时,随之出现的是古代四大神兽飞廉、毕方、玄武、螭吻的形象,只是出现了形象,并未有更多的刻画。

这两年,与上古神兽相关的书籍也慢慢多起来,而且上古神兽们开始被塑造成古灵精怪的正面形象,比如《故宫怪兽谈》等。相信这种多元化塑造神兽的创作思路,也会慢慢延伸到国产影视作品创作中。就像喜欢认识《西游记》的妖怪、希腊神话中的诸神一样,很多小孩喜欢各种充满想象力的神兽形象,这些神话传说对孩子充满吸引力。无论是瑞兽还是怪兽,祖先创作它们之时,就让其承载了丰富的文化内涵以及情感寄托,应该是国产影视创作需要去挖掘的大富矿。

扫码下载齐鲁壹点
找记者 上壹点

编辑:曲鹏 美编:陈明丽

●●●
一期娱乐

港乐「后浪」