

记者 宋说

众说纷纭

刀郎的新歌《罗刹海市》上线后,在B站迅速攀升至榜首,抖音点击量轻松破亿,热搜更是持续上榜,快速上升的热度引发各种解读,最先被挑起议论的是刀郎新歌是否包含对过往乐坛纠葛的暗讽。

有人认为歌词是在抨击如今华语乐坛的“虚假繁荣”,有人认为刀郎讽刺的是流量文化下的“以丑为美”,也有网友歪曲解读《罗刹海市》,想象歌曲和当年对刀郎的“封杀”传闻有所关联,“歌词一口气内涵了那英、汪峰、高晓松、杨坤四位娱乐圈明星”,此番言论瞬间挑逗起大众对音乐之外的八卦探讨。

8月2日,汪峰用20多分钟的视频对此做出了回应。在视频开头,汪峰否认了对刀郎有任何的偏见,或者觉得与他有什么高下之分,并表示在这二十年中刀郎除了做音乐外,没有传出过其他的消息,就这一点自己对他十分尊重,汪峰也聊起了刀郎的新专辑《山歌寥哉》,他表示:“音乐从来就应该音乐本身,而不是是非。”

除了荒诞的“唱歌骂战论”,还有更多网友的“猜谜”,为《罗刹海市》这首歌添加了很多古怪色彩。7月26日,一段名为“爱丽丝解读刀郎《罗刹海市》”的视频在网上得到关注。视频中,被注明为德国某政党领导人的一位女性在镜头面前侃侃而谈《罗刹海市》。不过视频博主回应称,该视频仅为搞笑娱乐,纯属虚构。

除了引发这么多关注、二创和梗,《罗刹海市》上线后还出现了该曲播放突破吉尼斯纪录的谣言。有报道说,截至7月30日18点,《罗刹海市》的全球网络播放量到达“80亿次”,超2017年发行的西班牙神曲《Despacito》55亿次的世界纪录。这条消息很快得到了吉尼斯官方的辟谣。8月1日,吉尼斯世界纪录官方微博发文表示,“没收到申请,没破吉尼斯纪录。另外《Despacito》这首歌打破的是‘YouTube上观看最多的MV’纪录(67亿播放,2020年),已于2021年被《Baby Shark》的83亿次播放刷新纪录。”

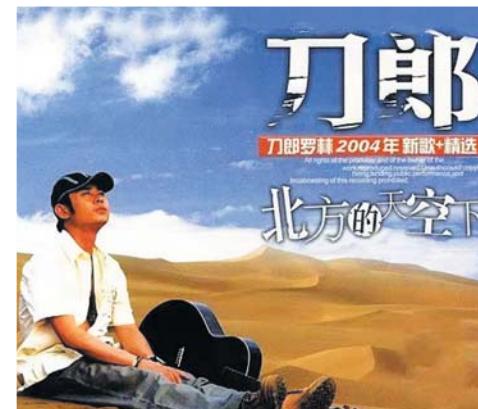
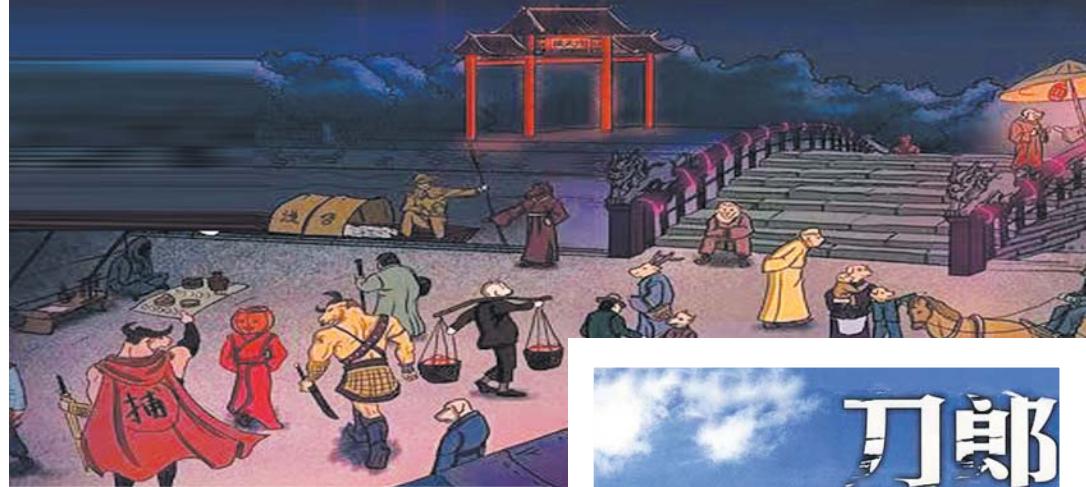
歌曲《罗刹海市》上线后引发的火热探讨,是音乐圈许久未见的事件,在铺天盖地的流言蜚语中,歌曲本身的魅力,以及刀郎创作这首歌的本源逐渐被模糊掉,刀郎及其团队不愿再出面解答,避免再度引起过分关注。对于网络上各种“吃瓜”分析,汪峰的话可以借用一二,“对于这张专辑不要上纲上线,如果刀郎的作品能让人去思考,这就是创作者给我们最大的益处,不要把一件事歪曲变性质。”

创作本源

汪峰的视频回应,是对如何欣赏音乐的提醒,也算是对刀郎歌词被过分解读的一种“辟谣”,视频中,汪峰还对刀郎的新专辑从专业的角度进行了较为详细的分析,言论听起来较为中肯。汪峰谈到,新专辑里自己最喜欢的歌曲并不是最火爆的《罗刹海市》,而是《未来的底片》,除此之外,他还喜欢《花妖》《镜听》《路南柯》,

刀郎, 沉淀音乐这把刀

歌手刀郎最近带着新专辑《山歌寥哉》上线,卷起了音乐界的一股旋风。自《2002年第一场雪》《情人》《西域情歌》等火爆歌曲,以及2013年左右逐渐退隐江湖后,刀郎中途发布过新专辑,但已经很久没有被大众关注过。此次的新专辑中,一首《罗刹海市》引得人们纷纷索隐、猜测,开始让大众重新审视乐坛这位二十年前的风云人物。

并夸赞刀郎在这张专辑中完美结合了中西方音乐的特点。

刀郎这次风格大变的创作灵感究竟从何而来?此次新专辑中11首歌都与蒲松龄的《聊斋志异》有关,歌词皆取自《聊斋》故事而作,这一首《罗刹海市》能够激荡起不少人心中的愤懑,和刀郎经过精心编排的歌词有关。

“罗刹国向东两万六千里,过七冲越焦海三寸的黄泥地;只为那有一条一丘河,河水流过苟苟营……”《罗刹海市》的歌词取材自蒲松龄小说《聊斋志异》中的一篇同名故事《罗刹海市》,讲述了美男子马骥漂流到罗刹国,后又到龙宫的故事。罗刹国以丑为美,以貌取士;美男子马骥在罗刹国被视为异类,只有在抹着锅灰扮作“张飞”之后才勉强做了一个小官。而到龙宫之后,那里的审美才

算正常,龙王求他为婿。

罗刹国美丑颠倒、是非颠倒的状态,是蒲松龄这篇小说着力嘲讽的对象,或许也成为刀郎创作这首歌曲的灵感来源,在歌词上,刀郎玩转语言游戏,“那马户不知它是一头驴,那又鸟不知它是一只鸡”“勾栏从来扮高雅,自古公公好威名”……复杂的隐喻令歌曲充满讽喻色彩。

歌中强烈的讽刺意味引起了一部分听众的共鸣,如果再联想起刀郎本人的生活境遇,很容易对歌曲本身创作的含义理解有所偏颇。但从刀郎过往的采访中能看到,刀郎从没有公开表达过对某些人的“仇恨”,而对于坊间流传“被乐坛大腕排斥”的流言,刀郎很早就已经淡淡做出过回复,“你亲耳听到了?”

业界认为,此番刀郎带来的

作品比以前更加寓意深刻,首先在歌词的编排上,确实让人刮目相看。

在刀郎此前的作品中,“你是我的情人,像玫瑰花一样的女人,用你那火火的嘴唇,让我在午夜里无尽的销魂”等歌词,对爱意的表达是简单直白,“就算生活,给我无尽的苦痛折磨,我还是觉得幸福更多”是通过直白的表达透露出沧桑感。此次《罗刹海市》在歌词编排上,显得厚重很多,“打西边来了一个小伙子他叫马骥,美丰姿、少倜傥,华夏的子弟,只为他人海泛舟搏风斗浪,龙游险滩流落恶地”……歌词虽然看起来复杂难懂了,却依旧饱含刀郎对人生个中滋味的体会。在歌词情绪上,《罗刹海市》对于虚伪、荒诞、价值颠倒的批评和嘲讽,是引发大众共鸣的关键。有网友评价,

“我以为刀郎封刀了,原来他是在磨刀。”

曲风大变

刀郎沉寂多年,磨得究竟是哪把刀?在新专辑的介绍页,刀郎放了一段冯梦龙的散文,“书契以来,代有歌谣。自楚骚唐律,争研竞畅,而民间性情之响,遂不得列之于诗坛,于是别之曰‘山歌’。”从介绍上已经看出,刀郎此张专辑唱的就是一份“民间真性情”。在曲调上,《罗刹海市》加入了民歌、小调、摇滚等多重元素,这和在刀郎此前大火的创作曲目的曲调是流行音乐的抒情直白完全不同,组成了刀郎这次的“曲风大变”。

有资深乐评人观察,“《罗刹海市》这首歌曲采用民间小调靠山调、西河大鼓,以中国传统文化为背景去创作,实在是惊喜之作。”《罗刹海市》的作曲采用的是中国北方曲艺的代表性曲种之一“靠山调”,专辑中的其他歌曲的曲调则都源于各地民间曲牌,包含了广西山歌调、时调、栽秧号子、绣荷包调、闹五更调、银纽丝调、没奈何调、靠山调、道情调、河北吹歌、说书调,整个专辑宛如一场小型的民歌展演。

作曲上与流行音乐融合,中西合璧的风格不仅令汪峰佩服,很多乐评人也感到确实新颖,在大众眼里,《罗刹海市》这种曲调像和人唠嗑一样好玩幽默。其实刀郎在淡出江湖的这些年,一直在音乐方面下苦功,创作思路的改变其实早于新专辑《山歌寥哉》。2020年,刀郎曾发表了专辑《弹词话本》,专辑介绍写道:“专辑自2013年就开始筹备,制作团队围绕着这个主题尝试了许多种苏州弹词与当代流行音乐的融合方式”,在多次尝试后,最终决定“将创作内容转向研究话本人物”。

在筹备专辑《弹词话本》前,刀郎表示自己一直受话本和戏曲的影响很深,于是筹备专辑期间,他花费了大量的时间浸润在苏州大大小小的弄堂。“上午看书下午回家练琴,有时抱起琵琶一天能练上十个小时。闲暇时骑着电动车,去光裕书场听书,去听邢晏芝老师的苏州话课,去百花书局、十方书屋、乐桥的古旧书店淘书……”这张专辑充满刀郎自己的经历与感悟,被打造得宛如话本小说,更像是一个说书场,他在专辑中这样介绍,“我是‘说话人’,希望听众能变成‘看官’。”

专辑《弹词话本》的简介中写道:自2013年就开始筹备。那差不多是他从乐坛淡出的时间,只不过专辑《弹词话本》上线后关注寥寥,刀郎似乎也不愿意多为此宣传一二,只是任由在人们想起他的时候,作品才得以继续流淌。由于低调太久,此次新专辑《山歌寥哉》的爆火可能连刀郎本人都没想到,他也因此被外界添染了很多“古怪离奇”的色彩。这就像当年他的《2002年第一场雪》爆红被评价是“一炮而红”,但了解刀郎的都知道,他在爆火前已经为音乐“磨刀”多年。刀郎这次复出的作品又被大众渲染了“王者归来复仇”的爽文即视感,但其实复出爆火的背后是刀郎多年对音乐的打磨。这次人们感觉刀郎变了,但他应该一直没变,一直在沉淀音乐这把“刀”。