

《声生不息·大湾区季》第一期播出： 小星星也能把天空照亮

11月29日晚,综艺节目《声生不息·大湾区季》第一期播出,除了陈小春、古巨基、容祖儿等常驻嘉宾外,首期飞行嘉宾还迎来重量级港乐唱将谭咏麟和陈慧娴,共同打造一场港乐“回忆杀”。

用音乐讲好大湾区故事

本季节目中,热爱港乐的歌手分为两队,依据两地观众共同票选出的香港记忆榜单,展开公演对决,力求占据榜单更前的席位,赢得更多观众的共鸣。第一期节目以“港乐50年”为时间轴,按照年代作为篇章,通过不同世代歌手的演绎,既致敬经典,亦展现新潮。

与港乐相伴半世纪之久的谭咏麟以《爱情陷阱》和《卡拉永远OK》激情点燃开场,为整季节目拉开了序幕。随后,谭咏麟与陈慧娴携手,分别以《风继续吹》《一生何求》和《千千阙歌》《夕阳之歌》深情追忆梅艳芳、张国荣、陈百强等同路好友,并时隔八年再度合作演绎《讲不出再见》,共同重温港乐的黄金岁月。

时间转至20世纪90年代,观众跟随曾志伟的脚步,走入以“四大天王”为标志性符号的香港乐坛。周慧敏以《自作多情》献上惊喜表演。回春丹乐队《头发乱了》、方力申《Para Para Sakura》、薛凯琪《离开以后》、黄子弘凡《谢谢你的爱》及李宇春《今夜你会不会来》共同致敬了当时港乐背后所展现出的香港文化的繁荣与多元。

跨越至21世纪,随着周笔畅的视线,观众一同回望千禧年音乐文化深度交融所碰撞出新的火花。容祖儿《心淡》、周笔畅《今天只做一件事》、陈小春《相依为命》勾起一波又一波的回忆杀。而当节目将镜头对准当下香港乐坛的宝藏佳作,李昊《心之科学》、卫兰《她整晚在写信》、古巨基《钻石败犬》,三首“新港乐”作品,展现了港乐的无限可能。

港乐“回忆杀” 观众为何流泪?

港乐,这一承载着香港文化精髓的音乐形式,自上世纪中叶诞生以来,便以其独特的魅力影响了一代又一代人。从最初的粤剧小调,到如今的多元化流行音乐,港乐发展史是一段充满创新和变革的音乐旅程。

在港乐的发展史上,有几个名字不得不提:谭咏麟、张国荣、陈百强和梅艳芳,他们被誉为“三王一后”,是香港乐坛的黄金一代。在《声生不息·大湾区季》第一期中,当陈慧娴演唱梅艳芳的《夕阳之歌》、谭咏麟演唱《风继续吹》《一生何求》的时候,无数观



歌手谭咏麟。



歌手周慧敏。

众为之动容,甚至落泪。“在当时,这四位歌手既相互竞争,又共同推动港乐发展,在今天的舞台上,他们共同用音乐留下了港乐永恒的春天,好像为曾经那个岁月画上了一个圆满的句号,这不仅仅是对逝去岁月的怀念,更是因为那些歌曲中蕴含的真挚情感和时代记忆。”资深乐评人南雷雷说。

回忆港乐的起始点,上世纪70年代许冠杰引领了粤语流行歌曲的兴起。他的《铁塔凌云》不仅成为粤语流行歌曲的经典,还让粤语歌曲逐渐开始普及。上世纪80年代,港乐进入全盛时期,谭咏麟、张国荣、梅艳芳等巨星的崛起,推动了音乐工业的快速发展。这一时期的港乐不仅在国内,也在国际上获得了极高的声誉。到了上世纪90年代,港乐开始向多元化发展,王菲等歌手的出现为港乐带来了新的风格和元素,这一时期的港乐也继续影响着整个华语音乐圈。

谭咏麟《讲不出再见》、张国荣《风继续吹》、陈百强《一生何求》、梅艳芳的《女人花》《夕阳之歌》,为什么这些歌曲能让观众时隔多年听来仍旧掉眼泪?资深音乐制作人卡先生认为,这主要得益于港乐独特的创作理念和情感表达。“在那个年代,港乐创作者们往往能够深入挖掘人性的复杂情感和社会的真实面貌,将其融入歌曲之中。同时,他们也非常注重旋律和歌词的完美结合,使得每一首歌曲都能够成为经典之作。”

港乐现状 不是超越才叫延续生命力

从2010年至今,港乐市场逐渐缩小,与曾经那个巨星云集的时代相比,如今的香港乐坛显得有些落寞。“一方面,随着内地乐坛的崛起和全球音乐市场竞争加剧,香港乐坛的市场份额逐渐被挤压。另一方面,由于香港乐坛自身存在的一些问题,如创作人才的断层、市场运作的不规范等,也导致了其难以重现昔日的辉煌。”资深乐评人樱桃表示,现在的香港年轻人,他们的音乐选择已经变得更加多元化。“除了港乐之外,他们还喜欢听欧美流行音乐、内地流行音乐以及其他地区的音乐。这在一定程度上削弱了港乐在香港年轻人中的影响力。”

在过去的辉煌时期,香港乐坛涌现出了一大批优秀的创作人才,他们为港乐的发展做出了巨大贡献。随着时间的推移,老一辈创作人才逐渐淡出乐坛,港乐好像在如今失去了关注度。“很多人认为港乐当下有青黄不接的问题,但其实很多新一代的港乐音乐人也很优秀,炎明熹、江海迦、张天赋、汤令山、曾比特,都在逐渐地被更多人认识,新港乐依然有用心创作的好作品,不是非得超越过去才叫做延续生命力。”樱桃说。

香港著名音乐人陈少琪也在节目上表示,以前

的港乐是很多不同地方的聚光灯,都投射到港乐的舞台上,现在只是聚光灯挪了位置,一旦聚光灯照到,港乐依然会发亮。他以十年前邓紫棋参加《我是歌手》为例,在参加节目前邓紫棋就已经是在红馆开过演唱会的实力歌手,《我是歌手》的舞台为她拥有广阔的歌路市场进行了直接助力。“港乐从来没有离开舞台,只是说有没有在这个光区里面表演。”

港乐未来 不要害怕尝试

毋庸置疑的是,如今港乐仍然有着其独特的魅力和价值。樱桃谈到,要在新时代继续发挥港乐的风格优势,就要将其深厚的文化底蕴与时俱进。“好的方面来说,港乐依然保持着其独特的音乐风格 and 情感表达。无论是旋律还是歌词,港乐都能够深入人心,打动听众的心弦。对于港乐来说,现在最大的挑战是在作品质量和创新性方面取得突破。另外,市场推广的不足也限制了港乐的发展。”

港乐需要与时俱进,以吸引新一代的听众。南雷雷认为:“新生代年轻音乐人最得天独厚的优势就是他们愿意并且善于去利用新媒体平台,通过这种方式,港乐可以更容易地触达年轻的听众,也更容易收获听众的参与度和忠诚度。不同地区、不同文化的年轻人之间进行最直接交流,自然会给港乐带来源源不断的生命力。”

如今,观众们除了希望听到经典的广东歌,看到一些在港乐领域深耕的香港歌手之外,最想看到的其实是港乐的拓展、延伸和影响力。资深乐评人爱地人表示,港乐不应该只是一个闭环,而要走出大湾区,节目上非大湾区歌手的舞台演绎就体现了港乐的另一种可能性,对于粤语是否标准的评价不应该阻挡港乐的活力。“尤其是像邓丽君,大家都能听出来她的粤语不够地道,但不妨碍《忘记他》《漫步人生路》成为港乐经典中的经典。不要用发音束缚住你的情感,不要用细节限制你的表达。音乐最重要的还是能够打动并陪伴更多人。”

樱桃也认为,想要探索港乐的前路,就不要害怕尝试,应该有更多不同语言、不同文化的年轻音乐人加入到唱响港乐的队伍中。“对港乐生命力的探讨,称得上是港乐突破自己的一个成功开始,重温经典过后,观众们就会开始期待创新,就会主动把关注度放在港乐的新生代歌手们身上,这对于新生代音乐人来说是一个机会,也是一个挑战。”

对于港乐的未来,我们既要看到其面临的挑战和困境,也要看到其独特的魅力和价值。正如容祖儿在节目中所说:“有人憧憬未来时,就一定有人缅怀过去,我们可能很难再遇到‘巨星’时代,但是小星星们够多、够耀眼,也能把天空照亮,不是吗?”

据北京青年报、羊城晚报