

『最严版权令』一年间

数字音乐，日子过得怎么样？

潘旭涛 雷龚鸣

去年7月，国家版权局下发《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知》，要求各网络音乐服务商于2015年7月31日前将未经授权传播的音乐作品全部下架。随后，16家音乐服务商下线未经授权的音乐作品220余万首，并开始探索收费模式。

如今，“最严版权令”实施满一年，数字音乐的日子过得怎么样？7月26日，在QQ音乐数字音乐分享会上，腾讯数字音乐部总经理吴伟林给出答案：“野蛮生长状态终结，版权规范和商业模式基本确立。”

打通版权库

自去年版权更迭之后，数字音乐市场基本形成了中国音乐集团、腾讯系、阿里系三大主流数字音乐平台三足鼎立的格局。近期，这一格局迎来了变革。

7月15日，中国音乐集团和腾讯集团共同宣布，已达成共识，将对数字音乐业务进行合并。

从两家目前的版权合作对象来看，腾讯有包括华纳、索尼、YG、英皇、华谊等20多家唱片公司的独家版权，中国音乐集团旗下的酷狗、酷我有海蝶音乐、天浩盛世、鸟人唱片等几十家唱片公司的独家版权。

据了解，目前音乐版权都是一家平台独家，其他平台获得第一家的转授权。合并之后，一个版权可以多家平台分摊版权费，不但减少了重复购买版权的交易成本，而且可以通过差异化运营满足不同的消费需求。

业内人士指出，这个合作将促进数字音乐版权正规化的进程。同时，版权库打通后，一个平台上将拥有数千万首的正版曲目，用户不必再不断跳转平台寻找音乐资源。

玩转粉丝经济

从2014年第一次在QQ音乐上发售数字专辑《哎哟，不错哦》开始，周杰伦在QQ音乐的数字专辑销售总额已达3000万元。如今，QQ音乐数字专辑累计销量突破2000万张，总销售额已突破1亿元。这些数字让人们看到了数字音乐正版化之后的巨大市场空间。

福茂唱片新媒体及著作权公司总监陈晓莹表示，过去很长一段时间，唱片公司的商业模式比较单一，基本以唱片销售和演出收入为主。如今，实体唱片日渐式微，传统经

营理念和商业运作方式急需创新，数字专辑或许是下一根救命稻草。

那么，数字音乐专辑有怎样新的运作方式？酷狗音乐方面的做法是，立足粉丝经济，让数字音乐平台玩法越来越多。

据了解，在酷狗音乐平台购买专辑的用户，将获得定制的粉丝大礼包，里面包含艺人给粉丝的一封信、铭牌特权等福利。用户还可以购买多张专辑送给朋友，加入“粉丝公会”，并有机会登上“铁粉榜”和“土豪榜”。同时，“土豪榜”用PK专辑数量的竞技模式鼓励粉丝“踢榜”，让自己的名字显示在榜单前三名。

有关专家认为，随着数字音乐产业的发展，粉丝经济迟早会成为构建数字音乐生态必不可缺的环节，新一轮的冲锋值得期待。

中国音乐集团方面表示，与前两年国内视频行业走过的路一样，通过进一步整合、优化资源，提供从数字音乐专辑的开发、制作到分享推广、用户触达的一站式方案，可以让好音乐收获更多的认同和实际商业回报。

挖掘明星资源

当扩张曲库成为越来越多音乐平台的战略重心时，一些数字音乐平台开始尝试明星个人资源的运营，开启与明星全方位战略合作的新方向。

1月18日，QQ音乐宣布王力宏加盟“巨星定制计划”。据悉，双方此次达成合作后，王力宏歌曲及MV作品的网络推广、管理、分销等业务，将交由QQ音乐独家代理。未来双方还将专注于在数字音乐环境下进行深度合作。

对此吴伟林表示，在QQ音乐内部有一个口号，即我们的音乐APP要永远围绕着“听、看、唱、玩”四个字。其中

腾讯与中国音乐集团达成协议，将QQ音乐和中国音乐集团的酷狗、酷我等合并，成立一个新的音乐集团。

QQ音乐与周杰伦的杰威尔音乐再度续约，代理杰威尔音乐旗下歌手的歌曲及MV作品的推广、管理、分销等业务。

的“玩”，就是在视听体验之后，延伸出一种新的商业模式。

QQ音乐总经理侯德洋表示：“未来QQ音乐平台将加大对明星与用户互动模式的拓展和开发。例如，通过VR、AR技术，可以让歌迷身临其境地感受到王力宏的演唱和问候，还能与力宏实时聊天和互动。”

明星资源不仅可以“玩”，还能拿来“卖”。据了解，阿里音乐集团正在创建新的粉丝交互方式，串联艺人、粉丝、商家，形成商业闭环。

对此，业内专家表示，娱乐行业“上网”之后，通过数字音乐平台的运作，实现明星资源的高效流动和变现，这便是“数字化”的本质。

名家说民歌

这是一首陕北的民间小调，同名歌曲流传于北方各民族聚居区，形成一种“对花体”的民歌群。

《对花》在叙述方式上采用的是问答式，一般可分两类：一类以花名为题，如“说了个一，道了个一，什么开花在水里？……”，这类《对花》篇幅多为十段，所以也叫《十对花》；另一类以“十二月”或“四季”为序，依月或依季把每个时令开什么花、每种花有什么特征，通过问答一一道出，这类《对花》又叫《四季开花》或《十二月花名》。两类《对花》或纯粹唱花，起到传授自然知识的功用，或借花唱情，反映青年男女相互逗趣的生活场景。

在音乐方面，《对花》的地方性很强，一个流传地一种曲调。本次选的这首《对花》是纯粹唱花的，它的音调以“Sol (5)、Do (1)、Re (2)”为骨干，组成“Re (2) — Sol (5) — La (6)”和“Sol (5) — Do (1) — Re (2)”等“五度三音列”作为旋律的基础，同时，又特别强调了“羽”(6)音，自然也就在整体上突出了“羽(6) — 商(2)”的色彩。它大胆运用了重复的手法，使音调材料达到了最节省的程度。

全曲共8个乐句，但其基本“乐旨”仅为开始的一对相互呼应的上下句；第三四乐句是它们的原样重复；五六句是它们的“换头”重复；七八乐句又是它们的原样重复。实际上，这首民歌的音调内核只有一对上下句，但我们在听觉上却感到它在不断展开，究其原因，是它巧妙地运用了句幅的长短变化，充分体现了“平衡—不平衡—平衡”的旋律进行逻辑。

如前四句是每句四小节的平衡对称结构“4+4+4+4”；第五六句用“分句”的手法将句幅变为“2+2+2+2”的结构，使原来的平衡突然中断；第七八句又回到了开始的平衡上。这种句幅的变化淡化了因音调重复而可能带来的沉闷之感。在许多民歌中，如果音调的变化较大，其节奏的共同性就较多；如果节奏的对比度较大，音调就会保持更多的联系。中国民歌的创造者们是很懂得这种辩证法的。

扫二维码听歌

对花

乔建中

实验京剧《浮士德》：探索创新边界 挖掘人性深度

本报记者 郑娜

打破种种京剧传统

《浮士德》是德国文学家歌德的毕生之作，它不仅是德国最伟大的文学巨著，也是世界文学中的瑰宝。问世200余年来，《浮士德》一直是舞台的宠儿，以各种艺术形式被搬上世界各地的舞台。然而，用京剧来演绎《浮士德》，这还是头一回。

由国家京剧院与意大利艾米利亚罗马涅剧院基金会合作的实验京剧《浮士德》，改编自《浮士德》的《悲剧第一部》，由中、意、德三国团队精诚合作。其中德国导演安娜·帕史克担任导演，国家京剧院李美妮担任编剧、徐孟珂担任京剧导演；中方负责编剧、唱腔设计、服装造型；意方负责舞美、灯光设计。2015年该剧在欧洲巡演20余场，随后陆续在国内演出。8月2日、3日，又再度登上北京梅兰芳大剧场的舞台。

虽然不是首演，观众的热情依然十分高涨，都想来一睹这出跨国、跨界的实验京剧的风采。

果然，实验的味道很浓。创新之处比比皆是。比如打破传统京剧乐队编制，全程启用大贝斯(低音提琴)作为主要乐器之一，与胡琴相辅相成；打破根据行当定演员的习惯，让

一般“瞪着眼睛”的花脸演绎主人公“浮士德”，与旦角“格蕾卿”缠绵；打破扮相行头的规矩，魔鬼

“魔非”脸上没有勾画脸谱，身上的服装也不是传统京剧行头……此外，整台戏还加入了慢动作、现代舞的桥段以及运用了声光电等舞美手段。

京剧的精华仍然在

这么多的打破与创新，还是一出京剧吗？答案是肯定的。这也是《浮士德》最值得称道的地方。

尽管在形式上有一些创新，但这些实验性的创新大多是“小插曲”“小花絮”，既不哗众取宠、喧宾夺主，也不生搬硬套，而是结合剧情，点到为止。

比如浮士德让花脸演员来演，是因为浮士德随着剧情变化，变幻出无数角色：刚开始是戴着髯口的垂垂老者，是老生；后来返老还童，变成翩翩公子，偶遇美人，是小生；再后来随着欲望的膨胀，他游戏人生，内心开始张扬，自私、阴暗的一面展现出来，又正是花脸的角色特点。

魔鬼“魔非”不勾脸、不穿传统行头，工架优美，矫健灵活。他既不同于钟馗这样的大鬼，也不同于油流鬼这样的小鬼，而是帅鬼。这是因为在德国人心中，《浮士德》中的魔鬼并不邪恶，而是个孙悟空似的人物，机智幽默又有绅士风度。

类似这样的种种创新，并非刻意为之，而是为了更贴近文本、剧情。正如有剧评人评价：京剧《浮士德》在尝试西方的故事、非传统的行头、混搭式的音乐时，顽强地保持了自己作为京剧的英雄本色，写意、虚拟和程式化，完整地展现了京剧的精华。唱腔部分的设计保持了京剧的原汁原味，韵味十足。只有四个演员，却淋漓尽致地演绎了一段跌宕起伏的人间悲剧。

加深中西文化交流

2015年10月，京剧《浮士德》作为意大利VIE艺术节展演剧目在博洛尼亚、摩德纳演出12场，受到当地观众的热烈欢迎以及戏剧界人士的高度评价。

博洛尼亚大学研究戏剧理论学的克劳迪欧·朗奇教授说，他看过多个被搬上舞台的《浮士德》戏剧版本，但没有一个版本像这部作品一样，把浮士德这个原型人物的力量很好地展现在舞台上。“这个版本对故事进行了凝练，通过京剧程式的表演，如身段、唱腔等丰富的舞台呈现形式，充分挖掘并突出了人物性格的复杂性和故事原本内涵，这是本剧中最为可贵的地方。”

他的看法恰好也表达了国家京剧院的创作初衷，那就是用京剧独特的艺术样式传递出人类共通的情感。

“人生在世，难免犯错。然迷途返，克己修身，终成正人。”京剧《浮士德》以主人公将灵魂出卖给魔鬼，重返青春，经历爱情、金钱诱惑的故事为结构，揭示了人性对欲望的“不足不满”的追求和最终的自我觉醒与修正。

作为一部具有探索实验性的舞台作品，京剧《浮士德》完成了对世界故事的讲述，使京剧这种古老的中国艺术焕发出新的艺术魅力。在中国驻意大利大使馆文化参赞张建达看来，这意味着中西方文化融合的不断加深。“以往京剧赴意大利演出基本以武戏为主，给观众留下的印象只是‘服装漂亮’‘武打精彩’，无法深入欣赏。京剧《浮士德》很好地提升了观众的欣赏层次。当西方观众在看演出时，能够通过故事深入体会到京剧表演的美感及其综合性的巧妙，中西文化交流的深度也就达到了。”

国家大剧院将举办打击乐节

2016年第四届打击乐节将在8月24日至28日在国家大剧院举行。连续五个夜晚的五台演出，既有世界顶尖打击乐大师利·霍华德·史蒂文斯、内博伊沙·基辅科维奇，也有中国著名打击乐家、国家大剧院打击乐节艺术总监李颺，和他团队中的青年打击乐家范妮、刘恒、倪冉冉、王悦、宋洋，还有中国民族打击乐家荣辰初，以及享誉国际的现代派笙演奏家吴巍、小提琴家宁峰等人的跨界加盟。此外，来自台湾的朱宗庆打击乐团也将参与本届打击乐节中。

国家大剧院打击乐节自2010年创办，每两年一届，该全球顶级打击乐家汇聚于此，集中带来高水准又颇具创意的打击乐盛宴。(郑娜)

魔幻诗剧《从前有个山》将上演

由艺术品盟(北京)文化发展有限公司出品、田戈兵执导的魔幻诗剧《从前有个山》将于8月26日在北京展览馆剧场首演。《从前有个山》以童谣为引子，以中国上下五千年诗词曲赋为台本基础和表演素材，借取现代舞及先锋戏剧中的肢体表演与现代吟诵、唱赋相结合的方式，实现中华传统文化的全新表达。据主创介绍，该剧并非简单的文学名词或舞台语汇的再编创、再组合，而是创造性的、全新的现代舞台艺术形式。所有的诗词曲赋将被重新分解、组合、映照、再释。(张向阳)

京剧《浮士德》海报与剧照

