案例解析

音乐产业的“绝地逆袭”

□□ 本报记者 **郑洁**

如果说10年前音乐产业被免费MP3挤压到面临绝地,5年前音乐业界还在为盗版链接和一些网络巨头“血战”,如今的音乐产业可谓热闹非凡、热点不断。阿里巴巴集团(以下简称“阿里”)重装备战互联网音乐,YY娱乐砸巨资捧草根,曾在原创音乐路上坚持不懈的摩登天空有限公司(以下简称“摩登天空”)、十三月唱片公司(以下简称“十三月”)、北京树音乐文化传播有限公司(以下简称“树音乐”)等纷纷获得风投的注资,音乐产业曾经连生存都困难,更是资本的“弃儿”,但如今在十三月总裁卢中强看来,却是火得一塌糊涂。

“顽强”商业模式获两轮融资

以十三月为例,其公司已完成A轮融资,投资方为梧桐树资本;目前正进入第二轮融资,融资对象为北京微影时代科技有限公司。卢中强也不避讳地谈道,他们公司近期已完成估值,约为1亿元。

谈及十三月成功吸引资本入股的经历,卢中强表示,其实这批投资人都是本身就对音乐很关注的群体,早在十三月主办多年的品牌活动“民谣在路上”时,这些投资人就是他们的观众和朋友。

“民谣在路上”全国巡演品牌活动由十三月和文学网站“榕树下”于2010年联合推出。在当时整个华语乐坛和唱片业受到互联网免费时代冲击而一片低迷之际,低调朴素的民谣音乐却异军突起,展现出旺盛的生命力。当然,这个过程并不顺利。2010年“民谣在路上”启动时,“榕树下”出资40万元,不过,这次巡演最终赔了70多万元。但卢中强很庆幸当时坚持了下来,虽然在演出了几十场时仍没盈利,却带动民谣升温、积攒起口碑和影响。无论在LIVEHOUSE、剧场、音乐厅,还是大型户外广场,开始聚集很多来自五湖四海的民谣拥趸。卢中强的坚持为原先大多为流浪状态的音乐人及公司的出路打通了一条稳定的渠道。

一位新生代作家兼流浪歌手大冰的北京展览馆演唱会,通过众筹模式一周内就募集了100多万元,成为十三月在音乐包装及推出新人方面的代表案例。具有主持人、作家、背包客、民谣歌手多重身份的大冰被媒体誉为“‘90后’最想成为的人”。他10多年间走过了全国几十座城市和山村,和一帮朋友成为西藏和丽江古城最初的一批流浪歌手。作为畅销书作家,大冰的《他们最幸福》和《乖,摸摸头》一经推出便迅速占据当当网、亚马逊、京东等各大电商的销售榜首,拥有100多万微博粉丝,曾在全国50多个城市共计118所大学举行演讲。2014年末,卢中强带着十三月的拍摄团队亲赴丽江并进驻“大冰的小屋”酒吧,一部充满流浪情怀和传奇色彩的《大冰的小屋》音乐纪录片诞生了。

今年5月29日,众筹网正式发布了大冰及其书中写到的9位民谣歌手的北京演唱会众筹消息。为了这场演唱会,十三月专门打造了1500张标注序号的限量版《大冰的小屋》唱片合辑,邀请业内著名音乐人为这批草根歌手进行制作。这是十三月和歌手间的合作模式,充分挖掘具有才华和人气的新人,用专业公司的力量帮其包装制作、组织演出。

卢中强说,他们的“民谣在路上”活动5年内共演出了319场,综合各个表演场所计算,现场约吸引了50万人次,加上视频传播,到达率有过亿人次。“5年间,‘民谣在路上’产生了5000多万元收入,其中八成分给了合作的音乐人。”

在众人认为音乐产业停滞不前时,十三月等公司一直在艰难求生,现在又在不断寻找音乐上的蓝海领域。他们的动力是做更多跨界音乐,孵化更多音乐人;商业模式是在打通音乐节渠道及强化品牌活动之外,寻找一切商业的可能性。

其最新的音乐LIVE品牌“新乐府”也吸引了众多投资者的眼光。该巡演同样不是以签约艺人的方式来运作,而是选择和著名音乐人合作,如江苏省昆剧团、上海评弹团等。“‘新乐府’的第一要素是浓郁的中国元素;第二要素是多方位甚至是实验式地呈现方式,上海站甚至在舞台美术上和中国美院上海分院的装置艺术家进行了合作;第三是多元化的表演阵地,目前具备音乐节、巡演、国外演出甚至一些实验性场所,基本上我们所有的音乐品牌活动都是具备扩散和延伸功能的。”卢中强说,“新乐府”目前刚做到第4场就已吸引了投资人眼光,南京专场更得到了政府扶持。他预判“新乐府”将成为十三月的“百年老店”。

2014年12月,十三月还登陆股权众筹平台“蝌蚪众筹”,出让公司股份筹资150万元。

音乐投融资风生水起

据介绍,获得股权投资的音乐公司还有签约了大量艺人、同样在音乐节上“先发制人”的摩登天空、集合了国内众多摇滚音乐艺人以及非主流音乐艺人的树音乐及在线音乐网站,摩登天空也完成了估值,同样高得惊人。

“音乐近几年很火,萌生了很多丰富的音乐生态,LIVE、音乐节等诸多表演形式的爆发式增长可见一斑。很多公司看好音乐前景,开始大量签约艺人。音乐版权呈现溢价状态,以往处于野蛮生长状态的盗版渠道得到一定遏制。”卢中强认为,在渐趋良好的生态下,目前音乐产业可谓八仙过海各显神通,而资本的涌入也更加频繁。

互联网的威力正在传统的在线音乐渠道之外显现,以具备强大的“草根造星”能力的YY娱乐为例,该平台上个别主播一年收入就上千万元。

YY娱乐从YY语音起步,从游戏领域切入,进而统治了游戏玩家的语音聊天市场。游戏玩家自建了公会这个特殊的中间组织,自主地集合艺人、管理内容、生产内容并维护生态,促成了YY语音变成一个UGC的视频直播内容平台。目前YY娱乐平台上拥有近100万名签约歌手,形成一个年产值20亿元的商业生态。根本原因在于YY娱乐的真正“剧场”是直播间,与落地剧场相比,直播间的互动性更强、演出频率更高、粉丝基数规模更大且无地域差异。近期,YY娱乐更宣布投资5亿元“砸”一个由18位女子组成的偶像团体。

此外,阿里宣布成立阿里音乐集团,邀请高晓松和宋柯加入,阿里在互联网的巨大优势让一些做内容的“老兵”能够重新出发。

卢中强认为,基于对音乐演出市场的共同看好,传媒巨头将掀开音乐版权大战。事实上,音乐产业经过多年坚持,已逐渐找到了多条出路。以摩登天空、迷笛、十三月等公司举办的几个大型音乐节来算,基本单届门票收入都能超过1000万元。同时,在结束长约10年的“免费音乐”时代、一些大型视频网站及音乐网站推出付费模式后,并没有流失用户,以年轻人为主的付费文化消费群体正在壮大。“粉丝经济的力量不可小觑,如果一个艺人拥有一两万粉丝的话,通常线下演唱会就挺可观了。”卢中强说。

健康的才是资本的宠儿

梧桐树资本合伙人童玮亮谈及此次入股十三月的原因表示,他首先看好“音乐IP+LIVE演出”这块市场,其次是考察创始人的人品。十三月能够打动他们的核心竞争力,一方面是“好内容”:以“新乐府”项目为例,尽管目前投资压力较大,未来也不一定是特别赚钱的项目,但这个内容能够传承,同时他们也认可十三月用“商业演出”和“音乐IP开发”进行相辅相成的思路。从“民谣在路上”开始,十三月在商业模式探索上的坚持是最打动他们的地方。而事实上,“民谣在路上”也拿出了一年比一年棒的商业成绩。“商业成功要有很强的执行力,但是更高一层还是理想主义的支撑,这是公司掌舵人最重要的品质。”童玮亮认为。

卢中强综述其商业模式,就是在做好音乐的同时,探索一切商业可能性。就目前音乐和资本的接触来看,虽然进入音乐的资本力量较以往猛涨,但总体上受到退出回报率下降等因素影响,投资界进入寒冬期,音乐公司同样也应做好“过冬”准备,毕竟一个健康的公司应该先把自己的现金流做好。

大型民族交响套曲《丝路粤韵》音乐会进京演出备受好评

继承广东音乐品质 奏响最强时代主题

9月5日晚,大型民族交响套曲《丝路粤韵》音乐会在北京国家大剧院成功演出,拉开了全国巡演的序幕。中宣部副部长庹震、景俊海,广东省委常委、宣传部部长慎海雄出席观看。这是广东民族乐团继2006年《岭南变奏》、2009年《风华粤韵》、2012年《粤韵飞扬》音乐会之后,再次进京献演的广东省文化重点项目音乐会。

《丝路粤韵》是广东省精心打造的一部优秀民族管弦乐力作,由广东省委宣传部、广东省文化厅策划指导,广东民族乐团委约创作,中国音乐家协会名誉主席赵季平担任艺术总监,并与景建树、张坚、韩兰魁、房晓敏、张晓峰、蓝程宝6位著名作曲家组成主创团队。作品由《开海》、《祭海》、《远航》、《异域》、《乡愁》、《归来》、《新梦》7个篇章组成,以套曲形式展示海上丝绸之路的文化内涵,巧妙发挥民族乐器的性格特色,全面展示了岭南民乐交响化创作的最新成果。

9月6日上午,中国民族管弦乐学会和广东省文化厅在京举办了专家座谈会。与会专家对该作品给予了高度评价,并提出了许多中肯建议。本报根据座谈会录音整理了专家发言内容(未经专家审核),以飨读者。

杨树(广东省文化厅副厅长、广东星海演艺集团管委会主任):

用民族音乐反映重大题材

广东音乐与粤剧、岭南画派并称“广东艺术三件瑰宝”。一直以来,广东省委、省政府高度重视广东民乐的发展。2010年,广东民族乐团独立建制,成为7个省直文艺院团之一、实行公益二类管理并增加编制。近年来,广东民族乐团已形成了每年创排新作品、每3年出省举行一次巡演的机制。

推动《丝路粤韵》的创作演出,主要有两个着眼点:一是如何正面反映重大题材。广东是海洋大省,是古代海上丝绸之路重要起始地之一,中央提出“一带一路”的战略构想后,广东民乐力图在驾驭这样的重大题材方面能够有新的突破;二是如何拓展广东民乐的表现形式和领域。在传统的广东音乐中经典的小作品较多,广东民乐界能否在继承发扬广东音乐独特气质的基础上,通过这部民乐交响套曲,发出新一代广东民乐人的宏大声音。

赵季平(中国音乐家协会名誉主席):

践行“以人民为中心”的创作原则

广东民族乐团抓住了“一带一路”这个重要题材,率先进行创作,践行了“以人民为创作中心”的原则。我们这个组合按年龄是“老中青”三代,每人写一个乐章,每位作曲家都有自己的艺术追求和特征,但要形成合力确实不容易。我们开了多次会议,对存在的问题直言不讳、认真思考,并不断调整,有的甚至到演出前还在修改。这部作品现在看来已经不错了,但我认为还有提升空间。

刘锡津(中国民族管弦乐学会会长):

题材重大且尊重艺术规律

近两年来,中国民乐界一直在关注一件事,那就是广东民族乐团组织了一群优秀人才在做一件工程,这是一种文化现象。用这样的组织样式来面对重大题材,是一个成功的经验。

我的第一个感受是,主题高度突出,内涵丰富厚重。多年来,我们搞重大题材都有一个毛病,就是从概念出发,不一定遵循艺术规律。《丝路粤韵》不仅题材重大,而且按艺术规律办事。我们听这台交响乐时,不会觉得它是一篇社论,而是一个艺术作品,这一点非常重要。

第二,音乐形象鲜明,技巧成熟老练。7个乐章绚丽多彩,给听众留下深刻印象。因为艺术家将传统遗产、现代作曲技巧、多年面对乐队和观众的经验融合在一起,创作出了经得起考验、抓得住真实感受的作品。

刘再生(音乐史学家、评论家):

大型民族管弦乐反映重大史实题材的有益尝试

过去的30多年是中国民族管弦乐发展最好的时代,但是缺少反映时代的史诗性大型作品。大型民族管弦乐如何进行重大史实题材的创作,这是我们需要思考的一个重要问题。从这个意义上来说,《丝路粤韵》以海上丝绸之路的宏大规模刻画中华民族的张力,弘扬建设21世纪海上强国的意志和决心,具有不可低估的时代意义和历史意义。

我看了两次,觉得这部作品创作得相当好。7位作曲家创作的乐章构成一部完整的大型作品,这个创作难度很大。从创作构思到排练、演出,只用了一年多时间,相当了不起。

乔建中(中国艺术研究院音乐研究所研究员):

有形象、有故事、有韵味

这部作品选题非常好,将历史和当代大事件相融合,给作曲家们提供了很大的遐想空间,整部作品有形象、有故事、也有韵味。

套曲的整体设计与主题表现高度吻合,具有很强的结构力。每一个乐章是相对独立的,但整部作品在一个大的历史空间里相互联系,并没有离开主题和内容。

每位作曲家在服从主题的前提下,对本人承担的部分都写得非常用心,既抓住了核心,又很细心地进行了自己的构思,对本段选用的传统音乐素材进行提炼。经过提炼、分解之后,使作品和岭南的文化、岭南音乐更贴近。

席强(中央民族乐团团长):

每首作品都能成为民乐创作的精品

看了这场音乐会,我觉得作曲家花了精力和时间,是静下心来搞创作。7位作曲家的每一首作品都能成为民族音乐创作的精品。从我个人角度来讲,它们的风格和表现形式是今天民族管弦乐创作上少有的。

这几年,我们创作了大量的作品,但能长盛不衰的不多,创作的流水线、作业化使作品流于形式,有些作品只是为了完成写作。但《丝路粤韵》不是这样,每个作曲家尤其是赵季平的作品不是很张扬,但内在风格一气呵成。旋律优美、意境深远、百听不厌,这是民乐的特色和长处。在继承传统的前提下,如何把民族管弦乐有别于西方交响乐的优势传承下去,值得今天的民族音乐创作者反复思考。

于庆新(《人民音乐》编委):

广东音乐风格贯穿始终

这部作品最成功的地方在于,对于民族管弦乐能否承担重大题材这个历史重任,它给出了答案——民族管弦乐不但能胜任,而且能做得很好,《丝路粤韵》是一个很成功的代表。

广东民族乐团的演奏和谐丰满,配器精致、细腻,这一点在第六乐章《乡愁》中得到了充分的体现。总体上,这部作品贯穿广东音乐的风格,但若能做得更鲜明浓郁会更好。

杨光熊(二胡演奏家、教育家):

前沿创作技法与中国语言结合较好的典范

《丝路粤韵》的第一个成功之处在于,走出了一条中国民族管弦乐与广东民族管弦乐的融合发展的道路。

第二,抓住了创作龙头,而且抓得非常准。运用“强力集团”的参与,以赵季平为首的“强力集团”应该是目前最出色的创作团体,是前沿创作技法与中国语言结合较好的典范。

张维良(中国音乐学院教授):

团队创作的模式值得发扬

《丝路粤韵》采取的团队创作的模式可以发扬下去,它激励着每位作曲家用心地完成作品,而且每个人的作品都色彩鲜明。

广东民族乐团的管理模式也值得我们思考。团队的所有人都充满激情,尽管条件艰苦,但他们仍然做成这件事,令人震惊。

李真贵(中央音乐学院民乐系教授):

交响乐套曲是一次划时代的尝试

这台大型民族交响套曲音乐会风格独特,是一次划时代的尝试。优秀的创作团队保障了作品质量,7位作曲家对历史题材处理得比较好。

张高翔(中国广播民族乐团团长):

对民族音乐发展做出了重要贡献

这场演出让我很感动,从这些作品中,我找到了很多熟悉的音乐元素,也听到了时代的精神和气息,以及个性鲜明的作曲家之间的融合。

这场交响乐套曲音乐会无论是从艺术上,还是从文化的角度,或者从岭南音乐的发展角度来讲,都为岭南音乐的发展做出了很大的贡献,也为民族音乐发展做出重要贡献。

吴玉霞(中央民族乐团副团长):

主旨明确 呈现精彩

我和广东民族乐团合作过,这个团队很年轻,充满阳光和朝气,这部作品主旨明确,作品也得到很好地呈现。我感觉前3个乐章里每个作曲家的张扬都在做减法,到第四乐章的时是个转折点,而第五乐章的深刻性和音乐表达更强烈。

沈诚(中国音乐学院教授):

以民乐为根基是明智之举

广东民族乐团每次来京演出都有新的作品,都给我带来不同的感受和惊喜。这次演奏的水准超越以前,风格也极其明确。我跟广东民族乐团合作过几次,以他们的条件做到今天的成就令人刮目相看。从《粤韵飞扬》到《丝路粤韵》,其作品都跟岭南文化和国家发展紧密结合。广东是改革开放的前沿,乐团要生存下去就要有自己的特色。广东民族乐团坚持以广东民族音乐为根基是非常明智的。