

独立音乐人生存现状——

看上去很美
听起来心酸

文化娱乐现象 述评

《南山南》《董小姐》等民谣作品火遍大江南北,李志、好妹妹乐队等音乐人在体育馆甚至体育场开演唱会,陈粒的数字专辑《小梦大半》在云音乐上销售额破百万,大小音乐节已然在全国遍地开花……三年来,独立音乐的崛起势如破竹。不过,网易云音乐前天在京发布的《中国独立音乐人生存现状报告》却透露,处于金字塔塔尖与底端的独立音乐人境况相去甚远:68%的音乐人在音乐上获得的平均月收入在1000元以下,而月“音乐收入”在1万元以上的音乐人,占比还不到5%。由此看来,理想中的独立音乐繁荣,还依然缥缈。

过得不太好

除生存状况明显不够乐观外,根据网易云音乐发布的这份调查报告,从很多维度看,独立音乐人过得都并不算好。首先,独立音乐人中有48.5%的群体还没有发行过录音室作品,全职音乐人中发行过EP或专辑的也仅为41%。其次,虽然目前有演出经历的音乐人占比为67.8%,但大部分演出主要集中在校园、酒吧等,商业演出、LIVEHOUSE以及音乐节演出的机会还较少,兼职音乐人的表演机会又明显少于全职音乐人(高达有84.3%的人兼职做音乐,因为大部分音乐人无法只通过与音乐相关的工作获得生活来源)。再者,音乐人的演出频率也较低,有近一半音乐人一年只有1-2次演出机会,一周有1次及以上演出机会的音乐人只占16.2%,超过一半音乐人单次演出的所得在500元以下。

问题出在哪?

独立音乐人马条坦言:“年轻的独立音乐人特别孤独,没有一个完整的团队来帮助他们运作他们的音乐,所以他们还处在闭门造车的阶段。”事实上,相较于传统音乐产业,如今的独立音乐在收益模式上大不相同,从版权方面能够大量获益的只占极少数,更多人依赖演出、周边产品等获取收入,而这些收入的多少也与音乐人的能力及知名度直接挂钩。根据报告,目前已经签约公司或厂牌的独立音乐人只占4.6%,大部分音乐人还保留着独立的姿态。由于创作与推广的时间要求存在着一定的矛盾,导致音乐人开拓推广渠道、加强推广效果方面的工作相对缺乏,他们的演出机会大多是通过自己的人脉或圈子关系获得的。在推广宣传方面,使用的一般也是朋友圈、微博、友人介绍等传统方式,音乐平台等更专业和普及率更高的传播渠道使用者还较少。

如何来破解?

在独立音乐人尚未获得社会足够的认可时,让更多的听众认识自己和自己的作品,扩大影响力就成了当务

马上评

信心
由“网”而来

音乐人齐一告诉记者,刚刚开通的“赞赏”功能让他意外地多了万把元的收入,他这次到北京碰见网易云音乐的小伙伴,很想用这些钱请他们好好地吃顿饭喝顿酒,不过被婉拒了,“你还是拿这些钱好好做音乐吧。”小伙伴们说。

独立音乐人为数不少,人气的差距也不小。而人气的差距最直接地体现在演出机会、演出次数等与收入息息相关的方面,动辄相差超过500倍的单场演出收入,让整个行业看起来离繁荣有点远。网易云音乐CEO朱一闻说,他看到调查报告里的很多数据后,觉得震惊而伤感。或许正是带着这样一种情怀,网易才推出了这样一个基于大数据的庞大的扶持计划。

互联网的巨大能力,毋庸多言。互联网对于独立音乐人的帮助,我也有几分信心。互联网平台一方面可以包揽所有传统经纪人所做的事,另一方面,他们还可以切割开某一部分、某一领域,做一部分合作尝试。网易要比很多传统音乐平台更“互联网”,新近推出的网易云原创音乐人指数,对音乐人的创作和音乐人对自己地位的认识将有很大的指导作用,这是传统唱片公司无法企及的。听说,赵雷那首《成都》就是卡着大数据,一步步配合推广资源,才风靡全网的。

孙佳音

之急。面对移动互联网的迅猛之势,传统渠道的垄断地位已不复存在,社交在推广过程中逐渐成为最重要的因素。是否能玩转互联网,通过制造具有影响力的话题在社交网络中得到回响,是如今音乐人作品能否收获更多关注的决定因素之一。

当然,在流媒体时代,要获得更多的曝光机会确实有赖于互联网音乐平台。建立完善的机制,让音乐人在平台上通过个人经营与平台支持相结合的方式不断成长,是互联网音乐平台今后需要着重考量的。因此,昨天网易云音乐在发布报告的同时,正式启动了名为“石头计划”的独立音乐人扶持计划,宣布在未来的一年内,将投入2亿元帮助网易云音乐上的独立音乐人。具体包括:投资优秀独立音乐人,帮助录制及推广单曲/专辑;为独立音乐人在全国做不低于150场的巡演;为独立音乐人开通赞赏功能等。

本报记者 孙佳音
(本报北京今日电)

新闻追踪

昨天,老舍名著《四世同堂》“残本”与丢失70年的结尾“团圆”的消息震动了整个出版界。

老舍名著《四世同堂》因缺失第三部《饥荒》的结尾而让人遗憾。两年前,上海出版人、译者赵武平意外发现了老舍当年在美创作的《四世同堂》英文原稿。经不懈努力终将其“修旧如旧”地译回。据悉,《收获》杂志将在2017年创刊60周年之际,发表赵武平回译的《饥荒》,让巨著“完璧”。

完整作品 版权属谁?

随着爆炸性消息同期而至的,是外界对完整版《四世同堂》出版版权花落谁家的猜测。“谁来出版?”这真是个问题吗?记者昨天第一时间联络了赵武平,他斩钉截铁地表示:“这不是问题!”版权早已交给了为找到结尾付出努力、并鼓励和帮助自己译回“结尾”的“活字文化”,不存在纠纷,“最起码,我的译本只会由‘活字文化’出版,在期刊类杂志上刊登,《收获》是唯一也是最后一家。”

对赵武平来说,事情并不像大家想象的那么复杂,“传得沸沸扬扬的版权之争都是圈外人的猜测而已。并没有哪家出版社来与我洽谈版权的事。何况出版界的人都知道,我的回译本版权早已交给了‘活字文化’。”

据悉,核实《四世同堂》英文版资料并将其“带出”的过程十分不易,为此,赵武平几乎在哈佛图书馆泡了近一个月,每天中午以白水、面包打发,查遍了全部11箱资料。之后的回译过程更复杂。

《四世同堂》“残本”与丢失的结尾“团圆”

『由谁出版』不成问题

“第一稿简单的翻译我一个月就完成了。但为更贴合作者的语气,不得不对比他别的作品进行‘修旧如旧’。”赵武平坦言:“如果没有‘活字文化’好朋友的鼓励和鞭策,就不会这么顺利地地完成。他们从一开始就是参与者,毫无疑问地应该由他们出版译本。”

“公有领域” 人人可进

今年是老舍去世50周年。按《著作权法》,出版老舍的作品就不必作者家属授权了。这也意味着,从明年1月1日开始,任何出版社都可以出版老舍的作品。人民文学出版社是最权威的老舍作品出版者。老舍的女儿舒济是人民文学出版社的退休员工,曾在人文社编辑《老舍全集》。人文社版的《四世同堂》再版数次,几乎每次销售量都在一万册以上,可见老舍作品的受欢迎程度。而2017年元旦之后,这种局面就会被改变。

到那时,市场上会不会突然涌现出很多老舍作品呢?赵武平表示“很有可能”。事实上,现在市场上就已经有不少老舍的小说集或散文集,之后可能会更多。不受“授权”限制的名著向来是出版界的必争之地,赵武平说:“我们上海译文出版社在三五年前也曾拥有海明威《老人与海》的版权,每年销售几十万册。然而,就在进入‘公版期’当天,市面上突然涌现出了十几个版本的《老人与海》,我们的销量自然急速下滑。”

现在,“活字文化”拥有了赵武平授予的译本的单一版权,得以出版最完整的老舍全集。但赵武平指出,老舍作品即将进入“公有领域”,这意味着其他出版社也可以出版完整版《四世同堂》,“我只享有我翻译的版本的版权,其他出版社也可找人翻译后再出版”。

本报记者 朱渊

■ 上师大学生昨学习香囊制作

图 TP

非遗进高校系列活动启动

学子动手感受传统魅力

本报讯(通讯员 焦苇 记者 肖茜颖)“希望非遗更能贴近我们的生活。”上海师范大学学生王怡寒昨天在上海市非物质文化遗产进高校系列活动开幕式上表示。

今年的系列活动将推出海派剪纸、古琴艺术、传统戏剧、海派面塑等10个主题包,以展示、讲座、演出等形式,进入上海交通大学、华东理工大学、上海海洋大学等15所高校,旨在“弘扬非遗文化 传承工匠精神”。

中午,在上海师范大学徐汇校区内,近40名非物质文化遗产传承人各展所长,古琴斫制、墨锭描金、钩针编法、绒绣、棕榈叶编制等多项非遗技艺展示,引来师生的阵阵惊叹。尽管室外阴雨绵绵,室内的展柜前却人气高涨,师生们还兴致勃勃地学着制作。一位安排非遗进校园系列活动的老师表示,今年是系列活动第三年,活动的确激发了很多学生对传统文化的热情,他建议更多地引入实践项目,让学生动手体验。