

专业音乐人转型“素人服务商” 平价定制打造一首专属于自己的歌

过去,音乐创作是专业音乐人才能涉足的高门槛领域,但今天,AI技术赋能、文化公司创新服务模式,花几百元录首“个人主题曲”成为崭新的文旅消费和新兴的音乐文化潮流。“素人定制音乐”正在掀起一场平民化的音乐风暴——你的生活碎片、你的情感挣扎、你的平凡与伟大,都能被谱写成歌,成为永恒的旋律。

曲中真意

素人女孩半年创制专属单曲《洛阳姑娘》纪念而立之年

“洛阳姑娘就是这样,像忍冬花一样,吃再多的苦也自己扛,只因为心中还有远方家乡……”叶楠边走边在嘴里不停地哼唱。这是她在走进录音棚录制个人单曲《洛阳姑娘》之前所做的日常准备。

踏入录音棚那一刻,叶楠激动又紧张,手心不禁渗出了细密的汗珠。“对对,情感很到位了,咬字再用力一些。”监棚老师的指导通过话筒,穿过厚厚的隔音玻璃,清晰地传入叶楠的耳机中。她迅速调整嘴部的用力方式,再次唱起那首已经练习了无数次的歌曲。

33岁的叶楠是北京某学校的一名文员。她并非专业音乐人,只是个喜欢用唱歌丰盈生活的音乐爱好者。“唱歌就是我的情绪出口,把压力通过良性无害的方式释放出来。”她这样形容自己对音乐的热爱。虽为普通人,但叶楠也想从KTV唱进录音棚,从翻唱到原唱,体验一次“歌手梦”。在音乐人郭志凯及其工作室的帮助下,她完成了个人单曲《洛阳姑娘》的定制,实现了一场与自我的深度对话。

这次全新尝试,也是她送给自己三十周岁的特殊礼物。歌词中,洛阳的老街、牡丹花、美食频繁出现,深情告白着800公里外的家乡;唱到“经历风吹雨打”等部分时,又描摹了她自己十四年在北京生活的经历;“时常梦见你洛阳,我的故乡”则是深夜疲惫时的喃喃自语。有时,叶楠闭上眼睛,聆听着音响中缓缓流淌出的旋律,就仿佛回到了童年时期父母给她播放古典乐的温馨场景。“这首歌既表达我对故乡的眷恋和思念,也对未来有所激励。”叶楠说,从作词、谱曲、混音母带到平台发行,她全程与工作室认真沟通、仔细打磨。制作周期不到半年,但每一句修改都像在给过去的自己写信。

如今,这首歌不仅发行至QQ音乐、网易云音乐等网络平台,成为她的“而立纪念”,更在单位年会、朋友聚会中被播放分享,甚至在产房中陪伴着她生下了可爱的宝宝。通过这次歌曲制作和分享的经历,叶楠更加坚定了对音乐的热爱与对美好生活的追求。正如《洛阳姑娘》中唱的那样:“洛阳姑娘就是这样,像牡丹花一样,受风吹雨打依然绽放,只因为心中还有小小梦想。”

曲外天地

基础套餐低至不足千元产业链成熟性价比提升

叶楠这首《洛阳姑娘》,是音乐人、北京卓雅凯志文化传播的负责人郭志凯为其量身打造的。

郭志凯说,公司最初的定位是与专业歌手合作打造原创歌曲,现在不少单纯只是爱唱歌并无走专业道路需求的普通人也渐渐成为公司的客户。截至目前,公司累计服务的素人已达上百人。

以叶楠专属单曲的创制过程为例,先是同为洛阳人的郭志凯有感而发亲自创作歌词,之后又请来音乐人樊文婷作曲。考虑到叶楠从未受过专业训练,又为她请来音乐人胡蝶辅导声乐,后又联合吉他手王潇然、录音师冯晓波等录制。

作为这个业态的亲历者,郭志凯也见证了素人定制音乐产业链走向成熟的过程。他回忆,十几年前,普通人想拥有一首专属单曲,往往需要高昂的制作成本,并经历复杂的专业制作流程。“曾经我们为素人创作一首歌,成本要上万元。”他说,如今,随着科技的发展,定制服务已逐渐“飞入寻常百姓家”,几千甚至几百元就有可能完成一首原创歌曲。

华夏之音文化传媒集团同样设立了素人定制音乐服务板块,其原创业务负责人王羿说,在与创作师沟通时,顾客只需明确表达歌词内容、歌曲情感和曲风偏好等基本要求,很快就可以获得初步产品。后续再和创作师不断磨合修改,直至作品达到合适的效果。在线下录制环节,顾客也不必担心跑调或节奏问题。在专业人士指导和后期调音校准技术加持下,得到一首令自己满意的定制歌曲已经非常便捷。

自2018年起,华夏之音文化传媒集团面向非专业个人客户推出该服务,2024年后业务量增长迅速。集团负责人刘少洋透露,目前已在全国开设70余家线下门店,非音乐专业客户群体的定制业务占比已高达总业务量的60%至70%。为满足市场需求,华夏之音负责中低端歌曲定制的创作师团队规模也在持续扩大,服务范围不断拓展。

以其旗下“华夏节奏”成都门店为例,该门店平均每月完成十余首原创歌曲的制作订单。门店的分级定价模式也清晰明了:999元的基础档包含作词作曲,千元档可支持风格化编曲、录音、后期制作等,而万元档则包含实体乐器实录与更专业的设备支持。相关负责人透露,客户主要以学生和年轻人为主,他们大多会定制自己喜爱的动漫、偶像同人曲,或是情侣纪念曲。

浏览社交平台,发现很多工作室推出的作词作曲基础套餐均价不到千元。在基础款之上,覆盖全链条的服务也都明码标价,这其中涵盖词曲创作、编曲、录音、混音、母带制作、MV拍摄,甚至发行推广。“拥有一首原创单曲”正从奢侈消费转变为一种可触达的文化娱乐方式。

AI助力

降低个人音乐制作成本为素人提供更多可能性

AI技术在音乐创制领域的应用已经

日益广泛且深入,不仅可以降低创作成本,也增加了选择性。市面上已有多款AI音乐创作软件,如AIVA、Amper Music等,它们可以根据用户的需求生成不同风格的音乐作品。

著名音乐人谭伊哲分析,除了创作,AI还在音乐制作方面发挥了重要作用。例如,AI可以分析歌手的声特点,为其量身定制歌曲;AI还可以帮助混音师进行音频处理,提高音质效果;传统的录音棚需要专业的设备和技术人员,而AI录音棚则可以通过软件实现自动化录制和后期处理。

资深混音师周晓明认为,从作曲、编曲到演唱,AI都展现出了强大的能力,给音乐行业带来了巨大的变革与挑战。对于小型音乐制作公司来说,AI降低了创作成本,使得原本需要高昂费用才能完成的音乐制作变得更加亲民化。即使是没有雄厚资金支持的小公司或个人创作者,也能够借助AI技术制作出具有一定质量的音乐作品。他认为,适应这一变化并积极探索,将AI技术与传统创作相结合的发展模式,是实现更高层次艺术创新的关键。

华夏之音文化传媒集团负责人刘少洋介绍,借助AI,创作者只需输入几个关键词,便能迅速获得灵感与创意,使简单的词曲创作变得更加高效。这也促使定制业务的基本服务价格有所下调,更具性价比。此外,对于大部分普通人来说,仅呈现文字乐谱或一个伴奏,他们很难直观地感受歌曲的效果,而利用数字人声演唱歌曲Demo,相比以往聘请专业歌手试唱,能够快速让定制顾客对歌曲有一个初步的听感,方便后续的沟通并且价格更加低廉。

“当然,AI生成出来的东西是没有人的情感的。”刘少洋说,实际创作流程中,AI完成初步创作后,创作师会对作品进行细致、专业的修改与优化,使歌曲更具情感与灵魂。

业内统计显示,随着流媒体平台和短视频的崛起,音乐消费市场持续扩容。2023年中国数字音乐市场规模突破800亿元。全民创作热潮下,音乐制作软件普及率三年增长210%。在此背景下,专业音乐人转型“素人服务商”已成新趋势。

(来源:北京青年报)