

如果说普通白领的工作节奏大多是朝九晚五的话,作为音乐制作人的栾鹏祥就是“没有确切的上班时间,也就没有准确的下班时间”。

清晨6点,当上班族惺忪着睁开眼准备起床,栾鹏祥可能制作好最后一段混音,伸个懒腰,准备迎着当天的第一缕晨曦打道回府。

没有生活节奏的他恰恰每天做的事是帮助别人踩准节奏。从业11年,他用一对灵敏的耳朵,捕捉跃动的音符,从一个录音小白,到成为录制超过一万首歌,累计工作超过几万小时的行家。

青年报首席记者 范彦萍

栾鹏祥希望自己的作品可以脍炙人口。

本版摄影 青年报记者 郭容

在爱乐之城写下属于自己的歌

从小城到爱乐之城 他为歌者留住最美声音

在小城莱芜长大的栾鹏祥从小喜欢音乐,小学一年级的時候走在街上他都在哼唱郑智化和老狼的歌。上世纪90年代没有发达的网络、没有专业老师,栾鹏祥买了好多流行金曲磁带。

大学时,他怀着音乐梦考到了上海。2012年从上师大音乐表演系毕业,科班出身的他有两条路可以选择:做个音乐老师或者继续深造。因为不想当老师,他转而投身制作行业成为了一名录音师。

从最基础的录音师做起,从此录音棚的混音间成了他日夜停留的地方。录音最重要的是指导歌手或者素人唱好,拾取最利于后期制作及混音的声音,为他们留住最美的声音。

从业那么多年来,录得时间最长的一首歌,录了整整11个小时。在采访时,栾鹏祥爆了一个冷知识:有的歌需要很多和声,哪怕是迈克尔·杰克逊这样专业的歌手,有的歌也铺了几十轨的和声。在录制过程里,如果需要让歌曲体现得更丰满,就得创作和声。有的和声是歌手或者素人自己唱的,有的则由音乐制作人即兴创作。

栾鹏祥曾作为复旦大学毕业晚会的音乐总监给复旦人录了10年的毕业歌。通常,一些大合唱录歌的时间至少需要大半天。

栾鹏祥有个朋友,天生五音不全,但破天荒地想要录首歌在婚礼现场播放,献给最爱的另一半。有时候唱不好与录的好只差一份是否能够打动录音师的真挚感情。但经过栾鹏祥的后期制作,当这首歌在婚礼现场播放时,在座宾客静静地聆听,深深地被打动了。

还有位朋友,在自己父亲去世一周年之际录了一首《父亲》。对方在唱的过程中,坐在监听室里的栾鹏祥听到了他不

少哽咽。制作混音时,栾鹏祥的眼眶也湿润了。“旋律里对长辈的无尽思念让我深深共情了,唱的人自己表达的感情,与之共情很重要,作品是会说话的。”

做这一行,有很多人曾对他说过类似的话,“真羡慕你,能做自己喜欢的事。”只有栾鹏祥自己心知肚明:“坦白地说,这一行很枯燥。每天开工前,总会安慰一下自己忙碌的一天又要开始了。可每当音乐声响起来,情绪进入了,疲惫也就一扫而空了。为录音棚里的他们服务好,留住最好的声音并治愈别人是我的本职工作。”

一年中,几乎有350多天栾鹏祥都泡在录音棚里。一首歌可能录几个小时。但后期制作工作量庞杂。仿佛永远有录不完的歌,制作不完的后。有一年春节临近,他从结束前一整天工作继续不眠不休做到了次日上午10点,目的是为了赶上下午的火车。

每当夜深人静时,是他最投入的时候,在小黑屋的封闭环境里,周遭一片沉寂,他用心开展一场场与声音的“对话”。很多时侯,他是头顶着星空开车回家的,凌晨三四点到家是常态。

通常,录一首歌,需要录音师、配唱制作人、声乐指导、音乐总监等,还需要混音师制作后期。一方面为了节约成本,另一方面随着功力越来越深,如今的他身兼数职。被许多艺人点名协助录歌,大多是一个人完成以上所有工作。

翻开栾鹏祥服务过的艺人名录有一长串:周星驰、朗朗、钟镇涛、周深等等。其中,合作最多的是上海歌姬林宝,他为其录制了200多首作品,最近他还作为视效总导演为虚拟偶像洛天依制作了一首MV作品。

服务过数不清的明星艺人中,让他毕生难忘的还是从小到大的偶像周星驰。2015年,他受周星驰电影《美人鱼》制作方之邀,和另一位歌手演唱电影开场曲《精武门》。这首曲子全程只有一个“啊”,但此前制作方在中国香港和澳大利亚找了两拨人马,都不足以让周星驰

满意。得知是自己偶像的电影,栾鹏祥高兴坏了,从小看遍了周星驰的电影,他深知周星驰喜欢的风格。

在最近热播剧《繁花》中参演厨师的一代男神钟镇涛,也是栾鹏祥最喜欢的明星之一。有次,钟镇涛到录音棚录歌。栾鹏祥抱着试试看的心态问,“钟老师,我从小就喜欢你。我们能做朋友吗?”没想到,对方爽快地答应了。之后,还邀请他去参加生日聚会。

虽然录歌、后期制作是件非常磨性子的事情。如果要在平淡无奇甚至有些枯燥的工作中寻找一丝激情,那无疑是客户们的反馈。“道理很简单,如果你满腔热血发过去作品,收到的回复只有两个字‘收到’,难免觉得无聊。对方感激的话,喜悦的心情从电脑那头能深深感染你,让你打心眼里觉得这份工作很有意义。”

在栾鹏祥看来,能做好音乐制作人,除了为五斗米奔波,更需要一份尊重。

2015年10月1日,一条《天呢!国庆节居然有人在虹桥火车站快闪……数千人围观!震惊了!》的推文在全网获得了过亿的点击,仅腾讯视频一条就有1000多万点击量。那一年国庆节,栾鹏祥在虹桥火车站策划了一场快闪活动。视频中的他大手一挥,穿着制服的火车站工作人员就挥动着国旗从四面八方聚集到中央大厅,吸引了无数乘客围观。

之后几年,他轻车驾熟地举办了多场高口碑的快闪活动,更自诩为“算个快闪专家”。“全世界的各种快闪活动非常多,但只有一部分能溅起水花。做快闪的关键就是避免现场成为一场演出。从吸引附近的观众到燃起现场气氛,需要循序渐进。”

未来将逐步打造个人IP 回归自己创造更多属于自己的作品

2006年年底到上海,已经在这里度过了18个春秋的栾鹏祥之所以选择这座城市,原因

是多元的:“爷爷当年在东海舰队当过兵,上海气候比较好,这里有数不尽的夜晚电影……我喜欢上海的氛围,这里的水土养得我白白胖胖。”2024年新的一年到来,他更想在上海有一个家,在第二故乡有一个属于自己的小窝。

2019年有部电影叫《深夜食堂》,里面有首歌叫《都是夜归人》。常常夜归的他与夜上海有着说不清道不明的情结。

有段时间,一年中有100多天的深夜他会泡在上海各大影院,看最后一部午夜场电影。在空旷的影院享受属于他的独处时间。“最疯狂的是2017年至2018年,我每年的电影票平均达

到150多张。上海是国际大都市,每天11点45分至11点55分一定有最后一场电影。这也是我喜欢上海的理由。”

电影里的配乐无形中起到了启蒙的作用。随着角色情绪的变化,背景乐也跌宕起伏。

没想到多年后,这一坚持多年的爱好成为他事业破冰的新窗口。近年来,很多客户需要把音乐影像化。近来,他更打算整合各大卫视的资源,出品一些个人标志化的作品以及少儿作品,打造属于个人的IP。“从业以来,我几乎所有时间都在为别人做音乐,未来希望重心有所转移。能为自己留下一些可圈可点的作品。更希望未来的作品可以脍炙人口。”

