

周勇先 我为天津写歌

本报记者 徐雪霏

自2006年成立个人音乐工作室以来,周勇先从没间断过音乐创作。他不是科班出身,没接受过专业的音乐训练,凭着一腔热爱,一步步走到了今天。他写的歌总是带有浓厚的情感,传递着满满的能量。如他所言:“用旋律凝聚人心,这才是音乐最强大的力量。”

周勇先说,自己的音乐之路有三个阶段:2008年创作《微光》,让大众知道了“周勇先”这个名字;2019年创作《向梦想出发》,以流行歌曲唱出主旋律;近几年为天津创作出一首首歌曲,用音乐表达对家乡深沉的爱。“我生在天津,长在天津,这片土地养育了我,更滋养了我的音乐。我为天津写歌,得到了很多人的支持和鼓励,家乡赋予了我责任和使命,我会为家乡一直写下去,写出更动听的歌。”

生在普通工人家庭的孩子 音乐让他成为更好的自己

周勇先出生在天津一个普通工人家庭,从小体格较弱,很少像别的男孩子那样到处乱跑,音乐成了他最好的伙伴。上世纪90年代,任贤齐、张信哲、朴树、许巍等歌手红遍大江南北,日后回忆起来,周勇先觉得他们就是自己的“启蒙老师”。

“上初中以后,我开始迷恋流行音乐,我总想,如果能抱着吉他唱自己写的歌,肯定特别酷!”他开始自学吉他,翻来覆去听那些歌手的磁带,听电台的音乐节目,模仿那些歌手的感受,也开始试着自己写歌,梦想着有一天能出版一张属于自己的专辑唱片。

初二时,周勇先得了一场重病,留下巨大的心理阴影,他甚至不敢出门,每天宅在家里,只能暂停学业。命运为你关上一扇门,但一定会给你打开一扇窗。在最孤独无助的时候,音乐支撑着他走出了阴霾,因此成就了现在的他。

“那时我每天窝在家里,听音乐广播、文艺广播,正好听到许巍的《时光漫步》,我才知道原来我们有着相似的经历,曾经的他也经历过阴郁消沉,是音乐给了他力量,让他慢慢走出困境,拥抱阳光。这对我触动很大,让我有了面对未来的勇气。”周勇先说。

近些年,周勇先尝试创作了很多不同风格的歌,但熟悉他作品的人会发现,他的创作底色始终是民谣,就是因为在那些日子里,许巍、朴树这些音乐人对他产生了深远影响,让他找到了创作方向。

年少时在家休养的那段日子,周勇先自学乐理和音乐制作,自己练琴,也结交了一批同样喜欢音乐的朋友。怀揣梦想的年轻人互相交流,互相扶持,让周勇先获得了一种力量。更让他感到庆幸的是,在刚刚踏上音乐这条道路时,遇到了一位伯乐。“那时翟翊老师在天津文艺广播主持《音乐江湖》节目,我每周都听,常在论坛上留言,希望能得到他的指导。幸运的是,翟翊老师关注到了我,在他的节目里播放了我的歌,对当时的我来说,真的是巨大的鼓舞。”

2006年,周勇先如愿成立了自己的音乐工作室,虽然地方不大,装修简单,设备也不是最高端的,但真的是倾注了他的全部心血。在这

个属于自己的小小空间里,他尽情地把自己对人生的感悟化成一首首动听的歌。他说,这么多年自己执着地创作音乐,并不是想挣多少钱,而是从内心来说,不允许自己离开音乐,“音乐让我成为更好的自己,填补了我人生的空白,我这辈子都会与音乐相伴。”

担当“央视春晚”音乐总监 写出代表作《向梦想出发》

从2006年卖出第一首原创歌曲的版权,到如今成为天津知名的原创音乐制作人,周勇先的音乐之路似乎走得很顺利,因此很多人第一次见到他,都想知道这个年纪轻轻的小伙子成功的秘诀。周勇先往往只是腼腆地笑一笑,搪塞过去。只有熟悉他的朋友才会明白,这样一个生在普通百姓家庭,没受过高等教育,更没专业学过音乐,没得到过名家栽培的人,能一步一个脚印地走到今天,背后付出了多少超出常人的努力。

周勇先的名字第一次走出音乐圈,走入大众视野,是在创作了《微光》这首歌之后。2008年5月12日14时28分,四川汶川发生里氏8.0级特大地震。看着电视中反复播出的抗震救灾的报道,感受到万众一心的力量,周勇先的心被深深触动:“一个人的力量是微小的,但是无数人的力量叠加在一起,就能战胜一切。”

很快他便写出了《微光》。在天津原创音乐人为汶川地震举行的义演中,周勇先和王宝、李红育、翟翊等一起演唱了这首歌曲。时至今日回想起来,依然令周勇先心潮起伏:“那时的音乐创作很纯粹,我只是觉得在这个特殊的时刻应该用音乐表达些什么。演出那天,很多天津的音乐人挤在一个局促的舞台上,台下的每个观众手里都挥舞着一面国旗。我们一人一句,越唱越激动,每个人的眼里都含着泪水。那一刻我发现,原来这才是音乐真正的力量,不需要过多的语言,一段动人的旋律,就可以把所有人的心凝聚在一起。”

舞台再小,也能展现出音乐的力量,能打动人心。那场演出后,周勇先将这首歌制作剪辑成MV,后来获得了“我的5·12”网络作品大赛金奖。

2013年,“央视春晚”节目组邀请周勇先创作一首主题曲。他觉得这个任务太艰巨了,怕自己能力不足搞砸了,便婉言回绝。“不是我不想写,是真不敢写啊。”没想到,到了2014年,“央视春晚”节目组再次对他发出邀约。经过了一年的历练,成长,周勇先多了那么一点信心,鼓足勇气,觉得可以试一试。

“可是,当时留给我的时间仅有一个星期,压力特别大。我也是绞尽脑汁,写了一首《大拜年》,顺利通过了节目组的审查。”周勇先回忆,这个机会,让他登上了更大的舞台,接受了更多观众的检验。

有了这次经验,周勇先在音乐创作上更有信心了。从2014年到2019年,他连续六年参与制作“央视春晚”的音乐部分,创作了2014年至2017年“央视春晚”的开场主题曲。

他说:“我很庆幸自己得到了这些机会。那几年担任‘央视春晚’的音乐总监,我结识了孟广禄、关牧村、周华健、张震岳等大师、明星,

和他们合作的过程,也是我提升音乐素养的过程,极大地开阔了我的眼界。我想我能创作出越来越多成熟的作品,也是得益于这一次次的机遇。”

2019年,周勇先迎来人生又一次重要挑战,创作一首致敬时代楷模的歌曲。看着手里厚厚一沓资料,他犯了难,怎么才能把这些感人的故事融合到一首歌里,还能确保打动人心?在和创作团队反复沟通后,他决定采用当下年轻人喜欢的说唱形式,结合流行音乐的旋律,来完成这首歌。

2019年八一建军节,《向梦想出发》在央视一套上线,并滚动播出,全网浏览量超过4亿次,各大媒体都对这首歌进行了报道,这首歌还登上了“2020央视网络春晚”的舞台。

那段时间,周勇先的电话每天都响个不停,朋友纷纷向他表示祝贺,但他还是感觉有点几蒙。直到今天,在“QQ音乐”平台上,周勇先个人主页“精选歌曲”的第一首依然是《向梦想出发》。留言中,很多人说听完这首歌后深受鼓舞,也有人在这首歌的影响下选择参军入伍。周勇先说:“我真的没想到,像我这样一个普普通通的音乐人,写了这么一首歌,能产生这么大的反响。这让我思考了很多,主旋律歌曲同样可以很好听,可以传递出巨大的能量。这首歌的成功为我后来的创作开拓了新的方向。”

为家乡写歌 唱情怀天津

一方水土养一方人,喝海河水长大的周勇先,他写的歌里总能找到家乡印记。他说:“天津吸引我的东西太多了,美食、幽默、惬意、热情、朴实……都说天津人恋家,我可能是最典型的天津人,离不开这座城市,也不想离开。”他为天津创作了一首又一首歌,这些歌成为这座城市的“有声名片”。

2011年,周勇先写了《天津,我为你歌唱》,由天津歌舞剧院歌唱家杨梅演唱。这首歌也是周勇先和他的搭档、词作者水心首次尝试创作主旋律歌曲。“我和水心都是‘80后’,写这首歌时的想法,就是希望可以用我们这一代人的视角来看自己的家乡,因此在歌词里加入了很多天津地标,表达对家乡的爱。”

2021年,周勇先创作并制作了“你好,天津”网络短视频大赛官方主题曲《你好,天津》。这首歌依然结合了说唱形式,歌曲旋律优美,歌词内容丰富,编曲上融入了三弦、大鼓等曲艺元素,天津味儿更浓了。但周勇先也说,这是他写过的最让自己头疼的一首歌。“接到这个任务时,邀请方给出了10天期限,可我一点儿灵感都没有。有点儿曹植写《七步诗》的感觉,写不出来、写不好,都没法交差。肯定不能随随便便一写,敷衍了事。无数旋律在我脑海里一遍一遍地过,可我始终不满意,再加上之前有了《向梦想出发》,所有人对我的期待都很高,我的压力也越来越大。”

照片、资料发现,该地点过去曾有“大吉里”和“大利里”两处住宅区,因此这座建筑才叫“吉利大厦”。这无疑是对历史的一种致敬和延续,也是人们的美好期待。

设计之前勘察现场 收集建筑历史信息

王培博儿时住在和平区鞍山道,在昆明路小学上学,这一区域的小洋楼给他留下了深刻印象。比如张园,曾是少年儿童图书馆,他喜欢去那里看书;段祺瑞旧居也是他儿时去过的地方,火红色的大门给人的印象极深。

作为建筑师,刚踏入职场时,自然希望做新建筑的设计,而很少去关注历史悠久的老建筑。但也是命运使然,王培博做的第一个重大项目,是一座老建筑的修缮。完成修缮设计方案后,一位资深建筑专家给他上了宝贵的一课:“这不仅仅是一座老建筑,更是一件珍贵的文物。对于此类建筑,我们应当在保持其原有风貌的前提下进行修缮,且任何改动都应极为谨慎,仅可微调,以确保不损害其作为文物的独特属性和价值。”这也成了王培博日后工作的原则。

做文物建筑修缮设计,设计人员首先要前往现场勘察,评估结构损伤,收集建筑内外部保留的历史信息;然后编制修缮文件,与文物专家沟通,确认修缮方案的可行性;还需要多方专家的综合评判,包括结构安全、文史、文博以及水电等。方案得到认可后,才可以进入施工阶段。

无论多高的屋顶、多矮的地下室,王培博都亲自去现场勘察。他身高1米85,有些时候身居高室成为了一种负担。在耀华中学礼堂地下室修缮期

讲述

走人的老建筑越多,对这个城市的爱越深 修缮历史建筑仅可微调

本报记者 张洁

王培博在老建筑里

王培博是一名年轻的建筑师、文物保护修缮设计师,也是和平区“第四次全国文物普查”普查队的成员。他曾参与中国大戏院、张园、孙传芳旧宅、程季华旧宅、奥匈帝国领事馆旧址等文物建筑的修缮,遵循修旧如旧原则,确保了老建筑的历史风貌和文物价值。

文物普查要多角度评估 老建筑的背后总有故事

文物普查队分内业和外业两部分,内业负责文字整理,外业需要外出检查,确认是否有未记录或灭失的文物,是否有应纳入但未被纳入的文物等。普查过程很复杂,发现问题后,会进行多轮论证与实地勘察,需要更多的建筑专家、文史专家、相关历史人物的后人参与,反复研判。

王培博介绍,普查队会从多个角度进行评估。第一,建筑是否仍然坚固。有些建筑原有的构件可能保存完好,但已锈蚀或腐朽,房屋濒临倒塌;有的文物构件虽然保存良好,但不够完整,需要尽快修缮。第二,建筑有局部调整,但整体影响不大。例如卫生间位置的调整,属于普查范

围。普查队会如实记录当前的情况,为后续文物管理工作打好基础。

第四次全国文物普查,对于现代工具和技术手段的使用是前所未有的。实时动态测量仪、无人机、专业终端设备等现代科技,在文物普查中发挥着巨大作用。数字化技术的发展使我们能够记录下更多的信息,比如,一栋建筑建成后,会创建一个数字化的副本,让人们可以通过虚拟现实(VR)或三维模型来体验它。目前,文物普查队正致力于通过“点云扫描技术”预先构建三维模型,保存数据,以便支持未来的修缮。

文物普查得到了许多老建筑使用单位的支持。对坐落于解放北路的几家银行建筑进行普查时,在和平区文物管理所的协调下,银行工作人员引导普查队人员参观,并说明哪些地方有过改动。某酒店建筑,通过相

间,由于布满各种管线,且位置过低,他只能手脚并用爬行通过。而在许多废弃建筑的地下室中,由于长期使用,顶部、墙壁、地面都会渗水,蚊虫滋生严重,进入现场之后经常挨咬,他也只能忍耐。

王培博印象较深的一次,是做孙传芳旧宅的修缮。当时委托方并未提出具体要求,他将目标定为恢复这栋建筑的原始风貌,确保修缮前后外观无差异。修缮过程中,仅移除了后来添加的金属栅栏门和部分室内隔断墙,增加了隐蔽的抗震设施。天花板的装饰图案被完整保留下来。王培博说,他们的策略就是最小干预,只在必要时介入。

他认为,做老建筑修缮,重要的是让人们记住建筑本身的名字和价值,而非设计师在此所做的改动。他希望自己的存在对于文物建筑而言,如同轻触一般,尽可能少地留下痕迹。“就修缮设计来说,如果建筑师的设计过于显眼,那便是失败的作品。”

建筑修缮过程中 最大化留住原貌

走进去的洋楼越多,经验就越丰富。王培博说,现代建筑,卧室通常只有一扇门,而以前的小洋楼,首层进门后可能并不是居室,而是客厅,就会有三四扇门,其他房间都可以通到客厅。这反映了当时人们的生活方式。因此,当修缮老建筑时,至少要保留过去门口的痕迹,呈现出这栋楼的原貌,恢复往日的生气息。

从施工工艺来讲,王培博也会尽可能地保留传统的做法。例如,屋顶的灰泥卧瓦、木望板或砖望板的铺设形式,清水砖墙的砌筑方式,砖木结构的受力方式,以及木质楼梯如何与砖构件

周勇先访谈 我的灵感就来自于 我对这座城市的爱

记者:和写其他歌曲相比,为家乡写歌有什么不一样的地方?

周勇先:我想,我的灵感就来自于我对这座城市的热爱。我从小在这里出生、长大,这里的每一条街道,每一座建筑,每一道河流,甚至每一棵草木,对我来说都无比熟悉,都有很重要的意义。音乐就是我对这座城市最直白的情感表达,我也希望听到我的歌的天津人能更爱自己的家乡,五湖四海的朋友感受到天津这座城市的魅力。

记者:流行音乐的创作大多是写情感,写亲情、友情和爱情,宣泄和表达情绪,作为创作者,您是从什么时候开始将音乐和自己生活的城市结合起来的?

周勇先:其实我很早就开始制作和天津有关联的音乐了。那时翟翊带着我们一帮天津的音乐人,一起创作《天津韵味》合辑系列唱片,先后出版五张,我都参与了制作。那时的音乐更多是个性化的表达,但每首歌都包含天津特有的韵味,有浓厚的烟火气,唱片封面也是天津元素。从那时起,我有了一些思考——音乐来自生活,来自你生活的城市、乡村,这是一个音乐人创作的根源。

记者:您的很多作品都是和词作者水心合作的,可以讲讲您二位的故事吗?

周勇先:我和水心是2004年在一个音乐论坛上相识的,我能走到今天,有一半是她的功劳。就像周杰伦离不开方文山,如果没有水心,我的音乐作品不会那么完整和精彩,是她让我知道了合作的力量有多么强大。那时我刚开始做音乐,追求“全能”,希望所有的事都由我一个人完成,作词、作曲、编曲、制作、演奏、演唱,这才能算是我自己的作品。水心告诉我,音乐是和谐的产物,如果你能将合适的元素聚集在一起,共同完成一首歌,可能会收到意想不到的效果。我很庆幸在我的音乐道路上遇到像水心这样默契的伙伴,还有很多乐队的朋友,没有他们就不会有我今天这些作品,这是我们共同努力的成果。

记者:您觉得创作《向梦想出发》《你好,天津》这类主旋律歌曲,最大的难度是什么?

周勇先:这些年我创作了很多在官方渠道发布的作品,这就意味着,这些作品不仅仅代表个人的表达,更要代表主流的声音。在我看来,无论哪类音乐,好听,是前提,如果不好听,谁会听呢?这也是我创作每首歌的统一标准。只有让大众接受,这首歌才有价值。为此我和水心还发生过争执——在我看来,主旋律音乐要起到传播作用,歌词和旋律都应该更通俗;而水心的创作更具艺术性,她写的歌词都是经过精心打磨的,如果仅仅为了通俗而变得简单,就更违背了她的创作理念。如何平衡通俗与艺术,我们做了很多讨论、磨合,好在有着多年合作形成的默契,这对我们来说不算什么难题了。

记者:目前您还有哪些创作计划?

周勇先:在做自己喜欢音乐的同时,我还会继续为天津写歌,尝试更多的音乐风格,让我的表达能够更加多元化。《津门故里等你来》这首歌对我来说就是一次全新的尝试,我希望能用我的音乐为家乡的发展贡献一份微薄的力量。

(图片由周勇先提供)

周勇先

1984年出生于天津,音乐创作者。成立个人音乐工作室,以流行歌曲唱出正能量,代表作有《微光》《向梦想出发》《你好,天津》《天下之津》《津门故里等你来》等。