一曲说唱《过来人》何以刷屏戳泪?

古代十大角色轮番开麦,作者揭秘创作故事

紫牛头条 在这里遇见不同
最佳深度媒体 | 未经授权,不得转载摘编

“我不是来教你的,我是来陪你走这一程。”一句温柔告白,随着AI说唱MV《过来人》刷屏全网。杜甫、苏轼、刘邦等十个虚拟形象站上舞台,把千年前的失意、挣扎与坚持化作流行的说唱,让当下负重赶路的普通人有了强烈的情感共鸣。

截至发稿,该作品抖音播放量已超过7500万,视频号播放量超过4500万。昨日,扬子晚报/紫牛新闻记者对话MV的作者王琨喆(喆 FILM),听他讲述爆款作品背后的故事。 扬子晚报/紫牛新闻记者 **张楠**

AI说唱MV《过来人》

《过来人》的作者王琨喆 受访者供图

歌词引起现代人灵魂共鸣

在MV里,杜甫唱出中年人在长安搬家租房、盼一处安身之所的窘迫;苏轼诉说屡遭贬谪、亲人离散的漂泊苦楚;刘邦娓娓道来中年起步、不被看好却不肯认输的倔强。李白、诸葛亮、项羽、勾践、孙悟空依次登场,群像轮番倾诉人生坎坷,最终汇聚成那句戳中无数人的告白,“我不是来教你的,我是来陪你走这一程。”

王琨喆告诉记者,他想让大家看见,他们不是神坛上冰冷的名字,是真实活过、痛苦过、咬牙扛过来的人,“我想让他们转过身,对千年后同样深陷困境的我们说,我懂,我陪你。”

谈及为何选择让古代先贤站上说唱开放麦,王琨喆有着自己的理解:“古代的诗人、词人本来就是那个时代类似说唱歌手的这么一个角色,因为他们的诗词押韵,他们也会互相调侃,写时事,写游历山水的见闻,所以他们拿起麦克风,就是一个比较自然的念头。”这个形式,也是他试了多个版本之后,才慢慢打磨清晰的。他会借助AI做用户画像和数据分析,靠近观众想看的内容,同时守住内心的表达。“可能《过来人》就是幸运地击中了这两者的契合点。”

作品爆火之后,评论区里,无数网友写下委屈、困顿与挣扎的经历,陌生的彼此在评论区互相安慰。甚至有网友表示:“45岁,哭得稀里哗啦的……”

在王琨喆心中,“过来人”三个字,重在陪伴而非说教。他不希望听众把这首歌当成万能解药或是成功秘籍。一首歌解决不了现实难题,它只是一个情绪出口,告诉所有疲惫的人:“你的不甘有人懂,你不是一个人。”

把人的价值推到更高位置

很多人好奇,AI在这支爆款作品里,究竟扮演了什么样的角色?在拥有十几年传统影像从业经验的王琨喆看来,AI是得力帮手,绝非创作主体。整首歌的歌词骨架、人物排布逻辑、情绪节奏,全部由他搭建。三段主歌依次交给杜甫、苏轼、刘邦,对应安居之困、命运起落、大器晚成三种人生境遇,后续转入群像排比,情绪层层抬升。

AI可以批量生成备选词句,帮忙打磨押韵、核对史实,包揽大量重复性试错工作,但取舍、定调、塑造人物气质的决定权始终在他手里。AI生成画面不难,难的是情绪到位、逻辑连贯。整部作品依托LibTV画布资产功能创作,依靠固定素材锁定人物形象,避免角色“变脸”。而至今困扰他的技术难题,是AI人物唱歌对口型,原生生成画面常常违和滑稽,成品依靠后期一点点剪辑拼接,才实现音画相融。

实拍有繁琐的生产流程,置景、灯光、演员、场务缺一不可,高昂的时间与资金成本拦住了很多创作者。而AI把一整个剧组浓缩在一张LibTV数字画布中,带来了创作平权,普通人也有机会做出高水准的作品。但他直言,门槛降低,不等于创作变简单。“AI降低了生产门槛,却把‘人’的价值推到更高位置。镜头调度、剪辑节奏、情绪递进、叙事逻辑,这些影视行业沉淀多年的内功,是AI无法替代的部分。人的审美、生命阅历、心底想要表达的东西,依旧是很难复制的内核。”

多年沉淀写出点睛金句

十几岁就开始写说唱、制作beat(说唱伴奏)的王琨喆,18岁时写过一首很稚嫩的说唱demo,结尾一句是“背上沉重的书包,去做回你自己”。回头再看,当年的文字略显青涩,可那份迷茫又不甘的心境,和《过来人》想要传递的内核一脉相承——“人生不是每句都是punchline(说唱里的点睛金句、高光爆点)”“牌还没发完”,两句沉淀数年的感悟,最终成为《过来人》的精神内核。

这条路他也是慢慢摸索走来,前期几个作品,给了他继续坚持的底气。一次用AI完成延时摄影交付客户,顺利得到认可,让他看到AI的商业可行性;今年3月,他推出李白穿越武汉的作品《千年归》,尝试把历史人物和本土城市结合;5月,他试着用AI制作了和爷爷有关的短片雏形,那一刻他意识到,AI不只是做短视频、博流量的工具,也可以承载思念与温情。

如今《过来人》走红,随着热度扩散,大量文旅账号、短视频创作者借鉴这套形式进行二创。汹涌流量之下,合作邀约也接踵而至。他手里还有不少藏在备忘录里的创作构思,但他认为观众会审美疲劳,因此不会困在固定模板里反复复刻爆款。就像歌里说的那样:“人生不是每句都是高光,那些卡壳、不完美的片段,同样属于你的歌。毕竟牌还没发完,前路尚长。”

紫牛热点

从“南京人把香菜叫什么”到“南京话到底什么样”

以“刀”为引,帮陌生人叩开读城之门

近日,一种带有老港片武侠风的“鉴妖”短视频在短视频网站火了。画面里,一人跪地求饶:“别杀我,我是南京人,我不是妖!”对面侠客指着路边一丛绿叶沉声发问:“你看那是什么?”跪者答:“这是香菜。”刀落,人亡,伴随着一声“你还不是妖怪?!”

评论区瞬间炸锅:“南京人到底管香菜叫什么?”

而类似模板的短视频还有广东人、上海人、宿迁人等,只不过所问的问题不是“香菜”,而是上海人怎样称呼外婆、广东人把蚌壳叫作什么。每一个短视频下面都有外地人的好奇追问,还有本地人的热情回答。

有的短视频平台还自动生成了“南京人把香菜叫什么”的搜索词条。追问最起劲的往往是外地人,他们带着一点好奇,也带着点考据癖,想验证一个“南京话到底什么样”的想象。

在评论区,南京本地人的回答五花八门,有人打出“芫荽”,更多人则按读音写成“盐碎”。而在“南京人叫什么”和“我们老家叫什么”的对比中,提问的人对南京这座城又多了一点点的了解。

从这一意义上讲,与其说这把武侠刀在“验证身份”,不如说它领着外地人去做一个小小的读城。

评论区里的一问一答,其实很像发生在更日常的生活空间,比如饭桌之上。到一个地方,菜端上来,对一条鱼、一种蔬菜的叫法,往往就聊出了分歧。

短视频里的那把刀,干的其实是同一件事,只是把饭桌搬到了评论区,都是陌生人开口问,本地人开口答。方言段子把一座城市最日常的一面,用最荒诞的方式推到陌生人面前。

外地网友未必会记得住答案,但他一定会记住这座城市的“口音”,这比旅游手册上的“六朝古都”更为具体。前者告诉你城市有什么,后者则告诉你这座城市里生活的人怎么说话,也更深入一座城市的日常肌理。

短视频里的段子粗糙、夸张,甚至以偏概全,但它至少让人起了好奇心。它把一座城市推到了一个个陌生网友面前,好奇的人多问了一嘴,本地人答了一嘴,读城这件事,就这么在一问一答里发生了。“答错就杀”的那把武侠刀不会砍死人,它只会砍开一道口子,刚好够一个陌生人往城里看一眼。

扬子晚报/紫牛新闻记者 **臧磊**