

“AI孙燕姿”成新顶流 爆红背后不能“天黑黑”

一月发超千首作品，“声音克隆”是否侵权？ AI歌手翻唱牵出版权等法律问题

争议

若跨不过版权关卡
“AI孙燕姿”的故事说不下去

当前华语乐坛最为火爆的歌手是谁？B站的答案一定是“AI孙燕姿”。

最近，B站音乐区up主掀起了一波AI翻唱风，其中“AI孙燕姿”在一众翻唱作品中杀出重围，成为备受up主和网友青睐的新晋顶流歌手。尽管孙燕姿已经5年没有发行专辑，但“AI孙燕姿”在短短一个多月就发了超过1000首翻唱作品，远超过本尊职业生涯歌曲总和。

“AI孙燕姿”爆火背后，是长大成年的“千禧一代”对过去的追忆，他们怀念销售实体唱片、打开电视和收音机听歌的华语乐坛。

与此同时，AI技术对于孙燕姿独特音色的惊人复现，让人又问起那个重复过无数次的问题：AI能否抢走音乐人的饭碗？

故事的背面，还有各方收益分配之争和难以绕过的知识产权之困。我们也好奇，“AI孙燕姿”的故事要说下去，究竟要跨越多少道难关？

AI歌手现象

产出超过千首翻唱
“AI孙燕姿”成B站流量

距离上一次孙燕姿发布个人专辑已经过去了5年，许多久候专辑不至的歌迷最近都在B站听“AI孙燕姿”度日。

据媒体不完全统计，新晋流量“AI孙燕姿”拥有超过1000首翻唱作品。不少歌迷调侃，孙燕姿从来没那么勤快过，最近发布的新歌已经远远超出她出道23年作品总和了。

从《下雨天》《半岛铁盒》到《水星记》《Melody》，再到《喜帖街》《曾经我也想过一了百了》，“AI孙燕姿”翻唱不但“男女通杀”且风格多样，甚至超越语言障碍，可谓“十项全能”。

如果以上尚属常规操作，一些脑洞大开的up主则利用“AI孙燕姿”翻唱《向天再借五百年》《好汉歌》等和本尊画风相去甚远的作品。更有甚者，将孙燕姿原唱的《遇见》《开始懂了》《我怀念的》等歌曲用AI重新演绎，主打的就是一种“把冰淇淋融化了再冻起来吃”的无用感。

截至5月13日，新晋流量“AI孙燕姿”翻唱的《下雨天》和《半岛铁盒》在B站上取得突破百万次播放量的成绩，还有超过40首作品点击量超过10万。

从事游戏方面工作的B站up主罗斯特_x(现已改名)是这波投稿AI翻唱的积极分子之一。今年4月底开始，他通过软件生成翻唱作品，利用网络上已有的“AI孙燕姿”模型，上传了多首歌曲。

“我从小就在听燕姿的作品，所以想用技术借她的声音翻唱很多喜欢的歌曲，因为觉得效果不错就分享到网站上，没想到得到了很多人的喜欢。”罗斯特_x告诉南都记者。

不只孙燕姿，周杰伦、林俊杰、陈奕迅、王心凌等一众具有声音辨识度的歌手纷纷化身“AI点唱机”——用户想听什么就点什么。

要知道，在现实生活中，歌手想要公开翻唱他人歌曲并非易事，而AI技术可以马上实现歌迷的翻唱需求。还有一些歌手因为年岁渐长面临倒嗓难关，声音质量有所下降，AI技术分分钟可以重现他们巅峰期的歌喉。尤其是对于邓丽君、张国荣、阿桑等已经离开人世的歌手，AI也能够实现他们在数字世界的永生。

火爆原因

人们在怀念那个
“男周女孙”的华语乐坛

那么和真正的歌手相比，AI唱得好不好？

综合一些歌迷和业界反馈来看，当前AI翻唱大多“形似神不似”——披着极为逼真的孙燕姿音色的外壳，用其他歌手的演唱方式唱歌。一旦离开了“演唱舒适区”，AI歌手唱歌也会跑调、“劈叉”。

北京潮音悦动文化传媒有限公司创始人徐怀超告诉南都记者，AI翻唱能够在很大程度上模仿歌手的咬字、唱腔和音色，但如果究其细节，AI在情感、气息、爆发力的表现上远远达不到真人演唱的效果，目前仍处于初级模仿阶段。

据罗斯特_x介绍，目前AI音频软件的使用门槛非常低，但只是替换音色并配合合适的干声原唱(无音乐的纯人声)以及伴奏。因此翻唱效果的上限还在于后期音频软件的合成、混音和调音，传统调音师来做应该会达到更好的效果。

不难想象的是，随着模型不断训练完善，“AI孙燕姿”可以趋近完美地演唱。

但多位受访音乐从业者不约而同地强调，真人演唱往往比AI更令人动容的原因在于人是有血有肉的，每次表演都是独一无二的，这种不确定性能带给观众惊喜，而演唱中的瑕疵也能体现真情实感。换句话说，正是这种“不完美”反而成就了这份艺术感。

“现在年轻人更多还是把AI翻唱当作一种娱乐，恐怕很难持续下去，这也肯定不是音乐行业的长久发展方向。”徐怀超如此评价这波AI翻唱热潮。

资深音乐产业人、幕后圈创始人李泳彬的思考更为深入，他认为这波AI翻唱背后有几大因素综合作用，AI元素、老牌歌手的影响力以及大众的怀旧情结。这一说法不无道理，“AI孙燕姿”的确是怀旧的缩影，随着“千禧一代”逐渐成长为互联网主力军，他们开始追忆那个属于孙燕姿、周杰伦、陈奕迅的年代。

仔细观察会发现，“AI孙燕姿”广受欢迎的翻唱作品不少来自周杰伦的创作，一如多年前华语乐坛“男周女孙”称霸的盛况。此外，其他备受up主和用户青睐的林俊杰、陈奕迅、莫文蔚、王心凌等歌手，以及那些频频被翻唱的经典歌曲，也大多属于千禧时代。

“AI翻唱给听众带来了新鲜感，这股新鲜感泛起一波怀旧风，风潮过去后也许不会再来，除非大家找到下一个‘缅怀’对象。”李泳彬说道。

追问

AI还学不来歌手
“砸吉他”背后的文化叛逆

“AI孙燕姿”翻唱热可能很快过去，但新技术正以汹涌之势向音乐行业袭来，是无法改变的事实。目前AI已经能够为演唱、作词、作曲、编曲、录音、混音等整个音乐制作流程上提供帮助，极大地降低了音乐创作门槛。

这自然不免要追问一个老套又现实的问题：AI会不会取代人类？

2022年末，周杰伦曾给出自己的回答，“AI虽然可以做很多事，但取代不了我对音乐创作的美感，所以我无需担心。这个道理从AI没出现时我就知道了。”

从事音乐制作多年的李泳彬有类似观点——“AI暂时不能主动引领或创造一些潮流，它只能跟着人走，整个故事的主语是人。”在他看来，音乐创作更多时候靠灵光一现，而AI只能作为辅助的效率工具，它没有创作的能力。AI只能提供五六十分的作品，而顶尖的音乐创作者有八九十分水平，AI无法实现他们的艺术追求。

AI无法抢走音乐人饭碗

“短期内AI还无法抢走音乐人的饭碗。”中国传媒大学音乐与录音艺术学院教授张丰艳认为，在当前全球音乐环境中，演出市场要大于唱片市场的环境。这意味着，对于音乐这样的情感式艺术载体，现场表演的重要性不可替代。她告诉记者，歌手在舞台表演过程中的灵感难以复制，一些摇滚歌手演到激动时还会砸烂手中极为昂贵的吉他，而AI决不会如此冲动。当然，如果AI连这种文化叛逆都能学习到位，那么对人类而言就该从惊喜变为惊吓。

据张丰艳观察，部分AI创作的口水歌在网络上获取很高的点击率，但是在音乐平台排行榜前100的作品中，基本上没有AI作品的身影。

AI制作罐头音乐具有优势

尽管如此，面对AI的冲击，音乐人并非高枕无忧。张丰艳提到，从效率和成本来看，AI在制作罐头音乐(又称版权音乐)，或简单短小、批量生产、不强调原创性而强调实用性的商业音乐方面具有优势。因此那些能力不强、没有灵感的音乐创作者首先面临淘汰的可能。

但她也在担心，随着音乐门槛的降低，市面上产出海量音乐作品，反而会淹没了优秀的音乐人和音乐作品。

李泳彬也关注到了这一变化。他告诉记者，过去，音乐作品主要由各大唱片公司产出，内容是稀缺品；唱片公司几乎占据了纸媒、电台、电视、网络等主要媒体渠道，他们将旗下的歌曲来回宣发，在听众脑海留下深刻烙印。“就拿陈奕迅的《十年》来说，我这辈子可能听了不下100次，这首歌已经像一只虫子钻进大脑里，永远也忘不掉。”

但是，当下的音乐市场恰恰相反，内容更加丰富多样，传播渠道也五花八门，加上音乐不再是极少数的娱乐选择，用户的注意力被大大分散，李泳彬认为这是当下华语乐坛“爆款”难出的一大原因。

在美好的发展蓝图背后，知识产权总是不可绕过的发展掣肘。而版权恰恰是音乐产业的核心价值，如若跨不过版权关卡，“AI孙燕姿”的故事也说不下去。

up主上传翻唱视频是否侵权？

为规避法律风险，不少up主上传翻唱视频时都会发布“免责声明”：本作品仅作为娱乐目的发布，视频使用AI合成技术，演唱人声并非孙燕姿本人。罗斯特_x也强调，自己是出于粉丝立场分享，并未设想或开启任何收益方式。

这些免责声明是否有效？在此情况下，“AI孙燕姿”涉嫌侵犯孙燕姿哪些权益？

张丰艳认为，上述声明原则很难起到免责作用，因为这些视频吸引了很大的流量，流量可以商业测算变现，因此up主行为依旧存在侵权风险。另外，如果未经过同意直接冠以“AI孙燕姿”之名，则涉嫌侵犯孙燕姿的姓名权。

上海瀚元律师事务所高级合伙人赵智功指出，“AI孙燕姿”有可能涉嫌侵犯孙燕姿的表演者权，特别是保护表演形象不受歪曲的权利。

在他看来，鉴于歌手人设、风格及艺人市场等种种因素，孙燕姿未必愿意翻唱《向天再借五百年》《好汉歌》等作品，此类翻唱可能会破坏孙燕姿特定的表演形象，那么就在某种程度上构成了对于表演者表演形象的歪曲。“当然，如果孙燕姿或经纪公司公开明确表示同意，属于对自己的权利行使，也是可以的。”

使用歌曲训练AI模型是否侵权？

此外，“使用孙燕姿的歌曲素材训练AI模型是否侵权”也是各方热议的问题。有学者认为在我国著作权法下，如果声音素材来源合法，在我国著作权法下不构成侵权的，可被归为正常使用的范畴。

但赵智功认为，孙燕姿公开发表的歌曲是让人作为音乐欣赏，现在被用于投喂AI模型，相当于改变了原来的使用目的，此举涉嫌侵犯孙燕姿的表演者权和唱片公司的录音录像制作者权。

张丰艳指出，由于AI模型的素材来自孙燕姿原声，up主擅自上传“AI孙燕姿”翻唱歌曲到网络上，涉嫌侵犯孙燕姿的人格权和相关权利人的信息网络传播权。

不仅如此，赵智功还提醒，要翻唱其他歌手的作品也应提前取得词、曲版权方以及原唱的三方授权，并支付相应报酬。

目前，包括孙燕姿在内，尚未有歌手或经纪公司发布官方声明禁止AI翻唱行为或对此追责。但自5月12日起，陆续有up主删除了此前发布的“AI孙燕姿”作品，其中也包括罗斯特_x。

据《南方都市报》