

《时光音乐会》：

开辟音乐类慢综艺节目的创新路径

□任洋

随着媒介生态环境的深刻变化和观众审美的升级，传统音乐类综艺节目面临着前所未有的创新压力。观众已不再满足于单一的娱乐体验，渴望在欣赏音乐的同时，获得精神上的疗愈、深层次的文化熏陶和情感共鸣。作为“音乐慢综”门类的首创节目，《时光音乐会》主创团队持续探索创新，以亲切温暖的氛围、从容闲适的慢节奏、回归音乐本真的纯粹表达、积极热烈的跨屏交互，力求带给观众新的体验，为音乐慢综艺节目开辟了一条全新的创作路径。

开启回归音乐本真的慢表达

早在上世纪40年代，德国社会学家、音乐理论家阿多诺和哲学家霍克海默就提出了“文化工业”概念，揭示了大众文化商品化、消费化的本质，即在资本主义文明中，文化产品被当成了商品，按照一定的程序，大规模、批量化地生产出来，呈现出商品化、标准化的特点。从2013年《我是歌手》风靡全国开始，国产音乐类综艺节目全面进入“竞演时代”，胜负博弈、紧张赛制、巅峰对决、梦想光环等元素几乎成为音乐类综艺节目的标配。综艺节目被动卷入“工业化”“商品化”的生产模式，吸引观众的是激烈的竞争，但随着人们对慢节奏生活的向往，这类竞争机制也逐渐失去吸引力，观众逐渐产生审美疲劳，竞演类综艺逐渐进入创作瓶颈期。

受到新媒体平台的快速发展、主流价值观的积极引导、大众审美趋势的转变提升等多重因素影响，更注重内容深度和情感体验，追求高品质制作和人文关怀的慢综艺节目开始备受青睐。《时光音乐会》正是在这样的时代背景下应运而生，开启关于音乐慢表达的尝试。

与传统的快节奏的音乐综艺相比，慢综艺以松弛闲适的状态呈现节目内容，展现出更真实、更贴近生活的一面，强调情绪的自然流露和情感共鸣，会尽可能地关照参与者的内心反应，引发更深层次的共鸣和对彼此价值观的认同。

随着时代的发展和进步，人们开始重新审视人与自然的关系，渴望逃离封闭压抑的环境，到自然广阔的空间中寻找生命链接的价值。在这样的背景下，带着崭新音乐气质的慢综艺节目《时光音乐会》脱颖而出。在诸多类型并存的综艺市场上，它的突破和创新是值得探讨与研究的。

内容构建与形式呈现寻求新突破

形式创新，以极简模式构建观众与节目的全新连接。《时光音乐会》摆脱被市场绑架的生产模式，打破传统音综的竞演模式，首次将慢综艺元素与音乐节目相融合，没有复杂赛制、没有华丽的舞台和夸张的设计，成熟歌手摒除胜负欲，以乐会友，音乐寄情，给大众带来颇具疗愈力的陪伴。如《时光音乐会》前两季脱离录音棚与竞演舞台，舍弃喧嚣浮华，将场景置身于如诗如画的自然旷野中，大家自由围坐，营造出户外音乐会温暖、醇厚、静谧的沉浸氛围。没有激烈赛制带来的紧张和冲突感，歌手们可以彻底放下包袱，让这场音乐会在人物关系、情境营造和话题制造中自然生长，观众也不用担心自己喜爱的歌手被淘汰，歌手们通过歌声释放出一路走来的人生感悟，唤醒了大众的个体意识和时代记忆，直抵人心，历久难忘。

内容创新，以“故事+音乐”构筑慢综艺的全新视角。《时光音乐会》几乎囊括华语流行乐坛的代表性人物，如何激活歌手之间、歌手与歌曲之间、观众与节目之间的尘封记忆？能否穿越时空，搭建起一座“时代音乐桥”，并借助故事性元素，构建引人入胜的故事结构，是节目成败的关键。《时光音乐会》采用文学剧本的手法，以叙事和音乐的两条主线交叉并行，既让故事成为音乐的注脚，又通过音乐将故事的情感进一步升华，从而构筑起音乐慢综艺的全新视角。

写信读信，以文学的美感唤醒集体记忆。《时光音乐会》中设置了“写信读信”的环节，以充满仪式感的方式让时光音乐人参与对话。比如第一季的节目开篇，节目组以第三视角，让每位歌手给过去的自己写一封信，展开一场直击灵魂的对话，并引出一系列和音乐相关的故事。谭麟麟选择写给1985年的自己，那一年他发布了电影《龙兄虎弟》的插曲《朋友》，时隔36年，当《朋友》这首歌在《时光音乐会》中再度唱响，上世纪80年代的青春记忆仍然真挚，让人唏嘘感慨。《时光音乐会》以文字为载体引出的悬念设计颇具仪式感，也更好地诠释了节目所要传递的理念和价值观，让这档音乐慢综艺节目充满文学的美感。



《时光音乐会》节目海报

流行音乐经典引发跨越代际的情感共鸣

日常化叙事，以松弛的状态提供情绪价值。来赴《时光音乐会》之约的歌手，个个都有主角光环，在华语乐坛有着重要地位，但节目放弃以往音乐综艺惯用的激烈赛制和戏剧性冲突的设计，舍弃主持人机制，尽量打造出属于“时光家族”的场域，营造家庭朋友圈的聊天场景和氛围。“时光故事”正是这个场域的重头戏，在这样的“家族聚会”中，只有真实、不做作的倾听分享，做回普通人的轻松和坦荡，让观众在无形之中被带入节目的场景，带来层次分明的内容质感和观感体验。

如《时光音乐会》第二季中，从歌坛隐退全身心回归家庭的孙悦，又在知天命的年龄强势复出并依然保持充沛的生命力，让大家看到生命不同阶段的努力和精彩。而在听歌猜名游戏中，时光家族的人们全部变回孩童，抢答的、耍赖的、木讷的、干着急的，无论是欢乐喜悲，还是困境中的成长，《时光音乐会》都把它当成生命的常态，不回避，不掩饰，所呈现出的真诚和松弛感，构成《时光音乐会》珍贵的底色，将“慢”的魅力更加从容地释放出来。

回归音乐本身，以纯粹的热情传递生命力量。回顾那些现象级节目，不难发现，无论节目形式如何变化，追求艺术本体的价值仍然是音乐类综艺节目坚守的初衷。《时光音乐会》执着于这份纯粹

的坚守，将经典音乐融入时代记忆和歌手生命体验，成就不同年代歌手之间的音乐碰撞，凸显音乐原本的生命力和创造力，真正向观众传递慢综艺的治愈感。

如《时光音乐会·老友记》，以友情故事为基底，将音乐呈现进行全方位升级。深受“90后”“00后”欢迎的歌手张杰、挑战新一代“战歌”《孤勇者》，嗓音温暖磁性又高亢嘹亮，带来积极向上的能量；伴唱芒果台综艺节目成长的邓紫棋呐喊“天空没有极限，我的未来无边”，那种用尽全力冲破阻碍、与命运搏斗的勇气，特别励志。相对于前两季，2023年推出的《时光音乐会·老友记》聚集了更多新生代的年轻音乐人，他们的演唱既展现当代青年人的生活态度和蓬勃风采，也创造了许多温暖朴素的音乐作品，被观众持续关注和期待，自是情理之中。

多元营销策略有效触达更多目标群体

传播创新，通过多元的新媒体营销扩大影响力。新媒体时代，如何综合运用新媒体端对节目进行营销，是慢综艺发展路径中的关键一环。以第一季为例，从2021年10月22日首播到2022年1月28日收官，《时光音乐会》14期节目连续获得三网同时段省级卫视收视第一、微博抖音综艺榜长期第一、电视新综艺网络影响力领先，宣推触达用户规模38.3亿，《时光音乐会》被业内认定为慢音综标杆。对于节目创制团队

来说，这是一次带着冒险精神的重新出发，能收获如此广泛的影响力，与宣发的整体布局和互动性参与感的提升密不可分。

构建独有的传播体系，进行针对性内容投放。从《时光音乐会》的音乐品质、口碑建立、人物热度、观众交流通道、大事件引流等方面分头分批调研入手，建立明确的宣传目标，构建属于该节目独有的传播体系，并针对各块任务进行具体分解。除了传统的电视媒体和广播电台的营销途径，新媒体营销，尤其是热搜话题运营和短视频运营发挥巨大作用。如《时光音乐会》的微博内容运营，紧跟热点，并运用年轻化表达，锁定新锐青年，以“艺人+作品+创意表达”的模式引爆话题关注，成为长期霸屏微博热搜的秘籍；短视频渠道则以抖音平台为大营，内容分发依据“先短后长”原则，紧跟微直播发布节奏，先发布歌曲最精彩部分（约30秒），再根据用户反馈发布完整完整版，待节目播出后再发布直播版，一期直播趁热打铁可连续制造三波关注，《时光音乐会》因而成为抖音平台同季度粉丝量最高的新综艺项目；而B站、知乎、豆瓣等论坛贴吧平台，则以议题设置为先、通过引导UP主投稿评论以及艺人的联合投稿，引流到对湖南卫视、芒果TV相关账号的关注。

创新多元的互动模式，与观众共创治愈系IP。《时光音乐会》创立了“艺人陪伴+观众参与+创作反哺”的互动模式，比如节目会通过微博发起投票，根

据网友的投票结果决定最终的演唱曲目，充分体现了对《时光音乐会》忠实观众的尊重；其次，《时光音乐会》还开辟写信通道，前后有4000多位网友参与回信，分享了自己与音乐、与时光音乐人之间真实感人的碎片记忆，通过跨屏联动，更多网友的声音能被听到、被传播，这样的情感累积，大大增强了观众与节目的黏性；艺人全程陪伴、观众体验式参与、创作者奔赴式回应，形成了良好的呼应，创新实现了《时光音乐会》这档治愈系IP的共创。

日益增长的精神文化需求以及快节奏的生活现状，使人们对于慢生活有着深刻的向往和期待。作为慢综艺节目的清流，《时光音乐会》不按机械化、工业化的模式生产，不盲目跟风，不鼓励输赢，不过分追求戏剧性冲突，不过度依赖歌手，而是追求音乐聆听的极致、视觉呈现的唯美，追求真挚的人文关怀、年轻态的互动方式和慢慢的留白，以音乐的治愈能量，形成人类与自然和谐共生的美好景象。

随着慢综艺的发展，新一季《时光音乐会》如何避免同质化现象以及节目内容过于平淡等问题，值得进一步探讨和研究。随着媒体行业的不断变革，未来在商业运营和产业发展层面的拓展，也是一个潜在的研究方向。总之，《时光音乐会》通过三季节目的有益尝试，为音乐类慢综艺节目的发展提供了无限可能，必将孕育出更多值得关注和研究的课题。

(作者系湖南卫视节目中心制片人)



《时光音乐会》剧照

为年轻观众“零门槛”打开传统戏曲

——以《2024 湖南戏曲春晚》为例

□杨子扬

戏曲是中华文化的瑰宝，媒介环境的变革给戏曲传播带来了挑战，但与此同时也带来了新的机遇，如何抓住新传播格局下的机遇让传统戏曲破壁焕新，是文艺工作者需要思考的问题。由中共湖南省委宣传部、湖南省文化和旅游厅、湖南广播电视台集团(湖南广播电视台)主办的“听湘”当有味的戏《2024 湖南戏曲春晚》以“新”字当头的精神构筑了双面舞台，以“人”字为核的讲述贴合当下情绪的时代故事，以“美”字抢眼的要义彰显出戏曲艺术与潇湘文旅之美，让传统戏曲焕发“青春态”，为“广电+戏曲”的破圈创作、广泛传播与创新带来了诸多启示。

“新”字当头，形式翻转：走进双面惊喜舞台，生动诠释“十年功”

起源于农耕时代的戏曲文化，承载着时代的情怀，借助传播形式的更新迭代，戏曲艺术在一次次蝶变中焕发新机与活力。《2024 湖南戏曲春晚》以“新”字当头探索台前幕后，向观众张开怀抱，迈出了戏曲破圈的宝贵一步。

《2024 湖南戏曲春晚》大胆突破传统叙事的方式，以新意呈现出台前幕后的翻转空间，让观众能够全方位地了解一出好戏的起承转合。晚会从开场便放下架子，走出传统的“报幕—表演—串场”的单线叙事，镜头跟随主持人汪涵来到后台催场，主持人汪涵变身戏社班长与即将登台的戏曲演员及幕后服装师、盔头师、乐队等人员展开互动，你一言

我一语中，戏班后台忙中有序的热闹氛围以全景式的角度呈现在观众眼前。

晚会还将后台妆造、台前准备、绝技表演等环节呈现在荧屏上，并设置了观众到后台体验全套戏装的环节。在戏曲名角肖笑波和张璇带来的节目《梅花报春》中，两位中国戏剧梅花奖湘籍获奖者当场挑战“3分钟换装”，带领观众直击倒计时抢装的紧张和刺激。更有戏曲艺术家日常流程中“未见其人先闻其声”的后台导板唱，在紧锣密鼓的默契配合中，双空间的镜头撬动了立体叙事，让戏曲爱好者能够深入后台一窥，带领“外行人”欣赏戏曲、看懂戏曲。

无须“审美门槛”，更不要“准入考核”，镜头自会循循善诱带领观众进入戏曲艺术的世界，戏曲演员也展现出接地气的一面，在娓娓道来的唱词中，观众便可直观地看懂戏曲。在双面互动中，翻转舞台巧妙赋予观众沉浸式的生动体验，后台视角真实呈现出演职人员的幕后心血，让“台上一分钟，台下十年功”的默契与汗水再现。在“一场大戏，双面精彩”的主题驱动下，不仅彰显当下的活力，更是十台百场的巧妙联结，千屏万幕的戏曲之韵，和戏曲艺术破圈的盎然生机。

“人”字为核，抓住情感：跨圈合作降低生涩感，同频唱响“众生情”

《2024 湖南戏曲春晚》牢牢把握合家欢的调性，邀请各界人士合作，不仅为戏曲爱好者准备了饕餮盛宴，也是为



张也与蔡霞在《2024 湖南戏曲春晚》后台互动

年轻人打造一场戏曲的梦幻体验。晚会邀请各个圈层的艺人合作表演，紧贴时代情绪，深耕湘味情怀，唱出众生之情，以浓烈的情感表达冲淡戏曲表达中略带深奥的生涩感。

本次湖南戏曲春晚重点展现戏曲人的传承，以人字为核，抓住情感：跨圈合作降低生涩感，同频唱响“众生情”

绽放出光芒，也正是一次的破壁，让湖南戏曲直至今日仍保有鲜活的生命力。

全国最小的“小梅花”奖获得者是年仅6岁的孔际翰，作为湖南娄底的金陵甘氏家族昆艺术的第五代传承人，他和外婆汪小丹组成了“最萌年龄差”的戏曲限定组合，共同表演了昆曲唱段《牡丹亭·游园》。年龄的差值彰显了戏曲艺术的魅力，在突破年龄圈层的合作中，展现出的是戏曲事业的代际传承。而湖南4位平均年龄85岁的花鼓戏名家钟宜淳、龚谷音、李小嘉、刘赵黔，她们对戏曲一生的坚守和热爱更是温暖全网。音

乐是一门不用翻译的国际通用语言，民族的就是世界的。湘籍歌手廖佳琳与国家一级演奏家蔡霞带来中西方文化碰撞演奏《花鼓魅影》，更有诸多名家跨界混搭，在艺术碰撞的火花中弘扬中华文化，重现时代记忆，描绘戏曲之情。

戏曲中的精神财富滋养着人的心田。家国情怀、忠孝情谊、万家灯火……戏曲中承载的是中国人的精神基因。耳熟能详的故事传递着朴素的道理和对真善美的向往。晚会中，《白蛇传》《牡丹亭·游园》《四郎探母》等家喻户晓的经典故事在晚会被加以改编创作。本土化的故事经由改编创新，使得传统元素和流行文化再度碰撞。在跨界改编中，映照的是时代情绪，唱出的是百姓之声，让广大观众沉浸式代入、同感和共情，让更多人看懂、爱上戏曲。

“美”字抢眼，投其所好：“文旅热”点燃“戏曲热”，破壁焕新“山水美”

戏曲之美不仅在精妙绝伦的舞台上，更在言语之外更广阔的意义空间里。戏曲的美需要多元化的展示，它并非单一的艺术形式，它可以同任何艺术跨界融合。我们应看到戏曲文化的包容性和适应性，利用这一特点传递更加新鲜的视听感受。

当下中国的文旅市场爆红，戏曲艺术更应巧妙借力湖南山水之美，以“文旅热”激活“戏曲热”，让文旅的美打动年轻观众，进而传达戏曲之美。戏曲中两三步亦是万水千山，五六人也可当千军万马。

戏曲想象力的边界被无限延伸，连接到观众心里的“真”，也绵延至湖南好山好水中。湖南戏曲春晚利用XR虚拟技术等先进视听手段，让潇湘大地的名山大川、江河湖泊、奇峰异岭在舞台重现。昆曲XR秀《牡丹亭·游园》以杜丽娘和春香的视角，在悠扬的曲调中，岳麓山、张家界、洞庭湖、杜甫江阁等湖南美景渐渐铺陈在观众眼前，巧妙地实现了“文化+科技”“戏曲+文旅”的融合。“不到潇湘，怎知春色如许”，而舞台上，观众未至潇湘，便能亲身体验潇湘秀丽景色，将姹紫嫣红、鸟语花香尽收眼底，以身临其境的体验穿梭在潇湘天地间，领略戏曲和自然双重的美。

美景抢眼，留下目光驻足：美曲动人，打动年轻观众。这边是戏曲开锣、余音绕梁，那边是潇湘美景、鬼斧神工。在传统戏曲艺术与湖南山水的交相辉映中，戏曲艺术实现了更广泛范围的破圈创新和更深层次的跨界融合。戏曲艺术中以简驭繁的想象力在跨界融合中破壁新生，戏曲之美的内涵在广阔的潇湘秀美山水中再度焕发活力。

新媒体技术的应用打破了传统的舞台形式，让传统戏曲的表演空间得到了极大的延展。文艺工作者应发挥好电视媒体的戏曲传播作用以及网络视频网站的自制功能，依托虚拟现实等科技手段，构建戏曲传播新格局。让技术赋能戏曲传播，全方位加强观众的“零门槛”体验感，在不断破圈中实现戏曲的焕新新生。

(作者系湖南卫视大型活动中心主任)