

圆桌会

《歌手2024》收官，“现象级”音综如何开启下一站？

□本报记者 刘鹏波

何天平：中国人民大学新闻学院视听传播系主任、副教授

张若琪：资深乐评人

我最白：阅文“大神”，娱乐文化代表作家

近日，“首届国际青春诗会——金砖国家专场”成功举办，来自金砖十国的诗人们齐聚中国，以青春的名义共话“诗与思”，结下深厚情谊，为文明交流互鉴作出了新贡献。同样有这样一档节目，邀请国际歌手参与，促进中外文化交流，近期更是“风靡”全网、热搜频出，这就是由湖南卫视制作、近日收官的《歌手2024》。“综N代”如何才能焕发新采，成就“现象级”？本期圆桌会，邀请专家、乐评人和网络作家共同探讨“社会向音综的创新与挑战”。

——编者

真实性：全开麦直播打开纯粹视听

刘鹏波：湖南卫视制作的《歌手2024》以直播模式引领了音乐类综艺的新潮流。您如何评价该节目采用全开麦、现场直播、无修音的策略？

何天平：这种策略的选择，在节目内外的创新层面都体现出突破性的价值。对于节目内部的创新，《歌手》不仅是一档老牌“综N代”，更是目前中国音综市场乃至更大范围的综艺市场中，最能体现制作水准及国民度的现象级节目之一。“综N代”创新难，顶级“综N代”的创新更难，仅靠某些节目要素局部性的创新无法实质性地推动变革，更无法引领观众对这档“老”节目的“新”预期。此次《歌手2024》节目的重归，必须得拿出真正意义上的颠覆性创新才行。对于音综来说，“顶级配置+现场直播”无疑是最“解渴”的表现形式。而且对于湖南卫视，也有做大型晚会直播充分的经验积累，所以现场直播的探索放在《歌手2024》之上，确实再合适不过。

对于节目内容创作的创新，全开麦、现场直播、无修音带来的当然不仅仅是对音乐品质的追求，更是一档音乐竞技类节目因其不确定性带给观众的期待值。重回的《歌手2024》，其关注度、热度之高，已然超越了一档音乐综艺的范畴，而变成某种意义上的社会向综艺。直播的过程为节目打造了一个极具开放度和灵活性的讨论空间，大众在其中既能追求更高品质的音乐审美，更能追求耳目一新的文化消费，这从节目开播以来每一期产生的大量衍生讨论中可见一斑。

张若琪：我一直非常推崇全开麦和无修音，尤其近些年直播修音成为常态，已经让很多没有听过现场live的听众忘记了什么才是真正的live，似乎所有歌手一张嘴都能把歌演绎得完美无瑕。湖南卫视作为受众体量极大的电视台，启用关注度很高的《歌手2024》并打出全开麦、无修音这个招牌，对很多听众来说无疑算一次“科普”，对歌手们也提出了更加精进的唱功要求。至于现场直播，我也觉得很刺激，高光与风险并存，确实提供了许多好看又有趣的时刻。

我最白：我觉得这种形式很新颖，能够让国内歌手更加注重自身的唱功练习，同时也能让观众听到歌手们更加真实的声音。相比而言，过去有些音乐类综艺，由于修音运用得太多，甚至修出了电音，这样一来丰富的情感度肯定会有一定的失真。就我个人而言，非常推崇这种直播模式。

刘鹏波：除了直播模式之外，还有哪些创新元素使《歌手2024》在众多音乐类综艺节目中独树一帜？

张若琪：直播的时候把歌手们在备战间的情况也进行全程直播，确实给网络“二创”提供了许多素材，网友也很乐意对一些歌手本身的表现进行解读，可以说提供了相当多的话题。但另一方面，这种不间断的直播也会给歌手带去一定的压力，可能影响到现场发挥。国外歌手的加入确实让人感觉很刺激，在我的理解中，这算是一种“鲑鱼效应”吧。

我最白：直播过程中，网友随时关注热搜，是个很有意思的点。如果能在直播节目中更大篇幅的展现每位歌手对自身热搜词条的看法，那就更好了。

刘鹏波：在观看《歌手2024》时，哪个场景、设计或细节给您留下了深刻印象？

张若琪：除了主持人何炅真的如定海神针一般稳，我其实还很喜欢黄宣和汪苏泷搭档做串讲人的那一期，妙语连珠，提供了超级多的笑点。两人的配合给大家带来了一种新鲜的“活泼”。

我最白：两位外国女歌手凡希亚和香缇莫在第一期节目中唱的第一首歌让我感觉很震撼。看到那英在台上展现出前所未有的紧张，我在感慨的同时也意识到音乐人对直播的敬畏。不过更多还是感慨国内歌手与国外歌手之间的差距吧，希望国内歌手和国外歌手多多交流，互相借鉴学习。

专业性：对音乐深度的探索与尊重

刘鹏波：《歌手2024》哪些方面展现了对音乐专业性的尊重和追求？节目如何帮助公众更深入地理解音乐的多样性和深度？

何天平：我觉得《歌手》这个节目的由来，就是出于对音乐专业性的尊重和追求。这一季节目创作的着眼点相比前几季来说可能有了更丰富的追求，要处理的内容也更多，为节目表达带来更多可能性的同时，多少也让渡了一些立意上的纯粹性。实际上，观众对于节目的讨论可能外在于节目本身，这当然可以理解，在趣味性和专业性之间总有一定取舍。过往《歌手》给大家带来的认知印象需要有一定的打破，我也认为这样的探索总体还是有积极意义的。

张若琪：大的意义还是把全开麦、不修音再次重磅推到台前，以后起码有一部分观众对于节目live的要求会更高。节目还引发了不少人关于编入地理解音乐的多样性和深度？

刘鹏波：《歌手2024》邀请香缇莫(Chanté Moore)、凡希亚(Faouzia)等国际歌手参与，另一档音综《声生不息》也加强了不同地区人们之间的情感联系。这些节目对提升中华文化的软实力和全球影响力有哪些贡献？

何天平：文化永远是国际传播最有力的载体，它能跨越分歧、弥合异见、凝聚共识，并且创设出一个具有共同语境的对话空间，以供不同国家和地区的受众共享。《歌手》和《声生不息》在某种程度上都以音乐为媒介，通过不同形式的音乐表达及审美体验来搭建增进文明交流互鉴的桥梁，既是生动鲜活的，也是能跨越障碍的，这样的

多样性：拓宽公众的音乐视野

刘鹏波：《歌手2024》邀请香缇莫(Chanté Moore)、凡希亚(Faouzia)等国际歌手参与，另一档音综《声生不息》也加强了不同地区人们之间的情感联系。这些节目对提升中华文化的软实力和全球影响力有哪些贡献？

何天平：文化永远是国际传播最有力的载体，它能跨越分歧、弥合异见、凝聚共识，并且创设出一个具有共同语境的对话空间，以供不同国家和地区的受众共享。《歌手》和《声生不息》在某种程度上都以音乐为媒介，通过不同形式的音乐表达及审美体验来搭建增进文明交流互鉴的桥梁，既是生动鲜活的，也是能跨越障碍的，这样的

张若琪：音乐综艺其实还是追逐着时代在跑，一段时间内随着社会环境的变化，会产生适应时代的综艺节目。有时候也像个轮回，十多年前前的直播综艺现在不是又回来了吗？

我最白：最火的音综都是带有竞技性的(淘汰制)，希望歌手们可以接受成功或失败，认真面对自己的舞台；同时综艺的赛制不要一成不变，

《歌手2024》参赛选手合影

探索显然具有推广的重要价值。

张若琪：“请进来”“走出去”是最直接的交流方式。湖南卫视把海外歌手“请进来”，香缇莫、凡希亚两位歌手的登场确实给大家带来了震撼，同时也引发了不少思考与讨论。关于国内外歌手唱法的差异、国内外主流音乐流派之间表达方式的的不同等，这些都是音乐之内的东西。音乐之外，很多人迷上了这两位歌手，自然会对她们的文化背景、成长环境进行研究。比如参加节目之余，香缇莫、凡希亚利用空闲时间去了国内很多地方旅游，在旅游过程中和当地人进行了非常友好的交流，凡希亚还买了马面裙……两位歌手都是有一定国际影响力的艺人，她们的亲身经历无疑是宣传当下中国的真实鲜活的方式。同时湖南卫视还通过海内外多个平台让节目“走出去”，让更多海外的人看到我们的音乐综艺制作竟然可以做到这样，以小见大，对于打破一些刻板印象、增强我们的国际影响力自然也是有帮助的。

我最白：《歌手2024》可以让国内歌手接受和学习国际上更加先进的唱法，国内“芭乐”太多，风格过于雷同。同时我们也可以注意到，国外的歌手开始兼顾国内的审美，比如凡希亚唱了邓紫棋的歌曲，让所有观众都会到这位外国歌手的诚意，真切地打动了所有观众，这里相互借鉴学习的意义很重要。此外，节目也让国外的观众关注到国内的音乐人，希望后面国内外艺人之间会有更多同台合作。我希望这档节目的眼光未来可以放得更宽，又希望这种形式不要被滥用，国外歌手应该起到“鲑鱼效应”，激发出国内歌手的实力与提升自己的欲望。

刘鹏波：您对音乐综艺节目的未来发展有何

看法？该如何适应不断变化的观众需求和市场趋势？

何天平：《歌手2024》的成功既为音综行业创造了新的想象空间，也为长期以来困扰行业的音综创新问题带来新的迷思。没有哪一种节目类型比音综更持久地活跃在大众视野里，人们对音乐综艺旺盛活跃的文化消费意愿也得到了时间的验证。但相比市场的期待，整个音综市场在十年前的真人秀浪潮之后几乎没能形成太本质的推进(大多是技术运用或者形态要素的一些简单变化)。在《歌手2024》中，人们看到了一个颠覆性的节目样本，也带来了相应的关注度和讨论度，这无疑会让市场感到欣喜。但欣喜之后，更多问题被带了出来：这样的颠覆式创新是可复制且可持续的吗？有多少平台拥有湖南卫视这样具有推动超大型音乐综艺创新的能力？又还有多少音乐资源(包括歌手、音乐作品、音乐产业等)可以继续被节目化？事实上，走到这一阶段的《歌手》已经表现出在资源方面可能面临的挑战，也正面对越来越多的多维度的讨论。或许我们还有相当多的优质歌手和作品，但毕竟“上节目”这件事需要天时、地利、人和。诸如此类的问题也会让我们猜想：《歌手2024》这样的创新案例未必是常态，甚至可能是一个“孤例”，那么带给音综行业的创新方向在哪里？这似乎是《歌手2024》这个水花过后依然留存在行业里的难题。

张若琪：音乐综艺其实还是追逐着时代在跑，一段时间内随着社会环境的变化，会产生适应时代的综艺节目。有时候也像个轮回，十多年前前的直播综艺现在不是又回来了吗？

我最白：最火的音综都是带有竞技性的(淘汰制)，希望歌手们可以接受成功或失败，认真面对自己的舞台；同时综艺的赛制不要一成不变，

而应该在公平公开的基础上，不断地推陈出新，刺激观众的视听神经。

刘鹏波：您如何评价本季总决赛？您怎么看此季节目，对下一季又有哪些期待？

何天平：《歌手》在这一季的颠覆式创新，给出了重塑综N代的全新想象，既是节目意义上的，也有文化的意义，展现出一档音综超越音乐审美的更多可能性，也期待节目在下一季能探索更大的社会性突破，在音乐和大众情感、国际传播之间形成更紧密的连接。

张若琪：我对那英当歌王没什么意见，但同时我觉得包括像香缇莫和凡希亚也都有夺得歌王的实力，香缇莫第二轮没有演唱的《It's Alright》彩排版唱得太好了……还有我个人比较推崇没有进入总决赛的黄宣，其实这几位都可以称得上是无冕之王。至于满意不满意，每个人都有自己的见解，至少这档节目让好几位之前大家并不熟悉的歌手走入了更多视野，我觉得这也是《歌手》系列一直以来的传承和做得很好的地方。

对于下一季，我有以下几个期待：一是这一季大家讨论得比较多的编曲问题，当然很多时候也能理解节目录制的时间很紧，又要照顾现场live的氛围，所以有时编曲没办法做得那么细，做得那么合乎电视播出的效果，但既然网上的声音那么多，肯定还有更值得平衡和商榷的地方；二是希望给歌手在选歌上更多的自由度，有更多元化的曲风呈现；三是希望能给年轻歌手多一点机会，如我之前说的，很多大家不熟悉的歌手通过这个节目走入公众视野，希望下一季能继续发掘一些宝藏音乐人，带给普通观众们更多音乐审美、音乐风格上的科普和引导。

动态

新华社北京7月29日电(记者王恩北 徐社)记者29日从国务院新闻办公室举行的新闻发布会上获悉，2024年中国网络文明大会将于8月28日至29日在四川成都举办。大会由中央网信办、中央精神文明建设办公室、中共四川省委、四川省人民政府共同主办，主题为“弘扬时代精神 共建网络文明”。

中央网信办副主任、国家网信办副主任杨建文在会上介绍，本次大会在主题、内容、形式等各方面进行了精心设计，除了开幕式和主论坛之外，将创新举办网络文明培育、铸牢中华民族共同体意识、未成年人网络保护、网络文艺与文化强国建设、人工智能、网络执法推动优化营商环境等分论坛，全方位宣介网络文明理念、展示网络文明建设成果。大会主论坛将首次发布网络文明建设优秀案例、网络文明家风倡议等；分论坛也将发布一批网络文明建设的最新成果，为网络文明建设提供经验借鉴。

中央精神文明建设办公室专职副主任胡凯红表示，网络文明越来越成为衡量社会文明程度的重要标尺，越来越成为社会治理体系和治理能力现代化的重要标准。这次大会将围绕如何推动网上网下精神文明建设融合发展，如何形成网上思想道德教育分众化、精准化实施机制，如何动员社会各方面更多参与精神文明建设等问题，进行深入探讨和交流。

四川省委常委、宣传部部长郑莉说，大会将举办“未来之夜——让科技之光点亮网络文明”网络互动引导活动，聚焦“科技+青年”主题，邀请社会各界代表和网络知名人士，对网络文明建设进行时代表达、中国表达，引导广大网民将科技的力量转化为网络空间向上向善的力量。接下来，将全力以赴、精益求精做好筹备工作。

专家研讨晨飒现实题材新作《金牌学徒》

本报讯(记者 刘鹏波) 7月25日，由中国作协网络文学中心、北京作协和书旗小说线上举办的晨飒《金牌学徒》作品研讨会上，中国作协网络文学中心主任何弘、北京作协副主席周敏、阿里巴巴智能信息书旗事业部原创中心负责人王伟，以及欧阳友权、陈定家、黄发有、周志强、周志雄、李玮、杪樱、许苗苗、夏烈等评论家、编辑、读者和网络作家共20余人与会研讨。中国作协网络文学中心副主任朱钢主持会议。

《金牌学徒》是知名网络作家晨飒继《重卡雄风》后推出的又一部现实题材网络文学力作，首发于阿里巴巴旗下的原创数字阅读平台——书旗小说。该小说通过主人公孟荣的成长历程，展现了一个普通青年在技术领域的奋斗与成长，以及他如何从一名普通学徒逐步成长为技术领域顶尖专家的全过程。

何弘表示，《金牌学徒》很好地反映了中国现代化实践，体现了网络文学工业题材创作的水平。作品通过细致还原工厂车间运转场景，串联起主人公孟荣的“升级”历程，展现了中国工业发展的生动实践。周敏认为，晨飒始终聚焦现实题材尤其是工业题材网文创作，《金牌学徒》写出了技术人员在工业化、现代化发展进程中的生活困境、职业发展与精神成长。王伟提到，《金牌学徒》以中国社会近20年的发展为背景，聚焦技术工人，揭示了中国工业化进程的内在逻辑。

与会者对《金牌学徒》给予了高度评价，认为这部小说不仅具有深厚的文学价值，更在社会层面上引发了对职业教育和技术工人群体的重视。作品通过孟荣的故事，传递了无论出身如何，只要有梦想并为之不懈努力，每个人都可以成为“金牌学徒”的正能量。《金牌学徒》的创作，是晨飒对网络文学创作模式与现实主义题材结合的一次成功尝试。小说在保持网络文学的吸引力、趣味性的同时，深入探讨技术工人的生活状态和成长轨迹，实现了文学的情感影响力与网络新媒体传播的有机结合。

晨飒在会上表示，他希望通过《金牌学徒》让社会更加尊重技术工人的价值，并期待自己能够成长为文学的“工匠”。

二〇二四年中国网络文明大会将聚焦「弘扬时代精神 共建网络文明」