

当现如今的高中生还在听着属于爸妈那个年代的“老歌”时,当我们沉浸在短视频配乐的无脑旋律时,似乎意识不到音乐离我们已渐行渐远,但是近来的乐坛似乎喧闹得有些异样:一档音乐综艺《歌手2024》睽违四年之后卷土重来,仿似“照妖镜”般映射出了当下乐坛的怪现状,“全开麦、不修音、一条过”这等于对于一个专业歌手而言最为基本的要求,似乎成为难以企及的高度,所以当《歌手2024》节目中,我们看到歌坛老将那英因为真唱而紧张到步履蹒跚、几位人气歌手的现场大失水准、前来踢馆的外国歌手带来令人震撼的音乐现场时,所有观众都不淡定了。这些年来,我们在“科技与狠活”营造的音乐世界中自娱自乐,已经忘记了一个真正的唱将,所谓的初心,不过是老老实实唱歌。

卸下美饰 音乐综艺返璞归真

《歌手2024》引发对乐坛现象级拷问 “音乐+”成为观演新趋势

《歌手2024》引发乐坛地震

“歌手”系列音乐综艺并不是一个新鲜IP,早在2013年就已经播出第一季,不过如同诸多老牌综艺难以跳出新鲜感难寻的窠臼,于2020年之后就没再推新一季的节目。现如今查询这档节目的收视率,也在佐证着这一论断:《歌手2019》播出第二日的芒果TV播放量为1.06亿,2020年云录制的《歌手·当打之年》,播出第二日播放量仅有3459万。但是谁也没能想到,这一停滞了很长一段时间的节目今年又重新启航,虽然节目预热宣传时的嘉宾阵容令人提不起太大兴趣,但是本季的首期节目却“爆”了:CVB(中国视听大数据)收视率0.44%,份额1.84%,是同时段省级卫视第二名的1.4倍;猫眼专业版显示的播出第二日播放量达到了1.35亿。不止于此,第一期节目排名出炉之后,两位外国歌手居前二,那英排第三,其余国内歌手分列四到七名。这档节目由此衍生出的话题成为社交媒体上的热搜。

从综艺IP的角度来说,“歌手”这档节目曾经拥有过一流的影响力,但时间线拉得太长,很难被新时代的审美所重新欣赏,而且节目面临的最大困境是无人可请。最早的几年都在坚持每一季请新鲜面孔,无人可请之后又在2020年的时候做了《歌手·当打之年》,邀请曾经发挥亮眼的歌手重返舞台,但效果依旧不佳,于是选择停播。“歌手”一开始的定位就是找圈内重量级的歌星来竞演,那就注定了可

邀请对象是像石油、煤炭一样的“不可再生能源”。尤其是在传统唱片工业没落、短视频成为市场盈利中心的音乐产业现状下,就更加不可能产生新的“天王天后”。新生代歌手都更倾向于“圈层顶流”,唱功也不是他们音乐作品中必备的能力维度。

加之节目赛制也十分重复,缺乏新鲜感,而且论资排辈现象严重,每一季基本上看了第一期嘉宾名单就能推定谁是冠军,是少见的一点悬念感也没有的综艺。

“有人味”的音综为何越来越少?

对于一个竞演综艺来说,每个节目比拼的都是现场听感,“歌手”最初采取的流行歌曲加大弦乐的现场编排,颇具新鲜感,但是后来随着同类型节目越来越多,“歌手”失去了独特性,观众也摸索出了“飙高音者得人心”的固有规律,更加让“歌手”陷入音乐模式固定的窠臼。所以,再度归来的《歌手2024》使出了“直播”这一杀手锏,准确切中“内地乐坛苦修音久矣”这一要害。

所谓修音,是指通过技术手段调整歌手的音准,这的确能为观众们带来更好的审美体验,但也常引发过度修音、“修出电音”的争议。在《乐队的夏天》《舞台2023》等竞技类音乐节目中,甚至会出现现场评判结果与线上听感相悖的局面。而当一些歌手脱离精修滤镜,在直播晚会、live演出中上演“车祸现场”,越来越多观众开始怀疑歌手真正的演唱实力,纷纷期待看到全开麦、不修音的音综来“拯救内娱”。

对于实力派唱将来说,不修音的现

场是最好的舞台。业界公认的“铁嗓”金池曾参与过《中国好声音》《直通春晚》节目的演出,在她看来,live最吸引人的地方就是“有人味”,“当然,音准很重要,但不可能每一场、每一首歌的演唱都是一样完美,它总会有那么一点点瑕疵,让那场live变得无可复制。每一次呼吸声、每一个断点都是那时那刻的表达,会让人觉得很珍惜、很回味。修音会让歌曲失去很多动态,现场的张力会被削弱很多,我会觉得可惜。”而且用技术过度美化声音,会影响大众对音乐的判断和审美习惯。“看修音节目时间长了后,大家已经完全分不清楚哪些人才是真正会唱歌的,这对那些在音乐上有追求、长期付出的歌手来说是不公平的。”过分依赖修音会让一些歌手忽视自我提升、夯实唱功,长远看来会影响音乐行业的良性竞争和健康发展。诚然如此,在《歌手2024》全球发布会现场,导演洪啸就曾坦言,“邀约过程中,碰到过很多歌手因为直播的事情婉拒了。因为直播要满足实力、胆量、歌手档期的三大要素,能来到舞台的歌手寥寥无几。”

但同时也要看到,修音并非一无是处,知名乐评人耳帝在得知《歌手2024》将开启全程直播时就曾发文细数直播形式的诸多弊端,譬如,混音难以达到录播后期制作的水平,音乐性及审美性可能会降低等。的确,直播形式会让观众更多地关注歌手的唱功发挥,而非作品改编的音乐性,“在现场直播中,选择复杂、高难度与风格化的歌曲风险更大,或者艺术效果出不来,很容易翻车。”如何兼具现场感与音乐性、审美性,仍是直播竞演音综需要考虑的问题。

“音乐+”带来 更多舞台惊喜

虽然当下《歌手2024》以一骑绝尘之势领跑音乐综艺类节目的收视,但其他优质音综节目也在不断涌现,梳理各大平台2024年音综片单不难发现,今年音综市场呈现显著的多元化和国际化特点,节目制作方在内容打造、技术应用、跨界融合、情感价值挖掘等方面进行了深入探索,力求为观众带来更加丰富多元的视听体验,“音乐+”不断助力着音乐类综艺从单纯的娱乐性转向更深层的情感 and 价值共振。

“音乐+旅行”综艺,将音乐与以人文探索为主基调的文旅类内容和以社交互动为主基调的旅行类内容相融合,带领观众沉浸式思考人、音乐与生活的关系,带来具有仪式感、治愈感、陪伴感的全新观看体验。目前,各平台“音乐+旅行”综艺超8档,《音你而来》《像音乐一样飞驰》融合live秀模式;《唱生活的歌》结合“街头演唱”形式,融入不同地区风土人情,呈现人间烟火气;《无与伦比的现场》融合文旅、社交、音乐创作、户外live秀等多种元素,力求带来与众不同的户外音乐体验。

“音乐+故事”,融合“时光感”,挖掘音综讲故事的能力,引发不同年龄层、不同文化背景观众的共鸣。如《十二乐章》以“故事+好歌+首唱礼”的形式,立足十二段真实感人故事,打造人生十二乐章;《不可复制》邀请黎明、李宇春、时代少年团等不同代际的音乐人,回顾不同时代缩影下的“乐坛往事”“人生故事”;《何不再少年》《了不起的合唱团》均与“演艺界”联动,邀请“老戏骨”跨界音乐领域,以OST(影视作品专属音乐)演绎及合唱形式,诠释影视的时代记忆,直戳大众情绪共鸣点。

值得一提的是,席卷全球的人工智能浪潮,也为音乐综艺创作带来新灵感,如《音乐潮计划》邀请人工智能音乐人参与音乐创作与表演等。业内认为,人工智能,特别是生成式人工智能的兴起,或将拓展音乐综艺创作边界,为观众带来更多惊喜。

观海新闻/青岛早报记者 周洁

参加《歌手2024》的歌手。节目组供图