

探析学院派歌手推动民歌创新发展的潜力和作用

文 / 周晨君

党的十八大以来，围绕传承和弘扬中华优秀传统文化，在习近平总书记“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，不断提高人民思想觉悟、道德水平、文明素养，不断铸就中华文化新辉煌”重要论述指导下，从2022年3月11日到6月10日，湖南卫视安德胜工作室打造播出了一档以小见大的主流综艺节目《春天花会开》，节目背后蕴藏的价值内核与创作逻辑，展示了湖南卫视推进文艺精品创作的信心与能力。这个节目是湖南广电贯彻落实习近平总书记关于文艺工作和中华文化重要论述的又一次生动实践，是湖南广电创新文艺生产与传播机制结出的又一丰硕成果。

《春天花会开》作为湖南卫视探索传统民歌和流行音乐结合的创新之作，这档节目除了由学院派的领军人物雷佳、华晨宇、谭维维3人组成伯乐团之外，现场还有10位主流媒体代表和800名观众组成的知音团共同见证和投票选择。28位（组）从事和喜爱民歌的竞唱选手，演唱和改编耳熟能详的经典民歌作品，经过多层阶段和赛制，2022年6月10日，《春天花会开》最终由伯乐、媒体和观众投票选出3位（组）选手龚爽、拉丹珠、敖日其楞和小麦，荣获“绽放新声”的称号，给予当下音综市场一个全新视角的音乐综艺。

作为《春天花会开》的编剧，在节目制作和播出中感受到，学院派歌手在推动民歌的创新和发展中发挥了十分重要的作用，现通过《春天花会开》这组剧照，来回眸定格学院派歌手在推动民歌创新发展中展现的潜力和作用，节目以最具中国特色的民歌为题材，让当代年轻人用自己的方式唱出心中最美的中国。

针尖对麦芒，提前碰撞火爆收视率

如今，综艺节目精彩的剧照，在拍摄中不仅注意绚丽的舞台背景和灯光，更注意人物的形态和表情，并通过瞬间的定格，将要表现人物的内在气质凸显出来。

有人说如今做民歌综艺节目，观众是小众，吃力

不讨好，收视率很难提高。《春天花会开》第一期至第四期，为个人赛制阶段。为了增添人物关系，作者让公认实力第一的中国音乐学院博士生龚爽，与排名第一的四川音乐学院毕业的拉丹珠提前相遇，让大家看到了多年前NBA“巅峰时期的科比和麦迪”，增加了节目看点。

尽管两位选手私下都对这类提前相遇的对抗有排斥，但是从节目拍摄的角度，作者认为能增添人物之间的看点，加强了记忆点。第三期和第四期节目在收视率上获得了突破，第三期甚至取得了收视率第一的好成绩。

这件事给我们的启示：每期节目都要全力以赴，针尖对麦芒，顶级碰撞就能提高观众对节目的关注度，学院派优秀歌手的潜力和出色表现，提高和增强了观众对节目的关注和喜爱。

下面看一看作者负责的两位学院派歌手的具体情况：

龚爽，1989年出生，湖北十堰人，中国音乐学院博士生，她的粉丝量在参加《春天花会开》节目后，从4万增加到18万。龚爽是学院派民歌演唱的绝对实力代表者，教科书般的演唱，2015年曾获得第十届“中国音乐金钟奖”民族组金奖等。同时她还努力尝试创

新，不断地进化和突破自我。作为队长，她鞠躬尽瘁，距离感的外表下，隐藏着一颗童心，和其他选手能够打成一片，是位称职、用心、负责的好队长。

龚爽的这张剧照，展示了穿着酒红色礼服的她，长发披落的造型，在满天星和金色灯光背景的衬托下，与中国男高音歌唱家，毕业于日本东邦音乐大学，现为中国音乐学院特聘教授石倚洁一起演唱《我爱你中国》，向观众展示绝对实力的演唱风格，让伯乐和嘉宾眼前一亮并为之振奋。

拉丹珠，1995年，出生四川大凉山，四川音乐学院毕业，她的微博粉丝量在参加《春天花会开》期间，从100人上涨至22万人。是偏原生态唱法的绝对实力代表，歌声仿佛天籁直击人心，有着JPG歌手的称号，她的演唱极具画面感。纯朴和自然的外表，让她荣获天然璞玉的称号，和龚爽这样一块经过大师精雕细刻的“工艺品”，正好形成强烈的反差。她在节目中高开低走，随后一波三折，她善良接地气的人物个性让人喜欢，最终绽放。

习近平总书记强调，广大文艺工作者要坚持以人民为中心的创作导向，用思想深刻、清新质朴、刚健有力的优秀作品滋养人民的审美观价值观，使人民在精神生活上更加充盈起来。

在这次《春天花会开》的28位（组）歌手中，学院派歌手占比为三分之一，由于他们基本功扎实，系统

学习掌握了民歌的发声和表演，因此在比赛中收放自如，赢得观众的青睐。

在未来第二季节目中，作者认为如果有这类天然实力超群的选手，还是应该持续加强两者的对抗感，并且围绕这类选手重点设计和执行，让强者更强，一旦个性上出彩，就能获得意想不到的收获。

凤凰遇涅槃，淬火成钢创新迎蜕变

先是民歌，然后再是流行化。先要把民歌这个概念讲清楚。民歌的特点到底是什么，哪些人能够唱民歌？他们为什么唱得好？接下来用科学、大数据的方式呈现这些人能够把民歌演唱好的原因。

前不久，湖南卫视民歌演唱节目《春天花会开》专题研讨会在京举行。湖南广播影视集团党委副书记、总经理、台长、总编辑龚政文做了精彩的发言。他说，《春天花会开》去冬孕育，初春含苞，夏日怒放，看似小而美其实大矣哉的主流综艺节目，湖南广电克服困难、坚持创新，让新时代中国民歌之花，在这个春夏之交，精彩绽放于中国大地上，绽放于人民群众中。

在民歌圈内，真正厉害的民歌高手到底有哪些？中国如此地大物博，民间也有厉害的新人，还有其他地区的民歌行业佼佼者，但学院派歌手因为经过系统化的学习和训练，在PK中，他们胜出的几率确实要大一些。这次《春天花会开》PK出的3位（组）“绽放

新声”的4位选手，有3位都是学院派歌手，龚爽甚至读到了博士学位。

他们唱得好的原因和理由是什么？把这些人演唱好的原因，用电视化的专业化表达来告诉观众，帮助观众，从电视角度理解和感受民歌，最终形成“她唱得好”这样一种听视觉的感受。

在第二阶段中，选手们第一次能够选择搭档。从真人秀表现层面来说，空间明显增大了很多，也有利于选手个性的表述。龚爽虽然错失了郭曲，但是选择了当时排名第一的额尔古纳。呼和曾经留美学习，为下阶段团队赛第一顺位选择郭曲，也是埋下了伏笔。拉丹珠的独秀舞台，让她的真性情有了流露，在舞台下的哭泣这些都在组合赛中得到了体现，被大家称为JPG歌手，给摄影师们的拍摄提供了观赏性的空间。

从节目养成的角度看来，拉丹珠这样的选手是十分难得可贵的。初期的惊艳亮相，到接下来的遭遇滑铁卢，这样的选手是十分适合做长线培养，一步步的舞台之路正好也印证了她蜕变的过程。

相对于拉丹珠，龚爽在这个阶段的个性塑造急需新的赛制和规则来打造，不然《长江之歌》《大海故乡》这两首歌，会将她的观众喜爱度趋于固定和相对较小，缺乏个性的民歌选手，无法得到更多人的喜欢。

好在团队赛开始了，这也是作者当时为什么选择继续带龚爽，而不是拉丹珠最为重要的原因。因为拉丹珠的成长线逐渐清晰，而那个时候的龚爽个性塑造还需要加强。

当时作为编剧，十分需要团队赛的强赛制来帮助突破人物的个性，正好那个时候导演组也有这样的想法，所以作者希望在第二季节目中，能够有这样阶段性的突破性赛制，对于选手个性塑造，有着绝对性的帮助。

伯乐华晨字母校，武汉音乐学院声乐系的青年教师蔡勉，看了《春天花会开》的节目后，也想推荐武汉音乐学院优秀学生歌手来参加这个节目。蔡勉毕业于武汉音乐学院声乐系，艺术硕士，她曾应邀赴英国、意大利参加音乐会演出交流，2012年6月曾获贝利尼国际声乐比赛中国赛区一等奖，2012年10月获得意大利罗马音乐节青年组第一名。

一档音乐选秀节目《春天花会开》，能够引起全国各大音乐院校教师和学生的关注，挖掘中国民歌音

乐未来的人才和大咖，不仅保障了高质量的内容供给，又使节目更加注重新媒体和移动端的传播效果，一系列单曲短视频在朋友圈刷屏，影响了更多年轻人的审美风尚。

学院派的领军人物雷佳、华晨宇、谭维维3人组成伯乐团，在这次音乐选秀节目《春天花会开》起到了特别重要的作用。雷佳先后毕业于中国音乐学院、解放军艺术学院，2003年曾获得第三届中国音乐金钟奖声乐大赛金奖。华晨宇毕业于武汉音乐学院，曾获得亚洲新歌榜2016年度盛典最佳男歌手奖。谭维维毕业于四川音乐学院，2011年曾获得第11届华语音乐传媒大奖最佳国语女歌手奖。所以，当3位中青年伯乐走上《春天花会开》的舞台时，赢得观众的热烈掌声。

团结加互助，专业提升成长迎新篇

作为编剧，都为各自的选手命运感到忐忑和紧张，作者认为这反而是节目拍摄非常成功的地方，如果是收看了节目的观众，一定也有相同的命运感。

团队赛中，虽然错失了龚爽和拉丹珠各自带队的机会。不过也迎来了“国音姐妹花”的新型人物关系，作为中国音乐学院张群航的早期编剧，作者是十分高兴和激动的，因为姐妹花亲密无间的合作，再到瞬间的“反目成仇”，都是选手极致的情感体现。

龚爽队长在团队赛的第一阶段因为判断失误，导致全队遗憾败北的戏份，也在这次的舞台上，让龚爽这个人物更加立体和丰满，队长的身份无疑为她的真人秀个性塑造增添了诸多诱因。

在这一赛段中，相对于龚爽的队长人物个性的塑造，拉丹珠的个性打造则有别于初期的天籁唱腔，这一阶段拉丹珠开始向养成系培养，经过了《歌唱2002》的滑铁卢，拉丹珠在该阶段更重要的是重拾信心以及个人在团队中的担当。

拉丹珠主动承担责任感和意识感，也让她在这一阶段中的个人成长线产生了曲线的变化。幸运的是，最终的结果也让拉丹珠开始找回自信，重拾对舞台的信心，为最后阶段的冲刺和觉醒埋下了伏笔。

这个阶段后两期节目制作以及真人秀策划中，都出现了桎梏情况。不过，拉丹珠在这个阶段实现了《醒来吧》的绝对绽放以及人物个性的成长线，龚爽则开

始挑战一些传统门类的曲目。这一阶段中的真人秀设计相对有了一定的拍摄空间，包括选手互评，我不是天生的歌者等板块化的真人秀内容设计，对于选手个性和背景的塑造起到了一定的作用。

不过，作者认为这些内容应该更加提前，让观众早些了解这些基础信息，而且方式方法上可以更加“自然化”，因为板块化的真人秀内容和竞演舞台本身存在脱节问题。很难精准地实现个人内容和舞台的天然链接。

在垂直领域中，把“垂”的属性加强，地基打牢。观众喜爱的民歌是什么才是王道。民歌来源于民，才能还给民歌生命。一个非常重要的点，就是在选曲上。

如此多的观众，真正喜欢的民歌是什么？通过大数据的分析，拿出数据上的证明，歌手们需要通过自己的努力来获得这首歌的演唱权利。另外一个数据，则是到底哪些歌手能够来参赛？每位歌手的出现都有数据的支撑，他是凭借什么点来到节目，才有上台的说服力，这样就避免了人为判断的缺失性。在选角层面，也完全从这个方向进行努力。把能够唱好民歌的人选出来。从而解决第一季中所有选手定位不够清晰的问题。

大咖来加持，扎根沃土春天花绽放

作为一档选秀节目，冠军的归属是这一季节目最大的看点。节目中抛开总冠军的概念，改成多名“绽放新声”的设定是一种创新。在冲击总决赛阶段，龚爽和拉丹珠这两位极具代表型选手的终极PK，作者相信是观众最想看到的内容。

如果能在宿舍休息间安排两人合住，同时记录下日常生活中的景象，对于加强这两位选手的关联，塑造两人个性上会有更大的帮助和空间。台上是对手，台下是朋友，一边是偶像，一边是对手，这种真实又激烈的情感会让两人的关系更加特殊。

当然，我们节目中拉丹珠回到家乡，邀请亲人一起合唱的设定以及龚爽邀请民歌爱好者的设定，也为两人扎根沃土的舞台增添了色彩。这些内容都可以为第二季节目到底该如何设计和走向做好参考。

2022年6月10日晚，《春天花会开》迎来总决赛“绽放之夜”。拉丹珠搭档民歌演唱家龚琳娜以一首《珠

穆朗玛》先声夺人，高亢悠扬、节奏欢快，和声层次丰富，成功绽放前三强，印证了伯乐、媒体和观众对她的偏爱不无道理。

民歌演唱家龚琳娜毕业于中国音乐学院，曾获2011年华语金曲奖年度艺人奖和2012年第8届《中国金唱片奖》数字音乐金曲奖等多项大奖，凭借歌曲《忐忑》在中国内地受到关注，身着少数民族服装的她与拉丹珠搭档演唱《珠穆朗玛》的这张精彩剧照，很好地展现了中国学院派歌手在中国民歌上的传承和发扬光大。

在第一期节目中，作者就留意到了拉丹珠这个名字。那时候的她纯天然无修饰，大凉山深处的云山雾罩，让她干净纯粹得像个不染尘埃的仙女，纯真的笑容犹如邻家小妹。一首《光》惊艳全场，穿云裂帛的声音带着大家去到洁白的云端遨游，西藏美丽的雪山，纳木错清澈的湖泊，五彩的光仿佛在自由跳舞，让人浑身起鸡皮疙瘩。投票率90%，出场即第一，瞬间圈粉。

《春天花会开》是国内音综节目中一个垂直领域，未来，如果选择适当的明星阵容。民歌属性已经被大众熟悉，选择适当明星阵容可以适当提升IP关注度。雷佳，谭维维，石倚洁这一类带有“明星属性”的民歌选手可以直接参赛。

作者补充一个真人秀设计的细节，希望将选手的备战间和休息室，甚至宿舍都能够装上监控，当选手进入演播厅开始就完全进入了真人秀模式。

2022年下半年，将迎来党的二十大胜利召开，我们将牢记“民歌是中华民族的‘根’，是中华民族文化自信的重要支撑之一，是中国人民最喜闻乐见的艺术形式之一”这个重要内涵，以创新的改编、美妙的旋律、精彩的演绎，激发人们更强大的民族自信心和自豪感。

如果《春天花会开》有第二季，希望能够创新开启明星的全新选手构成，避免无核心的策划，避免固定模式化的真人秀策划，打通人物关联网，让人物个性充满色彩和张力，相信明年我们会更好，未来春天的花一定会再度绽放！（本文作者为湖南广播电视台台卫视频道导演编剧）