

悦读周刊

找记者 上壹点

A07-09

齐鲁晚报

2020年7月19日
星期日

卓
然
于
心
悦
享
娱
乐

□ 美编：继红
□ 编辑：曲鹏

坐了多年冷板凳，一朝蓝海变红海

综艺“乐团季”

《乐队的夏天》为娱乐圈提供了一种新型的增量，在这档节目之后，乐队的夏天来了没有还未可知，但是乐队综艺的夏天真的是来了。此后又有《一起乐队吧》播出，《我们的乐队》在上个月刚刚收官，做到第四年的《明日之子》今年转战“乐团季”于7月11日上线，《乐队的夏天》第二季也摩拳擦掌，准备再度出击，甚至还有少儿乐队节目正在策划之中。

无论是音乐的审美水平，还是选手的个性特色，抑或是团体的化学反应，都让乐队综艺有足够出圈的理由。只是这一波兴起的“乐队热”，让坐了多年冷板凳的乐队综艺，迅速地蓝海变成了红海，于是大家也各出奇招：有的玩老炮儿PK，有的搞新手养成，有的让偶像换了一种打开方式。

齐鲁晚报·齐鲁壹点
记者 刘雨涵

四档综艺同时瞄准“乐队”主题

有“宝藏女神”周迅和“人间弹幕”大张伟加盟的《乐队的夏天》第二季，已经让观众喜出望外。7月14日《乐队的夏天》第二季刚刚公布了参加节目的33支乐队阵容名单，更是让资深乐迷看得老泪纵横。去年还发誓“乐队永远不能上综艺”的后海大鲨鱼这回亲自“打脸”，有着众多金曲的水木年华作为元老级的校园民谣乐队也将上阵，还有国内顶尖的后朋乐队重塑雕像的权利、殿堂级的民谣乐队野孩子，成军24年的达达乐队，阔别近十年才刚刚重组的朋克乐队Joyside。除了这些小众化的圈内大咖，也有大众化的明星偶像：曾经当过《一起乐队吧》导师的白举纲，这次以白日梦症候群乐队主唱的身份出现；2011年《快乐女声》的季军刘忻带着遗忘俱乐部乐队参加。

为了祛除“综N代”陈词滥调的病根，《明日之子》第四季索性来了个大刀阔斧的转变，将今年的节目做成“乐团季”，让四十位年轻乐手聚在一起，最终选出五人组成乐团。本是作为“客座教师”出现的临时嘉宾朴树，没想到也中了颠扑不破的“真香定律”，与节目组续订了新一轮的录制。一向冷淡寡言的朴树在节目中频频露出老父亲般的笑容，并发表了不少“朴言朴语”的点评，可见节目让他玩兴甚浓。

上个月刚刚收官的《我们的乐队》，以创办“乐队无限公司”的新颖形式与观众见面。节目如同公司招聘，谢霆锋担任运营总裁、萧敬腾担任技术总裁、王俊凯担任市场总裁，被选中的学员得以入选“员工榜”。这表明了节目

要推进乐队走向主流市场化的决心，而不再只做孤傲的小众。曾经在2018年《歌手》节目中以首发歌手登台的张天、参加过2018年《中国新说唱》的王以太、派克特等熟脸出现在这档节目中，让观众看到了他们在乐队模式下的可能性。

还有去年紧接着《乐队的夏天》播出的《一起乐队吧》，以挑选乐队成员的形式展开选秀。最终汪峰的战队旅行新蜜蜂乐队成为节目总冠军，其中的成员蒋敦豪正是2016年《中国新歌声》的总冠军，他当时也是汪峰组的学员。

此外，还有一档正在策划中的少儿乐队综艺《孩子们的乐队》，准备打造一档以孩子们为主角的乐队真人秀。节目邀请郑钧担任师父，还有去年在《乐队的夏天》中人气颇高的刺猬乐队和Click#15，以及许嵩、JONY J等作为飞行嘉宾加盟。

显然，随着去年《乐队的夏天》的横空出世，大获成功之后，“乐队”成为了今年音乐综艺的关键词。继说唱、美声之后，音乐综艺又找到了一条垂直细分的成功路径。

“高级黑”、怼导师 选手个性强烈

在《乐队的夏天》之前，虽然也出现过2017年的《中国乐队》、2018年的《超级乐队》等节目，但是几乎不见水花，所以乐队综艺基本上还是一块未被开垦过的处女地。2017年的《中国有嘻哈》让音乐综艺进入细分窄众的圈层化阶段，但是节目的细分角度还是从说唱、美声、电音等音乐类型上分类。在《乐队的夏天》开播前不久，韩国综艺《超级乐队》获得了出奇的好评，在豆瓣评分获得了9.6分的高口碑，各种高水平表演让观众直呼“神仙打架”。这同时为音乐综艺提供了一种新思路，原来不仅可以从音乐类型细分，还可以从选手形式来切入。

乐队可以说是个舶来品，上世纪80年代是摇滚乐队的黄金时期，唐朝乐队、黑豹乐队等就是那个年代的流量明星。早在20多年前，唐朝乐队的演出门票就要50元钱一张，与今天观众在Live house(室内演出)看一场乐队表演的价格几乎相差无几。后来五月天、苏打绿、飞儿乐队等成为大众熟知的流行化乐队，但是他们的出道也已经是一二二十年前的事情。可以

说近二十年来，华语乐坛的乐队一直处于边缘地位，逐渐被累积埋藏成了地下的无数宝藏，所以《乐队的夏天》一出手，就挖到了宝。大张伟说“我以为现在年轻人没有玩乐队的了”，新裤子乐队主唱彭磊也以为乐队早就断了香火。可是九连真人、斯斯与帆、盘尼西林、Click#15等乐队新秀，正验证了刺猬乐队贡献的大金句——“一代人终将老去，但总有人正年轻”。

《隐秘的角落》导演辛爽之前曾是Joyside的鼓手，于是片尾曲采用了Joyside、后海大鲨鱼、Muma木马等乐队的原创歌曲。这部口碑炸裂的网剧获赞最高的，除了演技之外，还有音乐品位。所以说大众的审美层次已经达到了可以欣赏以往小众乐队音乐的水平，这几支将参加《乐队的夏天》第二季的乐队，也备受期待。

乐队成员的独特个性是让乐队综艺出圈的利器。张亚东曾对乐队感慨“你知道他们多难伺候吗”。最不爱洗澡的刺猬乐队主唱子健说，自己在洗澡的时候才会听张杰的歌，敢于在节目中对大咖明星进行“高级黑”。盘尼西林的主唱小乐在被高晓松指出歌词中的语法错误时，正面回怼说，“虚心接受，坚决不改”。看惯了别的节目对于导师的恭敬顺从、唯唯诺诺，这种反抗才充满了青春的荷尔蒙。

在《明日之子乐团季》中，选手也是脑洞大开地使出了十八般武艺：有人用提琴的弦弓弹奏吉他，自封“提他手”；有人用唢呐演奏电音舞曲；有人用架子鼓改编《创造101》主题曲；有人用螺丝刀玩转音乐。组队过程中成员之间的化学反应，也让节目具有天然的CP感。甚至有网友说当选手们说出“我愿意”的组队告白时，简直充满了婚礼现场的既视感。

“团魂”不同于偶像团体

目前的乐队综艺大体分为两类，一是《乐队的夏天》，采取的是成熟乐队竞演的模式，类似于乐队版的《我是歌手》。其余的几档节目则是乐队成员选秀的养成模式。后者的模式很像时下流行的男团、女团偶像养成节目，只是工业化流水线作业的偶像团体可以经过挑选配对，乐队的组成却远远不是这么回事。男团女团的成员可以优中选优，分门别类成为声音担当、舞蹈担当、RAP担当、门

面担当。可是乐队的成员并不是让几个技术足够优秀的人凑在一起就成了，他们必须首先都拥有着志同道合、气味相投的相似灵魂，其次还需要经过长期的相处磨合，甚至是争吵分裂，想要通过一档综艺节目就组成一个乐队，显然还没有理解乐队的“团魂”是什么。

在《我们的乐队》节目中，甚至引用了“ACE”这样的偶像团体术语来规划乐队。ACE原本是指偶像团体中最有影响力的人物，在节目中变成了乐队的发起者和核心人物，而这位“ACE”一般就是乐队主唱，可以拥有挑选乐手的主动权。因此有观众吐槽说，这档节目可以改名为《我雇佣的伴奏乐手》才更合适。将组队变成了歌手找伴奏的关系，这就与节目的初衷南辕北辙了。在《一起乐队吧》节目中，则过于强调导师的作用，节目效果很像是乐队版的“好声音”，让选手成了导师的陪衬。有观众说，组队的过程就像“包办婚姻”一样，合适不合适的先凑合着过日子吧。

《乐队的夏天》第一季给观众呈现了真正的乐队面貌。主唱、吉他手、贝斯手、键盘手、鼓手之间惺惺相惜，互相碰撞出独属于自己乐队的风格和气质。每个人在乐队中都有自己的存在感，而不会被当成歌手和伴奏的关系。新裤子乐队中担任主唱兼吉他手的彭磊是灵魂人物，但在《艾瑞巴迪》的表演中，键盘手庞宽成为了绝对的主角。刺猬乐队中，主唱子健和鼓手石璐是两团互相激发的烈火，贝斯手一帆则是制衡的理性力量。海龟先生中，出走多年的吉他手黄巍回归，才让乐队恢复了往日的神采，贝斯手蒋晗则是乐队的发言人，甚至还成为乐队的造型师和服装设计师。在《乐队的夏天》第二季公布的乐队名单中，三个流量型乐队的主唱中，除了蔡维泽的乐队是早在2015年便组建完成，白举纲和刘忻的乐队都是在节目开始前几天才刚刚官宣成立，明显有种临时凑单的感觉。不知在舞台呈现上，会不会成为“一轮游”的炮灰。

