

你是歌手

我是观众

——评湖南卫视《我是歌手》

王群卫◎著

中国 广播电视出版社

CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

你是歌手

我是观众

——评湖南卫视《我是歌手》

王群卫 著

中国 广播电视出版社
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

你是歌手，我是观众：评湖南卫视《我是歌手》 /
王群卫著. — 北京：中国广播电视出版社，2014.1
ISBN 978-7-5043-7107-2

I. ①你… II. ①王… III. ①电视节目—评论—中国
IV. ①G229.23

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第008798号

你是歌手，我是观众——评湖南卫视《我是歌手》

王群卫 著

责任编辑	任逸超
装帧设计	阮全勇
出版发行	中国广播电视出版社
电 话	010-86093580 010-86093583
社 址	北京市西城区真武庙二条9号
邮 编	100045
网 址	www.crtp.com.cn
电子信箱	crtp8@sina.com
经 销	全国各地新华书店
印 刷	北京鑫瑞兴印刷有限公司
开 本	787毫米×1092毫米 1/16
字 数	130(千)字
印 张	12
版 次	2014年1月第1版 2014年1月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5043-7107-2
定 价	28.00元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

序一

王群卫原来是安徽省淮北市一所学校的音乐教师，现在供职于文化广电局。我于2012年在河南永城讲《音乐养生》时，他负责接待主持等工作，这样我与他相识。在短暂相处的一天里，他不断地问我有关音乐的、教育的、学术的、生活的、古代的、世界的各种问题。一位年过四十的中年人还保持着对已知和未知问题的探求欲望，让我很感动。在交谈中我得知，王群卫还教授钢琴，他的许多学生都考进了专业音乐院校，他将教授钢琴的心得，还写成了一本钢琴教学专著，由中国文联出版社正式出版。

我见他善思考，勤动笔，就鼓励他写一些音乐评论。他说：“我这个小地方不比你北京，哪有那么多音乐会？虽说现在有高铁了，但专程经常到北京看音乐会还是不太现实。”我说：“音乐评论不只是现场音乐会评论，还有唱片评论、社会音乐现象评论、音乐教育评论等等，你虽身处淮北市，但电视能让你眼观世界，你可以写电视音乐节目评论嘛，这样的话，评论的对象就太多了，比如中央电视台的青歌赛，浙江卫视的《中国好声音》等等。”他有点不自信地说：“我能行吗？”我说：“正好，我在西安音乐学院讲音乐评论写作，你可以‘蹭’听。”

有心的王群卫还真是来到了西安，课上他专心听，课下我们在回民街边吃羊肉泡馍边聊，范围涉及孩子教育、音乐养生、汉字文化、音乐表演等等。他在西安的那三天，我日子的密度就如一周。他有一个特点，我说了某些他认为重要的话，他一定要重复一遍，像是回声。

就像老子说的：“上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下

士闻道，大笑之。不笑不足以为道。”（老子《道德经》第四十一章）王群卫很快就写出了一篇评湖南卫视《我是歌手》的文章，我一看，很有新意，就马上推荐给了《音乐周报》评论版。一周后，文章见报了，我跟他说：“要争取每周都有评论见报。”他还真是“勤而行之”，接二连三发了一些电视音乐节目评论文章。

可过了一段时间，不见他文章了，我想，不论是谁，连续写，都不容易，还得有一定时间补充能量，可他这一断就是几个月，时间有点长了。我实在忍不住了，跟他说：“如果你不能连续地发乐评，那你就不会给读者留下深刻印象。”他说：“我没闲着，一直在写关于《我是歌手》的系列评论，这不，写成了一本书。”

后来我就看到了《你是歌手 我是观众》的打印稿。接着，他又继续在《音乐周报》上发表乐评文章。

依我对乐评人的“四通”（通感、通识、通才、通道）标准，王群卫的《你是歌手 我是观众》正在努力地达到这个标准。

首先，通感是通乐感，进而通“五感”，将音乐的听觉通到视觉、触觉、味觉、嗅觉，最终统统沉淀成文字。我们所有的感觉都是打滑的冰，只有文字才能钉住这打滑的感觉，因为我们是音乐评论的写手。

王群卫是完完整整地看完了《我是歌手》的十三期节目，边看边感受，边感受边用文字记录着他的通感。这十三期边叙边议下来，有点像金圣叹评《水浒》，让看过全套节目的读者在回味中同时又看到王群卫嬉笑怒骂的态度，让没有看过节目的读者通过王群卫“实况实录”的文字，想象那电视的视听效果。

第二是通识，将音乐、历史、文学、哲学等众多知识打通。从本书中能看到王群卫有较深的中国古典文学素养，书的上篇就借鉴了中国古代章回小说的形式，甚至连标题都学《三国演义》、《水浒》的格式。如第一期“音乐信仰让人心似狂潮 夜夜等待迎来海阔天空”，第六期“绮珊杀回来让众人心碎 陈明不了情使自己想家”，第十三期“一路奔跑羽泉舞台称王 盛宴终散歌手期待再战”等等。这种写法倒呼应了电视节目的悬念迭起牵人追看的套路。下篇能集中体现王群卫对社会学知识、心

理学知识、电视传媒知识、音乐学知识的串联。

第三是通才。我虽然写音乐评论二十六年，但我从没把自己当成职业乐评人，我也要求学生别把写乐评当职业，因为你不指着乐评吃饭，所以你对音乐更能无顾忌地说想说的话。但乐评人一定要做通才，更深一层意义的通才，是将你的通识通成自己的体系。王群卫不但教钢琴，而且还策划音乐活动，主持电台节目，努力把自己锻铸成通才，最重要的是他在书的下篇“《我是歌手》之于当今社会的意义”、“《我是歌手》之于音乐行业的意义”、“《我是歌手》之于电视行业的意义”，这三篇论文呈现出他的一种体系，透过一档电视节目，挖掘出深藏的内涵。这就进入了第四——通道。一般人认为，音乐评论是附属的，没有音乐，哪来的音乐评论？其实，好的音乐评论文章，多年过去，文章所评的对象已经消逝，但文章照样能独立存在。凭什么？就凭文章通道。王群卫近日在《音乐周报》发的一篇评中央电视台的《梦想星搭档》文章，通过揭示出慈善活动和音乐节目的拼贴，总结出目的、手段、过程的哲理，表达自己的主观感受和理性思考，进入道的境界。在本书的下篇涉及了众多社会的一般问题，音乐和电视的专业问题，王群卫皆能以小见大、深入浅出地让器呈道，给读者留下广阔的思考空间。

作为乐评人，他的进步算是神速。我的学生一般要听我几轮课，在底下至少训练一年才有可能在专业音乐报刊上公开发表乐评，可王群卫从听课到写成一本书，一年不到。这说明他真喜欢做乐评人，也下了很多功夫。

不过王群卫还有继续进步的空间，尤其在语言上，可进一步锤炼，每一个汉字就是我们每一粒“子弹”，都要击中读者的心坎上。

期待着王群卫下一本书能再次让我惊喜！

著名乐评人、中央电视台《百家讲坛》主讲专家

中央音乐学院教师 赵世民

2013年12月18日

序 二

王群卫先生的这部《你是歌手 我是观众》的音乐评论集，是我读到的不多的一部有着传统文学样式的章回体音乐评论集。在体例和结构上与其所评论的电视节目高度吻合，并随着节目的推进和深入，层层递进、抽丝剥茧，读来引人入胜。

当人类进入到数码文明时代，艺术的呈现方式产生了质的飞跃，视觉、音响、表演的同步推进与同构创意，将现场的氛围与瞬息变化，实时地展现在每家每户的收视终端，给了普通受众真实的现场感和参与感。毋庸讳言，电视成了当下人们生活中必不可少的观察、了解、分析、判断事物的视窗和桥梁，电视成了人们日常生活中不可或缺的生活依托和精神慰藉的心灵支架。当今，世界各地的流行音乐，早已通过媒体技术的发展走进了千家万户，与传统音乐的传播相比，流行音乐显然以其易解和亲和更受到普众的青睐，但不可忽视的是在其广泛传播的同时，尤须引导与评介。

湖南卫视《我是歌手》作为海外节目的引进版，在本土化的尝试上是可圈可点的。它注重了用比较和分类的方法，恰当地运用现场主持人、嘉宾的点评来引导受众，用看似娱乐大众的手法加入了理性引导，有效地传递了艺术鉴赏的本质规律。反观国内许多地方电视台此类节目，过多地追求娱乐的工具性，而忽视了其节目本身价值理性的精神追求，相比之下，湖南卫视的《我是歌手》无疑是技高一筹的。

王群卫先生作为一个在文化教育部门工作的音乐工作者，在责任心和社会责任感的驱使下，用自己的所学之长，潜心治学。他的这本《你是歌手 我是观众》音乐评论集，既在宏观层面上对国内目前流行音乐的

情况做出了自己个性化的判断和看法，又在具体节目和单独每一首歌曲里，对现场的整体创意、比赛流程、画面营造、乐队配器、演员的演绎以及嘉宾点评等方面，做出了独具个性的分析和评价，尤其是其文本语言的表达，充满了对音乐本体的真诚。相比较其他一些所谓的音乐评论来说，他用严谨的态度和求真的文字表达出自己的内心感受。

今天，王群卫先生通过依循一个电视节目的逐期分析与点评，以一个专业工作者的视角，从共性与个性并举的维度，对节目制作与创意、作品改编与配器、演员表演与演绎加以评价，结构出一个富有创意和相对完整的章回体式的音乐评论集，此评论集的出版会给读者带来了一缕清风，期待他今后仍有好的作品问世。

安徽省音乐家协会副主席、合肥师范学院音乐系教授

中国音乐家协会会员 罗可曼

2013年11月18日晨

音乐是什么？

——代前言

音乐是什么？

是一个个装潢考究金碧辉煌的歌厅里传出来的肆意发泄的酒后狂吼吗？

是炫丽舞台上震耳音响里传出来的完美无缺的假唱吗？

是发烧友极力追求此种二极管比彼种二极管更能传递自己喜爱歌手的某个高音吗？

是歌功颂德一片浮夸的综艺晚会上的应景词曲吗？

是小年轻四仰八叉占两个座位不知让座而仅仅因为闭目沉醉于自己的魔音耳机声吗？

是选秀节目里夹杂着走音跑调和悲惨故事的雷同表演吗？

是男女老少妇孺皆会的《最炫民族风》吗？

……

是。

但又不是。

仅从声音来说，它们或许都可以称之为音乐的声音。

但音乐的声音不仅仅是从物理属性上去界定的，作为人类精神领域的一种创造，音乐，还包括有更为广泛而深刻的内容。

假如说“广泛而深刻的内容”在纯音乐的器乐领域，由于器乐本身表现手法的特殊性与技术性，而使一般听众觉得难以领会（其实也并不难），那么，带着歌词的声乐，尤其是歌词直白而通俗的流行歌曲，仍不能让人有着些许广泛而深刻的体验的话，那么这门艺术要么自身有问题，要么传播途径有问题，要么就是人的欣赏能力有问题。

现在看来，音乐、传播、人——源头、中介、目的地，三者都有问题。问题各不相同，承担的责任也就各不相同。

就传播的角度来说，电视这种中介，在源头与目的之间，既拓展了音乐的表现方式和打开了听众的欣赏范围，同时又在几乎相同的程度上和相反的意义，扭曲了音乐的表现特征和误导了听众的欣赏方向。

成也萧何，败也萧何。

因此，当我们看到电视这种强势媒体上，一档又一档的音乐节目铺天盖地热火蔓延之时，冷静分析也知道，这不是音乐的繁荣昌盛，这只是虚火一把，最后吃的没有烧熟，住的床板都可能要给烧掉了。

陈丹青说：“中国文艺很荒凉，瘦得只剩下二头肌、疙瘩肉。瞧着挺壮的样子，看上去繁花似锦，就像中国体育，满世界拿金牌，可是社会上哪有体育？人们哪有体育？到处拿奖的‘体育’是中国最壮的一块肌肉，其它部分瘦得要死。”

总有类似陈丹青老师这样的人跳将出来，抨击一番并行动下去。洪涛就是一位，以他为代表的《我是歌手》栏目组和湖南卫视，在沉痾遍地的音乐节目中，用高端和极致的电视手法，把音乐的面貌真实和本质地呈现了出来。

看《我是歌手》节目，你虽然不一定能够全面而真正地认识到音乐是什么，但确实会更为本质地向音乐靠近了，能感受她的体温与风情、呼吸与力量了。

来吧，看《我是歌手》吧，看了一遍就再看一遍吧。

目 录 ▶▶

序一	1
序二	4
音乐是什么? ——代前言	6

上 篇

第一期	音乐信仰让人心似狂潮 夜夜等待迎来海阔天空	2
第二期	秋意浓浓让我离不开你 黑色改编使人难过吻别	21
第三期	绮珊纵情高歌永远爱你 宗纬矜持低吟暂时落后	34
第四期	征服我芳心可惜不是你 心痛的感觉只有云知道	44
第五期	志炫惊艳亮相没离开过 晓鸥忐忑追问爱不爱我	52
第六期	绮珊杀回来让众人心碎 陈明不了情使自己想家	64
第七期	晓琪加盟领悟无词之歌 羽泉高歌中国爱的力量	73

第八期	林志炫你的眼神拿冠军 尚雯婕超级明星遭淘汰	84
第九期	晓琪展歌手情怀现真情 志炫露绝顶唱功再获冠	92
第十期	周晓鸥爱情宣言勇夺冠 沙宝亮往事随风遭淘汰	102
第十一期	众歌手背水再战续精彩 杨宗纬流浪回来被复活	112
第十二期	辛晓琪回忆让自己回忆 杨宗纬最爱赢观众最爱	121
第十三期	一路奔跑羽泉舞台称王 盛宴终散歌手期待再战	131

下 篇

一、《我是歌手》之于当今社会的意义	
1. 折射信任危机	154
2. 拓展听众认知	156
3. 填补精神食粮	160
二、《我是歌手》之于音乐行业的意义	
1. 真唱是歌唱底线	162
2. 创作是音乐根本	165
3. 聚众是听乐最佳	168
三、《我是歌手》之于电视行业的意义	
1. 选秀扎堆一枝独秀	171
2. 章回情节全景大片	173
3. 模式引进本土消化	175
后 记	178

上篇

shangpian

第一期 ▶▶

音乐信仰让人心似狂潮 夜夜等待迎来海阔天空

打开电视，当字幕出现“长沙金鹰影视文化城·湖南卫视”的字样时，心想这是省级卫视的头牌又搞了一次什么样出奇出新的节目？当第一季比赛结束之后，用一句话来评论，那就是：湖南卫视仍稳坐省级卫视的头把交椅。

字幕上又出现“国内顶级的音响团队首次入驻”时，让人有虚张声势的感觉。国内的顶级都是谁呀？——拽一个有名气的，然后他再拽一帮小兄弟过来，齐活之后，分钱走人，这是常有的事，咱自己也玩过这一套，上头糊弄一下领导，下头糊弄一下观众。当听过歌手的几首歌之后，我也真算是领教了“国内顶级”的含金量是多少了。那么，下一季启动时，会不会把柏林爱乐弄过来啊？咱们搞个“国际顶级”吧！求您了，洪涛导演！

接下来是现场灯光舞美的调试画面，这是老套路了，怎么花哨、怎么炫，就怎么弄吧。有时候，为了把预算造上去，我都恨不得要在观众的后脑勺上安装个电脑灯——自己看不见，那就别人看呗！可当第一期下来，我只有两句话，一是简约不简单，二是什么事知道省着用，水平和高度就上去了。这跟吃饭一样，不能说满桌好菜，满杯美酒，好家伙，裤腰带一松，放开肚皮胡吃海喝吧，接下来有个叫“病”的哥们就登门找你了。

第一个出现的小哥齐秦，字幕上打的是“以清亮深情歌声驰骋歌坛十年的情歌大师”。背景音乐放的是其代表作之一《北方的狼》。哇塞！这江湖地位老高了！唉，不对吧，“清亮”两个字不准确，这首《北方的狼》是苍凉呀，他翻唱邓丽君《月亮代表我的心》愣是把甜美翻成苦涩了；还有，什么“十年”呀，我第一次听《大约在冬季》是1987年的事，这都多长时间了？马上字幕上又换成了“三十年”，对了嘛！看来是编辑打字时的失误了。接下来是采访镜头，小哥说要好好发挥，唱了三十几年不是白唱的。字幕中又说他微笑中有点忐忑。齐秦来干啥的？开拼盘式演唱会？来比赛？比赛的话，他和谁比，谁又敢和他比？如果是比赛，我用他台湾老乡李敖的话来个无声的心里回应：“我从来没说过自己是第一，可我从来也没有承认过自己是第二！”几场比赛下来，对小哥佩服的感觉很浓重，为了他而设的专场比赛和最后决赛时，演唱的两首歌《我只在乎你》、《梦田》太感人了。遗憾的是他中途退赛，没能多唱几首作品给我们听。同时也有一丝侥幸吧——幸亏退赛了，如果真在半途被PK下去了，其他弟弟妹妹们都能找到原因，你老哥下去，往哪找原因——你是老大呀！

接下来分别介绍了沙宝亮、陈明、尚雯婕、黄贯中、黄绮珊、羽泉。他们的画面以及说话，都透着一些莫名其妙、紧张好奇的东西，想让人把节目往下看。沙宝亮说这个节目不是靠歌熟、脸熟来玩。你不靠这些又靠什么？陈明很好奇都有谁来，自己心里一点底都没有。谁来都行呀，咱是“南国小天后”呢！咱怕谁？尚雯婕说回到湖南卫视母校，要交出一份答卷。小妮子是“超女”的PK王，但我从来没有正式认真地看过她唱一首歌，“超女”、“PK”这一类词，是资讯时代无孔不入的信息强奸了我的记忆系统，今天我倒是要看看你们超女们有什么样的看家本事。最不清楚的一位是黄绮珊，字幕上写的是“实力惊人的传奇歌手，专家联手一致推荐”，访谈时她自己说圈内的顶级人物都向洪涛导演推荐她。这谁呀？真的从来没听说过，莫非就是人们常说的“世外高人”类型的？当然，也可能是噱头吧。

整个节目一路看下来，哎呦妈呀，他们一个个都……评价的形容词

太多了，咱接下来一个一个评、一点一点评吧，现在先用一句话概括一下，那就是——你是歌手！你真是歌手！你是真歌手！

接下来是歌手们按不同时段走进自己单独的休息室，他们除了自己之外，都不知道还有谁来，而且他们签了保密条约，不能去问，上厕所都要打报告，以免撞见别人。湖南卫视一帮名嘴们在瞎侃这次怎么搞得这么严。观众在看节目时，都已知道是谁来了，可歌手们、名嘴们在瞎猜，看他们紧张好奇的样子，观众真乐，看他们一帮家伙忙乎的样子，我们在心理上虚拟地体验了一把导演或者说先知先觉的感觉。好！这种电视的玩法，挺好的！

关于这是一场比赛而不是演出，这时候我们才大概了解了，原来是让华语乐坛上有名之士上场打擂，裁判呢，不是专业人士，而是500名听众的1000只耳朵说了算。

沙宝亮说，让普通观众来评判，这可没后门可走，只有用最真诚的演唱去打动他们。齐秦说，原来都是评别人，现在让别人来评你，你光会说别人这不行那不行的，可是你自己能不能做得到呢？这赛制好玩，不是说几大门派高手台子上一坐，左手折扇，右手清茶，大徒弟刀上，二徒弟棍上，完了点评一下，喝酒去。现在是徒子徒孙看客们围坐一圈，两师傅一把刀对一根棍，看谁能把谁打趴下！当时就想，这些人胆够大的，怎么敢来的？赢了还好，输了，不就丢人丢大了！但同时也想，我还就要看看，这些人的功夫如何，我们观众是顾客，是上帝，你怎么样必须由我们说了算！

等把整个第一季的比赛看完，我们也知道，所谓的赛制，它只是一个游戏（洪涛导演最后就是这么总结的），最后的歌王奖杯，就好像是幼儿园里获胜小朋友嘴里的糖果，甜一下得了。最重要的是，通过这么一个节目，传递了真诚，传递了音乐，洗礼了大众，也洗礼了歌手自己。

对了，字幕上又有一个小失误，齐秦的彩排时间写成14:00-14:30，这实际上是刚才羽泉的彩排时间。

马上一分钟倒计时准备，配乐是美国大片式的，显得紧张刺激，但又透着一种大气，好像在酝酿着一件大事，观众、歌手、名嘴经纪人们

期待的镜头来回转换，真是把人心都提到嗓子眼了！尽管咱们电视观众已经知道都是谁出场，但电视画面所呈现的却是一无所知的感觉，所以我们既操纵着进度，又陪着电视上的人一起玩。

羽泉出场，众人一起欢呼，哥俩站定，朝台下观众和乐队鞠躬，心跳声咚咚咚，好紧张呢！海泉眼一闭，灯一暗，35i6……灯光喇一下，炫目的黄，开始！

前奏间隙，字幕依次出现歌名《心似狂潮》，词曲、编曲海泉，然后是音乐总监梁翘柏，编程吉他手梁翘柏，吉他手黄仲贤，键盘手刘卓、黄丹仪，贝斯手韩阳，打击乐手王宏涛，鼓手郝稷伦，合声胡维纳、张湖、小鱼、宋赫伦，弦乐靳海音 & Beijing Voice。好啊！这对乐队是真尊重啊！平时我们看电视画面，除了歌名，就是歌星名，词曲作者都被忽略不计了，乐队更不会提了（当然很多时候放的是早就制作好的伴奏）。

这帮乐队里边，不敢说都知道，但梁翘柏、刘卓、靳海音三位仁兄还是听过的，媒体上还是经常能看到和听到他们名字的。我们平日在电视上看到都是歌星们鲜花掌声的风光样子，甚至是飞扬跋扈的样子，但只要在下边碰见这几位仁兄，那就得一口一个老师地叫着，吃饭时必须请老师们上座，举杯也是先敬老师。

说到现场乐队的伴奏，有人说这叫档次和讲究，没错，是上档次，也显得讲究，但同时我也想说一句，这叫正常。现在太多的比赛和演出都是早早制作好的伴奏，民乐的、西乐的、电声的，一应俱全，往电脑里一塞，真方便。但是，这样做失去的却是艺术最本质的要求，人变成了僵死模式伴奏的傀儡。真正的、认真的演出和比赛，就必须是现场的、真实的伴奏。

“那个秋天，有人心事飘摇。”海泉嘴一张，对了嘛，就是这个味，完全符合当年听他们磁带和CD时的感觉。

“来的太早，早得谁也没有听到。”海泉唱完这句羽凡接下句之前，镜头上出现观众席里一位小美女镜头，大咧着嘴，一幅陶醉样，多享受啊！

“无可否认你曾是我生命中的主角。”羽凡这句一出，很搭刚才海泉的声音，音色控制得符合歌曲的结构要求。此时，镜头又把羽凡的漂