

《披荆斩棘的哥哥》：重塑“审美文化”，以“清朗”打造荧屏综艺节目的精神颜值

艾志杰

观点提要

《披荆斩棘的哥哥》持续闪光，大打“情怀牌”满足观众“爷青回”的情动视野，严格的“去油”行动，让哥哥们诠释真正的“人类高质量男性”，每一位男嘉宾都在过往的“主角光环”中挖掘全新的形象和可能性，节目聚焦于审美价值体系的思考和探讨，以此塑造充满“审美文化”的综艺品质。

有“男版”《浪姐》之称的《披荆斩棘的哥哥》，由芒果TV独家播出后，上线当天便以1.4亿的单日播放量登顶“骨朵热度指数”排行榜首位，在各个社交圈层掀起热浪。用网友的话说，《披荆斩棘的哥哥》和《追光吧，哥哥》之间也就隔了N个《浪姐》。开播即坐拥大量“自来水”粉丝，充分显示《披荆斩棘的哥哥》是一档诚意满满的综艺，探索潜能、缔造“滚烫家族”，见证永不陨落的精神力，这些无不刺激着观众的神经。节目组请来黄贯中、陈小春、林志炫、尹正、欧阳靖、黄征、张淇等30多位哥哥坐镇，涵盖摇滚、说唱、偶像、歌手、舞者等多种类型，满足90、80、70、60等多个年龄段的审美想象，这注定是一场“滚烫”的综艺盛宴。

“怀旧” “爷青回”的情动视野

沿用《浪姐1》的套路，《披荆斩棘的哥哥》也是突然建档开播，未给观众保留太多讨论的时间。节目中来自摇滚圈、说唱圈、舞蹈圈、武术圈、演员圈的多位“王牌”级别男艺人，登上“初舞台”便捕获了一大批观众的心，让观众在短时间内回忆起多达34首华语经典歌曲，呈现了一场散发着青春气息的怀旧金曲狂欢。作为当代社会的一种集体情绪，“怀旧”表现为对某段特殊时光的精神化重构，也就是我们心理学上所说的“反思型怀旧”。节目中的初舞台很显地制造了这种怀旧景观，历史记忆被勾起，个人记忆被唤醒，观众的共情力开始飞扬。陈小春、谢天华、林晓峰合唱的《友情岁月》，张智霖的《祝君好》以及梁汉文的《七友》让我们重回TVB剧集的时代；黄贯中高

唱《不再犹豫》，顶级摇滚乐队Beyond的记忆汹涌而来；言承旭的《流星雨》与大S在视频助阵中的那句“道明寺，我是你的杉菜”遥相呼应，重现了当年偶像剧的高光时刻；最后，哥哥们合唱《笨小孩》，电子屏播放他们孩提时期的照片，芒果台的“煽情牌”把观众打得措手不及。“怀旧”的视听机制瞬间点燃吃瓜群众“爷青回”的由衷感叹，由视觉快感转向德勒兹所言的情动力量。

实际上，“怀旧”的美学逻辑是以意识流化的情感表达重新感知历史，为当下乃至未来的持续性发展提供新的可能性。换言之，“怀旧”并不是让我们沉溺于过去，而是要告别过去，面向现在与未来。看得出来，节目组深知“回忆杀”的红利期较为短暂，单纯依靠30多位男性的“记忆引擎”很难为节目续航。因此，只有展示哥哥们当下的另一面，才能引发观众的审美共鸣。比如：霸道的“道明寺”言承旭底下是个内敛而羞涩的大男孩，全职奶爸李承铉可以将才华和颜值揉成暗黑系的“高级感”，“打星”张晋在歌曲竞拍环节中玩得像个男孩，“大湾区五人组”过硬的演唱实力和满满的综艺感让他们迅速“出圈”，就连我们以为的“高高在上”的艺术家李云迪，也在与林志炫、刘迦、李响的互动中获得了高情商“端水大师”的美称。几乎每一位男嘉宾都在过往的“主角光环”中挖掘全新的形象和可能性，以此满足观众的情动视野。

“去油” “男人至死是少年”的简单美学

在青春怀旧的情动叙事之下，“男人

《披荆斩棘的哥哥》节目组请来30多位哥哥坐镇，涵盖摇滚、说唱、偶像、歌手、舞者等多种类型。图为节目现场。

质感很重要”的话语场域逐渐形成。当代社会的审美标准中“30+男性”等于“中年油腻男”的危险系数高，节目中的30多位哥哥正在用身体资本扭转这种倾向。男性青春洋溢的“清朗感”、深沉低调的“佛系”心态，都在他们的身上活灵活现。总体来看，节目的“去油”路径主要有以下两种。

其一，“清朗感”置换“油腻感”。被戏称为“去油吧，哥哥”的《追光吧，哥哥》，多少给了《披荆斩棘的哥哥》些许前车之鉴。相较于前者杜淳的广播体操版《情人》、汪东城的“鱼跃下潜”舞蹈动作等“辣眼”表演，后者可谓将“去油”进行到底。“一公”舞台大幕前亮相醒目的“舞台提示清单”，“慎用咬嘴唇”“慎用Wink”“慎用顶胯扭胯动作”等五条建议善意规训着哥哥们的言行举止。有趣的是，表演过于投入的胡海泉不经意间抛的媚眼甚至都有被“剪掉”的风险，这真是内娱界“去油大作战”的典范了。事实上，节目组把控揉搓造作的“油腻感”只是一种外在调控手段，更重要的是哥哥们身上散发的“清朗感”。平均年龄30+的哥哥们，身材管理

在线，不加修饰的清朗气质，丝毫不输当下的年轻艺人。加之他们清爽的舞台表演，燃、炸、仙，应有尽有，天然地具备“不油”的清朗风格。

其二，“佛系”替代“内卷”。当乘风破浪的姐姐们正在为“挑战成为更好的自己”激情绽放时，流传着江湖传说的哥哥们却“佛系”蔽体，拒绝“内卷”。陈小春的“半小时”练习时间拿捏准了“反内卷第一人”的整体气质，李云迪的“握手名场面”堪称“内敛式社交”的典型代表，黄贯中在“选宿舍”“选队长”时始终保持不卑不亢的低调状态，张智霖的采访回答“也不是要去比”俨然代表了初舞台排名公布后的主流心声，林志炫则用那句“排名是这个舞台上最不重要的东西”营造着“佛系”氛围……他们组团看球、宿舍弹唱、互赠礼物、打趣玩笑、公费追星。姐姐们电量满格的求胜欲在哥哥们这里俨然变成了淡定低调的相互“体面”。有人质疑这是哥哥们害怕突破舒适区的保守做法，平心而论，这却恰到好处地展示了“男人至死是少年”的简单美学。从外到内，这些无不诠释着当代中

年男性的精神颜值。与短视频平台上千千万万个为了追求流量而选择“油腻”的“徐勤根”相比，哥哥们才是真正的“人类高质量男性”。他们可以是“哈人克星”赵文卓，也可以是“张荆棘”张云龙，亦可以是“宝藏男人”李承铉……他们哪里还需要什么猎奇的“眼球经济”，凭借才华和能力便可保持一整个夏天的“热搜”。总之，哥哥们自带BGM的人生背景乐，节目组“反套路化”的赛制加持，观众们的童年滤镜相互作用，都为成就节目的“质感”竭尽绵力，重塑“审美文化”在线的“滚烫”综艺。

“质感” 重塑“审美文化” 提升综艺品质

近年来，饭圈乱象、流量至上，快餐式的“偶像文化”越来越呈现“疲软”状态。哥哥们跳脱资本运作的造星机制，发挥大众文化的导向作用，让艺人的长线价值再次受到社会关注和思考，这预示着一更合理、更客观的审美价值体系

正在形成。进一步而言，制作可以持续输出正向审美文化的“质感”综艺，逐渐成为娱乐行业的基本共识。

“质感”在《披荆斩棘的哥哥》中主要表现在两个方面。一方面，扭转“畸形审美”，展示哥哥们的男性气质。近日，国家广播电视总局发布通知：要坚决抵制泛娱乐化、要坚决杜绝“娘炮”等畸形审美。不施粉黛的陈小春、体态端正的李云迪、黑色劲装的赵文卓、灰色西装的张智霖，举手投足间都张扬着这个时代该有的男性气概，与《偶像练习生》《创造营2021》《少年之名》等选秀节目中“糖果超甜”的男选手们完全不同，这在某种程度上回应了广播电视总局通知的导向，也在试图重新提升当下观众的视觉审美。另一方面，强调“业务能力”，重视合作共赢的节目氛围。节目的主题曲《Call Me by Fire》由所有哥哥共同演唱，他们融合流行、说唱、摇滚、RNB、舞蹈、乐器演奏等多种元素，在点燃现场的同时，也极尽所能发挥了哥哥们的个人特色和业务能力。即便是背景资料采集或者现场花絮拍摄，都以专业能力为主，比如林志炫为了达到最佳的声音状态，向节目组协商调整录音时间。

确实，《披荆斩棘的哥哥》把叙事核心都放在了“释放男性力量”上，其“合理性”是毋庸置疑的，毕竟“滚烫的人生永远发光”，这是节目的内在驱动力。然而我们必须格外注意，男性的力量来自于从身体机能到审美价值的“复调结构”，身体的力量或许显而易见，但是审美价值的培植与引导却是一个极为复杂的过程。就目前播出的几期来看，节目中的价值观仍然不够清晰，张智霖需要一个“体面的告别”，赵文卓厌倦了“扫地僧”的生活，胡海泉走在吃瓜第一线快速吸粉，敖犬想要逆天改剧本获得“翻红”的机会等等，节目组尚未在多元的话语中找出审美共性。我们不能单方面地通过哥哥们的魅力、技能、业务能力来收拢观众，而忽略了他们“披荆斩棘”后带给观众的具备审美文化的价值判断。正如中宣部等五部门联合印发的“指导意见”所指出的那样，“促进提高文艺作品的精神高度、文化内涵和艺术价值，为人民提供更好更多精神食粮”。不言而喻，这就是塑造综艺“质感”品质的精髓所在。

(作者为苏州科技大学文学院讲师、艺术学博士)

只此青绿，古典长卷浩浩汤汤照见今人

——谈舞蹈诗剧《只此青绿》——舞绘《千里江山图》

杨逸莹

以图画为种子进行创作的艺术作品并不鲜见，舞蹈诗剧《只此青绿》却在其中显得独特而优美。舞台上，宋代仕女、宫廷女官、翩翩才子、莘莘匠人逐一登场，而统领全剧的，却是三双独特的眼睛：展卷人、少年希孟和青绿意象。

青绿意象是东方“美”的提纯，是全剧“审美的眼睛”。如同《千里江山图》独步宋代画坛，步移景异穿越千百年，依然能够震撼观者。宋画之美、中国古典之美在舞台上众仕女的步态中，走入了观众的心灵。然而，让作品跳出“就事论事”窠臼的，要数独创的妙笔——另外两只眼睛——少年希孟与展卷人，以及他们之间的对撞。少年希孟是全剧“叙事的眼睛”，十八岁的天才少年于江南山水间绘此长卷。他对生活的体察、对人事物的描摹、对艺术的极致追求贯穿始终。而展卷人则是全剧“当下的眼睛”，有了它，全剧从“宋代审美的图解”和“少年画师传奇”中飘然直上，多了一层现代的维度，一笔独属于当代人的表达。而这两双眼睛不断的交汇、发现、碰撞则让古典之美与今人之思交相呼应，令人不禁赞叹：这才是讲好中国故事的绝佳方式——古典文化为筋骨、当代表达作视点，舞台上不仅呈现了《千里江山图》，还有画卷中蕴含的故事与哲思，更有独属于当代中国的价值观念。

艺术作品的“当下性”与“恒定性”一向被人们认为是一组对立统一的命题，站在中国传统文化基础上进行的创作，则能很好地将其熔于一炉。优秀的传统文化是中华民族的精神命脉，几千年来在海内外中华儿女的血脉中蓬蓬勃勃；而当下性则依靠创作者对时代命脉的准确把握：舞台作品不仅仅是观赏性的、更是思想性的。

《千里江山图》是什么？不同人心中自有不同答案：它是宋代院画的巅峰、是一段属于古中国的未解之谜，而《只此青

编者按

2017年9月15日，故宫博物院曾举办名为《千里江山——历代青绿山水画特展》，绢本设色长卷《千里江山图》与观众见面，带起了一股审美潮流上的“青绿山水热”。长11915厘米的长卷上，峰峦叠嶂、高崖飞瀑，野渡水榭隐于山川湖泊之间，南北山水、共集一卷，千里江山、浩浩汤汤。2021年，舞蹈诗剧《只此青绿——舞绘《千里江山图》》被搬上舞台。

《只此青绿》的创作者们却在其中看到了另一重含义。《千里江山图》作为载体，不仅承载了画师、观者，更承载了构成长卷的另一些人，往往被人忽略的匠人——劳作者。《千里江山图》中所绘的生活场景、劳作场景被创作者们赋予了三重含义，劳作者既是画中人，也是画外人，更是被研究的对象。画家描摹他们，他们的劳动成果构成画作不可分割的部分，劳作者的手艺更是与画作一同流传千年，成为了人们研究、

《只此青绿——舞绘《千里江山图》》可以走向更广阔的舞台，向全世界的观众展示一个古老而现代的美丽中国。图为该剧剧照。

制图：冯晓瑜

传承的非物质文化遗产。问篆、唱丝、寻石、习笔、淬墨，令人感怀的是每一段匠人们对少年希孟的内心低语，他们将自己的辛勤的劳动融于丹青长卷之中。

长卷有形而手艺无形，画家有名而匠人无名，正因为创作者的当代视角，通过展卷人将有名与无名、有形与无形共同呈现在一个舞台上，它们携手将沉淀千年的美带到观众面前。这是创作的提纯，更是当下以中国古典文化为蓝本进行创作的必须——“当下性”与“恒定性”

兼具，通过古老的文化，向世界传递当下中国创作者的思考与声音。

舞台上，当展卷人与少年希孟目光交错，他们相会在北京故宫博物院，跨越千年，他们共享同一轮明月、体会同一种自血脉中不断流传的文化感悟。这种“通感”是古典的也是现代的，更是当代中国的：曾经属于王公贵族的亭台楼阁早已成为平民百姓参观学习博物馆，宫廷画师与普通劳动者一同因长卷而千年不朽，面前的画作上延绵不绝是青绿山水，

抬望眼人民的江山不朽长青。这才是属于当代中国的“舞绘《千里江山图》”。

在中国文化频繁“出海”“走出去”的今天，优秀传统文化作品的向外传播不仅肩负着弘扬中华优秀传统文化的使命，更承担着破除“刻板印象”、宣传当代中国的责任。给世界“看什么”是创作者、传播者必须慎重考量的问题。文化输出就是价值观的输出，以古典文化勾连中华文明的过去与今天，让世界更加了解中国，了解建立在中华优秀传统文化基

础上的软实力、影响力，是新一代创作者的使命。

曾经的《千里江山图》吸引了全世界追求美、爱好美的观众的目光；而今，期盼在不久的将来，舞蹈诗剧《只此青绿——舞绘《千里江山图》》可以走向更广阔的舞台，向全世界的观众展示一个古老而现代的美丽中国。

(作者为河南省文化艺术研究院编剧)