

“‘匠人’精神+真人秀”综艺节目的 融合创新探析

——以浙江卫视《手艺人大会·发型师季》为例

施 羽

职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，是培养技术技能人才的重要渠道。近年来，我国的职业教育得到了快速发展，有关职业教育的利好政策频出。正是基于国家大力发展职业技术教育为出发点，响应国家政策与时代号召，浙江卫视聚焦新时代下的社会热点行业和新兴行业，于2023年2月18日起每周六22:00推出发型师竞技真人秀《手艺人大会·发型师季》。该节目邀请了全国50位发型师选手，在由李晨、罗美宝、张大大、伊一组成的“发评团”的见证下，共谱技艺乐章，最终决出一位最

强发型师登上冠军宝座。节目致力于发掘有独特技艺、匠人精神与先锋观点的新时代手艺人，聚焦发型师这一手艺行当，带领观众走进手艺人的世界，从“头”开始寻找美、发现美、感受美，一起保持初心、点燃信心、塑造匠心。本文试图以《手艺人大会·发型师季》为例，探究其在融合路径上的创新与不足，希冀找出我国综艺节目创新的可行之路，旨在为其他国产综艺节目的创新发展提供借鉴。

一、找准细分领域，突围传统赛道

当前，卫视综艺市场仍处于降本增效下的冷

静期之中。在内容布局层面，大制作、强明星、重资源的S级项目、综N代的内容垄断局面被打破，“小而美”的综艺迎来了更多浮出水面的机会。正如梅里尔和洛文斯坦曾提到，分众不仅体现在受众的社会关系结构中，大众传播媒介的发展，也呈现出专业化和分众化的趋势。也就是说，内容的细分正是分众化的体现。通过节目内容的垂直细分，节目更加符合“小而美”“小而专”的主题调性。在此背景下，作为综一代的《手艺人大会·发型师季》应时而生，凭借对选题立意及内容形态的垂直细分与创新融合，节目既为综艺市场提供了新的赛道切口，也丰富了浙江卫视的综艺内容版图。发型师作为一种常见的社会职业，常常置身在写字楼、街边的门店和胡同里，接待着形形色色的顾客，解决着各式各样的发型困扰。在职场题材的节目框架内，当《令人心动的offer》《闪闪发光的你》《奋斗吧主播》《上班啦！妈妈》等多档同类型节目纷纷聚焦律师、医生、建筑设计、金融证券、电商直播、广告营销等群英荟萃的精英行业时，《手艺人大会·发型师季》另辟蹊径，进一步拓展细分垂直领域，将目光投向发型师这一平凡职业，以差异化的选题与立意为职场综艺的创作提供新思路。与此同时，当“职场+观察”这一形态模式成为职场综艺的主流时，《手艺人大会·发型师季》则采用“职场+竞技”形式，强悬念、强互动，在职场观察类真人秀扎堆的情况下，为职场综艺节目注入活力。节目关注草根与服务行业，与国家发展职业技术教育，注重培养各个行业的技术型、专业型人才，助力民族复兴的政策不谋而合，在顶层架构设计上切准时代脉搏与市场需求；接地气、聚人气的竞技舞台展示，奉献了一场场精彩的行业手艺人之间的技能比拼，挖掘平凡人身上的闪光点，诠释匠心精神，由此契合了为发型师正名、为手艺人发声、传递职业平等、行行出状元的观念理念，促进大众职业多元化发展的底层制作逻辑，击中观众期待，提升价值认同。

二、打破职业偏见，守护匠人匠心

长久以来，一代代手艺人用一招、一式、一念、一生，铸就着“指尖上的文明”。日常生活中，发型师通过一把剪刀，行塑方寸之美，帮助普罗大众找到独属于自己的个性符号。他们与消

费者共商“头等大事”，是美丽背后的推手，亦即当之无愧的手艺人。然而，在传统的社会认知中，发型师常常被贴上了“不学无术”的标签，美发也成了门槛低、没文化的行业。《手艺人大会·发型师季》选取50位发型师作为行业代表，通过同台竞技，带领观众感受发型师这一职业的魅力，揭示行业中的种种面貌，消解大众对整个行业存在的种种刻板印象的同时，力图让存在“职业羞耻”的发型师们找到自身存在的价值，重新树立起行业自信。

（一）“归零”比拼带来多重看点

节目中亮相的50位发型师选手擅长的风格迥异、背景也各不相同，他们中既有像潘于兰、廖伟智一样站在行业巅峰的发型大师，也有像林长青、韩晓一样的艺人造型师，还有像金大川、可乐店长一样在短视频平台小有名气的“网红”发型师，以及名不见经传的社区理发师夏鑫建、初出茅庐的理发新人李广雪等。今年2月18日播出的第1期节目，开场环节50个出场的发型师选手根据自身的单剪定价，分别站在5个不同高度的分区上。为了展示发型师选手的无限可能性，本期节目将行业名望与市场价值“归零”，让他们站在同一起跑线进行层层角逐。新与老的交锋、经验与想象的碰撞，体现出节目的包容性及对职业的尊重，看点十足。

（二）通过观点碰撞、多维考察，打破大众的职业歧视与职业偏见

2月25日播出的第2期节目，除了对于专业技术的考量，节目还围绕治愈与陪伴，展开对匠人匠心的诠释。面对因生病而发量稀疏的顾客，楚皓一边为她量身打造合适的发型，一边轻声安慰、疏导其心理压力。董笑儿以一款干练的短发，让因从事户外运动而忽视容貌管理的世界皮划艇冠军许亚萍重获自信与魅力。发型师是“手艺人”、是“匠人”，节目为他们提供了展示自我的平台。对工作的热爱、对技艺的执着、对客户负责，无不彰显着发型师用劳动创造价值、传递爱与美的力量。

三、赛制多元多变，勾勒现实共鸣

为了在节目的综艺性与大众的获得感之间找到最大公约数，《手艺人大会·发型师季》既有悬念有互动，也有益有用。车尔尼雪夫斯基曾认为：“再现生活是艺术的一般性格的特点，是它

的本质。”^①也就是说，除了展现选手的技艺水平，节目还注重联动现实生活，在节目中打造多元赛制，聚焦大众关心的“头部”问题，由此引起观众的情感共鸣。2月18日播出的第1期节目呈现“限时发型复刻赛”，50位发型师需要在男士背头、女士超短发、平头、波波头、公主切、高层次动感狼尾等6款经典发型中任意选择一种，在30分钟内完成对此发型的复刻。一方面，限时模式考验发型师的速度和技艺熟练度等基本功；另一方面，选择生活中最常见的6种发型作为竞技主题，具有贴近性，而发评团在选手比拼时的讨论及赛后的点评，则达到了美发相关知识输出的目的。节目先后讲解了6种基础发型的技术难度系数、特点、技术要点等，如男士平头需要注重头顶比例与五官的平衡、背头最考验造型功底、女士超短发则强调柔美感等，让观众看得懂的同时，也让观众看得进。2月25日播出的第2期节目及3月4日播出的第3期节目打造发型“解困”赛，本次竞技考验的是发型师的创造能力和沟通能力。节目秉持问题导向，公开向大众发起“6种发型困扰”的征集，关注现实生活中男士脸型困扰、女士脸型困扰、发质困扰、发量稀少、减龄/增龄、被上一个发型师剪毁等焦点议题，并因此设置6大赛道。发型师选手们通过攻擂守擂的方式，在180分钟内完成对一位素人模特的发型改造。其中，首轮比赛的6位优胜者担任赛道“擂主”，他们将接受来自各条赛道两位“攻擂者”的挑战。如面对最具挑战的发量稀少人群，陈嵘浩通过打造立体的头部轮廓，实现“增发量”效果，最终守擂成功直接晋级；徐小森则以一款优雅的短发，让发型困扰者成功“减龄”。节目并非完全“炫技”，而是聚焦大众发型困扰的通病，传递实用的美发小技巧。此外，为了争夺20强中仅剩的10个晋级席位，3月4日播出的第3期节目还设计了“剪发接力合作赛”，以此考验选手之间的合作能力。27位待定发型师被分成6组，通过接力的方式，在30分钟内为同一位发模做造型。在赛后的团队阐述环节，节目也为大众带来了阳光清爽发雕、雅痞男士风格等可供参考的方案。

在《手艺人大会·发型师季》中，观众不仅见证了激烈紧张的竞技比赛，也对发型师这个职业有了更深入的了解。不过，节目在制作上仍存

在一定的瑕疵，有进一步提升的空间。

一是专业程度有待进一步加强。作为一档以特定技能为主题的竞技节目，《手艺人大会·发型师季》在导师阵容层面存在专业性不足的问题。“发评团”的4位成员中，纽约沙宣学院艺术总监、前上海沙宣学院院长罗美宝坐镇节目，带来了较为专业的点评。其余3人分属演员、主持人行业，他们通常从大众消费者的角度给出自己的评价。导师点评团的权威性还不足以让比赛结果完全令人信服。

二是淘汰机制的合理性有待进一步提升。2月18日播出的第1期节目，“限时发型复刻赛”选手自行选定发型开启比拼，每类发型比拼的最后一名直接淘汰。然而，男士平头、波波头发型仅有3人应战，高层次动感马尾发型的角逐人数竟高达21人，在每类发型比拼仅有一人淘汰的规则之下，不同发型之间的淘汰率失衡较为严重。2月25日播出的第2期节目及3月4日播出的第3期节目，选手们在6大赛道的竞技中存在同样的问题。由于改造难度不同，“女士脸型困扰”赛道中，3位发型师的改造均未成功，平均分只有70多分。而“减龄/增龄”赛道，出现人均90分以上的分数，高分之下仍遭淘汰，合理性方面仍有待提高。

作为浙江卫视自制推出的以匠人精神为艺术内核，以发型师竞技真人秀为外部形态的综艺节目，《手艺人大会·发型师季》深耕小众文化的垂直类节目创新，聚焦于手艺人的匠心精神，以打破职业偏见为目的，带给观众别开生面的观赏性和体验感。但同时创作者仍需积极思考如何在保持节目内核不变、基调稳定的基础上，从各大类型综艺节目中破圈而出，不断加大创新力度，“创新节目的主导元素、主要风格和核心理念，凸显节目的自主性，创造出具有中国特色和自主知识产权的优质综艺节目”。^②

参考文献：

①[俄]车尔尼雪夫斯基,周扬译,《艺术与现实的审美关系》,《人民文学出版社》,2009年第78页。

②李岭涛、王艳、李冬梅等,《中国综艺节目创新研究》,《中国国际广播出版社》,2019年第38-40页。

(作者单位:浙江省广播电视监测评议中心)