

流行音乐发展和传播的影响因素分析

王汝琳

河南师范大学音乐舞蹈学院

[摘要] 流行音乐通俗易懂,形式多样,旋律优美,歌词朗朗上口,丰富着大众的业余生活,符合大众审美需求,中国的流行音乐历经几十年的发展,留下了很多经典的歌曲,影响着一代又一代的人。在自媒体时代,具有自己的记忆点成了流行歌曲能够长久的在上传唱开来的重要条件。短视频的兴起改变了大众的娱乐方式,同时为流行音乐的发展和传播提供了便捷的途径。文章简要分析了中国流行音乐的发展流变,对社会大众的影响,以及短视频对流行音乐发展和传播的影响。

[关键词] 大众审美;流行音乐;时代选择;短视频;发展和传播

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.11.962

流行音乐诞生于十九世纪的西方社会,美国作为世界流行音乐的发源地,引领着其他各国音乐的发展。流行音乐是在民间小调和地方戏曲的基础上吸收了美国的爵士乐、百老汇歌舞剧等西方流行音乐元素发展而来的。在中国,流行歌曲的演唱诞生于二十世纪二十年代。从社会的角度出发,无论是中国社会还是西方社会,流行音乐大众文化都是与消费和消费群体密切相关,表现的是某一时刻,某一段时间内的大众审美和文化需求以及文化素养。同样,大众流行音乐品位改变也影响着人们的价值观念和生活方式。

一、中国流行音乐的发展及影响因素分析

1927年,黎锦晖创作歌曲《毛毛雨》的创作出现,标志着中国流行歌曲的诞生。流行歌曲的诞生一方面表达着国民的音乐审美素养,同时也在不断转变着形态。从中国流行歌曲演唱审美流变过程看,中国流行歌曲及演唱风格经历了多个时期与地域的发展变迁。以时间为轴,其大致可分为五个阶段:即20世纪初、20世纪下半叶、20世纪80年代、20世纪90年代、21世纪初。不难发现,不同的时期,不同地域、代表歌手,流行歌曲演唱发展的相关因素、文化现象、社会效应等都对音乐文化产生了重要影响,呈现出民族化、多样化、世俗化的发展局面。它的发展历史轨迹和时代的潮流,虽然体现了时代的精神,但无法被时代彻底同化、融化或驯化。在现代化发展进程中,它已从文化边缘走向中心地带,被大众普遍接受,并展现出一个民族从闭关锁国到改革开放再到逐步走向复兴的演变过程。这一非主流意识形态映射出的社会心理,以及在历史轨迹中表现出独特的审美特质,已然成为大众审美的最佳载体。

(一) 受学堂乐歌的影响

20世纪初,在维新思潮的影响下,清政府废科举、办新式学堂,开设乐歌课程。学堂乐歌便是在这一背景下产生出的一种新歌曲形式。它以教唱歌曲为主,借用外国曲调,采用“旧曲填新词”的方式,有着广泛的群众基础。1919年新文化运动之后,学堂乐歌使集体歌唱形式被广为流传和推广,作为中国近代“新音乐”的代表,在中国近代音乐史上占有重要地位。学堂乐歌所体现的大众性、普及性,与流行歌曲的社会属性有着异曲同工之处。对于学堂乐歌的形成和发展起着重要影响力的人物有沈心工、李叔同、黎锦晖等。

(二) 受民歌、戏曲的影响

民歌在中国具有悠久的历史,它以口传心授的形式为主,反映了劳动人民的生产、生活,并随着时代发展不断演变着。一些民歌和城市小调作品虽然都曾填上不同的歌词在民间传唱,但曲调上还保留着民歌的传统曲调。

(三) 受西方音乐教育的影响

新文化运动之后,世界各国知名音乐家纷纷从国外到中国来演出,把西方的音乐带入中国并迅速发展起来。随着西方音乐的传入,和声、乐理、作曲、钢琴、声乐等西方音乐

理论在中国学校音乐教育机构中开设,并成为音乐学科的主要内容。

随着改革开放和经济建设的不断发展,流行歌曲愈来愈受到人们的喜爱,在当代乐坛的影响力也愈来愈大。流行音乐种类较为丰富,流行音乐的流传时代也较为长久,不同阶层、年龄段的人群也都有一首属于各个时代值得留念怀念、流传的歌曲。我们愈发清晰地认识到一个时代的一首歌就可以映射出一代人、是一个时代的精神所在。流行歌曲从诞生至今,每一个阶段都深深地影响着人们的生活、文化,甚至思想,它是一个时代精神面貌的折射。多姿多彩的风格,富有个性的演唱,既丰富了人们的艺术视野,又开拓了艺术创作的广阔天地。可让不同阶层、年龄段得人更喜欢流行音乐,更好的接受不同时代的流行音乐,更加深刻地明白流行音乐的广泛性、通俗性。可让流行音乐被更多人认可,也可让90后孩子体会到不同时代的精神。

二、中国流行音乐发展历程

为了更好地剖析当代流行音乐的发展变化,让我们回顾一下中国近现代音乐发展的各个时期。

(一) 发展时期(1977-1982年)

1976年后,尤其是十一届三中全会后,中国呈现出了欣欣向荣、百废待兴的局面。在文学艺术领域表现得尤其突出,首先是一批新作品源源不断地创作出来。90世纪70年代末歌坛上主要流行一些电影作品的歌曲,如:《阿诗玛》《刘三姐》《洪湖赤卫队》等,还有一些1949年后创作的优秀作品《我们的田野》《我的祖国》等。这些作品不仅让老一代人重温了过去难忘的时光,也让年轻一代领略到了清新质朴的音乐。这时期的歌曲创作也活跃起来,产生了大量的优秀作品,如《吐鲁番的葡萄熟了》《泉水叮咚》《祝酒歌》《妹妹找哥泪花流》《满山红叶似彩霞》《年轻的朋友来相会》《军港之夜》《太阳岛上》《校园的早晨》等。这些歌曲在神州大地广为流传,这一时期随着录音机在中国的普及,更为这些歌曲的传唱打开方便之门。歌曲内容反映了人们新的生活,反映了祖国的建设面貌。大都来自电影插曲,涌现出了大量歌手代表人物如李谷一、苏小明、朱逢博、郑绪岚、谢丽斯、王洁实、索宝丽、牟玄甫等。在这些歌手中,李谷一和苏小明尤为突出。李谷一在她的演唱中大胆创新,听来更觉情真意切,亲切而清新,令人耳目一新,如代表作《绒花》《妹妹找哥泪花流》《心中的玫瑰》《乡恋》《客从何来》等。以《军港之夜》一举成名的苏小明一方面得益于这首歌曲的创作方式,另一方面得益于她的演唱。

音乐特点:这时期的流行歌曲唱法还是非常传统的,基本沿袭了抒情歌曲的正统唱法,并且许多都来自电影插曲,演唱中大胆创新,听来更觉情真意切,亲切而清新,令人耳目一新。

(二) 发展壮大时期(1982—1985年)

1982年,电视在中国开始普及,金鸡百花奖和各种晚会陆续在电视上出现,流行歌曲的流传有了更好的渠道,许多歌手也通过电视使听众不仅熟悉其声也熟悉其人。这一时期各种港台地区的电影、电视连续剧开始进入内地市场,其中的主题曲风靡一时,这无疑也刺激了内地流行歌坛的创作。代表人物:邓丽君、凤飞飞、刘文正、谭咏麟等一批港台歌星的名字为大家所熟知,这些歌手的演唱风格为大陆歌手所借鉴。这一时期的代表人物有程琳、朱明瑛、成方圆、沈小岑等。程琳的演唱讲究吐字运腔,童稚的声音中带有成熟的韵味,其歌曲大多偏向轻柔、甜美的特色,代表作有《童年的小摇车》《风雨兼程》等。朱明瑛是这一时期的佼佼者,演唱风格成熟大方,含蓄质朴,音色醇美而柔和。她以演唱非洲和拉美歌曲出名,深受人们的喜爱,其代表作有《角落之歌》《莫愁啊莫愁》。这一时期还有一种现象,就是许多歌手的成名大多归功于翻唱港台歌曲,如朱明瑛的《万水千山总是情》,成方圆的《童年》,程琳的《酒干倘卖无》等。

音乐特点:这一阶段,成熟大方,含蓄质朴,音色醇美而柔和。内地歌手的演唱有模仿港台地区的痕迹,风格也较单一,但各自的特点已具雏形。

(三) 中国音乐发展多元纷呈时期(1985-今)

中国内地的流行歌曲历经两个阶段后,终于迎来了它的辉煌时代,无论是词曲、演唱,还是歌手的实力,流行歌曲此时发展得都已比较成熟,风格特征多种多样,性格鲜明突出,经典作品较多。如今在流行歌坛上,许多歌手都产生于这个时代,活跃在歌坛上影响至今,其地位无人能取代。代表人物:如歌手毛阿敏、韦唯、张行、田震、刘欢、崔健、那英、李娜等都形成了自己独特的演唱风格。这一时期流行歌曲的成熟不仅反映在演唱和歌手上,也体现在和国际接轨上。如郭峰为世界和平年创作的《让世界充满爱》,这部三乐章的大型作品,集中了当时中国歌坛百位知名歌手共同演绎。全曲气势宏大,主题寓意深刻,无论词曲创作、歌手演唱、配器及歌手数量都把这首歌推到了一个前所未有的高度。

音乐特点:他们的演唱已摆脱了港台地区的束缚,除了借鉴港台地区歌手的演唱方式,也吸收欧美歌手的技巧和方法,融入自己的理解,形成自己独特的演唱风格。他们不仅注重流行歌曲惯常的气息声音控制,并在音色音域歌曲的理解处理上更上一层楼。

三、流行音乐对大众的影响

纵观不同阶段的流行音乐,我们发现虽然身在不同年代,但人们对于音乐的执着却始终未减,这是比较可喜的。但是音乐质量的发展却不容乐观,最重要的是因为日趋严重商业的炒作,和快餐文化的影响。部分音乐作品歌词无聊低俗,整首歌的可取之处少到可怜,重塑记忆点成了大家喜欢的创作模式。有些“音乐人”注意高产的同时,对于“产品质量”的把关严重不够。但由于改革开放,我国的流行音乐受欧美、日韩音乐的冲击,音乐形式日趋完善,发展音乐的体制日趋成熟。音乐是为了抒发表达内心情感的,流行歌曲较古典音乐在表达上虽然更加直截了当,但少了深厚艺术底蕴的融合,也就不如古典音乐体系中的耐冲击性。但为何有那么多人钟情于流行音乐呢?也许对于自己的内心世界,对于复杂的感情,这种简单重复的旋律反而更能激起个人内心的共鸣。从这样不同的方面来看,我们可以感受到,现代人的浮躁心理,现当代人在社会各个领域所面临的压迫感,以及逐渐以自我,个人为中心的思想趋势,导致过于浮躁,做什么都要立马见效,而不愿意静下心来仔细感受音乐里的魅力。

同样近几年来流行音乐对于青少年的影响逐渐深刻起来,从“抖音”“快手”“虎牙”等快视频、短视频网站、APP中,发现大多数短视频已经成为当代流行音乐传播的最快途径。大家很少能静下心来去欣赏歌曲,去聆听自己的内心世界。大多数的人们,都选择拿起手机,刷起短视频,在短视频中聆听音乐和寻找短暂的乐趣。碎片化的时间里音乐已经成为奢侈的一部分。

四、短视频对流行音乐传播的影响

一直以来在音乐行业,酒香也怕巷子深,在近代音乐发展的过程中衍生出“打歌”这样一种宣传音乐的方式,这种方式甚至来得比创作都重要。在传统唱片时代,音乐宣传推广要靠纸媒或乐媒评论,电视媒体宣传等,这些都会直接影响着唱片销量。到了数字音乐时代,音乐播放器、在线音乐平台成为最重要的听歌入口,这些平台的播放量榜单则是最直接的音乐“红不红”的指标。随着时代很快进入到短视频阶段,如今的在线音乐榜单中,很多歌曲是抖音“热歌”而来。打歌的功能在当前阶段,已经由抖音承担了一部分。一首歌、两首歌经由抖音火遍互联网和大江南北后,是否在短视频平台上被大量使用,一定程度上成了歌曲的传唱度指标。这些歌曲的成功并非偶然,背后印证了抖音在音乐宣推上具有天然的优势。抖音成立之初便是主打音乐短视频社区,音乐和短视频的匹配是其自出生便带有的基因。

一方面,短视频本身的沉浸式传播形态丰富了音乐的观感。视听结合的媒介形式丰富了音乐氛围,更好地诠释着歌曲内涵,让歌曲能真正抵达用户。抖音生态下的音乐宣推,让一首歌15秒的精彩片段显得更加集中,有更高的传唱度。

另一方面,抖音的算法智能匹配可以让歌曲匹配到更易欣赏它的人。作品可以直接地通过精准算法分发到受众,让音乐创作者无需做盲目的大范围“打歌”。借助推荐算法,即使是小众音乐、独立音乐人也能获得精准受众,让作品得到艺术与商业上的双重认可,放大原创音乐行业的长尾效应。

另外,抖音有着包容的社交属性,多种文化圈层共存,允许二次创作、自主传播,氛围化、具象化音乐内涵。这些都可以激发用户的二次创作,推动音乐作品持续发酵,制造全民翻唱氛围。如今,无论是小众歌手、草根音乐人,或是成名歌手、流量明星们,都在抖音积极为新歌做宣传。这便是当今时代的打歌舞台。

现在,抖音不仅拥有原有优势,官方还推出各项功能,利用优势深耕音乐垂类,让有才华的音乐人和创作者在其中发光发热。

由此可见,近几年大众流行音乐的改变大多受于短视频或网络的影响,在新媒体的加持下,形成独特的记忆点,抓住重要的特点,加强记忆,才是当今大众流行音乐不断变化发展的重要因素。时间的不充足,内涵的不深刻,精神的不丰富共同促进了大众对流行音乐品味的不断更迭。

参考文献:

- [1]郝蔚. 新兴短视频平台对数字音乐营销的影响及优化策略[J]. 记者观察, 2021(36): 79-81.
- [2]石茁. 网络媒介发展与中国流行音乐的传播研究[D]. 辽宁大学, 2021.
- [3]刘翠翠. 自媒体环境中流行音乐传播形态的转变[J]. 青年记者, 2019(29): 93-94.
- [4]黄莞楠,王苗. 中国流行音乐的现状与发展研究[J]. 艺术品鉴, 2019(08): 145-146.