

中国特定群体对欧美流行乐审美观的变革研究

陈书涵

华东师范大学第二附属中学 上海 200000

摘要: 文章利用Python第三方工具包,分析了近400首欧美流行乐文化介绍。凭借描述典型欧美音乐,并对当代中国年龄在16岁-50岁之间的特定群体的审美观影响进行分析,通过问卷方式以说明在文化解构和媒体解构的基础上,以中国特定人群对欧美流行音乐审美对象、审美趣味、审美意识为考察点,体现中国当代流行乐在汲取传统欧美流行乐的特点,融合中国传统文化增强该特定群体本土音乐的融合性,为欧美流行乐介入作用下中国人特定审美主体认知变革提供了途径,能进一步促进在理解融通中西文化基础上的审美观变革。

关键词: Python工具; 欧美流行乐; 审美观; 中国特定群体

The Exploration on the Aesthetic Transformation of Western Pop Music by Specific Groups in China Based on Python tools

Shuhan Chen

No.2 High School of East China Normal University, Shanghai 200000

Abstract: This paper analyzes nearly 400 cultural introductions of European and American pop music by using Python third-party toolkit. By describing typical European and American music, and analyzing the aesthetic influence of specific groups aged between 16 and 50 in contemporary China, this paper explains by questionnaire that on the basis of cultural deconstruction and media deconstruction, the aesthetic objects, aesthetic interests and aesthetic consciousness of specific Chinese groups towards European and American pop music are the inspection points, reflecting the characteristics of Chinese contemporary pop music absorbing traditional European and American pop music, and integrating Chinese traditional culture to enhance the fusion of local music of this specific group. It provides a way for the cognitive change of Chinese specific aesthetic subject under the intervention of European and American pop music, and can further promote the aesthetic change based on the understanding and integration of Chinese and western cultures.

Keywords: Python tools; European and American pop music; Aesthetics; Specific groups in China

引言:

欧美领域里的流行音乐,在其发展的一百多年的时间里,培养了众多蜚声世界的流行乐歌手。该领域中的乐曲在演唱风格和体裁分布上对世界流行乐的发展起到了重要作用,就音乐风格而言,分为爵士乐、摇滚乐、布鲁斯、乡村音乐、R&B(Rhythm & Blues)、说唱乐(Rap)和嘻哈乐(Hip-Hop)和拉丁音乐等种类。欧美流行音乐不仅在一定程度上表达了乐曲创作者对世界的认知、人生的阅历、生活的感悟,而且也体现了在文化上的差异与交融,为从不同角度理解欧美文化沿革提供了一个独有的契机。

在我国传统音乐表现手法上,专注于地方特色、讲

究节奏、旋律规则、在演唱风格上重视三度演绎。我国的“通俗音乐”则源于上世纪60年代,其发展与我国的时代变迁紧密相连,尤其我国民众在接受欧美流行乐的影响后,其审美观也发生了重要的变化。

本文所指的特定群体是以年龄在16岁到50岁之间,接触过欧美音乐文化的中国人。欧美流行音乐对中国流行音乐的影响由来已久。从二十世纪二三十年代欧美流行音乐在上海的传播,到五六十年代对港台的影响;从七八十年代港台音乐在内地的传播,到中国流行音乐不断融合欧美流行音乐的发展历程,无一不说明欧美流行音乐对中国流行音乐的影响之深广。^[1]该调查大致可以涵盖16岁-20岁(90-00后群体)和21岁-50岁(90-00

前群体)两大年龄群体对欧美流行音乐的观点。在网络发达的年代,该特定人群接触欧美流行音乐的渠道不断畅通。即使是90-00前群体中50岁左右的中年人,他们的青年时期正值我国改革开放的时期,是欧美流行音乐在我国发展的黄金时代。本文使用问卷法,收集到了153份来自符合要求的群体的调查问卷,并对问卷结果进行了详细的分析。本文利用了Python第三方工具收集、分析近400首欧美流行乐文化简介,凭借描述典型欧美流行音乐,并对我国特定群体的审美观影响进行分析,以进一步说明在文化嫁接、新的传媒技术以及社交自媒体解构的基础上,以观察期对欧美流行音乐审美对象、审美趣味、审美意识,体现中国当代流行乐在汲取传统欧美流行乐的特点,融合中国传统文化增强该特定群体本土音乐的融合性,为欧美流行乐介入作用下中国人特定审美主体认知变革提供了途径。

一、欧美流行音乐的文化体现

对数据分析挖掘后形成的趋势规律是数据价值的体现。通过数据可视化手段将这些价值呈现出来也是数据实践的重要一环。^[5]为说明欧美流行音乐传递的文化形式是对我国文化潜在式的发掘与集成,笔者收集了不同欧美流行乐的文化背景资料,并利用python工具对其进行数据收集和分析。

图1 欧美流行乐背景词云图

这些欧美流行音乐背景资料大多是从维基百科上摘录的欧美流行音乐简介,涵盖了欧美流行音乐的创作背景、成就、社会评价等,可以充分体现出欧美流行音乐的文化价值。在用Python程序制作的语料分析词云图中,不难发现,欧美流行音乐的主旋律是流行音乐歌星、主流排行榜和音乐奖项、还有音乐最基础的专辑制作等。这一发现十分符合欧美流行音乐的现状——流媒体是音乐传播的主要途径,歌星们通过自己的影响力,推进欧美流行音乐的进步。同时,欧美还会举办如格莱美奖之类拥有悠久历史的世界权威奖项,是全世界流行音乐评判标准的中心。

此外,笔者利用python软件第三方工具包在400多段维基百科对欧美流行乐的文本内容进行处理,字符数

达到13771词,排序出前50位主体词汇的信息贡献度,如下表1所示:

表1 维基百科关于欧美流行乐简介信息贡献度表

排序	关键词	权重
1	swift	110.3589
2	song	44.2997
3	lover	29.37257
4	record	22.20624
5	reputation	20.5622
6	video	17.30253
7	nostalgia	15.815
8	disco	15.23902
9	songwriter	14.876
10	taylor	14.38423
11	album	14.37135
12	release	14.07202
13	music	13.97958
14	american	12.01005
15	love	11.63058
16	hot	10.90638
17	production	10.52074
18	thank	10.38935
19	dance	9.978542
20	delicate	9.931215
21	dynamite	9.931215
22	single	9.544914
23	tour	9.436858
24	man	9.392943
25	awards	9.275528
26	pop	8.835109
27	band	8.79655
28	english	8.210759
29	later	8.160545
30	japan	8.087066
31	need	7.99486
32	calm	7.895055
33	mood	7.895055
34	perfect	7.895055
35	rings	7.895055
36	shake	7.895055
37	street	7.895055
38	artist	7.577048

排序	关键词	权重
39	global	7.577048
40	review	7.469479
41	produce	7.322637
42	blood	7.06157
43	summer	7.06157
44	producer	7.026416
45	sound	6.512016
46	space	6.449818
47	canada	6.021581
48	third	6.012544
49	malaysia	5.997917
50	praise	5.554854

与词云图相似,在该表中,欧美流行音乐歌手 Taylor Swift (泰勒·斯威夫特) 出现次数很多,可以说是现代流行音乐最火爆的代表人物之一。Disco (迪斯科舞曲) 一词在百科中也常常出现,可以称作是非常大众化的曲风流派,体现出欧美流行音乐的活力四射。此外,歌曲制作者 (例如: Songwriter, Producer) 在百科中出现次数较多,是欧美流行音乐注重创作者权益,尊重版权的一种体现。

同时,在收集的各欧美背景资料中使用 python 进行词义聚类后,可以发现:欧美流行音乐的创作思路以个体创作为主、注重歌词内涵表现力、以快歌文化著称,这均与欧美流行乐的历史息息相关。

欧美爵士乐的历史可以追溯到布鲁斯 (Blues) 和雷格泰姆音乐 (Rag time)。它们起源于 19 世纪末 20 世纪初,是黑人音乐和克里奥古典音乐的混合体,其注重即兴演绎,以表达个人情感为主线。美国的乡村音乐来源于农村生活,其节奏不紧不慢,平稳中透出叙事的可塑性,是以讲述为主。摇滚乐英文全称为 Rock and Roll,兴起于 20 世纪 50 年代中期,主要受到节奏布鲁斯、乡村音乐和叮砰巷音乐的影响发展而来,其显著的人声伴以吉他、鼓和贝斯演绎出浑厚的重金属风格,主要能不带掩饰地把最真实的情感表达出来,引发人们对生活的思考。尽管拉丁音乐的是从美国与墨西哥交界的格兰德河到最南端的合恩角之间的拉丁美洲地区的流行音乐,但其融合了印第安文化、东方文化,具有国际视野,也是将热情传递到了不同的人群中。

相比之下,在我国的传统音乐中,吟唱诗歌的形式与欧美爵士乐、说唱乐有相似的地方。而唯美箫曲《知音》也具有叙事风格的曲风,最早指的是伯牙和钟子期

间的故事,具有叙事特征。在当代我国,由于媒体技术的发展,通过积极、灵活借鉴欧美的音乐表现力和鲜明特点,帮助大众熟知音乐作品和表现技巧,不但发挥出作品的整体美感,而且也在潜移默化地改变不同我国特定群体对音乐的鉴赏力与接受度。

二、我国审美主体调研与讨论

在这个多元化的社会文化思潮中,需要以一种动态发展的眼光来审视音乐审美教育。欧美流行音乐演唱表现风格继承了严肃音乐一部分的发声状态,比如真假声转换。而高音华彩部分、跳跃技巧,连续跨越八度音区的声音展现,是流行音乐中个性化的露出方式。同时,在欧美流行乐中,经常表现为把音乐当成是对“自然”的摹仿,并在客观世界的语言音调以及自然音响中展现原生态的生活状态。而且,欧美流行乐将人的主观情感和音乐摹仿目标联系起来,成为深化音乐的独特表现形式,使自然和人成为以音乐为载体的融合体。因此,笔者认为我国审美主体对欧美流行乐的审美观变化是本文的研究重点,本文从在本土接受我国文化的审美主体融合其接受欧美流行乐,强化文化融合的角度出发,设计了对《中国特定人群对欧美流行乐审美观的调查表》。

在调查问卷中,尽管 68.63% 的人认为欧美流行音乐与我国流行音乐在旋律上的演奏风格不同,但我国传统音乐的表现形式也是讲究意、境的关系即是“心和物”关系的,这就使得一些接受过中西方文化熏陶的特定人群如部分高中生、社会人士能接受欧美流行音乐的审美导向,为把握不同音乐作品的精神内涵和文化差异奠定了基础。

以前传统音乐的传播对时空资源要求严苛。但随着移动互联网等信息技术的高速发展,社交媒体等新兴工具有效地打破了传统音乐传播的技术壁垒,为广告信息的传播提供了丰富的时空资源,使得各种音乐悄无声息地融入人们的生活当中。同时,一个泛在的信息传播空间形成了。它使广告活动及其信息传播模式可以打破时空限制,最大限度地增强广告信息传播的影响力和渗透力。^[7]随着数字化的发展,新作品推向市场的成本降低了,即便是在收入出现灾难性下滑的音乐等行业也是如此。如传统的主要厂牌、工作室和出版社,消费者现在有大量他们喜欢的产品,这似乎是显而易见的事实。简而言之,数字化已经引领了一个音乐的黄金时代。^[9]

在新媒体时代,借助于互联网强大的技术优势和架构体系,传播媒介变得更加丰富。除了传统的电台、CD、磁带之外,互联网视频平台、移动终端音乐 APP 以

及户外媒体、楼宇广告、车载广告、短视频应用等等,可以说,只要能够播放音乐的载体,都可成为流行音乐的传播媒介。^[2]从客观角度看,当传播介质发展到一定的程度的时候,我国人对欧美音乐的审美观也在相应地发生动态变化。

在调查问卷中,约有62.75%的答卷人认为,短视频平台的兴起使得其展示的内容对欧美音乐的传播产生显著的影响。短视频传播的一大要素就是背景音乐,炙手可热的当红音乐时常会影响短视频平台流行的内容。由于短视频具有用户参与度高、社交属性强以及传播速度快等特点,加上新媒体不断更新的制作工具与拍摄工具均提供良好的技术支持,使以短视频为主要载体的流行音乐的传播渠道出现了“快餐化”的趋势。偶像明星与社交媒体、短视频平台的关系日益紧密,进一步推动了粉丝经济的蓬勃发展。商业音乐在社交媒体和短视频平台进行营销时,更善于借助相关粉丝媒体的资源和力量,把意见领袖功能发挥到最大,实现偶像歌手和听众的情感融合和双向沟通。^[8]此外,短视频具有立体视觉感,其视觉冲击力的互动感添加了特定的群体对音乐元素的吸纳力,逐渐使该群体对流行元素的融入过程出现叠加效果。

“混剪”和“翻唱”也属于一种互联网短视频特殊类型,且该方式成为了探索“融合文化”与“混合文化”视角之下混剪短视频的创新路径,与创意文化在互联网中的发展相匹配。所谓“融合文化”是对于音乐边界的延伸式模式,既能将健康的欧美的流行文化的精髓纳入其间,又能根据听众或观众本身的文化审美不断改变源头音乐的传播途径,使其在变革中形成可接受的音乐、可接受的曲风、可接受的内涵,逐渐为听众或观众创造出一定的空间临场感,有效提升用户的视听体验,增加了音乐元素的流动性。

再者,欧美流行音乐作为西方舶来的一种多元先锋音乐艺术形式,是音乐与科技的“联姻体”,将技术性、音乐性、人文性、思想性融为一体,用新的美学语言创造出“美”。尤其在交互式电子音乐盛行不同的技术平台之时,通过搭建个性化的效果器处理程序的方式来创作音乐,会使电子音乐的科技含量大增,同时也为不同的人群在聆听音乐时,让他们感受并学习科技技能,增加音乐的赋值效能,成为欧美流行乐传播的新兴载体。

在调查问卷中,约51.63%的认为电子音乐是最能体现音乐的愉悦性的,与艺术、审美、思想有着密不可分的关系,音乐中甚至包含人们对社会存在的认知,具体

体现为对音乐感知力、理解力与创造力。

从主观认知角度看,在调查问卷中,58.82%的人认为欧美流行乐对我国人的影响力较大,这是由于在欧美流行文化中,歌手所承载的优秀文艺作品,是基于我国人追求意与境的无限的内涵与意味的审美价值的体现,也是对欧美审美元素的再挖掘、再创作和再推广的融合过程。因此,优秀的文艺作品均有同一种审美导向,就是他们都能从文化背景出发,发挥音乐艺术所承载的情感内涵、基本结构和表现特点,并利用有效的传播方式去武装人、引导人、塑造人和鼓舞人,让歌手本身具有时代感、接地气和生命力,使歌曲成为代表歌手风格与形象的有效载体。因此,鉴于对歌手的偏爱,音乐发挥了偶像元素在歌曲中的作用,培养了特定人群对音乐本身的文化理解、审美感知、艺术表现、创意实践等核心素养,产生一定的情感共鸣。

三、欧美流行音乐对于我国人审美观影响的变革因素

根据以上分析数据和调查分析可见,欧美流行音乐对于欧美流行音乐对于我国人审美观影响的变革因素大致分为以下几点:

1. 文化理念冲击音乐表现方式差异性

在我国人传统音乐表现手法中包含以人为本、天人合一、以和为美的人文精神,并通过乐器表现出和谐的人文文化和自然文化的统一性。但是,在西方哲学家们眼中,人与自然是一分为二的对立面。天人相分的文化取向必然增强了音乐独特的张力,音乐的表现方式也会变得更加多样,突显出每个音乐人独特的个性风格。因此,在经历过欧美流行音乐的影响后,我国人的审美观会从曾经的传统音乐中跳脱出来,体现出差异性对我国人传统观念的冲击,加剧排斥与交融的螺旋式过程。

2. 西洋乐器改变了演奏风格律动性和融合性

欧美流行音乐的一大特征就是风格新潮,风格多变,律动性强。我国流行音乐受到影响后,也逐步加入了各种欧美流行音乐中常见的各种合成器、电吉他、贝斯等乐器,提供了音效的融入,特别是不同的新兴音乐元素和媒介的兴起,使得整个作品富有新潮活力,加速音乐演绎方式融合化:“国潮”的概念在最近几年都十分流行。除了时装的“国潮”,我国流行音乐也不例外。融合了欧美流行音乐的制作方式,乐曲风格之后,我国的音乐人会选择融入我国传统乐器和西洋的乐器,在流行乐曲中绽放出不一样的我国元素。譬如,广为传唱的《青花瓷》,朗朗上口的旋律融合入我国传统文化遗产,以

叙事的方式和古典诗词的表现形式,受到了我国不同特定群体喜爱,因为其在配器上辅以笛子、古琴、古筝等我国传统乐器,用弹拨、打击、管乐等我国化演奏手段,整个曲调充满民族风。

基于以上特点,笔者制作了“欧美流行乐介入作用下中国人特定审美主体认知变革模型”(如下图2所示)。

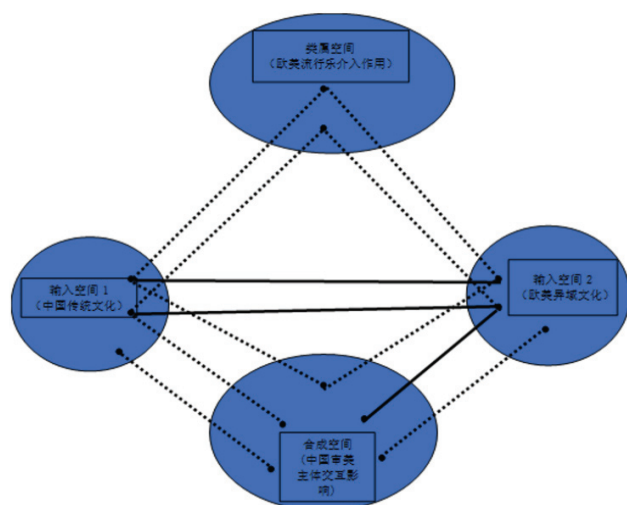

图2 欧美流行乐介入作用下
中国人特定审美主体认知变革模型

从以上模型中可见,我国审美主体对欧美流行乐的认知观是主要变革的主题。分为输入空间1(中国传统文化)、输入空间2(欧美异域文化)、类属空间(欧美流行乐介入作用)和合成空间(中国审美主体影响),具体如下:

1. 输入空间1(中国传统文化)

输入空间1指的是我国本土文化内化。我国自古以来人民生活节奏舒缓,因而我国古代的音乐也大多是慢节奏的乐曲。此外,我国古代对音律有严格的规定,分为宫、商、角、徵、羽。在我国人的传统观念中,音乐应偏于正统与严肃、带有意境感,体现了人与自然的融合统一,体现中庸之道。

2. 输入空间2(欧美异域文化)

输入空间2指的是异域文化影响。欧美流行乐作为商品类型的音乐,其结构、认知等输入文化范畴间接影响我国特定群体的审美特点。首先,欧美流行音乐是面向大众的,旋律大多都比较轻快,欢快流畅的乐曲节拍基本为四分之二、四分之三和四分之四拍等,歌曲中的节奏和拍子基本不会发生变化,甚至会在歌曲的后半段转半个调来突出情感的激进变化。

此外,欧美流行音乐的歌词也都十分通俗易懂,与人们日常的生活密切相关。受地区历史文化影响,欧美

流行音乐的歌词在创作时拥有宽广的自由空间,大多表现为生活愉悦温馨、爱情美好或是独特人生理想的歌词。歌词内容丰富且不受任何事物的制约,表现出极大的自由性、娱乐性和商业性。商业音乐对于品牌商具有强大的吸引力。伴随着移动社交媒体用户的日益增多,听众的大量增加,未来商业音乐招标活动也会增加。歌曲可能会用在广告背景音乐,或者歌词内直接植入广告。^[6]

此外,欧美流行音乐中表现出的电子舞曲既满足了歌手表演的需求,也满足了人们平时娱乐的需求。同时,欧美酒吧文化蓬勃发展,作为必不可少的欧美流行音乐,它也为人际交往助力。

1. 类属空间(欧美流行乐介入作用)

类属空间指的是欧美流行音乐多样的音乐风格,从早期的黑人音乐,到后来的抗议民谣、迷幻音乐、新浪潮音乐、艺术摇滚乐、朋克乐、新浪漫音乐、重金属,直到近两年兴起的电子舞曲,无不反映出当代西方社会的价值观及伦理道德的变化,反映出青年一代内心世界的追求与欲望。^[1]它们不仅在一定程度上表达了乐曲创作者对世界的认知、人生的阅历、生活的感悟,而且也体现了在文化上的差异与交融,为从不同角度理解欧美文化沿革提供了一个独有的契机。多元文化的因素不断增强欧美音乐介入性,拓宽各文化空间,成为链接多种文化元素的纽带,起到搭建文化桥梁作用。

2. 合成空间(中国审美主体交互影响)

合成空间指的是中国现代的音乐创作人在借鉴合成欧美流行乐的同时,也发挥了创新传承的作用。我国古代就有“诗、书、礼、易、乐、春秋”六经之说,可见音乐是我国传统文化很重要的一部分。古代的音乐常常配诗词歌唱,节奏缓慢。因此,在欧美流行音乐的介入浪潮下,我国传统音乐融合我国传统乐器,如二胡、唢呐等,使我国传统音乐与欧美流行音乐有机融合,创造出了独一无二的“国风流行乐”。譬如,The Zoor Nanjing世界音乐乐队的主唱Donki就曾尝试将中国乐器二胡融入传统欧美民谣演奏。因此,对我国的特定审美人群而言,他们不断体悟、接受了中西方音乐将速度与激情诠释一新,融合了西方的热情和东方的神秘。这体现了欧美流行音乐并非单纯介入,而是也受到了中国特定审美人群文化底蕴、审美认知的影响,也有反向融合的潜在影响。民族认同就是通过吸收自身文化中的“异域”,体现全球化的影响,创作出具有民族特色的作品^[10]

四、结论

本文通过对我国特定群体对欧美流行音乐的审美观

的变革探究,结合收集到的问卷结果和用Python工具制作的词云图、以及语料词汇贡献度表,总结出了以概念整合理论为基础的欧美流行音乐对于我国特定人群审美观影响的因素。

首先,欧美流行音乐的曲风、节奏、内涵都较为不同,开拓了中国特定人群当代的流行音乐视野,影响了他们对音乐的认知改观。其次,中华传统文化与欧美流行音乐的碰撞使中国特定人群的审美融合进一步加剧,在交互影响中形成了中西合璧的特色。其次,随着社交媒体的发展,短视频和流媒体播放使音乐的融合空间不断扩大,并逐步改变着中国特定人群对音乐的审美认知的载体形式。同时,欧美流行音乐成为一种重要的新型力量参与到了社会建构过程中。它通过对社会情境和文化资源的认识与把握,与听众进行互动,在特定的社会结构和关系网络中找到自我定位,构筑了地方社会特有的一种文化景象。^[4]

诚然,利用Python第三方工具进行分析中国特定人群对音乐的审美认知只是起步阶段,但通过大数据的检索和分析为未来研究不同音乐形式的作词的情感认知,理解融通中西文化的审美观,提供了可行的途径。

参考文献:

- [1]白丽萍.浅谈欧美流行音乐及其对我国流行音乐的影响[J].乐府新声:沈阳音乐学院学报,2007(4):3.
- [2]郝倩倩.新媒体环境下科普影视转型的特征分析[J].科协论坛,2018(09):29-30.

[3]李多娇.欧美流行音乐在中国的影响[J].记者摇篮,2004(11):2.

[4]孙信茹,唐悠悠.自媒体运作与地方社会互动——一项个人生活史视角下的经验研究[J].现代传播(中国传媒大学学报),2021,43(07):28-33.

[5]袁然.全媒体传播中数据技术的应用实践[J].中国传媒科技,2021(07):21-23.

[6]张慧子.从声誉机制看自媒体广告商业模式[J].现代传播(中国传媒大学学报),2017,39(10):123-127.

[7]周扬,陈若愚.社交媒体广告营销策略分析——以爱问平台为例[J].出版广角,2017(23):77-79.DOI:10.16491/j.cnki.cn45-1216/g2.2017.0767.

[8]张妍,邵璐.基于微博平台粉丝媒体的商业品牌营销模式分析[J].新媒体研究,2017,3(18):50-51+63.DOI:10.16604/j.cnki.issn2096-0360.2017.18.021.

[9]Waldfoegel, Joel. "How Digitization Has Created a Golden Age of Music, Movies, Books, and Television." The Journal of Economic Perspectives, vol. 31, no. 3, American Economic Association, 2017, pp. 195 - 214, <http://www.jstor.org/stable/44321286>.

[10]Yang, Hon-Lun. "Music, China, and the West: A Musical-Theoretical Introduction." China and the West: Music, Representation, and Reception, edited by Hon-Lun Yang and Michael Saffle, University of Michigan Press, 2017, pp. 1 - 18, <https://doi.org/10.2307/j.ctt1qv5n9n.4>.