

论嘻哈音乐在中国的传播和影响

——以《中国有嘻哈》为例

夏伟峻

云南师范大学, 中国·云南 昆明 650000

【摘要】嘻哈音乐文化传入中国后,一直在地下发展,但是发展至今,嘻哈音乐渐渐进入大众视野,受到了年轻人的喜爱,网综《中国有嘻哈》的播出更是让嘻哈音乐流行于中国华语乐坛,结合了中国本土说唱历史,使其从小众走向大众,让嘻哈歌手有更多资源,更多发展,当然也会存在一些弊端。在中国对嘻哈文化传播过程中进行了创造,具有了中国本土的味道,其本身的价值观也会慢慢的影响着我们,其主旨“peace and love”成为了嘻哈的精神态度,愿世界和平,拥抱着爱,“keep real”保持自身个性,保持自己对生活永远充满激情,形成主流思想,主流观念,在嘻哈音乐发展的过程中再融入本土更多的音乐元素,发挥其优异之处与我们本就沉淀已久的文化结合形成良性的化学反映。本文将《中国有嘻哈》为例,对中国嘻哈音乐的传播及影响进行简单评价及建议。

【关键词】嘻哈音乐; 嘻哈文化; 影响发展; 中国; 地域文化

On the Spread and Influence of Hip Hop Music in China

——Take "China has hip hop" as an example

Xia Weijun

Yunnan Normal University, Kunming, Yunnan 650000, China

[Abstract] after hip-hop music culture was introduced into China, it has been developing underground. However, since its development, hip-hop music has gradually entered the public's field of vision and is loved by young people. The broadcast of Netcom's "China has hip hop" has made hip-hop music popular in Chinese music circles. Combined with China's local rap history, it has made it from a minority to the public, so that hip-hop singers have more resources and more development. Of course, there will be some disadvantages. In the process of spreading hip-hop culture in China, it has created a local flavor, and its own values will slowly affect us. Its theme "peace and love" has become the spiritual attitude of hip-hop, wishing world peace, embracing love, "keep real" maintains its own personality, maintains its passion for life, and forms mainstream thoughts and concepts. In the process of hip-hop music development, we should integrate more local music elements, give play to its advantages, and combine with our long-standing culture to form a benign chemical reflection. This paper will take "China has hip hop" as an example to make a simple evaluation and suggestions on the spread and influence of Chinese hip-hop music.

[Key words] hip hop music; Hip hop culture; Affect development; China; Regional culture

1 引言

嘻哈音乐于20世纪诞生在美国纽约,最初,嘻哈是黑人为了寻找自身身份认同为目的诞生,后经发展演变出众多嘻哈相关事物。嘻哈—HipHop一类流行文化包括很多形式,如rap饶舌音乐,舞蹈形式,涂鸦和服饰等时尚元素。嘻哈是从迪斯科和funk音乐的发展中诞生的一种文化。

但是现在嘻哈还不能普遍被大众家长接受,他们所理解的嘻哈是打架,脏话,不学无术,盲目跟风,加上传统思想的束缚,现许多家长也不支持孩子们接触嘻哈及嘻哈音乐。正是因为人们对嘻哈文化缺少一个客观和正确的认识,所以现在的DJ, rap, 街舞, 涂鸦等嘻哈文化在国内发展并不迅速,很多孩子需要成年后才有机会接触到嘻哈相关文化,但是近几年的综艺以《中国有嘻哈》为例很好的展示了嘻哈音乐文化是充满正能量的, peace and love贯穿整个嘻哈音乐,使得嘻哈音乐让更多人接受更多人热爱,不仅酷而且也不缺乏正能量^[1]。

2 文献综述

通过网综《中国有嘻哈》节目中我们可以看到嘻哈音乐的影响从我们小时候,周杰伦时代开始进入,一首《双截棍》人人都耳熟能详,其中四位导师都是大家熟知的音乐人,潘玮柏的你

有freestyle吗更是火爆全网,使得我们身边的人开始接触并热爱嘻哈音乐,而且年龄范围广从5,6岁开始的孩子往上,不同年龄的人都喜欢嘻哈,嘻哈音乐门槛不高,接地气,所以使得越来越多的人开始听嘻哈说唱音乐,并开始自己尝试创作,学习节目中句子段落采用的单押,双押等,这也是值得高兴的事情,在我们业余生活中,娱乐,休闲的项目也得到了丰富^[2]。

在陈毅发表的《国内流行音乐中的嘻哈音乐探究》中认为嘻哈音乐所具有的特点是:音乐主要是由人有节奏性的念歌词加伴奏组成,旋律偏少,大多为有押韵的歌词,构成方法各有不同,每个歌手风格不同特征各异,较为自由,起初嘻哈音乐的重点在于克服困难,克服贫穷,克服暴力,往后的发展,嘻哈音乐形式越来越丰富,渐渐的趋于商业化发展,很多rap歌手成为rap star,他们使说唱变成了艺术形式,嘻哈音乐极具个性,有强烈的个人色彩,歌词会充斥着嘲讽与攻击,它不仅仅是一种音乐风格,更是这些热爱嘻哈音乐文化的人们表达传递自己精神信仰的方式,再几经发展后,渐渐转变为人文主义,在国内地下八英里的比赛中,视频都会注有peace & love^[3-5]。

电影《8英里》是欧美嘻哈歌手eminem的一部自传电影,讲述了他从贫民区长大喜说唱,从被人嘲笑到最后他能在舞台上

绽放自己的故事,体现了自强,不服输的嘻哈精神。

3 研究方法

本文通过对所查阅的文献资料进行整理和借鉴,以及自己亲自聆听嘻哈音乐,观看嘻哈综艺,观看嘻哈音乐人专访后通过理论与实践结合,对嘻哈音乐在我国的发展和影响进行研究和分析。

4 讨论与分析

嘻哈在中国的发展也不是对欧美嘻哈的全部效仿,复制,照本宣科,而是与自身文化进行融合,创新其中融入非常多中国文化与中国青年潮流文化,在嘻哈音乐中,歌词以及歌曲传达的精神都表现出积极向上,努力拼搏的性质。将欧美嘻哈音乐中的社会暴力,情色,歧视等剔除,更多体现了每个人的个人发展经历,成长过程,与家人的对话,与朋友的对话,与人生的对话,建立起了人与人之间更多的桥梁,体现了我们的亲情友情与爱情,还有一些歌词会有诗词,俗语,接地气,更突显了中国本土文化,加深了中国风味道^[6]。

嘻哈文化对我们大学生也颇具影响,在当下网络发达,自媒体众多的时代,嘻哈文化的流行就变得非常广泛,它对于我们的交流以及表达也产生了影响。但同时它也是一把“双刃剑”。

4.1 积极影响

(1) 它给我们带来了创新的想法,在网综《中国有嘻哈》里导师潘玮柏的一句:你有 freestyle 吗,更是给我们年轻人的创新提供了动力,它是嘻哈的核心精神以及彰显个性的标志,每个人都可以拥有属于自己的风格,于是就给我们大学生很多表达自己的机会,我们通过嘻哈音乐,表达自己的嘻哈精神,同时也是自己的生活态度,让大家看到一个独立的极具个性的个体。

(2) 在我们学习中也给我们开拓了视野,拥有新的审美方向,嘻哈文化形式多样,就如我们在自己想写一段歌词记录生活,其中中文韵脚的使用也是我们需要钻研的,在歌词中穿插英文,单词的韵脚也有不同,这些都是有助于我们学习与创造,使得我们也需要阅读国内外书籍,了解历史,才能使整个歌词逻辑连贯,再加上歌曲节奏的变化,我们真正想表达出自己的嘻哈音乐,也是需要下功夫的。再加上嘻哈的其它元素的融入,如涂鸦,现在涂鸦也是一门独具特色的艺术,它夸张抽象的塑造事物或人物,色彩的绚丽,给人强烈的冲击感。再加上当前潮流品牌服饰打造的嘻哈风的服饰,包含着大量涂鸦的印花,深受广大学生的喜爱。

(3) 丰富我们的业余生活。在目前竞争激烈的情势下,我们就业压力打,在完成各种成绩时,我们也会有很多负面压抑的情绪,但是嘻哈音乐恰恰就是一个自由,活跃的一种风格,这使得我们在业余生活中可以通过说唱音乐宣泄自己的情绪,通过畅快的节奏律动,以及动感的旋律,释放自己,从而得到身心放松,减缓我们的压力,不至于我们产生心理疾病。

4.2 消极影响

在嘻哈文化盛行时,对我们学生的消费观也产生了一定的影响,在我们接触嘻哈音乐时我们不乏会看到嘻哈音乐人的穿着都是极具个性,都是国际潮流品牌,在外加商业的包装,这就致使我们学生会存在盲目跟风的情况,就会出现享乐消费的情况,在这样的潮流下,许多商家就会以我们年轻人,学生群体为主要

目标,找准我们的消费心理,打造所谓的“嘻哈”产品,就会使我们为了追求个性而形成畸形的消费,重而造成过度消费。

其嘻哈的发展带有不良嗜好,打架,情色,暴力等不良行为,虽在我国已经剔除很多,但仍存在少部分消极观念音乐,这就会误导我们学生走入歧途,追求这种不入流的低级文化,影响我们的人生价值观,出现自身素质降低等一系列情况^[7-9]。

5 嘻哈音乐的传入与人文精神的融合

(1) 嘻哈音乐于20世纪流行于日本,后传入韩国,发展迅速,再后来进入中国,先于香港开始,后进入大陆,但是属于小众音乐,改革开放后,大量外来文化涌入中国,与中国人的传统生活思想进行激烈碰撞并融入其中,与我们含蓄的音乐形成鲜明对比,所以这种个人色彩音乐依旧是小众。2000年开始,娱乐文化慢慢发展起来,外来文化也随之壮大,我们就是在这些多元文化下成长起来的,整个社会包容度大大提高,使嘻哈音乐在娱乐行业中发展固下基础^[10]。

在后来我们推崇个人主义,讲求个性,追求真我,这样的态度变成我们青年所追求的,不被束缚,不循规蹈矩,从外表到内在都盛放着个性的朝气,嘻哈文化也是顺应潮流与当代青年思维不谋而合,所以得以发展迅速。

(2) 我国教育实情促进了青少年,学生对嘻哈的兴趣。在之前我们的传统教育与外国的西式教育形成摩擦,我国死板老套的教育使得学生认为每一个事物问题只有一个标准答案,使我们的思维不够活跃,自21世纪后,我国逐渐找到了合适的教育方式,把孔子的“因材施教”发扬光大,使每个学生的个性得以保留,不仅仅只教育文化,而是综合素质的加强,使得现代学生音乐素质也得到了明显提高,学生能够很好的包容各样的文化并进行创新,所以嘻哈音乐的本质也是如此,正好与我们教育方向一致,所以逐渐发展兴起。

嘻哈相较于古典音乐,接地气,比较大众,任何人都能够听懂,而古典音乐需要一定音乐素养才能够良好的欣赏,所以在选择方面,广大青年直接的选择了嘻哈音乐,表达直接,旋律动感,节奏明快,正反映着青年的活力和张力,有激情,释放自己也就是嘻哈音乐的“keep real”^[11]。

(3) 国内商业对嘻哈音乐的推广。嘻哈属于小众音乐,地下音乐,同样一类小众音乐的还有民谣,相比,民谣歌曲传唱度高,深入人心,已经受到广大人民的热爱,但是嘻哈音乐传唱度低,推广缺乏,所以迟迟没有得到真正兴起,但是网综《中国有嘻哈》的出现,使得嘻哈音乐文化等一系列嘻哈相关文化得以发展壮大,其商业价值逐渐显露,在节目中更是嘻哈元素与中国元素结合,达到中西碰撞的效果,形成了有鲜明中国特色的嘻哈音乐,嘻哈音乐还有一点就是成本低,无需乐队配合,只需自己制作一首电子伴奏,就可以进行创作与表演,所以是一个十分接地气的音乐文化,而加上相关文化产品的推出,整个嘻哈音乐也是时代的先锋,使得年轻人群成了最主要的消费群体,这也是嘻哈音乐在中国发展中的商业价值,因为它与时俱进^[12]。

(4) 中国嘻哈音乐发展任重而道远。嘻哈音乐在中国属于小众音乐及地下音乐,但是近几年的发展为华语乐坛注入新的动力与生命,而现在的 rap 音乐已经成了全世界流行音乐中最受人们

喜欢的音乐风格,而中国嘻哈音乐的发展也要跟上全世界音乐的潮流与市场,要与其紧紧相连。而网综《中国有嘻哈》创造的灵感也是源于嘻哈音乐进步发展的结果,对于嘻哈音乐幕后制作人的发展,以及嘻哈音乐文化的推广传播在中国都有着极高的价值,节目一开播,许多个性的嘻哈音乐人,歌者就获得了支持,赢得了很多粉丝的喜爱,也同时发掘了很多很有才华的嘻哈音乐人,也发掘了很多热爱嘻哈音乐的音乐爱好者,于此,其他小众文化圈也希望有更多人关注,就乘着这个机会,在彼此共赢的情况下,相互吸取优秀之处,发展积极向上的精神文化,推动我们向前,就目前中国华语乐坛而言,流行音乐已经是多元化发展的状态,但要使多元音乐持续发展还需要更多努力,任重道远^[13]。

目前嘻哈音乐活跃在国内,体现了我国改革开放后的包容力度与群众思想开放的变化,中国已经不再固化思维,限定结果,拘泥不变,在《中国有嘻哈》中的冠军Gai就是用重庆方言演唱自己的歌曲,吴亦凡在导师表演中一首《Young og》伴奏中加入了锣鼓,琵琶等传统乐器,还加入京剧角色,使中西文化融为一体,在推广嘻哈的同时也同样把我国国粹进行了推广,这样的创作让我们看到中西文化摩擦出的火花,激励我们要具备创新意识^[14]。

因为嘻哈音乐源自欧美,所以中国的嘻哈音乐在水平及演唱技巧方面一直赶不上欧美,但在音乐人不断的努力及传播发展下,中国的嘻哈音乐作品也拥有了自己专属的韵味,有了自己的风格与独特的诗词韵脚,就如古代诗人写诗一般,歌词也多了内涵,在亚洲范围内形成了自己独特的艺术形式风格,与欧美有很大差异^[15]。

6 结论

嘻哈文化在我们生活中学习中不断渗透,它拥有自己的内核,个性化,追求自由,无所畏惧,为我们表达自己的精神世界,内心想法,发扬个性提供了很好的方式方法,激发了我们的创造力与创作积极性,但是同时它也会带有一些负面的不良的消费过度享乐的态度,这些也会存在于嘻哈音乐作品中,我们也需要分辨出好坏,取其精华去其糟粕,为我们本土文化注入我们每个人的力量。任何一种文化的发展都是需要时间的沉淀,而在欧美沉淀已久的嘻哈音乐传到我们国家,我们也需要分辨好坏,融入本土文化沉淀,摒弃其不良观念,暴力理念,传递出真正正确的价值观,方能保持文化的传承与发展,所以在我国嘻哈音乐人的共同努力下,“peace and love”成为了嘻哈的精神态度,愿世界和平,拥抱感受爱,“keep real”保持自身个性,保持自己对生活永远充满激情,形成主流思想,主流观念,在嘻哈音乐发展的过程中再融入本土更多的音乐元素,发挥其优异之处与我们本就沉淀已久的文化结合形成良性的化学反映,发展自然就源远流长。

在网综《中国有嘻哈》的播出中虽然也有许多争议,评价有功高有低,一方面助推了嘻哈音乐的发展,嘻哈文化的推广,另一方面引申出来的现象又会形成一道墙壁,阻碍嘻哈文

化在中国畅通的发展。但是不能忽视的是在《中国有嘻哈》中我们看到了嘻哈文化在我国发展的积极性,以及其别具一格的文化风格,以及其衍生的其它嘻哈文化,在我国发展的前景光明,有着很多可能性,也看到了嘻哈音乐,嘻哈文化在我国是可以被大众接受并喜爱,追崇的,受到了我国群众的支持与尊重,自然传播发展就从我们基层群众开展起来。

同时我们也应该相信在中国相关部门的把关,音乐的监制方面的共同努力,说唱歌者说唱团体在遵循爱与和平的宗旨下,自我审视检讨,剔除自身的消极态度,消极行为,自我改善,再跟随中国特色社会主义的进程,将嘻哈音乐的真实,个性发扬广大,将peace and love的旗帜插满全国乃至全世界,这就是我国的嘻哈精神,再将由中国乐器伴奏,京戏等国内音乐元素融合于嘻哈音乐中,开辟属于我国的嘻哈音乐,创造全世界独一无二的带有中国元素的嘻哈音乐,与此嘻哈相关文化也会得以更好的发展。这就是目前我国嘻哈音乐的发展现状,还正在发展中,但有着无限的可能。

参考文献:

- [1] 张明珠.从《中国有嘻哈》看网络综艺挖掘小众文化之路[J].西部广播电视,2017(10).
- [2] 张榆,王楠.谈网络音乐选秀节目《中国有嘻哈》的火爆原因[J].当代电视,2017(12).
- [3] 万馨.网络自制音乐类选秀节目《中国有嘻哈》的成功因素分析[J].视听,2017(11).
- [4] 迟婧婧.选秀网综爆款的“反套路”——《中国有嘻哈》的破局之法[J].南方电视学刊,2017(04).
- [5] 孙壮.中国音乐选秀类节目《中国有嘻哈》的创新方向及启示[J].当代电视,2018(01).
- [6] 丹纳,傅雷.艺术哲学[M].天津:天津社会科学院出版社,2009:11-13.
- [7] 陈毅.国内流行音乐中的嘻哈音乐探究[J].文艺生活·中旬刊,2016(17).
- [8] 宋莹蕊.《中国有嘻哈》对嘻哈文化本土化启示[J].东南传播杂志,2017(11):28-30.
- [9] 董小燕.论嘻哈文化对我国青年价值观的影响[J].2019(1).
- [10] 赵芳.从Hip-Hop运动看青年文化[J].青年研究,2002(12).
- [11] 高琦.高校流行文化对大学生的影响及对策探析[D].吉林大学,2014(4).
- [12] 徐悦.从受众心理看网络选秀节目《中国有嘻哈》[J].神州,2017(25).
- [13] 张晗.浅析嘻哈音乐在中国的定位——以《中国有嘻哈》为例[J].新闻研究导刊,2018(09).
- [14] 唐文和.自制小众网综的大众化探索——以《中国有嘻哈》为例[J].新传媒,2017(10).
- [15] 陈咏韵.论说唱音乐中板腔体的形态特征[J].音乐探索,2002(03).