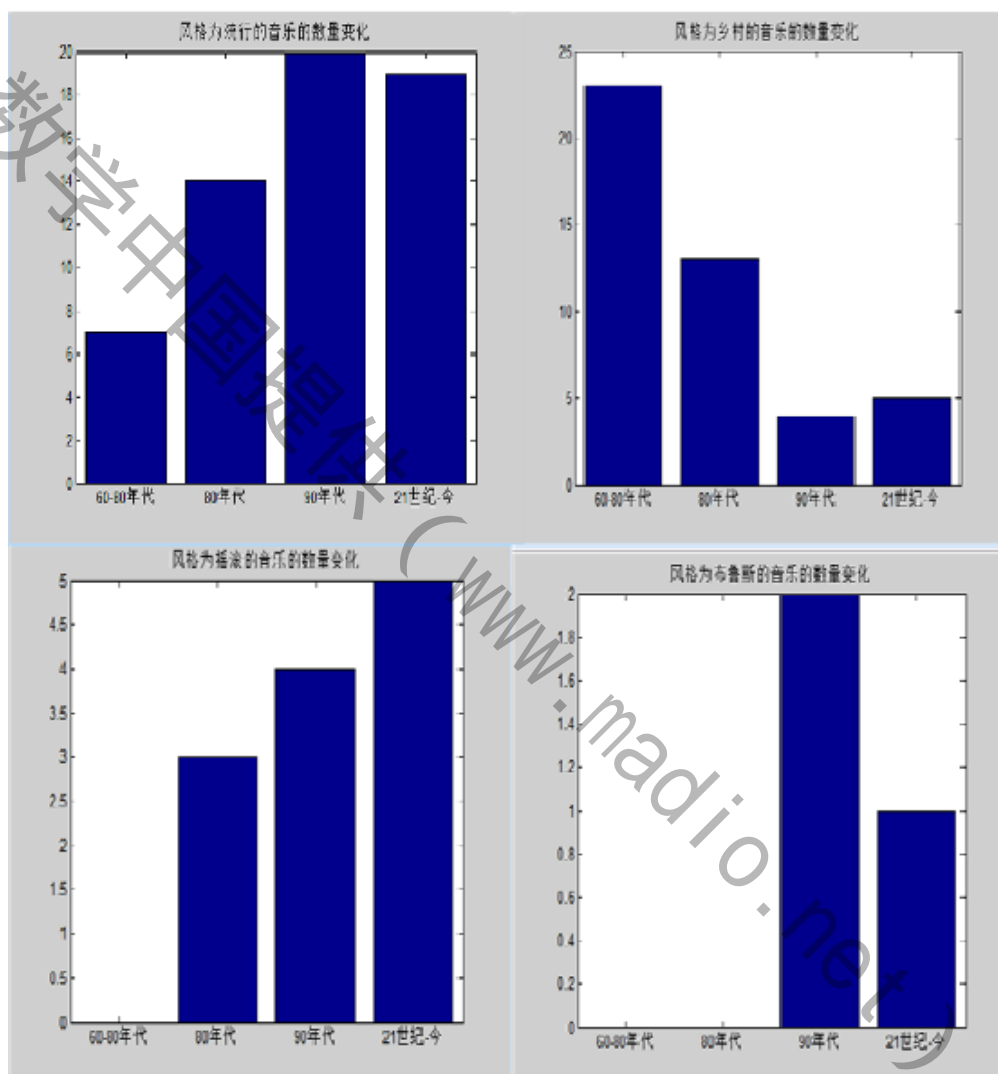

流行歌曲的成功要素是如何变化的

不同时期的流行音乐不仅反映了不同历史时期人们的精神面貌，也用音乐这个特殊的方式记载着不同历史时期人们的日常生活和人文背景。

通过上述分析，随着时代的改变，歌曲的成功要素也发生了改变。我们将不同要素的变化情况用柱状图的形式展现出来。随着时代的发展，音乐风格在流行音乐中发生了很大的变化，变化情况如图1所示。

图1 流行音乐的风格随时间的变化

由图 5.2 可知，音乐风格随着历史时期的更替而不停地改变着，但是这些改变是持续的，任何一个风格时期与另一个风格时期的分界往往很模糊。流行音乐也就是通俗音乐，流行歌曲作为一种以消遣娱乐为主的大众文化现象，流行歌曲的发展和社会发展的脉络。

以 *POP*（流行）为风格的流行音乐和具有摇滚风格的流行音乐的数量呈现逐年增加的趋势。这是因为 *POP* 音乐具有独特的演奏(演唱)方式，刷新了听众的耳目，所以很受欢迎。并且，流行音乐中器乐作品的特点是：节奏鲜明，轻松活泼或抒情优美，演奏方法多种多样，音响多变，色彩丰富，织体层次简明，乐

队规模不大，现代作品多使用电声乐器。声乐作品的特点是：生活气息浓郁、抒情、风趣、音域不宽，手法通俗、曲调顺口、易于传唱；歌词多用生活语言，浅显易懂，易为听者接受和传唱；歌手多是自成一格的流行歌星，发声方法各有千秋，不受声乐学派的约束，演唱时感情重于声音技巧，动和自由不羁，自然亲切，易引起听众的共鸣；小乐队的强声伴奏与歌声融为一体。由于流行音乐 *POP* 具备上述特点，所以能够和群众连在一起，无论文化水平的高低，都易于接受。

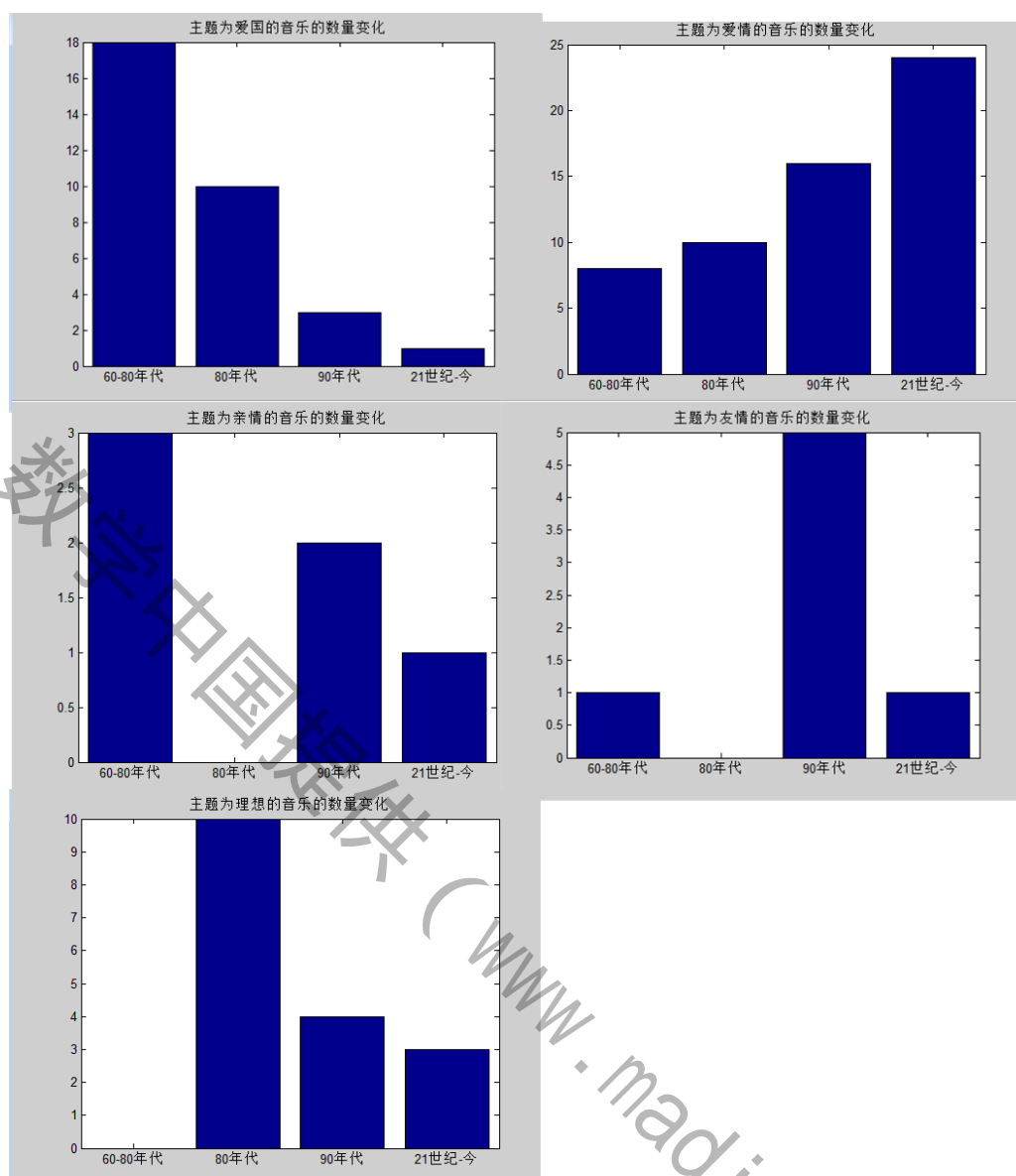
而乡村音乐和具有节奏布鲁斯风格的音乐则呈下降趋势。乡村音乐是属于传统的，尽管它简单的形式使自身无止境的萌发出许多类似的主旋律。像蓝调——两种流派常常分享主旋律，音调和歌曲——乡村音乐的核心就是简单的音乐。

R & B 的全名是 *Rhythm & Blues*，一般译作“节奏布鲁斯”。广义上，*R & B* 可视为“黑人的流行音乐”，它源于黑人的 *Blues* 音乐，是现今西行流行乐和摇滚乐的基础，*Billboard* 杂志曾界定 *R&B* 为所有黑人音乐，除了 *Jazz* 和 *Blues* 之外，都可列作 *R & B*，可见 *R & B* 的范围是多么的广泛。近年黑人音乐圈大为盛行的 *Hip Hop* 和 *Rap* 都源于 *R & B*，并且同时保存着不少 *R & B* 成分。

从另一方面看，60 年代至 70 年代末，流行音乐中以乡村为风格的音乐占极大比重，其它风格的音乐所占比重则很少；但随着时间的发展，90 年代及 21 世纪，流行音乐中各种风格所占比重趋于均匀。也就是说，改革开放以前，中国的流行音乐形式只有流行和乡村这两种，而且乡村风格（民歌）所占比例很大。到了改革开放以后，出现了摇滚乐，到九十年代出现了布鲁斯的音乐风格。

这说明，从 60 年代开始，流行音乐在风格方面从单一化慢慢发展成丰富多元化。

图 2 流行音乐的主题随时间的变化

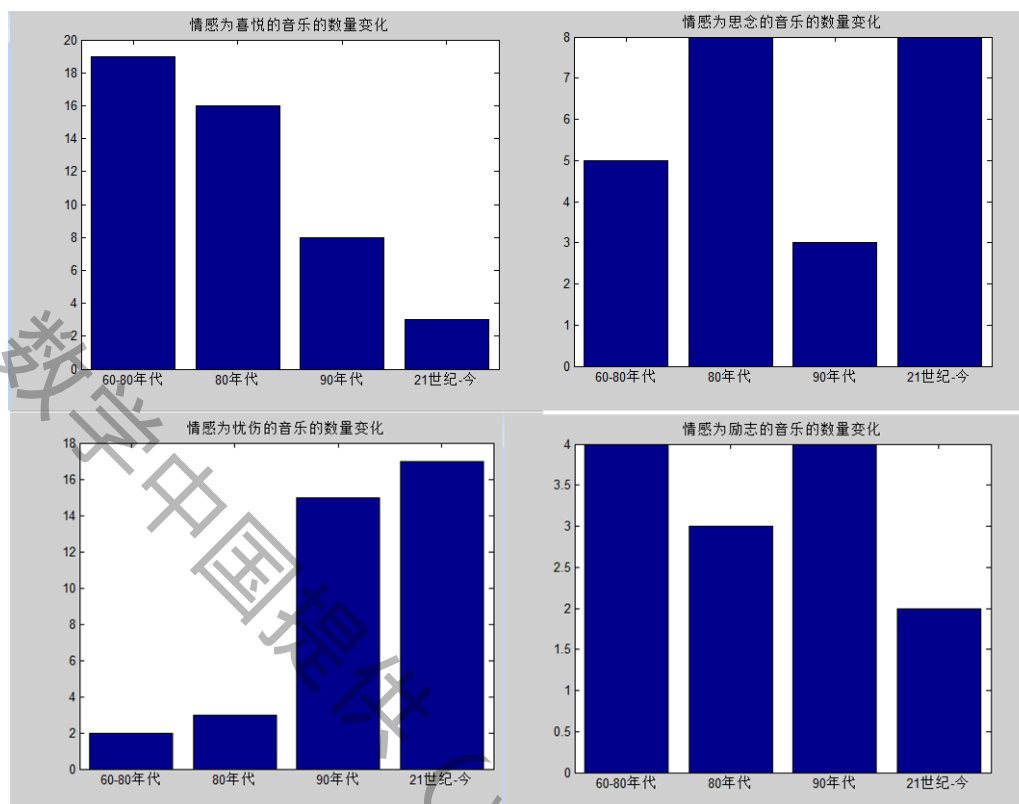
观察图 2，我们发现音乐表达的主题也随时间而有明显的改变。

60 年代至今，以爱国、亲情和友情为主题的流行音乐逐渐减少，尤其是 90 年代之后，减少速度增加。相反，表达爱情的歌曲则明显增加。我们知道，大凡成功的歌词都源于生活，是对生活深刻感悟的结晶。音乐所表达的主题的这一变化反映了人们的生活状态的改变。

通过前面的分析，我们发现 60 年代至 70 年代末，也就是改革开放以前，歌颂党、歌颂祖国等具有强烈爱国主义情怀的歌曲约占 60%；同一时期，歌颂友情、爱情的也有很多，但同比却远低于爱国歌曲所占比重的。而到了 80 年代，随着改革开放的大潮涌来，人们逐渐接受更多元化的思想，流行歌曲的主题中关于爱国、爱情及理想的歌曲也呈现三足鼎立的局面，各占 1/3。到了九十年代，以爱情为主题的歌曲超过以爱国为主题的歌曲比重，成为流行歌曲中最受欢迎的表现主题。进入到 21 世纪，在中国共产党的带领下，人们的生活水平有了进一步的提高，中国加入了世界贸易组织，并且“全球化”的思想深入百姓心中。这一时期，以爱情为主题的歌曲相较于以前，明显增加很多，占到 0.8。而以爱国为主

题的歌曲却只占 0.033，这远远低于 90 年代之前的数字水平。

图 3 流行音乐的情感随时间的变化

观察图 3，流行音乐中表达忧伤这一情感的歌曲的比重上升明显，而表达喜悦的歌曲则明显下降。以励志和思念为情感的歌曲则变化不大。

随着时代的改变，音乐表达的情感同样发生了很大的变化。具体说来，在 60 年代至 70 年代末，歌曲的情感多为喜悦，表达思念、励志等情感的歌曲则相对较少，其中，表达忧伤的情感的歌曲所占比重最少，只有 0.067。在 80 年代，欢快的比例开始下降，但还是主旋律，占 0.533，忧伤的比例开始上升，但也不是很明显，占 0.1，励志的比例有所增加。到了 90 年代，忧伤的比例迅速增加到 0.5，成为流行歌曲表达的主要情感，喜悦的比例下降到 0.267，思念的比例基本保持不变。21 世纪以来，忧伤的比例继续增加，但增幅不大，表现思念的比例增加超过了喜悦。

情感是思想的生动体现，而思想美是歌词的灵魂，是歌词的重要美学内涵。

由于中国特殊的环境，音乐的发展和流行趋势也和政治经济情况密不可分。

改革开放以前，中国人民长期生活在文革和大跃进时期，创造的音乐数量不多且内容单一，还有国家对人民价值观的导向决定了当时的音乐大多爱党爱国，在音乐风格上也是地方民歌比较多。改革开放以后，港台流行音乐开始进入大陆市场，表达爱情的歌曲逐渐多了起来，歌曲的形式也变得丰富多彩，出现了摇滚乐。同时民歌和军歌也焕发出新的生机，出现了宋祖英，苏小明等出名的军旅歌手。

在 80 年代，大部分人开始到南方打拼，大量励志歌曲纷纷涌现，像爱拼才会赢，水手等。

90 年代开始，内地的音乐产业开始成熟，大量的歌曲出现，为了迎合消费者的需要，大部分的歌曲表达爱情的主题，而爱情往往悲伤，所以伤感的歌曲很多。并且这些歌曲通常结构短小、内容通俗、形式活泼、情感真挚，并被广大群众所喜爱，广泛传唱或欣赏。

进入 21 世纪，90 年代末中国的流行音乐开始学习欧美日韩的风格，把音乐作为一种商品，去迎合大众的口味，因此大部分的歌都趋向于 R&B、Hip-Hop，很多歌听上去都千篇一律。当然，还有很多歌手、音乐人坚持着自己原来的风格，并没有走这些商业化路线。他们有的是独立的音乐人，有的就是仍然认真地做着自己的小众音乐。像内地的一些乐队，跳房子、与非门等等，也许红过一阵，也许有非常忠实的歌迷，但结果都是像流星一样陨落。

流行音乐是贴近大众的，是最容易引起人们内心共鸣的艺术。所以它的创作应该是来自内心的真情实感的，是模仿不来的，是充满个性的。

希望流行音乐发展得越来越好，让我们的耳边萦绕着美妙的乐曲！