

中文说唱音乐报告 (2022)

00后 Rapper 快速崛起，本土化说唱强势破圈

指导单位：中国音像与数字出版协会数字音乐工委

发布机构：© 网易云音乐 | 云村研究所

发布时间：2022年6月

引言

当我们谈论中文说唱的时候，我们可以谈论的还有很多

自说唱音乐进入中文世界以来，它所带有的原生外来特征不时在公众间引发争议。人们称赞说唱音乐与生俱来的节奏感和真实性，也对裹挟而至的文化冲突有所微词。在推崇和争议的纠缠中，说唱音乐也在经历一场**内容与风格上的本土化改造运动**，并在不知不觉中，已成为**主流音乐**风格的一种。

今天，当越来越多的中文说唱音乐开始出现在热门歌曲排行榜，当越来越多的中文说唱歌手开始成为年轻人的偶像，一个清晰的现实浮现了出来：中文说唱音乐已经成为了一种真正具有本土化特征的音乐风格。

这些特征主要表现在：**情绪输出方式更加合理**，歌词内容不再低俗；**内容表达的边界正在拓宽**，说唱音乐人更乐于分享他们对世界的看法；**音乐风格日渐多样化**，陷阱说唱播放量稳居高位的同时，旋律说唱、情绪说唱以及硬核、另类等多种说唱形式也受到年轻用户的追捧。在这个过程中，以“00后”为代表的**新生代说唱音乐人逐渐崛起**。他们拥有更多元的背景、更丰富的技能、更灵活的商业化手段，以及始终坚持表达自我的态度。

作为广受年轻用户青睐的音乐社区，网易云音乐对这一趋势保持了持续的关注。自2020年起，说唱已成为网易云音乐**播放量第二的曲风**（仅次于流行音乐），也是热度最高的分众音乐类型。本报告力图基于网易云音乐平台数据，并依托歌词文本分析、问卷调研、深度访谈等方法，还原中文说唱音乐一部分真实情况，给相关从业者以参考与启发。

要peace不要diss，要love不要hate，说唱音乐在中国的新征程已经开启，唯一的疑问是，年轻一辈的说唱音乐人们将会带领它走向什么样的前方？

文本分析

- 筛选出网易云音乐平台2016-2021年期间，历年播放量Top500中文说唱歌曲，累计3000首歌/1,164,816字，对歌词的【内容议题】进行归类、并提取关键词中文分词。

问卷调研

- 针对网易云音乐平台认证的 说唱音乐人发放问卷，共计回收 2,634 份有效样本；对其基本属性、创作现状、商业变现、未来规划、对说唱的看法等方面展开调研。

深度访谈

- 对网易云音乐平台的 说唱歌手 和 幕后制作人、以及说唱行业资深从业者（如音乐公司曲库运营/音乐人运营以及咨询机构音乐分析师），展开1对1访谈，累计访谈30多人。

目录

01 本土化的说唱风格与议题

- 不止陷阱说唱，中文说唱曲风 呈现 【多样化】 特征
- 由 diss 到 peace，说唱歌词中 **dirty words** 比例下降
- **从金钱到情感**，从匪帮到江湖，本土化元素融入说唱

02 崛起中的 新生代Rapper

- 中文说唱音乐的听众和创作者，双双呈现 **年轻化** 趋势
- 新生代Rapper近半是 **高学历**，打破中专说唱刻板印象
- 台前转幕后/掌握音乐制作技能是Rapper常规转型路径

03 在线音乐平台对说唱的扶持

- 制定音乐人扶持计划，给到亿级 **流量曝光**
- 推出 **B e a t 交易平台**，服务幕后音乐创作者
- 通过直播与播客渠道，实现多圈层粉丝触达
- 平台工作室自制，打造爆款说唱单曲

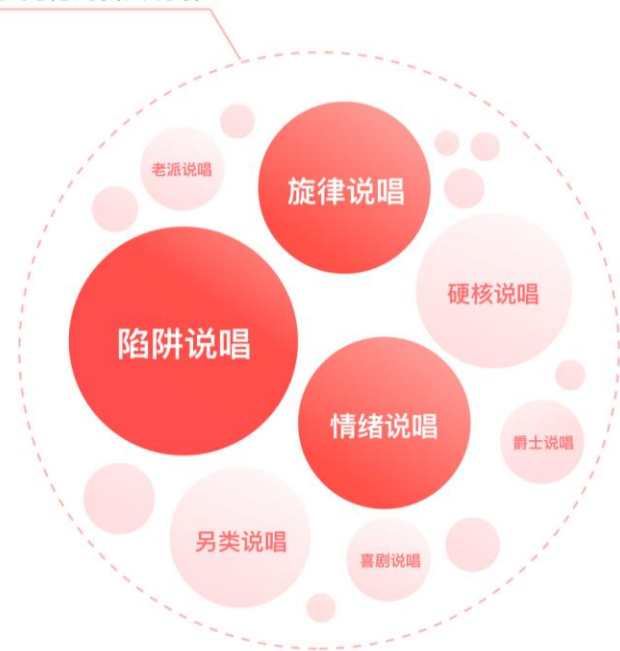
本土化的说唱风格及议题特征

——说唱风格多样化 | 歌词中dirty words比例下降 | 金钱和豪车之外的本土化议题

风格变化：不止陷阱说唱，中文说唱曲风呈现**多样化**特征

- **陷阱说唱**：近五年，陷阱说唱兴起并成为许多新兴说唱音乐的编曲基础。2021年，网易云音乐平台的说唱曲风中，陷阱说唱播放量位列**前三**。该流派的代表，如走向国际市场的中国说唱团体Higher Brothers、成都说唱音乐厂牌“说唱会馆（CDC）”等。陷阱说唱播放量稳居高位的同时，旋律说唱、情绪说唱、硬核/另类等**多样化说唱形式**也日渐受到年轻用户的追捧。
- 网易云音乐站内问卷调研显示，**67%**的说唱创作者在被问及“近几年中文说唱有哪些变化”时，认为说唱音乐流行化（即说唱的旋律性越来越强）趋势显著。此外，从事说唱行业1年以内的新Rapper做**旋律说唱**的比例高于大盘（不区分入行时间），TGI=110。艾热AIR、李佳隆等Rapper创作的旋律说唱歌曲备受年轻人喜爱。我们认为，旋律说唱越来越受欢迎，是因为旋律说唱结合了流行歌曲优秀的旋律性和说唱歌曲的自由真实表达，听众的接纳度更高，而且也更容易被记住。
- 此外，问卷调研显示，近1年内，网易云音乐平台**过半** Rapper创作过**情绪说唱**歌曲。而充满现场感染力的**老派说唱**、**硬核说唱**仍然吸引着大量爱好者，代表音乐人如隐藏、幼稚园杀手；突破传统音乐界限的**另类说唱**进入大众视野，丰富说唱文化的多样性。

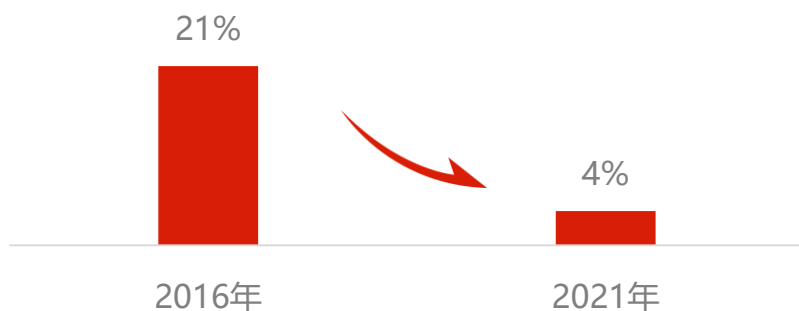
多元化的新兴说唱

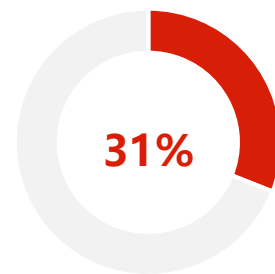
措辞变化：由diss到peace，说唱歌词中 dirty words 比例下降

- 通过【内容分析法】对网易云音乐平台 2016-2021播放量靠前的中文说唱歌曲（累计3000首歌/1,164,816字）进行研究发现，网易云音乐平台历年播放量Top500说唱歌曲中，歌词出现“dirty words”的歌曲数量减少，比例由2016年的**21%**下降至2021年的**4%**。同时，明确表达 diss 的歌曲比例也呈现下降趋势。

网易云音乐TOP500 说唱歌曲中 dirty words 出现比例

- 此外，面向2,634位说唱创作者的问卷调研也验证了类似结论，针对“近期说唱有哪些变化”问题，31% 的受访者选择了“风格更加 Peace & Love”

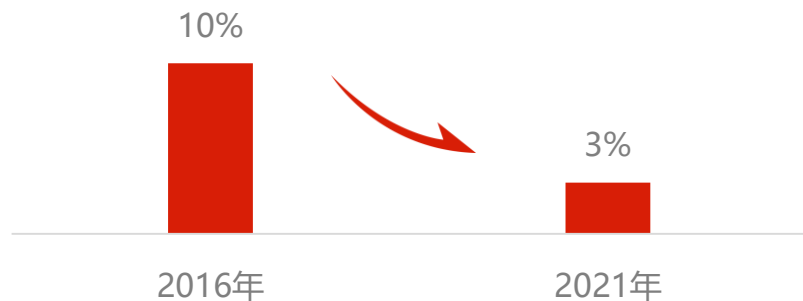
认为说唱风格更加 Peace & Love

来源：1) 筛选出网易云音乐平台 2016-2021年期间、历年播放量Top500说唱歌曲，累计3000首歌/1,164,816字，对歌词进行文本分析。2) 议题占比计算公式=播放量Top500的说唱歌曲中提及该议题的歌曲数量/500；2) 问卷针对网易云音乐平台认证的说唱音乐人（说唱歌手和参与说唱创作的幕后制作人）发放，共计回收2,634份有效样本——网易云音乐 | 云村研究所

议题变化：Top说唱歌曲中“金钱/豪车”的存在感下降明显

- 近几年，网易云音乐平台播放量Top500说唱歌曲中，歌词提及“金钱/豪车”等名利相关议题的歌曲数量明显减少，比例由2016年的**10%**下降至2021年的**3%**。同时，歌词中对金钱/豪车的情绪色彩，也比早年的“追逐/向往”态度，多了“批判和反思”成分。

网易云音乐TOP500 说唱歌曲中 **金钱/豪车** 议题占比

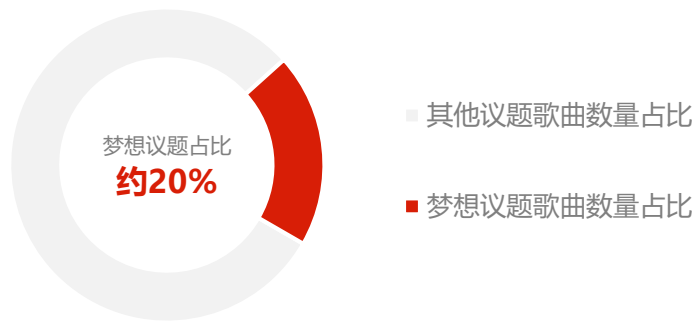

Jony J 在2021年发布的说唱歌曲《梦寐以求》中写到“**从来都不觉得珠宝名牌就能代表身份，我穿个帅又不是穿个logo**”
“所谓成功是什么永远没有标准答案”

本土化议题：金钱与豪车之外，梦想被说唱歌手们反复提及

- 网易云音乐平台播放量Top500的说唱歌曲中，梦想相关议题持续稳居高位，每5首歌中就有1首描述梦想（从2016年到2021年始终稳定在20%左右）。

2021年 网易云音乐TOP500 说唱歌曲中 梦想 议题占比

- 截至2022年6月，姜云升的说唱歌曲《你一定能够成为你想要去成为的人》在网易云音乐平台累计评论超**15万**

本土化议题：关心自己也关心世界，社会议题说唱播放量上升

- 对网易云音乐平台播放量Top500说唱歌曲进行议题归类发现，2016年到2021年，提及**爱国、女性、抑郁症、校园霸凌、环境保护、反战**等社会议题相关歌曲的播放量年复合增长率为191%

网易云音乐TOP500说唱歌曲中 **社会议题** 歌曲播放量

网易云音乐 **社会议题** 相关说唱歌曲关键词

• 女性议题

于贞《**她和她和她**》播放量破千万，歌词中“她和她的想法，梦想啊，自由啊，不可爱吗；想那么多干嘛？**你别听谁的话，你已经很棒啦**”引发广泛共鸣。

• 抑郁症/校园霸凌

Forest龙楠林，FRESH_ye通过《**抑郁不是症**》发声：我不能对你感同身受，但我可以给你爱，我知道你现在很痛苦，但都会过去的。

那奇沃夫在《PHQ-9》呼唤抑郁症患者：**答应我别颓废下去了**，我们不是这样的对吗，我们可以不这样的对吗，要加油啊。

说唱歌手陈近南为鼓励一位被**校园霸凌**和抑郁症困扰的听众而创作《来自世界的恶意》，希望“能给像她一样在痛苦中挣扎的人一点点力量”。故事主人公在该歌曲的评论区表示“**这首歌真的陪我度过了很多个失眠夜**，南姐的故事和歌也带给我希望。”

本土化议题：中国风元素融入说唱，江湖情义被写进歌词

- 二十世纪八十年代末，极具个性的匪帮说唱在美国西海岸应运而生。说唱走入中国后，融入**武侠**和**江湖**等中国风元素的说唱形式受到更多国人的欢迎。
- 在网易云音乐自制节目《**不曾遗忘的符号**》中，种梦音乐旗下说唱歌手GAI周延与昆曲演员刘煜合作，实现戏曲与说唱的跨界融合，《牡丹亭》与《沧海一声笑》碰撞出新回响。

2016-2021年网易云音乐【中国风元素】相关说唱歌曲关键词提取

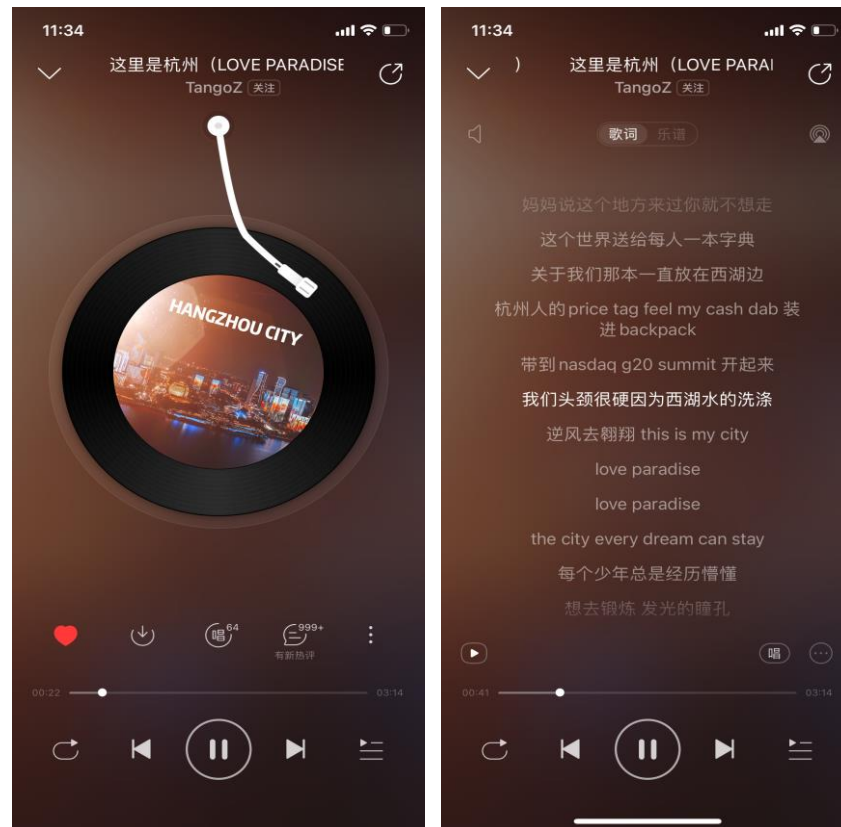
烽火 侠客 千军万马 将进酒 潇洒 佳人 红尘 须尽欢 黄沙 君子 美酒 沧海 战马 英雄 江山 庆功 举杯 镜花水月 沙场 天地 龙王 青山 漂泊 背水一战

本土化议题：城市符号高频出现，说唱歌曲描绘地域文化

- 截至2021年底，网易云音乐平台上，城市相关说唱歌曲累计**上亿次**播放。典型代表如TangoZ《这里是杭州（LOVE PARADISE）》、Jony J《My city 南京》、KEY.L刘聪《长沙HOOD》、昊昊HOHO/Smelly D《我爱重庆》、那吾克热《儿子娃娃》等。
- 相比其他音乐，说唱音乐的创作者更不吝表达对心爱城市的热爱。具有地方文化特色的**厂牌工作室**成为行业新风潮。

WOLF GANG：用最冲击的现场音乐从新疆出发走向全国，充满无限可能的超级新生代厂牌。

北极星：这个来自北京的厂牌是国内新风格hip-hop音乐的代表厂牌之一。

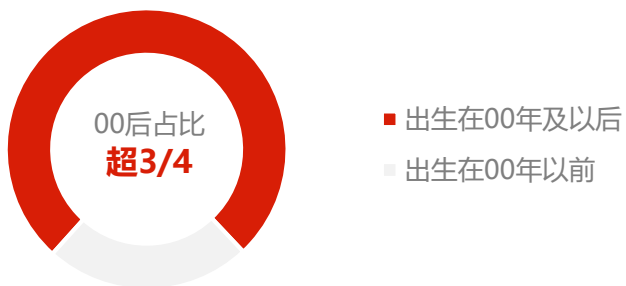
崛起中的 新生代Rapper

——说唱音乐人的年龄及学历 | 入行契机 | 内容创作 | 传播推广 | 商业变现

基本属性：说唱音乐创作者呈现年轻化趋势，00后占比超3/4 Rapper本科及以上学历者近半，打破刻板印象

- 问卷调研发现，网易云音乐平台，说唱音乐听众呈现年轻化特征（说唱音乐中00后用户占比高于大盘00后用户占比），音乐人侧也出现“新生代崛起”现象——包含Capper、愚月在内的00后说唱音乐人占比超**四分之三**（包含Rapper和幕后制作人，平均年龄Rapper比幕后制作人更年轻）。

网易云音乐平台 说唱音乐人 年龄分布（单选）

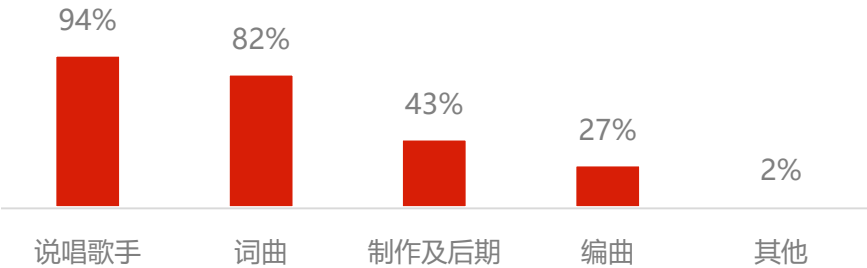
说唱歌手的刻板印象往往与「街头、低学历」有关。但网易云音乐平台数据显示，中国Rapper本科及以上学历占比达48%。

技能储备：新生代说唱音乐人多才多艺，由“台前”到“幕后”成常规转型路径，幕后制作人每月音乐收入是Rapper的1.6倍

- 问卷调研发现，新生代说唱音乐人（包含Rapper和幕后制作人）除了演唱外，往往身兼数职，掌握作词作曲、编曲、制作、后期、封面制作、宣发/推广等多项技能。

说唱音乐人在创作中担任的主要角色（多选）

一名网易云音乐平台中腰部Rapper表示：“在前期积累人气的阶段，做音乐往往支出>收益。因此，自己做后期、**做自己的制作人**，可以降低创作成本。”——问卷调研发现，Rapper们在当前**创作1首歌的平均成本是632元**；如果邀请专业制作人定制Beat并完成后期混音，1首歌曲的制作费用将达到数千元，甚至过万。

此外，访谈内容也显示，由台前转向幕后是很多Rapper后期转型的方式。很多Beatmaker表示，编曲署名比自己发歌带来的收益高很多。问卷调研结果，幕后制作人每月来自音乐的收入是Rapper的**1.6倍**。

来源：问卷针对网易云音乐平台认证的说唱音乐人（说唱歌手和参与说唱创作的幕后制作人）发放，共计回收2,634份有效样本——网易云音乐 | 云村研究所

创作契机：超半数音乐人受说唱文化影响“入坑”，恋爱/失恋是说唱创作的重要触发点，表达自我是坚持说唱的第一诉求

- 调研发现，新生代音乐人开始创作说唱音乐的最重要原因是受说唱文化或说唱歌手影响，同时恋爱/失恋也是说唱创作的重要触发点。选择坚持说唱的原因中，表达自我、热爱/享受过程的比例明显大于成名及获得收入。

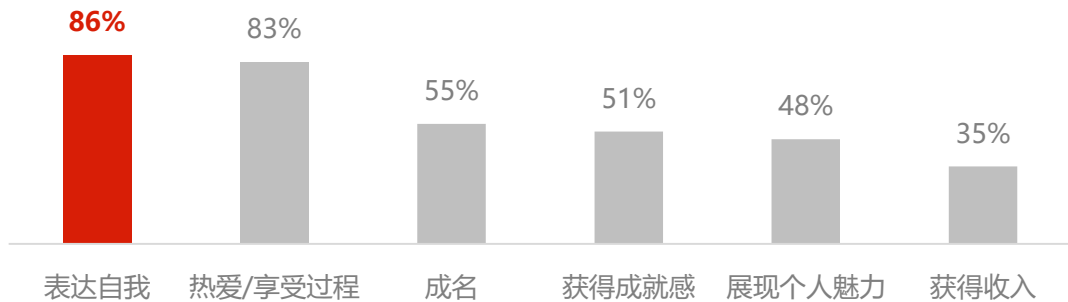
说唱音乐人开始说唱创作的契机（多选）

52% 受说唱文化影响-觉得说唱这件事很酷

48% 受某说唱歌手影响-希望成为那样的人

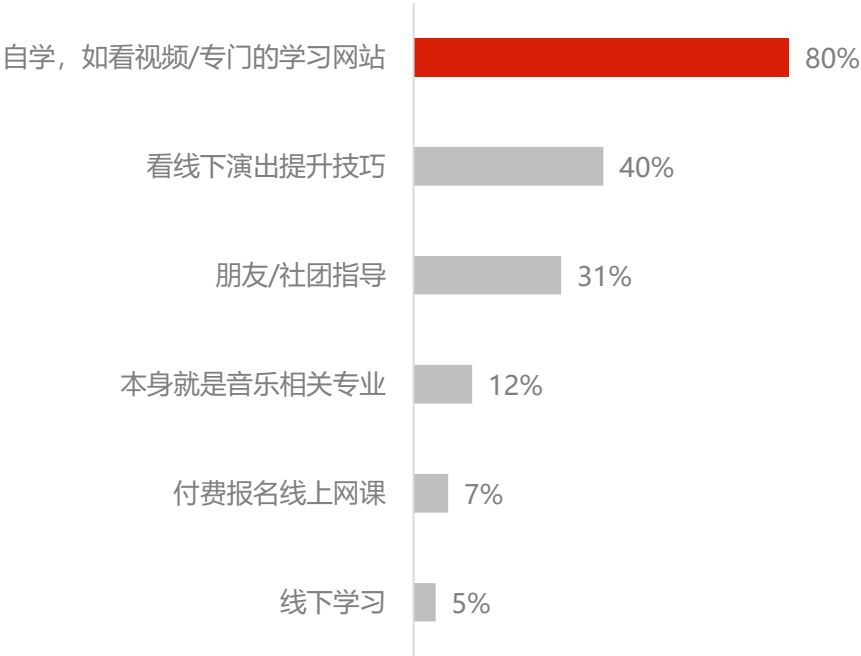
45% 恋爱/失恋是说唱创作的偶发性契机

说唱音乐人坚持说唱创作的原因（多选）

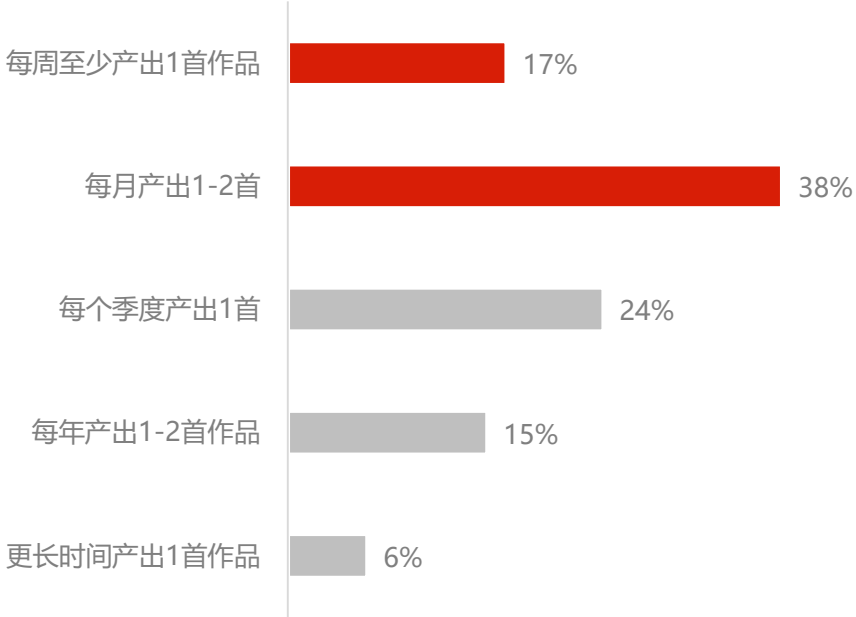

创作现状：说唱入行门槛低，自学是Rapper最主要进步方式；创作精力旺盛，55%说唱音乐人每月都能产出作品

说唱音乐人为创作进行过的学习行为（多选）

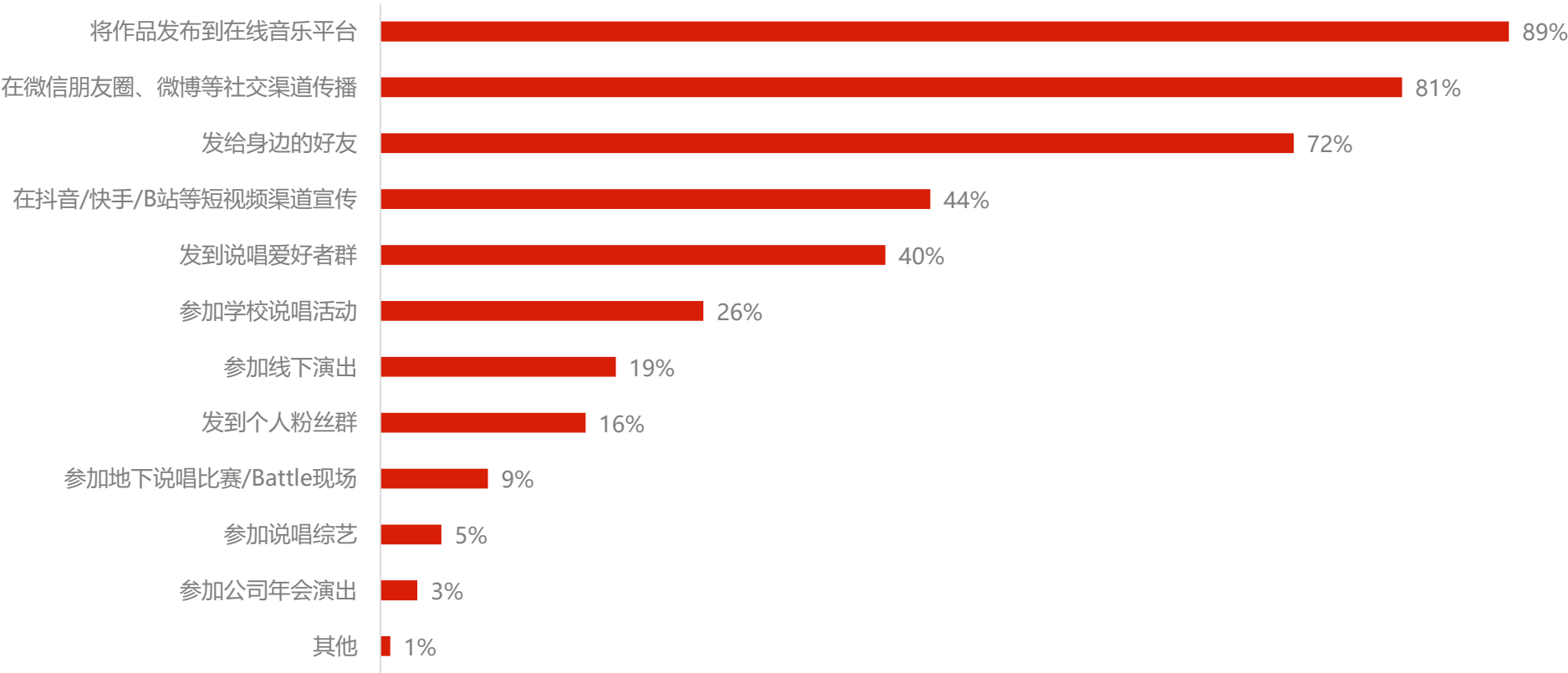
说唱音乐人有作品产出的创作频次（单选）

来源：问卷针对网易云音乐平台认证的说唱音乐人（说唱歌手和参与说唱创作的幕后制作人）发放，共计回收2,634份有效样本——网易云音乐 | 云村研究所

传播推广：在线音乐平台是说唱作品推广的主阵地，朋友圈/微信群等私域流量也是说唱音乐人宣发的重要渠道

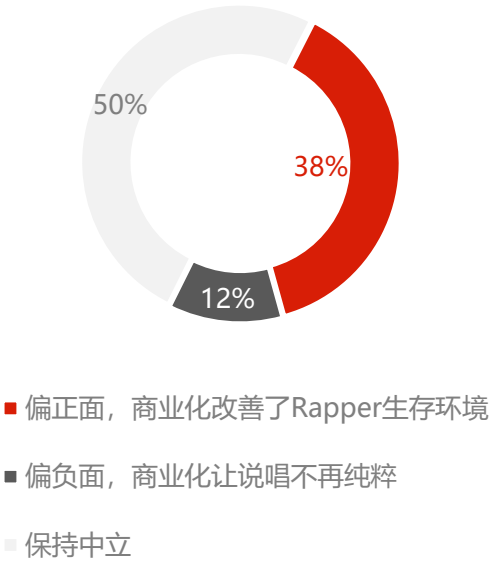
说唱音乐人推广作品的方式（多选）

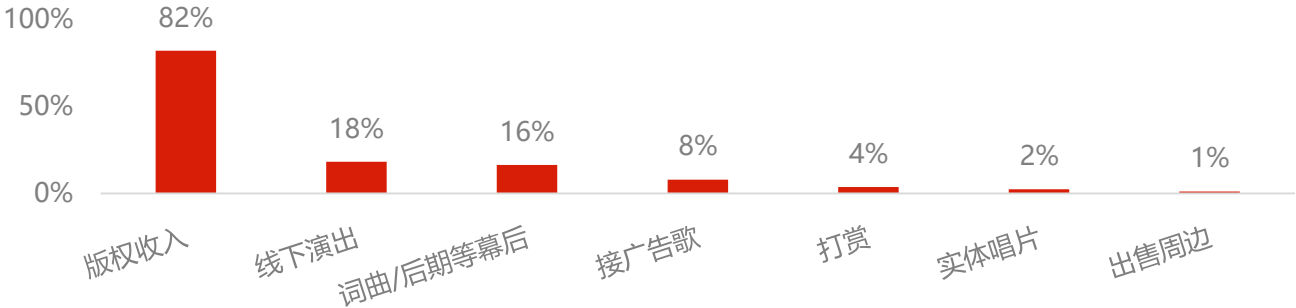
来源：问卷针对网易云音乐平台认证的说唱音乐人（说唱歌手和参与说唱创作的幕后制作人）发放，共计回收2,634份有效样本——网易云音乐 | 云村研究所

商业变现：说唱音乐人变现渠道日益多元，生存环境有所改善，八成以上受访者对商业化呈【正面或中立】态度

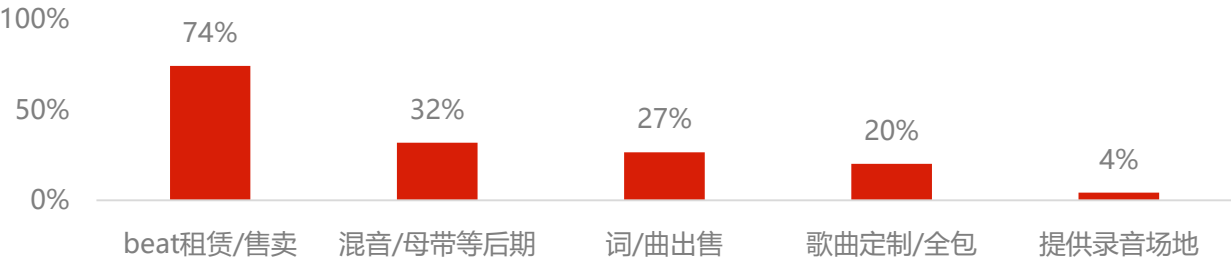
说唱音乐人对商业化变现的态度

说唱音乐人【Rapper】的收入来源（多选）

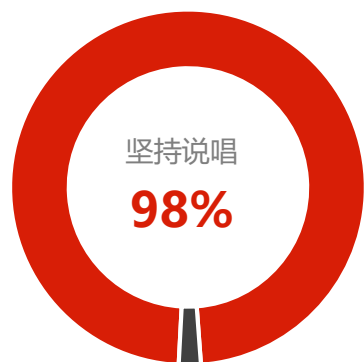
说唱音乐人【幕后制作者】的收入来源（多选）

来源：问卷针对网易云音乐平台认证的说唱音乐人（说唱歌手和参与说唱创作的幕后制作人）发放，共计回收2,634份有效样本——网易云音乐 | 云村研究所

未来规划：尽管仅靠音乐收入无法覆盖支出，但当被问及“未来是否会坚持说唱”时，98%的说唱创作者选择了“会”

您未来是否会坚持从事说唱创作？

■ 会坚持说唱 ■ 不会

- **非全职Rapper的挣扎与坚持：**

当被问及创作中遇到的问题时，6成非全职说唱音乐人选择了“日常工作太忙，时间/精力少”选项。提及未来规划时，多数受访者认为虽然“仅靠音乐无法养活自己”，但“如果你去问玩说唱的人，会不会考虑放弃说唱，他们几乎都会说坚持下去，无论火还是不火”。

- **说唱对创作者的意义：**

在一对一访谈中，当Rapper们面对“为什么坚持说唱”问题时，有人展现出“天生要吃这碗饭”的自信“如果不做音乐，就会失去人生的方向”；有人纯粹享受说唱创作带来的愉悦感“闷头录歌24小时都不会觉得累”；还有人认为，说唱就像是在内心深处围了一块地“你可以随时退避，并在那里，成为你自己”。

在线音乐平台对说唱的扶持

——以网易云音乐为例，音乐人扶持计划+Beat交易平台+直播与播客宣传+工作室自制

以网易云音乐为例：制定音乐人扶持计划，给到亿级流量曝光

近年来，说唱音乐作为受到年轻人喜爱的音乐风格，也得到了相关音乐平台的大力扶持。以网易云音乐为例，针对产业上下游不同环节，相继推出了多项音乐人扶持计划，帮助说唱音乐人得到曝光机会。

• 台前

- ✓ 针对说唱音乐，推出“**后千禧浪潮**系列主题企划”，重点推介新生代说唱音乐人
- ✓ 发起“**点亮现场行动**”，集结国内顶级说唱音乐人、打造多场高质量线上演出
- ✓ 上线**说唱专区**，让更多说唱音乐人被看见

• 幕后

- ✓ 发布内容创作者扶持计划“**云梯计划2022**”，加码扶持原创音乐人。其中拓展了音乐人认证范畴，除词曲作者外，编曲、制作人也可以入驻并认证音乐人身份。对说唱音乐幕后制作人是极大利好。

以网易云音乐为例：推出Beat交易平台，服务幕后音乐创作者

网易云音乐对说唱音乐人的扶持策略从台前拓展至幕后，重点关注Beat制作人等幕后创作者。交易侧，上线一站式Beat交易平台BeatSoul，规范现有Beat交易市场；内容侧，打造业内标杆型专业Beat赛事，选拔并培养中国Beat制作新星。

- 2022年1月，网易云音乐上线一站式Beat交易平台BeatSoul，为音乐制作人提供正规Beat交易渠道。

目前，超过1万名优质Beat制作人已入驻平台，持续提供精品Beat。

网易云音乐站内累计有10w+ 音乐人使用beat进行创作，BeatSoul平台与青云Lab陆续推出《WAVE》、《有种》、《流浪》等热门歌曲。

- 2022年4月，网易云音乐发起首届Beat制作大赛，致力打造业内标杆型专业Beat赛事。

大赛首期邀请知名音乐人功夫胖KungFuPen担任主理人，Jony J单曲《不用去猜》制作人卡斯，资深音乐制作人王晓夫，独立制作人/词曲作者百川Rebellious等担任评委。

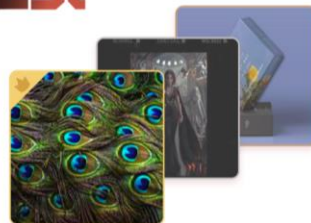
节奏玩家

#首届Beat制作大赛

TOP1
邓梓祺ZIP

TOP2
葵

TOP3
4 Hunnid

以网易云音乐为例：通过直播与播客渠道，实现多圈层粉丝触达

- 网易云音乐旗下直播平台-**LOOK直播**，通过官方打歌品牌栏目《**音乐人来了**》，搭载语音/视频直播形态及创新玩法，实现音乐人多圈层粉丝触达。该节目全年累计亿级曝光，那奇沃夫、杨和苏、刘聪、h3R3、NINEONE#、CJ周密 等Rapper直播间热度飙高。
- 网易云音乐**播客**自制品牌栏目《**音乐来电**》，通过语音电话打造近在耳畔的沉浸式音乐分享场景，解锁Rapper的B面人生。该节目全年累计亿级曝光量，累积播放量超过2600万。队长、满舒克、KnowKnow、Mai、艾福杰尼等Rapper节目收听及互动屡创新高。

音乐人来了 · 网易云音乐LOOK直播
官方打歌品牌栏目搭载语音和视频直播形态及创新玩法。

音乐来电 · 网易云音乐播客
通过语音电话打造沉浸式音乐分享场景，全年累计亿级曝光量。

以网易云音乐为例：平台工作室自制，打造爆款说唱单曲

- 2021年网易云音乐的平台自制品质热歌中，**每5首**就有1首为说唱歌曲。《浪漫主义》、《还是会想你》、《狐狸的童话》、《花，太阳，彩虹，你》、《城市逃离计划》、《22秒》等优质自制说唱歌曲走红。

姜云升
《浪漫主义》

林达浪/h3R3
《还是会想你》

Santa SA/马也 Crabbbit
《狐狸的童话》

Mai/法老/肯迪仔/NolabelCrew
《花，太阳，彩虹，你》

NickTheWorld/Metablue
赛博蓝《城市逃离计划》

Aioz
《22秒》

 网易云音乐 | 云村研究所

本报告由【网易云音乐-云村研究所】发布

本报告参与者：

- 策划-张唯 王梓辉 蔡怡雯
- 分析-张文环 徐梦寒 温馨

关于云村研究所：

致力于挖掘音乐产业动态、洞察乐坛发展趋势、讲述音乐热爱故事。不止音乐，还有和音乐相关的一切。

The background is a solid red color with a complex pattern of thin, dark red lines. These lines form various geometric shapes, including triangles, rectangles, and polygons, some of which are tilted or rotated, creating a sense of depth and architectural structure. The lines vary in thickness and orientation, contributing to an abstract, modern aesthetic.

THANK YOU