

流行音乐综艺中的性别叙事研究

邢新宇¹ 李滨惠²

(1. 江原国立大学, 韩国 春川 24286; 2. 吉林艺术学院, 吉林 长春 130031)

摘 要: 随着当代青年文化语境的变化, 性别观念与亲密关系模式在流行音乐中呈现显著的日常化与多元化特征。作为具有广泛传播力的音乐综艺, 《乐队的夏天》《中国新说唱》《我们民谣》在不同风格中集中呈现了当代青年对性别意识、情绪表达与关系理解的文化态度。本研究以三档节目全部歌词为语料, 通过 NVivo 开展词频统计、开放编码与矩阵查询, 对“性别平等与女性发展”与“亲密关系模式多元化”两个主题进行系统分析。结果表明, 在总体语料中, 三种风格均呈现女性主体性提升、男性气质柔性化以及互惠式亲密关系的共同趋势; 而在风格差异中, 摇滚更突出性别平等与主体意识, 民谣与说唱则更强调生活化的情感经验与关系协商。本研究揭示当代流行音乐性别叙事的主题逻辑与风格路径, 为理解音乐文本中的性别文化提供了新的观察视角。

关键词: 流行音乐; 性别叙事; 音乐综艺

一、引言

近年来, 随着社会性别意识的提升以及数字媒介环境的不断深化, 性别表达在流行音乐中成为引人关注的文化议题。音乐不仅反映个人情绪经验, 也承载社会性的性别认知、关系预期与文化想象。综艺节目中的音乐文本因其突出传播力与可视化呈现, 在塑造青年群体的性别观念方面具有更强的文化外溢性。因此, 探讨综艺音乐文本中的性别表达, 对理解当代性别文化的传播机制具有重要意义。在现有研究中, 学者多聚焦于单一风格, 如说唱中的男性气质建构、民谣中的叙事实践或摇滚中的性别态度。然而, 将多种风格置于同一研究框架中进行主题比较的研究仍较为缺乏, 关于不同风格如何在性别议题上形成各自的表达重心也缺少系统论证。此外, 尽管性别平等与亲密关系是当代性别文化研究中的两个核心维度, 但在音乐主题分析中常被分开讨论, 尚未形成与音乐风格对应的双主题分析结构。本文以《乐队的夏天》《中国新说唱》《我们民谣》三档节目为对象, 构建摇滚、说唱与民谣三类风格的歌词语料库, 围绕“性别平等与女性发展”与“亲密关系模式多元化”两个主题开展内容分析。研究旨在回答: 三风格在性别主题上的总体表达呈现何种共性? 不同风格之间是否存在主题侧重差异? 这些差异是否与风格传统或叙事特征相关? 本研究希望通过系统化的主题对比, 为理解流行音乐中的性别文化提供更加扎实的实证依据。

二、理论基础与综述

本研究聚焦“性别平等与女性发展”与“亲密关系模式多元化”两个主题, 因此理论基础主要涵盖: 当代亲密关系理论、男性气质研究以及女性主体性研究三个部分。中外文献共同构成本研究所依托的分析框架。

关于亲密关系的现代转型, Giddens (1992) 指出, 伴侣之间的互动已逐渐摆脱传统性别分工, 而更多依赖协商、沟通与情绪表达。这一观点在中国语境下也得到印证。张小军 (2019)

作者简介: 邢新宇 (1998-), 男, 博士研究生, 研究方向为流行音乐研究。

李滨惠 (2001-), 女, 硕士研究生, 研究方向为播音与主持研究。

指出,当代中国青年正在由“角色型亲密观”向“情感平权型亲密观”转向,强调共同投入、共同协商和情绪安全感的重要性。该理论框架为本研究理解词云中“一起”“支持”“世界”等共同体式关系表达提供了重要基础。

关于男性气质的演变,Connell(1995)认为当代文化中男性形象正在从强调力量与控制的霸权模式,逐步过渡到更具情绪开放性与关系参与度的多元形态。在中国研究者中,李银河(1992)在分析中国亲密关系与性别文化时指出,男性在情感表达与关系互动中愈发呈现开放性与温柔性,这反映出现代社会男性身份从“权威角色”向“关系参与者”转向。本研究词云中“保护”“温暖”“状态”等表达正契合这一变化,体现柔性男性气质在音乐文本中的文化显现。

关于女性主体性研究,McRobbie(2009)指出,在当代文化叙事中,女性不再仅是被观看的角色,而是能够主动作出判断与行动的主体。中国学者施唯佳(2016)进一步指出,女性在流行文化中的主体性建构表现为“拥有选择权”“情绪表达权”与“对关系方向的协商权”。这一理论框架可以有效解释本研究词云中出现的“真正”“改变”“选择”等强调女性能动性的高频词汇,显示女性在歌词中不再只是被情感拖拽的对象,而是积极塑造关系的决策者。本研究以“协商式亲密关系—多元男性气质—女性主体性”构成理论基础,通过中外理论的整合实现了双重支撑:既解释合并语料中的共同趋势,也为三种音乐风格在性别表达上的差异提供理论依据。

三、研究设计

本研究运用描述性内容分析,对三档音乐综艺中的摇滚、说唱与民谣类歌词进行整理与语义归类,以此构建可比的文本分析框架。为确保样本的代表性与可比性,研究选取《乐队的夏天》(2019-2023 共三季)、《中国新说唱》(2018、2019、2020、2024 共四季)以及《我们民谣 2022》节目中全部具有完整中文歌词的演唱作品作为语料。

为保证分析质量,首先对歌词进行标准化处理,包括删除重复段落、非语义性语气词、节目主持口播与舞台噪音性表达等,同时对涉及隐喻、代指与语境依赖词语进行必要标注。随后,将文本导入 NVivo,并开展三项程序:词频统计、开放编码与矩阵交叉对比。词频分析用于观察词语在语料中的集中使用情况,但不用于直接推断情绪或态度,而是作为主题识别的辅助工具。

在开放编码阶段,本研究不预设主题,而是依据词语与句段的实际语义进行标注,重点关注涉及性别角色、主体性、情绪关系与相互互动的语句。编码完成后,再将高频且具有语义关联的节点整合为两个核心主题:“性别平等与女性发展”与“亲密关系模式多元化”。在主题确定后,通过 NVivo 的矩阵查询功能,将主题节点与“摇滚/说唱/民谣”三类风格进行交叉比对,以呈现风格差异的分布规律。

为提升分析的可靠性,本研究采用双重审阅方式,对主题归类与节点合并进行两轮交叉检查,以确保语义理解一致。最终,形成“总体趋势(词云)+风格差异(矩阵)”的双层分析结构,既呈现整体性别表达趋势,也揭示不同风格之间的主题侧重差异。

四、研究结果

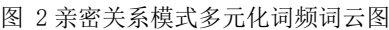
1、性别平等与女性发展

图 1 展示了三种音乐风格全部歌词在“性别平等与女性发展”主题下的合并词频分布,反映了整体文本的共性表达趋势。基于该词云图,可以观察到当代流行音乐在性别意识呈现上的主体化特征与价值倾向。

“真正”“知道”“现在”等词强调了性别叙事中的主体意识。它们经常用于表达自我判断、意愿确认与价值选择,显示歌词普遍关注个体在性别和身份议题中的自我感知与自我定位。其次,“姑娘”“女孩”等女性指称词的出现,并未呈现传统的被凝视或被动位置,而是多与“真实”“选择”“改变”等词汇共现,反映女性在文本中更常以行动者身份出现,具有明确的意志、情绪与判断能力。此外,“男子汉”“保护”“力量”等词呈现出当代音乐文本中的“柔性男性气质”特征,即男性角色在表达中往往同时具备责任意识、关系照护及情绪开放,而非传统意义上的强硬或控制性角色。从词云结果来看,三类音乐风格在性别表达上均出现趋同现象,特别是在主体意识与情绪表达方式上表现出更为温和与现代化的取向。这一特征提示当下流行音乐的性别叙事已出现整体性的变化。

图 2 呈现了三种音乐风格在“亲密关系模式多元化”主题下的全部词语出现情况。词云图所呈现的词汇结构反映出当代流行音乐在亲密关系表达中所侧重的情感模式与叙事方向。

在“亲密关系模式多元化”主题中，合并词云呈现出“一起”“一个”“世界”“变成”“身边”“支持”“温暖”“拥抱”“不要”“不能”等高频词汇，体现了现代流行音乐在亲密关系表达上的整体方向。

“一起”“世界”“变成”等词汇构成明显的“共同体式”关系结构，即亲密关系被理解为双方共同建构、共同参与的生活空间，而不是单向依赖或浪漫化的理想关系。其次，“身边”“支持”“温暖”等词反映了关系中的互惠性与情绪照护的重要性。关系不再以激烈的情感冲突为中心，而更强调陪伴、理解与持续的情绪支持。再次，“不要”“不能”“离开”等否定性词汇的出现提示出当代年轻人在亲密关系中的界限意识，即强调避免伤害、拒绝消耗及维护自身的情绪安全。这种“边界意识”在过去的流行歌曲中较为少见，但在当前语料中出现频率较高，说明亲密关系表达更接近日常经验与现实心理需求。此主题下的词云揭示出一种双向支持、共同协商、强调安全与稳定的关系模式，展现出现代亲密关系的现实主义特征。

3、风格差异

为进一步检验不同风格在上述主题中的表达差异，图 3 呈现了摇滚、说唱与民谣三类风格在两个主题中的矩阵编码频次分布。与前两张词云所呈现的总体倾向不同，该矩阵图揭示了三种音乐风格在性别议题上的具体侧重点。

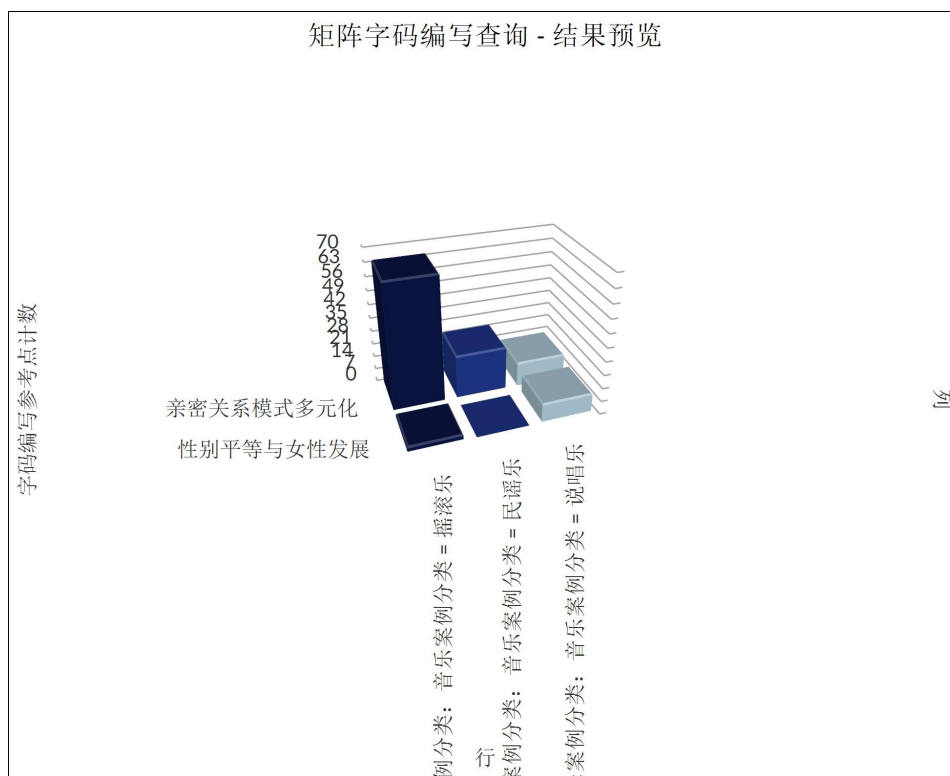

图 3 摇滚、说唱、民谣对比词频词云图

与词云呈现的总体趋势不同，矩阵查询显示三种风格在两个主题中的分布呈现明显差异。

在“性别平等与女性发展”主题中，摇滚风格的词频最高，明显高于民谣与说唱。这说明摇滚文本更集中地呈现女性主体性、自我意识觉醒及性别平权相关内容，其性别议题表达更为直接与突出。相比之下，民谣与说唱在该主题中的出现频次偏低，显示两者对性别议题的关注往往嵌入叙事情境，而非以“性别本身”为表达焦点。

在“亲密关系模式多元化”主题中,民谣与说唱的词频均高于摇滚。民谣的文本通常围绕生活化经验展开,因此更适合呈现陪伴、理解与温和的关系情绪;说唱则以叙述性与情绪张力为特征,适合表达情感冲突、协商与界限意识,因此在亲密关系主题中出现频率也较高。相比之下,摇滚更多聚焦于价值态度、自我表达与生命情绪,在亲密关系表达上呈现的比重相对有限。

可以看出三种风格在两个主题上的分布体现出明显的“主题侧重差异”——摇滚突出性别平等,民谣与说唱更突出亲密关系表达。这种差异不仅反映了风格自身的表达逻辑,也揭示不同音乐类型在当代文化语境中承担的叙事功能差异。

五、讨论与结论

基于对三种音乐风格歌词的词频分析、主题编码与矩阵对比,可以看到当代流行音乐在性别叙事上呈现出明显的两级结构:一方面,在总体语料中表现为高度一致的价值倾向,即女性主体性的增强、柔性男性气质的出现,以及以共同协商为核心的亲密关系模式;另一方面,不同风格之间又在主题侧重上保持差异化表达。以下从理论与文本两个层面进一步讨论这些结果的文化含义。

总体词云呈现出的“主体意识—性别平等—互惠关系”共同趋势,与 Giddens (1992) 提出的“协商性亲密”高度契合。在高度媒介化的传播环境中,性别表达越来越脱离传统性别分工,而转向强调情绪沟通与平等互动。这可解释为何“真正”“知道”“一起”等词汇在三种风格中都占据中心位置;它们指向一种普遍的文化共识,即性别关系不再依赖单向付出或刻板角色,而是建立在双方共同判断与共同选择之上。文本中大量出现的“保护”“男子汉”“温暖”“支持”等词汇,构成一种“柔性男性气质”的流行文化形象。这与 Connell (1995) 对男性气质转型的描述相吻合,即男性在当代文化中逐渐脱离霸权气质的硬性要求,转向更开放、更具情绪表达能力的角色位置。在说唱与摇滚文本中,这种变化尤为明显:说唱通过情绪张力展示责任与陪伴,摇滚则在“真实—自我—保护”的叙事中强化情绪开放性,说明不同风格均在重新书写男性如何参与情感关系。女性形象在文本中以“行动者”而非“被观看者”的身份出现,与 McRobbie (2009) 关于女性主体性提升的论述具有明显呼应。词云中的“姑娘”“女孩”不再与依附式情绪绑定,而是常与“选择”“改变”“真实自我”等语义组成语境。这说明民谣、摇滚与说唱都在不同程度上呈现女性作为关系参与者、判断者与成长主体的表达方式。矩阵图显示三种风格在两大主题上的差异:摇滚更多表达性别平等与主体意识;民谣与说唱更倾向于呈现生活化、协商式的关系模式。这种差异可从风格属性得到解释。摇滚长期与自我意识、态度表达相关,因此更容易承载平权语义;民谣强调生活经验与朴素情感,天然适合表达陪伴与互惠;说唱具有叙事性与情绪张力,因此更容易呈现冲突—协商—界限等关系变化。

本文以《乐队的夏天》《中国新说唱》《我们民谣》三档综艺节目歌词为样本,从“性别平等与女性发展”与“亲密关系模式多元化”两个主题入手,通过词频统计、开放编码与矩阵对比系统分析当代流行音乐的性别叙事。研究发现三方面结论。第一,在总体表达上,三种音乐风格呈现出一致性趋势:女性主体性的增强、男性角色的柔性化以及基于协商与互惠的亲密关系模式。这说明性别意识的变迁已经在当代流行音乐文本中沉淀为一种普遍文化语法。第二,不同风格在主题呈现上具有显著差异。摇滚更集中表达性别平等、主体意识与自我判断;民谣与说唱则在亲密关系主题中占比更高,呈现生活化情绪、情绪照护与关系边界意识。风格差异反映了音乐类型在文化功能上的分工,也体现其在受众心理与叙事传统上的结构差异。第三,本研究通过合并词云呈现总体趋势,通过矩阵对比呈现风格差异,构建了一个多层次的性别叙事分析框架。该框架能够解释当代流行音乐如何在共性文化情境与风

格化表达逻辑之间实现平衡。结合以上的结论,三种风格共同构成了当代中文流行音乐性别叙事的文化图景,既反映社会性别观念的变化,也展示音乐风格的文化功能差异,为后续的性别文化分析、音乐社会学研究与媒介文本研究提供了可扩展的分析路径。

参考文献:

- [1] 李银河. 中国人的性与爱[M]. 北京: 三联书店, 1992.
- [2] 施唯佳. 女性主义视角下的当代女性主体性建构[J]. 妇女研究论丛, 2016(06): 27-35.
- [3] 张小军. 当代青年亲密关系观的变迁研究[J]. 青年研究, 2019(04): 45-53.
- [4] Giddens A. The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies[M]. Stanford: Stanford University Press, 1992.
- [5] Connell R. Masculinities[M]. Berkeley: University of California Press, 1995.
- [6] McRobbie A. The Aftermath of Feminism: Gender, Culture and Social Change[M]. London: SAGE Publications, 2009.

Research on Gender Narratives in Pop Music Variety Shows

XING Xinyu¹, LI Binhui²

(¹ Gangwon National University, Chuncheon, South Korea; ² Jilin University of Arts, Changchun, Jilin Province)

Abstract: With the changes in the cultural context of contemporary youth, gender concepts and patterns of intimate relationships have shown significant daily and diversified characteristics in popular music. As music variety shows with wide dissemination power, "The Summer of Bands", "Rap of China" and "Our Folk Songs" have collectively presented the cultural attitudes of contemporary youth towards gender awareness, emotional expression and relationship understanding in different styles. This study took all the lyrics of three programs as the corpus and conducted word frequency statistics, open coding and matrix query through NVivo to systematically analyze the two themes of "Gender Equality and Female Development" and "Diversification of Intimate Relationship Patterns". The results show that in the overall corpus, all three styles present a common trend of enhanced female subjectivity, flexible masculinity, and reciprocal intimate relationships. In terms of style differences, rock and roll place more emphasis on gender equality and subjective consciousness, while folk and rap stress more on life-like emotional experiences and relationship negotiations. This study reveals the thematic logic and style path of gender narratives in contemporary popular music, providing a new perspective for understanding gender culture in musical texts.

Keywords: Pop music; Gender narrative; Music variety show