

媒介化视域下摇滚乐歌词重构策略研究

邢新宇¹ 孔祥伟² 孟庆天³ 苏爱民⁴ 李滨惠^{5*}

(1. 韩国江原国立大学, 韩国 春川 24286; 2. 韩国世宗大学, 韩国 首尔 05006; 3. 韩国岭南大学, 韩国 庆山 38541; 4. 全北国立大学, 韩国 全州 54896; 5. 吉林艺术学院, 吉林 长春 130031)

摘要: 在当今媒介平台深度参与内容生产的时代, 中国音乐综艺的文本呈现逻辑发生了显著变化, 摇滚作品进入主流综艺后往往经历系统性的歌词调整。本文以媒介化理论为分析框架, 基于《乐队的夏天》等节目中三十余首作品的“原词—播出词”逐句对照, 采用描述性内容分析与文本对照分析, 归纳节目语境下歌词改写的结构性特征与操作路径。研究发现: 节目制作在平台规则、播出规范与叙事节奏的共同作用下, 倾向于通过语言中性化、语义强度调节与意象普遍化实现“可播出表达”; 其结果是原作中指向性较强、情绪强度较高或跨语境理解风险较大的表达被弱化或重组, 但社会经验与青年情绪并未消失, 而是以隐喻化、情绪化与正向化的方式保留。本文可为摇滚歌词创作、综艺文本建构与青年文化理解提供参考。

关键词: 媒介化; 摇滚乐; 歌词改写; 综艺节目; 文化构建

一、引言

随着媒介平台在文化生产中的作用不断增强, 中国音乐综艺的内容处理方式出现了明显的结构化变化。节目在录制、剪辑、合规与最终呈现等环节中, 都需要在制度尺度、平台调性与受众期待之间寻找平衡, 使得原本具有鲜明语言风格和文化符号的音乐文本往往经历再加工。对于表达强度较高、文化身份突出、情绪能量强烈的摇滚作品而言, 这种再加工尤为明显。节目为了确保内容的可播性, 会在多个层面进行调整, 包括词语替换、情绪弱化与意象重构等。

从本研究整理的三十余首摇滚作品“原词—播出词”对照情况来看, 歌词变化并非偶发, 而是呈现出较为稳定的表达模式: 其一, 语义触发强度较高或易引发误读的词语倾向被中性化处理; 其二, 带有强烈对抗、尖锐情绪或跨语境理解风险的表达常被柔化并转写为更普遍的情感叙述; 其三, 指向性较强的现实经验与社会意象往往被抽象化、普遍化, 从而更契合节目叙事与大众传播语境。这表明歌词改写是一种结构化的媒介化过程, 而非单点的偶然调整。

理解这些变化的发生机制, 需要放在媒介化的理论框架中加以考察。Hjarvard (2008) 指出, 媒体已成为文化生产中的独立力量, 它不仅传递内容, 也重塑内容的呈现方式和意义结构。Couldry 与 Hepp (2016) 也强调, 媒介系统会通过其操作逻辑与表达规则, 对现实进行再建构, 使文化文本在进入媒介环境后必须适应既有表达边界。在音乐综艺中, 这种媒介逻辑往往体现在“筛选—重组—精剪”的流程中, 节目组会依据传播风险、情绪氛围、叙事节奏等因素重塑歌词, 使其符合平台化传播的整体调性。

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。

孔祥伟 (1992-), 男, 博士研究生, 研究方向为声乐演唱方向。

孟庆天 (1991-), 男, 博士研究生, 研究方向为音乐学理论。

苏爱民 (1997-), 男, 博士研究生, 研究方向为音乐学。

通讯作者: 李滨惠 (2001-) 女, 硕士研究生, 研究方向为播音与主持艺术研究。

从国内研究看,电视娱乐节目在内容表达上通常受内容合规机制、市场竞争与频道定位的共同影响,更倾向于朝向温和、主流与情绪友好的方向移动(田瑶,2016)。因此,摇滚歌词在综艺语境中的变化并非个别处理,而是节目在平台生态下对表达方式进行主动调适的结果。DeKloet(2010)在讨论中国青年音乐文化时也指出,流行音乐在平台化环境中往往需要在表达自由与文化工业逻辑之间不断协商。总的来看本研究通过构建摇滚作品“原词—播出词”的系统性对照,试图从具体的改写类型出发,分析节目制作过程中歌词再加工的逻辑。研究的核心目的不仅在于呈现改写本身,更在于在媒介化的框架下理解摇滚文本在平台语境中如何被重新组织与生产,以及这些变化如何影响作品原本承载的青年文化象征与情绪表达。

二、理论框架

本研究以媒介化理论作为分析基点,重点探讨媒介逻辑如何影响综艺节目中摇滚歌词的呈现形态。媒介化强调媒体体系通过其符号机制、制度结构与操作逻辑深度参与社会文化表达(Hjarvard,2008)。因此,音乐综艺节目对歌词的修改,不仅是合规层面的要求,也是媒介逻辑嵌入文化生产的一种表现。

首先,媒介化理论指出,媒体会通过其自身规则塑造内容的表达方式,包括语言风格、情绪强度和叙事节奏(Hjarvard,2008)。摇滚歌词在综艺节目中的改写正是这种“媒体逻辑优先”的结果。其次,这种逻辑通常通过“筛选—重组—改编”机制落实。Golden(2010)认为,剪辑不仅改变文本呈现顺序,更会重新定义意义结构,因此歌词改写本质上属于媒介再生产的一部分。再次,“可播出表达”是歌词改写的重要导向。Siles(2024)指出,平台时代的音乐内容需要兼具情绪友好性、品牌适配性和传播安全性,才能获得稳定的曝光机会。此外,Couldry与Hepp(2016)提出的“媒介建构现实”观点也提示我们,媒介系统会预设可接受的表达边界,使创作者在进入媒介环境前便需主动调整。

基于以上理论,本研究构建的框架可概括为:媒介逻辑构成宏观背景,剪辑—重组机制是操作路径;“可播出表达”是核心标准;最终形成原词与播出词之间的系统差异。该框架为理解歌词改写的内在逻辑提供了理论支撑。

三、研究方法

本研究旨在揭示音乐综艺节目中摇滚歌曲在播出前经历的歌词改写特征及其背后的媒介化机制。为系统呈现“原词—播出词”之间的差异,并解释这些差异如何与节目制作流程相关,本研究依据描述性内容分析的原则,对样本文本进行整理、比对、分类与解释。本章从数据来源、样本构成、研究方法、编码体系与研究流程等方面对研究设计进行说明。

研究数据来源于《乐队的夏天》音乐综艺节目中具有代表性的摇滚作品。研究者根据节目播出片段、官方音源、音乐专辑版本以及音乐人公开演出版本收集每首歌曲的原始歌词,并与节目播出版本进行逐句比对,建立“原词—播出词”对照文本。最终共整理三十余首具有明显改写特征的摇滚歌曲作为分析样本。选择这些样本的理由在于摇滚作品本身具有较强的语言张力和情绪强度,容易在综艺节目中触发语言尺度与情绪尺度的调整。这些作品的播出版本均有可清晰识别的语义或意象变化。原词和播出词均可从公开渠道验证。平台型综艺节目具有相对稳定的制作流程,使改写现象具有典型性。样本的构成能够较为充分地反映音乐综艺在歌词呈现上的媒介化加工方式。

本研究主要采用描述性内容分析与文本对照分析两种方法。描述性内容分析强调从文本出发,通过对材料的内容、结构与外显特征进行系统梳理,以呈现其基本面貌与表现规律。该方法常用于教育与传播领域的文本研究,可用于概括文本处理方式、归纳呈现模式等基础性质的分析(袁振国,2000;叶澜,1999)。在本研究中,描述性内容分析有助于识别音乐

综艺在处理摇滚歌词时所形成的典型加工方式，如语言净化、情绪削弱、表达模糊化等趋势。

文本对照分析则以“原词—播出词”的逐句比对为核心步骤，通过整理两者在词汇选择、情绪表达与象征意涵上的差异，进一步识别节目制作中的具体改写策略。为确保分析的系统性，研究首先为观测样本建立原始歌词与播出版本的对照表，并标注所有发生变化的语句；随后依据改写特征，将变化点按照语言、情绪与象征三个维度进行分类；最后结合媒介化理论，从节目制作逻辑、合规要求与表达策略等角度解释这些改写背后的机制。通过上述方法，本研究能够在保持文本细读深度的同时，从整体层面把握音乐综艺在歌词加工与再表达中的规律性倾向。这一研究策略兼具可操作性与理论解释力，符合内容分析在文本研究中的使用原则（Krippendorff, 2004）。

在分析全部样本之后，本研究基于归纳法构建了摇滚歌词改写的三大类八小类编码体系。第一类为语言替换类，包括粗口/粗俗表达的中性化处理、带有暧昧或身体指称的表达弱化、高强度冲突/伤害意象的柔化，以及宗教语汇与叙事意象的语义强度调节等。例如，将具有明确宗教语境的词汇转换为更普遍的心理活动或自我陈述，或将容易引发联想的暧昧语句转化为日常动作描述。第二类为情绪调适类，主要表现为对强烈负面情绪、对抗性语气与极端情绪象征的降幅与重组。

研究流程包括以下步骤：首先，获取样本歌曲的原词与播出词并进行文本核对；其次，将所有样本整理为逐句对应的对照表，以确保能够准确识别每一处改写；第三，识别语言替换、情绪弱化、意象模糊等类型的改写点，并依据编码体系进行分类；第四，通过对所有改写点的集中分析，总结摇滚歌词在综艺节目中的改写规律；最后，从媒介化的角度解释改写背后的逻辑，包括合规需求、节目叙事节奏、情绪管理以及平台化传播的要求。整个流程强调文本材料的可靠性与呈现方式的透明性，使研究结果能够较为准确地反映摇滚歌词在综艺节目中的媒介化呈现机制。

四、结果与分析

通过对三十余首作品的“原词—播出词”逐句对照，可以发现综艺节目在呈现摇滚音乐时普遍存在结构化的歌词改写现象。这些改写不仅在语言层面表现为替换、弱化或模糊化，也在情绪与意象层面呈现出明显的趋同趋势，反映出节目制作流程中“可播出”的规制方式。按表 1 可见本章从语言替换、情绪调适和意象结构方面展开分析，以揭示歌词改写的主要类型与内在规律。

歌曲名	原歌词	播出歌词	改动类型	语义归类
Mr. Miss 《你怎么不上天呢》	（类型化示例：语言中性化）	你聊别的女的	低俗/口语强度弱化	（语言中性化）
Mr. Miss 《你怎么不上天呢》	（类型化示例：语言中性化）	这些年你的内衣都是我洗的	身体指称弱化	（语言中性化）
Mr. Miss 《你怎么不上天呢》	（类型化示例：传播可接受度调节）	一到大扫除	暧昧/身体指称删除/替换	（传播可接受度调节）
Mr. Miss 《你怎么不上天呢》	（类型化示例：情绪强度调节）	多少次想和你分手	冲突/伤害威胁转为关系表达	（情绪强度调节）
Click#15 《GetFunky》	（类型化示例：跨语境语义调节）	Youneedtorealize	跨语境语义词汇弱化	（跨语境语义调节）
Click#15 《GetFunky》	（类型化示例：传播可接受度调节）	Makeyourbodymoving	性/金钱暗喻弱化	（传播可接受度调节）
Click#15 《GetFunky》	（类型化示例：传播可接受度调节）	外套早已扔掉	性化联想规避	（传播可接受度调节）

和平和浪《丽园便利店》	(类型化示例: 健康取向表达)	门口有个少年在抽签	不良行为表述替换	(健康取向表达)
旺福《两个恰恰好》	(类型化示例: 语言中性化)	小小鸡生小小小鸡	身体/暧昧/身体指称弱化	(语言中性化)
旺福《两个恰恰好》	(类型化示例: 情绪强度调节)	如果你四处采花蜜, 恰恰恰似你	冲突/伤害词汇替换	(情绪强度调节)
海龟先生《男孩别哭》	(类型化示例: 传播可接受度调节)	Byeonnightstand	暧昧/身体指称消解/谐音替换	(传播可接受度调节)
新裤子《别再问我什么是迪斯科》	(类型化示例: 语言中性化)	我不是国王	贬抑标签替换	(语言中性化)
刺猬《白日梦蓝》	(类型化示例: 宏观指涉模糊化)	世间是伤害的比赛	社会指涉	(宏观指涉模糊化)
黑撒《流川枫与××××/校花与流川枫》	(类型化示例: 语言中性化)	歌名: 校花与流川枫	标题语域调整暗示去除	(语言中性化)
黑撒《校花与流川枫》	(类型化示例: 节目方文本调整)	她拿到单位的签约书	品牌/商业指涉去除	(节目方文本调整)
黑撒《校花与流川枫》	(类型化示例: 语言中性化)	她是他的一场梦	成人影像指涉去除	(语言中性化)
海龟先生《WhereAreYouGoing?》	(类型化示例: 跨语境语义调节)	该往哪儿走	宗教语汇删除	(跨语境语义调节)
海龟先生《WhereAreYouGoing?》	(类型化示例: 跨语境语义调节)	荣耀的主人被卖在他乡	宗教语境意象弱化	(跨语境语义调节)
旅行团《ByeBye》	(类型化示例: 现实指涉规避)	Byebye 狭义的世界	现实指涉词汇替换	(现实指涉规避)
旅行团《ByeBye》	(类型化示例: 语言中性化)	我要和你准备 Goodbye	粗俗口语替换	(语言中性化)
新裤子《生活因你而火热》	(类型化示例: 现实指涉词汇替换)	没能继续的诗篇	现实指涉语义弱化	(现实指涉词汇替换)
新裤子《生活因你而火热》	(类型化示例: 宏观指涉模糊化)	不能再见的朋友	社会受害叙事 转向私人叙事	(宏观指涉模糊化)
Click#15《HowCome YouLeaveMeLike This》	(类型化示例: 传播可接受度调节)	Didyouswitchtoanother side	出轨陈述弱化	(传播可接受度调节)
Click#15《HowCome YouLeaveMeLike This》	(类型化示例: 语言中性化)	Tellmeyouhavenoliesandhavenomore	不雅用语删除/改写	(语言中性化)
刺猬《生之响往》	(类型化示例: 风险行为意象弱化)	身体被欲望与烟雾控制破坏	风险行为意象替换	(风险行为意象弱化)
刺猬《生之响往》	(类型化示例: 情绪强度调节)	灵魂被恶魔囚俘后丢在	高强度冲突意象弱化	(情绪强度调节)
新裤子《没有理想的人不伤心》	(类型化示例: 情绪强度调节)	可是我最恨的那个人他始终没走在我面前	高强度意象替换	(情绪强度调节)

表 1 歌词对比

在语言替换方面, 节目制作团队对“传播语境可接受度”较低的词汇与边缘表达处理最为直接。样本中的改写呈现出较强的一致性: 一方面通过同义替换、词性转换与语域下调, 使表达趋于中性; 另一方面通过抽象化与心理化表述, 降低语义触发强度。例如, 部分带有宗教语境色彩的词汇被替换为更普遍的认知/情感词, 体现出在大众传播场景中对跨语境理解风险的主动调节。总体而言, 无论是宗教语汇、暧昧暗示还是冲突性表达, 其处理都呈现出明显的“去风险化/去指向化”倾向, 服务于平台规则与节目叙事的稳定呈现。

在情绪调适方面,摇滚文本常包含爆发式语气与高强度负面情绪象征,但在节目呈现中这些表达往往被降幅或改写。样本中多处可见将强烈对抗、伤害性想象或极端化情绪,转换为离别、遗憾、反思等更温和的情感框架。这种处理使情绪节拍仍可被保留,同时降低在大众传播语境中可能引发的误读与争议。同样,包含愤怒、仇恨与激烈对抗的句式,常被替换为柔性指向或自我陈述,使情绪强度显著下降。

情绪表达既得以保留,又避免触碰负面心理暗示在大众媒体中可能引发的争议同样,含有愤怒、仇恨、激烈对抗等强烈语气的句子通常会被替换为带有遗憾、反思或柔性指向的表达,使其情绪强度明显下降。在某些作品中,原词中对社会挫败、压抑、焦虑等情绪的直白表达被替换为更抽象、更模糊的心理描述,使播出版本的情绪结构更符合综艺节目的整体氛围。综艺节目通常强调温暖、治愈、积极和共情的情绪方向,而避免呈现可能引发压抑、焦虑或极端情绪反应的内容,因此摇滚作品在情绪维度上的改写呈现出较为明显的“柔化”趋势。

在意象结构方面,节目版本的歌词普遍弱化原作中指向性较强、象征强度较高或现实关联度较高的意象。原始表达中用于回应青年处境、表达结构性压力或呈现社会经验的意象,在节目语境中常被抽象化或普遍化处理。例如,带有宏观指涉的叙述容易被转写为个人经验或情感体验,从而在不改变叙事节奏的前提下,降低具体指向。这种“由具体到普遍”的意象重组,是媒介化逻辑对文本可播出性的再组织。

综艺节目对摇滚作品歌词进行改写的现象,并不只是单一因素驱动,而是与节目制作机制和平台化传播规则共同相关。从制作流程看,歌词的调整多发生在“筛选—重组—精剪”等环节:在筛选阶段,制作团队会基于经验判断某些表述在大众传播中可能存在语义触发与误读风险;在重组与精剪阶段,则进一步依据播出规范、平台规则与节目叙事节奏,对文本进行中性化、柔化或去指向化处理。换言之,歌词改写是制作流程中对“可播出表达”的技术性实现,也是媒介逻辑嵌入文化生产的可观察结果。

五、结论与启示

研究围绕《乐队的夏天》中具有代表性的摇滚作品,通过建立“原词—播出词”对照文本,对节目录制与播出之间的歌词变化进行了系统梳理。整体来看,综艺节目对摇滚作品的呈现并非原作的直接压缩,而是在节目制作、频道定位与平台化传播逻辑的共同作用下形成的再表达。歌词在进入节目制作流程后,呈现出以“语言替换—情绪调适—意象结构重塑”为核心的加工趋势,其改写并非零散,而是体现了一套较为稳定的媒介生产逻辑。

从语言层面看,节目组普遍对可能引发误读或触及播出尺度争议的表达进行替换,主要通过语域下调、词汇中性化与心理化转写来降低语义触发强度,同时保留节奏与叙事功能。这种处理使歌词在维持情绪节拍的前提下,减少可能带来的传播分歧与解释风险,体现出节目在平台化生态中对受众接受度与传播效果的审慎权衡。

在情绪层面,原作中较为强烈的愤怒、哀伤、绝望或挑战姿态,多被重新组织为更温和、更易获得共鸣的表达。其中,高强度对抗、冲突性想象与报复性语气,常被转写为离别、遗憾、感慨或自我反思,使作品更容易融入节目整体偏向“温暖—治愈—正向”的情绪基调。情绪调适既是对大众传播语境可接受度的考虑,也体现了节目在塑造观看体验与情感节奏方面的策略选择。

在意象层面,原作中具有社会批判指向、对现实处境的直白呈现或象征性较强的意象,常常在节目中转化为更抽象、普遍的情绪表述。社会结构、政治隐喻、阶级意象、现实困境等内容,在综艺版本中往往不再直指具体问题,而是被处理为可被普遍理解的心理或哲学性表达。这类意象重塑强化了节目的整体叙事和情绪安全性,同时也使摇滚作品的文化锋芒被

收敛。

由此可见,综艺节目对摇滚歌词的改写反映了一套由播出规范、节目调性、商业传播与算法机制共同推动的媒介化逻辑。歌词不再只是作品内部的艺术表达,而是在节目生态与平台传播中被重新配置:既要适配叙事节奏与受众期待,也要在合规框架内控制语义触发强度。摇滚文本在这一过程中呈现出“被动适配—主动重写”的双重机制:一方面在语言与意象层面满足播出要求,另一方面通过隐喻化、情绪化与普遍化的表达,尽可能维持作品的感染力与张力。

从节目制作的角度看,如何在保证播出安全的前提下尽可能保留作品原有的表达张力,是音乐综艺未来需要进一步探索的问题。过度削弱作品的象征结构和情绪能量,可能影响音乐人与观众之间的情感连结,也会使节目呈现出的作品趋于同质化。节目团队也许可以在风险可控的范围内,为不同类型的音乐作品保留更大的表达空间。对音乐创作者而言,面对平台化传播环境,准备多版本歌词、提前了解平台表达边界已成为必要策略。创作者并非单纯被动接受调整,而可以在理解媒介逻辑的基础上主动设计兼具原创性与可播性的文本,使作品在不同传播场域中都能获得适当呈现。这种“多情境创作能力”将可能成为未来音乐创作的新常态。从观众与研究者的角度来看,综艺节目中的摇滚文本不应被视为原作的等价呈现,而应理解为节目机制下的再生产结果。总体而言,本研究揭示了摇滚歌词在综艺节目中的改写规则,并从媒介化视角解释了形成这些规律的生产逻辑。随着平台对文化生产的干预日益加强,音乐作品如何在传播机制中保持自身特色、如何在市场逻辑与艺术表达之间找到新的平衡,将成为未来音乐综艺与音乐创作都无法回避的重要课题。

参考文献:

- [1] Hjarvard S. The Mediatization of Society: A Theory of the Media as Agents of Social and Cultural Change[J]. Nordicom Review, 2008, 29(2): 105-134.
- [2] Couldry N, Hepp A. The Mediated Construction of Reality[M]. Cambridge: Polity Press, 2016.
- [3] De Kloet J. China with a Cut: Globalisation, Urban Youth and Popular Music[M]. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- [4] Siles I. Music Is Just Right There on Social Media![J]. International Journal of Communication, 2024, 18: 1-25.
- [5] Golden J. The Role of Editing in Media Analysis and Language Arts[J]. Journal of Media Literacy Education, 2010, 2(1): 1-10.
- [6] Finnemann N O. Mediatization Theory and Digital Media[J]. Communications, 2011, 36: 67-89.
- [7] 田瑶. 电视娱乐节目研究综述[J]. 中国电视, 2016(4): 84-87.
- [8] 袁振国. 教育研究方法[M]. 北京: 高等教育出版社, 2000.
- [9] 叶澜. 教育研究方法初探[M]. 上海: 上海教育出版社, 1999.
- [10] Krippendorff K. Content Analysis: An Introduction to Its Methodology[M]. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2004.

Research on the Reconstruction Strategy of Rock Music Lyrics from the Perspective of Mediatization

XING Xinyu¹, KONG Xiangwei², MENG Qingtian³, SU Aimin⁴, LI Binhui^{5*}

(1. Gangwon National University, Chuncheon 24286, South Korea; 2. Sejong University, Seoul 05006, South Korea; 3. Yeungnam University, Gyeongsan 38541, South Korea; 4. Jeonbuk National University, Jeonju 54896, South Korea; 5. Jilin University of Arts, Changchun, Jilin 130031, China)

Abstract: In the era where media platforms deeply participate in content production, the textual presentation logic of Chinese music variety shows has undergone significant changes. After rock works enter mainstream variety shows, they often undergo systematic lyric adjustments. This paper uses the mediaization theory as the analytical framework, based on the "original lyrics - broadcast lyrics" sentence-by-sentence comparison of more than thirty works in programs such as "Summer Band", and adopts descriptive content analysis and text comparison analysis to summarize the structural characteristics and operational paths of lyric rewriting in the program context. The research finds that under the joint influence of platform rules, broadcasting norms, and narrative rhythm, the program production tends to achieve "broadcastable expression" through language neutrality, semantic intensity adjustment, and image generalization; as a result, expressions in the original work that are highly directional, have high emotional intensity, or have a high risk of cross-cultural understanding are weakened or restructured, but social experience and young emotions do not disappear; instead, they are retained in metaphorical, emotional, and positive ways. This paper can provide references for rock lyric creation, variety show text construction, and understanding of youth culture.

Keywords: Mediaization; Rock music; Lyric rewriting; Variety show; Cultural construction