

论中国当代流行音乐发展对青少年审美心理的影响

刘德崇

(广西民族师范学院, 广西 崇左 532200)

【摘要】中国流行音乐历经四十多年的发展,创作出了许许多多优秀的音乐作品,也形成了广泛的社会影响力。在新时代的今天,流行音乐产业在多元化媒体中继续高歌猛进,也对当代青少年审美心理产生了重大的影响。为此,应通过研究了解二者之间的交互关系,并引导流行音乐在创作、传播、营销等方面革故鼎新,增强社会责任感与时代使命感,用具有正能量的创作成果来促进青少年的身心健康,使其形成正确积极的音乐审美心理和文化价值观。

【关键词】流行音乐; 青少年审美心理; 影响因素; 发展建议

文化艺术与社会的政治、经济、教育领域息息相关,它为人民群众的生活提供精神层面的营养供给。中国自古以来便有丰硕的音乐文化成果,在新时代的社会文化环境中更融入了多元化的音乐形态,其中尤以流行音乐的影响力最为明显。流行音乐融入社会生活的各个角落中,势必也会对成长中的青少年群体产生从音乐审美到内心情感的触动和启发。因此,二者之间的关系应当得到充分的重视,并借助当代流行音乐的发展势头,形成对于青少年群体的良好引导,使其得到身心的健康成长。

一、中国流行音乐的发展积累与基本形态特征

流行音乐是英文“Pop music”的中文转译。作为二十世纪最伟大的人类音乐新产物之一,它与西方工业革命一同成长,凭借着独特的音乐风格和个性化的音乐语言表达方式,迅速获得了社会大众的喜爱。在欧美地区的社会普及之后,流行音乐漂洋过海开始寻求在全世界各地的发展辐射。中国内地的流行音乐是经港台地区流行音域的转化和影响,在20世纪70年代后期逐渐开始发迹的。在四十多年的内地发展中,流行音乐获得了人民群众的充分认可,并形成了许多经典音乐作品,为社会文化艺术事业的发展注入了充沛的动力。

中国流行音乐的发展历程中也经历了多次重要的变化,总体而言,其恰逢中国改革开放和社会变迁的优质环境,发展势头可谓顺风顺水。70年代末,在流行音乐刚刚进入中国时,曾经出现过学界和社会舆论层面的不适应问题,有许多持批判观点的言论认为流行音乐是资本主义的流毒,会损害中国的社会建设。但显然这种观点是将此时的流行音乐类比成了

30年代老上海“时代曲”的文化属性,存在偏颇和误解之处。通过流行音乐在民间的快速升温,最终走向了主流的“春晚”舞台,并获得了国家文化部门的认可。整个80年代,流行音乐在中国的发展处于一种吸收和自主创作的摸索期,诞生了一些经典作品,也找到了更适合中国民众欣赏的音乐风格。90年代,流行音乐的发展随着改革开放的纵深,开始了市场化的发展格调。“经纪公司制”“签约制”等商业化形式的出现,客观上约束了流行歌手的行为举止,也促使行业发展朝着产业化的规模开始长足发展。新世纪伊始,中国流行音乐正直风华正茂之际,互联网在内地的异军突起,使得流行音乐迎来了一次产业化的革新与转型。传统的创作与表演风格在互联网发展进程中形成了快速的格局变化,音乐市场中对于音乐产品的制作与供给方式也同样发生了新的变化。在这样的新媒体环境中,“中国风”“古风音乐”“新古典音乐”等流行音乐风格开始全社会一浪高过一浪的发展蔓延,形成了良好的传播效果,也使流行音乐始终成为社会文化生活中不可或缺的重要组成部分。

从流行音乐与中国社会衔接的方式和内容来看,自流行音乐进入内地伊始开始,就凭借着强大的适应能力,开始了民族化的发展道路。均相关数据统计,虽然在中国当前的音乐软件和产品供给中对于中外作品有着相同的市场开放程度,但是欣赏中文音乐作品的人群比重始终占据着百分之九十以上。这说明流行音乐在与中国社会相融合的过程中拥有良好的适应能力,并在中国本土音乐人的创作和表演中,形成了具有中国文化魅力的流行音乐文化价值体系。也正因此,作为普通社会大众,从未感受到流行音乐本

身的西方舶来品属性,反而以一种普世化的、大同性的审美认知来看待流行音乐良好的文化兼容性。

当然,作为流行音乐本身而言,其有着独立的属性和特征,是其区别于其他各种音乐形态所独立呈现出的面貌。首先,流行音乐具有亚文化属性。虽然其作品形态中也存在着一些与主旋律精神不谋而合的内容,但是绝大多数作品关注的是生活和情感,其中爱情主题占据了绝大部分的比重份额。也正因为这一特征,使其在中国的发展中形成了与传统民歌小调以及学院派的民族唱法作品之间的显性风格差异,更容易辨识和为普通社会群体所接受。其次,流行音乐具有时尚性,它本身的风格变化是在不断先前发展和演变的,始终保持着和社会审美及需求之间的互通性,甚至会具有超越审美认知的前瞻性。因此,流行音乐始终是时尚社会的代名词,也获得了青少年社会群体的喜爱和关注。此外,流行音乐具有商品属性和商业价值的基本体系。流行音乐是一种文化产业系统,他通过商业化的方式不断在批量生产新作品,推送新歌手,进而形成商业化的循环体系,促使自身能量不断壮大。也正是由于商品属性,使其不断制造市场热点,通过宣传造势来获得社会的关注。商业化属性对于流行音乐而言是一把双刃剑。依靠这一特征可以使其积聚动能,形成规模化的发展与能量输出,但与此同时,对于商业立意的过度追求,也有可能造成其误入歧途,对社会产生一定的负面影响。最后,流行音乐还是一种“多细胞体”结构,其内部拥有摇滚、民谣、蓝调、爵士等多样化的音乐风格类型,相互之间还会存在跨界性的融合发展。在全新的社会文化环境影响下,不断有新的风格出现在流行音乐的子细胞当中,使其不断丰富,并产生许多新的音乐元素。正因为流行音乐具有如此多元的特征,使其能够在当前的社会文化市场中始终保持着旺盛的生命力,并源源不断的供给各种音乐产品。

二、流行音乐对青少年审美心理影响的几种方式

流行音乐是通过一种音乐形态的传播来进行对公众审美心理感受的影响与塑造,这与其他音乐形式而言有着相同的功能和内涵。但是从流行音乐本身的能力和行为方式来看,由于其自身的属性特征和身处的社会文化环境有着独立性,因此所提供的审美心理影响方式也有所不同。当代流行音乐对于青少年审美心理的影响主要体现在以下几个方面:

首先,流行音乐的出现使青少年对于音乐基本语

言表达方式、内容、美学标准有了新的认识。中国的音乐文化有着独立的东方神韵,在传统文化环境中,音乐的发展具有极为强烈的民俗文化基本特征。在20世纪上半叶,中国告别了一千多年的封建帝制,也迎来了新民主主义革命的重要历史进程。在全新的社会文化环境加持之下,音乐的文化功能也发生了巨大的变化。在70年代之后,由于社会进入了快速的和平发展进程中,文化与经济的发展造就了新的音乐形态逐渐取代旧的音乐形态,也使得流行音乐的表达方式深入人心。流行音乐在社会大众中所形成的审美共识在于其亲切的口吻和聚焦于个人内心情感世界的特性,显然,对于在新社会环境中成长起来的青年一代而言,这种感受更加明显。流行音乐的歌词内容和曲风更贴近青少年群体所身处的生活环境,也更容易产生审美共鸣,因此获得情感和审美方面的眷顾也变得自然而然。

其次,流行音乐提供多样化的内容,使青少年审美心理得到充分满足。流行音乐作品本身具有丰富的题材涉猎范畴,在不同的社会环境中还可以迸发出炽热的情感。流行音乐本身具有多重文化内涵,拥有不同的文化表达方式。比如:其一情感为主线,包含了亲情、爱情等人际关系之间所产生的情感,也可以包容民族情感、国家情感、文化情感等更为宏观的范畴。在特殊的社会事件中,流行音乐也善于用真挚的情感和朴实的语言来获得欣赏者的共鸣。尤其在针对青少年群体的审美认知中,流行音乐在词曲创作以及编曲和表演等视觉形态方面可以提供丰富的艺术元素,促进青少年群体的感官感受,进而形成对于音乐文化的感同身受,得到各种情绪情感的充分满足。

此外,流行音乐在与互联网的结合中,更形成了无处不在的特性,并以不同的音乐风格来引发青少年的审美联觉。中国的互联网发展从新世纪伊始开始走向普及化的发展态势。在此过程中经历了有拨号网络向宽带网络、移动网络的快速发展,所提供的音乐产品数量及质量也出现了飞跃式的进步。在全新的社会文化环境中,自媒体的异军突起,使更多青年人可以随意表达对流行音乐的喜爱,更可以将各种各样的流行音乐作品通过制作剪辑的方式上传到互联网生态中。在流行音乐独立表达或与各种视频载体形成融合效应的过程中,流行音乐的审美内涵发生了变化,其自身的兼容性更强,也更容易为青少年群体所捕捉和喜爱。

在当代社会生活中,尤其是文化娱乐中。青少年群体与流行音乐之间已经形成了十分紧密的关系,并直接或间接影响着青少年的审美认知和喜好。流行音乐自身在飞速向前发展,它所能带来的精神影响力也会不断增强,不断提供更多新的可能。

三、加强流行音乐对青少年审美心理的正向引导

近年来,有关流行音乐对青少年审美心理引导方面的争论也在学界和社会舆论中引发了各种热议。流行音乐作为一种具有多重属性和巨大社会影响力的音乐形态,它往往会促使青少年群体产生各种各样的从众性认知效应。因此,对于流行音乐应当进行正确的发展引导,使其对青少年审美心理产生正面的积极影响。

其一,对于流行音乐产业内部机制进行有力的监管和督促。近年来,随着流行音乐产业的网络化发展,在广泛普及的过程中也出现了一些急功近利的问题。尤其在互联网环境中,稍不留意,就会出现一些具有负面影响效应的问题出现,直接侵害到青少年群体的审美观、价值观层面。因此,应当重视对于流行音乐自身发展方面的有力约束,不仅在创作、表演、包装、营销方面注重质量性和社会影响问题,还应当在互联网传播渠道管理以及版权方面加大监管力度,保障流行音乐产业发展的良性循环和对青少年审美心理所产生的正确引导力。

其二,加强美育教育,使青少年群体对流行音乐有全面的认知。当前中小学音乐教材和教学大纲中已经明确了流行音乐存在的价值和地位,并为学生提供了一定数量的流行音乐作品进行赏析和探讨。在未来的教育体制中,应当进一步增强流行音乐的存在比例,并提供包括作品以外的更多理论资源。有些教师认为学生接触流行音乐会造出心理问题,其实流行音乐本身并非是洪水猛兽,如果得到良好且全面的教育引导,不仅会解决学生在流行音乐欣赏过程中可能存在的各种困扰,还能够对流行音乐有更为客观深刻的认知,对于端正审美态度和树立良好的人生观、价值观有着积极的影响。为使这一教育责任得到落实,应当尝试通过教材编修、教师岗内再教育以及课程体系的良好组织等方式,形成良好的教育系统,促进流行音乐专题教育成为中小学音乐教育系统中的重要一环。

其三,引导流行音乐创作中融入更多具有主旋律价值观的作品,并使其承担更多的社会责任,进而改变青少年群体对于流行音乐的狭隘审美认知。

近几年,包括《兰亭序》《青花瓷》《万疆》《少年》等在内的许多流行音乐作品,或是着眼于中国古典文化,或是描绘当代中国的新时代新面貌,内容不乏讴歌和赞美的意蕴,而本身又不失流行音乐原有的艺术风格,成为社会传唱率很高的作品。这足以说明,流行音乐作品中不仅只有爱情和个人情感,也不仅拘泥于一种矫揉造作的特性。在当前的音乐创作领域中,应当鼓励在这些类型化风格作品的创作中更进一步,形成更好的创意和音乐质量,使流行音乐能够形成题材和风格上的百花齐放,并以正能量来引导青少年群体的审美联觉。比如:在传承中国民族文化及古典文化精神方面,流行音乐有着与生俱来的向心力。无论是20世纪80年代的“西北风”“红太阳歌曲热潮”,或是21世纪以来的“中国风”和“古风”音乐热潮,均体现出中国流行音乐创作者和表演者深厚的民族情感。在新的创作征程中,应当突出特性,肩负责任,向青少年群体传递更多的文化神韵,使其更好地履行自身职责,获得良好的社会反响。

中国流行音乐在四十多年的发展历程中几经沉浮,已然形成了相对成熟和稳定的创作与表演体系,也在不断用新作品在体现着自身的文化价值与魅力。在新时代的今天,流行音乐的发展应更为注重与青少年群体之间所产生的审美共鸣,关注他们的成长与身心健康,用优秀的作品滋养青少年的心灵,迎来更加美好的发展前景。

参考文献:

- [1] 姚海燕. 流行音乐对中小学音乐教育的影响及对策研究 [D]. 福建师范大学, 2010
- [2] 范益琳. 音乐教学中引入流行音乐的研究 [J]. 成才之路, 2017(09)
- [3] 单新伟. 论流行音乐与中学音乐教学 [J]. 科教文汇(下旬刊), 2008(11)
- [4] 孙梦薇. 浅析如何运用流行音乐丰富音乐教学 [J]. 通俗歌曲, 2017(03)

本文系2021年广西民族师范学院科研经费资助项目(项目编号:2021SP031)

作者简介:刘德崇(1983.10—),男,汉族,河南南阳人,广西民族师范学院艺术学院副教授,研究方向:音乐学、音乐教育。