

流行音乐对青少年成长的影响及对策

■ 李 勤 胡宏莉

(中国社会科学院大学 人文学院 北京 102488; 人民教育出版社 课程教材研究所 北京 100081)

【摘要】流行音乐作为近现代产生的音乐形式,在全球范围内拥有极为广泛的受众群体。流行音乐以流行性、娱乐性与先进的传播方式,成为青少年生活中不可或缺的重要部分,对青少年的成长有正反两方面的重要影响。学校、家庭、全社会都应采取相应对策,积极倡导适合青少年正确价值导向的流行音乐,发挥流行音乐的正面导向作用,提高青少年的音乐素养和审美情趣,达成“音乐育人”的美育目标。

【关键词】流行音乐 青少年 音乐教育

DOI:10.16034/j.cnki.10-1318/c.2020.03.013

流行音乐起源于19世纪末期的美国,是在多种音乐体系和结构基础上发展而来的一种在当时来说比较特殊的音乐形式,它包括流行歌曲和轻音乐、爵士乐、迪斯科舞曲、探戈舞曲、圆舞曲等多种形式的器乐作品。其音乐素材根植于大众生活,它善于运用多元音乐元素表现思想,易于流传,具有结构短小、形式活泼、贴近生活、通俗易懂、情感丰富等特点。其听众涵盖不同年龄、阶层、文化水平的音乐爱好者,年轻、时尚、个性的青少年群体是其中的一个重要组成部分。

中国流行音乐作为中国大众化音乐的主要形式,自20世纪初发展至今,始终被同时代的青少年群体所接受和青睐,不仅给中国传统音乐、民族民间音乐的内容与形式带来巨大冲击,还使中国近现代的音乐格局发生了翻天覆地的变化,更是在中国一代又一代青少年的成长轨迹中烙下深深的印迹,影响深远。

一、流行音乐的基本特征

1. 通俗性

与古典音乐、民族民间音乐、传统音乐的内容和形式不同,通俗易懂、易于传唱是流行音乐的基本特征。其内容大多以现实生活中的某个人物或事件、某段情感或人生感悟为创作素材,音乐情绪多变,或高亢或低沉、或呐喊或抒情、或轻松或沉重。表演者在表演过程中,还可以触景生情、即兴创作,与现场听众的情感融为一体。对于青少年而言,或娓娓道来或激烈爆发或深情倾诉的流行音乐是他们对生活的期待、未来的渴望、爱情的向往,其生活化的歌词和简单易学的旋律是他们内心真实情感的反应。

收稿日期:2020-03-30

作者简介:李勤,中国社会科学院大学人文学院讲师,硕士,主要研究青少年艺术教育、青少年素质教育;
胡宏莉,人民教育出版社课程教材研究所音乐编辑室主任编辑,硕士,主要研究音乐教育。

2. 娱乐性

在网络与媒体迅速普及的现在,流行音乐因其具有的娱乐属性,已在互联网上广泛流行,移动客户端 APP 的推广和介绍、PC 端音乐网站的各种排行榜和实时大数据的呈现,使得在线音乐平台成为流行音乐娱乐传播的主要渠道之一。而流行音乐传播的可视化,使得“互联网+音乐”给予流行音乐娱乐属性更广阔的生存空间。借助 VR、AR、MR 等技术,实现现场感、虚拟与现实的体验,促进了流行音乐传播娱乐手段的多元化。流行音乐在线平台种类的日益繁多与市场划分的日益明晰,促进了流行音乐娱乐性的多样化发展。越来越多的流行音乐制作人、新歌手通过自己的社交媒体平台,推介自己的各种音乐作品,扩大自身的影响力。很多歌坛老牌歌手也放弃了传统实体专辑的制作和发行,改为由数字音乐单曲组合而成音乐数字专辑。

3. 商品性

有别于其他种类音乐,流行音乐的特殊性在于它具有消费商品的性质,即以市场盈利为目的的商业性的娱乐音乐^[1]。顶流歌手音乐数字专辑在上线发行时曾一度导致数字音乐平台的网络出现堵塞和崩溃,随之而来的大量新会员的加入也为数字音乐平台带来了丰厚的利润。虽然在国家版权主管机构的强力介入下,各大音乐平台已经达成了绝大多数的作品版权共享,但保持独家渠道的顶流歌手仍然作为最具有吸引力的获客法宝而普遍存在。为满足听众的多样需求和情感交流,其必然会出现作品快速迭代的现象,因此商品性在一定程度上大于艺术性。流行音乐这种独特的性质,更易满足青少年群体在个人成长过程中不断变化的各种生理和心理需求,并与之产生情感共鸣。反之,也正因为这种特性,经常会产生各种以商业利益为目的、缺乏艺术性和思想性的垃圾音乐文化,这对处于青春期心智发育不成熟的青少年会产生不良的影响。

4. 时尚流行性

时尚流行性特点是流行音乐广受欢迎的重要原因之一。随着时代的发展,音乐与科技的发展、乐器的改良、先进的音乐制作手段为流行音乐注入了更多的新元素,流行音乐更加时尚、更具吸引力,这一特点极大地满足了青少年的猎奇心理。同时,流行音乐依靠现代科技传媒介质如 CD、DVD、MP3、MP4 等以及手机 APP 的普及、多家互联网音乐内容平台的加持,增加了传播途径,提高了传播性,这使得流行音乐的传播范围更加广泛,让青少年有更多的机会和可能接触到更多种类、更多风格的流行音乐作品。

二、流行音乐对青少年成长的利弊

对于青少年群体来说,青少年时期是不断成长的时期,是价值观、人生观、世界观逐渐形成的重要阶段,此时青少年既对外界环境的认知和感知非常敏感,对新鲜事物有着强烈的好奇心,又渴望思想和人格的独立。而流行音乐具有的通俗性、娱乐性、商品性、时尚流行性恰好满足了青少年的多种心理需求,他们希望通过音乐表达自我、认识世界、体验情感、寻找寄托。因此,流行音乐成为青少年生活中不可或缺的一部分,对青少年的成长发挥着深远而重要的影响。

1. 流行音乐对青少年的积极影响

音乐作为一种文化现象,也具有其相对应的功能。音乐人类学家梅里亚姆认为音乐有 10 种功能:情感的表达、美的享受、娱乐性、传达信息、象征的表示、给予身体律动信号、用于社会规范、一致的措施、在社会风俗和宗教礼仪中使用、对于文化的连续性和稳定性发挥作用、利于社会的凝聚^[2]。对于青少年群体来说,流行音乐具有辅助学校音乐教育、提升音乐审美情趣、教育认知社会规范等多种潜移默化的功能。

(1) 辅助学校音乐教育 提升审美情趣

目前,我国大、中、小学的音乐课堂教学多以古典音乐、世界民族音乐、中国传统音乐与民族民间音乐为主体内容,而作为大众音乐的流行音乐则只作为校园音乐教育的补充。流行音乐的美也是很明显的,大致体现在以下三个方面。

流行音乐的主题美。流行音乐主题丰富真实、贴近生活、紧跟时代,常以青少年关注的青春、友情、爱情、未来、战争、社会、环保等主题为创作素材,诉说着青少年的喜怒哀乐,表达着青少年内心的渴望。如鼓励青少年直面困难、勇敢前行的流行励志歌曲《我的未来不是梦》《隐形的翅膀》《爱拼才会赢》等,浅吟低诉讲述着动人故事的流行歌曲《一个真实的故事》《天路》等。

流行音乐的风格美。流行音乐具有多种多样的音乐风格,或抒情温柔如《烛光里的妈妈》,或高亢激昂如《黄土高坡》,或轻松愉悦如《走在乡间的小路上》,或磅礴大气如《万里长城永不倒》,或古典优雅如《青花瓷》等。每一种音乐风格都带给青少年不同的审美体验,培养其音乐审美能力,激发其欣赏音乐的兴趣,为其终身学习音乐和享受音乐奠定牢固的基础。

流行音乐的歌词美。歌词既是一种文学艺术,又是一种音乐语言,雅俗共赏是它的基本要求。每个时代的流行音乐的歌词都有着深刻的时代烙印,既有对社会现实的描绘,也有对个人追求的呐喊。优秀的歌词可以鼓励、激励青少年对生活积极向上的态度,形成正确的人生价值观。如中国流行音乐经历的“学堂乐歌”“老上海”“新中国”“改革开放”四个时期,每个时期的流行音乐都有着鲜明的时代特点。“学堂乐歌”时期在青少年中广泛流传的是以美国歌曲曲调填词的歌曲《送别》,“老上海”时期流传的是标志着我国近代流行音乐开端的由中国人自己作词作曲的歌曲《毛毛雨》,“新中国”时期则是受艺术与政治统一思想影响的歌曲《闪闪红星》,“改革开放”时期则是打破革命歌曲一统歌坛局面的歌曲《乡恋》等。在大力弘扬中华优秀传统文化的当下,更是涌现出很多以中国传统诗词为词的流行音乐作品,如以明代诗人杨慎《临江仙》为词的大气磅礴的歌曲《滚滚长江东逝水》,以南宋著名学者王应麟《三字经》为词的娓娓讲述的歌曲《三字经》等。深受青少年喜爱的顶流歌手周杰伦与他的黄金搭档方文山,联袂奉献了《菊花台》《千里之外》等众多耳熟能详、脍炙人口的佳作,他们作为把经典传统文化与流行音乐结合得天衣无缝、出神入化的杰出代表,更是在青少年当中影响深远。通过这些优秀的流行音乐作品,青少年可以进一步了解我国优秀的历史与传统文化,拓展知识面,提升文学审美素养。

(2) 陶冶情操 提高音乐素养 塑造健全人格

接触与了解流行音乐,是每个青少年成长阶段中的必备内容。通过对流行音乐的接触和了解,有助于认识社会、了解文化、发掘自我。

首先,流行音乐有助于提高学生的音乐素养。流行音乐虽然具有通俗性、娱乐性,但古典音乐、民族民间音乐是其创作的重要素材来源。许多耳熟能详的流行歌曲都采用了古典音乐与民族民间音乐的音调。中国台湾组合 S. H. E 演唱的《不想长大》就采用了莫扎特《g 小调第四十交响曲》第一乐章的主题音调;国内著名男歌手刘欢演唱的《好汉歌》采用了河南民歌《王大娘钉缸》的音调等。随着电子科技的进步以及传播方式的多样化,这些融入了古典音乐、民族民间音乐音调的流行音乐渗透在青少年生活的每个角落,无论学习、锻炼,还是娱乐、人际交往等,都离不开流行音乐的陪伴。相比较于学校音乐学习中的严肃音乐,流行音乐更易于让青少年处于放松和愉悦的状态。长期欣赏优秀的流行音乐,会帮助青少年提高音乐感知能力和学习音乐的兴趣,认识并了解节奏、音高、速度等音乐基本要素和作曲家、流派、乐种等音乐常识,提高音乐鉴赏能力与歌曲演唱能力,这对于学校的音乐学习能够起到良好的促进和补充作用。

其次,流行音乐为青少年提供了一个展示自我、表达自我的平台。青少年在成长发育时期,

有热情、有活力、好奇心强,善于并愿意模仿,有自己的想法与认知,渴望被认同,更热衷于表现自我。流行音乐恰好为青少年提供了一个展示自我的平台。流行音乐的形式、内容都较为通俗,旋律比较简单,新旧更迭迅速,容易引起青少年的兴趣并被模仿与创新。许多青少年是通过参加一些流行歌曲比赛,在舞台上表现自己,找到了自信和人生的目标。如2019年末东方卫视全新推出的《我们的歌》音乐竞演类节目,通过全新的赛程、赛制设计安排,多位经典导师级唱匠甘当绿叶,结合国内优秀的制作演出团队和让人耳目一新的舞美音响灯光设计,重新演绎经过全新编配的流行乐坛经典作品,为多位青少年歌手再一次打开了上升空间。这种音乐传承和发扬光大优秀经典作品的价值导向是值得肯定和鼓励的。同时,青少年群体有着很强的创作能力,渴望通过音乐表达自己对生活、对爱情、对友情等的认知和感悟,这种创作能力和表达自我需求造就了一批青少年网络流行歌手,他们尝试创作融入自己思想感情、个人风格鲜明的歌曲,并通过各种平台进行传播。通过展示自我、表达自我,既满足了青少年渴望被认同的心理特征,又提高了青少年的学习自觉主动性。

最后,流行音乐能够使青少年得到放松,学会释放自身的内心情感。音乐比其他艺术形式更能与人的心理产生共鸣,当听众在欣赏音乐的过程中,他的情绪会被调动,并随之起伏、波动,从而实现精神的满足和愉悦。青少年在不同的成长阶段,会遇到不同的烦恼。在中小学阶段,面临着学习、考试、升学的压力;在大学期间,面临着学习、就业与情感等问题。而这些压力与问题,可以通过流行音乐的娱乐性而得到释放和缓解。许多流行歌曲中的歌词恰恰是青少年真实生活的写照,特别容易引发青少年在欣赏过程中产生情感共鸣,感觉这首歌曲好像是为自己量身定做的。现阶段我国的流行音乐呈现多元并存的局面,旧与新、传统与现代、境内与境外,各种流行音乐都并存于现实生活中。因此,欣赏流行音乐,不仅给青少年的业余生活添彩,还可以帮助青少年释放压力,缓解青少年压抑情绪,以达到陶冶情操、开阔心胸之目的。

2. 流行音乐对青少年的消极影响

流行音乐的消极影响主要体现在思想意识和心理健康上。

(1) 盲目追星

青少年正处于身体快速成长、求知欲望强烈、有远大抱负与理想的黄金阶段。他们虽未褪去稚气,却想表现成熟,虽羽翼未丰,却想展翅高飞,而正是这些相互矛盾的心理特征,使得青少年自身有着强烈的好奇、求知心理,能够迅速接受甚至是迷恋新鲜事物。如今,流行音乐的娱乐性造就了一大批偶像明星,这些偶像明星利用大众媒体的炒作与包装,通过个人魅力的展现而吸引青少年群体广泛、持久的关注,成为他们盲目崇拜的对象,一部分青少年甚至达到沉浸其中无法自拔的程度,这也是青少年身心发展过程的一种反映。青少年的这种过度沉迷于偶像明星、追赶潮流、盲目关注偶像明星的一举一动甚至个人私生活细节的做法,都非常不利于青少年的成长,容易造成价值观、人生观和世界观的扭曲。崇尚拜金主义,使青少年越来越缺乏社会责任感、使命感,更不利于整个民族和社会的前进与发展。

(2) 内容低俗,错误引导

流行音乐本身具有强烈的商业属性,部分流行音乐工作者为了追求显而易见的商业利益,创作和制作了很多内容相对低俗、哗众取宠的流行音乐作品,这些作品自我标榜为“非主流”代表,含有大量新鲜、奇幻的元素。而青少年正处在生长发育期,热衷于追求个性、标新立异,极易与这种“非主流”作品产生情感上的共鸣。长期在这种低俗流行音乐作品的影响下,青少年的价值观、人生观、世界观特别容易产生偏差,更为严重的甚至会造成青少年产生犯罪行为的冲动和可能。

(3) 主题趋同化

有调查数据显示,在影响力较高和传唱度较广的流行音乐作品中,以描写男女之间爱情纠

葛的主题居多。这反映了广大受众对于这类题材作品的情感需求,尤其是处于生理、心理发育时期的青少年需求更为突出。流行音乐面对这一巨大的市场,为满足受众的需求、达到商业利益最大化,呈现出爱情主题单一化的状态。这在某种程度上偏离了音乐最初表达个人感情、传播健康思想的初衷。而这种主题趋同化的流行音乐作品将会在一定程度上影响青少年的心理健康。

三、采取正确应对策略,大力发挥流行音乐对青少年的正向引导作用

如今,信息技术的迅速发展使得青少年生活在一个开放、活跃的信息时代,每天主动、被动地接受着大量的共享信息,时刻受到外界社会各种元素的影响。如果青少年缺乏分辨是非能力、缺失自律意识,将会受到一些垃圾流行音乐作品的毒害,从而引发一系列严重后果。针对流行音乐对青少年产生的消极因素,作为音乐教育工作者,应该及时采取正确的应对策略,最大限度发挥流行音乐对青少年的正向引导作用,引导青少年正确地认识、欣赏和学习流行音乐。

1. 鼓励创作多元优秀音乐作品,达成“音乐育人”的美育目标

学校音乐课堂的主要目的是通过音乐教育让学生成为人格健全的全面发展的人,而流行音乐作为课堂之余的大众化音乐,应该成为学校音乐教育的强有力的帮手,共同担负起“音乐教育人”的美育目标。

流行音乐创作者应选择多元化的创作主题,并结合我国优秀的传统文化,以爱国、励志、公益为题材,引领整个社会风气健康向上发展,引导学生树立正确的人生观、价值观和世界观。将“爱情”题材扩充为“大爱”题材,除了爱情,还要关注亲情、友情、人与人之间无私的爱等。2020年新冠病毒的肆虐也没阻挡住无数逆行者前赴后继的脚步,无惧生死的救援则是人间最美的爱,音乐界就涌现出一批歌颂逆行者的感人歌曲,如《逆行者》《大爱苍生》等。

建议政府相关主管机构和音乐界的各种社会团体,制定一系列相关奖励政策,搭建多元化音乐传播展示平台,对流行音乐多元化的发展进行不同程度的奖励和物质帮扶,从而更多地激发创作者的创作热情,完成高数量高质量的流行音乐作品。

2. 普及音乐教育,培养和提高青少年的音乐鉴赏能力

音乐是文化的重要组成部分,它可以愉悦身心,陶冶情操,对青少年形成正确的价值观、人生观、世界观有着至关重要的作用。而良好的音乐鉴赏能力,能帮助青少年建立自信、乐观、活泼的人生态度和正确的人生目标,有利于帮助音乐成为青少年终身的心灵伙伴和精神力量。

培养和提高青少年良好的音乐鉴赏能力,最关键的两点是“多听”“会听”。只有“多听”才能大范围地接触到不同流派不同风格的音乐,积累音乐欣赏经验;只有“会听”才能正确地选择音乐、理解音乐,获得高尚的审美体验。而“多听”“会听”的前提是能够掌握基本的音乐知识。音乐知识能帮助青少年将“随意地听音乐”升级为“有理性有辨别地欣赏音乐”;能够帮助青少年理解创作者的思想感情、生活态度和音乐作品的表达方式,更易产生情感共鸣,提高音乐鉴赏力;能帮助青少年认识自己的身体,了解自己在成长发育期或变声期的身心变化特征与嗓音变化规律,知道不能随意模仿流行音乐歌手的演唱,特别是一些需要高声嘶喊的特殊唱法,学会运用正确的科学发声方法。

这些音乐基础知识和鉴赏能力的获得都是音乐教育的成果。因此,音乐教育的普及工作尤为重要,它的最终目的是提高青少年乃至全民的音乐修养,这需要家庭、学校甚至全社会长期的共同努力。

作为音乐教育工作者,不仅要传授知识,还应该走近青少年群体,了解和讨论他们的真实想

法及其对不同流行音乐的看法,积极发挥引导者的作用,结合历史介绍中国流行音乐的起源与发展,根据现状介绍中国流行音乐的优势与不足,“取其精华、舍其糟粕”,着重培养青少年辨识优秀流行音乐的能力,有选择地引导青少年欣赏有着正确导向的流行音乐作品,以及学习、传唱有思想性、艺术性的优秀流行音乐作品,以增强他们的社会责任感,学会感恩父母、老师、社会。同时,学校还可以通过组织更多艺术展演和比赛活动,为青少年搭建一个展示自我的舞台,既可以丰富学校校园文化生活,又可以提高青少年的音乐鉴赏能力和水平。

3. 加强对流行音乐的监管力度

完善与加大流行音乐从创作、演绎、传播、消费四个环节的监管制度和力度,提高流行音乐作品的品质。

首先,在流行音乐作品创作环节,流行音乐创作者是生产高质量流行音乐作品的第一关,这也是整个流程中最重要的一个环节。创作者的价值观、人生观、世界观、个人意愿、情感诉求等都会直接体现在作品中,因此,创作者必须坚持高质量并有着正确人生导向与乐观向上生活态度的作品创作原则。

其次,在流行音乐作品表演环节,流行音乐作品的演绎者应该具有高尚的品德、高雅的审美、优秀的专业能力,既能轻松驾驭音乐作品的演绎,又能给青少年树立正确的人生榜样,引导青少年在欣赏音乐的过程中提高审美能力。各类相关机构应适时建立评价体系和方法,采用良性的竞争机制,严厉抵制那些不道德、低俗的流行音乐作品演绎者^[3]。

再次,在流行音乐作品传播环节,应该大力发展网络技术中的监管技术、健全相关网络法律制度,提高传播的技术手段管理和监督力度,加强流行音乐市场监管和完善相关法律法规。文化管理部门应依法做好文化市场监管工作,帮助青少年净化文化环境,用法律保护青少年身心健康,为青少年提供丰富健康的精神食粮。

最后,在流行音乐作品消费环节,应建立媒体内容分级管理制度,对青少年群体只开放经过严格筛选且适合其欣赏的流行音乐作品,进一步起到有效保护青少年的前置作用。

结语:流行音乐以其流行性、娱乐性和先进的传播方式,成为青少年生活中不可或缺的重要部分,对青少年成长有着重要的影响。习近平总书记2014年5月4日在北京大学师生座谈会上的讲话中提到“青年的价值取向决定了未来整个社会的价值取向,而青年又处在价值观形成和确立的时期,抓好这一时期的价值观养成十分重要。这就像穿衣服扣扣子一样,如果第一粒扣子扣错了,剩余的扣子都会扣错。人生的扣子从一开始就要扣好。”^[4]青少年正处于人生发展、道德品质形成的关键时期,健康的文化环境对塑造青少年优秀品质、生活态度、人生理想及目标有着重要的作用。发挥流行音乐对青少年的积极作用、避免其消极影响应成为我们每一个音乐教育工作者努力探寻的方向。我们应该以更开放更平等的态度去看待流行音乐,将流行音乐引入学校音乐课堂,与古典音乐、传统音乐、民族民间音乐一起,在美育育人的过程中发挥更加重要的作用。

[参考文献]

- [1]马军红《谈流行音乐对青少年的影响》,载《东北师大学报》2017年第2期。
- [2]管建华《音乐人类学导引》,南京:南京师范大学出版社2013年版,第78-79页。
- [3]楚小利《流行音乐对青少年的影响及问题研究》,载《音乐时空》2015年第9期。
- [4]习近平《青年要自觉践行社会主义核心价值观——在北京大学师生座谈会上的讲话》,http://www.xinhuanet.com/politics/2014-05/05/c_1110528066.htm

(责任编辑:任天成)