

流行演唱与大众文化的相互影响：从音乐到社会

谭玮

乐山市文化馆，四川乐山 614000

摘要：流行乐作为时代文化的关键信息载体之一，它的进步发展往往是大多数人生活需要的准确反映。社会背景最终决定了音乐的未来的发展趋势，流行音乐也准确地反映了当时的现实背景。音乐起源于人们的日常生活，但却远高于大多数人最普通的生活情调。因此，两者之间是互为因果，互相发展的。流行乐在中国这片土地上，从备受鄙夷逐步发展到大多数人生活工作中最不可或缺的关键部分，而且还使中国的文化总体格局产生着巨大的转变，显露出流行乐自我再更新的活力和动势。

关键词：流行音乐；大众文化；时代发展；大众审美

中图分类号：J6

文献标识码：A

文章编码：2023080005

The Interplay of Pop Singing and Mass Culture : From Music to Society

Tan Wei

Leshan Culture Centre, Sichuan Leshan 614000

Abstract : Pop music as one of the key information carrier, its progressive development is always accurate reflection that most people need in their life. Social context determine the future development trend of music eventually, and pop music also reflect the current situation correctly. Music originate from people's daily life, but far above the most ordinary life sentiment of most people. Therefore, the two are mutual cause and mutual development. Pop music graduates from be despised to an most indispensable key component of most people in their life and it make a great change in Chinese culture overall pattern that appear active and motion of pop music self-renewal.

Key words : pop music; mass culture; era development; populace aesthetic

流行乐以其独具一格的社会属性，其出现标志着大多数人在日常生活中多了另一种精神活动，在今天的人们精神世界里添加了一抹色彩纷呈。进而推动了绝大多数人生活工作习惯的转变。国民经济支柱产业的转变与发展，是促使现代流行演唱进步发展的关键环境因素；更代表了我国基本国情的进一步发展。中国现代流行音乐的国际化经营、国际化发展是走出中国，走向国际化的最适合形式，也符合科学文化进步发展的要求。

一、社会文化环境对当代流行音乐发展的影响

(一) 本土文化环境对当代流行音乐的影响

尽管西洋流行音乐对我国流行音乐产生了很大的冲击，但我国原创音乐作品仍在继续生长，其中融合着不少鲜明的我国文化成分。90年代我国传统音乐也产生了不少富有特色和戏剧性的音乐作品，这特点不言而喻。歌曲的传播给当时的传统文化带来大量艺术资源，迎合了民众的需要。在传统音乐中，京剧元素被大量引进，使其更凸显出了民间文化的特有韵味。90年代中国流行音乐中出现了许多具有民族特色和戏剧性的作品，这一点毋庸置疑。民歌的流行为当时的文化提供了情感资源，满足了人们的需求。在流行音乐中，京剧元素被大量引入，使得它们更加凸显出

中国民族文化的独特魅力。在过去几年中，中国流行音乐取得了明显的进步，掀起了一股浓厚的中国风。通过将中国特色元素融入音乐创作中，创作出的文艺作品呈现出浓郁的中国文化气息。流行音乐在我国有了一定的发展并且逐渐成熟，流行音乐其艺术表现形式也越来越丰富多样。当代中国的流行音乐元素已经成为全球文化艺术创作中不可或缺的一部分，这是几代中国音乐人不懈努力的成果。

(二) 商业文化环境对当代流行音乐的影响

商业资本文化作为独有新概念正式提出是在20世纪80年代的后半期。现代音乐与其他音乐艺术形态变化最大的本质区别在于它重新诞生起就由资本市场调整命运的安排。铁一般的事实已说明，流行乐有着自己独一无二的商业交易属性，是资本主义作

用下的社会主义经济中艺术和经济产品的综合体，有着巨大的社会进步潜能。社会主义市场经济条件下，主流的企业和贸易者获得的经济利润可以最大限度地利用大量黑胶唱片、演唱会和偶像周边作为消费品来满足消费者的需要。流行乐是中国独特的一个资本经济艺术现象，它背后的商业性因素最终导致了需要满足广大消费者的心理实际需要的现代社会情绪的一种形式。也唯有如此，它才可以被越来越多的中国消费者所关注。

（三）传媒文化环境对当代流行音乐的影响

传媒就是传布各种相关信息的具象化概念载体。目前使用较多的有短视频、电脑网络等等，是信息传播的新型特殊方式，它和以往最普遍的报刊传播和口头传播的本质区别差别在于其以多元化、目标消费人群广，同时易于传播的特性。传媒文化对中国现代流行乐发展的影响，近年来，短视频与网络对流行演唱的发展可以说既有积极有效的催促作用又有摧毁性干扰作用。中国当代流行乐在前10年的进步发展中，大众媒体予以积极高效地往前推进作用。流行音乐从20世纪后半叶逐渐融入中国人民的日常生活。迈入21世纪后，流行音乐又进一步对人们的日常生活产生进一步的影响。近10年来，诸多歌手一夜成名，流行乐严重产业化、娱乐化发展，使传媒文化对中国当代流行音乐形成了很大的消极干扰作用。不管怎么样，随着极具发展潜力网络传媒类型的迅猛发展，流行乐在作用范围、营销理念和创新和突破方向等各方面都将形成伟大的颠覆性变革。流行乐的进步发展和网络传媒的社会发展是相得益彰的。以通信网络和移动媒体为标志的网络新媒体具体形式，更使当代流行乐获得了一时无两的进步发展，未来媒体机构与流行乐商社的碰撞融合与互惠共赢，标志着当前中国流行音乐商业的蜕变的方向。

二、当代流行音乐的发展对社会文化进步产生的影响

在21世纪中，中国各个文化艺术领域也直接出现了立体化多维度的发展。作为同在文化艺术领域中的中国当代流行音乐也获得了异乎寻常的转变，对于社会意识形态的逐步形成了不容忽视的影响。

（一）当代流行音乐的发展对青少年成长的影响

现当代流行乐在儿童和青少年健康快乐地成长中可起了直接推动作用，主要表现在以下几方面：第一，流行歌曲对青少年成长期间起到心理激励与鞭策作用，譬如非常多流行乐歌词直接反映了他们对生活的热情与人的感情的心灵的寄托。如歌手陈奕迅在他的歌曲中有一首名为“孤勇者”的歌曲，这首歌饱含了满满的正能量，给予人精神上的慰藉支持，指导青少年找到自己梦想的方向。其次，具体形式风格迥异的流行乐可以辅助儿童和青少年调整好自己的心态、保持心情愉快、缓解精神压力。正陷入升学、毕业后就业等庞大阻力的青少年群体，恰好处于青春期的青少年群体，反叛、焦虑、不稳定的心理状态绝对会影响着他们。流行乐不单单为青少年群体给予五感上的视听体验，更可以让他们浮躁不安的心灵世界得到一个停泊的湾畔，暂时展翅翱翔。为自己的思想，取得一定的精神意志支援。当代流行乐对儿童和青

少年的悲观干扰作用表现在：第一，涉世不深，看问题容易走极端、主观臆断造成很多儿童和青少年疯狂追星，白白浪费了时间荒废了学业。其次，当下有些流行乐的歌词太过粗鄙和野蛮，反而不利于培养和发展儿童和青少年健康的价值观和世界观，严重的甚至会引发未成年人违法犯罪。很多讥笑、心理阴暗的音乐直接影响到他们的身心健康发展为了最大限度地发挥其积极主动地激发作用效果，全社会应该对儿童和青少年审时度势，加强积极主动地激发作用效果。面临鱼龙混杂的现代音乐作品，我们更需要博采众家之长，弃其糟粕为众多青少年直接提供一个健康的社会主义意识形态大生活环境，最大限度地发挥流行乐的阳光正能量作用效果。

（二）当代流行音乐的发展对商业消费行为的影响

当代流行乐与古典音乐较大的区别在于，流行音乐必须并不会如古典音乐一样音乐学术概念强，导致广大人民群众很难接受。流行乐作为最欢迎的音乐类型，其通过市场化机制的影响与营销可以让广大市民群众更愿意接受，在当今社会中进行更高效的传播。因此流行乐必须具备可被商品化的属性与前提条件。绝大多数流行乐发烧友很愿意为流行音乐对其投资与正常消费，通过他们的消费方式，又推动了流行音乐的社会发展，社会人文的长足的进步。没有消费不存在生产销售，消费又促进了生产销售的。因此他们这种为流行乐消费的行为实际上又推动着流行音乐的进一步商品化。随着当代流行乐的完全市场化，它还得严格遵循社会主义市场经济的规律。当然通俗文化倘若走向大市场，就肯定需要遵循社会主义市场经济科学的管束。

（三）当代流行音乐的发展对科技进步的影响

大多数人每天都可以打开电视机，掏出智能手机，直接打开电脑就可以直接方便又快捷地接收到形形色色的相关信息、品类众多的流行乐。正是因为这样，借助这些媒介传播还可以更简单让今天的人们多了解种类繁多的流行乐，总有某一个流行乐具体形式会获得你的青睐，大多数人会越发密切地留意这些爆火的流行音乐产品，并取得某位音乐制作人与其作品的官方情况。再外加流行乐创作人的不断推陈出新与更新迭代，数量越来越多的流行乐形式突然出现在人们的日常生活中，产生了独有良性的未来发展的趋势。

三、大众文化与流行音乐的后融合趋势

（一）节奏加快，风格多样

生活压力越来越大，以至于音乐的节拍也越来越快。说唱、电子音乐盛行的当下，忽然有很多歌曲的重新制作。有些歌手在重唱老歌的时候，会加入更多的说唱元素，包括电子节拍。音乐风格和流派的更大多样性导致乐迷重新划分为小的社会群体，但比以往任何时候都更宽容和理解。某些国内短视频直播网站发布的音乐生态数据报告显示，音乐人与原创音乐作品竞争激烈，音乐种类被逐步进一步细分为不同样式。目标用户群体推崇差异比较大，流行与电子音乐是绝大多数人都喜爱有加的音乐风格特点，其他风格类型则男性女性稍显差异。“多元化”正变成音乐环

境生态最凸显的品牌词。

（二）审美提升，文化自信

随着国内大众受教育水平的不断提高，经受网络高速进步发展、国际合作与交流等因素的影响，大众的音乐审美标准也在不断提升。目前低俗音乐仍有很大市场，但这会妨碍未成年学生渐渐形成正确的人生观、历史观、道德观。随着国家对于不良社会文化的不断扼杀，以及对品质优越的中华民族的传统文化发展的不断推动，国内音乐市场将越发纯净、音乐的内涵品质也会不断提高。

（三）国潮

近年以来，“国风文化”独树一帜的风格，备受大众热烈欢迎。国韵音乐是对中国民族音乐的传承，它的流行是必然的，是对中国流行乐的显著特点和进一步发展最好证明。国潮文化的进步发展由最开始的电脑网络轻音乐到近年的新国潮音乐选秀节目、新国风巡演等一系列新国风音乐节日活动，把“文化认同”进阶到了一个新的高度。同样免不了让人震撼不已的“国风元素”伴奏音乐。笛、中阮、古筝为乐迷献上了丰富多彩的音乐饕餮盛宴。

（四）短视频

音乐具有典型也很强的“彼此交融性”，与其他艺术类主要表现形式都可以直接完全“融为一体”。但音乐伴奏作为“听觉神经系统”艺术类，却稳居于“视觉画面影像”艺术类之下，只不过所有的“影像”艺术类，都得靠背景音。一旦缺乏了视频的背景的戏剧效果，任何美术艺术都一样很有可能黯然失色。伴奏音乐还可以直接激发情调、增强效果、糅杂无比复杂的人的情感。音乐元素的组合，如此一来短视频和直播具体内容有了愈加丰富的思想感情。背景音乐进步了直播和短视频内容，同时，短视频平台和直播也进步了音乐。短视频社交平台不仅仅影响了音乐的传播链条，也影响了音乐相关行业升级转型。作为视频的背景，随着短视频播放量的上升，也会促使该音乐在其他现代音乐代理平台的百度搜索量和下载总量。也给制作音乐者完全打开了新的

大市场。同时也将带动民间音乐代理行业的发展，拓宽了音乐推广宣传和公开发表的途径。伴随着直播和短视频在今天的人们日常生活中影响力的不断提高，它会逐步变成稳定且满足大多数人个性化要求的事物。借助短视频推动音乐消费，能帮助音乐创作者以及其他处在各个市场链条的个体获得相应收益回报，以此再继续制作音乐与产出，形成良性循环的载体。

（五）民族化趋势

在流行乐社会发展的一般步骤中，民族化也算一个颇为典型的潮流风向，从最初的上海音乐年代，再到香港粤语歌曲，再到如今的少数民族流行曲，都还能够比较清楚注意到在我国流行乐进步发展的中间过程中也逐步朝着多元化、世界化方向发展和完善，在未来我国音乐也必然会逐步地朝着世界现代音乐快速地发展，令具有时代特征的“中国风元素”音乐推向世界流行乐领域内，让更多的多了解中国流行乐。

四、结论

中国经济的发展由快速发展阶段跨越到高质量可持续发展期间，流行音乐也需要随着时代的发展而前进。中国的新时代直接对流行音乐提出了更严格的要求，而“市场销售”在辉煌的互联网时代有着越来越多的市场政策不确定性，多元化的作曲家，多元化的音乐爱好者，多元化的需求再次选择，现代音乐在21世纪前所未有的繁荣自由。其中优质的作品才真能被大众所推崇。在市场化与大众精神需要不断发展的双重作用下，流行演唱也面临着一个个的挑战，当三者交融发展到一定程度后，流行演唱也被赋予了新的商业价值。而一旦事物被市场所选择，其商品——流行演唱也就被动地卷入了消费与生产的循环作用中，所以好的流行音乐必然会被大众与市场选择，市场与大众也会促使更多的优秀流行演唱诞生，因此，当代流行演唱的发展与大众文化生活的发展必然会相互作用着进入一个良性的循环。

参考文献:

- [1] 胥晓. 大众文化视野下当代大学生流行音乐审美教育探析[J]. 当代音乐, 2020,(01):56-57.
- [2] 王琦. 音乐、语言、文化三位一体教学研究——以“流行音乐与大众文化”课程为例[J]. 文教资料, 2017,(26):95-97.
- [3] 周葳葳. 走向众声喧“华”——改革开放以来中国流行歌曲演唱研究[C]. 东北师范大学, 2022.