

【文化关注】

传统儿歌与孩子渐行渐远 网红歌曲他们张嘴就来

孩子们唱的歌为什么变了

儿童歌曲作为音乐美育的重要载体,承载着教育和娱乐的双重功能。然而在视听产品异常丰富的当下,儿童喜爱的歌曲逐渐成人化。

近年来,一方面是流行歌曲在小学生歌单中占比远超传统儿歌,网红歌曲成校园里的大热曲目;一方面是当下市场上优质的儿童歌曲数量有限,专注于儿歌创作的音乐人少之又少。

看着儿歌与孩子渐行渐远,人们不禁要问,儿童音乐何时能回归美育本质,成为文化传承与创新的重要载体。

登上央视春晚的儿童歌曲《玉盘》。

儿歌现状

“网红歌曲”流行 经典曲目不再受宠

有音乐平台的数据显示,周杰伦、林俊杰的歌曲在小学生歌单中占比超过40%,远超传统儿歌。

除了这些多年保持人气的歌手作品,“洗脑神曲”《APT.》被小学低年级学生广为传唱,《小苹果》《一笑江湖》(网红舞蹈《科目三》的配乐)成了幼儿园孩子们集体操的背景音乐,《若月亮没来》让尚不知愁滋味的孩子唱出“高楼林立的CBD……合租的出租屋有几平米”。行走在小学、幼儿园校园,可以听到很多网红歌曲。

需要承认,它们中有一些确因积极向上的歌词、激昂奋进的旋律而走进孩子心里。就读于北京市朝阳区某小学六年级的张萌萌说,班里的同学都很喜欢《孤勇者》。“爱你孤身走暗巷,爱你不跪的模样,爱你对峙过绝望,不肯哭一场……”歌词让她感觉“很有力量,唱出了不向命运低头的勇气”。

除了《孤勇者》,《海底》《起风了》《芒种》等流行歌曲也在中小学生中广为传唱。这些歌曲旋律动听、节奏明快,歌词往往带有青春、梦想、友情等元素,容易引起共鸣。

但有不少网红歌曲,歌词成人化、内容社会化,并不适合孩子,却在突然之间风靡校园。与此形成反差的,是曾经陪伴几代人成长的经典儿歌不被追捧。孩子上小学高年级的金女士说:“现在的孩子好像对传统儿歌不太感兴趣,很少能听到他们唱。像我女儿听的都是告五人、林俊杰的歌,还有一些网络歌手的歌她也特别喜欢听。”另一位妈妈小叶,家有10岁和6岁两个孩子,也都很少听儿歌。“她们更喜欢电子舞曲,尤其是老大,都开始喜欢摇滚乐了。”小叶说,自己搜索音乐平台里的儿歌,发现基本都是过去的老歌,比如《小白兔白又白》《两只老虎》《一分钱》等等,“给孩子们听,但她们的兴趣不大。”

原因分析

娱乐方式随时代变化 孩子对音乐需求更高

不能怪孩子不爱听,因为他们对音乐的需求已然与父母、祖辈不同。

声乐培训老师王敏分析,随着时代的发展,孩子们的生活环境和娱乐方式发生了很大变化,他们接触到的音乐类型更加多样化,对歌曲提供的情绪价值需求也越来越高。相比之下,一些传统儿歌的旋律和歌词显得较为陈旧,难以吸引孩子们的注意力。一方面,互联网让流行歌曲的传播“排山倒海”,短视频平台上的“网红歌曲”中,有些歌曲本身对受众的年龄定位就很模糊,往往能迅速占据孩子们的音乐世界。另一方面,不得不承认优秀儿歌作品的缺位。事实上,儿歌创作曾有过辉煌的过去。但随着《一分钱》创作者潘振声、《小螺号》创作者付林、《歌声与微笑》《采蘑菇的小姑娘》作曲谷建芬等老一辈创作者相继离去或老去,儿童歌曲创作队伍变得青黄不接。

创作困境

难度较大收益较低 需要投入很多时间和精力

“儿歌的市场需求相对较小,创作收益较低,导致很多创作者不愿意涉足这一领域。”资深乐评人郭志凯分析,同时由于缺乏专业的创作指导和培训,一些创作者对儿歌的创作规律和特点了解不够深入,难

以创作出高质量的作品。

从经济效益上来说,“单纯创作儿歌养不活一个制作人。”音乐制作人、小鹤鹤艺术团团长大鹏说,儿歌创作投入大、收益小,她本人投身这个领域是因为两个孩子。2016年大女儿6岁的时候,她萌生了做儿歌的想法,一直到2019年小女儿5岁才正式发行了第一首儿歌。“等小女儿15岁了,我就不做儿歌了。除非能够养活我自己。”大鹏说。

曾创作《你笑起来真好看》《听我说谢谢你》等儿童歌曲的知名音乐人李凯稠,也是因女儿才进入这个领域。“写儿歌是为了记录她的成长,如果我自己没当爸爸,可能也不会想起来(创作儿童歌曲)。”伴随孩子成长,他逐渐发现“现在孩子们可以唱的歌太少了,尤其是学龄前儿童”。身为专业人士,他当然明白,儿歌对孩子的成长至关重要。“除了可以丰富孩子们的生活、提升艺术的感知和审美之外,还有一些启蒙教育的意义。”开始投入儿童歌曲创作后,李凯稠说自己从中汲取了很多能量,逐渐坚持下来。

单纯从创作角度来看,儿歌看似简单,实则创作难度很大,这也是横在儿歌创作者面前的一座高山。

李凯稠分析,儿童音域有限,要让所有小朋友都能跟着整首歌唱下来,同时节奏又不能过于复杂,需要在有限的音域和节奏内,巧妙地构思出既有趣又易于传唱的作品。这就需要音乐人有扎实的音乐功底以及丰富的创作经验。

歌词的创作难度也不低。与袁隆平院士合作创作了儿歌《我有一个梦》的青年音乐人杨柠豪认为,歌词是区分儿歌与成人歌曲的关键。儿童歌曲的歌词首先要简洁明了,易于理解和记忆。其次要富有韵律感和节奏感,这样才能吸引孩子们的注意力。此外,歌词还要贴近儿童的生活实际,能够引发他们的共鸣。这就需要创作者投入大量的时间和精力去反复思考、雕琢,才有可能完成一首具备流行、传唱条件的儿歌。

传播难点

“碎片化”难育经典 小众分类常被海量信息淹没

回想过去儿童歌曲的传播途径,广播、电视里的少儿节目,校园内的播放和父母师长的引导至关重要,这些传播渠道有个共同特点:音乐内容是经过层层筛选,才传到孩子们的耳朵里。然而如今孩子们面对的是几无设限的网络环境,耳朵迎来的是商业逻辑算法强力推荐来的旋律。

当下网络对未成年人的开放程度较高,孩子们轻易可在网络平台上通过动画、短视频等获取音乐的试听机会。资深乐评人小飞认为:“短视频平台15秒BGM模式催生‘碎片化儿歌’,经典叙事结构被解构。比如《挖呀挖》这首歌全网播放超50亿次,人们几乎很少有机会去聆听一首完整版音乐。”他说,对于高流量的短视频及其病毒式传播的背景音乐,家长应有意识筛选,避免这些内容给孩子留下不良影响。

再者,短视频平台、音乐流媒体等音乐的主流传播渠道,大多以流行音乐为主,儿歌尚属小众细分市场,曝光度较低。有些儿歌作品在网上发布后,很快就被淹没在海量的信息中,很难被发现。

此外,由于缺乏有效的推广机制,儿歌在学校、社区等场所的传播也很有限。声乐培训老师王敏认为,学校是儿歌传播的重要阵地,但现在很多学校的音乐课教学内容比较单一,对儿歌的推广不够重视。社区也很少组织与儿歌相关的活动,孩子们缺乏接触儿歌的机会。

·创作故事·

一首《玉盘》背后的十年儿歌路

今年央视春晚上,葫芦童声少儿音乐厂牌原创歌曲《玉盘》(改编自歌曲《问月》)一朝亮相引来广泛关注,这首歌被称为“配着大鼓和战吼的童话”“初听只是童谣,再听已是热血沸腾”……

《玉盘》的制作人杨柠豪表示,十年前他决心致力于儿歌的创作,是受到袁隆平院士“禾下乘凉梦”的启发。杨柠豪的家乡正是杂交水稻的发源地,其父辈也与袁隆平院士有交集。杨柠豪一直对这位英雄前辈充满了好奇。从四川音乐学院毕业、走上音乐道路以后,“禾下乘凉梦”像美妙的旋律一样一直在他心头萦绕。他曾经无数次地想:长年与庄稼打交道的袁老,竟能说出如此口语化又富有诗意的句子,要是袁老写词、我作曲一起合作一首歌,该会产生怎样奇妙的“化学反应”?

经人引荐,2015年的一天,杨柠豪见到了袁隆平院士,就大胆提出了他的那个“梦”。想不到袁老一口答应。

“我看过袁老的传记,感觉他是一个懂生活爱音乐的人。他跟我说:‘我小提琴也拉得好得很。’我们就一起聊音乐、聊生活。他说以前他给妈妈写过一封信,可以给我看一看。我就拿回那封信,摘抄成150字的歌词,写下了这首《我有一个梦》。”杨柠豪说,这首歌选了六位孩子和一位成人一起演唱,童声和男声完成了一次跨越时空的对话:

“妈妈 我陪您说说话 这种子是您亲手种下 在我心里发芽……”

歌曲发表后,感动了无数人,入选第七批“中国梦”主题新创作歌曲、获得全国优秀原创歌曲奖项。这首歌的出炉也让杨柠豪备受鼓舞,同时意识到童声的魅力和力量。身为父亲,他也意识到童声作品新故事的稀缺,看

到了儿歌和童声音乐的巨大潜力,于是创办了“葫芦童声原创音乐厂牌”。

“因为我们团队成员基本是从小一起玩音乐,我们也在讨论未来要做什么样的音乐,需要全身心去投入。我们愿意选择做童声、做儿歌,因为觉得这个事情非常有价值、有意义,儿歌创作不仅仅是一种艺术表达,更是传递情感、价值观和文化及美育教育的重要载体。”

从《我有一个梦》到今年央视春晚一鸣惊人的《玉盘》,杨柠豪和他们的“葫芦童声”走过了十年,这十年间创作路上曾遭遇经济压力与无人问津的困境,甚至一度在放弃的边缘徘徊。

“在《玉盘》登上春晚的前一年,我们团队开会复盘,在儿歌的业务上一直在输血,就是不断地往里砸钱。做孩子的歌不挣钱,我们一直是用其他业务挣钱再来养这个品牌团队,说实话当时真有点扛不住了,不知道未来在哪里、这样做下去的意义是什么。”

好在,“葫芦童声”终于收到了来自行业和市场的正向反馈:《问月》在四川省首届原创歌曲大赛上的夺冠之役,如同一束光,照亮了他们前行的道路,让他们坚信这片蓝海值得深耕。之后《玉盘》顺利入选春晚节目,令杨柠豪和他的团队坚定了走下去的勇气和决心。

“之前的纠结源自每天都处在不受控的状态,后来突然觉得我们更加有信心了,也更加有机会了,因为‘葫芦童声’被听见了。所以音乐人做好作品是首要任务,总会被听到。”

曾经有人形容“葫芦童声”是被袁老(袁隆平)抚摸过的一个团队,杨柠豪和他的团队也因此有了使命感:“再难我们也得坚持下去。”

·声音·

赛+训+演+社交互动 共促儿歌唱响未来

面对儿歌的困境,近年来,社会各界纷纷行动起来,通过举办创作大赛、开展推广活动等方式,为儿歌创作注入新的活力。比如,文化和旅游部、全国少工委自2022年起组织开展“童心向未来——当代少儿歌曲创作推广活动”。经过歌词征集、音乐创作、MV制作等多个环节,共推出了16首优秀少儿歌曲。其中入选的歌曲《成长大冒险》如今已广为流传。

音乐人李凯稠:

儿歌虽重在启蒙,但也需要更新音乐风格(曲风、语言表达),使其更符合当代审美。成长中,伴随孩子的自主认知能力提升,对音乐有了自己的评判标准,创作者就需要在一定程度上迎合孩子对音乐风格的需求。当然,儿歌的核心内容、所传递的价值观一定要严格把关。

乐评人郭志凯:

高校和专业音乐机构,应开设相关专业课程,培养既具备音乐创作能力,又了解儿童心理和认知特点的复

合型人才。同时,行业内也应加强对创作者的培训和指导,提高他们的专业素养和创作水平。

乐评人小飞:

迪士尼《狮子王》插曲《Circle of Life》、《哆啦A梦》主题曲、久石让《天空之城》等国外的儿童音乐受到国内听众的喜爱,这表明,我们应积极借鉴国外儿童音乐体系的成功经验,激励更多音乐人投身于儿童音乐的创作之中。

首先应打造“沉浸式儿童音乐剧场”,结合AR技术提升观赏体验,并开发模块化音乐创作App,为孩子提供一个可以社交分享的音乐聆听平台。其次可以推动“音乐+文旅”的深度融合,例如举办主题音乐夏令营,多种方式促进儿童音乐的发展。

只有政策与技术的双重驱动,中国儿童音乐才能迎来结构性转型。突破之道在于构建“创作—传播—消费—反馈”的良性闭环,让儿童音乐回归美育本质,成为文化传承与创新的重要载体。

寿鹏寰

在大阪世博会 感受多彩中国

新华社电 5月22日是国际生物多样性日。在大阪世博会中国馆内,互动屏等数字设备展示着中国持续改善的生态环境、丰富的野生动植物资源等,引来人们阵阵赞叹。

世博会中国馆以“共同构建人与自然生命共同体——绿色发展的未来社会”为主题,向参观者呈现绿水青山、崇尚自然的美丽中国,展望人与自然和谐共生的未来社会。该馆外立面以竹筒为造型,建筑主体以竹材与钢结构结合,墙体选用新型低碳固碳竹质产品。

日本游客竹下先生说,自己名字里也有“竹”字,所以不惜排队一个多小时,也要进来看一下这座用“竹子”建成的中国馆。“竹子这类建材在日本非常少见,馆内展陈也非常精美,没有白来。”

在中国馆一楼的“绿水青山”展区,厦门筳筴湖的宜人生态、湖南十八洞村的盎然生机、塔克拉玛干沙漠的生态修复等向世界讲述着一个个“绿水青山就是金山银山”的故事,展现中国当代生态治理智慧和绿色发展理念。日本游客山下先生说,一个城市环境治理故事投影在一朵朵“花瓣”一样的大屏幕上,这样的表现形式很有视觉冲击力。

“花瓣”旁的弧形交互屏上介绍着三江源、武夷山、海南热带雨林等中国国家公园在野生动植物保护方面取得的积极成效。朱鹮、林麝等国家重点保护野生动物的体态特征、生存技能、分布情况等文字说明,公园面积、品种数量等直观数据吸引各国游客久久伫立。竹下说,中国的野生动植物种类繁多、超乎想象,中国馆的精彩展示让他大开眼界。

为突出互动性、体验感,交互屏上每个国家公园都配备一位可爱的动物形象大使,包括大熊猫、东北虎、藏羚羊、金丝猴等。

“快来看,大熊猫在这里,那里是老虎。”记者在现场看到,很多父母一边忙着介绍,一边抱起孩子轻轻触摸彩色屏幕上的大熊猫宝宝、东北虎宝宝等。

“歪头了!真可爱啊!”看到屏幕上憨态可掬的大熊猫宝宝,观众们不禁发出感叹;当圆乎乎的东北虎宝宝瞪大眼睛缓缓招手,观众也笑着向它挥手回应。在与虚拟动物的互动中,在悠悠青山、涓涓细流的画面里,游客们感受到中国多姿多彩的生态之美。

来自美国得克萨斯州的游客特雷弗斯说,这些动植物保护的展示内容很有意思,让人身临其境,体现出人与自然和谐共生的重要性。

22日是大阪世博会“江苏周”活动最后一天,系列活动以“共创绿色未来”为主题,与世博会中国馆的主题高度契合。在为期三天的活动中,无锡、苏州、盐城分别举办专题城市推介活动,多维度展示江苏绿色发展风采。

生态发展离不开科技赋能。22日中午,在世博会中国馆,国家电网苏州供电公司发布展示了苏州碳普惠服务体系,向各国观众介绍碳核查、碳减排、碳交易、碳中和认证等一站式碳服务如何在产品制造、文体活动、组织机构运营等多类场景中落地。

【评弹】

一位艺术家的 朴素与坚守

特约撰稿人 韩浩月

5月21日,演员辛柏青通过社交媒体发布讣告,宣布其妻子、演员朱媛媛5月17日因病离世。当天,国家话剧院发布讣告,其中写道:“长河不尽流,云山千重念。让我们以艺术之名,向这位用生命点亮舞台的表演艺术家致以崇高的敬意。”

年仅51岁的朱媛媛离世,在社交媒体上也引起震动,许多看过朱媛媛影视作品的网友与观众,对她深表喜爱与怀念,她在诸多知名影视剧中出演的角色也一遍遍被提起。原来,在她30年的演艺生涯中有那么多优秀作品给人留下深刻印象,如果不离世,必然会塑造更多吸引人关注的人物形象,因此,在对朱媛媛的怀念当中还有很多的惋惜和遗憾。

1995年,朱媛媛以电视剧《一地鸡毛》崭露头角。五年后播出的电视剧《贫嘴张大民的幸福生活》中,朱媛媛饰演的女主角李云芳,成功拿下当年“第18届中国电视金鹰奖观众最喜爱女主角奖”。多年来,朱媛媛穿梭于电视剧、电影、话剧这三个领域,演技成为她的通行证,高质量的表演水平,贯通了她的表演艺术家之路。

“角色无大小”,这一观念在朱媛媛那里得到了忠实的执行。在《送你一朵小红花》《我的姐姐》等热门电影里,朱媛媛饰演的配角也散发着遮掩不住的光彩。人到中年的她,在驾驭“妈妈”“姑妈”这样的角色时,无不融入了对生活本真的感悟,从而实现情绪准确地传递。最好的表演是看不出表演痕迹,而朱媛媛在这个基础上给出了更多,她能够在一两分钟的镜头内,传递出让观众内心惊呼的信息,对于现实生活的提炼、萃取,都淋漓尽致地展现在了角色的表情、眼神当中。

“中国国家话剧院一级演员”的身份,使得朱媛媛一直秉持“戏比天大”的信念。如果说演员的表演可以看到某种信念感的话,那么回顾朱媛媛饰演过的一系列角色,都能觉察到这种信念感的存在。或是受到舞台、银幕、荧屏的影响,这种信念感也被朱媛媛带到了生活当中,她的不张扬、经营家庭的智慧、抗击病魔的态度等,都能让人感到一种信念感在起到支撑作用。很多时候,演员要学会将表演与现实生活区分开,但如果能从优秀作品与角色当中吸收到营养,并反馈到现实活里,这未尝不是一种很大的收获。在朱媛媛那里,这种收获感使得她的人生变得丰实而厚重。

在朱媛媛去世后,有网友转发了她与辛柏青参加活动时的视频,视频中的他们努力表现得自然从容,但还是有些动作和表情泄露了他们正在承受疾病对于这个家庭的沉重打击。作为一个明星家庭,他们在处理个人私事时如同普通家庭一样,将病情信息控制在合理范围内。他们以很强的自制力,在自己的公众人物形象与光环之外的家庭生活之间,建了一道“隔离墙”。这是一种非常朴素的认知,他们深知观众喜欢他们是出于作品与角色,而不借作品与角色的影响给公众带来“打扰”,应是他们所捍卫的价值观。

“长河不尽流,云山千重念。”这样的表达源于怀念朱媛媛再合适不过。这不仅是国家话剧院的态度,也是影视圈、网友与观众共同情感汇聚的结果。我们怀念朱媛媛,更清晰看见一位艺术家的朴素与坚守,沉静与低调,以及人性深处的高光光辉。