

2015 年度研究生教学案例

《音乐、社会与人生：从改革开放以来的流行音乐谈起》

案例正文

第一讲：《“音乐社会学”、“音乐批评学”思想释义及主要流派》

1、标题：

《“音乐社会学”、“音乐批评学”思想释义及主要流派》

2、首页注释：

(1) 音乐社会学

(2) 音乐批评学

3、中英文摘要及关键词：

内容摘要：PPT 主要集中对音乐社会学和音乐批评学定义、相关理论合研究方法等进行分析。

关键词：音乐批评学 音乐社会学 定义 主要思想

英文摘要：PPT mainly focused on the theory of Sociology of music and criticism of music.

Key words: Music criticism; Sociology of music; Definition; Main idea; research methods

4、引言：

音乐社会学和音乐批评学是从不同层面上对音乐进行研究的学科，是音乐学与社会学、批评学的交叉学科，对这连个学科理论的把握可以帮助我们更好进行音乐学研究。

5、背景介绍：

二十世纪八十年代在中国文化界出台了一项政策——百花齐放，百家争鸣。中国压抑二十多年的思想一朝解放，爆发出蓬勃的生机。流行音乐作为文化传播的新兴媒介，被赋予新的思想，新的感情和新的文化内涵，至此拉开了当代中国流行音乐发展的序幕。中国流行音乐以其独特的美学特点、美学主张、美学品质、独特的艺术魅力和审美价值，对人们的生活带来了巨大的冲击，而且还改变着人们的行为方式、生活方式、行为习惯和道德观念。

流行音乐作为文化传播的主要载体之一，她的发展往往是人们真实生活的反应。时代背

景决定了音乐的发展方向，流行音乐同时也真实的反映了当时的时代背景。音乐来源于人们的生活，却又高于人们的普通生活品味。因此，两者是互相影响，互相发展的。流行音乐在中国这片土地上，从一无所有逐渐发展成为人们生活中不可缺少的重要组成部分，而且还使中国的文化格局发生着巨大的变化，显现出流行音乐自我更新的活力和张力。

流行音乐以其独特的社会属性，标杆着人们在日常生活中多了一种行为表现，在人们的精神世界里多了一抹色彩斑斓。从而带动了人们生活的巨大改变。国民经济的大力发展，是促进流行音乐发展的重要因素；面向我国实际国情的发展，商业化运作得当是促进流行音乐发展的最好方式。中国流行音乐的市场化、国际化是走出中国，走向世界的最佳方式，也合乎社会主义文化发展的要求。

6、内容：

(1) 流行音乐释义；

(2) 流行音乐主要风格及发展；

(3) 中国流行音乐的发展；

(4) 中国流行音乐的发展对人们生活影响的时代特征；

(5) 流行音乐的社会功能；

(6) 音乐社会学中音乐与社会的关系；音乐社会学的研究对象、研究内容、学科结构和流派；音乐批评学的定义；音乐批评学的学科对象、本质属性等。

详细内容：

(1) 流行音乐释义

流行音乐(Popular music)指的是19世纪末20世纪初以美国黑人的Blues音乐为基础，最初以商业为目的，发展至今有着众多风格及多方面融合的调性音乐体系。流行音乐是根据英语popular music翻译过来的，如果按照汉语词语表面去理解，所谓流行音乐，是指那些结构短小、内容通俗、形式活泼、情感真挚，并被广大群众所喜爱，广泛传唱或欣赏，流行一时的甚至流传后世的器乐曲和歌曲。这些乐曲和歌曲，植根于大众生活的丰厚土壤之中。因此，又有“大众音乐”之称。但是，这样的界定有可能使那些本不属于流行音乐的音乐如《国际歌》、《义勇军进行曲》、《马赛曲》、《洪湖水浪打浪》、《歌唱祖国》、《东方红》《南泥湾》等，仅仅因为它们也在群众中广泛流传而都可被划归为流行音乐。另一方面，又把那些明明是流行的音乐，由于它们流传不开(这在流行音乐中也为数不少)而排除在流行音乐之外。显然，流行音乐不一定都流行，流行的音乐也不只是流行音乐。

流行音乐(popular music)在一百多年的发展中，已逐渐发展成了有别于传统音乐与

现代音乐的音乐体系。并非大众所理解的“流行的音乐”。同样具有很高的学术性，以爵士和声、拉丁音乐节奏、非洲音乐节奏、现代编曲技术为理论依据。其特点为风格多样、节奏相对比较复杂、音色多样。包括所有的民间音乐种类，发展风格也不受局限性。如果以“商品”来定义音乐是否为流行音乐，那在如今看来任何音乐都可能成为商品。成为商品的音乐也不一定就是流行音乐。还可能是传统音乐、世界音乐，甚至是现代音乐。所以，以“商品”来定义流行音乐很显然是一个错误观点。

流行音乐源于西方，它是 19 世纪的产物，在 20 世纪的前几十年得到迅速发展。西方尤其是欧美发达国家的流行音乐在世界上占有重要地位。美国是世界上流行音乐最发达的国家，也是流行音乐的主要发源地。如今，世界各国的流行音乐形态基本上都是在美国流行音乐的基础上发展而来。19 世纪，随着欧美国家工业文明的兴起，大批农业人口进入城市，构成早期的产业工人，城市人口结构也发生了变化。早期的流行音乐是一种产生于劳工阶层、中下层市民中的新兴文化形式。来自于黑人音乐的早期流行音乐，通过他们的口传心授逐渐形成了一种特有的音乐形式，即当时的流行音乐。在当时，反映怀恋家乡、眷恋乡村生活的音乐题材，恰好表达了那些远离家乡来到陌生城市谋生的人们的心理状态和淳朴的思想感情。

（2）流行音乐主要风格及发展

1. 通俗音乐（pop music）

属于流行音乐（Popular music）中的一个音乐流派，也就是一般大众所认为的“流行音乐”。是一种大众易于接受的，商业娱乐意义比较强，学术性很弱的流行音乐的统称。通俗音乐（pop music）相对于如摇滚、Hiphop、乡村乐、民谣、爵士乐等拥有相对稳定音乐风格，它是一种非固定音乐风格流派。其通俗易懂为特点，与大量风格进行融合，广泛被大众所接受。以成为商业音乐的主流音乐类型。 周杰伦：亚洲流行乐天王

20 世纪 80 年代涌现出像迈克尔杰克逊、王子、麦当娜优秀流行音乐家，不仅商业成就出众而且拥有极高音乐造诣，彻底改变了流行乐坛。杰克逊著名公益音乐、呼吁世界和平、种族团结，麦当娜以女权、性解放，对当今流行音乐主题以及全球流行文化产生巨大影响。迈克尔杰克逊开创现代 MTV，打破白人垄断的流行音乐界，把当时还处于亚文化黑人音乐推向主流世界，为后代的黑人艺人铺下了光明大道。在那个黑人和白人观众都只知道坚守着自己一贯的聆听习惯而不肯相互欣赏的年代，是杰克逊让这些坚守自己小圈子的人们走到了一起。他的音乐和唱腔，不仅影响流行歌手、同时也影响无数摇滚、R&B、hip hop 艺术家。而王子是多才多艺的艺术家，精通吉他，贝斯，键盘，鼓的演奏，实验放克、硬摇滚、流行

音乐、新浪潮、民谣、舞曲各种类型音乐，作为一位高产艺术家作品无一例外获得评论界一致好评，滚石杂志评价王子是历史上最有才华的艺术家之一，他影响了Maxwell和hiphop组合outkast等以音乐才华出众著称后辈。麦当娜有着精明商业头脑，对流行元素的判断拿捏为人称道，制作概念性强的专辑，以及标志性锥形胸罩和大胆前卫舞台表演，影响了无数流行女歌手。

其子类别有：Dance-pop（流行舞曲）、Electropop（电子流行）、Dance（舞曲）、Baroque pop（巴洛克式）、Bubblegum pop（泡泡糖流行）、Europop、Indie pop（独立流行）、Operatic pop（歌剧流行）、Power pop（电力流行）、Sophisti-pop、Space age pop、Sunshine pop（阳光流行）、Teen pop（青少年流行）。

融合类型：Country pop（乡村流行）、Disco（迪斯科）、Dream pop（梦幻流行）、Jangle pop（争吵流行）、Pop punk（流行朋克）、Pop rap（流行说唱）、Pop rock（流行摇滚）、Psychedelic pop（迷幻流行）、Technopop、Urban pop（都市流行）。

2. 叮砰巷歌曲

叮砰巷是个地名，位于纽约第28街（第五大道与百老汇街之间）。从19世纪末起，那里集中了很多音乐出版公司，各公司都有歌曲推销员整天弹琴，吸引顾客。由于钢琴使用过度，音色疲塌，像敲击洋铁盘子似的，于是有人戏称这个地方为“叮砰巷”（或译为“廷潘胡同”）。叮砰巷不仅是流行音乐出版中心，也成为流行音乐史上一个时代的象征、一种风格的代表。它差不多延续了半个多世纪。

叮砰巷歌曲一般都由白人专业作曲家所创作。不同时期、不同作者的风格各不相同，但有共同点。从内容来看以爱情为主，充满浪漫情调，或略带怀旧、伤感，或比较欢快、风趣，不管国内外发生什么事情，都很少在叮砰巷歌曲中得到反映。它主要表现生活中阳光的一面，好像美国人都在无忧无虑地享受人生；从表现形式来看，歌唱性的旋律、不复杂的节奏、自然音体系的和声（有时也出现变化和弦和乐句之间的转调），大都采用“节歌-叠歌”（Verse-Chorus，即主歌加副歌）形式。叮砰巷歌曲通常由职业歌手按谱演唱，讲究声乐技巧，有乐队或小合唱队伴奏，经常采用弦乐群作为伴奏的背景音色。如当时的著名流行歌手平·克罗斯比（Bing Crosby，1904~1977）、富兰克·辛纳特拉（Frank Sinatra，1915~1997）等都以演唱叮砰巷歌曲为主。叮砰巷歌曲流传的范围主要是城里的白人，很少扩展到黑人或下层人民中去。50年代摇滚乐的出现，使传统的叮砰巷歌曲在整个流行音乐中的地位受到了挑战。

3. 爵士乐

爵士乐（Jazz）以其极具动感的切分节奏，个性十足的爵士音节和不失章法的即兴演奏（或演唱），赢得了广大听众的喜爱，同时也得到了音乐领域各界人士的认可。它以蓝调（Blues）和拉格泰姆为源头，经过整整一个世纪的发展，如今已是异彩纷呈，百花齐放。

爵士乐是在蓝调（Blues）和拉格泰姆（ragtime）的基础上，融合了某些白人的音乐成分，以小型管乐队的形式即兴演奏而逐渐形成的。蓝调（Blues）产生于19世纪90年代。一开始我们就谈到爵士乐与蓝调有密不可分的渊源，那是因为爵士乐有一部分是建立在蓝调音乐的基础上，有些爵士乐则是直接从蓝调音乐转化而来，它们使用传统蓝调音乐的歌曲结构，也就是所谓的十二小节蓝调。“Blues”具有多重意义，除了音乐类型，它也可以当作是情景上的形容词。通常在看到这个字眼的时候，人们常会立即联想到忧郁与悲伤，而这正是蓝调音乐的基本特质。

蓝调音乐起源自19世纪晚期（1890年起），音乐内容混合了非洲的田野呐喊和基督教赞美诗歌声。其产生原因，可以说是为了抒发演唱者的个人情感，甚至也可以说是黑人早期生活的写照。我们在电影《紫色》中，看到有两个黑人工作得正起劲，同时嘴里也跟着节奏唱和着，那正是原始的作工歌（work Song，也可以说是蓝调音乐的前身。这种音乐听起来十分忧郁，而这种以歌曲直接陈述内心想法的表现方式，与当时白人社会的音乐截然不同，并成为爵士及摇滚乐的中心。

爵士乐的发源地——新奥尔良（New Orleans）一般认为，新奥尔良爵士乐出现在19世纪90年代。但是历史上第一张爵士唱片问世于1917年，是由“正宗迪克西兰爵士乐队”（Original Dixieland Jazz Band）在新奥尔良录制的。因此，1917年以前的爵士乐究竟具有什么特点，我们永远都无法知道，但是根据当时的乐谱记载以及摄影证明，早期爵士乐的速度大约介于中速与快速之间，初次接触爵士乐的人对这种音乐的感觉是充满生机和令人兴奋。

早期新奥尔良爵士乐的另一特点，也许是最重要的特点，就是集体即兴演奏。彼此之间自发地互相谦让与合作，只受和弦进行结构的限制。这种演奏最吸引人的是乐队成员既竞争又合作，对于强加给他们的限制既重视又视而不见。这种新的声音在20世纪初期，任何听众一听就能辨认得出，这就是“爵士乐”。

4. 乡村音乐

乡村音乐（Country Music）出现于20世纪20年代，它来源于美国南方农业地区的民间音乐，最早受到英国传统民谣的影响而发展起来。最早的乡村音乐是传统的山区音乐（Hillbilly Music），它的曲调简单，节奏平稳，带有叙述性，与城市里的伤感流行歌曲不同

的是，它带有较浓的乡土气息。山区音乐开始汇入美国流行音乐的主流，并涌现出最早的一批乡村歌手，如吉米·罗杰斯（Jimmie Rodgers, 1897~1933）融合的布鲁斯、白人山区歌谣（Yodels）以及民谣（Folk）等多种音乐风格，被认为是乡村音乐的开创者，并冠以“乡村音乐之王”的称号。

“卡特家族”（The Carter family, 由 A.J. Carter, 1891—1960, 和他的妻子、弟媳三人组成）以一种安逸、谐和的曲风和着眼于家园、上帝和信仰等题材而赢得了听众的喜爱。对于像“卡特家族”这样的艺人，演唱只是一种业余的谋生方式。但是在乡村音乐的初级阶段，他们的确为乡村音乐的发展作出了巨大的贡献，同时也为早期乡村音乐留下了宝贵的录音资料。很多乡村音乐家对于把乡村音乐带出南部或中西部都作出了贡献，其中贡献最大的是汉克·威廉姆斯，威廉姆斯最有名的代表作品《什锦菜》（Jambalaya）成了世界上家喻户晓的经典歌曲。最著名的是泰勒·斯威夫特，连续得了很多的乡村音乐大奖。

乡村音乐进入 20 世纪 90 年代可以说已完全融入了流行音乐的主流。当然在这一过程中，它的流行色彩更浓了。到了 20 世纪末，几乎没有一种音乐不带流行色彩，反之会被看作“异类”。另一个特征是歌手和他们演唱的歌曲跨榜获奖已成为非常普遍的现象，几乎很少有人固守一块阵地。这是商业炒作的结果，经济杠杆在起调节作用，人们愿意为五斗米折腰，于是跟风也成了一种时髦。20 世纪 90 年代的乡村音乐也越来越具有全球性，这和经济全球化有关。世界已成为了一个地球村，“走巷串门”也就再平常不过了。乡村音乐不再是美国的专利，在世界各个角落都能听到它，只是少了一些原始味，多了一些时代感。这种焕然一新的乡村音乐已成为地球村民共同的乡音。毫无疑问，这一时期的歌手大都是跨世纪的。他们年轻，充满希望，是新世纪的先锋。

5. Rap

说唱乐一词（有时又译“雷普”或“莱普”），原意为黑人俚语中相当于说话（Talking）或交谈（Chatting）的意思。作为一种流行音乐形式，它起源于 20 世纪 70 年代末纽约的贫困黑人住宅区。主要特点是以机械的节奏为背景，快速地念诵一连串押韵的词句。从音乐上看，它的音乐比较简单，有很多重复，多半没有旋律，只有低音线条和有利的节奏，它的来源之一是迪斯科舞会上 DJ（唱片播放员）为了介绍唱片，按着舞蹈节奏所插入的说白。詹姆斯·布朗（James Brown）半说半唱的风格，通常使其被认为是说唱乐的先驱者之一。说唱乐的盛行是 20 世纪 80 年代中期以后，再此以后，它一直以地下音乐的形式活跃于歌坛。1986 年，Run—D·M·C 的专辑《升起的地狱》（Raising Hell）获第一名，表明说唱乐在商业上取得了成功，并有了全国性的影响。说唱乐从形式上大致可分为两种，一种是具有反

叛性的，如“人民公敌”（Public Enemy），因经常采取挑战性的姿态，有时也被称作“匪徒说唱”（Gangster Rap），因此，这类歌曲经常引起社会的争议，所以很难进入排行榜；另一种是温和型的，如M·C哈默演唱的歌曲。哈默（M·c·Hammer）出生在加利福尼亚州的奥克兰，那是个毒品泛滥、充满暴力的地方。他早年的很多朋友都干过走私毒品这一行，其中有的成了富翁，有的蹲了监狱。他认识到年轻人必须结识正直的人，选择正确的道路。他的说唱乐反对吸毒、反对暴力，从正面向黑人年轻一代说话。因此，他在商业上取得了巨大的成功。

6. 摇滚乐

20世纪50年代初期，美国的流行音乐市场出现了一种三足鼎立的现象。黑人欣赏的音乐基本上以节奏布鲁斯为主，中产阶级以上的白人听到的都是叮砰巷歌曲，而中西部的农村听众所喜欢的都是与农村生活有关的乡村音乐。然而，到了20世纪50年代中期（约1954—1956年），唱片市场出现了两个明显的现象，即“市场交叉”和“翻唱版”的出现。

“市场交叉”是指原来在一个市场发行的唱片，同时在另一个市场也取得很好的业绩。如有些歌曲在节奏布鲁斯销售榜上名列前茅，同时在波普（指当时的流行歌曲，叮砰巷歌曲的延续）榜上也备受欢迎。看到这种有利可图的市场交叉情况，有些大唱片公司很快根据流行的节奏布鲁斯歌曲制作出自己的版本，从而导致了大量“翻唱版”的出现。这个时候，原来被隔开的三个市场突然间中间的围墙倒了，在这片废墟中诞生了一种新的风格音乐——摇滚乐。

早期的摇滚乐（20世纪50年代中期到60年代初期），摇滚乐从一个刚学会走路的幼儿迅速地成长起来，使摇滚乐舞台显现了一片繁荣盛景。首先是两位先行者为摇滚乐的概念作出了更加完整的定位。比尔·哈利（Bill Haley, 1925~1981），是第一位被青少年崇拜的摇滚乐偶像，被人称作“摇滚乐之父”。他的音乐风格涉及乡村音乐、节奏布鲁斯和波普三个方面，也正好说明了20世纪50年代中期摇滚乐产生的三个源头。作为摇滚乐先行者之一，比尔·哈利对摇滚乐的产生起到了不可磨灭的作用。

早期摇滚乐歌手有普雷斯利、贝里、多米诺、刘弗斯、埃弗利兄弟等。1964年，英国“披头士”乐队（也有人译作“甲壳虫”乐队）首次在美国做访问演出，引起狂热反应。他们的演唱主要内容是表现爱情，也有反战、反暴力等内容。正好当时美国国内反越战、反种族歧视浪潮涌现，摇滚乐在这一浪潮中起了很大的作用，60年代成长起来的美国人，很少有与摇滚乐不发生联系的。摇滚乐的歌声影响了现代美国人的艺术趣味。70至80年代在美国形成的著名摇滚乐队有蓬克、滚石、索尔、重金属、雷普、波普等。

摇滚乐史上最辉煌的一页是1985年7月13日在伦敦温布莱体育场和费城肯尼迪体育场同时举行的现场直播赈灾义演音乐会，并向全世界转播，观众超过1.5亿人。80多支一流的摇滚乐队登台亮相，为遭受严重饥荒的非洲募捐。这场规模空前的义演不仅为摇滚乐找到了一个全新的而且极其壮观的表现形式，还使它获得了全球性的意义。

7. 拉丁音乐

所谓的拉丁音乐 (Latin Music)，指的是从美国与墨西哥交界的格兰德河到最南端的合恩角之间的拉丁美洲地区的流行音乐。

拉丁美洲是一个多民族的组合，因此，拉丁音乐是以多种音乐的融合而形成的一种多元化的混合型音乐。无论是欧洲的白人音乐、非洲的黑人音乐还是美洲的印第安音乐，甚至是东方的亚洲音乐，都对拉丁音乐作出过不同的贡献。它们经过长期的沉淀，在以欧洲文化为主体的基础上，同时又大量地吸取了印第安文化和非洲黑人文化的各种因素，逐渐形成了一种多姿多彩、充满活力、充满动感的拉丁文化。在拉丁美洲的众多国家中，以巴西和古巴为首的拉丁音乐，更是走在世界流行音乐的前列。

拉丁音乐以独具特色的节奏动感和历史悠久的文化背景使其备受世界乐坛的关注，拉丁音乐家也层出不穷。近几年流行乐坛中出现的瑞奇·马丁 (Ricky Martin)、马克·安东尼 (Marc Anthony)、安立奎·依格莱西亚斯 (Enrique Iglesias) 等明星都是极具个性的新生代拉丁音乐代表，现在 Shakira 已经成为了拉丁天后。

当今世界的流行音乐文化，来源于人民群众生活这片沃土，紧系人民群众喜怒哀乐，它是世界多元化的结合体，它以不同的流派、不同的风格、不同的演唱形式被人们所接受，并发展成为国际音乐文化不可缺少而且必备的音乐文化套餐。流行音乐文化的发展并不是孤立的，它是一种群体意识的体现。具有不可替代的独特魅力，更是多种文化的结晶。

“流行音乐之王”迈克尔杰克逊的歌曲“whatever happens”也是一首拉丁风格的歌曲。

(3) 中国流行音乐的发展

欧美流行音乐对中国流行音乐的影响由来已久。从二十世纪二三十年代欧美流行音乐在上海的传播，到五六十年代对港台的影响；从七八十年代港台音乐在内地的传播，到中国流行音乐不断融合欧美流行音乐的发展历程，无一不说明欧美流行音乐对中国流行音乐的影响之深广。

① 在上海的传播

欧美流行音乐，随着殖民地的扩张传入上海。20世纪20年代初，唱片业就在上海兴起了。主营电影唱片的法国“百代”公司，在上海设立分公司，这便为欧美流行音乐的传播提

供了最快捷的方式。20年代末30年代初的上海霞飞路上，醉人的爵士乐夜夜从道路两侧的咖啡馆和酒吧里传出来，可见当时的上海已经有了成型的爵士乐队。当时上海的“百乐门”便有“东方第一乐府”之称。

中国流行音乐的奠基人是黎锦晖。当时的上海已经具备了资本主义商业化都市的特征，所以欧美流行音乐通过舞厅、电影、广播等媒介从这里流入内地。

市民阶层的文化生活中也开始了对流行音乐的需求，因此黎锦晖创作的流行音乐便在此种情况下应运而生。黎锦晖率“中华歌舞团”去香港、新加坡、马来西亚、泰国、印尼等地巡回演出，《毛毛雨》等流行歌曲与他的儿童歌舞成为主要节目。此时他还在短期内创作了100多首流行歌曲，由上海文明书局出版了16本歌集，《桃花江》、《特别快车》等即成于此时。

黎锦晖的流行音乐创作奠定了中国流行音乐的基本风格。即民间旋律与西洋舞曲节奏相结合。在当时主要有探戈、狐步等，配器也模仿美国爵士乐的风格。黎锦晖组建的“明月歌舞团”是中国流行音乐发展中的一个重要团体。周璇、白虹、严华等成为中国第一代歌星，黎锦光、姚敏等成了著名的流行曲作家。“明月歌舞团”解散后，黎锦晖又在上海的“扬子饭店”舞厅组建了爵士乐队，将民歌、戏曲音乐改编成爵士化的舞曲。

“金嗓子”周璇也因演唱《天涯歌女》、《何日君再来》、《夜上海》、《花样年华》等歌曲，而久负盛名。这些歌曲也因此流传至今。可见，欧美流行音乐一开始传入中国，就在上海找到了市场，并为黎派音乐所接受。

②在港台的传播

20世纪五六十年代，由于解放初期苏联音乐的传入，内地流行音乐日益衰弱。而此时，欧美流行音乐对台湾音乐产生了很大影响。当时，台湾并没有自己的歌曲，一些广为流传的《秋水伊人》、《香格里拉》、《何日君再来》等歌曲，其实都是早年十里洋场上海滩头的陈蝶衣、刘雪庵等人的作品。直到60年代末，布鲁斯、爵士乐等西洋乐风的涌入，才使旧上海情调的音乐结束了它在台岛的流传。

20世纪60年代，“披头士”赴港演出对香港乐坛影响较大。一些学生组建乐队，竭力模仿他们的偶像的演绎方式，利用“披头士”的曲子唱出自己的情绪。“披头士文化”、“占士邦文化”带给香港社会的“新感性”前所未有。整整60年代的香港乐坛基本上由欧美的摇滚乐、民歌占领着。

20世纪六七十年代，欧美流行乐坛已进入黄金时期。列侬、“滚石”、迪伦轮番上场，把个西方社会唱得天旋地转。七十年代的港台流行音乐，不仅在音乐风格上受欧美风格影响，

在演出风格上也效仿欧美风格，演出人员衣着华丽，演唱形式载歌载舞，唱腔多为原声，场面热烈，气氛火爆。

可见，欧美流行音乐不仅对黎派音乐影响至深，还在港台音乐中产生了广泛而深远的影响。

（4）中国流行音乐的发展对人们生活影响的时代特征

张广天在《流行音乐一剥下你的伪装》一书中写道：“流行音乐其实不是一种音乐形式，而是一种音乐行为及其被社会认可的程度。”从之前的朴素音乐到现在的个性专场，从之前的个人追星到现在的偶像团体，从之前的港台热到现在的哈日韩等等。至此流行音乐改变了人们对音乐的审美态度，甚至对人们的生活产生深刻的影响。

①港台风

20世纪80年代中国改革开放，人们的思想空前活跃。汲取各种优秀的文化。世界各地的流行音乐元素从港台大量涌入，大批优秀港台歌手进入中国，开辟了中国新的演唱风格和内容。从此，揭开中国流行音乐兴起的华美乐章，并占据中国流行音乐的半壁江山掀起了一股港台风。

继张国荣、梅艳芳之后，香港“四大天王”成为引领时尚乐坛的代表人物，其歌唱风格席卷全国。成为青年一代竞相追逐的对象。这一时期，中国歌手的创作灵感及风格空前爆发。校园歌曲作为台湾年轻一代流行乐创作上向现代过渡的成就也影响到内地校园歌曲的产生。老狼金典之作“同桌的你”，是其走港台风校园歌曲的典型代表。歌曲创作领域仍以传统的抒情歌曲为主。有“在希望的田野上”“在那桃花盛开的地方”；1983年有“鼓浪屿之波”“牧羊曲”；1984年有“党啊，亲爱的妈妈”“十五的月亮”“长江之歌”等作品流传。蒋大为、殷秀梅等人成为受欢迎的抒情歌手。这其中，以崔健、魔岩三杰、黑豹乐队、唐朝乐队为代表的摇滚乐，以老狼、高晓松为代表的校园民谣，以陈琳为代表的都市情歌，以杨钰莹、毛宁为代表的青春偶像歌星，迅速成长为大陆流行乐坛的中坚力量。

其次是伴随香港电视剧而来的“万里长城永不倒”、“孩子，这是你的家”等。再有是台湾流行乐作家侯德健带来的“酒干淌卖无”流传甚广。期间费翔的“冬天里的一把火”和崔健的“一无所有”则是个人色彩极为突出的另类流行经典。在1984年中央电视台的春节晚会上，香港歌星张明敏演唱的“我的中国心”不胫而走，广泛传唱。

自港台传入走红的歌曲多以国家民族作背景，多以爱国主义题材为主，与内地的社会现实相呼应而汇成一体，完整地表达了当时中国人们对现实生活的心态。经济改革的不断深入也同时为流行音乐提供了良好的发展的契机。

②西北风

随着人们思想意识的开拓，创作歌手们正力图摆脱港台模式，寻找内地的本土意识，中国大地刮起一股“西北风”，这是大陆原创音乐的一次井喷式的大爆发，宣告了内地音乐的复苏。“西北风”这一演唱风格代表了自邓丽君以来的阴柔的演唱风格的转变。这一称谓来自‘黄土高坡’中的一句歌词“不管是东南风还是西北风，都是我的歌”。指的是当时风行全国的北方民歌风的流行歌曲热。喊唱成为一种突出的演唱方法。

“西北风”在音乐观念上是对港台音乐、南方及中原音调为主的我国音乐进行的创新性创作。是刚刚萌生的乡土摇滚与传统民歌的折中。是在中国音乐发展史进程中对之前阴柔绵软风格的一种巨大突破。与此同时，苏芮和齐秦跨海而来，占领的是中学生市场，也得到很多青年的喜爱。其风行的原因除去明星崇拜外，还在于其摆脱了早期港台流行乐的模式，音乐制作更加精细，也更贴切地表达了都市青少年的文化心态，受到了年轻一代的欢迎。至今他们的影响力在80后一代人的心目中仍然难以磨灭。以黄土高坡，信天游为代表的豪放风格作品也成为时代主旋律之一。这些土生土长的中国独特题材作品成为杰出的中国风风格歌曲而风靡全国。

这个时期的中国流行音乐，虽然现在听起来显得老土，风格也很不统一，但是有个鲜明的特点，就是都具有明显的独立性。它不是源自任何流派的，听不到当时对于香港和台湾，日本的模仿，那是我们自己的声音。这些声音是贴近大众群众的，是发自内心的真情实感的，是最容易引起人们内心共鸣的艺术。所以它的创作是模仿不来的，是充满个性的独有风格。

③民族风

21世纪初，中国乐坛开始有一种‘民族风’的趋势。黄晓亮曾在【中国风音乐史】中这样写道：“中国风就是三古三新（古辞赋、古文化、古旋律和新唱法、新编曲、新概念）结合的中国独特的乐种。”它把怀旧的中国文化内容与具有时代感的节奏相结合，从而创作出的既古典怀旧又清新优雅的现代音乐。

民族风格的音乐作品里富有中国文化的内容和韵味，但是确是以新型的曲调和节奏韵律演唱的流行音乐。像京剧、昆剧等都在歌曲中出现，其中有王力宏的“在梅边”、陈升的“北京一夜”等。周杰伦的多首歌曲都非常有民族特有的风格，比如“发如雪”、“菊花台”。不论从旋律还是歌词上都呈现出民族古典意境的特点。这种发展是非常可喜的，比一味地模仿欧美、日韩要好得多。就好像吴克群的新歌“将军令”中所唱到的“我知道YO YO YO不是我的语言”、“在你的世界学你说ABCD，在我的土地对不起请说华语”，他很好地唱出了流行音乐的现状，呼吁大家走向中国化中国流行歌曲走向成熟阶段，不断地汲取优秀的传统文化

基因，出现流行音乐与民族音乐的相互交融。马克思曾经说过：“越具有民族性的就越具有世界性。”这是对民族音乐的赞扬，也说明了民族的才是世界的。

民族风的流行是与中国民族音乐融合的表现。中国有五千年的优秀历史文化，因而民族风这一词汇的流行也是在中国历史的不断发展中沉淀下来的。民族风的流行是中国流行音乐与中国民族音乐的完美结合和呈现，因而，流行音乐将内容着眼于中国民族音乐，是中国流行音乐走向世界的必然。

我们的流行音乐应当具有中国民族的特色，我们的民族音乐更应该具有当代的时代精神。这种独特的民族特性歌曲为人们表达感情铺就了广阔的思想空间。所以说，民族风风格歌曲就是将中国民族音乐的内容与中国流行音乐的形式结合起来新型音乐，也是传播中国特色文化的有力途径。

(5) 中国流行音乐的发展对人们生活影响的社会功能

在瞬息万变今天，社会高度发展，中国流行音乐也跟随着社会的脚步不断向前发展。流行音乐越来越成为大众喜爱的艺术形式，因而它的社会作用也越来越凸显。人们可以通过音乐互相交流情感和体验生活。既能反映社会生活，又给予社会以深刻的影响。流行音乐的娱乐、商业、治疗和时尚的功能对社会有着深远的作用。

1. 娱乐功能

对于现在的人们来说，音乐已经成为了生活中不可缺少的一部分。音乐提供有教养的娱乐，有文化的休息，丰富人们的精神生活，给人以轻松的美的享受。它以其通俗易懂而传播广泛，容易接受，因而也能让广大群众用以作为娱乐消遣。

流行音乐作为社会主流生活方式之一，她具有极强的娱乐功能。《乐记》中指出：“夫乐者乐也。”就是说音乐即快乐也。在现实生活中，人们听音乐的第一目的一般不是为了学习，也不是为了受教育，而是为了娱乐。

娱乐性对音乐来说，虽然不是唯一的，但却是不可缺少的一种本质属性。流行音乐卡拉OK的出现，让人们由原来被动的文化欣赏者成为文化的参与者、甚至是文化的创作者，流行音乐也恰恰就是借助自己的消遣娱乐功能成为缓解大众紧张心理压力的一种有效途径，并通过休闲娱乐的方式丰富和充实了大众的闲暇时间，使大众在消费的同时得到快乐和惬意。

聆听音乐可以缓解压力，给人们带来惬意的享受，同时音乐也成为了寄托情感的一种方式音乐源于生活，生活离不开音乐。在社会压力日益增大的今天，流行音乐的消遣娱乐功能更加凸显。人们乐意花费更多资金在消遣娱乐上，人们愿意花费更多时间去精选自己喜爱的流行音乐，人们愿意在休息时间到卡拉ok厅去放松，这些现象都能够说明，流行音乐的消

遭娱乐作用相当强。

2. 商业功能

在商业社会发展的今天，任何一样事物都有它的商业价值。流行音乐从社会生活的不同角度为人们提供其艺术价值，通过流行音乐人们能更深入地认识社会。因此他的商品价值离不开其艺术价值而存在，其艺术价值反过来又作用于商品价值，相辅相成，两者缺一不可。流行音乐凭借其独有的社会魅力和商业价值，吸引一批社会精英人士为之前赴后继。反过来又促进其本身的发展。

流行音乐的兴起与发展，带动与之相关的产业一起发展（职业歌手、唱片公司、音乐电台及电视音乐节目）。从九十年代的唱片和签约艺人到现在的职业歌手和电视音乐节目。流行音乐已经覆盖人们生活的方方面面。特别是在 2004 年“超级女声”之后，音乐的商业价值愈加凸显。自此以后电视音乐节目雨后春笋般的出现，让流行音乐走进千家万户，成为人们时刻消费的商品之一。“我是歌手”成为众多节目中的翘楚，甚至成为了一种音乐与电视双平台最佳资源的组合平台和电视音乐平台的乐坛形象。对于“我是歌手”这样一档电视音乐节目来讲，没有商业资本的运作是万万不能的。当业内所有的资源，从广告到媒体，从电视到音乐，都集中在这个平台，她发挥传播娱乐看点的同时，并借助看点帮助艺人得到事业提升。由此可见流行音乐和商业模式的联合能够构架成一个好的商业音乐平台，相辅相成，互惠互利，可以发挥其更大的作用。

3. 医疗功能

由于当代社会的激烈竞争和高速的生活节奏，人们的身心经受着从未有过的压力，精神疾患成为难以控制的时代病。已经严重影响到我们的身体健康和心理健康。人们应该拯救自身，特别是拯救自身的心理缺损，这已成为全世界共同的课题。音乐已经作为一种医疗手段运用到医疗工作中。而音乐的医疗作用对克服人的情感“异化”，使之身心和谐发展乃至全社会和谐发展都具有广泛的效用，而且是其他医疗手段不可替代的。

人体是具有节奏的生物体，节奏是人与生俱来的特质，人的心率每分钟 60~80 次左右，这个节奏规律让我们感受到每分钟 60~80 节拍的的音乐时最为舒适，通过参加音乐会、舞会、演奏乐器等音乐活动，我们在感受这种节奏的音乐时，心脏所产生的共振效应，不仅能使心肌收缩力增强，循环血量增加，也能让人从与音乐互动的情绪、心理和社会体验中感受愉悦，从而使身心得到放松，达到身体保健的功能。

在音乐治疗学中，无论西方音乐还是东方音乐，都可以作为审美享受，起到放松心情的作用。为人们带来的审美享受、为人们提供音乐保健服务，以及为亚健康人群开展的音乐心

理减压活动。医疗机构里，音乐治疗师通过运用音乐治疗技术使病人在音乐娱乐活动中达到娱悦心情、表达情感、促进语言交流和改善人际关系的目的。心情愉悦是人的正常生理需要和心理需要，产生音乐审美敏感性也是人对愉快的一种基本体验。

德国作曲家瓦格纳曾说：“心灵的器官是音乐，心灵的艺术意识语言是音乐。”当人们接触一部音乐作品时，其实是正在感受着作曲家的灵魂。或许我们不知道引发作曲家产生这种情感的事由，但我们却能通过其作品直接触摸到他的情感。注入了音乐治疗学理念的音乐娱乐活动，在为亚健康人群开展音乐心理减压时，更着重强调音乐活动所引发的对自身的感性体验以及理性认知，借助音乐娱乐活动，音乐治疗师会引导来访者不断地将自身的情绪、情感、心理体验从音乐活动中投射出来，再用丰富的音乐活动释放来访者的各种负面情绪，减轻各种心理压力，让音乐的力量激发、促进或保持人们积极、向上的良好心理状态。

4. 审美功能

音乐审美是属于大众的，也正因如此，音乐审美教育就具有了充分的社会性。从美育的角度看，音乐是美育诸多形式的纽带。音乐能提高人的审美能力，净化人们的心灵，提高审美情趣，树立崇高的理想。音乐的审美本质，即以其审美功能对人自身美的潜质进行挖掘和培养，达到陶冶人的心灵和塑造人格的目的。

音乐以其特有的音响美、节奏美、旋律美直接强化审美主体的审美感知，陶冶其情操。重视音乐的审美教育对于提高全民族的审美趣味和审美能力有着极为重要的作用。其审美功能通过音乐艺术的教育使受教育者提高音乐审美能力，从而使人得到音乐美的陶冶和塑造，使人全面和谐地发展。

音乐自身的形态美，它是由创作者将音乐的多种表现要素按照美的规律构建的艺术化结构，其中音乐旋律的千姿百态、节奏的各种律动、音色的无穷变化以及把各种要素组合起来的均衡、匀称、和谐、统一、对比、变化等自然美法则，给人听觉审美需要上的满足。音乐的情态美是作曲家寄托于形态美中的各种情思，它能真实地反映人类丰富的感情世界，细腻、微妙的感情变化，起到情感交流、体验、宣泄、调节的作用。

知识经济时代要求人才必须具有创新能力，而音乐审美对人的创造力中的想象力的培养具有重要作用。通过音乐审美实践可以使人的审美心理结构得以逐步完善，逐渐形成热爱美的心理定势和价值取向，使人自觉按照审美理想审视自己的心灵和行为，判断社会与自然的美与丑，用先进的审美理想与美的规律来改造自身及外部社会世界，从而使人自身以及社会结构、社会环境得以和谐良好的发展。这也说明，音乐的审美也具有了生产力的作用，这将凸显音乐审美的地位及社会功能。

5. 时尚功能

流行音乐之所以流行，是拥有其及时性和前沿性，能够引起人民大众内部产生争相学习和模仿的行为方式的流行现象，而流行音乐的时尚传播、普及和发展依靠的主要手段就“时尚”。中国流行音乐短短二十多年的发展正体现了这一点。“时尚性”也就可以说是流行音乐具有的一个独特的美学特色。

流行音乐靠推广时尚形象、时尚观念来制造音乐和演唱风格的时尚。从抒情音乐到“朋克”和“R. & B”（节奏布鲁斯），从吉他、架子鼓进入乐队到电脑音乐超出人类想象的无限可能的音响效果，从在被窝里偷听磁带到上网冲浪欣赏流行歌曲。流行音乐的时尚性，都可以视作音乐人与受众互动、制造和追随前沿的反映。在流行歌曲演唱风格方面，最初对港台“柔情”的学习是时尚，“民族风”遍地刮是时尚，摇滚的嘶喊是时尚，如今的爵士回潮还是时尚。

流行音乐具备丰富的社会功能，能够影响到人们生活的方方面面。她通过潜移默化的方式让人们在品味过程中，树立对生活的正确认识，从而影响人们的生活方式。在社会高度发展的今天，应该紧跟社会步伐，对流行音乐的特性加以好好利用，成为人们生活中不可多得的亮丽风景。把流行音乐的社会功能与人们生活的发展结合起来，发展更加精致，更加高品质的流行音乐，提高大众的艺术情操以及文化品味。

(6) 音乐社会学中音乐与社会的关系；音乐社会学的研究对象、研究内容、学科结构和流派；音乐批评学的定义；音乐批评学的学科对象、本质属性等。

音乐社会学和音乐批评学的定义：音乐社会学，就是一门研究、认识、了解音乐的社会运动全部过程的学科。音乐社会学已超越了“静态”的音乐社会观念而对“动态”的音乐现象——音乐向社会的交织、音乐与社会的“结合部”、音乐向社会的作用过程进行认识与清理。

“音乐社会学”与“音乐社会观”两个词组仅一字之差，表现出了两种不同的概念内涵。前者是一门学科，在这门具有相应结构体系的学科中，研究相关的音乐运动过程；后者是一种观念，这种观念表达了一种音乐的本质。而对音乐本质的探寻，是音乐美学的学科职能。

音乐社会学，也不等于社会学家去研究社会中的音乐现象。正因为音乐社会学是音乐学科的组成部分之一，因此，音乐社会学要显示出鲜明的音乐学专业色彩，它将充分利用音乐史学、音乐美学、民族音乐学等相关的研究成果和科学研究中所普遍采用的科学思维逻辑来进行学科的建设与开展。

音乐批评学就是运用社会学、人文学、人类学的基本方法，以音乐哲学、音乐形态学理

论、音乐音响学基本原理为基础，对音乐批评活动进行系统化梳理和理论性总结的一门学科体系。在这个体系中，音乐批评的本质、音乐批评的功能、音乐批评的标准、音乐批评的方法、音乐批评的体裁样式及操作方法等，都是音乐批评学科里面的主要成分。

(2) 音乐社会学的研究方法：音乐社会学的研究是一种经验的方式，对音乐生活中人们的行为态度、关系以及由此形成的各种社会音乐现象所进行的科学探究活动。而从事这项活动所用的方法就是社会音乐研究方法。它涉及研究过程的逻辑性和研究的哲学基础，也涉及研究所采取的具体形式或研究的具体类型、具体方法技术及在研究方法体系中各部分间的关系等。

音乐社会学在研究过程中使用资料收集方法、资料分析方法，以及各种特定的操作程序和技术，比如自填式问卷方法、结构访问与无结构访问方法、局外观察与参与观察方法、随机抽样方法、概念操作方法、问卷资料的编码方法、数据

统计分析方法、量表制作技术、变量测量技术、实验控制技术、计算机应用技术等等。这些方法处于社会研究方法体系中最具体的层面，对音乐社会学研究来说，具有专门性、技术性和可操作性的特点。

音乐批评学的对学科范畴：音乐批评学包括音乐学的研究对象、音乐批评学的学科对象、音乐批评学的本质属性、音乐批评学的基本范畴和学科体系。其中音乐批评学的学科对象包括音乐批评的本体、标准、方法、活动、历史。音乐批评学的基本范畴和学科体系包括音乐批评的本体论、音乐批评的主客体论、音乐批评的方法论、音乐批评的标准论、音乐批评的历史论、音乐批评的活动论等。

7、小结：

音乐社会学的任务社会学是一门人类社会的学问，是一门“人类共同生活”的学问（见艾泽曼《G·Eisermann》的《社会学》），它“科学地、系统地探讨社会生活的一般规则，及其运动，发展的规律和与自然的关系”；音乐批评学的范围很广，对音乐的鉴赏、评价等含有主观批评意识在内的都属于音乐批评学的范畴，音乐批评学是一门专门的学科，与音乐批评不同。

8、附件：参见 PPT 课件

9、思考题：

- (1) 音乐批评学和音乐社会学的含义是什么？
- (2) 音乐批评学和音乐社会学的功能和价值是什么？
- (3) 音乐批评学和音乐社会学研究内容和学科结构是什么？

(4) 音乐社会学中音乐和社会的关系是什么？

第二讲：《打工音乐个案分析》

1、标题：

《打工音乐个案研究》

2、首页注释：

- (1) 打工音乐分析
- (2) 打工音乐的社会意义和价值
- (3) 传播方式
- (4) 朴素乡土的音乐形态特征
- (5) 体现主体特殊诉求的表现主题

3、中英文摘要及关键词：

内容摘要：PPT 主要集中分析打工音乐作品、社会意义和价值、传播方式和表现主题等。

关键词：打工音乐；社会意义和价值；传播方式；音乐形态；表现主题

英文摘要：PPT mainly focused on the Work music works, its social significance and value, transmission and the theme of expression etc.

Key words: Working music; Social significance and value; Transmission; Music form; theme of expression

4、引言：

随着“打工潮”而进入城市的打工者，在经历了城乡二元对立的生活之后，开始歌唱自己的生活，表现打工者自己的人生诉求或者情感，围绕思乡、老乡等主题进行的创作。早期打工音乐的传播主体主要是唱片公司，其中打工题材的电视剧插曲也有，但是不多，农民工自己创作的音乐因为媒介的原因，一直到互联网普及之后才广为人知。

5、背景介绍：

陈星的生平和作品介绍

陈星，1976年5月7日出生于湖北洪湖乌林镇青山村，歌手。

1997年，陈星步入广东流行乐坛；同年11月发行首张个人专辑《流浪歌》，其中主打歌曲《流浪歌》受到关注。1999年8月，签约中国太平洋音影公司，发行第二张个人专辑

《望故乡》。2000年推出单曲《离家的孩子》。2001年7月推出第三张个人专辑《思乡酒》。2004年1月，发行专辑《同船过渡》，8月，发行专辑《雁南飞》。2007年，发行第七张专辑《北漂》，并在北京举行首发式，2008年，发行专辑《我最爱的女人》。2010年5月，陈星推出原创佛教歌曲专辑《菩萨保佑》。2015年5月，陈星与原创音乐人于金胜携手推出原创对唱单曲《兄弟姐妹》；6月，发行佛教音乐专辑《往生咒》；10月8日，发行单曲《月牙》。

陈星朴实的外表，醇厚的声音，发自心灵深处的动情演唱深深的打动着每一位离开家乡在外打拼的人，也因此被誉为“中国思乡文化的领导者”，在新人辈出，音乐风格多元化的年代，他那一贯的思乡歌曲早已没有了市场。

打工音乐的传播方式主要有三种，一是唱片公司制作发行的专辑和单曲，较具代表性的是陈星的打工仔思乡为主题的系列专辑。陈星也因此有了“流浪歌王”的称号，还曾一度被流行乐评界称为“中国歌坛思乡文化的领导者”；二是影视以民工为题材的电视剧的插曲，其中影响较大者有杨钰莹演唱的1991电视连续剧《外来妹》主题歌《我不想说》，金学峰演唱的2005电视剧《民工》片尾曲，以及反映民工题材的影片《回家》中的插曲，都成为伴随着影视传媒传播较广的民工歌曲；三是农民工自己创作和演唱的歌曲，他们也自发地创作并演唱了反映他们自己生活的歌曲。或借助官方的大众传媒得以传播，或自发地在民间演唱、传播。

打工音乐的主题诉求。打工音乐的主题围绕着打工者生活，主要是老乡、流浪、回家、讨工钱、城乡二元对立和自强，都是农民工最关注的热点问题。

6、内容：

(1) 打工音乐的总体介绍：打工音乐是随着“打工潮”而进入城市的打工者歌唱自己的生活，表现打工者自己的人生诉求或者情感，围绕思乡、老乡等主题进行创作的音乐。早期陈星时期唱片公司介入，但随着大众传媒的发展，很多农民工自己借助网络，开始创作和演唱。

(2) 以打工音乐的传播方式进行分类分析：传播方式主要分三类，一是早期的唱片公司介入传播，如世纪之交的陈星、龙军等人，一是打工题材的影视插曲，如杨钰莹等人的作品，最后是打工者自己创作和演唱的音乐，有原创音乐，也有翻唱音乐。

(3) 对打工音乐的音乐特征进行分析：打工音乐因为接受群体主要是打工者，表达打工者自己的生活，所以音乐总体而言比较朴素。在音调上表现为浓郁的民族性，多采用民族调式，并带有相关劳务输出地的民间音乐风格；在伴奏配器上，多采用他们易于上手、学习的伴奏乐器。相当一部分歌曲的伴奏是以吉他、口琴等乐器为主，表现风格清新、自由；在

演唱的音色上多以自然的本嗓，无华丽技巧渲饰，相当一部分歌手嗓音还带有沙哑的特点，更适合表现农民工生活之沧桑感；在句式上多不讲求对称，以自由的长短句为多，注重唱词的通俗化与口语化。

(4) 对打工音乐的主题进行分析

7、小结：

打工表达了打工仔积极进取、追求梦想的人生态度，展现了农民工勤劳肯干、不畏艰辛的拼搏精神，同时还流露出外来人员对家乡的思念与对亲人的牵挂，更肯定了农民工为城市建设与社会发展所做出的巨大贡献。但随着网络媒介的不断发展，音乐风格的多元化等影响，越来越商业化的市场环境让打工音乐很难再达到陈星那个时代的辉煌。

8、附件：

陈星等人的音乐作品

9、思考题：

- (1) 打工音乐的背景是什么？
- (2) 打工音乐的主题诉求有哪些？
- (3) 你怎么看待陈星那个时代打工音乐的辉煌？
- (4) 现在的打工者也不少，但是打工音乐却很难再被接受，你怎么看待这个问题？

第三讲：《当代民谣的发展历史与主要人物及作品》

1、标题：

《当代民谣的发展历史与主要人物及作品》

2、首页注释：

- (1) 中国当代民谣溯源
- (2) 民谣发展的第一阶段——校园民谣
- (3) 民谣发展的第二阶段——新民谣

3、中英文摘要及关键词：

内容摘要：PPT 主要集中分析中国当代民谣发展历程，从《诗经》忧时伤世的特点入手，分析进入当代后民谣逐渐产生的发展和变异。

关键词：当代民谣；发展历史；主要人物；作品

英文摘要：PPT mainly focused on the development of Chinese contemporary folk

songs, and analysed the development and variation of the contemporary folk song, starting with the characteristics of The Book of Songs.

Key words: Contemporary Folk; history; Dominating figure works

4. 引言:

中国民谣起源于《诗经》的现实主义传统, 最开始用于表达对时事的讽刺和思考, 更多体现在政治上, 发展至当代, 则越来越多地应用于表达平凡人心中的情感和经历, 或表达爱情, 或诉说忧愁, 逐渐偏理科现实主义传统。在享受民谣这种清新、忧伤的音乐时, 了解关于更多的起源与发展历史, 有助于理解民谣更深层的意义, 并加以思考。

5. 背景介绍:

校园民谣与代表人物

校园民谣就是广受学生喜爱, 流行于校园, 体现校园生活和学子心境或感受的创作, 其或称为“校园歌谣”、“现代民歌”、“乐府民风”等等。校园民谣朝气蓬勃, 极富有校园味道, 毫无矫饰, 完全是率真性情的流露, 听起来十分感人, 它形象地反映出青年学子的生活, 表现出年轻人的蓬勃朝气、青春活力以及他们那富有诗意的浪漫气息, 其曲风总体来说朴实明快、积极向上, 充满活力, 深受人们的喜爱和传唱。

老狼, 本名王阳, 1968年12月3日出生于北京, 中国内地男歌手。

1991年, 毕业于北京联合大学无线电专业后, 在北京一家工业自动化设计公司做电脑工程师, 1994年参加香港大地唱片公司唱片《校园民谣1》的录制, 演唱《同桌的你》、《睡在我上铺的兄弟》及《流浪歌手的情人》三首主打歌。1995年7月, 发行首张个人音乐专辑《恋恋风尘》。1996年, 与北京麦田音乐制作公司合作出版《青春无悔》专辑 2002年, 发行第二张个人专辑《晴朗》。

高晓松, 1969年11月14日生于北京, 祖籍浙江杭州。音乐人、词曲创作者、制作人、导演、脱口秀节目主持人。

1988年考入清华大学电子工程系, 后退学进入北京电影学院导演系研究生预备班学习。早期事业以电视编剧、音乐创作及制作人为主。1990年他在校外和来自各个高校的蒋涛、戴涛、赵伟、老狼等人组建“青铜器乐队”。暑假他和老狼忽然收到海南岛一家歌厅的邀请前去驻唱, 返回时因路费不足, 高晓松辗转来到当时厦门大学的“校中村”东边社暂住了大半年时间, 包括《同桌的你》《麦克》《白衣飘飘的年代》《青春无悔》在内的许多校园民谣都在这个时期完成初稿 1994年出版《校园民谣》合辑, 1996年推出个人作品集《青春无悔》。1996年高晓松和宋柯创办了“麦田音乐”独立品牌, 后发展成唱片公司太合麦田。

水木年华，中国人文民谣歌唱组合，“水木年华”的名字取自于“水木清华”，前后共有四位成员，均是清华大学毕业生，目前由卢庚戌和缪杰组成。

2001年4月，卢庚戌与李健创立了水木年华；同年9月，发行组合首张专辑《一生有你》，同名主打歌走红；2002年5月，发行专辑《青春正传》，专辑发行后不久李健退出单飞，随后缪杰与姚勇加入成为三人组合；2003年1月发行专辑《水木年华新歌+精选》，同年9月姚勇离队，水木年华剩下卢庚戌与缪杰；2004年5月发行限量版专辑《毕业纪念册》，10月发行专辑《70.80》；2005年5月发行DJ版专辑《跳舞专辑》，10月发行单曲《完美世界》于2007年4月获得“音乐风云榜”内地最佳歌曲奖；2006年4月发行专辑《生命狂想曲》，10月发行单曲《给我一双翅膀》；5月，发行专辑《双重幻想》，同年年底在北京、上海等六座城市举办“完美时空最好的年华”全国巡回演唱会，该演唱会也是内地歌手首次以“巡回”冠名的全国性演出；2008年2月发行《完美时空最好的年华水木年华演唱会现场版》，同年5月发行宣传版EP《生命的挑战》；同年夏天，水木年华与老狼、高晓松等音乐人在北美举行大型巡回演唱会；2009年5月发行EP《启程》于2010年2月获得第17届“中国歌曲排行榜”年度金曲奖，9月发行EP《生命的意义》；2010年1月6日发行单曲《宝贝，你听到了吗？》，5月11日发行专辑《启程》。2015年10月发行单曲《世界上最美的花》

朴树，本名濮树，1973年11月8日出生于南京，中国内地男歌手。朴树成长于北京，父母都是北大教授。

1993年考取首都师范大学英语系，1994年放弃首都师范大学学业，开始音乐创作。1996年10月签约麦田音乐，并录制首支单曲《火车开往冬天》；1999年1月发行首张音乐专辑《我去两千年》并获得中央人民广播电台中国流行歌曲榜最佳新人奖和东方风云榜最佳新人奖等多个奖项。2002年出演电影《那时花开》；2003年11月发行专辑《生如夏花》。2013年10月26日首次在北京举办演唱会。2014年7月朴树为电影《后会无期》创作献唱主题曲《平凡之路》，该歌曲获得第51届台湾电影金马奖最佳原创电影歌曲奖。

新民谣代表人物与作品

周云蓬，男，1970年出生于辽宁，最具人文的中国民谣音乐代表。9岁时失明，15岁弹吉他，19岁上大学，21岁写诗，24岁开始随处漂泊。周云蓬的诗歌《不会说话的爱情》获得2011年度人民文学奖诗歌奖。

2004年9月首张专辑《沉默如谜的呼吸》正式发行。

2007年5月，自费发行第2张限量版个人专辑《中国孩子》

2011年9月4日，参加长沙橘洲音乐节。

2011年11月15日参加广州中山百年璀璨——“华语金曲奖2011”盛典

2011年12月31日参加云南丽江雪山音乐节

2012年10月4日参加桂林山水音乐节

万晓利，1971年10月15日出生于河北，中国民谣歌手。

2002年签约摩登天空Badhead厂牌，完成首张专辑《走过来走过去》。2004年5月，获第4届华语音乐传媒大奖最佳民谣艺人提名。2005年12月，签约国内独立厂牌“十三月”。2006年，发行专辑《这一切没有想象的那么糟》。2007年，获第7届华语音乐传媒大奖最佳民谣艺人奖。2010年1月1日，专辑《北方的北方》面世。2014年，因翻唱的《女儿情》被韩寒电影《后会无期》所用扩大了其知名度。2015年3月26日，第四张专辑《太阳看起来圆圆的》正式发行。

宋冬野，1987年11月10日出生于中国北京，中国民谣歌手，音乐创作人。

2009年，在豆瓣以独立音乐人的面貌，推出歌曲《抓住那个胖子》、《年年》、《嘿，裤衩儿》等歌曲。2011年，宋冬野推出歌曲《安和桥》、《就在不远的2013》。

2012年签约摩登天空，单曲《董小姐》收录在2012年12月发行的《摩登天空7》中。2013年8月发行专辑《安和桥北》。2013年12月4日凭借专辑《安和桥北》荣获首届鲁迅文化奖年度音乐奖。2014年8月15日，宋冬野推出第一支官方MV《斑马，斑马》。

李志，1978年11月13日生于江苏省常州市金坛区，中国内地民谣男歌手、独立音乐人，东南大学工科肄业。

2004年12月，推出首张个人音乐专辑《被禁忌的游戏》。2005年12月，推出第二张个人音乐专辑《梵高先生》。2006年11月，推出第三张个人音乐专辑《这个世界会好吗》。2007年，举行“将进酒”全国巡回演唱会。2009年9月，推出第四张个人音乐专辑《我爱南京》。2010年9月，推出第五张个人音乐专辑《你好，郑州》。2011年9月，推出第六张个人音乐专辑《F》。2014年11月13日，推出第七张个人音乐专辑《1701》。2015年1月19日，凭借专辑《1701》入围“第四届阿比鹿音乐奖”年度民谣专辑；同年，举行“看见”全国巡回演唱会。2016年3月14日，推出个人跨年Live数字专辑《动静》；同年10月18日，推出第八张个人音乐专辑《8》。

马頔，1989年1月15日出生于北京市，中国内地民谣男歌手。

2011年，马頔在豆瓣组织起一个名叫“麻油叶”的民间音乐厂牌，名字起于“马由页”的谐音。2013年，与摩登天空正式签约。2014年，推出首张个人音乐专辑《孤岛》。2015年，举办“孤岛”全国巡回演唱会之南巡篇”。2016年，推出个人原创单曲《皆非》。

好妹妹乐队是由两个青年组成，分别是秦昊和张小厚，乐队组建于2010年4月。

2012年独立发行首张专辑《春生》突破京东唱片销量榜。2013年成立春生工作室并发行第二张专辑《南北》获得“2013年度蒙牛酸酸乳 MusicRadio 中国 TOP 排行榜年度最佳乐团”称号。歌曲《一个人的北京》获“2013年度蒙牛酸酸乳 MusicRadio 中国 TOP 排行榜”内地最佳作词奖。2014年3月联合芒果V基金进行音乐教室项目，并发行童谣专辑《送你一朵山茶花》，同年发行专辑《说时依旧》。

2015年，创作青春校园电影《栀子花开》主题曲及推广曲《年少有你》。

2015年12月1日，发行第五张全新专辑《西窗》。

2016年4月9日，荣获第16届音乐风云榜年度盛典年度最佳组合及乐队。

6、内容：

(1) 各个时间段民谣发展的背景。校园民谣直接受台湾民谣影响，而新民谣则是在校园民谣衰落之后出现的，将民谣的叙事背景从校园中转移向社会，后期则转移向自我。

(2) 各个时间段民谣发展的主要特点。校园民谣主要记述校园生活，表现出年轻人的蓬勃朝气、青春活力以及他们那富有诗意的浪漫气息，其曲风总体来说朴实明快、积极向上，充满活力，深受人们的喜爱和传唱。新民谣则由前期的关注社会而不断向内转，变为关注自我情感生活等琐事。

(3) 各个时间段民谣发展发展趋势。校园民谣经过了兴起期、兴盛期、衰败期和中兴期四个阶段，而新民谣分为前期和后期两个阶段。

(4) 各个时间段民谣发展的代表人物及特点

(5) 各个时间段民谣代表作品

7、小结：

民谣音乐继承了《诗经》的现实主义和人文主义的传统，不管是早期的校园民谣还是新民谣，音乐形式大多比较简单，叙事风格比较平直，感情叙事以抒情为主，但又不过于哀怨。在现代新媒体之下，民谣音乐逐渐脱离了现实主义传统，不断的“向内转”，偏向于自我情感的书写，而且不断地商业化。

8.附件:

民谣作品

《晓松奇谈——校园民谣熟悉的恋恋风尘》视频

9.思考题:

- (1) 新民谣的主要创作特征是什么?
- (2) 简析摇滚对大陆早期民谣的影响。
- (3) 简析校园民谣的流行及衰落的原因。
- (4) 新民谣和校园民谣的风格特点是什么?有什么联系和区别?
- (5) 当代民谣的语言特征有哪些?

第四讲:《崔健音乐个案分析》

1.标题:

《崔健音乐个案研究》

2.首页注释:

- (1) 崔健音乐的社会环境
- (2) 崔健音乐分析
- (3) 崔健反抗变异的原因
- (4) 崔健之后的摇滚乐

3.中英文摘要及关键词:

内容摘要: PPT 主要集中分析崔健的音乐,并顺便梳理崔健之后的摇滚乐发展,并分析中国摇滚乐发展不起来的原因。

关键词: 崔健 摇滚乐 反抗及变异 崔健之后的摇滚乐发展

英文摘要: PPT mainly focused on the Cui Jian' s rock songs, and also analysed rock songs after Cui Jian, and analysis of the reasons for the development of Chinese rock music

Key words: Cui Jian; Chinese Rock; Resistance and variation; rock songs after Cui Jian

4.引言:

作为中国“摇滚之父”,崔健的摇滚影响了整整一代人,并对中国之后的音乐产生一定

的影响。崔健的音乐虽然是时代的选择，但是在当时起了振聋发聩的作用。但随着大众的审美疲劳和后期摇滚乐难以出新，崔健的摇滚乐逐渐被边缘化，摇滚也慢慢地走向商业化，批判意识越老越薄弱，郑钧、许巍和汪峰等人的摇滚已经不再对社会关注，转而书写个人的情感和体验，摇滚在中国目前很难在达到崔健那个时代的辉煌。

5、背景介绍：

崔健生平介绍和主要作品

崔健（1961年8月2日-），中国内地歌手、词曲家、音乐制作人、吉他手、小号手、导演、演员、编剧。其音乐风格多样，横跨摇滚、民谣、雷鬼、嘻哈、中国民乐、放克及电子乐。

1986年5月9日，崔健在北京工人体育馆举行的百名歌星演唱会上演唱了《一无所有》，宣告了中国摇滚乐的诞生。1988年1月，崔健在北京中山音乐堂举办了第一次个人演唱会。1989年2月，崔健创作并完成专辑《新长征路上的摇滚》；同年3月，崔健在北京展览馆举办“新长征路上的摇滚”个唱。

1991年2月，崔健发行《解决》；10月，崔健独立完成的电视音乐片《快让我在雪地上撒点儿野》在美国获MTV音乐录影带大奖“国际观众选择奖”。1992年12月，崔健在北京展览馆举办了“因为我的病就是没感觉——为中国癌症基金会义演”。

1993年，崔健和张元合作拍摄了实验性影片《北京杂种》。1994年8月，崔健发行《红旗下的蛋》。1995年8月，崔健在美国举办巡演。1998年4月，崔健发行《无能的力量》。2002年，崔健发起真唱运动。2005年3月28日，崔健发行《给你一点颜色》。

2014年10月17日，崔健导演的首部作品《蓝色骨头》在中国内地上映。2015年12月25日，崔健发行《光冻》。2016年12月24日，崔健将举行崔健滚动三十2016深圳演唱会。

崔健的唱片全球销量突破1000万张（盒），崔健也是第一位在中国各地巡演并且超过1000场的内地音乐家。

郑钧生平和主要作品介绍

郑钧，1967年11月6日出生于陕西西安，中国摇滚乐歌手。现居北京，边开酒吧边排练乐队。

1994年在红星生产社发行第一张专辑《赤裸裸》。后又发行《第三只眼》、《怒放》、《郑钧=zj》、《我们的生活充满阳光》、《长安 长安》等多张专辑。2004年获得第4届百事音乐

风云榜年度最佳摇滚男歌手奖。2013年4月，担任湖南卫视主推的励志音乐类真人秀节目《中国最强音》的音乐导师（与罗大佑、陈奕迅、章子怡）。

1967年11月6日，生于西安的一个知识分子家庭中，年仅七岁时，父亲因病辞世，与母亲、哥哥相依为命。幼年丧父，是他人生道路上遇到的第一次重大打击，同时造就了他独立生活的能力与坚毅的品格。

1987年，在两度报考大学之后，郑钧考入杭州电子工业学院，就读于工业外贸专业，因为专业的原因，使他有接触大量的外来文化，其中对他触动最大的就是音乐。在学期间，他听到了许多英、美六七十年代的流行音乐和摇滚音乐，一些杰出的歌手，乐队及其作品，如The Beatles、The Rolling Stone、The Doors、Led Zepplin、Bob Marley、Bruce Springsteen等，不仅使他非常迷恋，而且对他以后的创作产生了一定的影响。1990年，郑钧在校园内组织了一支名叫“火药”的乐队，这支乐队主要的演奏曲目是翻唱Bob Dylan、崔健或罗大佑等人的作品。“火药”曾在杭州师范学院的音乐厅演出，受到当地高校师生的好评。郑钧渐渐不再满足于只是演绎别人的作品，而是学习音乐理论，剖析别人的作品，更加刻苦地练琴。

1990年，在等候出国的两年中，郑钧为了维持生计他曾在歌厅唱歌，他甚至不计报酬地随西安当地的某个歌舞团到很艰苦的地方演出了长达几个月。也就是在这段动荡的时间里，诞生了他的第一批作品。

20世纪90年代，郑钧以真诚而打动人心的音乐走红，《赤裸裸》《回到拉萨》《灰姑娘》等歌被广泛传唱，给予了当时的年轻人极大的温暖。后来的《怒放》和《稍安勿躁》等歌曲，郑钧更加清晰的表达了作为一个音乐人的态度，“我只做我喜欢的音乐。”他大胆质朴充满力量的歌曲，唤起大家内心深处的情感，也奠定了他在国内摇滚界和原创音乐界的地位。

许巍生平和主要作品介绍

许巍，1968年于陕西西安。内地流行音乐界的重要人物。1995年，许巍作词作曲的《执着》被歌手田震唱红大江南北，并有机会签约红星生产社出版了首张专辑《在别处》，立刻引起了轰动，专辑在无任意的宣传情况下，销售量达50万张。1998年更作为流行乐界仅有的二位作者，其作品和崔健一起被选入中国当代诗歌文选。2000年11月发行第二张专辑《那一年》。2002年发行第三张专辑《时光·漫步》，凭借专辑获得第3届音乐风云榜最佳摇滚专辑、最佳摇滚歌手奖，歌曲《礼物》获得最佳摇滚单曲、内地年度十大金曲奖。2010年在蒙牛酸酸乳音乐风云榜十年盛典上被组委会授予“中国十年最具影响力音乐人物”的荣誉。

第一张专辑中的《在别处》、《我的秋天》、《永恒》为代表，歌词内容较为压抑，主要描写自己对未来的渴望却迷失在当下。还有之前收入在红星一号里面的那首《两天》，亦可作为那个时期许巍的代表作。第二张专辑的许巍，比起第一张专辑，就像一束阳光射入了黑暗的房间，你可以看见光束里飞扬反射着尘埃，可这间屋子的大部分，依然昏暗。在编曲上没有特别大的变化，依旧是那个套路，主要的变化在于歌词的内容多了一丝温暖，代表作有《那一年》、《故乡》、《温暖》、《情人》等，歌词没有上一张那样灰暗，多了一些对未来的向往和力量。人总是要长大的，许巍也一直在成长，这张专辑，绝对是为未来的风格埋下的一个伏笔。对于《时光·漫步》，许巍坦诚：自己的心在一瞬间，就敞开了。许巍的生活状态有了很大的改变，不再压抑自己，多和朋友交流、游玩，接触更多生命中的美好，所以，他治愈了自己的抑郁症，也治愈了我们全部。《每一刻都是崭新的》，这个专辑名字本身就代表了许巍心态、观念、曲风的改变，可是许巍最吸引人的那些特质，从没有变化。至此许巍最大的变化在于生活的状态，这一时期的许巍，喜欢爬山，喝茶，旅行，似乎开始对佛教感兴趣——所以有了这张专辑的歌：《旅行》、《每一刻都是崭新的》、《秋海》、《悠远的天空》、《坐看云起》、《喝茶去》等等。《爱如少年》这张专辑，编曲的风格大变——主要是制作人团队换了所以编曲上、配器上，都和之前的专辑听感不同。《一时》这一张专辑大量采用了合成器弦乐、管乐、电子采样、飘忽浪漫的吉他9和弦分解、空灵的原声吉他SOLO，将许巍的之前作品完全颠覆重新REMIX，创造出一种特有的空灵与淡然。《此时此刻》这一张专辑最大的噱头就是：西双版纳的湖边露天同期录音。在这张专辑里面，许巍更加随性且自由了，从歌词中我们可以看出，无论是旋律还是歌词的断句。

汪峰生平和主要作品介绍

汪峰，男，祖籍江苏常州，1971年6月29日出生于北京。中国大陆摇滚歌手、音乐创作人、作词人、作曲人，鲍家街43号乐队发起人。

汪峰自幼在中央音乐学院附小、附中学习小提琴，大学考入中央音乐学院小提琴中提琴专业，大学期间在专业音乐学习和训练之余就开始进行摇滚乐创作并组建乐队。完成本科学业后，进入中央芭蕾舞团任副首席小提琴师，后辞职后转型为职业歌手。

1994年11月“鲍家街43号”乐队在中央音乐学院成立，汪峰担任灵魂主唱。1997年发表第一张专辑《鲍家街43号》。1998年发表第二张专辑《风暴来临》。2000年发表第三张专辑《花火》。2002年发表第四张专辑《爱是一颗幸福的子弹》。2004年发表第五张专辑《笑着哭》。2005年发表第六张专辑《怒放的生命》。2007年，汪峰发表第七张专辑《勇敢的心》。

2009年，汪峰发表第八张专辑《信仰在空中飘扬》。2011年，汪峰发表专辑《生无所求》。

汪峰的音乐《飞得更高》、《怒放的生命》、《勇敢的心》等像一粒粒兴奋剂，一而再再而三的鼓动和激励着那些不满现状渴望高飞的家伙们，偶尔也有《北京北京》、《像个孩子》这样自哀的作品，但总体来讲，偏重于口号式的宣泄。尤其是后期，汪峰逐渐变为励志偶像型人物，越来越不像摇滚音乐人。

6、内容：

崔健的音乐评价：崔健的音乐从最早的《一无所有》开始，就带有摇滚的批判意识，可以说，崔健开启了中国摇滚的黄金时代。

崔健的音乐作品分析：崔健作品一直自觉带有反抗意识，从《一无所有》开始，社会的关注是崔健音乐的主题。但到了后期，崔健音乐的反抗意识越来越薄弱，在专辑《光冻》中，甚至自己回避了反抗。

崔健的音乐内涵及反抗变异的原因：当摇滚背上“精神污染”、“自由化”的代表、“和平演变”的先锋之类的恶名时，摇滚在这种刺激的兴奋中不仅具有了反抗的对象，而且也仿佛拥有了反抗的悲壮。而且在九十年代末，越来越商业化的市场也阻碍了摇滚的发展，所以崔健的音乐很难再像以前具有强烈的反抗意识。

崔健之后的摇滚音乐创作人及各自的音乐作品和风格：崔健之后魔岩三杰、郑钧、许巍和汪峰等人延续了崔健开创的摇滚乐，如果没有他们作品的牵引和衔接，或许没有多少中国人知道“摇滚”。但虽然有摇滚乐队的努力，摇滚乐却一直很难再被大众接受。

7、小结：

摇滚虽然在中国经过了一定的发展，出现了崔健、魔岩三杰等为代表的黄金期，但是就像崔健所说的，或许中国不具备摇滚所需要的批判意识，所以摇滚在中国的影响始终都不如在欧美大，甚至随着市场化商业化的发展，许多摇滚人逐渐失去了摇滚精神，沦为商业化的牺牲品。

8、附件：

崔健、郑钧、许巍、汪峰的音乐作品

《老梁故事汇——中国摇滚三十年》视频

9、思考题：

- (1) 崔健在中国摇滚史上的意义是什么？
- (2) 你如何理解崔健音乐的反抗意识？
- (3) 你如何看待崔健说的“中国摇滚革命从来都没开始过”？

(4) 中国摇滚衰微的原因有哪些？

第五讲：《欧美、韩日等海外音乐研究》

1、标题：

《欧美、韩日等海外音乐研究》

2、首页注释：

(1) 海外音乐的定义

(2) 欧美音乐

(3) 日韩音乐

3、中英文摘要及关键词：

内容摘要：PPT 主要集中分析欧洲学院派音乐和流行音乐、日韩流行音乐创作问题。

关键词：海外音乐 欧洲学院派音乐 流行音乐 日韩音乐

英文摘要：PPT mainly focused on the European Academy of music and pop music, and Pop music creation in Japan and South Korea.

Key words: Overseas music;European Academy of music;pop music; Music of Japan and Korea

4、引言：

海外音乐主要指中国（包括港澳台）以外地域的音乐，比较有影响的是欧美音乐和日韩音乐。他们的音乐各有特点，PPT 在介绍海外音乐时，抓住不同地区的音乐的不同特点，进行分门别类的介绍，同时，对相似的音乐形态进行比较分析。

5、背景介绍

(1) 欧洲学院派音乐史

中世纪：欧洲意识形态领域和一切艺术的是基督教。那时唯一合法的、正统的音乐形式是起源于四、五世纪的圣咏（chant），包括占主导地位的《格里高利圣咏》和更古老的《安布罗西圣咏》（后者至今仍在米兰的教堂中使用）。这种纯粹宗教用途的音乐只限于在教堂中由唱诗班演唱，没有乐器伴奏，是纯粹的单音音乐（不分声部，大家都唱一样的旋律），分为利底亚、弗里几亚等四种调式及其变格调式。

一开始欧洲还没有合适的记谱法，只能采取口耳相传的方法记录流传音乐文献。后来最早的记谱法“纽姆谱”发展出来，但只能用简单的线条暗示音的长短高低。总的来说，中世

纪欧洲音乐与其它艺术一样遭到压制,但在虔诚的宗教信仰激励下音乐家们(那时都是教士)创造了不少优秀的圣咏精品,难怪前几年有一张圣咏唱片(由西班牙一个修道院的修士演唱)在 Bill Board 排行榜上名列前茅数月之久。单声的声咏后来开始在旋律线下方四度加上平行的旋律线,形成了最早的和声。

文艺复兴:十四、十五世纪罗马教庭在与世俗君主的政治斗争中多次被挫败,威信与势力开始衰落;同时欧洲一些地区如意大利日益繁荣的贸易和手工业造就了最早的资产阶级和金融贵族,城市经济的发展产生了大批的市民。他们迫切要求有为自己服务的艺术形式,反对教会的束缚,宣扬以人而不是以神为本的人文主义。于是在文学、建筑、美术也包括音乐领域里展开了轰轰烈烈的文艺复兴运动。

音乐史上的文艺复兴起始于1450年左右。那时一批有才华的音乐家云集在勃艮第(相当于今天法国北部、比利时一代)宫廷,显示出一派歌乐升平的气象,被称为“法兰德斯乐派”。此时音乐家们主要使用一些日益改进的弦乐器如诗琴,音乐内容开始涉及世俗生活,记谱已经使用点线组合的形式,称的上是今天五线谱的鼻祖,到十六世纪中后期开始使用四线、五线谱记谱,教会调式逐步解体,大-小调体系逐渐形成。

宗教音乐也继续发展。一个重大事件是马丁·路德的宗教改革,宣扬人人皆可凭借虔诚信仰与上帝相通。路德创造了众赞歌这一群众化的音乐形式,由教徒在礼拜仪式上自行演唱。同时,罗马教庭为了对抗宗教改革,力图强化圣咏在宗教音乐中的统治地位。帕莱斯特里那发展了织体复杂的多声部圣咏,把这一体裁推向了发展的高峰。

巴洛克时代(1600年至1750年):巴洛克时代是欧洲音乐大发展的时代.在这150年的历程中,歌剧、协奏曲、奏鸣曲等题材相继被创造发展出来。

古典时期(1750年至1827年):1750年巴赫逝世后欧洲复调(即由多个并行发展的旋律线交织成复杂的织体的作曲手法)后继无人,乐风转向简洁实用的主调(即旋律+和弦的作曲手法)。在这个时代大显身手的是维也纳古典乐派的三位大师:海顿(交响乐之父)、莫扎特(音乐神童)、贝多芬(乐圣)。在欧洲启蒙运动和大革命的洗礼中,欧洲音乐的主题从延续近千年对神的虔诚转移到对理性的崇尚上来,使得古典时期的作品具有丰富的哲理内涵。

浪漫主义时期(1827年至19世纪末):1827年贝多芬的逝世结束了严谨的古典主义时期。此时的欧洲文化正经受浪漫主义潮流的洗礼。这一时期的作曲家把作曲作为抒发自我感情的手段,作品中体现出他们内心中丰富复杂的感情。这一时期还涌现出一大批演奏家,如帕格尼尼、李斯特等,多以辉煌的炫技手法给人以强烈的审美冲击。十九世纪中后期随着欧

洲民族主义思潮的抬头，一些民族国家开始有了用自己民族音乐语言进行创作的音乐家如芬兰的西贝柳斯、挪威的格里格、俄罗斯的强力集团等，可称之为民族乐派。

印象主义潮流（19世纪末至20世纪初）：音乐上的印象主义与绘画上的印象派或有相通之处——都十分注重色彩（尽管音乐色彩和颜料的色彩不同）和外界景象在艺术家本人心中的印象。德彪西和拉威尔是此派的代表人物。

20世纪——多元化的发展趋势：影响较大的有本世纪初勋伯格的十二音体系和斯特拉文斯基的新古典主义等。勋伯格的十二音作曲法彻底废弃了统治欧洲音乐近400年的调性体系，十二个音有同等重要的地位，这一体系为他的弟子贝尔格所继承。斯特拉文斯基的新古典主义崇尚复调和对位法，在调性方面采用多调性，并不象勋伯格的无调性走的那样远。本世纪特别是战后西方音乐发展流派众多，如无声音乐、噪声音乐、微分音乐等，电子合成器等新的技术手段更为标新立异的音乐家们提供了新的武器。西方音乐发展潮流日益多元化。

（2）欧洲流行乐

美国的流行音乐作为欧洲流行音乐的主体，主要是以欧洲及其它国家的传统音乐、民间音乐以及黑人音乐为基础，融合而发展起来的。随着逐渐演化和发展，又产生出新的种类形式，如爵士乐、廷潘胡同歌曲、乡村音乐、拉格泰姆布鲁斯、摇滚乐等。流行音乐是与严肃音乐相对而言的，它不同于严肃音乐，因为严肃音乐常具有较深的思想内涵和一些专门的知识层面，需要听众运用自己的知识和修养细细领悟、品味。而流行音乐对于听众来说，其形式短小、通俗，唱起来上口，并且对于听众不需要更多的专门仅依靠对音乐的心领神会与感性认识就能解。

美国流行音乐具有更多的自娱性与商业性。其自娱性来自非洲的音乐传统。影响最大的，如爵士乐、布鲁斯、摇滚乐等，都起源于黑人音乐。

早年大部分移民从世界各地来到美国，一般地说是出自于自愿，他们基本上是愿意把自己的文化同美国文化融合在一起。但只有黑人例外。他们是作为奴隶被迫来到这个国家的。他们身上“除了锁链以外，一无所有，但他们的头脑中却牢记着非洲舞蹈和音乐的丰富传统。”黑人奴隶们在农场劳动时，不允许说话，但可以唱歌。他们依靠白人听不懂的劳动号子和歌曲相互传递信息，交流感情，通过这种表达方式，把他们郁积在心里的痛苦与不平宣泄出来，从而逐渐形成了具有黑人特点的黑人音乐。黑人音乐在形成过程中也在不断地发生着变化，这种变化包括汲取白人音乐成分，产生了布鲁斯、爵士乐等形式。而最初的摇滚乐就是黑人音乐“节奏布鲁斯”，西方也有人把摇滚乐称作为“下层阶级反抗当局的一种形式”。

(3) 日韩音乐

日韩流行音乐都有成熟的音乐发行体系,不管是从音乐的创作还是音箱灯光等配合和国内的音乐生产模式与粗糙的选秀节目不同,日本的流行音乐工业从生产环节开始就非常注重音乐的品质,从歌曲的可听性,旋律的流畅程度,歌词的时代气息,音乐的经典性,配器的时尚电子化等方面,都非常地注意把握时代脉搏和善于领导时尚潮流。

而且日本音乐还有一个特点就是动漫音乐。动漫《海贼王》被吉尼斯纪录评为“单一作者发行量最大的系列漫画”,而海贼王更新到目前的主题曲也都是围绕着动画主题“梦想”与“伙伴”,用充满激情和活力的音乐突显了向往自由、追寻梦想的精神。宫崎骏动漫的御用配音师久石让的音乐在国际也享有盛名。

6、内容:

- (1) 欧美学院派音乐分析
- (2) 欧美流行音乐分析
- (3) 日本流行音乐与动漫音乐分析
- (4) 与日本流行音乐相比,韩国流行音乐的特征分析

7、小结:

欧美音乐风格多元化,无论是 pop, 摇滚, 舞曲, 爵士, R&B, 乡村都有各自广大的受众,音乐商业化模式极为明显,更迭速度也较快,基本上是流行音乐的领先者。日本音乐因为自身文化特征,流行音乐对中国八九十年代的流行音乐影响深远,而且对着动漫文化的发展,动漫音乐产业也成为日本流行音乐文化的一个重要组成部分,韩国相对发展逊色,但因为与中国文化交流、韩国电视剧和韩国造星公司的原因,在中国也产生了不小的影响。

8、附件:

欧美、日韩的音乐作品

《海贼王——Dear friends》视频

日本 perfume 音乐视频

9、思考题:

- (1) 你如何从日本动漫音乐中看待青少年音乐教育问题?
- (2) 你对欧美流行音乐人,如杰克逊、Westlife 等人如何理解,并如何看待欧美音乐排行榜?
- (3) 你如何看待韩国偶像团体?
- (4) 你怎么看待八九十年代中国音乐对日本流行音乐的改编问题?

第六讲：《情爱之音与性灵解放》

1、标题：

《情爱之音与性灵解放》

2、首页注释：

(1) “上海老歌” 社会再生产的情感力量

(2) 情感的呐喊与不断反思

(3) 徘徊前行的情感价值观

(4) 抒情为主题，精神为姿态

3、中英文摘要及关键词：

中文摘要：改革开放三十年，流行音乐飞跃发展，适应时代发展的步伐，与最时尚、最流行的物质紧密相连，题材多取自于日常生活，以表现情爱主题的为多数，音乐与情感相结合，注重人文关怀和情感基调。

关键词：流行音乐 情爱 人文关怀

英文摘要：Thirty years of reform and opening up, pop music leap development, adapt to the pace of development, closely linked with the most fashionable, the most popular material taken from the subjects of daily life, to show the love theme for the majority, the combination of music and emotion, pay attention to humanistic care and emotional tone.

4、引言：

改革开放 30 年来，我国的流行音乐也伴随着我们的成长一起走过 30 年，它不断变化和发展着，总是能给我们带来惊喜，人们的思想和生活总是被潜移默化地影响着。

5、背景介绍：

“上海老歌” 社会再生产的情感力量自 20 世纪 20 年代末以来，日久弥新，“上海老歌” 每次的出场，都具有独特的个性，持续性建构着社会文化记忆，包蕴着历史和文化意义逐步成为民族文化基因组成过程，标志着流行音乐的发生，对中国流行音乐发展有重要意义，人的生存环境、情感风貌的写照，流传至今，堪称经典。

张爱玲也曾经赞美“时代曲”是“奇异的智慧”。香港作家、翻译家、时代曲研究专家黄奇智认为：“‘时代曲’ 特质上海时期海派流行曲，后来转移到香港发展。” 比如《五月的

风》分别被台湾的韩宝仪、香港的奚秀兰和大陆的策文华、彭丽媛翻唱。歌声飘来，像通俗唱法，又似民族唱法，无须分辨，只静静地享用那种似静非静又总粘带些活泼情绪的调了，特别在每段结尾处那像传统戏曲般悠扬的歌声显出的一份端庄，都给人和缓柔情，娓娓道来的感觉；全曲营造了一种甜美温馨的境地，表现出较为明显的甜俗特征。

黎锦晖从小喜欢文艺弹古琴、唱花鼓、又有西方乐理知识。他创作大量爱情歌曲，但是规定者妓女唱的不写、三妻四妾十美图不写、猥亵的不写、对金钱权势的爱情予以讽刺的不写、对一见倾心的儿戏的爱情予以讽刺的不写等创作原则，他的这种创作在今天看来依旧具有鲜明、突出的时代性。比如《特别快车》。还不得不提的老上海时期的一位音乐家就是陈歌辛，他的《玫瑰玫瑰我爱你》是中国第一首在世界范围内被传唱情歌。歌曲将城市情怀和民族音调巧妙的结合，配上通俗的歌词，旋律昂扬，形象鲜明，朗朗上口，但又不失诗意，表现一种“风雨摧不毁并蒂连理”的宏伟情怀

21世纪80,90后听众通过蔡琴迷恋上了“上海老歌”。蔡琴是歌坛不老的神话，是一个用声音雕刻记忆的歌者，她用一个成熟女人的浅吟低唱承载、浸润着“上海老歌”的风骨和神韵；可以这么说，蔡琴赋予了“上海老歌”新的记忆与选择可能，现代听众在老歌中追溯的何止是老上海的流光溢彩与轻盈的歌唱，还有对于自身个人情感经历的追忆与回味。《点亮霓虹月》是一首她一唱就会流泪的歌。

“上海老歌”是中国流行音乐发生期的额重要产物，她创造了世上的奇迹，使上海成为名符其实的世界流行歌曲发源地，同时又为改革开放以后的流行音乐提供了丰富的材料和宝贵的经验。

6、内容：

(1) 情感的呐喊与不断反思

70年代末80年代初，中国内地尚无原创的流行音乐，那时的中国歌曲只是从原有的“高、亮、硬”转向了抒情，对于那个年代的人来说，抒情歌曲带给他们的是心灵的解放，是十年来激情的释放。

在那个年代，电影歌曲的影响力巨大，《甜蜜的事业》中《我们的生活充满阳光》、《小花》中的《妹妹找哥泪花流》等都给人留下了不可磨灭的印象。一首反映爱情的歌曲。这首歌可以说是在人民群众迫切需要有轻松的爱情歌曲的时候诞生。这段时期中国的流行音乐主要以民族风格的抒情歌曲为主，大多数都体现出乐观昂扬的精神风貌，将人的感情充分表达出来。对于祖国的热爱、对大好河山的歌颂以及对于新生活的憧憬向往是这一时期的主要内容。《在那桃花盛开的地方》、《我爱你，塞北的雪》、《难忘今宵》、《我的中国心》以柔性美

代替了文革时期的刚性美，借景抒情、托物言志为主。

改革开放不仅催生了中国大陆的流行歌曲，也在一定程度上使港台地区的流行歌曲有机会进入内地。外面的东西不断涌入国内，音乐上人们最先接受的是港、台流行歌曲，伴随着录音机、卡式磁带的大量进口，这些歌曲以惊人的速度传播。经济改革不断深化同时，流行音乐获得了发展的契机，活跃的流行乐坛上出现了大批音乐歌手和创作人，中年一代有王酩、王力平、谷建芬、傅林、王积福等，年轻一代有郭峰、陈哲、甲丁、雷蕾、温中甲、徐沛东、伍嘉翼、董兴东、张伟进、刘小林、士心、解承强、毕晓世、张全复、何建东等，一时间可谓人才济济，显现出巨大的创作实力。港台代表人物邓丽君、凤飞飞。

1986年百名歌星为纪念“国际和平年”而筹办的《世界充满爱》音乐会，使得中国的流行歌手们没有当众聚集在一起演唱流行歌曲的机会。流行歌曲还没有自己的名字，只称为通俗歌曲。《让世界充满爱》在录音后不久，得到了文化部门的支持，这首歌改变了大众对流行音乐表现风花雪月、卿卿我我的印象，那种充满人间真情的呼唤，成为了大众心声的表达，之后的许多歌曲都沿袭了这首歌的风格，集中表达了中国大众对生活的理想和追求，对人间真情的呼唤。

参加过《让世界充满爱》晚会后，在众多歌星中井小起眼的崔健以自己阴一首《一无所有》，唤醒了所有人沉闷的心灵。这首歌将改革开放以来中国人在商品经济中价值失落的情感体现出来，物质成果的丰富并没有带来精神上的丰富，面对西方社会价值观念的入侵，价值失落后的无所适从渗透到了崔健的歌曲之中。而苏芮的《牵手》也轰动一时，虽然演唱者苏芮没有当年邓丽君那样划时代的意义，也没有蔡琴那种可以成为永恒和经典的力量，“知识青年文化热”挖掘出了良知、爱情、亲情、友情的价值。以不变应万变的“乱世悲情歌手”罗大佑始终用低沉、绝望凄凉落寞的情感唱着童年、爱情和光阴，“乡愁、家园、回归”等这样的关键词，引发一种思乡爱过的情愫，建构了一种既标志着自己，同时属于两岸三地人们的情感世界。基于对爱情、友情、亲情的渴望。《爱的奉献》的创作是基于改革开放后人们面对日趋复杂的社会和对拜金主义的恐惧，人们开始怀念早先物质匮乏但精神振奋的时代，从内心中发出对道德、对爱的呼唤。这首歌一出世即深入人心，浅显易懂的歌词，舒缓的旋律，高尚的主题，深情的演唱，所有的因素都促成这首歌一跃成为那个特定时代的特定经典。价值观和人生观，重新激起了人们对于生活的信心。

随着改革开放的逐渐发展，生活节奏的加快，让人感到情感的空缺、精神的匮乏，因此这是的歌曲唱出了人们心中的恶苦闷和彷徨，失落和困惑的的矛盾心情，引起了大众心中的呐喊，产生了的情感共鸣，人们试图寻找一种合理合法的渠道把释放内心的情感。

（2）徘徊前行的情感价值观

经过十年的徘徊，从 90 年代起，由于著作权法的实施，流行乐坛的风向发生转变，内地流行音乐一夜崛起，饱含感伤和怀旧情感流行音乐体裁，给开始浮躁的社会刮起了一阵清风，唤醒了人们久违的感动。简单的伴奏，清扬的旋律，将纯真的爱情、友情、亲情、心中的理想和青春无悔真实的展现。

1994 年的内地流行音乐校园民谣大部分是用简单的吉他伴奏，旋律简单，饱含着淡淡的感伤和怀旧情绪。《同桌的你》熟悉旋律，总会让人想起自己曾经的青葱岁月，老狼和高晓松也正是因为这首歌而成名。一时间这首歌成为了学生聚会的必点曲目，而“同桌”这个词也突然成为校园中最美好的词语，那种单纯美好的日子让很多人回忆。都想去紧紧依偎，每一颗透明的露珠洗去我沉淀的伤悲”充满诗意的青春。《模范情书》将大学校园中的纯真爱情、友情，心中的理想和青春的无悔真实地表达出来。充满自由散淡轻逸充满纯真和理想的大学校园怀念的给无数的人带来了纯真情感，成为美好理想渴望的心灵避难所。

正在内地的校园民谣火爆之时，中国台湾偶像团体组合，由霹雳虎吴奇隆、小帅虎陈志朋、乖乖虎苏有朋三人组成，在 1988 年一出道就在亚洲崭露头角，创下了 20 多场演唱会会场爆满的记录，成为了当时最令人瞩目台湾歌坛新人。他们的经典歌曲《爱》、《蝴蝶飞呀》和《青苹果乐园》表达了在复杂多变的社会中年轻人的心情。

流行音乐体裁以情爱为主线，在表达时代的情感同时，以形式多样，内容丰富手法，传达社会中爱的表现，以及人生的深度。将现代人对物是人非、时不我待的无奈与惆怅相深沉咏叹的相结合，展现现代变幻莫测的都市生活彷徨失措的心灵。

中国流行音乐借用古典文学的表现手法来反映现代人的思想情感，将现代人对物是人非、时不我待的无奈与惆怅与优美的意境、深沉的咏叹相结合，展示了现代人在变幻莫测的都市生活中彷徨失措的心理。另一方面运用了古诗词的诗句、意境创作而成，更是用意象的手法表现了现代人在快速变化的社会中的一种内心体验音乐逐渐开始采用中国丰富的传统文化资源，给较为单一的中国流行音乐。

如《梦回唐朝》运用意向的手法表现现代人内心情感的变化，用金属音乐和传统、富有中国特色“美酒”、“菊花”相结合，突显现代人们的民族情感基调。再如《涛声依旧》这首歌曲自问世以来风靡国内外，成为一首广为传唱的经典作品。歌曲的灵感来自唐诗《枫桥夜泊》。一次，陈小奇偶然重读《枫桥夜泊》，觉得“江枫渔火对愁眠”之类的文字让人遐想不尽，就想以此写一首歌曲。带有古色古香味道，没有刻意去追求一种悲伤，也没有刻意去渲染那种错过的无奈，如怨如诉，淡淡的遗憾和失落弥满了整首歌曲。一首充满浪漫气息的《九

百九十九朵玫瑰》将邰正宵的事业推上高峰，邰正宵也因此获得“情歌王子”的美名。《吻别》是张学友最具代表性的作品之一，歌词将失恋者那种缘尽而情未了的不舍与纠葛表现得淋漓尽致。这首歌的感染性强，吟唱者与听众会随着歌曲与词的演唱，一步步掉进“陷阱”，对那个隐藏在歌中的失恋者寄予一种特别的同情。这首歌曲每听一次都会有不同的感受，所以它深受听众的欢迎。这首歌曲旋律凄美，张学友演绎得格外动容，将一种难舍的情怀表现得惟妙惟肖。

在这样的社会环境中，追求轻松、释放内心情感、缓解压力变得十分迫切，众多追求潇洒的、摆脱烦恼的音乐随之火爆起来了，流行音乐由此开始转向世俗化。《纤夫的爱》以通俗直白的语言、朗朗上口的旋律，表达了长江三峡纤夫与峡江妹子浓烈质朴的情爱故事。作品采用的是男女对唱形式，男声的声音粗犷、火爆；女声的声音甜美、委婉，柔情似水。一刚一柔，相映成趣。

人们积累了一定的审美经验，歌曲的文学性、曲谱的多样化，但是一些流行歌曲的姿态、手段突显个性、创作态度都显得非常极端，打着引经据典的旗号，大搞文化拼贴如。甚至，照搬古人的壮志未酬的情怀，混乱了人们心中情爱的形象，音乐一味的给人逼仄和喧闹的感觉

（3）抒情为主题，精神为姿态

中国社会经济发展已经使得中国不可避免的进入后现代的文化泥潭，“人文精神”的大讨论与主流意识形态的建构下推动下，流行歌曲日益个人化，这种等个人化不仅是歌曲几乎清一色的以个人的情感为主，而且日益成为歌者和听众彰显自己文化追求及身份象征的徽章。

1997年一首气势恢宏的歌曲《走进新时代》标志着中国的改革开放进入另一个阶段。这首歌将政治与抒情完美结合，整首歌充满了正气，以领唱和合唱的形式歌颂了我们伟大的党和人民，深情反映了对祖国、对人民和一切美好事物的热爱。

爱情歌曲日益成为主要潮流，无论是在审美性还是情感的表达上，歌曲的个人化加剧了情感的宣泄。尤其是当网络歌曲风靡以后，情殇之外单纯追求快感和好玩的流行歌曲成为了不可忽视的部分。《老鼠爱大米》正是因为这样的背景，成为许多年轻网民上网时的背景音乐，既能跟着唱又能不闹心，一举两得

时下青年群体喜闻乐见的“励志”歌绝大部分都是流行歌曲，这些歌曲脱离了沉重的历史走向都市化、大众化。反映对青春、理想和现实产生的迷惘，面对社会压力和变迁时的身不由己的感觉，留在心底的纯真，美好的怀念和珍惜通过忧伤唱出来。如《快乐老家》中

的“老家”实质上是那看似很近就住在我们的灵魂之上，但又看似很远在天涯，是一种心灵的寻找，即使需要以忧伤为代价。这种带有理性主义色彩的，诚挚而热观的精神，极其富有人文关怀。

流行音乐致力于抒写人们在经历生活后的艰辛、崎岖的悲情情怀，人人共有生活感受为心理基础，相互激励，呼唤同舟共济的精神，锤炼逆境进去的毅力。然后又告诫听众，尽管人生起伏，事事难料，当生活需要继续，需要不懈的努力。这样的歌曲虽然难以模仿高迈的君子人格，却有一份民间的苍遒醇厚，是自励自勉的“强心针”。如《那一天》是流行度很强的歌曲，也是比较典型的“杨式伤感情歌”的曲风，因歌曲是杨坤本人的经历，所以歌曲本身更加生动，富有灵性的歌曲有如泉水般流畅的优美旋律和感性伤感的歌词，透过弥漫的空气轻易的紧紧扣住了每个人的心弦。《隐形的翅膀》无论旋律或是歌词涵义，都给人希望、温暖与安定的力量，这首民谣曲风的歌曲让很多听者动容。旋律优美，在百度歌曲排行榜上经常排在前30位，在学生当中流传度极高；这首歌在张韶涵甜美又极具爆发力的嗓音演绎下给听者带来不一样的力量，感染人们要坚强地面对人生。《飞得更高》真实展现了成熟男人的心声。歌曲像一条大河，缓缓流过，起初平静，时而急流时而狭窄，逐渐开阔。如同生命。听者会被带入一种境界，如同站在网中漫步一片辽阔的旷野，雄鹰在头顶的天空翱翔，令心中有一种欲望在疯长，无法遏止。

流行歌曲的抒情主体与精神姿态的演变给人们的生活带来巨大变化，没有了繁冗的程序和保守的观念，更多的是为了未来的自信不断的打拼。在继承了传统价值观念同时，更加注重自尊、自信、创新。流行歌曲的抒情主体与精神姿态的演变。

7、小结：

改革开放三十年以来，流行音乐中注重形式与内容的统一，音乐与人的情感、精神相结合。音乐反映人文关怀、抒发情感，即最能参入万物升华的灵境、幽远的人生的人生境界的。流行音乐作为娱乐，它首先将人们引向人文精神感受的愉悦性，这种愉悦的快感，不仅仅是来自身体的感受，尤其是心理的愉悦性。以达到高雅为目的，是解放心灵，插上翱翔的翅膀。

8、附件：

《情爱之音与性灵的解放》ppt；相关音乐及MTV

9、思考题：

- (1) 改革开放以后的流行音乐情感表达有哪些不同？
- (2) 改革开放以来的流行音乐的创作有哪些突出点？

第七讲：《流行音乐的一代佳人——邓丽君》

1、标题：

《流行音乐的一代佳人——邓丽君》

2、首页注释：

- (1) 邓丽君歌曲的艺术风格
- (2) 邓丽君歌曲对中国流行乐坛的影响
- (2) 继邓丽君之后中国流行音乐的弊端

3、中英文摘要及关键词：

摘要：回顾改革开放 30 年，重温流金岁月的重要篇章，邓丽君流行音乐的经典之声。温婉清丽、典雅多情的歌声是一个时代的标记，跨越了国界与民族，超越时间的延续。她凭借着超凡脱俗的语言天赋，独树一帜的音乐风格，成功地造就了一个属于她的时代。这一切并不是偶然，而是长时间、大范围地占据着人们的视听，这种现象在通俗音乐、传播技术更为发达的今天都是鲜见的，引人深思。

关键词：邓丽君 流行音乐 创新

英文摘要：A review of 30 years of reform and opening up, review the important chapter. Teresa Teng, pop music and classical sound. Gentle and elegant, elegant amorous song is a sign of the times, across borders and national, continued beyond the time. With her extraordinary language talent, unique music style, successfully created a belongs to her era. All this is not accidental, but a long time, a large scope to occupy people's audio-visual, this phenomenon in the popular music, communication technology is more developed today are rare, thought-provoking.

4、引言：

20 世纪 70 年代末八十年代初，一个璀璨的星星降落在中国流行乐坛上，响彻中国乃至世界的天空，这位拥有“中国流行音乐里程碑”的传奇人物就是邓丽君。天才歌星，以她那甜美的歌声，征服了港、台、日本及东南亚华人的耳朵。新颖的艺术风格对中国流行音乐发展起到了承前启后的作用，将中国流行音乐引入了繁荣的发展时期。

5、背景介绍：

邓丽君，1953 年 1 月 29 日出生于中国台湾省云林县，祖籍中国河北省邯郸市大名县，中国台湾歌唱家、日本昭和时代代表性日语女歌手之一。1967 年推出首张个人专辑，从而

开始其歌唱生涯。1969年因演唱台湾首部连续剧《晶晶》的同名主题曲而在台湾成名。20世纪70年代初期以《千言万语》、《海韵》等作品打开香港及东南亚唱片市场。1974年凭借日文歌曲《空港》获得日本唱片大赏“新人赏”，并由此奠定其在日本的演艺事业基础。1976年于香港利舞台举行首次个人演唱会。1980年当选台湾金钟奖首位最佳女歌星。20世纪80年代初期先后受邀林肯中心、洛杉矶音乐中心、拉斯维加斯凯撒皇宫等地举行演唱会。1983年举行华人歌手首次巡回演唱会，此后终止商业演出活动。1984至1986年间，先后以《爱人》等三曲三次获得日本有线大赏和全日本有线放送大赏两项日本音乐颁奖礼大奖的最高奖项。1987年起呈半隐居状态并淡出乐坛。

1995年5月8日，邓丽君因支气管哮喘发作于泰国清迈逝世；同年香港十大中文去颁奖礼追认授予邓丽君“金针奖”；全日本有线放送大赏、日本有线大赏、日本唱片大赏分别追认授予邓丽君“特别功劳奖”。1996年，台湾金曲奖追认授予邓丽君“特别贡献奖”。2007年，邓丽君成为日本古贺政男音乐博物馆“大众音乐殿堂”表彰者。

6、内容：

（1）邓丽君歌曲的艺术风格

邓丽君演唱的歌曲以曲调来区分大致可以分为五类：一类是来自中国传统民歌的改编，如：《访英台》（黄梅调改编）、《阿里山的姑娘》（台湾民歌改编）、《回娘家》（河北民歌改编）等；邓丽君童年时期接触最多的民间戏曲，1964年，“中华电台”举办了“黄梅调歌曲”比赛，11岁的小邓丽君以一首《访英台》一鸣惊人的拿下了全台歌唱的冠军，她也因此被评为具有良好潜质的“天才神童”，并被冠以“神童歌女”的雅号。十三岁第一张音乐唱片，《凤阳花鼓》她以擅长演唱民间小调而备受瞩目，很快她被台湾人民亲切的称为“小调歌后”。

一类是翻唱二十世纪三四十年代“大上海”时期的流行歌曲以及三四十年代的台语歌曲，如《天涯歌女》、《四季歌》、《天黑黑》、《雨夜花》等。邓丽君所翻唱的“大上海”时期的歌曲，大部分都是周璇演唱的作品，周璇是中国早期流行歌坛的巅峰代表之一，她以自己独特的演唱风格开创了一代歌风，应算是所谓“靡靡之音”的始祖了。著名电影表演艺术家舒适这样评价周璇的演唱：“提到她的唱歌，可称是现代利用话筒唱歌的鼻祖。从来唱歌都是拉开嗓子大声唱，她却巧妙地利用了话筒，轻轻地唱，讲究字正腔圆、柔和缠绵和娓娓动听。”不过对邓丽君而言，她并不是一味地全盘吸收与模仿，例如《何日君再来》。邓丽君继承了周璇轻声细语般地诉说，都是柔情蜜意似的演唱，但受过专业声乐训练的邓丽君不仅在声音处理上把周璇的“尖”变“圆”了，在歌曲表达上也更为抒情，这种“更音乐化”“更艺术化”的演绎让邓丽君可以游刃有余地行走于周璇的演唱风格中，虽不是旧上海浮华奢迷的完

整再现，却是新旧结合、与时代同发展的继承与创新。

一类是当代流行音乐家创作的作品，如：《千言万语》（尔英词、古月曲）、《月亮代表我的心》（孙仪词、汤尼曲）《独上西楼》（李煜词、刘家昌曲）等。二十世纪六七十年代，台湾流行乐坛涌现出了一批优秀的词曲作者，如黄河（庄奴）、左宏元（古月）、翁清溪（汤尼）、刘家昌等，这些词曲作者的创作也成就了邓丽君的演唱。庄奴填词的歌曲作品有《甜蜜蜜》、《泪的小雨》、《又见炊烟》等。例如，《甜蜜蜜》庄奴的词美轮美奂，具有意境之美。这首甜蜜温馨的音乐作品原是台湾著名作家庄奴为邓丽君量身定做的一首独唱歌曲，长期以来一直是邓丽君的代表作。歌曲带有东南亚地区独特的轻松、活泼、欢快的艺术氛围

一类是翻唱的外国歌曲或者由外国作曲家创作的歌曲，例如：《北国之春》（日本歌曲）、《我没有骗你》（印尼歌曲）、《一片落叶》等。如日本歌曲《空港》、《夜幕下的渡船》等。当时日本音乐界与欧美通俗音乐联系更为紧密，伴奏形式与乐队编制比港台都要先进。从之前在台湾只接受零星的音乐培训，到去日本后开始正规系统的音乐训练，邓丽君不仅在歌唱技巧上大为进步，也拓宽了一贯的演唱风格，最为突出的就是把日本的演歌形式表现得淋漓尽致。演歌曲调悠长婉转多变，多是抒发成年人内心忧愁，如《北国之春》（日本歌曲）

（2）邓丽君歌曲对中国流行乐坛的影响

中国内地流行音乐历史。1978年的改革开放，成了一个人们精神释放的突破口。邓丽君歌曲在这样的时代背景下飘洋过海应合了广大民众的某种情感、心理诉求。徐沛东说：“邓丽君影响了中国一代歌星和歌曲创作，是唯一打入世界的值得华人骄傲的歌唱家。”谷建芬说：“我所悲怆惋惜的是邓丽君只有42岁，再有就是我们内地的观众至今还没有亲眼看到她的演唱。她的造诣、贡献和音响是至今无人可及的。”

邓丽君的歌曲影响了中国内地改革开放后的第一批歌手。她们或多或少的都是从模仿邓丽君的歌曲而开始演唱生涯的，她们或多或少的都是从模仿邓丽君的歌曲而开始演唱生涯的，而随着时代的发展，现代流行音乐的歌手又从不同风格的处理。两个典型人物—李谷一和程琳：李谷一在1980年演唱《乡恋》时使用了当时流行歌曲演唱技巧中的气声唱法，在备受争议的同时也得到了大众的喜爱，同时李谷一也被称为内地第一位流行歌手，为后来的通俗民歌手开拓了道路；海政歌舞团十三岁的程琳演唱的《小螺号》轰动歌坛，原因是她的演唱风格和邓丽君基本相同，运用气声和颤音等演唱技巧，声音温柔婉转，以邓丽君唱法演唱歌曲且酷似邓丽君。

对邓丽君及其音乐的评价：

余秋雨：邓丽君是中国文化的密码。

白岩松：如果有一个声音能让全世界的华人安静下来，那就是邓丽君的歌声。

于丹：对于中国文化的意蕴来讲，她已经不是一个歌手，其歌艺成就已超越流行音乐的范畴与层次。黄健翔：苦难深重的中华民族，有邓丽君的歌声，是神赐的福祉。中国早期流行歌曲产生和发展环境，主流意识和文化相悖的音乐形态，邓丽君的歌曲带给了人们不一样的听觉效果，她歌声平实亲切，歌曲内容以爱情歌曲居多，贴近人们日常生活，歌曲概念及其演唱风格引导了中国内地第一批流行歌手的演唱，模仿邓丽君成为八十年代初期的一种时尚。她教会了人们还可以用嗓音的另一个部位唱歌，即后来所谓的“通俗唱法”，她的音乐使中国内地流行乐坛开启了演唱流行歌曲的新时代。

当代流行歌手对邓丽君歌曲的创新。邓丽君是迄今为止华语乐坛中被翻唱作品最多的歌手，她的演唱风格放至快节奏的今天，显得朴素单调，太过舒缓，似乎无法释放现代人爆炸式的情感，但不论世事变幻，她的歌曲仍是一段时间内歌手们在重新演绎经典作品时的首选，她的歌曲也不意味着就是她的原创如《月亮代表我的心》原唱陈芬兰，《甜蜜蜜》翻唱自印尼歌，标志性名曲《何日君再来》翻唱自周璇，《在水一方》翻唱70年代琼瑶电影主题曲，《再见，我的爱人》欧阳菲菲早已唱过等。

著名歌星毛阿敏模仿了她的多首歌曲，翻唱了《酒醉的探戈》、《娘心》等歌曲，2003年许茹芸翻唱了她的《我怎能离开你》、《在水一方》等歌曲，许茹芸气声唱法十足的许茹芸，一度被认为是邓丽君当然的继承人，然而许茹芸的“许氏气声”比起邓丽君还更胜一筹演绎的更浪漫，更飘渺。2003年费玉清出版了《何日君再来》专辑，2005年蔡依林翻唱了她的《月亮代表我的心》、《你怎么说》等歌曲。其中最有特色的歌手应属王菲，王菲的第一张专辑《风从哪里来》，十年之后，王菲再次发行的专辑《菲靡靡之音》中，同样都是邓丽君演唱过的歌曲，但是这次王菲却没有再刻意的去模仿邓丽君的演唱风格，而是用自己的方式重新演绎，很具有自己的特色。显示出了中国流行乐坛的歌手求新求变、突破创新的精神，这种精神正是促使中国流行乐坛不断向前发展的源动力。王菲翻唱的是邓丽君的歌，这些歌她都唱过千遍万遍，每唱一遍便有不同的理解，有新的心得。此时让她来演绎这些歌，真正是如鱼得水。同时，她在歌唱方面天资丰厚，邓丽君的歌又恰好回避了她音域不够宽的弱点，演唱起来，游刃有余。这个专辑被命名为《风从哪里来》。

《菲靡靡之音》赋予了这些经典老歌以很强的新意。虽以细腻、感性的抒情小曲为主，但王菲的处理却鲜有雷同感。听这张《菲靡靡之音》中的老歌与听新歌的感觉没什么两样，全新的配器、全新的演绎带来的是全新的感受。象《菲靡靡之音》这样大胆的改编者并不多见，不少曲子已面目全非，与原曲相去甚远。这种不拘于原曲风貌的改编极具创意。

(3) 继邓丽君之后中国流行音乐的弊端

自二十世纪二三十年代中国流行音乐诞生以来，中国的流行音乐市场一直存在着一种“先天不足、后天失调”的情况，中国的流行音乐工做者虽然都在不断开创具有中国风的时代曲，希望在世界流行乐坛具有一定影响力，但是由于观念问题，仍存在些问题。首先，在音乐文化建设中想要保持一种“经典”现象。邓丽君就是中国流行音乐的经典现象。音乐文化离不开继承这是不争的事实，但是创造更具有新概念出现的标志。

邓丽君的歌曲固然是一种“经典”现象，但是有许多流行歌手也对她的歌曲进行了承袭和再创作，这种再创作的现象是可喜的，但在二十一世纪的新中国，我们的时代需要广大流行音乐工作者尽力创作出属于我们这个时代的“经典”。

其次作品的创作，一味追求“西化”。近年来中国的流行音乐创作者一直在追求着使中国的流行音乐走向世界，成为“世界化音乐”的理想使众多的流行音乐创作者走入了一个误区。

最后音乐制作策略其不成功。80年代的歌星几乎都是百分之百出自现代包装体制，但是在这样一种体制下，还是无法出现像邓丽君这样的歌星。例如“超女”、“好声音”等各种选秀比赛的产生导致遍地都是歌手、“造星”的结果是“到处都是星”，表明着这种音乐制作策略其实并不成功。

7、小结：

邓丽君是中国流行乐坛的代表人物，对中国内地流行乐坛而言，她的歌曲有着承前启后的作用，培养了内地第一批流行音乐歌手，启蒙了内地作曲家的创作。三十多年的浮浮沉沉，从单一化到多元化，中国内地流行乐坛的影响逐渐的由歌曲外在的表现形式升华到内在的精神层面的转化。

8、附件：

《流行音乐的一代佳人——邓丽君》ppt

9、思考题：

- (1) 邓丽君音乐为什么在她哪个年代引起大的轰动，并且这种影响一直延续到今天？
- (2) 邓丽君音乐对现代流行歌曲产生了什么影响？

第八讲：《传统与时尚的整合——周杰伦音乐研究》

1、标题：

2、首页注释：

- (1) 周杰伦的音乐创作历程
- (2) 周杰伦音乐中的传统文化内涵之美
- (3) 后现代语境中周氏音乐拼贴法
- (4) 周杰伦音乐中的古典浪漫元素

3、中英文摘要及关键词：

摘要：周杰伦的音乐，体现出音乐文化的两种转型：传统音乐与流行时尚元素的整合，体现了音乐文化内部创新的转型方式；传统中国风音乐与国外音乐的整合，彰显了音乐文化外部整合的转型方式。他的音乐无不体现着传统与时尚的流变、创新与整合的超越。

关键词：流行音乐；周杰伦；中国风

英文摘要：The music of Jay Chou, reflecting the two transformation of music culture: the integration of traditional music and fashion elements, reflecting the transformation of the mode of Internal Innovation music culture; integration of traditional China wind music and foreign music, highlighting the transformation of the mode of integration of external music culture. His music embodies the changes of tradition and fashion, the transcendence of innovation and integration.

4、引言：

台湾歌手周杰伦和音乐作曲人方文山共同创作的“中国风”流行音乐，是一种极具中西文化融通意味的音乐形态。周杰伦音乐具有鲜明的西方后现代拼贴特质，流行音乐的后现代拼贴也与中国社会后现代主义式的感觉方式，价值观相契合，迎合了处于现代化进程的中国大众，体现了中国流行音乐的现代性。

5、背景介绍：

周杰伦的音乐创作历程

周杰伦生长在中国台湾台北市的一个普通家庭，三岁的时候，父母发现了他在音乐方面很有天分，从小性格比较内向，但是他聪明敏感，对音乐的感悟能力特别强，尤其是 R&B、Hip—Hop 等音乐风格十分酷爱。家庭的重视，加上周杰伦自身的天赋，为其在孩童时期的音乐发展打下了坚实的基础。

1997 年，周杰伦的表妹替他报名参加了电视的一档综艺节目《超猛新人王》。他在现场虽然没有被大多数人认可，却赢得了一位慧眼识珠的“伯乐”的赏识。这位“伯乐”就是当

时台湾著名的节目主持人吴宗宪。吴宗宪发现了周杰伦与众不同的闪光点，认定这个男孩将来必成大器，于是邀请周杰伦到自己的娱乐公司担任“音乐助理”。

经过一段时间的努力，周杰伦才有了自己的办公室，可以开始专心写歌、做音乐。他写的《眼泪知道》，被推荐给刘德华，刘德华只看了一眼，就拒绝了他的歌。他又写了在几年以后风靡全球的《双节棍》给张惠妹，也被张惠妹拒绝了。面对一系列的拒绝和否定，周杰伦遭受到巨大的挫折和打击。2000年，在吴宗宪的支持下，周杰伦决定从幕后走向前台，开始尝试演唱自己创作的歌曲。于2001年年初发行了他的第一张专辑《JAY》。刚一出世，就一炮而红，受到广大歌迷的热情追捧。同年九月，周杰伦又行发第二张专辑《范特西》，并将专辑中的十首歌曲拍摄成MV，毋庸置疑，《范特西》的唱片和MTV在华语歌曲市场又掀起了新的热潮，销量和点击率依然高居榜首。

2003年，周杰伦登上美国《时代周刊》亚洲版封面，成为第四位登上《时代周刊》的台湾艺人。在时代周刊的专题报道中，周杰伦第一次被称为“亚洲流行乐新天王”。2005年，周杰伦开始进军电影界，他主演的电影《头文字D》讲述了热爱赛车的少年拓海与赛车的故事，分别获得了第42届台湾电影金马奖以及第25届香港电影金像奖“最佳新人”奖。2007年，周杰伦自编自导自演了电影《不能说的秘密》，他在电影中弹奏钢琴的一段表演，倾倒了当时成千上万的少女，周杰伦不仅在歌曲创作和表演还在电影配乐上，尽情留下了自己的周氏风格。

周杰伦的音乐风格和性格形成，与他从小生活和生长的环境有密切的关系，他的创作历程也十分曲折，他经历了诸多艰辛和磨难，才最终走上音乐道理，并最终成为了风靡全球华语乐坛的明星。

6、内容：

(1) 周杰伦音乐中的传统文化内涵之美

“中国风味”，其具体解释有两种，一是指以“三古三新。为标准的歌曲。二是指“曲风为中国小调或传统五声音阶的创作，或编曲上加入中国传统乐器，以及歌词间夹杂着古典背景元素的用语。”

离别凄美的歌词，如《东风破》。2003年周杰伦与方文山合作的歌曲《东风破》。在这首音乐作品中，以仿古诗词意境的歌词，在形成动听旋律的同时，给人以无限凄美之感，因而被认为是“第一首在词、曲、编曲上最为完整的中国风歌曲代表作”称其为“中国风”，不仅因为其创作元素具有中国特色，更由于创作者的独树一帜，歌词涵义的独特性创造了一种新的音乐类型，歌词来源于宋朝文人苏轼的《东风破》：以画面感与时空背景去营造具有中

国古典审美的意境。爱情绝美的歌词，如《发如雪》。这一元素存方文山的词作中比比皆是。在《发如雪》中的歌词，句句绝美。词中引用大量的古典词汇，“伊人”“红颜”“青史”“千”“化身的蝶”“红”等。战争之壮美，《止战之殇》中，我们可以看到他不断的进步与不断提升的责任感，对战争的描写，对和平的渴望与倡导，在悲凉沧桑的情绪中体会到深深的感动。书法之韵美，《兰亭序》一歌，将中国书法的韵味之美完美的表达出来，书法之韵美，美不胜收。作者借书咏怀，行笔处深情款款，温婉动人。正是深刻领悟了王羲之的书法精神，才能写出如此动人心扉的歌词，堪称绝笔。武术之侠美，初听《龙拳》《双截棍》《霍元甲》这几首歌似乎周杰伦含混不清的唱词令人不能接受。但是，如果我们细看每一首歌词，你就会重新审视自己的观点。唱词中无不显示中国书法的侠义精神和博大精深的内涵。意境与韵律的交融，如《菊花台》中，从两个方面来营造这份愁绪，一是直接描写。二是通过选取一些典型意象，渲染当时独特的情境，以着力细致描写女子的美丽。通过回忆往昔的美好来反衬男子等待时分的哀愁与寂寞：但为了解释那一种“菊花残满地伤。的凄凉景象，全篇又动用了。弯月一浸漫长夜”“雨弹朱窗一花落”北风“等具有悲愁情绪的意象。

此外，古典诗歌中极其讲究的韵律与节奏原则也被创作者在编曲填词时加以运用，最具代表性的是《千里之外》。该曲每一句的尾词——归来、走开、对白、感慨·结尾押的都是“ai”韵，是。爱。是，哀。还是，挨。不管真正涵义为何，其实都为听者留下了无限的想象空间。歌词作者还使用了中国传统绘画的笔法来进一步润色词句，以提升音乐作品的艺术美感。如《青花瓷》中，作者从“天青”“色白”“铜绿”“墨色”，四词来渲染诗意的烟雨时节，色彩极其淡雅，与青花瓷的朴素与质感一脉相承。一句极具写意，其中值得说的是这“晕”字。与“天青色等烟雨”中的“等”字用在这里就暗示了故事结局的无奈，匠心独具。

中国风音乐成长与发展有着深厚的文化根基与现实土壤。作为具有审美与艺术特征的中国传统文化，其本质是以儒家文化为核心。另一方面，创作者深受现代大众传播媒介与西方流行文化影响，同时年轻一代人需要一些有内涵的元素的悲悯文化来磨练与提升品性，丰富精神世界。古老的文明对他们来说是新鲜神秘、极具吸引力的，于是诞生了能给人以审美愉悦的中国风音乐。

(2) 后现代语境中周氏音乐拼贴法

“拼贴法”被应用于音乐中，大多是指20世纪多种音乐材料拼贴的作品。这种拼贴分为两种类型：第一种，将他人音乐的部分旋律、动机和自己的音乐进行有机结合，将多种风格或织体并置。如艾夫斯的《康科德奏鸣曲》中对贝多芬的命运动机、传统的苏格兰曲调等的拼贴。第二种，将现成的音乐片段或自然音等，剪辑组合进自己创作的音乐中，多种音乐样式

并置,呈现出一种杂糅拼贴效果,如瓦雷兹《电子音诗》,将警报器、火车声、管风琴、教堂钟声和人声,通过电路系统对声音进行富有想象力的扭曲变化。

周杰伦作为近年来流行音乐的风向标,其音乐也鲜明体现了现代音乐的这种“拼贴”特质。于2001年左右开始流行,在其第一张专辑《印第安老斑鸠》这首歌曲是台湾少见的酸性爵士乐,以R&B及New Hip-Hop为主,加上古典巴洛克式弦乐伴奏及Band的加入,形成一种英国式的复古风格。加上西班牙式风格的弦乐演奏,意境却出忽意料的极度逼近电影配乐。杰伦更是即兴方式的灌录,完全无厘头的歌词,让听众有种无限延及及百分百的想像空间。

《伊斯坦堡》的穿越叙事爱情,录制在第二张专辑《范特西》中。由周杰伦作曲,徐若瑄作词,歌曲歌词唯美清新,勾起了很多人青春的回忆,是一首被无数人肯定的歌曲。全首充分表现出,小女人可爱的一面,而歌曲中叙述新一代恋爱的甜言蜜语,让人有一种回到当初初恋的感觉,仿佛让人回到了过去。《爱在西元前》是穿越到古巴比伦的爱情故事,故事原型是巴比伦王尼布甲尼撒二世和她妻子米蒂斯的故事,传说巴比伦的空中花园就是他为她妻子而建造的。而所谓的石板,是因为当时的巴比伦文明的记录都是用楔形文字的石板来进行的,所以在看当时的文献的时候只能看石板了。歌曲有一种浓浓的幻想气质,异域的风情、西方的潮流和东方的含蓄融合在了一起,音符下流淌出的幻想,让人回味无穷。歌词中还出现了楔形文字,相当有创意。这首歌也让周杰伦的音乐脱离了第一张专辑的青涩,创出自己的风格。《米兰的小铁匠》,洋溢着异国风味的中快版音符,会快速流畅的带领你进入东欧童话故事,而音符们正述说着小铁匠辛勤工作,只因渴望拥有一把吉他的故事。虽然这首歌曲叙述的故事很小很简单,但是表达的意思却非常让人深思。

R&B、New Hip-Hop等表演风格源于美英国街义文化,是英国黑人音乐中的一种表现形式。以其独特的节奏和流畅的曲调为特点。周杰伦在嘻哈风的基础上创新改进,并将其融入自己的音乐创作。用西方的R&B、New Hip-Hop彻底颠覆了汉语的发音规则,使汉语歌词在节奏和节拍中拥有了不同于一般中文歌曲的韵律,表现得尤其奔放和热情。

周杰伦歌曲以R&B音乐为基础,广泛融入多种音乐样式,如抒情性摇滚风《断了的弦》,是周杰伦制作的专辑《寻找周杰伦》中的主题曲,清新小品曲风,说明失去相爱的感觉,就像断掉的弦,弹不出优美的旋律,唯有相爱的两个人,才能有最美的音色。重金属摇滚《困兽之斗》首歌曲是周杰伦为一个刚出道的歌手专门创作的,后来周杰伦发现《困兽之斗》更适合自己唱,于是周杰伦决定亲自来演唱这首歌曲,并收录在专辑《七里香》中。这首歌曲风格是新派的抒情重金属,歌曲的配器很地道,采用了摇滚配器,这首歌曲无论是乐队伴奏还是歌曲风格都是周杰伦力求突破的一种尝试。描述了爱情中的困兽,整首歌曲却听来有些

柔情。这种所谓的英伦风格的摇滚歌曲被周杰伦演绎得有点离谱了。还有《懦夫》，是一首重金属摇滚曲风的歌曲，整首歌曲显得极为浮躁，而歌词也写得字字见血。这首歌曲，表达了反对毒品，热爱生命的主题。在节目录制前的采访中，周杰伦表示：“对于毒品，我们要勇敢拒绝，而说‘不’不是懦夫的行为。嘻哈电子的《本草纲目》，该歌曲杂糅了美式嘻哈和中国风，用诙谐幽默的嘻哈元素让曲风鲜活起来，充满创意，歌词里还用了16种古老的药材名，让年轻人大开眼界，了解中华民族的智慧。电子重金属《无双》，这首歌曲是周杰伦为其代言的竞技网络游戏《真三国无双 Online》所创作的一首歌曲。为了呈现歌曲的完整意境，周杰伦更首度挑战飙高音的唱腔。曲风结合了流行、中国、印度音乐而创作融合。歌曲的歌词是在讲中国古代战争的故事，歌词颇有深度，曲风也想当有速度。在一长串平淡的Rap中加入维塔斯般尖锐的高音。这不是周杰伦可以游刃有余唱出的音质，歌曲里绚烂流行包装下的中国风骨成为他迁就歌迷的一个倒退。歌曲中周杰伦模仿Vitas的唱法是恶搞还是敬佩不得而知，只知道除此之外整首歌曲还是他一贯以来每张专辑必有的“功夫”作品。

国语和闽南语对唱的蓝调小品《流浪诗人》，方文山用台语和过于以同样的韵脚巧妙写出如短诗般的歌词，用流浪诗人的感觉，描写两个男生同时喜欢上一个女生，却又互相礼让；像对难兄难弟，谈起恋爱却又害羞不知如何表白；方文山的写词功力惊人，以台语短短几字却画面十足“等发芽 树有树枝 等写字 阮有地址 等乎满 茶有茶米 等消息 咱拢勒想伊”，口琴的前奏点出流浪诗人的漂泊感。电子抒情音乐《mine mine》，这首歌原本是《我不配》的背景音乐，是周杰伦即兴创作炫技完成的作品，原来的目的只是好玩，没想到越听越有感觉，于是周杰伦把这首歌完成。周杰伦包办《Mine Mine》词曲创作，歌词用英文、台语、中文：“Mine Mine”同音的台语“唛唛”意指“不要”，“唛唛你唛搁唛偷偷离开”解答了为何还想要为已分开的情人撑伞、帮她缴罚单，歌词把分手的情人的情绪、心理活动描写得十分逼真。这首歌曲英中台三语巧妙转化，非常贴近现代年轻人的口语习惯，却有一种独特风味，既有中文情歌的诗情，又有台语歌曲宣泄的“愤口”，令人印象深刻。

周杰伦使国际音乐风格与中国音乐完美结合，最后形成了特有的具有周氏风格的嘻哈音乐。很多人不能挺清楚歌词表达的都是什么，周杰伦自己也笑称自己如果忘词就干脆胡乱编唱，曾有网友戏称要用周杰伦的歌词作为汉族四级的“听力测试”，来考说英语的外国人，这都说明了周杰伦歌曲中节奏的重要性。

非音乐元素，或者日常环境声音的介入能够辅助营造歌曲氛围，如流行音乐有时融入下雨的声音以表达情思，周杰伦音乐相比以往歌曲加入了更多非音乐元素，使歌曲风格更加突出，画面感，视听感更加强。如《最后的战役》穿插战争机关枪声音，该曲藉磅礴弦乐述说军

中袍泽共患难之情，而这首歌也是周杰伦献给好友刘畊宏的大器之作，哥俩好的情谊溢于言表。歌曲讲的是战友兄弟情，倒是很配合好莱坞的几部战争大片的背景，但真英雄到最后都是膜拜和平的，所以周杰伦把《最后的战役》献给了世界和平。《我的地盘》穿直升机声音，《三年二班》穿插高中校园教导处广播声音片段，《半兽人》里面穿插火车鸣笛声，海浪声音，还有游戏里的半兽人叫声和脚步声。《骑士精神》将大象叫声和节奏很好地结合，《布拉格广场》歌曲中穿插了一段欧洲民间踢踏舞声，

周杰伦流行音乐自诞生以来，呈现出鲜明的叙事化，拼贴化，图像化倾向，通过拼贴等方式展示其他地区的文化，进行多样音乐类型和曲风的实验，与西方后现代艺术的拼贴特质相契合，与中国社会后现代主义式的感觉方式，价值观相契合，迎合了处于现代化进程的中国大众，促进了中国流行音乐的发展。

（3）周杰伦音乐中的古典浪漫元素

周杰伦所接受的音乐教育来自于幼时对钢琴的学习。从接触钢琴开始一直学习的都是古典音乐。肖邦是他最喜欢的钢琴大师。中学时期他进入台北县私立淡江高级中学音乐科学习现代流行音乐。并在读书期间开始尝试创作。淡江中学作为一所具有百年历史的老校，一直秉承“五育并重”。也许正是这种两者相兼顾的教学特色使周杰伦在最初开始创作的时候就将古典浪漫音乐元素加入了自己的音乐。

作为浪漫乐派代表人物，肖邦的音乐主要在于个人的情感抒发。钢琴音乐不仅和炫耀的技巧，更和激情诗意相连。这在周杰伦的作品中经常见到。如2005年推出的个人专辑命名为《十一月的肖邦》，沿用肖邦《夜曲》的悲伤风格创作了同名为《夜曲》的情歌，小调情歌与周式饶舌的完美结合，悲怆吉他加上古典钢琴凄美纪念逝去恋人。

再如方文山以现代诗方式创作的《七里香》，是一首中国风味的诗意情歌，夏天听有一种的凉爽感觉。这首歌周杰伦引用了诗人席慕容作品《七里香》作为名称，专辑主打歌《七里香》也找来方文山以作诗方式填词，方文山从席慕容那里得到了灵感，表示自己不是写歌词，而是在写诗。从音乐上看，《七里香》已从欧洲风情中走出回到了自由清新的曲调中。和《东风破》比同样是在弦乐铺垫下的浅唱，同样是被中国的古典风情冠了名，但《七里香》少了迟暮，多的是时过境迁后的怀念，有一份收获的心情。2005年获得第11届全球华语音乐排行榜度最佳歌曲等多个奖项

在周杰伦的音乐中尤其是在有大量说词的R&B歌曲中常常出现。如《稻香》，以自己小时候的生活经验为创作出发，以玩趣般的歌词带着大家回到乡下，重温打赤脚在田里奔跑、偷摘水果的玩乐嬉闹声，无忧无虑的童年记忆。周杰伦小时候很羡慕住在市里的小孩，这些

回忆都成了他的创作灵感。还有如《听妈妈的话》，这首歌曲是 R & B 曲调，暖的歌词颠覆了周杰伦以往留给人们的不羁形象，浅显易懂的歌词里显露出周杰伦孩子气的俏皮幽默，周杰伦最独特的温馨风格，真挚动人不矫情作态，字里行间表达了周董对妈妈的深厚感情。

这些歌曲抛开歌词单纯去听它的旋律。你会发现不断的重复“同一个调”，这正是门德尔松的钢琴小品集《无词歌》中，主部与副部不断交替出现最后回归主部的创作手法，使听众更容易记住一首歌的旋律。这也是周杰伦的音乐容易被人记住的原因之一。

在流行音乐中加入古典音乐名曲，引起了人们的注意，满足了流行音乐的商业价值需求。并加以变奏，而适当的变奏使歌曲摆脱了完全模仿，也更符合现代流行音乐的要求。《琴伤》创作灵感来自于古典音乐家肖邦与柴可夫斯基。这首歌曲以柴可夫斯基的《船歌》贯穿全曲。古典乐加上说唱，弥漫着神秘浪漫的气氛，在间奏的最后又与船歌相呼应，是周杰伦嘻哈一贯风格。歌词描绘一个中古世纪的美女站在船的甲板上，悠悠望向远方，而船舱传来一阵阵琴声，随海风飘荡，彷彿诉说着难以言喻的美丽与哀愁。

周杰伦的流行音乐中却可以看到古典音乐大师的身影。寻找到古典浪漫音乐的元素。周杰伦发行的音乐中虽然存在争议，但是我们依然要看到他的音乐中那一抹充满古典浪漫的色彩，给后现代流行音乐的创作手法带来了新的启示，迎合了现代流行音乐的发展轨迹。

7、小结：

综上所述，周杰伦的作品深受观众的喜爱，周杰伦音乐在发扬民族文化、弘扬民族精神的立场，创作了一系列“中国风”乐作，同时促进了欧美 R&B 等音乐风格的中国化。无论是诗词传说中的故事，还是城市乡村、校园、市井，都可以成为他的创作素材，中国现代音乐、古典音乐、西洋音乐等表现形式，创作出众多描述亲情、爱情、友情、梦想等的歌曲。可见，杰伦不仅在创作类型上有所创新和突破，在内涵和意义上也充满了各种正能量。

8、课件：

《传统与时尚的整合——周杰伦音乐研究》ppt

9、思考题：

- (1) 周杰伦的音乐中含有哪些流行元素？
- (2) 周杰伦的音乐流行的动因？

第九讲：《多元纷呈的闽南语音乐》

1、标题：

《多元纷呈的闽南语音乐》

2、首页注释：

- (1) 闽南原生态音乐的形式以及音乐种类
- (2) 台语流行歌承袭了闽南原生态民歌哪些元素
- (3) 闽南音乐现代化发展趋势以及音乐中的创新
- (4) 改革开放以后的闽南音乐形态

3、中英文摘要及关键词：

摘要：闽南语音乐是指在台湾用闽南方言创作，并在海峡两岸的闽南人中广为传唱的流行音乐。从本土化的语言，到明朗的音乐节奏，再到歌曲所表现的主题等方面，闽南语歌曲固守着自身浓郁的地域特色和独特的创作风格，并因此形成一种特色鲜明的一种音乐形式。

关键词：泉州 台湾 音乐文化

英文摘要：Taiwanese music refers to the Taiwan dialect creation, and in cross strait Taiwanese people in popular pop music. From localized language to clear musical rhythm, and To the theme of the song and so on. Taiwanese songs adhere to their own strong regional characteristics and unique artistic style. And thus formed a distinctive feature of a musical form

4、引言：

闽南语歌曲它产生于祖国的宝岛台湾。它的产生可追溯到 300 年前。那时，大批的闽南移民追随郑成功东渡台湾，使闽南人的语言文化、风情习俗在台湾扎根。先民们以闽南方言采用中国古老的五声音阶进行演唱的俗歌俚曲、山歌褒调世代相传。20 世纪 30 年代它随着台湾歌仔戏回传到祖地福建闽南地区，并传播到南洋各国华侨华裔中。这些歌曲在南洋称为“福建话歌曲”，在福建则以闽南语歌曲正名。闽南语歌曲融合两岸共有生活情趣与地方文化，被海峡两岸及世界各地闽南乡亲喜爱。“

5、背景介绍：

闽南原生态音乐的形式以及音乐种类

作为闽南语歌曲源头之一的泉州传统民歌却鲜为人知。勤劳善良的泉州人民在长期的劳动生活中集体创作了众多“原生态”的闽南民歌，但是这些原汁原味的闽南民歌在福建本土却很少有人演唱，年青一代知之甚少。在特定的文化地理环境孕育下形成了丰富多彩的闽南语歌种，有渔民号子、过番歌、茶歌、童谣、习俗歌、情歌等。

泉州人民长期“以海为田、以海为生”的渔业生活产生的，这些带有闽南方言韵味的口语化旋律久而久之形成了具有闽南人特有开拓精神的渔民号子，如惠安的〈划桨号子〉，崇武的〈摇橹号子〉，晋江永宁的〈渔民号子〉、〈车网〉、〈拔帆〉、〈拉舢舨〉，石狮的〈船渔号子〉等。这些劳动号子反映渔民的生活和思想感情，表现他们的审美观念和艺术情趣。但是这些旋律音调在现今的渔民生活中已经不再传唱了，在上个世纪还能够听到的曲调现在已经基本消失了。

泉州“茶歌”在当地也称“褒歌”，是茶乡男女青年在对唱中表达互相爱慕、互相赞扬的一种口头歌谣形式。闽南是中国乌龙茶的主产区，号称“中国乌龙茶之乡”，在采茶、制茶的劳动生活中触景生情，即兴编唱，创作出优美动听的闽南茶歌调。如安溪的〈采茶歌〉、〈请茶歌〉、〈手提茶卡系身腰〉、〈日头出来红绸〉。南安的〈芹山采茶歌〉、〈手掬茶篮挽茶叶〉、永春的〈茶山闹葱葱〉等。这些歌曲主要分布在安溪、永春、德化、南安等茶区。日常生活中一种抒情小曲。泉州习俗歌曲内容丰富，主要有〈灯红歌〉、〈冬丝娘〉、〈番客歌〉、〈打花鼓〉、〈长年歌〉、〈哭梧桐〉、〈病团歌〉，〈采莲歌〉(又名〈唆哆哩〉)等。泉州端午节习俗一嗦啰嚏又称为“采莲”，闽南语中，“采莲”谐音“采梁”，取采尘、拂尘之意。因《采莲歌》中反复咏唱“嗦啰嚏”一词，因此当地人形象地称之为“嗦啰嚏”。嗦啰嚏始于何时，来源何处，目前尚无确凿根据。据民间传说，采莲活动是继承古越族人的遗风，歌中的“嗦啰嚏”相传就是古越族人辟邪去灾的咒语。

反映出国背景、海外劳动生活以及侨眷生活为内容，〈雪梅思君〉、〈番客歌〉、〈父母主意嫁番客〉等。不仅在闽南侨乡广为传唱，而且在东南亚各国聚居地几乎家喻户晓。传播海内外的〈番客歌〉就是侨乡歌谣的代表作。这首歌表现潮人有“生性好聚，聚必有乐”的品性。他们过洋在外谋生，既相互团结帮助，又不强求于人，靠自己“骨头生肉”、刻苦勤奋和聪慧才智。乐时乐，苦时也乐，歌为心声，这就是潮汕“过番歌”的内涵。

除了本地特有的闽南旋律曲调以外，还有一些是外来的小调类民歌。这些民歌传入泉州地区后，往往融入了闽南人民所习惯的调式、旋法与音阶等音乐语汇，符合了闽南人民的文化地域特色和审美习惯。如江苏小调《孟姜女》、安徽的《凤阳花鼓》和北方的《苏武牧羊》等。

以《孟姜女》为例，“孟姜女调”，又称“春调”、“梳妆台”、“十杯酒”、“尼姑思凡”等，是我国流传范围最广的。“孟姜女调”传入泉州后，歌名由“孟姜女”改为“五更鼓”或“十步送哥”等，在结构、调式以及音调等方面与“孟姜女”保持一致，但歌词内容则发生较大的改变。“孟姜女调”一般采用“十二月体”或“四季体”，而流传在泉州地区的五更鼓调，

则是以“更点”为顺序分节、分段，完整地咏唱出所要表达的主题内容。歌词按闽南方言诵读押韵，唱词从“一更”唱到“五更”，具有了闽南语民歌细腻、柔美、委婉动人的气质和韵味，表现了月下—对青年男女私定终生的情景。

民歌作为一种文化资源，是传统文化的代表，闽南语民歌的特点和音乐语汇，继承发扬传统闽南语民歌特色，并根据传统闽南语民歌的音乐素材创作出新的优秀的闽南语曲，对于保护与传承泉州民歌这一优秀的音乐文化遗产而言，是至关重要。

6、内容：

(1) 台语流行歌对闽南原生态民歌的承袭

根据学者公路(笔名)在《遥远的乡愁：台湾现代民歌三十年》一书中有这么一段论述：“台湾在日本侵占时期(1895—1945)的流行音乐主要包括传统民歌(南管、北管、歌仔戏)、日本侵占时期被称为“那卡西”(走唱)的日本风格音乐及1920年代1940年代流行于内地的“时代曲”。因此我们可以这样分析，1895年至1932年(第一首台语流行歌诞生)，台语流行歌曲没有自己的创作作品，而是直接演唱大陆移民带过去的闽南传统民歌、闽南戏曲(歌仔戏等)、山歌、采茶歌。根据记载那时在台的闽南人“日唱北管，夜唱歌仔戏”或“日唱南管，夜唱歌仔戏”。因此，可以肯定闽南传统民歌是台语流行歌的始源，并在一定程度上奠定了台语流行歌的孕育期。

19世纪末20世纪初，岛内主要流行传统歌谣，其中包括戏文选段。来自厦门调的《雪梅思君》极受大家喜爱传唱，同时另一曲蔡德音的《红莺之歌》也极其流行。《雪梅思君》是“采自厦门调而来”台湾学者庄永明在《台湾第一》书中披露：早在台湾第一首闽南语流行歌曲尚未诞生前，“有两首歌曲甚受大家所喜爱传唱，一是《雪梅思君》，一是《红莺之鸣》，前者有说是‘国庆调’，也有说是‘厦门调’，据考证，词曲都是从厦门流传来台的；而后者则是曲寄《苏武牧羊》古调，由蔡德音填词。”庄永明认为：《雪梅思君》所唱“为君立誓不嫁奘，甘愿守节一世”，本来讲的是“要学雪梅这所行(品行)”的故事，传到台湾后被赋予新的意义。当时日寇据台，人们借女子思夫守节来表达耻为倭臣、要有民族气节的意思。而《台湾音乐辞典》则明确记载，《雪梅思君》是“采自‘厦门调’而来”。

随后有相当一部分通俗化的闽南原生态民歌被翻唱，如《草蜢弄(捉弄)鸡公》、《天乌乌》、《牛犁歌》、《桃花过渡》、《五更鼓》、《雪梅思君》、《病仔歌》等，这些都是台湾以及福建闽南地区脍炙人口的民谣。在演唱中大多采用五声调式，朗朗上口，简化了原有的语言性润腔，弱化了原旋律的曲折跳进，而采用通俗性、大众性的改造而成，可以这么说她们都是台语流行歌的“前奏”。

从1932年由詹天马作词、王云峰作曲的台湾第一首闽南语流行歌《桃花泣血记》以来，台语流行歌曲开始走入歌谣的创作阶段，人们通常把这个时期(1932--1937)视为台湾歌谣创作的第一黄金期。用民间传统叙事歌谣的「七字仔」来创作，歌词共有十一段，然而经理二战美军的轰炸，加上曲盘易碎难保存，留声机在日治时代价格昂贵，数量稀少，因此台湾歌谣研究者大多是访问词曲创作人的后代口述而得，歌词方面难免有误，不过至今仍广泛传唱为前四段，《四月望雨》中所唱的片段：

这一时期主要创作如下：1933年，由李临秋作词，邓雨贤作曲的〈望春风〉，可以说是代表着早期台语流行歌曲的典范，至今仍然是人们百唱不厌的经典作品，它深远地影响着几代人，现代人更是把它改编来老歌新唱。如出生在台湾的旅美华裔音乐才子陶器成功地把R&B现代音乐元素为它编配整合，使作品重新流行并得到当代年轻人重视，可见蕴藏着非同一般的文化底蕴。词作者的创作灵感或许来源于泉州南音著名唱段〈望明月〉。两首曲子均富极强的动作画面与戏曲表现，生动感人，耐人寻味。虽有多位学者认定〈望春风〉的创作灵感与〈西厢记〉名言“拂墙花影动，疑是玉人来”有同工异曲之妙，但笔者更倾向两曲之间“情与景”闽南元素的内在联系。

邓雨贤，台湾桃园龙潭人。生于公元一九〇六年七月二十一日，卒于公元一九四四年享年三十九岁。作品约有五十余首，较著名者如下：〈望春风〉、〈月夜愁〉、〈雨夜花〉、〈四季红〉、〈春宵吟〉、〈碎心花〉、〈一个红蛋〉、〈对花〉、〈满面春风〉、〈想欲弹同调〉。邓雨贤不仅作曲之创作才华卓越，于钢琴、小提琴、吉他、曼陀林等西洋乐器上的造诣更是可圈可点、令人赞叹，而他用以谱写旋律的工具也多是利用这些西洋乐器，因此可说是相辅相成，相得益彰。邓雨贤在创作上的卓越才华虽惊人，但最为难能可贵的是，他的作品总能在巧妙运用西方音乐理论及技术之余，又带有诚挚而朴素的台湾风味，此种中西融合的特有情味，最为后人赞颂不已。

这些闽南语歌曲精品都出自传统文化素养深厚、熟悉民间音乐、具有较深厚的社会阅历与生活积累的词曲创作者之手，具有开创性与艺术性，典雅又乡土味十足，均为地道歌谣风格，其乐曲结构、音乐风格以及遣词、旋法等皆具有典型的民歌特征，因而那时把新创作的闽南语歌曲与台湾山地歌谣及大陆传去的民歌统称为乡土歌曲。

(2) 闽南原生态音乐现代化发展

为了与原台湾传统民谣相区别，避免旋律流于俗套，寻求音乐的创新发展，此时台湾音乐人也吸收了日本演歌和欧美等国流行音乐的作曲技法和表演形式如三拍子舞步、布鲁斯、摇摆或华尔兹等。在格上依旧承袭台湾传统民谣及戏曲如歌仔戏哭调的风格，依旧有闽南原

生态音乐元素的影子。其中杨三郎、创作的台语流行歌最典型，如《港都夜雨》，突破了传统闽南语原生态歌曲中如七字仔、五字仔的常规形态，歌词更加自由，成为一种融汉语(白话)、闽南语为一体的词体，语言直白、浅显、易懂。在调式音阶和节奏上都有了较大的变化和发展的如《秋怨》，作曲家杨三郎在节奏上是运用当时正在流行的摇摆音乐和华尔兹，四分之三拍的律动来进行，旋律朴实抒情，非常耐听。洪一峰宝岛歌王，以《淡水暮色》、《旧情绵绵》、《可怜的恋花再会》等经典闽南语歌曲闻名全台。素有台湾“宝岛歌王”美称，曾制作出多首脍炙人口的经典名曲。洪一峰是知名度甚高的闽南语歌坛唱将，也是兼擅词、曲的创作大师，不少老歌如“思慕的人”、“旧情绵绵”、“淡水暮色”，从他口中唱来余韵绕梁，许多人朗朗上口。陈达儒，台湾 20 世纪初期重要的流行歌谣作词家之一，出生于台北市的万华。一生传世的歌词大约有 300 首之多，较为流传的有 50 几首，在 1989 年曾获颁中华民国新闻局所主办之首届“金曲奖”的特别奖，被誉为是“台湾歌谣界的才子”。比较著名的包括：〈白牡丹〉、〈青春岭〉、〈心酸酸〉、〈安平追想曲〉、〈青春悲喜曲〉、〈港边惜别〉等。在这些歌曲当中，〈安平追想曲〉、〈青春悲喜曲〉、〈南都夜曲〉这三首尤其有名。这三首歌分别描述不同时代、不同背景、不同境遇的三段爱情故事，在台湾几乎多数的人都会哼上两句。〈安平追想曲〉用短短歌词描绘因统治者不同引起的一段时代悲剧外，歌曲里面仍旧展现台湾人的乐观。这种乐观从该歌曲最后的“啊…等你入港铜锣声。”歌词中，充分展现。

〈心酸酸〉早期台湾的名作，1936 年出自于台湾著名填词家 陈达儒之手，由姚赞福作的曲。所描绘的是旧社会女子悲戚悱恻的思念之情。此曲的各种版本中，以邓丽君的更具灵魂。另外一首〈悲恋的酒杯〉，原唱者为文夏，由于曲调哀怨至极，极具歌仔戏〈哭调仔〉的特色，因而有〈新式哭调仔〉的称号。

从闽南传统民歌到采用民谣旋律进行创作再到具有闽南气息的台语流行歌，闽南文化的影响直接而深远。探寻早期台语流行歌的形成，我们能清晰地了解到在台闽南人延续中华文化血脉的奋斗历程，而生生不息的闽南“祖籍”文化向台湾地区自然延伸，并繁衍发展形成的“台湾文化”是又一有力佐证。

(3) 改革开放以后的闽南音乐

闽台两岸“地缘近、血缘亲、文缘深、商缘广、法缘久”，存在着广泛的合作基础。改革开放后至本世纪以来，由于海峡两岸对“五缘”认同感逐渐加深加强，两岸经济、文化交流的幅度与深度均取得令人瞩目、可喜的变化，这更大程度促进两岸闽南语歌曲创作与传播，这是当今闽南语歌曲取得不断发展之根本以及最主要的动因。改革开放的八十年代时期值得

提及的是，吕泉生(1916—2008)和吴晋淮(1916—1991)。

吕泉生人们尊称他为“台湾合唱之父”，是台湾近代音乐史的缩影。人们怀念他、感谢他，他创作这么多的歌曲让大家吟唱，让台湾的心声永传不朽。词曲的颇具代表性的饮酒歌《杯底毋通饲金鱼》的出现，打破了闽南语歌曲原四句式、方整型民歌歌谣风格、结构与格式，汲取西洋歌剧宣叙调与中国戏曲音乐的垛板，使乐曲具有民族民间说唱音乐特征，生动、风趣、别具一格，这预示着闽南语歌曲的创作有新的发展与创新。

而能唱能写的吴晋淮，创作了很多日后在大陆流行、常唱不衰的歌曲，如《浪子的心情》《再会无缘的人》、《男性的本领》等等。其中《望你听我劝》是吴晋淮生命的另一高峰点，他在唱片界的邀请下，再度提笔创作，他所写的第一首歌是为洪荣宏这首吴晋淮自谱词曲所写的歌甚至比主打歌还受欢迎。于是在洪荣宏恳求下继续写出：《恰想也是你一人》、《你爱相信我》。他自谱词曲写给江蕙唱的《不想伊》；还有捧红黄乙玲的作品《六月割菜假有心》、《讲什麼山盟海誓》，都让这些歌手奠定他们在歌坛的地位，也让台湾歌谣进入一个崭新的时代。吴晋淮还努力培养年青一代，其学生蔡一红台语连续剧“冰点”主题曲走红歌坛。郭金发是六零年代知名的闽南语歌手，歌声低沉雄厚，韵味十足，独具特色，别有风味。等皆为受人们喜爱的实力派歌手。

八十年代后期，社会更趋多元化，闽南语歌曲的形式、风格也更绚丽多姿，不论是浓郁民俗风“倒退驴”，还是摇滚风格的“向前行”，绕舌歌式的“抓狂歌”，都在不断调整 and 变化，出现不少佳作，这是闽南语歌曲创作的黄金时代，如《我们非常熟悉的《酒矸通卖无》。后来的一些振奋人心的励志歌曲，陈百潭词曲的《爱拼才会赢》，充满乡土生活情趣、风格别致的歌曲，有其深刻社会背景从台湾社会来说，社会刚刚开放，就是所谓的“解严”，人们就好象放飞的鸟，一下能自由自在的在天空翱翔，人们都有在事业上奋斗一翻的想法，所以在开放初期与人们的心态吻合。

近些年来台湾闽南语歌曲不断地加入一些国外音乐元素，闽南语歌曲从原来很浓的“乡土味”走上了“国际范儿”，音乐中融合了R&B、JAZZ、摇滚、通俗歌曲型。如《梦中的情话》、《好胆你就来》等。使得闽南语歌曲成为台湾地区多元的流行歌坛文化中亮丽的一道风景。

闽南语发展的道路上，打破旧的传统创作观念，建立新的思维与理念，注重闽南文化的内涵，融合现代流行音乐，闽台闽南语歌曲迈向现代艺术更高台面，让株闽南文化绽放出娇艳的姿态，屹立在音乐艺术之林。

7、小结：

综上所述，闽南语音乐隐喻着一种两岸文化内在联系与族群认同感。两岸文化的内在纽带就是闽南文化，无论社会体制、政府民众、思想观念如何，闽南文化从古至今是维系两岸文化及两岸关系的潜在力量，而闽南语歌曲是两岸各阶层、族群、社会文化的一种象征符号。

8、课件：

《多元纷呈的闽南语音乐》ppt

8、思考题：

- (1) 闽南语音乐具有什么样的地域特点？
- (2) 闽南音乐对其他地方性音乐发展带来了什么样的启示？

第十讲：《追寻同根同祖的音乐文化——港台音乐一探》

1、标题：

《追寻同根同祖的音乐文化——港台音乐一探》

2、首页注释：

- (1) 香港、台湾地区的音乐发展发展情况差异。
- (2) 台湾流行音乐文化分析与研究
- (3) 香港流行音乐蕴含的文化特征

3、中英文摘要及关键词：

摘要：在上个世纪 80 年代之前，对于台湾、香港、的音乐发展历史知之甚少。改革开放的 80 年代之后，逐渐有了一些交流和了解。地区、历史背景和社会制度的不同，造成了音乐的发展情况差异，深入研究香港、台湾地区的音乐发展状况，其首要的目的在于完善音乐史的研究，帮助“中国音乐史”更完整的前进一步。

关键词：台湾音乐、香港音乐

英文摘要：Before the 80s of last century, little was known about the history of music development in Taiwan and Hongkong. After the reform and opening up in 80s, gradually have some exchanges and understanding. Regional, historical background and social system, resulting in the development of music differences. In depth study of music development in Hongkong and Taiwan, its primary purpose is to improve the study of music history. Help "Chinese music history" a more complete step forward.

4、引言：

全面分析港台流行音乐，是理解当下流行音乐的一个有效的切入路径。香港和台湾地区两地的经济、政治、历史文化背景造成其文化艺术发展的独特性。商业性和艺术性特征成为港台音乐创作的焦点，并在现代文化意识观念的变革中不断寻求其生存状态。

5、背景介绍：

港台音乐研究的起步

70、80年代之后，台湾、香港的经济起飞，强大的经济作后盾，音乐获得了飞速的发展，产生了许多新的特点。从20世纪后期以来，在台湾、香港产生了一批比较成功的音乐作品，产生了一批重要的音乐家。这些作品和音乐人才，是中华民族的共同财富，应该为中华民族所共有。

研究台湾、香港音乐的主要困难有两点：首先是由于政治制度、文化背景的巨大差别，形成了音乐审美方面的巨大差异；其次是由于长期的隔阂造成的音乐资料的严重欠缺。80年代末、90年代初香港、台湾，在书店、街头看到许多相关的音乐书籍、杂志，但是价格昂贵得令人咋舌！而当时大陆的学者大都囊中羞涩，无力购买。音乐出版也很差劲，极少见到正式出版的大型作品的总谱，因而，许多交响乐和民族乐队作品的总谱，都是获赠的复印件。

台湾、香港音乐理论界对于本土、本市音乐的研究工作，也是在80、90年代才开始得到重视的，研究成果和出版物尤其稀少。90年代初只见到许常惠的《台湾音乐史初稿》，这是第一本真正意义的关于台湾地区音乐发展历史的专著，还有吴玲宜的《台湾前辈音乐家群相》等。到了90年代后期，尤其是进入新世纪之后，才又相继出版了《香港音乐发展概论》和《20世纪香港中乐史稿》等专著。这些专著的出现，对研究台湾、香港这两地的音乐提供了更多的方便。

6、内容：

(1) 台湾流行音乐的分析与研究

台湾音乐和大陆音乐属于“同根”音乐。台湾基本上是一个移民岛，历史上的明朝、清朝曾先后大量地从大陆的福建等地向台湾移民，这些汉族移民至今占了台湾居民的百分之九十七以上。从这点说，台湾音乐和大陆音乐“本是同根生”，具有无法割断的血缘关系，只有用“血脉相连”这四个字能够贴切地形容之。

台湾的原住民的历史要比汉族移民更加久远，包括泰雅、赛夏、布农、阿美等九族，大部分属于“南岛语族”。《隋书·流求国》中记载当地的居民的歌舞情况时有如下的记载：“歌舞蹋蹄，一人唱，众皆和，音颇哀怨，扶女子上膊，摇手而舞。”“一唱众和”、“摇手而舞”的形式和特点，在今天的台湾原住民庆典中仍能见到。这些原住民的传统音乐，是研究台

湾传统音乐的重要的、最有特色的材料。

日本从 1895 年占据台湾，直到 1945 年台湾才回到祖国的怀抱。这整整半个世纪，台湾是日本的殖民地。当大陆在 20 世纪初模仿日本开展“学堂乐歌”运动的时候，日本在台湾推行的是日式教育体制，唱的全部是日本的学校歌曲。再加上这一时期学习音乐的青年全部都是到日本去上学的，因此，日本音乐文化对台湾的影响极其深广。1910 年前后，留声机由日本引入台湾。由于政治、文化等方面的特殊原因，台湾流行音乐融汇了中国、日本、美国等多元文化的元素而发展起来。日本统治者从 1919 年开始实行所谓的“文治主义”，采取虚假的对台湾民众“一视同仁”的“同化政策”。音乐界相形之下要差得多，只有通过“伤感流行曲”曲折地表达当时台湾人的内心感受。30 年代初的流行歌曲《雨夜花》(邓雨贤曲)就是典型的一首——在风雨、黑暗中煎熬的残花，正是处在铁蹄践踏下的台湾民众的象征，歌曲的音调也受到日本风格的严重影响。

在台湾第一代作曲家中间，江文也、陈泗治、吕泉生三位具有典型的意义。首先来看江文也(1910~1983)是在日本业余学习音乐的，1934 年就谱写了非常成熟的管弦乐曲《台湾舞曲》，接着又创作了富有台湾特色的交响诗《白鹭的幻想》，声乐套曲《台湾山地同胞歌》，女高音及室内乐《四首生蕃之歌》，独唱《第二生蕃歌曲集》嘞，钢琴三重奏《在台湾高山地带》《美丽的台湾岛》等台湾题材的音乐作品。这些产生于日本的作品，却真实地反映了当时台湾人的内心感受，深刻地表现了作曲家忧郁悲伤的思乡之情和无可奈何的失落感，是一种“台湾情结”的自然流露。陈泗治(1911~1992)是台湾早期的钢琴家和作曲家，他本人是一位基督徒，从他的创作中可见西方宗教音乐的影响。他的作品包括宗教音乐和钢琴作品。30 年代后期谱写的钢琴曲《幻想曲——淡水》和《台湾素描》是他从日本学习回到台湾之后的作品，这些钢琴曲既有台湾音乐风格，又融入了西方音乐素材，还较好地发挥了钢琴的特长，在 30 年代中国钢琴音乐中都属于精品。吕泉生(1916~)正是在这一时期开始他的台湾民歌的改编工作的。他在日本学习音乐 7 年之后，于 1943 年回到台湾，即收集、改编了《丢丢铜仔》、《六月水田》等民歌，并在演出日语话剧《阉鸡》时，将这些民歌用作插曲，收到了极其强烈的演出效果，受到台湾民众的热烈欢迎，这件事引起了日本当局的惶恐，因而下令禁唱。但是吕泉生没有被“禁令”吓住，他继续改编了《遨游》、《等待》等民歌，表现了顽强的、自发的民族意识。台湾光复之后，他又改编了《美丽的角板山》、《农村酒歌》等充满台湾乡土气息的作品。

台湾光复之后的 10 余年间，台湾音乐经历了一个极其艰难的风格蜕变时期，即从日本风格变化为中国风格。有一批音乐家随着国民党政府来到台湾，如蔡继琨、萧而化、张锦鸿、

戴粹伦、李永刚等等，他们对台湾音乐后来的发展作出了不同程度的贡献。20世纪50、60年代的台湾音乐，大体是按照蒋介石的要求，成为“反攻大陆”的一种武器，一时产生了许多“反共歌曲”和一些歌颂蒋介石的歌曲。如在一首《总统蒋公纪念歌》。这类为反攻大陆服务的“主流音乐”，很快就遭受到冷遇，走向衰落，很快就销声匿迹了。从50年代末开始引进西方现代文艺思潮。

这时，许常惠(1929~2001)从法国留学回到台湾”，演奏了多首以现代音乐手法创作的作品，如《乡愁三调》等。一石激起千层浪!这场音乐会就像一块石头投入了台湾音乐这潭死水。惠又创作了钢琴曲《赋格三章——有一天在夜李娜家》、女声合唱《葬花吟》等作品。同时，许常惠担任台湾师范大学音乐系教授，带出了一批富有创作才气的青年学生，如马水龙、李泰祥、赖德和、温隆信等等”，台湾的这股现代音乐潮流率先了约20年。

1966年是大陆陷入“文化大革命”灾难的年代，这时在台湾，却由史惟亮、许常惠带领一帮年轻的音乐学生深入到山地、海岛，进行“地毯式”的田野考察，收集了台湾各族的民歌达两千首以上，完成了台湾历史上最大规模的一次民歌采集活动。例如，此后许常惠创作的长笛独奏《盲》，钢琴和民族乐队协奏曲《百家春》等作品，史惟亮谱写的管弦乐队与歌唱《琵琶行》，郭芝苑为钢琴和弦乐队而作的《小协奏曲》，马水龙的钢琴曲《雨港素描》，交响诗《孔雀东南飞》等，都带有了明显的台湾民间音调特点，成为台湾70年代的“乡土文化运动”的音乐分支。

60年代后期，台湾流行歌曲虽崛起，很多歌手开始寻求海外发展，其中日本和香港成为众多歌手的选择地。60年代末，台湾的创作力量开始崛起，出现了一批优秀词曲作者，如庄奴、左宏元等。随着原创力量的增加，带动了一大批本土歌星的走红，如邓丽君(1953~1995)从70年代开始红遍台湾和东南亚，大牌歌星邓丽君(1953~1995)生于中国台湾省云林县，祖籍中国河北省邯郸市大名县，代表作品，《小城故事》、《在水一方》、《月亮代表我的心》等甜美柔情的歌曲在台湾、香港、大陆都广为流传。70年代后期，一批年轻的校园歌手迅速登上流行音乐舞台，并掀起了一股“校园歌曲”的浪潮，产生了叶佳修的《乡间的小路》，侯德健的《龙的传人》，罗大佑的《童年》，李泰祥的《橄榄树》等风靡台湾的歌曲，不久后就在大陆不胫而走，成为对大陆影响最大的台湾文化。

到20世纪80、90年代，台湾音乐出现了多元化发展的势。1981年产生了马水龙的单乐章作品《梆笛协奏曲》这部大型作品的艺术特点是通俗易懂，形象鲜明，雅俗共赏。马水龙在创作《梆笛协奏曲》之前，在现代音乐领域已经经历了20来年的学习和探索，而《梆笛协奏曲》的产生，标志着他又回到了最简单、最传统、最民间的音乐风格之上。

80年代，台湾社会呈现出了巨大活力，各种社会运动非常活跃，经历了“民歌运动”的洗礼后，深层的文化思考在流行音乐中日益显露。李泰祥在80年代继续在流行音乐和实验音乐两条道上同时并进，80年代即创作有钢琴五重奏《三式》，中胡协奏曲《杜甫梦李白》（根据杜甫《梦李白》二首的诗意而作）单簧管与弦乐四重奏《安静在五月的柔怀里》等。李泰祥的音乐想象力非常丰富，创作极富个性。可惜他从1988年后身患重病，脱离了音乐创作。

郭芝苑(1921—)保持着旺盛的创作精力，在80年代谱写了管弦乐《三首交响练习曲——由湖北民谣》，《交响曲A调——唐山过台湾》，交响组曲《天人师》等富有人文内涵的音乐作品，阿镗(黄辅棠)是在这一时期创作极其活跃的作曲家，他既写艺术歌曲，又写宗教音乐，仅90年代和新世纪初就首演了他的许多新作，如管弦乐《台湾狂想曲》、《萧峰交响诗》，歌剧《西施》，交响组曲《神雕侠侣》等。阿镗的乐队作品随处流淌着优美动人的旋律，表现强烈的真挚感情，手法传统细腻，所以能够引起人们的广泛关注。

民族管弦乐在台湾被称为“国乐”。1979年台湾成立了台北市立国乐团(“北市国”)，1984年成立了艺专的实验国乐团(“实验国”)，1989年成立了高雄市国乐团(“高市国”)。这三个职业国乐团的诞生，为推动台湾的民族器乐演奏和创作作出了重要的贡献。重要作品有：郑思森的《江波舞影》，王正平的《天龙引》，李慧、李英的敲击乐与乐队《天鼓》，陈中申的《剽牛祭》等等

台湾音乐具有儒家传统文化的显著特点。台湾民间音乐具地方特色和乡土色彩，或采用山地同胞的音乐素材。台湾音乐受到日本音乐的深重的影响，这种影响一直延续至今，达到了潜移默化的地步。台湾在60年代就转型为外向型经济，然而在音乐方面，由于许常惠等音乐家竭力提倡“民歌采集运动”，强调本土文化观念和音乐的寻根，所以“全盘西化”在台湾音乐方面的影响还不很严重。

(2) 香港音乐的文化特征

香港是一座曾经具有多重身份的特殊城市，对于中国来说，它是曾经被割舍的一部分，是一座边缘的城市；对于英国来说，它是曾经的殖民地，也是一座边缘的城市；对于香港人来说，它既是国际性的现代都市，又是民族性的本土化城市。如果说对台湾音乐的研究是对一个省的音乐研究的话，对香港来说则是对一个现代化的大城市的音乐的研究。

香港音乐是从哪里来的？20世纪20、30年代，这里曾经是“广东音乐”发展的一个基地，何柳堂、丘鹤俦、吕文成、尹自重等民间音乐大师在这里长期演奏、授徒，并创作了《步步高》、《平湖秋月》等著名的乐曲。而粤剧名家马师曾、薛觉先等也长期活跃在香港舞台。

作为岭南文化的重要分支具有一种开放性的特点，能够大胆吸收南北东西的各路文化的优点，这个特点在后来香港音乐的发展中得到了进一步的发扬。例如，对于西方音乐也持大胆借鉴的观念。仅以“广东音乐”来说，从20年代开始就广泛采用了小提琴、萨克斯管等西洋乐器。

由于特殊的政治形势和地理位置，香港成为大陆文化人的集中地，为香港现代音乐创作发展奠定了基础。林声翕（1914~1991），作曲家、音乐教育家、指挥家。林声翕是二十世纪中国之音乐作家，林先生的作品涵盖声乐、器乐、管弦乐及歌剧等。1938年在香港谱写了艺术歌曲《白云故乡》，接着又创作了《野火》等；同年马思聪在这里完成了《第二弦乐四重奏》，1941年马思聪又在这里谱写了《第一交响曲》和小提琴组曲《西藏音诗》。这些在香港诞生的音乐作品，标志着香港现代音乐创作的开端。

50、60年代有一批批的大陆音乐家到香港定居，寻求新的发展的黄友棣、叶惠康、施金波、吴大江等，70年代的郭迪扬、屈文中、关乃忠、陈能济、卢亮辉、刘诗昆等。他们的作品，如黄友棣的歌曲《秋夕》，郭迪扬的民族舞剧《石头姑娘》的音乐，符任之的钢琴组曲《新疆情调》，关乃忠的中乐曲《丰年祭》，卢亮辉的中乐组曲《春夏秋冬》，屈文中的歌剧《西厢记》，陈能济的民族交响合唱《兵车行》，郭亨基的中乐合奏《打歌》等等，在音乐内涵和风格上，都与大陆当代音乐创作有着许多内在的联系，又适应了香港音乐生活的需要。

香港本地音乐特色如粤剧、广东音乐、广东南音、潮州音乐等，香港本地音乐特色始终在香港市民中长期繁衍，自生自灭。20世纪70年代香港粤语流行歌曲有力地崛起，《万水千山总是情》（顾嘉辉曲）、《万里长城永不倒》（黎小田曲）等在世界华人圈内都产生了巨大的影响，产生了许冠杰、罗文、谭咏麟、张国荣、梅艳芳等大牌歌星。作为一种音乐商品，粤语流行歌曲属于一种草根文化，在香港特殊的社会条件下获得了迅速的发展，而且在题材方面也对流行音乐有较大的突破——除了爱情题材之外，也有表现社会生活、爱国题材和历史题材的作品现。“百变歌星”梅艳芳所唱的《百变》一歌中有这样的歌词：“莫要记住昨天，突破概念。我要变化再出现……”正体现了香港民众的某种社会心态。粤语流行歌曲成为最具香港本地特色的一种音乐。

由于香港中乐团的推动，一时产生了许多带有香港特色的中乐作品，如林乐培的中乐叙事诗《秋决》，中乐合奏《昆虫世界》，吴大江的中乐合奏《缘》，关乃忠的中乐组曲《拉萨行》，卫庭新的中乐重奏《秋风瑟瑟》，郭迪扬的民族交响乐《郑和下西洋》等等。有力地推动了整个华人世界的器乐创作，成为中西交融的音乐文化的一个代表。

20 世纪下半叶，香港国际化现代音乐特点，一跃成为为国际领先的大金融中心和现代化大都市之一，广泛的国际音乐交流使香港迅速成为国际现代音乐的中心之一。80、90 年代，新一代香港作曲家如罗永晖、罗炳良、曾叶发、陈永华、陈伟光、陈锦标等已经登上香港乐坛。他们的作品，既能和国际现代音乐发展充分接轨，又能自觉地追求香港音乐的特点，传统语言和国际语言并立，充满现代风格。如罗永晖的《琵琶协奏曲》，管弦乐《无极意象》，曾叶发的中乐室内乐《灵界》，陈永华的管弦乐《飞渡》、《第六交响曲——九州同》、《第七交响曲——长城》，陈伟光的交响幻想曲《汇》等

香港音乐的呈现出多元化的趋势，主要原因，在于它的高度的开放性。近三十年来，香港音乐取得了重大突破，盖由于此。如果阻止香港的开放性发展，取消了或者削弱了多元化的特点，香港音乐将不复存在。因此，香港音乐的继续发展，必须巩固和加强多元化、开放性的发展路向。

7、小结：

综上所述，台湾、香港是属于经济起飞之后音乐跟着迅猛发展的地方。音乐发展的主要支撑力是雄厚的经济，而不是厚重的文化。因此，两地音乐的文化基础并不牢固，音乐的文化内涵有所欠缺。经济文化所带来许多音乐泡沫和一些享乐主义的成分，甚至还必然夹杂着许多音乐垃圾。不同制度下的产物，制度不同而造成了音乐的异样。比之这两个地方在经济上对世界作出的贡献，音乐则显得缺少创造的力度。

8、课件：

《追寻同根同祖的音乐文化——港台音乐一探》ppt

9、思考题：

- (1) 台湾音乐与香港音乐的发展有哪些共同点？不同点？
- (2) 大陆流行音乐是否受到了港台音乐的影响？表现在哪些方面？

第十一讲：《走向虚无、及时行乐与世俗人生》

1、标题：

《走向虚无、及时行乐与世俗人生》

2、首页注释：

(1) 社会心理。经济基础决定上层建筑，人民生活面对社会环境的大开放形势，在娱乐方面也日渐变得明朗，在改革开放后的流行音乐更像是社会的面貌，同应景而生的娱乐形

式一起成长。面对仓促暗换的流年,敏感的人们或惜时进取,或萌生及时行乐的想法。社会不断在进步,人的脚步在追求真理的道路上迷失了,想要打破不同与以往的生活方式,想要大声的表达他们超乎于时代的理解,虚无及时行乐的一系列的社会现象造就了相应的音乐活动。

(2) 相关音乐作品:

《游戏人间》词: 郑智化

《游戏人间》词: 童安格

《潇洒走一回》词: 陈乐融, 王蕙玲

《谈笑一生》词: 姚谦

《我被青春撞了一下腰》词: 黄一雄

《刀剑如梦》词: 詹德茂

《一无所有》崔健

《乐逍遥》词: 李修岩

《天不下雨天不刮风天上有太阳》(于文华 / 尹相杰)

《东北人都是活雷锋》(雪村)

《忘情水》(刘德华)

《想唱就唱》(超级女声)

3、中英文摘要及关键词:

摘要: 1978年12月十一届三中全会之后中国开始实行对内改革、对外开放的政策。改革开放的实行不仅在改变着中国的命运也带领着我们中华民族走向伟大复兴的道路。改革开放使所有的社会现象发生改变,也在改变着我们的音乐世界。改革开放后人们的思想和行为得到解放,对爱敢于直白大胆的描写渲染,人们也日渐发现音乐是释放压抑灵魂的最好方式。从人性解放,情爱释放中延伸出情歌以及大爱和小爱的音乐。再随着社会脚步不断向前,人类脚步越走越远,远离家庭、远离家乡,开始接触空前开放的大环境,就会产生孤独和无助的情感。在音乐世界中,寄情于山水表达乡愁思念的音乐也随之出现并受大众喜爱。当人们孤独无助时从音乐当中获取到安慰后,人们对于时代的思想就会通过音乐传达出来。人民的生活幸福了,人们的思想开始在生活中得到解放,精神层面也从禁锢中走出来,开始享受及时行乐的世俗人生。

关键词: 流行音乐, 社会现象, 及时行乐

Abstract: After the Third Plenary Session of the Eleventh Central Committee of

the Communist Party of China in December 1978, China began to implement the policy of internal reform and opening to the outside world. Reform and opening up not only change the fate of China also led us to the great rejuvenation of the Chinese nation the road. Reform and opening up to all social phenomena change, is also changing our music world. After the reform and opening up the people's thinking and behavior to be liberated, dare to bold bold description of rendering, people are increasingly found that the release of music is the best way to suppress the soul. From the liberation of human nature, the release of love out of love songs and love and small love music. As the pace of society continues to move forward, the human footsteps farther and farther away from home, away from home, began to contact an unprecedented open environment, will have loneliness and helpless feelings. In the music world, the expression of homesickness in the mountains and rivers to express the thoughts of the music also appeared and loved by the public. When people feel helpless when they get comfort from the music, the people of the era of thought will be conveyed through the music. People 's life is happy, people ' s thoughts began to be liberated in life, the spirit level also came out from the detention, began to enjoy the secular life of music in time.

Key words: music, social phenomena, happy now

4、引言：

1978年12月十一届三中全会之后中国开始实行对内改革、对外开放的政策。改革开放的实行不仅在改变着中国的命运也带领着我们中华民族走向伟大复兴的道路。改革开放使所有的社会现象发生改变，也在改变着我们的音乐世界。我国的流行音乐始于二十世纪二三十年代，随着时代的变迁，流行音乐变成了直视时代现状、反映时代特征的窗口，流行音乐也在改革开放后开始蓬勃发展。我们从中也能发现流行音乐的表达内涵是我们时代价值观的体现，总结改革开放30年来的发展历程，有不同的表达阶段，我认为每个表达阶段都有不同想法与价值观的体现。

5、背景介绍：

中国流行音乐自20世纪20年代发展至今，走过了整整八十年的历程，在这八十年中，它有过辉煌，也遭遇过几十年的尴尬。起初我国流行音乐与国际同步，如今我国的流行音乐发展与国际相差了不下几十年。按地域划分，中国流行音乐大致可分为三大板块，分别为内

地、香港、台湾；按时间划分，大致可分为五个时期：第一个时期“大上海时期”，主要是指1920年代到1940年代的“大上海流行音乐”；第二个时期为“香港时期”，主要是指新中国成立后，上海流行音乐南迁香港开始，直到1960年代中期台湾流行歌曲的崛起，香港国语歌曲衰退；第三个时期为“台湾时期”，主要是指1960年代中期开始以姚苏蓉等人为代表的台湾流行歌曲崛起到台湾“民歌运动”的爆发；第四个时期为“港台歌曲迅速发展时期”，主要是指1970年代中期香港“粤语歌曲”的兴起和台湾“民歌运动”的爆发，港台流行音乐得到迅猛发展，并对内地流行音乐产生重要影响；第五个时期为“内地和香港流行音乐同步发展时期”，主要是指1970年代末开始，内地流行音乐的复苏及发展，以及港台歌曲对内地流行音乐的重要影响。

改革开放之后的中国迅速发展，迎来了整个社会进行全面转型的历史时期，这也是中国的社会文化事业和产业发生巨大变化的时期。对于中国流行音乐，这是港台流行音乐获得全面发展并全面进入内地的时期，是内地流行音乐再度崛起到获得全面发展的时期，更是亚洲范围内大华语歌坛格局逐渐形成的时期。

1977年起，少量港台流行音乐已经通过广州进入内地。1979年，广州太平洋影音公司成立，中国唱片总公司独家垄断内地唱片生产和发行的格局解体。内地开始大规模生产流行音乐。太平洋影音公司成立没有多久即生产800万盒盒式磁带，其中采录了几乎所有内地已经成名或小有名气的歌手。与此同时，伴随盒式录音机的引进，刘文正、邓丽君等歌手的盒带开始流入内地，引发了内地听众的强烈追捧。1980年，台湾校园民谣风靡内地。内地流行音乐开始进入开拓时期。

和过去比较，20世纪70年代末至80年代初由港台音乐的流入和内地流行音乐的早期尝试而引发的观念冲突相当激烈。与此同时，不仅对于流行歌曲的题材、体裁有争论，内地歌手开始尝试流行唱法也产生了争论。此外大批词曲作家也开始了流行音乐写作的尝试。对音乐人来说，流行音乐是吸引他们、能使他们实现自己追求的新时代的音乐；对听众来说，尽管也有各种不同的态度，但绝大多数年轻人对于这些前所未闻的音乐有着极大的热情并趋之若鹜。

6、内容：

（1）虚无、及时行乐与走向世俗

改革开放后人们的思想和行为得到解放，对爱敢于直白大胆的描述渲染，人们也日渐发现音乐是释放压抑灵魂的最好方式。从人性解放，情爱释放中延伸出情歌以及大爱和小爱的音乐。再随着社会脚步不断向前，人类脚步越走越远，远离家庭、远离家乡，开始接触空前

开放的大环境，就会产生孤独和无助的情感。在音乐世界中，寄情于山水表达乡愁思念的音乐也随之出现并受大众喜爱。

面对仓促暗换的流年，敏感的人们或惜时进取，或萌生及时行乐的想法。社会不断在进步，人的脚步在追求真理的道路上迷失了，想要打破不同与以往的生活方式，想要大声的表达他们超乎于时代的理解，虚无及时行乐的一系列的社会现象造就了相应的音乐活动。虚无本指道家哲学的本体“道”，谓道体虚无，能包容万物；《庄子·刻意》：“夫恬淡寂寞，虚无无为，此天地之平而道德之质也。”《文子·十守》：“故静漠者神明之宅，虚无者道之所居。虚无在我看来可以有限亦可无限，也许是人们追求的“空”，无为、无形、无己、无名，若有若无，恍兮惚兮；这是跑不了的唯心主义，是人们在匆忙的社会生活中寻求的状态。“为乐当及时，何能带来兹”，人生如白驹过隙，倘若不及时行乐，那还在等什么呢？音乐可以进入我们的精神世界，也可以反映我们的内心情感。所以1991年叶倩文的专辑主打歌曲《潇洒走一回》在当时红遍两岸三地，“天地悠悠过客匆匆潮起又潮落，恩恩怨怨生死白头几人能看透，红尘啊滚滚痴痴啊情深，聚散终有时，留一半清醒留一半醉，至少梦里有你追随。”从这些歌词里面我看到这个年代的文艺思潮，是在社会思潮的影响下体现出的享乐主义精神。

(2) 音乐社会学

音乐社会学(sociology of music)是以受到社会制约的诸种音乐现象、形态为研究对象，着重研究社会与音乐之间的相互关系的科学，统称音乐社会学。它是在社会学向专科方向发展的过程中形成，既是社会学的也是音乐学的一个门类。这门科学，目前仍在不断发展演变之中，其研究方向及重点也各有不同的理解。

韦贝尔认为音乐是构成社会的一个要素，在一定意义上还可以看作是社会的雏型。他从音乐构造的基本要素音体系（乐制）着手分析，运用比较音乐学已取得的成果，从东方和西方的音体系相异的事实出发，结合记谱法和乐器制作的演变过程，探讨音乐与社会各种条件的联系。他认为，整个历史发展中，音乐材料有要求越来越合理的趋势，例如十二平均律的形成及其被广泛运用，就是一种理性化的结果。这种把焦点放在探讨音体系理性化与社会关系的研究方向，被称为“音体系的社会学”。承接这种研究方向的有奥地利音乐学家K.布劳科普夫(1914~)的《音乐社会学》(1952)。

在古希腊人的心目中，音乐具有教化功能，能净化心灵、使人从善。古希腊哲学家柏拉图曾在他的著作《理想国》和《法律篇》中提出，音乐的功能体现在社会教育方面，它对人能起到道德规范的作用，而不是在享受或娱乐方面，要警惕不适度的音乐对人的“腐蚀”。

亚里士多德在其著作《政治学》第八章中也谈到，音乐的道德作用和教育作用尤为重要，音乐的教育作用比它产生的愉悦作用更重要。

在古希腊的理论家看来，音乐具有伦理价值的取向，这充分反映在他们对调式作用的认识上。他们认为，不同的调式联系着不同的情感。例如，多利亚调式可以使人安静并具有力量；弗里几亚调式则会使人狂放，激发人的热情；而副弗里几亚调式容易使人丧失意志。但要注意，该时期对调式的评价并非由纯粹的审美体验所得，而是有其特定的社会历史文化背景的。

从这里可以看到，音乐社会学的问题，我们可以追溯到古希腊时期，在这里能找到西方音乐思想最早的答案。

（3）皮亚杰的“认知心理学”理论

皮亚杰的认知发展理论摆脱了遗传和环境的争论和纠葛，旗帜鲜明地提出内因和外因相互作用的发展观，即心理发展是主体与客体相互作用的结果。皮亚杰认为智力是一种适应形式具有动力性的特点。随着环境和有机体自身的变化，智力的结构和功能必然不断变化，以适应变化的条件。

皮亚杰的心理发展观突出在他的阶段理论上，他认为每个阶段都有独特性，如环境、教育、文化等因素决定的；在环境教育的影响下，人的动作图式经过不断的同化、顺应平衡的过程，就形成了心理发展的不同阶段。同化是指个体将外界信息纳入到已有的认知结构的过程，但是会出现有些信息与现有的认知结构不十分吻合，这时个体就会改变认知结构，这个过程就是顺应。平衡是一种心理状态，当个体已有的认知结构能够轻松地同化环境中的新经验时就会感到平衡，否则就会是失衡。平衡是一个动态的过程，个体在平衡——失衡——新的平衡中，实现了认知的发展。我们时代中的人作为个体创造了音乐形式，人在社会的一个阶段寻求心理平衡中就会产生相对应的心理状态。

（4）流行音乐歌词中的“虚无、及时行乐与走向世俗”

这些歌词或从人生苦短的角度规劝人们惜时取乐；或从身外之物无意义的侧面鼓励人们不为外物所累；或从消愁解忧的简单诉求层面倡言快乐、逍遥；或从一个更高的视点以旁观者的姿态超尘脱俗。“及时行乐”主题在流行歌曲中蔚为大观的生成动因和价值定位是讨论的要点。首先，流行歌曲中的“及时行乐”主题是古代文学生命、惜时主题的延伸；其次，当代审美心理，如现代性危机、大众通俗文化的特殊性、港台文化的影响等，都共同作用于该主题；但另一方面来说，“及时行乐”具有无可逃遁的消极意义，“及时行乐”是人们对于人生生命意义的积极思考，其不为外物所累的淡泊的心态亦是值得倡导的。以上选取了一些与

主题相关的音乐作品。

(5) 走向世俗人生

韦贝尔认为音乐是构成社会的一个要素，在一定意义上还可以看作是社会的雏型。德国音乐学家 A. 西尔伯曼(1909~)则以政治、经济、文化等意识形态和音乐的相互关系作为主要研究对象，著有《音乐社会学入门》(1955)和《音乐依靠什么生存——音乐社会学的原理》(1957)。他认为音乐是一种社会活动，音乐社会学的课题在于阐明什么是音乐活动的本质性的各种形态，围绕这些研究课题便能探明音乐的各种机能，同时能了解音乐发展过程即音乐的进化的性质。

“俗”是城市的多重文化体现之一。中国改革开放三十多年来，经过社会政治与文化观念的巨大变迁，流行音乐的审美在随着文化观念的改变而改变，这是一个社会文化思潮和文化心理的互动阐释。走向世俗人生，是在音乐与时代、音乐与社会、音乐与精神的层面上窥见当代中国社会精神和意识的变迁。到 90 年代之后，大众娱乐发展有了很大的空间，音乐精神中非政治化、非意识形态化的内容越发在歌曲中显现出来。就比如香港音乐中“四大天王”火爆到势不可当，台湾的原创音乐也人才辈出，大陆的凸显世俗人生的歌曲也迅速占据音乐市场。大众文化界最接近人们的是娱乐方式发生了巨大转变，音乐不再是看不见摸不着的艺术，而变成人们可以轻松享有并且驾驭它，这也是卡拉 OK 在内地迅速发展带来的文艺思潮。类似《天不下雨天不刮风天上有太阳》(于文华 / 尹相杰)等等这样的通俗易懂接近生活的“俗”曲形成了一股文化潮流。

7、本讲小结：

就像想唱就唱一样，流行音乐的元素偏于走向世俗人生是社会现象所决定的。我们能从流行音乐中看到人的心理与社会的缩影。

8、附件：

见《虚无、及时行乐与走向世俗》PPT

9、思考题：

- (1) 走向世俗人生主题的流行音乐体现了什么音乐社会学思想？
- (2) 走向世俗人生主题的流行音乐经历了怎样的发展过程？
- (3) 走向世俗人生主题的流行音乐如何体现“认知心理学”的？

第十二讲：《音乐类选秀节目研究》

1、标题：

《音乐类选秀节目研究》

2、首页注释：

(1) 相关歌曲及节目：

《CCTV 青年歌手电视大奖赛》

《超级女声》

《中国好声音》

《蒙面歌王》

(2) 选秀

(3) 《娱乐至死》

3、中英文摘要及关键词：

摘要：二十世纪八十年代以来，中国社会一直处于稳定的全面发展时期，我国的政治、经济建设都有了较快的发展和稳步的提升，人民的生活水平也在不断提高，科学技术水平同样取得了丰硕的成果，而一些科技产品对于大家来说也不再陌生，渐渐地融入到人们的生活中去。慢慢的，人们不再只依赖纸质媒体去获得信息和知识，广播、电视、网络等传播媒介开始在人们的日常生活中占据着越来越多的位置。经过不断的社会改革，我国的社会环境也日益开放化，不同的文化内容和形式也源源不断的传入我国，人们在闲暇之余也在不停地接受着全新文化的冲击。为了让自己的业余生活变得更加丰富，同时也为了全面提升自身的素质，人们开始对新的传播媒介抱以希望，希望通过它们来获取更多的知识。此时，电视机这个新生事物已经陆续的走入到每个普通人的生活中，人们对这一新生物的关注和好奇使得电视行业得到了一个良好的发展机会，而制作出一些迎合受众心理符合社会需求的节目不仅是促进电视业的发展，也是推动社会发展的一个必经之路。

关键词：传媒，电视业，社会发展

Abstract: Since the 1980s, Chinese society has been in a period of stable and all-round development. China's political and economic construction has developed rapidly and steadily. The people's living standard has also been improved and the level of science and technology has also been achieved. A wealth of results, and some technology products for everyone is no longer unfamiliar, and gradually into the people's lives. Slowly, people no longer rely solely on paper media to get information and knowledge, radio, television, Internet and other media began in

people's daily lives occupy an increasing number of locations. Through continuous social reform, China's social environment has become increasingly open, different cultural content and form of a steady stream of incoming, people in the spare time are constantly accepting the impact of a new culture. In order to make their amateur life become richer, but also to comprehensively enhance their own quality, people began to hope for the new media hope, through them to get more knowledge. At this point, the TV this new thing has been gradually into the life of every ordinary people, people of this new biological concerns and curiosity makes the television industry has been a good opportunity for development, and produce some to meet the psychological audience Meet the social needs of the program is not only to promote the development of the television industry, but also to promote social development is a must.

Key words: media, television industry, social development

4、引言

其实，中国音乐类选秀节目起步较早，80年代初，改革开放后的中国，人民对文化对音乐的需求如饥如渴，作为中国电视音乐选秀类节目的始祖，《CCTV 青年歌手大奖赛》应运而生，它不仅带动了中国音乐创作和演出事业的蓬勃发展，也形成了梯队式的歌唱人物的挖掘与培养建设机制，其所推出的一大批歌唱家、明星以及所带来的无数耳熟能详的音乐作品，至今仍在传唱，其产生的后续文化与精神效应不容小觑。

5、背景介绍：

我国的音乐类选秀节目最早可追溯到1984年中央电视台举办的《全国青年歌手电视大奖赛》。它开创了中国电视选秀节目的先河，是中国电视史上最早在电视荧屏上进行新秀选拔的节目，秉承着“繁荣音乐创造、推出新人新作、丰富电视荧屏”的宗旨，为我国电视音乐事业的繁荣做出了重大贡献。《全国青年歌手电视大奖赛》不仅为普及音乐知识、弘扬民族艺术、推动我国声乐艺术发展提供了重要平台，还为我国音乐界选拔出了大量优秀人才，如：宋祖英、阎维文、彭丽媛、毛阿敏、蔡国庆等。

《全国青年歌手电视大奖赛》的专业性比较强，其最初举办目的就是为了挖掘歌唱人才、为我国音乐事业的繁荣发展提供平台。因此具有很强的权威性和专业性，并不像如今的选秀节目一样“为秀而选”，它首先是专业的歌唱比赛，其次才是电视节目，电视媒体对其只是进行完整真实地呈现，是为比赛服务的，秉承着“秀”服务于“选”的节目理念，为选而秀。

它应该是我国音乐类选秀节目最初的原形。

自 20 世纪 90 年以来，大众文化作为一种特殊的文化形态，促进了文化的多元化发展，对我们所处现世界的传统文化、价值观念以及生活消费方式等的改变发挥出了前所未有的影响。因此，大众文化在其不断建构发展的过程中也参与到了全球文化的传播与社会变迁当中。而这一时期的中国也经历着经济与文化上的改革转型期，并且尤以电视作为主要媒介之一的大众文化在此获得了长足的发展空间，“电视不仅是“权威性新闻媒介”，更是休闲娱乐的首选传媒。”而音乐类选秀节目的萌生，也自然诞生在这一文化机遇期内。从 2004 年湖南卫视的《超级女声》缔造奇迹后，大众文化的消费欲求便由此凸显，零门槛的梦想台阶，大众化的平民参与，这无不显示人们对于文化的需求已转向欲求。而后的《梦想中国》、《中国好声音》以及《中国最强音》、《中国梦之声》、《我是歌手》等，再次将音乐类选秀节目的规模推向了高潮。

6、内容：

（1）音乐类选秀节目的发展

在 1984 年，中央电视台适时的推出了 CCTV 全国青年歌手电视大奖赛，这是我国第一档公开播出的电视音乐选秀类比赛节目，此节目的播出，开启了中国电视音乐选秀节目的发展之路。全国青年歌手大奖赛是一档完全由我国自己创办的带有浓烈本土气息的节目，在二十世纪八十年代，我国的电视行业刚刚处于发展的起步阶段，节目制作并不是很成熟，因此这档节目的设置完全是按照整个歌唱比赛的流程而设定的，也可以说节目是为了比赛而存在的，所以在以全国青年歌手大奖赛为代表的 1984 年到 2004 年的中国电视音乐选秀节目是处于为“选”而“秀”的萌发时期。这一时期的节目完全秉承着专业的态度，以公平公正的原则，无论是参赛选手的报名选拔，还是比赛的过程，都相对严苛，从众多专业音乐人中发现和选拔出了大量的优秀选手，为我国输送了一批批音乐人才，丰富了人民的文化生活，推动着我国音乐事业的发展，而节目本身也成为我国最具权威的一项音乐赛事。

虽然 CCTV 全国青年歌手电视大奖赛在它的发展中也尝试着一些变革，但是观众们对于这种赛程设置相对固定的节目开始失去兴趣，加之节目的氛围较为严肃紧张，人们开始希望看到一些相对轻松的节目形式。2004 年，由湖南卫视打造的全新电视音乐选秀类节目《超级女声》横空出世，这个节目一经推出立刻在社会上引发了大量的关注，节目摒弃了之前对于参赛选手身份的严格要求，而突破性的创造了“零门槛”的报名规则，无论年龄，不论身份，只要是热爱唱歌的女性，都可以参加比赛，这个消息的发放引来了大量的参赛着。而在赛程设置上，《超级女声》运用了“海选”制度，将整个过程通过电视画面全面的展现给电

视机前的观众，选手们不同的表现引得大量观众围观，有些选手的表现不仅得到了大家的关注也激发了部分人群的参赛热情。而在比赛过程中，节目组创新性的引入大众评审机制也获得了更多人的关注，这样的设置不仅满足了观众对于节目的参与想法，同时也满足了受众们渴望公平民主的心理。因此，这些创新之处都为节目吸引了大量关注人群，提升了全民参与的热度，也使这个节目形成了全民狂欢的景象。

《超级女声》为我国电视音乐选秀节目的发展写下了浓墨重彩的一笔，它的成功也引来了大量电视节目的竞相模仿，在此类节目经历了兴盛发展的三年之后，我国的电视音乐选秀类节目遇到了发展的瓶颈，开始转入沉寂期。由于此类节目的数量不断增多，节目内容相互抄袭复制，导致毫无新意的节目开始泛滥，造成一种资源浪费，观众们此时也开始进入审美疲劳阶段，加之一些新的相亲类节目，求职类节目等的出现，大家对于电视音乐选秀类节目的关注热度开始减退。而国家对于部分节目进行叫停整改的政策也使此类节目进入到进退两难的尴尬境地。

2012年由浙江卫视推出的《中国好声音》的横空出世，打破了中国电视音乐选秀节目长达五年的沉寂。这一节目创新性的推出导师“盲选”这一环节引起大众的关注，在除去外貌对选手的影响因素后，节目第一次完全以声音的好坏进行对参赛选手的选拔，节目组这一完全立足于选择好声音的宗旨引得不少人拍案叫绝，也为自己抓住了大量观众的心。在导师战队的选择上节目采用互选的方式，第一次给了选手与导师一样平等的选择权利，开启了选手可以自己决定自身命运的先河。随着节目的不断发展，以《中国好声音》为代表的音乐选秀类节目已经形成了一种成熟的节目运营模式，不仅成功的制作出优秀的节目，同时也将节目打造成为品牌，形成了完整的产业链条，从中获取了巨大的经济效应。

从改革开放30年和中国音乐类选秀节目的30年发展来看，主要可以分为三个时期，每个时期都有自己的特征，它影响了大众对于流行音乐的理解也为中国流行音乐的发展做出了贡献。

第一个时期是青歌赛创立中国流行乐坛的新标准；巩固了通俗唱法在流行乐坛的最初地位，通俗唱法的出现也反映了中国社会对流行音乐文化环境的认同，终于让一些蛰伏已久的流行音乐团体和个人从“半地下”状态中脱离出来。为未来中国流行音乐创造了可生存和发展的契机，是中国流行音乐走出成功一步的重要基础。

第二个时期是“超女”打造的平民偶像；之前的青歌赛虽然很权威但是还是被平民梦想给取代，娱乐性十足，被冠以“平民化明星选秀”的《超级女声》被推上了时代的尖峰。“超女”的成功在于利用大众和媒体取代青歌赛的权威评委，它所营造的流行音乐气氛有了极强

的互动性，它所建立的“全民造星”风潮，是给社会大众选择自己喜欢的流行音乐的机会，是让大众决定流行音乐的审美以及发展方向。

第三个时期是《中国好声音》重新燃起流行音乐热情；利用导师制这种在中国前所谓的选秀节目评选机制，并且采用盲选强调了好声音的评判标准，在这一点上，好声音拒绝了一些外界因素的干扰让舞台纯粹的展示选手的歌声，这种公平性是让流行音乐最大程度上展现魅力，也是对音乐艺术的尊重。

我们从不同时代的不同选秀类音乐节目，探讨了它们为中国流行音乐发展所带来的改变和影响，这促进了中国流行音乐的多元化发展，也弥补了中国流行音乐在一定程度上创作中的不足。

（2）当下音乐类选秀节目发展存在的问题

同质化引发审美疲劳。毋宁说音乐类选秀节目，纵观当下中国娱乐选秀节目，都还仅停留在对外来节目的简单复制和模仿。虽然从《超级女声》借鉴《美国偶像》开始，到当下的《中国好声音》引进荷兰的版权，以及2013年由东方卫视联合《美国偶像》制作团队携手打造出的《中国梦之声》，中国音乐类选秀节目已从最初单纯的照搬和模仿完成了向本土化发展的过渡。但对于国外模式的盲目仿制，进而扎堆式的竞相模仿，依然显示出了国内在选秀节目制作上所凸显出的原创动力缺乏，这既不利于类型娱乐节目的良性发展，也造成了电视媒体为片面实现商业利益最大化，在应传达健康理念与正确价值观的同时，却不可避免地博得受众而招致了过分低俗化和媚俗化式的哗众取宠。

故事架构效果大于音乐本身。虽然《中国好声音》以转椅式寻找好声音的全新模式再一次将大众的目光吸引回音乐类选秀节目当中，但其中选手所声泪俱下诉说的感人故事、不断爆出的绯闻、黑幕以及各式各样的炒作也在为此档节目节节攀升的收视率做出着巨大的卖点。而纵观《中国最强音》和《中国梦之声》等其他选秀舞台，也无不是选手“比惨”，接而导师哭，观众紧接泪点崩盘的全面音乐“哭”秀。让受众着实在不经意间经历了比观看肥皂剧还要入戏的过程，但其间对于音乐本身关注的程度，则不得而知。

原创音乐发展亟需突破平台。众所周知，当下音乐类选秀节目大都标注着零门槛、平民化的标签，但大众化的参与却并不代表着低俗化。泛化出现的各大选秀节目为寻梦者提供了实现梦想的平台，但有些选手由于不具有扎实的综合素质功底而疲于奔波在多个秀场的情况也比比皆是，这无疑会影响赛事水平的提高。而且选手大都唱着别人的歌，对于音乐本身的创作与关注凸显缺乏；当然，这与当下音乐选秀所传达出的整体气氛未能给予原创音乐及音乐人足够的关切与倾斜也有着极大的关系。这对于中国原创音乐动力的发展显然构成了一种

缺憾。

音乐类选秀节目发展思考。由于我国现阶段音乐类选秀节目还仅停留在模仿与表层改造过程当中，对其实现从内容、形式与文化价值观等方面的本土化改造则需亟待解决。加强对原创音乐的创作引领与审美期待，参照当代大众文化的潮流走向调适对选手素养的核定与培养，搭建与节目相呼应的后续产业链平台，为节目品牌的产业化经营提供可持续发展可能也不容小觑。特别是在当下版权时代，升级创作理念，探寻节目多元化样式、重视选秀类节目选手的后续培养都值得国内选秀类节目去承担更多的思考。另外，少点虚假的炒作噱头，多点诚挚的真情音乐，也许是当下中国音乐类选秀节目最应秉持的发展核心，这样才能在对以上所述情况的实现中完成自身的积极健康发展。

7、本讲小结：

时代的产物有利有弊，一个新事物的产生除了有利因素之外也必定会带来不利因素。我认为选秀文化正在渐渐形成一种不良的趋势——文化霸权。选秀节目形成了一种文化“铁桶”，将大众的需求牢牢禁锢在了娱乐文化的“圈地运动”中。由于收视率的挑战和商业利益诱惑，本来应该是舆论导向的大众传媒失去作为交流宣传平台本应有的职责，各大电台竞相争斗，无所不用其极，把这场“娱乐盛世”推向极致，推向流行的巅峰，报纸杂志等平面媒体也赋予选秀文化极大关注度，并且没有十分坚定的立场，传媒与娱乐的结合一旦失去了制度的驾驭，就会形成泛滥的趋势。

8、附件：

见《音乐类选秀节目》PPT

9、思考题：

- (1) 对音乐类选秀节目商业泛滥的思考；
- (2) 音乐类选秀节目应如何良性发展下去。

第十三讲：《红歌研究》

1、标题：

《红歌研究》

2、首页注释：

(1) 红歌：回顾改革开放以前的传统红歌，都是以振奋士气、坚强作战为主要歌颂旋律；改革开放之后，红歌的主题慢慢偏向于走向复兴，迎接美好生活和感恩。“红歌”是社会

主义国家(尤其是中国)特有的政治和社会现象,泛指歌颂社会主义祖国、共产党和无产阶级革命的歌曲。由于红色象征着无产阶级革命和社会主义,"红歌"自然代表着无产阶级的政治取向和意识形态。

(2) 相关歌曲

《红军不怕远征难》

《游击队歌》

《黄河大合唱》

《没有共产党就没有新中国》

《唱支山歌给党听》

《党啊亲爱的妈妈》

《我向党来唱支歌》

《走进新时代》

《今天是你的生日,我的中国》

《大地飞歌》

《好日子》

《劳动最光荣》

《我为祖国献石油》

《学习雷锋好榜样》

《为了谁》

《英雄赞歌》

《嘎达梅林》

3、中英文摘要及关键词:

摘要:红歌是我们中华民族精神的浓缩。但在今天随着大众自由化的思想反映,社会思潮趋于自由主义、享乐主义,新一代的人们会选择忘记艰苦的历史迎接新生活,但是历史是要永远铭记的,我们要从历史当中汲取经验教训。我们的红色历史音乐是不能被其他流行音乐所取代,这是传统文化,是要不断被发扬和保护。红歌有利于人们树立正确的三观。在市场经济条件下,不少人片面追求自我价值和利益的实现,理想信念和社会责任感淡化,个人主义、拜金主义、享乐主义已成为部分人认同的价值观。这与我们这个民族、这个时代是不相容的。我们这个时代所需要的是"红歌"中所包含的爱国主义情操,积极正确的人生态度,为理想和事业勇于斗争、不怕牺牲、大公无私、团结奋进的精神。因此,传唱"红歌",能够

促进人们形成高尚的道德品质，并产生巨大的行为力量。

关键词：艺术特色，歌颂革命，歌颂新生活

Abstract: Red Song is the concentration of the Chinese nation. But today, with the idea of mass liberalization, social thought tends to liberalism and hedonism. The new generation of people will choose to forget the difficult history and greet the new life. But history must be remembered forever. We must learn from history. Lessons Learned. Our history of red music can not be replaced by other popular music, which is the traditional culture, is to be constantly carried forward and protected.

Red Song is conducive to people to establish the correct three view. In the market economy, many people one-sided pursuit of self-value and the realization of the interests, ideals and beliefs and social responsibility to play down, individualism, money worship, hedonism has become part of the people agree with the values. This is our nation, this era is not compatible. What we need in this era is the spirit of patriotism contained in the "Red Song", positive and correct attitude towards life, courageous struggle for ideals and careers, sacrifice without sacrifice, selflessness, and forging ahead in unity. Therefore, sang "Red Song", can promote people to form a noble moral character, and produce great force of action.

Key words: artistic features, praise the revolution, praise the new life

4、引言：

红歌的仿佛把人带到那烽火连天的战争年代，带到热火朝天的建设工地，让人在追忆那些为民族独立、人民解放、国家富强和社会进步而奉献青春热血乃至宝贵生命的英雄的同时，生发出一种豪迈的英雄气概，激励人们奋发向上。人们欣赏"红歌"，不仅能得到感官上的享受，愉悦身心，而且能从中汲取精神力量，受到感化和教育。可以说，"红歌"既是宣传革命精神和爱国主义精神的绝佳载体，也是进行审美教育不可多得的好形式。

5、背景介绍：

中华人民共和国已成立六十八周年，改革开放已经过三十八个年头，作为新中国下一代的我们，应该对我们国家从抗日战争至今近一百年来红歌历程有所了解。了解红歌，传唱红歌，并发扬红歌中所体现的中华民族的伟大精神，是我们义不容辞的责任与义务。

中国的红歌起于1919年的“五四”运动，至今已经近九十个春秋，其发展历程大致可分为新民主主义革命时期(1919—1949)、社会主义建设时期(1949—1978)和改革开放时期

(1979—2009)三个阶段。红歌的发展已经将近一百年了，在这一百年里，红歌再内容、形式、音乐特点等方面发生了巨大的变化。刚开始的红歌，歌曲的内容十分局限，一般是以革命、救国等内容为主题，这些歌曲大都是进行曲或民歌的形式，曲调非常口语化，歌词中夹杂着不少俚语、方言，唱半句，停半句，但是由于歌词容易记忆，传唱度极高。同时由于音乐基础的薄弱，刚开始的作曲家数量十分有限，所创作音乐的风格也因此变得十分局限。随着红歌逐渐发展，红歌除了有中国民歌及其改编的歌曲外，还出现了融中西文化的合唱。这时的红歌较之前有了较大的进步。建国后到改革开放前，中国流行音乐经历了“红色歌曲”和“革命歌曲”为主体的前30年流行音乐时代。这些歌曲的内容一般是歌颂共产党、或者是抒发对新生活的热爱。每当我们唱起这些歌曲时，我们心中总会热血沸腾、充满激情。同时也出现了一种新型的类型：叙事型，这就跟现代流行歌曲有了密切的联系。如《远方的客人请你留下来》一曲，就表现了远方的朋友来到主人家中时，主人的热情好客。歌曲中就多次重复出现“远方的客人请你留下来”一句，这些歌词散发出中国人民淳朴的民风，歌曲也是朗朗上口，能淋漓尽致的表达情感。此时由于电影的发展，也出现了许多影视歌曲，如《我的祖国》、《花儿为什么这样红》等。这些歌曲因为有了电影内容，所以更易于人们了解歌曲的内涵。

改革开放以后，红歌更可谓是发生了翻天覆地的变化。它的歌词不再仅限于那些平铺直叙的文字，它的内涵挖的更深。就像《走进新时代》，还有《春天的故事》，一九七九年那是一个春天，有一位老人在中国的南海边画了一个圈，神话般地崛起座座城，奇迹般聚起座座金山；一九九二年又是一个春天，有一位老人在中国的南海边写下诗篇，天地间荡起滚滚春潮，征途上扬起浩浩风帆。这样的歌词比起原来创作的歌曲如《大刀向鬼子们的头上砍去》的歌词内涵又更深了一步。红歌的定义也从原来仅限于赞扬和歌颂革命和祖国的歌曲扩大到励志歌曲，红歌中加入了流行歌曲的元素。如《龙的传人》、《大中国》、《隐形的翅膀》这一类的歌曲在当代也可称为红歌，因为它们有着励志的思想在内。

6、内容：

(1) 红歌的艺术特色

"红歌"不是抽象的革命口号，更不是单纯的政治符号。它能够广泛流传而且经久不衰，首先在于它独特的艺术魅力。它的创作源泉是民歌，这就决定了它为普通老百姓所喜闻乐见。从井冈山时期的江西民歌、延安时期的"信天游"，到祖国解放和改革开放的满怀豪情，不同时期不同地域的民歌构成了"红歌"多样化的风格，不同地域、不同民族的人民都能在"红歌"里找到属于自己的音调。这就使得"红歌"具有广泛的群众基础。

"红歌"曲调优美,语言精炼。每一首流传至今的"红歌",几乎都经过了千人唱、万人传,并在人们的反复传唱中日益精炼、成熟。从这个角度说,"红歌"既是艺术家创作的作品,更是人民大众创造的艺术,是平民百姓真情实感的表达。因此,无论是"红歌"的词还是曲,都显得简洁、单纯、明畅、优美。

"红歌"另一个突出的艺术特色是它的质朴。质朴是民歌的特色,来自于民歌的"红歌"不仅继承了这一特性,而且将其发扬光大。它产生于人民群众的劳动、斗争、生活和娱乐之中,真实地反映人民群众的思想感情,讴歌了祖国,讴歌了人民,讴歌了党,以直截了当的叙事抒情发挥感人的力量,闪烁着艺术光芒。

"红歌"还具有时代性。产生于不同年代的"红歌",无论是旋律还是歌词都非常贴近生活。其歌词内容固然反映了不同时代的革命、建设与生活实践,呈现出特定的时代性;其旋律也莫不反映那一时期的真实生活和精神状态。如战争年代的《小放牛》、《游击队歌》、《东方红》等,建设时期的《我的祖国》、《翻身农奴把歌唱》、《十五的月亮》、《祝福祖国》等。

(2) 红歌的发展历程

新民主主义革命时期(1919—1949)

社会主义建设时期(1949—1978)

改革开放时期(1979—2009)

(3) 红歌的分类

① 歌颂革命

代表作:《红军不怕远征难》、《游击队歌》、《黄河大合唱》等

创作背景:爱国音乐人士通过音乐热情歌颂中华民族源远流长的光荣历史和中国人民坚强不屈的斗争精神,痛诉侵略者的残暴和人民遭受的深重灾难,广阔地展现了抗日战争的壮丽图景,并向全中国全世界发出了民族解放的战斗警号,从而塑造起中华民族巨人般的英雄形象。

歌曲特色:光荣与使命,信心和力量;翻身与解放,自由与幸福;反专制独裁,争民主自由。

② 歌颂共产党

代表作:《没有共产党就没有新中国》、《唱支山歌给党听》、《党啊亲爱的妈妈》、《我向党来唱支歌》等

创作背景:没有共产党,就没有新中国。中国人民为了感激共产党,把自己的满腔热情

都用歌曲来表达，所以创作了这些歌颂共产党的红歌。

歌曲特色：歌词内容以直接歌颂共产党为主，音乐旋律激昂，朗朗上口。

③ 歌颂新中国，迎接新世界

代表作：《走进新时代》、《今天是你的生日，我的中国》、《大地飞歌》、《好日子》等

创作背景：1949年10月1日，伟大领袖毛泽东在北京天安门庄严宣告“中华人民共和国成立了！中国人民从此站起来了！”。新中国的成立，人民过上了当家作主的生活。大家都想唱出自己心中的喜悦，所以创作了这些歌颂新中国、新生活的歌曲。

歌曲特色：以饱满的激情赞美江山的壮丽，人民的豪迈，欢呼社会主义事业的丰硕成果，充满了民族自豪感。

④ 歌颂劳动

代表作：《劳动最光荣》、《我为祖国献石油》等

创作背景：我国广大劳动人民在中国共产党的领导下，经过艰苦卓绝的斗争，使当家作主的梦想变成了现实，人民成了国家和社会的主人，以主人翁的精神投入到建设社会主义的伟大事业中去。人们充满着空前高涨的劳动热情，写下了一首首歌颂劳动的歌曲。

歌曲特点：节奏跳跃，充满热情

⑤ 歌颂英雄

代表作：《学习雷锋好榜样》、《为了谁》、《英雄赞歌》、《嘎达梅林》等

创作背景：抗日战争时期，无数的革命英雄们，以他们百折不挠、奋斗到底的坚韧精神、万众一心、和衷共济的团结精神、舍生忘死、前仆后继的牺牲精神、百折不挠、奋斗到底的坚韧精神，打败了帝国主义强国；还有为了人民的幸福生活做出牺牲的英雄们。人们感谢英雄，歌颂英雄，创作了这一系列的歌曲。

歌曲特色：节奏铿锵有力，使我们在哼唱时热血沸腾，满怀崇敬与赞美之情，更永记英雄的精神。

(4) 红歌的代表人物：

彭丽媛

(5) 红歌发展的深远影响

红歌有利于人们树立正确的三观。在市场经济条件下，不少人片面追求自我价值和利益的实现，理想信念和社会责任感淡化，个人主义、拜金主义、享乐主义已成为部分人认同的价值观。这与我们这个民族、这个时代是不相容的。我们这个时代所需要的是“红歌”中所包含的爱国主义情操，积极正确的人生态度，为理想和事业勇于斗争、不怕牺牲、大公无私、

团结奋进的精神。因此，传唱“红歌”，能够促进人们形成高尚的道德品质，并产生巨大的行为力量。

红歌有利于人们发扬艰苦奋斗的作风。“红歌”所蕴含的艰苦奋斗精神在这方面能起到不可小觑的作用。像“雪皑皑，野茫茫；高原寒，炊断粮；红军都是钢铁汉，千锤百炼不怕难”这样的歌词，真实形象地描绘了中国共产党领导的中国人民和军队自强不息、艰苦奋斗的优良作风和革命乐观主义精神。传唱这些“红歌”对于弘扬艰苦奋斗的作风必定能够起到巨大的推动作用。

(6) 再唱红歌

红歌是我们中华民族精神的浓缩。但在今天随着大众自由化的思想反映，社会思潮趋于自由主义、享乐主义，新一代的人们会选择忘记艰苦的历史迎接新生活，但是历史是要永远铭记的，我们要从历史当中汲取经验教训。我们的红色历史音乐是不能被其他流行音乐所取代，这是传统文化，是要不断被发扬和保护。

再唱红歌是拾起新时代对历史的回忆，每一段特殊的历史时期、每一个难忘的年代，都有一些感动万众的歌声。因此，红歌代表的不是一个人而是一个时代，她是人们用自己昂扬的斗志和一心向上的精神风貌，抒发对党、对祖国、对生活无限热爱的情怀。如果说，人的一生好比茫茫苍穹中划过的一颗流星，比如行驶在浩瀚大海中的一叶小舟，那么红歌就是照亮我们心灵，点燃信念的火焰。生命或辉煌、或黯淡，但总要给人留下美的感受，大声地唱出你心中的红歌，不管风里雨里、潮起潮落，朝着固定的目标奋勇前进，就一定能够到达理想的彼岸。唱红歌吧，唱出你心中的自豪，心中的骄傲，唱出建设和谐富裕文明小康社会的最强音！

7、本讲小结：

无论是战争时期还是改革开放之后，红歌始终有利于人们树立正确的三观，有利于人们发扬艰苦奋斗的作风。

8、附件：

见《红歌研究.PPT》

9、思考题：

- (1) 红歌为何有明显的阶段性表现形式？
- (2) 红歌何以传唱到今天？
- (3) 红歌的发展哪里体现孔夫子的礼乐思想？

第十四讲：《卡拉 OK 现象研究》

1、标题：

《卡拉 OK 现象研究》

2、首页注释：

“卡拉 OK”：它通常是在播放预录在录影带之类储存在媒介上、没有主唱人声的音乐伴奏同时，在电视荧幕上同步播放有着节拍提示的歌词，然后由参与者边看着歌词边持麦克风唱歌。“卡拉 OK”是一种伴奏系统，演唱者可以在预先录制的音乐伴奏下参与歌唱。“卡拉 OK”能通过声音处理使演唱者的声音得到美化与润饰，当再与音乐伴奏有机结合时，就变成了浑然一体的立体声歌曲。这种伴奏方式，给歌唱爱好者们带来了极大的方便和愉悦，是人们休闲娱乐的一种方式。现多叫 KTV。

3、中英文摘要及关键词：

卡拉 OK 已经成为当今人们的一项重要的休闲娱乐方式，也成为了我们的音乐商品。它不仅丰富了大众的文化生活，并且刺激了流行音乐的创作和传播。同时，与此相关的产业也应运而生。而另一方面，卡拉 OK 的普及中也存在着许多的不足和弊端，有待弥补和纠正。相信，只要通过有效的引导和监管，卡拉 OK 文化一定成为一个有益的大众活动项目，也将成为一个蒸蒸日上的文化产业项目。

关键词：卡拉 OK，音乐商品，音乐传播

Abstract: KTV has become an important way of people's leisure and entertainment, has become our music goods. It is not only enriched the public's cultural life, and stimulated the creation and dissemination of popular music at the same time, associated with the industry came into being on the other hand, the popularity of KTV there are many shortcomings and disadvantages, I believe that as long as effective guidance and supervision, KTV culture must become a useful mass activities, will also become a thriving cultural industry projects.

Keywords: KTV, music goods, music transmission

4、引言：

卡拉 OK 是首先在日本出现的一种音响设备，它的意思是“不在场的乐队”。它将预先录制好的音响资料在卡拉 OK 设备，电视，电脑屏幕上放映，人们可以一边欣赏影像，一边跟着播放的音乐和字幕演唱。

5、背景介绍：

卡拉 OK 最早是起源于日本，是日本对世界的三大发明（方便面烘干法、动漫、空オケ一ストラ，即卡拉 OK）之一，由于日本的风俗，男人如果回家过早的话，会让邻居们看不起，认为天天工作连个应酬都没，每天回家的太早成了旁人笑话的把柄，所以许多日本男人就在下班后聚集在酒吧或茶馆，聊天到很晚才回家，后来慢慢的他们觉得应该找点什么新的消磨时间的项目，就在酒吧里面边喝酒边用上电视机话筒等简单的可以用来唱歌的东西，后来随着科技的发展演变成如今的卡拉 OK，后来传入台湾，再由台湾传入大陆，有了今天的卡拉 OK 的景象。

卡拉 OK 日文原意是“无人伴奏乐队”，20 世纪 60 年代是井上大佑先生年轻时在日本兵库县西官市担任沙龙乐队鼓手的年代，发明的伴唱声轨和可携式麦克风。不到三年，卡拉 OK 开始大行其道，大公司纷纷剽窃井上的创意，推出自己的机型。等有人建议他申请专利时，已经为时太迟。井上承认：“我从未想过申请专利。”这个概念早在 1971 年井上发明 8-Juke (八声道点唱机) 前就已存在，而 8-Juke 是一个红、白颜色的木箱，装配了麦克风、放大器和八音轨的卡带播放机，仪表板则以英文标示，以便看起来“时髦”些。井上以这部原型卡拉 OK 作为无歌手乐队的鼓音伴奏，在沙龙中接受想唱歌的顾客点歌时播放。后来他又想到，可以借机器来达到伴奏的功能。井上说：“我是乐队里最差的一个，我完全没有音乐技术可言，所以他们让我担任乐队经理。我想，为什么不用机器来代替我们所做的？”在他的鼓吹下，六位乐队成员组成一家叫作“新月”的公司，生产了 11 部 8-Juke 伴唱机，并出租给当地的酒吧，让想唱歌的人花 100 日圆 (0.83 美元) 藉电视机大小的唱机点播一首伴奏。这个价钱在当时相当高，但自得其乐的消费者很肯花这种钱。井上说：“没有卡拉 OK，几乎不可能像专业歌手那样在完整的背景乐队伴奏下唱歌。在以前，那是梦想。”30 年后，卡拉 OK 已成为世界性的家庭用语。新月公司与大企业奋战到 1987 年，不断推出更新、性能更好的卡拉 OK 伴唱机，然而激光唱片技术诞生后，他终于宣布放弃。井上大佑曾被美国时代杂志选为亚洲最具影响力的人物，与甘地和毛泽东相提并论。他说，他不后悔损失专利权，而即使专利权让他在 1980 年代大发利市，他也很可能过度扩张到其它投资，使他在日本经济衰退后留下大笔债务。井上说：“我从未买过土地、股票、高尔夫俱乐部会员证，什么都没有。除了参加葬礼外，我从不穿西装、打领带。”

6、内容：

(1) 发展历程

在 20 世纪六十年代的舞会上，有传统的乐队为人们伴舞。在这一时期已出现了歌手用

歌声为人们伴舞的形式。这就是第一次伴奏音乐与歌声分离成为两个独立部分。

20世纪六十年代末期，盒式录音机问世以后，左（L）右（R）立体声磁带可录制两个音源，一路是伴奏音乐，一路是人声歌唱，人们可以用这种磁带学习流行歌曲的演唱。当人们学会唱这首歌以后，人们就会关掉人声这路通道，而通过话筒亲自演唱这首歌曲。这种娱乐活动首先在日本流行起来，日本人将此称为KARAOKE娱乐游戏，KARA是日语“空”的意思，OKE是英文交响乐的缩写。所以说KARAOKE游戏是日本人发明的。这种KARAOKE游戏在日本迅速流行起来，在社会上引起很大风波。在一些酒吧、咖啡厅、歌舞厅，老板就辞掉了原来的乐队，而采用一套音响设备。这样就受到大批电声乐队的不满，他们向娱乐圈和KARAOKE生产厂家提出抗议。但是在按经济规律办事的日本，这些都是无济于事的。这些乐队只好转业到广告业和电视剧制作业中去了。

20世纪七十年代初期，录像机出现以后，用图像画面来解释歌曲的意境，形成了听觉视觉并举的综合艺术系统，并且有字幕的提示（利用歌词镶边、变色的方法）。

20世纪七十年代末期，激光影碟机问世以后，这种设备都是数字电路，所以它的音频信号和视频信号要比录音机和录像机有很大的提高。影碟机和影碟的特点是频率响应宽，噪声低，失真度小，使音频和视频都达到了专业级的水准。

20世纪八十年代末期，中国才出现了歌舞厅。KARAOKE闯入中国的时间较晚，但是发展却很迅速。1988年，北京出现了歌舞厅。当时，有些饭店、酒楼，餐厅，白天进行餐饮营业，晚上，邀请专业艺术团体乐队，音响、歌手为客人演唱。1989年，北京出现了KARAOKE歌舞厅，1990年便发展为100家，1991年又发展为200家，1992年发展为400家。到1993年已发展为600家，直至1994年，歌厅、舞厅、KARAOKE厅、多功能厅，已达到800家。加上各单位，各系统对内开放的歌舞厅，北京共有千余家。

KARAOKE包间起源于日本。在日本，有些中老年人，怀念自己青春时的美好时光，通过演唱旧时的歌曲，抒发怀旧的情感，但又不便于在众人面前演唱，特为他们开辟了小型的KARAOKE包厢，使之如愿。这种形式很快在日本流行起来，1991年，开始传入中国。但在中国多为包间的形式。1992年，有些歌舞厅加装了摄像系统。用编辑器可把自己演唱的镜头投放在屏幕上。也可将它投影在屏幕的各种不同位置上。目前，北京不少歌舞厅可把客人演唱的歌曲，制成录音磁带和录像带，提供给演唱者。

2008年，中国生产出了世界上最小的便携式卡拉OK机——恋歌派，比日本号称世界最小的儿童便携式卡拉OK机“Hi-Kara”还要小。恋歌派是一款集听歌、看电影、唱歌、练歌、学歌、拍照等多种功能于一体的随身唱数码产品。随着社会的发展进步，K歌已经不再

需要走进歌舞厅、KTV 包房了，恋歌派就达到了随时随地 K 歌的效果。可能很多人对这种全新的 K 歌产品（方式）还不了解，所以目前普及的不是很完整，暂时还只限于广东珠三角地区。

（2）KTV 的分类

①量贩式 KTV

概念：量贩式 KTV 又称为“自助式 KTV”，“量贩”一词源于日本即大量批发的超市。由此引出的量贩式经营，实际体现的就是透明，平价和健康的消费方式。自助购物、自点自唱。

特点：量贩式 KTV 娱乐场所，也就是夜场其中之一，于上世纪 90 年代初自日本、台湾地区流入中国大陆，主要以白领一族、家庭聚会、公司 party 为消费群体。价格比较优惠，一般只提供卡拉 ok 歌唱为主，不能播放 HIGH 型 DISCO 音乐。全天 24 小时营业，包房以计时钟消费，没最低消费，酒水食品以量贩自助式购买。

②商务 KTV

概念：以为商务人员提供兼顾娱乐和业务洽谈的场所。

特点：商务 KTV 娱乐场所，也是夜场其中之一，于上世纪 80 年代初自东南亚流入中国，主要以商务招待、公司 party 为消费群体。价格比较高以彰显档次。现场各种服务很好。通常会配备小弟、DJ 公主（宝贝）。场内设备可满足于卡拉 OK 歌唱、HIGH、慢摇、轻音乐品酒、棋牌娱乐、台球等设施和服务。下午 5 点左右进入营业准备，6 点左右，于场所门口或门厅会有大量咨客、领班站成一到两列迎接客人。包房以设置最低消费，酒水食品精致，价格不菲。

（3）KTV 的危害

①气体

内部装修，如壁纸、地毯、壁布等产生甲醛、苯、TVOC 等多种有害气体。室内酒气、香烟污染，并在沙发、壁布等物体上长期残留。阴湿环境易滋生细菌、霉菌，霉味严重。通风条件有限，有害气体无法及时排出。

空气污染带来的危害：甲醛、甲苯是公认的致癌物质，能损害人的神经系统、免疫系统和肝脏。长期处于此环境，容易引起疲劳、乏力、头痛等症状，并使人脾气暴躁，情绪不稳。

②噪声

噪声是发声体做无规则时发出的声音，声音由物体振动引起，以波的形式在一定的介质（如固体、液体、气体）中进行传播通常所说的噪声污染是指人为造成的。从生理学观点来看，

凡是干扰人们休息、学习和工作的声音，即不需要的声音，统称为噪声。当噪声对人及周围环境造成不良影响时，就形成噪声污染。KTV 噪声对听力有严重损害，国内外有关研究表明，12%至 15%的青少年的听力健康受到娱乐性噪声的影响，唤起全社会对非职业性噪声，特别是娱乐性噪声的重视。KTV 大厅或包房中的声音，一般可达 100 分贝以上，因为人耳朵能承受的最大噪音为 90 分贝，而这些环境中的声音强度都将近 100 分贝，一般而言，大约在 50 分贝以下的音量是令人感觉最舒适的，如果音量升高到在 50 至 70 分贝之间，就会开始令人感觉轻微不适，长期下来，很容易造成听觉的慢性损伤。一旦音量超过 85 分贝以上，会伤及内耳听力毛细胞，如果分贝数高，即使只有短短几分钟，都有可能造成难以挽救的听力退化。耳朵的听力毛细胞一般人有约 4000 个，死亡了是不可再生的，所以建议尽量少去 KTV，即使去 KTV 的时候也一定要带个耳塞之类的，并且尽量调整降低 KTV 的声音，并且一定要带上防护耳塞以防耳朵里的听力毛细胞死亡。

噪声对人体最直接的危害是听力损伤。人们在进入强噪声环境时，暴露一段时间，会感到双耳难受，甚至会出现头痛等感觉。离开噪声环境到安静的场所休息一段时间，听力就会逐渐恢复正常。这种现象叫做暂时性听阈偏移，又称听觉疲劳。但是，如果人们长期在强噪声环境下工作，听觉疲劳不能得到及时恢复，且内耳器官会发生器质性病变，即形成永久性听阈偏移，又称噪声性耳聋。若人突然暴露于极其强烈的噪声环境中，听觉器官会发生急剧外伤，引起鼓膜破裂出血，迷路出血，螺旋器从基底膜急性剥离，可能使人耳完全失去听力，即出现暴震性耳聋。

如果长年无防护地在较强的噪声环境中工作，在离开噪声环境后听觉敏感性的恢复就会延长，经数小时或十几小时，听力可以恢复。这种可以恢复听力的损失称为听觉疲劳。随着听觉疲劳的加重会造成听觉机能恢复不全。因此，预防噪声性耳聋首先要防止疲劳的发生。一般情况下，85 分贝以下的噪声不至于危害听觉，而 85 分贝以上则可能发生危险。统计表明，长期工作在 90 分贝以上的噪声环境中，耳聋发病率明显增加。

7、本讲小结：

KTV 作为娱乐方式进入大众生活，带动了音乐附属的商品进入市场，使得音乐更加贴近人们生活。但是在一定能够程度上，会对某些方面造成危害。

8、附件：

见《卡拉 OK 现象研究.PPT》

9、思考题：

(1) 卡拉 OK 的发展对音乐市场的影响；

(2) 卡拉 OK 对人们生活的改变；

(3) 卡拉 OK 有哪些危害

第十五讲：《粤语音乐研究》

1、标题：

《粤语音乐研究》

2、首页注释：

(1) 香港时期：我们中国的流行音乐源起到至今有五个时期，其中，第二个时期被称为“香港时期”，就是在改革开放以后，中国以学习、引进的态度让文化领域有了多元化、兼容的局面。以粤语歌曲和“香港时期”之后的台湾民歌运动就是文化多元化的先例。

(2) 相关音乐作品：

《铁塔凌云》

《忘不了您》

《不羁的风》

《夕阳之歌》

《千千阙歌》

《回头太难》

《舍不得你》

《花花宇宙》

《爱与诚》

《与我常在》

《我的骄傲》

《红日》

《讲不出再见》

《可惜我是水瓶座》

3、中英文摘要及关键词：

摘要：粤语歌曲为什么能在当年风行甚至到至今受欢迎程度仍然不减，还是得益于改革开放之后社会环境的容许，文化大门的开放。文艺的繁荣就是百花齐放。人们现在追求的音乐不仅仅是弘扬民族精神像政治课似的歌曲，而是能大胆抒发自己内心情感，咏唱生活味道

的音乐。粤语歌曲无疑是一阵清新、亮眼的春风吹进我们的音乐社会。粤语音乐与其他流行音乐最大的区别就在于语言特色上，在语调上比普通话具有更多的音调，使得在音乐中运用的语调相对来说好听一些，这个有着地域特色的流行音乐，用大胆开放的歌词，风格多样的曲风占领着音乐市场。如此具有地域特色的粤语音乐却走向了没落的道路，因为普通话的推广认识，粤语这种被称为方言的语言在社会发展下变得没有地位，唱片公司要跟随社会步伐确立市场，再加之粤语歌曲的粗制滥造，导致粤语音乐在市场中地位减弱。

关键词：粤语，地域特色，发展

Abstract: Why can popular in the year even to the present popularity is still unabated, or benefit from the social environment after the reform and opening up to allow the opening of the cultural door. The prosperity of literature and art is flourishing. People are now pursuing the music is not only carry forward the national spirit like the political lesson like songs, but can boldly express their inner emotions, chant the taste of life music. Cantonese song is undoubtedly a burst of fresh, dazzling spring breeze blowing into our music society. Cantonese music and other popular music is the biggest difference lies in the language features, in tone than Mandarin has more tone, making use of the tone in the music is relatively nice, this has a geographical characteristics of popular music, with a bold open Of the lyrics, the style of a variety of styles occupied the music market. With the promotion of the understanding of Cantonese, Cantonese, this is known as the dialect of language in social development has become no position, the record company to follow the pace of the community to establish the market, coupled with the Cantonese language Song of the shoddy, leading to Cantonese music in the market position weakened.

Keywords: Cantonese, regional characteristics, development

4、引言：

流行音乐，是香港普及文化极重要的一环。论影响，香港流行音乐几乎无远弗届，而且范围深广得超乎寻常。全球华人触及之余，连非华人如泰人，如马来西亚人，也受到不同程度的影响，很多时候，凌驾电影、电视，和文字作品之上。

5、背景介绍：

一九四九年的香港，人口大约一百八十万左右。绝大部分是广东人，俗称“广府话”的

粤省方言，是他们的日常用语，也是大多数人懂得的唯一语言。因此，那时候在香港流行的音乐，是俗称“大戏”的传统粤剧和粤曲。

香港向来是传统的粤剧重镇，一直和广州分庭抗礼。既是戏班的集散地，也是红伶聚居的地方。因此，香港人对粤剧与粤曲的喜爱，根源深远。连后来的粤语流行曲，也免不了受到影响。不过，在中国，上海制作的国语时代曲透过唱片发行和各地广播电台的传播，几乎无处不在。香港也自然跟着大潮流。所以即使多数香港居民听不懂国语，“香港电台”播出的国语时代曲，仍然不时入耳。是年三月，“香港电台”之外，更多了个娱乐节目供应系统：“丽的呼声”。这个收费的有线播音系统，每天早上七时至午夜十二时，不停在蓝色电台（英文）及银色电台（中文）播放。蓝色电台的主要节目之一，是播送欧西流行曲。这当然只是专为懂英文的小众而设，但却在不知不觉间，渐渐形成了不可忽视的影响力。在后来的岁月，成为英文书院中学生极为欢迎的娱乐，变成粤剧、粤曲、国语时代曲等潮流以外另一个重要的音乐细流，也为七十年代兴起的粤语流行曲潮流，暗地里奠下基础。因此，在一九四九年的香港，市民耳中所听，是华洋杂处，国粤英间歇互响的乐声，充份反映了香港这城市的特色。当然，在那个时候，没有人可以预料到将来的香港，竟然会变成中国流行音乐的重要中心；创作和录制的音乐，影响会无远弗届；不但冲出方言地域规范，还在全世界各地，成为华人普及文化的强大力量。但一切令香港走进未来的各种因素，实在正是这个时期，已经开始慢慢形成。这些因素，包括社会、经济、政治和地理成因。

由1949年“中华人民共和国”成立，大批上海音乐人南下香港定居开始，一直经过国语时代曲在香港生根，逐渐“港化”，到“邵氏兄弟”电影公司在港设厂，掀起“黄梅调”与“港式时代曲”之前止。称之为《夜来香》，有“夜上海”来到香港的含义。第二期由1960年到1973，是“港式时代曲”兴起，与台湾时代曲后来在港流行的一段时期，“港式时代曲”的最佳代表，是王福龄谱陶秦词的《不了情》。而《绿岛小夜曲》是周蓝萍名作。此曲香港曾改成粤语《友谊之光》，人人会唱，但在台湾，却多年成为禁歌。这也反映了香港歌曲后来流行台湾的一种微妙背景。第三段分期，由1974年顾嘉辉曲、叶绍德词、仙杜拉唱的《啼笑姻缘》面世开始，到1983年，红磡的“香港体育馆”落成，令“演唱会文化”兴起，促成本港粤语流行曲进入空前旺盛阶段之前止。称之为《我係我》，因为香港本土意识，在这时期确立，所以摘用《问我》一句结语歌词，以名这个香港流行曲找到自己声音的年代。第四时期，1984年开始，中国开放，香港歌在中央台“春节晚会”出现，“红馆”建成，香港变成海峡两岸最能自由表达的华人普及文化重镇，港产流行曲开始传遍海外，连最不可想象的“非粤语地区”，也有人学唱香港的粤语歌曲。然后，两岸潮来潮去，香港音乐工业由盛

而衰，内忧外患，令港歌光芒黯哑。而恰好这由高而低的转换，正在1997年，真是适逢其会的巧合。“滔滔两岸潮”是香港流行曲《笑傲江湖》的一句，正好描述了这时代的波涛澎湃，令人身不由己。

6、内容：

(1) 历史进程：

发展时期承先启后：1974年—粤语流行曲分水岭

1974年，仙杜拉（Sandra Lang）被邀请主唱《啼笑姻缘》，而事前她是位从未演唱过粤语歌曲的英文歌作手。此曲由顾嘉辉作曲和叶绍德填词作为一首电视剧主题曲，在优美的旋律配合文雅的歌词加上电视剧做成的流行风潮，一度成为当时的炽热音乐。港产电视剧在1970年代开始的流行，为粤语流行曲注入强大动力。电视剧的主题曲不少都能成为流行一时的经典。当中以无线视电音乐总监顾嘉辉的曲最为人所熟悉。很多在1970年代末至1980年代由顾嘉辉作曲、黄沾填词的电视剧主题曲，至今仍被奉为粤语流行曲的经典作品。

1974年，许冠杰主唱的《铁塔凌云》可以说是近代粤语流行曲的滥觞。1970年代初香港无线电视节目《双星报喜》好评如潮，主持节目的许冠文和许冠杰两兄弟因而名利双收（其兄弟许冠英后来也有涉足娱乐圈，人称许氏三兄弟），许冠文在做节目前到世界各地旅游因而作了一首英文诗，回港后许冠杰觉得很有意思所以改为《铁塔凌云》的中文歌词并主唱，在新一辑的“双星报喜”内发表（当时歌名为《就此模样》），结果反应空前理想而大受欢迎，带动了香港当代粤语流行曲的发展。

在许冠杰的《铁塔凌云》得到好评之后，其他歌手纷纷改变唱国语歌及外语歌的路线，其中最著名的，有温拿乐队、徐小凤、罗文、甄妮、林子祥、关正杰、叶丽仪、叶振棠、陈洁灵等。社会的气氛逐渐改变，人们开始不再认为唱英文歌和国语歌才是高格调的表现。这时期美国流行音乐权威杂志《告示版》（Billboard）上出现“Cantopop”这个英文专用名称称呼粤语流行曲。

随着粤语流行曲逐渐脱离“时代曲”的框架，新一代的填词人（如黄沾、郑国江、卢国沾等等），凭着他们的文学素养，在流行曲的歌词上，作出史无前例的改革：摒弃传统的“粤曲风格”，将歌词写得更贴近现代人的生活；同时开拓新的题材，撰写非情歌，将“粤语流行曲”的热潮推上高峰，并使“流行曲歌词”升格到艺术层次。例如郑国江所填写，改编自日本演歌《北国之春》的《故乡的雨》，由薰妮在1979年主唱，可以见到一点艺术层次。“母亲的笑深深记 望着这信泪儿垂念到故乡俩老愿似燕子家乡飞去”——《故乡的雨》

黄金时期：经典巨星时代

1980年代不仅是粤语流行曲百花齐放的日子，亦是香港乐坛的辉煌全盛时期，中国大陆和台湾的人纵然不谙粤语，亦会听粤语流行曲，甚至跟着唱。从1970年代中后期至1980年代初，个人风格强烈且能独当一面的经典粤语歌手辈出，配合幕后音乐人才涌现，成就了经典巨星的时代。重量级实力歌手，演歌派如关正杰、徐小凤、甄妮、罗文，唱作型如许冠杰、林子祥、陈百强，以至“超级偶像”谭咏麟、张国荣、和梅艳芳都同时大放异彩，成为时代经典。这批歌手，无论在音乐造诣、现场功力及歌曲多元性各方面均臻完善，实力超群，为乐坛后来者树立了楷模。而其唱片资素，发片量及销售量，亦印证了这时期的香港粤语流行乐坛发展成熟，丰富多姿，盛况空前。

三星鼎立

当中，谭咏麟、张国荣和梅艳芳于1980年代中期开始雄霸乐坛，获塑造为划时代巨星，不但唱片销售，演唱会次数/场数屡创高峰，各人的歌艺、形象和台风亦广获歌迷痴迷，历久不衰，距今仍拥有跨时代的影响力。而从1980年代末至1990年代初，叶倩文、林忆莲、陈慧娴、乐队Beyond、达明一派及组合草蜢等均曾叱咤乐坛，红极一时。

广泛改编歌曲

从1980年代初期起，香港乐坛开始大量输入日本改编歌曲，好像谭咏麟的《忘不了您》（五轮真弓《恋人よ》）、《酒红色的心》（安全地带《ワインレッドの心》），张国荣的《不羁的风》（大泽誉志辛《La Vie En Rose》）、《Monica》（吉川晃司《モニカ》）。而梅艳芳的《夕阳之歌》更与陈慧娴的《千千阙歌》及Blue Jeans的《无聊时候》同时改编自近藤真彦的《夕焼けの歌》。其中张学友翻唱的《太阳星辰》（德永英明《BIRDS》）被喻为影响香港流行乐坛最重要的歌曲之一。于本地原创音乐力量走下坡的同时，不少台湾原创歌曲亦成为本地改编对象。这不但丰富了本地乐坛，也间接促成了八十年代末至九十年代初一批台湾唱作音乐人在香港走红，如童安格、巫启贤、王杰、周华健等。

“四大天王”时期

1990年代，张学友、刘德华、黎明和郭富城被传媒封为“四大天王”，“四大天王”支配香港乐坛，并垄断四大电子传媒音乐颁奖典礼的奖项。虽然张学友凭着出众的歌艺而雄霸整个乐坛，并成为了1990年代的乐坛巨星，但乐坛已开始出现吹捧偶像而不重实力的现象（如林忆莲的《野花》口碑叫好，却出现“曲高和寡”的现象，专辑不受市场待见），整个粤语歌坛的一线歌手亦被认为只有张学友一人是以实力为主发展的歌手。女歌手方面，王菲的不少作品被认为是对多种另类音乐的尝试，是80年代乐队热潮过后在粤语音乐上最具探索性、音乐个性最别树一格的歌手之一。而以大胆鲜明形象见称的郑秀文亦赢得大众的注意

与赞赏，同时亦为 1990 年代出道女歌手红馆个人演唱会总场次最高的歌手。其他歌手如许志安、关淑怡、李克勤、周慧敏、彭羚等，也于同期相继走红乐坛。

“两大天后”

女歌手方面，在 1992 年凭一首“容易受伤的女人”成为乐坛天后的王菲，除了一般较为大众化的歌曲外，王菲的不少作品被认为是对多种另类音乐的尝试，如“梦中人”、“开到荼靡”等等，是 80 年代乐队热潮过后在粤语音乐上最具探索性、音乐个性最别树一格的歌手之一，以 980 万张被吉尼斯世界纪录大全确认为当时全球粤语专辑销量最高的香港女歌手。于 1995 年以《舍不得你》冒起扬名香港乐坛的郑秀文则以其歌艺及百变形象而见称。大胆鲜明的形象让郑秀文赢得唱片业内人士及大众的注意与赞赏，被香港媒体尊称为“百变天后”，出道至今唱片销量高达 2500 万张，亦为 1990 年代出道女歌手红馆个人演唱会总场次最高纪录的歌手。

新世纪时期：香港电音舞曲时代

1999 年尾，雷颂德从韩国引入电子舞曲，并替陈慧琳及黎明创作了多首电音舞曲，包括：《恋爱情色》、《眼睛想旅行》、《Happy 2000》等，并取得空前成功。期后，由乐坛天后陈慧琳、郑秀文及天王黎明、郭富城引领的电子舞曲风潮更是一发不可收拾，掀起华语乐坛电音热潮。陈慧琳著凭大碟中《花花宇宙》一曲获得高达 20 万的全年销量，风靡音乐界及广大华语乐迷，特别是中港台三地的迪斯可。郑秀文凭改编韩国歌手李贞贤的舞曲《煞科》使电音舞曲形象更为鲜明并将其热潮推至台湾地区，《Ladies First》一碟销量超过 10 万。郭富城同年于香港体育馆的“百事郭富城 Live On Stage 演唱会 2000”更多达 28 场，打破其个人演唱会纪录。四人的电子舞曲风潮风靡台湾、中国大陆、东南亚等地，其舞曲国语版本，如：《不如跳舞》、《眉飞色舞》、《不得了》、《Para Para Sakura》、《Happy 2000》均为四位天王天后之国语经典代表作。这种现象一直持续到 2001 年年中。

“四大天王”后的造星运动

由于音乐界人才青黄不接，唱片公司陆续出现裁员和结业潮。唱片公司为寻找赚钱途径而尝试邀请电影界受欢迎的演员成为歌手，或者物色模特成为歌手，令香港乐坛变得只重视市场和形象而不重视歌唱实力，大量只有外表但歌艺平庸的新人在乐坛涌现，当红人气组合 Twins 正是这时期出现的佼佼者。

千禧年之后的代表歌手

在 2000 年代，香港乐坛虽有大批新晋实力歌手涌现，但却缺少举有十足影响力的王牌歌手，当中古巨基、陈奕迅、李克勤、陈慧琳、容祖儿和杨千嬅则一直为 2000 年代具代表

性的主要歌手。

陈慧琳在 90 年代尾凭《记事本》奠定华语乐坛天后地位，期后再凭《对你太在乎》确立香港乐坛天后地位，再于千禧年代头凭《花花宇宙》、《失忆周末》、《恋爱情色》、《大日子》等经典电音舞曲大红，成为“电音女皇”。她于千禧年代头声势依然十分强劲，除了发展外地市场外亦有推出一定经典曲目。在 2002 年至 2005 年间，她推出了如：《有福气》、《最佳位置》、《伶仃》、《她比我丑》、《爱一个人》（与李克勤合唱）等金曲。在 2001 年至 2006 年，连续获得 6 届“亚太区最受欢迎女歌星”，在千禧年代初（2000 - 2005）一共在红磡体育馆开了 28 场个人演唱会，为当代女歌手之最，其总销量早已超过 1800 万张（不包括卡带），并多次获得亚洲各地大型颁奖典礼的“最受欢迎女歌手奖”，历年所获奖项超过 300 个。

古巨基自 1994 年踏入乐坛后，至今已夺得多个男歌手及音乐上的奖。更曾获颁 2008 年 MTV 全球频道的“MTV 亚洲大奖- 香港最受欢迎歌手奖”成为首位得到该奖项的香港男歌手，在 2008 年至 2011 年期间连续 4 届获得“最受欢迎男歌手”。他于 1997 年叱咤乐坛流行榜颁奖典礼中更击败四大天王之中的三位（张学友刘德华郭富城）夺得“叱咤乐坛男歌手银奖”。2003 年，古巨基与前任经理人黄柏高签约，加入金牌唱片公司，复出香港乐坛。2004 年年底古巨基凭歌曲《爱与诚》登上歌唱事业的高峰，成为乐坛天王，期后也推出了不少极受欢迎的作品，如《天才与白痴》、《爱得太迟》、《爱回家》、《时代》等等，而他最著名的粤语歌曲是《爱得太迟》，这首歌于 2006 年横扫各大颁奖礼的大奖，此外《爱得太迟》更在全港的卡拉 OK 上点播次数达 700 万次。

陈奕迅于 1995 年夺得第十四届新秀歌唱大赛冠军，并加盟华星唱片，正式开始他的歌唱事业。他在华星时期，已拥有不少脍炙人口的作品，如《每一个明天》、《与我常在》、《天下无双》等等，在 2000 年代初期，他改签英皇娱乐旗下的 Music Plus，并推出了不少极受欢迎的歌曲，如《K 歌之王》、《明年今日》、《Shall we talk》等等，成为乐坛天王。2005 年，他转投环球唱片旗下新艺宝唱片，开始唱作有关人生方面的歌曲，如《夕阳无限好》、《葡萄成熟时》、《沙龙》、《陀飞轮》等，均大受欢迎。此外，他自 2001 年开始囊括甚至蝉联多个乐坛男歌手及金曲奖项，亦多次夺得唱片销量大奖，更曾获颁台湾金曲奖“最佳国语男演唱人”以及年度国语专辑。在 2005 年后，陈奕迅是公认的最受欢迎的香港歌手，其市场早已冲出香港足以覆盖整个华语地区，被誉为“全民歌手”，不少人认为其影响力足以媲美 90 年代全盛时期的“四大天王”。

容祖儿则于 1990 年代后期正式出道，以歌艺及唱情歌见称，2003 年凭一首《我的骄傲》成为乐坛天后，至今推出的多首作品如《痛爱》、《全身暑假》、《心淡》、《爱一个上一课》、

《隆重登场》、《零时零分》、《搜神记》备受欢迎，并囊括乐坛多个女歌手奖项，更从2004—2006连霸三年“香港女歌手年度总销量冠军”，是2000年代后期少数在香港乐坛具有领导地位的女歌手。虽被不少听众固定为以K歌走红、缺乏自我风格的“K后”形象（尤其在2003年—2005年间，其公司英皇娱乐加大对容音乐的控制力度），但事实上她2006年的专辑《Ten Most Wanted》和2008的《In Motion》在非主流音乐风格上作出了大胆的尝试，不过至今仍未扭转多数听众对其深入民心的印象。如今她已在自己的音乐上获得较大的主导权，也拥有较为固定的合作班底，力图做出拥有较为明显个人风格的音乐，同时又不脱离市场。她亦六次夺得“叱咤乐坛女歌手金奖”及两次夺得“叱咤乐坛我最喜爱女歌手”，并六度夺得“最受欢迎女歌星”，奠定其乐坛天后地位。另外她的专辑亦经常占据销售榜首。

李克勤在1985年凭着歌唱比赛冠军出道，他是少有在80、90、千禧年代也有辉煌成绩的歌手。90年代头，李克勤凭《红日》、《旧欢如梦》、《回首》等金曲被称为“第五天王”，但后来在与唱片公司的合约纠纷令他在90年代后期声势下滑。直到2001年，他凭首《飞花》再重归一线男歌手之列。2002年的《高妹》更令他重新登上乐坛天王地位，获得“最受欢迎男歌手”。2003年他更与谭咏麟组成“左麟右李”，使香港掀起一阵“左麟右李”热潮，“左麟右李演唱会2003”两度加演后共在香港演出18场。在2003年至2007年推更推出了《我不会唱歌》、《婚前的女人》、《情非首尔》、《公主太子》、《天水·围城》等多首耳熟能详的金曲，更与陈慧琳、容祖儿两位天后合唱了《爱一个人》、《刻不容缓》两首经典男女对唱金曲，并且再夺得2003年及2005年“最受欢迎男歌手”。

杨千嬅于1995年参加第十四届新秀歌唱大赛获得第三名后晋身乐坛，她唱歌着重感情，并能完全地将填词人想表达的讯息和情感演绎出来，令一众填词人都对她份外疼爱，特别是著名填词人林夕。她早期的歌曲比较充满少女情怀，例如《再见二丁目》、《夏天的故事》等，当中《少女的祈祷》为她首夺十大劲歌金曲颁奖典礼的金曲金奖，正式踏上天后之路；2000年后，她的歌曲主要突显出其“烈女”的性格和形象，作品包括《杨千嬅》和《烈女》等；另外，当时她亦推出了不少大热的K歌和情歌，深受大众欢迎，例如《野孩子》、《可惜我是水瓶座》和《小城大事》等；而随着年龄的渐长，歌曲也开始走向较成熟的路线，例如《化》、《All About Love》、《原来过得很快乐》和《斗零踭》等。她坦诚率直的性格，加上她与传媒保持着较合作的关系，为她建立了很正面的形象。她三次夺得“叱咤乐坛女歌手金奖”及六次夺得“叱咤乐坛我最喜爱女歌手”，并三度夺得“最受欢迎女歌星”。一直到2000年代后期，他们仍然是香港乐坛的主力王牌歌手，支撑着香港乐坛。而同期的其他实力派歌手包括有许志安及何韵诗等等。

7、本讲小结：

自 1997 年以来，香港乐坛逐步衰败，主要原因包括有 1998 年亚洲金融风暴、翻版在 1996/1997 年起开始肆虐、电脑下载歌曲/互联网在 1999-2000 年间盛行以及 2001-02 年间香港经济再现衰退等，以致香港唱片市道相对八十年代高峰期大幅下泻，市道疲弱，华星唱片于 2001 年被传结业，但实际上于 1996 年已经被南华早报集团收购。滚石也没出香港歌星的粤语碟了。千禧年之后，粤语情歌加之劲歌热舞将粤语音乐推向新高潮。

8、附件：

见《粤语音乐》PPT

9、思考题：

- (1) 粤语音乐为何走向没落？
- (2) 粤语音乐的发展与音乐社会学思想有何种关联？
- (3) 从音乐批评学看粤语音乐。