

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》

教师使用说明书

第一讲：《“音乐社会学”、“音乐批评学”思想释义及主要流派》

1、教学的目的与用途：

本案例适用于音乐与舞蹈学一级学科《音乐批评学》、《音乐社会学》等课程。

本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、音乐社会学的理论与方法来研究音乐现象、音乐活动和音乐发展历史，理论研究与实践运用相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

2、涉及知识点：

- (1) 音乐批评学和音乐社会学的基本概念
- (2) 音乐批评学和音乐社会学的研究对象、学科结构
- (3) 音乐社会学的流派

3、配套教材：

- (1) 明言《音乐批评学》
- (2) 张宇辉《音乐批评学概论》
- (3) 曾遂今《音乐社会学》
- (4) 马克斯·韦伯著，李彦频译《音乐社会学：音乐的理性基础与社会学基础》
- (5) (苏) A·索哈尔著；杨浣译《音乐社会学》

4、课件：

《“音乐社会学”、“音乐批评学”思想释义及主要流派》PPT

5、启发思考题：

- (1) 对音乐和社会的关系你怎么看？
- (2) 你怎么理解音乐批评？
- (3) 你对音乐批评学和音乐社会学的研究内容的了解有哪些？

6、分析思路：

首先将音乐社会学和音乐批评学分开对其单独分析,然后从音乐社会学的音乐社会和音乐的关系入手引出音乐社会学的定义,然后从定义入手,就音乐社会学的基本知识点分析。音乐批评学从音乐批评入手,引出音乐批评学定义,并对音乐批评和音乐批评学进行比较,然后说梳理音乐批评学的基本知识点。

7、理论依据与分析:

(1) 音乐批评学:定义、研究方法等基本知识点

(2) 音乐社会学:定义、研究方法等基本知识点

8、背景信息:

(1) 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。

(3) 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。

9. 关键点:

- (1) 音乐社会学、音乐批评学的基本定义
- (2) 音乐社会学、音乐批评学的研究内容
- (3) 音乐社会学、音乐批评学的研究方法
- (4) 音乐社会学和音乐批评学的流派分析

10. 建议课堂计划:

ppt 安排到 4 个课时里完成, 具体如下:

- (1) 音乐社会学概念和基本知识点 2 课时
- (2) 音乐批评学概念和基本知识点 2 课时

第二讲: 《打工音乐个案分析》

1. 教学的目的与用途:

本案例适合音乐与舞蹈学专业《音乐家传记研究》、《音乐批评学》等课程。

本教学案例注重培养研究生自主学习的能力, 引导学生运用音乐社会学、音乐批评学的理论与方法来研究打工音乐, 以及从打工音乐中了解一直存在的城乡对立问题, 加深对弱势群体的关注。理论研究与实践运用相结合、整体研究与个案分析相结合, 既调动了研究生的学习积极性, 又提高了学生的科研实践能力, 有助于进一步地拓展了教学空间, 形成了良好的教学效果。

2. 涉及知识点:

- (1) 打工音乐的传播
- (2) 打工音乐的音乐特征
- (3) 打工音乐的音乐主题

3、配套教材：

- (1) 董鸣鹤《打工外传》
- (2) 米周《南下打工记》
- (3) 占有兵《我是农民工——东莞打工生活实录》
- (4) 张彤禾 (Leslie T. Chang) 著，张坤、吴怡瑶译《打工女孩：从乡村到城市的变动中国》

4、课件：

- (1) 《打工音乐个案分析》PPT
- (2) PPT 中出现的音乐音频

5、启发思考题：

- (1) 打工音乐的音乐形态特征是什么？
- (2) 打工音乐的音乐主题是什么？
- (3) 打工音乐的歌词特点有哪些？

6、分析思路：

首先分析打工音乐产生的社会环境，然后以打工音乐的传播形式对打工音乐进行分类分析，之后并整理打工音乐的音乐形态和主题诉求。

7、理论依据与分析：

(1) 打工音乐传播形式分类：以商业化唱片公司、影视音乐和农民工自己创作改编翻唱三类为主。

(2) 打工音乐的主题分析：主要有老乡主题、回家主题、流浪主题、城乡对立主题、讨工钱主题和自强主题。

8、背景信息：

- (1) 陈星的生平和音乐作品介绍

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。

(2) 八九十年代“民工潮”

1982年，我国确立并实施家庭联产承包责任制，与原有的农村生产合作社相比，极大地解放了农民的生产积极性，但是1984年，夏粮丰收，农民争先恐后卖粮，因国库不足，出现卖粮难问题。随后，农村调整产业结构，刺激了农村加工业的发展，乡镇企业蓬勃发展，接纳了一亿多农村转移劳动力，第一次民工潮以乡镇企业为就业的目的地，体现了“离土不离乡、进厂不进城”的特点。1988年，国家取消价格双轨制，物价飞涨，抢购成风，政府采取紧缩性政策，乡镇企业失去了资金支持，90年代初期一直不太景气。而恰逢此时南巡讲话后大力开发开发区，加之城市粮食供应制度取消，1992年突然出现4000万民工进城务工，第二次民工潮出现。大量农民工进入城市，降低了劳动成本，90年代中后期，伴随着香港回归，港澳台制造业开始大规模向广东转移，廉价劳动力、优质的基础设施和巨大的消费潜力使中国沿海地区成为国际制造业转移的重点承接地，这些因素都促使了第三次民工潮的出现，而且，自此进城的民工数量开始稳步增长。

9. 关键点：

- (1) 打工音乐的社会背景及所涉及的城乡分化问题
- (2) 打工音乐的所表达的打工者的情感诉求
- (3) 打工音乐歌词和演唱特征
- (4) 打工音乐的传播方式

10. 建议课堂计划：

ppt 安排到3个课时里完成，具体如下：

- (1) 打工音乐背景介绍 0.5 课时
- (2) 打工音乐作品介绍 1 课时
- (3) 打工音乐音乐特征和主题分析 1 课时
- (4) 打工音乐的产生、辉煌、衰败等讨论分析 0.5 课时

第三讲：《当代民谣的发展历史与主要人物及作品》

1、教学的目的与用途：

本案例适合音乐与舞蹈学一级学科《音乐社会学》、《音乐批评学》等课程。

本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、音乐批评学的理论与方法来研究中国当代民谣发展史以及各个时期的特征问题，理论研究与实践运用相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

2、涉及知识点：

- (1) 当代民谣的发展史
- (2) 校园民谣与新民谣的比较
- (3) 校园民谣与新民谣的美学功能

3、配套教材：

- (1) 鲍尔德著；高丙中译《民谣》
- (2) 田涛《百年记忆：民谣里的中国(文化类)》
- (3) 李鹰《校园民谣志》
- (4) 钟敬文《为了民谣的旅行》
- (5) 李皖《民谣流域》
- (6) 易小婉《现在我有爱民谣，过去我就有多爱你》

4、课件：

- (1) 《当代民谣的发展历史与主要人物及作品》PPT
- (2) 主要代表人物的民谣作品
- (3) 高晓松《晓松奇谈——校园民谣熟悉的恋恋风尘》视频

5、启发思考题：

- (1) 民谣的研究意义是什么
- (2) 民谣在“求新”中与现代电子音乐结合，你是如何看待这一现象
- (3) 民谣的艺术特征是什么
- (4) 你怎么区分民谣和摇滚

6、分析思路：

从《诗经》的现实主义传统入手，梳理在中国摇滚和台湾民谣的影响下发展的中国民谣，分校园民谣和新民谣两大类，然后抓住各自的发展特点，再进行细分，如校园民谣分为兴起期、兴盛期、衰败期、中兴期四个时期，而新民谣分为前期和后期，在梳理过程中顺便对某些相似或者出现变异的地方进行单独分析。

7、理论依据与分析：

(1) 当代民谣史的梳理

(2) 民谣的现实主义传统：对社会和大众生存现实的关注

(3) 民谣的艺术特征：语言、表达方式、演唱方式、歌词文本、主题等

8、背景信息：

(1) 主要音乐人生平及作品

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。

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。

9. 关键点：

- (1) 兴盛期校园民谣热现象分析
- (2) 校园民谣衰败期的民谣创作
- (3) 民谣发展的去政治化倾向
- (4) 民谣发展的商业化倾向

10. 建议课堂计划：

ppt 安排到3个课时里完成，具体如下：

- (1) 民谣的溯源 0.5 课时
- (2) 校园民谣 1 课时
- (3) 新民谣 1 课时
- (4) 民谣的拓展性思考分析 0.5 课时

第四讲：《崔健音乐个案分析》

1. 教学的目的与用途：

本案例适合音乐与舞蹈学一级学科《音乐社会学》和《音乐批评学》等学科。本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、音乐批评学的理论与方法来研究以崔健为代表的中国摇滚乐发展问题，理论与实践运用相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

2. 涉及知识点：

- (1) 崔健的摇滚反抗意识
- (2) 崔健与他之后的摇滚的批判精神
- (3) 摇滚的商业化倾向

3. 配套教材：

- (1) 李宏杰《摇滚圣经》
- (2) 王黔《摇滚危机 20世纪90年代中国摇滚音乐研究》

- (3) 郭发财《枷锁与奔跑 1980-2005'中国摇滚乐独立文化生态观察》
- (4) 李宏杰《中国摇滚手册》
- (5) 德特马著、刘雯译《摇滚！摇滚的前世今生》
- (6) 赵健伟《崔健在一无所有中呐喊 中国摇滚备忘录 长篇纪实文学》

4、课件：

- (1) 《崔健音乐个案分析》PPT
- (2) PPT 中出现的音乐音频
- (3) 山西卫视《老梁故事汇——中国摇滚三十年》视频
- (4) 《晓说》、《晓松奇谈》
- (5) 《艺术人生》

5、启发思考题：

- (1) 你眼中的摇滚是什么？
- (2) 中西摇滚的差异有哪些？
- (3) 你怎么看待中国摇滚的商业化？
- (4) 你所理解的摇滚精神是什么？

6、分析思路：

首先分析中国产生摇滚的社会环境，然后就“摇滚之父”崔健的音乐的反抗性入手，按时间进行分析。并梳理在崔健的影响下，中国其他摇滚乐歌手的发展。正是因为这些人的努力，使得崔健所创作的中国摇滚得以在今天还能被大众记得。

7、理论依据与分析：

- (1) 崔健摇滚乐的反抗意识梳理：分时期整理崔健反抗及反抗变异的原因；
- (2) 摇滚的批判传统：受崔健影响的中国摇滚乐的批判意识的继承、批判的衰败等；
- (3) 摇滚音乐的主题分析：崔健、魔岩三杰、郑钧等人各自的音乐主题，其中涉及音乐社会学、音乐批评学和音乐比较学等学科知识和研究方法，体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

8、背景信息：

崔健、魔岩三杰、郑钧、许巍、汪峰等人的生平介绍、作品介绍

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。

“魔岩三杰”指的是台湾滚石唱片公司下属魔岩唱片的三位签约艺人——窦唯、张楚、何勇。

1994年春天同时推出三张专辑，有窦唯的《黑梦》、何勇的《垃圾场》和张楚的《孤独的人是可耻的》，“魔岩三杰”以他们的中国摇滚影响了一代人。他们当年的身影和歌声在KTV中夹杂在四大天王的流行歌曲之中，既令人怀念，又令人心酸。

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。

许巍，1968年7月21日出生于陕西省西安市，中国内地摇滚音乐歌手。

1995年许巍作词作曲的歌曲《执着》，由田震演唱而广为流传。1997年4月红星生产社发行许巍首张专辑《在别处》。1998年作品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。2004年12月，推出第四张个人专辑《每一刻都是崭新的》，专辑中一首《曾经的你》是对那些无悔青春的祭奠，专辑提名第5届百事音乐风云榜颁奖盛典最佳专辑。2006年2月16日，发行翻唱专辑《在路上》，其中歌曲都出自许巍手笔、被其他歌手演绎的作品，包括老狼的《晴朗》、叶蓓的《彩虹》、王菲的《你》、田震的《执著》等，还收录了之前未曾收录的《青鸟》和《两天》。2008年底，时隔四年，许巍推出了第五张个人专辑《爱如少年》。2012年12月，发行全新专辑《此时此刻》。2015年推出单曲《第三极》、《灿烂》等。

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》。

2012年4月，小说《晚安北京》问世。2013年6月加盟《中国好声音第二季》担任导师并留任第三季。2013年12月2日发行专辑《生来彷徨》。2014年开展“汪峰2014峰暴来临演唱会”超级巡演。

9、关键点：

(1) 崔健音乐的反抗意识

(2) 崔健之后摇滚乐反抗的弱化：崔健近期的专辑已自觉回避对社会的批判，锋芒逐渐消失。

(3) 摇滚受商业化影响出现的变异：各个摇滚音乐人开始频繁出现在综艺节目、选秀节目和音乐节中。汪峰不断地蹭头条，郑钧也开始出现在综艺节目中，许巍不断成长，音乐越来越少有早期的愤怒和倔强，魔岩三杰几乎全部退出了摇滚乐舞台。

(4) 目前中国摇滚乐的发展：目前的摇滚乐在商业化的市场环境下，越来越难以生存。

10、建议课堂计划：

ppt 安排到3个课时里完成，具体如下：

(1) 崔健摇滚乐介绍2课时

(2) 魔岩三杰、郑钧、许巍、汪峰等人的音乐介绍 1.5 课时

(3) 摇滚音乐的拓展性思考分析 0.5 课时

第五讲：《欧美、韩日等海外音乐研究》

1、教学的目的与用途：

本案例适用于音乐与舞蹈学一级学科《音乐社会学》、《音乐批评学》等课程。

本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、音乐批评学和音乐比较学的理论与方法来研究海外音乐的发展、各自的特征等问题，理论与实践运用相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

2、涉及知识点：

(1) 欧美学院派音乐发展史和欧美流行音乐简介

(2) 日本音乐介绍以及日本流行音乐成功的原因

(3) 日韩音乐比较分析

3、配套教材：

(1) 沈旋、谷文娴、陶辛《西方音乐史简编》

(2) 尤静波、杨珽珽《欧美流行音乐简史》

(3) [日]伊庭孝著，郎樱译《日本音乐史》

(4) [日]南谷美保著，吕顺长译《音乐——日本文化大讲堂》

4、课件：

(1) 《欧美、韩日等海外音乐研究》PPT

(2) PPT 中出现的音乐音频

(3) 《海贼王——Dear friends》视频

(4) 日本 perfume 音乐视频

5、启发思考题：

(1) 你怎么看待日韩音乐对中国音乐的影响

(2) 你怎么看待日韩音乐产业发展

(3) 你怎么理解日韩影视剧音乐的传播

(4) 你对于欧美音乐奖项了解多少

6、分析思路：

海外音乐分欧美音乐和日韩音乐两大类，对着两大类分别分析，然后分别对欧美和日韩音乐进行分析，欧美音乐分为古典和流行两大类，而对于日韩音乐，则对他最有影响力的流行音乐进行分析，结合比较有影响力的歌手和音乐类型，分析日韩流行音乐成功的原因。

7、理论依据与分析：

(1) 欧洲音乐发展史：学院派音乐在基督教音乐的基础上，不断进行尝试和创新，推动欧美音乐的发展，进入二十世纪之后，甚至在音乐形式上进行实验性的尝试。而流行音乐依托大众群体，逐渐取得影响力。

(2) 日韩音乐分析：日韩音乐特征、造星公司的商业运作

8、背景信息：

(1) 欧洲学院派音乐史

学院派音乐从中世纪的圣咏、赞歌开始，不断进行音乐形式和作品风格的创新，音乐技法等不断成熟和完善。到 20 世纪开始呈现多元化的发展趋势：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

迈克尔·杰克逊 (Michael Jackson)，1958 年 8 月 29 日在美国印第安纳州加里市出生，美国歌手、词曲创作人、舞蹈家、表演家、慈善家、音乐家、人道主义者、和平主义者、慈善机构创办人。

杰克逊是家族的第七个孩子，他在 1964 年作为杰克逊五人组的成员和他的兄弟一起在职业音乐舞台上初次登台，1968 年乐队与当地的一家唱片公司合作出版了第一张唱片《Big Boy》。1971 年 12 月，发行了个人首支单曲《Got to be there》，标志着其个人独唱生涯的开始。

1982 年 12 月，杰克逊音乐生涯最畅销的专辑《Thriller》发行。1987 年 9 月，杰克逊展开个人首次全球巡演。通过舞台和视频的表演，杰克逊普及了一些像机械舞和太空步等舞蹈技术。杰克逊一生中获得了 13 个格莱美奖和 26 个全美音乐奖。在他单飞生涯中，他拥有

13支美国冠军单曲。2000年吉尼斯世界纪录大全里认证他资助过39个慈善机构。

2009年5月，杰克逊宣布将在伦敦举行系列音乐会；6月25日，他因为急性丙泊酚和苯二氮平类药物中毒导致心脏骤停逝世。2010年，迈克尔·杰克逊被授予格莱美终生成就奖。

后街男孩（Backstreet Boys），后街男孩于1993年在美国佛罗里达州奥兰多市成立，成员分别为：尼克·卡特（Nick Carter）、霍伊·多罗夫（Howie D）、布莱恩·利特尔（Brian Littrell）、亚历山大·詹姆斯·迈克林（AJ Mclean）和凯文·理查德森（Kevin Richardson）。

1995年9月1日，后街男孩的首支单曲正式在美国发行；1996年1月22日拿到了演艺生涯的首张金唱片；1997年6月6日他们的单曲《Quit Playing Games》在美国发行；1998年6月2日在美国发行他们的演唱会实况录像带《All Access》；2000年11月发行《黑与蓝》专辑；2009年10月6日再度以4人团队发行了专辑《就是我们》；2013年后街男孩在上海大舞台举行了“成立20周年亚洲巡演”。

西城男孩（Westlife）是于1998年成立于爱尔兰斯莱戈郡的男子组合，由奇恩·伊根、尚恩·菲南、马克·菲海利、尼基·柏恩和布莱恩·尼古拉斯·麦克法丹（2004年离队）组成。

1999年4月9日，首支单曲《Swear it Again》发行，并来到英国单曲榜冠军位置。1999年11月，发行同名专辑《Westlife》，专辑创下了全球700万张的销量。2001年2月26日，西城男孩获得第26届全英音乐奖“最佳流行表现”奖。2002年末，西城男孩发行他们的首张精选专辑《Unbreakable》，这张精选集在全球销量达到640万张，在英国本土获得了四白金认证。2004年3月，组合成员布莱恩·尼古拉斯·麦克法丹宣布离队。2006年，在上海大舞台举办了在中国的首场演唱会。2008年6月1日，在克拉克公园举办音乐会，庆祝组合成立10周年。2011年10月20日，组合宣布解散。2012年5月4日，在苏格兰格拉斯哥举行最后一场演出。

SMAP，日本国民偶像团体，隶属于日本杰尼斯事务所，由木村拓哉、中居正广、稻垣吾郎、香取慎吾、草彅刚五位成员组成。于1988年4月组成，并在1991年9月9日以单曲CD《Can't Stop!!-LOVING-》正式出道。SMAP自出道以来，连续在1990年代、2000年代、2010年代3个年代连续获得日本最具权威的“Oricon”公信榜专辑冠军，创造了日本乐坛的又一神话。主要代表作有《SHAKE》、《夜空ノムコウ（夜空的彼岸）》、《らいおんハート（Lion Heart）》、《世界上唯一的花》等。根据日本音乐著作权协会（JASRAC）统计，《世界上唯一的花》当选日本30年内（1982~2011）最畅销金曲。

滨崎步，1978年10月2日出生于日本福冈县福冈市，日本流行女歌手、演员、模特。

14岁只身前往东京寻找从事演艺事业的机会。1998年在爱贝克思社长松浦胜人的提拔下，开启了她的演艺生涯。1998年以单曲《poker face》迈入歌坛以来，滨崎步同时担任自己歌曲的作词人以及从事少数歌曲的作曲及编曲工作。1999年发行了第一张专辑《A song for XX》，就是这张专辑，使滨崎步成为十八年来日本女歌手中第一位连获三周销量冠军、总计五周第一的艺人，和首位本土销量突破百万张的新人女歌手。而这张专辑则连续在ORICON排行榜上停留了63周后成为了滨崎步第一张过百万专辑，让她受到广泛关注。

中岛美雪，日本女歌唱家、音乐创作人，广播主持人、作家、演员，1952年2月23日出生于日本北海道札幌市。1977年9月发行的单曲《わかれうた》（《离别之歌》），1980年单曲《习惯孤独》，1981年发行的单曲《恶女》一洗过去中岛美雪悲恋歌曲的形象，以清新活泼的曲风席卷日本，大卖80万张以上，成为中岛第二张冠军单曲。2004年11月发行专辑《いまのきもち》（《现在的心情》），2005年11月16日发行专辑《転生》（《转生》），2006年11月22日发布原创专辑《ララバイ SINGER》（《摇篮曲 SINGER》），2007年10月3日发行原创专辑《I Love You, 答えてくれ》（《I Love You, 回答我》），2009年11月发行专辑《DRAMA!》（《戏剧人生》），2010年10月发行原创专辑《真夜中の動物園》（《深夜中的动物园》）。

岚（ARASHI），是1999年出道的杰尼斯事务所旗下的男子偶像歌唱团体，由队长大野智、樱井翔、相叶雅纪、二宫和也、松本润5名成员组成。岚唱片总销量超3000万张，音乐DVD销量位居日本历代第一。

AKB48以“可以面对面的偶像”为理念，并在秋叶原拥有名为AKB48剧场的专用表演场地，几乎每天都在AKB48剧场进行公演。2011年发行的5张单曲《变成樱花树》、《Everyday、发箍》、《飞翔入手》、《风正在吹》和《崇尚麻里子》占日本公信榜年度排行榜第一至第五名，年总销售额达到168.2亿日元，AKB48被华尔街称为日本经济的激励者。2014年5月，组合单曲总销量达到2878万张，位列公信榜第二；而截至2016年9月，组合单曲总销量已突破4000万张。

少女时代（Girls' Generation）是韩国SM娱乐有限公司于2007年推出的女子流行演唱团体，由金泰妍、郑秀妍、李顺圭、黄美英、金孝渊、权俞利、崔秀英、林允儿和徐珠贤9人组成，现以8人形式进行演艺活动。

少女时代有种能够轻易接近尚未熟悉K-POP音乐的全球市场的魅力（《美国周刊》评），并且具有很大发展潜力，她们能够开拓世界市场（英国《卫报》评）。少女时代在英文歌曲

方面，受到英美圈的媒体关注，她们穿着大胆，能够不断创新，可以表演热烈的舞蹈，让人时刻保持新鲜感（网易娱乐评）。少女时代在日本不仅受到男性粉丝的喜爱，在女性粉丝中也有着极高人气。

日本比较有名的动漫作品：《海贼王》、《火影忍者》、《阴阳师》、《银魂》、宫崎骏系列等。

9、关键点：

- (1) 欧美学院派音乐的不断创新
- (2) 日本动漫音乐的特征
- (3) 日韩流行音乐的商业运作
- (4) 欧美流行音乐的大众接受和商业化

10、建议课堂计划：

ppt 安排到 3 个课时里完成，具体如下：

- (1) 欧美音乐 1.5 课时
- (2) 日韩音乐介绍 1 课时
- (3) 海外音乐的拓展性思考分析 0.5 课时

第六讲：《情爱之音与性灵解放》

1、教学的目的与用途：

本案例适用于音乐与舞蹈学一级学科《音乐社会学》、《音乐批评学》等课程。

本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、电影学、视觉文化的理论与方法来研究“相关的音乐家及其音乐”影像文本的本体、传播与接受问题，理论研究与实践运用相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

2、涉及知识点：

- (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、配套教材：

[1] 解学初. 流行音乐文化教程. 北京. 中国传媒大学出版社. 2008

[2] 尤静波. 流行音乐历史与风格. 湖南. 湖南文艺出版社. 2007

[3] 王建元. 当代流行音乐理论视野. 南京. 东南大学出版社. 2007

[4] (法)亨利·斯科夫·托尔格. 流行音乐. 北京. 商务印书馆. 1997

[5] 李岚清. 李岚清中国近现代音乐笔谈. 北京. 高等教育出版社. 2009

4、课件：

《情爱之音与性灵解放》ppt

5、启发思考题：

(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？

6、分析思路：

从视觉文化的角度来整理、分析与研究相关的音乐家及其音乐，将音乐家及音乐的传统文本与影像文本结合起来分析与研究，这对我们重新认识和理解音乐家及其音乐、保护、传承国内外经典的音乐家文化与精神均有着很强的生动性、时效性。

7、理论依据与分析：

本案例以“音乐家及其音乐”的影像文本为研究对象，涉及音乐学、社会学、电影学、叙事学、传播学等诸多学科的学理资源与研究方法，体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

8、背景信息：

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，只竹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。

9、关键点：

(1) 在改革开放初期中国流行音乐与境外各种流行音乐的互动中，形成了新时期流行歌曲的多种风格并存与相互会通，与主流意识形态和艺术歌曲相接近，在曲与词两方面都健康向上的流行歌曲

(2) 文化形态与社会制度息息相关，改革开放之初，流行音乐异军突起打破了此前艺术表达情感的简单化模式化和虚假化，受到热捧。

10、建议课堂计划：

教学过程中的时间安排，每个ppt安排在2个课时里完成，1个课时对知识点进行讨论。

第七讲：《流行音乐的一代佳人——邓丽君》

1、教学的目的与用途：

本案例适用于音乐与舞蹈学一级学科《音乐社会学》、《音乐批评学》等课程。

本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学的理论与方法来研究“改革30开放年以来的流行音乐传播与接受问题”，具体以邓丽君为考察个案，理论与实践运用相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

2、涉及知识点：

- (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、配套教材：

- [1] 居其宏. 20 世纪中国音乐 [M]. 青岛: 青岛出版社, 1993
- [2] 金兆钧. 光天化日下的流行——亲历中国流行音乐 [M]. 北京: 人民音乐出版社 2002.
- [3] 林慧美、潘蔚能. 情迷邓丽君 [M]. 北京: 北京新星出版社, 2005.
- [4] 庄奴(口述)、杨曦冬. 怎能遗忘邓丽君 [M]. 北京: 中国文联出版社, 2005.
- [5] 尤静波. 流行音乐历史与风格 [M]. 长沙: 湖南文艺出版社, 2007.
- [6] 千立行. 一代歌后邓丽君 [M]. 北京: 中国文联出版社, 1998.
- [7] 思君. 美丽与哀愁——一个真实的邓丽君 [M]. 北京: 东方出版社, 2005.
- [8] 邵奇青. 中国乐评人手记 [M]. 上海: 上海音乐学院出版社, 2007.

4、课件：

《流行音乐的一代佳人——邓丽君》ppt

5、启发思考题：

- (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？

6、分析思路：

从视觉文化的角度来整理、分析与研究音乐家及其音乐，将音乐家及音乐的传统文本与音响结合起来分析与研究，这对我们重新认识和理解音乐家及其音乐、保护、传承国内外经典的音乐家文化与精神均有着很强的生动性、时效性。

7、理论依据与分析：

本案例以“音乐家及其音乐”的影像文本为研究对象，涉及音乐学、社会学、、传播学等诸多学科的学理资源与 研究方法，体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

8、背景信息：

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。

9、关键点：

(1) 通过对歌手邓丽君生平的音乐风格，我们知道邓丽君是一位音乐天才，创作了大量的经典音乐作品。

(2) 歌手所处的时代背景以及音乐传播方式、受众心理诉求也是导致歌曲流行的重要因素，其歌曲对中国二十世纪流行乐坛产生影响。

(3) 邓丽君歌曲对中国内地流行乐坛最重要的影响是改革开放初期，造就了改革开放后第一批流行歌手和流行音乐歌迷。

10、建议课堂计划：

教学过程中的时间安排，每个ppt安排在2个课时里完成，1个课时对知识点进行讨论。

第八讲：《传统与时尚的整合——周杰伦音乐研究》

1、教学的目的与用途：

本案例适用于音乐与舞蹈学一级学科《音乐社会学》、《音乐批评学》等课程。

本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、的理论与方法来研究“改革30开放年以来的流行音乐传播与接受问题”，具体以周杰伦伟考察个案，理论与实践运用相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

2、涉及知识点：

(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、配套教材：

[1]王一川主编. 大众文化导论[M]. 高等教育出版社, 2004

[2]谢少波, 王逢振编. 文化研究访谈录[M]. 中国社会科学出版社, 2003

[3]尼尔波兹曼. 娱乐至死[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2009.

[4]费雷德里克詹姆逊. 文化转向[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2000: 3

[5]陈晓明. 后现代主义[M]. 开封: 河南大学出版社, 2004.

4、课件：

《传统与时尚的整合——周杰伦音乐研究》ppt

5、启发思考题：

(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

6、分析思路：

从视觉文化的角度来整理、分析与研究音乐家及其音乐，将音乐家及音乐的传统文本与音响结合起来分析与研究，这对我们重新认识和理解音乐家及其音乐、保护、传承国内外经典的音乐家文化与精神均有着很强的生动性、时效性。

7、理论依据与分析：

本案例以“音乐家及其音乐”的影像文本为研究对象,涉及音乐学、社会学、、传播学等诸多学科的学理资源与 研究方法,体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

8、背景信息：

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叶，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。

9、关键点：

(1) 周杰伦在创作风格和表现形式上也较多样化，反映了西方文化与非西方文化的对立和由西方文化成为世界主流文化而来的全球化的人与自然对立的这两重矛盾；

(2) 周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；

(3) 传统音乐范式逐渐走向整合范式并实现向现代音乐的复归，继承传统音乐的同时不断创新和整合外来音乐，彰显着创新与整合的超越。

10、建议课堂计划：

教学过程的时间安排，每个ppt安排在2个课时里完成，1个课时对知识点进行讨论。

第九讲：《闽南语音乐研究》

1、教学的目的与用途：

本案例适用于音乐与舞蹈学一级学科《音乐社会学》、《音乐批评学》等课程。

本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、的理论与方法来研究“改革 30 开放年以来的流行音乐传播与接受问题”，本讲着重考察“闽南语音乐”，理论研究与实践运用相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

2、涉及知识点：

- (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、配套教材：

- [1] 许常惠. 台湾音乐史初稿[M]. 台北：全音谱出版社，2005.
- [2] 蓝雪霏. 闽台闽南语民歌研究[M]. 福州：福建人民出版社，2003.
- [3] 郑兴隆，郑丽娟. 台湾歌谣脸谱[MI]. 台北：玉山社出版事业股份有限公司，2002:.
- [4] 林华东. 泉州方言文化[M]. 福州：福建人民出版社. 1998.

4、课件：

《多元纷呈的闽南语音乐》ppt

5、启发思考题：

- (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？

6、分析思路：

从视觉文化的角度来整理、分析与研究闽南地区的流行音乐的发展，将音乐家及相关的音乐作品结合起来分析与研究，这对我们重新认识和理解音乐家及其音乐、保护、传承国内外经典的音乐家文化与精神均有着很强的生动性、时效性。

7、理论依据与分析：

本案例以改革 30 开放年以来“闽南地区所有流行的音乐文化传播与接受”问题为研究对象，涉及音乐学、社会学、传播学等诸多学科的学理资源与研究方法，体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

8、背景信息：

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〈芹山采茶歌〉、〈手掬茶篮挽茶叶〉、永春〈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。“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。

9、关键点：

- (1) 闽南语歌曲作为一种方言歌曲能够被不同的人接受，并能够在较大面积内流行。
- (2) 闽南原创新歌要在挖掘古老的传统底蕴的同时，传播新时代的文明理念。
- (3) 闽南方言源远流长，千余年来，闽南人出洋谋生而相继向海外移居，人语相随

10、建议课堂计划：

教学过程中的时间安排，每个 ppt 安排在 2 个课时里完成，1 个课时对知识点进行讨论。

第十讲：《追寻同根同祖的音乐文化——港台流行音乐》

1、教学的目的与用途：

本案例适用于音乐与舞蹈学一级学科《音乐社会学》、《音乐批评学》等课程。

本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、的理论与方法来研究“改革 30 开放年以来的流行音乐传播与接受问题”，本讲对港台流行音乐进行考察，理论与实践运用相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果

2、涉及知识点：

- (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、配套教材：

[1] 游常惠. 台湾音乐史初稿[M]. 全音乐谱出版社, 1996

- [2]吴玲宜.台湾前辈音乐家群相[M].台湾大吕出版社,1993;
- [3]陈郁秀主编.音乐台湾一百年论文集[M].台湾白鹭鸶文教基金会,1997;
- [4]朱瑞冰主编.台湾音乐发展概论[M].香港三联书店1999;
- [5]薛宗明.台湾音乐史纲[M].台湾高雄市国乐团,2000;
- [6]梁茂春.香港作曲家·[M].香港三联书店,1999
- [7]余少华.乐犹如此[M].国际演艺评论家协会(香港分会)2005;
- [9]吴贛伯.20世纪香港中乐史稿[M].国际演艺评论家协会(香港分会),2006。

4、课件：

《追寻同根同祖的音乐文化——港台音乐一探》ppt

5、启发思考题：

- (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？

6、分析思路：

从视觉文化的角度来整理、分析与研究香港、台湾流行音乐的发展史，将音乐家及相关的音乐作品结合起来分析与研究，这对我们重新认识和理解音乐家及其音乐、保护、传承国内外经典的音乐家文化与精神均有着很强的生动性、时效性。

7、理论依据与分析：

本案例以改革30开放年以来“香港、台湾流行音乐传播与接受”问题为研究对象，涉及音乐学、社会学、传播学等诸多学科的学理资源与研究方法，体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

8、背景信息：

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。

9、关键点：

(1) 深入研香港台湾流行音乐发展状况，有助于填补音乐史研究的一个空白，使“中国音乐史研究”向着名符其实完整前进一步。

(2) 了解两地音乐的文化基础，音乐的文化内涵。

10、建议课堂计划：

教学过程中的时间安排，每个 ppt 安排在 2 个课时里完成，1 个课时对知识点进行讨论。

第十一讲：《走向虚无、及时行乐与世俗人生》

1、教学目的与用途：

本案例适用于音乐与舞蹈学的专业课程。

本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、音乐批评学、认知心理学的理论与方法来研究改革开放 30 年以来的流行音乐的风格走向、音乐反映社会心理活动，如何体现认知心理学等理论研究与实践运用相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

2、涉及知识点：

- (1) 音乐是构成社会的一个要素，是社会的雏型；
- (2) 音乐是一种社会活动；
- (3) 认知心理学。

3、配套教材：

- [1] 曾遂今. 音乐社会学[M]. 上海: 上海音乐学院出版社, 2004
- [2] 曾遂今. 音乐社会学概论[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2003
- [3] 曾遂今. 音乐传播学理论教程[M]. 北京: 中国传媒大学出版社, 2014
- [4] 曾遂今. 音乐批评的科学标准[J]. 音乐世界, 1995 (09)

[5]曾遂今. 音乐批评的科学功能[J]. 当代音乐, 2016 (04)

[6] (古希腊) 柏拉图. 理想国[M]. 湖南: 湖南人民出版社, 2010

[7]各音乐家传记、期刊的著作

[8]K. 布劳科普夫《音乐社会学》

4、课件：

(1)《虚无、及时行乐与走向世俗》PPT

5、启发思考题：

(1) 为何选中虚无、及时行乐与走向世俗人生的音乐风格来研究改革开放 30 年以来的流行音乐？

(2) 生活中“俗”的歌曲受众是如何产生共鸣？

(3) 流行音乐中没有时代主题会怎样发展；

(4) 在走向世俗人生的主题中你喜欢哪一类型的歌曲？

(5) 你通过对这类歌曲歌词的理解，是否能感受到时代的精神？可以以你最易理解并且喜欢的歌曲举例说明。

6、分析思路：

从音乐社会学的角度整理、分析音乐表达的时代精神；从认知心理学角度分析音乐产生什么样的社会活动。

7、理论依据与分析：

本案例以改革开放 30 年以来的流行音乐为研究背景分析虚无、及时行乐与走向世俗人生的音乐风格为研究对象，涉及音乐学、社会学、批评学、心理学、传播学等诸多学科的学理资源与研究方法，体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

(1) 生活与音乐创作的联系；

(2) 音乐是如何成为一种社会活动；

(3) 时代是如何在平衡—失衡—新的平衡中实现认知。

8、背景信息：

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。

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。

9、关键点：

- (1) 音乐社会学；
- (2) 认知心理学；
- (3) 音乐的功能；
- (4) 通过了解与主题相关的流行音乐，分析这类流行音乐的特点，所反映出的社会思潮。

10、建议课堂计划（根据PPT把握进程）：

- (1) 了解流行音乐的发展时期 0.5 课时；
- (2) 了解认知心理学 0.5 课时；
- (3) 将音乐社会学与流行音乐结合分析 1 课时；
- (4) 在流行音乐歌词中解读虚无情感与走向世俗人生 1 课时。

第十二讲：《音乐类选秀节目研究》

1、教学目的与用途：

本案例适用于音乐与舞蹈学的专业课程。

本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、音乐批评学、认知心理学的理论与方法来研究改革开放 30 年以来的音乐类选秀节目的发展历程与发展特点，音乐社会活动反映社会心理活动，如何体现音乐社会学等理论研究与实践运用相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

2、涉及知识点：

- (1) 音乐类选秀节目的发展体现了音乐社会学的思想；
- (2) 音乐类的社会活动体现了社会思想；
- (3) 音乐的创新也是音乐类社会活动的革新。

3、配套教材：

- [1]谢耕耘、陈虹. 真人秀节目：理论、形态与实务，上海，复旦大学出版社，2007
- [2]黄学建. 中国电视娱乐文化批评，北京，中国传媒大学出版社，第 1 版，2010
- [3]黄兰柱. 中国电视节目创新与收视，北京，中国传媒大学出版社，2010
- [4]周亭. 中国电视娱乐产业研究，北京，中国广播电视出版社，2010
- [5]所有音乐类选秀节目

4、课件：

- (1) 《音乐类选秀节目研究》PPT

5、启发思考题：

- (1) 音乐类选秀节目的节目特点；
- (2) 音乐类选秀节目的发展历程；
- (3) 通过了解音乐类选秀节目的发展历程分析跟随着何种社会思潮？
- (4) 根据音乐类选秀节目的创新发展了解当下流行音乐市场的动向。

6、分析思路：

从音乐社会学的角度分析音乐类选秀节目的时代特点；根据音乐类选秀节目的发展历程与音乐社会学理论与实践相结合进行分析；从流行音乐市场发展看音乐类选秀节目的创新。

7、理论依据与分析：

本案例以改革开放 30 年以来的流行音乐为研究背景分析音乐类选秀节目的发展，在研究其发展历程中分析节目具有的时代特点，节目在流行音乐市场下的创新发展，其中涉及音乐学、社会学、批评学、认知心理学与传播学等诸多学科的学理资源与研究方法，体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

(1) 选手背景与节目的依存性；

(2) 音乐类选秀节目如何对社会行为进行导向作用。

8、背景信息：

1984 年中央电视台举办的《全国青年歌手电视大奖赛》。它开创了我国电视选秀节目的先河，从此之后开启了音乐类选秀节目的发展。

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，对我们所处现实世界的传统文化、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。

9、关键点：

(1) 音乐类选秀节目的节目特点；

(2) 音乐类选秀节目的发展历程对社会的影响，对人民心理与行为的导向作用；

(3) 如何让音乐类选秀节目在市场中进行创新发展，从模仿中走出来。

10、建议课堂计划（根据 PPT）：

(1) 音乐类选秀节目的节目特点 1 课时；

(2) 对人民心理与行为的导向作用 1 课时；

(3) 如何从模仿中走出来，进行创新 1 课时。

第十三讲：《红歌研究》

1、教学目的与用途：

本案例适用于音乐与舞蹈学的专业课程。本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、音乐批评学的理论与方法来研究改革开放 30 年以来红歌的风格走向、红歌的风格走向反映社会思潮的走向，关于红歌中体现的时代精神可以与音乐社会学、认知心理学等理论研究相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，还有助于进一步地传达红歌中的时代精神。

2、涉及知识点：

(1) 红歌的艺术魅力就是其得以广为流传并且经久不衰，所以是全民族最宝贵的精神财富之一；

(2) 红歌按时间分类的风格特色反映了音乐社会学思想，通过风格体现了当时的社会思潮；

(3) 红歌精神的传承应当以保护为主，在不破坏原本风格下合理利用其特色进行发展。

3、配套教材：

[1]李云洁.“红歌”的美育功能、美学特质及其时代意义[J].理论视点,2007(12)

[2]胡腊妹,万绍芷.中国红歌会蕴含的价值功能探析[J].科技向导,2010(26)

[3]杜洁欣.论红歌的艺术特征[J].大众文艺,2009(13)

[4]董晓.论红歌的艺术特点和社会功能[J].艺术教育,2009(8)

[5]李姣.中国红歌的艺术审美及时代意义[J].大舞台,2010(9)

[6]李业杰.用红歌精神教育人[J].济南市委党校学报,2008(2)

[7]张凤莲.唱红歌与和谐社会建设[J].济南市党校学报,2008(2)

[8]亚里士多德《政治学》

4、课件：

《红歌研究》PPT

5、启发思考题：

(1) 红歌的艺术特色是什么；

(2) 红歌的形式会怎样发展；

(3) 红歌的背景故事与红歌解读的关联；

(4) 红歌的艺术特色是否感受到？利用红歌的艺术特色分析当时的社会思潮；

(5) 红歌的社会功能是如何体现的？是在歌曲的曲风中还是在歌词的表现中？

(6) 从红歌当中学到了哪些精神价值。

6、分析思路：

在红歌的演唱中，根据红歌歌词结合艺术特色推断出当时的社会思潮，根据时代背景传承发扬红歌。

7、理论依据与分析：

本案例以改革开放 30 年以来的红歌为研究背景分析红歌的艺术特色，红歌的艺术特色反映了何种社会思潮，其中涉及音乐学、社会学、心理学、传播学等诸多学科的学理资源与研究方法，体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。去寻找红歌中的时代精神，如何对社会思潮进行导向作用；红歌的艺术特性该如何更好地发展下去。

- (1) 时代背景与歌曲的共同性；
- (2) 红歌如何对社会思潮进行导向作用；
- (3) 红歌的艺术性该怎样发展。

8、背景信息：

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，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。

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。

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。

9、关键点：

- (1) 红歌的艺术特点；
- (2) 红歌的自有的时代特色；
- (3) 红歌如何宣扬。

10、建议课堂计划（根据 PPT）：

- (1) 红歌的艺术特色，分时期进行分析 1 课时；
- (2) 红歌的发展历程 0.5 课时；
- (3) 红歌按时期分类 1 课时；
- (4) 红歌的传承和宣扬 0.5 课时。

第十四讲：《卡拉 OK 现象研究》

1、教学的目的与用途：

本案例适用于音乐与舞蹈学的专业课程。

本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、音乐批评学、认知心理学的理论与方法来研究改革开放 30 年以来音乐社会中卡拉 OK 现象的发展，此现象是否通过音乐反映社会心理活动等理论研究与实践运用相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力，有助于进一步地拓展了教学空间，形成了良好的教学效果。

2、涉及知识点：

- (1) 音乐社会学；
- (2) 音乐商品对市场的影响；
- (3) 音乐商品应运而生时的危害。

3、配套教材：

[1]曾遂今. 音乐社会学[M]. 上海:上海音乐学院出版社, 2004

- [2]曾遂今. 音乐社会学概论[M]. 北京:文化艺术出版社, 2003
- [3]曾遂今. 音乐传播学理论教程[M]. 北京:中国传媒大学出版社, 2014
- [4]曾遂今. 音乐批评的科学标准[J]. 音乐世界, 1995 (09)
- [5]曾遂今. 音乐批评的科学功能[J]. 当代音乐, 2016 (04)
- [6] (古希腊) 柏拉图. 理想国[M]. 湖南:湖南人民出版社, 2010
- [7]关澜. 怎样唱好卡拉 OK——速成 k 歌宝典[M]. 北京, 金盾出版社, 2007

4、课件:

《卡拉 OK 现象研究》PPT

5、启发思考题:

- (1) 你喜欢唱卡拉 OK 吗?
- (2) 卡拉 OK 是怎样的起源?
- (3) 卡拉 OK 是如何兴起的? 它的兴起表达了何种社会心态?
- (4) 在卡拉 OK 中演唱歌曲方式的特别性;
- (5) 卡拉 OK 会带来何种社会影响? 有利还是有弊?

6、分析思路:

先整理卡拉 OK 的起源到兴起的过程, 当卡拉 OK 兴起时分析当时的社会状态是怎样的, 根据卡拉 OK 的特点分析为何在音乐市场如此受欢迎。

7、理论依据与分析:

本案例以改革开放 30 年以来的卡拉 OK 现象的发展研究背景分析卡拉 OK 的兴起到不可或缺的原因, 涉及音乐学、社会学、批评学、心理学、传播学等诸多学科的学理资源与研究方法, 体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

8、背景信息:

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：“我从没想过申请专利。”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。

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。

9、关键点：

- (1) 卡拉OK的形成到兴起的必然原因；
- (2) 卡拉OK的形式特点；
- (3) 对人民娱乐生活的导向作用；
- (4) 规避危害。

10、建议课堂计划（根据PPT）：

- (1) 卡拉OK的起源到兴起的必然原因；卡拉OK的形式 1课时；
- (2) 对人民娱乐生活的导向作用 1课时；
- (3) 如何规避危害，可持续性发展 1课时。

第十五讲：《粤语流行音乐研究》

1、教学目的与用途：

本案例适用于音乐与舞蹈学的专业课程。本教学案例注重培养研究生自主学习的能力，引导学生运用音乐社会学、音乐批评学的理论与方法来研究改革开放 30 年以来粤语音乐的发展，研究流行音乐的市场发展中粤语音乐走向没落又重振旗鼓，关于粤语音乐的发展研究可以与音乐社会学、音乐批评学等理论研究相结合、整体研究与个案分析相结合，既调动了研究生的学习积极性，又提高了学生的科研实践能力。

2、涉及知识点：

- (1) 粤语音乐是如何起源的？
- (2) 粤语音乐从起源到迅速发展得益于流行音乐发展的哪个时期？
- (3) 从粤语音乐繁荣发展时期看当时的社会思潮；
- (4) 从流行音乐市场的发展看粤语音乐的没落到重振旗鼓

3、配套教材：

- [1] 甘于恩. 粤语与文化研究参考书目[M]. 广东：广东科技出版社，2007
- [2] 甘于恩. 广东粤方言概要[M]. 广东：暨南大学出版社，2002
- [3] 曾遂今. 音乐社会学[M]. 上海：上海音乐学院出版社，2004
- [4] 曾遂今. 音乐社会学概论[M]. 北京：文化艺术出版社，2003
- [5] (古希腊) 柏拉图. 理想国[M]. 湖南：湖南人民出版社，2010

4、课件：

《粤语研究》PPT

5、启发思考题：

- (1) 粤语音乐的起源到发展经历了哪些社会变化？
- (2) 粤语音乐发展中在形式上有何变化？
- (3) 粤语音乐经过没落到重振旗鼓又有何变化？

6、分析思路：

从音乐社会学角度分析粤语音乐的时代特征，根据歌曲中的歌词结合粤语音乐如何在时代背景下进行创新。

7、理论依据与分析：

本案例以改革开放 30 年以来的粤语音乐为研究背景进行分析其发展历程中体现的社会思潮与社会活动，涉及音乐学、社会学、批评学、心理学、传播学等诸多学科的学理资源与研究方法，体现了跨学科思想、理论及方法的交叉、融合和创新。

- (1) 时代背景与歌曲的共同性；

(2) 粤语音乐如何对社会思潮进行导向作用；

(3) 粤语音乐的地域特色性该怎样发展。

8、背景信息：

一九四九年的香港，人口大约一百八十万左右。绝大部份是广东人，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。

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。

9、关键点：

(1) 通过了解粤语歌曲的地域特色性，结合粤语音乐的发展历程；

(2) 歌词中的时代特性，从歌词中寻找时代特点；

(3) 从发展历程分析如何在流行音乐市场中存活下去。

10、建议课堂计划（根据 PPT）：

(1) 粤语歌曲的地域特色性和美学风格，分时期进行分析， 1 课时；

(2) 粤语音乐的发展历程， 1 课时；

(3) 粤语音乐在市场怎样存活下去， 1 课时。