

后浪出版公司

Understanding Popular Music Culture, 3e

Roy Shuker

流行音乐的 秘密

第 3 版

(新西兰) 罗伊·舒克尔 著

韦玮 译

李皖 推荐

世界图书出版公司

013031879

后浪出版公司

流行音乐的秘密

第 3 版

(新西兰) 罗伊·舒克尔 著

韦玮 译

李皖 推荐

Understanding Popular Music Culture, 3e

Roy Shuker

J605
24

J605
24

北航

C1639292

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

图书在版编目 (CIP) 数据

流行音乐的秘密 / (新西兰) 舒克尔; 韦玮译. ——北京: 世界图书出版公司北京公司, 2012.11

书名原文: Understanding Popular Music Culture

ISBN 978-7-5100-5324-5

I. ①流… II. ①舒… ②韦… III. ①通俗音乐—基础知识 IV. ①J60

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 233314 号

Understanding popular music culture/ Roy Shuker.—3rd ed.

ISBN: 978-0-415-41906-2

Copyright © 2008 Roy Shuker

Authorized translation from English language edition published by Routledge, part of Taylor & Francis Group LLC; All rights reserved.

本书原版由 Taylor & Francis 出版集团旗下, Routledge 出版公司出版, 并经其授权翻译出版。版权所有, 侵权必究。Beijing World Publishing Corporation is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese (Simplified Characters) language edition. This edition is authorized for sale throughout Mainland of China. No part of the publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

本书中文简体翻译版授权由世界图书出版公司出版并限在中国大陆地区销售, 未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

Copies of this book sold without a Taylor & Francis sticker on the cover are unauthorized and illegal.

本书封面贴有 Taylor & Francis 公司防伪标签, 无标签者不得销售。

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2009-3881

流行音乐的秘密 (第 3 版)

著 者: (新西兰) 罗伊·舒克尔 (Roy Shuker)	译 者: 韦 玮	筹划出版: 银杏树下
出版统筹: 吴兴元	责任编辑: 周 格 张 鹏	营销推广: ONEBOOK
		装帧制造: 墨白空间

出 版: 世界图书出版公司北京公司

出 版 人: 张跃明

发 行: 世界图书出版公司北京公司 (北京朝内大街 137 号 邮编 100010)

销 售: 各地新华书店

印 刷: 北京鹏润伟业印刷有限公司 (北京市大兴长子营镇李家务村委会南 200 米 邮编 102615)

(如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题, 请与承印厂联系调换。联系电话: 010-80261198)

开 本: 690 × 960 毫米 1/16

印 张: 23 插页 4

字 数: 330 千

版 次: 2013 年 4 月第 1 版

印 次: 2013 年 4 月第 1 次印刷

读者服务: reader@hinabook.com 139-1140-1220

投稿服务: onebook@hinabook.com 133-6631-2326

购书服务: buy@hinabook.com 133-6657-3072

网上订购: www.hinabook.com (后浪官网)

ISBN 978-7-5100-5324-5

定 价: 36.00 元

后浪出版咨询 (北京) 有限公司常年法律顾问: 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

版权所有 翻印必究

前 言

本书为《流行音乐的秘密》(第二版, 2001年)的修订版。鉴于流行音乐研究领域内不断涌现的相关出版物和音乐产业内发生的巨变, 此版本对上一版内容进行了重新编排, 增添了一些新的章节, 对其余大部分章节也都进行了重新编写, 并增补了关于音乐文本、流派和表演者的最新案例。我重点关注了互联网在其中扮演的角色, 它的影响已经渗透到音乐制作、传播与媒介, 以及消费当中。在每个章节的最后, 都附有关于深入阅读的建议, 某些章节还提供了视听资料列表。

章节标题的变化是为了更好地表明此研究领域更为宽泛的本质。通俗音乐文化将音乐录音置于更为宽泛的社会领域中。它指的是创作、传播和消费音乐的方式; 与这些过程密切相关的经济和技术实践; 以及这些实践行为带来的声音、影像和讨论(思考、辩论和著作)。

创作此书第一版(舒克, 1994)的动力来自于当时我发现的强烈反差: 通俗音乐作为如此重要的一种文化形式, 却受到媒体和文化研究的忽视。通过第二版, 我增加了对此形式的学术分析, 并通过更为深入的讨论巩固了已经建立的探究领域, 还提出新的观点。在过去的五年中, 本研究一直被不断巩固和扩展(参见引言后的“延伸阅读”部分)。

此类研究表明了通俗歌曲研究在当今的活力和这个领域的成熟。仪式、愉悦和经济在通俗音乐中的相互关系仍在吸引观众、仍在填满个体的幻想和欢愉、仍在创造音乐偶像和文化深化。《流行音乐的秘密》为描绘这幅音乐场景献出了绵薄之力。

致 谢

正如此书的前两个版本一样，此修订版得益于许多评论家和“远方的同行”在文化研究和通俗音乐领域的大量创作。许多“最佳”观点都是属于他们的，而那些关于事实的错误和争论——那些低劣的注释——是我造成的。——列举他们可能会造成疏漏：许多人帮助我核对文字和注释，我向他们所有人表示感谢。在与IASPM（国际流行音乐研究协会）的合作过程中，该协会的会议、出版物和电子邮件讨论，尤其是协会成员给我的友谊与新的观点，都使我受益颇深。

感谢Keith Beattie、Shane Homan、Geoff Lealand、Michael Pickering和Geof Stahl提供大量书籍、文章、已发表和未发表的论文材料以及录音。感谢Jenny Finlay和Gregor Cameron在行政和计算机方面给予的支持。同样也感谢这些年来参与各个媒体研究领域和流行文化课程的我的学生们，他们为大部分素材提供了宝贵的初始意见，并贡献了许多新的观点和素材；特别要感谢的是刚刚毕业的学生Katherine C' Ailceta、Louise Bartle、Jasmyne Chung、Branavan Gannalingha、Nick Holm、Brooke Rae和Giesela Visser。也同样感谢Jasmyne Chung向我介绍尼力（歌曲“Tip Drill”）的MV，并为那一部分的分析做出了贡献。

还有一份特殊的人情要还给Emma，我的女儿，也是我得力的研究助手；还有我的儿子Cameron，他帮助我大大熟悉了数字音乐；还有Mary Jane，她承担了书目的编写，并促使我一直进行写作。还有Routledge出版社的Natalie Foster、Aileen Storry和Charlotte Wood，感谢他们为我耐心地录入文字。

本书获得以下授权才得以再版。虽然我们尽了最大努力去联系版权所有人并尝试获得版权，但并不是所有情况都能如愿。如对版权归属存在质疑，请联系出版社。一旦发现任何疏忽，我们将会再版时进行修订。

《黑眼睛，蓝眼泪》(*Black Eyes, Blue Tears*)

词曲：仙妮亚·唐恩和 R. J. 兰格

© 1997 PolyGram International Incorporated, USA / Out Of Pocket Productions Limited, USA / Loon Echo Incorporated

Zomba Music Publishers Limited

使用需经 Music Sales Limited 许可。版权所有。受国际版权保护。

《生于美国》(*Born in the USA*)

词曲：布鲁斯·斯普林斯汀

© 1984 Bruce Springsteen (ASCAP)

使用需经 Music Sales Limited 许可。受国际版权保护。版权所有。

Hell Hound On My Trail

词曲：罗伯特·约翰逊

© (1978) ,1990,1991 MPCA King Of Spades (SESAC) and Claud L. Johnson

受 Music & Media International, Inc 管理。受国际版权保护。版权所有。

Love in Vain Blues

词曲：罗伯特·约翰逊

© (1978) ,1990, 1991 MPCA King Of Spades (SESAC) and Claud L. Johnson

受 Music & Media International, Inc 管理。受国际版权保护。版权所有。

《我这一代》(*My Generation*)

词曲：彼得·汤申德

© 1965 (Renewed) Fabulous Music Ltd, London, England

TRO-Devond Music, Inc. 纽约，拥有在美国和加拿大的版权

使用需经许可。

© Fabulous Music Ltd Of Suite 2.07, Plaza 535 Kings Road, London, SW10 0SZ

受国际版权保护。版权所有。使用需经许可。

《站在你的男人身边》(*Stand By Your Man*)

词曲：汤米·温妮特和比利·薛瑞尔

© 1968 (renewed) EMI AL Gallico Music Corp

全球印刷版权归 Alfred Publishing Co Inc, USA 所有。

版权所有。使用需经 Alfred Publishing Co Inc 许可。

欧洲版权由 Faber Music Ltd. 管理

复制需经许可。版权所有。

《想要》(*Wannabe*)

词曲：Matt Rowebottom、Richard Stannard、Geri Halliwell、Emma Bunton、
Melanie Brown、Melanie Chisholm 和 Victoria Adams

© 1996 EMI MUSIC PUBLISHING LTD and UNIVERSAL-POLYGRAM
INTERNATIONAL PUBLISHING, INC

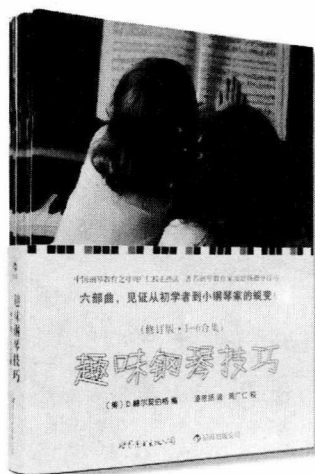
在美国和加拿大的所有权利由 EMI MUSIC PUBLISHING LTD 控制，由
EMI FULL KEEL MUSIC 管理

版权所有。受国际版权保护。使用需经许可。

© 1996 Universal Music Publishing Limited (50)

使用需经 Music Sales Limited 许可。

版权所有。受国际版权保护。

《趣味钢琴技巧》 (修订版)

编者：(美) D. 赫尔契伯格

译者：凌思扬

校订者：周广仁

书号：978-7-5100-4870-8

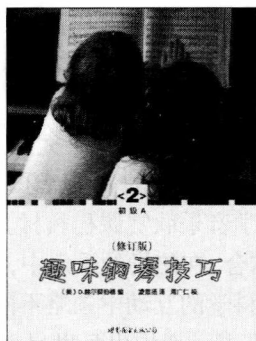
定价：97.80 元 (全 6 册) 2013 年 1 月出版

六部曲，见证从初学者到小钢琴家的蜕变
二十余年，多次再版，最畅销的钢琴进阶指南课程

ISBN: 978-7-5100-1008-8

定价：12.80 元

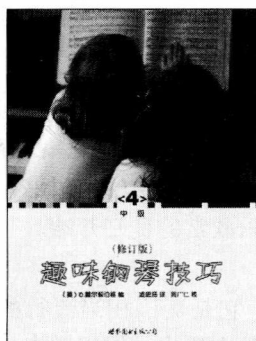
ISBN: 978-7-5100-1010-1

定价：12.80 元

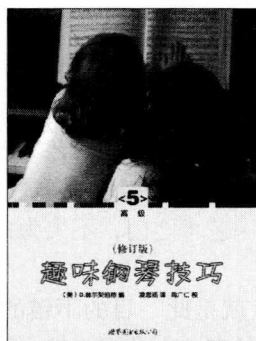
ISBN: 978-7-5100-1009-5

定价：12.80 元

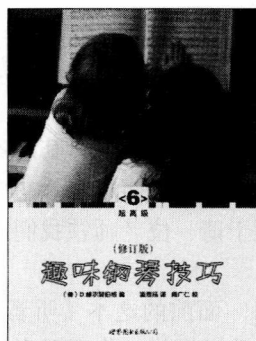
ISBN: 978-7-5100-1007-1

定价：19.80 元

ISBN: 978-7-5100-1006-4

定价：19.80 元

ISBN: 978-7-5100-1881-7

定价：19.80 元

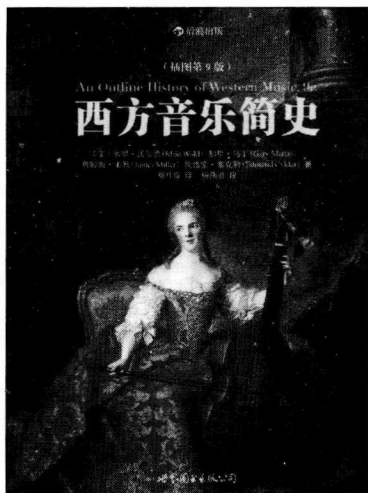
预备级 从零开始，首次触键轻松上手
初级 B 稳扎稳打，弹奏技法炉火纯青
高级 乐章

初级 A 循序渐进，初步掌握弹奏技巧
中级 小试牛刀，完美驾驭经典小品
超高级 崭露头角，演奏水平跃至巅峰

北航

C1639292

大学堂 032

西方音乐简史

(插图第9版)

著者：(美)米罗·沃尔德(Milo Wold)等

译者：刘丹霓

推荐序：杨燕迪

书号：978-7-5100-4039-9

定价：49.80元 2011年12月出版

一堂有声有色的音乐历史课

★ **线索清晰** 本书以短短三百页的篇幅勾勒出了从古希腊到20世纪西方音乐发展的主线。行文简洁流畅，随文附有大量乐谱、手稿及反映各时期人们音乐生活的历史图像，具

有极强的可读性。

★ **结构合理** 本书从七个不同的角度出发，对西方音乐发展的各个时期进行了介绍。从社会文化背景谈起，讨论了不同时期的音乐功能与风格，以及由此产生的音乐类型，最后对西方音乐历史中较为重要的作曲家、史学家及其作品进行简要阐述，条理清晰，易于理解。

★ **自学向导** 本书基于作者多年的教学经验，以耳熟能详的音乐曲例为主体展开论述，与音乐理论相结合，方便读者入门和学习。

全书共十章，按年代顺序对古代、中世纪、文艺复兴、巴洛克、古典主义、浪漫主义和二十世纪的西方音乐进行了介绍。文中对不同社会文化背景下，音乐所具有的不同功能，展现出的不同风格特征做了细致分析。此后，简要地列举了各个时期重要作曲家的生平、创作风格和代表作品，有力地说明了音乐家对音乐发展的重要贡献。

本版增加了与音乐和作曲家相关的历史事件年代表，来帮助读者了解各个时期音乐的发展状况。其中，更多地去提及现今的音乐选集和相应录音的乐谱，方便读者对音乐作品的获取。同时，对讨论流行音乐的章节也进行了扩充和更新，以带给读者更多现代音乐学家最新的学术观点。

这种体例和论述对于初入音乐的学生(包括大学生和研究生)，以及对音乐已有兴趣并希望进一步深入的爱乐者，最有实际的效用。一册在手，整个西方音乐史的面貌和轮廓便了然于胸。甚至，因其对音乐史实的概括简明而条理，如要对付相关考试，正好也可资参照。

——杨燕迪，中国著名音乐学家、评论家

听音乐

(插图第6版·附配套光盘)

著者：(美) 罗杰·凯密恩 (Roger Kamien)

译者：王美珠 洪崇焜等

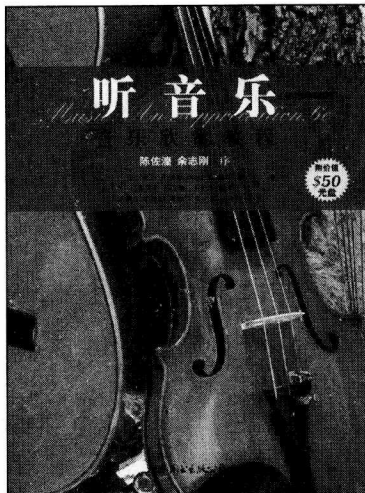
总召集：陈美鸾

审阅者：王美珠

推荐者：陈佐湟 余志刚 严宝瑜

书号：978-7-5062-8711-1

定价：78.00 元 2008 年 6 月出版

大学堂 007

献给爱乐人的顶级读物

美国使用最广泛的音乐欣赏课程教材

★ 世界首创的“聆赏要点”板块，选取经典乐句，以镜头般的语言进行现场直播式的分析，让读者边听边学，读懂音乐故事。

★ 世界第一个赠送配套光盘的中文版本，完全忠实表现原著的最大特色。

★ 以深入浅出的语言解读“深奥”的古典音乐，即使中学生读来也饶有趣味，本书在美国也被广泛地用作中学音乐欣赏课程教材。

★ 音乐欣赏与音乐史相结合，在悠扬的乐声中，一幅幅音乐历史画卷徐徐展开，读者可在音乐与社会、宗教和科学的互动中领略不同时期的不同音乐风格。

★ 重量级的译介团队。本书译者均出身世界名校，不仅有著述丰富的音乐教育家，更有出类拔萃的音乐演奏家，最大程度上保证了译文的优美和准确。

边听边读

跟随配套光盘中的旋律，学习欣赏古典音乐

在开始欣赏古典音乐之前，最好找一本入门读物。古典音乐毕竟是一种比较特殊的艺术形态，其抽象的音乐语言，深刻的艺术内涵，特殊的表现形式，都容易使初学者望而却步。初次接触，我们必会有许多疑虑。借助音乐欣赏的入门书，有似于请一位老师领我们进入这一艺术之门，不失为古典音乐欣赏的良好开端。

面前的这本《听音乐》，就是此一目的不错的选择。它是美国相当流行的音乐欣赏教材，作者对音乐规律的阐述有独到之处，而又能深入浅出，娓娓道来。他先述及的是古典音乐的主要概念和形式；而后，他又按照音乐史发展的基本顺序，选取著名音乐家及其代表作品，进行细致深入的分析。若能认真地阅读本书，再配合附赠的录音资料，一定能够循此顺利地走进古典音乐的殿堂，并从中获得丰富的艺术享受。

——陈佐湟（国际著名指挥家，国家大剧院音乐总监）

目录

Contents

前 言	1
致 谢	2

引 言 《这是怎么回事?》 1

通俗音乐研究	2
确定框架	4
通俗媒体文化	4
通俗音乐	6
分析通俗音乐文化	8
延伸阅读	9

第1章 《每个人都是赢家》: 作为文化产业的音乐 15

1.1 什么是“音乐产业”?	16
音乐和政治经济学	18
1.2 作为文化产业的音乐	20
定调的人: 巨头	21
市场周期	23
独立公司	24
网络空间中的音乐: 产业线上化	26
1.3 版权	29

1.4 市场营销和商品化 31

包装雷鬼乐 32

延伸阅读 36

第2章 《开大音量》: 音乐与技术 39

2.1 声音制作 40

2.2 声音录制 43

2.3 声音格式 45

关于单曲的简短历史 45

2.4 声音复制和传播 48

会说话的机器 48

立体声 50

2.8 可移动化 50

2.5 结论 53

延伸阅读 53

第3章 《我只是个歌手》: 音乐制作和成功的连续 55

3.1 音乐创作 57

“音乐人” 58

练习的现实 58

词曲作者的角色: “写歌”, 鲍勃·塞格 60

创作型歌手 63

制作人: “寻找那些百万销量的声音” 64

公开表演: “现场的和危险的” 65

“再次上路”: 巡演和演唱会 67

“摇滚这座城” 68

3.2 “成为第一名还要走很久” 70

3.3 成功的延续 72

翻唱乐队 72

致敬乐队 73

伴奏音乐家和驻唱乐队 74

延伸阅读 76

第4章 《所以你想成为摇滚明星》: 主创和明星 79

- 4.1 作者身份和明星身份 81
 - 明星和明星地位 83
 - “追着我的地狱之犬”: 罗伯特·约翰逊 85
 - 菲尔·斯柏科特: 在声音之墙背后 88
 - “说说‘我这一代’”: 彼得·汤申德和谁人乐队 91
 - 弗兰克·扎帕: “我们干这个只是为了钱” 96
 - 辣妹组合 98
 - 她这就去: 仙妮亚·唐恩 102
 - 流线胖小子: 多重作者身份 106
- 延伸阅读 108

第5章 《听懂了吗?》: 音乐文本 111

- 5.1 文本性分析 112
- 5.2 图像性文本: 专辑封面艺术 114
- 5.3 音乐学和通俗歌曲 115
- 5.4 为什么歌曲有歌词? 117
 - 站在你的歌词身边 118
 - 一匙毒品? 120
 - 美国的爱国主义与讽刺 121
- 5.5 “摇滚诗歌”、歌曲和社会现实主义 123
- 5.6 聆听通俗歌曲 124
 - 性手枪乐队,《英国的无政府主义》 125
- 5.7 音乐影片(MV) 128
 - “解读”MV 128
 - 杜兰·杜兰乐队,“Hungry Like the Wolf” 131
 - 麦当娜,“Justify My Love” 133
 - 尼力(Nelly),“Tip Drill” 135
- 延伸阅读 138

第6章 《对我来说仍然很摇滚》: 流派、翻唱和经典 141

- 6.1 流派和音乐 142
- 6.2 摇滚、通俗和原真性 146
 - 通俗音乐:《傻傻的情歌》 146
 - “摇滚下去” 148
- 6.3 重金属 150
- 6.4 跨界: 从边缘到主流 153
- 6.5 “没有消逝”: 翻唱版本 155
- 6.6 摇滚经典 158
- 延伸阅读 160

第7章 《逛逛买买》: 零售、电台和榜单 163

- 7.1 零售 164
- 7.2 榜单 166
- 7.3 电台 168
 - 当电台遇上摇滚: 贿赂和对DJ的崇拜 168
 - 海盗电台和BBC 170
 - 从调频电台到网络电台 171
 - 广播电台和格式 171
- 延伸阅读 173

第8章 《你吸引了目光》: 电影、电视和MTV 175

- 8.1 电影 176
 - 通俗和摇滚音乐电影 177
 - 电影原声与市场营销 181
- 8.2 电视 182
 - 真人秀: 从“七小龙”到“摇滚超新星” 184
- 8.3 纪录片与摇滚纪录片 186
- 8.4 MTV 188
- 延伸阅读 191

第9章 《在〈滚石〉杂志的封面上》: 音乐报刊 193

- 9.1 “每天我都写书” 195
- 9.2 音乐杂志 197
 - 独立音乐传统:《新音乐速递》 198
 - 《滚石》杂志: 从反文化偶像到产业主力 200
 - 音乐爱好者杂志 200
- 9.3 把关者和产业出版 202
- 延伸阅读 205

第10章 《我这一代》: 观众、乐迷和收藏者 207

- 10.1 从大众观众到活跃消费者 208
- 10.2 音乐消费的人口学与社会学 211
- 10.3 消费模式 215
- 10.4 音乐作为文化资本 216
- 10.5 粉丝、乐迷、发烧友 217
- 10.6 跳舞 220
- 10.7 唱片收藏 223
- 10.8 结论 225
- 延伸阅读 225

第11章 《我们这儿的声音乐》: 亚文化、声音和场景 227

- 11.1 从青年文化到青年亚文化 228
 - 亚文化 229
 - 北方灵魂乐 233
- 11.2 场景和声音: 一个地方的音乐 234
 - 声音: 达尼丁和曼彻斯特 235
 - 场景 236
 - 西雅图 238
- 11.3 结论 240
- 延伸阅读 240

第12章 《我们就是世界》: 国家音乐政策、全球化以及国家身份 243

- 12.1 国家和音乐 245
- 12.2 文化帝国主义、全球化和音乐 247
- 12.3 全球音乐、国家文化: 加拿大 249
 - 加拿大广播电视及通讯委员会和“加拿大内容” 250
 - 录音发展计划 251
- 12.4 新西兰广播 254
 - 新方案 257
 - 音乐风格和“新西兰”认同 259
 - 独立摇滚和车库摇滚 259
 - 波利尼西亚城市音乐 261
- 12.5 结论 262
- 延伸阅读 263

第13章 《别太用力》: 道德恐慌 265

- 13.1 道德恐慌和规范 266
 - 摇滚乐: 恶魔的音乐 268
 - 摇滚“后花园” 270
- 13.2 摇滚, 言论自由和新右派 273
- 13.3 父母音乐资源中心 274
 - 《阴茎风景》 275
 - 说唱 277
 - 条子杀手 278
 - 科伦拜事件和玛丽莲·曼森 280
- 延伸阅读 281

第14章 《革命》: 社会变革、良心摇滚和身份 283

- 14.1 音乐和社会变革 284
 - 20世纪60年代: “给和平一个机会” 286
 - 摇滚反种族歧视运动 288
 - 2004年摇滚反布什运动 289

14.2	良心摇滚	290
14.3	音乐和性别政治	293
	暴女	295
	性	296
14.4	结论	298
	延伸阅读	299

结论 《把它包起来》: 通俗音乐和文化意义 301

附录 305

一、	章节歌曲名称	306
二、	音乐性分析	308
三、	经典专辑	311
四、	唱片列表	313

参考文献	318
出版后记	351