

Cultures of Popular Music

- 青少年文化和流行音乐的关系是什么？
- 二战以来青少年文化和流行音乐的关系是如何发展演变的？
- 从全球的视角，我们能学到什么？

作者从文化、社会和历史等角度全面描述了战后流行音乐的不同流派，包括摇滚乐、迷幻流行乐、朋克和重金属。作者分别考察了由这些音乐流派催生出来的不同风格的青少年文化。本书从空间与场所、种族、性别、创新、教育、休闲等方面梳理了战后各种通俗音乐流派对年轻听众所产生的文化影响。本书的一个重要特色是，除了英国和美国的例子外，本书还使用了在德国、荷兰、瑞典、以色列、澳大利亚、新西兰、墨西哥、日本、俄罗斯和匈牙利等国进行研究取得的成果，将青年文化与流行音乐之间的关系作为一种真正的全球现象展现给读者。

<http://www.mheducation.com>

ISBN 7-301-11045-6

9 787301 110454 >

ISBN 7-301-11045-6/G · 1947

定价：26.00 元

媒介文化
书系

Media & Culture Series

流行音乐文化

Cultures of Popular Music

〔英〕安德·班尼特
Andy Bennett

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

著作权合同登记 图字：01-2006-1558 号

CULTURES OF POPULAR MUSIC

Copyright © Andy Bennett, 2001

ISBN: 0 335 20250 0

Original language published by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. No part of this 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.

Authorized English language reprint edition jointly published by McGraw-Hill Education (Asia) Co. and Peking University Press. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only, excluding Hong Kong, Macao SARs and Taiwan. Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. Violation of this Law is subject to Civil and Criminal Penalties.

本书英文影印版由北京大学出版社和美国麦格劳-希尔教育出版(亚洲)公司合作出版。此版本仅限在中华人民共和国境内(不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区)销售。未经许可之出口,视为违反著作权法,将受法律之制裁。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

本书封面贴有 McGraw-Hill 公司防伪标签,无标签者不得销售。

图书在版编目(CIP)数据

流行音乐文化/(英)A.班尼特著.一影印本.一北京:北京大学出版社,2006.11

(媒介与文化书系)

ISBN 7-301-11045-6

I. 流… II. 班… III. 通俗音乐—文化—研究—英文 IV. J60

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 104998 号

书 名: 流行音乐文化

著作责任者: [英]Andy Bennett 著

责任编辑: 诸葛蔚东

标准书号: ISBN 7-301-11045-6/G·1947

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62765016 出版部 62754962

电子信箱: ss@pup.pku.edu.cn

印 刷 者: 涿州市星河印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

730 毫米×980 毫米 16 开本 13.25 印张 286 千字

2006 年 11 月第 1 版 2006 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 26.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

出版声明

本套丛书是对国外原版图书的直接影印,由于各个国家政治、经济和文化背景不同,对于原作者所持观点,还请广大读者在阅读过程中加以分析和鉴别。书中的观点均不代表出版社观点。

我们希望本套丛书的出版能够让读者有更多的机会了解、学习和借鉴国外先进的研究成果。我们欢迎业内专家和学者对我们的工作进行指导,欢迎读者给我们提出宝贵的意见和建议。

北京大学出版社社会科学编辑室
2006年11月

媒介与文化书系编委会

主 编：龚文庠

副主编：李琨

编委会成员(按拼音顺序)：

陈韬文	龚文庠	李 彬
李金铨	李 琨	潘忠党
邱林川	吴 靖	许 静
杨伯淑		

总 序

传播学是 20 世纪诞生于美国和欧洲的一门新兴学科,引进中国只有二三十年。1998 年国家教育部才将它列入正式学科目录。中国经济持续高速发展,带动了媒体产业的大改革、大发展,传播学就成了顺应时代潮流的热门学科。

然而由于这是一门年轻的“舶来”学科,按照一些学者的说法,尚处在从“译介”到“本土化”的初级阶段。在教学、研究的过程中,我们常感到对一些术语、概念、理论难以把握,往往是众说纷纭、莫衷一是。有时在激烈争论之后才发觉问题出现在翻译上。例如将“communication”译为“传播”,有人就方便地将“传播”误解为“宣传+广播”。既然新闻是宣传,传播也是宣传,就可以用“新闻传播学”来涵容,甚至取代传播学。有人说,新闻学研究新闻媒体,新闻媒体就是大众媒体,所以新闻学与传播学没有多大区别,因为新闻学研究的就是大众传播。于是出现了将传播学视为新闻学之分支的怪现状。究其原因,一些模糊或错误概念的产生,根子还在对原义的理解。仍以英文“communication”为例,这个词在中文里没有对等词,译为“传播”是很勉强的。“Communication”含有双向的意思,如:“to share or exchange opinions”(Longman Dictionary of Contemporary English),而中文的“传播”有明显的从一方传往另一方的倾向。如果直接阅读英文词典或原著中对“communication”的界定和解释,就很容易把握原义,在讨论中也可以避免因译文歧义而白费口舌。

以本人阅读译文的亲身体验为例。在读亚里士多德的《修辞学》时我查看了几种英文译本,其中最令我受益的是 1926 年的译本,它采用希腊文原文与英译文逐页对照的版式。其他英译本多将书名译为“Rhetoric”(中国人民大学出版社的最新中文译本也译为《修辞学》),而 1926 年英译本却译为“Aristotle's 'Art' of Rhetoric”。这是按照希腊文原版本直译出来的,中文对应译文为《亚里士多德的讲演“读本”》。希一英对照译本传达了其他译本中“损失”掉的一个重要的意义:“art”在希腊文中是多义词,此处的“art”意为“handbook”(读本、手册),也就是讲演手册。亚氏写此书的背景是,他不满于当时“智者”(Sophists)们撰写的多种“读本”(art),于是自己写一部读本来正本清源,因而书名为《亚里士多德的讲演“读本”》。如果不是读到 1926 年的希一英对照译本,笔者就无法了解原著书名所具有的如此重要而丰富的信息。

我们当然不能一概否定甚至取消翻译,因为没有翻译,不同文化之间就无法交流,艺术家、科学家、思想家的智慧就不可能为全世界共享,人类文明也不可能像今天这样灿烂。然而目前我们的翻译作品,尤其是学术著作的翻译,反映出浮躁、不负责任的态度。

我们需要大力提倡认真、严谨的译风,像严复那样,“一名之立,旬月踟躇”。对于学术译作,如果有条件,我们还应当尽量提供方便,至少让读者在遇到疑问时能够查对原文。

基于以上理由,北京大学新闻与传播学院与北京大学出版社共同编辑出版了《世界传播学经典教材》书系,分为英文版和中文版两类。英文版为原著影印本,加上我们的导读或部分译文;中文版为全文翻译,而每部英文中译本都有原作可以对照。书系中所有影印本和中译本都将依据我们获得版权的原著最新版本。

《世界传播学经典教材》书系共 14 部,包括下列类型的著作:(1)传播学中有影响的名著,如曾 10 次再版的《说服:接受与责任》(*Persuasion: Reception and Responsibility*)。(2)传播学的重要分支学科,如《组织传播:方法与过程》(*Organizational Communication: Approaches and Processes*)、《跨文化交流》(*Communication Between Cultures*)、《媒介法原理》(*Major Principles of Media Law*)、《电子媒介经营管理》(*Management of Electronic Media*)等。(3)综合性研究,如《媒介研究:文本、机构与受众》(*Media Studies: Texts, Institutions and Audiences*)和《影响的互动:新闻、广告、政治与大众媒介》(*The Interplay of Influence: News, Advertising, Politics, and the Mass Media*)等。

我们即将推出的第二个书系是《媒介与文化》,包括《媒介文化中的罪与法》(*Crime and Law in Media Culture*)和《电影与文化的现代性》(*Cinema and Cultural Modernity*)等。

《媒介与文化》书系有三个特点:(1)主要是从文化批评的视角来剖析媒介、文化、社会的三角关系。(2)作者多为英国和澳大利亚学者,作品代表美国以外的学术观点。(3)这是一批研究性著作,但作者多数在大学任教或从事研究,他们既有深厚的学术功底,又善于将文章写得深入浅出,所以这些学术著作也多被推荐为大学相关课程的基础教材或必读参考书。

传播学理论的译介是一项庞大的工程,我们欢迎并希望更多同行、专家和有志者参与其事,互相切磋,共同推进传播学在中国的发展。

书籍的前言中经常流行一句套话:由于时间仓促,水平有限,错误在所难免,请读者见谅。有人批评说,时间仓促就不要急着出书,水平有限就应当等水平够格再发表,怎么反过来要求读者原谅呢?这话说得真好。我们将以严肃负责的态度,尽力把好书系的质量关。读者诸君如发现问题,恳请不吝赐教。

龚文庠 于北京大学

2006 年 2 月

SERIES EDITOR'S FOREWORD

'Popular music' is one of those phrases that somehow manages to be both precise and elusive in its meaning at the same time. Everyone knows just what they mean when they say it, yet seldom find themselves in complete agreement with anyone else's preferred definition. Closer scrutiny reveals that the words 'popular' and 'music' both carry the burden of a troubled history, each of them having been made the subject of intense cultural conflict over time, space and place. Echoes of these conflicts continue to resonate throughout current debates in important ways, especially when questions are raised about who has the power to define 'what counts' as popular music today.

Andy Bennett's *Cultures of Popular Music* explores a diverse array of popular music styles in relation to their audiences, from 1950s rock 'n' roll to contemporary dance music. Beginning with an overview of the socio-economic circumstances which gave rise to the development of the post-war youth market, the discussion promptly proceeds to identify several key technological innovations which revolutionized the music industry in countries like Britain and the USA. At the same time, youth 'counter-culture' movements, especially in the 1960s, are similarly shown to have had a lasting influence on the formation of certain styles of popular music. In the chapters which follow, individual genres of popular music are analysed with the aim of discerning how they have been appropriated, re-worked and stylistically 'localized' in different cultural contexts around the globe. Heavy metal music is the first such genre to be examined, with Bennett then turning his attention to the punk phenomenon, reggae, rap and hip hop, bhangra, and dance music (especially house and techno) within club

cultures. The latter portion of the book is then devoted to exploring the meaning and significance of music-making activities for young people, before concluding with an account of different media representations of contemporary youth (very much a contested category) and the importance of music in their daily lives. This is an exciting book, not only due to the sheer breadth and depth of its treatment, but also for the perceptiveness of its insights.

The Issues in Cultural and Media Studies series aims to facilitate a diverse range of critical investigations into pressing questions considered to be central to current thinking and research. In light of the remarkable speed at which the conceptual agendas of cultural and media studies are changing, the authors are committed to contributing to what is an ongoing process of re-evaluation and critique. Each of the books is intended to provide a lively, innovative and comprehensive introduction to a specific topical issue from a fresh perspective. The reader is offered a thorough grounding in the most salient debates indicative of the book's subject, as well as important insights into how new modes of enquiry may be established for future explorations. Taken as a whole, then, the series is designed to cover the core components of cultural and media studies courses in an imaginatively distinctive and engaging manner.

Stuart Allan

ACKNOWLEDGEMENTS

The inspiration for this book has come primarily from teaching undergraduate courses in popular music, youth culture and related areas and from attending various popular music related conferences since 1994. I would, therefore, like to express my thanks to those students at the universities of Durham, Glasgow, Kent and Surrey who have participated in lectures and seminars and to my colleagues in the field of popular music studies for their support.

目录

丛书编者前言	v
致谢	vii
导言	1
1 战后青少年和摇滚乐	7
战后青少年市场的发展	9
摇滚乐的文化影响	11
摇滚乐在寻找偶像	13
作为“全球”音乐的摇滚乐	16
战后青少年文化和 CCCS	18
结论	22
深入阅读书目	22
2 60 年代的摇滚乐、政治和反文化	24
反文化	25
音乐、毒品和反文化	29
反对越南战争运动	33
民权运动	34
反文化意识形态和非西方青少年	36
结论	39
深入阅读书目	40
3 重金属	42
重金属的起源	43

2 流行音乐文化

	重金属和性别	48
	极度金属、青少年和后工业社会	51
	重金属、撒旦主义和青少年自杀	53
	结论	56
	深入阅读书目	57
4	 朋克和朋克摇滚	58
	朋克的起源	59
	英国的政治混乱	61
	朋克风格	62
	全球语境下的朋克	68
	结论	72
	深入阅读书目	73
5	 雷滚乐和雷斯达文化	74
	雷滚乐的起源	75
	雷滚乐和雷斯达教	76
	雷滚乐在英国	79
	英国白人青少年和雷滚乐	82
	雷滚乐和澳大利亚土著青少年	85
	结论	86
	深入阅读书目	87
6	 拉普乐和嘻哈文化	88
	拉普乐和嘻哈乐的起源	89
	嘻哈乐和非洲后裔	92
	作为全球资源的嘻哈乐	93
	嘻哈乐在西欧	94
	嘻哈乐在日本和大洋洲	100
	结论	102
	深入阅读书目	103
7	 邦拉和当代亚洲舞曲	104
	邦拉舞曲的起源和发展	105
	邦拉敲打乐和亚洲青少年	106
	“后邦拉”亚洲舞曲	108

新的亚洲青少年认同	111
结论	116
深入阅读书目	116
8 当代舞曲和俱乐部文化	118
当代舞曲的起源	119
舞曲、技术和 DJ 的角色	120
新的道德危机	122
“俱乐部文化”和“新部落”	124
舞曲和新社会运动	130
舞曲和性别	132
结论	134
深入阅读书目	134
9 青少年和音乐制作	136
青少年、音乐制作和摇滚乐	137
成为乐队	138
音乐制作和认同	141
女性和音乐制作	144
音乐制作和教育	148
结论	150
深入阅读书目	151
10 哪一代人? 青少年、音乐和怀旧之情	152
哪一代人?	153
青少年的“黄金时代”	155
X 一代	156
结论	161
深入阅读书目	162
词汇表	163
参考文献	173
索引	188

(目录、内容和作者简介的编译者为谢先进)

CONTENTS

SERIES EDITOR'S FOREWORD	v
ACKNOWLEDGEMENTS	vii
INTRODUCTION	1
1 POST-WAR YOUTH AND ROCK 'N' ROLL	7
The development of the post-war youth market	9
The cultural impact of rock 'n' roll	11
Rock 'n' roll in search of an idol	13
Rock 'n' roll as a 'global' music	16
Post-war youth culture and the CCCS	18
Conclusion	22
Further reading	22
2 SIXTIES ROCK, POLITICS AND THE COUNTER-CULTURE	24
The counter-culture	25
Music, drugs and the counter-culture	29
The anti-Vietnam war campaign	33
The Civil Rights Movement	34
Counter-cultural ideology and non-western youth	36
Conclusion	39
Further reading	40

ii	CULTURES OF POPULAR MUSIC	
3	HEAVY METAL	42
	The origins of heavy metal	43
	Heavy metal and gender	48
	Extreme metal, youth and postindustrial society	51
	Heavy metal, Satanism and teenage suicide	53
	Conclusion	56
	Further reading	57
4	PUNK AND PUNK ROCK	58
	The origins of punk	59
	Anarchy in the UK	61
	The punk style	62
	Punk in a global context	68
	Conclusion	72
	Further reading	73
5	REGGAE AND RASTA CULTURE	74
	The origins of reggae	75
	Reggae and Rastafarianism	76
	Reggae in Britain	79
	White British youth and reggae	82
	Reggae and Australian Aboriginal youth	85
	Conclusion	86
	Further reading	87
6	RAP MUSIC AND HIP HOP CULTURE	88
	The origins of rap and hip hop	89
	Hip hop and the African diaspora	92
	Hip hop as a global resource	93
	Hip hop in western Europe	94
	Hip hop in Japan and Oceania	100
	Conclusion	102
	Further reading	102
7	BHANGRA AND CONTEMPORARY ASIAN DANCE MUSIC	104
	The origins and development of bhangra	105
	Bhangra beat and Asian youth	106
	Post-bhangra Asian dance music	108
	New Asian youth identities	111
	Conclusion	116
	Further reading	116

8	CONTEMPORARY DANCE MUSIC AND CLUB CULTURES	118
	The origins of contemporary dance music	119
	Dance music, technology and the role of the DJ	120
	A new moral panic	122
	'Club cultures' and 'neo-tribes'	124
	Dance music and new social movements	130
	Dance music and gender	132
	Conclusion	134
	Further reading	134
9	YOUTH AND MUSIC-MAKING	136
	Youth, music-making and rock 'n' roll	137
	Becoming a band	138
	Music-making and identity	141
	Women and music-making	144
	Music-making and education	148
	Conclusion	150
	Further reading	151
10	WHOSE GENERATION? YOUTH, MUSIC AND NOSTALGIA	152
	Whose generation?	153
	A 'golden age' of youth	155
	Generation X	156
	Conclusion	161
	Further reading	162
	GLOSSARY	163
	REFERENCES	173
	INDEX	188