

GANLAN CLASSICAL

橄榄古典音乐
MUSIC

MUSIC LOVER 音乐爱好者

别再问 什么是 流行音乐

採集民謠發揚文化
雙重任務一肩擔起
暑期音樂活動增兩項
山嶺海濱演發

橄榄古典音乐 编著
音乐爱好者

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

4J2188

DIET

别再问 什么是 流行乐

编著 橄榄古典音乐
音乐爱好者

图书在版编目 (CIP) 数据

别再问我什么是流行乐 / 橄榄古典音乐, 音乐爱好者编著. - 上海:

上海音乐出版社, 2022.7

ISBN 978-7-5523-2378-8

I. 别… II. ①橄… ②音… III. 通俗音乐 - 通俗读物 IV. J60-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2022) 第 103112 号

别再问我什么是流行乐

橄榄古典音乐 音乐爱好者 编著

出品人: 费维耀

责任编辑: 胡越菲

责任校对: 满月明

封面设计: 赵 晨

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市闵行区号景路 159 弄 201101

上海音乐出版社 上海市闵行区号景路 159 弄 A 座 6F 201101

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海盛通时代印刷有限公司

开本: 787×1092 1/16 印张: 11.5 图、文: 184 面

2022 年 7 月第 1 版 2022 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5523-2378-8/J · 2188

定价: 78.00 元

读者服务热线: (021) 53201888 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 53203663

郑重声明: 版权所有 翻印必究

8 只听贝多芬,你们什么都不懂 | 马光辉

民谣

13 莱昂纳德·科恩的*i* | 钟永丰

28 四张有着莱昂纳德·科恩深印的专辑 | 钟永丰

32 对“我庄”的三次再测绘 | 马光辉

36 张珏:我做的是词曲不变,其他都变

46 钟永丰:互为主体性创作与农村去异国情调化

60 听众的意外冒险——现代音乐重构生祥乐队 | Well Rain

爵士

71 古典?爵士?不过两个标签而已! | 于家傲、沈冰

82 回到五六十年代——爵士乐黄金年代唱片之选 | 章兴华

91 你以为爵士已死?它只是换了条赛道! | 杰瑞·班布里/王大可

99 克莱夫·迪默:一枚英式爵士乐的存在感燃烧弹 | 张璐诗

摇滚

110

再说一段摇滚的故事 | 剑 烧

120

如果只能选十张摇滚唱片 | 剑 烧

129

五条人圆桌谈 | 一半嬉笑怒骂,一半吹毛求疵 | 温带复调·乐向标

140

丁薇:古典是粤菜,流行是川菜 | 蔡哲轩

电子

153

永不消逝的声波:电子音乐之战 | Even

160

回到九十年代——十张电子音乐唱片之选 | 电板鸭

167

EDM就是电子舞曲吗? | 511

176

你,到底在蹦什么迪? | 胡 咄

别再问我 什么是 流行乐

编著 橄榄古典音乐
音乐爱好者

图书在版编目 (CIP) 数据

别再问我什么是流行乐 / 橄榄古典音乐, 音乐爱好者编著. - 上海:

上海音乐出版社, 2022.7

ISBN 978-7-5523-2378-8

I. 别… II. ①橄… ②音… III. 通俗音乐 - 通俗读物 IV. J60-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2022) 第 103112 号

别再问我什么是流行乐

橄榄古典音乐 音乐爱好者 编著

出品人: 费维耀

责任编辑: 胡越菲

责任校对: 满月明

封面设计: 赵 晨

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市闵行区号景路 159 弄 201101

上海音乐出版社 上海市闵行区号景路 159 弄 A 座 6F 201101

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海盛通时代印刷有限公司

开本: 787×1092 1/16 印张: 11.5 图、文: 184 面

2022 年 7 月第 1 版 2022 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5523-2378-8/J · 2188

定价: 78.00 元

读者服务热线: (021) 53201888 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 53203663

郑重声明: 版权所有 翻印必究

PUBLISHER 出版信息

PUBLISHER
出版

Shanghai Music Publishing House
上海音乐出版社

Ganlan Classical Music
橄榄古典音乐

Editor-in-Chief
主编

Ma Guanghui
马光辉

EDITORIAL BOARD 编辑部

Ganlan Classical Music
橄榄古典音乐

Chen Xi
陈曦

Ma Jie
马婕

Men Nan
门楠

Wang Yuting
王郁婷

Wei Jingjing
魏晶晶

Wang Zheyu
王哲宇

Xiong Zhixi
熊芝熙

Xu Jin
徐进

Music Lover
音乐爱好者

Hu Yuefei
胡越菲

DESIGN 设计

GRAPHIC DESIGN
平面设计

Zhao Chen
赵晨

Pan Jiajian
潘佳健

Ma Guanghui
马光辉

COVER DESIGN
封面设计

Zhao Chen
赵晨

橄榄古典音乐

Apple Music音乐向导

音乐爱好者

TABLE of CC

FOK

JAZZ

8 只听贝多芬,你们什么都不懂 | 马光辉

民谣

13 莱昂纳德·科恩的*i* | 钟永丰

28 四张有着莱昂纳德·科恩深印的专辑 | 钟永丰

32 对“我庄”的三次再测绘 | 马光辉

36 张珣:我做的是词曲不变,其他都变

46 钟永丰:互为主体性创作与农村去异国情调化

60 听众的意外冒险——现代音乐重构生祥乐队 | Well Rain

爵士

71 古典?爵士?不过两个标签而已! | 于家傲、沈冰

82 回到五六十年代——爵士乐黄金年代唱片之选 | 章兴华

91 你以为爵士已死?它只是换了条赛道! | 杰瑞·班布里 / 王大可

99 克莱夫·迪默:一枚英式爵士乐的存在感燃烧弹 | 张璐诗

TABLE of CO

ROCK 'n' ROLL

ELECTRONIC

CONTENTS

目录

摇滚

110

再说一段摇滚的故事 | 剑 烧

120

如果只能选十张摇滚唱片 | 剑 烧

129

五条人圆桌谈 | 一半嬉笑怒骂,一半吹毛求疵 | 温带复调·乐向标

140

丁薇:古典是粤菜,流行是川菜 | 蔡哲轩

电子

153

永不消逝的声波:电子音乐之战 | Even

160

回到九十年代——十张电子音乐唱片之选 | 电板鸭

167

EDM就是电子舞曲吗? | 511

176

你,到底在蹦什么迪? | 胡 啪

只听贝多芬，你们什么都不懂

文 / 马光辉

2017年夏天，为筹备一本最终在2019年面世的肖邦主题杂志书，橄榄古典音乐一行四人前往波兰实地考察。带队导游毕达是一位中国通，在目的地之间穿梭的路上，他总能想到各种方法活跃车内气氛。一个阴雨天的下午，我们马上就要参观栖息着雷蒙特、基耶斯洛夫斯基等伟大灵魂的波旺茨基墓园，车内气氛难免沉重。突然，毕达拿出手机向我们分享他的音乐新发现，屏幕上正在播放日本女团AKB48的演唱会，她们卖力地唱着“我要巧克力，我爱巧克力，但我怕会变胖”。在我们以某种猎奇的眼光“审视”这段视频并放声大笑时，波旺茨基墓园到了，车停下来，毕达脱口而出——天天听贝多芬，你们什么都不懂。

8

在筹备现在你手上拿着的这本杂志书时，毕达这句玩笑话总是时不时重现。当时的我们一笑而过，许是因为，听古典音乐的我们，怎么可能

什么都不懂呢？巴赫用他数学般精密的作曲穷尽了理性；借着上帝之手写作的莫扎特穷尽了音乐中纯粹的欢乐；“凡人”贝多芬穷尽了音乐的势能；肖邦穷尽了音乐中幽微婉转的情绪……到了现代主义，承接古典音乐衣钵的音乐家又有足够勇气推翻为其建立名声的根基，哪怕冒着不被理解的风险。

是啊，我们怎么可能什么都不懂呢？但转念一想，也许这句话的所指并非古典音乐，而是那些非古典的：民间音乐、摇滚、流行等。我们这些长期浸淫在古典美学宇宙中的人，也许错过了一些美丽的风景。而且说白了，肖邦不就是“民间音乐”的最大受惠者之一吗？他的玛祖卡被视为古典音乐精品，而玛祖卡本身就是波兰民间的舞蹈音乐。而这，不也就是我们波兰之行的意义所在吗？同样的，你也可以在巴赫身上找到相似的影响，只不过，民间之根经由他和媒体之手，

变得透明了。但在非西欧的柴科夫斯基和巴托克身上，“民间”一词还有着相对较高的出现频率，这是另一个话题了。

以当代的眼光看，二十世纪是音乐类型这个概念得到极大丰富的世纪。一方面，自世纪初的爵士乐，到世纪中的民谣复兴和摇滚浪潮，再到世纪末的出神电子舞曲，音乐类型的基础分类框架得以确立，每个类型下甚至有着数十种更为细分的流派。另一方面，这些被区隔开的类型之间也保持着交流和相互影响，古典音乐，以及一脉相承的现当代音乐也不能从中脱身。

2021年9月，英国小提琴家奈吉尔·肯尼迪(Nigel Kennedy)宣布退出一场在皇家阿尔伯特大厅的音乐会，只因主办方——英国著名电台古典调频(Classic FM)试图阻止他在音乐会上表演向电吉他手吉米·亨德里克斯(Jimi Hendrix)致敬的音乐，而是希望他可以表演最拿手的——维瓦尔第《四季》。肯尼迪表示，这种文化偏见会制造音乐上的隔离，他甚至决定以后称古典调频为“侏罗纪调频”(Jurassic FM)。又一次，古典和流行之争被摆上了台面。没有人会质疑在阿尔伯特大厅上演贝多芬的合法性，但如果曲目跨出了古典舒适圈，那就成了一个问题。古典调频代表着艺术审美的保守势力，其目标受众是欧洲白人中产阶级，对这样一群最渴望稳定性的人来说，毫无疑问，古典音乐提供了一个“最稳的”艺术选择。

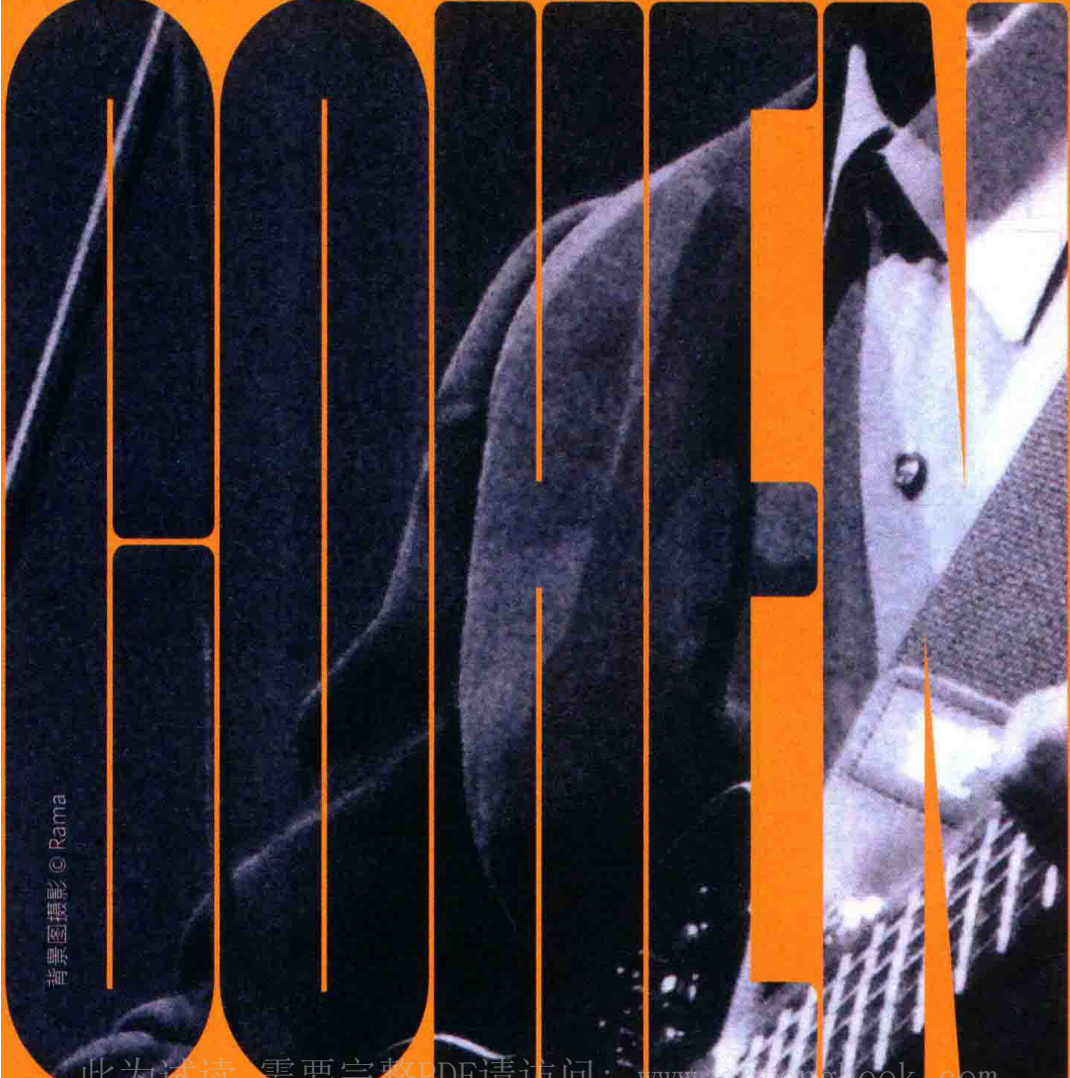
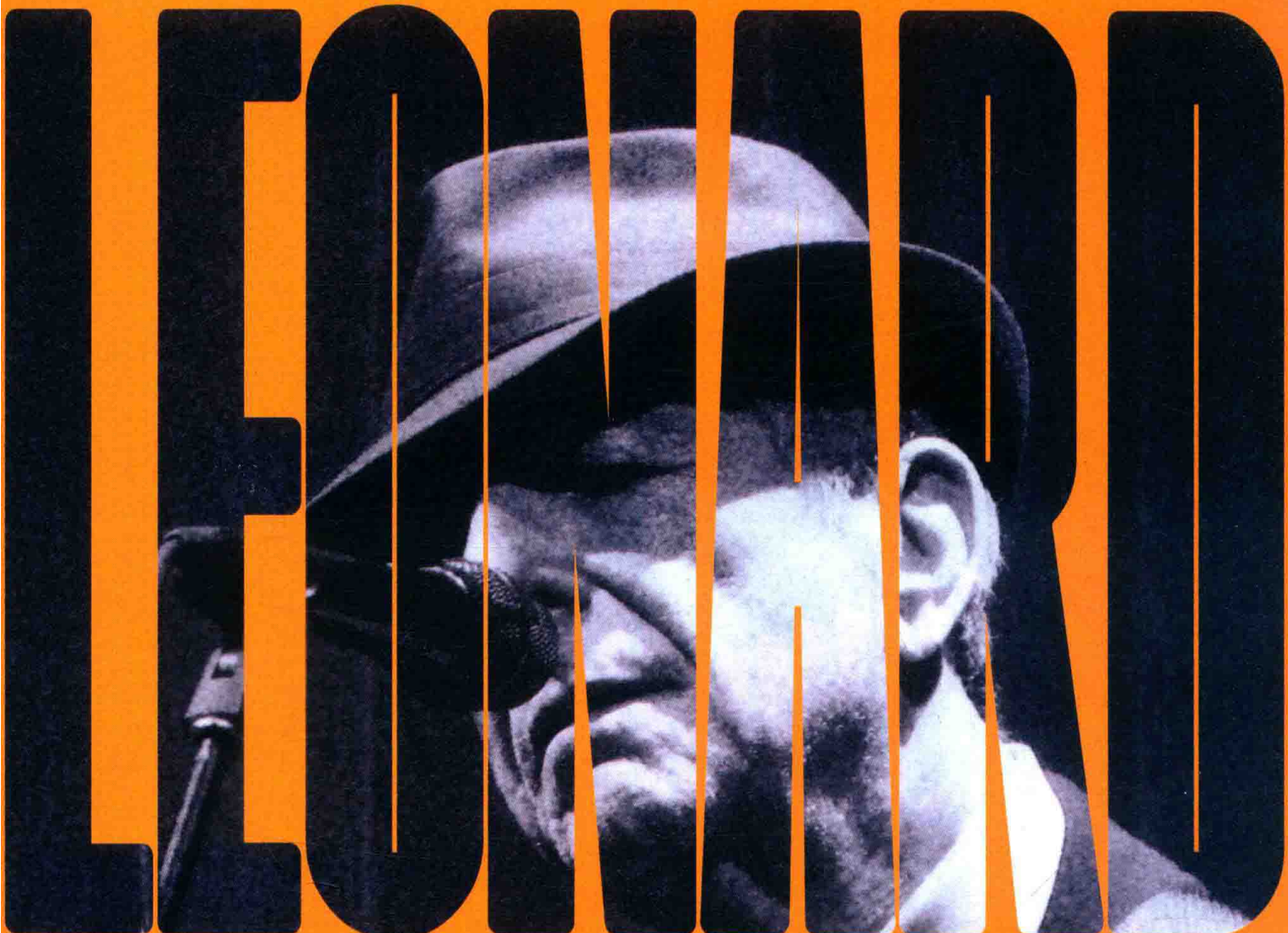
另外一个陷阱是多样性(diversity)这个席卷全球的词语。对这个词讨论的初衷，我们相信是好的。但具体怎么做，我们不妨看看主题为“多样性”的2022年瑞士琉森音乐节的做法。满怀希望地打开音乐节官网，从头到尾过了一遍演

出信息，脑中第一个想法却是——这跟以前没区别啊。无论是在演出曲目上，还是在演出阵容上，核心的安排还是数十年未变的那些：柏林爱乐、维也纳爱乐，贝多芬、勃拉姆斯、马勒……的确，音乐节在多样性上做了一些尝试，例如选择黑人乐团为音乐节开幕，并选择黑人女高音安琪儿·布鲁(Angel Blue)作为明星艺术家；在曲目上，也有当代作品和黑人作曲家作品。但坦白说，这些多样性元素就像牛排边上的土豆，它是配菜，还远不足以撑起一个音乐节的“主题”。这样一种多样性视角，不过是从中心望出去的，它并没有什么意愿真的去将视角下放。毕竟，多样性的前提是平等(equality)，在那些同样做得好的非古典类型作品面前，对平等的体认也就意味着承认自己本没有那么“高级”这一事实。而关于多样性，还有另一个陷阱：这种自我中心的做法，实际是以多样性之名，行同化(assimilation)之实。这也是另一个话题了，它关乎音乐与音乐人之间的话语权力，关乎古典音乐界目前正广泛讨论的去殖民化。

说回正题，如果把目光放回国内，那么音乐节该怎么做，艺术家该怎么做，媒体又该怎么做，才能防止古典音乐变成一种形式主义买办？在我们与出身上海音乐学院的流行唱作人丁薇的聊天里，她提到学院老师曾说做流行音乐是不务正业。现在，也请允许我们稍微“不务正业”一下，橄榄古典音乐此次联手《音乐爱好者》推出这本杂志书，将目光聚焦在古典之外四大具有代表性的音乐类型——民谣、爵士、摇滚、电子，关于二十世纪以来古典音乐与这些类型音乐的交织和耦合，我们在书中也做了一些探讨。当然，要蹭多样性热点的话，我们无法选择一个古典音乐中心的视角，我们只能从某个类型本身出发，如果有冒犯到忠实的古典音乐读者，我们先行道歉。

大正十三年
五月二十日

東京市
文京區
本郷三丁目

i

背景图摄影 © Rama