

文艺发展与流行音乐文化

期中课堂笔记心得

流行音乐是什么？我曾经以为我知道答案，但是现在我却有些新的认识。究竟流行音乐中的流行该如何去定义，我觉得应该是群众们喜闻乐见的就是流行，只要是大众喜欢的音乐，都是流行音乐。

但是如果去分析现在这些被定义为流行音乐的歌曲，也会发现其中有些结构是类似的，AABA 或者 ABAB，或是旋律上的“Bo Diddley” Beat 等。歌曲采用这些类似的元素，也说明了流行这一概念是有迹可循的。拿草东的《烂泥》来举例，其音乐结构就是 ABAB 的结构，虽然两段 A 的歌词略有不同，但是旋律是类似的，用 A 段的压抑，来彰显 B 段的张扬，这种反馈明确的结构就被很多流行歌曲所采用。但是这不是一定的，不是流行的就是有固定的结构，也不是有固定的结构就一定流行，有一些采用了比较少见的 ABCDE 或者 ABCDC，这说明了音乐这种凭借主观的创作形式，不能依靠固定的模式去判断。

说起 Bo Diddley beat，则是由 Bo Diddley 这位仁兄开创出来的现在在摇滚流行音乐中广泛使用的一种旋律节奏模式。举例来说 The Raindrops 的《Kind of Boy You Can't Forget》就是一首用到了 Bo Diddley beat 的流行音乐。并不仅仅是这一首，有很多很多采用了这种节奏的流行歌曲，这证明了 Bo Diddley beat 是多么有效的一种流行音乐节奏。随着流行的浪潮，摇滚这一概念也进入了大众视野，无论是十几岁的青年人，还是四五十岁的中年人，提到摇滚都有着自己的理解。我认为定义摇滚和定义流行音乐一样，是件

非常困难的事情，摇滚在流行音乐的大旗下但是又有着自己的独特的地方。

在大陆提到流行音乐，有一个人不得不说，她是中国至今为止唱片销量最高的歌手张蔷，在八十年代中期，专辑销量就已经超过两千多万。在那个年代，因为改革开放一大批国外的音乐作品进入大陆，受到强大冲击的音乐市场仿佛像是打了兴奋剂一样，在八十年代中期逐渐出现一大批流行音乐的歌手，他们受到国外的 Beatles, Michael Jackson 等的影响，也受到日韩流行音乐的影响，很多歌手都是翻唱国外的流行音乐出道的。我认为是当时缺乏相关的文化基础，没有像欧美有着很多年的沉淀，很多音乐流派自成一派，渐渐发展壮大，变成了现在丰富多元的音乐文化。

当时在全球范围影响最大的国外歌手组合，当属猫王，披头士，和迈克尔杰克逊了，猫王 Elvis 被称为了“摇滚乐之王”，披头士 Beatles 则是美国史上销量最高的乐队，迈克尔杰克逊 Michael Jackson 凭借着独特的舞蹈技术风靡了全球。这些歌手和组合也使得流行音乐变成了全世界最前卫的文化之一。这些文化直到现在也被很多人所追捧，虽然前人相继离世，但是并没有阻止流行音乐文化的传播，就算是二十一世纪出生的新一代，也不得不受到这种文化的冲击。

如果去探讨原因的话，我想一定是各种多媒体技术的发展结合的关系。人们可以买到黑胶唱片，也可以从黑白电视中看到影像，就算歌手不在身边，歌声也可以相伴入眠，这些技术的革新，直接改变了人们的生活。人们的家里开始置办起了黑胶唱片机，从像个大箱子一样大，慢慢的变得越来越小巧和精致。不仅是播放设备越来越高级，录音技术也变得越来越强大，录音变得越来越简单，声音变得越来越清晰，声道也越来越多，混音技术使得声音的表现力

提升了很多很多。90 后的我们，在接触音乐的时候就已经是遍地都是双声道了，电影里也开始使用环绕立体声了，不过在更早之前声音是只有一个声道，很多怀旧经典仍然保留着单声道的形式。现在大家手里都握着手机，如果比较讲究一点会用随身听，无论是什么设备，音乐都已经从模拟走向了数字。

在那个时代，国内的音乐主流载体还是磁带，大部分人家里现在还能找到磁带播放机，磁带播放机比留声机的价格更便宜可能是原因之一，也可能是卡式录音带更加便携易得的关系。黑胶唱片仿佛在主流环境里并没有流行过，提到音乐，都是拿着那种手提有两个大喇叭的磁带播放机，带有录音功能和接收广播信号等的功能。年轻人中便携式磁带播放机可能更加流行，像是 Sony 的 Walkman，虽然设备很昂贵，但是有很多追逐潮流的年轻人趋之若鹜。很多年轻人会让磁带循环再利用，我小时候的时候经常拿着家里的磁带去翻录广播里放的歌，那时候不少人手里都有自己录的所谓的精选集。不过随着 CD 播放机的普及，磁带变得越来越稀有，再到后来，连 CD 都变得稀有了。

现在的歌手如果论唱片销量，恐怕永远也无法超过八九十年代的前辈们了，就像是披头士狂潮很难再一次出现。近年来科技的急速发展，音乐串流技术逐渐抢占了流行音乐的主流载体。大家通过免费的如 YouTube，付费的如 iTunes 等获取音乐，大家买 CD 也变成了一种纪念性的行为。在这种新的形势下，歌手的获利模式也渐渐的变得更为多元，传统的 CD 销量根本无法赚到钱的情况下，只能开展各种各样的行销活动。例如运营社交网络账号，参与网络直播活动等等。很多纯粹的歌手也开始利用起各种线上平台来为自己的歌曲宣传。

我认为音乐和电影一样，是一种综合艺术，考验了词曲编唱奏录的各种方

面，技术的发展，盈利模式的转变改变了歌手的活动形式，这也说明了流行音乐的文化不是一成不变的。随着时代潮流不断改变，新的技术会演化出新的流行形势。不过在迭代如此快速的数位时代，像我们 90 后已经算是老年人了，新世代的孩子已经渐渐的不认识磁带和 CD 了，说起披头士和猫王也都觉得是古代的人，在这样的时代里面追寻流行音乐的足迹也会是一个新的挑战。

邓鹏宇

A10515003

二资工四