《流行音乐风格与流派》课程学习指南

Popular Music Styles and Genres

课程负责人（任课教师） 张谦

1. 教师简介：

张谦，讲师，音乐与录音艺术学院任教，《音乐传播》杂志执行编委。2002年毕业于中央音乐学院获学术学位，2005年毕业于中央音乐学院音乐学系获音乐学专业硕士学位，2012年毕业于中国传媒大学获音乐社会学博士学位。专业领域：民族音乐学、音乐社会学。担任课程：《世界音乐文化》、《音乐风格与流派》、《流行音乐文化》、《音乐文论写作》等。主要研究成果：发表过十多篇学术论文，参与多项国家、部级及校级科研项目，编写教材《世界音乐文化》。

1. 联系方式：15801155921

电子邮箱：jew_harp@163.com

移动电话：1580155921

答疑时间：每周三12:30~14:30，2号楼802

课程基本信息：创新复合类公共选修课

课程编码：

课程名称： 流行音乐风格与流派

英文名称： Popular Music Styles and Genres

授课对象： 非音乐学专业研究生

开课学期：

开课时间： （9～16周/周学时3）

上课时间：

上课地点：

学分/学时： 2/24

先修课程：　无

注： 上课时间和地点以研究生院网上课表为准

课程简介：

流行音乐作为当代青年文化的重要组成部分，与影视剧、文学作品、舞台节目、视频短片等各类文化事项一同构成了大众文化传播的主体内容，对流行音乐风格及文化的认知和理解也因而构成了传媒类研究生必备的基本素养之一。本课程尝试对摇滚、民谣、金属乐、雷鬼、电子乐、Hip-Hop、世界音乐等多种音乐风格进行有效地梳理和总结，将感性经验与知识体系有效地联接起来；打破以“西方艺术音乐”、“高雅音乐”为中心的旧有观念，将流行音乐作为一种文化现象（而非艺术品）从商业、亚文化、意识形态等多个角度进行深度解读；以一种全球化的视野关注流行音乐在现代社会和媒介中的流动性，解读中国相应音乐风格产生的全球化语境和本土化根源。

教学目标：

1. 增强流行音乐风格判断的直觉力。从音乐感知的角度入手，强化相关风格和流派的感性经验积累。
2. 注重音乐本体的技术性分析。从节奏、旋律、音色、多声、曲式等几种基本的音乐元素入手，引导非音乐专业学生对流行音乐的风格和流派进行技术性划分和归类。
3. 强化流行音乐文本的文化解读。从“青年亚文化”、“商品文化”、“大众文化”、“意识形态”等多种文化研究路向出发，对中外流行音乐历史中具有典型案例意义的“视觉文本”和“听觉文本”进行深度剖解，以期扩充学生的文化视野。
4. 引入多元文化的教学理念。彻底打破雅乐/俗乐、高文化/低文化、中/西的二元认知格局，以一种跨文化的全球性视野，关注流行音乐文化的全球流动性。

教学方式：

1. 本课程以教师讲授与学生参与相结合的方式进行；
2. 每次课最后20分钟为集体讨论和提问时间。

考核方式：

1. 课堂发言、出勤，占总评成绩的30％。
2. 期末论文：从教师提供的课后思考题中选取论题或与任课教师协商选题，在课程结束后两周内提交一篇3000字左右的学术论文。要求同时提交论文的电子版和纸质版以及电子版“研究生课程作业提交单”，占总评成绩的70％。
3. 期末论文提交时间：
4. 论文提交地点： 教学办公室作业提交处

教学内容及时间安排：

第一讲

流行音乐风格与流派绪论

1. 流行音乐的传播媒介：从黑胶唱片到数字音乐
2. 流行音乐的文化属性：以粉丝文化为例
3. 媒介、商业、文化、受众与本体：流行音乐风格的理论视野

* 思考题：中国当代大众传播中的音乐类型划分情况如何？
* 聆听曲目及聆听指南：

1. 约翰·列侬：《想象》（John Lennon,Imagine）
2. 黑色安息日：《钢铁巨人》，（Black Sabath， Iron Man）
3. 披头士乐队：《露西在缀满钻石的天空》，(The Beatles,Lucy in the Sky with Diamonds)
4. 埃灵顿和他的乐团：《C-Jam Blues》（Duke Ellintong and His Famous Orchestra，C-Jam Blues）

第二讲

全球流行音乐的策源地：美国早期的流行音乐风格与流派

1. 美国流行音乐传统中的族群性
2. 美国流行音乐传统中的文化基因
3. 布鲁斯音乐风格及其文化构成
4. 叮砰巷音乐风格及传统
5. 50年代美国流行音乐市场的基本构成

* 思考题：美国成为全球流行音乐文化策源地的重要原因是什么？
* 聆听曲目与聆听指南：

1. 贝西·斯密斯：《圣路易斯布鲁斯》（St.Louis Blues）
2. Jimmie Rodgers: 《约德尔-布鲁斯第一号》（Blue Yodel#1
3. Muddy Waters:《浪荡子》（I’m Your Hoochie Coochie Man）
4. Bing Crosby: 《白色圣诞》（White Christmas）

第三讲

爵士时代：从美国的摇摆乐到老上海的“时代曲”

1. 1935-1946美国摇摆乐的音乐风格与历史
2. 现代化与全球化：中国的爵士时代（1920s-1940s）

* 思考题：解析全球化语境下中国老上海“时代曲”的本土特点。
* 聆听曲目与聆听指南：

1. 贝西伯爵：《一点钟舞会》（One O’Clock Jump）
2. Gleann Miller：《喜悦心情》（In the Mood）
3. 黎明晖：《毛毛雨》
4. 姚莉：《玫瑰，玫瑰，我爱你》
5. 周璇：《天涯歌女》

　　 　　　　第四讲

叛逆的历史：摇滚乐的风格与流派

1. 50年代美国摇滚乐的风格与历史
2. 60年代英国摇滚乐的风格与历史
3. 80年代的英伦摇滚乐
4. 另类摇滚的风格演化
5. 中国当代摇滚乐的沉浮起落

* 思考题：　解析中国摇滚诞生和发展的历史背景。
* 聆听曲目和聆听指南：

1. Rolling Stone：《同情魔鬼》（Sympathy for the Devil）
2. The Beatles:《黄色潜水艇》（Yellow Submarine）
3. The Beatles:《永远的草莓地》（Strawberry Fields Forever）
4. 性手枪：《阳光假日》（Holidays in the sun）
5. 涅槃乐队：《少年心气》(Smells like teen spirit)

　　　　　　　　　　　　第五讲

工业文明的产物：重金属音乐的风格与流派

1. 重金属音乐诞生的社会语境与受众情况
2. 人类情感的另类表述：80年年代以来的极度金属风格与流派
3. 中国当下重金属乐队及风格分析

* 思考题：中国重金属乐队的受众现状分析。
* 聆听曲目与聆听指南：

1. 齐柏林飞船：《天堂的阶梯》(Stairway to Heaven)
2. Led Zepplin:《全部的爱》（Whole Lotta Love ）
3. Rammstein: 《我想要》（Ich Will）
4. 黑色安息日：《永远之后》（After Forever）

　　　　　　　第六讲

有声的抗议：民谣音乐的风格与历史

1. 民谣音乐与抗议文化
2. 民谣音乐的风格与流派解析
3. 方言政治：中国的方言民谣的多样化风格

* 思考题：解析中国当代民谣音乐的受众情况和市场潜力。
* 聆听音乐和聆听指南：

1. Bob Dylan：《手鼓先生》（Mr. Tambourine Man）
2. The Beach Boys: 《美妙震颤》（Good Vibrations）
3. Leonard Cohen: 哈利路亚（Hallelujah）
4. Bob Baker.Guerrilla　 *Music Marketing.*　Encore Edition. Bob Baker, February 1, 2006.
5. Paul Simon and Garfunkel-The Sound of Silence,Scarborough Fair
6. 周云蓬-《不会说话的爱情》
7. 万能青年旅店-《杀死那个石家庄人》

　　　　　　　　　　　　　　第七讲

技术发展与文化融合：嘻哈乐、电子乐的风格与历史

* 1. 技术演进与电子乐的发展
  2. 嘻哈乐的文化根源与风格解析
  3. 中国电子乐与嘻哈乐的本土化进程
* 思考题：中国电子乐与嘻哈乐与国际相应风格的比较。

　　　　　　第八讲

全球性秩序：世界音乐的风格及意识形态分析

1. “世界音乐”的风格及历史
2. 中国“世界音乐”类别的发展现状

* 思考题：如何通过“世界音乐”渠道将中国流行音乐打入国际市场？

注： 从2011年级起，培养方案中每门专业课程须填写“研究生《XXXX》课程学习指南”，而且有学院专业指导小组组长（成员） 或学院学术委员会成员，或学院教授委员会成员（由学院确认）的签字，否则，研究生院培养办不予排课。

其他说明：
专业指导小组组长或成员签字： 或学院学术委员会成员签字 或学院教授委员会成员签字 200 年 月 日
所在学院（所、中心）意见：   负责人（签名）： 200 年 月 日
研究生院备案： （签名）： 200 年 月 日