第一图书网, tushu007.com

<<流行音乐的秘密>>

图书基本信息

书名：<<流行音乐的秘密>>

13位ISBN编号：9787510053245

10位ISBN编号：7510053242

出版时间：2013-4

出版时间：世界图书出版公司

作者：[新西兰]罗伊·舒克尔(Roy Shuker)

译者：韦玮

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

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。

内容概要

消失的罗伯特·约翰逊带着令人惊异的技艺回归
他是否向魔鬼出卖灵魂以换取出色的演奏？

仙妮亚·唐恩从贫民窟灰姑娘一夜变为国际巨星
难道竟是因为传奇的“录音室之吻”？

科伦拜血腥枪击案的凶手皆是玛丽莲·曼森的粉丝
工业金属乐真的会诱发暴行犯罪？

流行音乐为何流行？

乐坛巨星 如何出现？

本书将告诉你流行音乐产业的门门道道
揭开它为万人所爱又遭重重争议的深层秘密……
全景展现文化大生产时代音乐的制作、发行、消费及其意义

本书对西方流行音乐的制作、发行、消费及其意义进行了全面而通俗易懂的介绍，并讨论了围绕流行文化和流行音乐分析展开的问题和争论。
作者介绍了音乐产业内部各个组成部分以及外部的政治、社会环境，探讨了塑造音乐体验的关键因素，包括音乐制作、音乐人和明星、音乐文本、音乐媒体、观众、乐迷和亚文化，以及音乐的政治行动主义和政治意识形态。

书中涉及十余流行音乐流派，重点介绍了近三十名典型音乐人及其代表作品，引用近两百首经典流行曲目。
本书既是一本内容丰富的流行音乐文化研究读本，也是一本翔实全面的流行音乐发展百科全书。

流行音乐是一种工业制造。
这个显在的事实或者被粉丝们匍匐在地视而不见，或者被文化批判家高高在上一笔带过。
现在，这个人细致而客观地剖开它，进入其制造业内部，展现其中的秘密。
由此你发现，即便是摇滚英雄、文化全球事件，也并非那么纯粹崇高，当然，也并非只是一出提线木偶剧那么低劣。

简单说，流行音乐既是商品也是作品，既具有商业价值也具有艺术价值。
一出流行大戏的面目，往往比前工业时代一个艺术现象的面目，来得更广阔而复杂，并充满了内部的矛盾。
在产业震荡、全球流行音乐大变局的当下，《流行音乐的秘密》在许多关键问题上都提供了广泛反思的可能性。

——李皖

作者简介

<<流行音乐的秘密>>

书籍目录

前言 致谢 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90 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 第5章《听懂了吗？
》：音乐文本 第6章《对我来说仍然很摇滚》：流派、翻唱和经典 第7章《逛逛买买》：零售、电台和榜单 第8章《你吸引了目光》：电影、电视和MTV 第9章《在（滚石）杂志的封面上》：音乐报刊 第10章《我这一代》：观众、乐迷和收藏者 第11章《我们这儿的声音》：亚文化、声音和场景 第12章《我们就是世界》：国家音乐政策、全球化以及国家身份 第13章《别太用力》：道德恐慌 第14章《革命》：社会变革、良心摇滚和身份 结论《把它包起来》：通俗音乐和文化意义 附录

章节摘录

版权页： 20世纪50年代初，黑胶单曲作为音乐市场的主导力量取代了与之相对的78转虫胶。
单曲成为主要的销售格式，也是广播和电视节目的基础和最为重要的榜单列表，它们之间形成了一种明显的共生关系。
单曲能够吸引那些想要时刻跟上榜单最新流行但可支配收入又很有限的年轻人。
对于唱片公司来说，推广一张单曲比推广一张专辑花费更少，并且可以作为一种市场“ 测验 ”。
单曲的成功对于表演者和唱片公司来说很重要，它同时也是一种为相关或后续专辑造势的重要手段，两者的出版密切相连。
除了极少数的例外（例如齐柏林飞艇乐队[Led Zeppelin]），表演者一般都依靠单曲来促进专辑发行。
从20世纪60年代到70年代，这种作法成为唱片营销的“ 传统 ”架构。
无论是出自同一个艺人还是同一种风格或流派，单曲的专辑汇编也已经成为一个重要的市场。
虽然一些艺人的打榜歌曲只是“ 昙花一现 ”，但单曲的成功往往能够帮助他们事业上升，为他们签下专辑合约，或跳出独立唱片公司签约主流厂牌。
在20世纪80年代，新的单曲格式赢得了日益显著的市场份额。
在美国，磁带单曲销量大幅增长，瑞典乐队洛克赛特（Roxette）的《倾听你的心》（Listen to Your Heart，1990）成为首支没有使用45转黑胶唱片并打人美国排行榜首位的单曲。
12英寸的单曲，包括混音版，成为舞曲音乐场景的重要组成部分（参见Straw，2001）。
而伴随着CD格式的广泛兴起，CD单曲也开始作为一种流行的市场营销方式和消费选择出现。
尼格斯记录了这一现象在20世纪80年代造成的黑胶单曲销量的下滑。
在美国，1979——1990年间，单曲的销量下降了86个百分点，从1.955亿张下跌至2760万张，尽管新的格式在发展，但单曲的总销售额仍然下滑了41%。
在英国，单曲销量的下跌没有这么剧烈，销售总额下跌了21%，从1980年的7780万张下跌至1989年的6110万张。
这反映了英国在出版专辑之前先发行一两张单曲已经成为行业惯例。
单曲销量的相对下滑则反映了新格式的成本较高，配合单曲推出MV的压力较大，但又不得不为之，因为这被视为获得电台播放和打榜成功的必要做法。
艺人也因为CD格式的转变而受到影响。
无论摇滚／通俗的审美状况如何，其物质意义在于它对于那些资源有限的艺人来说是触手可及的。
7英寸45转黑胶和12英寸舞曲单曲的市场与俱乐部场景联系在一起。

后记

流行音乐于19世纪末20世纪初起源于美国。
作为一种大众化、商业化的音乐，它从出现之日起就植根于广泛的中下层市民，与之前所谓的“高等”音乐和“高等”文化形成鲜明对立。
在一百多年的时间里，流行音乐已经发展为一个如火如荼的产业，建构了自己独特的文化属性，赢得了成千上万的听众和追随者。
而学术界对流行音乐及其相关文化现象的研究，除了一些显著的例外，却发展得很慢。
直到20世纪90年代，大量研究著作开始涌现，直接聚焦于流行音乐本身，或是将流行音乐看成通俗文化在媒体和文化研究范畴内的一个方面。
这个领域的新声望反映出流行音乐作为一种全球性的文化现象已经被认可，而与之相关的是数十亿美元的产业和延伸到各类风格中的多样化的年轻潮流。
本书对流行音乐的制作、发行、消费及其意义进行了全面而通俗易懂的介绍，并讨论了围绕流行文化和流行音乐分析展开的问题和争论。
作者罗伊·舒克尔为新西兰惠灵顿维多利亚大学媒体研究系副教授。
他结合新西兰和加拿大的文化语境和流行音乐发展实际情况，探讨了塑造音乐体验的关键因素，包括音乐制作、音乐人和明星、音乐文本、音乐媒体、观众、乐迷和亚文化，还有音乐的政治行动主义和政治意识形态。
作者关注的焦点在于通俗音乐文化表达意义的过程，以动态的、多元的、相对的视角，在国家文化政策、文本、文本创造者和消费者的大背景下，结合流行音乐各个层面——产业的、审美创造者的、文本的、观众的，揭示出流行音乐意义表达过程中诸多因素的复杂互动关系。
本书语言清晰准确，逻辑结构严谨，在历史维度内汇集了来自不同国家背景和地区的素材，涉及十余个代表性摇滚音乐流派，重点介绍了近三十名典型音乐人及其代表作品，引用近两百首经典流行曲目。
每一章都以一首流行音乐曲目为主标题，形象展现此章节所要论述的重点，章节末尾还配有“延伸阅读”列出相关文献资料背景。
书后四个附录涵盖了十四个章节名曲目的信息、1985—1999 年间的三十个经典流行音乐专辑、书中所有歌曲曲目信息（从20 世纪60 年代到90 年代）以及全部的参考文献。
本书对于专门的研究学者而言，是一本深入翔实的研究参考资料库，对于普通流行音乐爱好者及广大读者来说，也是一本内容丰富全面的流行音乐文化读本。
后浪出版咨询（北京）有限责任公司2013年2月

编辑推荐

《流行音乐的秘密》中涉及十余流行音乐流派，重点介绍了近三十名典型音乐人及其代表作品，引用近两百首经典流行曲目，既是一本内容丰富的流行音乐文化研究读本，也是一部翔实全面的流行音乐发展百科全书。

名人推荐

流行音乐是一种工业制造。
这个显在的事实或者被粉丝们匍匐在地视而不见，或者被文化批判家高高在上一笔带过。
现在，这个人细致而客观地剖开它，进入其制造业内部，展现其中的秘密。
由此你发现，即便是摇滚英雄、文化全球事件，也并非那么纯粹崇高，当然，也并非只是一出提线木偶剧那么低劣。
——李皖

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com