

民聲民享

流行音樂 · 社會 · 民主

Relationships Between Popular Music and Democracy: Implications for Popular Music Pedagogy

作者 / 傑瑞 · 韓弗瑞 Jere T. HUMPHREYS

美國亞歷桑那大學音樂學院教授
Professor of Music, Arizona State University, U.S.A.
電子信箱: jere.humphreys@asu.edu

譯者 / 王瑞青 Jui-Ching WANG

美國北伊利諾大學音樂學院副教授
Associate Professor of Music, Northern Illinois University, U.S.A.
電子信箱: jcwang@niu.edu

音樂傳播的幅員受國力強弱的影響極大，舉例來說，若非 19 世紀西歐各國藉強權直接或間接地影響世界各地對古典音樂的看法，在音樂歷史上就不會發展出「common practice（慣例）」的概念¹。這種國力與文化傳播的關係，可解釋為何 20 世紀中葉以來，美國流行音樂引領流行文化，獨占世界各地流行音樂市場的鰲頭。音樂學家 Christopher Small 認為：

若從音樂的功能來檢視音樂對人類社會的貢獻，以美國非裔（黑人）音樂為主的流行音樂，比起在工業革命後少數人聚集在音樂廳或歌劇院裡欣賞的所謂古典音樂，占有更重要的地位²。

當許多鄉村聚落在 1970 年代尚過著水電不便的生活時，卡夾式錄音機已經是聆聽流行歌曲必備的家電。有些學者甚至認為，人類社會中任何科技的流通，以商業音樂傳播的速度最快³。如此看來，在學校教育裡加入流行音樂課程相當合理，因為美國最早的音樂老師就是 18 世紀殖民時期的歌唱師（singing master），他們用的教材就是一般民眾耳熟能詳的流行歌曲。「流行音樂即是當下的音樂」一說有著時代性與即時性⁴，它涉及的層面包括歷史、社會學以及其他人文學科，不應該被排除

在教學系統之外。然而，當今的知識分子和受過古典訓練的音樂家們卻不苟同，他們狹隘的偏好造成今日學校音樂教育與現實脫節，無法完整地彰顯當代音樂的人文精神。

本文並不是一篇流行音樂導論，目的也不在提供教材教法，而是要從民主的觀點探討流行音樂與美國社會之間的關係以及它對世界的影響，藉此拋磚引玉共同為流行音樂教學策略畫出藍圖。在本文中，我定義「流行音樂」為兼具歐洲白人民間音樂及美國非裔音樂元素的歌曲，譬如：19 世紀時頗受歡迎的散拍音樂（Ragtime）和爵士（Jazz），以及受這兩種風格影響甚大的節奏藍調（R & B）；流行在白人社群的鄉間音樂，阿帕拉契山脈的民歌（Appalachian Mountain），以及兩者融合而成的西部鄉村歌曲；還有在 1950 年之後，揉合鄉村歌曲和節奏藍調所形成超級旋風的搖滾音樂（Rock 'n' Roll）。

流行音樂課程最主要的目標，是教導學生懂得聆聽群眾的聲音，以及培養他們尊重社會上多數人意見的民主修養。1840 年法國政治思想及歷史學家托克維爾（Tocqueville, 1805-1859）對當時美國的民主現象有如下的註解：

民主國家的人民傾向以群眾的意見作為個人行為

的指標，因為群眾的共識，通常具有強烈的約束力。取決自大眾的意見……帶給人們持久的信任感……從這種由多數人為少數人做決定的習慣可以看出，一般人寧可跟隨輿論也不願意自己做決定的現象⁵。

既然流行音樂強調「流行」，我們要仔細分析它的利與弊，並善用它在民主社會中為多數人發聲的特性。托克維爾還說，在民主結構下，人們寧願捨棄自我，依附主流意見，因為他們總覺得他們的想法不夠「好」到能與大眾的意見相抗衡⁶。

流行音樂與商業

強烈的商業企圖是流行音樂在社會學中的現象。音樂社會學之父阿多諾（Theodor Adorno, 1903-69）和他的追隨者提出一套理論，以維持當時古典音樂與流行音樂平行發展，並深入探討以營利為目的所創造出的大眾音樂品味。後來各領域的學者們對阿多諾理論中，呼應馬克思政治經濟思想深感興趣，因而發展出對流行音樂政治性和社會性的精闢論述⁷。「音樂品味受商業利益操縱」與「流行音樂是文化優越主義下，資本家用以謀利的工具」兩種說法實出一轍，後者著墨於流行音樂的目的是它在社會裡的政治上及文化上的主導力。

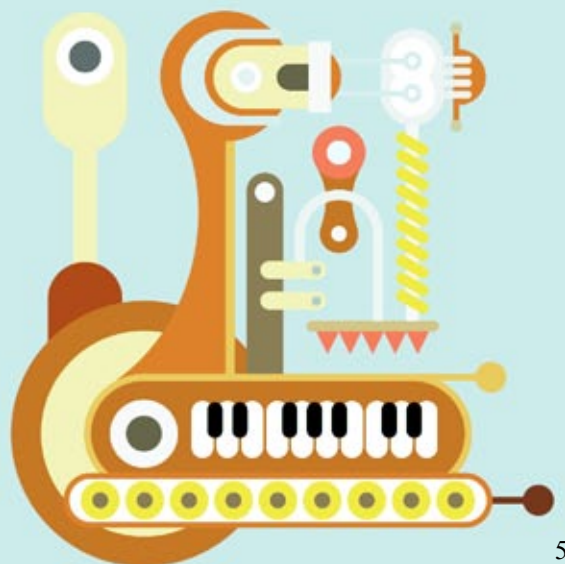
商業主導音樂流行和人們品味的說法並非空穴來風。我們可從流行音樂的起源與發展、它在世界各地的流通、在商業裡扮演的角色、被文化與經濟

優越主義的影響、以及它與資本主義和民主思想之間的關聯等面向，來認識流行音樂的社會功能，並解讀商業與音樂品味的關係。

流行音樂與民主思潮的發展

流行音樂的發展與西洋文明進程有類似的模式。自西元前五世紀的雅典黃金時代（495-429 BCE）起，歐洲社會中一直潛藏著「平權主義」的思潮。此思潮在中世紀後逐漸浮現，成為新興國家政治結構的根基⁸，美國和法國在18世紀末相繼成為世界上最早的民主國家，英國在19世紀跟進，到了二次世界大戰後，大部分國家紛紛採用民主制度。據歷史學家福山（Francis Fukuyama, 1952-）估計，1990年時，世界上已有140個國家以民主治國，這個數目恐怕是柏拉圖難以想像的⁹。

受到宗教改革喀爾文主義（Calvinism）的影響，美國殖民初期的教會不崇尚歐洲古典音樂，而以原始與簡單的聖詩吟唱風格、貼近會眾文化背景的民謠為主，民主思想的散布提升了平民的地位，他們的意見逐漸受到重視。流行音樂所觸及的層面以及它對社會大眾的影響，就順此民主思潮蓬勃發展之勢大放光彩。美國許多音樂的源起與發展都和中下階級群眾的生活密切相關，從與宗教有關的神聖豎琴歌曲（Sacred Harp）、福音歌曲、19世紀末間間接受到福音曲風影響的錫盤街音樂（Tin Pan Alley）、藍調、散調、爵士樂，甚至到專業的軍樂

隊或以社區為中心的管樂團等等。它們的曲風和表演形式，不僅反映人民的想法與心聲，也促進了社會民主的發展。受到資本主義與科技發展的影響，流行音樂（特別是搖滾樂）儼然成為社會最普及的音樂主流¹⁰，當今流行音樂雖然還是「消費者決定市場」，以大眾趣味為指標，它仍可幫助我們探索平權潮流下之種族爭議、兒童福利、宗教自由和弱勢族群的人權等社會議題¹¹。

近年來，有人擔心搖滾音樂的滲透力改變了一般人的價值觀，也對社會秩序帶來威脅。Robert Pattison 則持相反意見，他認為搖滾樂本身就是社會結構的一部分，是一種「在美國民主思想體系下衍生出令人目不暇給的產物」¹²。雖然對 21 世紀的學生來說，民主觀念和搖滾樂知識早已根植，但有關民主思想與搖滾樂的關係，及它對近代民主社會的形成所扮演的角色，都需要重新檢視以釐清搖滾樂長久以來被貼上「敗壞人心」的負面標籤。

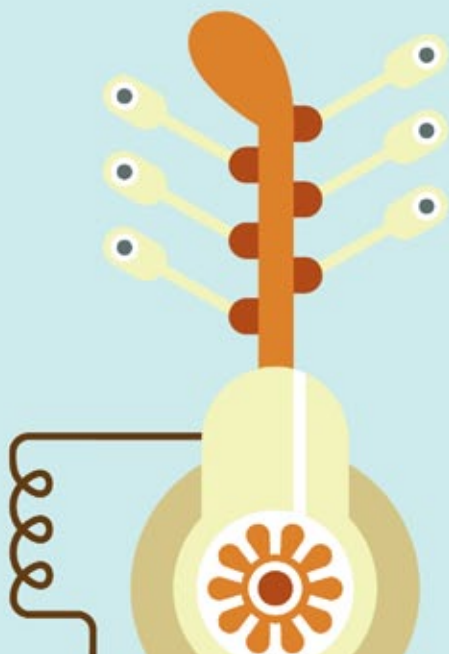
美國流行音樂的脈絡主要關注於族群的議題，從近代史的發展觀之，流行音樂其實是民主運動的一部分，它反映出人們對種族融合和人權提升的看法。以藍調音樂中的 12 節藍調（12-bar blues）為例，它對樂句長短與和聲結構的限制，象徵了 19 世紀末到 20 世紀初，黑人受盡壓迫的生活形態及

心情。相對的，Duke Ellington 則將爵士樂定位為一種「自由的樂種」¹³，鼓勵演奏者以即興的方式注入新鮮的音樂元素。Cornel West 針對以上兩種音樂風格在社會價值上的差異，有如下的闡釋：

藍調和爵士這兩種風格在民主觀念深植的美國社會裡，以較個人的方式在音樂中表達對複雜種族議題的心聲。這兩種音樂都源自黑人族群的文化，卻廣受白人喜好，後來發展成向來反傳統的年輕人們熱愛的搖滾音樂，成功占領了音樂市場。這些音樂文化成果是美國歷史上第一次白人與黑人良性互動的見證；類似的交流可以從後來的節奏藍調和嘻哈（Hip Hop）蓬勃發展看出¹⁴。

美國青少年自 20 世紀中開始熱衷節奏藍調，此後的流行音樂市場則是白人與黑人在音樂上互相挑戰並跨越彼此傳統界限的榮景。貓王（Elvis Presley）應是當中最有名的，他在 1954 年由太陽唱片公司（Sun Record）製作的第一張唱片，對美國社會造成的改變及影響，遠高過同年美國最高法院頒布對學校實施種族隔離政策¹⁵。大多數的美國知識分子跟隨殖民時代前輩們的腳步，有漠視流行音樂的傾向；但有些流行音樂工作者巧妙地將北美民間音樂元素融入流行音樂曲風，發現音樂也能為種族以及其他社會議題發聲。Bob Dylan（1941-）是 1960 年代具影響力的著名民歌手，他融合民歌與當時流行的節奏藍調和搖滾音樂，用簡單的曲式有效地表達出他對當時重要社會問題（如種族、年齡和性別差異等）的想法。這類歌手透過音樂，積極地參與社會運動，用歌曲傳達訴求，音樂為這些社運帶來的力量要比馬克思學派著重在階級矛盾裡尋找出口的理論要複雜許多¹⁶。這股由 Dylan 等人領導的潮流，在美國不僅吸引了數以萬計的忠實聽眾，更在披頭四（Beatles）席捲全世界時，為流行音樂市場再添數千萬的聽眾。

目前最強勢的流行音樂形態，可說是源自嘻哈風格的饒舌歌曲（Rap），它主要取材自貧窮城市邊緣人所經歷之種族、階級、性和暴力等各種社會亂象¹⁷。很顯然地，這些爭議性題材經常是讓歌曲

創作者、歌手或是聽眾們難以接受的現實。譬如，1982年發行的饒舌歌〈Message〉(Grandmaster Flash & the Furious Five 出版)在抗議美國大城市裡的貧窮問題，以及長久以來因「下滲式經濟學(trickledown economics)」導致的資源分配不公。1988年嘻哈歌手Patti Smith的〈People Have Power〉則樂觀地從理想主義的角度，歌頌民主思想和革命的真諦，並鼓勵群眾以追求大多數人的利益作為個人行事準則的價值¹⁸。值得一提的是，儘管從貓王開始，歌曲中融入多元文化元素已成為搖滾音樂的一大特色，似乎預告了一般群眾能接受種族融合的事實，但是我們必須承認，這麼多年來，美國社會棘手的種族問題和文化認同的意識形態依然存在。我們可以藉由流行音樂讓學生認識並分析這些社會議題，幫助他們對所觀察到的現象作符合社會價值的批判，以深入瞭解音樂的社會功能。

流行音樂與民主

在古希臘時期，柏拉圖呼應蘇格拉底，大力壓抑流行音樂，主張政府應全面實施審查制度。儘管此學派的希臘哲人們一直被封為早期民主殿堂的「建構師」，他們根深蒂固的二元論觀念，在「藝術為真實理性之模仿品」的美感原則下，將各種藝術推向高不可測的玄學，他們最反對的就是迎合大眾品味的創作。希臘哲人們這種近似冷酷、漠視普羅趣味的態度，所講的民主僅屬貴族和男人獨享的「假民主」¹⁹。在16世紀歐洲中產階級崛起之際，教會紛紛禁止Orland di Lasso(1532-92)的作品，主要因為他的歌詞內容改編及嘲弄基督教聖詩，主張飲酒作樂或是為了大量感官刺激而採用不合時宜的半音音階²⁰。在17世紀末期，路易十四(1643-1715)擔心歌劇中不當地描述國家或宮廷的形象會左右平民百姓的判斷力，而嚴格審查所有的流行歌劇。莫札特(1756-91)也因費加洛婚禮劇中有太多醜化貴族的情節，被迫改編劇本²¹。

不論國家多麼進步，即便是自詡為民主的國

家，音樂審查制度多少仍存在²²。民權高漲的21世紀，加上電子科技與網際網路的助力，要以官方力量限制某些歌曲的流通實屬不易。我在2010年受邀到埃及演講時，適逢該國政府宣布不再審查任何廣播電台播放的曲子，因為不管怎麼禁止這首名為〈I hate Israel〉的歌曲，它仍然四處流通，流行音樂審查制度已經淪為形式。埃及人民對政府和國際的抗議，到2011年演變成以追求自由和強盛經濟實力為主要訴求的示威革命運動。

流行音樂與政治

流行音樂的平民化，傾向為中下階層的百姓發聲，當人們在對處境不滿或失望時，會用它作為抗議的途徑。這類音樂在政治上總被歸類成左派思想的產物；然而，傳達愛國意識的歌曲則被貼上右派的標籤。譬如，美軍在1980年代入侵巴拿馬和1990年代介入波斯灣戰爭²³，以及在不久前，在伊拉克戰爭中為提升士氣所使用的搖滾音樂，還有在監獄中審問戰虜或對他們非人道凌虐時放的音樂，皆顯現這類功能²⁴。這種罔顧人權的行徑，其爭議性之高，使得美國音樂學學會(American

Musicological Society) 在 2008 年率先提出抗議的聲明²⁵，對此濫用音樂的行為作出抗議和譴責的，還有民族音樂學學會 (Society for Ethnomusicology)、美國音樂學會 (Society for American Music) 以及國際流行音樂協會美國分會 (International Association for the Study of Popular Music)²⁶。值得注意的是，長期以來被貼上極端保守派的鄉村音樂愛好者，似乎不那麼在意音樂是否反映他們的政治立場，因此在鄉村歌曲中，我們不太感受得到右派思想或類似的政治色彩。

現在美國的年輕人應該很熟悉一部名為《Top 25 抗議歌曲》的 DVD²⁷。其中收錄有 Neil Young 在 1989 年的暢銷曲〈Keep on Rocking in the Free World〉，他在曲中描述雷根與老布希政府時期的貧窮和權利剝削等問題，表達對社會種種不公的吶喊。用音樂進行抗議是一種不需要握緊拳頭或揮舞國旗的愛國情操表現。為了批判 Irving Berlin 作的〈God Bless America〉，Woody Guthrie 在 1944 年出版的〈This Land is Your Land〉在當時非常受歡迎，原作中許多對美國文化和國家認同的負面詞句，在後來被歌手們（包括他本人、Peter, Paul & Mary〔彼得、保羅和瑪麗三重唱〕和 Joan Baez）翻唱而重新詮釋，成為現在毀譽參半的版本；著名的搖滾歌手 Bruce Springsteen 和美國民歌運動先驅 Pete Seeger 受邀在 2009 年歐巴馬總統就職慶祝晚會上演唱這首歌，再次提醒美國人民此曲在民主與歷史的意義。這首歌也曾被以諷刺美國社會問題的電視影集（如 the Simpsons 和 Home Improvement）

以及全國公共廣播電台 (NPR) 的現場廣播秀 (A Prairie Home Companion) 中顛覆，幽默地挑戰美國民主制度。幾十年來，它一直被選入中小學音樂教材中，可見其影響力之大²⁸。

有一些震撼力很強的抗議歌曲雖然很有意義，但對涉世未深的學生來說，可能太過激烈。譬如 Public Enemy 的〈Fight the Power〉是一首探討種族衝突、爭議性頗高的饒舌歌，它可能引發的不只是人們重新面對種族議題，甚至會造成一股的洶湧社會運動。利用搖滾音樂來表達對制度的無奈或不滿的例子到處可見²⁹，另一個例子是葛來美獎得主 Page Against the Machine 在 2011 年開的一場演唱會，是為了抗議亞歷桑那州政府在前一年頒布全美最苛刻的移民法案³⁰。此外，在音樂劇〈Evita (愛薇塔)〉中，有許多抗議歌曲穿插在為 Eva Peron 寫的優美情歌裡，暗諷阿根廷庇隆 (Peron) 政權下的社會與政治問題；Bernstein 的〈West Side Story (西城故事)〉同樣以音樂劇的方式，將波多黎各裔在紐約遭遇不平等的待遇呈現出來。

流行音樂的教育

若將流行音樂放入學校課程中，音樂的學習目標必須涵蓋表演方式、作曲手法、即興技巧等等。我認為歌曲創作的動機、背景、目的和其社會價值以及如何賞析，應該是流行音樂教學中不可忽略的一環。反戰歌曲就是一個很好的教材，Arlo Guthrie 的〈Alice's Restaurant〉看似在歌頌感恩節，其意在諷刺 1967 年為了越戰而全面征兵的美國政府；1969 年 Creedence Clearwater Revival 的單曲〈Fortunate Son〉則是一首以苦悶的言語，道出美國人民在越戰時因為階級和經濟的差距，得不到平等的待遇；另一首有名的反越戰歌曲是 Springsteen 在 1982 年的〈Born in the U.S.A.〉，它後來被定位成愛國歌曲，常在競選造勢活動中播放。一個晚近的例子是 System of Down 在 2002 年發行的〈Boom!〉一曲，以憤怒的情緒表達對美軍武力入侵伊拉克的不滿³¹。

歐巴馬在 2010 年 2 月舉辦一場名為「社會運動之音樂 (Music of Movement)」的音樂晚會中，邀請許多歌手演唱他們著名的抗議歌曲，他深信他之所以能順利當選總統，要歸功於這些音樂帶給人民期待改變的力量³²，呼應了他的競選主軸。Bob Dylan 在 1962 年唱紅的〈Blowin' in the Wind〉是眾多歌曲中最為雋永的，這首歌受到當時核武競賽、人權運動和反戰情緒等惱人議題的啟發，成為日後抗議音樂的範本，為後輩音樂人（如披頭四和滾石樂團）的創作鋪路³³，從以上這些例子可見，流行音樂在催化社會運動所給予的助力是不容忽視的。1980 年代之後社會漸趨穩定，人們不再需要激烈的社會運動，流行音樂歌手開始為公益活動代言³⁴，發揮另一種服務社會的功能。

在學校介紹流行音樂的同時，也要介紹富有文學價值的歌詞及其隱藏在字裡行間的意喻。1927 年，社會學家開始分析藍調音樂歌詞中略帶輕浮或挑釁的字³⁵，1928 年又有更多帶有此類色彩的歌曲問世，例如〈Making Whoopee〉、〈Button Up Your Overcoat〉以及另一個版本的〈Shortnin' Bread〉³⁶。社會學家還研究專為市井小民而作的流行歌曲，Roy Blount Jr. 曾經統計過流行的鄉村歌曲裡有 2961 首提及食物，光是與肉汁有關的就歸納出一系列³⁷，當然也有一大部分歌曲帶有限制級的暗示³⁸。對一些長期以來被誤解的歌曲內容，老師有責任利用流行音樂課澄清這些迷思，比如說，彼得、保羅和瑪麗三重唱的〈Puff the Magic Dragon〉事實上與吸食大麻或使用其他毒品並不相干，據 Peter Yarrow 自己的說法，此曲是他與一位在康乃爾大學的同學 Leonard Lipton 改編自一首有關龍的童謠，是為小孩創作的歌詞。

許多歌曲可以用來闡述多元文化。著名墨西哥籍流行歌手 Carlos Santana 是第一位在美國流行音樂市場占有一席之地的拉丁裔音樂家，他多元的音樂才華，成功地揉合拉丁音樂與美國流行音樂（如藍調和搖滾）的元素，創造出有強烈非洲／古巴藍調風格的拉丁流行音樂，Richard Berry 的〈Louie Louie〉和披

頭四的〈Day Tripper〉就是源自這種風格的例子。在 Santana 之後，其他幾位具影響力的拉丁裔歌手，如在 1970 年代，有名的女搖滾歌手 Linda Ronstadt，她最令人樂道的是她不顧製作人的反對，堅持錄製一張西班牙文專輯〈Songs of My Father〉，並以第一張非英文專輯之姿，席捲當時的美國流行音樂市場³⁹。最近當紅的女神卡卡 (Lady Gaga) 將男性陽剛氣概包裝在女性化性感的旋風中，衝擊社會大眾對性別角色的傳統認知，她因此被定位成反性別差異的偶像，廣獲同性戀者的支持⁴⁰。

結語

在過去歐洲霸權時期，殖民者經常強迫被殖民者接受他們帶來的音樂文化；但也有情況是被殖民者心甘情願地接納並採用殖民國家帶來的一切。將此概念延伸，美國文化（速食、可樂、電影、牛仔褲和爵士、搖滾與饒舌歌等音樂）在世界各地流通的情況就是如此⁴¹。在瞭解流行音樂給社會帶來的影響之後，要和學生有系統地探討流行音樂的政治與社會意義並不容易。第一個困境是，在保守的學院派音樂課程裡或音樂師資培育的環境中，教師們不斷地灌輸學生流行音樂無用論的觀念⁴²；第二個困境是，老師和學校主管當局過於守舊的態度⁴³。學校制度僵化、專業訓練不足與教師人文素質失焦，使得音樂老師畫地自限日趨保守，並會刻意避開流行音樂常見有關愛、性、種族以及文化優越主義等議題⁴⁴，此乃流行音樂無法被納入學校課程的最大阻力⁴⁵。

古希臘時期，雅典的民主制度代表的是種族及性別的優越，儘管前文提過這是「假民主」，在歷史上它仍不斷地被許多的國家或政權所採用；若不承認這種民主的瑕疵，我們就犯下 Cornel West（1953-）所指「否認歷史」的錯誤⁴⁶。不論時空如何變化，人們對與愛與性相關的話題永遠是興致勃勃，在學校裡，與其避而不談此類話題，還不如藉流行音樂，以健康、輕鬆的方式正視它。流行音樂與民主社會間有著密不可分的關係，教育工作者有責任思考如何在教育體制裡，為流行音樂的教與學找出路。

我建議以跨學科的方式，隨著音樂發生的時空背景，活潑地介紹流行音樂，此法聽起來相當具有前瞻性，但是執行者要有挑戰現況的勇氣。請記住，流行音樂是屬於眾人的音樂、是成熟民主制度下的音樂、是資本主義經濟下渴望出頭天的無產階級的音樂、也是展示當代科技進步的音樂，它是屬於你我的庶民音樂！由於後現代思潮的衝擊，我們得以開拓多元的思想平台，不少持懷疑論看法的人卻認為，「既然世上沒有一件真實的事物，也沒什麼事是真的很要緊。」這種人生觀會讓我們的知识停擺。懷疑論者的無奈在 Sex Pistols 的〈God Save the Queen〉裡，將「沒有未來」那段歌詞用聖歌般的吟唱法，表現得淋漓盡致；類似的表現手法在一些饒舌歌曲和重金屬音樂也常出現⁴⁷。對這種消極無奈的生命態度，我們要與學生真誠地探討人類如何透過藝術來表達真實的情感，不論是積極還是消極。要達到這個目標，當務之急是要建立突破現狀的勇

氣與決心，才能超越目前閉鎖式的學校教育體制⁴⁸。

本文從多層面的歷史觀點，驗證人類社會在邁向文明和民主的過程中，音樂一直扮演著極重要的角色；人們總是在等待突破古典音樂窠臼的契機，我鼓勵音樂老師為即將發生的下一波音樂教學革命做好準備，建構豐富的流行音樂教學百寶箱，內容包括教學觀念、曲目資料庫、教學法以及與社會發展息息相關的知識。我深信我們的努力會幫助社會邁向更成熟的民主境地。

約翰藍儂最廣為流傳的一句話是「在貓王之前，什麼音樂都沒有。」Public Enemy 樂團裡的 Chuck D 也狂妄地說，「饒舌歌曲……是世界各地年輕人的新聞台。」⁴⁹我們都知道在貓王成名的前後，一直存在著很多不同音樂；饒舌歌曲也不只是個播報站。流行文化不只是歷史的一部分，也是社會主流群體追尋他們所屬文化很重要的基礎。長久以來，美國的文化狂熱分子推崇 Bob Dylan 的歌詞美得像首詩，披頭四的 Sgt Pepper 專輯簡直是件藝術品，胡士托（Woodstock）是個藝術家薈萃的社區，而摩城唱片（Motown）的特色在宣揚黑人文化。這些音樂風格和現象並不適合以詩、藝術品、社區或種族來區分，它們展現了大眾的訴求，其實就是大眾文化的一部分⁵⁰。

流行音樂最大的特色在於曲式簡單，主題與調性發展無一成不變的規則，它總是迅速且不停地在改變；它是移民對美國的文化貢獻，來自世界各地成千上萬的移民來到新大陸，都陷入 Blount 所描述之「無可救藥的社會與道德價值的大雜燴鍋」中⁵¹。在這個多元文化社會中，流行音樂不僅代表了創作它和消費它的群眾，它其實就是當下的文化——一種逐漸國際化和民主化的文化。這就是為什麼我們必須要教流行音樂。

（作者按：本文之內容原刊載於 Music Education Research International, Vol.6, 2013 (pp. 1-14)，經作者與出版者授權，在此刊登中譯版。譯者按：本文提及的流行歌曲曲名皆標示原文，以方便讀者在網路上搜索相關影音的資料。）

注釋

- 1 Jere Humphreys, "Influence of Cultural Policy on Education in Music and the Other Arts," presented at the Fifth Anniversary Celebration Conference of the Institute for Research and the Archiving of Music: "Cultural Policy and Music Education II, Skopje Conference," Skopje, Macedonia: Ss. Cyril and Methodius University, January 2005; available at <http://mmc.edu.mk/IRAM/Conferences/Skopjeconf2/02Jere.pdf>; and at <http://repository.asu.edu/items/15568>.
- 2 Christopher Small, *Music of the Common Tongue: Survival and Celebration in Afro-American Music* (London: John Calder, 1987), 4.
- 3 Roger Wallis and Krister Malm, *Big Sounds from Small Peoples: The Music Industry in Small Countries* (London: Constable, 1984), xiv.
- 4 Jere T. Humphreys, "Popular Music in the American Schools: What the Past Tells Us about the Present and the Future," in *Bridging the Gap: Popular Music and Music Education*, ed. Carlos Xavier Rodriguez (Reston, VA: MENC: The National Association for Music Education, 2004), 102.
- 5 Alexis de Tocqueville, *Democracy in America*, vol. 2, trans. Harvey C. Mansfield and Delba Winthrop (Chicago and London: University of Chicago Press, 2000 [orig. 1840]), 409.
- 6 Ibid.
- 7 John Shepherd and Kyle Devine, "Sociology of Music," in *New Grove Dictionary of American Music*, 2nd ed., ed. Charles Hiroshi Garrett (New York: Oxford University Press, in press [2013]), and *Oxford Music Online/Grove Music Online*; available at <http://www.oxfordmusiconline.com> ([in press, 2013]); see also Reebee Garofalo, "Introduction," in *Rockin' the Boat: Mass Music and Mass Movements*, ed. Reebee Garofalo (Boston: South End Press, 1992), 2, 13.
- 8 Jere T. Humphreys, "Political, Economic, Social, and Technological Changes Resulting from Modernization: Implications for Music Education," Keynote speech presented at the 1st International Conference on Music Education, Helwan University, Cairo, Egypt. February 2011, 5; available at <http://repository.asu.edu/items/15569>.
- 9 Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man* (New York: The Free Press, 1992), 42.
- 10 Keir Keightley, "Reconsidering Rock," in *The Cambridge Companion to Pop and Rock*, eds. Simon Frith, Will Straw, and John Street (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2001), 140-41.
- 11 Humphreys, "Political, Economic, Social, and Technological Changes," 7.
- 12 Robert Pattison, *The Triumph of Vulgarity: Rock Music in the Mirror of Romanticism* (New York and Oxford: Oxford University Press, 1987), 212.
- 13 Cornel West, *Democracy Matters: Winning the Fight against Imperialism* (New York: The Penguin Press, 2004), 91.
- 14 Ibid., 92.
- 15 Pattison, *The Triumph of Vulgarity*, 32.
- 16 Garofalo, "Introduction," in *Rockin' the Boat*, 2-3.
- 17 Carlos Xavier Rodriguez, "Popular Music Ensembles," in *Oxford Handbook of Music Education*, vol. 1, eds. Gary E. McPherson and Graham Welch (New York: Oxford University Press, 2012), 885.
- 18 *Top 25 Protest Songs*, DVD, VH1 Educational.
- 19 Jere T. Humphreys, "Toward a Reconstruction of 'Creativity' in Music Education," *British Journal of Music Education* 23 (November 2006): 351-54; quoted material from p. 354.
- 20 David Crook, "A Sixteenth-Century Catalog of Prohibited Music," *Journal of the American Musicological Society* 62 (spring 2009): 23-25.
- 21 John Wells, "A Society Marriage," in Wolfgang Amadeus Mozart, Lorenzo Da Ponte, and Edward Joseph Dent, *The Marriage of Figaro = Le Nozze di Figaro*, Opera Guide 17 (London: Calder, 1983), 9-14.
- 22 若是對現代的官方、非官方流行音樂審查有興趣，可以參考 John Street, "Rock, Pop and Politics," in *The Cambridge Companion to Pop and Rock*, eds. Simon Frith, Will Straw, and John Street (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2001), 243.
- 23 Garofalo, "Introduction," in *Rockin' the Boat*, 3.
- 24 Suzanne G. Cusick, "'You are in a Place Out of the World': Music in the Detention Camps of the Global War on Terror," *Journal of the Society for American Music* 2 (February 2008): 3-4.
- 25 AMS Board Condems the Use of Music in Physical or Psychological Torture," *AMS Newsletter: The American Musicological Society* 38:2 (August 2008): 5; available at <http://www.ams-net.org/newsletter/AMSNewsletter-2008-8.pdf>.
- 26 Dexter Edge, "Is There Abuse and Corruption in Musicology?" October 3-4, 2010, p. 1; available at <http://idiography.blogspot.com/p/writings.html>.
- 27 *Top 25 Protest Songs*.
- 28 更多有關〈This Land is Your Land〉的說明請參考 Mark Allan Jackson, "Is This Song Your Song Anymore? Revisioning Woody Guthrie's 'This Land is Your Land,'" *American Music* 20 (autumn 2002): 249-76.
- 29 Garofalo, "Introduction," in *Rockin' the Boat*, 3.
- 30 Steve Appleford, "Rage Against the Machine Rock for Immigrants' Rights: Zack de la Rocha protests Arizona's 'racist law' at explosive hometown show," *Rolling Stone*, July 26, 2010; available at <http://www.rollingstone.com/music/news/rage-against-the-machine-rock-for-immigrants-rights-20100726>; see also Chris Barth, "Rage to Headline Arizona Immigration Protest Concert: L.A. show marks first hometown gig in a decade," *Rolling Stone*, July 15, 2010; available at <http://www.rollingstone.com/music/news/rage-to-headline-arizona-immigration-protest-concert-20100715>.
- 31 *Top 25 Protest Songs*.
- 32 "Obama Hosts Gala for Protest Songs: Smokey Robinson, Bob Dylan, Natalie Cole and Jennifer Hudson among the Performers at White House Concert," CBS News.com. February 10, 2010; available at <http://www.cbsnews.com/stories/2010/02/10/politics/main6193720.shtml>
- 33 *Top 25 Protest Songs*.
- 34 Garofalo, "Introduction," in *Rockin' the Boat*, 1-6. Paul Simon and his Graceland album is another important related topic.
- 35 Guy B. Johnson, "Double Meanings in the Popular Negro Blues," *Journal of Abnormal and Social Psychology* 22 (April-June 1927): 12-20; discussed in Roy Blount, Jr., *Long Time Leaving: Dispatches from Up South* (New York: Alfred A. Knopf, 2007), 91.
- 36 Blount, *Long Time Leaving*, 87.
- 37 一些與肉汁有關的歌曲：Cootie Williams and His Rug-Cutters 的〈Ain't the Gravy Good〉· Link Davis 的〈Rice and Gravy Blues〉· Dee Dee Sharp 的〈Gravy (for My Mashed Potatoes)〉· Cisco Houston 的〈Beans, Bacon and Gravy〉· The Ink Spots 的〈Pork Chops and Gravy〉· The Nighthawks 的〈Lickin' Gravy〉· King David's Jazz Band 的〈What's That Tastes Like Gravy?〉· Johnnie Temple and the Harlem Hamfats 的〈What is That Smells Like Gravy?〉源自 Blount, *Long Time Leaving*, 79.
- 38 Ibid., 86. 若對藍調音樂歌詞中食物與性之間的隱喻有興趣，請參考 "The Use of Food as a Sexual Metaphor in the Blues" ; available at <http://www.partywithmepunker.com/Food%20and%20sex.htm>.
- 39 *Latin Music U.S.A.*, VCR, 2 vols. (PBS Distribution, 2009).
- 40 Kate McCarthy, "Not Pretty Girls? Sexuality, Spirituality, and Gender Construction in Women's Rock Music," *Journal of Popular Culture* 39 (February 2006): 69-94.
- 41 Pattison, *The Triumph of Vulgarity*, 154; and Humphreys, "Influence of Cultural Policy," p. 1.
- 42 Wang and Humphreys, "Multicultural and Popular Music Content," 20-23, 27-31; and Humphreys, "Some Notions," 138-41. The accreditation system for university music units is yet another reason; Humphreys, "2006 Senior Researcher Award," 187.
- 43 Howard G. White, "The Professional Role and Status of the School Music Teacher in American Society" (Ph.D. diss., University of Kansas, 1964), 366.
- 44 Paul Friedlander with Peter Miller, *Rock & Roll: A Social History*, 2nd ed. (Boulder, CO: Westview Press, 2006), 10.
- 45 Paul G. Woodford, "The Social Construction of Music Teacher Identity in Undergraduate Music Education Majors," in *The New Handbook of Research in Music Teaching and Learning*, eds. Richard Colwell and Carol Richardson (New York: Oxford University Press, 2002), 679.
- 46 West, *Democracy Matters*, 41.
- 47 Jamie Tompson, "Thrash is Back on the Menu with the Big Four," *Guardian.co.uk*, July 22, 2010; available at <http://www.guardian.co.uk/music/2010/jul/22/big-four-tour-metallica-slayer>.
- 48 Humphreys, "2006 Senior Researcher Award," 187.
- 49 Chuck D [née Carlton Douglas Ridenhour] with Yusur Jar, *Fight the Power: Rap, Race, and Reality* (New York: Delacorte Press, 1997), 256.
- 50 Reebee Garofalo, "Mega-Events," in *Rockin' the Boat: Mass Music and Mass Movements*, ed. Reebee Garofalo (Boston: South End Press, 1992), 18. For arguments about the influence of politics on music and visa versa, see Street, "Rock, Pop and Politics," 243-55.
- 51 Blount, Jr., *Long Time Leaving*, 145.