

定位英美當代流行音樂歌手

以 Christina Aguilera 為例

歷史組

指導老師：姚瀨惟 老師

學生：白易玄

摘要

歐美國家是現代流行音樂起源的重鎮，從工業革命開始就開始醞釀著這個在日後傲視全球的娛樂產業。從歐洲到美洲，從美洲到世界，時至今日，歐美國家仍然遙遙領導著全球的流行音樂趨勢，穩坐指標全球流行音樂產業的龍頭寶座。

縱觀現在多采多姿的歐美流行音樂世界，可以找到各式各樣或新潮、或復古，或激烈、或平緩的特色。若能夠分析其趨勢，便可探知未來全球流行音樂的走向。本文便以 Christina Aguilera 為例，與過去歷史上流行音樂巨匠作各方面的分析比較，初探歐美未來流行音樂趨勢。

過去的流行音樂名人篩選是參考極具有公信力的告示牌排行榜(Bill Board)上的數據，找出具有代表性的藝人如：Louis Armstrong, Elvis Presley, Beatles, Michael Jackson, Madonna 等。經由對照比較後，分析出許多以上歷久彌新的巨星，都有許多在相同的外在表現，以及內在特質的共通點。在外在表現的部份上，他們共同都具有舞台魅力、亮眼外型，態度大方；他們在報章雜誌等媒體上曝光率高，提升他們的能見度，藉此達到部分宣傳效果。而他們在內在特質部分，清一色的具備了特殊的歌唱實力，以及表演的實力，以及他們的創作能力。他們的音樂具有相當大的創新性成為歷史上的成功先例，以及歷久彌新的持久性。除此之外，歷史上的經典名曲通常需要包含一定程度的人文關懷，因而達到打動人心的效果。接著他們必須要具備對他們事業的熱誠，在他們發展的過程中並不完全順遂，但他們並沒有因此退縮，繼續在流行音樂的領域中一展長才才有往後的成就。在一連串的分析後，藉此回來探討歐美目前流行音樂走向趨勢為何。

以 Christina Aguilera 為例，分析其音樂特色等因素與特質。Christina Aguilera 是個極具潛力的女藝人，它具備了舞台魅力、唱歌實力、風格多變創新，她也為名人一列，她的音樂可稱得上極度符合以上條件，但她尚未足夠擁有像是貓王等人般、明顯帶領世界潮流的趨勢。他雖然多有創新，但是都未成氣候，並沒有能夠使得大部分的人為之瘋狂。也許是因為現在的音樂分類實在太廣，以致於並沒有辦法像過去一樣把所有集中在某特定音樂領域裡，於是無論在唱片銷售量或者是固定吸引群眾還有在引起全球騷動上的成效較無法與之前的巨星相比。

關鍵字： 流行音樂 Christina Aguilera 告示牌排行榜(BillBoard)

目次

壹、前言

- 一、研究動機
- 二、研究目的
- 三、研究過程
- 四、文獻探討

貳、歐美當代流行音樂趨勢

第一章 流行音樂大觀

一、流行音樂的定義

(一)流行音樂的定義

(二) Billboard 告示牌排行榜

二、絢爛繁雜的歐美流行音樂大千世界

(一)工業革命後

(二)十九世紀末到二十世紀初的發展

(三)二零到四零年代的音樂

(四)二次大戰後的發展

(五)六零到七零年代

(六)風起雲湧的七零到八零年代

(七)百家爭鳴的現代流行音樂

(八)小結

第二章、Christina Aguilera 的生命歷程

一、童年—倍嘗艱辛

二、成長—破蛹成蝶

三、初試啼聲—驚為天人

四、進入演藝圈—飛上枝頭

五、發光發熱—光芒萬丈

六、潛沉與轉型—蓄勢待發

七、現在—置身其中

第三章、Christina 的音樂內涵

一、音樂特色

(一) 嗓音取向

1. 情感的表現

2. 技巧的展現

(二) 旋律的鋪陳

1. 音樂的結構

2. 樂器的選用

(三) 動人的歌詞

1. 強烈的故事性

2. 複雜的情感性

3. 真切的寫實性

(四) 小結

二、造型特色

(一) 音樂錄影帶

(二) 演唱會

第四章、西洋流行樂界展望

第一節 西洋流行音樂的趨勢

第二節 Christina Aguilera 的定位

參、附錄

Christina Aguilera 歷年個人專輯介紹

肆、參考資料

壹、前言

一、研究動機

歐美國家是現代流行音樂起源的重鎮，從工業革命開始就開始醞釀著這個日後傲視全球的娛樂產業，時至今日，歐美國家仍然遙遙領導著全球的流行音樂趨勢，穩坐全球流行音樂產業變遷的龍頭寶座。縱觀現在多采多姿的歐美流行音樂世界，可以找到各式各樣或新潮、或復古，或激烈、或平緩的特色。若能夠分析其趨勢，便可探知未來全球流行音樂的走向。本文便以 Christina Aguilera 為例，初探歐美未來流行音樂趨勢。

Christina Aguilera 是美國知名 RCA¹ 唱片公司於 1997 年簽定的美國流行音樂界女歌手。演藝生涯之初，其首張個人創作專輯在全球售出了一千萬張，甫推出即在美國和英國登上第一。而在她專輯《Back to Basics》中單曲《Ain't No Other Man》在 2007 年年度的葛萊美獎(Grammy Award)² 頒獎典禮讓他贏得最佳女歌手，而這已經是她目前的演藝生涯中，第二度贏得最佳流行女歌手。《Hurt》是《Back to Basics》的第二支單曲，在世界排名升上第四名，且在告示牌排行榜(Billboard)³ 上得到第十九名。而其拉丁文專輯《拉丁情懷》登上了告示牌 200 大第二十七名、拉丁專輯榜的榜首。這張專輯並於 2001 年在拉丁葛萊美獎中為她贏得最佳流行專輯女歌手的頭銜，且在美國被證明有金唱片銷量（五十萬），並在 RIAA 的 Los

¹ RCA, 為 Radio Corporation America 的縮寫。現在是商標由 SA Thomson 擁有。商標由 SONY BMG 音樂娛樂事業和 SA(RCA 的所有者 Thomson)使用。

² 葛萊美獎 (Grammy Awards)，是美國錄音產業與音樂界最重要的活動之一，由錄音學院 (Recording Academy) 負責頒發。錄音學院由錄製音樂的職業人士組成，目的在於獎勵過去的一年中音樂界中出色的成就，是美國四個重要的音樂獎項之一，相當於電影界的奧斯卡獎；其他三個為公告牌音樂獎、全美音樂獎和搖滾名人堂收錄典禮。每年二月頒獎。在告示牌和全美音樂獎後舉行。台灣的美術設計家蕭青陽於 2008 年 1 月獲邀成為學院第 2 位華人會員，並將於日後參與各年度「設計類」之評審；首位華人評審則是馬友友，負責音樂類。

³ 美國 Billboard 告示牌雜誌是發刊已經有百年歷史的綜合性娛樂報導雜誌，Billboard 每週所統計發布的告示牌排行榜是目前世界上最著名權威的排行榜，告示牌雜誌的公信力不僅是基於其歷史悠久的因素，還包括了因為告示牌的排行榜是最常為一般傳播媒體採用的排行榜，甚至連金氏紀錄百科大全也引用其資料參考，當今 Billboard 就等於是排行榜的代名詞，而在受美國影響深遠的當地流行音樂市場尤其受到歡迎。其涵蓋的範圍很廣，以流行音樂為主，包括流行(Pop)，節奏藍調(R&B)，鄉村(Country)，舞曲(Dance)，爵士(Jazz)，新世紀(New Age)，說唱(Rap)，世界音樂(World Music)，成人抒情(Adult Contemporary)，古典(Classical)，福音(Gospel)，搖滾(Album Rock)，現代搖滾(Modern Rock)，拉丁(Latin)，原聲帶(Soundtrack)，電影(Movie)，錄影帶(Video)音樂錄影帶(Music Video)...等等，而更細分則包括專輯(Album)，單曲(Single)，銷售(Sales)，點播率(Airplay)...等。早期以全美各地唱片銷售業者及主要城市電台按時以人工方式回報歌曲銷售量(Sales)及撥放率(Airplay)，再加權計算當週的排行榜名次。1991 年起，Billboard 改採電腦連線方式統計，銷售量方面採取 Sound Scan 系統，透過偵測連線商店販售出的音樂產品條碼即時精確計算，撥放率採 PBS(Program Boardcast System)系統，隨時追蹤偵測連線電台每一首歌曲的撥放次數，嚴謹的統計方式更確立了其公信力。在美國，單曲、專輯或者音樂錄影帶銷售量到達一定數量，RIAA(Record Industry Association American，美國唱片工業協會)即會通知藝人所屬之唱片公司並頒予相對等級的銷售認證，共分為三級，銷售量超過 50 萬張為金唱片(Gold)，超過 100 萬張為白金唱片(Platinum)，白金唱片後每增加一百萬張為多白金唱片(Multi Platinum)，於 1999 年 3 月 16 日並頒發銷售量超過 1000 萬張者鑽石唱片(Diamond)認證。

Premios de Oro y Platino program 下證明有白金唱片⁴。其在一張聖誕節專輯《My Kind of Christmas》。立即登上了告示牌 200 大的第二十八名，該專輯在全球也售出了一百三十萬張的佳績，在美國被證明了有白金唱片銷量（一百萬）。就客觀觀點而論，他的確是一位值得人稱羨的成功歌手。

好的藝術家、有實力的人，只要有好的表現，他就不應該被埋沒。有能力的人是需要同被發掘的。我希望能定位出這位美國流行音樂界實力派女歌手。他的音樂總是在我需要跟自己對話的時候出現，出現再每一個我需要有勇氣、需要有鼓勵、需要被安慰、需要找發洩的時候，在國中青春期，當沒有任何人能夠跟頑固的我溝通時，Christina Aguilera 的音樂卻從來沒有缺席。這並非盲目崇拜偶像的瘋狂行爲，而是把她的音樂視爲對生命的一種成長啓發與改變，她的音樂撫慰人心的力量由此可見，他的每一個音符都能夠深深的勾動我的心，我也想把這股力量分享給大家，這也是我撰寫本專題最主要的動機之一，並且想要藉由這份專題幫她在未來的流行音樂歷史中定位。

二、研究目的

筆者希望能夠藉由這份專題來尋找並分析歐美流行音樂歷史上具有競爭力的藝人帶給當代流行音樂界亦是社會以及文化上的的衝擊及其獨具特色，經由分析，希望藉此來探索歐美流行音樂產業未來發展的可能趨勢。並探討歷久彌新的流行音樂對當代文化的意義及影響。

另外，也希望藉由分析佐以討論、比較的方式，定位出 Christina Aguilera 這個目前仍在發展中的英美流行音樂歌手，探討她是否有足夠能力成爲下一個我們指日可待的曠世巨星。

三、研究過程

首先先經過大量的文本資料閱讀，整理、分析、歸納；資料來源來自於各方相關報章雜誌、網路文章、圖像、相關新聞報導、相關影音檔案、相關書籍、百科全書等等，進而在其中找出影響過去到現在的重要人物，找出他們的相關特質，具備特性、其發展屬性以及其風格。另一方面，同時也動手研究 Christina Aguilera 的音樂以及其相關風格特色。完成初步分析整理之後，開始進行兩邊分析結果的比對，比對項目是在有關過去歐美流行音樂史料的第一部分後歸納出的結論。在這中間安排了訪談 Sony BMG 國際部的相關工作人員，問題方向著重於歐美流行音樂在台灣市場以及相關專業資訊。緊接著在比對的部分結束後，初步做一個小結，再做第二次檢驗。探究歐美流行音樂趨勢，並藉其結果定位歐美流行音樂歌手 Christina Aguilera 是否可望成爲下一位全球知名且歷經歷史淘汰仍然屹立不搖的萬世巨星。

四、文獻探討

⁴ 六十萬張拉丁專輯

在「流行音樂」這個名詞的定義上，眾說紛紜，各有各的切入點，但基本上，若以近代流行音樂的較明顯出現的時間看來，所謂流行音樂起始年代大概都在工業革命前後時期，一直到近代都仍然蓬勃發展。一開始的流行音響皆較偏向純樂器表演或本土性較強，但逐漸的，隨著工業革命後接踵而來的交通革命、科技革新，都使得原本接近傳唱民謠的流行音樂漸漸的走向形成全球產業一途。時至今日，流行音樂產業已然成為全球性、國際性的經濟產業，對大部分國家文化影響力皆難以忽視，流行音樂的普及性以及其口耳傳唱、旋律易懂易熟的特殊性質，使得普遍大眾文化與之息息相關、互相影響。

以西洋流行音樂的歷史而言，資料汗牛充棟，每個時期都有不同的風貌，大致說來，一開始的音樂都比較走純音樂(樂器)的取向。隨著流行音樂的發展，就像樹狀圖一樣出現了越來越複雜的分類，從原本的樂器演奏到了現代的電腦合成音樂。最早的、可稱得上流行音樂的音樂事實上是一種類似民謠的音樂形式；代表美國文化的爵士樂在三零年代前後十年間，也形成了一種比較初步的流行音樂，這段期間出現了许多知名的爵士樂藝人，如 Frank Sinatra、Benny Goodman、Louis Armstrong，這其中又以 Louis Armstrong 為爵士樂界的典範。然而，真正為目前流行音樂界發展主流的搖滾樂，是在五零年代的超級巨星貓王一艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)奠定，他唱出了當時許多藝人想要辦到的一白人演唱黑人音樂—那種融合的特色，成為一種前所未見的全新詮釋方式，而他同時他也是第一位全球知名的搖滾樂超級巨星，或者說是第一位在流行音樂歷史上被稱為巨星的搖滾樂歌手，他更是第一位在以肢體語言強調舞台魅力及舞台表演的藝人，到了今天，人們還是會為他的音樂而著迷感動，樂評對於他的評價也極高，至今仍是當年那震撼全世界的搖滾教父，在樂壇上屹立不搖。在貓王之後，搖滾樂持續發展下去，日漸壯大，並出現了許多不同變形的搖滾樂；到了六零年代出現了新的變化以及第二波高峰，其中以英國知名搖滾樂團披頭四(Beatles)以及滾石合唱團(Rock Stone)為代表，而其中又以披頭四樂團對當代影響為大，許多人都認為披頭四的文化就代表著二十世紀的文化；披頭四帶動了概念唱片的風潮，也許是因為年紀尚輕的因素，他們創作的動力及爆發力十足，創作歌手的風氣便是由他們以及鮑伯迪倫(Bob Dylan)所開啓，而披頭四勇於嘗試的高度實驗精神也為後來的歌手提供了良好的示範。從 1970 年披頭四解散距離今已有三十年之久，雖沒有新作品問世，但不斷有精選輯發行，這些專輯也一直都有不錯的成績，其中最為人樂道的是在 1995 年發行的真跡紀念專輯系列 (Anthology)，還未上市就造成歌迷大排長龍，後來這套專輯也順利地成為冠軍專輯，還造成了第一張冠軍專輯和最新冠軍專輯相隔最久的紀錄，其間相差了 32 年。接續著那個以「搖滾不死」為年輕人號召的披頭四時期，流行音樂的歷史來到了七八零年代。此時期出現了當時極受年輕人喜愛的迪斯可音樂(Disco)，在這段時期的音樂開始出現了融合搖滾樂以及節奏輕快、鮮明、強烈的迪斯可音樂特色，瑪丹娜就在這一波風潮中崛起。在同一時期還有從捷克森五人組獨立出來個人演唱的麥可傑克森。他們引領的是一股新的風潮，在七零年代過去的動盪年代中，他們面臨了戰爭，面臨了經濟上

的問題，面臨國際上的紛擾，面對人類的科技發展，人類站上了月球，複製生物基因的研究發展……，對他們而言，他們要面對的是一個不確定的世代，他們的創新音樂風格使當代的年輕人找到了解決眼前一個不確定世界問題的出口，是他們表達自己想法、宣洩情感以及疑惑的管道，他們的音樂做到了與這些年輕人同樣想法，他們是站在同一陣線上的同胞。迪斯可風潮很快的就退去，但舞廳都還在，緊接著興起的便是現代流行音樂，也是大家目前比較耳熟能詳的。現代的音樂在一連串的發展中早已融入了多元文化的元素。

貳、 歐美當代流行音樂趨勢

第一章 流行音樂大觀

一、流行音樂的定義

(一)流行音樂的定義

根據大英線上百科全書的定義⁵，所謂流行音樂者，就是指一種自古以來被群眾所歡迎的各種非民間音樂形式(民謠)；流行音樂是由有名氣的人譜寫的，通常為專業作曲家，所以流行音樂並不是由口授方式演變的。在西方，從 1950 年代起，「大眾」音樂("pop" music 或稱流行音樂)是指採用電子樂器擴音器不斷變化的風格而演奏的稱作搖滾樂的音樂形式。

而其他資料所顯示的，「流行音樂」(popular music)，廣義的來說，是指一種通俗易懂並且擁有廣大聽者的音樂形式，結構較短小簡潔，常作反覆和簡單的變奏，旋律易記易唱，節奏通常強烈、清晰、富變化，可說是經過設計，以取悅大眾的作品，有別於嚴肅音樂和古典音樂，亦稱為通俗音樂。

而現在普遍所見到的「流行音樂」是指稱那些用來迎合群眾、為時短暫，目的是獲得商業上成功的音樂，往往是由簡單的旋律、和聲和歌詞組成，反覆的旋律容易記誦，題材大多取材自日常生活，以愛情居多，並透過商業包裝的手法，風行一時。

二、絢爛繁雜的歐美流行音樂大千世界

(一)工業革命後

自十八世紀起，於工業革命沸沸揚揚之際，真正的民間音樂便逐漸消失殆盡。在維多利亞時代和 20 世紀早期的流行音樂，是以雜耍劇場和歌舞表演中所演奏的音樂為主，其中水準較高者主要為華爾滋舞曲和奧芬巴哈(Jacques

⁵ "大眾藝術—流行音樂"。大英百科全書。2008 年。大英線上繁體中文版。2008 年 2 月 29 日 <<http://wordpedia.cb.com/tbol/article?i=060176003>>.

Offenbach)、赫伯特(Victor Herbert)等人所編寫的小歌劇。在此同時，遠在地球另一端的美國，出現了黑人演唱團(演唱者實際上為裝扮成黑人的白人)，表演福斯特(Stephen Foster)等流行歌曲作者的作品。

(二)十九世紀末到二十世紀初的發展

流行音樂在此時期從有古老文化的歐洲，西傳至美洲大陸上的新興國家——美國。到了 20 世紀初期，新的美國音樂諸如：雷格泰姆(ragtime)音樂、百老匯(Broadway)的音樂喜劇(musical comedy)等等，在英國和歐洲大陸皆贏得了許多熱情的聽眾。自此，西方流行音樂的發展便變成以美國為馬首是瞻。至 80 年代，紐約市的錫盤巷(Tin Pan Alley)成為世界上第一個配套齊全的流行歌曲發行中心，後來的半個世紀中，它熱情奔放的風格同歐洲小歌劇結合，成為一種名為歌舞喜劇或音樂喜劇的新的音樂表演形式，這種音樂在一些美國作曲家如傑洛米柯恩(Jerome Kern)、喬治蓋希文(George Gershwin)、艾爾文柏林(Irving Berlin)、柯爾波特(Cole Porter)、理察羅傑斯(Richard Rodgers)和漢莫斯坦(Oscar Hammerstein II)等人的手中，變得更加複雜。在此期間，隨著 1890 年代雷格泰姆音樂的興起，美國黑人開始把複雜的非洲節奏同歐洲的和諧音調溶合在一起，而創造出可能成為本世紀最為重要的新的音樂風格：爵士樂(jazz)。

(三)二零到四零年代的音樂

這是一段從第一次世界大戰到第二次世界大戰前期的流行音樂發展史。流行音樂(有別於音樂廳中演奏的樂曲)的聽眾，在 20 世紀上半葉開始大量增加，其中有一部分原因是在於更廣泛的技術發展。例如到 1930 年時，家庭內主要的音樂來源不再是印刷的樂譜而變成了唱片，沒有受過任何音樂訓練的人在此時就能夠聽到流行歌曲。同時，在此時期，歌手們可以利用具有放大音量效果的麥克風來演唱，而不必去練習需在寬敞音樂廳內傳送聲音的發音技能，這樣，更多的低音吟唱技巧就得以在商業上應用。

把無線電廣播傳送至鄉村社區的新技術，有助於新的音樂風格的傳播，尤以鄉村音樂為甚，這是一種舞蹈和敘事式的歌唱風格，它源於美國南部和西部英裔美國白人的民謠，在 40 年代開始獲得商業上的成就。相較之下，南方黑人民間風味的鄉村藍調卻始終未能在商業上得到推廣。

爵士樂以其大型樂隊的搖擺樂演奏風格，以及低吟歌手如平·克勞斯貝(Bing Crosby)和法蘭克·辛納屈(Frank Sinatra)的演唱，曾於 30 年代晚期和 40 年代經歷過一段僅有的膾炙人口時期。在此同時，藍調歌曲也在變化：南方的黑人歌手走向北方工業城市以尋找工作，於是早期的鄉村藍調演變而形成較為強烈的城市藍調，其特點為自由奔放的唱詞和人數更多的合唱。40 年代在芝加哥興起的藍調樂隊，則使用裝有電子擴音器的吉他，還往往配置電子貝斯和鼓來伴奏，這些樂器後來也為許多搖滾樂隊所採用。而此時期，路易斯阿姆斯壯便是這種爵士樂流行的代表人物。

紐澳良樂派極為重要的代表人物阿姆斯壯，七歲時就開始在街頭唱歌掙錢過活。後來被紐澳良爵士大師 King Oliver 相中，進入了 King Oliver 的私人樂團，婚後在太太的努力下，Armstrong 有了自己的樂團，加上 Lil Hardin(其妻)和另外三個樂手，組成了“Hot Five”，這個樂團並獲得歐美市場的熱烈反應，於是他開始全世界的巡迴表演，成為國際知名的爵士藝人。20 年代末期，他轉吹奏小喇叭，在後來七八十年裡，小喇叭成為爵士樂最重要的樂器之一，可以說就是他在這段時間為爵士樂小喇叭演奏建立了典範。他的風格，是當時所謂的「熱爵士樂 Hot Jazz」，也就是後來通稱的「Swing 搖擺樂」。

到了 30 年代，他演唱的比重漸增，〈Hello Dolly〉、〈What a Wonderful World〉等等經典名曲膾炙人口，讓他成為世界知名的藝人，影響力超越了爵士樂範疇，笑口常開的形象，為他贏得一個“Satchmo 書包嘴”的外號，他的聲音沙啞，並不是什麼天生金嗓子，但是他賦予歌唱與演奏同等的情感，完全擺脫了傳統上演唱者附屬的角色定位，使歌手成為音樂藝術家，受他影響的歌手包括法蘭克辛那屈 (Frank Sinatra)、平克勞斯貝 (Bing Crosby) 甚至貓王 (Elvis Presley)。

他也是爵士樂能夠推廣到世界各地的最大功臣，他應美國政府的邀約巡迴世界演奏，所到之處無不轟動，對美國文化和爵士樂的形象提升貢獻極大，二次大戰剛結束那段時間，世界各地許多人士就是在聽到他演奏之後，接受了爵士樂，也開始接受美式文化。

此時期經典人物還有平·克勞斯貝。在美國藝壇上，平·克勞斯貝是歌星、諧星、影星三位一體，有十四年被連續評選為全美十大明星之一。平·克勞斯貝 (Bing Crosby) 自幼音樂天賦極高，大學時同好友組織了小型樂隊，擔任鼓手兼獨唱。後來被爵士樂大王保羅·惠特曼看中，應邀加入其全美知名的大樂隊。這位歌手擅用低聲哼唱憂傷曲調的歌子，而且一邊唱一邊還會做些動作，在當時頗受歡迎。後來，他在廣播中設計了一個專門的歌曲節目，其主題曲是《蔚藍色的夜晚在哪裡》又大量發行自己的唱片，他很快成為三零年代美國娛樂界最出名的人物。他的歌聲優美動聽、表演親切感人，因此吸引了不少觀眾。從 1934 年開始，他連續十二年名列十大賣座明星金榜，有 6 年名列冠軍。

(四)二次大戰後的發展

第二次世界大戰以後的數十年之間，美國的流行音樂無庸置疑的在國際上處於無可取代的龍頭地位。到 50 年代，美國黑人移居至北方城市，這使得黑人文化中的藍調特色及其特有的歌唱風格與爵士樂的輕快節奏相結合，因而產生了節奏極強的藍調音樂。50 年代中期，隨著艾維斯·普里斯萊(貓王)及其他歌手的演唱而蔚為風潮的搖滾樂，則是一種黑人的節奏極強的藍調與鄉村音樂的混合物，這種音樂把有力的節奏及城市藍調中憂鬱的唱腔，與較快的速度及充滿激情的聲調溶合在一起，獲得極大的好評，其中貓王便是箇中翹楚。

全球知名的披頭四樂團主唱之一約翰藍儂曾經這麼說過貓王：「貓王之前，沒有巨星」。

雖然只有短暫的 22 年傳奇演藝生涯，卻賣出了 88 張金唱片，67 張白金唱片，創下 1100 場演唱會，10 億張全球唱片總銷售的驚人佳績，曠世成就幾乎到了無人能及的境界。

貓王的音樂喜好範圍非常廣，涉獵各樣曲風，其中影響他後來的音樂包括了：那個年代的流行抒情歌曲及鄉村音樂、教會所聽見的福音歌曲、他經常參加的通宵福音合唱會，以及他青少年時期在曼菲斯市（Memphis）著名的比爾街（Beale Street）上所吸收到的黑人節奏藍調音樂。他的抱負就是接收所有影響他的音樂，並創造出自己的音樂。除了將這些迥異的音樂影響，相互協調緊密地嚙合，他創造出一個從未聽聞或見過的聲音與風格——白人演唱黑人音樂——而這正是當時的音樂人想極力推廣的。在這過程中，他成了第一位真正的搖滾偶像，提供新世代一個完全屬於其自己的獨特音樂。

貓王的職業生涯中有兩個期間很明顯地是他音樂生涯的分水嶺：其一是在 1955-56 年間，他以一個模糊音樂領域界線的跨界之聲贏得全國及世界性的矚目；另一個則是在 70 年代，當他在經過兩次個別的重整旗鼓之後，藉由其大規模的巡迴演出以及精心設計的表演，而開始建立其偶像形象。在他逝世 26 年之後，身爲一位藝人的身份，其成就依然不受任何影響且無人能出其右，而貓王——艾維斯普里斯萊至今仍然是無人可取代的『搖滾樂之王』。

由貓王所率先樹立的搖滾樂新聲，也成爲了一股改變的動力。做爲新時代的代表人物，他提供了當代年輕人一個想要尋求不同於其父母輩的音樂、給了年輕且求變的世代一個可以專屬於他們的聲音與風格。他的音樂，與當時主流的抒情音樂截然不同，使得他足以以特殊的風格降臨樂界，而充滿影響力的貓王，也帶給年輕樂迷們一直在尋找的新風格。過程中，他所獲得的批評都認爲他是粗俗、造反而危險的。諷刺的是，貓王創造音樂的目的，並非要影響社會改變或是引燃革命，他的音樂只有一個目標，就是娛樂眾人。

(五)六零到七零年代

在 60 年代，出現一些形式更爲複雜的搖滾樂。英國的搖滾樂從披頭四合唱團、滾石合唱團及其他 4 到 5 人樂團的演奏活動，而於 60 年代第一次嶄露頭角。搖滾樂的基調爲猛烈的擊拍，粗獷而激情的演唱以及大音量擴音器的吉他彈奏。搖滾樂很快地受到西方青少年的崇拜，由於戰後年代生活水準提高，擁有新收入可花費，他們便取代了較年輕的成人，成爲大部分新式流行音樂的主要聽眾。

搖滾樂在 60 年代末到 70 年代初皆處於巔峰，當時英國和美國的搖滾樂團風起雲湧。而在此同時，黑人的流行音樂也變得較爲精緻，而隨著摩城(Motown)的合唱團以及富蘭克林(Aretha Franklin)和史提夫·汪達等歌手的演出，獲得了爲數更多的聽眾。其中是以號稱不朽的搖滾樂團的披頭四爲代表。

披頭四合唱團 (The Beatles)於 1957 年在英國成立。雖然搖滾樂不是披頭四所發明的，但披頭四的音樂成就，對於搖滾樂甚至於流行音樂的影響極爲重要，已

成爲二十世紀文化的一部分⁶。

"創作歌手"的風氣，是在 60 年代，由鮑伯狄倫(Bob Dylan)⁷和披頭四帶起，而披頭四勇於嘗試的高度實驗精神也爲後來的歌手提供了良好的示範，像是創搖滾樂的先例在 "Yesterday" 中加入弦樂、不斷的實驗各種錄音技巧。而"Sgt. Pepper's Hearts Club Bands" 這張史上第一次以「概念專輯」方式呈現的專輯，更是被樂評及大眾公認爲音樂史上的里程碑。

不僅舊歌迷肯定他們，披頭四的音樂也吸引了不少年輕聽眾，他們的作品在三十年後的今天，依舊被樂評們認爲是經典之作。披頭四早期的歌曲與搖滾樂一樣，也是採用了節奏與樂曲音樂中之「大聲」及「活力」。以及鄉村歌曲旋律中簡單、樸素的特點。唯一與美國搖滾樂不同的是他們的音樂同時涵蓋了英國民歌的影響。

披頭四在 1962 年以一曲「Love Me Do」成名，1962 年，他們繼續以「Please Please Me」及「She Loves You」在英美兩國高居榜首前二名，從此之後名聞全球。但披頭四不因此而滿足，他們仍然持續在美國和歐洲到處旅行演奏。直至 1966

⁶英國團體披頭四所創下的傲人紀錄

- 01 當今最成功的搖滾團體，根據金氏紀錄統計，披頭四在全世界已賣出 10 億張唱片、cd 及卡帶
- 02 被翻唱次數最多的歌曲-“yesterday”被藝人團體翻唱的總數超過 2500 次，接下來則是 Michelle 和 And I love her
- 03 擁有最多專輯單曲排行冠軍，根據 billboard 統計，披頭四有 18 張冠軍專輯，20 張冠軍單曲
- 04 英國歷年最暢銷專輯” sgt. Pepper’ s lonely hearts club band” 於 1967 年 7 月到現在，於英國賣了 425 萬張，全球已突破 1250 萬張了，緊追在後的是” able road’ ’ 也超過 1000 萬張了
- 05 英國歷年最暢銷單曲” I want to hold your hand” 於 1963 年發行，一共賣出 1300 萬張
- 06 英國專輯銷售速度最快者” the white album” 於 1968 年 11 月發售的第一個星期就賣出 200 萬張
- 07 單曲預售數字最高者” can’ t buy me love” 在 1964 年 3 月 21 日尚未發售之前，各方面湧進的訂單數字就高達 210 萬張，同樣也曾打破紀錄的” I want to hold your hand” (1963.11.29)的訂單數字爲 100 萬
- 08 第一張與最新發表的冠軍專輯最長者-根據 billboard 統計披頭四第一張冠軍專輯(在美國)” meet the Beatles” (1964.2)到近期發行的” anthology 3” (1996.11)期間相距 32 年又 1 個月
- 09 第一首最長的冠軍單曲-第一首以蘋果唱片公司發行的單曲” hey Jude” 打破 3 分鐘的單曲限制，以 7 分 10 秒成爲第一首最長的冠軍單曲，並拿下 billboard 9 週的冠軍
- 10 單曲連續蟬連冠軍週最久的團體-1964.2.1 披頭四在美成名曲” I want to hold your hand” 首度稱王 7 週後，緊接著” she love you” 於 1964.3.21 繼續蟬連 2 週，1963.4.4” can’ t buy me love” 又稱王 5 週，前後冠軍週總數爲 14 週，亦今尚無團體藝人能破此紀錄
- 11 一次獲得包括排行榜前 5 名的紀錄，1964.4.4 can’ t buy me love-1,twist and shout-2, she love you-3, I want to hold your hand-4, please please me-5
- 12 一次擁有最多單曲入榜者-披頭四在 1964.4.11 同時有 14 首歌入 billboard 前 100 名 can’ t buy me love-1,twist and shout-2,she love you-4,I want to hold your hand-4,please please me-9,do you want to know a secret-14,I saw her stand there-38,you can’ t do that-48,all my loving-50,from me to you-52,thank you girl-61,there’s a place-74,roll over Beethoven-78,love me do-81
- 13 一次擁有最多專輯入榜者-1965.1.9 披頭四共有 8 張專輯入 billboard 的 pop album 分別是 beatles’ 65-1,a hard day’ s night-6,the Beatles story-7,something new-13,meet the Beatles-69,the Beatles second album-70,songs pictures and stories of the fabulous Beatles-138,introducing the Beatles-146 等……
- 14 一年擁有最多冠軍歌曲的團體，披頭在 1964 年共獲得 6 首冠軍，在那一年的 52 週中，披頭的歌就佔了 20 週

⁷原名羅伯特·艾倫·齊默曼 (Robert Allen Zimmerman)，有重要影響力的美國唱作人，民謠歌手，音樂家，詩人。他成名於二十世紀六十年代，並被廣泛認爲是美國六十年代反叛文化的代言人。他的一些歌曲，如《答案在風中飄》(Blowing in The Wind)【或譯爲隨風而飄】等，成爲在反戰抗議和民權運動中被廣泛傳唱的曲目。直到今天，他仍然是非常有影響力非常受歡迎的藝人之一。他的歌詞包含了政治抗議、社會評論、哲學和詩歌。除了在音樂上形式的探索以外，他也繼承了美國傳統的民謠、搖滾樂、鄉村和藍調音樂，甚至包括爵士和搖擺樂。

年，發展成一種嶄新的風格，特別重視歌詞的份量，在音樂上也作出更多新的嘗試來刻劃歌詞的內容。1968年，披頭四在印度旅行回來後，灌了最三集唱片，其中有印度撥弦樂器 Sitar(絲他)的演奏效果，也有將各種音響(如汽車喇叭、吶喊聲、電台廣播聲等)結合的音響圖畫。

(六)風起雲湧的七零到八零年代

70和80年代的流行音樂史基本上是搖滾樂的歷史，這段時期也是各式各樣流行音樂變體爆炸出現的時期。變體其中包括迪斯可(Disco)、龐克(punk)和饒舌(rap)音樂等，風靡全球，而成爲許多國家年輕人欣賞的標準音樂風格。這時期出現了許多經典代表人物，在這個傳播媒體科技發達逐漸攀升到巔峰的時刻，時勢造英雄的推出了許多世界巨星。這些世界級的巨星開創了許多流行音樂史上的先例，不僅僅是在音樂的技巧上、音樂的表現上、MV的形式風格上，都做了諸多的創新。麥可傑克森和瑪丹娜則爲此時期的風雲人物。

曾經入圍 55 項 MTV 音樂錄影帶獎(MTV Music Video Award)及獲得 18 座獎項的空前紀錄，瑪丹娜，當今仍然穩穩的佇立在流行音樂世界的寶座，這個在大家的眼中永遠走在流行時尚的尖端的女人，好像隨時都會有讓人瞠目結舌的驚人之舉。

1982年得到唱片合約，瑪丹娜於同年發行轟動一時的首支單曲"Everybody"。1983發行的單曲"Holiday"、"Borderline"連連創下 Billboard 的排行佳績。1984年"Like A Virgin"登上冠軍，成爲她首支冠軍單曲。演唱事業從此之後越發的順利，緊接著許多冠軍單曲的產生。這些冠軍單曲緊密的結合了當時聽眾舞池音樂的喜好，旋律安排妥當，加上演唱實力極佳、並且擁有芭蕾舞表演基礎，瑪丹娜成了當時演藝界頂尖一姐⁸。

專輯《Ray Of Light》⁹，將瑪丹娜的音樂事業推向另一個里程碑，充滿電音元素的音樂，更突顯了 Madonna 的個人風格，雖然"Nothing Really Matter"、"Frozen"、"Ray Of Light"並沒有如預期地拿下冠軍，卻讓她贏得了樂評及許多聽眾及歌迷的正面肯定。

Madonna 最值得令人讚賞處，在於她在創新上的勇氣以及毅力，她的音樂將長久深藏在人性中的黑色、灰暗地帶，真實而直接的揭露出來，如此前衛而激進的作風，往往挑戰著社會傳統價值的極端尺度底限，也總是引起蜂擁而來的討伐與批評。然而，儘管媒體輿論與大眾議論紛紛，大家卻也無法否認 Madonna 已成功地運用並展現出她的音樂才能，替是非顛倒、青少年麻痺在光與影組合而成的現今社會，作了最有力、最犀利的無情批判與示範，進而讓處於混亂生活的現代人，對這個社會、制度，甚至於是價值觀產生了新的疑問、探討與省思，並有了

⁸ 90年他推出了精選輯 The Immaculate Collection，其中收錄了"Justify My Love"(兩週排行榜冠軍)，接著92年她爲主演電影 A League of Their Own 所演唱的"This Used To Be My Playground"又再度登上冠軍。

⁹ 98年，由英國音樂製作人 William Orbit 製作

改變自我的機會。而這也是許多人為 Madonna 如癡如醉的主因，她不像其他歌手般，面對殘酷而真實的世界時，選擇超現實、達達主義式的逃避或扭曲事實的真相，瑪丹娜選擇傳達出了對人性矛盾而捉摸不定的疑問與無奈。

想到瑪丹娜的年代，大家常常會自然而然的聯想到當年曾經與瑪丹娜傳出緋聞的、當時也是首屈一指的全球巨星—麥可傑克森。

麥可傑克森，身兼美國著名 Pop 歌手、作曲家、舞蹈家、唱片製作人。從 60 至 70 年代為傑克遜 5 人組樂隊的主唱而開始了他的生命中音樂歷程。1979 年單飛後他開始了其個人獨唱生涯，繼而成爲流行音樂史上最成功的非裔美籍黑人歌手，同時也是世上最成功的流行音樂歌手之一。被譽爲「Pop 音樂之王」或「音樂電視之王」，麥可傑克森的演唱事業成功使他獲得了全世界眾多歌迷的支持與喜愛，包括他傾盡全力製作的歌曲和他標誌性、至今仍然難以取代的舞步。然而，讓媒體更感興趣的卻是他膚色的變化和怪異的生活方式。

他創造新的流行：在諸多新創舞步以及歌曲風格中都可以看到麥可傑克森已經達到了前所未有的創新境界。他創造了第一個流行音樂錄影帶是有劇情的 (MTV)，這是跨時代的創舉，推翻了過去大眾對於音樂錄影帶的想像。同時他也是第一個黑人的音樂錄影帶在 MTV 在美國獲准播放，也算是美國種族多元的一個里程碑，同時也表現出它的影響力。

他獲得許多音樂獎項，包括 18 屆格萊美獎。他在美國共創造了 13 首冠軍單曲，在全世界銷售了約 7.5 億張唱片。《戰慄》(Thriller) 音樂專輯是有史以來全世界最暢銷的唱片，全球銷量逼近 1.05 億張，同時也是美國最暢銷的原創唱片之一。此單曲的音樂錄影帶被譽爲全世界「最偉大的音樂錄影帶」之一，並在音樂錄影帶的藝術性上「前進了一大步」。MTV 和滾石雜誌將他的四首歌曲："Billie Jean"，傑克遜 5 人組的"I Want You Back"，"Beat It"及"Rock with You"選入「有史以來最受歡迎的 100 首流行歌曲」陣容。

(七)百家爭鳴的現代流行音樂

隨著科技的進步，以及傳播媒體技術的發達，現代人在聽音樂時有了更多的選擇。自工業革命、交通革命以來，傳播媒體便蓬勃發展，各地本土流行音樂在傳媒如網路、廣播、電視、電影……等的推波助瀾之下，向四處發散，從此各式各樣音樂元素便因此在全世界廣爲流傳，諸多特色在長期的衝擊、磨合之後，激盪出更多具有特色的音樂類別，造就了現代流行音樂百家爭鳴、百花齊放的空前盛況。也因此，現代所稱的流行音樂也會更難被明確的界定。這種難以明確的界定是代表著更多流行音樂趨勢的可能，各種形式的音樂都可以得到他人的喜愛。

(八)小結

流行音樂的歷史在歷史上的這些巨星們分別來看，各自有各自的特色，在各種音樂領域中都具有相當的地位，然而，當他們被放在一起比較時，便會發現其實他們具有許多相同的特質。

總結所有巨星的音樂特色之後，歸納出他們成功的原因：

1. 堅強的實力：實力的展現不僅是在唱歌實力上，還要加上表演實力，以及創作的能力。

2. 風格創新多變、引領時代風潮：開創了當時前所未聞的音樂風格，打造一種全新的風格，給當時的年輕一代一個新的機會、顛覆了過去他們已經麻痺了的風格。領先者無先例可循，一旦領導成功之後，就會成為眾人所效法學習的對象。另外，因為開發時間較長，並且種風格是從那邊開發出來，開發者往往容易成為該風格中的佼佼者。

3. 對音樂事業充滿無比的熱情。

在這些巨星發展他們獨特音樂的同時，他們都曾經遭到一波又一波、許多人的攻擊，或者是保守人士的抗議，但是這些人並沒有因此停止他們發展音樂的熱誠，或者是中途就停止他們的音樂事業路程，他們要創造好音樂的初衷。他們對他們畢昇的事業一也就是流行音樂充滿著無比的熱情，也許是這股想要證明自己的動力，繼續完成他們的音樂夢的理想，使得他們投入更多的精力在他們的音樂上，成為當今風靡世界的超級巨星。

4. 演藝過程中相關傳播媒體的推波助瀾。

這些巨星的宣傳管道都不乏有花邊新聞經過媒體宣傳後而到了一般大眾的耳朵裡。在他們的演藝事業中，許多新聞都可能是被炒作出來的，成為一種宣傳手段。在宣傳方面，除了許多音樂宣傳廣告之外，許多場商也看中其知名度與他合作，另外，他製造新聞的頻率極高。不管是正面還是負面，只要是新聞就是一種廣告。

5. 完美主義的工作態度。

上述這些歌手的工作對他們而言、甚至對於整個他的工作團隊而言，都並不只是灌錄唱片而已。真正的巨星重質不重量的發行策略讓他們的音樂回歸到了「音樂」的最初本質，比方說他們多年出一張專輯，出專輯的目的並不是為了出專輯而出專輯，這也使得他的音樂能夠在音樂市場上保有相當好的計錄，他們因此成功所以唱片公司願意砸錢在他身上，而且那個年代沒有 MP3 的時候，唱片公司有更大的資源和勇氣投注心力在一個人身上，形成一個正向循環。

6. 踏入流行音樂界時間很長。

他們都花了畢生的許多時間在流行音樂界裡打滾。許多人都是從童星出身、極早就出道，或者是演藝時間很長。等到他們開始要出唱片時，已經長期累積一定的知名度。在上述許多特定的點我們看見了他們帶來的影響力，而這可以說是

因為他當時累積的知名度使得他的影響力變得更大。

7. 當代時局使得他們可以脫穎而出。

首先可以針對物質上的部份。上面我們提到了那個年代，音樂的傳播銷售都只能靠實質的物品比方說卡帶、CD，因此唱片公司所要承擔的風險會比科技發達的現在、充斥著盜版音樂、網路下載的現在，來的更少，另外，現在的人上網的時數越來越長，加上網路傳播媒體的發展，使得過去傳統歌手宣傳手法遭受到前所未見的時代衝擊。而這個時代趨勢使得現代的唱片公司往往不願意投資更多的心力在唱片的發行。這似乎也預示了流行音樂的沒落，或許在未來的時代，將會是網路創造出巨星。

接著是當代問題的提出。如披頭四、瑪丹娜、麥可傑克森…等人，他們都有提出了他們對這個社會的疑問，這種回歸現實的創作手法容易得到普遍大眾的反應，無論是認同與理解，或者是激起他們的疑問與反詰，都達到了音樂傳達出他們理念的目的，而這種歌曲若是能夠配合上好的音樂、好的填詞，加上好的宣傳，就有很大的機會一直傳唱下去，得到整個社會的共鳴。

回到現實，所以打動人心。

第二章、Christina Aguilera 生命歷程

一、童年—倍嘗艱辛

Christina 全名為 Christina Maria Aguilera；於 1980 年 12 月 18 日在紐約出生。父親 Fausto Wagner Xavier Aguilera 生於厄瓜多，是美國軍人。來自匹茲堡的母親 Shelly Loraine Fidler，是西班牙文教師兼小提琴演奏家，有四國血統：祖父有德國血統，祖母則具有愛爾蘭、英國和荷蘭血統。

在很小的時候，Christina 的歌唱才華就已經顯現，兩歲時，Christina Aguilera 就已經決定要成爲一名歌手。她的童年生活並不順遂，於是，在年僅六、七歲的時候，Christina 跟媽媽和妹妹離開了爸爸。

二、成長—破蛹成蝶

在十四歲的年紀就和日本歌手中西圭三灌錄了首支單曲《All I Wanna Do》，很快的便引起轟動。這時的 Christina 到處參加歌唱比賽，爲年紀仍幼的她累積了同齡小孩難得擁有的舞台經驗。

通過 VH1 電視臺的節目 Driven，她終於被廣泛熟知。然而，遠播的名氣也爲他招來了許多不必要的忌妒，最後便搬家，並隱藏自己的實力。不久後，她又和 Larry Richert 一起出現在匹茲堡電視臺的早安節目中，唱了瑪麗亞·凱莉(Mariah Carey)的第一支單曲《Vision of Love》¹⁰。

¹⁰這次的表演受到了廣泛關注和讚揚她「Little girl with big voice.」，特別是瑪麗亞·凱莉標誌性的哨音。

三、初試啼聲一驚為天人

她不久之後就進入了迪士尼所辦的 MMC(新米老鼠俱樂部)，在那與他同期的 MMC 團員有現今的流行歌手 Britney Spears, Justin Timberlake…等人，根據當時的紀錄片《Driven》內容，她在 MMC 的同伴都稱以演唱 Whitney Houston《I Have Nothing》尤為著名的她為「歌后」。1994 年俱樂部解散後，Christina 開始錄製樣本唱片，希望得到唱片公司的注意。

四、進入演藝圈一飛上枝頭

他在自家浴室用一台老舊的錄音機錄了 Whitney Houston 所演唱的《Run to You》時，唱出了高音"E"音階("E"比高音"C"更高)。之後她被挑選主唱迪士尼動畫電影花木蘭(1998 年)的主題曲《Reflection》。Christina 在同一禮拜內得到了 RCA Records 的唱片合約。

1999 年在美國推出他第一張個人同名專輯"Christina Aguilera"，立刻登上告示牌兩百大和加拿大專輯排行榜的榜首。搖身成為當時美國新生代偶像歌手，專輯中的《瓶中精靈》〈Genie in a Bottle〉，讓她在 2000 年贏得了葛萊美的最佳新進歌手。其它單曲如《少女情懷》(What a Girl Wants)和'Come on Over Baby (All I Want Is You)'，從 1999 年至 2000 年間在告示牌 100 大單曲都得到榜首位置。宣傳期間，為了突顯出她聲音的變化幅度和音域之廣的獨特性，她只以鋼琴伴奏在電視前表演清唱。年終除夕在 MTV 的《2 Large New Year's Special》，她是千禧年的第一位出場藝人。

2000 年，順應當時的拉丁潮流，她推出了首張強調自己拉丁血統的西班牙語專輯(Mi Reflejo)跟聖誕歌曲《My Kind of Christmas》合輯。這張專輯包括了一些在她第一張同名專輯中的英文歌的西班牙文版本曲目，也有新西班牙文歌。這張專輯登上了告示牌兩百大第二十七名以及拉丁專輯榜榜首，也讓她再 2001 年在拉丁葛萊美獎贏得最佳流行專輯女歌手。此時人氣扶搖直上的她，已經成為當時美國流行音樂界的天之驕女。

五、發光發熱一光芒萬丈

結束了一連串宣傳後，他幫美國版的「神奇寶貝」演唱主題曲《miracle》還有瑪丹娜主演的"好事成雙"的電影插曲"don't say you love me"，並與 Ricki Martin 合唱單曲"Nobody wants to be lonely"。她在此時期的裝扮傾向走性感風，髮型誇張且服裝大膽。雖然正負面的批評不斷湧入，但 Christina 仍堅持自己打扮風格，直到了幫電影紅磨坊(Moulin Rouge)演唱的主題曲"Lady Marmalade"時，爭奇鬥艷的勁暴裝扮，符合了該電影的形象，讓他們順利獲得葛萊美的最佳流行合唱大獎以及 MTV 電影大獎的最佳電影歌曲。

Christina 並不滿意自己此時的表現。她不認為自己僅「如此而已」，同時，她也受夠了被唱片公司一再的包裝。她公開對外宣佈她已計劃下一張專輯會更有深度、更耐聽和更有詞意。Christina Aguilera 解聘了當時的經紀人 Steve Kurtz。終

止該合約後，Irving Azoff 成為她的新經理人。2002 年 Christina 打造了一張真正屬於他自己的專輯” Stripped”¹¹。上市前，早已因為具有 Hip-Hop 元素混合的單曲” Dirty” 造成空前的轟動，對此的評價褒貶十分兩極。音樂影片中到處充滿著性暗示，在其中的一段畫面中，她打扮得十分性感。

這張專輯其中大部分曲目都是 Christina 共同編寫，包括了節奏藍調、福音音樂、靈魂樂、民謠、流行音樂、流行搖滾、hip hop 和爵士樂。她擺脫了過去清純少女的形象，以自己性感的一面出現眾人眼前。有些人仍然懷念著當時清純的 Christina，無法接受眼前這位扭腰擺臀，極盡所能地賣弄性感風騷的年輕女性。面對眾說紛紜的媒體，Christina 表示：「也許我是裡面那個露屁股的女孩，但是如果仔細看清楚的話就會明白，我是整個音樂的主角。我不是那種說唱錄影帶裏面可有可無的弱者。整個錄影帶以我為主，其他的一切都只起一個輔助作用。就像它所反映出來的的的那樣，這是我作為一個藝術家的標準。」

這張唱片使他登上了國際舞台，成為全球媒體矚目的女歌手。其中的一支由著名音樂製作人 Linda Perry 所創單曲” Beautiful”，替 Christina Aguilera 贏得一座葛萊美獎(Grammy Award)。

六、潛沉與轉型—蓄勢待發

在 Stripped 全球巡迴演唱會結束之後，Christina 沒有立刻發行新專輯，這段期間 Christina 這時換了一個公眾形象：瑪麗蓮·夢露(Marilyn Monroe)的打扮；她的支持者許多都認為她是其中一個帶回 20 年代至 40 年代好萊塢華麗風潮的流行藝人。

在 2004 年和 2005 年 Christina 參與許多歌手的唱片或歌曲的製作。2005 年她與唱片公司經紀人 Jordan Bratman 結婚。

七、現在—置身其中

2006 年，睽違四年後的 Christina Aguilera 發行了雙 CD 作品” Back to Basics”，前後先發行的單曲作品像是” Ain’ t no other man” “Hurt” …等，首支單曲《Ain't No Other Man》集合了靈魂樂、爵士樂和藍調的音樂元素。剛推出就有極佳的銷量，外界也對該單曲有正面的評價。” Ain't No Other Man” 也讓她再一次贏得一項葛萊美獎的最佳女歌手。這次的專輯走著復古風格，因為她認為 20 30 40 年代的歌手，是真正有實力的歌手。

2008 年，Christina Aguilera 成功產下一子。目前已為人母的她，一別過去年輕的狂放不羈的形象，成熟的面對所有的媒體。

第三章、Christina 的音樂內涵

一、音樂特色

¹¹專輯首周銷量達到三十三萬張，而且在告示牌兩百大榜行排登上第二名。

(一) 嗓音取向

對不懂歌詞意義的人，評判一首歌就會從音樂中最基本的節奏、韻律上來判定一首歌對他們的吸引力，好音樂就是因為「聽起來」好，所以值得被一聽再聽，花大錢買專輯也是在所不惜。就像小嬰兒一樣，在他們懂得人類所使用的語言之前，他們都是從能講話的大人的聲調來判斷大人的情緒，或者是大人想要表達的意思。音樂的這種特質，就算在我們長大之後還是可以被拿來充分的運用。Christina 的音樂當中，運用嗓音來詮釋他所想詮釋的感情、意義、內涵，就有這種味道。在本專題當中，筆者從人性方面(情感的表現)、藝術方面(技巧的展現)以及意涵方面(真切的寫實性)來探討 Christina 的好音樂。

(二) 情感的表現

1.Christina 最擅長以延長音符的長度來表現情感。表現的技巧是拉長音符的長度。拉長音符的長度就好比寫作文拉長作文的篇幅一樣，作者會有比較大的空間來寫出他所想要表達的東西，或者是報告者如果報告的時間更充裕了，他就可以準備比較多的東西跟大家分享。

在 Christina 的音樂中，有許多首曲目可以印證。于此，筆者取來自於 Christina Aguilera 最新專輯《Back to basics》中的《Candy Man》討論這種唱法。這首歌中間的有一段長達十一秒的長音，Christina 配合節奏適當的做高低起伏，通常都是漸大，或是向上爬坡的音階，來表現出一種歡樂、興奮、激動而且不安分的氛圍，音樂響起的剎那，人的情緒會隨著節奏開始興奮起來。搭配上輕鬆、愉悅的歌詞，一搭一唱，讓整首歌曲的起伏達到最高點，是為一種她常用的、畫龍點睛的效果。

而在升高情緒的音樂表現手法上，Christina 常常用一種轉調的方式來詮釋，比方說他要唱的音是 D，他會先唱升 C，也就是提前一個半音。而這樣子的表現手法可以用拉麥芽糖來想像，原本的音符是麥芽糖的原型，經過轉調這個動作就像是拉長了麥芽糖一樣。

2.Christina Aguilera 也會使用若有似無的氣音來表現出她性感、神秘的一面。如上述篇幅，所描的深厚音質，是她最常使用的唱歌方法，使她在詮釋音樂時，無論是她的原唱曲或者是翻唱，都自成一格。這種特色充滿力道，比較能夠讓人有精神為之一振的感覺，但若深厚的音質若太過，常常讓人會有種膩的感覺。所以在技術上要拿捏得宜，而這種拿捏所須要的就是長期的唱歌經驗以及天份。然而，與比較輕柔的氣音相比，唱氣音所需要的力道不大，但卻也是不好表現。氣音可以達到讓人放鬆、舒緩的效果。比較不會產生像是深厚音質容易不小心產生的黏膩感覺。

(三) 技巧的展現

正常的來說，普遍的一般人都希望能把歌唱得好—不幸的是，並不是人人都

能唱出這樣的音色或展露出這樣的技巧，要唱出感動人心的音樂，基本功夫很重要。而在此我們要從上述的情感表現技巧來做個基本分析。

除了音準要準之外，肺活量要夠大才能完整詮釋出長長的一個樂句。在 Christina 很多音樂裡面都可以找到一句長長的樂句，而正如先前所述，而越是長的樂句是 Christina 表現出她情感的一個很棒的方式。在長長的樂句當中，她的聲音可以忽高忽低的轉變(但都沒有換氣)。所以他的「肺活量大」跟一般的標準會有些微的出入—肺活量大，除了聲音持久外，還要維持大聲的音量以及洪亮的音色。

同時，就算氣有所不足，而需要換氣，也要換得不為人知。除非是他又蹦又跳的唱現場，一般時候如果他參加採訪開唱(屁股坐在沙發上只動動他的雙手或者是直挺挺的握著麥克風)，你極少聽到她呼吸的聲音。當然對於某些歌手而言這都只是基本功。

接著，音域很廣也可以使得整首歌曲的變化更多、更精采。關於音域廣和旋律變化變多的關係，當擁有的音符越多，能夠組成的變化也更多。同樣的，如果他能夠唱出來的音域更廣，能夠被組合成的旋律變化也會更多，這使得 Christina 能夠詮釋的音樂更加的多變、多樣化。

所以，究竟是什麼功夫讓他的聲音如此的不可替代呢？這點是筆者在長期觀察之後認為最困難的一項：Christina 的聲音很有味道。所謂有味道在於她音樂中帶給大家感官上的的特殊性。她的聲音容易在混雜著很多人的聲音中被辨認出來(甚至背景嘈雜依然如此)，如 Moulin Rouge 中，由 Christina 與 lil' Kim, Missy Elliot... 等人合作的 Lady Marmalade 中，Christina 到了後半部才成爲主旋律，但是他的聲音(一開始的長音)一出來的時候，聽者的耳朵就會尖起來—一般的人會說：換個人唱了，認識 Christina 的聲音的人會知道：Christina 出場了。同樣都是要詮釋出女性解放的性感風格，眾女星都有不同的詮釋方法，但是其中卻以 Christina 的聲音最爲特殊。在這首歌曲當中也是以她作爲一個高潮的開始，由他帶領整個高潮的動向。

那她的音色究竟是哪裡特別？當然每個人的聲音都各有不同、各有各的特色，但是她的聲音很容易就引起大家的注意這也並不是光靠「跟別人不一樣」的聲音就可以作得到的。同樣的，在筆者長期觀察，極有可能是因爲 Christina 唱歌的方式使得她的聲音特別。以模仿的經驗來說，她的聲音必須用腹部的力氣擠出聲音，在鼻腔轉音，唱出聲音前，音符會在口腔的後方轉成一個圓滑的(雞蛋狀、倒臥在口腔後方的雞蛋)O 型，接著，腹部擠出的氣會像汽水的泡泡般，源源不絕的如噴泉的水般的冒出來。

(一) 音樂的結構

綜觀各式各樣的音樂，音樂的結構有許多不同的變化。但是要在一首短短的、二到三分鐘的音樂裡頭，能產生的變化其實還是有限。音樂的結構對於一首音樂的好壞成敗論定有很大的影響。Christina Aguilera 的音樂裡，也會在前奏方

面做上戲劇化的編排。

Christina Aguilera 在音樂上的結構常會出現很特別的編排，別出心裁。在他自己的第一張個人專輯上，它採用了一種整張專輯連在一起像是一個完整的電視節目的編排方式，有開頭的 opening 也有結尾的 ending。

除了在整張專輯的編排上有所用心之外，在歌曲之中，也會聽到主旋律的伴奏不斷的在整首歌中迴旋。

(二) 樂器的選用

Christina 的音樂裡常常出現小提琴(或許受到母親的影響)跟鋼琴。她曾經在剛出道的時候爲了要宣傳她的超廣音域跟高超的轉音及各式技巧，在各大電視節目上，只採清唱或者是只靠鋼琴簡單的伴奏。

在 Back to Basics 這張專輯中，爲了要重新詮釋出二零到四零年代的風味，而選擇用當時因爲爵士樂而風行的小喇叭、爵士鼓、吉他等樂器，並以接近交響樂團的方式伴奏。然而，簡單的伴奏配上真人現場合聲團以及他味道濃厚的聲音，卻依然能使得他的大部分的歌曲都韻味十足，由此可見她唱歌的實力的確深厚。另一方面，這種復古風在近幾年的流行音樂並不常見。Christina Aguilera 在這邊做了某種程度上的創新。其中的 Candy Man 是他與知名詞曲製作人 Linda Perry 所共同合作的主打單曲之一，裡面就是復古音樂的代表作，這種少見的手法被成功的運用，到台灣來也在星光大道上被演唱。

在他其他的歌曲當中，也有現代較爲普遍的電腦合成音效，但在 Christina Aguilera 的音樂往往在唱到最高潮處時，樂器的伴奏聲就會變得若有似無，幾乎消失，只剩下她渾厚的聲音撐起一個樂句。如他在 Christina Aguilera 同名專輯中收錄的一首抒情主打歌曲"I turn to you"中，整首歌的高潮處就在那句"…I can run to you"，而這句完全是用清唱的方式呈現，甚至到了這支單曲出 Remix 版本時，唱到這時，仍然沒有背景音樂。其中最令人感到刻骨銘心的還是在她拉長了 Run 的時候，她的聲音就像一雙有力而健壯的腿，整顆心都好像跟著她那雙可以帶人遠走高飛的腿躲到一個溫暖又安全的庇護所去，由此觀之，歌唱者表現功力的重要性。這又回到了先前我們討論到歌唱者情感的表現手法，以及要做如此呈現必須具備的技巧。

除了聲音可以做出動人的、情感的表現外，樂器的選用在 Christina 的音樂裡面也有像是旁白一般的功能，襯托出歌唱者的心境。小提琴的運用便是其中一例。《Hurt》是一首頗爲知名的、成功的單曲。在這首歌中詮釋的是一段曾經不被重視，但後來才知道最應該備珍惜的感情。在整首歌當中，從頭到尾都充滿著一種悲傷的氛圍，Christina 在這首歌中間穿插著小提琴的片段，效果出奇的好，因爲小提琴纖細的音質帶給聽眾一種，強烈顫抖的、憂傷的氣氛，而小提琴細膩情感的表現，讓整首歌的憂傷情緒升到最高點，整首歌的最後便以小提琴獨奏作爲結尾，產生一種幽遠、飄渺的延伸。

三、動人的歌詞

“唱片賣不賣、歌手會不會紅，核心關鍵都在「能否不斷創作出引起共鳴的歌曲，」一身黑衣，年輕的台灣華納唱片總經理周建輝剖析。”¹²

在各式各樣的流行音樂電台中，都會設有點播音樂的節目，在點播音樂的節目中，大部分的聽眾所點播的音樂只有比較少的部分點播因素式在於「音樂好聽」上面，大部分都是建立在「歌詞內容符合我心境」的這個基礎上，有的時候有些情感、有些經驗在心中醞釀了很久仍然無法言喻，但是這首歌恰好把你心中的感覺寫出來了，當你聽見了不禁拍案叫絕，好像這首歌(或者是唱歌的這個人)了解你，懂你，便與他惺惺相惜。或者是「歌詞內容實在是太精采/好笑了」。舉些簡單的例子來講：生日的時候王傑的祝你生日快樂、溫嵐的祝我生日快樂被點播是屢見不鮮，分手時梁靜茹的分手快樂就會伴著眼淚一起融化在一張張衛生紙上。由此可見歌詞的重要性，也揭露了一件事：歌詞之所以能夠「動人」，因為它貼近了人心。所以以下要從歌詞這個部分來探討其重要性。

(一) 強烈的故事性

“當你在床上被恐懼與寒冷籠罩而無法動彈的時候，別期望沒血沒肉的真相會跑來拯救你，你需要的是故事帶給你的安慰。”—第十三個故事，黛安·賽特菲爾德

每個人都喜歡看故事、讀故事、聽故事。故事可以領導一個人進入一個和現實截然不同的世界裡。故事帶給人的渲染力遠比講道理來的好。歌詞之中的故事性質往往可以達到令人捧腹大笑的效果，或者是引人入勝，然而這兩者之間並無真正的巨大差別。

無論如何，如果配上吸引人的故事，一首音樂的吸引人指數只增不減的可能便會成為無庸置疑的事實。觀察現在的流行音樂當中，無論是西洋流行音樂還是華文流行音樂，歌詞內容是在敘述故事的(可能是過去的一段露水戀情，無緣的戀人、跟父母的相處或者是學校生活、高中生活等等)。當歌手唱著一首有好歌詞的音樂，在這裡他就會像是個好的說故事者，在 Christina 的音樂裡也看得到這種趨勢。

再一次拿 Infatuation 來當例子。故事是以第一人稱來敘述，這個女孩完整的表達出內心反覆、矛盾、衝突的心情，像是：

*Caught between my mama's words and what I feel inside
I'm wanting to explore his world but part of me wants to hide
Should I risk it, can't resist it, this has caught me wants to hide
Should I let him take me to Puerto Rico
I can't hold back no more let's go tonight*

¹²天下雜誌，影視歌藝 前進亞洲，作者：陳慧婷。

在媽媽的告誡及內心情感間掙扎，我想要探索他的世界，但又想要逃。
該放手一搏，無法抗拒，這一切出乎意外。我應該跟隨他到波多黎各嗎？我再也
無法控制我自己了，我們今夜就走吧！

這首歌我們並不能確定他的歌詞內容是不是真有其事，使得很多人開始覺得
這個故事迷人，再加上她充滿爆發力的唱腔，使得整首歌曲以一種充滿異國情調
的風格吸引眾人視聽。

(二) 複雜的情感性

歌詞是表達一首歌的意境最直接的方法。本專題要用一首歌”Fighter”來探
討在對家庭親情的感情表現這個部份。而另外在男女情感部份，則是以”Walk
Away”，”hurt”來探討。

以 Fighter 跟 I'm okay 跟 oh mother 來講，談論的都是 Christina 小時候對家
庭的依賴以及他在現實生活中發生的遭遇。其實 fighter 這首單曲本來沒有商業發
行的計畫，連專輯中的文案也壓根沒提到這首歌，不過在我第一次聽完整張專輯
後，便對這首歌的澎湃旋律大為讚賞，果然好歌是不會寂寞的，唱片公司於是大
改原定單曲發行計畫，改以這首 Fighter 台譯愛的鬥士，作為第三支強打單曲，
這首歌曲的成功我想是來自於她那激進、幾乎毫不保留的情感衝突表現。這種強
烈的情感往往就如同電鑽，容易進入聽者的心裡造成一種震撼，而這種感覺又像
是上癮一般的停不下來。雖然目前筆者找不到什麼科學根據可以來解釋這件事
情，不過不能否認的，具有這種特質的音樂常常都會深受人的喜愛，比方說英國
超級星光大道(Britain Got Talent)的冠軍 Leona Lewis，就以這種爆發力而深得民
心，在她的幾場比賽中，他挑選了這種可以激起人內心情感的歌曲，如：I will
always love you, The moment like this……等等。

在 Walk Away 這首歌裡，Christina 講述的是被拋棄的情人，其中一段中文翻
譯歌詞如下：

*「我的心都碎了，太傷心了，太真實了，每次偷偷的想起你，它奪
走了我的靈魂，我無法自拔了，我被這些牆包圍著，我不想去面對，
我失去了理智。唯一的出路就是走開。
我不能放開，我不能停止悲傷，我沉溺在你的誘惑中，感覺要治療。
我每走一步，都要吸取上次的教訓，所以我的出路就是走開。
我已無法形容自己，我什麼都沒得到，是我應得的報應嗎？
沒有一秒不傷痛。不管我有了什麼決定。唯一的辦法就是離開。
我想我僅僅能做的就是走開，離開，離開，走開。」*

悲傷的情緒油然而生，想必有此不幸遭遇的人至此必定心有戚戚焉。

根據 MV 上的判斷，hurt 這首歌是在講一個小女孩對父親的感情，我想這某
部份也是影射到 Christina 自己小時候的經歷，也顯示出他對父愛的渴望，不過對
一般看到歌詞的人的解讀，卻像是失去愛人的心痛。Hurt 是用一種告白的方式來
呈現，歌詞的一開始，使用一種口吻來回憶兩人的過去，一切甜蜜都只像是昨天，
但事實上卻已經過去，今非昔比。第二段開始，使用懊悔的口吻，向對方求情，

難道我們之間的一切真的都不能在挽回了嗎？自問自答中，又用一種死心的口吻笑自己往事已成雲煙，整首歌表現出一種後悔莫及、無可奈何卻又放心不下的哀傷氣氛。Christina 用它獨特渾厚的嗓音唱出的悲傷有種令人心碎的堅強。

(三) 真切的寫實性

事實上，流行歌手藉由音樂來諷刺當代現況已經是個普遍的現象，行之有年。當然，反應當代也不一定只有批評和政治。像是 2000 年的抗 SARS 應運而生的手牽手、2008 年 2 月 13 日，由香港演藝界和香港媒體機構發起的，香港演藝界向大陸雪災災民送暖行動、1985 年的明天會更好，甚至是 Michael Jackson 的”the Earth song” 都是其中的幾個例子。這種使用音樂來表達對現況不滿的還有被列為二十世紀最重要、最具有影響力的藝人的披頭四樂團中的 John Lennon，他與其夫人小野洋子爲了反戰不遺餘力，創作了許多反戰歌曲，並聯合了許多藝人如 Sheryl Crow 等，參與藝人反戰活動。

在 Christina 的音樂之中，也不乏有這種爲了反應當代狀況的歌曲。”Can't hold us down” 便是其中一個例子。這首歌的歌詞充滿著女性主義色彩，批判當今仍存在於我們社會中的男女不平等。歌詞中強烈的控訴，精采的表達出反性別歧視的理念，其中的句子如

If you look back in history

如果你回頭看看歷史

It's a common double standard of society

它是一個普通的雙級社會

The guy gets all the glory the more he can score

男的得到所有光輝和燦爛

While the girl can do the same and yet you call her a whore

但女的不管幹什麼還是被叫賤女人

或者是

I don't understand why it's okay

我不懂爲什麼這是可以的

The guy can get away with it & the girl gets named

男的可以逃避但女的卻被罵

All my ladies come together and make a change

我所有的女朋友們來到一起來改變這一切

Start a new beginning for us everybody sing

來重新創造一個我們都可以唱的新開始

This is for my girls all around the world

這是爲了整個世界的女孩們

Who've come across a man who don't respect your worth

誰曾經遇到過一個對你不尊重的男人

Thinking all women should be seen, not heard

認為所有女人都應該被看到，不是聽到

So what do we do girls?

我們女孩子們要幹什麼

Shout louder!

喊大聲點

激進的歌詞，用力的說出了多女人長期遭受到不公平的對待的心聲，對許多女性主義者來說，聽了真是大快人心！先不論是大男人沙文主義還是還是西蒙波娃支持者，他代表著當時社會上的一種看法，而且這種看法往往會因為這些歌曲的成功而蔚為風潮，而這首歌曲的成功又要回到先前討論的曲風、歌手唱歌實力、歌唱的編排、直到歌詞的填寫，引人入勝。至此，就已經略為看到音樂要素中的環環相扣。

這種真切的寫實性往往可以達到諷刺現世的效果，或者是勾起大家最關心的議題，引起大家熱烈的迴響與共鳴，那這首歌就堪稱成功了一半，因為它的價值就是找到了社會上大家共同關心的話題，就像是跟同學聊天找到大家共同喜歡的話題，就會越聊越起勁，這種歌曲的魅力便與這類的活動相似。

(四) 小結

分析之後，我們會看到在 Christina Aguilera 的音樂事業中，其實涵蓋了許多我們平日常見於各歌手的專輯，而他們卻無法一次涵蓋並且做到極致的特質。

首先她的風格多變。不管是在音樂方面還是在造形方面。也許這是跟年齡的轉變以及當代時代背景的轉變有關，但是要做出像她這麼大幅度的轉變基本上可能性比較低。在美國流行歌壇上我們也常聽到有歌手要轉換路線，但卻沒有辦法讓改變的幅度、程度與 Christina Aguilera 相比。雖然會有人沒有辦法接受她不停變換的風格，但是不能否認的，不停的變換風格，音樂具有較大的多元性，以致於聽者比較不會有厭煩的感覺，時常變換使人感到耳目一新。

承上，雖然有批評聲浪四起，但她還是堅持自己原先的初衷，並沒有因為外界的質疑、批評、諷刺……等等，而停止她的音樂事業。而這也是我們在歷屆成功歌手中可以看到的特質之一。在他們的發展過程之中，我們可以看見，若非有他們的堅持，今日我們很難聽到如此多樣化的音樂，因為在他們被批評的過程中，一旦他們放棄，便是扼殺了一種新的音樂組合的可能。而這也是有部份取決於歌手本身的性格。

第二節、造型特色

一、音樂錄影帶

能夠成功的音樂錄影帶裡面重要的元素有三個，首先這首歌本身就要動人。其次，唱影片音樂的歌手要會唱歌，畢竟歌手歌手就是唱歌的好手，但假若這個

人不會唱歌，他就要會跳舞，或者是影片要有劇情上的安排。如果這個人也不會跳舞，劇情也不能引人入勝，至少他的外型要好看，要顯眼，吸引眾人的目光。

影片中的造型往往可以帶來文化上的影響。除了影響大眾的衣著造型外，在音樂上的品味，對歌手的印象，音樂錄影帶也可以反映出當代文化的一個特質。

MV 往往可以補述一些在歌曲中想要表達卻不夠完整之處，或者是為歌曲作下註解或者是使人更了解這首歌的意涵。雖然歌曲的歌詞常常都是讓人自己解釋，公說公有理，婆說婆有理，但無論如何對聽者來說，這種「唱者也許無心，但聽者絕對有意」的解釋方式實際上來說也是無傷大雅，但是如果有音樂錄影帶的注解，歌手或者是創作者就可以達到原本想要「表達」的目的。

二、演唱會

在這裡解釋的演唱會也包括了現場演唱的部份。

演唱會就是考驗歌手真正實力的最佳時機。它考驗的是歌手的不只是歌手的歌唱實力、跳舞能力更挑戰著歌手的舞台魅力、明星架勢、個人致命吸引力。不可以對嘴、不可以直挺挺的站著、不可以講話沒有魅力，使人感到你乏味無比。有些人與生俱來這種能力，有些人則需要透過後天的訓練，有些人可能一輩子都沒有辦法開發出這種才能。但無論如何，只要你想要成爲一位深受人喜愛的歌手，不會被人家貼上繡花枕頭標籤的歌手，你就必須要有這種能力。

這種星光大道式的魅力就在於沒有辦法做假，觀眾有百分之百的肯定他是現場的演唱，因爲選秀活動就是在選歌聲，一旦做假了就失去了原本選會唱歌的人的目的。而舞台魅力最講究的就是觀眾緣。

針對上述的條件來檢視 Christina Aguilera 的舞台魅力，他的確也達到了令人激賞的境界。在一場長長的演唱會中，他不對嘴的又唱又跳，卻也沒有聽她出過什麼紕漏。另外，他也是那種一站在舞台上便可以吸引全場目光焦點的人，的確是如此，長期的舞台表演經驗，讓他在台上表演更顯得易如反掌，成功的掌握住在台上表演者應該具備的要旨。而 Christina Aguilera 早出道的因素使得她有較同齡歌手更多的舞台經驗，讓他在這方面佔有了優勢。並且，由此可知，這種舞台特色是可以培養的，只要經過時間的磨鍊薰陶，加上一些天份，便可以達到。

第四章、西洋流行樂界展望

第一節 西洋流行音樂的趨勢

從各種角度來觀察西洋流行音樂的演變，西洋流行音樂歷史的走向已經越來越明顯了。聽眾選擇的條件是累加的而沒有遞減，過去要求的條件現在仍然要求，因此，目前看來，單究在這方面討論的話，要成爲巨星是越發的困難。但就另外一方面而言，目前傳播媒體的發達，使得歌手的宣傳會更爲方便簡單，因此從這邊觀察，目前的情形是比過去有利於一位歌手的發展。

1. 實力

從流行音樂的歷史歸納而來，一直到今天，真正能夠成為歷史上永垂不朽的巨星必備的特質就是他們在音樂方面、歌唱方面以及表演方面的實力。真正有實力的歌手音樂要打動人心就會更顯得簡單而深遠。

(1) 表演上的實力是自從貓王開始，越接近近代越顯其重要性，表演的實力尤其被運用在現場演出，以及音樂錄影帶的拍攝上，由此觀之，表演的實力已然成為未來流行音樂宣傳的重要條件之一。而在這方面 Christina Aguilera 的確具備實力。在表演方面(從音樂錄影帶、現場演唱會、表演分析)，她現場的表演功力，不造假的表演風格以及獨特的舞台魅力都使得她符合「具備實力」這項條件。

(2) 而就歌唱方面而言，從她的唱片、演唱會等分析結果都顯示出，她具有獨特個性的唱腔符合，以及她各式各樣演唱技巧以及實力符合，與她在音樂趨勢的創新上都符合上述的條件。

(3) 究音樂方面看來，他的確有達到不落俗套、為了出專輯而製作音樂的要求。從她的音樂唱片製作成果來看，這方面她的確是有達到要求。

因此在實力這個評比項目中，Christina Aguilera 的確是符合當今英美流行音樂所要求的趨勢。

2. 其音樂具有創新並風格多變。

若將流行音樂的歷史中歸納，真正能夠永垂不朽的巨星其中一個要素的就是開創在音響上的某種進步或是新格局。而所謂創新，是無論舞台上的風格、造型打扮、歌曲風格、表演方式，只要是勇於開處創並成功的不被歷史淘汰並且被保留下來，就是成功的創新。而領先者必無先例可循，他們必然能夠成為某風格的根基，成為某特定風格之創始者。而這與上述的實力是極為相關的一項條件。

巨星所可以代表的就是一種風範，甚至是一個世代、一個時代。巨星所帶領的是一個人們過去從未見過的風潮，這個風潮是一個帶有真誠情感—至少達到打動人心的風潮，這個真誠情感打動人心，因為這個打動人心所以他們的音樂而從此歷久彌新。他們在成功開發自己的風潮後，還會進一步的探索其他當時仍然是未知的風格領域。並成功的成為一個音樂中新的類別。他們奠定新音樂類別的根基，這就是他們的工作之一。

依據這兩點來看 Christina Aguilera 。

創新方面，要分成音樂上與造型上來看。音樂方面，Christina Aguilera 的音樂的確有做到要與其他人不同的取向的目的，而在這方面他也稱得上是一位成功的歌手。Christina Aguilera 是歐美流行音樂界第一波復古風潮(二零二零二零年代)的歌手之一(無論是音樂上還是造型上的復古風潮)，她也是第一位與黑人饒舌歌手 Missy Elliot 合作的白人女藝人，她也是第一位融合黑人音樂文化進入現代流

行音樂的女藝人之一。

但是她尚未成為明顯的指標，也許這是須要時間的考驗才能看見結果。不過目前為止，Christina Aguilera 雖有創新獨樹一格的態勢，但她的風格到目前為止並沒有代表了一個時代、一個世代，甚至我們還是難以說出她的風潮究竟代表了什麼特定的領域。因此在這方面的特質他並不明顯，不能稱得上符合了評估的條件。

儘管如此，在造型方面，她的造型往往特殊且走在時代的尖端，雖然每次的創新並不是每次都受到普羅大眾的歡迎，不但少有讚賞反而常引來不少的負面評價，然而，仍然常常得到受到矚目的效果，也能成為青少年服裝造型的指標來源之一，這也是她創新成功的地方。

3. 舞台魅力

上述的表演實力在這裡是極為重要的一環。舞台魅力具有使人著迷的特性，具有此特色之巨星一開始往往是因此吸引了更多跟隨者的人數。所謂舞台魅力就是，具備舞台魅力的人可以不需要做什麼，只要他或她一站上舞台或一開口，便使人傾倒或為之瘋狂，簡言之，口語上就是我們所謂的「觀眾緣」。而事實上這是可以培養的。舞台魅力的重要性尤其到了現代資訊四通八達的時代更顯重要，各式各樣的傳播媒體可以把這些藝人的形象傳送到世界各地，因此加重了舞台魅力對一位巨星形象培養的重要性。如果用舞台魅力來檢視藝人，就是要探討他們的影響力：無論是對社會、對藝術、對歷史。

而當我們根據上面章節對 Christina Aguilera 舞台表現作分析歸納的檢視，舞台魅力的這個部分她表現的可圈可點。

(1)以現場表演的部份來討論。

當她站上舞台時，她有辦法渾身散發出一種巨星特有的迷人風範，吸引眾人的目光。她在衣著方面的考究，在舉手投足上面又具有經驗的累積，表現出落落大方的態度，這的確是許多藝人都在努力追求與培養的特質。而在經驗累積的部份，又與事業開發時間(演藝事業發展時間)有關，這會在後面的地方討論到。而在這個項目中，她的確符合目前日亦重要的趨勢要求。

(2) 以音樂錄影帶而言。由於長期訓練以及天生具有天份，Christina Aguilera 在音樂錄影帶中的舞蹈表現以及表情表現、戲劇呈現的方面都無可挑剔。而其音樂錄影帶所呈現的內容並不落俗套，而且往往可以融入音樂所要表達的旨意或是情感，因此在這部份，她確實是無懈可擊。

由此觀之，我們可以同意她的舞台魅力的確是達到了過去前輩的標準。

4. 歌曲本身能夠感動人心

上述巨星皆具備許多諸如他們的成名曲、演藝生涯中的經典名曲，大部分的歌詞一光是歌曲標題就很有深意，充滿著意境，或者是深藏著人文關懷的思想，回到了人最真誠的渴望或者是情感。

從歌詞的字裡行間內，充滿著對特定事務的執著，特定的情感的追求，特定問題的釐清與發聲。而一些深藏在人們心中卻沒有辦法表達的情感，藉由這些歌曲，像一塊明礬，淨化了人們心中一片渾沌、自己也說不清楚的渾濁水域。

在第三章中我們已經討論過有關 Christina Aguilera 的音樂特色。其中討論到在她的音樂中，無論是在嗓音詮釋取向、音樂編排取向、歌詞填寫取向、音樂錄影帶編輯、現場演唱會的詮釋，組合而發展成許多可以左右人情感的音樂因素，這些因素都使得她的音樂更為動人心弦，因此達到了巨星具有經典名曲特質的這個條件。

5. 持續的熱情

在歷史上的巨星，在剛開始他們的音樂事業，或者是在一個音樂新里程碑、轉捩點的改革上，時常備受他人批評攻擊，可是他們從來並不因此而間斷其演藝事業，也不停止他們已經開始著手自己對音樂的無限可能。這是巨星們對自己才華的自信，以及對支持者的回饋。即使在演藝事業上受挫，他們都會繼續走下去，也許是解散了團體，各自單飛，還是不輟音樂這條路；也許是當兵從軍，回來卻使得他對音樂有了新的夢想、新的看法、新的創發，而出現了新的音樂風格；也許是遭到大眾批評，卻不會因此被打倒，持續創新的動力不曾間斷過。這種熱情使得他們有機會傾盡所有的力量致力於發展更具特色、能打動更多人的音樂。

在表現持續的熱情這方面，Christina Aguilera 的確做到了持續不間斷的熱情。由第二章的介紹中，我們會看到，Christina Aguilera 在首張自創專輯《Stripped》中，她遭受到了不少來自於無論是音樂界、宗教界、服裝界的嚴厲批評與指責，社會輿論之大。儘管如此，她仍然繼續在流行音樂界繼續成功的發展下去。而她的夢想就是要到五十歲之後都還能穿著性感撩人的馬甲為大家也為自己表演。

在這個部分，我們不能否認，並十分崇敬她對她摯愛的畢生志業的熱情。針對持續性，她的確達到了上述評估項目所期望的。

第二節 Christina Aguilera 的定位

簡單以目前的條件做個大致上的評估，Christina Aguilera 並無法完完全全成為像過去歷史上那種家喻戶曉、歷久彌新的的巨星。在條件的檢視裡她的確符合了具備實力、風格多元、熱情充沛，並且她的部分音樂的確能夠打動人心，但是她無法真正的開創一個具有代表性的、屬於她自己的風潮。雖然她是少數幾個前衛的、帶頭走向二零年代瑪麗蓮夢露風格的女星之一，但這並不代表 Christina Aguilera，當大家想到性感女神時，想到金髮美女時，第一個並不是想到 Christina Aguilera。目前看來雖然她的風格多變，但是當我們提到她時，我們並不會因此而想起任何一個屬於她的、力量足以引領世界風潮的特色。

另外，在過去媒體不發達的時代，瑪丹娜等人都有辦法達到全球知名的目的，而且至今還是常常為人們所想起，但是相較之下，在今天網際網路發達的年代，Christina Aguilera 的音樂並沒有廣泛的為人所知，相較之下，他的知名度並不高，代表世界上並不是真的有很多人在聽她的音樂。一來也許是跟我們台灣的資訊接收來源取向相關以致於台灣的民眾比較少聽到她的音樂，另外一方面來說，瑪丹娜等人在台灣發展的時間比較長，所以比較廣為人知，或者是曲高和寡的因素使然。

不過除此之外，他在許多像評比指標中的表現，都是得到了極高的評價，另外他在有關事業上的多元發展的確都是進行如火如荼的狀態。雖然目前還沒有辦法確定她肯定能夠成為曠世巨星，但因為她還年輕，而且她達到的條件已經跟上述分析出的要求的項目已經非常接近。由此可見在成為巨星的方面她的確是一位極具潛力、可以讓人期待的英美流行音樂女藝人。若他有持續發展下去的意願，以他目前的狀況，他只要等待下一個如 1997 年的絕佳機緣，將他推上她歌唱演藝事業上的另外一個高峰。

參、附錄

一、Christina Aguilera 個人專輯

資料	專輯封面
<ul style="list-style-type: none"> ● 《克莉絲汀·阿奎萊拉》(Christina Aguilera) 推出日期：1999 年 8 月 24 日 美國排行：冠軍 美國認可：8 白金[33] 美國銷量：810 萬[34] 全球銷量：1300 萬+[35]	
<ul style="list-style-type: none"> ● 《裸》(Stripped) 推出日期：2002 年 10 月 29 日 美國排行：亞軍 美國認可：4 白金[33] 美國銷量：600 萬[34] 全球銷量：1200 萬+	
<ul style="list-style-type: none"> ● 《天生歌姬》(Back to Basics) 推出日期:2006 年 8 月 15 日 美國排行：冠軍 美國認可：白金[36] (15/11/2006) 美國銷量：280 萬[37] 全球銷量：500 萬+[38]	

(表四) 其他專輯

其他專輯	專輯封面
《拉丁情懷》 (Mi Reflejo) (2000年9月12日) 全球銷量：220萬 美國銷量：469,000	
《赤子精靈》 (Just Be Free) (2001年8月21日)	(無)

捌、參考資料

1. 「流行音樂」定義參見：
2. 《中國百科全書——音樂 舞蹈》，台北：錦繡，1993.12，644-645頁。
3. 克麗絲汀·安默兒《音樂辭典》，台北：貓頭鷹，2001.9，412-413頁。
4. Ardley Neil etc.《音樂之旅》，台北：桂冠，1989.8，144頁。
5. 余光《西洋流行音樂辭典》，台北：同聯文化，1997.12，147頁。
6. 中央大學碩士論文-周杰倫現象，詹珮甄，九十五年一月。
7. 排行榜全記錄 <http://topmuzik.com/modules/wiwimod/index.php?page=002>
8. 錦繡出版社出版 古典音樂四百年——國民樂派樂曲賞析 作者 邵義強，2000年 [民國89] ISBN957-720-466-X (第七冊 精裝) 1. 音樂-43
9. 影視歌藝 前進亞洲，作者：陳慧婷，出處：天下雜誌 第249期 2002/02/01 出刊
10. 新華網新聞 歌後克裏斯蒂娜推出同名香水時間：2007-11-22 17:29:33 (責任編輯 余凌雲)
http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/www.hb.xinhuanet.com/fashion/2007-11/22/content_11746241.htm
11. Lyrics: Louis Armstrong <http://www.poemhunter.com/lyrics/louis-armstrong/>
12. Louis Armstrong <http://www.redhotjazz.com/louie.html>
13. Louis Armstrong Official Website <http://www.satchmo.net/>
14. Louis Armstrong: A Cultural Legacy <http://www.npg.si.edu/exh/armstrong/>
15. Madonna Official Website <http://www.madonna.com/>
16. Wikipedia—Madonna [http://en.wikipedia.org/wiki/Madonna_\(entertainer\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Madonna_(entertainer))
17. Madonnalicious Website <http://madonnalicious.typepad.com/>
18. Madonna Bio <http://www.biography.com/search/article.do?id=9394994>
19. IMDb Madonna <http://www.imdb.com/name/nm0000187/bio>
20. Michael Jackson Official Website <http://www.michaeljackson.com/>
21. MTV Michael Jackson

- http://www.mtv.com/music/artist/jackson_michael/artist.jhtml
22. Lyrics 007 Madonna <http://www.lyrics007.com/cgi-bin/s.cgi?q=Madonna>
 23. All Michael Jackson history <http://www.allmichaeljackson.com/biography.html>
 24. Frank Sinatra Official Website <http://www.franksinatra.com/>
 25. Sinatra Family Official Website <http://www.sintrafamily.com/>
 26. Time 100: Frank Sinatra
<http://www.time.com/time/time100/artists/profile/sinatra.html>
 27. Wikipedia—Elton John http://en.wikipedia.org/wiki/Elton_John
 28. Rock on net—Michael Jackson
http://www.rockonthenet.com/artists-;/michaeljackson_main.htm
 29. The Beatles <http://www.beatles.com/core/home/>
 30. John Lennon personal Official Website <http://johnlennon.com/html/news.aspx>
 31. The Internet Beatles Album <http://www.beatlesagain.com/>
 32. The History of Beatles http://www.geocities.com/aa1a/beatles_bio.html
 33. IMDb—The Beatles <http://www.imdb.com/name/nm1397313/bio>
 34. Wikipedia—the Beatles http://en.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
 35. The Beatles' partnership was legally dissolved in 1975 [bbc.co.uk](http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/4496861.stm) Retrieved: 26 January 2007 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/4496861.stm>
 36. The Beatles Interview Database <http://www.geocities.com/~beatleboy1/>
 37. Beatles on the chart <http://tsort.info/music/6hsv00.htm>
 38. Beatles discography
<http://musicbrainz.org/artist/b10bbbfc-cf9e-42e0-be17-e2c3e1d2600d.html>
 39. Ken' s classic rock website - The Beatles BIO
http://www.keno.org/classic_rock/beatles_bio.htm
 40. The Beatles: The Biography ,Little Brown & Co ,2006,10,10th,by Bob Spitz
 41. Wikipedia—Bing Crosby http://en.wikipedia.org/wiki/Bing_Crosby
 42. IMDb—Bing Crosby <http://www.imdb.com/name/nm0001078/>
 43. Bing Crosby restaurant <http://www.bingcrosbysrestaurant.com/>
 44. Bing Crosby Internet Museum <http://community.mcckc.edu/CROSBY/bing.htm>
 45. Bing Crosby AOL Music <http://community.mcckc.edu/CROSBY/bing.htm>
 46. The death of Bing Crosby
http://www.findadeath.com/Deceased/c/bing/bing_crosby_by_kevin_hassell.htm
 47. Who 2? Bing Crosby <http://www.who2.com/bingcrosby.html>
 48. Bing Crosby at the reel classics <http://www.reelclassics.com/Actors/Bing/bing.htm>
 49. Christina Aguilera Official Website <http://www.christinaaguilera.com/>
 50. Elvis Presley Official Website <http://www.elvis.com/>
 51. IMDb—Elvis Presley <http://www.imdb.com/name/nm0000062/>
 52. Rock' n' roll hall of Fame Museum <http://www.rockhall.com/inductee/elvis-presley>

53. Elvis Presley http://www.history-of-rock.com/elvis_presley.htm
54. Elvis Australia <http://www.elvis.com.au/>
55. SonyBMG Elvis Presley 貓王
http://www.sonymusic.com.tw/artist/artist_info.php?ar_index=186
56. Elvis Presley 貓王 艾維斯普里斯萊 http://www.sooostar.com/Presley_Elvis/
57. Wikipedia—Christina Aguilera http://en.wikipedia.org/wiki/Christina_Aguilera
58. Christina Aguilera 中文版官方網站(台灣)
<http://www.sonybmg.com.tw/intl/christina/index.php>
59. Christina Aguilera doesn't mind cheap publicity
<http://entertainment.oneindia.in/music/international/2008/christina-aguilera-publicity-020508.html>
60. 狂 Love 克莉斯汀 討論版 <http://city.udn.com/52010/1317082>
61. Christina Aguilera 當選拉丁美人 (明報新聞網) 2008 年 4 月 24 日
<http://www.mingpaotor.com/html/News/20080424/HK-mcz3.htm>
62. IMDb—Christina Aguilera <http://www.imdb.com/name/nm0004694/>
63. Christina Aguilera at Rouge <http://www.imdb.com/name/nm0004694/>
64. Christina Aguilera Tribute <http://www.christina-a.net/>
65. Myspace—Christina Aguilera <http://www.myspace.com/christinaaguilera>
66. AOL Music - Christina Aguilera
<http://music.aol.com/artist/christina-aguilera/1325892>
67. Hollyscoop Christina Aguilera <http://hollyscoop.com/christina-aguilera/121.aspx>
68. News Zoom—Christina Aguilera
<http://www.newszoom.com/search/latest/christina-aguilera/news/>
69. Topix—Christina Aguilera News <http://www.topix.com/who/christina-aguilera>
70. Christina Aguilera News http://www.celebritypro.com/news/christina_aguilera/
71. People.com http://www.people.com/people/christina_aguilera
72. Celebrity wonder Christina Aguilera Website
<http://www.celebritywonder.com/html/christinaaguilera.html>
73. 克莉絲蒂納網 http://absolutevoid.com/zh_TW/
74. Christina Aguilera Tunes Out Gregg Allman,By Marc S. Malkin Published Nov 18, 2002 http://nymag.com/nymetro/news/people/columns/intelligencer/n_8022/