

國立政治大學俄羅斯研究所

碩士論文

Graduate Institute of Russian Studies

National Chengchi University

Master Thesis

俄羅斯流行音樂產業之發展

及其對國家形象與文化的影響

The Development of Russian Popular Music Industry and
Its Effects on National Image and Culture

陳玟瑜

Wen-Yu Chen

指導教授：林永芳 博士

Yung-Fang Lin, Ph. D.

中華民國一〇八年七月

July, 2019

謝辭

最為感謝的莫過於指導教授林永芳博士，永芳老師深厚的學術知識與涵養，在每次的討論與修改過程，給予犀利的建議與鼓勵信任。感激老師的悉心指導，讓我有信心完成論文。

非常榮幸由俄羅斯文化相關領域專家陳美芬教授與陳家韡助理教授擔任口試委員，兩位老師對俄國文化社會與媒體生態的豐富知識，給予我寶貴的意見與指正，十分感激。

感謝鈺茹、毓莊助教貼心的協助，總是溫柔、親切幫助我面對課業與生活上的難題；俄研所的學長姐、同學與學弟妹，感謝你們在學習道路上的陪伴。另外，謝謝薛健吾助理教授，老師扎實的研究方法，於我在論文撰寫過程以及邏輯推導上受益良多。

感恩斯語所與傳播所的師長同學，接受外所身分的我參與課程，為我開啟不同的視野。其中，特別感謝鄢定嘉副教授鼓勵我選擇研究所一途以及劉昌德教授在文化研究上批判而嚴謹的典範，兩位是影響我甚深的導師。除此之外，謝謝在俄結交的摯友 Zhanel 不吝協助我修訂本文之譯文。

謝謝 Yaya 老師在碩士生涯帶領我認識瑜珈，引導我身心靈的成長，平衡學業與生活，Namaste。

感謝所有在音樂道路上相遇的貴人，帶給我許多想法與啟發，這本論文的構想多虧有這些寶貴的靈光。

最後，感謝我的家人一直以來的付出與包容。

摘要

面對近年國內外文化意識抬頭，文化產業成為形塑軟實力的重要資源，也為各國政府更加重視。流行音樂產業作為文化產業的核心之一，釐清一國流行音樂產業的發展除有助於深入不同音樂市場，從中找出利弊當作借鏡；更能透過流行音樂產業作為個案探索一國家文化影響力的展現，並影響國內文化的發展潮流。因而，本文透過軟實力度量及相關國際指標，思考俄羅斯流行音樂產業的發展進程，以及如何體現對外國家形象與對內文化之影響。

俄羅斯流行音樂產業確實在國家形象的塑造及其文化上扮演著重要的角色。研究發現有三：第一，在俄國國家與民間同是流行音樂產業之推手，政府在政策上明訂目標計劃、編列預算與補助款，相關組織部門結構完整；產業表現具有發展潛力，音樂節與唱片公司多元多樣。第二，流行音樂產業對外展現吸引力，尤其在鄰近國家地區、僑民所在地、俄語使用人口眾多地區以及俄國人熱門旅遊地區等具有相對顯著之正面影響；第三，流行音樂產業對內在文化認同、次文化與文化符碼的形塑發揮作用，流行音樂在文化傳承與外界交流中持續融合異變，對於文化認同情感與身分歸屬產生影響，多樣面貌帶起次文化的潮流，在時裝、言語和思想上形塑特定風格，並透過歌詞與現場演出的形式，進一步轉化為影響人們行動的能量。

關鍵字：流行音樂、音樂產業、文化產業、國家形象、軟實力、俄羅斯文化。

Abstract

With the rise of cultural awareness in recent years, cultural industries have become one of the most significant soft power resources; governments have paid more attention to them. Since popular music industry is one of the core cultural industries, observing and learning from its development not only can penetrate music markets in different countries, but can explore its cultural influence of a country at home and abroad. Hence, the research focuses on the development of Russian music industry and its effect on national image and culture through soft power metrics and relevant international indexes.

The findings of this research suggest the notion that popular music industry plays an important role in national image formation and its culture. First, both the public and private sectors are committed to developing the popular music industry in Russia. The government has clearly defined goals, setting up the budget and subsidies. Relevant government agencies are in a comprehensive way. There is huge potential in the industry. Music festivals and record labels diversify the business. Second, Russian popular music has relatively more attractive in neighboring countries, areas where Russian immigrants live, regions where Russian is widely spoken, and the popular tourist countries of Russian. Third, popular music has the effect on cultural identity, subculture and cultural codes in Russia. It integrates traditional and modern, internal and external elements, and strengthen cultural identity and attribution. Besides, it involves subcultures, which deeply affect people's clothing style, language and thought. Furthermore, it further influences action through lyrics and live performances.

Keywords: Popular Music, Music Industry, Cultural Industry, National Image, Soft Power, Russian Culture.

目錄

第一章	緒論	1
第一節	研究動機與目的	1
第二節	文獻回顧	4
第三節	名詞界定、研究範圍與研究限制	11
第四節	研究途徑與研究方法	13
第五節	章節安排	15
第二章	俄羅斯流行音樂發展	17
第一節	俄羅斯流行音樂產業進程	18
第二節	政府在流行音樂產業扮演的角色	35
第三節	流行音樂產業特色	40
第四節	小結	48
第三章	俄羅斯流行音樂產業對國家形象的影響	50
第一節	俄羅斯國家形象的變化	51
第二節	國家形象的評量與指標	59
第三節	評量俄羅斯流行音樂對國家形象的影響	67
第四節	小結	74
第四章	俄羅斯流行音樂產業對文化的影響	76
第一節	俄羅斯流行音樂產業對文化認同的影響	77
第二節	流行音樂產業衍生的次文化潮流	83
第三節	流行音樂形塑的文化符碼	92
第四節	小結	99
第五章	結論	100
第一節	研究發現	100
第二節	後續研究建議	102

參考文獻.....	104
附錄 1 俄羅斯大型流行音樂節列表（按類型）.....	123
附錄 2 音樂 TV 獎歷年得獎藝人.....	127
附錄 3 音樂 TV 獎歷年最佳專輯.....	128
附錄 4 2018 年俄羅斯音樂 TV 獎得獎者該年度海外演出場次....	129
附錄 5 2016-2018 年音樂 TV 獎得獎者在 Spotify 上聽眾來自地區	131
附錄 6 俄羅斯音樂 TV 年度流行音樂獎歷年最佳專輯發行資訊.	133
附錄 7 1991-2018 年嘻哈流行詞彙前 15 名.....	138

圖目錄

圖 2 - 1	維爾金斯基本人於專輯《情歌》(Песни любви) 封面.....	19
圖 2 - 2	伽里契使用七弦吉他.....	21
圖 2 - 3	俄羅斯流氓.....	25
圖 2 - 4	阿爾巴特街上奧庫札瓦的紀念雕像.....	27
圖 2 - 5	旋律唱片公司標誌.....	28
圖 2 - 6	普加喬娃.....	29
圖 2 - 7	流行樂團「水彩畫」.....	29
圖 2 - 8	崔與電影樂團海報合影.....	32
圖 2 - 9	里昂惕夫(分別攝於 1982 年與 1992 年).....	34
圖 2 - 10	俄羅斯音樂產業政府機關組織結構.....	40
圖 2 - 11	2016 年俄羅斯音樂市場分佈.....	41
圖 2 - 12	2017 年在俄羅斯最多訂閱人數的串流音樂服務平台.....	42
圖 2 - 13	在俄羅斯舉辦之音樂節類型分佈.....	44
圖 2 - 14	2010 年各類型音樂發行比例.....	48
圖 3 - 1	2005 年至 2012 年世界對俄羅斯之看法.....	57
圖 3 - 2	克里米亞危機後各地區對俄羅斯的好感度.....	58
圖 3 - 3	全球一般大眾對俄羅斯之看法.....	59
圖 3 - 4	「全球軟實力研究報告」測量軟實力之度量指標.....	64
圖 3 - 5	音樂 TV 公司.....	67
圖 3 - 6	2018 年音樂 TV 獎得獎者該年度海外音樂活動地點與次數.....	71
圖 4 - 1	旋律唱片以四季為主題進行經典歌曲重新發行.....	78
圖 4 - 2	「祖國母親在召喚」政治宣傳畫.....	82
圖 4 - 3	Oxxxymiron 代言運動品牌銳步.....	87
圖 4 - 4	2018 年黑星服飾在俄羅斯時裝周展示.....	87
圖 4 - 5	1991-2018 年嘻哈流行詞.....	88
圖 4 - 6	2012 年 3 月普丁與提瑪蒂在競選晚宴上合影.....	91
圖 4 - 7	2011 年 12 月 24 日「捍衛公正投票」遊行.....	95
圖 4 - 8	暴動小貓的龐克祈禱.....	98

表目錄

表 1 - 1	海斯蒙德夫的核心文化產業與周邊文化產業.....	6
表 1 - 2	俄羅斯的文化（創意）產業.....	7
表 2 - 1	使用串流平台收聽音樂占總收聽音樂人口之比例.....	42
表 2 - 2	俄羅斯前五大音樂節列表.....	44
表 2 - 3	俄羅斯前十大之音樂品牌.....	46
表 3 - 1	權力的行為光譜與作用方式.....	60
表 3 - 2	「新興市場的軟實力指數」中測量軟實力之指標.....	62
表 3 - 3	俄羅斯歷年歐洲歌唱大賽得獎紀錄.....	70
表 3 - 4	2016-2018 年音樂 TV 獎得獎者在 Spotify 上聽眾來自地區.....	72
表 3 - 5	2016 年俄羅斯及全球重要音樂市場.....	73
表 4 - 1	2017 年富比士俄羅斯最富有音樂名人排行.....	85

第一章 緒論

本文旨在探討俄羅斯流行音樂產業對俄羅斯國家形象與文化的影響。首先，描述俄羅斯流行音樂產業的發展概況以及國際潮流下政府與民間的新思維與因應對策；再次，評估流行音樂在經濟、政治與文化領域對俄羅斯對外國家形象的影響成效，並以流行音樂產業對文化認同、次文化潮流與文化符碼形塑三個層面衝擊，檢視對內文化的影響。

本章分五節論述，第一節為研究動機與目的；第二節為文獻回顧，把本篇論文的主要文獻分為國家形象、文化產業、流行音樂產業與俄羅斯對外文化政策探討；第三節為名詞界定、研究範圍、限制；第四節為研究途徑與方法，最後是章節安排。

第一節 研究動機與目的

隨著時代變遷，構成國家實力的資源開始改變，面對全球化、資訊化、民主化時代的來臨，國家之間的關係也跟著出現調整與變動，文化資產的影響力躍升國際舞台，不容小覷。國際上聯合國教科文組織（UNESCO）在 1980 年代便開始推動「全球文化統計框架」（UNESCO Framework for Cultural Statistics，簡稱 FCS）以及「文化發展指標」（UNESCO Culture for Development Indicators，簡稱 CDIS），文化產業遂成為國家整體經濟和社會發展的指標，而由文化與經濟併合成「文化經濟」（Cultural economy）也成為新趨勢，¹對國家發展政策的作用逐漸上升。

¹ Paul Du Gay and Michael Pryke, eds. *Cultural economy: cultural analysis and commercial life* (London: Sage, 2002), p. 6.

在廣泛文化類型中，提取出音樂領域，可以發現音樂是文化生活中不可或缺的部分。尤其，在生產技術和科技的日新月異與全球化的推波助瀾下，人們生活所得與休閒時間提升，行政院的調查也指出，隨著全球化的急遽發展與數位化帶來的影響，讓音樂創作者與聽眾間產生更多互動空間和可能，流行音樂更是首當其衝。

俄羅斯位居歐亞地理樞紐，涵括多元文化的傳統背景，承襲了悠久的歷史脈絡，自成一格，具有相當的獨特性，並在各方領域發光發熱。文化串連俄羅斯人的生活動脈。社群媒體東正教之音(Православие.ФМ)在2016年公布的民調顯示出，有高達75%的俄羅斯人以俄羅斯文化與藝術為傲，僅次於俄羅斯歷史(85%)與運動(77%)。²俄羅斯擁有全世界第12大的音樂市場，尤其是在數位音樂市場上更是成長快速。³國際唱片業交流基金會(International Federation of the Phonographic Industry, 簡稱IFPI)2017年度報告書指出，隨著進入數位時代，串流(Streaming)音樂的興起讓俄羅斯音樂能見度大升；⁴從世界音樂產業龍頭的角度來看，2018年華納音樂(Warner Music)的副總裁里斯(John Rees)更是提到：「截至目前為止，我們尚只碰觸到廣大俄羅斯市場的冰山一角，但自2017年社群媒體VKontakte(簡稱VK)推出授權音樂平台服務，很大程度的幫助付費串流諸如Apple Music、Yandex與音樂平台《聲音》(Звук)⁵等深入俄羅斯市場」；索尼音樂(Sony Music)總裁庫克(Dennis Kooker)也強調：「俄羅斯將會是極為有趣的市場，VK曾經是最猖狂的版權侵權者之一，現在卻反過來成了積極推動授權音樂的貢獻方」。⁶多方說詞都

² А. Сегеда. Инфографика: религия, патриотизм и традиционные ценности в нашей жизни. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://pravoslavie.fm/interested/infografika-religiya-patriotizm-i-tradicionnie-cennosti-v-nashey-jizni/> (Дата обращения: 10. 10. 2018)

³ Kwon Ki Bae and Kim Sei Il et al. “The present situation and challenges of the Russian music industry: centered on the digital sound sources.” *Cross-cultural studies*, 50 (Seoul: 2018), p. 395.

⁴ IFPI eds. *Global music report 2017: annual state of the industry* (London: International Federation of the Phonographic Industry, 2017), p. 21.

⁵ 音樂平台《聲音》(Звук)為俄羅斯最大的線上音樂服務平台之一，2011年創立於莫斯科，服務對象為俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯、摩爾多瓦、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克、格魯吉亞、亞美尼亞與亞塞拜然地區使用者，2017年被Apple評選為App Store年度精選應用程式。

⁶ IFPI eds. *Global music report 2018: annual state of the industry* (London: International Federation of the Phonographic Industry, 2018), p. 25.

申明俄羅斯音樂產業的潛力和可能的影響力。

全球面對流行音樂產業的轉型，在不同的國家因應不同的人情風貌、時勢法律等發展出各自變異的方式，成功的例子不勝枚舉，也宣告著過去由西方主導的流行音樂開始變動，例如 2000 年以來風靡全世界快速擴散影響甚深的韓國流行音樂：韓國流行音樂大受歡迎，為韓國商品打入國際市場增加機會，⁷韓國大眾文化的盛行，為韓國塑造積極正面的國家形象，也帶來其他國家對韓國印象的改變。可以看到音樂產業蘊含的潛力與龐大商機，進一步導致對外文化政策和一國文化影響力的展現。本文思考流行音樂產業的發展，流行音樂中體現的俄羅斯價值如何對國家形象與文化造成影響。根據上述動機，主要探討：

- (一) 俄羅斯流行音樂的發展進程以及國際潮流下流行音樂產業與政府如何擘劃經營？
- (二) 俄羅斯流行音樂產業為俄羅斯形塑了怎樣的國家形象？達成了何種程度的成效？
- (三) 俄羅斯流行音樂產業對文化認同、次文化與文化符碼塑造產生什麼樣的影響？

本文首先說明俄羅斯流行音樂產業的背景和概況，了解其發展脈絡，並聚焦在國際潮流，檢視流行音樂產業現況，民間和政府如何因應全球化與數位化的衝擊；然後從產業經濟發展與文化領域評估其對外國家形象的消長，對內檢視對俄羅斯文化的影響。

⁷ 周翎、游越，〈文化外交與國家形象的塑造〉，《雲南行政學院學報》第 2 期（雲南，2012 年），頁 141。

第二節 文獻回顧

一、 國家形象

國家形象 (National image) 的建構是近年熱門的討論議題。美國學者伯爾丁 (Kenneth E. Boulding) 認為，國家形象是一個國家在發展過程中所產生的自我認知以及國際社會中其他國家對於該國的認知兩個面向的結合，⁸揭示國家形象對國家在國際間影響力的重要性。

法國學者巴柔 (Daniel-Henri Pageaux) 則認為，國家形象是他國人民對一個國家的一種文化印象，這種印象有可能不是這個國家真正現實，⁹也就是說，不同文化領域、文化產業，可能形塑出不同面貌的國家形象。

兩篇文獻表明文化與國家形象之間具有重要的關係，隨著資訊越趨流通，全球化急遽發展，以政治、經濟、軍事等硬實力 (Hard power) 主宰國際舞台的狀況已經發生變化，全球化競爭日益激烈下，文化傳播成為建構國家形象的手段。

二、 文化產業

學界和國際間對文化產業並沒有統一的定義，美國商業分析師常使用「娛樂產業」一詞；歐洲的政策領域較盛行使用「創意產業」；「媒體產業」與文化產業的交互使用也相當常見，¹⁰在各國對文化產業的定義下，而有不同產業項目的選擇，這些產業項目集成文化產業。

⁸ Kenneth E. Boulding. *The image: knowledge in life and society* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1956), p. 423.

⁹ 周翎、游越，〈文化外交與國家形象的塑造〉，《雲南行政學院學報》第2期，頁140。

¹⁰ David Hesmondhalgh 著，《文化產業分析 (The cultural industries)》(廖珮君譯)(台北市：韋伯文化國際，2008年)，頁16。

本研究主要參考二位英國學者威廉斯（Raymond Williams）以及海斯蒙德夫（David Hesmondhalgh）的定義，再對照俄羅斯政策上的劃定作為文獻參考之依據。威廉斯將文化產業一詞定義為「社會秩序溝通、再製、體驗及探索的表意系統（Signifying system）」；¹¹而海斯蒙德夫將結論闡釋為「文化產業是與社會意義產製（The production of social meaning）直接相關的機制」，因此，在其專書《文化產業分析》（The cultural industries）¹²中，文化產業的定義將電視、廣播、電影、報紙、雜誌、書籍出版、錄音與音樂出版產業、廣告及表演藝術等媒體取向的產業納入其範圍，共通點在皆是與閱聽人溝通，以創造出產品，功能性的目標在此則不是重點。整理出將「以工業化的方式來產製文本，並加以流通」之產業歸類為「核心文化產業」與「再製這些文本所運用半工業或是非工業」的「周邊文化產業」（見表 1-1），從下面表格中，除了音樂產業被明確列為核心產業，也能發現所有這些核心文化產業互動頻繁、經由各種錯綜複雜的方式相互連結成一個產製體系，音樂產業與其他產業間密不可分的互動關係。

¹¹ Raymond Williams. *Culture* (London: Fontana, 1981), p. 13.

¹² David Hesmondhalgh 著，《文化產業分析》，頁 16。

表 1-1 海斯蒙德夫的核心文化產業與周邊文化產業

核心文化產業	
項目	內容
廣告及行銷	與其他文化產業相比，廣告的功能性元素較為顯著；其目標在於行銷各項產品。廣告產業非常重視文本創作，且相當仰賴符號創作者來創造廣告作品。
廣播產業	包括廣播及電視產業。亦涵蓋較新的有線、衛星及數位等新科技型態。
電影產業	各種影片傳佈類型如：錄影帶、DVD、或電視影片等。
網際網路產業	包括網站創作及入口網站提供者。
音樂產業	包括錄音（以音樂為主，但一般聲音的錄製亦算在內）、出版（印製唱片、音樂作品版權及所有權管理）以及現場表演。
印刷及電子出版產業	包括書籍、光碟、線上資料庫、資訊服務、雜誌及報紙。
電腦遊戲產業	包括遊戲內容、遊戲開發等。
周邊文化產業	
項目	內容
運動	如足球或棒球等公開展示的運動，類似現場表演。
消費性電子／文化產業硬體	消費性電子提供文本再製及傳送的管道，而硬體發展是了解文化產業變遷與延續的關鍵之一。
軟體	為了實現某些電腦用途，對功能性面向的重視遠超過設計的美學層次。
流行時尚	流行時尚是文化產業的「混合體」(Hybrid)，是一個消費者商品的產業。之所以是特別案例，是因為高度混合功能性及象徵性的意義。

資料來源：David Hesmondhalgh 著，《文化產業分析 (The cultural industries)》(廖珮君譯)(台北市：韋伯文化國際，2008 年)，頁 14-16。

而文化產業（Культурные индустрии）在俄羅斯又可被稱為創意產業（Творческие индустрии），官方文件中時常並列出現或交叉使用，指稱「在創意活動過程中創造經濟價值以及生產在市場上符合資本化條件的文化產品及展演活動的公司、組織和協會」，包含工業設計和時尚產業、音樂和電影、電視和電腦遊戲、畫廊商業、出版和書籍銷售、廣告及行銷等。從表 1-2 可以發現，俄國對文化產業的定義，併合了海斯蒙德夫的核心與周邊文化產業的概念，將流行時尚、物品

設計等工藝活動涵蓋進來外，並無太大的差別，音樂產業亦被列為項目之一。

表 1-2 俄羅斯的文化（創意）產業

項目	內容
廣告及行銷	廣告製作與媒體製作。
影視動畫	包括有線、衛星及數位等新科技型態。
電影產業	各種影片傳佈類型如：錄影帶、DVD、或電視影片等。
網際網路產業	包括所有形式之網路藝術（Net art）與網路文化（Net culture）；網站創作、入口網站及其他形式網路社群的提供者。
音樂產業	包括錄音、音樂作品版權以及現場表演（Live performance）。
印刷及電子出版產業	書籍、光碟、線上資料庫與相關服務、雜誌及報紙，包括畫廊商業，出版和書籍銷售。
其他類型教育娛樂、遊戲產業	包括育樂產業（Edutainment）。
時尚產業	流行風尚。
設計產業	包括工業設計、工藝活動。

資料來源：А. А. Васецкий и С. Э Зуев. Культурные индустрии как значимый фактор политики // Власть. 2010. № 4. С.67; Указ Президента Российской Федерации. Об утверждении основ государственной культурной политики. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706/ (Дата обращения: 05. 11. 2018)

海斯蒙德夫進一步提出，「相較其他產業，文化產業所產製和流通的產品，將會影響我們對世界的認知」。¹³文化產業的重要性在於將這個世界的再現提供給大眾知曉，協助個人建構內在的、私人的生活，具有一定程度的影響力。此外，文化產業是促進經濟、社會及文化變遷的機制，能夠幫助釐清文化、社會、經濟之間的相互關係，¹⁴本書深入細膩探討文化產業的架構與變遷，為筆者對文化產業的概念與背景打下基礎。

¹³ David Hesmondhalgh 著，《文化產業分析》，頁 3。

¹⁴ 同上註，頁 7。

三、 流行音樂產業

音樂不僅是一項產業，更是擁有廣泛傳播效應的大眾媒介，也是聽覺意象，表達人們的思想感情與社會現實生活的一門藝術形式。進一步探究為核心產業的音樂產業，科技對音樂產業的助力已經在近年化為助力，當前全球流行音樂產業的現況，國際唱片業交流基金會的調查提供了許多數據及專業見解：統計指出，2015年，音樂產業收入繼1998年來首次呈現正成長，數位收益(包含數位下載與線上串流)也在同年首度超越實體收益。2016年，統計所有收有收入來源，¹⁵線上串流已超越數位下載，成為數位收益大宗。伴隨科技化、數位化的時代，音樂產業在結構上產生巨大的變化。2017年全球音樂產業整體收入約173億美元，較2016年增加8.1%，為連續第三年增長，達到十年來新高，串流首次成為總體的主要營收。其中，排名前三名的國家分別是美國、日本與德國。¹⁶

2011年俄羅斯創意產業局(Агентство «Творческие индустрии»)發行的《俄羅斯創意產業的發展》(Творческие индустрии: российский профиль)¹⁷中，對俄羅斯創意產業(文化產業)有完整的描述，提供筆者在研究前，對俄羅斯文化產業，尤以音樂產業具全面性的認知，其中針對當時的音樂產業全貌也有整體性和趨勢的描述，俄羅斯音樂產業在當代的三項要點，第一，出口值大於進口值，顯示了文化輸出的可能；第二，俄羅斯音樂產業產值是被低估的：原因有二，2000年代的盜版問題，以及海外藝人到俄表演雙方為節省成本而使用觀光簽證，顯示若單只從經濟方面評估流行音樂產業將低估其蘊含的潛力商機；第三，獨立音樂人收益往往無從列入估計，許多獨立唱片公司也不一定有立案或是一人公司，資料往往難以掌

¹⁵ 包含實體、數位、表演權和媒體同步收入。其中，數位分為數位下載與串流；表演權指涉的事公播、公演等；媒體同步收入則為用於電視廣告、電影、遊戲和品牌合作等的音樂授權。

¹⁶ IFPI eds. *Global music report 2018: annual state of the industry*, pp. 10-11.

¹⁷ Е. Зеленцова и Е. Мельвиль. *Творческие индустрии: российский профиль*. М.: Агентство «Творческие индустрии», 2011.

握，故從文化場域的角度來看，將音樂產業聚焦在評估大規模產製的流行音樂產業更為適切。綜觀來說，文化產業不能片面從產業經濟效益來解讀，應該回歸整個生產活動的核心，即體認人類主體的創意與知識所具備的無限潛能，確認這個潛能的開發與運用，能提供生活社會更好的發展。

四、 俄羅斯對外文化政策

根據中國學者田剛健在〈普丁時期俄羅斯文化外交政策與國家形象塑造〉一文中指出，普丁執政期間，以愛國主義、強國意識、國家作用和社會團結作為四大支柱，採取以下方式形塑國家形象：第一，成立國家對外公關公司，專門制定國家形象塑造的規劃與政策；第二，設立專項部門和實施專題活動推廣俄羅斯語言文學，彰顯文化傳統資源優勢；第三，借助大眾傳媒平台傳播俄羅斯聲音，爭取文化國際話語權；第四，積極設立國際性議題和舉辦大型國際活動，提升俄羅斯聲譽。¹⁸文章深入淺出講述普丁時期的文化對外政策與國家形象相關議題，與本文研究範圍相合，為筆者建立了後共以來俄羅斯對外政策的具體形象，還有如何形塑國家形象有了清晰的輪廓，本文也延伸對俄羅斯對外文化政策的概念，聚焦在俄羅斯如何藉由流行音樂產業在文化傳播的脈絡下，提升文化影響力。

俄羅斯官方認為，長期以來西方媒體將俄羅斯刻畫成霸道、邪惡、專制的極權國家，扭曲了俄羅斯的國家形象，也影響俄羅斯的國際交往。普丁在執政之初，反思俄羅斯的經濟、社會和文化發展，提出「新俄羅斯思想」(Новая российская идея)當中說明：「由於其地裡環境、政治局勢、經濟發展與文化特徵這些不可剝奪的特徵，俄羅斯將永遠作為一個偉大的國家。這些條件也在整個俄羅斯歷史中確定了俄羅斯人的心態和國家政策」；「儘管存在各種困難，政府仍將不遺餘力致力加強國家

¹⁸ 田剛健，〈普丁時期俄羅斯文化外交政策與國家形象塑造〉，《東北師大學報》，第3期（黑龍江，2016年），頁92-94。

對科學，教育，文化和醫療保健的支持。」¹⁹重新確立文化外交政策的核心理念。

2014 年普丁批准的「俄羅斯國家文化政策基礎」(Основа государственной культурной политики) 也提到，「俄羅斯是一個文化偉大的國家，擁有巨大的文化遺產，擁有數百年的文化傳統和無窮無盡的創造潛力。」，確保俄羅斯文化帝國的地位；目標在「重視俄羅斯文化在世界文化中的寶貴地位和價值，塑造良好的國際形象」，成為俄羅斯文化建設發展遵循的基本準則。²⁰普丁亦表明：「需要對俄羅斯文化的發展給予更多的關注」。²¹國家形象、國際地位除了傳統的經濟、軍事等因素作用以外，知識潛力、科學、教育發展和文化的吸引力也佔有越來越大的影響，俄羅斯的文化危機感加深，當前俄羅斯以提升文化實力為目標，以此樹立良好國家形象，實現國際戰略利益。

依循國家政策，俄羅斯聯邦文化部 (Министерство культуры РФ) 依序提出三個階段的聯邦目標計劃 (Федеральная Целевая Программа, 簡稱 ФЦП)「俄羅斯文化 (2001-2005 年)」(Культура России. (2001-2005 Годы))、「俄羅斯文化 (2006-2011 年)」(Культура России. (2006-2011 Годы))、「俄羅斯文化 (2012-2018 年)」(Культура России. (2012-2018 Годы))，提出文化環境正成為當今的一個關鍵概念，文化精神對當代社會尤其重要，指出在俄羅斯社會成立俄羅斯文化的積極形象的重要性；²²強化俄羅斯文化在國外地位，形成俄羅斯作為文化大國的形象，這是國家融入國際體系戰略的重要組成部分。²³

¹⁹ Президент Российской Федерации. Россия на рубеже тысячелетий. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: http://www.ng.ru/politics/1999-12-30/4_millennium.html (Дата обращения: 01. 11. 2018)

²⁰ Президент Российской Федерации. «Об утверждении основ государственной культурной политики»: <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706/> (Дата обращения: 05. 11. 2018)

²¹ 劉英，〈俄羅斯文化的轉軌與啟示〉，《探索與爭鳴》，第 2 期（上海，2012 年），頁 64。

²² Министерство культуры Российской Федерации. Концепция федеральной целевой программы "Культура России. (2012-2018 годы)". [Электрон. ресурс] – Режим доступа: https://rg.ru/pril/65/68/74/209_ghu.doc (Дата обращения: 05. 11. 2018)

²³ Министерство культуры Российской Федерации. Описание ФЦП "Культура России (2006-2011 годы)". [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://rg.ru/2005/12/20/culture-site-dok.html> (Дата обращения: 01. 11. 2018)

第三節 名詞界定、研究範圍與研究限制

一、 名詞界定

流行音樂 vs. 流行樂：

流行音樂（Популярные песни; Popular music）和流行樂（Попса; Pop music）在俄文、英文上皆各有不同指涉，但在一般中文翻譯並無特殊區分，本文統一翻譯如下：

「流行音樂」一詞屬於中性集合詞彙。流行音樂從傳統民俗音樂衍生出來、被灌錄成唱片的歌謠或民謠；其次，它囊括了唱片工業為了消費市場所量產的「流行樂」；最後，它還有著多元樣貌，比如各種對抗流行樂的另類曲風——搖滾、龐克、電音等不同類型音樂。²⁴

流行音樂是 19 世紀下半葉，隨著現代工業文明興起，從中催生出一種具有都市性、商業性和大眾性特徵的音樂文化體系。學者舒克爾（Roy Shuker）在整理多方對流行音樂的定義：術語——流行（Popular）在 1855 年被學者夏普爾（William Chapple）在《舊時代之流行音樂》（Popular music of the olden times）使用，意指一般普羅大眾，²⁵流行一詞本身就是一個當代意識的集合體，隨著 1920 年代收音機的普及，廣播音樂時代的來臨，流行音樂一詞開始流通使用，作為和古典（Classical）音樂的區隔。²⁶根據舒克爾整理出的定義，特徵有三：第一，流行代表吸引大眾；第二，流行音樂是擁有許多分支的主流之音，因而，並沒有特定曲風

²⁴ 李明璁，《時代迴音：記憶中的台灣流行音樂》（台北市：大塊文化，2015 年），頁 2-4。

²⁵ Roy Shuker. *Understanding popular music* (New York: Routledge, 2013), pp. 3-7.

²⁶ Howard Goodall 著，《音樂大歷史：從巴比倫到披頭四（The story of music）》（賴晉楷譯）（台北市：聯經出版，2015 年），頁 226-227。

的限制；第三，流行音樂同時包括音樂性、經濟性和社會性，也就是流行音樂具備聲音的組成、商業導向、能夠被消費者投入具有意識形態的情感意義。

另一方面談及到「流行樂」，不同於流行音樂，在中譯專書《劍橋大學搖滾與流行樂讀本》(The Cambridge companion to pop and rock) 編按部分即給予流行樂如下定義：「針對商業口味，特別炮製的次品，常用來作為搖滾、另類音樂等對立面」，²⁷以便和流行音樂做出區分。流行樂一詞是曲風的代稱，和中性的流行音樂有所區隔。因應本文所探討的範疇，將採用前者之說法，並無設限在特定類型的音樂。本研究探討之音樂產業，和經濟發展、社會文化等息息相關，故統一使用「流行音樂」一詞來做敘述。

二、 研究範圍

俄羅斯作為傳統文化大國，實際上擁有深厚的文化底蘊。然而，冷戰時期美蘇兩大勢力的對抗，俄羅斯的國家形象也隨著意識形態的競逐，被西方媒體形塑成邪惡帝國 (Империя зла; Evil empire)。²⁸蘇聯解體後，俄羅斯社會經歷碩大變動，政治腐敗、經濟衰弱，導致普丁執政前，陷入國家形象摔落和文化價值迷失的困境。從 2000 年普丁執政時期的開端，不僅作為千禧年的分水嶺，也是俄羅斯重視文化，重新建構國家形象與文化價值的重要開始。

因而，本文思考流行音樂產業中體現出的俄羅斯國家形象與文化影響，以流行音樂產業領域上對國家形象的塑造建構與對文化的影響為核心主題，描述流行音樂產業發展，檢視民間與政府在音樂產業上如何因應面對外在的國際潮流，並將時間範圍聚焦在 2000 年普丁執政以來至今 (2018 年) 為止，俄羅斯流行音樂產業對

²⁷ Simon Frith, Will Straw and John Street 著，《劍橋大學搖滾與流行樂讀本 (The Cambridge companion to pop and rock)》(蔡佩君、張志宇譯)(台北市：商周出版，2005 年)，頁 5。

²⁸ Д.М. Безнадельных. Распад Советского Союза и имидж России в США (1991-1993 гг.) // *Дневник Ашты*. 2017. № 33. С. 41.

國家形象的變化消長，以及對內文化的影響。

三、 研究限制

限制上主要有以下兩點：第一，避免觀察角度的偏頗。目前台灣關於從文化產業出發，探討對國家形象及文化領域的研究較少，理論建構上也以西方為主，需注意在觀點與視角的採用，減少偏頗非客觀的視角來詮釋俄羅斯之案例；第二，流行音樂產業不管對台灣亦或俄羅斯都還屬於裂變中的產業。迄今的調查研究尚無法跟上市場反應的速度，故加上對報導等內容分析作為輔助，期能更貼近現況。

第四節 研究途徑與研究方法

一、 研究途徑

研究途徑乃研究者對於研究對象的研究，是從哪一層次為出發點、著眼點、入手處，進行觀察、歸納、分類與分析，行為途徑具有技術上與理論上的雙重意義；其技術上的意義是指政治學的研究採取嚴格的科學方法，如數理分析、邏輯、調查、訪談等；其理論的意義在建立理論架構，用有系統的方法去分析或解釋人類的政治行為。²⁹研究途徑是選擇問題與相關資料的標準，本文試圖從俄羅斯流行音樂產業的發展以及其對國家形象與文化之間的互動關聯性為出發點，分析流行音樂產業在俄羅斯扮演什麼樣的角色，故採用政治傳播(Political communication)研究途徑。

政治傳播是個跨政治學與傳播學兩個學門的研究領域。英國傳播學者麥克納爾(Brian McNair)將政治傳播定義為：「關於政治有目的之傳播，包括政治人物

²⁹ 朱宏源，《撰寫博碩士論文實戰手冊》(台北市：正中書局，1999年)，頁182-186。

與政治行為者達到特定目的所採取的各種形式的傳播，選民和專欄作家等非政治人物對政治人物所作的傳播，媒體有關政治人物及活動、評論等的傳播」。³⁰無論是一般民眾或者是政治專家，都會受到媒體的影響，進一步對行為產生改變，將流行音樂產業作為媒體對政治過程影響的特性在政治傳播的途徑中被視為主要探討的主題，故本文以「流行音樂產業」主軸，以政治傳播途徑觀察俄羅斯流行音樂產業的發展，歸納並分析它加強或弱化了國家形象，以及回頭檢視如何對文化造成影響。

二、 研究方法

當代文化研究強調對通俗文化的分析、詮釋和理解，認為通俗大眾形式的文化是有其意義的，包括通俗文化在內，將所有文化面向加以政治化。³¹為釐清俄羅斯流行音樂產業的發展對國家形象的影響，雙方之間的連結，達成了何種成效，如何因應國際潮流。本文依照此脈絡，採取多重研究方法進行資料蒐集，分為四個部分，詳細分述如下：

(一) 歷史研究法

系統性蒐集及客觀評鑑與過去發生之事件相關的資料，以考驗事件的因果與趨勢，提出客觀的描述與解釋，進而解釋現況或預測未來的一種歷程。為凝聚問題意識，本文使用歷史研究法，蒐集爬梳文化影響力與文化產業相關之文獻資料，聚焦到國家形象、文化政策與流行音樂產業的關係，鑑往知來，回顧演進歷程，描述俄羅斯流行音樂產業之進程。

³⁰ Brain McNair. *An introduction to political communication* (London: Routledge Press, 5th ed. 2011), p. 4.

³¹ David Wilton 著，《文化研究入門：生活體驗與實踐 (Introducing cultural studies: learning through practice)》(駱盈森譯)(新北市：韋伯文化國際出版，2010)，頁 343。

(二) 文獻分析法

針對所研究主題作文獻之探討，依照過往文獻，歸納抽取出適宜的國家形象之指標，作為研究基礎；彙整俄羅斯音樂產業相關的統計資料，評估俄羅斯流行音樂產業文化影響力之表現。

(三) 內容分析法

對於傳播媒介的訊息作客觀而有系統的量化及描述，例如以報章雜誌、書籍、信札、日記、自傳、小說、歌詞、筆記、備忘錄或電視節目、廣播內容等資料的內容進行客觀和系統性的分析，可用來發現史料與當代資料中的相關事實。流行音樂作為文化的載體，如何再影響文化本身，除了整理相關研究、文獻，亦會著重在媒體簡報與官方資料等的蒐集，檢視對文化認同、次文化潮流與形塑文化符碼的影響，分析政府與民間如何調整政策來因應現況。

第五節 章節安排

本篇論文共為五大章，分別探討：

第一章「緒論」，闡明本文研究議題的特色和重要性，依序為研究動機與目的、文獻回顧、名詞界定、研究範圍、限制、途徑與方法等。詳述研究動機、問題意識，然後蒐集、消化文獻資料並加以歸類和解釋；時空聚焦在 2000 年普丁上任總統之俄羅斯，主題與研究範圍為俄羅斯流行音樂產業對國家形象與文化影響的消長，流行音樂產業作為文化產業對於國家形象影響力之展現，對外的影響以及面對外來衝擊的因應。此章節針對相關重要名詞做出界定。並在經過研究途徑與研究方法的

輔助與釐清，提出本文研究目的意義與價值。

第二章「俄羅斯流行音樂產業發展」，描述俄羅斯流行音樂進程、特色，歸納列舉音樂品牌與政府扮演之角色，產業現況部份分別描述政府如何擘劃與政策之轉變與民間流行音樂產業在國際潮流以及針對全球化與數位化的衝擊下的新思維，為研究主題賦予較清晰之輪廓面貌。

第三章「俄羅斯流行音樂產業對國家形象的影響」，描述俄羅斯國家形象的變化，以軟實力作為方向，根據過往文獻從產業經濟發展與文化領域中提出作為國家形象評量之指標，測量流行音樂對於塑造俄羅斯國家形象的影響力。

第四章「俄羅斯流行音樂產業對文化的影響」，音樂是文化的載體，從前章評估對外國家形象的建構，本章節側重觀察流行音樂產業如何對俄羅斯本身文化造成可能的影響，透過檢視對文化認同的影響、衍生出的次文化以及文化符碼中的流行音樂等三個面向，討論流行音樂產業對文化本身可能造成的影響。

第五章「結論」，呈現研究結果，整合各章節的研究結論，統整解釋與重點，提出可能的研究發現和研究中面臨的限制，呼應初始的研究目的，最後提出後續研究建議。

第二章 俄羅斯流行音樂發展

俄羅斯語言學家利哈喬夫(Дмитрий Лихачёв)說：「文化是一個宏大整體現象的展現，文化使居住在一個特定的空間的人們，從簡單的人們凝聚成為一個國家、一個民族」。³²流行音樂的發展跟基於傳統民俗音樂演變衍生，長久以來，音樂與俄羅斯人的社會生活一直有著密切關係。流行音樂從 20 世紀以來的蓬勃發展，在不同階段都引發關切與討論，我們熟知西方 1920 年代的蓋希文(George Gershwin)；1930 年的阿姆斯壯(Louis Armstrong)；1960 年代的巴布狄倫(Bob Dylan)和披頭四(The Beatles)；1970 年代的汪達(Stevie Wonder)，1980 年代的麥可傑克森(Michael Jackson)；1990 年代的王子(Prince)，³³以及當代的紅髮愛德(Ed Sheeran)和 U2；³⁴然而，從蘇聯時期以來，流行音樂在俄羅斯亦人才輩出，不僅可以看到就算是冷戰期間，俄羅斯和西方在文化上的持續影響和交流，同時發展出自己的特色，誕生了不少極具象徵意義的代表性歌手：1960 年代的皮耶哈(Эдита Пьеха)；1970 年代的普加喬娃(Алла Пугачёва)；1980 年代的維克多崔(Виктор Цой)；1990 年代的安東諾夫(Юрий Антонов)；³⁵到當代舉世熟知的 t.A.T.u.和更近期攻佔各國流行音樂排行的「白銀組合」(Серебро)等，證明俄羅斯除了固有深厚的古典音樂文化，在流行音樂上也不遑多讓。

以下以歷史脈絡觀察蘇聯時期、轉型時期和當今俄羅斯流行音樂走向；當代在歐美流行音樂的衝擊之下，俄羅斯流行音樂如何突破重圍，政府又在音樂產業扮演什麼樣的角色以及進實行了哪些政策；以及音樂產業特色，討論產業現況與趨勢，

³² Д. С. Лихачев. Культура как целостная среда. // *Новый мир*. 1994. № 8. С. 3-8.

³³ Simon Frith, Will Straw and John Street 著，《劍橋大學搖滾樂與流行樂讀本》，頁 226, 227, 231。

³⁴ Pollstar eds. *2018 year-end top 100 worldwide tours* (CA: Pollstar, 2018), p. 1; Pollstar eds. *2017 year-end top 100 worldwide tours* (CA: Pollstar, 2017), p. 1.

³⁵ 貝文力，《轉型時期的俄羅斯文化藝術》，(上海：人民出版社，2012 年)，頁 127-131。

議題將聚焦在數位時代和全球化國際潮流下如何發掘新的契機，最後為本章小結。

第一節 俄羅斯流行音樂產業進程

20 世紀俄羅斯文化經歷了兩次較大的衝擊，分別是十月革命蘇聯成立時期與蘇聯解體，伴隨著思想的激盪演化，俄羅斯文化不僅受到社會內在力量的影響，也和歐美、世界其他文化擦撞出閃亮的火花：過去蘇聯時期的流行音樂受到官方與意識型態的主導控制，一定程度限縮了流行音樂的發展，然而，除了被政府接受的流行音樂以外，禁忌效應下，民間的交流讓流行音樂發展出更多不一樣的面貌，在地下大紅大紫。背負著時代的記號，年輕世代將音樂視為喉舌，表達他們的叛逆、夢想和需要，成為引導想像的工具。

一、蘇聯時期的俄羅斯流行音樂

蘇聯時期流行音樂進程可以分為三個階段，以下將按照時序、進行描述研究。

(一) 1920-1940 年代：流行音樂的發展時期

1917 年共產革命後，隨著蘇聯政府成立，對俄羅斯的音樂的發展造成了根本性的影響，輔以因應 1920 年代以來科技發展和國際潮流，廣播科技刺激了全世界對新聲音的渴望，流行音樂的大爆炸是一個輝煌且積極的現象，³⁶為俄羅斯音樂帶來嶄新的面貌。1920 年代古典音樂和流行音樂的分野逐漸明顯，同時，藝術文化受到 1910 年代以來前衛派（*Avant-garde*）潮流的影響，表現形式越趨多元嶄新。這時期雖還無發展出特定成熟的曲風，但仍出現不少膾炙人口的音樂，最有名的歌曲像是分別於 1925 年由采列捷利（*Тамара Церетели*）和 1926 年身兼前衛詩人、演員、作曲家和歌手的維爾金斯基（*Александр Вертинский*）演唱的〈在漫漫長路

³⁶ Simon Frith, Will Straw and John Street 著，《劍橋大學搖滾樂與流行樂讀本》，頁 5。

上) (Дорогой Длинною),³⁷另一方面, 流行音樂受西方的影響, 爵士樂在 1920 年代由帕勒納訶 (Валентин Парнах) 被引進俄羅斯, 隨著稍後 30 年代的電影《快樂的人們》(Весёлые ребята) 被發揚而廣為人知, 在 40-50 年代成熟並轉化為蘇聯特有的風格。³⁸

圖 2 - 1 維爾金斯基本人於專輯《情歌》(Песни любви) 封面

資料來源：

Discogs: <<https://www.discogs.com/Александр-Вертинский-Песни-Любви/release/4849579>>

1930 年代歌曲 (Песня) 成為大眾音樂文化中最受歡迎的形式, 經濟的發展帶動了大眾文化發展的空間, 在當時最出名的大眾音樂以杜納耶夫斯基 (Исаак Дунаевский) 所作的電影歌曲為首, 像是〈歡樂之風〉(Песня о весёлом ветре)³⁹、〈祖國之歌〉(Песня о Родине)⁴⁰和〈伏爾加之歌〉(Песня о Волге)⁴¹。

二次大戰期間最為聞名的戰爭歌曲 (Военные песни) 是 1939 年布拉特爾 (Матвей Блантер) 所作的〈卡秋莎〉(Катюша), 描寫蘇聯士兵送行的愛情歌曲

³⁷ 該曲在 1968 年由霍普金 (Mary Hopkin) 演唱, 麥卡錫 (Paul McCarthy) 製作成英文版〈往日時光〉(Those Were The Days) 在英國獲得廣大迴響, 奪得排行榜冠軍。Alexey Timofeychev. "7 legendary Russian songs people sing all over the world." *Russian Beyond* 5 Oct. 2017. 20 Dec. 2018 <<https://www.rbth.com/arts/326326-7-legendary-russian-songs>>

³⁸ Ф. М. Шак. Советский джаз как феномен массовой культуры // *Вестник АГУ*. 2015. № 3 (164). С.170-178.

³⁹ 出自電影《格蘭特船長的兒女》(Дети капитана Гранта)。

⁴⁰ 出自電影《大馬戲團》(Цирк)。

⁴¹ 出自電影《伏爾加伏爾加》(Волга-Волга)。

與 1943 年完成的〈在靠近前線的森林裡〉(В лесу прифронтовом) 這樣的抒情曲；也有許多描述打倒法西斯，保衛祖國的愛國歌曲 (Патриотические песни)，例如〈神聖的戰爭〉(Священная война) 等。⁴²歌曲陪伴俄羅斯人度過這段艱困的時期。

(二) 1950-1980 年代：彈唱歌曲 (Авторские песни)、舞台音樂 (Эстрада) 與蘇聯搖滾樂

戰爭結束後，隨著 1953 年 3 月 5 日史達林逝世，蘇聯社會的氛圍正邁向解凍的變化，⁴³原本嚴格的思想控制有所減弱，促成文化創作上更關注人的內心世界、個人生活和人文主義價值的爭辯，再加上國際潮流氛圍，促成了 1960 年代後流行音樂的蓬勃發展。60 年代，西方、尤以美國為首的民謠、搖滾等流行音樂被引入俄羅斯，讓流行音樂在管制下，依然發展變異出絢爛的面貌，⁴⁴以下列舉描述這個時期最具特色的流行音樂，分別為民間由詩歌、民謠發展而成的彈唱音樂；官方 (Официальное) 認可的舞台歌手、流行樂團；以及從地下到主流的非官方 (Неофициальное) 搖滾樂。

俄羅斯彈唱歌曲起源於 1950 年代末 60 年代初政權交替之際，在 60 年代起開始盛行，至今仍然是相當流行的曲風。專屬蘇聯社會氛圍變化下激盪出的新興產物，輔以音樂調性上亦和其他國家有所區隔，造就了獨一無二的面貌，俄羅斯彈唱歌曲也被稱是「俄羅斯的香頌」，其先驅和代表伽里契 (Александр Галич) 下了這樣的定義：「彈唱歌曲，就是可以拿來唱的詩歌」。⁴⁵從與民俗音樂的聯繫來看，彈唱歌曲在塑造社會形象具關鍵作用，這種詩歌式的風格方向，就是根基於時代風潮和大事記而流變。⁴⁶20 世紀 50 年代，蘇聯當局對文化的控制、審查，關切反映

⁴² А. Л. Кузнецов. Из истории русской культуры. М.: Рус. яз. Курсы, 2009. С. 95.

⁴³ 解凍時期約莫 10 年的期間，至布里茲涅夫 1964 年 10 月 14 日上台，進入停滯時期。

⁴⁴ Sabrina P. Ramet. *Rocking the state: rock music and politics in Eastern Europe and Russia* (New York: Routledge, 1994), pp. 183-184.

⁴⁵ Александр Галич: «... это стихи, которые поётся».

⁴⁶ И.Б. Ничипоров. Авторская песня 1950-1970-х гг. в русской поэтической традиции: творческие

社會情緒的藝術作品，為杜絕這些新的藝術潮流和隨之而來的包括政治思想等，與官方意識形態對立的西方思想滲透進蘇聯社會，檢察機關積極尋找並消除非官方之異己思想的任何表現。⁴⁷另一方面，解凍的政策促成年輕世代在往後的 1960 年代，詩歌語言在年輕的讀者間得到廣大的迴響，彈唱詩、彈唱音樂遂掀起新一波的潮流，彈唱歌手自行譜曲、演唱的創作形式越趨繁榮，反映解凍時期新的一代對真誠、坦率的嚮往，也讓彈唱歌手（Бард）⁴⁸成為 60 年代人物的代表典型。⁴⁹自彈自唱的曲風非俄國才有，但在俄國卻發展出它獨特的風格；歌曲為了呈現浪漫的感覺，往往是用小調寫成，特別的地方在於常常使用七弦的俄羅斯吉他來伴奏。即便後來使用六弦吉他的音樂人，也會維持使用七弦吉他的方式來調音 open G⁵⁰，非一般六弦慣用的標準調音 Em7/add11⁵¹。

圖 2 - 2 伽里契使用七弦吉他

圖片來源：РИА Новости: <<https://ria.ru/culture/20081020/153530992.html>>

индивидуальности, жанрово-стилевые поиски, литературные связи. Кандидатская диссертация. ЕКБ., 2008. // *Уральский государственный педагогический университет*. URL: <http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/277/1/aref00286.pdf>

⁴⁷ 張健華，〈「解凍」抑或「堅冰」：赫魯雪夫時期蘇聯的書報檢查制度〉《國立政治大學歷史學報》，第 4 期（台北市，2013 年 11 月），頁 135-182。

⁴⁸ Бард 一詞起源於中世紀的吟遊詩人，在 1960 年代時被彈唱音樂的粉絲拿來專指演唱這子音樂的音樂家。

⁴⁹ 張健華，〈「解凍」抑或「堅冰」：赫魯雪夫時期蘇聯的書報檢查制度〉《國立政治大學歷史學報》，第 4 期，頁 129。

⁵⁰ 俄羅斯七弦吉他：D-G-B-D-G-B-D；六弦吉他中的 open G 調音：G-G-D-G-B-D

⁵¹ E-A-D-G-B-E。

1960 年代中期，布里茲涅夫提出了發達社會主義，隨著經濟發展公共住宅被獨門獨戶的免費公寓住宅取代，導致了日常生活的個性化，交際圈縮小到根據興趣分別的私人聚會，比起以往公共住宅和公共廚房的交際方式，變得更自由，能進行相互信任地交談。這樣形式的交際場合成為彈唱音樂表演場域的背景條件之一。另一方面，60 年代布里茲涅夫執政時期，政治陷入停滯階段，當局表現出無能力、也不願意就國家今後發展道路問題和社會進行公開的對話，⁵²官僚政治、老人政治的風期瀰漫也影響到了知識界、文化界。解凍的情緒發展成對現制度警示性的批判態度，造成私下出版品的範圍持續擴大，儘管有嚴格的檢查制度，但直至 70-80 年代，文藝生活依然是鮮明、內容豐富的，彈唱音樂在這個時期更加大眾化，受到各個階層的熱烈迴響歡迎。

詩歌是最能成功逃脫審查的表達形式之一。歌詞常常觸及到日常的生活，讓它在蘇聯時期的俄羅斯社會的各個階層流行起來，基調是對蘇聯生活、當局的諷刺。彈唱歌手拒絕了社會主義現實主義和社會主義意識形態的理論，在音樂中做了更個人更私人的情感表達。最一開始彈唱音樂是在大學生間流行開來，像是維茲博爾（Юрий Визбор）、金（Юлий Ким）、雅庫舍娃（Ада Якушева）等。起初，他們的歌詞歌頌浪漫主義和生活中美麗事物的浪漫曲如〈夜間漫遊〉（Вечер бродит）、〈你是我的呼吸〉（Ты-моё дыхание）等，這些特質當時的蘇聯社會單調乏味的氣氛中，對於年輕男女間是非常渴望的。

彈唱音樂依照主題有許多不同類型，其一為「旅行歌曲」。史達林死後，自由往來遠遠地超出了擁擠的城市住宅，道路交通成為 60 年代明顯的象徵，整個城市彷彿都動起來，從事探索未知領域和征服高空的人們——墾荒者、地質工作者、飛行員、領航員被大眾推崇，旅行、選擇那些難以到達的地方，像是原始森林、凍土帶、高山等等，也越加盛行，尤其到布里茲涅夫的停滯時期，旅行和極限運動、獨

⁵² 張健華，〈「解凍」抑或「堅冰」：赫魯雪夫時期蘇聯的書報檢查制度〉《國立政治大學歷史學報》，第 4 期，頁 205。

木舟、泛舟和溯溪，成為年輕世代逃避現實的方法。旅行歌曲，表達在這些和大自然搏鬥為生活目標的人們戰勝困難的時刻，還有過程中從事者們生理和心理上的衝突，這一主題的音樂也較被官方所接受。詩人戈羅德尼茨基（Александр Городницкий）本業即是地質學家、海洋學家，50年代參與過北極地的探勘，也寫下了許多這樣類型的彈唱歌曲，如〈極地飛行員之歌〉（Песня полярных летчиков）和〈季克西灣〉（Бухта Тикси）。

其二，為「政治歌曲」。對政權的批評成為20世紀60年代歌手創作的重要部分。政治歌曲是批判性地認識現實的一種形式，但是往往被冠上「反蘇聯（Антисоветизм）」的罪名，這樣的歌曲在當時是牴觸法律的⁵³。最著名的，莫過於伽里契，本業為劇作家，從50年代發跡，很快的變成為家喻戶曉的人物，同時也開始創作和表演越來越批評蘇聯政府的歌曲。例如，〈彼得堡浪漫曲〉（Петербургский романс）：

我高喊著：「暴君！」 И я восклицал: «Тираны!»
我頌揚榮耀自由， И я прославлял свободу,
就在那激昂的演說之下 под пламенные тирады.
我們喝水般的飲著葡萄酒⁵⁴ Мы пили вино, как воду.

政府開始禁止他的公開音樂會表演；出版商被告知不能印製他的歌詞，國營唱片公司拒絕發行他的唱片。⁵⁵從受人尊敬的蘇聯劇作家很快變成異議人士。1974年，他被迫離開蘇聯，輾轉到挪威、德國、法國，三年後逝世於巴黎。⁵⁶伽里契的彈唱歌曲禁令在其去世多年仍保持不變。另一方面，如果歌詞立場指向支持共產主義思

⁵³ 刑法第58條（58-я статья）是俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國在1926年公布的刑法條文之一，通常被稱為第58號條款。觸犯該條款的行為被認為是「反革命罪行」。

⁵⁴ 歌詞中文部分為筆者自行翻譯（及其後）。

⁵⁵ V. Shumov. "Protest songs in Russia: a sign of democratic society." *Russian Beyond*. 20 Sep. 2013. 24 Dec. 2018
<https://www.rbth.com/arts/2013/09/20/protest_songs_in_russia_a_sign_of_democratic_society_29999.html>

⁵⁶ Е. Меньшенина. «Когда я вернусь». История жизни Александра Галича. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: http://www.aif.ru/culture/person/kogda_ya_vernus_istoriya_zhizni_aleksandra_galicha (Дата обращения: 24. 12. 2018)

維、或是打倒資本主義、法西斯主義等，官方態度是支持的。

其三，是「反叛歌曲」(Блатная песня)，起源可以追溯到 19 世紀的俄羅斯，在 20 世紀初期發揚。⁵⁷反叛歌曲主題在反英雄 (Антигерой) 和彰顯城市浪漫，反映舊俄羅斯社會面對變革分裂動盪的背景。20 世紀 30 年代後，古拉格 (ГУЛар)⁵⁸的出現，影響了新的反叛歌曲，這些歌中的很多都與無辜的人有關，他們不是真正的罪犯，卻被送到勞改營，一些文字和歌曲和實際上就是在營地中創作的。在赫魯曉夫解凍期間，許多人從營地釋放，這些文字音樂得以流出。一些彈唱詩人也演唱這些匿名的作品，那時，這些歌曲獲得了更多的反壓迫鬥爭的象徵意義，並影響到後續抗議歌曲 (Песня протеста) 的發展。⁵⁹第一首最著名的反蘇聯匿名歌曲〈瓦尼諾港口〉(Ванинский порт)，約作於 1940 年代中後期，描繪了這些流放地的場景和這些被捕之人內心的糾葛：

綿延五百公里的泰卡林 Пятьсот километров — тайга.
狂暴野獸就潛伏在這裡 В тайге этой дикие звери.
車子也開不進來這個蠻荒之地 Машины не ходят туда.
只有四處徘徊駐足的鹿兒 Бредут, спотыкаясь, олени.
在這裡壞血病和死亡結交 Тут смерть подружилась с цингой,
醫務所擁擠的令人窒息 набиты битком лазареты.
這個春天也我依舊徒然地 Напрасно и этой весной,
等待著摯愛的消息 я жду от любимой ответа.

另外，還有像羅森鮑姆 (Александр Розенбаум) 這樣的彈唱詩人，寫了許多關於流氓、黑手黨等幽默式的反叛歌曲，例如，〈停下來〉(Гоп-стоп)⁶⁰一曲，歌

⁵⁷ Philip Ewell. "Sing Vasya, sing!": Vasya Oblomov's rap trios as political satire in Putin's Russia", *Music and politics*, 7(2) (MI: 2013), pp.1-2

⁵⁸ 古拉格為「勞動營管理總局」簡稱，1918-1960 年期間，是蘇聯的國家政治保衛總局、內務人民委員部的分支部門，執行勞改、扣留等職務。這些營房被囚人士中包括不同類型的罪犯，日後成為鎮壓反對蘇聯異見人士的工具，被囚禁人士數以百萬計。

⁵⁹ V. Shumov. "Protest songs in Russia: a sign of democratic society." *Russian Beyond*. 20 Sep. 2013. 24 Dec. 2018

<https://www.rbth.com/arts/2013/09/20/protest_songs_in_russia_a_sign_of_democratic_society_29999.html>

⁶⁰ 「停下來」(Гоп-стоп) 為俄羅斯俚語，源於俄羅斯流氓 (Гопники) 的次文化，會在街上攔住路人，像其討煙，甚至是劫走手機、錢包等之行為。

詞如下：

喂給我停下來 Гоп-стоп,
我們從角落走了出來 мы подошли из-за угла.
喂給我停下來 Гоп-стоп,
你身上帶了太多東西了 ты много на себя взяла.
現在要把它們還回去已經太遲了 Теперь расплачиваться поздно.
看看星星 Посмотри на звёзды.
在那夜空 Посмотри на это небо.
用那對尚且清醒的雙眼 Взглядом, бля, тверёзым,
看看這片星海 посмотри на это море –
因為將是你最後一次看到了 видишь это всё в последний раз.

圖 2 - 3 俄羅斯流氓

圖片來源：The Russian point of view: <<https://ruspov.wordpress.com/2014/10/27/gopniks-and-squatting/>>

其他有更多關於地方、生活的歌曲，它們記錄蘇聯時期社會面貌，尤以描寫生活環境最為普遍，像是 50 年代後期的住房問題，城市裡有許多家庭幾十年居住在公共住房，不論一家人口多少，都擠在一個房間，⁶¹維索茨基(Владимир Высоцкий)

⁶¹ 1962 年，城市居民數量（約 1 億 1120 萬人）在俄羅斯歷史上首次超過農村居民數量（約 1 億 860 萬人），公共宿舍和公共住宅已無法負荷城市過多的人口。為了因應流入城市的人口，赫魯雪夫在 1956-1964 年開始了住房革命，大量興建低成本、易建造，卻不甚美觀的版房式公寓，或稱赫魯雪夫樓（Хрущёвка）。

⁶²的〈童年歌謠曲〉(Баллада о детстве) 就生動描述了籠罩在這樣環境的氛圍：

大家都過的平等、過的簡樸 Все жили вровень, скромно так:
共用一條走廊 система коридорная.
三十八間房 На тридцать восемь комнаток,
總共一個公用衛浴 всего одна уборная.
這裡冷得發寒牙齒打顫 Здесь зуб на зуб не попадал,
小棉被也不保暖 не грела телогреечка.
在這裡我確實明白了 Здесь я доподлинно узнал,
一個戈比，值多少錢 почему она, копейка.

也有許多關於莫斯科等主要城市，特別是著名的旅遊區，諸如阿爾巴特街。歌曲使用簡樸的語言；或者採用了更具象徵意義的方法，透過比喻和象徵主義的方式表達了他們對生活的看法。例如奧庫札瓦的(Булат Окуджава)〈阿爾巴特之歌〉(Песенка об Арбате)：

像河水一樣流淌 Ты течешь, как река.
街名何其怪異 Странное название!
而柏油路如河水般清澈 И прозрачен асфальт, как в реке вода.
啊，阿爾巴特，我的阿爾巴特街啊 Ах, Арбат, мой Арбат,
你是我的信仰寄托 ты — мое призвание.
你是我的歡樂也是不幸 Ты — и радость моя, и моя беда.

這首歌傳遍了莫斯科的每個角落，在知識份子間掀起廣大的波瀾，從城市，再深入隱喻蘇聯社會的風雨和人生浮沉。現在，在舊阿爾巴特街上，也樹立了彈唱詩人的雕像。

⁶² 維索茨基(1938-1980)：同時身為演員，活躍於20世紀70年代，作品最成功大眾化的維索茨基，擅長透過簡單明瞭的隱喻幽默再現蘇聯現實，這些隱喻所包含的意涵又是大眾能淺而易懂的社會潛台詞，維索茨基不僅再現了一種思維方式，而且還再現了繼承60年代人接班人的形象，對很多人而言，喜歡維索茨基的作品，儼然成為公民自我表現的一種形式，是對生活和思想上一種被動的反抗。他的詩在詩人在世時，並沒有出版，就連他的表演的錄音帶數量也是有限的。

圖 2 - 4 阿爾巴特街上奧庫札瓦的紀念雕像

圖片來源：Прогулки по Москве: <<https://liveinmsk.ru/places/a-459.html>>

總結來說，從官方的觀點看來，由歌手自己譜寫、演唱的歌曲是不存在的，所以彈唱音樂的表演地點通常是在住宅裡、戶外進行或是同好間互相交流；另外，考慮到具有政治性質的歌曲，若是在歌詞中表達出政治立場等之彈唱詩人，實際上很少被允許錄製自己的音樂，大多透過錄音帶偷偷錄製在音樂會上表演製作成的非正式唱片發行（Магнитиздат），⁶³形成自行發行（Самиздат）和國家出版中心發行（Госиздат）的分野。⁶⁴

除了彈唱音樂，隨著 1964 年布里茲涅夫執政，開始了停滯時期，國家在意識形態上再次強化了書報檢查制度（Цензура），⁶⁵也導致舞台音樂的興起。舞台歌手

⁶³ J. M. Daughtry. "Sonic samizdat: situating unofficial recording in the post-Stalinist Soviet Union", *Poetics Today*, 30(1) (North Carolina: 2009), pp. 27-65.

⁶⁴ B. Ramm. "The writers who defied Soviet censors." *BBC News*. 24 July 2017. 24 Dec. 2018 <<http://www.bbc.com/culture/story/20170724-the-writers-who-defied-soviet-censors>>

⁶⁵ Ю. С. Ребецев 著，《千年俄羅斯：10 至 20 世紀的藝術生活與風情習俗》（張冰、王加興譯）（北

(Эстрадные певцы) 和流行樂團 (ВИА)⁶⁶是 1960 年代依循政策分針管理下產生的，指的是官方認可的流行音樂表演者，可以在電視節目、電台等作演出於，70 年代到達巔峰，在 80 年代後，有些隨著社會越趨開放逐漸沒落；其他則發展出個人特色，有為數眾多的支持者。⁶⁷

舞台歌手和蘇聯的流行樂團不拘性別，結合了蘇聯傳統民謠的元素與西方 60 年代的流行、民謠、搖滾樂等潮流，⁶⁸加上民俗樂器，音樂的風格不拘，隨著不同的歌手、流行樂團有不同的樣貌，共通點是以年輕導向、闔家觀賞、且受到官方認可的主流音樂，具有較高的娛樂性，但無損其文化價值；主題圍繞在懷舊思鄉、愛情、歡喜等日常生活情感，或是愛國情懷。並皆由當時唯一的國營的音樂品牌旋律唱片公司 (Мелодия)⁶⁹發行。

圖 2 - 5 旋律唱片公司標誌

資料來源：Мелодия: < <https://melody.su/> >

其中，仍不乏長紅和遠播馳名的歌手。從歌舞片一炮而紅轉為歌手的普加喬

京：三聯書店，2007 年），頁 312。

⁶⁶ 流行樂團 (Вокально-Инструментальный Ансамбль; Vocal-Instrumental-Ensemble) 之縮寫。在蘇聯時期和樂團 (Музыкальная группа) 意義相通；在當代則專指蘇聯時期的這些流行、民謠、搖滾樂團。

⁶⁷ Г. Ю. Квятковский. Биография музыканта советского ВИА: предварительные итоги. // *Русская рок-поэзия: текст и контекст*. 2016. № 16. С.21.

⁶⁸ 搖滾樂在 60 年代被引進俄羅斯，而官方認可的 ВИА 雖然在風格上雜揉了爵士、搖滾樂等元素，但是往往會避免和西方意識形態產生掛鉤，而避免使用相關字詞在樂團名稱、歌詞等。

⁶⁹ Мелодия 意為「旋律」(Melody)，創始自 1964 年，全名為「All-Union Gramophone Record Firm of the USSR Ministry of Culture Melodiya」(蘇聯全文化音樂錄音機構)。

娃，其音樂以流行為基底雜揉了吉普賽與傳統俄羅斯民族音樂，擁有極高知名度的普加喬娃不僅在唱片銷售量創下紀錄，更是被授予人民藝術家(Народный артист)的稱號；⁷⁰著名的流行樂團則有像是 1970 年代的雅拉 (ВИА Ялла)、拉達 (ВИА Лада) 和水彩畫 (ВИА Акварели)。

圖 2 - 6 普加喬娃

資料來源：Вокруг ТВ: <<https://vokrug.tv/pic/news/e/d/c/a/edcaf88e61857d40f7ffa0fca1be8828.jpg>>

圖 2 - 7 流行樂團「水彩畫」

資料來源：Novozybkov.Ru: < <http://www.novozybkov.ru/retroscope/archives/522>>

⁷⁰ Alison Smale. "A superstar evokes a superpower; in Diva's voice, adoring fans hear echoes of Soviet days." *New York Times*. 28 Feb. 2000. 20 Jan. 2019
<<https://www.nytimes.com/2000/02/28/nyregion/superstar-evokes-superpower-diva-s-voice-adoring-fans-hear-echoes-soviet-days.html?scp=5&sq=pugacheva&st=cse>>

相對於官方認可的流行樂團，非官方的蘇聯搖滾音樂有著更深厚的影響。搖滾樂一開始被蘇聯官方認定為西方墮落的象徵，赫魯雪夫在位時雖為解凍時期，仍維持一定程度的保守與箝制。赫魯雪夫曾表示「不喜歡爵士樂與搖滾樂」，他認為「接受這樣子情感表達宣洩的方式是完全不合時宜的、下流的，音樂作為一門藝術，應該是要喚醒人們崇高的一面」。⁷¹因而，類似搖滾樂的演出被嚴加取締，從西方流入的唱片屢屢遭查禁被強制沒收，眾多西方樂團被列為黑名單，直到 1960 年代末，出現新的政策：當局發現搖滾樂某種程度能轉移年輕人對政治的注意力，搖滾樂從禁止轉化為受政府列管監督下的音樂。像是 1969 年由國家安全委員會（Комитет государственной безопасности，簡稱 КГБ）創立監管的音樂俱樂部——莫斯科旋律（Moscow's Melody）和節奏咖啡（Rhythm Cafe）。⁷²1980 年三月，蘇聯官方在喬治亞第比利希舉辦了第一個官方的搖滾音樂節：第比利西搖滾音樂節，或稱春天的節奏（Весенние ритмы. Тбилиси-80），被視為搖滾樂在蘇聯的里程碑；1981 年創立的表演場所《列寧格勒搖滾俱樂部》（Ленинградский Рок-Клуб），同樣在蘇聯國家安全委員會的監督下成立，成為第一個合法的搖滾樂展演空間，在此孕育了眾多樂團、歌手，也成為影響俄羅斯搖滾樂和散播價值觀的重要場域；1985 年戈巴契夫上台，出任蘇聯共產黨中央委員會總書記，成為蘇聯時期一個重要的分界，政體逐漸由極權體制走向民主政體，帶來了新思維（Новое мышление）。由當局發起的改革，逐步由上而下擴大了政治機會結構，公開性（Гласность）激勵文化生活的多元主義、非正式團體如雨後春筍般出現。⁷³1987 年，蘇聯有數百個職業的搖滾樂團，單是俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國（РСФСР）更有超過 16 萬的業餘搖滾樂團。

和西方一樣，披頭四的音樂啟迪了搖滾樂，包括「俄羅斯巴布狄倫」之稱的葛

⁷¹ Sabrina P. Ramet. *Rocking the state: rock music and politics in Eastern Europe and Russia* (New York: Routledge, 1994), pp. 182-183.

⁷² Ibid., p. 183.

⁷³ 林永芳，〈俄羅斯的現代化：外交政策的視角〉，載於《普欽執政下的俄羅斯》，李明主編，（台北市：五南圖書，2015 年），頁 125-146。

雷班斯克夫 (Борис Гребенщиков)。⁷⁴1960 年代早期，蘇聯搖滾樂團爭相模仿，唱英文歌、填英文詞蔚為風潮，60 年代中後，一些樂團開始用俄文，最著名的搖滾歌手莫過於崔 (Виктор Цой) 與他的樂團「電影」(Кино)，1962 年出生的崔和其所屬的電影樂團被譽為蘇聯搖滾音樂之父，以政治隱喻的歌詞，唱著對動盪社會的不滿。1982 年，電影樂團發行了第一張地下專輯《45》，歌頌愛情外，也表達對政治方面的看法，音樂家們開始跟著爭相效仿。歌詞成為搖滾樂重要的元素，對現代社會尖銳的觀察產生的作品，例如〈通勤列車〉(Электричка) 中，描寫一個男人被困在一列火車上：

火車正帶領著我前往不想去的地方
Электричка везёт меня туда, куда я не хочу.

由於歌詞隱喻蘇聯的生活，這首歌很快的就被蘇聯政府禁止播放以及現場表演。然而，歌詞中表達的政治意涵，反而增加了其話題，政府的查禁引起反彈，讓許多反國家社會體制的年輕人將目光轉向搖滾樂。1985 年戈巴契夫被任命為蘇共總書記，翌年崔趁著當時社會開放的氛圍以及大眾的想法，發表了名為〈我們需要改變！〉(Перемен!) 的歌曲，呼籲年輕世代在目前的體制下要求改變：

我們的心靈需要變革 Перемен требуют наши сердца.
我們的雙眼需要變革 Перемен требуют наши глаза.
在我們的笑聲與淚水中 В нашем смехе и в наших слезах,
在脈動中 и в пульсации вен.
改變！ Перемен!
我們期待改變 Мы ждем перемен.

1987 年發行了第七張專輯《血型》(Группа крови)，在解禁的情況下專輯能合法壓印上市，這張專輯成為他們最富政治意涵的專輯，樂曲針對蘇聯年輕世代直指社會問題，批判現有政權並喚起青年抬頭改變現況。除了歌詞上諷刺、針砭時事和呼籲。表演亦是凝聚人心的方法之一，1990 年，電影樂團在莫斯科的演唱會就聚

⁷⁴ Sally McGrane. "Boris Grebenchikov: The Bob Dylan of Russia." *BBC News*. 21 Oct. 2014. 29 Jan. 2019 <<http://www.bbc.com/culture/story/20141013-meet-the-bob-dylan-of-russia>>

集了近 7 萬名樂迷前往，成為蘇聯最成功的搖滾樂團。⁷⁵同時，搖滾樂團終於能登上電視媒體、公開的表演場域，藉著表演，電影樂團的名字被廣泛傳遍開來，俄羅斯各地掀起一股「電影狂熱」(Киномания)，樂團很快成為 80 年代蘇聯最廣為戶曉的搖滾巨星，即使今天，也無損在流行音樂的地位與價值。值得一提的是，崔更是跨屆電影娛樂，加強了他的個人形象，音樂也被導入電影之中，影響範圍擴大到電影欣賞者。

圖 2 - 8 崔與電影樂團海報合影

資料來源：OpenSpace.ru: <<http://os.colta.ru/photogallery/31418/>>

到 80 年代蘇聯解體以前，流行音樂在蘇聯已獲得蓬勃的發展，在民間獲得廣泛的迴響；與西方不同的是，蘇聯時期流行音樂創作和演出沒有大量廣告的投入，也不用考慮到市場、商業需求，造就了流行音樂抒情、真摯且貼近民眾的特性。⁷⁶

二、轉型時期的俄羅斯流行音樂

1991 年蘇聯解體，結束了 69 年的共產政權，社會精神氛圍的變化，促使公民

⁷⁵ И. Андреев. Концерт "Ленинграда" на стадионе "Санкт-Петербург" побил рекорд посещаемости [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://www.sport-express.ru/others/reviews/koncert-leningrada-na-stadione-sankt-peterburg-pobil-rekord-poseschaemosti-1469668/> (Дата обращения: 27. 01. 2019)

⁷⁶ 貝文力，《轉型時期的俄羅斯文化藝術》，頁 129。

積極性高漲，公共的政治討論範圍擴大。蘇聯解體後，俄羅斯政治、經濟皆面臨龐大的挑戰，社會動盪，缺乏保障的艱困成為刺激音樂創作的動力。因此，轉型時期流行音樂在社會和在生活上展現舉足輕重的地位，社會作用也更為彰顯，為人民在面臨巨大轉變時，提供表達抒發的出口。

蘇聯解體成為歷史，流行音樂的影響仍然存在，不斷演變向前。面臨如此裂變，流行音樂更是在社會上占有重要地位和作用，產業結構上的改變以及表演形式與價值觀上的解放是這個時期的重要特徵。

(一) 市場機制的深入與商業化

90年代流行音樂一如其他文化商品經濟特徵被彰顯，以商業模式生產，將文化商品化，作為商品販售或作為傳遞之載體，音樂產業的龐大利潤落入少數巨頭控制，像是里索夫斯基（Сергей Лисовский）在1995年成立了當時俄羅斯第一個音樂電視節目「K-10」，也是「音樂TV」（Муз-ТВ）的前身，掌握了廣告代理部門。

77

(二) 娛樂性質的提升

隨著資訊日益流通，聽眾得以更容易將俄羅斯的流行音樂與西方和其他地方等流行音樂進行比較，也催化了俄羅斯流行音樂必須達到更高娛樂性的要求，服裝從過去的套裝和禮服轉變為誇張、具有舞台效果甚至裸露的戲服，來吸引更多的觀眾。作為蘇聯首次提名參加歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）⁷⁸的人民藝術家里昂惕夫（Валерий Леонтьев），對比80年代出道的形象包裝，90年代後更為狂放不羈（圖2-9）；2000年組成，至今仍耳熟能詳的雙人女子團體t.A.T.u更是以

⁷⁷ Наталия Мандрова и Наталия Осипова. Создан первый музыкальный телеканал. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/116452> (Дата обращения: 28. 01. 2019)

⁷⁸ 歐洲歌唱大賽是由歐洲廣播聯盟（European Broadcasting Union，簡稱EBU）主辦的一項歌唱比賽，自1956年開始舉辦，是世界上已知最大且長紅的歌唱類比賽。

女同志的形象進行商業包裝，揭示了比當時西方國家更大膽的嘗試；⁷⁹除了外型上，在歌詞曲的表達也越趨直接淺白。

圖 2 - 9 里昂惕夫（分別攝於 1982 年與 1992 年）

資料來源：Газета.Рy: <https://www.gazeta.ru/culture/photo/valeriyu_leontevu_-_65.shtml#!photo=10>;

<https://www.gazeta.ru/culture/photo/valeriyu_leontevu_-_65.shtml#!photo=5>

(三) 價值觀的轉變

這個時期流行音樂的社會功能被凸顯解放，表達對社會秩序的反抗成為人民抒發不滿的方式；被作為抗爭手法，在社會運動中用來抵制社會制度不公、非人道等政治和經濟問題；還有一些人用流行音樂作為逃避現實，耽溺幻想和幸福的手段。過去蘇聯時期受到壓抑的聲音在這個時期終於得以被聽見，過去「政治正確」與歡樂、闔家的音樂被宣示社會情況與個人情緒的主題所取代。1990 年代歌手兼作曲家的安東諾夫（Юрий Антонов）指出，「俄羅斯流行音樂全面反映著俄羅斯社會的無政府狀態」。⁸⁰

⁷⁹ Alex Marshall. “7 unexpected facts about pop music in Russia.” BBC News. 21 Mar. 2018. 31 Jan. 2019 <<https://www.bbc.co.uk/music/articles/178cff06-e9eb-4d7c-ae71-3afc900c8d40>>

⁸⁰ 陳建華等，《走過風雨：轉型中的俄羅斯文化》（重慶：重慶出版社，2007 年），頁 126。

三、當今的俄羅斯流行音樂（至 2018 年）：多元與受限

隨著社會與經濟穩定發展，現在俄羅斯流行音樂的風貌更加多元，與西方世界流行風潮接軌，搶占音樂市場，紅遍全世界的三人流行女子團體「白銀組合」，除了俄文歌曲，也使用英文創作，〈Mi Mi Mi〉直接以英文歌曲打進世界流行排行，在日本、韓國都曾攻佔音樂排行的冠軍寶座。⁸¹另外，也在不同的音樂類型中孕育出該領域的佼佼者，像是電子音樂製作人也是世界百大 DJ 的妮娜 (Nina Kraviz)；又或是快速吸收外來的流行元素，再幻化成自己獨特的面貌，分眾化 (Demassification) 越趨明顯，達到前所未有的規模：源自於美國的嘻哈 (Hip-hop) 與饒舌 (Rap) 音樂在當今俄羅斯流行音樂具有舉足輕重的地位，成為最受歡迎的流行音樂類型。⁸²

然而，2000 年後的俄羅斯音樂，在自由創作的潮流中仍伴有相對的限制和難處。隨著政府建立起更完善的文化相關組織，問話政策方向日趨明確，為形塑良好之對外國家形象，特定曲風，諸如嘻哈音樂，或有激烈言語的歌曲，往往受到政府的打擊。

第二節 政府在流行音樂產業扮演的角色

俄國總統普丁認為，「重建世界對俄思想文化的興趣，將給俄羅斯文化產業帶

⁸¹ Союз-Арбат. Сингл группы Серебро занял первое место в Японии. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://www.soyuz.ru/news/570> (Дата обращения: 28. 01. 2019)

⁸² Johann Voigt. “From Moscow with flow: how rap became Russia's most important genre.” Noisy. 23 Mar. 2018. 17 Jan. 2019 <https://noisy.vice.com/en_au/article/3k73yb/from-moscow-with-flow-how-rap-became-russias-most-important-genre>

來無限的發展機遇」。⁸³國家與音樂間互為需要和依存的關係逐漸成型。⁸⁴新型的關係中，不難發現國家的投入對一國產業的發展和趨勢有相當程度的影響力，除了贊助機制外，為了瞭解政府在俄羅斯流行音樂產業的運作，下文將著從政府的角色出發，著重在普丁時期，分成國家政策、政府組織兩個面向探討。

一、國家政策面

蘇聯時期的流行音樂生產、發行、展演均按照計劃經濟模式運行、操作，政府實行嚴格的審查制度，掌握產業動向，壓制異己思想；一直到戈巴契夫「公開性」的新思維推動，實際放寬了對大眾傳媒和文化生產的審查制度，行程寬鬆的創作環境，嶄新的流行音樂生產模式也為日後俄羅斯流行音樂發展奠定基礎；蘇聯解體的轉型時期，社會動盪變化激烈，流行音樂產業獲得龐大的靈感來源，激起翻騰的火花，政府在此時相對扮演比較消極的角色。

2000年普丁上任後，俄羅斯政治局面逐步開始穩定，為鞏固文化實力，著手推動聯邦目標計劃「俄羅斯文化（2001-2005年）」（Культура России. (2001-2005 Годы)），⁸⁵根據內容，期間聯邦預算共編列了3900萬盧布鼓勵優秀藝術創作青年，確保國家文化發展潛力；針對專業藝術（音樂、戲劇、馬戲、繪畫等）的發展總共編列了1億8000萬盧布，在各年度按比例使用。更近期的俄羅斯政府頒布的聯邦目標計劃——「俄羅斯文化（2006-2011年）」（Культура России. (2006-2011 Годы)）、⁸⁶「俄羅斯文化（2012-2018年）」（Культура России. (2012-2018 Годы)）⁸⁷中，也規

⁸³ 邱莉莉，〈文化走出去，俄羅斯是面鏡子〉，《環球時報》，<http://opinion.huanqiu.com/1152/2012-06/2852377.html>（2019年2月10日）。

⁸⁴ 貝文力，《轉型時期的俄羅斯文化藝術》，頁127。

⁸⁵ Министерство культуры Российской Федерации. О федеральной целевой программе Культура России (2001-2005 годы). [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/901777343> (Дата обращения: 24. 03. 2019)

⁸⁶ Министерство культуры Российской Федерации. Описание ФЦП "Культура России (2006-2011 годы)". [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <http://fcrkultura.ru/arkhiv/tekst-programmy/> (Дата обращения: 01. 11. 2018)

⁸⁷ Министерство культуры Российской Федерации. Концепция федеральной целевой программы "Культура России. (2012-2018 годы)". [Электрон. ресурс] – Режим доступа: https://rg.ru/pril/65/68/74/209_ghu.doc (Дата обращения: 05. 11. 2018)

劃了各年對各項音樂項目的資助經費，以鼓勵音樂產業發展，計劃強調需要以合法、民主、公民身分和愛國主義的精神解決新一代教育問題，參與文化產業、鼓勵自由創作、發展國家的創造潛力，確保在各個社會階層建立共同的國家文化價值觀。⁸⁸

在 2014 年 2 月 3 日在普斯科夫（Псков）舉行文化與藝術委員會主席團會議上提出：「文化與教育，孕育成我國重要的人力資本」；「如果沒有文化，就不會理解何謂主權，不會理解為什麼而奮鬥。」普丁認為，「國家文化政策應覆蓋生活所有方面，應有助於保護傳統價值觀，鞏固國家的精神樞紐，增強人際間互信美德與公民對國家發展的責任感」。⁸⁹為了實現這樣的遠景，自 2014 年俄羅斯聯邦政府設立專門的補助款，每年共有 15 個音樂組織與音樂節的獎金名額，旨在支持全俄羅斯各地區符合國家政策目標之音樂團體以及非營利音樂團體的企劃實行；⁹⁰除了鼓勵符合國家精神與互信美德的音樂活動，針對較為敏感的流行音樂創作類型，普丁認為，若直接禁止可能會適得其反，導致其越來越受歡迎，所以政府採取管裡的態度，藉由對音樂活動資金的挹注、批准的管控等方式，避免其過於壯大。

二、政府組織面

主管音樂產業最主要的單位是俄羅斯聯邦文化部（Министерство культуры

⁸⁸ Министерство культуры Российской Федерации. Концепция федеральной целевой программы "Культура России. (2012-2018 годы)". [Электрон. ресурс] – Режим доступа: https://rg.ru/pril/65/68/74/209_ghu.doc (Дата обращения: 05. 11. 2018); В Реализации Культурной Политики России. // *Современные наукоемкие технологии*. 2016. № 12-1. С. 166-170.

⁸⁹ Расширенное заседание президиума Совета при Президенте по культуре и искусству, посвященное развитию театрального дела. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/20138> (Дата обращения: 05. 02. 2019)

⁹⁰ Министерство культуры Российской Федерации. Минкультуры России определило получателей грантов Правительства Российской Федерации на реализацию музыкальных проектов в 2018 году. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: https://www.mkrf.ru/about/departments/departament_gosudarstvennoy_podderzhki_iskusstva_i_narodno_go_tvorchestva/news/minkultury-rossii-opredelilo-poluchateley-grantov-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-na-realizatsiyu0204201801/ (Дата обращения: 29. 03. 2019)

РФ)，⁹¹文化部對聯邦政府負責，而音樂部門隸屬文化部門組織結構之下，由藝術與民間創作發展司（Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества）負責輔導藝文產業（音樂藝術、表演藝術、民間藝術及視覺藝術產業之規劃、輔導、獎勵及推動，致力保護、協助發展俄羅斯聯邦國家所有類型的專業藝術（音樂、戲劇、馬戲、繪畫等）與民間藝術，針對音樂產業，其底下由音樂文藝處（Отдел музыкального искусства）、項目及計畫支持處（Отдел сопровождения проектов и программ）、合約管理處（Отдел управления контрактами）、摘要及分析處（Сводно-аналитический отдел）進行業務分工，在上述行政機關權利範圍內，俄羅斯聯邦文化部支持音樂產業作品的生產和發行；確保俄羅斯的創造潛力，舉辦、協辦各種活動，如音樂節、音樂年等推廣俄羅斯音樂，並滿足人民的文化需求，透過音樂藝術推廣國家和世界的文化價值觀；規劃制定策略、概念和方向，以及俄羅斯聯邦專業藝術和民間藝術發展的優先事項，在國際展覽和論壇提出和音樂相關之合作項目；分析、批准下屬機構、民間企業舉辦之活動以及發展國際文化交流與合作，宣揚俄羅斯藝術，促進俄羅斯音樂在國際間的影響力。

文化部也和經濟發展部（Министерство экономического развития РФ）直接相關的負責部門合作，例如文化與教育司（Департамент культуры и образования）與競爭力發展與市場調查司（Департамент развития конкуренции и анализа конъюнктуры рынков）等；預算規劃與國家計劃司（Департамент бюджетного планирования и государственных программ）則負責進行預算評估、監督計劃項目的實施、促進音樂活動的推廣等，另外，大部分的國家政策由文化部和國家資產管理聯邦局（Федеральное агентство по управлению государственным имуществом，簡稱 Росимущество）實施推動，並由經濟發展部監督。⁹²

⁹¹ Министерство культуры Российской Федерации. Структура. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://www.mkrf.ru/about/organization/> (Дата обращения: 29. 03. 2019)

⁹² Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. [Электрон. ресурс] –

除此之外，與音樂活動直接相關的尚有文化與藝術委員會（Совет по культуре и искусству），⁹³文化與藝術委員會直接隸屬總統管轄，2018 年總統普丁批准了新的人事組成，根據委員會條例中的第 9 條，委員會主席團的數量和人選由總統決定，每年輪換一次。目前的主席團由 15 人組成，成員共有 55 位，負責流行音樂相關之代表為知名音樂製作人科尼⁹⁴（Игорь Крутой）。委員會分為四個部門，共同審議國家文化政策的關鍵問題，分別是「現代文化政策和創意發展倡議」、「人道主義發展、藝術教育和新世代創意教育」、「保護、利用和促進歷史與文化遺產、發展文化知性旅遊」、「國際文化合作」等四個領域，由委員會成員、聯邦政府機構代表、地方政府、公共組織以及創意工作者，文化工作者和藝術家以及不屬於委員成員的專家都將參與會議。普丁認為，文化政策在鞏固俄羅斯的形象和影響力、捍衛國家領土完整和主權方面發揮重要的作用；文化和大眾傳播委員會（Комиссии по культуре и массовым коммуникациям）在俄羅斯聯邦委員會（Совет федерации федерального собрания РФ）和國家杜馬（Государственная дума）的框架下運作；⁹⁵聯邦公眾院（Общественная палата РФ）則由藝文界人士組成的文化與精神遺產發展委員會（Комиссия по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия）監督政府行為。⁹⁶

Режим доступа: <https://www.rosim.ru/about> (Дата обращения: 29. 03. 2019)

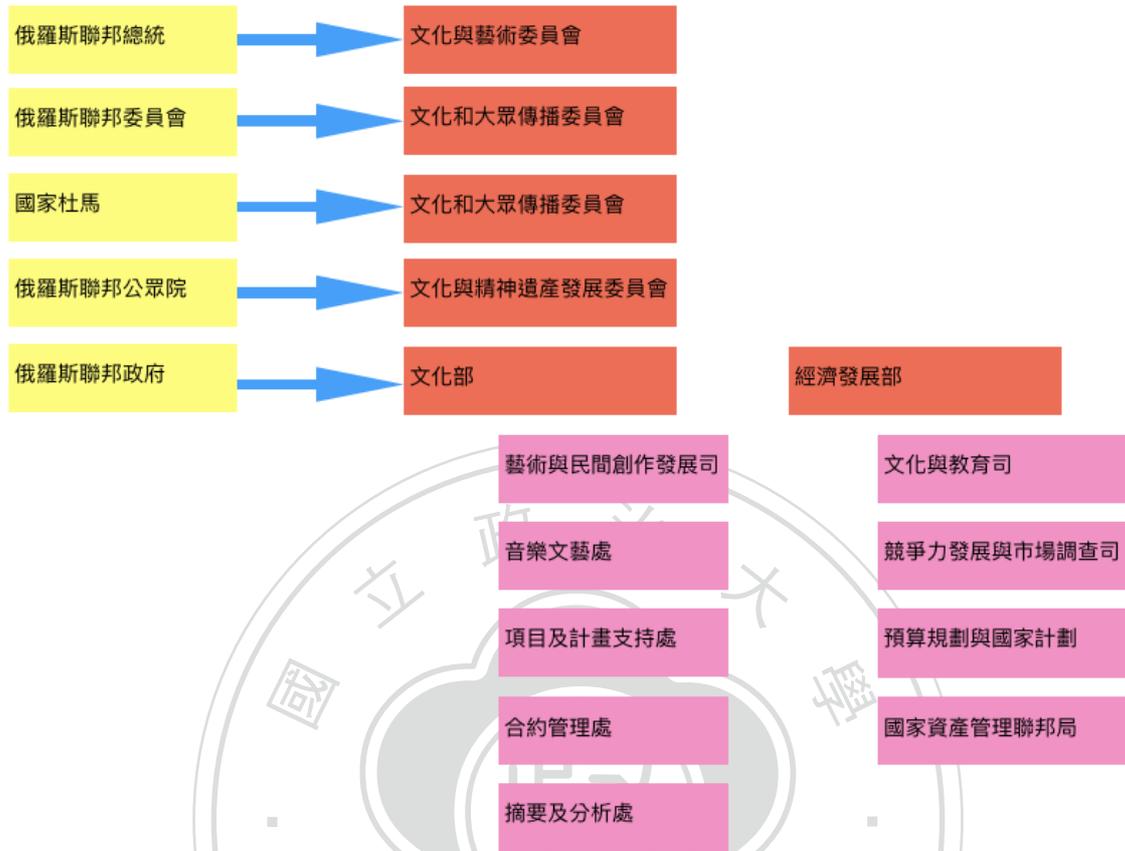
⁹³ Указ Президента Российской Федерации. Об утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/QjusuDqcEexZdoCCWjvThugKFZIExSG7.pdf> (Дата обращения: 29. 03. 2019)

⁹⁴ 科尼為俄羅斯知名作曲家，演員和音樂製作人，曾為普加喬娃、瓦列莉婭（Алла Валерия）、阿爾蘇（Алсу）等藝人作曲。於 1989 年獲列寧共產主義青年團獎章，1992 年獲俄羅斯功績卓著的藝術活動家之稱號。

⁹⁵ Комиссия по культуре и массовым коммуникациям. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://duma.mos.ru/ru/submenu/2292> (Дата обращения: 29. 03. 2019)

⁹⁶ 文化與精神遺產發展委員會主要由在專業領域知名傑出人士組成，例如普加喬娃亦曾是委員會議員。ОПРФ. Структура палаты. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://opr.ru/about/structure/comissions/comissions2017/> (Дата обращения: 01. 11. 2018)

圖 2 - 10 俄羅斯音樂產業政府機關組織結構

資料來源：作者自行整理繪製。

第三節 流行音樂產業特色

除了政府的資源，民間的努力更是流行音樂產業的推手，以下將分為產業概況、音樂節以及在地特色之音樂品牌兩個面向探討。

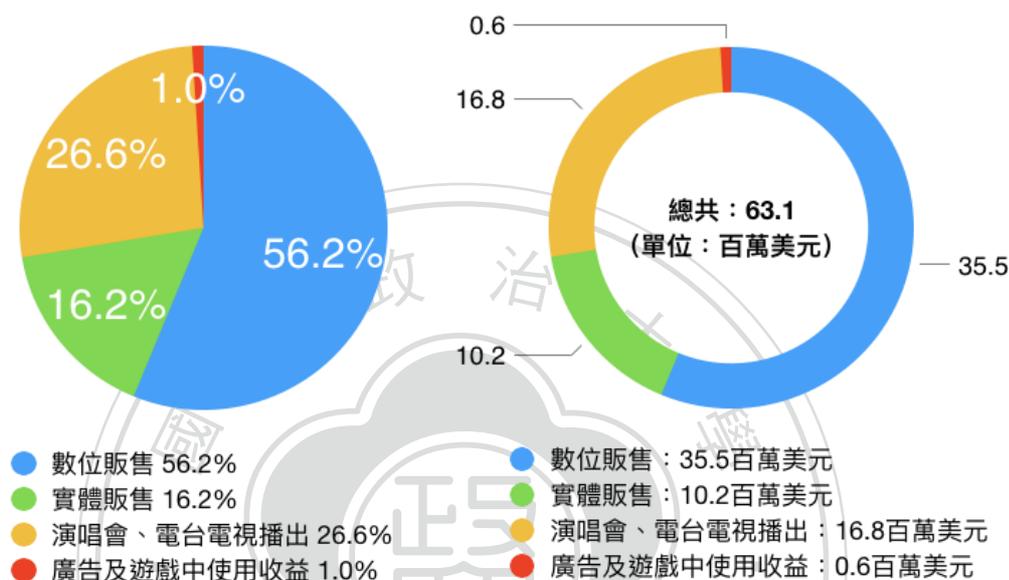
一、產業概況

俄羅斯為全世界第 12 大的音樂市場，⁹⁷從 2016 年俄羅斯音樂市場的分布可以得知（見圖 2-11），產業在音樂銷售上面，以販售音樂商品為主要收入，又以

⁹⁷ Kwon Ki Bae and Kim Sei Il et al. "The present situation and challenges of the Russian music industry: centered on the digital sound sources", *Cross-cultural studies*, 50 (Seoul: 2018), p. 395.

數位販售的方式為大宗，約占 56.2%。若再細分數位販售的部分，能夠發現以串流為最大宗。尤以 2016 年，串流平台服務的收益成長快速，多了 29%。⁹⁸

圖 2 - 11 2016 年俄羅斯音樂市場分佈

資料來源：作者自行整理繪製自 А. Хабибрахимов. Выручка от музыкальных стриминговых сервисов в России выросла вдвое в 2016 году — до \$23 млн. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://vc.ru/flood/23595-music-rus-2016> (Дата обращения: 05. 03. 2019)

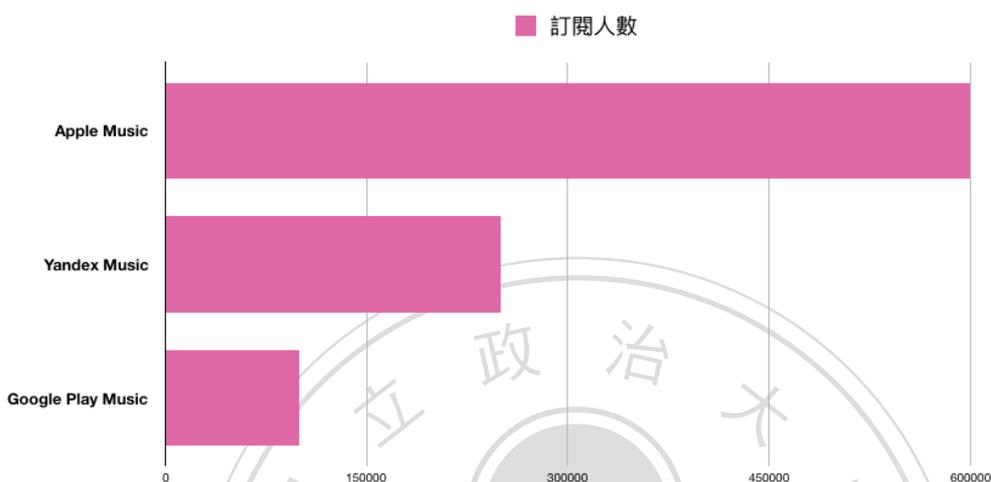
進一步分析在近年表現尤其亮眼的音樂串流市場，2018 年的《生意人報》（Коммерсантъ）的報導指出，俄羅斯是全世界使用網路串流平台來收聽音樂比例最高的國家，有高達 87% 的人選擇使用串流來收聽音樂，遠高於全球使用串流平台來收聽音樂的人數約占總收聽音樂人數的 61%，⁹⁹對應 2016 年 IFPI 的調查報告，指出俄羅斯最多人使用的串流平台：分別為 Apple Music、Yandex 音樂（Яндекс.Музыка）和 Google Music，而全球最大之一的串流平台——Apple Music

⁹⁸ А. Хабибрахимов. Выручка от музыкальных стриминговых сервисов в России выросла вдвое в 2016 году — до \$23 млн. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://vc.ru/flood/23595-music-rus-2016> (Дата обращения: 05. 03. 2019)

⁹⁹ Е. Макарова. Слушателей увлекло потоком. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/3766212> (Дата обращения: 28. 02. 2019)

上，俄羅斯的付費使用者人數排名第五，僅次美國、英國、日本以及加拿大，約有 60 萬人。¹⁰⁰（見圖 2-12、表 2-1）

圖 2 - 12 2017 年在俄羅斯最多訂閱人數的串流音樂服務平台

資料來源：作者自行整理自 А. Голицына. Россия – пятый рынок для Apple Music в мире по числу подписчиков. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/11/623584-rossiya-apple-music> (Дата обращения: 27. 02. 2019)

表 2 - 1 使用串流平台收聽音樂占總收聽音樂人口之比例

排名	國家	使用串流平台占總收聽音樂人口比例
1	俄羅斯	87%
2	墨西哥	81%
3	巴西	77%
4	瑞典	74%
5	阿根廷	70%
6	美國	68%
-	全球平均	61%

¹⁰⁰ А. Голицына. Россия – пятый рынок для Apple Music в мире по числу подписчиков. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/11/623584-rossiya-apple-music> (Дата обращения: 27. 02. 2019)

資料來源：作者自行整理繪製自 А. Голицына. Россия – пятый рынок для Apple Music в мире по числу подписчиков. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/11/623584-rossiya-apple-music> (Дата обращения: 27. 02. 2019)

由此可知，在俄羅斯流行音樂市場受線上串流的興起尤深，擁有最多之一的線上串流付費使用人口，且持續成長中，龐大的音樂消費市場潛力，已成為音樂產業裡最賺錢的區塊。

二、音樂節

音樂節亦是流行音樂產業重視的戰場，是流行音樂展演的重要盛事，音樂節在俄語的定義為一種群眾活動，其目的是讓節日的參與者更加了解音樂文化及趨勢潮流。¹⁰¹現今俄羅斯音樂節也依循著分眾化的潮流，有各式各樣不同面向的音樂節在此舉辦，每年吸引國內外樂迷爭相朝聖、政府的眼光，廠商們也從中尋求合作以及投資的機會。

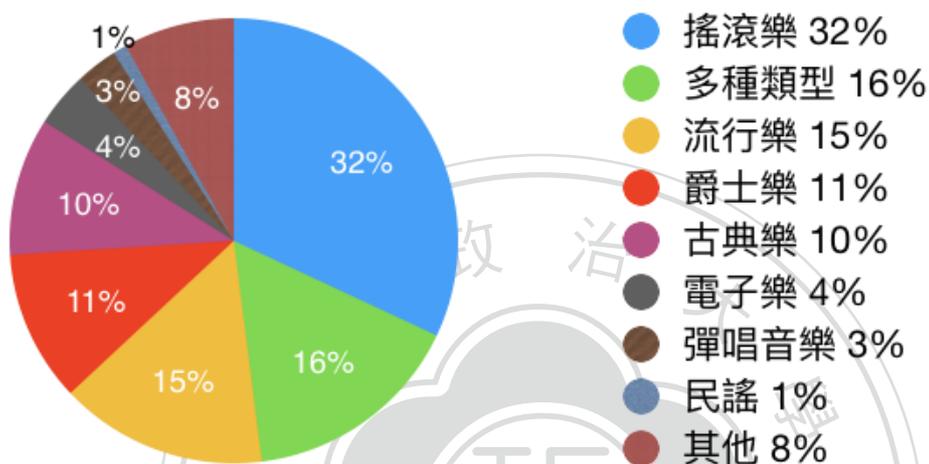
總觀俄羅斯的音樂節種類多元，2018 年由聖彼得堡國立影視大學（Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения）針對俄國音樂產業的調查指出，全俄羅斯的音樂節古典樂僅占一成，且主要集中在莫斯科與聖彼得堡舉辦；其餘九成為流行音樂，在不同城市皆能見到其蹤跡，種類上大宗為搖滾樂，約有三成，第二為跨類型，主要依照個地區與主題特色進行融合呈現。（見圖 2-13）大型的年度流行音樂節多在夏天時舉辦，原因有二，第一，多數演場會因應人數為露天（Open-Air）形式舉行；第二，配合學生暑假期間，抓住年輕客群。¹⁰²俄羅斯

¹⁰¹ Г.Н. Кутепова и А.С. Семёнова. Музыкальные фестивали как перспективное направление событийного туризма. // *Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы*. 2018. № 1. С. 71-79.

¹⁰² Н.А. Морщагина, Е.В. Коковашина и А.В. Павина. Музыкальная индустрия: текущее состояние и перспективы развития. // *Петербургский экономический журнал*. 2018. № 2. С. 66-76.

排名前五大的音樂節皆為戶外音樂節並集中在夏天舉辦（見表 2-2、附錄 1），且以七月為最高峰，10 月後大量減少，為 12 月有稍微上升之現象，乃為慶祝歲末或跨年的音樂節。

圖 2 - 13 在俄羅斯舉辦之音樂節類型分布

資料來源：作者自行整理自 Н.А. Морзагина, Е.В. Коковашина и А.В. Павина. Музыкальная индустрия: текущее состояние и перспективы развития. // *Петербургский экономический журнал*. 2018. № 2. С. 72.

表 2 - 2 俄羅斯前五大音樂節列表

排名	音樂節名稱	時間	舉辦城市	類型	創辦年	標誌
1	Европы Плюс (Europa Plus LIVE)	每年七月底	2008 年於聖彼得堡舉辦；翌年起移至莫斯科	流行樂	2008 年	
2	НАШЕствие (Nashestvie)	每年七月第一個週末	莫斯科	搖滾樂	1999 年	

3	Пикник «Афиши» (Afisha Picnic)	每年七 月下旬	莫斯科	多種類型 (流行 樂、獨立 樂、電子 樂等)	2004 年	
4	Alfa Future People Festival, 簡 稱 AFP	每年七 月或八 月	下諾夫哥 羅德	電子樂	2014 年	
5	Стереолето (Stereoleto)	每年七 月上旬	聖彼得堡	多種類型 (流行 樂、獨立 樂、電子 樂等)	2002 年	

說明：完整俄羅斯大型流行音樂節列表見附錄 1。

資料來源：Г.Н. Кутепова и А.С. Семёнова. Музыкальные фестивали как перспективное направление событийного туризма. // Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы. 2018. № 1. С.71-79; Sanjana Ajith. “7 amazing music festivals you cannot miss in Russia.” Festival Sherpa. 31 July. 2015. 19 Mar. 2019 <<https://www.festivalsherpa.com/7-music-festivals-cannot-miss-russia/>>

三、在地音樂品牌

音樂品牌對於音樂產業而言，從整體產業的結構管理至生產音樂作品的過程扮演著關鍵的角色：音樂品牌的主要作用在於辨識出具有才華與潛力的藝人，以及音樂推廣的工作。¹⁰³在俄羅斯流行音樂品牌又能區分為英語與俄語音樂兩大方向

¹⁰³ В. В. Суханов. Феномен музыкальных лейблов в современной России // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2012. № 1 (10). С. 26.

為主經營：¹⁰⁴英語流行音樂在 1970 年代 MTV 音樂頻道興起，90 年代在蘇聯地區快速蔓延，以大規模產製的西方英語流行音樂也漸成為主流，當今在俄羅斯的英語流行音樂的經營者及推廣者部分為外國音樂廠牌，比例上約占了總音樂市場的 11%，主要為下表 2-2 所提及之西方音樂品牌與三大國際音樂品牌——環球音樂、華納音樂與索尼音樂經營，另一部分透過俄羅斯本地音樂品牌下的子品牌或企劃進行推廣與代理發行。

另外，俄語流行音樂市場開始發展，蘇聯時期開始在世界舞台的影響越趨明顯，俄語音樂在斯拉夫地區廣泛流行，蘇聯時期唯一的國營的旋律唱片為主要音樂之揀選推廣者，也是官方唯一認可的音樂創作發行單位。現今，俄語音樂品牌分眾化日趨明顯，不同的曲風各有不同的音樂品牌或子品牌進行分類經營推廣，俄語流行音樂的創作以莫斯科為中心，聖彼得堡次之，而俄羅斯本身便是世界俄語音樂的主要生產者和消費者，俄羅斯本土的音樂品牌為俄羅斯音樂市場之大宗，約占 86%，較著名之品牌可參見表 2-3。除了俄羅斯，值得一提的是，烏克蘭和白俄羅斯等鄰近東歐國家的需求也非常高，因此，當代俄語流行音樂的活躍中心以莫斯科為第一，聖彼得堡次之，還包括部分烏克蘭基輔與白俄羅斯明斯克等地區的音樂市場，來自東歐的唱片公司約占俄羅斯總音樂市場的 3%。¹⁰⁵

2010 年的調查指出，俄羅斯的唱片發行，以搖滾樂為大宗，流行樂次之（見圖 2-14），更近期有崛起的嘻哈、饒舌音樂，以及一直都受到聽眾高度關注的俄羅斯香頌／彈唱音樂也在市場佔有重要的地位，例如 2019 年 3 月甫公布的民調顯示，俄羅斯的流行音樂中心莫斯科最受歡迎的音樂類型為嘻哈音樂。¹⁰⁶

表 2 - 3 俄羅斯前十大之音樂品牌

¹⁰⁴ Там же. С. 25- 27; ИнтерМедиа Про. *Музыкальный рынок*. М.: Агентство «ИнтерМедиа», 2010. С. 13.

¹⁰⁵ Там же. С. 12.

¹⁰⁶ Маркетинговое Агентство Zoom Market. Соцопрос: музыкальные предпочтения жителей России. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://www.mazm.ru/article/a-2119.html>2016 (Дата обращения: 23. 03. 2019)

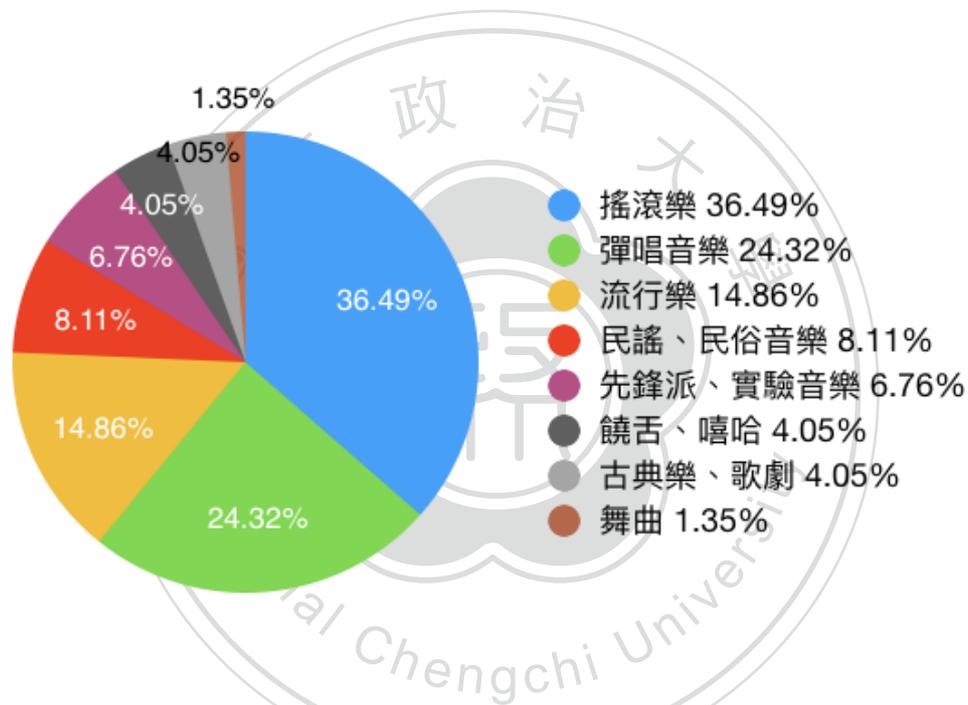
排名	音樂品牌	總公司	代表藝人（列舉）	品牌標誌
1	聯合音樂集團 （Юнайтед Мьюзик Групп, United Music Group, 簡稱 UMG） 107	莫斯科	卡迪舍娃（Надежда Кадышева）、米哈伊洛 夫（Стас Михайлов）、克魯格 （Ирина Круг）、阿爾 蘇（Алсу）、艾敏 （EMIN）。	
2	彼得炸彈 （Бомба Питер）	聖彼得 堡	波金古（Олег Погудин）、DDT 樂團 （Группа «ДДТ»）。	
3	聲音之謎 （Мистерия Звука）	莫斯科	VI-2（БИ-2）、諾維科 夫（Александр Новиков）。	
4	埃德爾 （Edel）	德國漢 堡	歐洲合唱團 （Europe）、王子 （Prince）、深紫 （Deep Purple）。	
5	聯合音樂 （Союз Мьюзик）	莫斯科	Bravo（Браво）、 Yanix。	
6	巨石唱片 （Монолит Рекордс）	莫斯科	Basta（Баста）、庫茲 明（Владимир Кузьмин）。	
7	乞丐唱片集團 （Beggars Group）	英國倫 敦	女兒樂團 （Daughter）、安諾尼 （Anohni）、The xx。	
8	CD Land	莫斯科	聖女天團（ВИА Гра）、Mumiy Troll （Мумий Троль）。	
9	CD – Maximum （Сиди-Максимум）	莫斯科	黑色方尖碑樂團 （Группа «Чёрный Обелиск»）。	

¹⁰⁷ 原為「Kvadro 唱片」（Квадро Диск），於 2013 和「經典唱片」（Классик Компани）、「尼基京數位內容媒體」（Никитин Медиа Диджитал Контент）整併為品牌「聯合音樂集團」。

10	Navigator Records	莫斯科	野獸樂團 (Группа «Звери»)、神經樂團 Группа «Нервы»)、蘇 卡切夫 (Гарик Сукачѐв)。	
----	-------------------	-----	--	---

資料來源：作者自行整理自 ИнтерМедиа Про. *Музыкальный рынок*. М.: Агентство «ИнтерМедиа», 2010. С. 12.

圖 2 - 14 2010 年各類型音樂發行比例

資料來源：作者自行整理自 ИнтерМедиа Про. *Музыкальный рынок*. М.: Агентство «ИнтерМедиа», 2010. С. 13.

第四節 小結

流行音樂產業在俄羅斯不僅是語言上與西方流行音樂的不同，在樂器的編制以及歷史脈絡上都有獨特之處，從彈唱歌曲、舞台歌曲延伸到搖滾樂，再到百家

爭鳴，流行音樂的進程隨著時間激盪出越多火花，為音樂藝術帶來不一樣的活力與能量。

儘管擁有豐富的流行音樂文化內涵，若在文化的推動上缺少政府在政策的支持以及金融上的援助，恐怕是難以順利普及的，政府在音樂產業的投入，從過去在蘇聯時期的全面控制，到逐漸開放，並在 2000 年後普丁時期重新整頓、出發，三個階段的聯邦目標計劃，投注心力在規劃經費發展音樂藝術，2004 起，更是撥款大量資金補助相關單位，鼓勵創新計畫的實踐；組織上亦有嚴謹的規劃，中央和區域管理部門下囊括具體的組成單位負責發展、執行、監督推行的相關文化政策，其中，俄羅斯聯邦文化部在音樂藝術的推動扮演重要的角色，政府利用流行音樂平易近人的特性，從協助推廣音樂場地、音樂節的過程中，力圖喚起俄羅斯人民對自身俄羅斯文化的聯繫與認同，另一方面，公權力試圖掌控流行音樂的發展形象，表現俄羅斯民族精神、深化對外的國家形象。

民間產業的努力亦不能忽視，俄羅斯擁有廣大的音樂市場，且至今仍極具發展空間，在科技與通訊時代的潮流下，也讓音樂創作者與聽眾之間產生更多互動空間，在俄羅斯串流是最主要音樂發行的形式，擁有全球最大的串流音樂訂閱人口；當今在俄羅斯境內每年都有上百種音樂節活動，帶來正面的效應和實質上的吸引力，成為與國外流行音樂交流的重要管道之一；音樂品牌從單一壟斷的國營唱片公司，到各個品牌如雨後春筍般出現，加上全球化國際音樂品牌進駐，豐富市場多樣性，增加俄羅斯流行音樂產業的競爭力。

第三章 俄羅斯流行音樂產業對國家形象的影響

冷戰結束後，面對全球化、資訊化時代來臨，世界形勢產生了改變，除了價值觀開始產生變動，國家之間的關係也出現調整與不同，越來越多國家將焦點從軍事、經濟手段等硬實力（Hard power; Жёсткая сила）相關之領域轉向文化領域，軟實力（Soft power; Мягкая сила）概念的提出與其理論的發展受到重視，軟實力成為建立國家形象的重要資源，文化產業作為軟實力的影響也日益被彰顯。¹⁰⁸以美國為例，美國的流行音樂、好萊塢（Hollywood）電影等在世界各地強力播送，其中，不難發現蘊含自由精神、民主價值等，在各地閱聽者間建立起特定的國家形象，即使無法直接接觸美國的價值理念，但透過輸出的音樂、電影，也會從其中感受到美國的文化精神，透過不同管道媒介展現美國的國家形象，成功塑造一個美國價值的全球化現象。¹⁰⁹為了適應不斷變化的國際潮流，近年來俄羅斯也致力文化產業的發展，根據俄羅斯聯邦 2013 年 2 月 12 日更新的外交政策概念，軟實力是根據民間社會、資訊流通、人道主義和其他替代古典外交方法和技術的能力解決外交政策任務的綜合力量，出口大眾和文化產品（電影，音樂產業，演藝事業等）便是其中一項實踐手段。¹¹⁰透過文化產業的魅力來增加俄羅斯的聲譽，以培植軟實力，努力拓展各國間的合作以及推動相關的政策，進而提升國家形象。

現今，文化產業的傳播與影響力比起過往更為快速、力度也更加深遠，是形塑國家形象的重要指標，觀察流行音樂產業如何在俄羅斯成為關鍵的力量之一將是本章重點。

¹⁰⁸ К. Б. Пиковская. Формирование образа России в США (1991-2008 гг.): проблемы позиционирования и восприятия // *Социальные явления*. 2012. № 1(1). С. 56.

¹⁰⁹ Joseph S. Nye 著，《柔性權力（Soft power: the means to success in world politics）》（吳家恆、方祖芳譯）（台北市：遠流出版，2006 年），頁 74-77。

¹¹⁰ Концепция внешней политики Российской Федерации (12 февраля 2013 г.) [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70218094/#ixzz5q1x6xgc3> (Дата обращения: 29. 05. 2019)

以下首先說明國家形象的定義以及文化產業如何建立國家形象，敘述俄羅斯國家形象歷年之變化；第二節建構流行音樂在國家形象中扮演的角色的測量，整理文獻資料中對於文化產業該要帶來什麼樣的作用的不同看法；在第三節進一步將焦點放在俄羅斯流行音樂作為文化產業一環的探討，說明採用之指標及其相對應之變化，並評估測量流行音樂對俄羅斯國家形象實際造成的影響，敘述國家形象中流行音樂產業發揮之作用，最後作出本章節的結論。

第一節 俄羅斯國家形象的變化

文化是以思維、意識、精神等特徵展現無形的吸引力與集體認同的力量，強大的文化產業能有助於在資訊流通發達的當代更快速將價值觀傳播到世界各地，因此，今日在國家形象的形塑上比起軍事等硬實力往往具有更深層的影響，一國文化上若涵蓋普世價值、政策所倡議的理念與他國相似，合作以及達成目標的可能性也相對提升。

一、國家形象與文化

冷戰結束以來，國際社會不斷反思採用暴力手段追求權力帶給世界的傷害，除了以威嚇或勸誘為目的的硬實力外，對提升好感的軟實力也更加重視，國家形象的概念也從傳統權力的追求轉向價值取向的軟實力。根據學者奈伊（Joseph S. Nye）的看法，一國的軟實力由：有吸引他人之特色之文化、國內外一致之政治價值觀與具道德說服力之外交政策三個面向所構成；奈伊也指出，以文化建構國家形象的手段，對於其他國家組織的影響力是以吸引作用為首要表現。¹¹¹更引述政治學家肯楠

¹¹¹ 同上註，頁 41-42。

(George Kennan) 的說法：「文化接觸是扭轉負面印象的手段之一」。¹¹²可見文化在國家形象的建構扮演了重要的角色，由是，在描述俄羅斯文化領域上國家形象的變化前，將先針對國家形象的概念以及其與文化產業間的關係進行說明。

(一) 國家形象的定義

國家形象在俄文可以直譯為「Национальный имидж」又或是「Государственный образ; Страновой образ」，¹¹³國家形象是外界對一國之政治、文化、歷史、經濟、軍事、科技等各領域的總和認知與評價，它可以是正面或是負面的，也就是說，國家形象是由其他國家及其人民針對各領域的觀察所做出的評斷而形成的，成功建立良好的國家形象關鍵在於國家必須確立一個明確目標、符合自己國家利益的對外形象政策以供追尋，其中需要橫向和縱向協調各級資訊和分析的工作，協調各部會、大使館和駐外代表處的新聞服務活動，與外國新聞界建立良善的社群關係。¹¹⁴

國家形象的概念之所以在人民、國家、乃至於國際社會所重視，重要性在其作為一國在實踐對外關係經營的手段之一，最終達成維護促進國家利益的目標，這也彰顯其在今日的國際潮流中受到重視的緣由，政治學家芬尼莫爾 (Martha Finnemore) 在專著《國際社會中的國家利益》(National interests in international society) 提及，國家形象是一國透過與國際社會的不斷交流而建構成的互動關係，而非被動的等待被發現，¹¹⁵總括來說，國家形象的重要性是在國際社會聯繫日益緊密、任一國家都無法完全脫離國際潮流獨立發展的今天是不言而喻的。

¹¹² 同上註，頁 90。

¹¹³ Э.Г. Соловьев и А.Н. Смирнов. Международный имидж современной России: дефицит привлекательности или дефицит идей? // Редакция журнала "Полит" ("Политические исследования"). 2008. № 5. С. 19-33.

¹¹⁴ З.О. Цыренжапов. Имидж как элемент информационной деятельности государства // Информационные войны. 2008. № 1 (5). С. 66-67.

¹¹⁵ Martha Finnemore. *National Interests in International Society* (Ithaca: Cornell University Press, 1996), p. 2.

(二) 文化產業作為建構國家形象的途徑

學者曼海姆 (Jarol B. Manheim) 強調，國家形象的管理長期以來一直是一國政府的重要任務，¹¹⁶文化是精神生活的重要指標，具有滲透的力量，透過音樂、戲劇、文學、電影等不同的表現形式，獲取欣賞與認同，進而形成良好的國家形象，若政府能有效利用文化產業的資源及其催化與激發正面形象的效益潛能，便能在國際潮流上展現魅力與知名度，這樣的看法也和奈伊看法相互呼應；此外，必須提及的是，奈伊認為，商業只是傳播文化的途徑之一，文化的傳遞尚能透過個人接觸、訪問與交換來進行，也就是說，文化產業除了在商業根本的影響層面上，亦可藉由接收的受眾進行二次傳播。

二、俄羅斯國家形象之變化

不同時期、隨著不一樣的政治體制、對外政策、以及社會的經濟發展，往往形塑出不同的國家形象，然而，國家形象有著一定程度的繼承性，短期內要改變長久歷史形成的形象是困難的，歷史成因和軍事潛力等因素都影響著西方國家對俄羅斯的認知，綜合來說，目前俄羅斯在國際社會上的國家形象仍嚴重受到刻板印象的影響，面對可能的誤解，俄羅斯需要克服的是以西方為首國家的不信任，如何利用國家文化及商業傳播結構更積極吸引他國公眾，是當前在國家形象形塑的主要課題。¹¹⁷

(一) 蘇聯時期的國家形象

回溯冷戰時期，美蘇兩國分庭抗衡，蘇聯的形象是強大但是偏向負面的。¹¹⁸蘇聯致力整軍經武，核子武器的研發與裝備、太空競賽皆是要項。莫斯科當時投下高

¹¹⁶ Jarol B. Manheim. *Strategic public diplomacy & American foreign policy: the evolution of influence* (New York: Oxford University Press, 1994), p. 3.

¹¹⁷ Э.Г. Соловьев и А.Н. Смирнов. Международный имидж современной России: дефицит привлекательности или дефицит идей? // *Редакция журнала "Полит"*. 2008. № 5. С.19-33.

¹¹⁸ Joseph S. Nye 著，《柔性權力》，頁 126-129。

達數十億美元的資金，積極推行公共外交計畫，內容囊括扶植體育活動、宣揚蘇聯精緻文化、宣傳蘇聯在經濟實力、科學技術和社會福利等方面的成就。作為美國最大競爭對手，蘇聯政府積極運用各種宣傳工具傳播自己的意識形態和對外政策，二次大戰後蘇聯成為反抗希特勒、戰勝法西斯和人民解放的國家形象，吸引不少歐洲人士，¹¹⁹在亞洲、非洲地區的殖民地，蘇聯因為反對歐洲帝國主義而受到歡迎，這些活動擴大了蘇聯的國際影響，在國際上樹立一個與美國分庭抗衡的超級大國的形象。

美蘇兩大集團的敵對外交政策是重要戰線，以美國為首的西方媒體所主導的國際輿論往往使用負面詞彙來描繪蘇聯，¹²⁰加上蘇聯對外宣傳的主張與政策並不一致，像是 1956 年蘇聯國內實行去史達林化（Десталинизация）運動；中央計畫體系後期相對資本主義市場，造成的經濟不景氣，都削弱了蘇聯的說服力；外交政策上，1956 年入侵匈牙利、1968 年佔領捷克、1979 年入侵阿富汗與 1981 年武力鎮壓波蘭等侵略性的外交手段，都對國家形象造成負面的影響。

(二) 轉型時期的國家形象

1991 年，蘇聯解體，在其歷史的轉折點，俄羅斯對外被視為一個戰勝共產主義並準備邁向民主道路發展的國家，對美國來說，這時期最重要的任務是將俄羅斯變成合作夥伴和盟友。因此葉爾欽總統任期內，幾乎沒有針對俄羅斯的負面言論；¹²¹然而，這樣的國家形象在美國及其他西方國家的立場來看是脆弱易變的，原因在對國際社會上的認知，它的過去，特別是在冷戰時期所形成的刻板印象，仍受到重

¹¹⁹ Э.А. Галумов. *Международный имидж России: стратегия формирования*. М.: Известия 446, 2003.

¹²⁰ 許華，〈當今俄羅斯的國家形象問題〉，《俄羅斯中亞東歐研究》第 4 期（北京，2008 年），頁 10。

¹²¹ К. Б. Пиковская. *Формирование образа России в США (1991-2008 гг.): проблемы позиционирования и восприятия // Социальные явления*. 2012. № 1(1). С. 58-59.

要影響。¹²²

20 世紀末，政治經濟的動盪，處於尋找新的價值觀和定位的階段。採用市場經濟和民主制度，為換取市場化，經濟及政治體制改變，對內造成巨大的衝擊，比起對外宣傳，有更迫切的議題需要處理，政府將重心集中放在經濟重振及對內政策上，外交部亦致力於為國家樹立正面形象，雖然俄羅斯一直在尋找改善形象的方法，實際上卻沒有有效使用大多數資金；同時，西方媒體、文化也在解體後得以全面滲透，導致這個時期失去了其獨特的形象。¹²³

蘇聯解體初期，其對外國家形象並未立即惡化，起初西方帶著有色的眼鏡看著俄羅斯，畢竟，俄羅斯自己讓蘇聯走入歷史，所以西方對俄羅斯聯邦總統的衝突、葉爾欽 1993 年的憲政危機（Ельцинский переворот 1993 года）與車臣問題等視而不見。¹²⁴

隨著危機在政治和社會生活中加深，俄羅斯的國家形象被重新評估：俄國被認為是潛在的核威脅；外國開始擔心共產黨可能重新掌權以及蘇聯恢復的可能性，原本強調更新進步、民主化、社會穩定等積極的國家形象日益被政治不穩定、經濟動盪、生活水平下降等消極的資訊所取代。

總結來說，轉型時期的國家形象由解體初期的轉好再次轉向負面，原因包括第一、冷戰時期的記憶與刻板印象難以一時消彌；第二，公開、強硬的國家利益聲明和軟實力以吸引、潛移默化滲透來建構國家形象的概念並不相同，因而造成結果成效不彰；第三，美國為首的西方媒體認為，俄羅斯無效的管理制度、腐敗的官僚主義以及侵略性的野心而受到批評；第四，俄羅斯政府經常犧牲外交政策形象和國內

¹²² Л.А. Соколова-Сербская. Формирование политического имиджа Российской Федерации на международной арене (1992–1999 гг.). Автореф. дисс. на соискание ученой степени д.и.н. М., 2008. // *Центр Научных Изысканий (ЦНИ)*. URL: http://www.ceninauku.ru/page_19375.htm

¹²³ З.О. Цыренжапов. Имидж как элемент информационной деятельности государства // *Информационные войны*. 2008. № 1 (5). С. 66.

¹²⁴ С.С. Костяев. Имидж России в США: анализ экзогенных и эндогенных факторов. // *Гуманитарные науки. Вестник финансового университета*. 2015. № 2 (18). С. 14-17.

政治改革換取特定利益或目的；第五，俄政府控制力的削弱和政治制度的變化讓擁有核武成為一個不安定的因素；最後，俄羅斯的行徑在國際舞台上更像一個競爭者而非同盟夥伴。

(三) 2000 年後的國家形象

2000 年後，俄羅斯政府重新確立價值目標，隨著內部力量茁壯，能夠投注更多關注在對外事務上，確立內部組織規劃和推行政策擘劃，開展國際交流活動，致力重振國家形象，整體而言，今天，在對外國家形象上隨著國家不同有不一樣的面貌，在部分亞洲國家，如印度、中國、越南、中東國家如伊朗、敘利亞，東歐國家，如獨立國家國協等地區獲得一定的成效，但對西方國家的影響程度仍有限。¹²⁵

普丁認為俄羅斯的行為常被西方國家誤解，執政以來，積極制訂國家對外推廣政策、國家形象被提升到國家戰略高度來討論，¹²⁶進行長期性、全面性的規劃，更積極維護和發展國家的利益，在總統普丁的指示下，2007 年 7 月 21 日為了推廣更多人接觸使用俄語而建立「俄羅斯中心」基金會（Фонд «Русский мир»），認為俄語不僅是俄羅斯民族的財產，也是世界文化組成重要的一環，並支持鼓勵在俄羅斯聯邦內及海外的人們學習俄語，¹²⁷從 2013 年到 2018 年俄羅斯中心在全世界成從 82 家擴展成 171 家，成長速度是全世界文化交流機構中成長最快速的；¹²⁸2013 年 12 月 9 日將官方媒體整合，以俄新社（РИА Новости）為基礎成立由當局資助的國際電視頻道「今日俄羅斯」（Россия Сегодня），專門負責向海外報導俄國政策及其社會生活；翌年，政府成立瓦爾代國際辯論俱樂部（Валдай Международный

¹²⁵ И.А. Василенко. Имидж России: концепция национального брендинга // *Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право*. 2012. № 4. С. 77.

¹²⁶ 許華，〈當今俄羅斯的國家形象問題〉，《俄羅斯中亞東歐研究》第 4 期，頁 12-13。

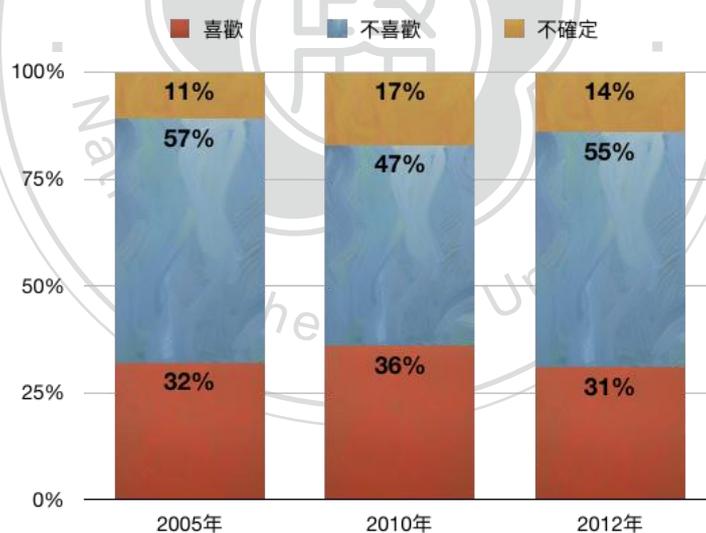
¹²⁷ РИА Новости. Путин: Россия расширит поддержку изучения русского языка за рубежом. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://ria.ru/20071018/84398816.html> (Дата обращения: 20. 05. 2019)

¹²⁸ Alistair MacDonald. *Soft power superpowers: global trends in cultural engagement and influence* (Manchester: British Council, 2018), pp. 7-8.

Дискуссионный Клуб)，成為學界了解俄羅斯最新政治走向、俄精英階層決策構思的重要窗口，其中，專家學者們與普丁之間的年度會晤機制是最受外界關注的內容，索契也成功舉辦 2014 年冬季奧運會；如今，俄羅斯參與對外交流活動數量更加頻繁，2018 年舉辦世界盃足球賽(FIFA World Cup)亦獲得國際足球總會(FIFA)主席英凡提諾(Gianni Infantino)讚譽：四週的賽程，令造訪俄羅斯多達 100 多萬名球迷的正面經驗。¹²⁹

雖然俄羅斯做了一系列針對改善國家形象的政策行為，世界各地的人們已經能夠越來越多地接觸到俄羅斯國際出版機構和廣播媒體，然而，並沒有證據能夠明確指出其國際形象獲得顯著程度的改善，¹³⁰2005 年至 2012 年世界各國對俄羅斯的看法並沒有大幅度的改善或是變壞(圖 3-1)。

圖 3 - 1 2005 年至 2012 年世界對俄羅斯之看法

資料來源：作者自行整理自 Richard Wike, et al. “Russians Back Protests, Political Freedoms.” *Pew Research Center*, (2012), p. 26.

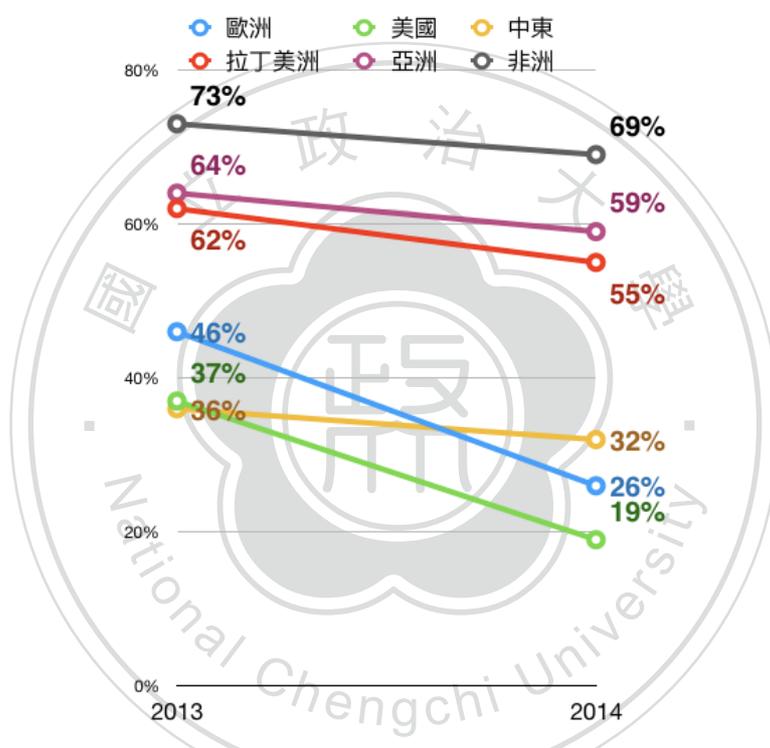
而造成西方國家對俄羅斯在全球形象感到不佳的原因，是以 2014 年烏克蘭的

¹²⁹ А. Роголев. Инфантино назвал ЧМ по футболу в России лучшим в истории. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/116452> (Дата обращения: 20. 05. 2019)

¹³⁰ 多林斯基，〈改善俄國家形象推廣文化與價值觀成關鍵〉，《透視俄羅斯》，<http://tsrus.cn/xinwen-pinglun/2013/02/07/20853.html> (2013 年 2 月 7 日)。

克里米亞危機作為一重要之分水嶺。2014年3月18日俄羅斯聯邦合併克里米亞半島，引起西方國家的撻伐，國家對外形象受到嚴重的衝擊（見圖3-2）。民調機構皮尤研究中心（Pew Research Center）的統計，包括俄羅斯在內的44個國家，對俄羅斯的好感度在該事件後明顯下滑，僅在以色列、巴基斯坦、印度、菲律賓、中國、南非、奈及利亞和俄羅斯境內例外。¹³¹

圖3-2 克里米亞危機後各地區對俄羅斯的好感度

資料來源：作者自行整理自 Katie Simmons, et al. “Russia’s global image negative amid crisis in Ukraine.”

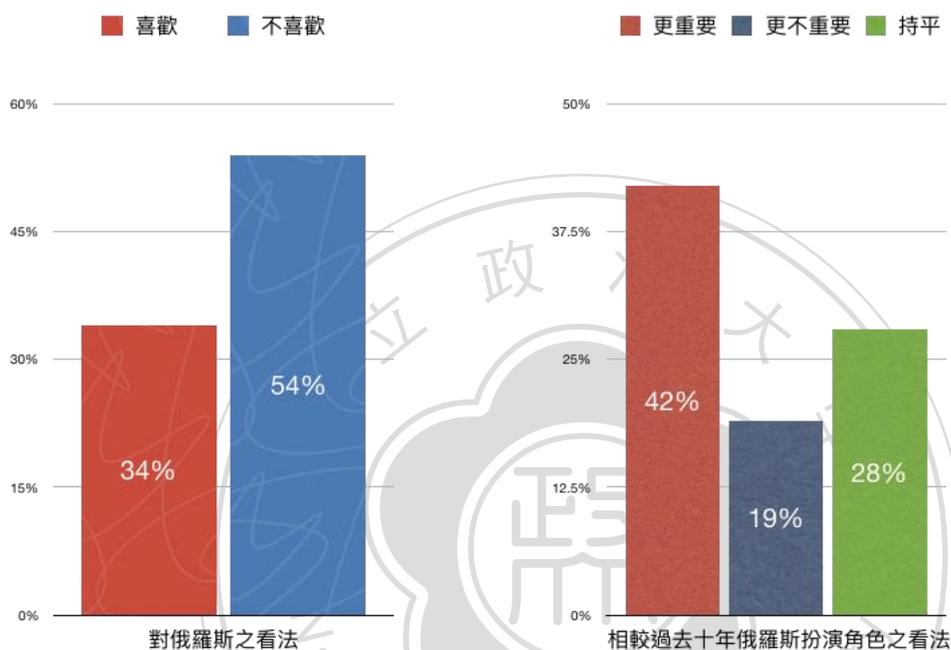
Pew Research Center, (2014), pp. 2-4.

2018年的調查指出，俄羅斯的國家形象在世界眼裡仍然是負面形象大於正面（圖3-3），調查的25個國家中，僅有菲律賓、突尼西亞、南韓和希臘共四個國家國內有過半的比例對俄羅斯的持有較大的好感度，而在北美地區以及大部分之歐洲國家對俄羅斯的印象以負面為大宗；相較之下，俄羅斯在國際社會的影響力在歐洲、北美和中東地區比在亞太地區、拉丁美洲、非洲等獲得更高度的評價，其中，

¹³¹ Katie Simmons, et al. “Russia’s global image negative amid crisis in Ukraine.” *Pew Research Center*, (2014), pp. 1-30.

在接受調查的國家中，尤以希臘和以色列肯定俄羅斯在全球地位有所增長。總結來說，2000 年後的俄羅斯，在國際社會上的影響力已逐步回升，並且取得一定程度重要的地位，然而，在國家形象上的正向改善仍有待持續耕耘。

圖 3 - 3 全球一般大眾對俄羅斯之看法

說明：根據 2018 年第一季針對全世界 25 個國家調查之中位數為基準。

資料來源：作者自行整理自 Clark Letterman. “Image of Putin, Russia Suffers Internationally.” *Pew Research Center*, (2018), pp. 2-3.

第二節 國家形象的評量與指標

國家形象的構成無法脫離文化因素的支持與制約，以文化戰略作為維護國家利益是國際潮流上重要的課題，以下首先彙整針對文化領域與文化產業作用的不同看法；再次針對流行音樂產業對於國家形象成效之指標，進行說明。

一、影響國家形成的因素

奈伊認為，國家形象的建構是透過軟實力和硬實力的雙管齊下，軟實力和硬實力時而相輔相成，有時也會互相扞格。進入全球資訊時代，軍事、經濟兩項硬實力和軟實力三種權力資源依然息息相關，且軟實力的相對重要性將會越來越高。奈伊提出，一個國家的軟實力主要來自於三個來源：其文化（在可以吸引其他族裔的地方）、其政治價值觀（在國內外能夠貫徹的時候）和其外交政策（當這些政策合法並具有道德權威時），文化屬於軟實力的一種，其主流文化和想法越接近普世價值（在現今國際潮流上的標準旨在自由主義、多元種族和自治），並能為其政府政策減少推動的阻力增加推動的可信度；一國若是擁有多元的訊息管道，將有助於形成議題，具備這些條件的國家也會更具有吸引力，也就是更容易在文化領域上獲得正面的形象。¹³²

軟實力能夠帶來合作的機會，對外能產生好感度。而文化是軟實力的重要資源，故本文也將藉由軟實力的概念方向去探討文化領域對國家形象好壞的評估。

表 3-1 權力的行為光譜與作用方式

權力類型	行為光譜	產生行為	主要作用方式
硬實力：軍事力量	命令 合作	威嚇 阻止、保護	威脅 武力
硬實力：經濟力量		威逼 誘惑	制裁 收買
軟實力		議題設定	制度
		好感	價值觀、文化、外交政策

資料來源：作者自行整理繪製自 Joseph S. Nye 著，《柔性權力》，頁 70；Joseph S. Nye. “Soft power and higher education.” *Forum for the Future of Higher Education*. 2005. 01 Jun. 2019
<<http://forum.mit.edu/articles/soft-power-and-higher-education/>>

¹³² Joseph S. Nye 著，《柔性權力》，頁 62-72。

莫斯科大學政治學系教授瓦西連科（Ирина Алексеевна Василенко）引用知名法國社會學家布迪厄（Pierre Bourdieu）的理論，認為文化的象徵性資本是集體記憶、文化符號、形象和社會精神領域，¹³³提出從這樣的角度來看，國家形象就是文化象徵資本的一個組成部分，它建立在認為這種資本對自己有價值的人的信仰基礎之上，這就是為什麼國家能透過文化形成某種特定的形象，對其他國家具有象徵意義的原因，換句話說，象徵性資本中就是資本的名譽和聲望的部分。進一步探討俄羅斯國家形象時，瓦西連科表示同意奈伊的觀點，同時也採用軟實力的概念，瓦西連科認為，國家形象是國家對外宣告的資訊、承諾和歷史觀點所構成的形象，俄羅斯具有吸引力的國家形象主要有二，一是其政治理想，二為文化成就，俄羅斯政治領導人的吸引力和透過世界交流不斷傳播的文化力量，從而在俄羅斯人和現代世界其他國家的人民之間產生積極的聯繫。¹³⁴也再次證明，文化不僅是俄羅斯主要展現國家形象的管道，產生的影響也以吸引力為主。

由莫斯科斯科爾科沃管理學院新興市場研究所（The SKOLKOVO Institute for Emerging Market Studies，簡稱 SIEMS）和安永新興市場研究中心（Ernst & Young's Emerging Markets Center）所作的「新興市場的軟實力指數」（Emerging market soft power index）調查，根據其研究，可以透過全球形象（Global image）、全球誠信（Global integrity）和全球整合（Global integration）三種手段來增加軟實力（見表 3-2）。其中，全球形象是用來測量一個國家在全球受歡迎的程度，特別是一國之文化實力，其得分越高，它就越能夠成為引響其他國家行為的模仿來源，涵蓋的變量有媒體出口（即電影、流行音樂、電視節目、新聞頻道等）、奧運獎牌數、與財星雜誌（Fortune Magazine）世界五百大企業數量、時代雜誌百大人物數量等指標；全球誠信衡量一個國家遵守道德或道德準則的程度，是否保護其公民、維護政治和社會自由以及賦予本國公民與外國應有權利，在這一類別中排名較高的國家更有

¹³³ П. Бурдьё. *Практический смысл*. СПб.: Алетейя, 2001. С. 101-103.

¹³⁴ И.А. Василенко. *Имидж России: концепция национального брендинга // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право*. 2012. № 4. С. 66-67.

可能獲得其他國家的尊重，反之，壓迫其公民的國家更有可能被視為流氓國家（Pariah state），變量有法治指數、自由指數、選民投票率。全球整合衡量一個國家與世界其他國家的相互聯繫的程度，一個國家的軟實力在很大程度上取決於其與其他國家的互動程度，尤以資訊化時代，若不與國際社會互動將難以行使軟實力，變量有移民、觀光旅遊人數、世界大學排名和中等教育水平¹³⁵、外國人學習該國語言人數和二氧化碳排放量。

表 3 - 2 「新興市場的軟實力指數」中測量軟實力之指標

手段	指標	比重 (%)	總計 (%)
全球形象	媒體出口	11	37
	奧運獎牌數	7.5	
	財星雜誌世界五百大企業數量	11	
	時代雜誌百大人物數量	7.5	
全球誠信	法治指數	3.75	11.25
	自由指數	3.75	
	選民投票率	3.75	
全球整合	移民	11	51.75
	觀光旅遊人數	11	
	世界大學排名	11	
	中等教育水平	7.5	
	外國人學習該國語言人數	3.75	
	二氧化碳排放量	7.5	

資料來源：作者自行整理自 Nicholaz Borroz, Richard Carney and Seung Ho Park. 2017 *Emerging market soft power index*. Shanghai: China Europe International Business School, 2017.

¹³⁵ 2012 年設計之變量原為英語能力指標，2015 年後不再適用由中等教育水平所取代。Ernst & Young. *Rapid-growth markets soft power index*. Spring 2012 (EYGM Limited, 2012), p.7-9; Nicholaz Borroz, Richard Carney and Seung Ho Park. 2017 *Emerging market soft power index* (Shanghai: China Europe International Business School, 2017), pp. 18-21.

2017 年公布的最新一期的研究中顯示，三項影響國家軟實力排名的重要變量分別是媒體出口、移民和中等教育：¹³⁶資訊時代，媒體出口協助一個國家將其文化傳播到國外，並且是一個國家在國外受歡迎程度的指標；移民反映一個國家與世界其他國家之間的個人交流量，因此吸引更多移民的國家擁有更多的軟實力，一個國家越是受人尊敬，其他人就越想模仿它，這可以引導其他國家的行為，因此，一個國家越受其他國家地區欽佩，它擁有的軟實力就越強大；中等教育之所以是關鍵要素，最終導向國家未來在軟實力發展的潛力。本文研究的流行音樂產業即屬於媒體出口上重要的一環，可見，文化在國家形象扮演重要的角色，且同意將文化最大作用的展現為吸引力的部分。研究中亦針對俄羅斯軟實力的部分有詳細的說明，影響其國家形象的主要因素依序是媒體出口、中等教育水平和移民，和研究結果也互相呼應，而這三項變量皆是從蘇聯時代便受到重視，教育方面，冷戰期間，俄羅斯強調發展人力資本，擁有世界超級大國的資源，儘管解體後發展指標有所下降及浮動，但俄羅斯仍然受益於這一教育基礎設施。¹³⁷

比對英國波特蘭公關諮詢公司（Portland's in-house Content & Brand Team）和美國南加州大學公眾外交中心（USC Center on Public Diplomacy）聯合發表的「全球軟實力研究報告」採用文化、數位化、教育、全球參與度、企業和政府以內的 6 個客觀數據（占 70%）以及全球文化、奢侈品、科技產品、美食料理、宜居性、友善度與外交政策等 7 項全球民意調查綜合評分（占 30%），其中在文化領域關於音樂產業考量「音樂市場規模」和「十大專輯在海外銷售數量」2 個項目，也是本文將接下來將討論指標重要的參考依據。¹³⁸而最新發表的 2018 年，俄羅斯在全球軟實力位居全球第 28 名。¹³⁹

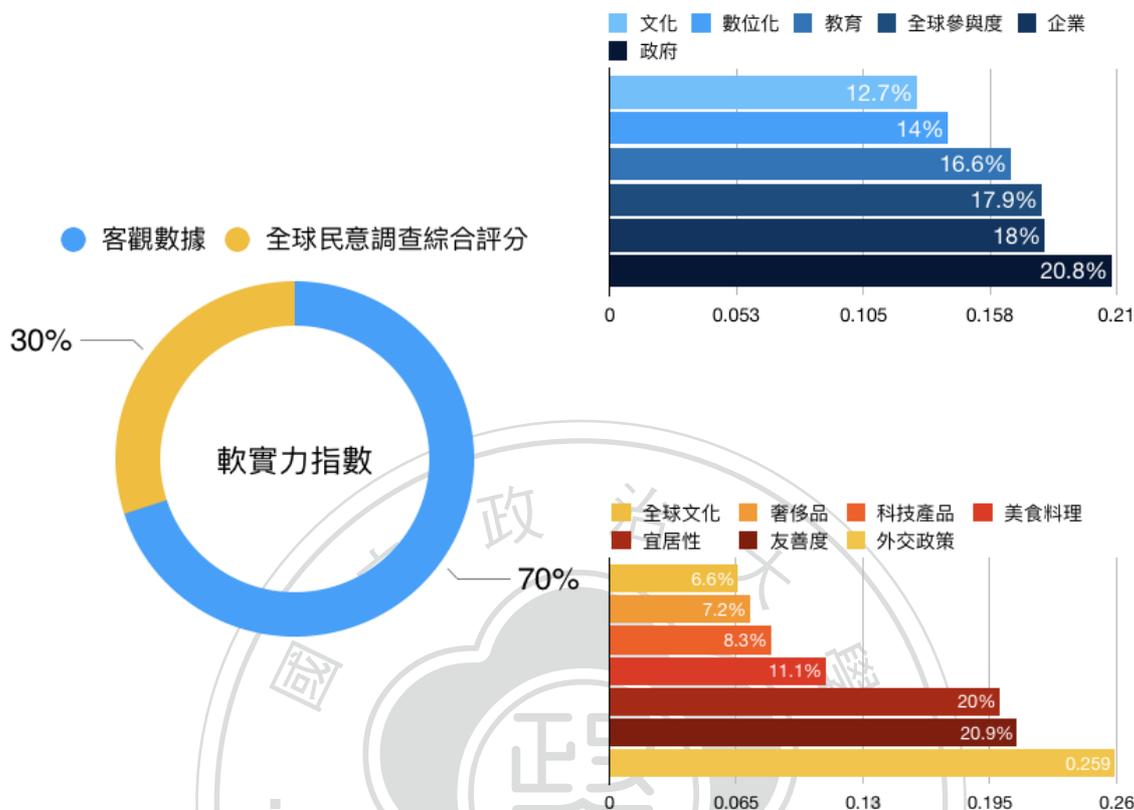
¹³⁶ Nicholaz Borroz, Richard Carney and Seung Ho Park. *2017 Emerging market soft power index*, p. 7.

¹³⁷ *Ibid.*, p. 12.

¹³⁸ Jonathan Meclory eds. *The soft power 30. A global ranking of soft power 2018* (Portland's in-house Content & Brand team, 2018), p. 169.

¹³⁹ *Ibid.*, pp. 42-45.

圖 3 - 4 「全球軟實力研究報告」測量軟實力之度量指標

資料來源：作者自行整理自 Jonathan Mcclory eds. *The Soft Power 30. A Global Ranking of Soft Power 2018* (Portland's in-house Content & Brand team, 2018), pp.13, 37, 38.

中國學者湯光鴻認為，關注國家形象是進步和發展之必要，國家形象不具強力色彩，以其他國家的認可和接受為條件，推導出國家形象的基礎是綜合國力。綜合國力即一國具有影響其他國家行為的綜合實力，涵蓋物質因素和精神因素，物質因素決定國家實力大小，精神因素決定權力運用方向，兩者結合決定國家形象正負向發展，所以，作為綜合國力的表現，國家形象包括硬實力和軟實力，硬實力對應著有形物質力量，軟實力則指無形的政治動員力、文化滲透力，外交影響力和民族精神等；國家形象的判定標準則是國際社會的主流輿論國家形象是由外部其他國家透過對一國這些條件做出整體的判斷和社會評價，就形成該國之對外國家形象，換句話說，形象並非本身固有的，而是外界對某事物在互動關係中作出的評斷，所以

國家形象是可以塑造的。¹⁴⁰學者張毓強也同意這樣的看法，認為影響國家形象的因素包含綜合國力、全球媒體和跨國集團公司以及能夠全球流通的商品 3 項條件。¹⁴¹學者李正國補充，國家形象是附加在綜合國力轉化為權力過程中的精神影響因素之一，但國家形象與綜合國力並不構成必然對應關係。¹⁴²李認為，中國學界普遍認為所謂的綜合國力，大致由七種力量所組成，分別是政治力量、經濟力量、科技力量、國防力量、文化力量、外交力量和資源力量，也就是硬實力和軟實力的綜合。這些力量彼此結合、相互作用，不同程度上的互相影響。¹⁴³因此本文認為在探討流行音樂產業時，除了主要的文化力量外，尚會考量產業經濟層面之議題，以相對反映實際的情況。

二、流行音樂產業對國家形象影響的指標之建構與限制

綜合上述過去學者的看法，從軟實力來推敲流行音樂對形象的影響主要產生好感，作為產業對經濟力量的形象有一定程度的貢獻，因此，本文從俄羅斯流行音樂產業在文化和產業經濟對國家形象的形塑上，進行觀察。必須注意的是，軟實力在測量上有一定的限制，因為其牽連的層面太廣泛，目前學界並沒有一致的看法，¹⁴⁴故在評量上仍以描述研究為主，此處本文以搜集數據之方式，提供相對客觀的解釋。

由上述文獻，文化作為國家形象產生的作用主要是吸引力，好感度部分將藉由統計俄羅斯最受大眾歡迎之流行歌手和團體，每年在海外演出之地點與頻繁度、受眾地區、發行地區等來評估俄羅斯流行音樂產業在海外的受歡迎程度，檢視是否流

¹⁴⁰ 湯光鴻，〈論國家形象〉，《國際問題研究》。第 4 期（南京，2004 年），頁 19-20。

¹⁴¹ 張毓強，〈論國家形象〉，載於《傳播視野中的國際關係》，趙雪波主編，（北京：中國傳媒大學出版社，2006 年），頁 242-246。

¹⁴² 李正國，《國家形象構建》（北京：中國傳媒大學出版社，2006 年），頁 41。

¹⁴³ 同上註。

¹⁴⁴ James Doerer and Melissa Nisbett. *The art of soft power: a study of cultural diplomacy at the UN Office in Geneva* (London: King's College London, 2017), p. 17.

行音樂產業作為軟實力的展現，對外的吸引力。本文選擇使用俄羅斯聯邦音樂電視台「音樂 TV」(Муз-ТВ)(圖 3-5)自 2003 年起至今「音樂 TV 年度流行音樂獎」，簡稱「音樂 TV 獎」(Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки Муз-ТВ，簡稱 Премия Муз-ТВ)¹⁴⁵中在俄羅斯流行音樂獎項中最重要的五個獎項：年度男歌手、年度女歌手、年度流行團體、年度搖滾樂手¹⁴⁶、年度專輯，分別統計：

(一) 2018 年度最佳男歌手、最佳女歌手、最佳流行團體、最佳搖滾樂手、年度專輯得獎者該年度海外音樂活動的地點與次數；¹⁴⁷

(二) 2016-2018 年度最佳男歌手、最佳女歌手、最佳流行團體、最佳搖滾樂手、年度專輯得獎藝人在串流平台 Spotify 上聽眾來自地區；¹⁴⁸

(三) 2003-2018 年度專輯在哪些國家進行發行販售，¹⁴⁹

藉以觀察當代俄羅斯流行音樂在哪個地區受到較多歡迎，也能藉以釐清產業海外市場的分佈。產業經濟部分將再補充檢視：

(四) 流行音樂產業之市場規模，並與其他國家進行比較，

從而檢視流行音樂產業相對所占比重。

¹⁴⁵ 該獎在俄羅斯流行音樂產業具有相當高之威望，

¹⁴⁶ 搖滾樂為僅次流行樂俄羅斯最受大眾歡迎之音樂類型，2003 至 2018 年皆在獎項之中。И. А. Седых. *Индустрия исполнительских искусств* (М.: Национальный исследовательский университет высшая школа экономики, 2018), с. 52.

¹⁴⁷ 見附錄 2、3、4。

¹⁴⁸ 詳見附錄 5。

¹⁴⁹ 詳見附錄 6。

圖 3 - 5 音樂 TV 公司

資料來源：My3-TB: < <https://muz-tv.ru/>>

國家形象一致被認為是國際性的，為硬實力與軟實力的加總。因此，必須認知到文化的影響力以及能為國家形象增添魅力的認知，實際上在影響程度上要完全發揮作用放諸在現實語境中存有一定的困難，原因就在現實的國際舞台上，軟硬實力互相制衡、依存，形象的構成主要仍取決於政治行為、軍事力量與經濟發展等因素，文化雖占有越來越多的比重，但主要扮演的是輔助、改善對外形象的角色；¹⁵⁰而在統計部分，僅統計單年度之演出場次，但必須注意，演出巡迴在規劃上有跨年度的可能，藝人可能將海外演出規劃集中在其他年度等情況；在串流平台收聽之統計，需考慮個別地區往往有不同盛行的串流平台，然而 Spotify 為目前全球市占比例最大的串流平台，¹⁵¹作為廣泛、對外形象之研究，故仍採用 Spotify 上之數據進行方向性之分析。

第三節 評量俄羅斯流行音樂對國家形象的影響

¹⁵⁰ 李正國，《國家形象構建》，頁 176。

¹⁵¹ 根據全球音樂產業研究機構（MIDIa Research）2018 年之報告，MIDIa. “Mid-year 2018 streaming market shares.” *MIDIa*. 13 Sep. 2018. 5 Jun. 2019
<<https://musicindustryblog.wordpress.com/2018/09/13/mid-year-2018-streaming-market-shares/>>

流行音樂作為大眾文化的一種，對俄羅斯國家形象的影響極為關鍵。蘇聯時期，文化是國家維持統一及革命的有力工具，以國家的立場，文化具有教育性、社會道德和宣傳等作用。無論對於國家立場是支持還是反對，文化都在政治上扮演極為重要的一種政治手段。¹⁵²大眾文化囊括現代社會發展的需要，具有對傳統社會強大的穿透力、對其他文化的巨大吸引力以及對商業利潤追求的特徵，都讓大眾文化在全球化的語境下享有快速擴張影響力的優勢。¹⁵³

透過實際檢視流行音樂是否呼應俄羅斯在各個時期政府致力建構的國家形象的樣貌，並對結果進行原因的歸納分析。本節除了從文化與產業經濟來描述，將輔以指標的測量，藉由檢視各項指標是否達成來賦予其名義的測量相對客觀的解答。

一、蘇聯時期流行音樂展現的國家形象

蘇聯重視對外展現文化和教育制度的優越，巨資推廣藝術活動，古典音樂、芭蕾舞深具魅力，莫斯科大劇院芭蕾舞團（Балетная труппа Большого театра）、馬林斯基芭蕾舞（Кировский балет，現稱 Балет Мариинского театра）與交響樂團聞名於世，但缺乏大眾文化的輸出，¹⁵⁴加上受到審查制度的影響，流行音樂在發展上亦受到限制，導致其影響力非常有限。相對的是滲透進蘇聯社會的美國流行音樂和電影，美國政府當時派送爵士音樂家至蘇聯、非洲、亞洲乃至中東演出，傳播美國自由民主、開明的價值觀來和共產主義對抗；¹⁵⁵尤其在 1980 年代後美國搖滾樂手像是邦喬飛（Bon Jovi）和克魯小丑樂團（Mötley Crüe）、金屬製品（Metallica）和潘特拉合唱團（Pantera）等在蘇聯的音樂節更是受到空前的歡迎。¹⁵⁶

¹⁵² Katja Ruutu, Aleksander Panfilo and Päivi Karhunen. *Cultural Industries in Russia* (Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2009), p.14

¹⁵³ 李正國，《國家形象構建》，頁 171。

¹⁵⁴ Joseph S. Nye 著，《柔性權力》，頁 126-129。

¹⁵⁵ 郭唐菱，〈以文化藝術突破政治現實的文化外交〉《新社會政策》第 56 期（台北市，2018 年 4 月），頁 41。

¹⁵⁶ Inna Kiyasova. "The 5 most legendary western artists to ever perform in Moscow." *The Moscow Times*. 29 Oct. 2015. 15 Jun. 2019 <<https://themoscowtimes.com/news/navalny-gets-5-years-altering->

流行音樂向海外較多的傳播隨著 1985 年開始經濟和社會條件的變化以及改革的實施。戈巴契夫政權期間實施經濟的重建（Перестройка），隨著新的經濟政策大幅減少國家對社會經濟部門的壟斷，許多俄羅斯樂團得已前往歐洲和美國並在歐美進行唱片錄製。1986 年水族館樂團（Аквариум）、電影樂團（Кино）、阿麗莎（Алиса）和怪奇遊戲樂團（Странные Игры）四組藝人在美國發行第一張官方認可海外發行的搖滾樂合輯《紅色浪潮》（Red Wave: 4 Underground Bands from the USSR），從流行音樂權威《滾石雜誌》（Rolling Stone Magazine）到全美發行人數最大之一的《今日美國》（USA Today），都給予高度正面評價，報導中肯定其柔和了蘇聯長期以來在美國人心中令人畏懼的形象，也大大吸引對蘇聯流行音樂的好奇關注；¹⁵⁷ 其後，諸如 1989 年葛雷班斯克夫（Борис Гребенщиков）至重金屬樂團高爾基公園（Парк Горького）先後登上在美國《告示牌》二百大專輯排行榜（Billboard 200），翌年，高爾基公園也再次拿下《告示牌》百大單曲榜（Billboard Hot 100）第 81 名。¹⁵⁸ 可以推論，在冷戰初期，流行音樂並沒有為國家形象做出相對顯著的貢獻，但在 80 年代後，成為和西方破冰的橋樑，軟化蘇聯冷硬國家形象的重要因素之一。

二、轉型時期流行音樂展現的國家形象

90 年代的俄羅斯流行音樂產業隨著法規限制的減少和國有唱片公司壟斷的終結，成為孕育 2000 年後得以和國際競爭的重要時期。流行音樂產業迅速發展，在市場機制、表演形式與價值觀都有所突破（詳見本文第二章），這個時期引人注目的社會災難、經濟危機、政治內外問題，對當時的文化生產幾乎沒有影響，¹⁵⁹蘇聯

political- landscape-25945>

¹⁵⁷ Alexander Kushnir. “Red wave: how Soviet rock made it to the US.” *Russian Beyond*. 28 May. 2019 <https://www.rbth.com/literature/2013/07/27/red_wave_how_soviet_rock_made_it_to_the_us_28349.htm>

¹⁵⁸ 取自《告示牌》官方公告排行紀錄：<<https://www.billboard.com/music/boris-grebenshikov>>; <<https://www.billboard.com/music/gorky-park>>

¹⁵⁹ Artemy Troitsky. “Sex, drugs and excess: Russia's music scene in the '90s.” *The Moscow Times*. 4

流行音樂市場的影響力開始增長，特別是前蘇聯國家、俄語使用地區，另外還有前南斯拉夫、匈牙利、中國和古巴等；流行音樂對外交流機會增加，俄羅斯也在 1994 年首度參加歐洲歌唱大賽。總結來說，相較於 90 年代國內外情勢帶給俄羅斯的形象，流行音樂形塑的更有積極層面的意義。

三、2000 年後流行音樂展現的國家形象

俄羅斯流行音樂市場除了在古典音樂占有不可撼動的地位，在流行音樂上也不乏國際級的音樂巨星，像是俄國在 2000 年首次挺進歐洲歌唱大賽決賽第三名，至 2019 年，已達 10 次入圍前 5 強，創造了最多次獲得決賽前五強的成績（和瑞典齊名）。¹⁶⁰

表 3 - 3 俄羅斯歷年歐洲歌唱大賽得獎紀錄

年度	藝人	比賽曲名	總決賽名次
2000	Alsou	Solo	3
2003	t.A.T.u.	Не верь, не бойся	2
2006	Dima Bilan	Never Let You Go	2
2007	Serebro	Song #1	3
2008	Dima Bilan	Believe	1
2012	Buranovskiye Babushiki	Party for Everybody	2
2013	Dina Garipova	What If	5
2015	Polina Gagarina	A Million Voices	2
2016	Sergey Lazarev	You Are the Only One	3
2019	Sergey Lazarev	Scream	3

May. 2015. 05 Jun. 2019 <<https://www.themoscowtimes.com/2015/05/04/sex-drugs-and-excess-russias-music-scene-in-the-90s-a46164>>

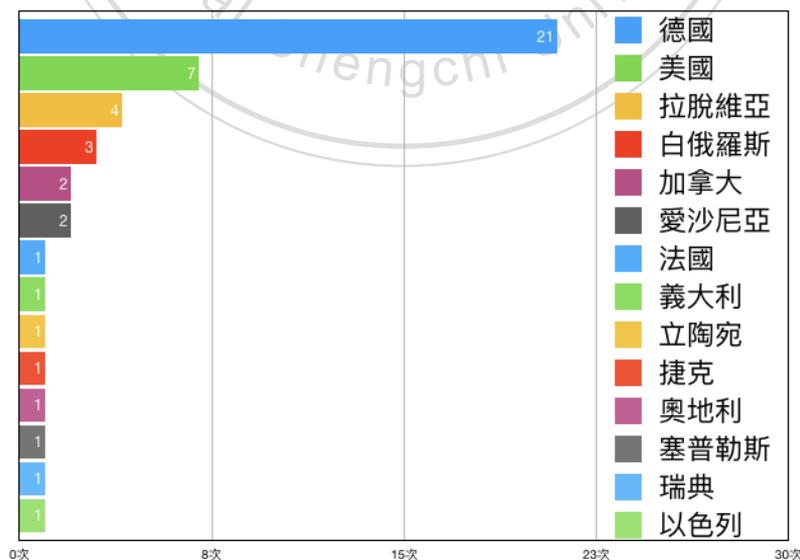
¹⁶⁰ 歐洲歌唱大賽計分方式乃觀每個參賽國分別會有來自電視投票及評審投票的兩組分數，電視投票部分民眾透過電話、簡訊或網絡投選最喜歡的歌手，再統計各國的票數間接選出優勝者；投票實行迴避原則，即一國觀眾、專家顧問不能給本國的歌曲投票、評分。

資料來源： Eurovision Song Contest: <<https://eurovision.tv>>

代表參賽的 t.A.T.u.、「白銀組合」等隨後都成為世界巨星，2006 年獲得第二名的比蘭（Dima Bilan），同年獲得倫敦著名世界音樂獎（World Music Awards）提名以及五項 MTV 歐洲音樂大獎（MTV European Music Awards，簡稱 MTV EMA），2009 年更被該獎提名為最佳歐洲藝術家。

另外，2018 年莫斯科國立高等經濟大學發展中心所作的調查，俄羅斯表演者在外國演出地點，主要是前蘇聯國家（白俄羅斯和哈薩克）、俄羅斯僑民（美國，以色列）居住的州或國家以及俄國人的熱門旅遊國家（土耳其，阿拉伯聯合大公國）。¹⁶¹對照從 2018 年在俄羅斯最活躍的五組藝人年度海外音樂活動的地點（圖 3-6）與次數和串流平台 Spotify 上聽眾來自國家（表 3-4），可以發現除了上述地區外，鄰近北歐國家、波羅的海三小國、俄語使用人口眾多地區（諸如德國，俄語使用人口約有 6 百萬人），¹⁶²也是巡演重點地區，同樣是流行音樂產業潛力市場和影響力較大的範圍。

圖 3 - 6 2018 年音樂 TV 獎得獎者該年度海外音樂活動地點與次數

¹⁶¹ И. А. Седых. *Индустрия исполнительских искусств*. С. 49.

¹⁶² Russian Beyond. "How many people around the world speak Russian?" *Russian Beyond*. 10 May. 2018. 05 Jun. 2019 <<https://www.rbth.com/lifestyle/328250-how-many-people-speak-russian>>

說明：詳見附錄 4。

資料來源：作者自行整理自各得獎者之官方公告。

表 3 - 4 2016-2018 年音樂 TV 獎得獎者在 Spotify 上聽眾來自地區

排名	國家
1	德國
2	瑞典
3	挪威
4	英國
5	荷蘭
6	愛沙尼亞
7	拉脫維亞
8	波蘭
9	土耳其
10	以色列
11	墨西哥

說明：詳見附錄 5。

資料來源：作者自行整理繪製。

評論家認為，俄羅斯音樂製作的質量也在逐步提高。而從 2003-2018 年度專輯海外發行販售地點來看（見附錄 5），流行音樂產業仍有一定程度受限於俄語使用的門檻，實體的授權代理主要以烏克蘭、立陶宛與白俄羅斯有大量俄語使用人口之地區，其他國家在購買這些音樂商品時，亦或直接進口亦或購買數位專輯，然而，2014 年後，烏克蘭普遍不再代理發售俄羅斯流行音樂，可以推測和克里米亞危機有相當的關聯，也顯示軟實力易受制於硬實力的牽制。

產業經濟部分，俄羅斯音樂市場已是國民經濟中不可分割的一部分，並且持續發展，達到新的質量水平。此外，值得注意的是，流行音樂市場在被稱為娛樂業的經濟擴大部門中占有特殊地位，並直接影響該國對外經濟的形象。各種音樂活動與其他相關形式娛樂持續受到歡迎，此外，此類活動也吸引大量的國內外旅遊流量，對經濟有積極影響。

俄羅斯音樂產業的市場規模 2016 年為 5 億 5100 萬美元，2017 年來到 5 億 5700 萬美元，預估 2021 年能達到 6 億 2200 萬美元，成長幅度約 2.4%，但成長幅度上仍略低於全球平均（表 3-5）。¹⁶³俄羅斯流行音樂產業在世界市場上的地位，儘管仍存在尚待改進的問題（投資風險較高、盜版問題、巡迴演出報酬率低），音樂產業仍逐漸加強了自己的地位。根據專家機構的數據，2016 年俄羅斯聯邦在世界市場上的份額為 1.2%，鑑於影視業（Show business）在俄羅斯開始蓬勃發展僅有約 20 年、2014 年後受到經濟制裁、盧布貶值等因素來看，成果相當不錯。¹⁶⁴

表 3 - 5 2016 年俄羅斯及全球重要音樂市場

音樂市場	市場規模（單位：百萬美元）	2021 年預估市場成長幅度
美國	17219	+5.6%
日本	5996	-2.1%
德國	4038	+3.3%
英國	3812	+2.3%
俄羅斯	551	+2.4%
中國	480	+12.6%
印度	275	+10.3%
全球	47173	+3.5%

資料來源：PwC в России. Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2017 - 2021 годы [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://www.pwc.ru/ru/assets/media-outlook-2017-rus.pdf> (Дата обращения: 2. 06. 2019)

總結來說，流行音樂對俄羅斯國家形象確實形成正面的影響，並在特定區域有更強的吸引力，俄語使用是很大的一項門檻，決定流行音樂滲透力的強弱；經濟上流行音樂產業實際開始快速發展時間不長，卻已經奠定了一定的影響力，雖然在世界占有排名和前四大國家仍有一段差距，但是仍保持成長。然而，流行音樂的影響

¹⁶³ И. А. Седых. *Индустрия исполнительских искусств*. С. 43-45.

¹⁶⁴ Там же.

往往和強硬的政治行動相抵，軟硬實力並非互相強化，往往相抵觸，¹⁶⁵是未來必須克服的，因此，流行音樂扮演著輔助提升國家形象的角色。

第四節 小結

國家形象不僅是在國際間獲得認同的重要手段，也是提高國際競爭力的關鍵因素，國家形象會隨著時間而有所變動，全球化的國際潮流，從傳統的政治、軍事力量的角逐到文化、經濟、社會等領域，不同國家在各領域上相互有了連結、合作與競爭，為了塑造俄羅斯特有的形象，俄羅斯政府進行各種嘗試，冷戰時期，蘇聯對外宛如「邪惡帝國」的負面形象，雖然硬實力擁有強大軍武力量，創造了軍事圍堵的均勢，但缺少軟實力上流行文化的對一般大眾的號召性與吸引力和硬實力相互配合，而造成對外國家是強大而霸道蠻橫的這樣消極的形象偏差；蘇聯解體後，俄羅斯國家形象因為像西方自由主義與市場經濟靠攏，對外形象轉向正面，然而，因為歷史成因、強硬的政策推行方針、及改革伴隨而來的危機問題，都傷害了國家形象；普丁上任後，重新整治國家形象的政策方針，加強推廣俄羅斯文化，逐漸在國際社會上提升其地位，在部分國家地區達到扭轉形象的成效，然而，能建構國家形象的文化資源固然重要，對國家形象仍是不夠的，俄羅斯在其他外交、軍事、經濟等領域的行徑亦會影響國家形象，也是日前俄羅斯持續努力的目標。

國際潮流上，關注國家形象是必然、必須的，時空距離的縮短，媒體資訊取得越加容易，促使各國更重視國家形象。國家形象是由軟硬實力共同構成，相互牽制，軟實力中的文化力量，扮演增加國家形象的吸引力的輔助角色，是蘇聯時

¹⁶⁵ Joseph S. Nye. "What China and Russia don't get about soft power." *Foreign Policy*. 29 Apr. 2017. 01 Jun. 2019 <<https://foreignpolicy.com/2013/04/29/what-china-and-russia-dont-get-about-soft-power/>>

期以來俄羅斯重要的資產。

1980 年代起是流行音樂開始發揮對外國家形象的影響，形塑的是和蘇聯時期西方刻板印象中截然不同的形象，改變外界對俄羅斯先入為主的看法；90 年代流行音樂產業並沒有受到當時經濟、政治困境的影響，相對的，在審查制度和國營壟斷的瓦解，流行音樂產業呈現更多彩積極的形象；現今，流行音樂產業得以有更多國際發揮的空間。因此，流行音樂作為軟實力相對性的提升了俄羅斯的國家形象。

第四章 俄羅斯流行音樂產業對文化的影響

身分和認同並非由血統上來決定，而是社會和文化的結果。¹⁶⁶文化認同（Cultural identity）是基於對一個群體或文化的身分認同，或是指個人受其所屬的群體或文化影響，而對該群體或文化產生的認同感。文化在社會生活中的作用越來越大，流行音樂，從過去繼承的音樂語彙和外來碰撞的火花中，在流行音樂上再次交融出新的作品，其中，所傳達的價值觀尤其對年輕世代在文化認同上具有關鍵影響。

流行音樂產業高度商業性、社會性的特色，能快速跟上國際潮流，並衍生多樣的次文化（Subculture）。現今音樂產業成熟，分眾化趨勢越趨明顯，各樣類型曲風的音樂發展出獨特的價值觀，影響著特定追隨者從外在穿著、對話用語到行為、思考的模式。並且，當個人參與投入一個次文化團體時，意味著在文化參與上更積極主動，對其看待世界的觀點有意識作出決定。¹⁶⁷

文化符碼（Cultural codes）是一個社會文化所形成的結構。透過文化符碼，可以對受眾產生特定之價值觀念、言語及行為模式。而音樂作為文化生活中不可或缺的部分，便具有影響人們的思考、信念，以及他們選擇生活的特性；同時作為大眾傳媒的一種表現形式，在非正式的政治參與中更是讓社會保持開放的重要管道。

本章側重在反思俄羅斯流行音樂產業對內之影響。分為三個方向進行探討，首先是對俄國人在文化認同的影響，認同是不斷的變化和轉換的過程，而流行音樂從傳統民俗音樂演變，經過各個時期的審美價值變換、外來文化的競爭交流，不斷更新突變，呈現了極為豐富多元的文化表現，本節將重點放在俄羅斯流行音

¹⁶⁶ 張京媛編，《後殖民理論與文化認同》（台北市：麥田出版，1995年），頁15。

¹⁶⁷ Н. Н. Слюсаревский. Субкультура как объект исследования // *Социология: теория, методы, маркетинг*. 2002. № 3. С. 122.

樂是否能影響其受眾在對流行音樂的傳達的意識、價值產生身分上的判斷和歸屬；第二節則討論流行音樂下不同類型的風格衍生出的次文化，從流行音樂衍生出的次文化，不僅包含著與主流文化相通的價值，也有屬於自己的特色，本節以現今在俄國獲得極大關注的嘻哈文化為例，探討音樂次文化從日常生活實踐，到對主流社會體制、至階級、性別或種族等結構壓迫的回應與國家的收編；第三節從價值觀的回應進一步探討抗議歌曲的展現，以 2011-2012 年俄羅斯示威抗議中的流行音樂為例進行探討，最後總結此章論點。

第一節 俄羅斯流行音樂產業對文化認同的影響

全球化潮流加劇了國際間競爭，也促使文化的生成越趨複雜，文化交流碰撞的過程能促進新文化的產生，也影響著傳統文化逐漸消失的可能，俄國流行音樂的進程有相當程度受到西方流行音樂的影響，對於流行音樂產業如何傳承俄羅斯文化價值以及將外來元素吸收內化，將引領文化認同的走向。音樂在人們生活從古至今，一直占有重要的地位，除了帶給人們歡樂，另一方面，也是建構身分歸屬與認同不可或缺的重要來源。¹⁶⁸社會大眾經由文化活動的參與過程中，對於活動的目標與價值，引發成良好的情感與歸屬感，認同而內化成個人人格。

一、傳統文化的傳承創新與外來元素的融合

流行音樂在新舊的傳承與創新，有許多方式能夠達成。其一，是古典學院派的和大眾流行文化進行跨界合作，透過不同的音樂形式交流傳承，例如：歌劇與流行歌手的重唱或是跨界歌手和樂團；其二，音樂傳播的方式並不侷限於傳統或現代：

¹⁶⁸ Richard A. Peterson 著，〈非實體傳播時代下的音樂產業〉（陳坤賢譯），載於《文化創意產業讀本：創意管理與文化經濟》，李天鐸主編，（台北市：遠流出版，2011年），頁 262。

搖滾音樂也能透過長久以來口耳相傳的民間形式持續被傳唱；其三，風格類型上進行音樂內部的整合創新：民謠歌曲重新編排混音成電子音樂；其四，翻唱帶來無限的排列組合成為傳承的形式：原歌曲由不同時代的音樂人以重新詮釋，將原有歌曲疊加上新的想法、元素，無論是流派、節奏或是音色的轉換，都能為達到更廣泛的推廣。¹⁶⁹另外，面對全球化和外來文化的衝擊並不一定只會導致文化的趨於統一，也可能碰撞後混成，創造獨特價值和交流互動保持文化多元化和多樣性。¹⁷⁰

已故俄國知名男中音歌劇唱家赫沃羅斯托夫斯基（Дмитрий Хворостовский）除了在歌劇上擁有崇高的成就，也作為一位跨界歌手，享有盛名，並錄製發行過許多俄羅斯傳統民謠和彈唱歌曲，並在大型典禮上進行演唱。

彈唱音樂在蘇聯時期，歌詞中蘊含政治意識形態而無法發行，往往透過同好間的分析交流，即便有時流失了原作曲者的資訊，但歌曲被保留下來，傳頌至今；經典歌曲重新再製發行也成為唱片公司每年的重點規劃，歌曲亙古流傳，也充滿商機，除了年代金曲，唱片公司也會訂定各種主題，重新排列這些不同時空的流行音樂，進行選歌發行。像是旋律唱片便實行過四季選歌的企劃（見圖 4-1）。

圖 4-1 旋律唱片以四季為主題進行經典歌曲重新發行

資料來源：Мелодия: <<https://melody.su/>>

流行歌手列普思（Григорий Лепс）2011 年發行之專輯《真摯兄弟情誼之岸》

¹⁶⁹ Ю. В. Антипова. Стиль фьюжн: к вопросу о различных формах диалога в отечественной массовой музыке. // *Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики*. 2017. № 4(78) С. 26.

¹⁷⁰ О. Н. Астафьева. Взаимодействие культур: динамика моделей и смыслов // *Вопросы социальной теории*. 2012. № 6. С. 98-99.

(Берега чистого братства)，便是以流行搖滾的曲風重新編排彈唱歌手羅森鮑姆 (Александр Розенбаум) 80、90 年代的彈唱歌曲，進行新的演繹，別有一番風味。

而以當代女歌手佩拉吉亞 (Пелагея)¹⁷¹為例，官方將其音樂定義為俄羅斯民族搖滾 (Русский этно-рок)。除了嶄新的作品，佩拉吉亞也成功在風格類型上將民族故事、浪漫曲，俄羅斯民歌等歌曲與當代實驗、西方搖滾音樂進行混合，將民謠進行更現代化的改造；也嘗試重新演繹斯拉夫傳統民謠歌曲。2007 年發行的專輯《女子的音樂》(Девушкины песни)，當中就包含了俄羅斯宗教精神詩歌¹⁷²〈一生〉(Век)¹⁷³，在開頭加入電子音樂作為背景；俄羅斯傳統民謠新唱〈毛氈靴〉(Валенки)、〈汜濫〉(Разлилась)¹⁷⁴和〈教母〉(Кумушки)¹⁷⁵和〈雜草叢生的小徑〉(Позарастили стёжки-дорожки)等；烏克蘭的新年歌〈小燕子〉(Щедривочка)、哈薩克的彈唱歌曲〈當我們在戰爭時〉(Когда мы были на войне)、浪漫曲〈毛呢格紋披肩的愛撫下〉(Под лаской плюшевого пледа)，更有雜揉各類風格原創歌曲。

其中，佩拉吉亞的作品也能看到將外來元素融合並用的情況：詮釋〈我的一生已盡〉(Отжил я свой век)中段即興引用了英國前衛搖滾樂團佛洛伊德 (Pink Floyd) 的經典概念專輯《月之暗面》(The dark side of the moon) 中〈空中的的大輪〉(The great gig in the sky) 克萊爾 (Clare Torry) 的獨唱，〈小燕子〉則在開頭背景加上了挪威國民樂派作曲家葛利格 (Edvard Grieg) 耳熟能詳的〈清晨〉(Morning)。¹⁷⁶從上述例子，可以發現，流行音樂在俄羅斯與時俱進，承襲、融合與創新中並不會捨棄過往的根源或是完全迷失獨特的樣貌。文化的交流與碰撞既是產生認同的自覺，

¹⁷¹ 佩拉吉亞為知名女歌手，曾獲頒俄羅斯音樂獎 (Российская национальная музыкальная премия; Russian Music Awards)，亦在 2012-2014 年任俄國好聲音 (Голос) 導師。

¹⁷² 俄羅斯宗教精神詩歌 (Русский духовный стих) 為以基督宗教故事為主題的俄羅斯民間詩歌。

¹⁷³ 原歌名為〈我的一生已盡〉(Отжил я свой век)。

¹⁷⁴ 原民謠歌名為〈快速溢流的河水〉(Разлилась речка быстрая)。

¹⁷⁵ 原民謠歌名為〈噢，教母，教母〉(Ой, кумушки, кумитесь)。

¹⁷⁶ Ю. В. Антипова. Стиль фьюжн: к вопросу о различных формах диалога в отечественной массовой музыке. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 4(78) С. 26-27.

同時也強化了對差異的寬容，因而，接下來的篇幅筆者將討論，俄羅斯流行音樂形塑認同感。

二、流行音樂塑造的身分認同

除了古典音樂，流行音樂在全國各個年齡、階層都具有相當高的人氣，現在更經常被政府在各種慶祝活動和紀念日使用：t.A.T.u.的歌曲〈末路狂飆〉(Нас не догонят)就被使用於2014年冬季奧林匹克運動會開幕式，俄羅斯代表隊的入場。¹⁷⁷而流行音樂多元多樣的面貌也進一步影響當代受眾的認同感。根據弗里茲(Simon Firth)的看法，流行音樂產業中，除了社會條件和商業操縱的影響，流行音樂的品味和價值更大程度依賴創作、演奏它的人、製作統籌者、或代表的次文化社團：好的音樂、歌曲和風格是由好的人們創作、表演、選樂、欣賞的，因此，流行音樂背後的表演者和團體所定義的審美標準和意識成為一系列的身分創造，形塑人們對特定價值觀的認同；而聆聽流行音樂，則是對身分的體驗，在對一首歌做出反應時，人們便掉進與表演者和其他愛好者形成的情感聯盟，進而建構出集體身分，形成歸屬感。¹⁷⁸流行音樂產業中，藝人的個人魅力以及好的音樂企劃品牌，可以引領聽眾的品味還形塑文化認同，因此，分析俄羅斯流行音樂對身分認同的影響，可以從藝人、品牌和團體著手，再進而分析其音樂。

以愛國主義的價值觀為例，文化認同可能進一步鑄就國家情懷，影響人們對國族、民族身分的看法。¹⁷⁹俄羅斯音樂產業也不乏這樣的例子，音樂電台「我們的電台」(НАШЕ Радио)，為全俄最大音樂節之一「我們的遊行」(НАШЕствие)搖滾

¹⁷⁷ Б. Барабанов. Олимпийские игры в Сочи открыты. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/2403053> (Дата обращения: 20. 06. 2019)

¹⁷⁸ Simon Firth 著〈音樂與身份 (Music and identity)〉(龐璃譯)，載於《文化身份問題研究 (Questions of cultural identity)》，Stuart Hall and Paul du Gay 主編 (河南：河南大學出版社，2010年)，頁 146-147。

¹⁷⁹ David-Emil Wickström and Yngvar B. Steinholt. “Visions of the (Holy) Motherland in contemporary Russian popular music: nostalgia, patriotism, religion and Russkii Rok.” *Popular music and society*, 32(3) (2009), pp. 321-324.

音樂節的主要組織者，擁有龐大的聽眾群。電台的台呼標語：「我們的音樂，我們的電台，由俄羅斯製造」（НАША музыка — НАШЕ Радио. Сделано в России.）。電台具愛國主義和民族主義立場，主要播放 80 年代以來蘇聯搖滾和當代俄羅斯的流行搖滾，但也包括前蘇聯國家諸如烏克蘭、摩爾多瓦、白俄羅斯等地的流行音樂。¹⁸⁰採訪中，電台明確表示愛國精神的立場，並以俄羅斯為榮，電台的聽眾也接受我們的理念。¹⁸¹從認同電台的品牌精神，到接收電台的選樂，可能影響民眾對前蘇聯國家相關時勢議題之看法。

2000 年以來俄羅斯在世界舞台加強國家主義，尤其是 2014 年烏克蘭的事件延燒，也造就許多優秀的愛國歌手受到歡迎。¹⁸²柳拜樂團（Любэ）公開支持克林姆林宮的政策，也和普丁關係良好，熱衷政治參與；其主唱，也是樂團的核心人物拉斯托爾古耶夫（Николай Расторгуев）連署支持俄羅斯政府在烏克蘭和克里米亞之行為。¹⁸³2014 年發行的〈為了妳，祖國母親〉（За тебя, Родина-мать），在網路上受到廣泛正面迴響。而歌曲中祖國母親的形象典出蘇聯時期的政治宣傳海報「祖國母親在召喚」（Родина-мать зовёт），以斯拉夫民族情懷為號召對俄羅斯人身分的認同感。

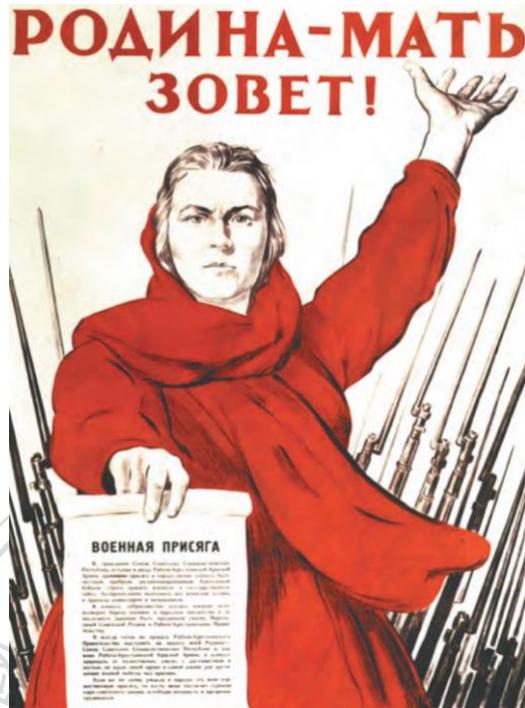
¹⁸⁰ Там же. С. 319; Е. А. Козицкая. Новое культурное самосознание русского рока (на материале вещания «Нашего радио». // *Русская рок-поэзия: текст и контекст*. 2000. № 4. С. 207-211.

¹⁸¹ Владимир Еркович и Анастасия Рогожникова: «Мы не говорим, что «Наше радио» — это рок-радиостанция». [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <http://artist-magazine.ru/anastasiya-rogozhnikova-my-ne-govorim-chno-nashe-radio-eto-rok-radiostantsiya/> (Дата обращения: 20. 06. 2019)

¹⁸² А.В. Прокофьева. "Поднимаем России знамя!" (к вопросу о патриотических песнях в современной России) // *Образ России в условиях информационной войны конца xx - начала xxi в. тенденции обновления политического дискурса*. 2017. С. 219-220.

¹⁸³ Деятели культуры России — в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://archive.is/20140311194202/mkrf.ru/press-tsentr/novosti/ministerstvo/deyateli-kultury-rossii-v-podderzhku-pozitsii-prezidenta-po-ukraine-i-krymu#selection-781.0-781.75> (Дата обращения: 23. 06. 2019)

圖 4 - 2 「祖國母親在召喚」政治宣傳畫

資料來源：Мир ради жизни: <http://www.mrzh.ru/pol/gazeta_za_rodinu.pdf>

另一個例子是同為愛國歌手、也曾獲頒人民藝術家的加茲曼諾夫（Олег Газманов），同樣積極參與公共活動，表明愛國立場，亦有許多追隨者。2015 年歌曲〈蘇聯製造〉（Сделан в СССР）在歌詞上引起相當大的爭議，卻也明確呈現對俄羅斯和斯拉夫民族的號召和認同：

烏克蘭和克里米亞 Украина и Крым,
白俄羅斯和摩爾多瓦 Беларусь и Молдова —
這是我的國家 это моя страна.
庫頁島和堪察加半島 Сахалин и Камчатка,
烏拉爾山脈 Уральские горы —
這是我的國家 это моя страна.
克拉斯諾亞爾斯克 Красноярский край,
西伯利亞和窩瓦河 Сибирь и Поволжье,
還有哈薩克、高加索 Казахстан и Кавказ,
以及波羅的海國家 и Прибалтика тоже...
我出生在蘇聯 Я рожден в Советском Союзе.
我是在蘇聯製造的 Сделан я в СССР.

2015 年俄羅斯慶祝勝利日 70 週年，加茲曼諾夫在同年也發布了另一首歌〈前進吧，俄羅斯！〉（Вперёд, Россия!）則是根據梅德維傑夫擔任總統時的競選口號和發表「俄羅斯，前進吧！」（Россия, вперёд!）進行發想，呼籲將俄羅斯變成一個自由、繁榮、強大的國家。¹⁸⁴歌曲中高達 21 次重複「俄羅斯」一詞，再加上與俄羅斯邊防衛士合唱團（Хор центрального пограничного ансамбля ФСБ России），更增添氣勢，強化情感號召。上述例子都是透過俄語流行音樂和其表述之價值觀來取得認同和歸屬感。

第二節 流行音樂產業衍生的次文化潮流

「嘻哈的影響是巨大的，透過音樂，視覺藝術，電影，舞蹈，服裝風格等，嘻哈的關鍵價值已經在當代俄羅斯文化間傳播開來。」

——Oxxxymiron¹⁸⁵

進一步從流行音樂衍生而出的次文化，次文化由群體構成，是表達一組針對特定的形勢的回應，其中，包含了一系列共同利益、價值、品味、專門知識和行話，構成該群體的人們追求共同的、儀式性的言行和消遣，藉由物質客體、配備、服飾或相似外觀等來表達他們的團結。¹⁸⁶次文化的形成，是面對特定形勢問題提出的一種解答，因為成員兼處於同一條件（地域、種族、年齡、或階級等），成員間有較多的團結感，進而在物質形式與外觀上生成共同的具體特徵。其中，在青少年間最

¹⁸⁴ Россия, вперёд! Статья Дмитрия Медведева. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://archive.is/20140311194202/mkrf.ru/press-tsentr/novosti/ministerstvo/deyateli-kultury-rossii-v-podderzhku-pozitsii-prezidenta-po-ukraine-i-krymu#selection-781.0-781.75> (Дата обращения: 23. 06. 2019)

¹⁸⁵ 俄羅斯當代著名饒舌歌手。

¹⁸⁶ Dick Hebdige 著，《次文化：風格的意義（Subculture: the meaning of style）》（國立編譯館主譯；蔡宜剛譯）（台北市：巨流出版，2005 年），頁 99；Brooker, Peter 著，《文化理論詞彙（A Glossary of Cultural Theory）》（王志弘、李根芳譯）（台北市：巨流出版，2003 年），頁 366。

為明顯。¹⁸⁷年輕人透過音樂發展身分認同，從音樂、服裝中反映特定的音樂團體和流派。¹⁸⁸尤其次文化在當代社會，在網路科技與大眾傳媒以及跨國企業的高度發展，使次文化的群聚不僅超越時空及傳統社會界線的限制，也擴大了次文化實踐及認同的複雜性，與可能的新政治性，次文化並不只有與主流文化對立，更具有與流行文化結合的面向。

俄羅斯有許多形式的青少年次文化，主要是從大眾文化——特別是流行音樂文化的影響下形成。¹⁸⁹嘻哈音樂的興起和進程和俄羅斯近 30 年的歷史密不可分，從 80 年代蘇聯時期的搖滾樂串連了無數年輕人爭取自由形式的個人原則的表現，90 年代嘻哈／饒舌延續了俄羅斯搖滾的傳統，包括作曲者在詞曲中抗議的風格，反對新的資產階級、政治貪腐等。搖滾樂和嘻哈音樂也成為青年運動形成的基礎，而嘻哈也逐漸發展出自己的文化特徵，大致囊括了由 DJ 主導歌曲混音、裁切和取樣的播放、饒舌歌手——MC、饒舌較勁——Battle、霹靂舞（Break dance）和街頭塗鴉等。¹⁹⁰

嘻哈音樂是俄羅斯當代最具有代表性的次文化。根據 Yandex 音樂的報導，從 2013 年中期到 2017 年，收聽嘻哈音樂的人數成長了一倍。¹⁹¹嘻哈文化被定義為一種複雜的、動態的、多維的社會現象，植根於流行文化，並同時影響其發展。目前俄羅斯觀眾喜好的變化，流行音樂中，長期以來一直以商業流行樂和搖滾樂佔據的主導地位，近年隨著全球潮流逐漸讓位給嘻哈／饒舌和實驗音樂等領域。從事這些音樂類型工作的藝人越來越多。¹⁹²根據 2017 年最受歡迎的藝人排名可以印證這一

¹⁸⁷ 同上註。

¹⁸⁸ Adria R. Hoffman. "Like who you are": Socially constructed identity in the middle school band. *Unpublished Ph.D. dissertation, University of Maryland, College Park*, (2008).

¹⁸⁹ В. Н. Лупандин. Молодежная субкультура: проблемы традиций и новаций // *Национальная идея в контексте модернизации российского общества*. 2005. С. 125-129.

¹⁹⁰ Ха Дон Джин. Процесс формирования молодёжных музыкальных субкультур в России. // *Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики*. 2014. № 7(45). С. 182-184.

¹⁹¹ Kara Fox and Victoria Butenko. "We speak of chains and sneakers: the battle inside Russia's rap scene." *CNN*. Mar. 2018. 16 Jun. 2019 <<https://edition.cnn.com/2018/12/18/europe/russia-rap-war-intl/index.html>>

¹⁹² И. А. Седых. *Индустрия исполнительских искусств*. С. 55.

新興趨勢，投入嘻哈音樂的工作者，享有較高的名氣，並獲得相對高的報酬（見表 4-1）。

表 4 - 1 2017 年富比士俄羅斯最富有音樂名人排行

排名	藝人	曲風
1	Филипп Киркоров	流行樂
2	Григорий Лепс	流行樂
3	Тимати	嘻哈／饒舌音樂
4	Дима Билан	流行樂
5	Егор Крид	流行樂、嘻哈／饒舌音樂
6	Анна Нетребко	古典樂
7	Би-2	搖滾樂
8	Сергей Шнуров/Ленинград	搖滾樂
9	Баста	嘻哈／饒舌音樂
10	Николай Басков	流行樂

資料來源：作者自行整理自 Forbes Russia: <<https://www.forbes.ru/rating/348311-reyting-forbes-glavnye-rossiyskie-znamenitosti-2017>>

俄羅斯嘻哈文化比西方文化年輕得多，但不可否認它對年輕聽眾的影響力，嘻哈音樂在俄羅斯人心中地位越趨重要。而次文化在形象（Имидж）上產生特定風格的服裝、行話（Жаргон）、俚語（Сленг）組成的特殊語言，以及其成員的共同價值觀。¹⁹³因此本節選以嘻哈音樂為例，透過檢視外顯特徵至語境到核心價值來剖析次文化帶來的風潮。

一、嘻哈文化在俄羅斯衍生的時尚潮流

文化是建立在某些音樂品味的基礎上的，不僅在生活原則中模仿偶像，服裝上亦是如此，這也引領了時尚潮流的關注。許多國際知名的品牌已經注意到這一點，並且在嘻哈社群間建立自己的代言人。美國貝恩策略顧問公司（Bain & Company）的報告指出，到 2025 年，時尚產業中 45% 的商品將由年輕人消費，成為新的主要

¹⁹³ Т. Э. Александровна. Хип-хоп как субкультура, спорт и искусство. // *Современный танец: дискурс и практики*. 2017. С. 111.

購買力，而嘻哈音樂成為了擄獲這些年輕潛在顧客的關鍵。¹⁹⁴流行音樂產業和時尚產業關係比以往來得更加緊密。

嘻哈在服裝上的辨識包括寬大的印有誇張圖像的衣褲或過膝運動短褲，項鍊、手鍊、墨鏡、耳環、棒球帽、高筒運動鞋等。¹⁹⁵因此，嘻哈的街頭文化首先再運動品牌間掀起波瀾，從耳熟能詳的國際公司等開始使用嘻哈音樂、選用饒舌歌手作為廣告的形象代言人，俄羅斯的嘻哈文化近期也受到世界關注，知名運動品牌銳步（Reebok）找了第一位俄羅斯嘻哈歌手 Oxxxymiron 作為品牌官方大使，代言 2016-2017 年秋冬系列商品，並發表聯名服飾（見圖 4-3）；¹⁹⁶另一位俄羅斯歌手 Yanix 代言了耐吉（Nike）的經典運動鞋 Nike Air Max 270；愛迪達（Adidas）首次和俄羅斯的嘻哈廣播電台 Studio 21 合作，在俄羅斯舉辦其品牌足球賽（Adidas Tango League）。

更進一步的是俄羅斯街頭品牌（Уличный стиль, стритстайл）的興起，俄國最有影響力、同時也是富比士最富有名人排行榜上的嘻哈歌手提瑪蒂（Тимати）2010 年起的自創品牌黑星（Black Star Wear），2018 年亦登上俄羅斯時裝周（Russian Fashion Week）（見圖 4-4），除了伸展台使用了大量的嘻哈音樂，也將嘻哈寬大尺寸、戲劇張力的元素帶進時尚圈。¹⁹⁷俄羅斯新一代新銳設計師，亦將嘻哈寬大服飾、配件等元素放進自己的設計中，也成為近年俄羅斯時裝周和世界其他地區不同的特色。

¹⁹⁴ Sostav. Мода на хип-хоп: как fashion бренды сотрудничают с представителями рэп-индустрии [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://www.sostav.ru/publication/khip-khop-kak-vsemirnyj-trend-36386.html> (Дата обращения: 12. 06. 2019)

¹⁹⁵ Ха Дон Джин. Процесс формирования молодежных музыкальных субкультур в России. // *Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики*. 2014. № 7(45). С. 183.

¹⁹⁶ Маша Блинец. OXXXYMIRON стал лицом Reebok Classic. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://www.gq.ru/style/oxxxymiron-stal-licom-reebok-classic-vnezapno> (Дата обращения: 12. 06. 2019)

¹⁹⁷ Rachel Tashjian. “Russia’s next big streetwear brand on designing under Putin.” *Garage*. 18 Oct. 2018. 12 Jun. 2019 <https://garage.vice.com/en_us/article/qv9a77/russia-streetwear-putin>

圖 4 - 3 Oxxxymiron 代言運動品牌銳步

資料來源：GQ. ru: < <https://www.gq.ru/style/oxxyymiron-stal-licom-reebok-classic-vnezapno>>

圖 4 - 4 2018 年黑星服飾在俄羅斯時裝周展示

資料來源：Getty: < https://garage.vice.com/en_us/article/qv9a77/russia-streetwear-putin>

2000 年後半期俄羅斯嘻哈音樂開始廣泛使用俚語和行話，相比其他類型音樂有多達 17 倍的使用頻率，2010 年後半以來則約有 10 倍。¹⁹⁸嘻哈音樂中的詞彙也成為俄羅斯時下的流行用語，根據 Yandex 音樂 2018 年發表的俄羅斯嘻哈音樂地

¹⁹⁸ Яндекс.Музыки. Русский рэп как набор слов. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: https://yandex.ru/company/researches/2018/rap#content__popular-words (Дата обращения: 22. 06. 2019)

圖，90年代和2000年初期，饒舌歌手談論了很多關於街頭生活，打架和戰鬥、兄弟、尋找真相等單詞；2000年後半期，則有「真正的饒舌音樂」(Рэпчик)這樣的行話的出現，以及英文俚語的傳入，像是 Meh¹⁹⁹，2010年代則有更多外來語的使用，例如 Hype、Blunt、Cash、Cop、Trip。

圖 4 - 5 1991-2018 年嘻哈流行詞

1991-2000	РАДИО СЛОГ УЛИЧНЫЙ ПИРЖКА ГОРОДСКОЙ
2001-2005	НАГРАДА ДРАКА БИТВА ИСТИНА БРАТЕЦ
2006-2010	РЭПЧИК МЭН СТУДИЯ МУТИТЬ УБИВАТЬСЯ
2011-2015	ПАНЧ АЙФОН ПОЧЕРК МУЗЛО БАТА
2016-2018	ХАЙП БЛАНТ ДЕТКА КЭШ ТУР

說明：完整內容與英譯參見附錄 7。

資料來源：Яндекс.Музыки: <https://yandex.ru/company/researches/2018/rap#content__popular-words>

這些用詞在年輕人間造成風行，也因每個歌手常有特定使用的詞彙類型，所以也能從這些具有特色的字詞上去聯想到特定的歌手，²⁰⁰像是經營多項事業提瑪蒂在其歌詞中則大量使用：商人、地位、工作進度表、果實、性和跳舞等詞彙；新生代的饒舌歌手 FACE 則用了大量外來語、感嘆詞彙、髒話、藥物幻覺以及和他穿搭形象相符的字詞像是 GUCCI、Esketit²⁰¹、伊瑞莫爾山²⁰²等。這些具代表性的特殊用字成為藝人的特徵之一，更是讓這些流行用語成為嘻哈音樂引領潮流的方式。

¹⁹⁹ Мэх：英文感歎詞 Meh，表達沒感覺或很無聊。源自美國喜劇卡通影集「辛普森家庭」(The Simpsons)。

²⁰⁰ Афиша TUT.BY. Чем читает Корж, ЛСП, Seryoga и Бакей. Названы самые популярные слова рэперов. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://afisha.tut.by/news/anews/614722.html> (Дата обращения: 12. 06. 2019)

²⁰¹ 源於美國新生代嘻哈藝人龐普 (Lil Pump)。為 Let's get it 的縮寫。

²⁰² 伊瑞莫爾山 (Иремель) 為烏拉爾烏拉爾山脈的一部分，涵蓋了最高峰 (Большой Иремель)。這邊類似英文 chill 之用法，意指大麻或是藥物帶來精神上的歡愉。

二、嘻哈音樂的價值——來自次文化的批判之聲與國家的收編²⁰³

源於 20 世紀下半葉美國紐約布朗克斯區的嘻哈文化，²⁰⁴傳入俄國後在跨文化交流等影響產生語彙挪用變化以及在地化，嘻哈音樂在地方發展的過程中，成為在地身分認同的表達形式之一。²⁰⁵因此，探究俄羅斯嘻哈音樂的次文化，特別是歌詞意涵時，除考慮美國嘻哈的經驗和語言傳統，更要將研究俄國傳統、當地語言和文化形式考慮進來。俄語在俄國嘻哈音樂扮演著關鍵作用，歌詞是闡述意識形態和文化的手段：反映一個時代的基本價值觀、倫理道德、社會價值和既存的刻板印象，創造行為模式和文化規範。在全球文化空間的語境下，嘻哈音樂在一些價值上有著普遍性，物質主義的享樂、憤怒、自由、抗議、反對之音都是世界各地的嘻哈音樂共同享有的主題類型。²⁰⁶以年僅 23 歲的法老 (PHARAOH) 為例，熱門歌曲〈撒野作風，舉例來說〉(Дико, например)，就包含金錢、性、毒品、狂歡享樂與狂放不羈等元素；同樣是俄國新生代的 FACE 的〈我摔落下西方〉(Я роняю запад)，嘲弄資本主義，也以誇大的方式抗議俄羅斯的偽愛國主義。

而在共通的主題加上俄羅斯的歷史脈絡和時事關懷則成為嘻哈音樂在俄羅斯深根的關鍵。嘻哈音樂發展成特殊的次文化有其獨特內涵、文化脈絡與文化特徵，也讓嘻哈文化從反叛抗拒的社會行為，轉為青少年身分認同的象徵。現今的俄羅斯嘻哈音樂就如同俄國言論自由的一個戰場，經濟和政治危機中，節奏和歌詞包含貧富差距、新舊世代的隔閡。嘻哈音樂作為抗議的方式，反映的並非仇恨，而是反應對現實狀況的反思。²⁰⁷嘻哈四人團體 Kasta (Каста) 的〈支撐〉(Скрепки; Bracing)

²⁰³ 實際上尚有更多不同立場與價值觀的音樂工作者，本研究僅以近期相對受到更多關注之政治議題進行頗析說明。

²⁰⁴ Т. М. Кожелупенко. Рэп как язык конфликта в субкультуре хип-хопа. // *Вестник российского университета дружбы народов*. 2008. № 4 С. 84.

²⁰⁵ Е.С. Гриценко и Л.Г. Дуняшева. Языковые особенности рэпа в аспекте глобализации // *Политическая лингвистика*. 2013. № 2 (44). С. 141-142.

²⁰⁶ Л. Г. Дуняшева. Реализация риторико-персуазивных стратегий в песенном дискурсе // *Актуальные вопросы иберо-романского языкознания*. 2015. С. 66.

²⁰⁷ Ю. А. Акунина и О. В. Ванина. Протестное искусство в молодёжной среде: социально-

則諷刺普丁 2012 年以來的政見——「精神的支撐」(Духовные скрепы, 常簡稱 Скрепы), 意指將俄羅斯人聯繫在一起的價值觀, 包含俄語、俄羅斯文化與歷史。²⁰⁸歌曲抨擊普丁的口號是在試圖劃定一個更廣義的國籍概念, 以及正當化其管理式民主下的專制行徑:

就算肩上的軛架沉重 И пускай ярмо тяжело,
但我們有支撐被團結在一起 но у нас есть скрепы-скрепы.
我們在這裡同心協力 Мы все здесь заодно,
和那些在墓地裡的先驅們一起 с нами деды из склепа.
最終所有人將會知道 Пусть наконец все узнают,
在世上有這麼一個國家 что есть на земле такой народ.
擁有沙皇 У которого есть царь,
上帝般凌駕所有人 над которыми есть Бог.
撒野的惡魔和他們在同一陣線 А с ними дикий чёрт,
而我們所做都是徒勞 а нам всё ни по чём.

嘻哈音樂中批評政府的歌曲不僅在俄羅斯青年間被廣泛流傳, 也引起政府的關注。根據人權觀察組織 (Human Rights Watch) 指出, 從 2018 年 10 月到 11 月僅一個月間, 俄國政府已經連續強制取消了至少七場嘻哈音樂的現場演出, 其中受到國際媒體關注的一個例子是 2018 年 11 日俄羅斯饒舌歌手哈士奇 (Husky) 在克拉斯諾達爾 (Краснодар) 的演唱會因地方政府壓力下遭取消, 他改為即興在街上站在車頂上唱歌, 被警方以流氓罪拘捕, 判監禁 12 天。²⁰⁹緊接而來的是 2018 年 12 月 15 日普丁在聖彼得堡化文藝術委員會 (Совет по культуре и искусству) 的年度會談中表示, 嘻哈音樂有三大要素: 性、毒品和抗議活動, 其中毒品是最令政府擔憂的部分, 稱饒舌是「這是通往國家墮落的道路」, 強調「如果無法禁止它, 那麼作為政府我們必須領導與指導它」, 並提出外來可能進行年齡分級管制的辦

культурный анализ. // *Вестник Московского государственного университета культуры и искусств*. 2016. № 5 (73) С. 76-82.

²⁰⁸ Телеканал ТВН. Духовные скрепы. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=VatQvr-iysM> (Дата обращения: 20. 06. 2019)

²⁰⁹ Vladislav Lobanov and Chloe Tennant. “Russian rap under fire: Russia cracks down on artistic freedom.” *Human Rights Watch*. 28 Nov. 2018. 16 Jun. 2019
<<https://www.hrw.org/news/2018/11/29/russian-rap-under-fire>>

法。²¹⁰普丁要求克里姆林宮當局應加強對嘻哈音樂的控管。音樂可能造成年輕人對毒品的好奇推崇，或是宣揚政治意識型態，對執政者帶來不利的影響。

除了管理，政府也持續拉攏支持政府的藝人。提瑪蒂過去曾有過批評政府的歌曲，像是〈問題〉（Вопросы），但現今是普丁的支持者，和克林姆林宮當局關係良好也成為他的招牌公認的立場形象。2012 年與 2018 年兩次的總統大選公開為普丁站台（圖 4-6）；提瑪蒂旗下的音樂品牌黑星藝人切斯特（Саша Чест）2015 年推出〈最好的朋友〉（Лучший друг），歌詞直指總統普丁，而其同名黑星的服飾品牌同年推出普丁頭像的服飾，至今依然為其經典熱銷款外，2019 年 5 月也以愛國主義為主題發布新一季的品牌作品，把軍服和大量標語融入設計。²¹¹

圖 4 - 6 2012 年 3 月普丁與提瑪蒂在競選晚宴上合影

資料來源：NOS: < <https://nos.nl/data/image/2019/03/14/536938/3200x1800a.jpg>>

²¹⁰ Президент Российской Федерации. Заседание Совета по культуре и искусству. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/59416> (Дата обращения: 29. 03. 2019)

²¹¹ Andrei Nikerichev. “Pro-Kremlin rapper teams up with Russian army on new clothing line.” *The Moscow Times*. 28 May. 2019. 15 Jun. 2019 <<https://www.themoscowtimes.com/2019/05/28/pro-kremlin-rapper-teams-up-with-russian-army-to-release-clothing-line-a65775>>

事實上，嘻哈音樂中相互饒舌較勁的 Battle 文化，在價值觀的爭論上也表現鮮明，面對政府對嘻哈音樂的管制和拉攏，反對者仍持續以音樂表達憤怒和不平，獨立於政府之外的聲音持續為不同的美學和價值觀發聲，瑪爾庫爾（Markul）和 Oxxxymiron 共同發表〈幻象〉（Fata Morgana），歌詞諷刺品牌黑星是政府機器；對於政府的行徑也有音樂人反向的改變立場，另一位排行榜富比士排行榜上的名人巴斯塔（Баста），過去以保守立場著稱，也曾公開表示對政府的信心，近日則持續在社群媒體上公開批判政府非正義的言行；²¹²另外，不以電視媒體為主要宣傳，而進攻在俄羅斯的音樂市場中重要的串流以及社群網站，規避傳統媒體對性、毒品等較具爭議元素在展現上的規定。²¹³次文化的發展，代表文化的多元多樣性，也代表社會上不同立場的聲音，當代俄羅斯嘻哈文化蓬勃發展，無論是收編成為政府發聲宣傳的藝人或是對權力不信任的和批判者，不可否認的，嘻哈音樂持續為俄羅斯當代社會注入活水。

第三節 流行音樂形塑的文化符碼

流行音樂作為社會議題的發聲筒，在歌詞、展演上具有挑動意識、凝聚認同的動員潛能，在當代俄羅斯公民社會是重要表達途徑之一。而社會運動就是持續製造與再製文化符碼的過程，支持和反對雙方競相影響受眾對權力關係的認知。²¹⁴透過觀察運動中流行音樂形塑的文化符碼，可以進一步釐清音樂如何影響人們思考傾

²¹² А. Фролов. Прощайте, Владимир Владимирович! Баста продолжает «обмазываться» либеральными идеями. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://versiya.info/shou-biznes/117693> (Дата обращения: 22. 06. 2019)

²¹³ Ivan Nechepurenko. “Russia’s youth found rap. The Kremlin is worried.” *The New York Times*. 21 May. 2019. 21 Jun. 2019 <<https://www.nytimes.com/2019/05/21/arts/music/russia-rap-hip-hop.html>>

²¹⁴ Della Porta, Donatella and Mario Diani 著，《社會運動概論（Social movements: an introduction）》（苗延威譯）（台北：巨流圖書，2002年），頁 79-80。

向。以下將就 2011-2012 俄羅斯抗議事件中的抗議音樂為個案，探討流行音樂如何發揮效用。

一、社運音樂

抗議歌曲（Песня протеста; Protest song）或稱社運歌曲，20 世紀 60 年代被廣泛使用，指稱主旨在抗議社會問題的歌曲，除了政治民主訴求，反戰、工運、人權、環保運動等，主旨明確的社運音樂扮演著發聲角色，對於形塑民眾的集體認同具有影響。俄羅斯抗議歌曲從第二次世界大戰後迄今已有漫長的歷史，回溯歷史，最早著名的抗議歌曲可以追溯自史達林古拉格的囚犯匿名創作的歌曲——〈瓦尼諾港〉。²¹⁵抗議音樂和俄國流行音樂的進程有著密不可分的關係，而抗議歌曲涵括各樣類型，隨著蘇聯解體數量相較過去也增加更多更快。

抗議歌曲的重要性在於幫助社會動員、創造群體團結（Group solidarity）以及促使集體記憶（Collective memory）和集體認同（Collective identity）的形成；²¹⁶此外，抗爭行動手法具有模組性（Modularity），可提供不同社會運動之間學習。²¹⁷音樂超越時空、種族、語言等界標的特性也使得探討流行音樂對社會運動影響之經驗能套用到其他時空進行檢視。流行音樂在社會運動傳遞上文化符碼的方式有兩個方向可以追尋：其一，以歌詞視為工具，用來框架申訴，其二，則是音樂的展演作為儀式表演活動。²¹⁸歌詞分析提供了音樂如何招募和動員群眾的一些見解和方向；而音樂性演出則被作為儀式，是以戲劇的方式呈現強烈情感的表達、來傳達社會關係的意義。這是音樂介入社會的最基本形式，作為衝突的象徵性表現，象徵抵抗和反叛，框架申訴和溝通力量，並創造情感文化和團體界限。其中，又以表演的

²¹⁵ 詳見本文第二章。

²¹⁶ Ron Eyerman. *Music and social movements* (Cambridge University Press, 1998), pp. 45-47.

²¹⁷ Sidney Tarrow. "Cycles of collective action: between moments of madness and the repertoire of contention." *Social science history*, 17(2) (1993), pp. 281-307.

²¹⁸ Robert Futrell, Pete Simi and Simon Gottschalk. Understanding music in movements: The white power music scene. *Sociological quarterly*, 47(2) (2006), pp. 275-304.

功能更有影響力，乃因當歌曲在現場被吟唱時，弦律、歌詞能更加強化凝聚群眾意識與信念。

現代的俄羅斯社會運動上，都能發現音樂的存在，尤其 2000 年代中期後，經濟日趨穩定，人民有更多的時間能關心時政，而新一代藝人遠離了舊時代典型的娛樂圈生涯，也開啟由年輕一代的音樂家創作和演出的前所未有的抗議歌曲浪潮。這個浪潮中首先獲得關注的是流行嘻哈歌手化名為噪音 MC (Noize MC) 的阿列克瑟耶夫 (Иван Алексеев) 創作上便關切社會問題，2010 年 3 月在網路上發表〈賓士 S666〉(MERCEDES S666)，抗議官商相護的社會問題，歌詞取材影射俄羅斯時事，盧克石油公司副總裁引起的車禍事故，官方進行了大規模的掩飾行動，監視器的所有鏡頭應該記錄被消除。²¹⁹故本文將焦點放在 2010 年代，就 2010 年代俄羅斯最著名之社運場景，探討過程中的抗議歌曲。

二、2011-2012 年俄羅斯示威抗議中的流行音樂

2011-2012 年俄羅斯示威抗議，是自蘇聯解體以來規模最大的抗議活動，抗爭活動也第一次登上國際版面。列瓦達中心 (Левада Центр) 調查報告中此事件在 2011、2012 年皆登上俄國人票選年度最重要的 15 個大事件之一。²²⁰統治集團與社會關係陷入緊張關係，肇因為制度性貪腐，這次抗議的五點訴求，包括：釋放政治犯、廢除選舉結果、選舉委員會主席應該辭職且當局對選舉舞弊情況展開調查、反對黨重新登記註冊以及制訂出一個新的民主的政黨法和選舉法以及重新進行民主公開的杜馬選舉。²²¹導火線乃 2011 年俄羅斯國家杜馬選舉的舞弊事件和違法行為，引起的示威和抗議活動。俄羅斯全國各地抗議的對象指向執政的統一俄羅斯

²¹⁹ Lena Jonson. *Art and protest in Putin's Russia* (New York: Routledge, 2015), p. 196.

²²⁰ N. Zorkaya eds. *Russian public opinion: 2012-2013* (M.: Levada Center, 2013), p. 9.

²²¹ David Batty. "Russian election protests." *The Guardian*. 10 Dec. 2011. 15 Jun. 2019
<<https://www.theguardian.com/global/2011/dec/10/russia-elections-putin-protest>>

黨、以及普丁再度謀求 2012 年總統的參選，而當局的強硬鎮壓政策和大批警備也首次受到關切，其中有若干次大規模遊行：2011 年 12 月 24 日在莫斯科的抗議造勢活動「捍衛公正投票」（За честные выборы），民間統計超過 12 萬人響應，包括來自各方領域的藝術家；2012 年 2 月 4 日爆發大遊行，人群聚集在首都莫斯科博洛特納亞廣場（Болотная площадь）外表達聲音，由非政府組織統計參與人數超過 16 萬人；2012 年 5 月 7 日；普丁就職日時，更爆發大規模的抗議遊行，當局出動大批警力，約 400 名抗議者被捕，80 人受傷。²²²2013 年 7 月 18 日反對派領袖納瓦里尼被起訴判處 5 年監禁、罰金 50 萬盧布，²²³也被視為抗議事件的結束點。²²⁴

圖 4-7 2011 年 12 月 24 日「捍衛公正投票」遊行

資料來源：Ridus.ru: <<http://www.stena.ee/blog/vv-moskve-sostoyalsya-miting-«za-chestnye-vybory»>>

²²² Graeme Robertson. "Civil society and contentious politics in Russia." *Developments in Russian politics*. Stephen White, Richard Sakwa and Henry E. Hale ed (New York: Palgrave Macmillan, 2014), pp. 115-129.

²²³ 2016 年 10 月 13 日改判 5 年緩刑釋放。

²²⁴ Natalya Krainova. "Navalny gets 5 years, altering political landscape." *The Moscow Times*. 18 Jul. 2013. 15 Jun. 2019 <<https://themoscowtimes.com/news/navalny-gets-5-years-altering-political-landscape-25945>>

針對 2011-2012 俄羅斯抗議事件中提到和流行音樂扮演的角色之研究，提出了幾種解釋音樂在事件中如何發揮功能的可能，認為音樂在這次的社會運動中，扮演的角色有四。首先，啟發自由思想，創作者因直接接收資訊和影響，透過可見的行動將問題衝突轉變成公眾討論的議題，成為群眾中首先發生動員的指標；第二，帶來主體化（Subjectivation），對官方提出質疑的流行音樂，對於該抗議事件的主體化進程非常重要，透過音樂作品框架議題，號召個人或群體加入成為行動者，以及挑起挑戰既有的社會秩序之運動；第三，伴隨而來的反作用力，喚起贊同響應者的意識的同時，往往也激起反對派的力量，抗議事件後，官方態度趨於保守；最後，作為隱性的歷史記錄，運動往往是暫時的，但是流行音樂能持續傳唱，作為公開的討論繼續延燒，而且難以阻止，藝術家以個別的形式紀錄下抗議運動，亦能供未來研究之用。²²⁵

社會運動的過程往往會產出或選出代表的歌曲，²²⁶〈祖國母親〉（Родина）一曲便是代表此次運動的音樂，歌曲完成於 90 年代，並不是為了社會運動而作，但因歌詞寫實的描繪，明確諷刺社會和政治；藝人動人的演繹，讓運動聲援者產生共鳴，²²⁷在 2012 年 2 月 4 日大遊行時也被作為遊行結束前的壓軸受眾人傳唱。由俄國著名流行搖滾樂團 DDT（ДДТ）的謝夫楚克（Юрий Шевчук）所作的〈祖國母親〉一曲，成為最能代表此次運動的抗爭歌曲。副歌歌詞中，可以看到政治隱喻與對社會現況的不滿，框架了申訴之訴求，引起社會共鳴：

²²⁵ Lena Jonson. *Art and protest in Putin's Russia*, pp. 217-245.

²²⁶ 實際尚有支持聲援政府的藝人，如 Любэ、Би-2、Сплин、Ногу Свело!、Чайф；亦另有持中立態度者，如 Аквариум、Крематорий 等。鑑於本節聚焦在社會運動中抗議音樂的描述，將著重在持反對立場者，並透過文獻及相關報導揀選最具代表性之例子。

²²⁷ М. С. Грачева. Роль рок-движения в деятельности, направленной против фальсификации выборов. // *История и политические науки*. 2013. № 2(5). С. 216.

祖國母親，我回到祖國故土 Родина. Еду я на родину,
就讓他們嘲笑他的醜陋樸實吧 пусть кричат — уродина.
但我們仍將依然愛著她 А она нам нравится.
沈睡的美人 Спящая красавица,
卻信任了下流鄙俗之人 к сволочи доверчива.
不要這樣，請將信任給我們 Ну, а к нам.
嘿！上位者 Хей, начальник.
我只是渺小之人 Я маленький человек.

嘻哈歌手奧布羅莫夫（Вася Обломов）則聯合了兩位著名的俄羅斯電視名人帕菲永諾夫（Леонид Парфёно）和蘇布查克（Ксения Собчак）針對這次抗議活動，發表了〈VVP〉（ВВП）²²⁸的歌曲諷刺本人：

我們全心支持覺醒的開始 Мы всецело поддерживаем здоровое начинание.
但沒有人完成您的承諾！ Но никто не выполняет Ваши обещания!

暴動小貓（Pussy Riot）為抗議事件期間最受國際矚目也被受爭議的音樂現場，41 秒的表演隨即在網路上獲得超過 60 萬人次的點閱率。²²⁹俄羅斯女性主義龐克樂團暴動小貓 2012 年 2 月 21 日在莫斯科的基督救世主主教座堂的祭壇進行了一場反對普丁和俄羅斯東正教會的名為「龐克祈禱」（Punk prayer）的政治性表演，表演迅速受到制止，團員遭到羈押，並被控有擾亂公共秩序、冒犯宗教信徒和流氓行為等罪名遭到逮捕，分別判處 3 名成員 2 年有期徒刑。²³⁰其行為也引起社會和網路社群廣大的迴響，人權組織對這次判決感到不滿撻伐，並引起國內外媒體關注此議題。

²²⁸ 歌名在此意指俄羅斯時任總統普丁（Vladimir Vladimirovich Putin）名字縮寫。

²²⁹ Sergei Prozorov. “Pussy Riot and the politics of profanation: parody, performativity, veridiction.” *Political studies*, 62(4) (2014), pp. 766-767.

²³⁰ 2012 年 10 月 10 日，上訴後，其中一名成員緩刑而被釋放，另外兩名維持原判。2013 年 12 月 19 日，國家杜馬批准赦令，12 月 23 日，兩名成員服刑 21 個月後獲得釋放。NME. “Who are Pussy Riot? A guide to the Russian activist group who crashed the World Cup Final.” *NME*. 13 Sep. 2018. 21. Jun. 2019 <<https://www.nme.com/blogs/nme-blogs/who-are-pussy-riot-russia-activist-group-world-cup-final-pitch-invasion-2354987>>

圖 4 - 8 暴動小貓的龐克祈禱

資料來源：Consequence of Sound: <<https://consequenceofsound.net/2014/02/watch-pussy-riots-historic-a-punk-prayer-performance-on-2-year-anniversary/>>

科技網路日新月異，網路虛擬場景的重要性同樣在抗議活動中發酵，顏色革命中音樂在網際網路快速流通傳播的幫助下，帶來更廣泛全面的影響。汲取了顏色革命成功的例子，《白色專輯》(Белый Альбом) 為 2011-2012 年俄羅斯示威抗議中音樂藝人網路串連最為成功的結晶，更和其他獨立國協國家的音樂家交換經驗。²³¹ 俄羅斯的音樂人為表達抗議之聲，錄製了和搖滾樂經典傳奇披頭四 (The Beatles) 的《白色專輯》(White Album) 致敬的同名合輯，原因之一是 1968 年的這張原作，有諸如〈回到蘇聯〉(Back in the U.S.S.R) 和〈當我的吉他在哭泣〉(While My Guitar Gently Weeps) 等曲目，和抗爭訴求不謀而合；之二則是呼應綁白絲帶的抗議群眾。來自俄羅斯各地超過 200 位歌手和樂團響應，總共有超過 350 首以這樣名義創作和翻唱的歌曲產出，其中，不乏名人的參與：彈唱歌手科特涅夫(Алексей Кортнев) 在抗議會場上演出了帶有政治批判色彩的歌曲〈薩沙走在高速公路〉(Шла Саша

²³¹ М. С. Грачева. Роль рок-движения в деятельности, направленной против фальсификации выборов. // *История и политические науки*. 2013. № 2(5). С. 216.

по шоссе)²³²，獲得廣大迴響，亦被收錄在合輯。號召人兼製作人舒默夫(Василий Шумов)提及：這不單是社運歌曲的合輯，而是音樂人展現自己和民眾站在同一陣線的精神。²³³作為分享集體的認同，表演者和歌曲連結了政治變遷。

第四節 小結

流行音樂跨界與東西交流不僅是我們熟知的波伽利(Andrea Bocelli)與張惠妹在慈善晚宴的合作，或是帕華洛帝(Luciano Pavarotti)和席琳狄翁(Celine Dion)的深情對唱，在俄羅斯的音樂場景也不斷在發生；流行音樂海納百川，從生活取之不盡的民謠和不同時空的音樂找尋靈感和新能量，創造出前所未見、過去難以想像的面貌。詞曲可能蘊含的意識與價值觀，對其受眾在身分的認同上帶來影響。

流行音樂在次文化的展現，以嘻哈音樂為例，不只透過流行文化影響民眾外在的時尚風潮、流行語的風行；它也是表達立場的發聲方式，無論是意識形態的宣傳、反映現實或是對時事的不平，都是社會交流、對話的展現。

流行音樂雖不是造就改革的主因，卻能成為撼動體制的一個催化劑，在俄羅斯追求社會正義的進程，音樂亦無缺席，抗議歌曲傳達的文化符碼透過歌詞突顯訴求；以演出喚起集體動員。從 2011-2012 年之抗議事件探討，不管是主流藝人的公開支持、現場的激進抗議或是網路無遠弗屆的串連響應，音樂持續做出貢獻，反覆凝聚運動現場參與者和支持者的向心力，並記錄下每段歷史。

²³² 歌名源出自俄羅斯繞口令。

²³³ 參見官方網站：<http://soderzhanie.com/>

第五章 結論

俄羅斯擁有深厚的文化底蘊，流行音樂產業作為文化產業核心的一環，連結了市場活動與社會生活，所達到的影響層面在其他產業中更為廣泛深遠，不僅繼承了固有豐富的音樂歷史，同時吸收外來的元素不斷融合創新。面對國際潮流，俄羅斯也意識到軟實力對於國家利益和國家發展的重要性。從軟實力的工具，文化產業不僅成為俄國影響經濟格局的力量，也加強了在國際社會上的魅力，流行音樂的無形滲透和價值觀念的傳遞更是俄羅斯重要對外之吸引力的展現。流行音樂嵌入社會脈絡，與之展現互動，影響我們思考，也建構我們身分歸屬與認同，流行音樂產業展現了豐富多元的面貌，次文化的潮流從各類風格的流行音樂中生成，也在抗議過程中扮演著發聲筒和歷史紀錄的角色。

第一節 研究發現

針對俄羅斯流行音樂產業的發展進程，探討其作為軟實力對外國家形象與對內文化的影響，共有以下三點發現並同時回應本研究所提出之研究目的：

一、國家和民間同是流行音樂產業發展的重要推手

俄羅斯聯邦階段性的推動聯邦目標計劃，在計劃中提出合法、民主、愛國主義的核心價值供文化產業追尋，並詳細編列各年預算，確切實踐計畫內容；針對流行音樂產業，2014年起聯邦政府也設立專門的補助款，支持符合國家政策目標之團體組織的企劃能夠順利運行。在政府機關組織從上到下，結構縝密：從直接隸屬總統的文化與藝術委員會、國家杜馬的文化和大眾傳播委員會，到文化部與

經濟發展部下的各司、處、局負責次級業務，規模龐大而完整。

俄羅斯流行音樂產業尚有相當的發展潛力，擁有全世界最多的串流音樂訂閱人口。每年數百種音樂節活動在俄羅斯舉行，不僅成為俄國內外音樂交流的盛事，也帶來龐大的商機與觀光人潮的收益；面對音樂產業成熟，音樂分眾化明顯，唱片公司發行各種類型的唱片，包括彈唱音樂、搖滾樂、嘻哈音樂、電子音樂等，並在各個利基市場回收利潤，也促成多元多樣的音樂生態。

二、流行音樂產業作為軟實力對外展現文化吸引力

1985 年戈巴契夫上台，出任蘇聯共產黨中央委員會總書記，成為蘇聯最高領導人。隨著其政權期間推動的國家重建以及公開性，流行音樂得到較多發展空間，因而在 80 年代後開始發揮較大的影響力。流行音樂形塑了不一樣的面貌，成為和外界認識蘇聯破冰的橋樑，軟化其刻板印象。

90 年代後音樂產業不再受制審查制度與國營企業壟斷，吸收內外資訊，快速發展、突破；另外也和國外的交流機會大幅增加，參與國際大型音樂活動，像是 1994 年首度參與了歐洲歌唱大賽，打開大家對俄羅斯大眾文化的認識。在這個時期，也成為醞釀俄國音樂產業能在 2000 年後與世界其他音樂市場競爭和發揮影響力的實力。

2000 年後迄今，俄羅斯在流行音樂市場取得一定成就，在樂壇上不乏國際級的流行音樂巨星，像是在台灣也曾紅極一時的 t.A.T.u.和曾兩次在歐洲歌唱大賽決賽勝出的比蘭。俄羅斯流行音樂產業擁有全球第 12 大的音樂市場，除了在產業經濟上展現其實力外，文化吸引力和影響範圍也逐漸擴大，並針對第一，地域性：鄰近波羅的海國家、北歐國家、中東歐國家、中亞地區；第二，僑民所在地：美國、以色列；第三，俄語使用人口眾多：德國；其四，俄羅斯人熱門旅遊地區：土耳其、

阿拉伯地區，在這些國家地區，產生較多共鳴迴響，具有相對顯著的吸引力。

三、流行音樂產業對國內在文化認同、次文化與文化符碼的形塑上扮演重要角色

流行音樂在俄羅斯對內在文化生活上也占有關鍵位置。流行音樂在既有的社群網絡與文化歷史的傳承中持續發展，面對各式文化差異從中不斷融合創新產出，而歌手、產業的魅力與詞曲傳遞的意識，在俄羅斯人文化認同情感與身分歸屬上產生影響。

而音樂上的身分認同能夠進一步深入細分到各類曲風上。俄羅斯流行音樂同時也是青少年獲取和反映特定文化知識和行為的媒介，音樂衍生的次文化潮流，讓其影響力從流行音樂產業跨及時尚產業等其他領域，音樂類型成為各種生活風格的代稱；音樂行話俚語，也帶起時下流行用語的潮流，透過觀察樂曲的用詞，不僅可以追隨音樂的時間脈絡，也能就此作為細微辨識風格下子類型下的追隨者的方法；次文化下的音樂也是表述言論自由的工具，開啟了不同的聲音之間的對話，呈現當代社會多元包容的樣貌。

而在整個俄羅斯公民社會追求社會正義的道路上，音樂具有催化的作用，像一個輔助的推手，加速社會變革。流行音樂傳達的文化符碼第一是透過歌詞來聚焦社會運動之議題，其二則是以演出形式創造情感，成為動員群眾的有力工具，並且在網路科技的幫助下，更快速的擴展響應。

第二節 後續研究建議

文化一直是俄羅斯豐富珍貴的資產，本研究將流行音樂產業作為俄羅斯軟實

力發揮的重要手段，然而，文化產業類別眾多，其中其他類別產業的發展與特色仍待後續更多的研究思考，期有更全面的輪廓。再者，筆者對流行音樂產業對外國家形象之影響，進行概括性之描述，可以發現對於國家間有不同程度之影響力與吸引力，對於單一國家軟實力的詳細運用與施展也是值得探討的命題。最後，文化產業對內文化在文化認同、次文化以及社會運動的歷程都發揮了作用，對於流行音樂實際上作用範圍更廣泛深遠，在電影、時尚產業，甚至是新興的遊戲產業，都是重要的基本元素，在不同的文化產業之作用效果，有待更多的調查研究，亦是深入探討的部分。

總結上述，本文僅為初探性研究，在文化產業的相關領域仍有許多值得研究的方向：

- (一) 俄羅斯其他文化產業的發展狀況為何？
- (二) 俄羅斯軟實力對特定國家的施展成效？
- (三) 文化產業間如何相互應用與影響？

其他還有許多值得探討的問題與範疇，有待後續研究者進一步釐清。

參考文獻

一、 中文部分：

(一) 專書：

朱宏源，《撰寫博碩士論文實戰手冊》，台北市：正中書局，1999年。

李正國，《國家形象構建》，北京：中國傳媒大學出版社，2006年。

李明璁，《時代迴音：記憶中的台灣流行音樂》，台北市：大塊文化，2015年。

貝文力，《轉型時期的俄羅斯文化藝術》，上海：人民出版社，2012年。

林永芳，〈俄羅斯的現代化：外交政策的視角〉，載於《普欽執政下的俄羅斯》，李明主編，台北市：五南圖書，2015年，頁125-146。

張京媛編，《後殖民理論與文化認同》，台北市：麥田出版，1995年。

張毓強，〈論國家形象〉，載於《傳播視野中的國際關係》，趙雪波主編，北京：中國傳媒大學出版社，2006年，頁242-246。

陳建華等，《走過風雨：轉型中的俄羅斯文化》，重慶：重慶出版社，2007年。

Brooker, Peter 著，《文化理論詞彙 (A glossary of cultural theory)》(王志弘、李根芳譯)，台北市：巨流出版，2003年。

Firth, Simon 著〈音樂與身份 (Music and identity)〉(龐璃譯)，載於《文化身份問題研究 (Questions of cultural identity)》，Stuart Hall and Paul du Gay 主編，河南：河南大學出版社，2010年，頁126-153。

Frith, Simon, Will Straw and John Street 著，《劍橋大學搖滾與流行樂讀本 (The

Cambridge companion to pop and rock)) (蔡佩君、張志宇譯)，台北市：商周出版，2005 年。

Goodall, Howard 著，《音樂大歷史：從巴比倫到披頭四 (The story of music)》(賴晉楷譯)，台北市：聯經出版，2015 年。

Hebdige, Dick 著，《次文化：風格的意義 (Subculture: the meaning of style)》(國立編譯館主譯；蔡宜剛譯) 台北市：巨流出版，2005 年。

Hesmondhalgh, David 著，《文化產業分析 (The cultural industries)》(廖珮君譯)，台北市：韋伯文化國際，2008 年。

Nye, Joseph S. 著，《柔性權利 (Soft power: the means to success in world politics)》(吳家恆、方祖芳譯)，台北市：遠流出版，2006 年。

Peterson, Richard A. 著，〈非實體傳播時代下的音樂產業〉(陳坤賢譯)，載於《文化創意產業讀本：創意管理與文化經濟》，李天鐸主編，台北市：遠流出版，2011 年，頁 261-279。

Della Porta, Donatella and Mario Diani 著，《社會運動概論 (Social movements: an introduction)》(苗延威譯)，台北：巨流圖書，2002 年。

Wilton, David 著，《文化研究入門：生活體驗與實踐 (Introducing cultural studies: learning through practice)》(駱盈森譯)，新北市：韋伯文化國際出版，2010 年。

Ребцев, Ю. С. 著，《千年俄羅斯：10 至 20 世紀的藝術生活與風情習俗》(張冰、王加興譯)，北京：三聯書店，2007 年。

(二) 期刊：

田剛健，〈普丁時期俄羅斯文化外交政策與國家形象塑造〉，《東北師大學報》，第 3 期 (黑龍江，2016 年)，頁 91-97。

周翎、游越，〈文化外交與國家形象的塑造〉，《雲南行政學院學報》，第 2 期（雲南，2012 年），頁 140-143。

張健華，〈「解凍」抑或「堅冰」：赫魯雪夫時期蘇聯的書報檢查制度〉，《國立政治大學歷史學報》，第 4 期（台北市，2013 年 11 月），頁 135-182。

許華，〈當今俄羅斯的國家形象問題〉，《俄羅斯中亞東歐研究》第 4 期（北京，2008 年），頁 9-16。

郭唐菱，〈以文化藝術突破政治現實的文化外交〉，《新社會政策》第 56 期（台北市，2018 年 4 月），頁 40-49。

湯光鴻，〈論國家形象〉，《國際問題研究》，第 4 期（南京，2004 年），頁 18-23。

劉英，〈俄羅斯文化的轉軌與啟示〉，《探索與爭鳴》，第 2 期（上海：2012 年），頁 61-64。

(三) 網路：

多林斯基，〈改善俄國家形象推廣文化與價值觀成關鍵〉，《透視俄羅斯》，
<http://tsrus.cn/xinwen-pinglun/2013/02/07/20853.html>（2013 年 2 月 7 日）。

邱莉莉，〈文化走出去，俄羅斯是面鏡子〉，《環球時報》，
<http://opinion.huanqiu.com/1152/2012-06/2852377.html>（2012 年 6 月 10 日）。

二、 英文部分：

(一) 專書：

Borroz, Nicholaz, Richard Carney and Seung Ho Park. *2017 Emerging market soft power index*. Shanghai: China Europe International Business School, 2017.

- Boulding, Kenneth E. *The image: knowledge in life and society*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1956.
- Doerer, James and Melissa Nisbett. *The art of soft power: a study of cultural diplomacy at the UN Office in Geneva*. London: King's College London, 2017.
- Du Gay, Paul and Pryke, eds. *Cultural economy: cultural analysis and commercial life*. London: Sage, 2002.
- Ernst & Young. *Rapid-growth markets soft power index. Spring 2012*. EYGM Limited, 2012.
- Eyerman, Ron. *Music and social movements*. Cambridge University Press, 1998.
- Finnemore, Martha. *National interests in international society*. Ithaca: Cornell University Press, 1996.
- IFPI eds. *Global music report 2017: annual state of the industry*. London: International Federation of the Phonographic Industry, 2017.
- . *Global music report 2018: annual state of the industry*. London: International Federation of the Phonographic Industry, 2018.
- Jonson, Lena. *Art and protest in Putin's Russia*. New York: Routledge, 2015.
- MacDonald, Alistair. *Soft power superpowers: global trends in cultural engagement and influence*. Manchester: British Council, 2018.
- Manheim, Jarol B. *Strategic public diplomacy & American foreign policy: the evolution of influence*. New York: Oxford University Press, 1994.
- Mcclory, Jonathan eds. *The soft power 30. A global ranking of soft power 2018*. Portland's in-house Content & Brand team, 2018.

McNair, Brian. *An introduction to political communication*. London: Routledge Press, 5th ed. 2011.

Pollstar eds. *2017 year-end top 100 worldwide tours*. CA: Pollstar, 2017.

———. *2018 year-end top 100 worldwide tours*. CA: Pollstar, 2018.

Ramet, Sabrina P. *Rocking the state: rock music and politics in Eastern Europe and Russia*. New York: Routledge, 1994.

Robertson, Graeme. "Civil society and contentious politics in Russia." *Developments in Russian politics*. Stephen White, Richard Sakwa and Henry E. Hale ed. New York: Palgrave Macmillan, 2014, pp. 115-129.

Ruutu, Katja, Aleksander Panfilo and Päivi Karhunen. *Cultural industries in Russia*. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2009.

Shuker, Roy. *Understanding popular music*. New York: Routledge, 2013.

Williams, Raymond. *Culture*. London: Fontana, 1981.

Zorkaya, N. eds. *Russian public opinion: 2012-2013*. M.: Levada Center, 2013.

(二) 期刊論文：

Daughtry, J. M. "Sonic samizdat: situating unofficial recording in the post-Stalinist Soviet Union", *Poetics Today*, 30(1) (North Carolina: 2009), pp. 27-65.

Ewell, Philip. "Sing Vasya, sing!": Vasya Oblomov's rap trios as political satire in Putin's Russia", *Music and politics*, 7(2) (MI: 2013), pp.1-20

Futrell, Robert, Pete Simi and Simon Gottschalk. Understanding music in movements: The white power music scene. *Sociological quarterly*, 47(2) (2006), pp. 275-304.

Hoffman, Adria R. "Like who you are": Socially constructed identity in the middle school band. *Unpublished Ph.D. dissertation, University of Maryland, College Park*, (2008).

Kwon Ki Bae and Kim Sei Il et al. "The present situation and challenges of the Russian music industry: centered on the digital sound sources." *Cross-cultural studies*, 50 (Seoul: 2018), pp.395-424.

Letterman, Clark. "Image of Putin, Russia suffers internationally." *Pew Research Center*, (2018), pp. 1-23.

Prozorov, Sergei. "Pussy Riot and the politics of profanation: parody, performativity, veridiction." *Political studies*, 62(4) (2014), pp. 766-783.

Simmons, Katie, et al. "Russia's global image negative amid crisis in Ukraine." *Pew Research Center*, (2014), pp. 1-30.

Tarrow, Sidney. "Cycles of collective action: between moments of madness and the repertoire of contention." *Social science history*, 17(2) (1993), pp. 281-307.

Wickström, David-Emil and Yngvar B. Steinholt. "Visions of the (Holy) Motherland in contemporary Russian popular music: nostalgia, patriotism, religion and Russkii Rok." *Popular music and society*, 32(3) (2009), pp. 313-330.

Wike, Richard, et al. "Russians back protests, political freedoms." *Pew Research Center*, (2012), pp. 1-37.

(三) 網路：

Ajith, Sanjana. "7 amazing music festivals you cannot miss in Russia." *Festival Sherpa*. 31 July. 2015. 19 Mar. 2019 <<https://www.festivalsherpa.com/7-music-festivals-cannot-miss-russia/>>

Batty, David. "Russian election protests." *The Guardian*. 10 Dec. 2011. 15 Jun. 2019

<<https://www.theguardian.com/global/2011/dec/10/russia-elections-putin-protest>>

Fox, Kara and Victoria Butenko. "We speak of chains and sneakers: the battle inside Russia's rap scene." *CNN*. Mar. 2018. 16 Jun. 2019

<<https://edition.cnn.com/2018/12/18/europe/russia-rap-war-intl/index.html>>

Kiyasova, Inna. "The 5 most legendary western artists to ever perform in Moscow." *The Moscow Times*. 29 Oct. 2015. 15 Jun. 2019

<<https://themoscowtimes.com/news/navalny-gets-5-years-altering-political-landscape-25945>>

Krainova, Natalya. "Navalny gets 5 years, altering political landscape." *The Moscow Times*. 18 Jul. 2013. 15 Jun. 2019 <<https://themoscowtimes.com/news/navalny-gets-5-years-altering-political-landscape-25945>>

Kushnir, Alexander. "Red wave: how Soviet rock made it to the US." *Russian Beyond*. 28 May. 2019

<https://www.rbth.com/literature/2013/07/27/red_wave_how_soviet_rock_made_it_to_the_us_28349.html>

Lobanov, Vladislav and Chloe Tennant. "Russian rap under fire: Russia cracks down on artistic freedom." *Human Rights Watch*. 28 Nov. 2018. 16 Jun. 2019

<<https://www.hrw.org/news/2018/11/29/russian-rap-under-fire>>

Marshall, Alex. "7 unexpected facts about pop music in Russia." *BBC News*. 21 Mar. 2018. 31 Jan. 2019 <<https://www.bbc.co.uk/music/articles/178cff06-e9eb-4d7c-ae71-3afc900c8d40>>

McGrane, Sally. "Boris Grebenshikov: The Bob Dylan of Russia." *BBC News*. 21 Oct.

2014. 29 Jan. 2019 < <http://www.bbc.com/culture/story/20141013-meet-the-bob-dylan-of-russia>>

MiDiA. “Mid-year 2018 streaming market shares.” *MiDiA*. 13 Sep. 2018. 5 Jun. 2019
<<https://musicindustryblog.wordpress.com/2018/09/13/mid-year-2018-streaming-market-shares/>>

Nechepurenko, Ivan. “Russia’s youth found rap. The Kremlin is worried.” *The New York Times*. 21 May. 2019. 21 Jun. 2019
<<https://www.nytimes.com/2019/05/21/arts/music/russia-rap-hip-hop.html>>

NME. “Who are Pussy Riot? A guide to the Russian activist group who crashed the World Cup Final.” *NME*. 13 Sep. 2018. 21. Jun. 2019
<<https://www.nme.com/blogs/nme-blogs/who-are-pussy-riot-russia-activist-group-world-cup-final-pitch-invasion-2354987>>

Nikerichev, Andrei. “Pro-Kremlin rapper teams up with Russian army on new clothing line.” *The Moscow Times*. 28 May. 2019. 15 Jun. 2019
<<https://www.themoscowtimes.com/2019/05/28/pro-kremlin-rapper-teams-up-with-russian-army-to-release-clothing-line-a65775>>

Nye, Joseph S. “Soft power and higher education.” *Forum for the Future of Higher Education*. 2005. 01 Jun. 2019
<<http://forum.mit.edu/articles/soft-power-and-higher-education/>>

———. “What China and Russia don’t get about soft power.” *Foreign Policy*. 29 Apr. 2017. 01 Jun. 2019 <<https://foreignpolicy.com/2013/04/29/what-china-and-russia-dont-get-about-soft-power/>>

Ramm, B. “The writers who defied Soviet censors.” *BBC News*. 24 July 2017. 24 Dec.

2018 <<http://www.bbc.com/culture/story/20170724-the-writers-who-defied-soviet-censors>>

Russian Beyond. “How many people around the world speak Russian?” *Russian Beyond*.

10 May. 2018. 05 Jun. 2019

<<https://www.rbth.com/lifestyle/328250-how-many-people-speak-russian>>

Shumov, V. “Protest songs in Russia: a sign of democratic society.” *Russian Beyond*. 20

Sep. 2013. 24 Dec. 2018

<https://www.rbth.com/arts/2013/09/20/protest_songs_in_russia_a_sign_of_democratic_society_29999.html>

Smale, Alison. “A superstar evokes a superpower; in Diva's voice, adoring fans hear echoes of Soviet days.” *New York Times*. 28 Feb. 2000. 20 Jan. 2019

<<https://www.nytimes.com/2000/02/28/nyregion/superstar-evokes-superpower-diva-s-voice-adoring-fans-hear-echoes-soviet-days.html?scp=5&sq=pugacheva&st=cse>>

Tashjian, Rachel. “Russia’s next big streetwear brand on designing under Putin.” *Garage*.

18 Oct. 2018. 12 Jun. 2019

<https://garage.vice.com/en_us/article/qv9a77/russia-streetwear-putin>

Timofeychev, A. “7 legendary Russian songs people sing all over the world.” *Russian*

Beyond. 5 Oct. 2017. 20 Dec. 2018

<<https://www.rbth.com/arts/326326-7-legendary-russian-songs>>

Troitsky, Artemy. “Sex, drugs and excess: Russia's music scene in the '90s.” *The Moscow*

Times. 4 May. 2015. 05 Jun. 2019

<<https://www.themoscowtimes.com/2015/05/04/sex-drugs-and-excess-russias->

music-scene-in-the-90s-a46164>

Voigt, Johann. "From Moscow with flow: how rap became Russia's most important genre."

Noisey. 23 Mar. 2018. 17 Jan. 2019

<https://noisey.vice.com/en_au/article/3k73yb/from-moscow-with-flow-how-rap-became-russias-most-important-genre>

三、 俄文部分：

(一) 專書：

Бурдые П. *Практический смысл*. СПб.: Алетейя, 2001.

Галумов Э.А. *Международный имидж России: стратегия формирования*. М.: Известия 446, 2003.

Зеленцова Е. Мельвиль Е. *Творческие индустрии: российский профиль*. М.: Агентство «Творческие индустрии», 2011.

ИнтерМедиа Про. *Музыкальный рынок*. М.: Агентство «ИнтерМедиа», 2010.

Кузнецов, А. Л. *Из истории русской культуры*. М.: Рус. яз. Курсы, 2009.

Седых И. А. *Индустрия исполнительских искусств*. М.: Национальный исследовательский университет высшая школа экономики, 2018.

(二) 期刊論文：

Акунина Ю. А. Ванина О. В. Протестное искусство в молодёжной среде: социально-культурный анализ. // *Вестник Московского государственного университета культуры и искусств*. 2016. № 5 (73) С. 76-82.

- Александровна Т. Э. Хип-хоп как субкультура, спорт и искусство. // *Современный танец: дискурс и практики*. 2017. С. 109-124.
- Антипова Ю. В. Стиль фьюжн: к вопросу о различных формах диалога в отечественной массовой музыке. // *Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики*. 2017. № 4(78) С. 24-27.
- Астафьева О. Н. Взаимодействие культур: динамика моделей и смыслов // *Вопросы социальной теории*. 2012. № 6. С. 97-107.
- Безнадельных Д.М. Распад Советского Союза и имидж России в США (1991-1993 гг.) // *Дневник Ашты*. 2017. № 33. С. 39-43.
- Васецкий А.А. Зуев С. Э. Культурные индустрии как значимый фактор политики // *Власть*. 2010. № 4. С. 65-69.
- Василенко И.А. Имидж России: концепция национального брендинга // *Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право*. 2012. № 4. С. 66-78.
- Грачева М. С. Роль рок-движения в деятельности, направленной против фальсификации выборов. // *История и политические науки*. 2013. № 2(5). С. 214-218.
- Гриценко Е.С. Дуняшева Л.Г. Языковые особенности рэпа в аспекте глобализации // *Политическая лингвистика*. 2013. № 2 (44). С. 141-147.
- Дуняшева Л. Г. Реализация риторико-персуазивных стратегий в песенном дискурсе // *Актуальные вопросы иберо-романского языкознания*. 2015. С. 61-67.

Квятковский Г.Ю. Биография музыканта советского ВИА: предварительные итоги.

// *Русская рок-поэзия: текст и контекст*. 2016. № 16. С. 19-30.

Кожелупенко, Т. М. Рэп как язык конфликта в субкультуре хип-хопа. // *Вестник российского университета дружбы народов*. 2008. № 4 С. 83-89.

Козицкая Е. А. Новое культурное самосознание русского рока (на материале вещания «Нашего радио»). // *Русская рок-поэзия: текст и контекст*. 2000. № 4. С. 207-211.

Костяев С.С. Имидж России в США: анализ экзогенных и эндогенных факторов. // *Гуманитарные науки. Вестник финансового университета*. 2015. № 2 (18). С. 14–21.

Кутепова Г.Н. Семёнова А.С. Музыкальные фестивали как перспективное направление событийного туризма. // *Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы*. 2018. № 1. С. 71-79.

Лихачев Д.С. Культура как целостная среда. // *Новый мир*. 1994. № 8. С. 3-8.

Лупандин В. Н. Молодежная субкультура: проблемы традиций и новаций // *Национальная идея в контексте модернизации российского общества*. 2005. С. 125-129.

Медведь Э.И. Киселева О.И., Портников В.И. Музыкальные фестивали в реализации культурной политики России. // *Современные наукоемкие технологии*. 2016. № 12-1. С. 166-170.

Морщагина Н.А. Коковашина Е.В., Павина А.В. Музыкальная индустрия: текущее состояние и перспективы развития. // *Петербургский экономический журнал*. 2018. № 2. С. 66-76.

- Ничипоров И.Б. Авторская песня 1950-1970-х гг. в русской поэтической традиции: творческие индивидуальности, жанрово-стилевые поиски, литературные связи. Кандидатская диссертация. ЕКБ., 2008. // *Уральский государственный педагогический университет*. URL: <http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/277/1/aref00286.pdf>
- Пиковская К. Б. Формирование образа России в США (1991-2008 гг.): проблемы позиционирования и восприятия // *Социальные явления*. 2012. № 1(1). С.56-62.
- Прокофьева А.В. "Поднимаем России знамя!" (к вопросу о патриотических песнях в современной России) // *Образ России в условиях информационной войны конца xx - начала xxi в. тенденции обновления политического дискурса*. 2017. С. 219-228.
- Слюсаревский Н. Н. Субкультура как объект исследования // *Социология: теория, методы, маркетинг*. 2002. № 3. С. 117-127.
- Соколова-Сербская Л.А. Формирование политического имиджа Российской Федерации на международной арене (1992–1999 гг.). Автореф. дисс. на соискание ученой степени д.и.н. М., 2008. // *Центр Научных Изысканий (ЦНИ)*. URL: http://www.ceninauku.ru/page_19375.htm
- Соловьев Э.Г. Смирнов А.Н. Международный имидж современной России: дефицит привлекательности или дефицит идей? // *Редакция журнала "Полис" ("Политические исследования")*. 2008. № 5. С. 19-33.
- Суханов В. В. Феномен Музыкальных лейблов в современной России // *Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств*. 2012. № 1 (10). С. 25-28.

Ха Дон Джин. Процесс формирования молодёжных музыкальных субкультур в России. // *Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики*. 2014. № 7(45). С. 182-184.

Цыренжапов З.О. Имидж как элемент информационной деятельности государства // *Информационные войны*. 2008. № 1 (5). С. 66-68.

Шак Ф.М. Советский джаз как феномен массовой культуры // *Вестник АГУ*. 2015. № 3 (164). С. 170-178.

(三) 官方資料：

Деятели культуры России — в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму.

[Электрон. ресурс] – Режим доступа:

<https://archive.is/20140311194202/mkrf.ru/press-tsentr/novosti/ministerstvo/deyateli-kultury-rossii-v-podderzhku-pozitsii-prezidenta-po-ukraine-i-krymu#selection-781.0-781.75> (Дата обращения: 23. 06. 2019)

Комиссия по культуре и массовым коммуникациям. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://duma.mos.ru/ru/submenu/2292> (Дата обращения: 29. 03. 2019)

Концепция внешней политики Российской Федерации (12 февраля 2013 г.)

[Электрон. ресурс] – Режим доступа:

<http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70218094/#ixzz5q1x6xgc3>

(Дата обращения: 29. 05. 2019)

Министерство культуры Российской Федерации. Концепция федеральной целевой программы "Культура России. (2012-2018 годы)". [Электрон. ресурс] – Режим

доступа: https://rg.ru/pril/65/68/74/209_ghu.doc (Дата обращения: 05. 11. 2018)

———. Минкультуры России определило получателей грантов Правительства Российской Федерации на реализацию музыкальных проектов в 2018 году. [Электрон. ресурс] – Режим доступа:

https://www.mkrf.ru/about/departments/departament_gosudarstvennoy_podderzhki_iskusstva_i_narodnogo_tvorchestva/news/minkultury-rossii-opredelilo-poluchateley-grantov-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-na-realizatsiyu0204201801/ (Дата обращения: 29. 03. 2019)

———. О федеральной целевой программе Культура России (2001-2005 годы). [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/901777343> (Дата обращения: 24. 03. 2019)

———. Описание ФЦП "Культура России (2006-2011 годы)". [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <http://fcpkultura.ru/arkhiv/tekst-programmy/> (Дата обращения: 01. 11. 2018)

———. Структура. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://www.mkrf.ru/about/organization/> (Дата обращения: 29. 03. 2019)

ОПРФ. Структура палаты. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://oprfr.ru/about/structure/comissions/comissions2017/> (Дата обращения: 01. 11. 2018)

Президент Российской Федерации. «Об утверждении основ государственной культурной политики»: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706/ (Дата обращения: 05. 11. 2018)

———. Заседание Совета по культуре и искусству. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/59416> (Дата обращения: 29. 03. 2019)

———. Россия на рубеже тысячелетий. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: http://www.ng.ru/politics/1999-12-30/4_millenium.html (Дата обращения: 01. 11. 2018)

Расширенное заседание президиума Совета при Президенте по культуре и искусству, посвящённое развитию театрального дела. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/20138> (Дата обращения: 05. 02. 2019)

Россия, вперёд! Статья Дмитрия Медведева. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://archive.is/20140311194202/mkrf.ru/press-tsentr/novosti/ministerstvo/deyateli-kultury-rossii-v-podderzhku-pozitsii-prezidenta-po-ukraine-i-krymu#selection-781.0-781.75> (Дата обращения: 23. 06. 2019)

Указ Президента Российской Федерации. Об утверждении основ государственной культурной политики. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706/ (Дата обращения: 05. 11. 2018)

———. Об утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусстве. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/QjusuDqcEexZdoCCWjvThugKFZIExSG7.pdf> (Дата обращения: 29. 03. 2019)

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://www.rosim.ru/about> (Дата обращения: 29. 03. 2019)

(四) 網路：

Андреев И. Концерт "Ленинграда" на стадионе "Санкт-Петербург" побил рекорд посещаемости [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://www.sport-express.ru/others/reviews/koncert-leningrada-na-stadione-sankt-peterburg-pobil-rekord-poseschaemosti-1469668/> (Дата обращения: 27. 01. 2019)

Афиша TUT.BY. Чем читает Корж, ЛСП, Seryoga и Бакей. Названы самые популярные слова рэперов. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://afisha.tut.by/news/anews/614722.html> (Дата обращения: 12. 06. 2019)

Барабанов Б. Олимпийские игры в Сочи открыты. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/2403053> (Дата обращения: 20. 06. 2019)

Близнец М. OXXXUMIRON стал лицом Reebok Classic. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://www.gq.ru/style/oxxxymiron-stal-licom-reebok-classic-vnezapno> (Дата обращения: 12. 06. 2019)

Голицына А. Россия – пятый рынок для Apple Music в мире по числу подписчиков [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/11/623584-rossiya-apple-music> (Дата обращения: 27. 02. 2019)

Еркович В. Рогожникова А.: «Мы не говорим, что «Наше радио» — это рок-радиостанция». [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <http://artist-magazine.ru/anastasiya-rogozhnikova-my-ne-govorim-chno-nashe->

radio-eto-rok-radiostantsiya/ (Дата обращения: 20. 06. 2019)

Макарова Е. Слушателей увлекло потоком. [Электрон. ресурс] – Режим доступа:

<https://www.kommersant.ru/doc/3766212> (Дата обращения: 28. 02. 2019)

Мандрова Н. и Наталия Осипова. Создан первый музыкальный телеканал.

[Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/116452>

(Дата обращения: 28. 01. 2019)

Маркетинговое Агентство Zoom Market. Соцопрос: музыкальные предпочтения

жителей России. [Электрон. ресурс] – Режим доступа:

<https://www.mazm.ru/article/a-2119.html>2016 (Дата обращения: 23. 03. 2019)

Меньшенина Е. «Когда я вернусь». История жизни Александра Галича. [Электрон.

ресурс] – Режим доступа:

http://www.aif.ru/culture/person/kogda_ya_venus_istoriya_zhizni_aleksandra_galicha (Дата обращения: 24. 12. 2018)

РИА Новости. Путин: Россия расширит поддержку изучения русского языка за рубежом. [Электрон. ресурс] – Режим доступа:

<https://ria.ru/20071018/84398816.html> (Дата обращения: 20. 05. 2019)

Роголев А. Инфантино назвал ЧМ по футболу в России лучшим в истории.

[Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/116452>

(Дата обращения: 20. 05. 2019)

Сегеда А. Инфографика: религия, патриотизм и традиционные ценности в нашей жизни. [Электрон. ресурс] – Режим доступа:

<https://pravoslavie.fm/interested/infografika-religiya-patriotizm-i-tradicionnie-cennosti-v-nashey-jizni/> (Дата обращения: 10. 10. 2018)

Союз-Арбат. Сингл группы Серебро занял первое место в Японии. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://www.soyuz.ru/news/570> (Дата обращения: 28. 01. 2019)

Телеканал ТВН. Духовные скрепы. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=VatQvr-iysM> (Дата обращения: 20. 06. 2019)

Фролов А. Прощайте, Владимир Владимирович! Баста продолжает «обмазываться» либеральными идеями. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://versiya.info/shou-biznes/117693> (Дата обращения: 22. 06. 2019)

Хабибрахимов А. Выручка от музыкальных стриминговых сервисов в России выросла вдвое в 2016 году — до \$23 млн. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://vc.ru/flood/23595-music-rus-2016> (Дата обращения: 05. 03. 2019)

Яндекс.Музыки. Русский рэп как набор слов. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: https://yandex.ru/company/researches/2018/rap#content__popular-words (Дата обращения: 22. 06. 2019)

PwC в России. Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2017 - 2021 годы [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://www.pwc.ru/ru/assets/media-outlook-2017-rus.pdf> (Дата обращения: 2. 06. 2019)

Sostav. Мода на хип-хоп: как fashion бренды сотрудничают с представителями рэп-индустрии [Электрон. ресурс] – Режим доступа: <https://www.sostav.ru/publication/khip-khop-kak-vsemirnyj-trend-36386.html> (Дата обращения: 12. 06. 2019)

附錄 1 俄羅斯大型流行音樂節列表（按類型）

類型	音樂節名稱	舉辦城市	創辦年	標誌
搖滾樂	俄羅斯 Rock-Line 搖滾音樂節 (Российский рок-фестиваль «Рок-Лайн»)	彼爾姆 (Пермь)	1996 年	
	Air 國際 Live 音樂節 (Международный фестиваль живой музыки «Воздух»)	彼得羅扎沃茨克 (Петрозаводск)	2005 年	
	「入侵」搖滾音樂節 (Музыкальный рок-фестиваль «НАШЕСТВИЕ»)	莫斯科	1999 年	
	Afisha Picnic 音樂節 (Музыкальный фестиваль Пикник «Афиши»)	莫斯科	2004 年	
多種類型	Stereo leto 夏季音樂節 (Музыкальный летний фестиваль «Стереолето»)	聖彼得堡	2002 年	
	Kubana 國際多方位音樂節 (Международный мультиформатный музыкальный фестиваль «Kubana»)	克拉斯諾達爾邊疆區 (Краснодарский край)	2009 年	

流行樂	Europa Plus LIVE 露天音樂節 (Опен-эйр фестиваль «Европы Плюс LIVE»)	莫斯科	2008 年	
電子樂	Alfa Future People 電子音樂節 (Фестиваль электронной музыки и технологий «Alfa Future People»)	下諾夫哥羅德	2014 年	
	Your Extreme Sound 電子音樂節，簡稱 YES (Фестиваль электронной музыки «Your Extreme Sound»)	沃洛格達州 (Вологодская область)	2011 年	
	GES 音樂節 (ГЭС ФЕСТ)	陶里亞蒂 (Тольятти)	2007 年	
彈唱音樂	Grushinsky 彈唱音樂節 (Фестиваль авторской песни имени «Валерия Грушина»)	薩馬拉	1968 年	
	「八月」市立彈唱音樂節 (Городской фестиваль авторской песни «Август»)	葉卡捷琳堡	2010 年	
	「阿吉代爾」彈唱音樂節 (Фестиваль авторской песни «Агидель»)	烏法	1974 年	

	「阿爾斯基岩」彈唱音樂節 (Фестиваль авторской песни «Арский камень»)	別洛列茨克 (Белорецк)	2010 年	
	「吟遊詩人」彈唱音樂節 (Фестиваль авторской песни «Бардовские костры»)	庫爾干 (Курган)	2007 年	
	Иemensky 彈唱音樂節 (« Ильменский фестиваль авторской песни »)	米阿斯 (Миасс)	1973 年	
爵士樂	Koktebel 爵士音樂節 (Музыкальный фестиваль «Джаз Коктебель»)	克里米亞	2003 年	
	Jazz May 國際爵士音樂節 (Международный фестиваль «Джаз Май»)	奔薩	2011 年	
	「伏爾加上河」國際爵士音樂節 (Международный фестиваль «Джаз над Волгой»)	雅羅斯拉夫爾 (Ярославль)	1979 年	
	「爵士莊園」國際露天音樂節 (Международный музыкальный опен-эйр фестиваль «Усадьба Jazz»)	莫斯科	2003 年	

	索契國際爵士音樂節 (Международный джазовый фестиваль «Sochi Jazz Festival»)	索契	2002 年	
世界音樂	也薄荷國際音樂節 (Международный фестиваль «Дикая мята»)	莫斯科	2008 年	
饒舌、嘻哈音樂	Faces & Laces 音樂節 (Фестиваль «Faces & Laces»)	莫斯科	2006 年	

資料來源：Г.Н. Кутепова и А.С. Семёнова. Музыкальные фестивали как перспективное направление событийного туризма. // *Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы*. 2018. № 1. С.71-79; Sanjana Ajith. “7 amazing music festivals you cannot miss in Russia.” *Festival Sherpa*. 31 July. 2015. 19 Mar. 2019 <<https://www.festivalsherpa.com/7-music-festivals-cannot-miss-russia/>>

附錄 2 音樂 TV 獎歷年得獎藝人

Год	Лучший исполнитель	Лучшая исполнительница	Лучшая поп-группа	Лучший рок-исполнитель/группа
2018	Григорий Лепс	LOBODA	Artik & Asti	Ночные снайперы
2017	Тимати	LOBODA	Градусы	Наргиз
2016	Сергей Лазарев	Полина Гагарина	Serebro	Ленинград
2015	Филипп Киркоров	Ани Лорак	Serebro	Звери
2014	Дима Билян	Нюша	Серебро	Звери
2013	Дима Билян	Ани Лорак	Градусы	Би-2
2012	Дима Билян	Ёлка	Винтаж	Звери
2011	Дима Билян	Вера Брежнева	A'Studio	Мумий Троль
2010	Дима Билян	Валерия	A'Studio	Би-2
2009	Сергей Лазарев	МакСим	БиС	Звери
2008	Дима Билян	МакСим	ВИА Гра	Звери
2007	Дима Билян	Жанна Фриске	ВИА Гра	Звери
2006	Валерий Меладзе	Кристина Орбакайте	t.A.T.u.	Звери
2005	Валерий Меладзе	Кристина Орбакайте	ВИА Гра	Звери
2004	Валерий Меладзе	Валерия	ВИА Гра	Звери
2003	Филипп Киркоров	Алсу	Дискотека Авария	Ленинград

附錄 3 音樂 TV 獎歷年最佳專輯

Год	Лучший альбом	Артист
2018	«В эпицеNтре»	Сергей Лазарев
2017	«Разве ты любил»	Ани Лорак
2016	«Не молчи»	Дима Би́лан
2015	«Начистоту»	Emin
2014	«Жить в кайф»	Макс Корж
2013	«Со`N`Down»	Иван Дорн
2012	«Голая»	Градусы
2011	«Electric Touch»	Сергей Лазарев
2010	«The Boss»	Тимати
2009	«Ранетки»	Ранетки
2008	«Мой рай»	МакСим
2007	«Время-река»	Дима Би́лан
2006	«А может это сон?...»	Uma2rmaH
2005	«Районы-кварталы»	Звери
2004	«Ха-ра-шо!»	Верка Сердючка
2003	«Четырнадцать недель тишины»	Земфира

附錄 4 2018 年俄羅斯音樂 TV 獎得獎者該年度海外演出場次

藝人	時間	國家／城市	地點／活動
Григорий Лепс	06.03.2018	愛沙尼亞／Таллин	Tondiraba Ice Hall
	07.03.2018	拉脫維亞／Рига	Arēna Rīga
	11.03.2018	法國／Париж	Casino de Paris
	13.03.2018	義大利／Милан	Teatro Ciak
	05.04.2018	德國／Stuttgart	Kultur- & Kongresszentrum Liederhalle
	18.04.2018	德國／München	Zenith - Die Kulturhalle
	20.04.2018	德國／Koblenz	CGM ARENA
	22.04.2018	德國／Braunschweig	Stadthalle Braunschweig
	24.04.2018	德國／Berlin	Tempodrom
	26.04.2018	德國／Düsseldorf	Mitsubishi Electric HALLE
	29.04.2018	德國／Offenbach	Stadthalle Offenbach
	01.05.2018	德國／Fürth	Fürth Stadthalle Fürth
	11.07.2018	立陶宛／Паланга	Концертный зал
	13.07.2018	拉脫維亞／Лиепая	Олимпийский центр
	15.07.2018	拉脫維亞／Юрмала	КЗ Дзинтари
	20.11.2018	捷克／Прага	Forum Karlín
	21.11.2018	奧地利／Вене	Wiener Stadthalle
LOBODA	31.08.2018	德國／Berlin	Opera Garnier Monte-Carlo
	14.10.2018	白俄羅斯／Минск	Дворец спорта
	10.11.2018	德國／Mülheim an der Ruhr	Stadthalle Mülheim an der Ruhr
	11.11.2018	德國／Hamburg	Friedrich-Ebert-Halle
	13.11.2018	德國／Berlin	Berlin Columbiyahalle
	14.11.2018	德國／Offenbach	Offenbach Stadthalle

	16.11.2018	德國／Altötting	Kultur + Kongress Forum Altötting
	17.11.2018	德國／Fürth	Stadthalle Fürth
	18.11.2018	德國／Pforzheim	CongressCentrum Pforzheim
	08.12.2018	白俄羅斯／Минск	Минск-арена
Artik & Asti	31.03.2018	德國／Geisenfeld	Viva night Plus
	31.03.2018	德國／Senden	Nightlife
	12.05.2018	德國／Wiesloch	Atlana
	30.06.2018	德國／Koln	Club Electrum
	30.06.2018	德國／Andernach	Club Echo
Ночные снайперы	21.04.2018	白俄羅斯／Минск	(Юбилейный тур)
	10.05.2018	美國／Atlanta	(Юбилейный тур)
	11.05.2018	美國／Boston	(Юбилейный тур)
	12.05.2018	加拿大／Торонто	(Юбилейный тур)
	13.05.2018	美國／NYC	(Юбилейный тур)
	17.05.2018	加拿大／Ванкувер	(Юбилейный тур)
	18.05.2018	美國／Сиэтл	(Юбилейный тур)
	19.05.2018	美國／Денвер	(Юбилейный тур)
	20.05.2018	美國／Сан-Франциско	(Юбилейный тур)
	21.05.2018	美國／Лос-Анжелес	(Юбилейный тур)
	11.06.2018	愛沙尼亞／Таллин	(Юбилейный тур)
	12.06.2018	拉脫維亞／Юрмала	Концерт с оркестром Юрия Башмета
	27.09.2018	塞普勒斯／Лимассол	Breeze
	05.10.2018	瑞典／Стокгольм	KRAKEN
	10.11.2018	愛爾蘭／Дублин	The wright venue
	03.12.2018	以色列／Тель-Авив	Клуб «а-Театрон»
Сергей Лазарев	10.04.2018	白俄羅斯／Минск	Минск-арена

附錄 5 2016-2018 年音樂 TV 獎得獎者在 Spotify 上聽眾來自地區

2018 年					
外國聽眾 來自地區 排名	Григорий Лепс	LOBODA	Artik & Asti	Ночные снайперы	Сергей Лазарев
1	Riga, LV	Hamburg, DE	Hamburg, DE	Tel Aviv, IL	Stockholm, SE
2	Hamburg, DE	Frankfurt am Main, DE	Frankfurt am Main, DE	Riga, LV	Amsterdam, NL
3	Frankfurt am Main, DE	Stuttgart, DE	Stuttgart, DE	Tallinn, EE	Oslo, NO
4	Tel Aviv, IL	Riga, LV	Cologne, DE	London, GB	Madrid, ES
5	Stuttgart, DE	Cologne, DE	Munich, DE	Hamburg, DE	Gothenburg, SE
2017 年					
外國聽眾 來自地區 排名	Tomati	LOBODA	Градусы	Наргиз	Ани Лорак
1	Hamburg, DE				
2	Frankfurt am Main, DE	Frankfurt am Main, DE	Riga, LV	Frankfurt am Main, DE	Frankfurt am Main, DE
3	Stuttgart, DE	Stuttgart, DE	Frankfurt am Main, DE	Stuttgart, DE	Stuttgart, DE
4	Oslo, NO	Riga, LV	Stuttgart, DE	Riga, LV	Cologne, DE
5	Munich, DE	Cologne, DE	Tel Aviv, IL	Tel Aviv, IL	Riga, LV
2016 年					
外國聽眾 來自地區 排名	Сергей Лазарев	Полина Гагарина	Serebro	Ленинград	Дима Билан
1	Stockholm, SE	Hamburg, DE	Mexico City, MX	Riga, LV	Hamburg, DE

2	Amsterdam, NL	Frankfurt am Main, DE	Hamburg, DE	Warsaw, PL	Frankfurt am Main, DE
3	Oslo, NO	Riga, LV	Frankfurt am Main, DE	Hamburg, DE	Stuttgart, DE
4	Madrid, ES	Stuttgart, DE	Istanbul, TR	Tel Aviv, IL	Riga, LV
5	Gothenburg, SE	Tel Aviv, IL	Stuttgart, DE	Frankfurt am Main, DE	Cologne, DE
2015 年					
外國聽眾 來自地區 排名	Филипп Киркоров	Ани Лорак	Serebro	Звери	Emin
1	Hamburg, DE	Hamburg, DE	Mexico City, MX	Riga, LV	Hamburg, DE
2	Frankfurt am Main, DE	Frankfurt am Main, DE	Hamburg, DE	Tel Aviv, IL	Frankfurt am Main, DE
3	Stuttgart, DE	Stuttgart, DE	Frankfurt am Main, DE	Tallinn, EE	Stuttgart, DE
4	Riga, LV	Cologne, DE	Istanbul, TR	Paris, FR	Munich, DE
5	Tel Aviv, IL	Riga, LV	Stuttgart, DE	Hamburg, DE	Berlin, DE

資料來源：Spotify Statistics: <<https://spotifystatistics.com/>>

附錄 6 俄羅斯音樂 TV 年度流行音樂獎歷年最佳專輯發行資訊

專輯	格式	音樂品牌	編號	發行地	發行年
2018: «В эпицеNтре»	15xFile, AAC, Album, 256	Sony Music	none	Russia	2017
	CD, Album + CD, Album + Dig	Sony Music, Warner Music Russia	none	Russia	2018
2017: «Разве ты любил»	CD, Album	United Music Group	UMG16 CD- 5161	Russia	2016
	20xFile, AAC, Album, 256	United Music Group	none	Russia	2016
2016: «Не молчи»	LP, Album, Ltd	Первое Музыкальное Издательство	none	Russia	2015
	15xFile, AAC, Album	Первое Музыкальное Издательство	none	Russia	2015
	CD, Album	Первое Музыкальное Издательство	UMG15 CD- 5031	Russia	2015
2015: «Начистоту»	CD, Album	United Music Group, Никитин	UMGCD14-429	Russia	2014
2014: «Жить в кайф»	CD, Album	ООО "Издательство Монолит"	none, МТ 001091-347-1	Russia	2013
2013: «Со'N'Dom»	2xCD, Album, Dig	Moon Records	MR 5474-2	Ukraine	2012

	18xFile, MP3, Album, 320	Первое Музыкальное Издательство	none	Russia	2012
	CD, Album	ООО "Издательство Монолит"	MT 001091- 025-1	Russia	2012
	16xFile, MP3, Album, 320	Первое Музыкальное Издательство	none	Russia	2012
	16xFile, AAC, Album, 256	Moon Records	859708860450	UK, Europe & US	2012
2012: «Голая»	CD, Album + DVD-V	Moon Records	MR 5147-2+0 ; MD-5147-0+2	Ukraine	2011
	14xFile, MP3, Album, 320	ООО "Издательство Монолит"	none	Russia	2011
	CD, Album	ООО "Издательство Монолит"	MT 000410- 555-1	Russia	2011
2011: «Electric Touch»	CD, Album	Sony Music	88697 67527 2	Russia	2010
	CD, Album	Sony Music	8869765272	Ukraine	2010
	CD, Album + DVD-V + Dlx, Dig	Sony Music	88697 67526 2	Russia	2010
	CD, Album, Promo, Dig	Sony Music	88697914692	Russia	2011
2010: «The Boss»	CD, Album, Dlx, Dig + DVD-V)	CD Land	CD REC 4432009 CD,	Russia	2009

			CDLVIDEO 583-09		
	CD, Album	CD Land	CD REC 4432009 CD	Russia	2009
2009: «Ранетки»	CD, Album, RE	Megaliner Records	MLMC-0647	Russia	2006
	CD, Album, Enh	Астра	332612	Ukraine	2008
	CD, RE, Dig	Megaliner Records	MLMC-0647	Russia	2013
	CD, Album, Enh, RE	Megaliner Records	MLMC-0647	Russia	2009
	Cass, Album	Megaliner Records	MLMC-0647	Russia	2006
2008: «Мой рай»	CD, Album	Gala Records	GL10501	Russia	2007
	Cass, Album	Gala Records	4601620205019	Russia	2007
	11xFile, MP3, Album, 320	SBA Production	none	Russia	2012
	Cass, Album	Gala Records	GL20502	Ukraine	2007
2007: «Время-река»	CD, Album	Gala Records	GL 10468	Russia	2006
	CD, Album	Moon Records	MR 1744-2	Ukraine	2006
	CD, Album	Gala Records	GL 10478	Lithuania	2006
	Cass, Album	Gala Records	GL 20470	Ukraine	2006
	CD, Album, Enh, Ltd, Dig	Gala Records	GL 10467	Russia	2006
2006: «А может это сон?...»	CD, Album	Velvet Music	VT 007-2/9	Russia	2005

	CD, Album	Prior Records	RU - 914	Lithuania	2005
	CD, Album	Асра	11689	Ukraine	2005
	CD, Album	Асра	330047	Ukraine	2005
	CD, Album + DVD-V	Velvet Music	VT 007-2/9, VT 007-0	Russia	2005
	Cass, Album	Velvet Music	VT 007-4	Russia	2005
	Cass, Album	CD Land Ukraine	none	Ukraine	2005
	CD, Album	Velvet Music	VT 011-2/9	Russia	2006
2005: «Районы- кварталы»	CD, Album	CD Land Records	CDLR 0422 CD	Russia	2004
	CD, Album	Moon Records	MR 715-2	Ukraine	2004
	Cass, Album	Р.У.П.И.С.	МО-2004-303	Belarus	2004
2004: «Ха-ра-шо!»	CD, Album	Mama Music	none	Russia	2003
	Cass, Album	Prior Records	Ru-Mc-431	Lithuania	2003
	Cass, Album	Mama Music	none	Russia	2003
	Cass, Album	Prior Records	RU MC-270	Ukraine	2003
	Cass, Album	Асра	10851	Ukraine	2003
	CD, Album	Artur Music	263	Ukraine	2003
	Cass, Album	Artur Music	none	Ukraine	2003
2003: «Четырнадцать недель тишины»	CD, Album, RE	Prior Records	RU-0614	Lithuania	2010
	CD, Album	Real Records	RR-153-CD	Russia	2002

	CD, Album, RP	Real Records	RR-153-CD	Russia	2006
	LP, Album, RE, TP	Мирумiр	MIR100457	Russia	2017
	CD, Album, RE	Мистeрiя Звукa	MZ 492-2	Russia	2010
	13xFile, MP3, Album, 320	Земфира Self-released	none	Russia	2010
	Cass, Album	Real Records	RR-153-MC	Russia	2002
	Cass, Album	JRC	JRC 02027 - 1	Ukraine	2002
	CD, Album	JRC	JRC 02027 - 2	Ukraine	2002
	CD, Album	Moon Records	MR 1266-2	Ukraine	2005

說明：以 Discogs 登錄發行之資料為基準，非官方發行將不列入統計；灰底為海外發行。

附錄 7 1991-2018 年嘻哈流行詞彙前 15 名

1991–2000 年	2001–2005 年	2006–2010 年	2011–2015 年	2016–2018 年
радио (radio)	выть (howl)	кепка (cap)	панч (punch)	хайп (hype)
слог (syllable)	награда (reward)	рэпчик (real rap)	потухать (blow out; get dark)	блант (blunt)
сынрок (son)	драка (fight)	мэн (man)	айфон (iPhone)	трип (trip)
проникать (permeate; penetrate)	приглашать (invite)	е*ашить (f*ck; work hard)	салют (salute)	движ (evening; party)
уличный (street)	веселье (chill and fun)	стул (chair)	почерк (handwriting)	залетать (fly; high)
Лирика (Lyrica)	гад (man; skunk; hell)	замес (trouble)	движ (party; evening)	бит (bit)
взрыв (explosion)	битва (battle)	студия (studio)	поступок (action)	детка (chick; baby)
городской (urban)	истина (true)	нрав (temper)	музло (music)	мальшка (baby)
граница (border)	око (eye; third eye)	ноздря (nostril)	борт (board)	кэш (cash)
шок (shock)	братец (brother)	мутить (do something)	вата (cotton; thing; sh*t)	тур (tour)
покой (peace)	лишать (deprive)	пробка (traffic jam)	квадрат (square)	низы (lowes classes; masses)
микрофон (microphone)	зритель (audience)	обойма (clip)	рэпчик (real rap)	айфон (iPhone)
ощущать (feel)	заплатить (pay)	Кент (Kent)	низы (lowes classes; masses)	коп (cop)
сомнение (doubt)	теряться (be lost)	пост (post)	влюблённый (enamored)	хейтер (hater)

стон (stone)	леди (lady)	убиваться (be killed)	возраст (age)	таблетка (tablet)
------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------	-----------------------------

說明：對應之英文為筆者自行翻譯。

資料來源：Яндекс.Музыки. Русский рэп как набор слов. [Электрон. ресурс] – Режим доступа:

https://yandex.ru/company/researches/2018/rap#content_popular-words (Дата обращения: 22. 06. 2019)

