

音樂經濟學

文·圖/楊雅惠

經濟學分析各種現象時，常使用供給與需求的觀念，用以說明某項產品或勞務在市場上達到均衡價格與數量的現象。以此分析架構，用在不同領域，可推展出另一嶄新的學門，諸如醫療經濟學、法律經濟學等等。運用經濟分析工具，研究各領域之供需市場的形成與發展過程，常有更具條理而清晰的發現。

以經濟學供給與需求之思維，可用以探討音樂各時期樂派的風格。數百年來西洋發展出不同音樂流派，包括巴洛克樂派、古典樂派、浪漫樂派，與現代音樂等；臺灣的音樂從日據戰後、國民政府、戒嚴到解嚴、民歌，乃至於目前全球化時期。不同風格音樂的出現，隨著各時期的社會背景、政治結構、經濟環境，人們感受到情境順暢或滯礙，心情悲喜浮沈，酸甜苦辣，對音樂有不同韻味的需求，催生了適合當時的樂曲，甚至通過時間的漏斗而傳至後代。

音樂供需與市場形成

政經社會的運作環境，決定了各種產品之供需互動模式。音樂的產生亦然，首

歐洲17-18世紀宗教音樂興盛，促進了西洋音樂的蓬勃發展。圖為赫爾辛基主教座堂男孩合唱團的演出。（https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cantores_Minores_C_IMG_1667.JPG）

先須有音樂供給，由具備音樂創作能力者提出音樂作品。至於作品風格如何，常受當時對音樂的需求影響。如果創作者領受固定薪資或專案報酬，便需依照出資方的指定作曲；如果接受贊助，也需配合贊助方的活動與偏好。如果作曲者無特定對象支付薪酬，創作方向自會參照當時社會風氣，由社會大眾的欣賞取向，帶出創作之落點，流行之走向。

社會風氣的形成，可能是承平時期的來自於傳統文化的滋潤，例如民謠的口耳相傳，鄰里互和；也可能是外來因素的衝撞，例如戰爭威脅下的愛國歌曲，抑或反戰的呼喚。對大地的吟詠，對感情的眷戀，對處境的怨嘆，對前景的企盼，都可在樂曲的抑揚頓挫中吐露。作曲者提出成熟的樂曲後，對潮流有著帶動力量，聽眾原本未必對樂曲有清楚的設定，聽了創作成品後，因喜愛而形成風潮，供需相符的某個時代便如此被劃定。

政府對市場運作的態度，常有干預或管制，鼓勵特定對象。鑑於政府干預必然損及市場效率，難杜悠悠之口，管制若干時日之後，在輿論壓力下總會開放而交由市場自由發揮。在音樂發展的過程中，亦見類似手法，政府曾特別鼓勵某些主題，禁止某些內容，直接圍堵到創作與推廣空間。一旦解除管制，被壓抑的作品反而受到簇擁。

市場上互動參與者愈來愈多，需求面讓供給面有發揮的機會，供給者的好作品也帶動需求面向外渲染擴大，就會形成相當規模的產業，促成了中介機構與上下游延伸。唱片公司、錄影帶市場、經紀人、廣播、電視，都在市場上穿梭。音樂創作、改編、再製、重錄，都透過音樂產業的穿透力，不斷在人們耳際播放。

生產技術的進步，跨越領域的創新，促使產品求新求變。市場上音樂產品日趨多樣差異化，提供不同偏好的人們更多選擇空間。新的樂器不斷推出，弦樂器、管樂器、打擊樂器等變革更新，讓音樂的形態更富有多元性。此外，不同藝術領域的串連，音樂加入舞蹈、文學、美術、歷史等等元素，表演更令人目不暇給。

西洋樂派的供需動力

西洋樂派的發展，與政經社會背景之供需運作模式攸關。從專權體制走向民主自由社會，音樂的旋律便透露著世界的變化軌跡。例如歐洲1600至1750年間的巴洛克音樂時期，宗教具有偌大權威，王宮貴族擁有龐大資源，音樂創作者為教會所聘，或受僱於貴族特權，音樂便需配合付酬需求者，為了彰顯宗教而創作，或為迎合權貴而寫。在教會中，透過聖歌隊演唱和諧歌聲搭配教義，例如巴哈《馬太受難

曲》、《聖母頌》，韓德爾《彌賽亞》等，不強調個人情緒之喜好，呈現嚴謹莊重的聖樂。為呈現盛大教堂與權貴殿堂之氣勢，音樂須具備相當水準，要求工整與格調，精雕細琢。

隨著法國大革命在1789年敲響的革命之喚，自由之聲掀動了旋律的波線，形式上朝向多元，包括交響樂、獨奏協奏曲、弦樂四重奏、多樂章奏鳴曲等，造就了音樂模式較為完整的古典樂派時期。此時作曲家不再完全仰賴於教會與宮廷，逐漸轉為獨立作曲者。甚至於若干歌劇的曲目，乃是對當時社會階級的不滿，例如莫札特《費加洛婚禮》歌劇，隱喻著恥笑批判貴族階級的顛覆墮落。迨1820年代後進入浪漫樂派，曲風愈趨自由，表達各處特色的民族色彩之音樂，以及個人心內感受的旋律，此起彼落，布拉姆斯〈匈牙利舞曲〉即具濃厚的民族色彩。到了現代音樂，更是千變萬化，打擊樂、重金屬的聲音，跳脫了傳統講究音韻優美的前提，衝撞著音樂的範疇，讓人們的心跳、呼吸，得以在奔放節奏中釋放。

技術進步，在音樂領域中可見明顯痕跡。管風琴乃是以聖樂為主的巴洛克時期之重要演奏樂器，在教堂中奏出莊嚴的頌讚樂曲。到了古典音樂時期，鋼琴的出現，表現空間更為廣泛，讓鋼琴躍居樂器之王。其實人類早期就有各種樂器，各地出現簡單的發聲樂器，16世紀文藝復興最興盛的時期，義大利北部出現了小提琴，這是交響樂團中人數最多的樂器。科技進步改善了錄音錄影技術，音樂可以留傳並有效留存。今日的科技更跳脫了時空限制，在現代舞台上，甚至加上了虛擬影像，舞台上可以虛擬演奏、演唱、指揮，無限想像任意揮灑。

臺灣流行歌曲的供需動力

臺灣流行歌曲的發展，除了呈現民眾節慶心聲外，也因政經體制變化而有相當大的改變。臺灣最早的歌謠是歌仔戲，忠孝節義、人間冷暖的故事，藉著劇情表達，在民間節慶各處表演，吸引了眾多死忠粉絲，乃是紓解民眾情緒的生活調劑。

經濟發展的路徑，鋪陳音樂作品的環境。臺灣經濟成長過程中，農、漁、工、商，各行各業尋找生機，然而，貧富差距十分懸殊，窮人辛苦工作仍難攀上富足階級，不少曲子即表現當時社會的基層心聲，如〈補破網〉描寫漁民捕魚欠網的辛酸，〈燒肉粽〉描寫寒夜冷雨中小巷叫賣糊口

歌仔戲，臺灣民間最興盛的傳統戲曲之一，以臺灣話演唱的表演戲劇。內容多為忠孝節義，是臺灣最具代表性的庶民文化。（https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taiwanese_opera.JPG#mw-jump-to-license）

的嘆息，〈媽媽請你也保重〉描寫離鄉背景努力打拼的兒女思親。而社會壓抑下男女情愫的不如意也表現在諸多曲子，如〈望春風〉抒發傳統社會下女子的無語與無奈，〈望你早歸〉描寫難敵環境的心焦與灼痛。

政治因素顯著地帶領創作路線，在臺灣流行歌曲史上可依統治更迭分段立下路標。日據時代下的臺灣歌謠，因在殖民時期，總較欠缺開朗的氣氛，不少受到歡迎的曲子常帶著悲情，包括〈雨夜花〉、〈月夜愁〉等。戰後，不少所謂的「混血歌曲」，即採日本歌旋律，填上台語歌詞，如〈黃昏的故鄉〉、〈內山姑娘〉等。然而，國民政府於1949年開始戒嚴，不少歌曲被關入暗房，愛國歌曲多受鼓勵，直到1987年解嚴，大門敞開，陽光普照，方讓冰封的曲子撥雲見日。

長期乾涸的本土音樂創作環境下，美國歌曲銷入臺灣，成為年輕人交友聯誼時學習的對象。重大的政治衝擊發生了，1971年我國退出聯合國，1978年臺美斷交，激發年輕人「用自己的語言，創作自己的歌曲」，發展出一連串的民歌運動。直至今日，對本土創作則無特別禁忌藩籬。

音樂產業

產業的形成，乃是在市場上相互買賣某產品，包括生產鏈與消費鏈所形成的交易市場。市場的參與者互相分工，提高生產效率，也提高消費者的效用。首先，音

許多膾炙人口的民謠是農漁民在工作中傳唱而廣為流傳。（作者：usir。草原月琴。典藏者：數位島嶼。數位物件典藏者：中央研究院數位文化中心）

1970年代，在大專院校興起創作風潮的校園民歌，為1980至90年代流行音樂產業奠定基礎，圖為創作歌手葉佳修演出。（https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joseph_Yeh.jpg#mw-jump-to-license）

樂作品之品質，必須講究。在歌詞與表演劇本上，文學造詣可添增文藝價值。在舞台表演上，舞蹈與舞台設計可讓表演效果大為增色。至於作曲家安排劇目時，如何把演出者的角色作適當分配，減輕演出成本，提高資源運用效率，也是可被討論的議題。產業之拓展，除了講究產品本身品質外，須加上企業的運作，推廣的功能，專業的管理，以助成市場的擴大。音樂會、演唱會的舉辦，有賴多方單位的動員，經紀公司的牽線潤滑，以及資金來源的到位。對於音樂會票價之訂定、銷售，均可用各種市場調查的方式先行瞭解與設定。

不同的樂派，市場規模大有差異。古典音樂與流行音樂的消費人口並不相同，古典音樂的聽眾必須在音樂廳內正襟危坐，仔細聆賞每段旋律的細節詮釋；流行音樂則可以隨興身心擺動，開口同唱。古典音樂與流行音樂常是涇渭分明，產業大小的差別也是不辯自明。其實音樂不必楚河漢界，將不同形態音樂予以適度融合，擴大觀眾人口，頗受歡迎，已是日趨興盛的潮流。

音樂，在每個人心中，有不同的評價認定。有些人認為這只是休閒娛樂類，不是正宗志業。某些著名歌星的退休演唱會，子女會幫其父母購票，而父母則會對親朋好友誇贊其兒女孝心，以出席該演唱會而傲，該演唱會便形同一項炫耀財。此外，在升學推甄競爭壓力下，學習樂器有助加分，暫且不論小孩音樂興致有無，在資料上加上一筆習琴記錄，便像鑲了金邊，音樂變成裝飾品。

音樂作品，如果只是因應特殊時期的需求，一旦情境改變，歌曲便可能打入冷宮而不再聽聞。如果是表現人們自然的生活心聲，只要在時代的考驗下，優存劣汰，若能通過淬鍊的，一代代傳唱，便升級為好聽的老歌。無論西洋音樂或臺灣歌曲，古典音樂或流行音樂，是否好聽，即使人們的嘴巴不好明說，但人們的耳朵是誠實的，時間的長河自然會明示。

楊雅惠 小檔案

學歷：臺大商學系 1978 年畢業

臺大經濟學碩士、博士

美國哈佛大學經濟系訪問學人

現任：考試院考試委員

臺大財務金融系兼任教授

曾任：金融監督管理委員會委員

中央銀行理事

中華經濟研究院研究員兼臺灣經濟所所長

興趣：音樂、文學

合唱團指揮，獲金韻獎作詞作曲獎，曾辦鋼琴獨奏暨獨唱音樂會