

Université de Montréal

Narrative in the Music of Jay Chou
A Case Study of Music, Globalization and Semantics

par
Karen Ho

Université de Montréal
Faculté de Musique

Mémoire présentée à la Faculté des études supérieures
en vue de l'obtention du grade de Maîtrise
en Musicologie

Août, 2009

© Karen Ho, 2009

Université de Montréal
Faculté des études supérieures

Cette mémoire intitulée :

Narrative in the Music of Jay Chou: A Case Study of Music, Globalization and Semantics

présentée par :
Karen Ho

a été évaluée par un jury composé des personnes suivantes :

Présidente-rapporteur : Marie-Thérèse Lefebvre

Directeur de recherche : Philip Tagg

Membre du jury : François De Médicis

Abstract

Can an audience consisting of a variety of different national cultures and traditions come to a common understanding of a single pop song? Using musematic analysis, a methodology devised by Tagg (in Tagg & Clarida 2003), we cross-referenced musical structures not only with other pieces of music in varying musical styles but also with the results from simple reception tests. A piece by Taiwanese artist Jay Chou was played to respondents from various cultural backgrounds. The results were surprising, how was it that respondents from quite disparate cultural backgrounds associated in similar directions? Does globalization play a role in prompting such similar reactions? What differences in interpretation, nevertheless exist between listeners from different cultural backgrounds? The empirical basis for my study is twofold: 1) reception data based on listening tests and online surveys; 2) detailed structural analysis, including full transcriptions. Relationships between these two information categories will be examined using Tagg's musematic analysis techniques. It is obvious that it will be necessary to put the above-mentioned semiotic aspects in their particular socio-cultural context, specifically that relating to the Chinese diaspora; more specifically, I shall concentrate this part of the study on members of the Chinese community in Montreal.

Keywords: musemes, paradigmatic analysis, reception test, transcription, popular music, Chinese, Montreal, Jay Chou,

Résumé

Un auditoire constitué d'une variété de différentes cultures et traditions nationales peut-il arriver à une compréhension commune d'une seule chanson populaire? Utilisant une analyse musématique, une méthodologie développée par Tagg (Tagg & Clarida, 2003), nous avons croisé des structures musicales non seulement avec d'autres pièces de musique de styles variés, mais aussi avec des résultats de simples tests d'écoute. La pièce de l'artiste taiwanais Jay Chou a été jouée à des sondés provenant de différents milieux culturels. Les résultats sont surprenants: comment est-il possible que les réponses des sondés, issus de milieux culturels multiples, mènent à des directions semblables? La mondialisation joue-t-elle un rôle en incitant de telles réactions similaires? Néanmoins, quelles sont les différences interprétatives entre les auditeurs provenant de différents milieux culturels? La base empirique pour mon étude est double: 1) des données au niveau de la réception, basées sur des tests d'écoute et des sondages en ligne; 2) une analyse structurelle détaillée, incluant des transcriptions complètes. Les relations entre les deux catégories d'information seront examinées en utilisant le technique d'analyse musématique de Tagg. Évidemment, il sera nécessaire de mettre les aspects sémiotiques, ci haut mentionnés, dans leur contexte socioculturel particulier, spécifiquement par rapport à la diaspora chinoise. Tout particulièrement, je devrai concentrer cette partie de l'étude sur les membres de la communauté chinoise à Montréal.

Mots-clés : analyse musématique, analyse paradigmatique, tests d'écoute, transcription, musique populaire, Chinois, Montréal, Jay Chou,

Table of Contents

List of figures	vi
Acknowledgement.....	vii
Introduction.....	1
Chapter 1: Culture and Music Meaning.....	4
One vs. Other	4
Culture: A Tale of Two Countries	6
Canadians: Made in China	9
Music and Meaning: Music Semantics and Methodology.....	13
Chapter 2: Procedure.....	17
The Artist and the Pieces: Jay Chou	20
Data Collection: Reception Test	24
The Participants.....	26
The Results.....	34
Chapter 3: <i>Twilight's Chapter 7</i>	39
Musemes	41
Musical Form	52
Discussion on the Responses by Category.....	57
Lyrics and Storyline	67
Music Video	70
Chapter 4: <i>Final Battle & In the Name of the Father</i>	73
Discussion on the Responses by Category.....	73
Conclusion.....	85
Bibliography.....	88

List of tables

Table 1. Ethnicity as Described by Each Respondent	32
Table 2. Summary of VVAs	33
Table 3. Overview of Discretized and Taxonomized VVAs by Song	36
Table 4. Table of Musematic Occurrences	40

List of figures

Figure 1. Interobjective Comparison	15
Figure A. Gender and Age of All Respondents	27
Figure A.1. Gender and Age for TC7	28
Figure A.2. Gender and Age for FB & ITNOTF	29
Figure B. General Location of Respondents	30
Figure B.1. Specifics in Location – Canada	30
Figure C. Citizenship	31
Figure D. Ethnic Background for All Respondents by General Location	33
Figure D.1. Ethnic Background for Individual Songs	33

La version intégrale de ce mémoire est disponible uniquement pour consultation individuelle à la Bibliothèque de musique de l'Université de Montréal (www.bib.umontreal.ca/MU).