

流行音乐教育系列丛书

欧美流行 音乐简史

李罡 主编
尤静波 著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

4G0082

流行音乐教育系列丛书

欧美流行 音乐简史

李罡 主编
尤静波 著

上海音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

欧美流行音乐简史 / 李罡主编; 尤静波著 - 上海: 上海音乐出版社,
2015.9

ISBN 978-7-5523-0843-3

I. 欧… II. ①李… ②尤… III. 通俗音乐 - 音乐史 - 西方国家 IV.
J609.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 188184 号

书 名: 欧美流行音乐简史
主 编: 李 罡
著 者: 尤静波

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 于 爽
封面设计: 何 辰
印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001
上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.co
www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海市北印刷 (集团) 有限公司

开本: 700×1000 1/16 印张: 35.25 图、谱、文: 564 面

2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1 - 3,000 册

ISBN 978-7-5523-0843-3/G · 0082

定价: 75.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

总序

随着我国文化产业结构不断调整,音乐产业已经发生了深刻的裂变,以移动数字音乐下载和音乐选秀类电视节目及衍生产品为主要形态的流行音乐,已经成为音乐产业的两驾马车,创造了年收入百亿的奇迹。然而,与其相关的流行音乐专业教育却难尽如人意,在众多音乐学院、师范大学及综合性大学纷纷开设流行音乐专业的背景下,教材建设仍然成为束缚流行音乐教育发展的羁绊。很多活跃在教学一线的音乐教育者仍然感到流行音乐教学的跟进是如此艰难,流行音乐理论与扩招后的专业教学需求相去甚远,学科理论体系的研究远远落后于教学实践,一定程度上阻碍了学科专业的发展。

作为全国最早从事流行音乐专业教育的高等音乐学府,北京现代音乐学院(以下简称“北音”)始终致力于现代音乐的教育与音乐文化的研究,探寻多元文化语境下艺术教育的社会价值与功能。在二十年的教学实践中,开荒拓土,深耕细作,逐步形成了流行音乐专业人才培养体系。

“北音”教学模式的成功与辐射,得益于始终把教材建设放在学科建设与发展的重要位置,十分重视教材建设在培养“应用型、复合型、创新型”人才的环节中起到的关键作用。继2004年出版第一批教材以来,学院不断投入大量的财力和精力,全力打造学院重点及特色学科的科研工作和教材建设,相继出版了三套流行音乐专业教育系列教材。

为此,学院专门成立了“教材编写与出版领导小组”,将教材编写作为学院科研工作中的重点,鼓励引导教师参与教材编写,激发教师科研创新意识,以期通过此项工作,梳理总结多年教学经验,研究学科建设体系,推动教学改革,探求学科发展规律与方向。经过二十年的不断积累,目前已形成了一套相对稳定与成熟的教材体系,将研究成果进一步反馈教学实践,从而引

领学科专业发展的方向。

本次出版的系列教材作为我院专业教学及研究最新成果的体现,教材内容涉猎了流行音乐、作曲技术等多个学科理论。反映出我院教师教学研究的创造能力及优质的教学内容、优化的教学方法,在保持流行音乐教科书始终领先的前提下,我院学科发展实现多领域、多专业综合性跨越。

其中《欧美流行音乐简史》《中国流行音乐简史》《和音演唱训练教程》《流行音乐多声部写作》《流行节奏训练教程》属国内首创,具有重要的学术开拓性;而《流行歌曲创作教程》《歌词文化鉴赏教程》为专业学习者提供了流行歌曲创作与歌词文化鉴赏的重要途径。同时,也在内容上填补了流行音乐创作理论的空白。《基础和声音响建构教程》则从和声的实际应用出发,强调了“音响建构”层面,为和声的学习开创了新的思路与方法。

鉴于当下流行音乐教育理论与教材匮乏的现状,我们愿意和全国各大音乐院校携手共同探讨、研究流行音乐教育的普遍规律及学科发展方向,共同建立流行音乐的教学体系。本系列教材既可作为全国各大音乐学院、艺术院校、高职、中职流行音乐等专业教学的重要教材,同时也可为广大流行音乐爱好者及从事流行音乐演唱(奏)或相关从业者提供音乐理论学习的平台。希望更多的专家、学者能够投入到流行音乐学术研究和教材建设中来,也希望通过教材的出版,能够为中国流行音乐教育带来学术研究新的突破,为各大音乐学院、艺术院校提供借鉴。

在这里,我要感谢我的各位同仁、同道。正是由于你们的努力和坚持,才有了“北音”的今天,才使得中国的流行音乐教育从无到有,从艰难的起点出发,走向未来。

我愿意与各位同仁一起为中国音乐教育事业尽一份绵薄之力!

北京现代音乐学院院长

李 罡

2015年7月于北京通州

前言 / Preface

流行音乐源于欧美,发源于十九世纪,是二十世纪大众文化的重要代表。美国是欧美流行音乐的发展中心,也是主要发源地,世界上的流行音乐形态大部分都基于美国音乐发展而来。如布鲁斯(Blues)、爵士乐(Jazz)、摇滚乐(Rock' N' Roll)等美国音乐对世界流行音乐产生了巨大影响。

二十世纪流行音乐的发展主要有两个转折点,分别是十九世纪末二十世纪初爵士乐的诞生和1950年代摇滚乐的出现。爵士乐和摇滚乐既是美国音乐的代表,也是流行音乐的两大标志。

十九世纪末至第二次世界大战结束之前,世界上的流行音乐主要集中在美国,以黑人的布鲁斯,白人的叮砰巷音乐(Tin Pan Alley)、乡村音乐(Country Music)以及由黑人文化和白人文化融合而成的爵士乐为主。其中爵士乐是该时期流行音乐的主要代表,尤其是摇摆乐(Swing)的影响甚大。

“二战”后流行音乐在世界范围内得到发展,但随着世界格局的转变,“二战”后在外交上和美国保持关系的国家和地区,流行音乐都获得了迅速发展,而以苏联为代表的社会主义国家的流行音乐则日益衰落。

1950年代中期,摇滚乐的诞生改变了世界流行音乐的面貌,1950年代“猫王”(Elvis Presley,美国)的出现使摇滚乐成为流行音乐的主流;而1960年代“披头士”乐队(The Beatles,英国)的成功不仅使摇滚乐在世界范围内产生影响,还成为世界流行音乐全面崛起的重要标志。

1960年代,因美国社会运动频发,以美国为代表的流行音乐,意识形态出现了较大转变。以往的流行音乐主要以叙事和抒情为主,而此时的流行音乐已成为音乐家反映社会问题的一个载体,如鲍

勃·迪伦(Bob Dylan)等一批音乐家在此时发挥出了他们的重要作用。与此同时,美国黑人音乐——灵魂乐(Soul)得到发展并成为主流,美国黑人不仅用音乐表达他们的人生态度,还用音乐来争取自己的权利。总之,音乐在1960年代和社会运动紧密结合,成为社会文化的重要组成部分。

与此同时,英国流行音乐随着“披头士”和“滚石”乐队(The Rolling Stones)的成功,于1960年代崛起,并迅速和美国流行音乐形成对抗局面,从而打破了美国流行音乐一统世界的局面。欧美流行音乐的格局随着英国的崛起,英、美两国形成流行音乐两大阵营,相互影响。

1970年代是世界流行音乐大融合的时代,各种音乐风格相互融合、相互交叉,甚为繁荣。在美国和英国的基础上,北欧、拉丁美洲等地区的流行音乐也开始得到发展,如北欧的流行舞曲、牙买加的雷鬼音乐(Reggae)、拉丁美洲的拉丁音乐(Latin Music)等音乐形式的出现,使世界流行音乐呈现出多样化发展趋势。

1980年代后,以美国黑人为主的说唱乐(Rap)和嘻哈乐(Hip-Hop)得到发展并成为新时代黑人音乐的代表。此外,以欧美流行音乐为基础,融合了世界各地民族音乐元素的新世纪音乐(New Age)成为世界瞩目的焦点,创新与融合在此时已成为世界流行音乐发展的重要方向。

综上所述,欧美流行音乐的历史虽然只经历了一个多世纪,但其音乐形态却极为丰富,各种音乐风格之间有着复杂的关系。历史是一面镜子,而音乐史就是音乐人的镜子,它是由人物、作品、事件交织而成的一部历史。

流行音乐因其在中国经历了一段特殊的历史,因此流行音乐史

■ 前言 / Preface

研究在中国尚未得到太多的关注。流行音乐作为一个专业学科,如今已成为各大艺术院校音乐院系普遍招生的专业,因此,流行音乐史的研究是促进该专业发展的重要基础。作为学习流行音乐的学生或从事流行音乐的音乐人,要想获得更深的专业内涵,必须立足历史,拓宽视野,使自己的音乐理念和专业技能得到更大的提高。

笔者在北京现代音乐学院教授《西方流行音乐史》这门课程已十余年,自1999年开设该课程起,在教学过程中屡次对教案进行修改,并在之前出版的《西方流行音乐简史》(2002年)和《流行音乐历史与风格》(2007年)两书的基础上,重新编写了这本教材。笔者希望,本书的出版能够为设有流行音乐专业的艺术院校解决流行音乐史学教材的缺口,同时也希望众家学者能够对本书的不足之处提出意见,以便后续修订。

尤静波

2014年10月28日

目 录 / Content

/ 总 序 /

/ 前 言 /

/ 第一章 绪 论 /

第一节 流行音乐文化刍论	1
1. 什么是文化?	1
2. 什么是音乐文化?	2
3. 什么是流行音乐文化?	2
第二节 流行音乐的文化特征	4
1. 都市化	4
2. 商业化	5
3. 大众化	6
4. 电声化	7
第三节 流行音乐的起源	8

/ 第二章 叮砰巷歌曲(Tin Pan Alley) /

第一节 叮砰巷的由来	11
第二节 叮砰巷音乐特征	12
第三节 叮砰巷与百老汇的关系	14
第四节 叮砰巷的发展与没落	15
第五节 叮砰巷代表人物	16

/ 第三章 布鲁斯(Blues) /

第一节 美国黑人音乐的来源——非洲音乐	24
1. 非洲音乐的文化特征	25

2. 非洲音乐的特色	27
第二节 布鲁斯的起源	28
第三节 乡村布鲁斯(Country Blues)	31
第四节 古典布鲁斯(Classic Blues)	47
第五节 城市布鲁斯(Urban Blues)	59
第六节 节奏布鲁斯(Rhythm&Blues)	64
第七节 “嘟·喔普”(Doo-Wop)	85
第八节 英国布鲁斯(Blues Britannia)	91
第九节 布鲁斯复兴(Blues Revival)	97
1. 1960年代布鲁斯	97
2. 1970年代布鲁斯	102
3. 1980年代布鲁斯	104

/ 第四章 爵士乐(Jazz) /

第一节 爵士乐的起源	107
1. 新奥尔良	107
2. 斯托里维尔区	111
3. 爵士乐的来源	113
第二节 新奥尔良爵士(New Orleans Jazz)	119
第三节 芝加哥爵士(Chicago Jazz)	124
第四节 摇摆乐(Swing)	130
1. 摇摆乐的萌芽	130
2. 摇摆乐的全盛	133
3. 摇摆乐的影响	140
第五节 比博普(Bebop)	142
1. 比博普的兴起	142
2. 比博普的全盛	143
3. 比博普的影响	150
第六节 冷爵士(Cool Jazz)	151

第七节 硬博普(Hard Bop)	157
第八节 第三潮流(Third Stream)	160
第九节 自由爵士(Free Jazz)	162
第十节 融合爵士(Fusion Jazz)	167
第十一节 酸爵士(Acid Jazz)	172
第十二节 中国爵士乐	176
/ 第五章 乡村音乐(Country Music) /	
第一节 乡村音乐的来源	181
第二节 广播业对乡村音乐的推动	183
第三节 唱片业对乡村音乐的影响	184
第四节 山地音乐(Hillbilly Music)	186
第五节 西部牛仔歌曲(Cowboy Songs)	190
第六节 西部摇摆(Western Swing)	194
第七节 酒吧音乐(Honky-Tonk)	196
第八节 蓝草音乐(Bluegrass)	200
第九节 纳什维尔之声(Nashville Sound)	206
第十节 山地摇滚(Rockabilly)	214
第十一节 叛逆运动(Outlaw)	218
第十二节 乡村摇滚(Country Rock)	223
第十三节 乡村音乐流行化	226
第十四节 新传统主义(New Traditionalism)	231
第十五节 新乡村音乐(New Country)	236
第十六节 另类乡村音乐(Alternative Country)	239
/ 第六章 摇滚乐(Rock' n' Roll) /	
第一节 1950年代及早期摇滚乐	242
1. 背景	242
2. 摇滚乐的来源	243

3. 摇滚乐的产生	245
4. “Rock’ n’ Roll”的由来	248
5. 比尔·哈利和《昼夜摇滚》	249
6. “猫王”埃尔维斯·普莱斯利	253
7. 早期摇滚乐的风格倾向	262
8. 摇滚乐“黄金时期”的衰落	271
9. 冲浪音乐(Surfing Music)	272
第二节 1960年代摇滚乐	274
1. “披头士”乐队(The Beatles)	275
2. “滚石”和其他英国乐队	313
3. 民谣摇滚(Folk Rock)	319
4. 迷幻摇滚(Psychedelic Rock)	331
5. 蒙特利和伍德斯托克音乐节	344
第三节 1970年代摇滚乐	349
1. 背景	349
2. 轻柔摇滚(Soft Rock)	350
3. 乡村摇滚(Country Rock)	352
4. 艺术摇滚(Art Rock)	354
5. 爵士摇滚(Jazz-Rock)	364
6. 重金属(Heavy Metal)	367
7. 华丽摇滚(Glam Rock)	373
8. 朋克(Punk)	377
9. 新浪潮(New Wave)	385
10. 唱作人(Singer-Songwriter)	388
第四节 1980年代摇滚乐	393
1. 重金属的繁荣	393
2. 摇滚义演	399
3. 杰克逊和麦当娜	405
第五节 1990年代摇滚乐	412

1. 垃圾乐(Grunge)	412
2. 另类摇滚(Alternative Rock)	415
3. 英式摇滚(Britpop)	421
4. 小结	425

/ 第七章 灵魂乐(Soul) /

第一节 灵歌(Spiritual)	426
第二节 福音歌(Gospel)	430
1. 传统福音歌(Traditional Gospel)	432
2. 当代福音歌(Contemporary Gospel)	438
第三节 灵魂乐(Soul)	439
第四节 摩城音乐(Motown Music)	450
第五节 放克(Funk)	465
第六节 流行灵魂乐(Soul Pop)	467
第七节 当代 R&B (Contemporary R&B)	477

/ 第八章 其他流行音乐 /

第一节 拉丁音乐	482
1. 拉丁音乐(Latin Music)	482
2. 波萨诺瓦(Bossa Nova)	486
3. 拉丁音乐代表人物	491
第二节 雷鬼乐(Reggae)	494
1. 文化背景	496
2. 雷鬼的产生	498
3. 音乐、歌词与文化	498
4. 雷鬼的发展	500
5. 其他雷鬼音乐家	504
6. 中国雷鬼乐	511

第三节 迪斯科和流行舞曲	512
1. 迪斯科(Disco)	512
2. 流行舞曲(Dance Pop)	519
3. 中国迪斯科和舞曲	519
第四节 说唱乐和嘻哈乐	522
1. 说唱乐(Rap)	522
2. 嘻哈乐(Hip-Hop)	526
3. 华语说唱和嘻哈	529
第五节 新世纪音乐(New Age)	530
参考文献	546

第一章 绪论

第一节 流行音乐文化刍论

流行音乐是二十世纪以来大众流行文化的重要代表。它以美国音乐为基础,经过一百多年的发展,如今在世界范围内产生了广泛影响,因其具有通俗、时尚、流行等特征而广受大众喜爱。

1. 什么是文化?

笼统地讲,文化是人类文明的具体表现。具体而言:“文化是指一个国家或民族的历史地理、风土人情、传统习俗、行为方式、思考习惯、价值观念、文学艺术等包罗万象”^①。

所谓人类文明,是人类社会发展到较高阶段表现出来的状态。例如:人都要穿衣服,吃熟食,不能随地大小便,这是人类区别于动物的人类文明,即人类所共有的一种生活状态。而文化是建立在人类文明之上的一种生存方式和生活方式。例如:吃、穿、住、行都是人类文明的具体实践,但是对于不同国家和民族的人民而言,他们却都有着自己的文化特征。比如:“饮食文化”,人类经过长期发展,如今吃肉都得吃熟肉,这是人类文明。西方人吃牛肉,普遍爱吃三五分熟的牛排,这是西方饮食文化;而中国人吃牛肉,则有炖、涮、煮、酱等多种吃法,这是属于中国所特有的饮食文化。再如“服饰文化”,人类都需要穿衣服,这是人类文明。而不同国家和民族所穿的衣服却各有特征,比如阿拉伯大袍、日本和服、中国唐装、旗袍、中山装,这些都是各民族所特有的服饰文化,尽管西服如今已成为世界范围内正装的标志,但是它依然属于西方文化的代表,在各种代表民族与国家的重要场合,各国代表往往会穿上自己民族的服饰来彰显自己的民族文化。再如

^① 引自百度百科“文化”词条。

“建筑文化”，人类居必有所，这是人类文明。而不同民族的建筑特点各有异，我们绝不会把欧式建筑看成是中国特色，也绝不会把牌楼建筑看作是西方文化，即便是中国人的“建筑文化”也都因地域差异而有不同，比如蒙古族的蒙古包，傣族的吊脚楼，延安的窑洞，北京的四合院，之所以各有不同，那是因为历史、地理和风土人情的差异所致。综上所述，“文化”通俗的理解就是各民族、各国家的生活方式，它有优劣之别，但无高下之分。

2. 什么是音乐文化？

音乐是通过乐音来表达人们思想感情、反映现实生活的一种艺术，可分为声乐和器乐两大类型。音乐作为一种文化，不同民族和国家的音乐，各具自己的文化特征，换言之，它们都各自具有反映本民族生活方式的特点。例如：西方音乐文化，以大小调体系为基础，以小号、长号、小提琴等管弦乐为乐器特色，歌唱的内容主要以他们的生活为题材；而中国音乐文化，以宫、商、角、徵、羽五声调式为特色，拥有古筝、二胡、扬琴、琵琶等众多民族乐器，歌唱内容以中国人的生活为题材；再如：黑人音乐文化，主要来自非洲音乐体系，它具有黑人所特有的调式特征（例如布鲁斯调式），和西方音乐、中国音乐都有很大的差别，在节奏上具有复合节奏特征，乐器以打击乐为特色，在表演上讲究即兴，歌唱内容以黑人生活为题材。综上所述，这就是不同地域和民族的音乐文化特征。通俗地讲，音乐文化就是通过音乐反应的本民族或本地区的人民生活与思想感情。

3. 什么是流行音乐文化？

流行音乐是十九世纪下半叶，随着现代工业文明的兴起而发展起来，并于二十世纪逐渐走向繁荣的一种具有都市性、商业性和大众性特征的音乐文化。

流行音乐是都市中的民间音乐，它的发展以都市为中心，但又具有自娱自乐、口耳相传等民间音乐的某些特征。

（1）流行音乐的狭义概念

作为一个专有名词，流行音乐诞生于十九世纪下半叶，于二十世纪

二十年代从欧美传入中国,是英文 Popular Music 的意译。从英文释义来看,它是一种流行的、大众的、通俗的、为一般人接受的、受欢迎的音乐。据此,流行音乐是一种具有社会普及性的通俗音乐,是容易在社会上产生广泛影响的大众音乐。

具体来讲,流行音乐是一种融合了欧洲白人音乐和非洲黑人音乐,以美国为中心而逐渐发展起来的音乐体系。换言之,流行音乐是由布鲁斯(Blues)、爵士乐(Jazz)、摇滚乐(Rock' N' Roll)等美国大众音乐架构起来,并从中派生出来的音乐体系,可以泛指 Jazz、Rock、Soul、Blues、Reggae、Rap、Hip-Hop、Disco、New Age 等二十世纪后兴起的都市化大众音乐。

(2) 流行音乐的广义概念

广义的“流行音乐”概念可以泛指所有“流行的音乐”,是包括狭义“流行音乐”在内的,各时期在社会上广为流行的音乐。基于这个概念,我国的唐诗、宋词是唐宋时期广为流行的音乐,也可看作是广义概念上的流行音乐;贝多芬的《致爱丽丝》也是流行音乐;《梁山伯与祝英台》那就更是流行音乐了,而且是世界级的流行音乐。

一般情况下,当代大众所关注的流行音乐主要是指狭义的流行音乐。本书所涉及的流行音乐概念均为狭义概念。

“二战”后,随着流行音乐的全球化发展,流行音乐在世界范围内产生了重要影响,并且随之在世界各地生根发芽。此时,流行音乐随着它的扩散和普及,成为一种以美国大众音乐语言为基础,与各国各民族文化特征融合、嫁接后的一种多元流行文化的综合体现。换言之,流行音乐作为一种以美国大众音乐语言为基础的音乐文化,走到中国因融入中国文化而成为中国流行音乐,走到法国因融入法国文化而成为法国流行音乐,以此而论,英国、德国、巴西、日本、韩国、加拿大、澳大利亚……,世界流行音乐应运而生,流行音乐文化也因此而具有了更大、更宽泛的文化意涵,从而成为一种具有统一音乐体系(美国音乐体系)但又各具民族文化特征的音乐文化代表。