

流行音乐教育系列丛书

中国流行 音乐简史

李罡 主编
尤静波 著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

4G0083

流行音乐教育系列丛书

中国流行 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

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

ISBN 978-7-5523-0844-0

I. 中… II. ①李… ②尤… III. 通俗音乐 - 音乐史 - 中国 - 高等学校
- 教材 IV. J609.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 164217 号

书 名: 中国流行音乐简史
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: 26 图、谱、文: 416 面

2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1 - 3,000 册

ISBN 978-7-5523-0844-0/G · 0083

定价: 55.00 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,流行音乐理论研究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、原创型”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研始终领先的前提下,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研究及教材匮乏的现状,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 昱

2015年7月于北京通州

■ 前言 / Preface

中国流行音乐于1920年代诞生于上海,在中国民歌、戏曲等民间音乐的基础上,融合了西洋古典乐、美国爵士乐等西方音乐发展而来。

二十世纪三四十年代是中国流行音乐的第一个发展高潮,主要集中在上海,故有“上海时代曲”之称;五六十年代,流行音乐发展阵地从上海转移至香港、台湾,但基本延续了上海时代曲的风格;1970年代中期是中国流行音乐的转折期,台湾爆发“民歌运动”,香港“粤语歌曲”兴起,港台歌曲对华语流行音乐的繁荣产生巨大影响;1980年代,内地流行音乐复兴,北京和广州成为内地流行音乐的发展中心,中国流行音乐逐渐呈现出本土化特征;1990年代后,港台、内地流行音乐同步发展,并于1990年代前期进入繁荣状态。

中国流行音乐历经数十年历程,曾在社会上产生广泛影响,也曾被视为精神污染的“毒源”,几经风雨如今终于得到社会认可,并步入产业化发展轨道。

鉴于中国流行音乐的特殊历史性,中国大众对我国本土流行音乐的历史了解相对较少,尤其是改革开放前的流行音乐,因曾遭受批判,在社会主流平台得到传播的机会较少。因此,很多听众虽然对《夜来香》《给我一个吻》《情人的眼泪》《不了情》等歌曲广为熟知,但却不知其产生背景。

十年前,为了还原历史原貌,笔者在西方流行音乐的研究基础上,开始研究中国流行音乐史。作为中国人,我们不仅需要研究和学习西方音乐,更应该搞清楚自己的历史。

在研究过程中笔者发现,中国流行音乐历史的可参考资料远比西方音乐资料要少,尤其是二十世纪三四十年代的上海时代曲和五六十年代的港台歌曲,不仅史料难觅连音响资料也很难收集

(因那时网络不如现在发达)。好在后来随着网络技术的提高,以及业内对早期流行音乐重视程度的加强,音响和视频资源逐渐增多,这为历史研究带来了一些便利。

此外,因笔者任教于北京现代音乐学院,得益于工作的便利,有较多机会接触音乐从业者,或聘请他们来校讲座,或与其建立朋友关系,只要一有机会便向他们请教,以获取更多历史资料。例如,陶晓清、李宗盛、陈秀男、李广平等一批华语流行音乐的亲历者,他们的讲座为我的研究提供了很多信息;与付林、金兆钧、翟黑山等一批乐坛前辈,及时代作曲家许如辉之女许文霞女士的交流,也使我获得了很多有价值的史料。笔者以文献调查、音响分析、口述记录等方法相结合,以大中华的视野(即华语音乐)将其分为“上海时代曲”“香港流行音乐”“台湾流行音乐”和“1980年代以来内地流行音乐”四大部分,以时间为线索对中国流行音乐史进行了总结和归纳。

2006年起,笔者在北京现代音乐学院开设了《中国流行音乐史》这门课程,并于2007年和2008年分别出版了《流行音乐历史与风格》(湖南文艺出版社,下篇为“中国流行音乐”)和《中国流行音乐通论》(大众文艺出版社)两本著作。在教学过程中,随着研究的深入,笔者不断修改教案。本书便是在以上两本著作的基础上,通过教学实践重新修订而成。

由于中国流行音乐史研究在国内尚属新课题,因笔者学识有限,在研究过程中难免挂一漏万,或存在疏忽。笔者希望本书的出版能够为国内流行音乐史研究提供一些材料,成为众多学者辩论的基础,以引起更多学者对该课题的关注,推动中国流行音乐史的研究。

尤静波

2014年10月28日

目录 / Content

/ 总序 /

/ 前言 /

/ 第一章 中国早期流行音乐 /

第一节 背景	01
1. 学堂乐歌	02
2. 民族民间音乐	03
3. 爵士乐	04
4. 西洋乐	05
第二节 发源地——上海	06
第三节 黎锦晖和“黎派音乐”	07
1. 中国第一首流行歌曲《毛毛雨》	07
2. 黎锦晖生平	10
3. 黎锦晖和“明月社”	18
4. 黎锦晖的音乐创作	24
第四节 许如辉及其音乐创作	48
第五节 进步歌曲及其代表人物	57

/ 第二章 上海时代曲 /

第一节 背景	65
第二节 上海爵士乐队	67
第三节 时代曲的风格倾向	72
1. 爵士及舞曲风格	73

2. 民族风格	74
3. 西洋风格	74
第四节 时代曲的传播方式	75
1. 电影	75
2. 广播	78
3. 唱片	79
4. 歌舞厅	81
第五节 时代曲的内容与音乐特征	81
1. 歌词内容	81
2. 歌词手法	86
3. 音乐语言	88
4. 演唱风格	100
第六节 黎锦光及其音乐创作	101
第七节 陈歌辛及其音乐创作	106
第八节 周璇及其影响	110
第九节 严华、姚敏、白光、李香兰等代表人物	113
第十节 中国早期流行音乐(时代曲)的历史意义与社会价值	134
1. 历史意义	134
2. 社会价值	135

/ 第三章 香港流行音乐 /

第一节 社会背景	137
第二节 音乐背景	140
1. 时代曲	140
2. 粤曲	142
3. 英文歌曲	143
第三节 “港派”时代曲	145

1. 唱片业对时代曲的影响	146
2. 电影及歌舞片对时代曲的推动	149
3. 时代曲的戏曲化、山歌潮发展方向	151
4. “西曲中词”的创作特征	153
5. “创编分离”的制作模式	156
6. “工厂妹”文化	156
7. “披头士”及乐队潮流	158
8. 台湾国语歌曲的冲击	160
9. 时代曲的没落	162
10. 姚敏、李厚襄、陈蝶衣、姚莉、潘秀琼等代表人物	163
第四节 粤语歌曲的发展	172
1. 背景	172
2. 粤语歌曲的兴起	173
3. 传播与推广	183
4. 日曲粤词	189
5. 词风转变	191
6. 粤语歌文化现象分析	193
7. 黄霑、郑国江、卢国沾、黎小田、罗文等代表人物	194
第五节 1980年代以来的香港流行音乐	203
1. 谭张争霸	203
2. 乐队潮流	206
3. 四大天王	211
4. 内地歌曲反销香港	216
5. 1980年代以来的香港填词人	216

/ 第四章 台湾流行音乐 /

第一节 背景	222
1. 台湾民谣	223

2. 时代曲	225
3. 日本歌曲	226
4. 英文歌曲	227
第二节 沿承时期(1965~1975)	229
1. 时代曲的变形	229
2. 日美文化的影响	231
3. 传播方式	232
4. 邓丽君及其文化意义	234
5. 左宏元、庄奴、翁清溪、刘家昌、姚苏蓉、青山等代表人物	242
第三节 民歌运动(1976~1981)	249
1. 背景	249
2. 杨弦与民歌运动的开端	251
3. 民歌运动的高涨	257
4. 校园民歌	260
5. 民歌运动的衰落	268
6. 民歌运动的影响和意义	269
7. 李寿全、李泰祥、梁弘志、叶佳修、蔡琴、齐豫等代表人物	272
第四节 黄金时期(1980~1990年代)	286
1. 背景	286
2. 滚石唱片成立	287
3. 罗大佑及其影响	288
4. 苏芮及其影响	293
5. 唱片业的繁荣	294
6. 创作与制作的成熟	295
7. 台语歌曲及其变革	299
8. 《明天会更好》及其影响	304
9. “小虎队”和青少年文化	308
10. 1990年代以来台湾流行音乐	310

第五节 欧美音乐本土化	313
1. 陶喆及 R&B 潮流	313
2. 周杰伦、方文山及“中国风”	315
/ 第五章 内地流行音乐 /	
第一节 复兴时期(1979~1985)	319
1. 背景	319
2. 抒情歌曲的兴起	321
3. 港台歌曲的影响	326
4. 复兴以来的第一批流行歌曲	333
5. 流行音乐的争论	335
6. 谷建芬、付林等代表人物	343
第二节 转折时期(1986~1990)	345
1. 背景	345
2. 第一届“百名歌星演唱会”及其意义	346
3. 通俗唱法登堂入室	349
4. 中国摇滚乐的崛起	350
5. “西北风”及本土文化的觉醒	355
6. “囚歌”及亚文化现象	360
7. 该时期流行音乐发展特征	364
第三节 黄金时期(1990年代)	366
1. 背景	366
2. 岭南乐派的崛起	367
3. 卡拉 OK 的风行	370
4. 摇滚乐的繁荣	372
5. 校园民谣的风靡	377
6. “新世纪”音乐的探索	380
7. 多样化曲风	382

8. 黄金时期的衰落	384
第四节 新世纪华语乐坛	387
1. 文化背景	387
2. 网络音乐及其影响	389
3. 电视娱乐选秀	393
4. 当代华语音乐的文化思考	395
/ 参考文献 /	403

第一章 中国早期流行音乐

流行音乐,根据英文“Popular Music”翻译而来。中国的流行音乐诞生于上海,早期流行音乐以歌曲为主,器乐作品相对较少,因此常被大家称为“流行歌曲”。流行歌曲刚刚兴起时被称为“摩登歌曲”,意指现代的、时髦的歌曲。就像“摩登”(Modern)这个词一样,流行歌曲是一种舶来品,它来自欧美,主要受到美国音乐的影响发展而来。实际上“Modern”和“Popular”这两个词说明了流行歌曲的属性,是一种时髦的、现代的、受大众喜爱的、流行的歌曲。

中国流行音乐的第一个发展阶段是在二十世纪二三十年代。该时期是中国流行音乐的萌芽期,从1927年第一首流行歌曲《毛毛雨》的诞生到1936年,流行歌曲在社会上产生了广泛影响。

第一节 背景

中国流行音乐于1920年代,在民间小调和地方戏曲的基础上,吸收了美国爵士乐、百老汇歌舞剧等西方流行音乐发展而来。1927年至1936年,是中国流行音乐的第一个发展阶段,是中国音乐受到西方文化的影响而出现的一个新文化探索期。流行音乐不仅是中国近现代音乐史上的重要组成部分,也是中国新音乐发展的重要标志之一。

1927年,中国流行音乐诞生于上海。那是中国文化新旧交替的时期,也是一个战火纷飞的时期。1927年至1936年,这十年是中国社会社会极为动荡的时期,但也是中国流行音乐的萌芽时期。

1919年,“五四”运动的爆发促进了人们思想的解放,新文化运动得到全面推行。值此前后,我国的新民歌、地方戏曲、说唱音乐、民族器乐等民族音乐获得良好发展;与此同时,受到西方文化的影响,西洋音乐陆续传入

中国,学堂乐歌在社会上造成影响。1920年代,爵士乐扎根上海,成为中国流行音乐的重要来源。1920年代后期,随着西方文化的进一步影响,流行音乐开始在当时最具国际大都市面貌的城市——上海诞生。

在中国流行音乐的形成过程中,学堂乐歌、民族民间音乐、爵士乐、西洋乐都对其产生了影响。

1. 学堂乐歌

学堂乐歌是随着中国新式学堂的出现而诞生的一种歌曲形式,是中国近代新音乐发展的重要标志。

二十世纪初,在维新思潮的影响下,清政府废除了科举制度,兴办新式学堂。在新式学堂的课程设置中设有“乐歌课”,教学内容主要以教唱歌曲为主。起初,“乐歌课”并未得到教学部门的重视,直到1912年中华民国建立之后,“乐歌课”才被作为必修课列入普通学校及师范学校的学制。

在创作上,当时的学堂乐歌基本上都采取“选曲填词”的方法,即借用西方或日本曲调填上中国词,很少有中国作者自己作曲的作品。

在新文化运动之前,学堂乐歌的社会影响力并不大,1919年后,经新文化运动的推广,学堂乐歌除在学校演唱外,在社会上也造成了广泛流传。其中沈心工、李叔同等人对学堂乐歌的发展产生了重要影响。

沈心工(1870~1947)在1904年至1913年间,先后编写了《学校唱歌集》(共三集)、《重编学校唱歌集》(共六集)和《民国唱歌集》(共四集)等教材,对学堂乐歌的发展作出了重要贡献。

李叔同(1880~1942),早年留学日本,主修绘画,兼修音乐,1910年回国后一直从事教育事业,1915年出家为僧,法号“弘一”。李叔同一生编写歌曲七十多首,其中影响较大的有《送别》^①、《春游》(自己作词作曲、三部合唱)、《西湖》等。

^①《送别》是李叔同根据其在日本留学期间听到的作品《旅愁》的曲调填词而成,而该曲的原曲调却又是日本作者犬童球溪根据美国作曲家奥德威的作品《梦见家和母亲》填词而成。

学堂乐歌作为中国近代音乐史中“新音乐”的代表,它使集体歌唱这一音乐形式在中国社会深入人心;随着学堂乐歌的出现,西方音乐理论和技术开始在中国得到传播。学堂乐歌在当时具有广泛的群众基础,它所具有的大众性、普及性和流行音乐具有相同属性,作为中国大众音乐的标志,学堂乐歌为流行音乐的发展奠定了基础。

孙继南教授在他的《黎锦晖与黎派音乐》一书中写到“第一版《毛毛雨》^①唱片的片心中标有‘学堂新歌’字样,似乎反映了作者当初曾有运用旧音乐形式探索爱情‘新乐歌’的创作初衷”^②。笔者在收集的资料中发现,黎锦晖的《人面桃花》唱片封面上也标有“学堂新歌”字样。由此可见,学堂乐歌早在中国流行音乐诞生之初就已体现出了它的影响。

唱片《人面桃花》

2. 民族民间音乐

民歌、戏曲、说唱、民族器乐是中国传统音乐文化的代表,是几千年中华文化的重要体现。

中国民歌反映的是中国劳动人民生活、生产的写照,具有悠久的历史。中国幅员辽阔,各地民歌风格各异,其中对中国流行音乐影响较大的民歌主要是具有小调特征的城市民歌,其内容主要以反映城市群众对当时的生活、政治斗争的看法等。虽然有不少新民歌和城市小调的内容随着时代的发展而发生变化,但是曲调基本上都还保留着民歌的传统,如《五更调》《孟姜女》《银绞丝》《苏武牧羊》《哭七七》《无锡景》《茉莉花》等民歌歌曲都曾填上不同歌词在民间传唱。与此同时,受到一些剥削阶级的

① 《毛毛雨》为中国第一首流行歌曲,黎锦晖词曲。

② 孙继南著:《黎锦晖和黎派音乐》,上海音乐学院出版社,2007年,第162页。

影响,在反映城市生活的城市小调中也出现了一些庸俗、低级的作品,如《十八摸》《打牙牌》《知心客》等歌曲。这些新民歌和城市小调对中国早期流行音乐产生了较大的影响。如早期流行歌曲《天涯歌女》《四季歌》均由苏州民歌改编而来,再如《月圆花好》《叹十声》等歌曲也都具有浓郁的民间小调色彩。

戏曲、说唱是中国民族文化的精髓,在中国民间具有深厚根基。中国听众在接受西洋音乐的同时并未丢弃传统的戏曲和曲艺,在早期流行歌曲中不少歌曲都将戏曲、说唱融入其中,在说唱音乐中,苏州弹词、京韵大鼓的影响较大;在戏曲方面,京剧、越剧、黄梅戏的影响较大。如《拷红》《埋玉》《兰闺寂寂》《五月的风》《难民歌》等流行歌曲均带有浓郁的戏曲、说唱风格。

民族器乐是中国民族民间音乐的重要组成部分,尤其是民族器乐合奏,在中国传统音乐中具有重要位置。辛亥革命后,上海出现了一批新型民乐团体,如“中华音乐会”(1919年成立)、“国乐研究社”(成立于1920年)、“大同乐会”(成立于1920年)、“乐林国乐社”(成立于1923年)等,对中国民族音乐的发展产生了重要影响。1920年代后期,随着流行音乐的萌芽,一些中国作曲家开始尝试流行歌曲创作,但是不少歌曲的伴奏依然采用民乐队,二胡、古筝、扬琴、琵琶等民族乐器在早期流行歌曲中频繁出现。因此,民族器乐在中国早期流行音乐的配器和伴奏中具有重要作用,如《天涯歌女》《千里送京娘》等歌曲都采用了民乐伴奏。

中国民族民间音乐是中国流行音乐的重要根基,也是中国流行音乐区别于西方流行音乐的标志。

3. 爵士乐

爵士乐是美国流行音乐的代表,兴起于十九世纪末二十世纪初,诞生于美国新奥尔良。1920年代,美国爵士乐迎来发展高峰,爵士乐在美国产生广泛影响。1920年代,爵士乐传入上海。早期爵士乐有一个显著特征,