

21 世纪传媒音乐专业系列教材

流行音乐文化教程

解学初 编著

中国传媒大学出版社

21 世纪传媒音乐专业系列教材

流行 音乐文化 教程

解学初 编著

中国传媒大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

流行音乐文化教程 / 解学初 编著. —北京: 中国传媒大学出版社,

2008.5

ISBN 978-7-81127-159-1

I . 流… II . 解… III . 通俗音乐—文化—世界—教材

IV . J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 019369 号

流行音乐文化教程

编 著 : 解学初

责任编辑 : 欧丽娜

责任印制 : 曹 辉

装帧设计 : 源大设计工作室

出 版 人 : 蔡 翔

出版发行 : 中国传媒大学 出版社

社 址 : 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编: 100024

电 话 : 86-10-65450532 或 65450528 传真: 86-10-65779140

网 址 : <http://www.cucp.com.cn>

经 销 : 新华书店总店北京发行所

印 刷 : 北京中科印刷有限公司

开 本 : 850 × 1168 毫米 1/32

印 张 : 5.75

版 次 : 2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81127-159-1/K · 159 定价: 22.00 元

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

21 世纪传媒音乐专业系列教材

编委会名单

主 编：曾遂今 曾田力

副主编：伍建阳 赵志安 何晓兵

编委会成员（按姓氏笔画排序）：

卢 栩 卢国文 刘聪明 伍建阳

李 婧 张 谦 何晓兵 陈镇华

周洪雷 赵志安 黄大岗 曾田力

曾遂今 蒋安庆 雷 伟 裴 培

LIU XING YIN YUE WEN HUA JIAO CHENG

前 言

关于 21 世纪传媒音乐专业系列教材

曹遂今

在当代，音乐传播已成为广播、电视、电影、出版、网络等传媒领域中充满了强烈的实践性和技术性的行为之一。所谓音乐传播，就是人们把音乐文化形态，在现代技术的支撑下，通过一定的手段（唱的手段、奏的手段、舞台的手段、乐谱的手段、唱片的手段、无线电的手段、电视的手段、网络的手段等）扩散出去，推广出去，使音乐在社会中运动起来，活路起来，音乐由此而产生相应的社会功能，体现出它在当代的存在价值。我们所做的这一切，就是音乐传播。

经济的发展，时代的进步，社会对音乐文化的需求量越来越大，对音乐文化质量的要求也越来越高，而传媒系统担负着传播音乐的任务越来越重。传媒系统的音乐传播行为，已成为社会音乐生产活动中极其重要的、不可分割的组成部分。

基于此，中国传媒大学在几年前开始专业性地培养传媒领域中的音乐人才。为此，开办了新的音乐学专业，成立了音乐系，开辟了相关的专业方向。比如，音乐传播专业方向，将培养学生成为在音乐演出、音像制造、音乐出版、艺术品交流以及广播、电影、电视、网络等现代传媒领域中从事音乐策划、音乐监制、音乐编辑、音乐经纪、唱片制作、音乐制片等音乐艺术传播与管理方面工作的高级专门人才。又比如，电子音乐制作方向，将培养学生具有较扎实的音乐创作功底，能熟练运用计算机与电子音乐设备进行音乐创作与制作的能力；能熟练地为广播、电影、电视创作与配乐，并能为文艺团体和唱片公司等

部门从事音乐创作与制作的高级专门人才。电子音乐制作方向的学生具备音乐学科的基本理论知识,熟练掌握高科技音乐设备的使用、计算机音乐合成的制作技术及其分析方法、设计方法,掌握音乐万分的采样、编辑和处理的基本能力,并了解电子音乐技术的理论前沿及应用前景和最新动态。

由此可见,传媒音乐专业和师范音乐专业、专业音乐学院所培养的“音乐人”的功能是不一样的。传媒音乐专业培养的这项“音乐人”,我们姑妄称为“媒体音乐人”。

“媒体音乐人”具有双重职能。

第一,他们要为当代传媒系统中所有与音乐相关的传播活动服务、负责和决策。他们的思想观念、业务水平和操作能力将直接影响社会音乐传播的质量、水平和未来的发展。他们具备音乐传播调查、音乐项目策划、音乐产业管理、音乐节目制作与编辑的能力,熟悉音乐著作权法、经济合同法以及国家相关的方针、政策和法规,了解音乐传播学科建设与发展的理论前沿及其在音乐文化产业发展中应用前景,具有音乐市场的分析、观察能力。能在音乐传播的各个环节(音乐剧场、广播电视、网络传播、唱片、音乐报刊媒介等)与时俱进地适应社会,开拓市场,引导市场。

第二,他们是音乐家的合作者。他们和音乐家一起,共同站在当代与未来的社会音乐生产平台上,为社会提供音乐产品。在当代和未来,音乐家们的艺术与技术,只有在“媒体音乐人”的协助下,才能更充分地发挥、更完美地发展、更全面地得到社会的认可。为此,“媒体音乐人”是音乐家的朋友,是音乐家敏锐的眼睛,是音乐家腾飞的翅膀。他们之间的关系,是鱼和水的关系,是红花和绿叶的关系,是庄稼和土地的关系。

正因为如此,“媒体音乐人”必须具备完整而较全面的知识积累,才能实现上述的两项功能。他们在传媒大学学习期间,除了完成学科基础课、平台课外,不定期必须完成专业基础课和专业课的学习。“媒体音乐人”除了掌握文、史、哲等基本理论知识体系和传媒技术知识外,还应当在音乐的相关理论与技术的层面打下较坚实的基础。

“21世纪传媒音乐专业系列教材”就是在上述的思想指导下策划

与操作的。第一批教材系列侧重在音乐系的理论教学层面进行编撰，第二批教材系列侧重在音乐系的实践教学层面进行编撰。编委会由中国传媒大学具有多年教学、科研实践经验的教授、讲师、校外资深专家以及功底扎实、思想活跃、学习勤奋的博士、硕士研究生所组成。编委会多次讨论本系列教材的选题、内容、体例、风格和教学实践的可行性等关键性问题。最后，以“**传媒音乐教育的独特性、传媒音乐教育的目标性、理论教学的可操作性、音乐知识面的系统性**”敲定为本教材系列的基调。

“21 世纪传媒音乐专业系列教材”中的一些教材，均是我们相关的老师根据几年教学实践的经验总结。这些教材均是在他们的课堂教学笔记、教案、课堂讲义或研究成果的基础上编著而成的。有的教材，如“五大音乐文化”（西方音乐文化教程、中国音乐文化教程、中国少数民族音乐文化教程、流行音乐文化教程、世界民族音乐文化教程）教育，本身就体现着老师们的教学改革思路。比如，传统的音乐教学，均是史、论、欣赏课程分道扬镳。作为传媒大学音乐学的教学，如果沿袭传统音乐学教学程序，将会造成教学资源、时间的浪费。近三年来，我们的老师在此环节进行认真的探索和尝试，基本认定这是一条体现传媒特色音乐教育的可行之举。故以教材出版的形式，来继续实践和探索这条教书育人之路。

“21 世纪传媒音乐专业系列教材”，从策划到工作的投入，得到了原中国传媒大学录音艺术学院院长曾原纪老师（现任中国传媒大学研究生院副院长）、中国传媒大学出版社总编辑闵惠泉老师的高度认可和鼎力支持。全体编委表示诚挚的感谢。

目 录

Contents

- 1 前言 关于 21 世纪传媒音乐专业系列教材 / 曾遂今
-

1 第 1 章 苦难的心声

——美国黑人音乐

- 3 一、走向世俗化的宗教音乐
- 6 二、趋于流行化的民间音乐
- 11 三、传统布鲁斯音乐赏析
- 13 本章思考练习题
- 14 本章推荐视听音响曲选
-

15 第 2 章 即兴的灵感

——美国爵士乐

- 17 一、爵士乐的源流
- 19 二、新奥尔良时期
- 23 三、大乐队时期
- 26 四、波普及后波普时期
- 29 五、自由融合时期
- 30 本章思考练习题

- 31 本章推荐视听音响曲选
-

33 第3章 故乡的缅怀

——美国乡村音乐

- 35 一、乡村音乐概述
- 37 二、山地民歌
- 38 三、西部音乐
- 40 四、酒吧音乐
- 42 五、乡村音乐的传播
- 43 本章思考练习题
- 43 本章推荐视听音响曲选
-

45 第4章 永恒的记忆

——丁班巷歌曲

- 47 一、乐谱出版的历史
- 47 二、早期的丁班巷歌曲
- 49 三、丁班巷歌曲的特点
- 50 四、丁班巷歌曲与美国黑人音乐
- 55 本章思考练习题
- 55 本章推荐视听音响曲选
-

57 第5章 人生的霓虹

——音乐剧

- 60 一、早期音乐剧

- 63 二、百老汇的黄金时代
 - 65 三、英国音乐剧的崛起
 - 67 本章思考练习题
 - 67 本章推荐视听音响曲选
-

69 第 6 章 叛逆的呐喊

——摇滚乐

- 71 一、摇滚音乐的一般特点
 - 71 二、摇滚音乐的媒介传播
 - 75 三、20 世纪 50 ~ 60 年代的摇滚乐
 - 80 四、20 世纪 70 年代的摇滚乐
 - 85 五、20 世纪 80 年代之后的摇滚乐
 - 89 本章思考题练习题
 - 89 本章推荐视听音响曲选
-

91 第 7 章 温馨的海风

——欧洲民谣

- 93 一、传统欧洲民歌
 - 94 二、英国民谣
 - 98 三、凯尔特音乐
 - 101 四、加拿大民谣
 - 102 五、法国流行尚松
 - 104 本章思考练习题
 - 105 本章推荐视听音响曲选
-

107 第8章 敲击的乐思

——拉丁美洲流行音乐文化

- 110 一、古巴流行音乐
 - 111 二、牙买加流行音乐
 - 113 三、巴西流行音乐
 - 115 四、拉丁美洲新歌运动
 - 117 本章思考练习题
 - 117 本章推荐视听音响曲选
-

119 第9章 绚丽的沉醉

——印度流行音乐文化

- 121 一、印度电影发展概略
 - 122 二、印度电影中的音乐
 - 124 三、印度电影音乐的民族特征
 - 126 四、印度流行音乐的传播与交流
 - 128 五、代表作品赏析
 - 131 本章思考练习题
 - 131 本章推荐视听音响曲选
-

133 第10章 风流的幻想

——日本、韩国流行音乐文化

- 135 一、日本歌谣曲的发展演化
- 140 二、日本的“新音乐”
- 143 三、日本流行音乐的传播

- 144 四、韩国流行音乐文化概况
145 本章思考练习题
146 本章推荐视听音响曲选
-

147 第 11 章 东方的明珠

——中国流行音乐文化

- 149 一、中国早期流行音乐文化
151 二、香港流行音乐文化
156 三、台湾流行音乐文化
160 四、中国内地流行音乐文化
167 本章思考练习题
168 本章推荐视听音响曲选
-

- 169 后 记
171 参考书目

第1章

苦难的心声

——美国黑人音乐

- 走向世俗化的宗教音乐
- 趋于流行化的民间音乐
- 传统布鲁斯音乐赏析

流行音乐诞生于19世纪末、20世纪初的美国。美国流行音乐主要有三个源头：黑人音乐、乡村音乐和丁班巷音乐。其中对流行音乐贡献最大的是美国黑人音乐。

黑人音乐源自古老的非洲。在非洲很多部落中，舞蹈和音乐总是结合在一起。可以说，非洲音乐特有的舞蹈性因素为整个流行音乐增添了节奏感和舞蹈感。没有源自非洲文化血液中的动感基因，就没有爵士乐的切分因素，也不会有摇滚乐的节奏因素。也就是说，没有非洲音乐就没有布鲁斯、爵士，更不会有后来的摇滚乐。20世纪流行音乐正是借着这些不断丰富艺术形式才得以发展。

一、走向世俗化的宗教音乐

非洲黑人有自己的宗教，虽然他们的宗教没有成文的法典和教规，属于原始的自然崇拜，但他们拥有自己表达宗教的方式。其中，音乐和舞蹈在宗教仪式中起着重要的作用。当非洲黑人被贩运到美洲，他们的头脑里仍然保持着他们的宗教信仰。然而白人为了改造黑人，从精神上统治黑人，试图用自己的宗教——基督教去给奴隶洗脑。于是，非洲宗教和欧洲宗教发生了碰撞，在以后的岁月里，基督教文化不断渗透到黑人日常生活之中，黑人音乐也越来越受到欧洲音乐的影响。

灵歌（Spiritual） 灵歌是19世纪初美国南方黑人奴隶在白人赞美诗影响下发展起来的、一种后世流传久远的黑人宗教歌曲。

灵歌依靠口头传播，旋律和声简单，节奏带有黑人种植园劳动歌曲演化而来的切分形式。灵歌演唱一般没有乐器伴奏，歌唱时以拍手、顿足^①等动作相配合。黑人奴隶用灵歌来教育子女，祈祷和诅咒被奴役的现实，并渴望寻找到自由。在奴隶制压迫之下，灵歌成为潜藏在奴

① 奴隶制时代，在美国南方的大部分地区，政府明文规定黑人击鼓是非法的，于是黑人奴隶在私人聚会时便使用拍手、顿足来代替击鼓，给音乐增添节奏感。

隶人性中坚忍不拔的精神寄托，他们用自己的音乐抵御着物质生活的艰辛，并把它转换成为一种积极的反抗意志，使黑人在斗争中顽强地存活下来。

福音歌 (Gospel) 20 世纪早期，基督教一个新兴的教派“五旬节派”^①在美国兴盛起来，这一教派中的黑人信友在吸收基督教赞美诗的基础上发明了福音歌。福音歌主要被用于黑人教堂的礼拜仪式上，由福音合唱团演唱圣经故事，表达黑人对幸福生活的向往和当下生活的体验。福音歌在表演上与白人演唱宗教歌曲不同的是：“黑人的祈祷不是通过静思，而是经由身体的舞蹈、渲情的叫喊，在迷狂中达到忘我。”^②

福音歌的结构一般都很简单，很多乐曲反复吟唱。演唱时歌手通常受到感情的驱使，进行很多即兴发挥，使歌曲旋律和节奏都富于更多变化。福音歌的演唱形式众多，有独唱、合唱、重唱、齐唱等，大多速度较快，有很多复杂的切分节奏，很多声部之间相呼应，中间夹杂着呼喊、呻吟、痛哭以及假声。

福音歌的黄金时代始于 1945 年，许多独立唱片公司出版福音歌曲，黑人也慢慢拥有了自己的广播节目。1950 年在卡内基音乐厅举办了第一届黑人福音及宗教音乐节。1977 年起，格莱美奖^③增设了传统福音歌和现代福音歌两项演唱奖。

① 五旬节派起源于 20 世纪初美国西部。据《新约·使徒行传》中记载，耶稣升天后第 50 天，圣灵降临到耶稣的门徒身上，于是门徒便在圣灵的感召下讲起其他语言，他们开始前往世界各地传播福音。五旬节派依此命名自己的教派，借助圣经的启示，圣灵也能够充满黑人。五旬节派的礼拜活动喧嚣热闹，追求狂热的宗教体验，牧师带领教徒们时而手舞足蹈，时而高声大叫，外来者睹之则心惊肉跳。

② 李皖：《人声革命及其他》，《读书》1995 年第 10 期，第 128 页。

③ 格莱美奖 (Grammy Award)：格莱美是英文 Gramophone (留声机) 的变异谐音。以它命名的音乐奖迄今已有 40 多年的历史，其奖杯形状如一架老式的留声机。首届格莱美音乐奖于 1958 年颁发，之后美国国家录音艺术与科学学会 (National Academy of Recording Arts & Sciences Inc, NARAS, 简称录音学会) 每年举办一届颁奖仪式。奖项由最初的 26 项增加到 28 大类、共 101 项。格莱美音乐奖虽然还是美国唱片行业的奖项，但它如今已经成为世界范围内最具影响力的音乐大奖之一。

灵魂乐 (Soul) 20 世纪 60 年代, 灵魂乐成为黑人音乐的代名词。它是由布鲁斯、摇滚乐与黑人福音歌混合而成的一种黑人流行音乐, 是福音歌更加世俗化、流行化的结果。与福音歌相比, 灵魂乐节奏感更为强烈, 乐队开始使用电声乐器伴奏。

60 年代的音乐产业仍然处于种族隔离的状态, 流行音乐的偶像主要是白人歌手, 灵魂乐只局限在黑人市场上流通。摩城唱片公司把具有灵魂乐倾向的黑人音乐与流行音乐结合起来, 打入白人市场并获得极大的商业成功。

摩城唱片公司 1962 年 10 月, 一家主创人员全部是黑人的唱片公司——“摩城” (Motown) 在底特律创立。“摩城”的创始人是唱片制作人兼歌曲作者戈迪 (Berry Gordy), 他依靠自己出色的音乐直觉和经营思想, 把一个小规模唱片制作公司发展成为 60 年代全美国唱片销售量最大的唱片公司。

“摩城”所在的底特律城是美国黑人人口集中的第四大城市, 有着丰富的创作人才和表演人才。“摩城”不仅扶植了一批超级明星, 如黛安娜·罗斯 (Diana Ross) 和史蒂维·旺德 (Stevie Wonder), 还拥有自己的词曲作者和制作人, 其中就有大师级的人物鲁滨逊 (Smokey Robinson)。词曲作者和制作人创立了“摩城音乐”的基础风格: 使用便于跟唱的简

雷·查尔斯 (Ray Charles, 1930 ~ 2004) 是一位早期灵魂乐艺人, 他结合布鲁斯和爵士, 在福音歌中即兴加入世俗的歌词, 吸收了黑人福音音乐的激情与唱法, 用一种近乎神圣的方式演唱那些世俗的歌曲。此时的灵魂乐还保持着福音歌在表现上的自由: 自由音高、音色、节奏。只是拍子更加强劲, 在乐队里增加了电声, 总的曲式结构更加固定。

摩城唱片公司总部。