

音乐能比任何箴言和哲理给人以更深的启示。

——贝多芬

Appreciation on Classical English Popular Songs and Cultures

经典英文流行歌曲 文化赏析

许 娥◎编著

欣赏是一种陶冶，
一种提高，一种收获；
音乐是快乐之母，没有歌唱就没有生命，
就像没有太阳也就没有生命一样。

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

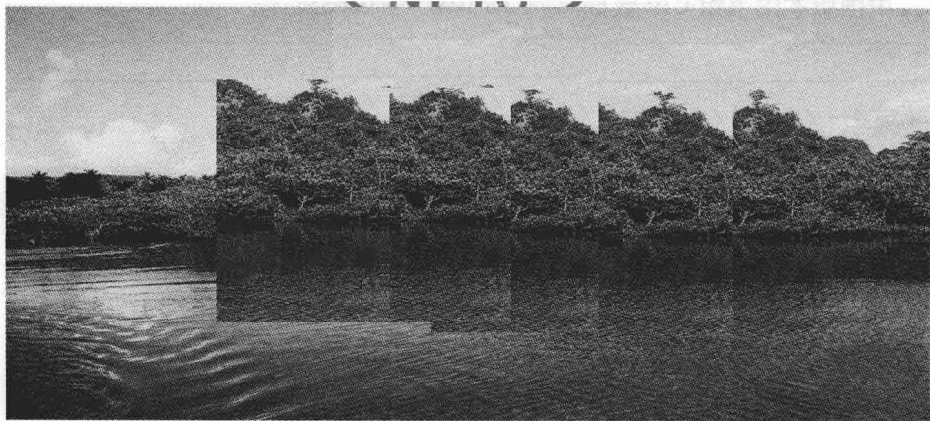
音乐能比任何箴言和哲理给人以更深的启示。
(贝多芬)

Appreciation on Classical English

Popular Songs and Cultures

经典英文流行歌曲文化赏析

 北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 简 介

本书按照历史年代以精心挑选的 50 多首经典英语流行歌曲为线索串起作品人物,配以英文背景资料,从不同侧面向读者介绍英语语言知识及英美文化背景知识。作者精选了不同时期的最具有代表性的流行歌曲,所选歌曲均为英语经典歌曲,歌词优美、旋律简洁、脍炙人口、内涵丰富、内容清新向上,富有诗意和哲理、富有励志和感恩、充满温馨和愉悦、易于传唱,力求达到音乐之两个目的:一是以纯净之和声愉悦人的感官;二是令人感动或激发人的热情。主要内容包括欣赏提示、体验金曲、听力训练、经典欣赏、歌手或作者生平简介,并配有语言点解析、难点注释、思考与拓展练习等。

本书可作为高等院校英语选修课教材,尤其是艺术学校的学生用书;也可以作为大学生、高中生和社会老、中、青英语爱好者轻松学习英语、了解相关西方文化的得力助手;还是值得音乐爱好者收藏的经典。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

经典英文流行歌曲文化赏析/许娥编著. —北京:北京理工大学出版社, 2010. 6

ISBN 978 - 7 - 5640 - 3167 - 1

I. ①经… II. ①许… III. ①英语 - 阅读教学 - 高等学校 - 教材
②英语 - 流行歌曲 - 音乐欣赏 - 世界 IV. ①H319.4②J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 076551 号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (办公室) 68944990 (批销中心) 68911084 (读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京圣瑞伦印刷厂

开 本 / 787 毫米 × 960 毫米 1/16

印 张 / 14.75

字 数 / 222 千字

版 次 / 2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

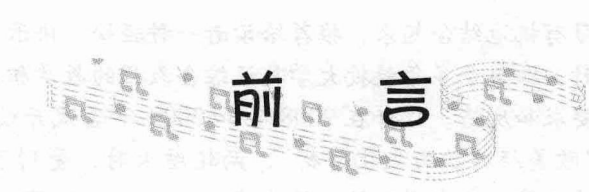
印 数 / 1 ~ 3000 册

定 价 / 28.00 元

责任校对 / 张沁萍

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题,本社负责调换

前言

古人云：“乐行而志清，礼修而行成，耳目聪明，气血和平，移风易俗，天下皆宁，美善相乐。”（《荀子·乐论》，战国思想家、教育家荀况）这给我们提示：有好的音乐，能知礼仪，聪明而善良，世风日上，社会安定，可谓达到了美和善相辅相成的境界。教育家蔡元培说：“美育者，与德育相辅而行，以图德育之完成也。”

温家宝指出：“全面提高人的素质是中国经济增长的优势和活力源泉，是长远发展的战略重点。”具备德、智、体、美、劳全面发展的综合素质的人才，已成为各行业择才的标准。现代化的人才素质包括思想素质、文化素质、专业素质、艺术素质、心理素质和身体素质。人的总体素质就是由这些素质相互渗透、相互关联而构成。“作为美育的重要组成部分的音乐教育，不仅能够陶冶情操，而且，能够启发创意，有助于提高表达自我感受和解决问题的能力，适应世界文化不断加强的交流与合作的形势。”（李岚清）音乐艺术教育能提高人们的心理素质，开发人们的智力，启迪人们的想象力和创造力。

经典英语流行歌曲已成为当今世界多种文化交流的重要媒介之一。熟悉此类典雅歌曲不仅能使我们增加对高雅乐曲的鉴赏能力、提高文化修养，而且有助于地道英语口语技能的训练，顺畅进行不同文化间的人际交流。“音乐可以称作是人类的万能语言，人类的感情用这种语言能够向任何心灵说话，被一切人理解。”（匈牙利作曲家李斯特）有很多英语经典歌曲的歌词是优美的诗篇，对它们进行鉴赏可以使人们增加英语语言和文学知识，补充教材和教学中的不足。而且，还有非常悦耳、节奏明快的乐曲，二者和谐地交融。音乐充满迷人的魅力，可以同时开发人类右脑，具有增强记忆的神效。经常聆听和咏唱优美、动听的英语经典歌曲不仅可以得到美的享受，陶冶情操，修身养性，还可以增进身心健康，提高工作和学习效率，预防老年痴呆症。“音乐常使死亡迟延。”（古希腊寓言作家伊索）正如俄国作家列夫·托尔斯泰所说：“音乐的魔力，足以使一个人对未能感觉的事有所感觉，对理解不了的事有所理解，使不可能的事变为可能。”

编写《经典英文流行歌曲文化赏析》一书的初衷是想将娱乐和英语学

习有机地结合起来,推荐给读者一种轻松、快乐、易记的学习英语方法;同时,源自于多年教授大学英语综合教程的教学积累以及学生对此课程的热情要求和反馈。作者在2008年和2009年尝试开设了大学本科生全校选修课“欧美经典歌曲文化赏析”,两轮结束时,受到了学生的好评,取得了良好的效果,从中得到很大的启发。从学生的反馈中,作者萌发编写此书的想法:把多年的经验、资料积累和教案整理编写成书有利于广大普通读者对经典英文流行歌曲的理解、欣赏和体验;既可作为各类高校开设的人文、艺术类公共选修课教材,又可作为各行业人士、社会青年、莘莘学子选用的自学读物。它是英语爱好者轻松学英语、了解相关西方文化的得力助手,还是值得音乐爱好者收藏的经典。

本书编写的理念是:怡情、增智、育德。为了达到对大学生、社会青年、各行业人士思想、艺术素质教育的终极目的,本书所选用的歌曲作品,尽可能从更广的层面予以人文的诠释。本书涵盖了友谊、爱情、和平、环保、温馨、快乐、励志和感恩等主题的欣赏内容,所选的歌曲皆为欧美经典之作。第一章安排了“流行歌曲概述”,以使读者对歌曲的基本概念与起源、欧美流行歌曲的生命历程,以及如何欣赏音乐作品有一个基本的了解。力图让读者在有限的时间内,对音乐作品的欣赏方法、西方流行歌曲的发展脉络、作曲家、演唱家和经典音乐作品有一个基本的了解和认识。

本书中的音乐作品采用图文并茂的形式,按照西方流行歌曲发展史及当今流行乐坛享有盛名的歌手、乐队、作曲家和大众喜爱的、抒情优美的、易于传唱歌曲,将全书分为4部分:民歌金曲、流行金曲、音乐剧金曲和电影金曲。共有15章52首经典英文流行歌曲。每一章的内容包括欣赏提示、体验金曲、听力训练、经典欣赏、歌手或作者生平简介,并配有语言点解析、难点注释等。每一章后还附有思考与拓展练习,通过思考练习,掌握英语语言点、翻译和阅读理解技能,并了解相关的英美文化,进一步培养学习者的审美情趣,拓宽知识视野。

本书具有实践性、系统性、时代性、新颖性和趣味性,是在作者讲义的基础上编写而成的。本书按历史年代,以精心挑选欧美经典英语歌曲为线索串起作品人物,配以80%英文背景资料和注释,从不同侧面向读者介绍英语语言知识及英美文化背景知识;而且,读者通过阅读歌手和作曲家生平介绍,可以获得阅读训练,拓宽词汇量和相关文化知识,提高阅读能力。作者精选不同时期的最具有代表性的流行歌曲,力求把新颖、歌词优美、旋律简洁、脍炙人口、内涵丰富、内容清新向上,以及富有诗意和哲理、富有励志和感恩、充满温馨和愉悦、易于传唱的歌曲精选到本书里,使其达到音乐之

两个目的：“一是以纯净之和声愉悦人的感官；二是令人感动或激发人的热情。”（罗杰·诺斯）旨在引导学习者透过英语歌曲去了解西方文化，提高综合文化素质。同时，从语言和文化两方面对其进行深入浅出的讲解和分析，使读者通过配有的语言点解析、难点注释和思考练习能融会贯通理解歌意，丰富文化背景知识。

希望本书的出版能为全国高等院校的公共艺术教育、社会莘莘学子的艺术素质修养尽绵薄之力，也希望得到同仁的指导与帮助，更希望得到广大师生、各行各业人士使用后的反馈意见和指正，使其在不断修订中更臻完善。

本书编撰中，作者参考、借鉴和引用了诸多相关的中英文文献资料，除文中言明外，鉴于采选广泛，难以一一注明，作者谨向所有文献的作者表示真诚的谢意。本书编撰与出版得到了学校领导和学生们、家人和朋友的支持和帮助，特别是博士生导师王卫东教授在百忙中给予审阅和修改第一章，在此表示衷心感谢。同时，作者谨向北京理工大学出版社的领导和编辑表示诚挚的感谢，正是他们的慧助与辛勤劳动，才使这本书得以问世。

与本书配套的 MP3 音响材料请读者通过 yncathy10@yahoo.com.cn 与作者联系。

作者

2010年3月于北京大学燕园

音乐，是人生最大的快乐；音乐，是生活的一股清泉；音乐，是陶冶性情的熔炉。

——冼星海

音乐，有人将它比作花朵，因为它铺满人生的道路，散发出不绝的芬芳，把生活装饰得更美。

——贝多芬

音乐训练是一种比其他训练都更为有力的手段，因为节奏与和谐会深入灵魂内部各处。

——柏拉图

用音乐，用某些旋律和节奏可以教育人，治疗人的脾气和情欲，并恢复内心能力的和谐。

——毕达哥拉斯

第一章 概述	(1)
一、歌曲的基本概念与起源	(1)
二、欧美流行歌曲的生命历程	(2)
三、音乐作品欣赏解读	(14)
第二章 民歌金曲——苏格兰、奥地利、加拿大民歌 (Folk Music)	(21)
A. “Auld Lang Syne” (《友谊地久天长》)	(21)
B. “Edelweiss” (《雪绒花》)	(26)
C. “Red River Valley” (《红河谷》)	(27)
生平简介	(30)
第三章 摇滚乐奠基人——艾尔维斯·普莱斯利 (Elvis Presley) ...	(34)
A. “Love Me Tender” (《真诚的爱》)	(34)
B. “Heartbreak Hotel” (《心碎旅馆》)	(36)
C. “Are You Lonesome Tonight?” (《今晚你寂寞吗?》)	(38)
生平简介	(40)
第四章 美妙四人组——甲壳虫乐队 (The Beatles)	(44)
A. “Imagine” (《想象》)	(44)
B. “Yesterday” (《昨日》)	(46)
C. “Let It Be” (《顺其自然》)	(48)
生平简介	(50)
第五章 摇滚乐先锋——埃尔顿·约翰 (Elton John)	(55)
A. “Can You Feel the Love Tonight?” (《今夜爱无限》)	(55)
B. “Candle in the Wind 1997” (《风中之烛 1997》)	(58)

C. “Blue Eyes” (《蓝眼睛》)	(60)
生平简介	(62)
第六章 流行乐之王——迈克尔·杰克逊 (Michael Jackson)	(66)
A. “Heal the World” (《拯救地球》)	(66)
B. “Beat It” (《揍它》)	(70)
C. “Thriller” (《颤栗者》)	(73)
生平简介	(77)
第七章 乡村乐自然之子——约翰·丹佛 (John Denver)	(83)
A. “Take Me Home Country Roads” (《乡村路带我回家》)	(83)
B. “Sunshine on My Shoulders” (《阳光洒在我肩上》)	(85)
C. “Shanghai Breezes” (《上海的微风》)	(87)
生平简介	(90)
第八章 民谣音乐战士——鲍勃·迪伦 (Bob Dylan)	(94)
A. “Blowing in the Wind” (《随风飘荡》)	(94)
B. “Knockin’ on Heaven’s Door” (《敲开天堂之门》)	(96)
C. “Like a Rolling Stone” (《像一颗滚石》)	(98)
生平简介	(102)
第九章 爵士乐公主——诺拉·琼斯 (Norah Jones)	(109)
A. “Come Away with Me” (《远走高飞》)	(109)
B. “Sunrise” (《日出》)	(111)
C. “Don’t Know Why” (《不知为何》)	(113)
生平简介	(115)
第十章 流行美声巨星——莎拉·布莱曼 (Sarah Brightman)	(119)
A. “You and Me” (《我和你》)	(119)
B. “Symphony” (《真爱传奇》)	(121)
C. “Time to Say Good Bye” (《告别的时刻》)	(124)
生平简介	(128)

第十一章 天使的合声——木匠合唱组 (The Carpenters)	(134)
A. “Yesterday Once More” (《昔日重现》)	(134)
B. “There’s a Kind of Hush” (《爱的心语》)	(137)
C. “Close to You” (《靠近你》)	(139)
生平简介	(141)
第十二章 歌坛常青树——席琳·迪翁 (Céline Dion)	(145)
A. “My Heart Will Go On” (《我心永恒》)	(145)
B. “Goodbye’s” (《再见》)	(147)
C. “Taking Chances” (《爱的契机》)	(150)
生平简介	(153)
第十三章 情歌王子——理查德·马克斯 (Richard Marx)	(159)
A. “Right Here Waiting” (《此情可待》)	(159)
B. “Now and Forever” (《现在和永远》)	(162)
C. “Dance with My Father” (《和父亲一起跳舞》)	(164)
生平简介	(167)
第十四章 爱尔兰流行乐团——西城男孩合唱组 (Westlife)	(170)
A. “My Love” (《我的爱人》)	(170)
B. “You Raise Me Up” (《你鼓舞了我》)	(173)
C. “Queen of My Heart” (《我心目中的女王》)	(176)
生平简介	(179)
第十五章 音乐剧名曲大师——罗杰斯及韦伯 (Rodgers and Webber)	(182)
A. “The Sound of Music” (《音乐之声》)	(182)
B. “Memory” (《回忆》)	(184)
C. “Don’t Cry for Me, Argentina” (《阿根廷, 别为我哭泣》)	(187)
生平简介	(189)
第十六章 电影金曲欣赏 (Classical Music of Films)	(198)
一、电影《毕业生》主题歌—— “Sound of Silence” (《寂静之声》)	(198)

二、电影《毕业生》插曲——	
“Scarborough Fair”（《斯卡布罗集市》）	（201）
三、影片《爱情的故事》主题歌——	
“Love Story”（《爱情的故事》）	（204）
四、影片《两小无猜》主题歌——	
“In the Morning”（《在清晨》）	（206）
五、影片《哥伦布传》主题歌——	
“Sailing”（《远航》）	（208）
六、影片《人鬼情未了》插曲——	
“Unchained Melody”（《奔放的旋律》）	（210）
七、影片《大江东去》插曲——	
“The River of No Return”（《大江东去》）	（212）
八、影片《珠光宝气》插曲——	
“Moon River”（《月亮河》）	（214）
九、影片《壮志凌云》插曲——	
“Take My Breath Away”（《带走我的呼吸》）	（217）
十、影片《廊桥遗梦》主题歌—— “Nothing’s Gonna Change	
My Love for You”（《此情永不移》）	（219）
参考书目	（222）

第一章

概述

一、歌曲的基本概念与起源

流行歌曲一般泛指通俗易懂、轻松活泼、易于传唱、拥有广大听众，并且对于听众不需要更多的专门训练，仅依靠对音乐的心领神会与感性认识就能理解和学唱的歌曲，它是现代工业文明和城市化时代的产物。它以娱乐性、通俗性、群众性、生活性、时尚性和商业性为主要特征，给人以轻松愉快的审美享受。作为西方文化重要组成部分的流行歌曲，从一开始就深刻地影响着西方人，特别是年轻人的生活，也不断地影响着我国流行歌曲的发展。

人类最早的流行歌曲，也就是群体操练的韵律语言，它的起源与人类语言的产生一样早。“劳动创造语言”（马克思）也创造了歌唱。流行歌曲具有共享语言、文化和感受的作用。语言的认同和积累都离不开有节奏和韵律的群体重复，可以说语言依赖歌唱而存在，没有歌唱语言无以附着。因此，音乐并不只是要表达更深的情感才产生，也不只是为娱乐而产生，而是作为帮助人类记忆语言的工具而产生的。音乐具有帮助人记忆的功能，不仅仅是记忆语言，大多数人会有这样的体验：一首歌可以使人回想起当时的情景、人物、场面、情节，甚至影响人的情绪。正如中国作家吴伯箫所说：“感人的歌声留给人的记忆是长远的。无论哪一首激动人心的歌，最初在哪里听过，哪里的情景就会深深地留在记忆里。”这说明人类记忆的本质与韵律有关。

现代流行歌曲的起源是现代传媒技术出现的时期。黑人的歌唱成为 20 世纪现代流行歌曲最大的源泉。20 年代无线电广播出现和 50 年代半导体收音机普及是早期流行音乐兴盛和摇滚乐产生的年代。流行歌曲可以抵达真正的普通大众，民众的喜好和意愿可以反馈给歌唱者，科学技术驱动着现代流

行歌曲的发展。

二、欧美流行歌曲的生命历程

在欧美流行歌曲历史发展的长河中，为世人留下了数不尽的艺术瑰宝。如果我们了解这些音乐作品的发展演变，在时间轴上溯本求源，不仅能更好地欣赏这些美妙的声音，而且还可以了解音乐背后的许多内涵。

20 世纪音乐被称为现代音乐，主要分学院派音乐和流行音乐。流行音乐起源于欧洲，它包括所有民间音乐种类，发展风格也没有局限性，它是随着当时社会的发展而不断产生变化的。现代流行歌曲产生于劳工阶级、中下层市民中的新兴文化形式；在当时，是反映怀念故乡、眷念乡村生活的音乐题材。早期流行音乐来自于黑人音乐。他们以口传心授及与白人之间的私人交往，逐渐形成了一种特有的音乐形式，这就是早期的流行音乐。以美国流行音乐为主体的，同时融合了来自世界各国的民族音乐元素的一种新音乐形式，也被称为世界音乐（World Music）。

美国的流行音乐作为欧洲英文流行音乐的主体，主要是以欧洲及其他国家的传统音乐、民间音乐以及黑人音乐为基础，融合而发展起来的。随着逐渐演化和发展，产生出新的种类形式，如爵士乐、拉格泰姆、布鲁斯、乡村音乐、摇滚乐等。英文流行歌曲的风格，尤其发展到现在，已经进入多元化发展的阶段。其实，英文流行歌曲在同一时期是存在很多风格的，它们并不是按某种风格在发展，而是多样性的进行。

20 世纪 50 年代，摇滚乐的产生标志着流行歌曲真正走向大众化。摇滚乐的准备期，即 50 年代之前，记录了拉格泰姆、爵士乐的商业历程，布鲁斯和乡村音乐作为娱乐形式的发展演变，以及作为文化史料的普通黑人和白人的民间歌谣。我们可以说现代流行歌曲的源头在美国，黑人歌曲起着关键的作用。美国黑人歌曲的源头又要追溯到非洲黑人音乐。西非的音乐特点：运用非洲鼓、与人声相伴随、很强烈的节奏感。独唱与合唱互替的演唱方式是西非歌唱的基本特征。呼唤与应答广泛运用到黑奴劳动歌曲与灵歌中。灵歌是一种宗教歌曲：是由欧洲传入的诗篇曲调、赞美诗歌在本国宗教音乐作曲家创作的基础上发展起来，它又与本地音乐传统相结合，出现了多种形式的宗教民歌。具有近乎狂热的欣悦，又善用非洲曲调加以填词，把非洲节奏与黑人特有的音调融汇于学来的赞美诗歌中，同时创造性地根据圣经故事自行编曲。久而久之，形成独具一格的黑人灵歌。灵歌是美国黑人音乐的丰富源泉。它们是借助于原欧洲的赞美诗与西洲音乐素材，在欧洲与非洲的音

调、节奏与和声的基础上发展起来的。布鲁斯音乐是在美国黑人的灵歌与劳动歌曲的基础上发展起来的。“爵士乐被认为是欧美现代流行音乐的开端，在爵士乐的形成过程中，有两种因素对它起决定性作用：一种是布鲁斯；另一种是拉格泰姆。”（陈辉）

1. 拉格泰姆乐曲 (Ragtime)

拉格泰姆 (Ragtime) 音乐是风行于 19 世纪末到 20 世纪初的美国流行音乐。它最初是一种钢琴音乐，发源于盛行公娼制度的新奥尔良。大量深谙欧洲古典音乐的钢琴师在为没有多少音乐素养的嫖客伴奏时对严格的音乐标准感到厌烦，从而开始尝试即兴创作。基于黑人音乐、吸收欧洲音乐特点而发展起来的拉格泰姆音乐最大的特点是复杂的切分（如跨小节切分）和在规则的节奏进行中，使用三连音以使固定的节奏旋律出现临时的转变。拉格泰姆的曲式类似当时的进行曲，由三四个不同的乐段组成，每个乐段包括 4 个乐句（共 16 小节），经常重复一遍，典型的结构如：AABBCCDD 或 AABBCCA 等。带有舞曲和说唱音乐，常用的切分节奏的黑人流行乐曲，被白人广泛采用，乐师对黑人所掌握的切分式新钢琴音乐尽情模仿与发挥取得了极好效果。因此，人们把这种只注重节奏变化而不注重旋律、情绪欢快而别具一格的钢琴音乐称为“拉格泰姆”。

拉格泰姆比较简单，通常是较慢的 2/4 拍节奏，切分音符是它的显著特征。通常，钢琴弹奏者右手弹奏出变化无常的切分旋律，同时左手以沉稳的低音伴奏。它的基本节拍和速度与当时的进行曲、四人舞和波尔卡等舞蹈音乐相近。曲式多半采用小步舞曲和回旋曲式。旋律经常以流行歌曲为依据来发挥。拉格泰姆的作曲家中最出名的是黑人乐师 Scott Joplin，他有“拉格泰姆之王”之称。他著名的作品是 1899 年出版的拉格泰姆钢琴作品专辑 *The Maple Leaf Rag*，这张唱片在随后的 30 年中销量超过 150 万。对拉格泰姆情有独钟的 Irving Berlin 一生致力于流行歌曲创作，因而留给后人许多经久不衰的经典流行歌曲。1910 年他的一首名为 *Alexander's Ragtime Band* 的歌曲使他成为家喻户晓的歌曲作者。30 年代末他为女歌手 Kate Smith 创作的歌曲 *God Bless America*，由于具有强烈的爱国主义情怀，很长时间内被人们当做美国国歌来对待。拉格泰姆歌曲是凭借当时传媒技术实现其流行的。因此，它流传的范围主要是城市的中上层白人，很少扩展到黑人和下层民众中。拉格泰姆更多是一种娱乐形式，而不是传承文化的有效形式。

拉格泰姆后来发展成结合流行音乐、进行曲、华尔兹及其他流行舞蹈的形式，因此拉格泰姆的歌曲、乐器管弦乐队编制的曲目陆续出现，它不但在

黑人乐手与乐迷间流行，也被美国白人中产阶级所接受。70年代初，随着 Joplin 及同时代钢琴拉格泰姆的恢复演出，曾再度掀起拉格泰姆热。

2. 布鲁斯音乐 (Blues)

布鲁斯 (Blues)，起源于美国南方的黑人灵歌、劳动歌曲、叫喊和圣歌，19 世纪末开始盛行。布鲁斯 (含哀怨、忧郁的意思) 又称蓝调，是一种慢 4/4 拍节奏的美国民间音乐的一种歌曲形式。歌词内容多半伤感、哀怨，后来发展成悲喜混杂。很多布鲁斯歌词是苦中有甜，语言中隐藏着无限的哀伤，在哀怨中有一种坚韧的幽默感或讽刺性。当忧伤时，或远离家乡和爱人时，布鲁斯音乐就会出现。歌词中也含有对世事的朴实幻想，这些歌词表达了他们对生活的向往、对爱和摆脱束缚的渴求。

布鲁斯的音乐特点，主要在于大调音阶上降第三级音和降第七级音，有时也降第五级音。这些降半音的音符有小调性的特征，而且唱到这些音时常常带有滑音、颤音，听起来哀声怨语、悲恸凄楚，感情十分丰富。布鲁斯歌曲也有一些欢乐、愉悦的作品。布鲁斯的速度舒缓，节拍常为 2/4 拍、4/4 拍，旋律多含切分节奏。布鲁斯的演唱风格很自由，同生活中的语言情绪结合很紧，假声、呻吟、哭泣、嘟囔都可以用来渲染烘托气氛。

“白人民谣发展出乡村音乐，黑人民谣则以布鲁斯和福音音乐的形式被长期发掘” (刘影等，2008)。早在 1892 年，布鲁斯的第一首歌曲 Hart Wand's Dallas Blues 的乐谱得以出版，但录制在唱片上的第一首布鲁斯歌曲 St. Louis Blues 是在 1912 年。1920 年女布鲁斯艺人 Mamie Smith 的 “Crazy Blues” 成为第一首全国流行的布鲁斯歌曲，Bessie Smith 也在 1923 年出版了布鲁斯录音。直到 1926 年，真正的布鲁斯歌手 Blind Lemon Jefferson 才走进了唱片公司录音室。拥有出类拔萃技艺的布鲁斯吉他手和歌手 Robert Johnson 对未来的流行歌曲影响很大。布鲁斯是在美国黑人的灵歌与劳动歌曲的基础上发展起来的。由于当时的社会背景，它流传的范围在黑人和中下层民众中，娱乐形式更大众化，而不是高雅艺术化。

3. 爵士音乐 (Jazz)

爵士音乐 (Jazz) 起源于 19 世纪末、20 世纪初美国黑人最为集中的新奥尔良，其成分复杂，包括黑人灵歌、布鲁斯歌曲、舞蹈音乐拉格泰姆以及非洲黑人的鼓乐等，是一种具有动感十足的切分节奏、个性鲜明的爵士音阶、不失章法的小型管乐队和即兴演唱特点的音乐形式。自从 1917 年第一张爵士唱片诞生以来，它便显示出了巨大的发展潜力，后逐渐发展出各种风

格流派。20 世纪很多作曲家将爵士音乐风格用于创作中。爵士音乐对流行音乐的发展也产生了极大的影响。

爵士音乐源于西非音乐与欧洲音乐，拉格泰姆与布鲁斯乐曲成了后来的爵士音乐的主要音乐因素。这一由来已久的非、欧音乐的融汇，在新奥尔良逐渐形成了一种独特的音乐风格，被人们认为是最早的黑人爵士音乐，并开始传播和发展。19 世纪末在新奥尔良，娱乐场所里受过良好古典音乐训练的黑人乐手与各种管乐队乐手合作演奏，他们技艺超卓，使更多黑人的音乐因素，如福音音乐和布鲁斯，被加入拉格泰姆和进行曲的演奏中。原来优雅准确的演奏变得节奏更强，更富于变化，感染力也更强，这就是爵士音乐的开端。

20 世纪 20 年代奢华的大型爵士乐队出现，1926 年白人爵士歌手 Bing Crosby 成为了超级明星。他借助改进的麦克风发展出低吟的演唱风格，这种风格成为了美国白人中产阶级代表的声音。30 年代是爵士音乐流行并影响流行音乐的年代，Bing Crosby 与著名爵士乐大师的合作，充分利用新型麦克风的特点发展出所谓低吟唱法，这种唱法更适合在广播和录音等传媒手段帮助下展现自然人声和丰富细腻的情感。他处理所有歌曲都是那么轻松自如，仿佛永远停留在上层社会悠闲浪漫的生活当中。这就是拉格泰姆和爵士音乐服务的阶层和生活。在此后感觉到此类生活相似情调的人们仍会不断喜欢他的歌曲，甚至现在美国最流行的主流音乐风格仍然是这种拉格泰姆歌曲、低吟歌手和爵士管弦乐队伴奏的悠闲情调的风格。即便摇滚乐出现之后，这种风格一直有市场。70 年代的 Carpenters 以及 90 年代的 Celion Dion 等都是这类风格。实际上今天我们谈到的流行曲风，是拉格泰姆和爵士音乐两种音乐形式交互影响、商业包装和制作的结果。

4. 摇滚乐 (Rock and Roll)

摇滚乐 (Rock and Roll) 是美国南方白人的乡村音乐与黑人布鲁斯音乐密切融合而产生的一种节奏感强烈的现代流行音乐。20 世纪 50 年代生长在美国南方穷苦白人家庭的 Elvis Presley (1935—1977) 把美国南方白人的乡村音乐与黑人布鲁斯音乐密切结合起来而创造出一种称为“摇摆的乡村乐”的音乐风格。它综合了爵士音乐的即兴演奏和福音赞美诗等音乐因素，具有强烈粗野的节奏，音响极强，使用电吉他、萨克管、低音提琴和鼓乐器，而且还有人声。这些歌曲非常喧闹、节奏很重，是有推动力的舞蹈音乐，带有极强的跳舞节奏。

“摇滚”这词是由名叫艾伦·弗里德的电台音乐节目广播员于 1951 年

杜撰的，它取自一首黑人歌曲《我的宝贝从固定的滚动摇曳我》，后有一位名为比尔·哈利（Bill Haley）的白人歌星以类似的风格演唱并录制了歌曲《绕着时钟摇摆》等轰动国内外，从此人们明确称这种音乐为摇滚音乐。

1956年英国的甲壳虫乐队主要是模仿偶像艾尔维斯·普莱斯利的演唱风格，并吸取美国的节奏布鲁斯、摇滚乐等的音乐特点进行创作。通常是例依作词、麦卡特尼谱曲、哈里森配吉他伴奏；写成一些适合他们自己演唱的音乐，在利物浦的游艺场所及舞厅表演。1962年获得电视台演出机会，并取得决定性的成功。他们的歌使人变得无忧无虑、生趣盎然、年轻奋发。他们是工人出身的美妙四人组：John Lennon 以演奏节奏吉他、键盘乐器与歌唱为主；Paul McCartney 以演奏低音吉他、键盘乐器与歌唱为主；George Harrison 演奏高音吉他、西塔琴、钢琴及歌唱和声声部；Ringo Starr 演奏鼓及唱和声声部。

“刘昌斯作家写道：甲壳虫乐队的兴起，意味着美国流行音乐在英国的统治地位宣告结束。”（章珍芳）他们虽未经过专业音乐训练，但能通过简练的音乐形式表现能使西方现代青年极为激动的东西。他们创作的作品中，具有抒情的民谣风格、回忆和省悟心情的早期作品《昨天》，是60年代最流行的曲调；还有宣扬和平、友爱和团结的作品《想象》，传递和谐世界的人本理念；而1969年创作的《让和平有实现的可能》竟成了美国劳动人民争取和平解决越南战争的群众运动的音乐象征。当时评论家认为“他们大喊大叫的歌唱表演风格成了现代化外国游艺歌舞的标准”。甲壳虫在美国引起的轰动绝非一般，他们的音乐不但对美国摇滚乐产生巨大影响，而且成了西欧、日本等许多这类乐队竞相仿效的样板。到1958年左右，摇滚乐对流行音乐的影响逐渐减弱，原来那种粗鲁、奋发、富于性感的风格让位于一种较柔和、圆滑的风格，成为60年代Rock的基础，也是70年代作曲家们创作的蓝本与源泉。

70年代摇滚乐依然十分流行，用歌词表达政治与社会等内容的演出已让位于表现个人思想感情和内省性的内容；强调乐队演奏让位于突出个人的演出形式。音乐较以前安静、简单，运用传统的歌曲曲式，配以较简单的和声来突出人声与歌词。这似乎和过去盛行的自由曲式、即兴演奏与通过电子乐器形成失真的音响相抗衡。当时最典型的摇滚乐师是埃尔顿·约翰（Elton John）：他曾在英国皇家音乐学院受过完备的音乐教育，学过5年钢琴，在许多摇滚乐队和布鲁斯乐队当过演奏员；60年代创作了不少歌曲，他创作的歌曲都有高超的技巧和多种多样的表现力，既有柔声柔气，又有用沙哑的嗓子来表达怀旧或幽默的感情；他把摇滚乐、村音音乐及严肃音乐等

