

天行

如何欣赏 流行音乐

〔新西兰〕尼克·博林杰◎著
郑晓岚◎译

HOW TO LISTEN TO POP MUSIC

 黑龙江出版集团
 黑龙江教育出版社

如何欣赏流行音乐

HOW TO LISTEN TO POP MUSIC

【新西兰】尼克·博林杰◎著

郑晓岚◎译

 黑龙江出版集团

 黑龙江教育出版社

版权登记号：08-2017-058

图书在版编目 (CIP) 数据

如何欣赏流行音乐 / (新西兰) 尼克·博林杰著；
郑晓岚译. — 哈尔滨：黑龙江教育出版社，2017.6
(乐活)
ISBN 978-7-5316-9317-8

I. ①如… II. ①尼… ②郑… III. ①通俗音乐 - 音
乐欣赏 IV. ①J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 160472 号

How to Listen to Pop Music

Copyright © Nick Bollinger 2004

First edition published in 2004 by Awa Press, 16 Walter Street, Wellington, New Zealand. Reprinted 2006

The simplified Chinese translation rights arranged through Rightol Media (本书中文简体版权经由
锐拓传媒取得Email:copyright@rightol.com)

Simplified Chinese edition copyright © 2017 by Heilongjiang Educational Publishing House

ALL RIGHTS RESERVED

乐活：

LEHUO:

如何欣赏流行音乐

RUHE XINSHANG LIUXING YINYUE

作 者	[新西兰] 尼克·博林杰
译 者	郑晓岚
选题策划	吴 迪
责任编辑	宋舒白 郝雅丽
装帧设计	Amber Design 琥珀视觉
责任校对	张爱华
营销推广	李珊慧

出版发行	黑龙江教育出版社 (哈尔滨市南岗区花园街 158 号)
印 刷	北京鹏润伟业印刷有限公司
新浪微博	http://weibo.com/longjiaoshe
公众微信	heilongjiangjiaoyu
天 猫 店	https://hljjycbsts.tmall.com
E - m a i l	heilongjiangjiaoyu@126.com
电 话	010-64187564

开 本	880 × 1230 1/32
印 张	7.5
字 数	90 千
版 次	2017年8月第1版 2017年8月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5316-9317-8
定 价	32.00 元

谨以此书献给我的母亲玛丽（Marei）和
已故的父亲康（Con）。

目 录

contents

什么是流行音乐?	001
墙纸	009
做笔记	017
年幼时开始对音乐痴迷	027
默默成熟的听歌曲风	043
一个假内行摇滚少年的自白	049
让我措手不及的唱片	065
那些我能够欣赏的唱片	077
流行音乐战争	087
45 场音乐革命简史	097
歌手和歌曲	119
看不见的线	131
对地点的感受	143
缅怀过去	155
新古典音乐	163
听起来有家的感觉	173

流行音乐谱系	185
流行音乐的未来	203
结尾	215
术语表	223
致谢	227

什么是流行音乐？

流行音乐是一个人人可以参与讨论的话题。

——美国著名乐评家马尔库斯

这本书的本来打算定名为《如何听摇滚乐》，但总感觉这个有点名不符实。说起摇滚，在这本书中您将读到的大部分与音乐相关的内容都属于摇滚乐。我从1988年开始为《新西兰听众》杂志写专栏，并在之后的很多年中，专栏的标题就是简单的“摇滚”二字（直到几年前才改成了概念更为模糊的“音乐”）。而我所写的内容一直被称作摇滚乐评论。

这种类型的音乐评论，以评论慢速密纹唱片为主，摇滚乐评论的出现和“摇滚乐”这一概念出现的时间大致相同。实际上“摇滚乐”一词的英文表达也经历了一些变化（从rock “n” roll 或 pop 到现

如今的 rock), 几乎可以确定的是, 这个词是由音乐评论家和创作摇滚乐的音乐人共同创造的, 是为了凸显摇滚乐独成一派的气势。摇滚乐以其更为新颖、更加深刻和自省的音乐风格, 将自身同以往肤浅的音乐割裂开来, 仅仅在两分半钟的单曲和青少年杂志的海报上体现那些音乐的价值。

摇滚乐随后衍生出的流派不计其数——民谣摇滚、朋克摇滚、车库摇滚、放克摇滚、爵士摇滚、酸性摇滚、黑色摇滚、白色摇滚、雄性摇滚, 等等——并一直延续着其极高的音乐地位。

摇滚乐无论在遭到排挤时还是后来华丽的回归, 传达更多的是一种态度, 而非一种音乐流派。当你听到一个人的行为被称作非常“摇滚”的时候, 很可能仅仅因为他或她刚刚吐在别人的地毯上了。

还有很多类型的音乐同样受到大家喜爱, 却不愿被归类为摇滚乐。首当其冲的就是美国黑人音乐。公认的是摇滚乐最初的灵感和音乐冲动就是来源于

此。多年以来，美国黑人音乐拥有无数的标签，有些是自身衍生出来的，其他的是因为受到外界因素的影响，如：种族因素、节奏蓝调、灵魂乐、放克音乐、的士高、嘻哈音乐。将自己定义为摇滚乐的黑人乐队也是有的，如：坏脑壳乐队 (Bad Brains)、鲜艳色彩乐队 (Living Colour)、电台中的电视乐队 (TV On The Radio)，但这些仅是特例而绝非常态。

世界各地更是有着许多迷人的音乐，例如：牙买加的雷鬼音乐、毛利的瓦苏卢音乐、巴西的全域音乐、葡萄牙的法多音乐，等等。如果非要在流行音乐和摇滚乐之间画上等号，无异于将这些优秀的音乐类型都排除在外了。

从另一个角度来说，流行音乐包含了所有的音乐类型。因为“流行音乐”的英文单词 (Pop) 是“流行”这是英文单词 popular 的简写。“流行”一词产生于 19 世纪，当时收藏的乐谱被兜售给在会客厅为演唱伴奏的钢琴师。会客厅中传出的歌曲介于

简化版的咏叹调和修饰版的民歌之间，经专业人士编曲以适于业余表演者演唱。

流行音乐真正流行起来源于唱片的出现。正是唱片的出现，几乎让所有人能够第一时间听到专业音乐。可以说在那时候，不论何种音乐，只要一被灌成唱片，面向大众发行，都能被定义为流行音乐。

20世纪20年代，流行音乐明星们的蓝调唱片都符合我的定义，这些明星包括：勒罗伊·卡尔、朗尼·约翰逊和贝茜·史密斯。其中还包括路易斯·阿姆斯特朗的第一张伟大唱片，他不仅是一位流行音乐巨星，还是一位名副其实的爵士乐天才。还有杜克·埃林顿，他的音乐作品可以称得上是美国20世纪作曲家中最伟大的，经典作品有：《丝绸人偶》《蓝色的情绪》和《这并不意味着什么》。流行音乐应该还包括那些在音乐上独树一帜的音乐人，如：平·克劳斯贝、弗兰克·辛纳屈、艾拉·菲兹杰拉德和比莉·荷莉戴的音乐，同时也应向猫王埃尔

维斯·普雷斯利、披头士乐队、鲍勃·迪伦、黑色安息日乐队、涅槃乐队、埃米纳姆、山姆·库克、轮船乐队、柯蒂斯·麦菲尔德、思莱和斯通一家乐队、公敌乐队和蜜茜·埃利奥特的音乐敞开怀抱，更应该欢迎马克斯·梅里特、达桑氏乐队、萨姆·迈特帕里和三体之根这类新兴音乐。

虽然古典音乐更多地被应用于教堂、宫廷或音乐厅，而非为了登上音乐排行榜的榜单，但是如果将其成功地应用于电影、电视或广告中，那么古典音乐也能成为流行音乐。还有其他大量的音乐也被称为流行音乐，但我选择将其忽略。因为这些音乐不咸不淡，不足以让我写点什么，或者仅仅因为本书篇幅不够，写不下了。比如说麦当娜、困境乐队、真命天女组合——这是我在本书中最后一次提及这几个名字，当然原因各不相同，就不多赘述了。

我在这本书中主要想谈一些自己喜欢的音乐以及我是如何听音乐的。这些音乐的全部魅力是我即

使用尽全力书写，也只是管中窥豹，但是所有我提到的这些方法、记忆、思索和对音乐的狂热中，有任何一点对大家听音乐有所帮助，我都会感到十分欣慰。

墙纸

一个真正懂音乐的人——聪明，有趣，
机智……这本书和尼克·宏比的《31首歌》
相比较的话要更优秀一些。

——格兰特·史密斯，
《星期天明星时报》

流行音乐永不休眠。它唤醒了我们生命中
每一个沉寂的角落。对于听流行音乐的

时间和地点，我们似乎并没有什么选择的余地。广播电台一天 24 小时滚动播放。电视节目中则把音乐融入视频、广告、肥皂剧、喜剧和新闻栏目，甚至在等待电话接通时，听筒中也会传出音乐。手机也能播放音乐——虽然是单频的。橄榄球比赛中迸发出的巨大声响与摇滚演唱会上通过音响系统发出的巨大声音无异。音乐无处不在，浅吟低唱声也不绝于耳，无论是在咖啡馆还是旅店、酒吧、商场、电梯、超市、书店和艺廊中，音乐从未停歇。

有一次，我去牙科诊所做根管治疗，我向后仰