

探询欧美流行音乐的发展脉络
感受欧美经典音乐的无限魅力

一生必知的

袁野 编著

100年

如果你喜欢听音乐
通过此书能够全面
朋克、另类、重
的兴衰、风格流派

流行音乐

经典

放耳朵去流浪

黑龙江美术出版社

J605.1

12

2007

一生必知的
100年
流行音乐
经典

黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

一生必知的100年流行音乐经典:放耳朵去流浪/袁野编著. —哈尔滨:黑龙江美术出版社, 2006. 6

ISBN 7-5318-1623-7

I. 一... II. 袁... III. ①流行歌曲—艺术评论—欧洲②流行歌曲—艺术评论—北美洲 IV. J605

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第060665号

一生必知的100年流行音乐经典:放耳朵去流浪

作 者 / 袁野 编著

出版发行 / 黑龙江美术出版社

地 址 / 哈尔滨市道里区安定街225号

邮政编码 / 150016

责任编辑 / 乔 琛

发行电话 / (0451) 84270529

电子邮箱 / hrblb@sohu.com

版式设计 / 杨新华

印 刷 / 北京才智印刷厂

开 本 / 710 × 1010 毫米 1/16 开

印 张 / 16

字 数 / 228 千字

版 次 / 2007年1月第1版

印 次 / 2007年1月第1次印刷

书 号 / ISBN 7-5318-1623-7/J · 1624

定 价 / 29.00 元

★ 版权所有 侵权必究 ★

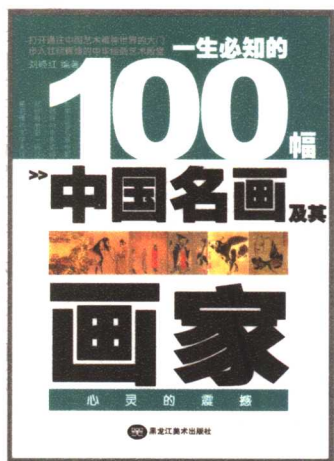
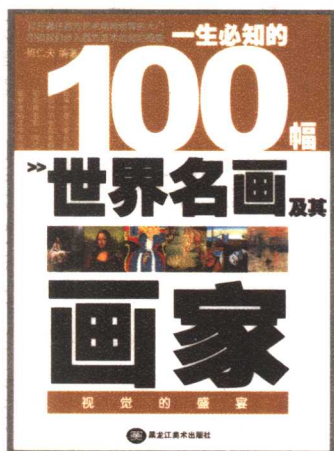
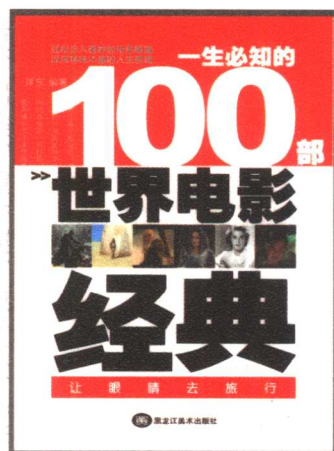
作者简介

袁野

2003年毕业于北京外国语大学，英语文学学士，现为独立音乐人、记者。

其对音乐和文学有着超强的感悟能力，对西方音乐的发展史有独到的见解，评论发表于《世界新闻报》、《今日中国》等刊物，言论为英国《每日电讯报》所引用，并被誉为北京最重要的乐评人之一。

责任编辑：乔琛

封面设计：**Z² 装**
只为书籍做设计 010-51765961

序 言

在熔炉里翻滚

欧洲人常常嘲笑美国人没有“历史”，这个观点显然经不起推敲。因为除了北美大陆的原住民印第安人本身就有悠久的历史外，其他美国人的祖先也都是几百年前从有着灿烂文明和历史的欧洲、非洲等地移民到美洲去的。从 19 世纪初期开始，大量的中国、日本、印度以及东欧国家移民也相继涌入美国。不管他们来自何方、讲何种语言、是什么肤色、处于社会哪一个阶层，他们的身上都深深地烙着各自民族和文化的印记。所有悠久的历史都在这片大地上碰撞，所有深厚的文化也都在这里融合。这片广袤而新奇的大陆正似一个滚烫的巨大熔炉，锻炼和铸就着新的“美国的”文明和“美国的”人。

和其他的文化形式一样，音乐也搭乘着一艘艘船只从世界各地飞到了这片土地上。英格兰的清教徒们在教堂里唱着圣歌和赞美诗，非洲的黑奴在田间吆喝着简短的曲调和重复的劳动号子，法国商人带来了浪漫，西班牙探险家带来了激情，爱尔兰农夫带来了欢快，印第安土著则保留着古老与神秘。

一种独特的美国之音在慢慢形成之中。

人们说，20 世纪到来之前，世界各地的音乐在美国这个大熔炉里翻滚着，相互碰撞、交织、纠缠。

于是，20 世纪到来之后，这个熔炉里所发出的独特而美妙的声音终于爆发，使世界为之震惊。

今天，我们已经见证了这些震惊，我们看到了摇滚的反主流价值观、流行的巨大商业成就、

爵士的即兴精神、说唱的无拘无束……

今天，无论我们走到哪里听到什么“现代”音乐，我们都会发现它们多多少少带着那些熔炉之声的影响。

然而，这一切究竟是怎样发生的呢？且让我们先到这熔炉的源头去走一走。

原住民之声

北美大陆的第一代音乐家当然是居住在这个地方的土著居民。在哥伦布发现美洲“新大陆”之前，这片土地上就居住着至少 300 多种不同的土著美洲人。音乐，是这些早期居民生活中极为重要的组成部分。不管是在祭祀、渔猎、聚会还是求医治病时，音乐都扮演着神奇的角色：通过音乐人们可以“通灵”，与祖先或神灵交流；音乐可以使渔猎的人满载而归；歌唱能获得姑娘的芳心，娶她做自己的新娘；音乐还能够使病人康复。

虽然随着殖民者的到来，很多土著音乐渐渐衰败甚至消失，但某些土著音乐的影响仍然不小，比如我们今天常常听到的夏威夷音乐就是夏威夷土著音乐与现代音乐经过长期碰撞与融合而形成的。

清教徒的赞美诗

1620 年，“五月花”号载着一批英国政治避难者来到了北美大陆，他们在马萨诸塞登陆，建立了普利茅斯城，奠定了新英格兰殖民地的基础。船上的清教徒先辈们（Pilgrim Father）随身携带了一本《安斯沃斯圣诗集》（Ainsworth Psalter），书里收录了 39 首圣歌和赞美诗。这些译自希伯来语《旧约全书》的宗教诗歌，配上英国、法国和荷兰等欧洲国家的曲调，就成了殖民者们在新土地上最早吟唱的歌曲。殖民者们在开荒拓野的同时，也在教堂、宗教聚会中和自己家中唱歌。

不过，他们中很多人都没受过多少教育，目不识丁者大有人在，所以往往得由一个人来“领唱”，其他人则跟随其后全体“齐唱”，这样就形成了一种“呼应式”的唱法。有的研究者曾经开玩笑说：与其说“呼应式”唱法发源于非洲，还不如说它来自欧洲。“呼应式”风格对后来美国的音乐影响巨大，在爵士（Jazz）和布鲁斯（Blues）中，我们经常都会听到这种方式的歌唱或演奏，不过，这种影响主要还是来自于早期的美国黑人音乐。

另外，有些早期的清教徒还非常喜欢民歌和舞蹈，他们也将英国的民谣带到了这片

新土地上。

阿巴拉契亚 (Appalachia) 民歌

阿巴拉契亚区域是指位于美国东部的阿巴拉契亚山脉一带，它是美国东海岸区域和中西部的分界线。欧洲移民、黑人和土著印第安人散居于此。虽然人口稀少，但在文化上，这里却一直是变革的中心之一。

由于此处的欧洲移民大多数来自于爱尔兰和苏格兰，所以凯尔特民谣在这一地区影响深远。同时，英国歌单民歌 (Broadside Folk，指通过印刷歌单传播的民歌)、非洲黑人民谣、吟游歌手和杂耍戏院的音乐都在这一地带流传和演变。

在不断的交融和变化中，阿巴拉契亚的音乐逐渐成了“水壶乐队 (Jug Band，一种民间乐队，使用以水壶制成的打击乐器和其他以生活用品制成的乐器)”、乡村布鲁斯 (Country Blues)、山地乡村乐 (Hillbilly) 等音乐风格的基础，并且为乡村音乐 (Country Music) 的形成做了一系列良好的铺垫。

欧洲来的专业人士

1762 年，北美的第一个音乐协会圣赛希莉亚 (St. Cecilia Society) 在南卡罗莱纳的查尔斯镇成立。作为当时的文化重镇，查尔斯镇吸引来了大批的欧洲音乐家。随后，费城、纽约、波士顿等北方城市逐渐取代了查尔斯镇的文化中心地位。欧洲的古典音乐传统在这些地方倍受欢迎。

费城拥有著名的作曲家亚历山大·瑞恩纳戈尔 (Alexander Reinagle)，约翰·克里斯多夫·莫勒尔 (John Christopher Moller) 以及瑞纳尔·泰勒 (Rayner Taylor) 等。

英国的歌唱家本杰明·卡尔 (Benjamin Carr) 在当时极为有名。他不但是个歌唱家，还是个作曲家，他弹奏管风琴和钢琴，同时也忙于自己的音乐出版事业。1793 年他与父亲和兄弟来到纽约，很快他们就成了美国著名的音乐出版商，在纽约、费城和巴尔的摩拥有数家出版社。

同样来自于英国的詹姆斯·伊维特 (James Hewitt) 是美国早期最著名的音乐家，他成名于伦敦，随后才远渡重洋来到纽约。他的歌剧《坦慕尼》(Tammany) 是第一部描写美国

土著的作品，在美国公映时引起了巨大的争议。

黑人音乐

黑人音乐对美国音乐的影响恐怕是其他音乐形式难以企及的。

有的评论家甚至认为是黑人音乐赋予了美国音乐独特的性格，使其走出了欧洲音乐的荫庇，真正成为了美国“自己的”音乐。

1619年，第一批非洲黑人奴隶被运到了北美大陆。随着美国殖民地的扩张，黑奴被大量贩卖到美国，他们大多来自非洲西部的部落，讲好几百种语言。他们所属的部落有的相互敌对，有的完全与世隔绝，有些大的部落也和北非的穆斯林有来往，甚至与东非、南非的文化有接触。

黑人在种植园里艰辛地劳动，他们无法忘记美丽的家乡和曾经的自由。

于是，在这片陌生的土地上，他们仍然用自己的方式歌唱，在歌声中劳作，用歌声来安慰受难的灵魂。

黑人在他们的音乐中保留了复杂的节奏形式——复合节奏 (Polyrhythm)。

非洲黑人具有良好的节奏感，在非洲鼓乐中，我们常常会发现有好几种不同的节奏在同时进行着，并行不悖。这种节奏感对布鲁斯、爵士以及说唱等音乐的影响是举足轻重的。

黑人们用歌声来陪伴艰辛的劳作，劳动号子渐渐发展成劳动歌曲。劳作结束之后，他们向上帝祈祷，通过宗教安抚倍受煎熬的心灵。慢慢地，他们从劳动歌曲中发展出自己的宗教歌曲——充满激情而又朴实无华的黑人圣歌 (Negro Spirituals, 或者简称 Spirituals)。

黑人圣歌不但抚慰了黑人苦难的心灵，也消除了劳作的枯燥，给黑人带来了欢乐。在圣歌中，还常隐含着秘密的内容，有的是表达对奴隶主的不满，有的则是在组织反抗和叛逃。最著名的圣歌《甜蜜的马车轻轻摇》(Swing Low, Sweet Chariot) 被称为黑奴的自由之歌，歌中唱到“甜蜜的马车轻轻摇，载着我回到我的家”，这里的“马车”其实是指19世纪著名的秘密组织“地下铁路 (Underground Railway)”，这个组织在40年间帮助近10万的南方黑奴逃到了美国北方和加拿大。

黑人圣歌的演唱方式常常是“呼应式”的，一个歌者唱一句，其他的人应答一句。这种唱法的来源可以追溯到他们在西非的祖辈们。“呼应式”风格是黑人音乐对美国音乐最大的贡献之一，在布鲁斯、爵士和说唱乐中它的影响无处不在，而在白人为主导的乡村、摇滚以及其

他风格中，我们也常常能见到它的身影。

从圣歌中发展出来了福音歌曲 (Gospel)、灵歌 (Soul)，对 20 世纪的流行音乐产生了深远的影响。1865 年美国内战结束后，黑人歌曲的基本形式与欧洲音乐风格的碰撞促生了布鲁斯音乐；随后，深受布鲁斯音乐影响的爵士乐于 20 世纪初期诞生。爵士乐被公认为是美国对世界最大的奉献之一，而布鲁斯音乐则常被认为是很多现代流行音乐的主要基础。这两种音乐使得美国音乐在世界音乐文化中独树一帜，长盛不衰。

当然，还有很多其他风格的音乐对美国音乐也产生了或多或少的影响，我们在这里就不再一一赘述。因为接下来的旅行中，还有无限的美景在等着我们。

还是赶紧上路吧！朋友。

目 录

→ 第一章 布鲁斯，在灵魂里忧伤

从非洲到美洲 /2

唱起忧伤的歌谣 /3

送给自己一顶伟大的头衔——“布鲁斯之父” /5

三角洲吉他之神——罗伯特·约翰逊 /9

布鲁斯音乐在得克萨斯 /14

得克萨斯布鲁斯的奠基人 /14

罐乐队 /17

种族唱片 /18

大萧条中的布鲁斯：旧去新来 /22

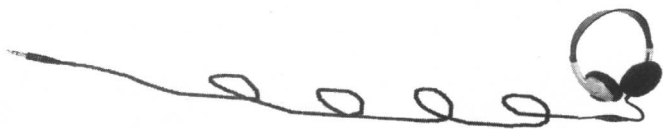
芝加哥电声布鲁斯 /24

电声先行者们 /27

吉他布吉之父约翰·里·胡克 /30

布鲁斯之王 B·B·金 /30

布鲁斯在 20 世纪后半叶 /33

→ 第二章 民谣，听谁在歌唱

民谣收集者 /38

吟游歌手，边走边唱 /40

歌单民谣，大众传播时代的到来 /41

“旧”世界民谣的美国化 /43

工业社会中的民谣，不可避免的衰落？ /45

现代民谣之父：伍迪·格斯里 /47

六十年代民谣复兴 /50

→ 第三章 爵士：这，就是美国！

爵士之根 /56

拉格泰姆，向着爵士乐的方向 /58

布鲁斯音乐的影响 /59

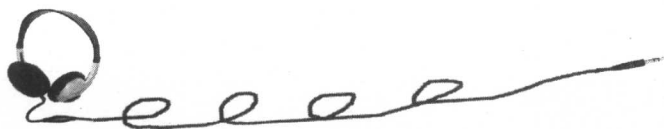
新奥尔良：爵士乐的诞生地 /59

多姿多彩的音乐文化 /60

刚果广场（Congo Square） /60

克里奥尔文化（Creole Culture） /60

宗教活动 /61

种族法规 (Code Noir) /61

音乐“军火” /62

乐队传统 /62

新奥尔良式葬礼 /63

在摇摆的时代 /66

比博普革命 /68

1950年后：爵士乐的多元化时代 /71

→ 第四章 百老汇,关于一条街的传说

在美国的土地上 /78

来自欧洲的影响：歌剧与小歌剧 /80

小歌剧在美国 /81

歌舞杂耍 /82

卡巴莱，从欧洲到美国 /85

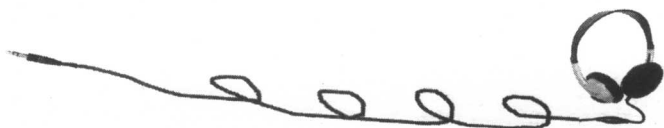
锡盘街上的叮当声 /86

美国音乐剧诞生及早期音乐剧 /89

百老汇的变革 /91

辉煌的20世纪70、80年代 /93

现代音乐剧 /97

→ 第五章 摇滚! 摇滚! 我们的青春给了谁?

它在孕育中 /101

摇滚诞生 /104

山猫和王者: 艾尔维斯·普莱斯利 /109

摇滚的挫折 /112

在“没有”摇滚的年代 /115

英国人来了…… /122

“赫尔曼的隐士”乐队 /125

“谁人”(The who) 乐队 /125

“动物”(Animals) 乐队 /126

“新兵”(Yardbirds) 乐队 /127

“对立文化”的诞生 /132

迷幻摇滚, 嬉皮文化的承载者 /134

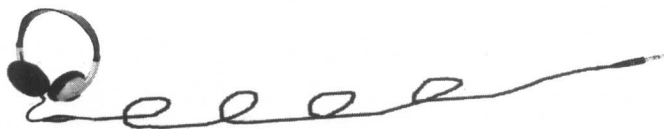
激进摇滚, 向“艺术”进发 /140

重金属, 走在“硬”路上 /144

朋克, 这是一场“运动” /150

“新浪潮”——想不出别的名儿了 /155

多元时代, 摇滚多元 /157

→ 第六章 说唱，我的嘴只由我的心

神奇的 DJ /164

糖山小子，说唱的第一炮 /165

DJ “大师” 格兰马斯特·弗拉什 /166

Run-D. M. C. 第1张说唱白金唱片 /167

人民公敌 /168

街头小子说唱音乐 /168

流行代言人 /169

→ 第七章 欧乐新势力

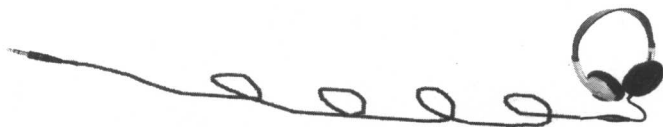
欧洲波普 (Europop) /172

电子乐时代的到来 /173

合成器波普 (Synthpop)、豪斯 (House)、科技舞曲 (Techno) 与迷幻舞曲 (Trance) /175

欧洲舞曲 (Eurodance) /176

“暗夜”中的欧洲新金属 /178

→ 第八章 电影音乐百年记

默片时代的特别配乐 /184

影院管风琴 /185

经典音乐备受青睐 /186

有声时代的到来 /187

《爵士歌手》，有声电影的里程碑 /187

好莱坞的黄金时代 /188

电影音乐的创作与制作 /191

当电影与摇滚相遇 /194

电影配乐新风格 /196

现代电影作曲家“四雄” /197

新一代成长壮大 /199

附录：最令人感动的电影配乐 /201

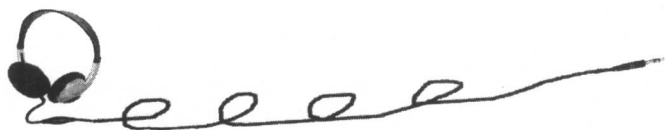
附录： 感动世界的十首歌曲

1 blowing in the wind

随风飘荡 /214

2 where have all the flowers gone

花儿都哪里去了 /215

- 3 Earth Song
地球之歌 /217
- 4 Casablanca
卡萨布兰卡 /221
- 5 Say You Say Me
说你，说我 /223
- 6 Unchained Melody
奔放的旋律 /225
- 7 Take me home country roads
乡村路，带我回家 /227
- 8 Hotel California
加州旅馆 /228
- 9 Norwegian Wood
挪威的森林 /231
- 10 Memory
回忆 /233

