

普通高等学校音乐专业“十二五”规划教材

声乐表演——流行篇

shengyue biao'yan—liuxing pian

姚毅萱 著

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

普通高等学校音乐专业“十二五”规划教材

声乐表演——流行篇

shengyue biao'yan—liuxing pian

姚毅萱 著

上海交通大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

声乐表演. 流行篇 / 姚毅萱著. — 上海: 上海交通大学出版社, 2012

普通高等学校音乐专业“十二五”规划教材
ISBN 978-7-313-07877-3

I. ①声… II. ①姚… ①通俗音乐—声乐艺术:
表演艺术—高等学校—教材 IV. ①J616

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第227296号

责任编辑 陈旭 陈杉杉
设计总监 赵志勇
装帧设计 宋振 金竹林 方霞
美术编辑 郁悦

声乐表演——流行篇

姚毅萱 著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路951号 邮政编码: 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

上海瑞时印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm×960mm 1/8 印张: 10.5 字数: 276 千字

2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷

ISBN 978-7-313-07877-3/J 定价: 38.60元

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话: 021-52711066

普通高等学校音乐专业“十二五”规划教材

编审委员会

顾 问（按姓氏笔画为序）

- 王建元 作曲家、南京艺术学院教授
- 刘正维 音乐理论家、教育家、武汉音乐学院教授
- 陈国权 音乐理论家、作曲家、武汉音乐学院教授
- 沈 旋 音乐理论家，上海音乐学院教授
- 吴粤北 作曲家、中央音乐学院教授
- 赵屏国 钢琴家、中央音乐学院教授
- 赵晓生 作曲家、钢琴家、音乐理论家、上海音乐学院教授
- 顾 欣 中国艺术研究院教授、中国东方演艺集团董事长
- 曾遂今 音乐理论家、中国传媒大学教授

主任委员（按姓氏笔画为序）

- 王 晔 音乐理论家、中国西方音乐学会副会长兼秘书长
- 林 晔 钢琴家、中央音乐学院副教授
- 姜 旻 音乐理论家、华东师范大学教授
- 曹通一 指挥家、上海音乐学院教授

委员（按姓氏笔画为序）

- 包小慧 冯 玲 冯 雷 刘 鹏 齐 江 李 嘉
- 陈 岗 肖杨新 陈欣若 张 湧 张敬忠 姚 岚
- 胡秋岩 姚毅萱 泰 尔 凌 娜 徐海准 涂维民
- 崔鸿根 熊 伊

普通高等学校音乐专业“十二五”规划教材

声乐表演——流行篇

编写委员会

著 姚毅萱

主 审 王建元

序

FOREWORD

流行音乐是个模糊的概念，即使在西方也莫衷一是，很难把现代音乐、通俗音乐与流行音乐进行区分，甚至民间音乐与流行音乐的界线有时也是模糊的。流行包含了流行性和时尚性，如果一首艺术歌曲有这些属性是不是可以归类为流行？是不是音乐流行就是流行音乐？典型的民歌用流行唱法演唱是不是不属于民歌了？我们都明白流行音乐是什么，又都说不清楚。

中国目前约定俗成的唱法有三种：美声唱法、民族唱法及流行唱法，这样的划分并不科学，不仅仅歌曲的类型远不止艺术歌曲、民间音乐、流行歌曲三种，很多进行曲、校园歌曲和抒情歌曲很难从形态上进行分类，即使唱法本身还有“原生态”、“童声”、“美声”等三种以外的唱法，而且同一首歌还可以用不同的唱法演唱，显然歌曲的类型和唱法没有必然的联系。之所以有约定俗成的说法，主要还是为了表明其意蕴，即在叙述层面必须有个说辞，以便使用名词时有个大致清晰的含义。

三种唱法中，对美声和民族唱法的研究有很多，它们或有悠久的历史，有一套规范的价值标准，或扎根于本民族文化的长河中，体现国人的审美情趣、生活追求和向往；美声和民族唱法的教育也完全普及，是艺术高等学府最受欢迎的专业之一。相比之下，流行唱法不管从研究到教育，都滞后了很多。

中国当代流行音乐在自身发展的过程中，一开始就受西方影响，表现出血缘的多样性，并在很短的时间内完成了“商品注册”，几乎所有的市场要素它都具备。当今各种文化形态在市场的驻留，流行音乐是最活跃的，与之相对应的是，对流行音乐的研究尚处于起步阶段，这源于我们堂而皇之地谈论流行音乐的时间太短，而且还没有完全的理直气壮。我们看到一种奇怪的现象，流行音乐在各种平台上高歌猛进，深入千家万户，而理论研究却捉襟见肘，难以形成共鸣。这种现象有着很深的文化成因。从历史上看，中国历代对所谓俗乐从来就是压制的态度，很多朝代文人雅士的高洁与俗乐无缘，骨子里把远离俗乐当作一种品位。这种品位长期存在，已成为一种文化清高的血统。另一方面，中国当代流行音乐自胎生起就先天不足，大量依靠外来文化移植，形成特定的文化现象，表面上欣欣向荣，却掩盖不了“软骨”的实质。多元并进的格局与丧失话语权共存，导致理论研究的无所适从，对流行音

乐的价值判断不可避免地在摸索中步履蹒跚，疲于寻找自身的立足点，这都给当代流行音乐研究带来困惑，高等教育也因此难以形成体系。

然而理论的构建是必需的，任何形态的艺术要持续健康地发展，都需要理论的助力，尤其在价值体系还没有建立之前，理性的审视更有必要。我们已经在一些以流行歌曲演唱为标的的比赛中看到价值的混乱，有些标准甚至脱离了音乐本体，结果当然南辕北辙，这从侧面反映出理性的无力。当价值判断可以随心所欲，那么这种判断的本身已毫无价值。流行音乐的特质决定了有广袤的生存土壤，然而土壤需要浇灌，土壤的养分来自各种针对流行音乐的理性思考，以及一整套唱法和文化属性的总结。市场的运转可以维持活跃和繁荣，但文化高度是由理性和文化自身的力量确立的。

正因为如此，我们欢迎从流行音乐本体到交流环节诸方面的真知灼见，这本普及读物进行了有益的尝试。

顾欣 潘明

2011年8月于北京

顾欣

著名男高音歌唱家，现任中国东方演艺集团董事长、总经理，中国艺术研究院博士生导师、江苏艺术剧院院长、江苏省演艺集团总经理、南京艺术学院硕士生导师和南京大学、东南大学兼职教授，荷兰埃因霍温市立艺术学校和梵高芬市音乐学校客座教授，政府特殊津贴终身享受者。全国政协委员、民盟中央常委、民盟江苏省副主委、中国音乐家协会理事、江苏省音乐家协会副主席，多次获得国内外奖项和荣誉，并连续4届出任中央电视台全国青年歌手大赛美声唱法评委。

前言

FOREWORD

一直以来我就有个愿望：一旦条件成熟，我一定要写一本关于流行音乐演唱的书。

那时候经常参加流行音乐演出和比赛，也经常被一种莫名的孤单所左右，尤其是在专业比赛进程中，被一轮一轮的晋级折磨得筋疲力尽，这种感觉尤为强烈，虽然周围有许多认识或不认识的选手，还有吆喝不停的舞台总监，但没有人能贴心地告诉我还应该做什么，也没有专业书籍的引导。能受益的是在耀眼的灯光下聆听评委中肯的点评，这对很多站在舞台上的选手来说，已经意味着一段旅程的结束，它的意义在于下一次；而更多的人却期待在这一次能让自己满意，几乎每个选手只有失败才会去考虑下一次，因而这晚到的祝福对当下可以说没有价值。显而易见的是，对走上舞台前如何发挥的关注，应远大于舞台上的发挥如何，不管是比赛还是演出，前期准备永远比后期交流更重要。这是我多年舞台实践和教学得到的经验，同时收获的经验是，在前期准备阶段，我们往往会孤军奋战。

这和自信无关，即使是体操冠军也要持之以恒地训练并在赛前热身，让自己保持最佳状态，可以说，平时训练和赛前热身，基本可以决定霎那间的成败。

这就是我想写这本专业书的原因，把我的经验记录下来提供给后来者参考，为他们的奋斗给一点借力，哪怕就是一点点。我希望在他们孤军奋战时，这本书能成为他们的贴心朋友。

写这本书的时候，我刻意回避了当下常见的歌谱集成形式，而从学习流行音乐演唱需要具备的专业素质和能力，到专业技能训练的要点与方法，以及表演交流方面必须注意的问题等，进行了多方位多角度地论述，并用接受美学方法对流行音乐演唱教学进行了系统总结，特别强调个性和创新，其中很多论点有极强的针对性。为了便于初学者学习，书中配有各种风格的流行歌谱近百首，以及各学习阶段的音频资料。回头来看，本书可能不是那么尽善尽美，但我还是决定将它奉献出来，以飨读者。

本书在撰写过程中，得到南京艺术学院何敏文老师的大力协助，感谢他让我体会到文字的魅力和写作的乐趣；还有我的导师顾欣、潘丽君老师，以及南京艺术学院音乐学院王建元院长，他们为这本书提出了很多有益的建议和批评，在此表示衷心的感谢。

姚毅萱

2011年8月于南京

内容提要

本书面向专业音乐院校和流行音乐演唱爱好者，较为全面地介绍了西方影响较大的流行音乐风格流派，从学习流行音乐演唱需要具备的专业素质和能力，到专业技能训练的要点与方法，以及表演交流方面的专业素质培养等，进行了多方位多角度的论述，并从接受美学角度对流行音乐演唱教学进行了系统总结。本书特别强调个性和创新，配有各种风格的流行歌曲近百首，以及各学习阶段的音频资料，由浅入深，通俗易懂，是一本内容全面的既可以作为流行音乐演唱的专业教材，又能为广大流行音乐演唱爱好者喜爱的普及读物。

作者介绍

姚毅萱

艺术硕士，流行演唱方向，有丰富的全国大赛及大型演出经验，从事流行演唱教师职业八年，总结出独特的流行演唱教学理念，培养的学生多次在各类歌唱大赛获奖，具备较全面的流行音乐演唱的知识和能力。曾出版个人教学光碟，并在省级及核心级期刊发表专业论文。

其2001年，获江苏省声乐大赛专业通俗组铜奖；2002年，获全国歌手电视大赛专业通俗组江西赛区金奖（国家广播电视总局）；2002年，获全国歌手电视大赛专业通俗组荧屏奖；2002年，获上海亚洲音乐节中国新人歌手大赛十佳歌手；2003年，获上海亚洲音乐节中国新人歌手大赛最具潜质奖；2004年，获全国广播金号奖江西赛区金奖、全国广播金号奖金奖提名（国家广播电视总局）。

目录

CONTENTS

第一章 概述 / 1

第二章 审美培养 / 11

第一节 审美意识 / 11

第二节 语感训练 / 12

第三节 乐感训练 / 14

第四节 律动训练 / 17

第五节 模仿训练 / 21

第三章 声音训练 / 25

第一节 发声总论 / 25

第二节 基础训练 / 27

第三节 拓展训练 / 77

第四节 声音设计 / 98

第四章 演出实践 / 145

第一节 演出准备 / 145

第二节 舞台演出 / 147

第五章 流行音乐演唱教学总结 / 153

第一节 立足本土，尊重多元 / 153

第二节 因材施教 / 153

第三节 创新能力 / 154

第四节 演唱素质要求 / 154

参考文献 / 157

第一章 概述

一、流行音乐概念

流行音乐是根据英语单词Popular Music的译文，通常，人们认为流行音乐起源于美国的爵士音乐，指那些结构短小、形式活泼、音域不宽，曲调上口、情感真挚，歌词多用生活语言，浅显易懂，生活气息浓郁，因被广大群众广泛传唱而流行一时的甚至流传后世的器乐曲和歌曲。其作品包含爵士、乡村、说唱、摇滚、流行、舞曲、拉丁、雷鬼、节奏布鲁斯等以及由以上各种风格互相渗透而产生的新的风格种类。

流行音乐歌手多是自成一格的歌星，发声方法建立在尊重本身音色的基础上，不让嗓音纳入单一发声形态，要求声音符合作品表达需要，强调自身的娱乐性和消遣性，具有演唱自由的特点。这一点有别于其他声腔艺术。歌手演唱时直接宣泄感情和情绪，情感表现重于声音技巧，自然亲切，易于为大众接受，交流环节与古典音乐最大的不同是，演唱者与观赏者的互动，互动是流行音乐交流的重要内容。

流行音乐作品多使用电声乐器伴奏，节奏鲜明，旋律清晰，音响多变，色彩丰富，伴奏和和声手法都非常简易，其乐队规模一般不大，演奏方法多种多样。

二、世界流行音乐风格介绍

（一）蓝调

蓝调又称布鲁斯（Blues），是公认的当代流行音乐的根源之一。布鲁斯发源于20世纪初密西西比河的三角洲地带，早期为美国黑人奴隶劳作时的劳动号子，以其个性的歌词、和谐的节奏以及忧郁的旋律而逐渐兴起，后来逐渐影响了世界流行音乐的发展轨迹，是一种基于五声音阶的声乐和器乐音乐。

蓝调音乐的特点是：从不以大调或小调演奏，而是在大调音阶上降第三级音和第七级音，有时也降第五级音。这些降半音的音符有小调性的特征，旋律进行以和弦为基础，以 I、IV、V 级的3个和弦为主要和弦，速度舒缓，节拍常为四二拍、四四拍。旋律多含切分节奏，多采用对称的、押韵的两行词，第一句重复一遍，每段曲调12小节，每句4小节，从而形成 $\parallel: A :|| + B$ 三句的固式曲式结构。歌手演唱常常带有滑音、颤音，听起来哀声怨语，悲恸凄楚，感情丰富，给人们一种紧张、哭诉、无助、多愁善感的听觉冲击。所以也有人将布鲁斯译为“怨歌”。

蓝调的演唱风格很自由，同生活中的语言情绪结合紧密，音乐中包含了很多诗一样的语言，并且不断反复，假声呻吟、哭泣、嘟囔都可以用来渲染烘托气氛，注重即兴发挥的能力，以及自我情感的宣泄。

蓝调对后来美国和西方流行音乐有非常大的影响。拉格泰姆、爵士乐、蓝草、节奏蓝调、摇滚乐、乡村音乐和普通的流行歌曲，甚至现代的古典音乐中都含有蓝调的因素或者是从蓝调发展出来的。其重要分支有现代蓝调（Modern Blues）、跳跃蓝调（Jump Blues）、口琴蓝调（Harmonica Blues）、电子蓝调（Electric Blues）、三角洲蓝调（Delta Blues）、经典女性蓝调（Classic Female Blues）、乡村蓝调（Country Blues）、综艺蓝调（Vandeville）、得克萨斯蓝调（Texas Blues）、城市蓝调（Urban Blues）、沼泽蓝调（Swamp Blues）、灵魂蓝调（Soul Blues）、钢琴蓝调（Piano Blues）、纽约蓝调（NY Blues）、新奥尔良蓝调（New Orlean Blues）、孟菲斯蓝调（Memphis Blues）、爵士蓝调（Jazz Blues）、民谣蓝调（Folk Blues）、早期美国蓝调（Early American Blues）、原声蓝调（Acoustic Blues）等。

其代表人物：Bessie Smith、Lemon Jefferson、Charlie Parton、Muddy Waters、B B King、John Lee Hooker、Etta Baker、Jimi Hendrix 和Buddy Guy。

其代表曲目：*One Dime Blues*、*The Wind Cries Mary*、*Hey Hey*等。

（二）乡村音乐

乡村音乐（Country Music），又叫“蓝领音乐”，是一种当代流行音乐，出现于20世纪20年代，起源于美国南部与阿帕拉契山区。乡村音乐早期融合了传统民谣音乐、凯尔特音乐、福音音乐及古时音乐，并受到英国传统民谣的影响而发展起来，曲调一般都很简单、流畅、动听，节奏平稳，带有叙述性和较浓的乡土气息，曲式结构也比较简单，多为歌谣体、二部曲式或三部曲式。

在唱法上，早期乡村音乐用吉他、班卓琴、口琴，或加上一把夏威夷吉他和小提琴伴奏，歌手以民间本嗓演唱，形式多为独唱或小合唱。歌手的嗓音是乡村音乐的标志，几乎总有美国南部的口音，至少会有乡村地区的口音。在美国，“蓝领”指的是下层人，故这种音乐又称“蓝领音乐”。

乡村音乐有诸多分支，牛仔音乐（Cowboy）、西部摇摆（Western Swing）、兰草音乐（Blue Grass）、酒吧音乐（Honkyu Tonk）、乡土摇滚（Rockabilly）、纳什维尔之声（The Nashville Sound）、乡村摇滚（Country Rock）、叛道运动（Outlaw）、新传统主义（New Traditional Country）、新乡村音乐（New Country）、回归音乐（Retro）等都有各自的音乐风格，但共同的主题都是反映生活在社会最底层的普通工人和农民的爱情婚姻生活、宗教信仰、对乡土的眷恋以及生活中最普通也最感人的经历，歌手可以尽情抒发他们心中的快乐和忧愁，不受性别和年龄限制，也不受时间地点的影响。

其代表人物：John Denver、Kenny Roger、George Strait、Vince Gill、Garth Brooks、Shania Twain

其代表曲目：*Lady*、*When Love Finds You*、*Lucille*等。

（三）民谣

民间流行的、富于民族色彩的流行歌曲，称为民谣（Folk）。民谣的历史悠远，其作者多不知名。民谣实际上应该包括乡村音乐，不过流行音乐中的民谣是指当代歌曲作者创作的形式简单质朴、关注现实的歌曲。乡村音乐比较有典型的音乐样式（如特色的乐器演奏、唱腔、伴奏的编配），而民谣则什么音乐元素都可以借用，民谣在音乐上常借鉴乡村音乐的元素，还有布鲁斯等，自己的特征主要在于它的形式朴素，追求自然质朴的表达。

民谣的内容自然丰富，有宗教的、爱情的、战争的、工作的，也有饮酒、舞蹈作乐、祭典等。演唱有一定的“传统”唱腔，比如一些特定的装饰音、哭腔等，强调歌手个性的演唱，因此各有其独特的音阶与情调风格。如法国民谣的蓬勃、意大利民谣的热情、英国民谣的淳朴、日本民谣的悲愤、西班牙民谣的狂放不羁、中国民谣的缠绵悱恻，都表现出强烈的民族气质与色彩。

其代表人物：Bob Dylan、Rosie Thomas、Forseti、Keren Ann、The Cranberries、Eagles等。

其代表曲目：*If I Could*、*Black Is the Color*、*Try to Remember*等。

（四）爵士乐

爵士乐（Jazz）是于19世纪末、20世纪初在美国南部的新奥尔良发展起来的，主要来源于布鲁斯和拉格泰姆。在众多流行音乐中，爵士乐是出现最早并且在世界上影响较广的一个乐种，爵士乐实际就是美国的民族音乐。

爵士乐的旋律经常采用布鲁斯音阶，有时还在布鲁斯音阶的基础上增加 $\sharp 4$ 和其他一些变化音，使其变得更加丰富多彩。爵士乐中的颤音是有变化的，变化的方向一般是幅度由窄到宽，速度由慢到快，而且常常在一个音临近结束时增加抖动的幅度和速度，在八分音符的演奏方式上有两种节奏律动形态，平直节奏演奏的爵士乐主要为拉丁风格的爵士乐，有拉丁爵士、波萨诺瓦、爵士桑巴等，这类乐曲的八分音符的演奏时值与记在乐谱上的时值是一致的。摇摆节奏是建立在每一拍平分三个音（即三连音）的基础上，最常见的节奏型是将三连音的中间音省去，以摇摆节奏演奏，与切分、特殊的八分音符模式、紧张与松弛不断交替等因素共同来构成的，这一区别也决定了爵士乐的风格。

爵士乐的切分节奏复杂多样，特别是跨小节的连续切分经常将原有的节奏整小节移位，造成一种飘忽不定的游移感。

爵士乐的和声以七和弦为基础，并且大量地运用扩展音（如9音、11音、13音）和替代和弦，有时还经常出现连续的下行纯五度副属和弦进行，使其呈现出丰富多彩的和声效果。

即兴是爵士乐的一个最基本的要素，爵士的关键特征都来自即兴的自发性。但是，爵士乐的即兴不是任意的，而是在一定的和声基础上进行框架内的自由发挥。今天典型爵士乐的和声特点是：以各种七和弦为基础，更加自由地使用各种变化和弦，在各种七和弦里大量使用延伸音，和弦以独特的方式序进。

爵士乐自诞生以来，风格在不断地发生着变化。继1920年代的新奥尔良传统爵士以后，相继出现了1930年代的摇摆乐（Swing）、大型乐队（Big Band）、1940年代比波普爵士（Bop）、1950年代冷爵士（Cool Jazz）、1960年代自由爵士（Free Jazz）等。

其代表人物：Louis Armstrong、Chalio Parker、Dave Brubeck、Stan Getz、Miles Davis等。

其代表曲目：*And All that Jazz*、*My Funny Valentines*、*Don't Know Why*等。

（五）拉丁乐

拉丁音乐（Latin Music）是以多种音乐的融合而形成的一种多元化的混合型音乐，欧洲的白人音乐、非洲的黑人音乐、美洲的印第安音乐，甚至是东方的亚洲音乐，都对拉丁音乐作出过不同的贡献。拉丁乐在旋律上基本是印第安人的五声音阶模式，欧洲音乐的影响表现在扩展音阶、增加和弦上，黑人音乐则增加了更多的变化和修饰；在节拍和节奏上以节奏为中心，混合了印第安人短句长休止，用单调的击鼓声作伴奏，及欧洲人典型的3/4拍与6/8拍的双重节拍，并在几乎不变的2/4拍内加入切分音。它是一种流行于美国与墨西哥交界的格兰德河到最南端的合恩角之间的拉丁美洲地区的流行音乐。

几种具有代表性的拉丁节奏有：源于巴西的桑巴（Samba），以黑人所具有的美洲节奏为基础，大量地溶进欧洲旋律而产生的舞蹈音乐形式，其特征是2/4拍，音符短促地滚动节奏；起源于非洲的伦巴（Rumba；Ruhmba），速度中庸，每分钟40~50拍，通常为4/4拍，后来也出现快速的2/4拍的伦巴；由伦巴与爵士乐中的摇摆乐相结合而成的曼波（Mambo），音乐构成常以固定低音及和弦序列为基础；结合了古巴黑人音乐、美国爵士乐以及南美民间音乐的舞曲音乐的萨尔萨（Salsa），基本节奏型与曼波、恰恰相似，经常由一个不断反复的固定动机构成的曼波段落组成；源自古巴民间音乐的恰恰（Cha Cha），演奏时用沙球、响棒等拉美打击乐器加强最后的三个重音；源自古巴的哈巴涅拉舞并作为阿根廷音乐广为流传的探戈（Tango），特点为2/4拍的摇曳节奏，通常由两个段落构成，第一段为小调式，第二段为大调式。还有波莱罗（Bolero）、瓜拉喳（Guaracha）、哈巴涅拉、崧（Son）、瓜希拉（Guajira）、坦桑（Danzon）等都是极具个性的拉丁音乐。

其代表人物：Santana、Ricky Martin、Selena、Marco Antonic、Julioi Glesias、Jennifer Lopez、Shakira等。

其代表曲目：*Mambo No.5*、*Just Another Day*、*Amor, Amor, Amor*等。

（六）节奏布鲁斯

节奏布鲁斯（Rhythm and Blues，简称R&B）又称节奏怨曲，是在蓝调中加入强烈的舞蹈节奏，融合了爵士乐、福音音乐和布鲁斯音乐的音乐形式，具有强烈的快感和隐约的哀愁。由于吸收了爵士吹奏乐和摇摆乐的节奏，同时也结合了蓝调音乐的基本重叠唱法和弦乐演奏，产生了跳跃布鲁斯。相对于节奏爵士乐，它的节奏更快，演唱更粗哑。时至今日，R&B已经成了黑人流行音乐的代名词，尽管它更多地是作为一种区别于说唱乐（Rap）、灵魂乐（Soul）、都市歌（Urban）的音乐种类，是在布鲁斯和摇滚乐之间的一种重要的过渡音乐，还是布鲁斯和灵魂乐之间最重要的音乐分支。

节奏布鲁斯具有节奏强的特点。大部分的R&B作品以4拍为一小节，强调一节中的第2和第4拍，12节为一段落。歌声和乐器部分经常互相呼应，反复一些乐句、句子，像“有问有答”，又或做成“应声虫”似的效果。

其代表人物：Babyface、R. Kelly、Ray Charles、Akon等。

其代表曲目：*Back at One*、*When You Told Me You Love Me*、*You Make Me Wanna*等。

（七）摇滚乐

摇滚乐（Rock and Roll）源自美国，是20世纪中叶发展起来并广为流行的一种大众音乐文化。它吸收了包括布鲁斯、R&B和乡村音乐，还有福音音乐、传统的流行乐、爵士以及民间音乐的特长，构成了一种简单的以布鲁斯为基础的乐曲结构，经由1960年初The Beatles英国乐团打进美国市场的所谓“英伦入侵”的铺陈，使1970年代的摇滚曲风丰富至极，不仅有在美国南方深受欢迎的乡村摇滚、加州摇滚等，前卫摇滚、古典摇滚和艺术摇滚也随即兴起，继“朋克”风之后，又产生了整个1970~1980年代最受欢迎的重摇滚（重金属），直至1990年代充满电子音乐的英伦摇滚的第二次“英伦入侵”，电音、工业、嘻哈……摇滚形

态在不断延续。

摇滚与布鲁斯不同的是声音变得更加有力，更加突出持续不断、向前推进的节奏，是一种大音量，强节奏、强力度的音乐。摇滚曲调变化少，乐曲结构短小精练，个人的创作灵感支配一切，不受任何传统格式的约束，不追求完整性，多强调音乐的节奏和表演时的身体动作。在演唱风格上，歌声粗犷刺耳，带有很重的喉音，并且多加装饰。歌词内容大多来自人们的日常生活，而又接近世俗人性，包括生与死、恐惧与欢乐，以及爱情、苦闷等，常常有色情挑逗成分，有时也涉及对社会现实的不满和反抗。因此，它特别受到青少年的欢迎。

摇滚使用的乐器主要有电吉他、贝司、键盘和鼓、萨克斯管、低音提琴等。

重金属（Heavy Metal）、另类金属（Alternative Metal）、工业金属（Industrial Metal）、前卫金属（Progressive Metal）、黑色金属（Black Metal）、朋克（Punk）、蓝调摇滚（Blues Rock）、英伦摇滚（Britpop）、山地摇滚（Rockabilly）、艺术摇滚（Art Rock）等都是摇滚乐的分支。

其代表人物：U2、Pink Floyd、Beatles、Rolling Stones等。

其代表曲目：*Beautiful Day*、*Breathe*、*Rotten Love*等。

（八）灵魂乐

灵魂乐（Soul）是南方福音和中西部的节奏蓝调的融合，礼拜乐的复兴被带入节奏蓝调Boogie-Woogie的织体之中，从这种肥沃的基础开始，灵魂音乐诞生了。灵魂音乐的特点是坚实的节奏部分配以明确的世俗动感及宗教音乐。早期黑人灵歌的特征表现为欧洲赞美诗的曲调与非洲切分节奏相融合，音乐织体精细复杂，从单一旋律的歌曲发展为四个声部的灵歌。后多数灵歌采用二拍子，运用大调或五声音阶，突出的节奏特点是切分音贯穿整首歌曲，强拍在二、四拍加强了节奏感，这类旋律一般是活泼欢快的，但灵歌总是表现忧愁的情绪，在演唱灵歌时时常使用些微降低的三音、五音、七音和滑音的演唱法，使歌曲具有小调的性质。几乎所有灵魂音乐都以热情、高扬的嗓音作为标志，偶尔也加一些即兴表现。

早期的灵歌没有乐器伴奏，钢琴、吉他、小手鼓、小号、长号等乐器是后来逐渐添加的，吉他常常让位于 Hammond B-3风琴，同时也会采用一些管乐。

灵歌歌词表达的情感都是黑人们生活中所遭受的折磨以及内心的绝望与痛苦、精神的负担与压抑等，期望听众去寻找爱、为爱而宽恕，或者干脆摇尾乞怜地求爱，形式上大多是黑人群体即兴演唱，通常采用呼喊与应答的方式，每段歌词中有独唱与副歌交替，但没有固定的规则。

其代表人物：Wilson Pickett、Sam and Dave、Aretha Franklin等。

其代表曲目：*You Send Me*、*Chain of Fools*、*I Believe I Can Fly*等。

（九）新世纪音乐

新世纪音乐（New Age）也被翻译成新纪元音乐，以纯音乐作品为多。新世纪音乐富于变幻，以缓和的旋律来适应现代生活快节奏，一切自然界的聲音都可能出现在音乐中，所有种类的乐器都一视同仁，其中的人声更是丰富。20世纪90年代以后新世纪音乐的范畴被逐渐泛化，各种比较浅显的电子轻音乐都被冠以这一称呼，凡是通过现代化录音技术制作出来的带有一定民族性的音乐，如爱尔兰女歌手恩雅的音乐、印度的拉维香卡制作的音乐，以及中国歌手朱哲琴演唱的作品都被划入这一范畴，是一种包容从现代轻松音乐一直到冥想型灵魂探索的音乐。

从形态上看，新世纪音乐并不刻意强调音乐的旋律线和节奏感，而是更加注重音色的变化和织体的布局，而且经常采用严肃音乐中的“简约派”手法，不断重复同一曲调，有时也结合大自然的声音，加上自然界的音响，如鸟鸣林啸、流水风声，后来又不断地加入各种音色奇特的民族乐器，并融合了世界各地（尤其是亚非地区）的民族音乐元素。新世纪音乐的节奏多存在于音乐自然的律动与音符的强弱之间，曲风自然而自由，旋律即兴演奏的味道很浓，因而音乐结构被赋予极大的想象空间。在乐器的使用上，有用自然乐器演奏，也有用电声乐器营造神秘的、缥缈的色彩，还有两者的混合运用等。

其代表人物：Enigma、Enya、Kitaro、Yanni等。

其代表曲目：*The Mass*、*Dream Catcher*、*Childhood Memory*等。

（十）说唱乐

说唱乐（Rap）的起源可以追溯到黑人音乐根源中吟咏的段落中，到了20世纪70年代，在流行的迪斯科舞厅中的DJ们将当时风行的Funk节奏混入流行的迪斯科节奏中，刮擦唱片或播放连续的鼓曲，并且在唱片机上不断重复同一张唱片的内容，从而产生多变的和节奏感极强的音乐，伴着这种音乐主持人在一旁快速地、极富节奏感地用语言诠释自己对生活的感悟或精神状态，说唱开始被街头黑人文化所流传。

说唱乐主要特点是以机械的节奏为背景，快速地念诵一连串押韵的词句，歌手在演唱过程中因连音的出现而简化了拼字，用字也修简了不少，又因为经常直接引用数字代替发音，用字母代替字眼，而形成了又有字母又有数字的新英文字。说唱乐音乐比较简单，有很多重复，多半没有旋律，只有低音线条和有力的节奏，从而正式确立了自己的风格。

其代表人物：MC Hammer、Vanilla Ice、Run-D.M.C、Salt-N-Pepa、Beastie Boys等。

其代表曲目：*Buttons*、*Lonely*、*California Love*等。

（十一）雷鬼乐

雷鬼乐（Reggae）是早期牙买加的流行音乐之一。20世纪60年代中期，牙买加已形成一种音乐形态（Ska），基本上已有雷鬼的影子在，但这种音乐的节奏很快，后来为了适应高温户外弹奏和跳舞将音乐放慢，并融入（Soul灵魂乐），1968年左右，Reggae正式成形。Reggae这个字是源自于Ragged，代表牙买加不修边幅的舞蹈形式。

雷鬼音乐结合了传统非洲节奏，不仅融合了美国节奏蓝调的抒情曲风和牙买加原始民俗音乐，还加入了拉丁音乐的热情。这种风格包含了“弱拍中音节省略”，“向上拍击的吉他弹奏”，以及“人声合唱”，不论是独唱或合唱，多是运用吟唱的方式来表现，歌词多强调社会、政治及人文的关怀。

雷鬼音乐由吉他、打击乐器、电贝斯、电子琴或其他乐器带出主要的旋律和节奏，其中电贝司占了相当重要的比例。雷鬼乐属于四四拍的音乐，重音落在第二和第四拍，节奏懒洋洋的特征明显，大鼓部分能听出固定的旋律线。

其代表人物：Bob Marley、Sean Paul、Ziggy Marley等。

其代表曲目：*One Love*、*Reggae Night*、*Ghetto Story*等。

（十二）流行音乐

流行音乐（Pop Music）形成于20世纪60年代早期，作为替代软摇滚而形成的乐种，是一种具有强烈节拍和狭义概念的现代流行音乐。Pop也有风格来源，但不强调来源，它徘徊在歌手和录音室之间，利用多技术革新多轨录音和数字采样制作形式，把音乐制作成大众喜欢的样式，又不刻意满足某类音乐听众的数字热忱。

流行乐是后摇滚时期的产物，与流行音乐其他音乐流派如摇滚、Hiphop、乡村乐、民谣、爵士乐等拥有相对稳定音乐风格相比，流行乐是一种非固定的音乐风格流派，它更多地吸收迷幻音乐和灵魂乐元素，使乐曲甜美细腻，委婉动人。即使不是流行音乐固定音乐风格，拥有摇滚乐、Hiphop、乡村乐、民谣、爵士乐多种音乐风格的歌手也可以归类为流行乐歌手。

其代表人物：Celine Dior、Westlife、Take That、Spice Girl等。

其代表曲目：*The Power of Love*、*One Love*、*Nothing's Gonna Change My Love for You*等。

三、华语流行音乐发展阐述及特点

华语流行音乐是指主要流行于中国内地、香港、台湾、马来西亚、新加坡以及其他通用华语的地区，是东西方文化结合的结果。受多种因素的影响，其发展历程经历了由地域的此起彼伏，到重心多元化的过程。

（一）上海时期

自1920年起，上海成为华语流行音乐的中心，是早期华语流行音乐的重要发源地，其中心地位至1940年代末结束。当时的上海已具备资本主义商业化都市的特征，西方特别是美国流行音乐通过舞厅、电影、广播等媒介流入中国，又因为1931年“九一八”事变爆发，伴随着抗日救亡运动，涌现了群众性的救亡歌咏活动，因而这一时期华语流行音乐大致可分为两支。一支是以黎锦晖为代表的流行音乐，以西方流行音乐形式为蓝本，写作上有民歌化与西方大小调式化两种趋向，主要特征是民间旋律与西

洋舞曲节奏（如探戈、狐步等）相结合，配器也模仿美国爵士乐的风格，歌词上承中国古诗遗风，雅俗共赏。黎锦晖创建的“明月歌舞团”是首个中国流行音乐团体，后于1931年并入联华电影公司；另一支是以聂耳、冼星海等人为代表的群众性歌曲，以西方进行曲及民歌为蓝本，写作上则有民歌化和进行曲化两种趋向，群众性集体歌咏是最普遍的音乐形式。这一时期的华语流行音乐同民间音乐、严肃音乐没有很严格的界限，民众喜闻乐见的歌曲都可能在一段时期内被广为传唱，由于当时的政治和经济环境制约，创作的作品普遍题材狭窄，制作技术粗糙，带有浓重的殖民移植痕迹和时代气息。

此期流行歌坛几乎没有专门靠灌唱片和电台播音来演唱的歌星，多数大众喜爱的歌星都以拍电影为主，以演唱电影插曲的影歌双栖形式出现，演唱中结合了中国传统的小曲、日语流行音乐等演唱技巧，演唱曲目多装饰音和上下滑音，有长切分音、高音段落和低音段落的明显对比，尖细嗓门为当时普遍流行的演唱风格，音量、力度都不大，形成了婉转、轻柔、甜美的格调。

其代表歌星：周璇、白光、李香兰等。

其代表曲目：《天涯歌女》、《何日君再来》、《玫瑰玫瑰我爱你》等。

（二）香港和台湾时期

20世纪中叶，中国内地很多歌星都转移到香港发展。香港由于历史原因，加上经济的繁荣，具有文化多元、紧贴潮流的客观条件，借助电影，流行音乐歌星从以影歌双栖为主，逐步向专门演唱和录制唱片发展，影片中请专业歌星配唱的情况日益增多，王福龄和顾嘉辉的电影歌曲，推动了一连串的“电影原声带”，成为香港唱片界的新传统，其影响扩散到了台湾地区、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、越南和美国、加拿大的华侨聚居地，扩大了华语流行音乐的影响力，但仍无明显有影响的歌舞团体表演。到1960年代后期，粤语流行音乐在香港中兴，华语流行音乐压倒性的统治地位日渐式微。

这一时期香港华语流行音乐演唱风格没有太大变化，轻柔曼妙的特点有所减少，趋向于自然、平淡，以低音域演唱、具有中音特色和用西洋传统发声方法演唱的歌星增多，多借用西洋传统发声技巧。

20世纪60年代后期，台湾地区的流行音乐逐步发展起来，取代了华语流行音乐渐趋衰落的香港歌坛的位置。1970年代初台湾乐坛上依旧以翻唱西洋流行歌曲风为主，黄莺莺、苏芮等均等歌星是当年翻唱中的佼佼者，后经杨弦的首张专辑《中国现代民歌集》起，开启了台湾民歌运动的先河。杨弦大量采用了当时颇受欢迎的现代诗人余光中的诗作，在作品中大量借鉴西洋乐器，并在音乐上打破以往华语作品陈旧刻板的主题，使得作品更加简单平实、朗朗上口，融汇出一种全新的台湾华语民谣形式。之后愈演愈烈的民歌创作风在台湾校园发起壮大，由学生创作、演唱的歌曲及形式影响深远，几个年轻人抱着吉他轻声弹唱成为1970年代台湾校园中的一道风景，以至波及香港及内地歌坛。

自1970年代起，邓丽君在华语流行音乐、日语流行音乐、台语流行音乐、粤语流行音乐以及英语流行音乐世界中均独树一帜，成为横跨数种流行音乐的超级巨星，其细细柔柔的嗓音，诠释中国风味的小品式歌曲独领风骚。进入1980年代，段钟潭与段钟沂以原《滚石》杂志为基础，开办了台湾滚石唱片公司，在大部分作品仍沿袭民歌曲式以旋律化为主中，慢慢融入摇滚曲风，为台湾流行乐坛注入了新鲜的血液。

其代表人物：邓丽君、许冠杰、徐小凤等。

其代表曲目：《郊道》、《双星情歌》、《顺流逆流》等。

（三）融合时期

20世纪80年代初，中国内地在经历了长时期对流行音乐的排挤后，首次出现了自己的流行歌曲排行榜，中央人民广播电台文艺部与《歌曲》编辑部联合举办了“听众喜爱的广播歌曲”评选活动，评选出著名的“十五首抒情歌曲”，被评选出的歌曲虽然从唱腔到风格都没有脱离传统的美声和民歌范畴，但已有了流行元素，在流行音乐仍受到压制的体制下，此举算是为意识形态转向开了先河。当时台湾歌星邓丽君演唱的华语流行歌曲正通过盗版卡带悄悄走进千家万户，为欣赏流行音乐的“地下”群体打开了眼界，之后通过电影电视插曲迅速扩大，内地出现了对电影《少林寺》和日本电视连续剧《血疑》的偶像崇拜，其主题曲风行全国；内地第一次播放香港电视连续剧《霍元甲》的主题曲又成为当时最流行的歌曲。不过流行音乐的发展仍是举步维艰，不仅童星程琳因效仿邓丽君的唱法演唱遭到批判，崔健的摇滚也几近被封杀。

同一时期台湾、香港新人辈出，台湾混血青年费翔发表第一张专辑《流连》，罗大佑的第一张个人专辑《之乎者也》由台湾滚石唱片发行，香港的梅艳芳获得第一届“香港新秀歌唱大赛”冠军，并推出首张唱片《心债》等，这些新人日后都对内地流行

音乐的发展产生了巨大影响。

1980年代中期，中央电视台的春节联欢晚会开始邀请港台流行音乐歌手演出，张明敏的一首流行歌曲《我的中国心》家喻户晓，几乎每个中国人都会唱；不久，张蔷作为首位中国内地艺人接受了美国《时代周刊》杂志的专访，被该杂志评为年度最受欢迎女歌手之一；崔健在北京纪念“国际和平年”的音乐会上推出了他的摇滚新作《一无所有》，内地摇滚不再局限于酒吧饭店演出；一曲《信天游》又引爆了内地的“西北风”，有限的几首风格相近的歌曲被很多歌手翻唱；流行音乐市场初步兴起，港台歌星大批登陆内地，英国“威猛”乐队也首次来北京、广州演出，由此标志着中国内地流行音乐正式转为“地上”。

这一时期中国内地流行音乐乐坛几乎是全盘接收的姿态，消化吸收了大量西方流行音乐的养分，虽然仍受到诸多因素的制约，但流行音乐开放并进一步融入普通听众生活的格局已经不可逆转，中国形成了既具有浓厚的民族意识，也具有一定的演进和开放性的既不是西化，也不是传统的多元流行音乐态势。

20世纪90年代初，中国内地与港台流行音乐已经没有地域限制，各自发展又互相融合，借助1990北京亚运会，香港、台湾和内地歌手联袂举办了“亚运前夜”大型演唱会，由此揭开港台歌星赴内地演出热潮的序幕，大批流行音乐歌星来内地淘金，卡拉OK开始流行，卡带盗版速度甚至快于正版，流行音乐产业链快速成型，使流行音乐消费群体成几何级增长。1993年内地第一所摇滚学校举行开学典礼，北京音乐台开播“摇滚杂志”节目，“唐朝”乐队获全美MTV音乐奖亚洲最佳MTV提名。到1996年北京隆重举行了中国流行音乐1986~1996回顾活动，并举行了颁奖仪式，但内地流行歌坛总体仍在彷徨和等待之中。

进入21世纪，随着进一步改革开放和商业的繁荣，文化产业有了长足的发展，层出不穷的华语歌手被发掘出来并加以商业包装，流行歌坛偶像与港台歌星竞相争妍，并开始在国际上产生较大影响：王菲以其独特的嗓音以及“菲式”唱法使她成为首位登上美国《时代杂志》封面的华人歌手；周杰伦的节奏布鲁斯及嘻哈音乐的新潮流风靡东南亚；“超级女生”选秀又把音乐打下了高不可攀的神坛，划掉了草根和偶像之间的落差，加上网络的普及，流行音乐不再是躲闪的话题，而成为普通大众茶余饭后的消费品。

从20世纪80年代至今，华语流行音乐总体处在融合阶段，经历了潮起潮落不断发展壮大，但音乐创作大多没有特点，也没有形成持续风格，在注重乐音的变化、织体的单线延伸和追求韵味的基础上，音乐多在小调旋律变化中体现风格和技巧处理，表现的力度和音响效果整体与西方流行音乐相比有很大差距。

其代表人物：崔健、毛阿敏、那英、王菲、小虎队、张学友、周杰伦、李宇春等。

其代表曲目：《一无所有》、《思念》、《山不转水转》、《爱》、《冰雨》、《东风破》等。

曲目清单

爵士音频：

1-1 *Cool Blue*

1-2 *Fidgety Feet*

1-3 *So What*

1-4 *All that Jazz*

1-5 *Cheek to Cheek*

1-6 *Fly Me to the Moon*

1-7 *My funny Valentine*

1-8 *Don't Know Why*

1-9 *The Look of Love*

1-10 *Walkin' My Baby Back Home*

布鲁斯音频：

1-11 *The Thrill Is Gone*

1-12 *Stackolee*

1-13 *Born Under a Bad Sign*

1-14 *Sloopy Drunk*

1-15 *Got My Mojo Working*

1-16 *Hey Hey*

1-17 *Lord Protect My Child*

1-18 *Mannish Boy*

1-19 *Walking by Myself*

1-20 *Summertime*

节奏布鲁斯音频：

1-21 *End of the Road*

1-26 *Be Without You*