

超级女声——许飞

中国好声音——关喆

李双松

星光大道——苏丹

中国好歌曲——唐莉茜

Let's go! **我要做歌手** ——选秀必备

李双松 著

中国青年出版社

我要做歌手——选秀必备

李双松 著

中国青年出版社

(京) 新登字 083 号

责任编辑：黄大卫 曾熠 江岸

封面设计：于静波

图书在版编目 (CIP) 数据

我要做歌手：选秀必备/李双松著. —北京：中国青年出版社，2014.1

ISBN 978-7-5153-2144-8

I. ①我… II. ①李… III. ①流行歌曲—歌唱法 IV. ①J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 298239 号

中国青年出版社 出版 发行

社址：北京东四 12 条 21 号 邮政编码：100708

网址：<http://www.cyp.com.cn>

电话：(010) 84031463 (010) 64010114

北京信彩瑞禾印刷厂印刷 新华书店经销

*

920×1240 1/16 9 印张 200 千字

2014 年 3 月北京第 1 版 2014 年 3 月北京第 1 次印刷

印数：1—5 000 册 定价：39.00 元

前言

无论是西方百年风云的变化，还是中国走过的近半个世纪的历程，流行音乐始终保持着紧密贴近大众生活、深刻反映大众内心情感的特点，在社会生活特别是大众娱乐生活中占有着不可替代的地位。

流行音乐（特别是流行歌曲）和流行歌星是大众日常生活中丰富多彩的部分，一直以来，音乐和明星都是普通老百姓欣赏和“膜拜”的对象。直到十年前在中国兴起、发展到现在仍方兴未艾的歌唱选秀活动的展开，才打破了这种艺术和艺人与大众相“对立”的局面。流行音乐从来没有像当下这样广泛、深入地进入大众的文化生活。不但成为大众的娱乐内容，而且成为大众参与和追求的目标和梦想。以湖南卫视《超级男声》《超级女声》为代表的歌唱选秀节目，不仅为普通的年轻人开辟了一个展示自己歌唱艺术的逐梦舞台，更为中国流行音乐的传播和发展开辟了一个全新的模式。

2003年8月，湖南电视台娱乐频道强势推出大型歌唱选秀活动《超级男声》。或许当时谁也没有料到这档节目的火爆程度，以及它对后来的中国电视娱乐节目，甚至对中国年轻人的娱乐生活会产生如此巨大的影响。

十年来，由《超级男声》开始，中国内地的歌唱选秀活动花样翻新、层出不穷：《超级女声》《中国红歌会》《中国好声音》《星光大道》《我型我秀》《花儿朵朵》《加油好男儿》《梦想中国》《我是歌手》《中国梦之声》《最美和声》《中国达人秀》《我要上春晚》《我为歌狂》……不论是引领歌唱选秀风向的湖南卫视，还是后来居上的浙江卫视；不论是电视观众的热情关注，还是相关管理机构的监管限制，歌唱选秀节目毫无疑问已成为年轻人展示自己、追求梦想的舞台，并由此成全了中国人的娱乐盛宴，也成为商界的掘金宝地。从一开始湖南卫视相关节目的一枝独秀，到后来各地电视台的“群雄逐鹿”，歌唱选秀节目在众说纷纭、褒贬扬抑中走过十年的风雨历程。观众对这类节目的欢呼沉醉，管理机构对这类节目的导向引领，我们剥开围绕着歌唱选秀节目的层层云雾，起码能看到的是，它对每一个有才华、有梦想的年轻人打开了机会之门。音乐、明星这些普通人曾经可望而不可即的光环，如今已经能够成为每一个人都有机会追求的具体目标。

作为一个向所有人都敞开大门的大众文娱活动来说，歌唱选秀，在中国自古有之；放眼现在，歌唱选秀活动的影响不但在国内日益扩大，而且已经开始波及海外华人世界，影响广泛。展望未来，开放的国家环境和活跃的社会文化生活，会一如既往地歌唱选秀活动更好地开展提供机会。歌唱选秀，并非凭空而起，也不会就此消失。我们曾经热切关注，如今依旧期待。我们衷心期待歌唱选秀节目不断地创新发展，期待喜欢音乐、胸怀理想的年轻人享受音乐，在不断的追求中获得成功。

丰富的文化娱乐生活、多元的参与模式，使广大年轻人有了更多的机会走近音乐、参与音乐活动。我们从歌唱选秀节目的特点出发，编写了这本《我要做歌手——选秀必备》，希望通过多年的教学、表演等艺术实践活动，为广大音乐爱好者，特别是对歌唱选秀活动感兴趣、有志于在这个大舞台上一展风采的年轻人提供帮助。这本书从流行音乐的发展过程讲解，融入了我们对流行音乐文化的理解，帮助读者在进行歌唱学习的时候，能够站在比较高的层面来理解流行音乐作为一种社会文化现象的意义和地位，并由此来帮助读者更好地理解 and 诠释流行音乐，表达自己对音乐的体会和感悟。在演唱技巧方面，我们从最基本的歌唱气息运用、舞台表演技巧，到对歌曲内涵的把握和演唱情绪的处理，对歌唱表演的各个要素做了具体细致的介绍和指导。在这个过程中，我们强调实用性和可操作性，用浅显直白的语言，通俗易懂的方式向读者介绍流行歌曲演唱的训练方法，力争使读者通过本书，能自己进行基本的发声训练和演唱训练。我们还精选了在各类歌唱选秀活动中点唱率高的几十首歌曲，帮助读者逐一分析这些歌曲的演唱技巧要点，加入我们对参赛歌手们在比赛中演唱表现的具体点评，使读者看后不但能对歌手们的演唱表演有更加客观、理性的认识，而且能够更好地借鉴到自己的歌唱和表演之中。

我们希望通过这本书，能够帮助歌唱爱好者们提高流行歌曲的演唱水平和表演能力，帮助他们找到参加歌唱选秀活动的规律和特点，正确地、有针对性地选择、准备和参与歌唱选秀活动，在广阔的音乐舞台上充分地展示自己的才华和潜力。

祝大家梦想成真！

李双松

2014 年 3 月

目 录

第一章 流行音乐缤纷百态	(1)
第一节 西方流行音乐概览	(1)
第二节 中国流行音乐的发展	(12)
第二章 流行唱法演唱技巧与训练	(27)
第一节 流行唱法的发声训练	(27)
第二节 流行歌曲演唱的舞台表演	(34)
第三章 50 首范例歌曲	(40)
1. 被遗忘的时光	(40)
2. 我是不是你最疼爱的人	(41)
3. 野百合也有春天	(42)
4. 我的心里只有你没有他	(43)
5. 吻别	(44)
6. 其实你不懂我的心	(46)
7. 冬天里的一把火	(47)
8. 不了情	(49)
9. 海阔天空	(50)
10. 不让我的眼泪陪我过夜	(51)
11. 小情歌	(52)
12. 走在红毯那一天	(53)
13. 原来你什么都不想要	(55)
14. 弯弯的月亮	(56)
15. 心痛的感觉	(58)
16. 天天想你	(59)

17. You Raise Me Up	(61)
18. Someone Like You	(62)
19. 烛光里的妈妈	(65)
20. 绿叶对根的情意	(66)
21. 燃烧	(68)
22. 干杯, 朋友	(69)
23. 拯救	(71)
24. 你快回来	(72)
25. 天亮了	(74)
26. 那片海	(76)
27. 草原之夜	(77)
28. 在和平年代	(78)
29. 当你的秀发拂过我的钢枪	(80)
30. 山歌好比春江水	(81)
31. 儿行千里	(82)
32. 在那东山顶上	(83)
33. 芦花	(84)
34. 怀念战友	(86)
35. 军中绿花	(87)
36. 我的老班长	(88)
37. b 小调 雨后	(90)
38. 离歌	(91)
39. 想你的夜	(92)
40. 白月光	(94)
41. 致青春	(95)
42. 三天三夜	(97)
43. 如果没有你	(98)
44. 天之大	(100)
45. 天籁之爱	(101)

46. 夜夜夜夜	(103)
47. 秋意浓	(104)
48. 别在伤口上撒盐	(105)
49. 没离开过	(107)
50. 幸福	(109)
第四章 精彩回眸 —— 歌唱选秀掠影	(112)
第一节 《超级女声》	(112)
第二节 《快乐男声》	(117)
第三节 《星光大道》	(119)
第四节 《中国最强音》	(127)
第五节 《中国梦之声》	(128)
第六节 《中国好声音》	(129)
第七节 《中国好歌曲》	(131)

第一章 流行音乐缤纷百态

流行音乐始于 19 世纪的西方国家。经过 100 多年的发展，流行音乐已经成为一个综合、复杂和庞大的艺术体系。不但在音乐领域内有着其不可替代的重要地位，也是人类文明发展史中不可忽视的一股力量，对社会文化生活有着重要的影响。流行音乐在 20 世纪得到飞速发展，欧美发达国家的流行音乐，尤其是美国的流行音乐，在相当长一段时间内占据世界流行音乐的主要舞台，主导着世界流行音乐的发展趋势。从黑人布鲁斯音乐到白人乡村音乐，从一枝独秀到百花齐放，西方流行音乐走过了从单一到多元，从简单到复杂的发展历程。今天，我们在这样一个开放的时代回望流行音乐发展的历史，就能深刻地感悟到前人栽树，后人乘凉。而我们在欣赏和演唱时，对流行音乐也有了更深入的理解和更透彻的领悟。流行音乐（歌曲）并不是流行即过的，它在漫长的发展历程中积累下来的丰富内涵和深厚底蕴，支撑着流行音乐本身的发展，也让所有乐迷们感受到音乐的力量、文化的力量和历史的力量。

第一节 西方流行音乐概览

一、布鲁斯

布鲁斯又被称为蓝调，是 20 世纪初期产生于美国南部种植园地区的一种音乐类型。它起源于黑人歌唱，在美国南北战争后发展起来并逐渐形成新的音乐风格，是爵士乐、摇滚乐等现代音乐类型的源头。其英文名中的 blue 原意为蓝色的、忧郁的。今天，人们谈起布鲁斯，往往想到的是小资式的忧郁、暧昧般的纠结；想到的是美好的情调，优雅的浪漫。但是早期布鲁斯的忧郁，不是小资、不是浪漫，而是饱含着美洲大陆上的黑人们心中的悲凉、苦闷和哀伤的旋律。

1. 布鲁斯产生的历史背景

14 ~ 15 世纪，欧洲资本主义经济蓬勃发展，资本家的勃勃野心驱使他们开始了对美洲大陆的殖民扩张，他们不但对美洲印第安人进行了种族灭绝式的杀戮，强占他们的土地建立种植园，而且购买非洲黑人作为奴隶，为其耕作。在利益的诱惑下，奴隶贩子从欧洲出发行船至非洲，通过威逼、利诱、哄骗等手段俘获黑人，运往遥远的美洲，将他们卖给种植园主，再把在美洲生产的黄金和工业原料运回到欧洲。这就是臭名昭著的“三角贸易”。

“三角贸易”是人类历史上惨绝人寰的一段历史，它持续了 400 年之久，使非洲失去了 1 亿的精壮劳动力，直接导致了非洲社会经济的落后和非洲传统文明的衰退。同时，通过古老的黑奴贸易，黑人将非洲的古老文明带到了美洲大陆，对美洲文化的形成和发展产生了重要的影响。

2. 布鲁斯的发展

黑人的音乐天赋相当高，他们在种植园工作时，常常会以一种无伴奏合唱的方式来演唱家乡的歌曲，以此来协调工作步调，调节工作气氛。早期一些创作力极强的布鲁斯歌手不断地推出新的歌曲，表达自己丰富的内心世界，同时为黑人这个集体的命运代言、歌唱。早期的布鲁斯歌曲极少有歌唱美丽的自然景色，歌唱甜蜜温柔的爱情的内容，黑人没有这样的闲情逸致。他们的布鲁斯歌曲冷酷、严峻，强烈地表达出对残酷现实的不满和要逃离的渴望，这是自黑奴登上美洲大陆以后世代代的梦想。

起初，布鲁斯音乐强调情感宣泄，因此原创性和即兴性的特点非常明显。黑人的歌唱高亢、嘹亮，声音拉得很长，旋律常常带有上升或下降的滑音，短暂的停留后，又开始新的一句。音乐中充满了忧郁和悲伤的情感，表达了黑人们对非洲故乡和亲人的无比怀念，以及对现实生活悲惨遭遇的深深无奈。

布鲁斯音乐源于黑人对被解放、获得自由的渴望，又象征着无拘无束的精神追求。因此，布鲁斯音乐的歌词往往都来源于现实生活。辛苦的劳作、艰难的生活、男女之间纠结的性和感情，等等，都是布鲁斯歌词的素材。

随着美国经济的发展和社会环境的相对宽松，布鲁斯音乐开始出现精致、优美的风格。不但旋律更华丽、和声更精巧，而且歌词内容也开始出现关于美好生活、愉快心情的内容。随着社会进一步的变革和开放，布鲁斯音乐进一步发展，逐渐有了更活跃、更动感的节奏，出现了摇摆布鲁斯、节奏布鲁斯等多种风格类型的布鲁斯。这些新风格类型的出现，不但是布鲁斯音乐自身的丰富和发展，也是为爵士乐、摇滚乐、乡村音乐等新的音乐类型脱胎而出做了重要的准备。而当这些新的音乐类型出现后，布鲁斯音乐再与之相结合，又产生了爵士布鲁斯、民谣布鲁斯、现代布鲁斯等更多和更新的音乐类型。

在布鲁斯音乐衍生和发展的过程中，出现了许多有代表性的歌手和作品。例如妈咪·史密斯，她是布鲁斯历史上第一位录制唱片的歌手。由于唱片公司对她的重视，使得当时美国南方乡村的布鲁斯音乐被收集、整理、出版，这些活动对保留布鲁斯音乐文化遗产有着不可磨灭的贡献。再例如比莉·霍利迪，她是将布鲁斯和爵士乐结合得最成功的歌唱家，代表作有《爱人》《全心全意》《唱布鲁斯的女士》等。还有为传统布鲁斯向现代布鲁斯转型做出了巨大贡献的马迪·沃特，他的代表作《年轻人的时尚》《再见，新港布鲁斯》《应验了我的巫术》《你箱子里的老虎》等都是布鲁斯的经典之作。在乐队组合方面卓有建树的“阿尔曼兄弟”，则是美国摇滚布鲁斯的传播者，他们推动和巩固了摇滚乐和布鲁斯的结合，是当之无愧的美国摇滚布鲁斯先锋人物。

布鲁斯音乐是非洲黑人音乐在美国大陆发展的产物，它对后来的美国和整个西方流行音乐发展影响非常大。布鲁斯音乐最初由黑人歌唱来表达对生活的悲伤无奈，而到 20 世纪六七十年代，为满足新时期人们娱乐

的新需求而变得轻快活泼，充满律动和节奏感。它在美国不断地壮大、发展，并在其悠久的历史 and 深厚的文化土壤上，衍生出了其他风格的音乐种类。拉格泰姆、爵士、摇滚、乡村音乐等音乐类型，几乎都是从布鲁斯音乐的基础上发展起来的。

二、爵士乐

19 世纪末 20 世纪初，根植于布鲁斯和拉格泰姆的爵士乐诞生于美国南部港口城市新奥尔良。爵士乐是非洲黑人文化和欧洲白人文化在美国相结合的产物，它具有鲜明的美国特色。爵士乐发展至今，已经成为美国本土最有分量的艺术种类，同时它传遍了全世界的每一个角落。

1. 爵士乐兴起的背景

19 世纪末，拉格泰姆音乐风靡美国。它采用黑人音乐的元素，以“切分”和即兴为最典型的特征。拉格泰姆音乐在演奏时，常常被打破原有的节奏，把重音往后移，形成“切分”的效果。特别是新拉格泰姆出现后，大量地使用切分音，使拉格泰姆中的布鲁斯因素几乎消失殆尽。最初拉格泰姆主要是钢琴音乐，后来也由一些乐队来演奏。

从早期乐队的记谱，以及从当时留下的照片资料来判断，早期爵士乐应该是中速到快速的风格，这是爵士乐非常重要的一个特点。它的出现，使人们逐渐摆脱了对布鲁斯音乐类型单一的依赖。长时间以来，布鲁斯忧郁、哀伤的格调一直主导着音乐风格的主流，而爵士乐的节奏逐渐脱离布鲁斯相对较固定的、舒缓的特点，这种节奏明快、充满生机、令人兴奋的音乐正好满足了人类寻找和享受快乐的天性。加上节奏布鲁斯和拉格泰姆音乐早就为爵士乐的诞生做了音乐元素上的准备，爵士乐由此脱胎而出，一问世就受到了乐迷们疯狂的追捧，直到今天。

芝加哥是当时美国经济发展最为迅速的地区，发达的城市经济和丰富的社会生活，使当地的娱乐业也十分繁荣。来自南方新奥尔良的爵士乐手和歌手们很快就在这里找到了自己的一席之地。芝加哥很早就有唱片公司，早在 1920 年就成为美国的唱片工业基地。灯红酒绿的城市生活和轻快潇洒的爵士音乐相得益彰，很快，爵士乐就在芝加哥这个繁华大都市稳稳地扎下了根基，流传速度和广度一度超过北上的乐手和歌手们的想象。唱片公司敏锐地抓住这个潮流，灌制了大量的爵士乐唱片。芝加哥迅速成为爵士乐发展的重要基地，大多数 20 年代的爵士乐唱片都是在芝加哥灌制的。爵士乐在北上的过程中基本上没有太大的变化，但是，当时最新、最时髦的乐器萨克斯在芝加哥开始出现在爵士乐中。

1929 年，美国进入历史上著名的“经济大萧条”时期，在经济大环境崩溃的情况下，唱片业也无处遁逃。唱片业的败落，直接影响到爵士乐手和歌手的生存，也直接影响了爵士乐的发展。但是，在当时富豪聚居的纽约，灯红酒绿、纸醉金迷是上流社会永不消失的场景。在娱乐场所，仍然需要爵士乐手和歌手，不过爵士乐在那里主要是为了给人们伴舞，单独表演的形式在舞台上已经大为萎缩。爵士乐自身早在阿姆斯特朗的影响和改良下，已经有了“摇摆”的感觉。这种“摇摆”的感觉恰好满足了爵士乐“伴舞”的要求，由此，出现了三四十年代盛行一时的摇摆乐。

20 世纪三四十年代，美国到处都有大型的爵士乐队演出，越来越多的中产阶级和年轻人喜欢到夜总会、舞厅、俱乐部等场所娱乐玩耍。随着爵士乐“伴舞”功能的日益强化，逐渐发展形成以轻松愉悦的音乐、动感十足的节奏受到广大乐迷欢迎和喜爱的摇摆乐。

2. 爵士乐的特点

爵士乐与布鲁斯音乐有着鲜明的差异，这种差异尤其体现在节奏上。

爵士乐的节奏与传统古典音乐有很大的不同，它多运用“切分、即兴、重音移位”等方式改变节奏。在通常情况下，音乐中每个小节的第 1、第 3 拍是强拍，第 2、第 4 拍是弱拍（以二拍子、四拍子节奏为例）。在爵士乐中，常常运用切分音来改变节奏的强弱关系。这种效果使爵士乐自然地带上了非常鲜明的特点。在爵士乐中还有一种很常见的节奏处理方式，即提前八分音符的时值演奏（唱）或延迟八分音符的时值演奏（唱）。这种处理，打破规整、严谨的节奏进行，给演唱带来连续的变化，我们在爵士乐的舞台表演中常常可以看到和听到。在爵士乐创作中，还常常通过音符由稀疏到密集的变化，使节奏越来越快，音乐产生紧促、激动的感觉，这种节奏有利于将音乐推向高潮，是爵士乐创作中常用的手法。爵士乐的旋律经常采用布鲁斯音或临时变化音来丰富旋律的色彩。而爵士乐的和声主要以七和弦为基础，广泛地采用扩展音（如九音、十一音、十三音）。有时，优秀的爵士歌手会为音乐加入一些人声伴唱。

爵士乐另一个鲜明的特点是即兴性。爵士乐在演奏（或演唱时），一般都会在一定的和声框架下，通过对节奏、旋律、和声的即兴变化达到某种效果。所以说，爵士乐是一种即兴的艺术。

爵士乐在发展中衍生出许多不同的分支，如摇摆乐、比博普、自由爵士、拉丁爵士、融合爵士等，因各自不同的细节特点而自成风格。但不管是哪一种类型，都是爵士乐重要的组成部分，它们都保持着自己特色，流传至今。

作为由布鲁斯向其他音乐形式过渡的“渠道”，许多音乐家在爵士乐领域不但有自己的成就和贡献，也推动了爵士乐多元、迅速地发展。例如著名的爵士钢琴家杰里·洛尔·莫顿，对推动拉格泰姆音乐向爵士乐转型，推动爵士乐即兴演奏的兴起都起到了很大的作用。再如路易斯·阿姆斯特朗，他是公认的爵士乐历史上最出色的小号演奏家，他的演奏打破了传统，并努力使小号从“婚丧嫁娶”走上大雅之堂，推动了乐手们的音乐活动由业余到专业化的转变。班尼·古德曼、贝西伯爵、埃拉·菲茨杰拉德等，也都是爵士乐历史上响当当的名字。

三、乡村音乐

1. 乡村音乐兴起的背景

乡村音乐是美国民族音乐代表，它是欧洲移民从故乡（主要是英格兰、苏格兰）带来的民谣山歌与美国本土流行音乐相结合而产生的。它兴起于 20 世纪 20 年代，并随着美国流行音乐的发展而不断地发展，直到今天成为流行音乐的重要组成部分。

乡村音乐不同于布鲁斯和爵士乐的最显著的区别在于，乡村音乐是白人音乐的代表。美洲新大陆开辟后，

来自英国的移民带来了英国民间音乐，并使之在他们生活的美洲地区代代相传。乡村音乐的内容上充满了人们对甜蜜爱情、温暖家园、幸福生活的美好憧憬和向往，这也是与布鲁斯音乐极为不同的地方。因此，乡村音乐从内容上讲，通常最吸引美国南部与西部乡村的白人。当然，二者发源和成长的土壤不一样，不可同日而语。但是两种风格都在流行音乐上占有重要的地位，这是不可否认的。

2. 乡村音乐的发展

20 世纪 20 年代的乡村音乐一般被认为是现代乡村音乐的前身，也叫作山地音乐。山地音乐的曲调非常简单，节奏平稳，演唱起来带有很强的叙事性。由于它本身就来自于英格兰、苏格兰地区，从原素材上看就已经带有非常鲜明的农村、牧场色彩，因此乡村音乐也天然地带着十分浓厚的乡土气息。从 30 年代初开始，正处于开发阶段的美国西部地区吸引了大量来自美国南部的农民，他们在西进的过程中把乡村音乐带到德克萨斯等地，受到当地“西部牛仔”的喜爱。生性浪漫、奔放的牛仔们在传唱乡村音乐的过程中，加入了很多西部当地的音乐元素，形成了带有西部风格的“西部牛仔歌曲”。而 30 年代正是摇摆乐风行的时候，受到摇摆乐的影响，西部牛仔歌曲开始出现新的风格，二者相结合形成新的音乐类型——西部摇摆。西部摇摆是乡村音乐发展过程中的一个重要阶段。它既融合了乡村音乐的轻松、明快，又沿袭了摇摆乐的活泼、动感。从横向上来讲，对同一时期的其他类型的音乐有明显的影响；从纵向上来看，对此后的乡村音乐的其他类型，以及后来的摇滚等其他音乐类型的出现和发展，都有一定的影响。

四五十年代后，乡村音乐进入大城市，开始受到其他音乐类型的影响，从内容到形式上都有很多新的变化。进入 50 年代，乡村音乐在风格上既有乡村音乐的乡土气息，又开始带有明显的现代意义上的流行音乐痕迹。比起传统的乡村音乐，它具有更强的传唱性，也更有商业价值。这个时期的乡村音乐，因为田纳西州的纳什维尔这个地名，被称作“纳什维尔之声”。后来，乡村音乐又经历了山地摇滚、乡村民谣、叛逆运动、新传统主义、新乡村音乐等风格和潮流的演变。

3. 乡村音乐的特点

乡村音乐的曲调结构比较简单，以山歌体、民谣体居多，易于传唱。歌曲多为独唱或小组唱，用班卓琴、吉他、口琴等乐器伴奏。乡村音乐的曲调正如乡村风景一样，自然、清新、流畅，充满了美好的情调。在演出时，歌手的服饰、表演、舞台布置等方面也比较随意。乡村音乐歌曲包含的内容，与其音乐本身同样重要。爱情、失恋、牛仔式的幽默等，都是乡村音乐最常见的主题。尽管乡村音乐随着社会经济的发展，一直呈现着商业化的鲜明特点，但是它始终紧紧围绕着乡村人民的生活内容展开。劳动、生存、爱情、家庭这些人类永恒的共同主题和价值追求，使乡村音乐一直紧紧契合着人们的审美和心灵的需求，推动着乡村音乐的不断传播和发展。

在乡村音乐发展的过程中，逐渐出现风格不同的分支，如西部摇摆、兰草音乐、酒吧音乐、乡土摇滚、乡村摇滚、新乡村音乐、另类乡村音乐等等。在这个过程中，许多乡村歌手、乡村音乐人为乡村音乐的发展

做出了杰出的贡献。

被人们称为“乡村音乐之父”的吉米·罗杰斯，将乡村音乐从民间音乐走向流行音乐的主流，使乡村音乐成为美国流行音乐的重要形式，影响遍及全美，直至后来走向世界。他一生录制了100多首歌曲，为后人研究早期乡村音乐提供了宝贵的资料。领导“兰草男孩”乐队的“兰草音乐之父”比尔·蒙罗，在乡村音乐舞台活跃了60年，1970年被授予“格莱美终生成就奖”，1986年被美国参议院授予“当今具有特殊影响的重要人物”称号。他的代表作主要有《肯塔基华尔兹》《罪恶之途》《当你孤独的时候》等。而约翰尼·卡什，则是乡村音乐史上的一位传奇人物。他的音乐一改轻柔的面貌，开始和摇滚乐结合，他本人后来成为跨乡村音乐、摇滚乐和流行歌曲三大领域的巨星。多丽·帕顿也是杰出的乡村歌手、流行歌手，同时是出色的音乐创作人。享誉世界的《我将永远爱你》（I Will Always Love You）就是出自她的手笔，后经国际流行乐坛天后惠特尼·休斯顿改编、演唱后广为人知。

任何一种音乐形式，都不是单线地、独立地依着自己的风格来发展的。它们都在不同的时期受到并存的不同类型音乐的影响，吸取不同的音乐元素作为自身发展的营养。也正因为如此，我们很难在这些音乐类型之间划分严格的界限，它们往往是“你中有我、我中有你”。这种融合使得各种类型的音乐既丰富多彩，又各有千秋，体现了文化互相影响、交融、共同发展的特点。

四、摇滚乐

1. 摇滚乐发展的背景

20世纪50年代，美国已经摆脱了“经济大萧条”的影响，进入一个相对稳定和繁荣的时期，青少年人口急剧增长。到50年代中后期，这批在优越条件下成长起来的青少年，不像他们的父辈那样走过战争的苦难、体验过经济大萧条带来的穷困与窘迫，在完全不同的时代背景下成长起来的两代人有了巨大的代沟。青少年们在多元的文化和复杂的社会中形成了自己的价值取向、爱好追求等，不愿意接受父母强加给他们的生活和思维方式，不愿意被安排着走人生道路。某一个体的性格叛逆或许微不足道，但是一代年轻人则形成了一股强大的力量，很容易地就走向叛逆和抗拒。那些忧郁、舒缓的布鲁斯音乐，那些清新、甜蜜的乡村音乐，那些多愁善感的抒情歌曲，完全不能满足他们表达叛逆感情的需要。摇滚乐简单直白、劲爆有力的特点正好符合了青少年们精力旺盛、活泼好动甚至歇斯底里的性格，不拘一格的表演形式正适合他们发泄内心思想感情的需要，因此，摇滚乐从一开始就赢得了青少年的青睐，延续至今。

2. 摇滚乐的发展

20世纪四五十年代，节奏布鲁斯已经在主流流行音乐上占有一席之地。相比传统布鲁斯，节奏布鲁斯最大的特点在于它强有力的节奏，具有相当的推动力，在其自身的发展中，这种特点越来越明显。而电声乐队的兴起和运用，使节奏布鲁斯更丰富、更劲爆，开始走入向摇滚乐过渡的阶段。

50年代，乡村音乐和布鲁斯音乐在流行乐坛并驾齐驱，而且相互影响和融合。一时间，人们甚至很难准

确地将乡村音乐和布鲁斯音乐严格地区分开来。后来出现用节奏布鲁斯来表达乡村音乐的新形式，即通常所说的山地摇滚。山地摇滚的出现不但同时改变了乡村音乐和布鲁斯音乐的面貌，而且直接推动了摇滚乐的问世。

20 世纪上半叶诞生于美国纽约第 28 街的“叮砰巷音乐”，一般由专业作曲家创作，由职业歌手来演唱。起初只在美国白人社会流传，很少会传到社会下层，是当时白人中产阶级最青睐的流行音乐。

节奏布鲁斯、乡村音乐和“叮砰巷音乐”，是当时美国社会上主流的三种音乐形式。节奏布鲁斯的听众仍然以黑人群体为主，乡村音乐的听众则以白人乡村听众为主，而“叮砰巷音乐”主要是以城市白人居民为主要听众对象。在当时种族歧视严重的美国，这三者的界限一度是十分分明、不可逾越的。但是，人或许可能因为肤色不同而被尊重或被歧视，但音乐不会。只要是符合人的欣赏、审美需要的音乐，无论在什么地方，无论是在什么群体之间，都会受到欢迎。节奏布鲁斯、乡村音乐和“叮砰巷音乐”在一个繁荣发展、开放多元的社会中不可能始终坚守自己的阵地而“不越雷池一步”。实际上，三者不断地互通、融合，用音乐本身打破界限分明的格局，并由三者融合催生对后来流行乐坛影响甚大的新的音乐形式，这就是摇滚乐。

20 世纪五六十年代，是摇滚乐的第一个黄金时期，涌现了埃尔维斯·普莱斯利、小理查德、巴迪·霍利等一批摇滚巨星，其中影响最大的是埃尔维斯·普莱斯利，人称“猫王”。他对摇滚乐的发展做出了巨大的贡献，被人们称为“摇滚乐之父”。

60 年代中期，摇滚乐的发展已经有了十年的历程，然而此时它却进入了发展的低迷时期。因为在摇滚乐步入黄金时期四五年以后，由于利益的驱使和商业竞争的刺激，唱片公司、广播公司之间的经济违法行为受到政府的调查，人们对摇滚乐手产生信任危机。同时，一些摇滚乐手的相继离世，也为摇滚乐的发展蒙上了阴影。在这个时候，来自英国的以“披头士”乐队为代表的摇滚乐队进入美国乐坛。这个 1960 年成立于英国利物浦的乐队是世界上最为成功的摇滚乐队，无论是音乐还是商业，“披头士乐队”都取得了让人叹为观止的巨大成功。1965 年，他们在美国纽约西耶体育馆演出，轰动一时。此后，陆续有其他的摇滚乐队登陆美国。一时间，正如“鲰鱼放入鲢鱼池”的效应一样，美国的摇滚乐在外来摇滚乐的刺激下开始苏醒和复兴。

摇滚乐在其发展过程中，逐渐出现了不同类型的风格，如乡村摇滚、艺术摇滚、爵士摇滚、山地摇滚、朋克、重金属摇滚。从这些名字我们就可以看出，摇滚乐在发展中也博采众长，广泛地和其他类型的音乐互动、融合，形成一些很难划分出明确界限，但是又各自保留特色的摇滚类型。

3. 摇滚乐的特点

摇滚音乐多以 12 小节为单位来反复，它的节奏由早期的布吉乌吉音乐发展而来，以八拍为主。不同的是，它的重音往往放在后半拍。摇滚乐队一般由吉他、贝斯、鼓、键盘和主唱组成。在摇滚乐队中，贝斯的作用往往被突出、被强调，很多时候，贝斯的作用甚至超过鼓。摇滚乐和其他音乐类型最大的不同是，它不靠旋律来吸引和打动听众，而是注重于传递音乐感觉和音乐精神。摇滚乐队对电子乐器的运用和依赖，几乎超过了以往任何一种类型的音乐。它擅长用延长音来扩大音效，突出标榜吉他和电子音乐的风格，并且经常

在间奏的乐段里会有即兴的乐句。偶尔也会制造一些尖锐的变化音，制造出回响，产生破坏性的效果。这些音效都很鲜明地体现了摇滚乐宣泄感情的特点。

外号“猫王”的“摇滚乐之父”埃尔维斯·普莱斯利为摇滚乐的推广和发展做出了杰出的贡献。在摇滚乐备受非议的时候，通过猫王的努力，使摇滚乐很快走向社会，传遍世界。《伤心旅店》是他的成名曲，一系列金曲如《我想你，我需要你，我爱你》《不要如此残酷》《请温柔地爱我》等也都是猫王的代表作品。猫王对布鲁斯、乡村歌曲、抒情歌曲的驾驭游刃有余，他在舞台表演时夸张地扭动臀部的特点也成为他强烈的个性，无论是歌唱还是舞姿，猫王普莱斯利都给乐迷留下了不可磨灭的印象。

查克·贝里是美国摇滚乐坛的核心人物之一，他因单曲《美贝伦》而一举成名，1956 年获得第 27 届格莱美终身成就奖。他演唱的歌曲带有鲜明的节奏布鲁斯风格，独特的“鸭步”是他标志性的舞台形象。他擅长吉他演奏，是 50 年代摇滚吉他演奏的样板。贝里的代表作有《美贝伦》《超越贝多芬》《卡罗尔》《你能永远说不》等。

作为迄今为止最成功的摇滚乐队，披头士（the Beatles）创下了摇滚乐坛的奇迹。他们推动了摇滚乐的巨大变革，影响遍及全世界，甚至改变了世界流行音乐的面貌。披头士乐队不但推动了摇滚乐的发展，而且使英国摇滚音乐成为与美国摇滚乐相抗衡的一支力量，对促进和推动摇滚乐以及世界流行音乐的发展，起到了十分重要的作用。

五、嘻哈乐和说唱乐

1. 嘻哈乐

嘻哈乐（Hip - Hop）是一种街头文化，源自 20 世纪 70 年代的美国黑人社区。Hip - Hop 的本意是“摇摆的屁股”。而“嘻哈”这种流行艺术不仅仅只有音乐，还包括舞蹈、说唱、DJ 技术、服饰、涂鸦等形式。

嘻哈乐起源于一些生活不如意、对周围环境不满的人，他们通过街头涂鸦等方式来引起他人的注意，并寄希望于借此找到谋生手段，渐渐地这种行为成为一批同类人模仿的对象。街舞、涂鸦、说唱等形式被融合到一起，形成嘻哈音乐。嘻哈乐缘起主流社会边缘的一个群体，是由一群“反叛”青年创造的文化。随着它的影响不断扩大，后来被商业音乐包装起来，开始走向大众。嘻哈乐自由随意，大大咧咧的风格大受欢迎，风行到整个美国，特别是在年轻人中间成为一种时尚。

2. 说唱乐

说唱乐（Rap）和嘻哈乐有相同的渊源，始于 20 世纪 70 年代美国纽约的黑人贫困社区。说唱乐最大的特点是在固定的节奏下，快速地“唱”连串的歌词。在这种“唱”中，几乎听不到旋律，只有固定的节奏不断地重复。说唱音乐在旋律上比较简单，大量的重复和固定的强有力的节奏几乎就足以支撑起一首嘻哈乐歌曲。说唱乐和嘻哈乐一样，是当代美国黑人音乐的重要组成部分，是街头文化的代表。它从黑人音乐中孕育而来，20 世纪 70 年代，迪斯科音乐风行，去迪斯科舞厅跳舞成为风靡一时的时尚。迪斯科舞厅的 DJ 们将当时在黑

人音乐中流行的 Funk 节奏加入到迪斯科音乐中，不知疲倦地反复播放，使 Rap 风格迅速传开，并衍生出非常丰富的分支。Rap 的节奏密集、琐碎，歌词往往直白粗陋，常常给人絮絮叨叨的感觉，而且很多歌词都是不雅的字眼，Rap 音乐曾经被认为是不入流的。但是到了 90 年代末的时候，白人乐手的说唱摇滚又风行，说唱音乐又重新回到流行音乐的主流，并曾经立于音乐潮流的前端。

Rap 音乐在中国的流行，在很大程度上得益于台湾艺人周杰伦。在华语歌坛，周杰伦第一次将 Rap 和 R&B 音乐提升到主流的高度。随着周杰伦的出道和走红，Rap 和 R&B 音乐在中国内地越来越多地被年轻人接受和喜欢。在这之前，中国人习惯了听四平八稳的节奏，习惯了模式化的抒情旋律。周杰伦的音乐以一种全新的面貌出现，并迅速横扫华语乐坛，成为一支不可忽视的力量。

六、拉丁音乐

1. 拉丁音乐形成的背景

美国流行音乐风行全球，布鲁斯、爵士乐、摇滚乐等音乐类型各领风骚，给世界各国的本土流行音乐都带来巨大的冲击。其实，无论是布鲁斯还是爵士、摇滚，从其根源上来讲都是来源于非洲黑人音乐。当这些音乐在美洲世界“走一圈”后再回到它们的“故乡”时，又对曾经孕育了它们的音乐产生了影响，并由此产生了混血音乐类型——世界音乐。拉丁音乐就是世界音乐最典型的代表。

拉丁音乐，我们可以理解为流传在拉丁美洲地区的音乐。拉丁美洲是指美国以南的美洲区域，包括墨西哥、中美洲、西印度群岛和南美洲。从 1492 年开始，在相当长一段时期内，这个地区都处于西班牙和葡萄牙的殖民统治下，在这里通行的语言属于拉丁语系，因此被习惯称为拉丁美洲。拉丁美洲东临大西洋，西靠太平洋，背面有墨西哥湾和加勒比海，主要人口为印欧混血人种和黑白混血人种，黑人、印第安人和白人也有不少。

2. 拉丁音乐的特点

拉丁音乐的组成，和生活在拉丁美洲的几个主要群体有着密切的关系。在幅员辽阔的拉丁美洲，本土印第安人、欧洲殖民者和被奴役的黑人一直是主要的人口结构组成。拉丁音乐毫无疑问地具有，或同时具有印第安人土著音乐、欧洲白人音乐和非洲黑人音乐的元素。回望南美洲这块热土的历史，印第安人无可争议地这里是主人，印第安人的传统音乐是拉丁音乐最为重要的组成部分。欧洲殖民者葡萄牙人、西班牙人带来的音乐，一方面具有欧洲音乐通常的特点，同时又受这两国本地民族特色音乐的影响，在节奏、音阶、和声、演唱方法等方面都发生了很多变化，表现出很多欧洲传统音乐和古典音乐不具有的特点。比如，三拍子和四拍子在同一首歌曲或乐曲中交替出现，这样复杂而变化多端、富有动感的音乐，是西班牙人和葡萄牙人喜欢的。这种独具特色的节奏，随着殖民者到了南美洲并被保留了下来，并随着印第安音乐、非洲黑人音乐的融合，产生出更多微妙、丰富的特点。非洲黑人在音乐天赋上最大的特点是他们天生良好而丰富的节奏感，他们擅长运用简单的打击乐，产生出复杂多变的节奏形式。