

西方流行音乐

田瑛 朱国诚 编著

安徽文艺出版社

1250

西方流行音乐

田 瑛 朱国诚编著

安徽文艺出版社

1985·合肥

责任编辑：蔡正菁
封面设计：王涤涤 田小宁
插图：张京京

西方流行音乐

田 瑛 朱国诚编著

安徽文艺出版社出版

(合肥市跃进路1号)

安徽省新华书店发行 安徽文化厅印刷厂印刷

一本787×1092 1/32 印张：4 插页：4 字数：100,000

1985年11月第1版

1985年11月第1次印刷

印数：7,800

统一书号：8378·7

定价：0.95元

前 言

流行音乐，或称通俗音乐在欧洲和美国形成和发展已经有近百年的历史了，从1880年左右美国的“丁班胡同”音乐，到二十世纪初这段时间内，流行音乐这个名称才逐渐传开，现在已是家喻户晓了，其实这个名词直到现在还没有一个确切的定义，在一些词典中的解释也不尽一致，一般说来是指与正统音乐，和古典音乐不同的一种音乐类型，但其间也并不是全无瓜葛。十九世纪欧洲工业的发展，大城市的形成，城市中产阶级和产业工人对文艺生活的需要，是这类音乐产生的历史背景。音乐从封建宫廷走向社会，从大歌剧院转向小剧场、游艺场、舞厅，农村民间音乐流入城市是这类音乐形成和发展的社会条件。

流行音乐，一般来说是要能够让城市中的大多数听众易于接受，易于掌握，易于自己来演唱或演奏，那就要求作品能让不具备很深的音乐理论和技巧修养甚至根本没有什么音乐知识的听众感兴趣，因此作品的旋律要清晰，音域要适中，伴奏部分的和声手法要简易。这些作品除供演出使用外，还可以作为家庭或个人娱乐活动的材料。流行音乐除了

作品本身具有普及的条件外，另一个客观条件，就是十九世纪中期以后科学技术的发展一日千里，一首作品问世，可以迅速地传播开来。十九世纪末和二十世纪初期传播的手段主要是通过印刷活页乐谱的方式。留声机和录音机发明以后，流传的速度和范围可以在很短的时间内传遍世界，因而出版和录制流行音乐唱片、磁带，成了作曲家、表演家和出版商谋生致富的手段，以至导致这类音乐作品日益趋向商业化。

流行音乐起源于欧洲，后来扩散到北美，在美国溶合了各种不同的种族音乐，其表演风格和技巧又有新的变化和发展，因而后来居上的美国反而成了国际上流行音乐的中心，到二十世纪六十年代美国的流行音乐已蔓延到全世界，或先或后，或多或少的在世界上各个国家里都占有了阵地；从音乐方面来讲，它脱胎于传统的民间音乐，在长期发展过程中不断吸收、融合了多种民族以至种族的民间音乐成分，从而形成了一种超越民族、种族和语言界限的音乐艺术，使它具有一定的世界性，因此，它吸引着愈来愈多的观众，成了当今国际社会生活中不可忽视的一种现象。

一百多年来流行音乐的发展过程中，经常会出现这样两种情况：

其一，是当新的音乐、舞蹈诞生时，往往会遭到社会上正统观念和保守势力的反时。如华尔兹舞在欧洲刚问世时，很多国家都加以抵制过，舆论界曾大声疾呼地加以抨击，认为它会败坏社会风气。探戈舞从美洲开始传到欧洲时，也遭受过敌视。但是由于得到广大群众的欢迎，终于冲破了各种偏见，为全世界所喜爱。

其二，与上述情况相反，流行音乐在发展中由于商品化的趋向日益扩大，有些出版商和艺术表演家为了盈利的目

的，专门出版、制作和表演一些完全是刺激性的、甚至淫秽下流的节目，尤其是在资本主义发生经济危机或社会动荡的时期，这类消极的、没落的产品，常常弥漫一时。但最后的结果是遭到人们的唾弃，一些怪诞的流派常常是出现之后不久就自行销声匿迹了。正因如此，对西方流行音乐中各流派的性质、特点以及其社会功能是有必要加以探索和分辨，识别其优劣，避免盲目地欣赏、追求或批评、抵制。

本书是以美国安德瑞·兰勃（Andrew Lamb）和查理斯·哈默（Charles Hamm）所写的“流行音乐”一文为主，并参考其他书籍、刊物综合编写而成。从流行音乐演变的历史角度介绍了自十九世纪以来到二十世纪七十年代流行音乐发展变化的情况，其中对二十世纪的流行音乐如拉格泰姆、爵士、摇滚乐和摇摆乐等，都作了专题阐述。但由于资料的限别，以偏概全或挂一漏万之处在所难免。鉴于国际上的流行音乐（包括舞蹈）已在我国人民生活中，尤其是在青年中占有了地位，因此，编者试图对其做较为系统的介绍，以便了解其来龙去脉，鉴别其良莠，这就是编译本书的出发点。在编写过程中承安徽省歌舞团刘甦同志和合肥联合大学朱维琪同志协助提供译文资料，在此一并表示感谢。

编 者

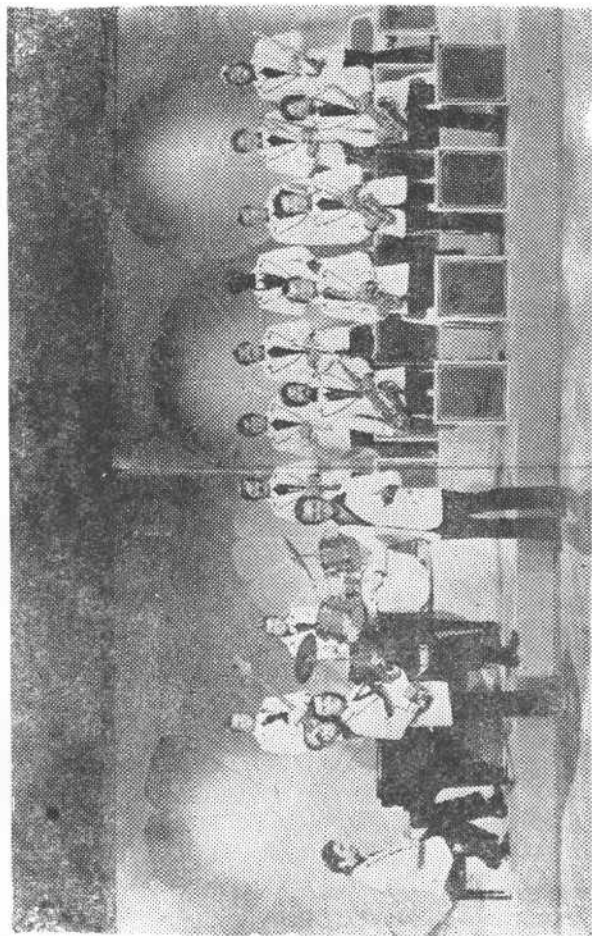
一九八五年五月

家庭重唱团在表演

早期爵士乐队

爵士音乐大乐队

摇摆乐队

上图是斯特拉文斯基创作的拉格泰姆舞曲集的封面。该封面的设计者是著名画家毕加索，此书在一九一九年由伦敦切斯特公司出版。

目 录

前言

第一部分 第二次世界大战前欧洲流行音乐的概况

- 一 流行音乐产生的历史背景和社会条件····· 2
- 二 舞厅、游艺场以及华尔兹、军乐团的兴起····· 5
- 三 轻歌剧和歌星····· 9
- 四 正统音乐与流行音乐的抗衡和独角戏、唱片工业的出现····· 11
- 五 美国的流行音乐以及探戈、拉格泰姆对欧洲大陆的影响····· 15
- 六 爵士音乐····· 19
- 七 二十世纪流行音乐的特点····· 26

第二部分 一九四〇年以前美国流行音乐的概况

一	美国白人的音乐生活·····	32
二	墨面游唱团·····	36
三	第一个美国风格的歌曲作家——福斯特·····	42
四	家庭重唱团·····	46
五	通俗钢琴曲·····	49
六	南北战争时期的流行音乐·····	50
七	两次世界大战之间的流行音乐·····	55
八	丁班胡同·····	62

第三部分 世界流行音乐的中心——美国

一	美国流行音乐的源泉·····	70
二	美国成为世界流行音乐的中心·····	78
三	摇滚乐·····	80
四	民歌摇滚乐·····	89
五	摇摆运动·····	95
六	七十年代的流行音乐以及雷加和迪斯科·····	105

第一部分

第二次世界大战前
欧洲流行音乐的概况

一 流行音乐产生的历史背景和社会条件

欧洲的英、法、德等国在十八世纪到十九世纪上半叶相继完成了产业革命，工业生产的规模日益扩大，在这些国家中工业化的大城市逐渐形成，城市人口迅速增长，中产阶级和产业工人都需要有自己的业余音乐生活和娱乐场所。初期的音乐节目有两个来源，一是来自农村中流行的舞蹈伴奏音乐和在小集镇客栈中巡回演出的音乐团体演唱的歌曲，二是在城市剧场或音乐会上演出的创作作品中易于流传的曲目。但在当时一首好的作品或民歌要得到广泛流传并不容易，因为它受到交通、印刷等条件的限制，以及封建等级观念残余所造成的社会集团间文化上鸿沟的阻碍。一首音乐作品在一个国家内流传都很困难，更谈不上在国际上推广了。但到十九世纪中叶之后，陆路、海上的交通工具日益改进，印刷工业也日益发展，乐器制造方面品种增多，结构也更为精致，这些技术条件加速了音乐作品的普及。同时，因为观众的需要，城市中的剧场演出、音乐会也逐渐增多繁盛，原来只局限于宫廷音乐活动中的演奏家、歌唱家和作曲家，开始走出了狭小的天地，面向城市中更多的观众。此外，教育也打破了只为贵族和上层阶级服务的樊笼，面向社会各个阶层。教育普及，社会文化素养普遍提高为音乐的普及开拓了道路。因此，社会上的各种业余活动组织陆续成立，如俱乐部、妇

女协会等，群众组织都把音乐作为重要的活动内容之一，有些大型工厂或商业团体也为自己的雇员建立了铜管乐队。1840年英国的音乐教育家约翰·霍拉发明了首调唱法（即简谱），这种简易读谱法为一般业余音乐爱好者学习音乐提供了方便。总之，产业革命在文化上产生的结果是改变了封建统治下的沉闷状态，音乐艺术和音乐活动日益群众化、普及化。

此外，宗教音乐也开始走出了教堂，优美动听的圣咏曲和弥撒曲，除了用于举行宗教仪式时演奏外，也成了人们日常娱乐欣赏的内容，如亨德尔的《弥赛亚》、门德尔松的《伊利亚》等作品，都成为音乐会上经常上演的节目，并深受人们的欢迎。从十九世纪六十年代到九十年代社会上出现了许多新的圣咏曲，其中不少曲调优美易唱的圣咏曲则成为许多家庭中的娱乐歌曲，也许可以说这是当时流行歌曲中的一个重要组成部分，如1861年编印的一本《古今圣咏大全》中的一些歌曲，至今还在西方世界流传演唱。

群众性的业余音乐活动的开展，促进了音乐出版业的繁荣，在不具备其他流传手段的条件下，学会演唱或演奏一首新的作品，除了直接听别人演唱或演奏来学习外，唯一的方法就是通过活页乐谱来学。开始出版商只是把一些名作曲家的小品印成单册出售，如贝多芬的一些奏鸣曲和钢琴小品，肖邦的舞曲、门德尔松的无言歌等以供家庭演奏。这时家庭用的立式钢琴已经问世，每当夜晚一家人聚在钢琴或风琴周围唱圣咏曲，弹奏钢琴小品或演奏其他乐器，是英国维多利亚女王时代中产阶级典型的家庭生活方式。出版物的主要对象也正是这些家庭。出版商为了扩大所出版的乐谱的影响，不少公司后来都采用一种固定规格和标准型的设计版本来发

行，如当时英国人布西的皇家音乐出版公司的乐谱定名为“通俗歌剧”，诺维洛的出版物叫“歌剧与神剧”等，这类出版方式是定期音乐刊物的先驱。后来，定期的音乐刊物出现，而且品种也与日俱增，当时仅在英国比较有影响的音乐刊物就有好几种，如布西创办的“音乐橱窗”，查普尔主编的“音乐杂志”，以刊登作曲家布林利·理查兹的通俗钢琴作品，爱尔兰作曲家毕有普的轻歌剧选曲以及巴尔福的歌曲等。此外还有皮特曼主办的“音乐季刊”，斯特兰德的“音乐杂志”等综合性的刊物，除了刊登作品之外，还报导音乐消息，刊登有关音乐的图片。由于业余音乐活动的规模不断扩大，刊物的销路通畅，促使许多普通杂志也出版音乐增刊，发表一些名作曲家的小型作品，如柴可夫斯基的《四季》，鲁宾斯坦的《F调旋律》等，都在这类增刊上发表过。因此，一批专门创作沙龙晚会音乐小品的作曲家应运而生，如英国的古斯塔夫·兰吉和塞德内·史密斯在当时就赢得了很大的声誉。此外如德国钢琴家阿道夫·詹森的抒情小品，法国作曲家马斯纳和汉因的声乐作品也倍受欢迎。马斯纳的歌曲《爱人，睁开你的蓝眼睛》是当时极为风行的作品。特别是意大利的一批声乐作曲家，如奇罗·平索蒂，路吉·登兹和保罗·托斯蒂等人的作品更为流行。这些作品就创作技巧而论，都超不出当时宫廷贵族中流传的叙事歌的水平，但因其风格清新，旋律动人，因而很快传唱于欧美各地。其中托斯蒂的作品《再见》、《梦幻》、《晨歌》、《小夜曲》等歌曲轻柔宛转，简易动听，尤为业余爱好者所欣赏，成为当时驰名的作品。

十八世纪下半叶到十九世纪初期英国维多利亚女皇时期叙事歌非常兴盛，被称为“皇家叙事歌时期”。这是当时流

行歌曲的另一个来源。

叙事歌基本上都是一首旋律，多段歌词反复的抒情歌曲，每段歌词一般为四句，有比较固定的音乐规律，歌词的内容一般都是描写良辰美景，恋人情话，伴奏是固定不变的带有伤感色彩的和弦进行。由于容易演唱，因而经常成为业余活动演唱的内容之一，市场上对叙事歌曲谱需要量的增加，给出版商带来了营利的机会，他们为了大量推销自己的产品，经常定期举行叙事歌专场音乐会以招徕顾客。布西的皇家出版公司从1876年起就定期举行这种音乐会，邀请第一流的歌手在音乐会上演唱。同时出版商要求作曲家为他们创作新的叙事歌作品，在当时即使是宫廷作曲家薪俸也很微薄，为了增加收入，他们中的很多人都写作这类作品，如英国很有威望的作曲家沙利文等。

自娱性的音乐作品除钢琴曲和声乐曲外，出版商为了满足城市居民多方面的需求，也出版简易的合唱作品、各种乐器独奏曲和器乐曲。甚至把剧场、咖啡厅、游艺场中上演的热门曲目改编成器乐曲，还把钢琴曲和四手联弹曲用标准本和简易本两种版本出版，以满足业余爱好者的需要。

二 舞厅、游艺场以及华尔兹、 军乐团的兴起

十九世纪前夕，封建王公及其统治机构聚集在城市。当时主要的娱乐活动就是集体舞蹈。但宫廷贵族的舞蹈和农民