

新潮

：现代通俗歌曲

●林枢 卢夫伟 刘思朴 著

辽宁人民出版社

美国摇滚 香港情歌

西北劲风

描述历史嬗变

体悟生命之乐

创造新潮生活

视听文化丛书

新潮：现代通俗歌曲

林 樞 卢夫伟 刘思朴 著

辽宁人民出版社

1989年·沈阳

新潮：现代通俗歌曲

Xinchao Xiandai Tongsu Gequ

林 樞 卢夫伟 刘思朴 著

辽宁人民出版社出版 辽宁省新华书店发行

(沈阳市南京街6段1里2号) 沈阳新华印刷厂印刷

字数：210,000 开本：787×1092 1/32 印张：10% 插页：2

印数：1—9,292

1989年9月第1版

1989年9月第1次印刷

责任编辑：王建忠

版式设计：任 翔

封面设计：刘冰宇

责任校对：许光云

ISBN 7-205-01047-0/J·16

定价：4.50元

序

在改革、开放，物质文明、精神文明的现代化建设新时期里，伴随着人们经济生活、政治生活、社会生活、家庭生活以及观念、风尚、伦理、道德的急剧变化过程，一个崭新的大众音乐乐种——通俗音乐（过去也曾称之为轻音乐、流行音乐）崛起了。它洪涛滚滚来势凶猛，奔涌之下清流夹杂着泥沙沉渣一起流淌，冲激着人们社会音乐生活的各个角落。引起了各种不同甚至完全相反的议论和评价。褒之者有之，贬之者有之，褒贬兼之者更有之。但它不理睬这些，按照它自己的个性和规律衍化着、发展着。

通俗音乐之所以如雨后春笋，方兴未艾，除了上述政治的、社会的、历史的原因之外，这一乐种自身的艺术特征是具有决定性的。通俗音乐是一种属于大众的音乐乐种，它具有鲜明的民间音乐的性质和特点。它的主题和题材多取材于群众热切关注的、多侧面的社会现实生活题材；在艺术上，它体裁多样、形式短小、语言朴素生动，易于上口、容易记忆流传；它的创作演出过程和方式，往往是群众自编、自演、自娱、自教的自我感情表达，思想感情的自由交流，自主意识强烈，“自传体”式呈示的音乐品种；它社会敏感度高，艺术的语言形式风格变异性大，作品、作家、表演家涌现的多而快，但层次低，如流星般一闪即逝，优秀作品和人

才的积累筛选沉淀则需要一个较长的过程才露端倪。通俗音乐的这一特征，是我们应该认真研究和把握它的，从而更正确地、科学地、实事求是地对待它。

许多人都在议论通俗音乐的弱点和不足，我也承认确有这些现象。相信并希望它在自己的发展进程中，经过多方面的共同努力，扬长避短更加健康和完善起来。但是，在它十余年的成长历史过程中，通俗音乐表现出它强大的生命力，它至少在下述三个方面立下了汗马功劳。它活跃了丰富了广大群众的社会音乐生活；它广泛地普及了音乐知识，并激发和培养了群众的音乐兴趣和爱好；它增强了群众的主体意识和自信力。也许还不止于此。总之，它是功大于过的。

通俗文艺（包括通俗音乐、通俗文学、通俗戏剧、通俗舞蹈等），已经成为当今世界文艺发展的巨大潮流。这决不是一种偶然的、暂时的现象。在中国，它一方面反映了广大群众（特别是青年群众，他们是最活跃、最敏感、最饥渴的一群）对于普及通俗、娱乐消遣性文艺的需求；另一方面，也说明长期以来，在“左”的思想路线束缚之下，文艺的社会功能（尤其是它的娱乐欣赏功能）被错误地、片面地割裂、歪曲和压抑了。因而，与此有关的一些文艺品种、体裁、形式、风格、语言特色也同时被视为旁门邪道打入冷宫。粉碎“四人帮”之后，在历史的回顾总结反思过程中，问题又重新被提了出来，而且力求给予正确的科学的回答。因而，通俗文艺再不是私生子了，它作为整个文艺的一个品种，作为社会主义文艺事业不可缺少的一部份，应当理直气壮地站到它应当站到的位置上，发挥它应当发挥的、无法代替的、积

极而有益的社会作用。

辽宁人民出版社和辽宁电视台联合组织编辑的《新潮：现代通俗歌曲》一书和电视讲座活动，从音乐美学、史学、社会学、心理学以及作品赏析、音乐家评介等多侧面、多角度，对通俗音乐进行了初步的但是较全面的介绍和评论，这对广大群众更多更好地了解通俗音乐这一新兴乐种，对于通俗音乐艺术的自身发展和建设，是会有裨益的。我祝他们成功。

丁 鸣

1989年5月12日于沈阳音乐学院

前 言

通俗歌曲在我国大陆的大规模兴起，是近十年的事，确切地说，是“十年动乱”结束以后的事。作为新时期独有的音乐现象，尽管它在形成之初备受指责，但在短短的几年中，它便迅速地赢得了广泛的听众，尤其是青年，从而站稳了脚跟，在音乐的百花园中与其他种类的歌曲争奇斗妍。今天，作为中国人民音乐文化生活的一个部分，作为音乐艺术整体的一个分支，作为社会主义大文化中的一种重要文化现象，通俗歌曲已经走上了新的发展阶段，它在人民生活中的地位已经确立。目前，它不但拥有广大的观众群，而且拥有一个遍布天南海北的强大的演员阵容和一批词、曲作家；一些歌星和作品正步入世界歌坛，无论在曲目的创作上，还是在演唱的风格上，我国通俗歌曲的民族性和时代性都已显露出来。它正以一种顽强的生命力和冲击力活跃在城乡舞台，成为人们喜闻乐见的文艺形式。

然而从历史的角度看，通俗歌曲从一开始就是形成于民间，在它的发展过程中因得不到正统艺术家的正视，所以带有很大的随意性。这就难免使通俗歌曲存在着良莠并存的现象，一方面它深受广大人民群众的喜悦，但另一方面它也存在某些不健康的因素。如何正确地认识通俗歌曲，以便使它沿着健康的轨道前进，这是通俗歌曲发展的关键性问题。

为此，我们出版了《新潮：现代通俗歌曲》一书，本书从历史的高度对通俗歌曲的发生、发展，以及有关的美学问题做了较为系统的阐述。我们力求做到公正、全面，以使读者们能够见到通俗歌曲“庐山真面目”。但是由于我们的水平有限，写作仓促，因而总不免存在这样或那样的问题。我们热诚地期待读者和有关专家的批评，因为我们的目的本来就是要抛砖引玉，任何严肃的批评都会促使学术的发展，这正是我们求之不得的。最后，我们还要感谢辽宁省音乐家协会和沈阳音乐学院的有关同志们，他们为本书的写作提供了有关资料，特别是辽宁省音乐家协会主席丁鸣先生在百忙之中热情地为本书做了序，一并表示感谢。

作者

1989年夏

目 录

序.....	1
前言.....	1
第一讲 通俗歌曲概述.....	1
一、通俗歌曲及其美学价值.....	3
二、现代通俗歌曲的兴起及其发展.....	8
第二讲 我国大陆通俗歌曲的十年历程.....	19
一、兴起的原因.....	21
二、四个不同阶段.....	22
三、走向世界.....	36
第三讲 88年的“金星”们	41
第四讲 台湾和香港的通俗歌曲.....	67
一、台湾的通俗歌曲.....	69
二、香港的通俗歌曲.....	75
第五讲 美国歌坛面面观.....	87
一、世界流行音乐的中心.....	89
二、歌坛盛事种种.....	90

三、当代群“星”谱	97
-----------------	----

第六讲 通俗歌曲的表演	107
-------------------	-----

一、演唱	109
------------	-----

二、伴奏	123
------------	-----

第七讲 通俗歌曲的创作与欣赏	129
----------------------	-----

一、通俗歌曲的创作	131
-----------------	-----

二、通俗歌曲的欣赏	145
-----------------	-----

第八讲 未来的走向	153
-----------------	-----

一、“西北风”的启示	155
------------------	-----

二、题材的意义和形式的创新是通俗歌曲发展的前提	159
----------------------------------	-----

三、民族性和时代性是通俗歌曲发展的关键	161
---------------------------	-----

1. 80年代50首金曲赏析	165
----------------------	-----

2. 部分谱例	318
---------------	-----

第 一 讲

通俗歌曲概述

一、通俗歌曲及其审美价值

在现代生活中，我们几乎每天都要接触到通俗歌曲，即使不是自己唱，也总是要听到。它似乎是现代生活的宠儿。然而什么是通俗歌曲呢？对于这个问题，或许有人会顺口回答，通俗歌曲就是流行歌曲。其实，把通俗歌曲称为流行歌曲是不准确的。不过在1986年以前，我国大陆确实有更多的人把通俗歌曲称为流行歌曲，这主要是受30年代所形成的观念的影响。其实，现在的通俗歌曲与30年代的流行歌曲相比已发生了很大的变化，经过近十年的演唱实践，评论家们已感到流行二字不恰当。一是容易与我国30年代的流行歌曲以及现在的港台一些不健康的流行歌曲的概念相混淆；二是从词意上看，所谓流行是指在群众中流传的程度。如果从这个角度看，那么音乐史上的许多歌曲都属此类，如舒柏特的《小夜曲》、陕北民歌《东方红》等。显然流行二字并不能概括通俗歌曲的特质，大家都感到它不准确了。由于这类歌曲大多适用于通俗唱法，因此，它被约定俗成地改称为通俗歌曲了。1986年在全国性的首届民歌通俗歌曲大赛上，通俗歌曲的名称被正式地提了出来。尽管仍有一些专家对这个称呼持有异议，但近几年来它已被许多传播媒介给予认可了。因此本书亦采用这个名称，目的是把它与民歌及艺术（严肃）歌曲区别开来。所谓通俗歌曲指的是这样一种歌曲类型：以通俗唱法为其主要演唱手段，以结构简单，形式活

泼，旋律音域适中，节奏单纯明快，歌词语言朴实自然，以表现身边日常生活为主要特点的歌曲。比如《军港之夜》、《冬天里的一把火》、《酒干倘卖无》、《黄土高坡》等，都是典型的通俗歌曲。通俗歌曲是一种世界性的音乐文化现象，在英美等英语国家，它被称之为Popula Music。“Popula”一词有“大众的”、“人民的”、“普及的”、“通俗的”、“流行的”等多种解释；在德奥它被称之为 Unterhaltungsmusik（娱乐音乐）；苏联则称之为 Эстрада（游艺音乐）。尽管在称谓上不一致，但与民歌和艺术歌曲相比，它们都体现出一个共同的特征，即浓郁的生活气息和娱乐性。音乐中的歌曲尽管形式千变万化，但大致可归结为三种基本类型，就是民歌、通俗歌曲和艺术歌曲。一般地说，通俗歌曲处于民歌和艺术歌曲之间，它的领域并没有十分明确的界限，在一端的尽头伸入到民歌（主要是新民歌），在另一端尽头伸入到艺术歌曲。不过，绝大部分通俗歌曲与民歌和艺术歌曲的区别，还是相当明确的。与民歌不同，通俗歌曲主要产生于城市，它又不象艺术歌曲那样高雅，如果说艺术歌曲是曲高和寡的“阳春白雪”，那么通俗歌曲则是雅俗共赏的“下里巴人”。因此，它有着更为广泛的群众基础，是一种大众的音乐文化。1978年日本 NHK（日本广播公司）做过一次“全国县民意识调查”，结果表明：爱好各类通俗歌曲者占被调查居民总数的 61%；爱好民歌者为 31%；爱好艺术歌曲者为 8%。而据欧美等国的杂志资料统计，在欧洲，通俗音乐团体已达三万个以上。再结合我国目前的实际情况也可以看出，通俗歌曲是普遍地受到人们喜爱

的，有的评论家甚至把它喻为“乐坛上的冲击波”。那么，通俗歌曲为什么如此地受到人们的青睐，它的魅力何在呢？

首先，通俗歌曲以它雅俗共赏的通俗性受到人们的欢迎。通俗歌曲的通俗性主要表现在音乐语言和技术手法的简单易解上。它通达晓畅、亲切自然，欣赏这类歌曲很少或完全不需要专门的理论和技术知识即可实现相应的审美把握，用不着花很大的精力去品味。通俗歌曲不但在音乐语言和技术手法上简单易解，而且音域也比较适中。一般地说，民歌，而主要是艺术歌曲的音域是在三个八度之间，这对于一个没有受过专门训练的人来说，是很难完成演唱的，而通俗歌曲的音域一般只在一个半八度之间，难度不大。因此，大家都可以跟着唱。比如《祝愿歌》、《小草》、《妈妈的吻》等通俗歌曲，一经问世便在群众的口头上广泛流传开来，而许多艺术歌曲尽管其具有很高的艺术价值，却始终没能在群众中流传。由于通俗歌曲的通俗化，使它不但能够为更多的人所创作和表演，而且也能够为更多的人所欣赏。这就为它的作品高度繁衍于世提供了可行的必要条件。尽管通俗歌曲在审美效应上远不如艺术歌曲那样具有长久的生命力，但它高速多产的作品却满足了群众的审美需求。

其次，通俗歌曲的风靡还与它的表演风格有关。艺术歌曲在演出时总是要求演员尽可能完美地表达歌曲的内容，用一般人难以企及的艺术素养来赢得观众。而通俗歌曲的演出则着重表现的是情绪，用情绪去感染观众。因此，歌手不仅唱歌，而且配以舞台表演动作，不仅用歌声而且用其他手段包括服装来揭示歌曲的含义。在通俗歌曲的音乐会上，演员

常常和观众进行直接的交流，比如走到观众中来演唱，甚至和观众握手、对话。苏联歌星布加乔娃就说过，在演唱中，她常与观众对话，有时讲得很多。演员和观众对话不但消除了演员与观众之间的舞台界限，创造了一种“亲如一家”的气氛，同时也改变了过去那种由演员单向选择和传播的局面。由于观众的参与，使演员有可能满足不同观众的审美需求。生动活泼的演出形式猛烈冲击了人们头脑中一些固有的陈旧观念，大大开阔了人们的眼界。舞台上下充满着自由、轻松、欢乐的气氛。演员不仅是表演者，也是剧场气氛的组织者和指挥。

第三，在艺术情趣上，通俗歌曲带有很大的娱乐性。它不是对现实生活作戏剧性、史诗性和叱咤风云式的描绘，而是以轻松、愉快、诙谐或优美的抒情性来抚慰欣赏者，使人得到精神上的调剂。正是由于这些特点，通俗歌曲能够引起广大群众的情感共鸣。社会进入工业化以后，人们的生活节奏加快了，紧张的工作使人们更迫切需要对生活的享受。在紧张的工作之余，听上一首通俗歌曲就将人引入欢乐的境地，消除一身的疲劳。因此，不但青年人喜欢，不少老年人也为它所吸引。60年代初，英国利物浦的四个青年人组成的“甲壳虫”声乐吉它乐队便是在这样的背景下轰动西方社会的。他们一反传统，创造了一种情绪欢快热烈的表演风格，与当时充斥着英国舞台的伤感风格截然相反，演出时，他们欢迎听众一起加入，一同起舞。这种轻快活泼的音乐，不受拘泥的台风，热烈的情绪和生趣盎然的快乐气氛，强烈地吸引了观众，在很短的时间内便风行欧美。1965年，伊丽莎白

女王亲自授予“甲壳虫”乐队四名成员以不列颠帝国勋章。

第四，通俗歌曲总是迅速、直接地反映当前的社会生活，诸如人们关心的工作、学习、事业、爱情、理想直至国是等等，因而它不仅充满着浓郁的生活气息，也体现出强烈的时代气息。在我国，作为新时期独有的音乐现象，通俗歌曲的音符总是和时代的脉搏一起跳动。从表现普通人生活琐事的《童年》、《迟到》到讴歌新生活的《太阳岛上》、《年轻的朋友来相会》，直至表现社会重要题材和人们深层情感的《血染的风采》、《十五的月亮》、《热血颂》等，应有尽有。1986年的国际和平年，我国还推出了《让世界充满爱》这样高水平的作品，并立刻风行全国。当代中国人不仅从中发现了长期以来从未领略过的人情味和时代感，而且也发现了自己和别人的心灵，因此而由衷地拥抱它、欢迎它。对于现代社会的人们来说，审美理想是同他的生活意义和人生价值分不开的。通俗歌曲则把事业、人生、生活和审美理想融为一体，直接拨动人们的心弦。这也正是它深受人们喜爱的一个重要原因。事实表明，通俗歌曲对于重要历史事件的反映，远比民歌和艺术歌曲更为迅速、敏感和强烈。这种情况无论是在中国和世界都是如此。中国的抗日战争和解放战争时期、法国大革命时期、美国南北战争时期，都曾产生过许多革命的通俗歌曲。进入和平年代以后，通俗歌曲便把自己的歌喉转向人们美好的生活，尽情讴歌。

当然，我们也并不否认，尽管通俗歌曲有着上述种种优点，但也不免存在着良莠并存的状况。正因为如此，对于通俗歌曲的评论和介绍，远比民歌和艺术歌曲复杂得多，对于