

美国大众音乐

美国大众音乐

章 珍 芳

中国文联出版社

美国大众音乐

章珍芳 著

中国文联出版社出版

(北京建国门内子河10号)

中国文联印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米 32开本 6.5印张 2插页 133千字
1986年3月第1版 1986年3月北京第1次印刷
印数：1—2,800册

书号：8355·476 定价：1.15元

目 录

第十章 美国歌曲的诞生	(1)
(独立战争前后)	
一、在新英格兰与其他殖民地的圣乐	(1)
二、第一批美国爱国歌曲	(6)
第十一章 黑人奴隶歌曲及黑人灵歌的由来	(15)
一、西非音乐特点	(16)
二、奴隶歌曲的产生	(18)
三、灵歌的由来	(22)
第十二章 黑脸人游艺表演的盛衰	(34)
(19世纪20年代——19世纪末)	
一、发展概况	(34)
二、主要作曲家	(37)
1、丹尼尔·埃米特	(38)
2、斯蒂芬·福斯特	(41)
3、詹姆斯·布兰德	(44)
第十三章 斯蒂芬·福斯特的生平与创作	(46)
(1826——1864)	

第五章 以约翰·苏萨为代表的进行曲	(55)
一、进行曲的起源.....	(55)
二、美国进行曲的发展.....	(56)
三、主要作曲家.....	(57)
1、帕特里克·吉尔摩.....	(57)
2、约翰·P·苏萨.....	(57)
第六章 拉格泰姆和布鲁斯乐曲	(60)
(19世纪末——20世纪初)	
一、拉格泰姆的出现.....	(61)
二、拉格泰姆的曲式与结构.....	(62)
三、拉格泰姆的歌曲与器乐曲.....	(64)
四、主要作曲家.....	(66)
斯科特·乔普林.....	(66)
五、布鲁斯音乐.....	(69)
六、布鲁斯的曲式与结构.....	(72)
七、布鲁斯的发展过程.....	(74)
八、主要作曲家.....	(78)
威廉·汉迪.....	(78)
九、早期布鲁斯歌手.....	(80)
贝西·史密斯.....	(80)
十、布吉伍吉.....	(81)
第七章 叮砰巷——流行音乐事业中心	(83)
(20世纪初——30年代)	
一、叮砰巷的形成.....	(83)
二、主要作曲家.....	(85)

1、哈里·冯·蒂尔泽·····	(85)
2、杰罗姆·克恩·····	(86)
3、欧文·伯林·····	(87)
4、乔治·格什温·····	(89)
三、“ASCAP”·····	(91)
四、流行音乐事业中心的演变·····	(93)

第八章 爵士乐的崛起与发展····· (96)

(20世纪20年代至今)

一、爵士乐的崛起·····	(97)
二、爵士乐的基本特征·····	(98)
三、爵士乐的渊源与音乐背景·····	(103)
四、爵士乐的主要音乐因素·····	(105)
五、爵士乐的发展·····	(107)
1、爵士乐的鼎盛时期——二十年代的热爵士乐·····	(107)
2、盛行于1935——1945年间的摇摆爵士乐·····	(112)
3、新奥尔良风格的复兴与鲍普爵士乐·····	(115)
4、冷爵士乐、硬鲍普乐、第三潮流及其他·····	(117)

第九章 百老汇音乐剧····· (120)

(20世纪初至今)

一、百老汇音乐剧的前身——轻歌剧·····	(120)
二、主要作曲家·····	(122)
1、维克托·赫伯特·····	(122)
2、西格蒙德·龙贝尔格·····	(125)
三、从轻歌剧到音乐喜剧·····	(126)

1、音乐喜剧的特征·····	(126)
2、主要作曲家——乔治·科汉·····	(127)
四、里伏剧的盛衰·····	(131)
1、里伏剧的兴起·····	(131)
2、百老汇的里伏剧·····	(132)
五、音乐喜剧的极盛时期(1915—1945)·····	(136)
六、主要作曲家·····	(136)
1、杰罗姆·克恩·····	(136)
2、乔治·格什温·····	(141)
3、科尔·波特·····	(144)
4、其他作曲家·····	(147)
七、音乐舞台剧·····	(148)
1、哈特与罗杰斯的合作·····	(149)
2、哈默尔斯坦与罗杰斯的合作·····	(150)
八、五十年代以来的音乐剧·····	(152)

第十章 二十世纪以来的流行音乐概况 ····· (154)

一、五十年代以来美国流行音乐与群众

之间的媒介····· (154)

1、通过电台广播····· (154)

2、通过唱片与录音带····· (154)

3、通过在音乐厅及其他各种场合的演出····· (155)

二、五十年代以来美国流行音乐的发展

与趋向····· (156)

1、摇滚乐的出现与发展(1954—1958)····· (156)

a、歌星埃尔维斯·普雷斯利····· (157)

b、少年摇滚乐····· (158)

2、民间歌曲复兴运动、英国摇摆乐队对美国的 影响 (1961——1965)	(161)
a、民间歌曲复兴运动	(160)
b、英国摇滚乐队对美国的影响—— 甲壳虫乐队等	(170)
3、摇摆乐的迅速发展时期 (1965——1970)	(174)
4、七十年代美国流行音乐概述	(179)
a、乡村音乐	(180)
b、索尔音乐	(180)
c、迪斯科音乐	(191)
d、雷加音乐	(194)
e、后期摇摆乐及其他	(194)
附录：主要参考书	(196)

第 一 章

美国歌曲的诞生

(独立战争前后)

一、在新英格兰与其他殖民地的圣乐

众所周知，美国是一个由各国移民组成的国家。自从西班牙航海家哥伦布于1492年发现新大陆之后，欧洲与美洲之间建立起联系，欧洲人开始向新大陆移民。在残酷地杀伤大量本地的印地安人的过程中，欧洲列强（主要是荷兰、法国、西班牙和英国）开始了一场争夺殖民地霸权的斗争。经过一段相当长的时间，英国在这场冲突中取得了胜利，确立了巩固的英国殖民区。但是，开发移民区并非是轻而易举的事，需要大量的劳动力去开垦无边无际的荒原。十七世纪初，英国的船主与商人在本国买了大批白人奴隶如“契约奴”与“赎身者”，加上那些被判处死刑而蒙英王赦免的罪犯，都被遣送到殖民区去做最艰苦的开发工作。

然而依靠移民入境不能完全满足殖民地对劳动力的需求。殖民主义者及商人们在十七世纪初即开始从非洲贩运黑奴来从事开垦。到十七世纪末，输入黑奴已是经常性的了。

由于使用黑奴比剥削契约工人更加有利，后来黑奴就完全代替了白奴。又因自然地理条件的原因，黑奴制只是在北美洲的东南部获得大发展。

十七世纪初（1620年）在北部英国殖民地来了一批分离派清教徒。这些清教徒由于受到在英国占统治地位的英国国教的宗教迫害，乘坐海船离开欧洲来到美洲北部，建立了名为“新普列茅斯”移民区。这个移民区奠定了北部殖民地——新英格兰的基础。在躲避宗教迫害的人中间，不仅有英国人，还有法国、德国和荷兰居民。

在北方的移民中占绝对优势的英国清教徒中，绝大多数并不是来自英国的贵族阶层而是低层人民。当时的开发工作是异常辛苦，所以他们没有闲暇也没有条件去欣赏流行于英国贵族阶层的纯艺术性的音乐。加上海船装货的舱位异常珍贵，不可能运载当时盛行于英国上流社会的管风琴、羽管键琴、古钢琴等大型乐器或其他贵重乐器。又因为他们全都是新教徒，所以随身携带的是欧洲各新教派的诗篇集（psalmody）。当时的新教徒领袖约翰·卡尔文认为唯一适合于教堂的音乐是根据圣经中的抒情诗——《诗篇》——谱写的音乐。他反对罗马天主教历来采用的用拉丁文演唱的合唱音乐（choral music）、复调音乐（polyphonic music）及用非圣经的诗词谱写的赞美诗歌（hymns）。他也不赞成在教堂里使用乐器。主张用诗篇的本国译文来谱写成会众音乐（congregational music），所以移民们带到殖民地来的圣经中的诗篇有法文、荷兰文与英文等各种译文。

这些新教的诗篇音乐是用不同的材料改编而成的。有些

旋律是来自当时欧洲的流行歌曲，有些是较老的英国赞美诗曲调，还有一些是经过改造的天主教歌曲。法国胡格诺派的诗篇是用“日内瓦吉格”（jigs，一种古老轻快的舞曲）和“贝莎民谣”（ballads）来配曲的。总的说来，诗篇曲调是由参加礼拜的会众来演唱的。这些渊源于英国及欧洲其他各国的曲调，音乐简易、便于记忆，具有通俗性与群众性。典型的曲调如下：

颂唱诗篇是新英格兰殖民地移民们生活中很重要的一个部分。不久他们就自己翻印诗篇集，改进原诗篇集的译文，并给原来的欧洲旋律配上低音声部。清教徒的牧师们还着手改革他们的教堂音乐。通过实践，他们在美洲编写了第一批指导性质的音乐书籍。到了十八世纪初，出版了一本《歌唱诗篇曲调入门》，内有数十首英国诗篇曲调，其中第一百首新诗篇曲调从未在较早的版本中见到过，被认为可能是第一首美国作品。它的旋律与所配的低音声部是这样的：

谱例2.

除了诗篇曲集以外，十八世纪初叶的分离派清教徒的教堂里已允许唱路德教派中盛行的用非圣经诗词配曲的赞美诗 (hymns) 和灵歌 (spiritu als) 了。到了十八世纪三十年代以后，在英殖民地出现了“觉醒”和“信仰复兴”等一系列宗教运动，更推动了赞美诗歌的发展。欧洲传统的宗教音乐是深深扎根于北美的移民之中，对他们以后的革命歌曲及黑人灵歌等群众音乐都有很大的影响。

除宗教活动外，移民们必须从事各项艰苦的劳动。他们只能用歌声来减轻劳动的辛劳与生活的寂寞单调。他们在耕种、伐树、垦荒、盖房或操劳家务时，喜爱吟唱一些记忆中的英国传统的、既无伴奏又无乐谱的歌曲。这些世俗歌曲及

民间歌曲是新大陆的音乐渊源之一。此外，由于缺乏有组织的业余娱乐生活，移民们对跳舞发生强烈的兴趣。跳舞成了各地的主要集体娱乐形式，黑人与白人全都如此。最常见的伴舞乐器是小提琴，由白人与黑人乐师演奏。随着生活与时代的变迁，乐器逐渐增多。海船开始运来了一些提琴或单簧口琴（Jewls harp）。黑奴们还自制一种简便的四弦班卓琴（banjo）、乡村居民自己动手制作各种乐器。山区人民则喜欢弹拨洋琴，各地人民又都热爱在游行时用横笛、小号 and 鼓来演奏军乐。

到十八世纪二、三十年代，清教徒移民为了提高教堂的歌唱水平纷纷举办歌唱学校。在这种歌唱学校里可以学习五线谱、多声部视唱技巧、音乐基础理论和学习歌唱诗篇。在这宗教与日常生活不可分隔的社会里，这种歌唱学校既是宗教性同时也是世俗性的机构，是虔奉宗教的集会也是社交活动的场所。虽然开办这些歌唱学校最初的意图是想改进教堂音乐，但后来它成了有当地牧师传道的一种“歌唱讲座”或是“歌唱集会”。歌唱学校不仅在新英格兰，还在更南方的殖民地城市里像雨后春笋般地发展起来，盛行于十八世纪初叶与中叶。美国的第一批旋律作家（tunesmiths）就是在这一道路上成长起来的。他们不仅谱写旋律，也配置简单的和声。

独立战争以后，在作曲家威廉·比林斯的带领下，在乡村中亦纷纷成立歌唱学校。这些学校也和城市中的教唱学校一样，实际上是一种短期音乐训练班。无论是年长者或青年人，经过几个星期的训练之后，至少要具备看着五线谱唱准赞美诗的各个声部的能力。这为美国人民打下了一个良好的

二、第一批美国爱国歌曲

十八世纪中叶，英国与法国发生了战争（1756—1763）。英国在战胜法国之后，决定更进一步加强在殖民地的统治。英政府为了便于控制殖民地的贸易与生产，不但颁布法令禁止殖民地人民向西迁移，还规定对许多商品征收高额税款及其他严格管理贸易的条款，以此来弥补英政府财政上的困难。为了实施上述政策，英国决定在殖民地驻扎一万名士兵来加强控制。宗主国的这些行动引起了美洲殖民地人民极大的不满。在独立战争的前夕，英政府继各种苛捐杂税之后，又颁布了压榨北美殖民地人民的印花税法。郁积在北美人民心中的反英怒火，立即像火山一样爆发出来。各地人民纷纷举行集会，反抗英政府的剥削与压迫。到1765年夏，反英斗争已遍及各地。人民在实际的斗争中，充分利用诗歌作为争取独立自由的一种手段。例如：当时在各殖民地成立的秘密革命组织“自由之子社”在开始斗争时就秘密刻印和传唱革命诗歌。随着斗争的发展，就更进一步公开发表革命诗歌，从而产生了第一批美国革命歌曲。在整个独立战争期间，人们经常把战地新闻编成歌曲传唱。事实上，歌曲起了新闻报纸的作用：用来庆祝战役的胜利、嘲弄敌人、鼓舞士气、颂扬英雄等。如英国将领伯高伊纳被俘、美军将领保罗·琼斯获胜、内森·黑尔之死、英国将领康沃利斯在约克城投降和其他一系列重大事件都被编成歌曲，成了北美人民嘴边随口吟唱的音乐。

这个时期所产生的美国歌曲的旋律大多数还是采用了英

国的传统曲调。但亦有一些旋律是出自美国作曲家的创作。弗朗西斯·霍普金森 (Francis Hopkinson)、威廉·比林斯等就是美国第一批歌曲作家中的杰出人物。

威廉·比林斯 (William Billings 1746—1800) 原是以制鞣皮革为生的工人，因热爱音乐而进行自学，终身热衷于从事歌曲创作与歌唱事业，是波士顿好几个教堂的唱诗班的唱歌老师。他创作了许多赞美诗歌与赋格式曲调，曾发表过六本歌集。在独立战争时期还写过不少具有革命内容的歌曲。他是美国第一位有影响的作曲家。他的音乐尽管在某些方面很粗糙，却保留着早期美国充满生气和挑战精神的特色。下列的《切斯特》(Chester) 是他的一首代表作。此曲的旋律来自他于1770年所作的一首教堂赞美诗，曾发表于他汇编的《歌唱老师的辅助教材》中，后被革命时期的民兵用作行军歌曲，成了早期最流行的革命歌曲之一。

切 斯 特

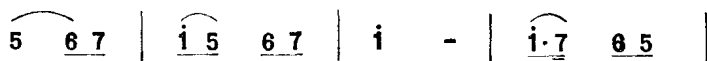
1 = D $\frac{2}{4}$ 稍慢

5 6 7 | 1 5 | 6 1 7 6 | 5 - | 5 5 5 |

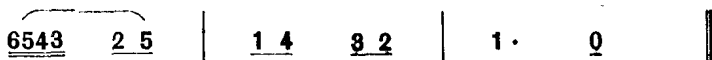
任 凭 暴 君 挥 铁 棒， 奴 隶 的

5 6 5 4 3 | 4 3 2 1 | 2 - | 5 6 6 |

锁 链 响 叮 当， 我 们 无

所 畏 惧 信 心 坚。 上 帝 将

永 远 统 治 新 英 格 兰。

- 2、豪和伯戈因，克林顿，
还有康沃利斯和普雷斯科特，
结成了凶狠的反美联盟，
妄图颠覆和消灭我们。
- 3、敌人向我们逞凶狂，
我军高声呐喊上战场。
老兵在我青年面前溃逃，
将军向没胡子的孩子投降。
- 4、上帝鼓舞我们去奋战，
敌人的队伍溃乱失散，
眼看他们的战舰被击溃，
悄悄地撤离我海岸。

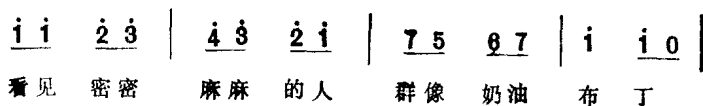
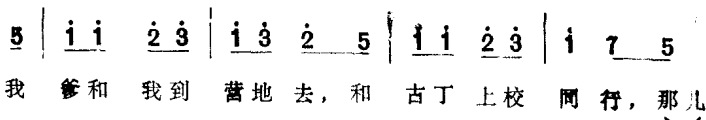
在早期革命歌曲中，尚有一首值得一提的歌曲：《扬基·嘟嘟儿》（Yankee Doodle）。这是一首在独立战争前就流行的歌曲，有美国第二国歌之称。对于此曲的来源，曾有过各种考证与说法。有的说它原是一首法国古老的“收葡萄歌”，在荷兰则被称之为“奶酪歌”。又有的说它是由一首名为《南茜·道森》的歌曲演变而来。但在独立战

争前夕的一篇文献中写道：此是当时一英国军医在见到北美新英格兰军队粗鲁的外表时有所感触，创作了“扬基”此词来取笑美国人的。后来被英国人用此词填写入传统曲调而成为一首嘲弄美国佬的歌曲。但在独立战争时期，美国人又反过来利用这首歌来讽刺英国人。如英军将领伯高恩和康沃利斯在向美军投降时美国人就是用这首歌来伴奏的。后来康克德地方的民兵连把这首歌改编为他们自己的歌曲。此歌在不同时期曾填写过各种不同的歌词。下列的歌词并非独立战争时期所用的歌词，而是经后人重新填写而流传至今：

扬基·哪得儿

1=A $\frac{2}{4}$

活泼地

合 唱

