

流行音乐学院 ● 音乐院系/艺术学校教材
● 音乐人/爱好者自学用书

流行音乐 历史与风格

附赠MP3光盘

编著 尤静波

流行音乐学院 ● 音乐学院/艺术学校教材
● 音乐人/爱好者自学用书

流行音乐 历史与风格

编著 尤静波

图书在版编目(CIP)数据

流行音乐历史与风格/尤静波编著.-长沙:湖南文艺出版社,2007.7(流行音乐学院系列丛书)

ISBN 978-7-5404-3953-8

I.流... II.尤... III.通俗音乐-音乐史-世界IV.J609.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第108662号

本书作品著作权使用费由中国音乐著作权协会代理 邮编/100005

地址/北京市东单三条33号京纺大厦5层 电话/010-65232656-532

流行音乐学院系列丛书·流行音乐历史与风格

编 著 / 尤静波

责任编辑 / 何征 T=0731-5983118
E=music-he@163.com

技术编辑 / 向朝晖

曲谱校对 / 谢佳亮

书装设计 / 汪 勇

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花区东二环一段508号 邮编410014)

湖南省新华书店经销

湖南省长沙化勘印刷有限公司印刷

2007年8月第1版第1次印刷

开本 / 889×1194 1/24

印张 / 24 $\frac{2}{3}$

印数 / 1-5,000

字数 / 878,000

书号 / ISBN 978-7-5404-3953-8

定价 / 48.00元(附MP3)

若有质量问题,请直接与本社出版科联系(0731-5983029)

出版说明

中国流行音乐理论体系的第一次完整架构

本丛书是中国第一套成体系编写的流行音乐教材。

本丛书既可作为流行音乐从业人员以及爱好者的自学教材，也符合专业院校教学用书的条件（如作为音乐学院、师范及普通院校音乐系、艺术学校以及设有“流行音乐”、“通俗音乐”或“现代音乐”系的中高等院校的教材）。

读者对象类别主要包括流行音乐歌手、乐手、创作人、制作人、录音师、DJ、编辑、教师及学生等。

作为音乐人，最好能具备全面的专业素质。希望通过本套丛书的系统学习，能使读者成为真正具有专业素养的、能与国际主流接轨的流行音乐人。

本丛书教授的内容包括各种风格流行音乐（包括流行、摇滚、爵士等等）的每个层面，以理论教学为主。

流行音乐和传统音乐在一些方面有很多共性，但又独具个性，它基于传统又超越传统，是一个独特的音乐理论体系。如流行音乐的节奏远比传统音乐复杂，和声进行及和声色彩的需求也和传统音乐也有着明显的不同，尽管这些理论尚未完全体系化，但是在实际中却有了它所独具的音乐标准，因此不可能以传统的理论来解释这些流行音乐的现象。

根据流行音乐在学习的内容、方式以及着重点上的不同，本丛书在借鉴世界先进流行音乐学院系教学模式的基础上，根据国内与欧美流行音乐的差距情况、国内传统音乐教学的基本方法以及学生的个性特点，并参照一般传统音乐学院的教学体系和方法，制定了一套适合中国国情的、严谨而科学的学习计划，以使读者能更加适应流行音乐的学习要求。

丛书的第一批教材主要有《基础乐理》《视唱练耳》《基础和声》《编曲》《流行歌曲写作》，这些教材基本上搭起了流行音乐理论学习的基础架构。读者可以循序渐进地学习乐理、和声，同时进行视唱练耳的训练，然后再深入学习创作或编曲。

不同的人可选择性地搭配使用不同的教材。比如歌手和乐手必须学习《基础乐理》《视唱练耳》和《基础和声》；如果想成为一名创作歌手或创作乐手，同时还要学习《流行歌曲写作》；创作人和制作人不但需要学习以上几门课程，同时还需掌握《编曲》；DJ、音乐教师和音乐编辑，不但需要学习以上这些课程，同时还需掌握大量的音乐史料和音乐风格，以拓宽自己的思路。

中国流行音乐自上个世纪 20 年代诞生，至今已有八十年的历史，但中国流行音乐一直

没有一套完整的理论和教学体系。

本丛书无意中充当了构建中国流行音乐理论和教学体系的第一个角色。

虽然现在形成的这套丛书的内容和体系还有待时间的检验,但为了能扮演好这个角色,丛书的编写者和策划者付出了大量的劳动,这些劳动体现在丛书的各个细节中。

针对传统音乐和流行音乐在基础理论上的不同侧重点,编写者们安排了与传统音乐教育不同的学习内容和模式。比如在学习“基础乐理”时,就使用了大量不同风格、不同国家的流行音乐作品作为谱例,让读者从横向和纵向两个方面拓宽视野,加强分析能力、创作能力和适应能力。

考虑到学习的延续性,本丛书的编写基本上保持了内容的统一性,在谱例上力求连贯,比如“基础乐理”中列举的某些“转调”谱例,将会在“基础和声”中进一步进行分析;“基础乐理”中分析的流行音乐节奏特征,也将会在“视唱练耳”中得到进一步的训练。

编写者是丛书成功的关键。由于没有先例,体系的建设与内容的构架完全靠摸索进行,这使得编写者既需要具备丰富的流行音乐教学实践和创作实践的经验,同时也要有宽广的视野和良好的写作能力,还需要具备较为深厚的理论研究功底,尤其重要的是还需要具有开拓精神、奉献精神以及承受批评指责的勇气。北京现代音乐学院的尤静波、唐军等各位老师以音乐教育工作者的责任感和使命感、以无限的热情和严谨的态度进行了编写工作,尤静波老师还是这批教材的策划者之一,为编写的统筹和组织工作付出了极大的劳动。

任何艺术形式都是不断发展进步的,流行音乐及其教学同样如此。发展和进步,不应当是单一直线式的,而应是开放式的,放射式的,全方位的。

作为中国第一套完整的流行音乐理论和教学体系教材,我们希望能有读者(教师或学生)对已出的教材提出宝贵意见,以供我们修订改版。我们更希望有更多的富有流行音乐教学和实践经验的人士加入到这个行列中来,参与到其他课程教材的编写和对已有教材的修订等工作中(可参与的项目有下一批拟出的教材,包括《中西方流行音乐史》或《流行音乐作品风格赏析》、《流行演唱》等等),不断完善教学体系,丰富教材的门类和内容。

我们将以“基于理论,透过现象,把握市场,兼顾艺术和商业的融合,从而提升中国流行音乐的整体水平”的理念继续这套教材的出版工作。如果您认同这个理念也愿意为中国流行音乐教学事业添砖加瓦,请与我们联系。

地址:湖南省长沙市东二环一段508号湖南文艺出版社

邮编:410014

E-mail: music-he@163.com

电话:0731-5983118

联系人:何征

前言

尤静波

流行音乐(Popular Music)在西方的发展已百年有余,经过一个多世纪的发展和演变,它已经形成了一个复杂的局面。在历史的长河中,在多元文化的作用下,它已派生出众多支系,呈现出众多风格,在各大支系和风格之间,千丝万缕的关系交织成了一部浩瀚的流行音乐史。因此,要想真正了解流行音乐的风格,首先要熟悉它的历史。

流行音乐历史的形成和社会、文化均有着密切关系,而风格的繁衍又是历史发展的重要见证,要想真正理解流行音乐的内涵,只站在技术的层面看它是不够的,只有站在社会和文化的高度,俯视它的具体形态,立足于历史的长河中,透过技术,结合文化背景,才能够全面、深入地领悟流行音乐的真谛。

如果说学习各种技巧是进入流行音乐大门的钥匙,那么学习历史则是通往流行音乐殿堂的必经之路。很多人在进入流行音乐领域时,最先接触的往往都是演唱或演奏等技术层面的知识,然而当技术提高到一定程度很难再突破时,文化底蕴将显示出它的重要作用,这也就是所谓的“素质论”。可见,技术有限,素质无限。因此,要想在技术的尖端继续提高专业水平,惟有熟知历史,提高修养,积累自己的文化底蕴,方能水涨船高。

当然,了解历史不仅仅是为了单纯地知道历史,更重要的是通过对历史的了解来加强对音乐风格的认识;而认识音乐风格也不仅仅是为了要知道风格、固守风格,更重要的是要通过对风格的把握来扩展自己的视野,激发自己的创造力,以此来提高自己的专业水平。

近些年来,在华语音乐界出现了很多根据中国民歌、民乐以及传统歌曲改编的流行音乐作品,如《彩云追月》、《夜来香》、《望春风》等,它们都将西方的Jazz、Soul、R&B等音乐元素和中国本土的音乐元素相结合,产生了一种“中西合璧”的流行音乐风格,既是民族的又是流行的,既是一种融合又是一种创

新。试想,这些制作人和歌手若不了解 Jazz 或 R&B 的内涵,又何来这种嫁接?可见,了解历史是把握风格的基础,把握风格是音乐再创造的前提。鉴于流行音乐“求新、求变、求异”的文化特征,只有拓宽视野才能够融会贯通,形成独特的音乐风格。

正是鉴于这样的思考,笔者以多年教授“西方流行音乐史”和“中国流行音乐史”的教学实践为基础,编写了这本以历史和风格为主体的流行音乐著作。本书的体例以历史为纵线,以风格为横线,比较全面、详实地勾勒出了西方流行音乐和中国流行音乐的整体面貌。

对于西方流行音乐部分,笔者以数年前编写的《西方流行音乐简史》为基础,充实了大量的史料和分析,不仅对每种音乐风格的文化背景、演变过程进行了详细的介绍,还在每一章的最后一节对每种风格的音乐特征进行了总结,力争在专业和通俗之间找到一个平衡点。

在中国流行音乐部分,笔者斗胆率先将中国流行音乐八十年的历史梳理成文,按地域和时间进行划分,在每个章节中,不仅列出了很多史料,同时也有很多音乐风格和音乐现象的分析。在此,笔者要感谢之前为中国流行音乐呕心沥血的老一辈音乐家们,同时也要感谢为本书提供大量史料的《参考书目》中的所有作者。

尤静波

北京现代音乐学院流行音乐研究所所长
流行演唱系基础理论教研室主任
流行音乐史学研究者 词曲作者
中国音乐著作权协会会员

责任编辑: **何征** T=0731 5983118
E=music_he@163.com

技术编辑: 向朝晖

书装设计: 汪 勇

ISBN 978-7-5404-3953-8

9 787540 439538 >

定价: 48.00 元(附 MP3)

目录.....Contents

上篇 西方流行音乐

绪论 西方流行音乐概述

第一章 布鲁斯(Blues)	002
第一节 布鲁斯的起源	002
第二节 布鲁斯的发展与演变	003
1. 乡村布鲁斯(Country Blues)	004
2. 古典布鲁斯(Classic Blues)	012
3. 城市布鲁斯(Urban Blues)	020
4. 节奏布鲁斯(Rhythm&Blues)	028
5. 摇滚布鲁斯(Blues-Rock)	037
6. 当代布鲁斯(Contemporary Blues)	043
第三节 布鲁斯的音乐特征	046
1. 调式	046
2. 节奏	048
3. 曲式	048
4. 布鲁斯常用乐器及演奏特征	051

第二章 爵士乐 (Jazz)	052
第一节 爵士乐的起源	052
1. 新奥尔良 (New Orleans)	052
2. 爵士乐的诞生	053
3. 爵士乐的来源	055
第二节 爵士乐的发展和演变	059
1. 新奥尔良爵士 (New Orleans Jazz)	059
2. 摇摆乐 (Swing)	066
3. 比博普 (Bebop)	077
4. 冷爵士 (Cool Jazz)	085
5. 硬博普 (Hard Bop)	091
6. 自由爵士 (Free Jazz)	095
7. 融合爵士 (Fusion Jazz)	099
8. 酸爵士 (Acid Jazz)	104
第三节 爵士乐的音乐特征	106
1. 节奏	106
2. 旋律	107
3. 和声	110
4. 乐器	111
5. 即兴	116
第三章 美国乡村音乐 (Country Music)	117
第一节 乡村音乐的起源	117
1. 乡村音乐的来源	117
2. 广播及录音采风	118
3. 纳什维尔——《老式大剧院》(Grand Ole Opry)	119
第二节 乡村音乐的发展与演变	120
1. 山地音乐 (Hillbilly Music)	120
2. 西部摇摆 (Western Swing)	123

3. 兰草音乐(Bluegrass)	125
4. 纳什维尔之声(Nashville Sound)	128
5. 山地摇滚(Rockabilly)	132
6. 乡村民谣(Country Folk)	136
7. 乡村音乐的“叛逆运动”	139
8. 乡村摇滚(Country Rock)	143
9. 流行乡村音乐(Country-Pop)	146
10. 新传统主义(New Traditionalism)	150
11. 新乡村音乐(New Country)	152
第三节 乡村音乐的音乐特征	157
1. 节奏	157
2. 旋律	160
3. 和声	164
4. 乐器	167
第四章 摇滚乐(Rock'n'Roll)	169
第一节 摇滚乐的起源	170
1. 背景	170
2. 摇滚乐的来源	171
3. 摇滚乐的产生	173
第二节 摇滚乐的发展与演变	178
1. 早期摇滚乐	178
2. “不列颠入侵”(British Invasion)	193
3. 民谣摇滚(Folk Rock)	224
4. 迷幻摇滚(Psychedelic Rock)	231
5. 温和摇滚和乡村摇滚(Soft Rock & Country Rock)	242
7. 艺术摇滚和爵士摇滚(Art Rock & Jazz-Rock)	246
8. 重金属与华丽摇滚(Heavy Metal & Glam Rock)	253
9. 朋克与“新浪潮”(Punk & New Wave)	263

10.另类摇滚(Alternative Rock)	270
11.垃圾乐(Grunge)	276
12.小结	277
第三节 摇滚乐的音乐特征	278
1.节奏	278
2.旋律	279
3.和声	283
4.乐器	288
第五章 索尔音乐(Soul)	291
第一节 索尔的起源——福音歌(Gospel)	292
第二节 索尔的发展与演变	301
1.索尔音乐(Soul)	301
2.摩城音乐(Motown)	307
3.放克(Funk)	314
4.流行索尔(Soul-Pop)	316
5.当代节奏布鲁斯(Contemporary R&B)	320
第三节 索尔的音乐特征	321
1.旋律中经常出现布鲁斯音	322
2.经常采用呼应式的合唱声部与主唱声部相对应	326
3.经常对旋律进行修饰性的变化处理	326
第六章 其他流行音乐	332
第一节 拉丁音乐(Latin Music)	332
1.拉丁音乐概述	332
2.波萨诺瓦(Bossa Nova)	335
3.拉丁音乐代表人物	339
第二节 雷鬼音乐(Reggae)	342

第三节	迪斯科和流行舞曲(Disco & Dance Pop)	350
1.	迪斯科(Disco)	350
2.	流行舞曲(Dance Pop)	356
第四节	说唱乐和嘻哈乐(Rap & Hip-Hop)	356
1.	说唱乐(Rap)	356
2.	嘻哈乐(Hip-Hop)	359
第五节	新世纪音乐(New Age)	360

下篇 中国流行音乐

绪论 中国流行音乐概述

第一章	“大上海流行音乐”的发展与演变	369
第一节	中国流行音乐的起源	370
1.	背景	370
2.	中国第一首流行歌曲——《毛毛雨》	371
第二节	黎锦晖和早期流行音乐(1927-1937)	373
1.	黎锦晖及其音乐活动	374
2.	早期流行音乐的特点及风格倾向	377
3.	早期流行音乐代表人物及作品	384
第三节	“上海时期”流行音乐(1937-1949)	387
1.	背景	388
2.	“上海时期”流行音乐的特点及风格倾向	389
3.	“上海时期”流行歌曲的主要内容	400
4.	“上海时期”代表人物及作品	403

第四节	“香港时期”流行音乐(1949-1969)	425
1.	背景	425
2.	“香港时期”流行音乐的特征及风格倾向	426
3.	“香港时期”流行音乐的衰落	427
4.	“香港时期”代表人物及作品	428
第五节	“台湾时期”流行音乐(60年代中期-70年代中期)	439
1.	背景	439
2.	“台湾时期”流行音乐的特点及风格倾向	440
3.	“台湾时期”代表人物及作品	441
第二章	台湾流行音乐的发展与演变	450
第一节	台湾“民歌运动”(1975-1981)	450
1.	背景	451
2.	“民歌运动”的高潮	451
3.	“民歌运动”代表人物及作品	455
4.	“民歌运动”的影响及意义	459
第二节	台湾流行音乐的变革(1981-1983)	460
1.	滚石唱片	460
2.	《之乎者也》和《搭错车》	460
第三节	台湾流行音乐的繁荣『一』(80年代中期-90年代中期)	467
1.	该时期台湾流行乐坛简况	468
2.	该时期台湾流行音乐的特征	472
3.	台语歌曲的变革	474
第四节	台湾流行音乐的繁荣『二』(90年代后期-)	474
1.	R&B 风格	475
2.	流行摇滚风格	479
第三章	香港流行音乐的发展与演变	480
第一节	香港粤语歌曲的兴起(1974年至80年代)	480

1. 粤语歌曲的兴起	481
2. 粤语歌曲的创作力量及代表人物	487
第二节 香港流行音乐的繁荣(80-90年代)	496
第四章 内地流行音乐的发展与演变	507
第一节 内地流行音乐的复苏(1979-1985)	507
1. 抒情歌曲风格	508
2. 港台歌曲风格	511
第二节 内地流行音乐的兴起(1986-1990)	512
1. “让世界充满爱”百名歌星演唱会	512
2. 本土、港台、摇滚三种风格倾向	518
3. 小结	525
第三节 内地流行音乐的繁荣(1991-1999)	526
1. 第一阶段(1991-1995)乐坛简况	526
2. 第二阶段(1996-1999)乐坛简况	530
3. 该时期流行音乐风格倾向	531
4. 小结	538
第五章 21世纪中国流行音乐新气象	541
1. 该时期中国流行音乐的风格倾向	542
2. 该时期中国流行乐坛的特征	543
参考书目	547
附录	
西方流行音乐发展历程一览表	549
中国流行音乐发展历程一览表	555
索引	558

格之间的相互渗透、相互嫁接使流行音乐呈现出了较为复杂的局面,如融合爵士(Fusion Jazz)、乡村摇滚(Country Rock)、流行索尔(Soul Pop)等交叉风格开始成为乐坛主流。

1980年代以后,随着传媒的发展,尤其是MTV的出现,流行音乐开始成为西方发达国家文化产业的重要支柱,商业化趋向日益加深,音乐风格在以往的基础上继续深入或发生演变,如说唱乐(Rap)、嘻哈乐(Hip-Hop)、当代R&B、“新世纪”音乐(New Age)等风格既延续了以往流行音乐的某些文化特征,又在某些细节上发生了很多变化。总之,80年代以后西方流行音乐的艺术性和商业性都得到了较大提高,各种音乐之间的界限已经很难界定。打破了风格的界限,流行音乐进入了一个更加自由、更加宽广的发展空间。

从地域分布和风格传承上看,西方流行音乐主要以美国和英国为中心,辐射到其他欧美国家。和美国相邻的加拿大、墨西哥,直接受到美国的影响,流行音乐也比较发达;和英国相邻的爱尔兰,它的流行音乐基本上与英国相一致,位居西方国家的前例。北欧流行音乐主要从1970年代以后开始发展,它们的流行舞曲在世界上占有重要位置;拉丁美洲流行音乐既受到欧洲伊比利亚文化的影响,又有黑人文化的根基,后来又受到美国爵士乐、节奏布鲁斯和摇滚乐的影响,它是多元文化的结晶,因此具有一种异域风情。此外,其他欧洲国家如德国、法国在流行乐坛中具有一定的位置,此外的欧洲国家由于受古典音乐影响较深,在流行音乐方面的发展不如以上国家。

其实,流行音乐自诞生之日起,就是一种非常自由的音乐,很多流行音乐作品是很难归类甚至无法归类的,因此,风格和地域的归类只是史学家们研究历史的一种方法,不要因此而陷入分类的误区。在实际中,对于流行音乐的掌握,还是要多听、多分析,关键是要掌握音乐的内涵与本质,而不是对其进行毫无意义的分类。