

青橄榄文化系列

圣殿外的歌声

西方流行音乐大潮

田青/编著

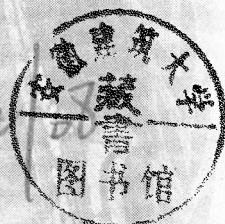
中国人民大学出版社

青橄榄文化系列

圣殿外的歌声

西方流行音乐大潮

田青 编著

中国人民大学出版社

162810

图书在版编目(CIP)数据

圣殿外的歌声:西方流行音乐大潮/田青编著.

北京:中国人民大学出版社,1998.8

(青橄榄文化系列/秦林主编)

ISBN 7-300-02647-8/G·429

I. 圣…

II. 田…

III. 通俗音乐-西方国家-通俗读物

IV. J609.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 07773 号

青橄榄文化系列

秦林 主编

圣殿外的歌声

——西方流行音乐大潮

田 青 编著

出版发行:中国人民大学出版社

(北京海淀路 157 号 邮码 100080)

经 销:新华书店

印 刷:北京市东晓印刷厂

开本:787×1092 毫米 1/16 印张:9.875 插页 5

1998 年 8 月第 1 版 1998 年 8 月第 1 次印刷

字数:96 000

定价:16.50 元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

埃林顿和他的爵士乐队

百老汇的盛大歌舞场面

卡特一家；弹吉他的是梅贝尔

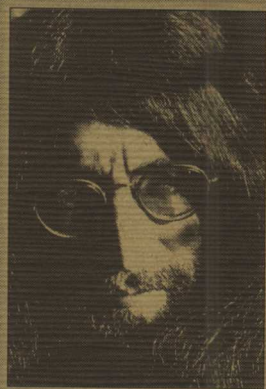

兰农和麦卡特尼正在演唱
著名的歌曲《昨天》

英国披头士乐队歌星兰农

来自利物浦的流行音乐乐队

摇滚乐的先驱查克·贝里

目 录

(1) 引言： 历史的聲音

◇曾一度被视为异端艺术的流行音乐，终于以自己无穷的魅力和顽强的生命力赢得了公众的喜爱和社会的承认，从而成为一种全球性的文化现象，并在半个世纪以来，席卷西方，震撼世界。至于流行音乐为什么能获得如此迅猛的发展并产生如此强大的影响，至今仍使人感到困惑。

(9) 1. 从头说起——忧郁的布鲁斯(Blues)

◇流行音乐直接孕育于美国的爵士乐，而爵士乐的渊源又可追溯到黑人音乐布鲁斯。布鲁斯音乐哀婉悲凉，表现了被压抑、被剥夺的黑人阶层的典型情感和心理，其特点是人生愁苦情绪的直接倾诉和宣泄，诸如生的苦恼、死的恐惧、爱的失落、心的孤寂……

(12) “布鲁斯早就有了!”

(15) 布鲁斯之父汉迪

(17) 史密斯夫人人们的贡献

(21) 歌唱苦难的比莉·荷里黛

(24) 布鲁斯的“反叛”

(27) 2. 个性的奔放——爵士乐的兴起(Jazz)

◇爵士乐是一种体现自由精神的新型音乐,它直接源于生命的冲动,演奏者们通过即兴表演来表现个人情感和内心世界。在爵士乐已经风靡世界半个多世纪,并逐渐成为一种经典音乐的今天,人们仍然无法为这种由许多具有个性色彩的旋律共同构成的色彩缤纷的交响音乐找到一个确切的定义。

(30) 什么是爵士乐

(33) 第一张爵士乐唱片

(35) 爵士乐王与小号奇才

(39) 埃林顿的“丛林音色”

(41) 摇摆吧! 摇摆

(44) 节奏疯狂的“噼啪嘣”

(46) 野姑娘能变成贵夫人吗

(51) 3. 都市人的消遣——异彩纷呈的歌舞剧(The Musical)

◇诞生于纽约百老汇的歌舞剧是一种综合性的、通俗的表演艺术,在其中,歌曲、笑活、滑稽表演和美女的舞姿被一个简单而又经过精心设计的故事串联起来。它追求的是能使在拥塞的城市中为生存而拼搏的观众感

到轻松、愉悦、兴奋这样一种演出效果。剧中歌曲的流行与否往往标志着该剧的成败。

(54) 歌舞剧从何而来

(59) 歌舞剧的诞生

(61) 从荒唐走向严肃

(64) 钉板街上的作曲家

(68) 《俄克拉荷马!》

(72) 朱迪·嘉兰的魅力

(75) 歌舞剧的衰落

(77) 4. “乡下老土”们的歌声——质朴清新的乡村音乐(Country Music)

◇乡村音乐,一种发端于美国西南部偏僻地区、由乡民们用自制的乐器伴奏的民歌民谣发展而来的流行音乐,以其质朴清新、诚挚真实的风格打动了一代美国人,被称为地道的美国音乐。这种带有浓烈乡土气息的音乐仿佛使听众远离大萧条的困扰和战争的硝烟,流连于迷人的田园风光……

(80) 寻根溯源

(82) 走出乡村的乡村音乐

(85) “流浪歌手”吉米·罗杰斯

(88) “乡土味”的失落与恢复

(93) 5. 一代青年的反叛心声——摇滚乐的狂潮(Rock and Roll)

◇摇滚乐,可以说是由美国黑人布鲁斯音乐与南方白人乡村音乐撞击融合而产生的一种节奏感强烈的现代流行音乐。50年代以来,

摇滚乐以不可阻挡之势风靡了世界,并成为一代战后西方青年表达自己叛逆的心声,发泄对现实的强烈不满,反抗社会、反抗权威、反抗传统,追求新奇和刺激,消耗过盛精力的途径。

(96) “全天摇滚”

(99) 查克·贝里和小理查德

(102) 埃尔维斯·普雷斯利的传奇

(110) 摇滚乐气数已尽了吗

(113) 6. 四个摇动了世界的男孩子——披头士乐队的兴衰(The Beatles)

◇由英国利物浦四个男孩组成的披头士(意为甲壳虫)乐队那清新感人的摇滚歌声,用最简单、最直率、最动人的音乐语言去表达人们内心深处的渴望,引起无数听众的强烈共鸣,在整个西方造成了“披头士狂热”。他们的访美受到了崇拜者们近乎疯狂的欢迎。他们谱写了西方流行音乐史上最辉煌、最富有传奇色彩的一章。

(116) 沉寂的英国歌坛

(117) 利物浦的男孩子们

(120) 踏上成功之路

(123) 初次访美的盛况

(127) 有聚必有散

(130) 兰农之死

(133) 7. 面对人类共同的明天——摇滚乐迎接着新的挑战(Rock)

◇摇滚乐在发展过程中分化出若干风格迥异的流派,包括狂烈的迪斯科和柔美的新世纪音乐;也涌现出众多璀璨一时的歌星,如名震寰宇的杰克逊和麦当娜。然而,摇滚乐所受到的责难与抨击却也不断升级。援救非洲灾民的大规模摇滚义演等活动及其所取得的巨大成功,表现出摇滚乐对社会发展与人类进步所具有的积极意义。

(136) 形形色色的摇滚乐流派

(140) 迅起即落的歌星们

(146) 摇滚乐向何处去

引言： 历史的声音

◇曾一度被视为异端艺术的流行音乐，终于以自己无穷的魅力和顽强的生命力赢得了公众的喜爱和社会的承认，从而成为一种全球性的文化现象，并在半个世纪以来，席卷西方，震撼世界。至于流行音乐为什么能获得如此迅猛的发展并产生如此强大的影响，至今仍使人感到困惑。

1967年6月25日,是西方流行音乐发展史上一个值得纪念的日子。

这一天,国际通信卫星第一次将世界各国的电视台联为一体,播出了一场具有历史意义的全球联播节目《我们的世界》。所有参加这一活动的国家都提供了自己最具特色和水平的节目。英国的节目引起了轰动,她向全世界推出了自己的摇滚歌星——披头士乐队。

披头士——四个来自英

国港口城市利物浦的笑容可掬的男孩子：约翰·兰农、保尔·麦卡特尼、乔治·哈里森和林戈·斯塔尔——面对世界各地坐在电视机前观看这一节目的近7亿观众，演唱了一首他们新创作的摇滚歌曲，歌名叫《你需要爱》。

这一刻，对披头士来说，是辉煌的。历史上还有哪一首歌能比他们现在所唱的歌更为流行呢？还有哪一场演出能像现在这样震动世界呢？也许人们想象不到，就在5年前，他们还微不足道、无人理睬，几乎连掘口都成问题。但此刻，他们已是西方青年狂热崇拜的偶像。1964年初次访美时，他们落榻的饭店被“披头士迷”们围得水泄不通；到澳大利亚演唱时，仅在阿德莱德机场等候他们乘坐的飞机降落的人就达30万之众！许多青年将亲眼一睹披头士的风采视为终身幸福，而音乐评论家们则开始将披头士与舒伯特、伯恩斯坦等音乐大师相提并论，有的甚至把他们誉为“贝多芬以来最伟大的作曲家”。……约翰·兰农曾不无得意地说：“我们比耶稣还红！”

同样，对于流行音乐来说，这一刻也是辉煌的。它标志着一度被视为异端艺术的流行音乐，在饱经实践的磨难和时间的考验之后，终于以自己纯朴的本质、无穷的魅力和顽强的生命力赢得了人们广泛的喜爱和社会公开的承认，从而成为全球性的一种文化现象。20世纪初，先锋派作曲家们，像斯特拉文斯基、巴托克、勋伯格，为了超越莫扎特、贝多芬等大师的臻于完美境界的古典音乐，正绞尽脑汁地试验着“十二音体系”、“不协和和弦”……当时，谁也没有意识到，流行音乐的浪潮正在暗暗奔涌着，这种音乐圣殿之外的歌声将在短短的半个世纪的时间里，席卷四方，震撼世界！就像美国摇滚乐先驱查克·贝里当年在一首歌中唱到的那

样：“摇倒贝多芬！让柴可夫斯基也听听”，流行音乐在人类音乐史上划出了一个特色鲜明的时代。

今天，流行音乐的旋律和节奏已跨越了种族的隔阂、地域的疆界和文化的屏障，几乎传遍了地球的每一个角落。从纽约到伦敦，从东京到莫斯科，流行音乐不仅影响了亿万人的穿着打扮、言行举止和日常生活，而且开始介入社会生活的各个领域，从反战示威一直到援助非洲饥民，从和平运动一直到防治爱滋病。

流行音乐为什么能在如此短的时间里获得如此迅猛的发展，并产生如此强大的影响呢？这是许多音乐研究者至今感到困惑的问题。

有人强调社会历史的原因。19世纪的工业革命，孕育了人口拥塞的城市，城市则培养起一种通俗的音乐趣味。露天音乐会、舞厅、音乐酒吧到处兴起，杂耍歌舞表演受到观众热烈欢迎，而旋律简单、人人都能跟着哼唱的歌曲，常常在一夜之间流行全城。具有象征意味的是，1892年，“可口可乐”不再作为药剂出售，而变成一种“软饮料”，人们享用它不是为了治病，而仅仅是为了好喝。这标志着享乐时代的开始，流行音乐正好成为适合城市人口味的精神食粮。

有人强调科技发展的因素。1877年，爱迪生在一个由锡片卷成的圆桶上复制出了声音，他本人将其称为“唱机”。这一发明开创了唱片工业，并最终导致了音乐传播的一场革命。14年后，一个名叫艾米尔·伯利纳的德国移民制造出了第一张唱片，从此，音乐产品便可以直接投放市场。接着，广播出现了，一代代的孩子听着无线电广播里的流行歌曲长大成人。麦克风、音箱、电吉他，使歌手们即使没有嘹亮悦耳的歌喉也同样能以歌声打动听众。

有人强调经济杠杆的作用。流行音乐在今日已成为一种工业,就其生产过程、流通途径和消费方式而言,完全和汽车工业一样。音乐产品像其他商品一样,被批量生产着,投入市场,赚取利润。仅在北美,流行音乐已是一种年产值约 62 亿美元的行业。据美国唱片工业协会估计,美国约有 1 200 多家唱片公司,每年生产 7 亿张唱片和盒带。当美国庆祝独立 200 周年时,每周就有 1 000 多首新歌和 1 000 多种新唱片问世!音乐的竞争不再是艺术的竞争,而成为销售的竞争。流行音乐的发展已离不开金钱这个动力源泉了。

有人强调大众文化的特性。流行音乐是大众文化的象征。当然,有的流行音乐并不一定真的“流行”,正像有些极为流行的古典名曲并不能称为流行音乐一样。大多数人都喜欢听柴可夫斯基的芭蕾舞曲《天鹅湖》,但它绝不属于流行音乐的范畴。流行音乐的本质在于能为大众普遍接受和欣赏而欣赏者又无需具有专业音乐知识。与古典音乐及其它艺术形式不同,流行音乐没有自己特殊的语言和绝对的评价尺度,因此,人人都可以成为流行音乐的鉴赏家、评论家,甚至是演唱家——只要你有一副还算过得去的嗓子。

有人强调人类心理的需求。流行音乐往往并不能给听众提供什么独特的、新鲜的体验,却常常能有力地唤起人们内心深处沉睡着的记忆和情感。有人听流行音乐是为了加强自己欢快的心情,有人则是为了驱散心头的忧烦;有人是为了觅回褪色的往事,有人则是为了追寻缤纷的梦幻。总之,无论是在低缓忧伤的低吟里,还是在震耳欲聋的吼叫中,听众与其说陶醉于音乐,不如说是被音乐所唤起的记忆和情感所征服。这里没有什么理性的理解,却有实实在在

的心理需求。流行音乐有时就像是吸毒和洗热水澡一样，能暂时减缓一下严峻的现实生活给人造成的巨大的精神压力。

上面这些解释或许都有一定的道理，但是，流行音乐产生和发展，肯定有比所有这些理论解释都更深刻的原因。对一个事物最好的说明往往还是历史事实本身。

那么，就让我们从头说起吧。