

通俗音乐与作品

tong su yin yue yu zuo pin

刘小江 编著

蓝天出版社

青少年音乐知识丛书

通俗音乐与作品

主 编：尹爱青 洪 新
执行主编：张高里 金永吉
编 著：刘小江

蓝天出版社

图书在版编目(C I P)数据

通俗音乐与作品/刘小江编著. — 北京: 蓝天出版社,
2000.5

(青少年音乐知识丛书)

ISBN 7-80158-007-9

I. 通… II. 刘… III. 通俗音乐-基本知识-青少年读物 IV. J60-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 09566 号

蓝天出版社出版发行

(北京复兴路 14 号)

(邮政编码: 100843)

电话: 66984244

新华书店经销

北京市朝阳区小红门印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 5 印张 125 千字

2000 年 5 月第 1 版 2000 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—8000

定价: 98.00 元(全套共 11 本)

前 言

青少年朋友们,这是专门为你们编写的一套音乐知识丛书,共分为 11 本小册子,对音乐基本理论、音乐发展历史、著名音乐家生平、中外音乐名著、各国民歌、器乐作品、古典音乐、通俗音乐、音乐体裁形式和音乐要素等做了深入浅出、生动形象的描述和讲解。这套丛书是你们与音乐之间的一座桥梁,帮助你们接受音乐、感受音乐、热爱音乐和鉴赏音乐。

音乐是美育的有机组成部分,是全面发展素质教育的内容之一。音乐可以促进人的身心健康,增强体质;优美的旋律使人精神愉快,适当的音乐节奏可以调节人的生理节律;尽情歌唱和演奏乐器能协调各生理器官的发育功能;倾听和创作音乐可以丰富人的联想力、幻想力和想像力,在促进思维发展、激发创造意识的同时,更有助于自制力、意志力和创造力的培养,促进个性自由和谐发展,并通过生动、直观的音乐音响,将审美情感转化为理性认识,更好地表达、交流和协调人的思想感情,潜移默化地确立和完善人的伦理道德和思想品格,从而促进对真、善、美的理想和行为的追求,以及正确的人生观的形成。

青少年朋友们,沐浴着 21 世纪的曙光,你们肩

负着重任。要使自己真正有力量、有能力、有胆魄地去面对新世纪的挑战，音乐审美修养是必不可少的因素之一。

“音乐是人生最大的快乐；音乐是生活中的一股清泉；音乐是陶冶性情的熔炉。”（冼星海语）青少年朋友们，让这套丛书成为你的良师益友，让音乐属于你、属于他、属于每一个人。

尹爱青 洪 新

1999年6月30日于长春

目 录

一、通俗音乐

- (一)通俗音乐的源头——爵士音乐 (1)
 - 1. 什么是爵士音乐 (2)
 - 2. 爵士音乐的渊源与音乐背景 (3)
 - 3. 爵士音乐的基本特征 (5)
 - 4. 爵士音乐的种类 (7)
- (二)爵士音乐、通俗音乐的演变历程 (10)
 - 1. 边干边唱、边走边唱 (11)
 - 2. 从锋芒初露到形成规模 (20)
 - 3. “爵士波,再来一个!” (29)
 - 4. 大家放声唱“爵士” (30)
 - 5. 爵士音乐进入我国的别称
——通俗音乐 (38)
 - 6. 通俗音乐的扩展与发展 (42)
- (三)青年人为什么喜欢它 (44)

二、巨星与他们的代表作

- 1. 拉格泰姆之王乔普林 (47)
- 2. 布鲁斯之父汉迪 (53)
- 3. 猫王——永远的摇滚乐之王 (56)
- 4. 因为有了他,摇滚乐才有了灵魂
——鲍勃·迪伦 (63)

- 5. 小虫子风靡全世界
——“甲壳虫”音乐小组 (70)
- 6. 隆隆滚动的巨石
——“滚石”音乐小组 (79)
- 7. 最叫座的演出小组
——“艾巴”音乐小组 (83)
- 8. “变了脸”的天皇巨星
——迈克尔·杰克逊 (91)
- 9. 总统的嘉宾、最受欢迎的摇滚巨星
——迈克尔·伯特恩 (100)
- 10. 哪里有华人, 哪里就有她的歌声
——“一代歌后”邓丽君 (106)
- 11. 80年代电影歌曲的代言人
——李谷一 (115)
- 12. 中国摇滚乐之父
——崔健 (122)
- 13. 不朽的传奇, 现代电吉他王子
——吉米·亨德里克斯 (128)
- 14. 法国通俗钢琴之王
——理查德·克莱德曼 (136)
- 15. 抒情萨克斯之王
——肯尼·G (146)
- 16. 手执小提琴的音乐精灵
——陈美 (149)

一、通俗音乐

你听过理查德·克莱德曼的钢琴曲吗？听过“抒情萨克斯之王”肯尼·G的《回家》吗？听过崔健的演唱吗？这些都属于通俗音乐的范畴。你喜欢吗？想知道究竟什么是通俗音乐吗？它从哪里来，有什么特点？大多数的年轻人都很喜欢通俗音乐，为什么呢？亲爱的朋友，这都是这本书所要向您介绍的。本书还会介绍一些世界各国较著名的通俗音乐作曲家、演奏家是怎样走上音乐道路的，以及他们有哪些成名作……

首先，让我们从通俗音乐的源头讲起吧！

(一)通俗音乐的源头——爵士音乐

要介绍通俗音乐，就不能不提爵士音乐。因为通俗音乐正是由爵士音乐发展而来的，通俗音乐的大部分历史就是爵士音乐的历史。通俗音乐的很多因素，如节奏、曲调、演奏方式等都源于爵士音

乐。既然爵士音乐对于我们要介绍的通俗音乐来说是那么重要,我们就先来探寻一下爵士音乐的奥妙!

1. 什么是爵士音乐

1917 年的一个夜晚,在纽约的一家名叫“赖森威”的夜总会里,出现了一个由五个白人乐师组成的乐队,他们自称为“正宗狄克西兰爵士乐队”(Coriginal Dixieland Jazz Band)。这个乐队演奏了一种非常新奇的音乐,使当时去夜总会玩儿的人都惊呆了,没有人敢下舞池去跳舞。经过主持人的一再邀请,人们才纷纷下了舞池。奇怪的事情发生了:这种音乐似乎有一种神奇的魔力,它使跳舞的人们逐渐轻松起来,并且越跳越高兴,甚至达到了疯狂的程度。第二天,一家名叫《文艺汇集》的权威性娱乐杂志立即对这件事进行了报道及评论,从而在社会上产生了很大影响。紧接着,唱片公司为这一乐队灌制了唱片,人们争相购买,销量达数以百万计,这个乐队从此一举成名。同时,“jazz”一词成了美国人的口头禅,人们津津乐道有关这种音乐的新闻奇事。实际上,这种音乐并不是由这五个白人乐师所创造的,它早已出现在新奥尔良与芝加哥等城市,只是尚未被广大群众所知。这些白人乐师是靠听觉记住并学会了新奥尔良黑人的音乐,并在演奏

时保留了黑人们演奏的“热”劲儿，才获得了巨大的成功。从此，美国各大城市对这种音乐敞开了大门。这种音乐就被称为爵士音乐。它是 19 世纪末 20 世纪初，在美国新奥尔良发展起来的一种带有舞曲性质的美国黑人音乐形式。在此后的几十年里，爵士音乐成为最占优势的音乐形式，成为娱乐音乐的主导部分。

2. 爵士音乐的渊源与音乐背景

原本居住在非洲的黑人怎么会来到遥远的美洲呢？原来，欧洲的奴隶贩子为了牟取暴利，以廉价在非洲买到奴隶，再以高价将奴隶转卖给美洲的奴隶主，奴隶主则驱使奴隶在农场和棉花种植园内从事所有最繁重的劳动。

早在 15 世纪，就有非洲奴隶被贩卖到一些国家和殖民地，但第一批来到作为英国殖民地的美洲的奴隶是在 1619 年，由荷兰人贩运到弗吉尼亚。在后来的 250 年间，有大约 100 万的奴隶被贩卖到北美洲。开始是一小批、一小批，后来就是整船地贩运。黑人们戴着锁链，被塞在空气污浊的船舱里，连转身的地方都没有……所以人们说，贩卖奴隶是欧洲历史上最残忍和最不人道的一个侧面。

这些奴隶大都来自非洲西海岸，即现在的塞内加尔、几内亚、冈比亚、塞拉利昂、利比亚、象牙

海岸、加纳、多哥、尼日利亚、喀麦隆、加蓬及刚果和扎伊尔所在的一部分地区。白人奴隶贩子们用各种名字称呼这一地区：黄金海岸、象牙海岸、奴隶海岸等等。正是这些来自异乡的人们在美洲这片土地上安家落户，带来了非洲的风土人情，也带来了非洲的音乐文化。

新奥尔良市位于美国和东南部墨西哥湾沿岸，是从西非海运黑奴至美国的必经之地，因此向来是黑人云集的城市，有“黑人的首都”之称。新奥尔良市所属的路易斯安那州原来是法国的殖民地，后来由法国让给了西班牙。1800年拿破仑又从西班牙人手中要回，于1803年卖给了美国。从此，美国居民大量涌入这座城市。7年中，城市人口增加了一倍，黑人人数也随之增加，新奥尔良市成了一座繁华的美国城市。但由于其特殊的历史背景，那里还保留了许多法国习俗。比如说，法国拿破仑时代非常风行军乐队，这一风俗在美洲的法国殖民地也分外流行，这种军乐队演奏的进行曲也深为新奥尔良的黑人所喜爱。同时，随着经济的发展，欧洲的乐器制造业也得到很大发展，乐器使用在人民中很普及，黑人们也普遍使用，这也为普及欧洲音乐提供了方便。

黑人奴隶还保持着非洲音乐的传统：音乐与舞蹈相结合；在持续的节拍背景下，交错进行着几种不

4 YINYUECONGSHU

同的节奏样式。同时,还逐渐受到欧洲音乐的影响,从白人奴隶主那里吸收了欧洲传统音乐的和声与音调。这一由来已久的非、欧音乐的融汇,在新奥尔良逐渐形成了一种独特的音乐风格,并开始传播发展。人们认为这就是最早的新奥尔良黑人爵士乐。

3. 爵士音乐的基本特征

从音乐方面讲,爵士音乐的基本特征可简要地概括为以下两点:

(1)它是一种比较喧闹的、强调节奏的音乐。一般音乐的重拍是一、三拍,而爵士音乐的重拍是在二、四拍。这种在节奏上的切分音形成一种令人想离开地面的轻松节奏感。当然,爵士音乐发展到后来,节奏非常复杂,但仍然保持着这种反常的基本节奏特征。

此外,爵士音乐有自己特有的一套语汇。例如:break(插入)是指乐队停奏时的一小段独奏;riff(来复)是乐队不断重复演奏的一个短乐句;scat singing(散唱)是指不唱歌词而哼唱一些无意义的音节;sideman(旁人)是指除指挥外的每位乐队成员等。这些形式在我们现代的通俗音乐中也能见到。

(2)爵士音乐是即兴演奏的。它虽然经常是作

为伴舞音乐出现,但却具有很强的欣赏性、娱乐性。爵士音乐的记谱十分简单,仅提供一个轮廓,演奏者则根据这个轮廓,随意发挥自己的演奏才能与音乐创造性。因此,虽然是同一乐谱,但由于演奏者每次都是即兴演奏,所以每次演奏的都不一样。

学习爵士音乐就像学唱民歌一样,全凭耳听;要想学会演奏爵士音乐,就必须注意倾听别人演奏。在爵士音乐的发展过程中,有一个时期强调小乐队的集体即兴演奏,另一个时期则突出独奏乐器的即兴演奏。但不论是哪一种,都有它自己的规律。

在早期的爵士音乐演奏中,先是由小号吹出所选定的主旋律:那往往是一首 12 小节的布鲁斯乐曲或其他较长的流行曲调,并配有简单的和声。然后独奏者在该旋律所规定的和声进行的基础上,作偏离主旋律的即兴演奏,而其他乐器则在高、低音声部即兴地奏出与之呼应的旋律,即采用一种“呼唤与应答”的形式,是两位独奏者或一位独奏者与乐队之间的“一问一答”。这是一种有限制的即兴演奏,独奏者必须在规定的和声范围内变花样。当乐师们认为他们已经尽情发挥之后,最后又一起奏一次开始时的主旋律作为结束。后来,随着爵士乐队编制的扩大,音乐基本上是事先编配好的,即兴演奏只限于小乐段之内。

由于爵士音乐具有即兴演奏这一特征,因此这

是发挥乐师们音乐天才的绝好机会。又因为它是个小型的乐队,所以乐师们之间需要有极好的合作关系与默契,才能完成这种集体艺术。对于乐师与观众来说,爵士音乐的最大魅力可能就在于此。

4. 爵士音乐的种类

进入 20 世纪后,爵士音乐得到了空前的发展,随着时间的推移,也产生了五花八门的种类,其中有一些人们还以各种“爵士”为它们命名。

(1)新奥尔良爵士:20 世纪初,当布鲁斯和拉格泰姆等乐曲在新奥尔良由黑人小型铜管乐队演奏,为舞蹈伴奏时,便产生了最初的爵士乐。人们称它为“新奥尔良爵士”。在新奥尔良,小型铜管乐队十分普遍,大都用于游行、节日庆祝或送葬等活动,主要乐器有小号、单簧管、长号和鼓、钹等。新奥尔良爵士乐队通常使用 5~8 种乐器。除上述乐器外,有时还加上钢琴、吉他(或班卓琴)、拨弦低音提琴(或大号)等。

(2)芝加哥爵士与热爵士:20 世纪 20 年代,为了摆脱生活困境和南方的种族歧视,新奥尔良的爵士乐师们纷纷北上,来到芝加哥及密西西比河沿岸的城市。这时的爵士音乐在风格上已有了某些变化,产生了“芝加哥爵士”。此后,爵士音乐的风格不断发展,几乎每隔 10 年,就出现一种新的“爵士”,并产

生出相应的代表性音乐家。

“芝加哥爵士”基本上保持了“新奥尔良爵士”那种单纯的 2/4 节拍、明亮的音色和率直的表情等特点,但独奏变得更为重要。在乐队背景衬托下,演奏者轮流作即兴独奏,改变了原来以集体即兴演奏为主的方式,因而使音乐有了更加自由和丰富的变化。同时,萨克斯成为主要的爵士乐器,并一直沿用至今。我们现在常听到的爵士风格的萨克斯曲,演奏方式就是从那时延续至今的,历史也证明了萨克斯是最适合于演奏爵士音乐的乐器之一。

20 年代的这种变化丰富的爵士音乐也常被称作“热爵士”,其代表人物有 B·斯腾、L·阿姆斯特朗和 B·贝德贝克等。阿姆斯特朗是爵士音乐历史上第一位真正的大演奏家,被誉为“美国爵士乐的化身”。

(3) 摇摆乐: 30 年代,爵士音乐的活动中心从芝加哥转到了纽约。这时的爵士乐队通常由 12 ~ 18 人组成,发展了另一种风格——“摇摆乐”。摇摆乐放慢了热爵士的速度,经常采用 4/4 节拍,旋律多颤音等装饰,和声细腻,音色对比更加鲜明。对摇摆乐的形成作出贡献的主要有 B·古德曼、埃林顿公爵、C·巴锡、G·米勒等。

(4) 比鲍普: 40 年代,新奥尔良爵士再度兴起,同时出现了一种新的爵士音乐形式——“比鲍普”。比鲍普是由人们模仿乐曲开头动机的声音而得名。它

的特点是旋律多大跳、节奏多变、乐句长短相间，而且又回到小乐队形式。我们现在常见的电吉他就是从这时候开始采用的。它的代表人物是 C · 帕克、M · 戴维斯、T · 蒙克等。

(5)冷爵士: 50 年代，戴维斯等一些年轻的爵士音乐家，抛弃了比鲍普那种过分激烈的音响，而追求一种克制的、柔和的音乐风格。这种风格的爵士音乐被称作“冷爵士”。这时，受过专业音乐教育的爵士音乐家越来越多，他们经常采用严肃音乐的作曲技巧来进行爵士音乐的创作。爵士音乐变得精致、复杂起来，如 D · 布鲁贝克组织的“现代爵士四重奏团”演奏的作品。布鲁贝克是法国作曲家 D · 米约的学生，也是最著名的冷爵士音乐家。

(6)自由爵士: 在冷爵士和传统爵士继续发展的同时，又出现了一种“自由爵士”。它实际上是爵士音乐家受到现代专业音乐创作的影响，把无调性、自由节奏等手法引入爵士音乐的结果。

(7)摇滚乐: 70 年代以后，爵士音乐趋向于各种风格的结合。不仅综合了爵士音乐自身发展过程中的各种风格，而且广泛吸取南美、中东等地的各种音乐成分。形成了一种从 50 年代后半期就开始萌芽的音乐形式——摇滚乐。这是一个我们并不陌生的名字，现在还可以常常听到。摇滚乐是从“节奏布鲁斯”发展而来的；而节奏布鲁斯又是在传统布鲁斯基

础上加进舞蹈节奏形成的。

随着时代的发展,我们把爵士音乐划分为以上几种类型。还有人把爵士音乐只分为两大类——辣类和甜类。听起来好像是什么吃的东西,实际上是按照爵士音乐的演奏风格划分的:节奏较快、热烈、奔放的称为辣类;节奏较慢、柔和、抒情的称为甜类。

爵士音乐从 20 世纪初开始,经过几十年的发展与演变,使它从极卑微的地位上升为极受人重视的乐种。虽然长期以来,对爵士音乐存在着不同的评价,甚至曾经引起过激烈的争论,但是它的巨大影响是不可否认的。它不但受到美国人民的热爱,而且流传到世界许多国家。作为通俗音乐的源头,爵士音乐所包含的一些音乐因素,如拉格泰姆节奏和布鲁斯曲调等,则对通俗音乐产生了深远的影响,它的一些音乐特征至今还保留在通俗音乐作品中。

(二) 爵士音乐、通俗音乐的演变历程

爵士音乐是由美国黑人的音乐发展而来的,通俗音乐是由爵士音乐发展而来的。它们的形成与演变都不是一朝一夕、一蹴而就的,而是有一个漫长的过程。从黑人的灵歌、劳动歌到拉格泰姆、布鲁斯,到爵士乐,摇滚乐再到通俗音乐,这是一个复杂的过

