

通俗

音乐

漫话

汪毓和

黄礼仪 编著

蒲方

知识出版社

通俗音乐漫话

汪毓和 黄礼仪 蒲方 编著

知 识 出 版 社

通俗音乐漫话

汪毓和 黄礼仪 蒲方 编著

知识出版社出版发行

(北京阜成门北大街17号)

新华书店总店北京发行所经销 张家口地区印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 印张 3.75 字数 78 千字

1991年3月第1版 1991年3月第1次印刷

印数, 1—2100

ISBN 7-5015-0406-7/J·37

定价: 2.00元

内 容 提 要

这是一本介绍国内外现代通俗音乐的起源与发展的读物。对人们扩大生活视野，提高音乐素养有所助益，并能使人获得美的享受。

现代通俗音乐包括：爵士音乐、摇滚乐、迪斯科、音乐剧、世界流行的地方性音乐（如美国民歌、黑人灵歌、乡村音乐、布鲁斯，美国通俗歌曲、中国通俗歌曲）、通俗的小型器乐合奏和器乐独奏曲等，本书对它们分别给予系统的介绍，并附有代表性的音乐作品。

目 录

风靡当代世界的通俗音乐·····	(1)
19世纪以来的轻歌剧与音乐剧·····	(13)
美国的白人歌曲与黑人歌曲·····	(28)
一位传奇性的作曲家·····	(40)
——斯蒂芬·福斯特	
黑人布鲁斯是怎样发展成大城市布鲁斯的·····	(45)
美国的“乡村音乐”·····	(52)
爵士音乐·····	(57)
摇滚乐·····	(67)
迪斯科·····	(77)
中国的通俗音乐·····	(80)

风靡当代世界的通俗音乐

当代通俗音乐是20世纪世界性的不可阻挡的音乐大潮，没有一个国家、一个地区可以阻挡它，在中国，通俗音乐也已经如一股劲流迅猛地传遍到各个角落。

通俗音乐是一个复杂的音乐文化现象。通俗音乐这个概念，从内涵到外延，在当今世界范围内都有不同的理解，它们种类繁多并互相影响、渗透，有时很难区别。

通俗音乐，一般主要指以19世纪下半叶至20世纪，在欧美各国发展起来的一些适合城市一般市民群众兴趣和爱好的音乐，它们大都具有强烈的时代气息，曲调清新感人，易学易记，易流传，引起人们思想感情的交融和共鸣，因而有别于日益趋于复杂的艺术音乐及传统的古典音乐，也有别于直接来自农民群众的传统民间音乐。古典音乐多是前人的名作，在内容和形式上都十分完美，有相对的稳定性。通俗音乐则多是当时当地一般的音乐爱好者、歌手、乐手创造出来的，常常缺乏历史的稳定性。

通俗音乐的结构形式通常比较短小简练，器乐曲常作机械的反复和简单的变奏，常与舞蹈结合在一起。许多通俗音乐还强调表演的即兴性，而这种即兴性也意味着表演者应具

有一种特殊的高超的技艺和敏锐的音乐感觉，这一点和传统的民间音乐相似。

通俗音乐力求曲调易记易唱，音域较为狭窄，声乐曲多以分节性歌曲居多。不少通俗歌曲与民间音乐有紧密联系，经常采用富有地方色彩的音阶和调式，因而具有一定的群众性和地方特色。

通俗音乐强调强烈、清晰、单纯而富有变化的节奏。乐曲的整体或整个段落常采用长时间的固定节拍，如圆舞曲、波尔卡等；或使用固定节奏，如迪斯科等。

通俗音乐在使用和声时，远较古典音乐简单纯朴，但在近年的发展，也出现了一些复杂化的处理，如在现代爵士音乐中曾使用了十二音技法。

通俗音乐的乐队，一般人数不多，在音色配置上，力求发挥各个乐器的独特的效果。随着科学的发展，特别是电子工业的发展，现代通俗音乐越来越多地强调借助和运用电声手段，不但使用电子乐器，而且使用电子合成器，以及其他的特殊音响和复合音响音，在录音制作和实况演出时，话筒的操纵技术已成为重要的表现手段。

通俗音乐的演出形式强调样众性，经常与舞蹈相结合，特别是在大型演出中，广泛使用舞蹈、舞台美术、灯光、服装、新的音响媒介等，并与其他艺术综合在一起。演员经常与听众交流，同歌共舞打成一片。

通俗音乐的演唱风格千差万别，并不统一。一般说来，较强调演唱者本人的自然嗓音，要求吐字清晰，以情动人。也有结合应用民间唱法或美声唱法的。前者如日本的浪曲新唱，后者如法国小曲中的美声派。

通俗音乐是诸音乐形式中多变而复杂的一种，传播地域广大，在不同的历史时期和不同的地区，有不同的发展和变化。在20世纪上半叶，曾有人把通俗易懂、轻快流畅、比较接近古典音乐的器乐曲或音乐喜剧，如约翰·斯特劳斯的轻歌剧《蝙蝠》、《吉卜赛男爵》和圆舞曲《蓝色的多瑙河》、《维也纳森林的故事》等称为“轻音乐”，把时尚流行的歌舞，特别是通俗流行的歌曲称为流行音乐或大众音乐。在一些重要的音乐辞典中常把“轻音乐”包括在意义广泛的通俗音乐中。

通俗音乐在1945年以前，包括布鲁斯、乡村音乐、爵士音乐及拉丁美洲的伦巴、探戈等歌舞音乐、一般电影歌曲、音乐剧、世界流行的地方性歌曲如美国新民歌、意大利的那不勒斯歌曲、法国小曲、黑人灵歌、夏威夷音乐、中国的时代曲等。1945年后，通俗音乐又包括有摇滚乐、迪斯科、怡情音乐等。其中每一类还可能有各种各样的发展。如：爵士音乐的发展史中曾出现有“传统爵士”、“摇摆乐”、“比波普”、“冷爵士”、“现代爵士”、“自由爵士”、“当代爵士”等；摇滚乐的发展过程中则有“民间摇滚”、“软摇滚”、“索尔摇滚”、“酸性摇滚”、“硬摇滚”、“朋克”、“艺术摇滚”、“爵士摇滚”等。此外，还有许多支流，如迪斯科发展过程中有扭摆舞以及今日的霹雳舞。有人还把轻松活泼的军乐、以及根据古典和通俗的世界名曲改编的音乐，用摇滚乐或迪斯科节奏来演奏，把几首、几十首乃至上百首不同作者风格相异的作品，用固定的节奏加以规范，形成一个有机的完整的作品。如美国的一个自发性摇滚乐团，把26首美国乡村音乐用摇滚节奏加以组合，成为一个

边奏边唱边跳的艺术形成，很快就被热衷于创新的美国人所接受。被公认为是世界第一流的演奏团体的柏林交响乐团，不久也把柴可夫斯基、贝多芬、莫扎特、里姆斯基-科萨科夫等音乐大师的著名乐曲主题，配以迪斯科节奏，编成了世界名曲大联奏。此后，英国皇家交响乐团也加以仿效，大获听众的欢迎。在美国，波士顿交响乐团也组成了一个专门演奏通俗曲目的乐队，被称为“波普”乐队。

通俗音乐多取材于日常生活，以爱情题材居多，也有写人生、理想、思乡反对黑暗社会讽刺批评的，器乐曲以舞曲和改编曲居多，它面向一般市民群众，在平时，强调娱乐性，风格自由而富于变化，即使是较严肃或具有悲剧性内容的作品，也往往使用轻松的笔调来陈述，比较强调明朗乐观的情绪。

19世纪下半叶，随着欧洲资本主义经济的发展，欧洲各国城市中的通俗音乐很快兴旺起来。当时，在欧洲通俗音乐的题材范围很广泛，形式、体裁、风格也多种多样，包括各种通俗歌曲，各种舞曲（如波尔卡、加洛普、华尔兹等）、各种器乐小品（如某些进行曲、小夜曲、以及舞剧选曲、插曲和一般舞蹈音乐等）。

当时流行的通俗歌曲，有意大利的那不勒斯歌曲、法国小曲、英格兰通俗歌曲、爱尔兰通俗歌曲等。

通俗舞曲中的波尔卡起源于捷克的民间舞蹈乐曲，它朝气蓬勃，富于热情幽默的情调，著名的有《投弦波尔卡》、《安念大厅波尔卡》等。华尔兹也是当时最享盛名的舞曲，约翰·斯特劳斯在发展和传播圆舞曲上起了很大的作用，被称为“圆舞曲之王”，他创作的《蓝色的多瑙河》（见附录曲1）、

《维也纳森林的故事》、《春之歌》、《南国玫瑰》等，流传全世界。

一些世界名曲，如巴赫的《G弦上的咏叹调》、舒伯特的《圣母颂》、莫扎特的《D大调小夜曲》和勃拉姆斯的《摇篮曲》、柴可夫斯基的《如歌的行板》等，也常常以通俗音乐的方式进行演奏。

某些歌剧选曲更常常被列入通俗音乐节目，如意大利作曲家威尔第的歌剧《茶花女》选曲和法国作曲家比才的歌剧《卡门》选曲等。通俗音乐中还有一些为人们所熟知的舞剧音乐，如芭蕾舞剧《天鹅湖》中《四小天鹅舞曲》等。

轻歌剧的代表性作曲家则有奥地利的苏佩、约翰·斯特劳斯和莱哈尔、法国的奥芬巴赫、英国的吉尔伯特和沙利文等，代表性作品有约翰·斯特劳斯的《蝙蝠》和《吉卜赛男爵》，以及吉尔伯特与沙利文的《皮纳福尔》等。

19世纪欧美各国的通俗音乐已经深入到绝大多数家庭，各地普遍建立起“家庭型”合唱队，钢琴售价逐步低廉，使普通家庭也有能力购置，人们在家庭集会时可以弹钢琴、吉他或演奏其它乐器。弹琴、唱歌已成为人们消遣的重要方式。特别在美国，由于经济生活与文化水平的提高，音乐成为人们政治及文化生活中必不可少的内容之一，也吸引了大批世界一流大师的到访。圆舞曲之王约翰·斯特劳斯于1865年访美，亲自指挥千人乐团演奏其名曲《蓝色的多瑙河》。柴可夫斯基作为贵宾应邀前往美国参加卡内基音乐厅揭幕典礼。他们的访问使日趋繁荣的美国音乐锦上添花，也促进了美国通俗音乐的发展并逐步建立了具有世界影响的重要地位。

19世纪末，通俗音乐的发行商已遍及美国大陆。发行活页

乐谱、宗教音乐、学校音乐集锦、器乐训练丛书、钢琴练习曲，甚至还有一些古典音乐的改编曲等。19世纪最后15年，纽约已成为美国通俗音乐事业的主要中心。尤其在19世纪80、90年代，纽约新一代的音乐发行商，都把其主要精力放在通俗音乐上。他们成功的秘诀是精选材料，有计划的销售。在市场观察哪种歌曲销路最佳，歌曲作家就被指定写这种风格的歌曲。挑选出的适合出版的歌曲，先进行试演，以引起活页乐谱的购买者的注意。到19世纪末，发行商在纽约联邦广场第5大街和百老汇大街之间的第28街建立了办公机构，这条街以廷潘胡同（Tin Pan Alley）闻名于世。后来这个地方成为美国通俗音乐的一个重要中心。

这时，最流行的黑人游唱歌舞表演的舞台形式取代了黑人剧团，1881年拉塞尔在帕斯特音乐厅首演后，那里成了美国轻歌舞剧第一中心。随之是许多轻歌舞剧院相继建立。

19世纪美国涌现出不少通俗音乐的杰出代表人物。其中有威廉·梅森，歌曲作家福斯特和黑人作曲家詹姆斯·布兰德，“内战时期”的作曲家乔治·鲁特和丹尼尔·埃梅特，以及号称“进行曲之王”的苏萨等等。他们以自己丰富多彩的创作显示了美国19世纪通俗音乐的繁荣。

在19世纪时通俗音乐的音乐语言与艺术音乐比较相近，但在艺术技巧上前者比后者要简单得多。到19世纪中叶，群众歌曲所使用的乐汇已和其它类型的乐汇截然不同，如福斯特的歌曲就不具备肖邦或瓦格纳等人的作品那样丰富、和谐、变化和曲式的复杂性。布雷厄姆歌曲的音乐已和当时的严肃音乐相距很远。

19世纪中期艺术音乐继续变化和发展，在和声、旋律、

曲式、配器各方面都变得日益复杂，而通俗歌曲则相对稳定。仍然是简单和谐的自然音阶及大调音阶，以用基本三和弦构成的旋律写成简单的分节歌形式。

20世纪是拉格泰姆音乐的重要时代。19世纪末，拉格泰姆钢琴曲广泛流传，在整个美国变得相当时髦，持续流行到第一次世界大战。最初的拉格泰姆曲是即兴弹奏，而且是为钢琴所写的乐曲。它的演奏需要相当高的技巧。后来许多歌曲也利用拉格泰姆的节奏型来创作，如《喂，妈妈，宝宝》等。拉格泰姆曲的历史意义不在于个别歌曲的成功，而在于它的节奏型经常出现于后来许多作品的风格之中。

在此时，赫伯特以小歌剧和音乐剧获得成功。他的舞台剧中的歌曲以歌篇形式出售，和廷潘胡同出售的其它通俗歌曲同样有很好的销路。它的风格更接近于欧洲艺术歌曲。

19世纪末至20世纪前半叶，音乐传播方式的改变给通俗音乐带来突飞猛进的发展。

留声机和唱片在家庭和社会上被广泛使用，到20世纪20年代，每年大约要录制一亿张唱片。从一开始，通俗音乐就成了唱片录制的主要对象，这种新手段使通俗音乐获得了更多的听众。1920年在匹兹堡首次建立了KDKA第一家商业性广播电台。不到十年，有600余家商业性电台在美国建立。家庭中所拥有的收音机，猛增到数百万台，对家庭文化生活方式的改变产生了深远的影响。本来依靠舞台演出来建立自己名声的许多音乐表演者，如今都转向电台。通过电台广播，数以百计的歌唱家得以成名。到20世纪30年代，通俗音乐展播已成为电台广播居于领先地位的重要节目。

第一部有声电影《爵士歌手》于1927年问世，自那以

后，通俗音乐的发展又同电影事业发生了密切的联系。《百老汇旋律》是第一部成功的音乐片。到1935年，电影已成为美国娱乐生活中的主要形式，许多电影由于插曲而提高了知名度。电影公司雇用了数以百计的歌曲作家，为之写作电影歌曲，其中有些在百老汇和廷潘胡同已很有名望。

从1907到1950年，欧文·伯林写了一系列优秀剧目的歌曲，多数是为歌舞剧和电影而写的。其中最成功的是《白色的圣诞节》。他在美国通俗歌曲中始终处于中心地位，长盛不衰。后来，杰罗姆·克恩也创作了一系列音乐片和带有歌曲的电影，《老人河》就是他的一首代表性歌曲，乔治·格什文曾是当时最有才能的和富于灵感的通俗音乐作家之一，他的大部分歌曲都是为歌舞剧、音乐片和电影谱写的。代表作有《蓝色狂想曲》及歌剧《波吉与贝丝》，歌曲《滑稽的面孔》、《会拥抱你》等。科尔·波特成名在20年代后期，主要作品有舞台音乐剧和配乐电影。代表歌曲有《夜和昼》、《夜深人静》和《我爱得发狂》，罗杰斯写了21部带有许多通俗歌曲的音乐剧，但3个轰动一时的音乐剧《俄克拉荷马》、《狂欢》、《南太平洋》则是在他去世后演出的。每一首都迅速成为美国通俗音乐中的第一流歌曲。

两次世界大战之间的通俗歌曲几乎都是由32小节的合唱曲构成。曲式一般是A+A+B+A的带再现二部曲式。在和声方面，基本上运用由自然音阶所构成的调性和声和各种和弦，有些为了突出不同的地方风格也运用附加6度及2度的和弦及增、减和弦和远关系转调。但在克恩、格什文、波特等人的作品中已开始运用20世纪初作曲家所发展的新的和声风格和音响材料。

美国黑人的布鲁斯音乐是首批打入商业市场的本地居民音乐，南方农村的黑人对由黑人演出的传统民间音乐反映异常强烈，1915年前后乐队领班汉迪开始出版了单张的布鲁斯乐谱，到1920年，由黑人歌手录制的布鲁斯歌曲得到大部分黑人听众的出人意外的热烈欢迎。由于这种贴有种族标签的录音带主要发行在黑人居住区，这就有助于通俗音乐发展出一个新分支。在美国东南部农村和小城镇的白人音乐，也有同样的发展。20年代，外号叫“废物约翰”的卡森和卡特一家录制了他们自己表演的音乐，从而为“乡村音乐”闯出了一条路子。乡村音乐的基地源于田纳西州的纳什维尔。30年代伍迪·格思里的工人歌曲，60年代皮特·西格和鲍勃·迪伦的反战歌曲，从配器到歌唱风格均具有很突出的独特性。民间音乐在50、60年代为金斯顿·特里奥和哈里·贝拉方特这样的演员提供了一些上演的新节目。另一方面，象迈克·西格这样的音乐家，却努力保存正统的美国民间音乐风格，在咖啡馆和民间节庆场合进行表演。

爵士乐在19世纪末到20世纪初，首先是在一些由黑人乐师组成的小型乐队的基础上发展起来的，特别是在新奥尔良市享有盛誉，最初它仅是公共娱乐场所表演的舞蹈音乐，在发展中以表演者的咬字、断句、节奏的运用产生一种极富感染力的摇动感，在演奏和演唱中无论是否即兴表演均能临场发挥，终于形成了爵士乐的独特风格。

到20年代时，群众称它为“热爵士”或“传统爵士”，如狄克西兰爵士乐队于1917年在纽约的演出轰动全国，使爵士乐家喻户晓。爵士乐发展到30年代，它的风格有所改变，产生了摇晃的感觉，被人们称为“摇摆乐”，在跳舞晚会上，

人们竞相聘请大型爵士乐队伴奏，一时间摇摆爵士乐队主宰了一切娱乐场所和私人舞会。到40年代，出现了“比波普”

（Bebop）的新风格，它有复杂的节奏与和声，乐器采用富有表现力的布鲁斯技巧，使用不协和音与滑动音符，是现代爵士乐的开端。50年代，现代爵士乐从“比波普”诞生后经历了多种不同的发展道路，其中一条形成“冷爵士乐”，

“冷爵士乐”的配器法酷似古典交响乐。“比波普”的乐师都是黑人，“冷爵士乐”的乐师都是白人。“冷爵士乐”对“第三潮流音乐”的发展也产生过主要影响。“第三潮流音乐”试图将爵士乐和古典音乐融合为一，创造出一种风格典雅、宁静的爵士乐。这种尝试最后都以失败告终，因为它既达不到优秀古典音乐的水平，又缺乏爵士乐的节奏动力。60年代，出现“自由爵士乐”，70年代，戴维斯将摇滚乐运用到爵士乐中，使爵士乐从摇摆型移向近似摇滚乐的风格，人们称它为“当代爵士乐”。自50年代中期兴起了摇滚乐后，爵士乐渐渐退居到次要的地位。但依然按自己的道路向前发展。

摇滚乐自60年代起风靡全美，很投合青少年的胃口。虽然摇滚乐曾从布鲁斯音乐、乡村音乐和民间音乐中吸取养料，但却又有所不同，因为它从一开始就是典型的商业音乐。摇滚乐最初是经个体录音制造商提倡，再加上赶时髦的无线电迪斯科唱片播音员的推崇，以单张唱片形式贱价推销，迅速的成为大买卖和主宰青年市场的一股经济力量，从而展示出这种新型音乐的巨大活力。才气横溢的走红演员有埃尔维斯·普雷斯利，“披头士”4人爵士乐队，吉米·亨德里克斯等。

继60、70年代摇滚乐高潮后，产生了“怡情音乐”，这是到本世纪80年代中期，人们才给出的一个名称。它是一种抒情性的纯器乐音乐，曲调比较明显，速度中等或中慢，音响温和，有时采用小合奏形式，有时由钢琴、手风琴或吉他等进行独奏，也经常使用电子合成器。它的曲调来源广泛，风格多种多样。有的接近爵士乐，因而有人认为它是爵士乐的一个分支；有的与东方音响相结合，采用东方乐器，具有东方音乐情趣；有的以自然界的音响作为背景。“怡情音乐”作品的结构经常由几首小曲组成，连绵不断，分段不是那么清晰。它的情绪单一，没有明显的高潮。总之，这是一种浅显、悦耳、轻松、徐缓、很容易理解的音乐，是夜深时候的音乐。它与摇滚乐相反，让你听了以后感到放松、舒适，甚至忘掉周围所存在的一切。例如：《冬天的梦》、《太阳的歌唱》、《有三个月亮的地方》等。日本作曲家喜多郎的《天界》也是属于这一类作品。评论家保罗·詹姆斯说：“温和的‘怡情音乐’中，所得到的就象是伴有声音的电子糊墙纸”。目前，为“怡情音乐”进行创作的主要作曲家有里克·韦克曼、菲尔·桑顿、特里·奥德费尔德等。

怡情音乐是美国社会生活的产物，反映了80年代的美国青年，对政治比较淡漠，更关心业务、个人学业和前途。他们注重仪表，爱好享受，重新开始尊重传统的伦理道德准则。他们收入较高，地位稳固，赞赏美国的物质文明，不要与社会对抗。他们有知识，有能力，对美国经济发展有影响，“怡情音乐”在他们中间有一定市场，它体现出人们艺术趣味的变化。

通俗音乐是20世纪不可阻挡的世界性音乐大潮，这个大

潮也影响到中国，从1912年以后，有遍及市镇的城市小调、在上海、广东等地发展的“江南丝竹”、“广东小曲”等。到30年代，出现“黎派歌舞”，美国的爵士乐和外国通俗歌曲也不断地流入中国。“九·一八”以后，在群众中流传的革命歌曲和抗日救亡歌曲成为中国大众音乐的主流。50年代，流行苏联歌曲。60至70年代，通俗歌曲曾被视作为软性歌曲而受到抑制，80年代又勃起，得到空前的大发展。

通俗音乐的魅力，除了它的大众观点、音乐语言的简明、易被理解、掌握、人们能以其来自娱外，还在于这些音乐能唱出大众的心声，许多歌词都反映出他们的思想感情、意志、愿望和理想。很多音乐家也是从大众中涌现出来的，感情上就与人民很贴近，虽然通俗音乐不能与优美典范的古典音乐相媲美，但是它能以它的新颖与及时受到大众欢迎而流行。虽然它们绝大多数不是传世之作，却能反映最新的民众的情趣，代表群众所追求的一种新的时尚。从这个意义上讲，通俗音乐是反映各种思想与生活的一面多棱镜。