

动人心弦

Moving touching

Heart strings

20

世纪世界经典流行歌曲鉴赏

王今 克柔 编著

京华出版社

动人心弦

——20 世纪世界经典流行歌曲鉴赏

王 今 克 柔 编著

京华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

动人心弦: 20 世纪世界经典流行歌曲鉴赏/王今, 克柔编著.
—北京: 京华出版社, 1998.8
ISBN 7-80600-243-X

I. 动… II. ①王… ②克… III. 流行歌曲-鉴赏-世界
IV. J614

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 13077 号

动 人 心 弦

王 今 克 柔 编著

责任编辑: 晶 华 责任校对: 晶 华

技术编辑: 凌 敏 封面设计: 陈述家

京华出版社出版发行

(100011 北京市安外青年湖西里甲 1 号)

北京忠信诚印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

*

850×1168 毫米 32 开 13.375 印张

1998 年 10 月第 1 版 1998 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1—3000 定价: 22.00 元

百年经典流行歌曲鉴赏

——音乐与流行文化

作者：王今 克柔

此书既是流行歌曲鉴赏集，也是音乐流行文化的综述。一首歌跨越时空流行并流传下来是需要多种条件的，正因此，这世界上流行过的歌很多，流传下来的歌却很少。

流行过的是歌，流传下来的已是文化。

毕业于中央音乐学院的两位作者从独特的音乐流行文化角度入手，在 20 世纪浩如瀚海的歌曲中精选出 86 首历久不衰的流行歌（附歌谱），以流畅优美的文笔从专业角度对曲调、歌词、音乐的和声设计、配器、演唱者以及乐队的风格等作了介绍与分析，不仅展示了流行音乐的背景知识和发展脉络，而且揭示了音乐流行中的文化内涵。

此书不仅可以满足青年人了解流行音乐文化的需求，而且可以满足许多中年人的怀旧情绪。

关于本书

人类繁衍生活至今，许多事物的概念都曾发生过巨大的变化。歌也一样。如果我们对于远古的、近代先锋的，有意识的或无意识的创作者都不那么刻薄，则一切由人声所引导的音乐，都可以称之为“歌”。而在当今的语言中，“歌”几乎与“歌曲”具有着相同的概念，在没有其他限定时，脱离了“歌”（即用人声表演）与“曲”（即音乐部分）任一要素，一个事物也就不能称之为“歌曲”了。

一首好的歌曲，首先打动人的总是它的音乐部分，也必须是它的音乐部分，这一点毋庸置疑。而歌曲的另一要素——歌词，由于其借助了语言这一人与人之间交流的工具，从而为一般听者理解歌曲提供了一个相对于音乐本身来说更容易的可读途径。例如，某一段音乐使我们感到忧伤，而它的歌词则告诉了我们有关这忧伤的内容，如生离或死别或失恋等等。

在 20 世纪，人们生活中所流行的歌曲类型已不只限于民歌、宗教歌曲和一些通俗的艺术歌曲。而且，还包括一些风格不同，却被人们统称为“流行歌曲”的一大类歌曲。“流行歌曲”或“流行音乐”（包括流行歌曲和轻音乐等），从字面来理解是很容易的，但是，当有人把它们同“艺术歌曲”或“严肃音乐”的概念相对立的时候，它们无形中便被贬低了。然而，流行音乐都是“不严肃”的吗？事实并非如此。

大多数所谓“流行音乐”，它们从创作动机、音乐本身到欣赏群体，都是非常严肃的。“流行音乐”的范围很广，包括一切

经过时间检验而仍然流传并且广泛“流行”的音乐。我们所选择的这些歌曲，正是 20 世纪“流行音乐”中“流行歌曲”的杰出代表，其中有些流传范围极广，有些则在某一国家或地区独占鳌头，有的是一类风格的样板，还有的则具有重大的政治或社会意义。

有一点可以肯定的，这些流行歌曲之所以如此迅速地闯入了人们的日常文化生活中，是因为，这些流行的歌曲都是严肃的、非常有意义的。这其中包括爵士乐、布鲁斯以及 50 年代后以摇滚乐为代表的各种流行音乐。可以说，这些在 20 世纪社会 and 科技迅速发展基础上产生的流行音乐，是 20 世纪整个音乐文化领域中最令人瞩目的变化及产物之一，它对 20 世纪人们的思想及生活方式的影响都是巨大的。因此，在本书所选的歌曲中，这类具有很大意义的流行歌曲占有相当大的比例。此外，本书也包括一些世界各国在 20 世纪仍然流传的传统民歌和少量具有民歌风味的创作歌曲及带有宗教意味的歌曲等。

选择歌曲时所考虑的条件是多方面的，有的具有相当的独创性，有的有很高的艺术欣赏价值，有的在歌曲的发展中占有重要地位，也有的具有较深刻的内涵和社会意义或是在一段时间内有着冲击性的影响，还有的为世界人民的文化交流作出了贡献……在 20 世纪后期，流行歌曲的商业化日趋明显，因此，一些主要在商业上取得巨大成功的歌曲也在本书的介绍之列。

一首好歌的产生与跨越时空的流行，需要很多综合因素的共同作用。我们现在通过广播电视、磁带、唱片或是 CD 唱盘等途径听到的歌曲，其曲调本身，音乐的和声设计、配器及演唱者的噪音，独特的音乐处理，演唱者的知名度等各个要素，都对歌曲的成功与否有着相当重要的影响（对不同的歌曲，其作用也不尽相同）。所以，在介绍歌曲时，对这些因素的涉及与简要分析，也在我们叙述的重点之列。

我们写作此书的目的是，想尽可能地满足广大歌曲爱好者欲了解这些歌曲背景资料的愿望。这种了解会使我们发现，一首歌要跨越时空流行并流传下来是需要多种条件的。这就是为什么世界上流行过的歌很多，而流传下来的歌却很少的原因所在。

在当今，决定一首歌的成功与否有太多的因素，在本世纪浩如瀚海的歌曲中，衡量一些优秀歌曲谁更胜一筹并没有确定的标准，要在这样一本小书中概括出本世纪歌曲的全貌是十分困难的。因此，我们在选入和介绍歌曲尽量做到客观的同时，也不可避免地融入了一些主观的因素；另外，由于资料来源和能力水平所限，在介绍和叙述中也可能出现一些误差，为此，我们诚恳地希望广大读者能够谅解。

应该说明的是，本书中对歌曲的分类，并没有很严格的界限。有些是从歌曲的音乐形式出发，有些以歌曲表达的内涵或所具有的现实意义为依据，还有些则是根据它们最初面世时的艺术形式。因此，一些歌曲在我们所划分的类别中出现交叉，在所难免。例如，一首摇滚歌曲，可能也是一首缠绵的情歌；它的创作灵感还可能来自于一个民间的曲调，或者是一首电影主题歌等等。而我们所尽量做到的就是：一首歌所属的类别，应是它最引人注目注目的方面（至少是主要方面之一）。

作为对一些可能出现的潜在不足的补偿，我们在介绍所选入的歌曲时，尽可能地多角度融入了一些有关歌曲的背景或它所涉及到的周边信息；本书最后所附上的几篇文章（有介绍性的，有感想性的）也正是希望为读者了解歌曲提供更多的角度与思路。我们这样做的目的，是力图使这本小书能够在帮助读者了解书中所介绍的歌曲本身的同时，也能够成为一本使读者进一步、多方面了解 20 世纪歌曲的方便手册。如果这本书确实能够引起广大读者对 20 世纪歌曲的更多的兴趣，那将是对作者最大的鼓励。

另外，听歌的心境与所处的环境，对歌曲所产生的效果是不一样的。例如，并不是所有的歌曲都是在安静、仔细倾听时，才能感到它的魅力，有些歌曲的震撼力是需要特定的场合与心情才会被淋漓尽致地体现出来的。

最后，我们想说的是：这本书虽然有助于人们更全面地了解、更好地欣赏某一首歌，但是对歌曲的真正的欣赏应该也只能从倾听这首歌开始。

21 世纪即将来到了，在就要挥手告别 20 世纪的时候，让我们再次倾听，再次共享这些美好的往日情怀！

目 录

绿色之泉 灵感来自民间

过去的好时光·····	(1)
绿袖子·····	(5)
樱花·····	(9)
玛丽茅之歌·····	(12)
山鹰之歌·····	(15)
茉莉花·····	(20)
祝你生日快乐·····	(23)
梭罗河·····	(26)
鸽子·····	(30)

粉色的梦 银屏随想曲

赤诚花·····	(33)
橄榄树·····	(36)
谈谈你,谈谈我·····	(40)
你可知你要去哪儿·····	(46)
情感·····	(51)
闪电舞/如此感受·····	(57)
当我们还年轻·····	(62)
爱情故事·····	(66)
月亮河·····	(70)

往日情怀	(73)
寂静之声/斯加堡集市	(75)
我只想你知道我爱你	(84)
拉兹之歌	(89)

紫红色的声音 思考与震撼

这土地是你的土地	(93)
花儿都到哪儿去了?	(99)
墙上的另一块砖	(103)
答案就在眼前	(107)
喀秋莎	(111)
宝贝	(114)

银白色的礼赞 宗教与圣诞

铃儿响叮当	(117)
平安夜	(122)
银白色的圣诞	(126)
天恩浩浩	(130)

斑斓的色彩 摇滚冲击波

什锦菜	(134)
动人心弦	(138)
比莉·珍	(143)
山莓形贝蕾帽	(148)
绕着时钟摇摆	(154)
从不放弃你	(158)
心碎旅店	(163)

猎犬·····	(167)
破晓·····	(170)
美好祝愿·····	(174)
物质女孩·····	(178)
一无所有·····	(184)
随它去·····	(188)
你的一呼一吸·····	(192)
你给了爱一个坏名字·····	(197)
信任·····	(202)
你又胜了·····	(208)
逢场作戏的求爱·····	(214)
扬帆·····	(220)
我想握住你的手·····	(225)
昨天·····	(230)
乘活着时吐露·····	(234)
说说说·····	(238)
巴比伦河·····	(243)
舞会皇后·····	(248)
S.O.S ·····	(254)
我知，你知·····	(259)
旋转的骰子·····	(264)
破碎之心何处去·····	(271)
蛇的约会·····	(276)
青年人的气息·····	(280)
我感到了爱·····	(284)

橘黄色的咏叹 走下舞台的歌声

鸳鸯茶·····	(288)
----------	-------

多来咪·····	(293)
老人河·····	(298)
回忆·····	(303)
夏天·····	(309)

蓝色的爱 缠绵的情怀

送别·····	(313)
以吻封缄·····	(316)
温柔地爱我·····	(320)
无心细语·····	(323)
昔日重来·····	(328)
在你的眼中迷失·····	(333)
故事·····	(338)
莫斯科郊外的晚上·····	(342)
阳光洒在我肩上·····	(344)
忧愁河上的金桥·····	(348)
靠近你·····	(353)
无尽的爱·····	(357)
你的爱有多深·····	(362)

金色的阳光 洒向世界的爱

我们就是世界·····	(368)
让世界充满爱·····	(374)
意大利之夏·····	(381)

附录一：西方现代流行音乐一瞥····· 王今 (386)

附录二：先锋摇滚：平克·弗洛伊德····· 王今 (413)

绿色之泉 灵感来自民间

过去的好时光
(Auld Lang Syne)

这首古老的苏格兰民歌经过 18 世纪著名诗人罗伯特·彭斯 (Robert Burns, 1759—1796) 的整理和润色, 于 1794 年定稿。彭斯为这支歌加上了第二和第三段歌词。在欧美国家, 人们常在新年除夕的欢庆时节或其他欢宴聚会的社交场合上共唱这首歌颂友谊的歌。特别是在人们依依惜别的时候, 更是受到人们青睐。因此, 这首歌也被称作《骊歌》。在唱这首歌时, 大家围成一个圈子, 唱到副歌时, 每个人都将两臂交叉, 用右手握住左边那人的左手, 用左手握住右边那人的右手, 和着节拍, 将双手轻轻举起又放下, 反复多次。

这首歌在 20 世纪的流行, 主要归功于电影《魂断蓝桥》。在这部著名的美国电影中有这样一个令人难忘的镜头: 在烛光俱乐部, 男主人公罗伊向少女玛拉倾吐情怀, 在罗依故乡民歌《过去的好时光》的伴奏下, 两人翩翩起舞。为与舞曲吻合, 这首 4/4 拍的歌在这里被改为 3/4 拍演奏。乐队奏完此曲后, 人们相继吹灭一支支蜡烛, 直到曲终人散, 只剩下两个有情人在黑暗中含情相望, 拥抱长吻。

《魂断蓝桥》以《过去的好时光》作为插曲,使得这首古老民歌的旋律再次成为人们关注的热点,而歌曲亦为影片增色不少。类似的情况在 20 世纪的电影与歌曲发展中并不鲜见,《拉班巴》(Labamba),《斯加堡集市》(Scarborough Fair)等古老民歌再次掀起热潮,冲入流行歌曲排行的前列,正是它们在当代电影中成功运用的结果。

在我国,这首歌又译为“一路平安”或“友谊地久天长”。由于这两个名字更充分地表达出了人们在告别分手时,互相祝福、互道珍重的心情,因此在我国,舞会上一般都将此曲作为最后一支舞曲播出。可见此曲流传之广泛。

过去的好时光

(Auld Lang Syne)

苏格兰民歌

彭斯词

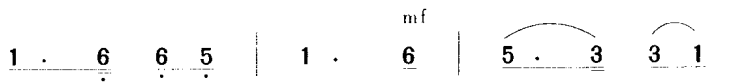
周枫、董翔晓 译配

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

^{mp} <u>5</u>	<u>1</u> . <u>1</u> <u>1</u> <u>3</u>	<u>2</u> . <u>1</u> <u>2</u> <u>3</u>
1. Should	auld ac - quaint - ance	be for - got, And
老	朋 友 怎 能	忘 记 掉, 不
2. We	wa hae run a -	bout the braes, And
我	们 曾 漫 步	山 岗 上, 那
3. We	wa hae pai - dl'd	in the burn, Frae'
我	们 曾 荡 桨	小 河 上, 从
4. And	here's a hand, my	trust - y frien', And
老	朋 友 我 们	紧 握 手, 来

<u>1</u> . <u>1</u> <u>3</u> <u>5</u>	<u>6</u> . <u>6</u> <u>6</u>
nev - er brought to	mind? Should
时 刻 记 心	上? 老
pou'd the gow - ans	fine, But we've
野 菊 分 外	香。 但
mor - - ning sun till	dine, But
日 出 到 夕	阳。 但
gie's a hand o'	hine, And we'll
欢 聚 在 一	堂。 快

<u>5</u> . <u>3</u> <u>3</u> <u>1</u>	<u>2</u> . <u>1</u> <u>2</u> <u>3</u>
auld ac - quaint - ance	be for - got, And
朋 友 怎 能	忘 记 掉, 那
wan - dered monie a	wear - y fot Sin'
以 后 分 手	去 流 浪, 就
seas be - tween us	braid hae ear'd, Sin'
海 浪 将 我 们	分 隔 开, 就
take a right guid	- wil - lie waught For
痛 饮 一 杯	欢 乐 酒, 为

auld lang syne? For auld lang

过去的 好 时 光? 亲 爱 的, 快 来

auld lang syne!

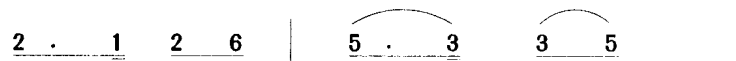
不再有 好 时 光!

auld lang syne!

不再有 好 时 光!

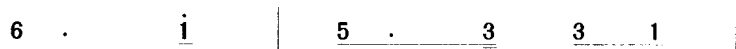
auld lang syne!

过去的 好 时 光!

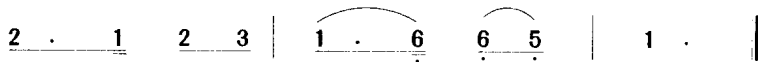
syne, my dear, For auld lang

干 一 杯, 为 过去的 好 时

syne. We'll take a cup o'

光! 来 为 那 友 谊

kind - ness yet for auld lang syne!

干 一 杯, 为 过去的 好 时 光!

绿 袖 子

(Green Sleeves)

这是一首已有数百年历史的英国民歌。莎士比亚在《温莎的风流娘儿们》中曾两次提到这个曲调。在历史上,这首质朴优美的北方小调还曾多次被填上各种不同的歌词,内容从爱情、战争、政治直到宗教。如在17世纪的内战中它曾作为某政党的党歌;后来它被配上“这是什么样的孩子”的歌词后又成为一首深受欢迎的圣诞歌曲;它还有一个别名叫“铁匠之歌”。特别是在本世纪,这首歌的流行程度大为增长,在50年代灌制成唱片后成为一首最畅销的歌曲。

一些英国的现代作曲家也很爱把这首歌的曲调用于自己的作品之中。如沃安·威廉姆斯(R·Vaughan Williams, 1872—1958)创作了一部根据《温莎的风流娘儿们》改编的三幕歌剧,其中有一段著名的管弦乐曲就是《绿袖子幻想曲》。该曲还经常在音乐会上演奏。另一位英国作曲家霍尔斯特(G·T·Holst, 1874—1934)也曾把这个曲调在自己的《圣保罗组曲》和《第二军乐队组曲》中。许多轻音乐大师,如曼托瓦尼,克莱德曼等人对这首曲调也都有非常精彩的改编。

从以上所举众多的范例不难看出,一首歌曲,旋律固然是它的灵魂,而在不同的时期与社会环境下,人们通过对曲调的不同理解(有时是借助旋律的知名度),可以给它填上不同含意的歌词,赋予歌曲新意。更具伸缩性与拓展性的是在对歌曲结构与配器上的处理。20世纪众多的轻音乐改编版本,电声乐器的介入,无疑使曲调