

— | 学 | 就 | 会 演唱系列

流行歌曲演唱技巧

孙铁军◎编著

乐理
演唱训练
演出与合作
歌曲练习及演唱提示

一 | 学 | 就 | 会 演唱系列

流行歌曲演唱技巧

孙铁军◎编著

 中国出版集团

 现代出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

流行歌曲演唱技巧 / 孙铁军编著. -- 北京 : 现代出版社,
2015. 1

(一学就会演唱)

ISBN 978-7-5143-3248-3

I. ①流… II. ①孙… III. ①流行歌曲—歌唱法 IV. ①J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 307995 号

系列策划: 霍长和

责任编辑: 江骅谕

出版发行: 现代出版社

地 址: 北京市安定门外安华里 504 号

邮 编: 100011

电 话: 010-64267325 64245264 (传真)

网 址: www.1980xd.com

电子邮箱: xiandai@cnpitc.com.cn

印 刷: 北京诚信伟业印刷厂

开 本: 210×285mm 1/16

印 张: 10.5

版 次: 2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5143-3248-3

定 价: 33.00 元

版权所有, 翻印必究; 未经许可, 不得转载

目 录

第一单元 流行音乐的基本知识	(1)
一、西方流行音乐发展与风格简介	(1)
二、中国流行音乐发展与风格简介	(8)
三、流行音乐名家名曲简介	(11)
 第二单元 乐理基础知识	(29)
一、基本音级	(29)
二、音符的高低	(29)
三、音符的长短 (时值)	(30)
四、休止符	(30)
五、半音与全音	(31)
六、变化音	(31)
七、附点音符	(32)
八、节奏	(32)
九、节拍	(32)
十、单节拍与复节拍	(32)
十一、调	(33)
十二、常见的简谱符号	(35)
十三、常用音乐术语	(37)
 第三单元 演唱技巧训练	(39)
一、歌唱概念及原理	(39)
二、声乐基础训练	(42)
三、如何学习歌曲	(47)

第四单元 演出与合作	(50)
一、关于器材	(50)
二、关于乐队	(55)
三、关于演出	(60)

第五单元 歌曲练习及演唱提示	(67)
-----------------------------	--------

一、男生部分

第一阶段

空白格	蔡健雅 词 蔡健雅 曲 (67)
时间都去哪了	董冬冬 词 陈 曦 曲 (68)
寂寞还是你	来自网络 (69)
残酷月光	向月娥 词 陈小霞 曲 (71)
看月亮爬上来	陆 虎 词曲 (72)
稳稳的幸福	小 柯 词 (73)
等等等等	许常德 词 颜志琳 曲 (74)
红玫瑰	李焯雄 词 梁翘柏 曲 (75)
路太弯	(77)
寂寞季节	娃 娃 词 陶 喆 曲 (78)
向阳花	汪 峰 词曲 (79)

第二阶段

流浪记	Panai 词曲 (81)
你不知道的事	王力宏 词曲 (82)
寂寞让你更快乐	阿 飞 词 郭小宏 曲 (84)
真的很在乎	崔 恕 词 杨 坤 曲 (85)
勿忘心安	襄 育、曲世聪 词曲 (87)
那些年	木村充利 词 九八刀 曲 (88)
雪白血红	林 海 词 李 泉 曲 (90)
鸿雁	蒙古民歌 (91)
我们的梦	汪 峰 词曲 (93)
You raise me up	(94)

第三阶段

飘	老 沫 词 三 宝 曲 (96)
没离开过	San Watters 词 楼南蔚 曲 (97)
把幸福给你	郭明义 词 李 杰 曲 (99)

想你的夜	关 喆 词曲 (100)
凤凰于飞	刘 欢 词 (102)
洋葱	(103)
背叛	阿丹东、邬裕康 词 曹 格 曲 (104)
离不开你	李文岐 词 李黎夫 曲 (106)
浮夸	C. Y. Kong 词 黄伟文 曲 (107)

二、女生部分

第一阶段

暖心	刘了乐、厉曼婷 词 刘子乐 曲 (109)
怎样	戴佩妮 词曲 (110)
美丽心情	姚 谦 词 中岛美雪 曲 (112)
寂寞的恋人啊	李宗盛 词 王一隆 曲 (113)
顺其自然	姚若龙 词 萧煌奇 曲 (114)
寂寞寂寞就好	施人诚 词 杨子朴 曲 (116)
错的人	吴克群 词曲 丹顶鹤 记谱 (117)
三时日光	(120)
眼泪	黄国伦 词曲 (122)
最重要的决定	姚若龙 词 陈小霞 曲 (124)

第二阶段

时间煮雨	郭敬明、落 落 词 刘大江 曲 (126)
问	李宗盛 词曲 (127)
可惜不是你	(128)
记得	易家扬 词 林俊杰 曲 (130)
The Moment	廖莹如 词 陈忠义 曲 (131)
我最亲爱的	林 夕 词 Russell Harris 曲 (133)
如果这就是爱情	阿弟仔 词曲 (135)
A. I. N. Y. (爱你)	邓紫棋 词 Lupo Groining 曲 (136)
最初的梦想	(138)
亲爱的路人	林 夕 词 木村充利 曲 (139)

第三阶段

走在红毯那一天	李安修 词 陈国华 曲 (141)
失恋无罪	林 夕 词 刘勇志 曲 (143)
如果有来生	高晓松 词 格 菲 曲 (145)
等待	汪 峰 词曲 (146)

给我一个理由忘记	邬裕康 词 游政豪 曲 (147)
如果你也听说	李焯雄 词 周杰伦 曲 (149)
也许明天	施 立 词 Martin 曲 (151)
征服	袁惟仁 词曲 (153)
星星	顺 子 词曲 (154)
冬天来了	丁 薇 词曲 (156)
回来	洛 兵 词 周 笛 曲 (158)

第一单元 追溯流行音乐基本知识

一、西方流行音乐发展历程与风格简介

（一）布鲁斯

布鲁斯的起源

布鲁斯（Blues）是美国南北战争后发展起来的一种黑人歌唱形式，它诞生于美国南部，是非洲黑人文化在美国生根发芽的结果，曾对爵士乐、摇滚乐等许多流行音乐风格产生过重要影响。

从16世纪开始，不计其数的非洲黑人被欧洲殖民者运送至美洲，贩卖为奴隶。当时的黑人奴隶忍受着劳作的艰苦和奴隶主对他们的虐待，却只能把这种深深的悲伤压抑在心中。白人奴隶主不允许黑人奴隶在劳动时说话，他们就以歌唱的形式表达出来，音乐成了他们诉说衷肠的方式。

19世纪以后，在美国南方的种植园中出现了一种以无伴奏合唱的方式演唱的劳动歌曲，称之为“种植园歌曲”（Plantation Song），这种演唱形式的出现，奠定了布鲁斯音乐的重要基础。

美国南北战争后，出现了一种新的独唱形式——“田间呼喊”（Field Holler），这种演唱方式最早是黑人奴隶用来表达内心的压抑和忧伤。“田间呼喊”其实可以看做是布鲁斯最原始的形态，它已经具备了一些重要的特征，比如：高亢、嘹亮，长音与滑音，乐句较长和一字多音等。

“Blues”本就有“忧郁”之意，所以用它来命名这种音乐形式再恰当不过了。当时，由于黑人们并没有受过专业的音乐训练，因此，他们在演唱时并没有使用欧洲的七声音阶，而是使用我们称之为“布鲁斯五声音阶”，即由五个音构成的音阶。这些音阶让演唱天生带有忧伤的色彩，非常适合表现当时黑人内心压抑的情绪。

布鲁斯的发展与演变

布鲁斯音乐诞生至今，经历了多次融合，也发生了很大的变化。主要经过四个重要的阶段。

第一阶段是19世纪末到二战以前，这是布鲁斯音乐较为原始的时期，我们称之为“传统布鲁斯时期”。这时主要以三种不同的风格为代表：“乡村布鲁斯”、“古典布鲁斯”和“城市布鲁斯”。

乡村布鲁斯（Country Blues），是布鲁斯历史上最早的一种风格，诞生发展于19世纪末到20世纪20年代的美国南方农村地区。刚开始，乡村布鲁斯只是一种歌唱形式，通常以男声演唱，用班卓琴伴奏，结构也比较简单，反复时多以即兴为主。乡村布鲁斯的歌词内容十分贴近生活，多用于表达黑人对现实的失望和不满，以及对人生和未来的渴望与期盼等等。这些歌曲在当时的黑人中引起了强烈的反响。乡村布鲁斯时期，比较有影响的代表人物有：查理·帕顿（Charlie Partton）、雷蒙·杰斐逊（Lemon Jefferson）、桑·豪斯（Sun House）、罗伯特·约翰逊（Robert Johnson）等。

古典布鲁斯（Classic Blues），主要指20世纪20年代以后出现的一种以女性布鲁斯歌手演唱的一

种歌唱形式，它更加商业化，最早兴起于美国北方城市。古典布鲁斯开始使用爵士乐队伴奏，歌曲的旋律也不再是即兴演唱，而是由作曲家专门创作，结构也更为稳定。它的风格变得更为抒情和流行，不再像乡村布鲁斯那样硬朗，且带有浓郁的商业性质，但歌曲中还是带有布鲁斯音乐典型的幽怨与哀伤。古典布鲁斯时期的代表人物有：贝茜·史密斯（Bessie Smith）、妈咪·史密斯（Mamie Smith）、比莉·霍利迪（Billie Holiday）等。

城市布鲁斯（Urban Blues），主要指 30 年代以后在城市中逐渐发展流行起来的带有都市特征的布鲁斯音乐。城市布鲁斯主要反映城市中黑人的生活，它的结构变得较为固定，歌词也相对乐观，一般采用十二小节的布鲁斯曲式，演唱时，经常采用小型爵士乐队伴奏，伴奏中常加入电吉他、口琴等乐器。这一时期的代表人物有：T-B·沃克（T-Bone Walker）、萨姆·“闪电”·霍普金斯（Sam Lightning Hopkins）、“嚎狼”（切斯特·亚瑟·伯内特 Chester Arthur Burnett）等。

第二个阶段，大致是在二战以后，20 世纪 40~50 年代这一时期盛行的布鲁斯风格，称做“节奏布鲁斯时期”。节奏布鲁斯（Rhythm&Blues）是一种具有较强节奏感，带有推动性的布鲁斯风格。节奏布鲁斯最早以城市布鲁斯为基础，融合了摇摆乐（Swing）和布吉-乌吉（Boogie Woogie）的特点，经常采用大乐队伴奏，萨克斯和其他铜管乐也开始进入了乐队编制，音乐变得更加电声化。它保留了布鲁斯音乐强劲的节奏，但已完全超越了以往传统布鲁斯的固定模式，体现了新一代黑人的思想与精神。节奏布鲁斯对于布鲁斯音乐的传播起到了重要的推动作用，作为摇滚乐的来源之一，它对后者产生了重要影响。这一时期的主要代表人物有：马迪·沃特斯（Muddy Waters）、路易斯·乔丹（Louis Jordan）、杰瑞·李·刘易斯（Jerry Lee Lewis）等。

第三阶段，是在 20 世纪 60~70 年代，此时是布鲁斯与摇滚乐融合的“摇滚布鲁斯时期”。节奏布鲁斯对摇滚乐产生了重要影响，简单地说，20 世纪 60 年代前后的美国摇滚音乐家，基本上都是听着节奏布鲁斯音乐长大的，他们的摇滚乐是以布鲁斯音乐作为根基发展而成。总的来说，摇滚布鲁斯是以摇滚乐的形式和手法，综合布鲁斯音乐元素结合而成的。摇滚布鲁斯时期的代表人物有：约翰·梅耶尔（John Mayal）、埃里克·克莱普顿（Eric Clapton）、“阿尔曼兄弟”乐队（The Allman Brothers）等。

第四阶段“现代布鲁斯时期”，主要指 20 世纪 80 年代以后的现代化电声布鲁斯，以及结合现代流行音乐所产生的流行布鲁斯。现代布鲁斯以传统布鲁斯为根基，加入大量现代化制作手段，融入了更多的流行音乐成分。现代布鲁斯没有了那么多传统的限制，不再局限于固定的结构和音阶，歌词中也见不到太多的忧伤和哀怨，融合与多元已经成为了现代布鲁斯的发展趋势。

（二）爵士乐

爵士乐的起源

爵士乐诞生于 19 世纪末 20 世纪初的美国南部港口城市新奥尔良，它的音乐根基主要来自布鲁斯（Blues）和拉格泰姆（Ragtime），是非洲与欧洲音乐文化融合的产物，是美国流行音乐文化的重要代表，爵士乐对世界流行音乐的发展产生了重要影响。

19 世纪末，由于商业的发展，使新奥尔良成为当时美国的主要城市之一。在新奥尔良的城市人口中，以非洲血统的黑人、欧洲血统的白人和混血的克里奥尔人（Creole）为主。当地红灯区的酒

吧、舞厅甚至妓院，有很多音乐表演，有非洲音乐文化传统的黑人乐师与受过欧洲古典音乐教育的克里奥尔人乐师，在表演中互相交流、沟通，彼此融合，爵士乐就这样诞生了。

爵士乐是多种文化互相融合的结果，黑人音乐、古典音乐和欧洲军乐都对它产生过影响。而在多种音乐元素中，布鲁斯和拉格泰姆对爵士乐的影响极为重要。布鲁斯是黑人音乐元素的重要表现，它的演唱方式和独特的布鲁斯音阶、曲式以及节奏，都对爵士乐产生了重要影响。拉格泰姆是一种钢琴音乐，在发展中产生了“切分”和“即兴”两种重要的演奏模式，这对后来的爵士乐产生了重要影响，成为爵士乐的主要特征之一。

爵士乐的发展与演变

关于爵士乐的发展，首先形成的是20世纪20年代的新奥尔良风格，它奠定了爵士乐的基本特征和即兴演奏、演唱的表现形式。这时的音乐整体感觉是比较热烈的，以6、7个人的小乐队为主，讲究集体的即兴演奏和各乐器之间的平衡。这一时期的代表人物有杰里·罗尔·莫顿（Jerry Roll Morton）、路易斯·阿姆斯特朗（Louis Armstrong）、金·奥利弗（King Oliver）等。

20世纪30、40年代美国大萧条时期，兴起了一种由“大乐队”（Big Band）演奏的极具动感的伴舞音乐——摇摆乐（Swing）。摇摆乐的乐队编制庞大，基本上是按乐谱演奏，较少即兴，和声简单、结构规整，节奏带有摇摆律动，带有较强的舞蹈性。这一时期的代表人物有班尼·古德曼（Benny Goodman）、艾灵顿公爵（Duke Ellington）、贝西伯爵（Count Basie）等。

二战过后，一种被称为“比波普”（Bebop）的爵士乐开始风行起来，它打破了摇摆乐固有的表现模式，开始强调个人的演奏技巧。比波普的乐队通常为3至6人的小乐队，演奏强调个人即兴，注重和声的变化，有时也带有不和谐的紧张感。这时期的代表人物有：迪兹·吉莱斯皮（Dizzy Gillespie）、查理·帕克（Charlie Parker）、特洛纽斯·蒙克（Thelonious Monk）等。

1940年代末50年代初，随着战后的经济复苏，兴起了一种柔和、舒缓的爵士乐，它强调音乐的和谐，带有一定的浪漫色彩，我们称之为“冷爵士”（Cool Jazz）。冷爵士以小乐队编制为主，编曲精致、协和，讲究有节制地即兴，打击乐也以较为柔和的演奏方式为主。这一时期的代表人物有：迈尔斯·戴维斯（Miles Davis）、斯坦·盖茨（Stan Getz）、吉尔·伊文斯（Gil Evans）等。

硬波普作为比波普风格的延续，盛行于1950年代。当冷爵士成为主流时，一批具有反叛精神的爵士乐手开始“回归”比波普风格。此时的硬波普比比波普的旋律、和声更为简单，易于哼唱，但更加狂放和激烈，强调音乐的推动性，追求黑人音乐本质。此时的著名音乐家有：阿特·布雷基（Art Blakey）、索尼·罗林斯（Sonny Rollins）等。

音乐家总是热衷于寻求突破，在1960年代初，当爵士乐的即兴已经受到了规则和模式的限制时，勇于创新的乐手们开创了一种反抗传统的全新爵士风格——自由爵士（Free Jazz）。自由爵士采用自由调性，不遵循传统的对称结构与和声进行，音乐中充满了不和谐与意外因素。主要代表人物有：奥内特·科尔曼（Ornette Coleman）、约翰·科尔特兰（John Coltrane）等。

20世纪60年代，摇滚乐风靡全球，自由爵士开始没落。爵士音乐家结合了摇滚乐、节奏布鲁斯、索尔音乐、“放克”音乐等多种元素，形成了新的音乐风格，称之为“融合爵士”（Fusion Jazz）。代表人物有：迈尔斯·戴维斯（Miles Davis）、赫尔比·汉考克（Herbie Hancock）、奇克·科

瑞阿 (Chick Corea) 等。

在摇摆乐以后, 拉丁爵士乐 (Latin Jazz) 成为了最流行的带有舞蹈性质的音乐风格。拉丁爵士中加入了更多的非洲和南美的音乐元素, 这种风格更强调打击乐器的演奏, 节奏更适合舞蹈, 可以看做是波普与拉美打击乐的结合。代表人物有: 蒙格·桑塔玛利亚 (Mongo Santamaria) 等。波萨诺瓦 (Bossa Nova) 作为拉丁爵士的一个重要分支流传至今, 它的节奏新颖, 富于轻快、放松的律动, 原词是葡萄牙文, 意为“新节奏”。代表人物有: 斯坦·盖茨 (Stan Getz) 等。

20 世纪 80 年代末, 在英国出现了一种新的融合性爵士舞曲——酸爵士 (Acid Jazz), 它结合了嘻哈乐 (Hip - Hop)、House 舞曲、“放克”等多种音乐元素, 并且时常伴有一些迷幻的特征。这种风格的主要代表人物有: 吉尔斯·彼得森 (Giles Peterson)、“US3”乐队、罗伊·埃尔斯 (Roy Ayers) 等。

(三) 美国乡村音乐

美国乡村音乐的起源

乡村音乐 (Country Music), 兴起于 20 世纪 20 年代美国南方的农村, 最早受到英国传统民谣的影响发展而来, 是美国民族文化的象征。随着美国流行音乐的发展潮流, 乡村音乐在不断发展融合的过程中, 也加入了主流流行音乐的行列, 成为其重要的组成部分。乡村音乐也对摇滚乐产生了很深的影响。

16 世纪, 英国移民者来到了北美大陆, 同时也将英国的民间音乐带到了这里, 在随后的时间里, 这些民谣代代相传。当时人们保守的观念使得这种传统的音乐风格得以延续和发展, 这些歌曲和乐曲成了后来乡村音乐的主要根基。

乡村音乐与爵士、布鲁斯等音乐风格不同, 它完全是美国白人文化的代表。最早的乡村音乐曲调简单、节奏平稳, 带有叙述性, 内容多为歌唱生活和爱情, 伴有较为浓郁的乡土气息。乡村音乐的表现形式多为独唱或小合唱, 唱法自然、洒脱, 伴奏乐器常见吉他、班卓琴、口琴、小提琴等, 旋律流畅动听, 曲式结构也并不复杂。

美国乡村音乐的发展与演变

20 世纪 20 年代, 有些电台开始播放山区的音乐, 称为“山地音乐” (Hillbilly Music)。这些音乐简单、平稳, 具有叙事性, 在当时引起了反响, 很受欢迎。由此, 更多的电台开始播放山地音乐, 唱片公司开始到各地发掘乡村音乐人才、录制唱片。这期间涌现了最早的一批乡村歌手, 如吉米·罗杰斯 (Jimmie Rodgers) 和“卡特家族”等。

20 世纪 30 年代, 越来越多的美国南部人向地广人稀的西部地区迁移, 结合当地的文化气息, 他们的乡村音乐变得更加豪迈、洒脱。此时电声乐器加入了乐队, 结合爵士摇摆乐产生的“西部摇摆乐” (Western Swing), 是这一时期具有代表性的乡村音乐。代表人物有坚尼·奥特里 (Gene Autry)、鲍勃·维尔斯 (Bob Wills) 等。

1940 年代, 一种古老的山歌在肯塔基州的山区开始流行, 它主要来自当地古老的风俗, 被称作“兰草音乐” (Bluegrass)。兰草音乐的速度较快, 经常采用多声部演唱, 以提琴、班卓琴、曼陀林等乐器作为伴奏。兰草音乐在发展过程中, 也曾受到爵士乐的影响, 经常出现即兴演奏的部分。这一

时期的代表人物有比尔·罗蒙（Bill Monroe）等。

1950 年以后，田纳西州的纳什维尔成为了乡村音乐的中心，这一时期的乡村音乐或在纳什维尔录制的音乐，都被称为“纳什维尔之声”（Nashville Sound）。在风格上，“纳什维尔之声”主要以钢琴、弦乐和背景和声作为基础，比传统乡村音乐更加贴近流行音乐。在这一时期，较有影响的代表人物有：罗伊·阿卡夫（Roy Acuff）、汉克·威廉姆斯（Hank Williams）、帕特茜·克莱茵（Patsy Cline）等。

1950 年代中期，乡村音乐和摇滚乐第一次结合，产生了“山地摇滚”（Rockabilly）。山地摇滚改变了传统乡村音乐的面貌，使其更适合当时的流行音乐文化环境，焕然一新的风格对后来乡村音乐的发展产生了巨大影响。代表人物有：约翰尼·卡什（Johnny Cash）、卡尔·帕金斯（Carl Perkins）等。

1970 年代，乡村音乐与摇滚乐第二次结合，盛行一时，称为“乡村摇滚”（Country Rock）。这一时期的音乐家很多成长于摇滚乐风靡的 60 年代，对于一些有乡村音乐背景的人，他们创作和表演的摇滚乐加入了大量的乡村音乐和布鲁斯音乐成分，是多种元素融合的产物。代表人物有查理·丹尼尔斯（Charlie Daniels）等。

70 年代以后，各种音乐风格之间的跨界与融合变得越来越多，乡村音乐在更加商业化与产业化的同时，也变得更加贴近流行音乐，类似的风格可称做“流行乡村音乐”（Country - Pop）。代表人物有：约翰·丹佛（John Denver）、肯尼·罗杰斯（Kenny Rogers）等。

进入 20 世纪 80 年代，一些乡村音乐人喊出了“复兴传统乡村音乐”的口号，他们在音乐上追求原始的民间性和乡土气息，但在制作上采用现代流行音乐的模式，加入现代乐器伴奏，兼顾传统与流行。这种乡村音乐风格称做“新传统主义”（New Traditionalism）。代表人物有：乔治·斯雀特（George Strait）、里基·斯卡格斯（Rick Skaggs）等。

“新乡村音乐”（New Country）是“新传统主义”的延续和发展，它加入了更多的摇滚元素。代表人物有：加斯·布鲁克斯（Garth Brooks）、仙妮亚·特温（Shania Twain）等。

（四）摇滚乐

摇滚乐的起源

摇滚乐（Rock and Roll），诞生于 20 世纪 50 年代初期的美国，它是黑人音乐与白人音乐的结合，融合了布鲁斯、乡村音乐、爵士乐、福音音乐等多种音乐风格，对美国乃至世界流行音乐的发展都产生了重要的影响。

美国在经历了经济大萧条和二战后，到了 40 年代末，经济逐渐稳定，人们的生活开始好转，在相对富足的生活中，美国出现了一个“生育高峰期”。50 年代初期，青少年的数量快速增长，他们生活在安定、优越的环境中，这一代的年轻人开始变得叛逆不安。他们渴望摆脱传统的生活方式，追求个人的理想和爱好，形成了一股强大的反叛力量，同时也需要一种极具反叛性的音乐为他们代言。

摇滚乐的形成主要受三种音乐风格的影响：布鲁斯、乡村音乐和“叮砰巷”音乐。布鲁斯和乡村音乐我们已有大致的了解，“叮砰巷”音乐又是什么呢？

“叮砰巷”是个地名，位于纽约第 28 街，“叮砰巷”音乐，指的是 20 世纪上半叶美国流行的一

种抒情流行音乐风格，音乐特征类似后来的“波普”音乐。“叮砰巷”歌曲一般由白人作曲家创作，内容以爱情为主，它的旋律性较强，节奏相对简单，大多采用主歌一副歌的形式。

1955 年，电影《黑板丛林》（Blackboard Jungle）上映，其中的一首歌《昼夜摇滚》（Rock Around The Clock）在年轻人中引起了轰动，摇滚乐正式进入了大众的视线，它的演唱者比尔·哈利（Bill Haley）也因此被人称为“摇滚乐之父”。

摇滚乐的发展与演变

20 世纪 50 年代中期，摇滚乐在流行乐坛脱颖而出，受到年轻人的追捧。早期的摇滚乐相对简单、明朗，表现出当时年轻人反叛，追求刺激，要求个性解放的愿望。这一时期的重要代表人物有：埃尔维斯·普莱斯利（Elvis Presley）、查克·贝利（Chuck Berry）、小理查德（Little Richard）、罗伊·奥比逊（Roy Orbison）等。

1964 年，美国摇滚乐经历了 10 年的时间，发展陷入了困境。此时英国摇滚乐进入美国，其中影响最大的来自于“披头士”（The Beatles）乐队，随后更多的英国乐队纷沓而至。这一时期称为“不列颠入侵”（British Invasion），英国摇滚乐的到来，对美国摇滚乐的发展产生了极大的影响。

60 年代是摇滚乐发展的关键时期，它所涉及的内容比以往更加广泛和深入，摇滚乐歌手们把许多社会现象，包括战争、种族、人权等问题写到歌曲中。由此诞生了一系列优秀的摇滚乐风格，如民谣摇滚（Folk Rock）、迷幻摇滚（Psychedelic Rock）等。代表人物有：鲍勃·迪伦（Bob Dylan）、“杰斐逊飞机”乐队（The Jefferson Airplane）等。

1970 年代，越战结束，美国社会开始稳定，“民权运动”转入低潮，人们对政治的关心程度日益减弱。社会上出现了大批“雅皮士”（Yuppi），他们勤奋工作，追求物质文明与舒适生活，随之出现了一大批舒适、轻快、柔和的摇滚乐歌曲，以温和摇滚（Soft Rock）和乡村摇滚（Country Rock）为重要代表。代表人物有：卡朋特（The Carpenters）、老鹰乐队（The Eagles）等。

“重金属”（Heavy Metal）是盛行于 70 年代的一种摇滚乐风格，它以 60 年代的硬摇滚（Hard Rock）为基础，突出摇滚乐中激烈、强劲的一面，极端地体现了摇滚乐中的反叛精神。重金属的演唱常是呐喊的，贝司十分沉重，电吉他经常采用失真效果，以及大段的吉他独奏（Solo）。这一风格的主要代表人物有：枪炮与玫瑰（Guns N' Roses）、范·海伦乐队（Van Halen）、邦·乔维（Bon Jovi）等。

摇滚乐从 1950 年发展至今，在过程中衍生出众多的分支，它们各具特点。总体来说，摇滚乐的思想越来越深刻，风格也更加多元化，还有很多颇具影响的摇滚种类，比如：“朋克”（Punk）、“新浪潮”（New Wave）、“另类摇滚”（Alternative Rock）等。还有很多的知名摇滚歌手，诸如：“性手枪”乐队（Sex Pistols）、埃尔维斯·科斯特洛（Elvis Costello）、“史密斯”乐队（The Smiths）、“涅槃”乐队（Nirvana）、“U2”乐队、“皇后”乐队（Queen）、埃尔顿·约翰（Elton John）等。

（五）其他流行音乐

索尔音乐

索尔（Soul），又译作“灵魂乐”或“灵歌”，它是以黑人宗教音乐“福音歌”（Gospel）作为基础，逐渐融入布鲁斯、摇滚乐等风格发展而成，开始盛行于 20 世纪 60 年代，是美国黑人音乐文化的

又一重要代表。

作为索尔音乐的直接来源，福音歌诞生于 19 世纪末的黑人教堂中，是礼拜仪式的重要组成部分。它的歌词内容大多出自《圣经》，演唱形式多样，有独唱、合唱、重唱、齐唱等，伴奏乐器主要以钢琴或教堂管风琴为主，后来加入吉他、贝司、鼓等乐器，具有即兴的特征。

索尔音乐可以看做是福音歌世俗化的结果，它比后者更加流行，完全采用电声乐器进行伴奏，表现的内容也已经超出了宗教的范畴。1962 年，第一张以“Soul”命名的唱片上市，索尔音乐正式踏入了美国流行乐坛。这一时期的主要代表人物有：雷·查尔斯（Ray Charles）、阿尔萨·富兰克林（Aretha Franklin）、詹姆斯·布朗（James Brown）等。

从音乐方面看，索尔的节奏、旋律都比较自由，和声也不太复杂，演唱时讲究即兴，强调发自灵魂的演唱，感情色彩十分浓烈。它对其他很多风格的音乐产生过重要影响，如：摩城音乐（Motown）、放克（Funk）、R&B 等。主要的代表人物有：史蒂夫·旺德（Stevie Wonder）、戴安娜·罗斯（Diana Ross）、惠特尼·休斯顿（Whitney Houston）、玛丽亚·凯莉（Mariah Carey）等。

拉丁音乐

拉丁音乐（Latin Music）指的是从美国与墨西哥交界的格兰德河到南美洲最南端的合恩角之间的拉丁美洲地区的音乐。

拉丁美洲是一个多民族的地区，拉丁音乐也是多种音乐融合而形成的多元化混合型音乐。印第安音乐是拉丁音乐的基础，而后来的欧洲白人音乐、非洲黑人音乐、包括东方的亚洲音乐，都对拉丁音乐做出过不同的贡献。经过长期的沉淀、融合、发展，逐渐形成了一种多姿多彩的、充满活力、动感的独特的拉丁音乐文化。

拉丁音乐对流行音乐的影响一直存在，早在 20 世纪前半叶，探戈（Tango）、伦巴（Rumba）等拉丁节奏就已经被广泛地运用到了流行音乐之中。“二战”过后，拉丁音乐广泛地在西方国家传播，与爵士乐融合还发展出“古巴爵士”（Afro - Cuban Jazz）、波萨诺瓦（Bossa Nova）等众多优秀的音乐风格。

在节奏方面，拉丁音乐具有极强的节奏感和舞蹈性，节奏形态短促而有力。伴奏乐器方面，吉他和铜管乐器最为常见，除此之外，打击乐器也非常丰富，如：康加鼓（Conga）、邦戈鼓（Bongo）、沙球（Maracas）、牛铃（Cowbell）、手铃（Tambourine）等。主要的代表人物有：卡洛斯·桑塔纳（Carlos Santana）、格洛里亚·伊斯特芬（Gloria Estefan）、瑞奇·马丁（Ricky Martin）、夏奇拉（Shakira）等。

迪斯科 & 流行舞曲

1970 年代，美国兴起一种流行音乐舞曲，称作“迪斯科”（Disco），它的音乐并不复杂，通常具有强劲的节拍和强烈的动感。

20 世纪 60 年代，随着音乐播放设备的更新，舞厅里开始使用唱片播放机来代替乐队的工作，慢慢地，人们把这种由唱片播放出来的用于跳舞的音乐称做迪斯科。迪斯科最早源于法国，60 年代中期传入美国，到了 70 年代，逐渐发展成为风靡世界的舞曲音乐。这一时期的代表人物有：堂娜·萨莫（Donna Summer）、“比·吉斯”乐队（Bee Gees）、“阿巴”组合（ABBA）等。

1980 年代以后，迪斯科音乐变得泛滥并让人觉得简单、乏味，因而，以此为基础，派生出了很多不同形式的流行舞曲。这些音乐在表现形式上更加丰富，由于音乐设备的更新和制作手段的丰富，加入了大量的电子音乐手段，形成了更为现代化的舞曲，如：House、Techno、Trance、Big Beat、Break Beat、Drum' N' Bass 等。流行舞曲的主要代表人物有：里克·阿斯特列（Rick Astley）、“香蕉女郎”组合（Bananarama）、“威猛”乐队（Wham）、“河流二重唱”（Los Del Rio）。

说唱和嘻哈音乐

说唱（Rap）又称“饶舌”，起源于 20 世纪 70 年代美国纽约的黑人贫困区，它的形式主要是在固定的节奏下，快速地念诵一系列相对押韵的词句，并没有完整的旋律。

80 年代中期以后，说唱开始加入流行音乐的主流行列，1986 年，Run - D · M · C 推出专辑《升起的地狱》（Raising Hell），标志着说唱乐正式登上流行音乐的舞台，从此开始在美国造成影响，并逐渐取得成功，进而开始风靡世界。

从音乐上看，说唱乐有明显的低音线条和有力的节奏，伴随较多的重复，演唱上没有固定的旋律，但是具有相对的音高，主要以歌词内容的创作为主。代表人物有：“人民公敌”组合（Public Enemy）、M. C. 哈默（M. C. Hammer）等。

嘻哈乐（Hip - Hop）是 1970 年代产生于美国纽约的一种街头文化，它还包括说唱、街舞、涂鸦（Graffiti）等文化形式。嘻哈乐逐渐深入到美国的各大城市中，它自由、随意的表现方式，开始影响整个美国。随着发展，现今的嘻哈乐与说唱乐基本上已经融为一体、无法分辨，说唱歌手基本都是嘻哈文化的拥护者。代表人物有：L L 酷 J（L L Cool J）、劳伦·希尔（Lauryn Hill）、艾米纳姆（Eminem）等。

二、中国流行音乐发展历程与风格简介

（一）中国早期流行音乐

中国早期的流行音乐发源于 20 世纪 20 年代的上海，它是当时的音乐家以传统民间小调和地方戏曲作为基础，吸收融合了爵士乐和百老汇歌舞剧等西方流行音乐元素创作发展起来的。素有“中国流行音乐之父”的黎锦晖，在 1927 年创作了作品《毛毛雨》，这是目前能听到的中国第一首流行歌曲，由他的女儿黎明晖演唱，这首歌曲也标志着中国流行音乐的正式诞生。

中国流行音乐的第一个发展阶段，主要集中在 20、30 年代，这时中国流行音乐的主要特点是歌舞团体的活跃。由黎锦晖创办的“明月歌舞团”，在当时频繁地在各地举行演唱，红极一时，不仅闻名全国，在南洋一带也产生了不小的影响。这时的流行音乐主要以生活题材居多，以描写个人的情感为主，以西方流行音乐元素结合传统民歌和戏曲创作而成。这一时期的代表人物有：黎锦晖、许如辉、黎明晖、王人美等。

1930 年代后期到 1949 年，中国流行音乐的发展进入了一个黄金时期。1941 年以前，上海因为各国租界的存在，未受战火侵害，“十里洋场”的经济空前的繁荣，其中电影院、舞厅的兴旺，为流行音乐的发展提供了平台。随后，日本占领了上海，在“汪伪政权”的统治下，老百姓生活在水深

火热之中，流行音乐成了他们排解情绪、发泄苦闷的重要精神生活，因此，流行音乐在上海反而得到了更大的发展。1945，国民党重新接管上海，经济开始复苏，并逐步走向繁荣，上海的流行音乐也呈现出一片生机。直到1949年，政权变换，快速发展的中国流行音乐从此告一段落。

除了歌舞厅的演出，这一时期的流行音乐还借助电影、电台和发行唱片等途径传播。音乐风格方面，一方面主要以爵士乐为代表，并且好莱坞歌舞片、百老汇歌舞剧和抒情的“叮砰巷”音乐等都开始在上海盛行。另一方面，带有民族风格的歌曲也大受欢迎，这些歌曲继承和发展了中国民间小调和戏曲等风格，它们采用民族旋律，伴以流行音乐节奏，或采用爵士乐队进行伴奏创作而成。这时期的主要代表人物有：周璇、李香兰、姚莉、白光、白虹等。

1949—1969年，中国流行音乐的发展中心从上海转移到了香港，起初还是延续了之前的风格，但从1954年开始，兴起了一种轻松、欢快的音乐风格，并成为流行乐坛的主流。由于创作能力的匮乏，香港流行音乐开始时，采用选曲填词的方式，即用西方的流行歌曲填以中文歌词，这种做法一直保留到了今天。代表人物有：姚莉、张露、潘秀琼、崔萍、葛兰、静婷等。

60年代中后期，香港流行音乐开始衰落，台湾流行音乐开始崛起。由于国民党迁到台湾后，将上海时期的流行音乐带到了台湾，因此与大上海和香港流行音乐是一脉相承的。这一时期的主要代表人物有：邓丽君、姚苏蓉、尤雅等。

（二）台湾流行音乐

60年代末、70年代初，台湾流行音乐得到了快速的发展，但此时基本上还是以延续上海时期流行音乐风格为主。随着一场波澜壮阔的“民歌运动”，台湾流行音乐步入了一个崭新的时代。

“民歌运动”是台湾流行音乐发展中的一次巨大的变革，可以说是台湾流行音乐的一次飞跃。当时的传统流行音乐形式、内容比较单一，缺乏思想性，无法满足年轻人日益提高的精神文明需要，由此，人们开始期待新型音乐的诞生。1975年，杨弦将余光中的九首词谱上了歌曲，举办了标志“民歌运动”开始的演唱会，并发行了唱片《中国现代民歌集》，引起了强烈的讨论，受到广大年轻人支持。随后举办的“金韵奖”将“民歌运动”推广开来，“金韵奖”通过比赛，收集了大量的原创作品并集结出版，推出了一系列民谣专辑，使民歌的影响力迅速扩大到整个社会。

到80年代初期，“民歌运动”开始衰落，但仅仅几年的时间却，让台湾流行音乐发生了巨大的变化，对后来的发展具有深远的影响。它提升了台湾流行音乐的品质，曲风纯朴、自然，内容广泛，不拘泥于个人的情感，具有一定的文化韵味。这一时期的代表人物有：叶佳修、蔡琴、齐豫、李建复、刘文正、陈淑桦等。

80年代初，随着“民歌运动”的落幕，在唱片业的推动下，台湾流行音乐又一次发生了巨大的蜕变，这对台湾流行音乐的发展产生了进一步的推动。罗大佑是此次变革中的重要代表，他的音乐在很大程度上融合了东、西方音乐的精华，并且歌词内容方面具有深刻的思想性和文化思考，与台湾以往的歌曲相比，在音乐的内涵方面上升到了一个更高的层次。在演唱方面，苏芮突破了以往女歌手柔美的演唱风格，以高亢、激情的摇滚唱腔赢得了广泛的赞誉，引来了众多女歌手的模仿，使得台湾流行乐坛的演唱风格发生了变化，影响范围甚至波及到了内地。

随着台湾经济的增长，百姓生活水平的提高，唱片业也得到了蓬勃的发展，80年代中后期，台

湾流行音乐进入到一个全面繁荣的阶段，在十多年间，达到空前的鼎盛状态。这一时期的歌曲，旋律变得简单、通俗，内容以情歌居多，歌曲的思想性相对减弱，对于歌手的定位和包装显得重要，唱片公司和制作人发挥了主导作用。主要的代表人物有：张雨生、李宗盛、周华健、王杰、赵传、童安格、姜育恒、齐秦、庾澄庆、郑智化、费玉清、潘越云、林志颖、辛晓琪、小虎队、孟庭苇、黄大炜、巫启贤、伍佰、张信哲、张宇等等。

与主流的流行音乐相比，台湾的摇滚乐发展相对缓慢，但不懈的坚持与努力，使其在台湾乐坛始终占有一席之地。到了90年代末，一大批带有流行色彩的摇滚乐团相继崛起，也使得摇滚乐逐渐进入主流行列。台湾摇滚乐的代表人物有：薛岳、伍佰、五月天、信乐团等。

90年代后期，新的音乐风格进入到台湾流行乐坛，陶喆、周杰伦、王力宏相继推出自己的专辑，其中大量R&B、Hip-Hop风格的歌曲引起了轰动，彻底改变了台湾流行音乐的面貌。此后，R&B在台湾得到迅速的发展，产生了巨大的影响，甚至引领了此后华语地区流行音乐的发展。这一时期的代表人物还有：林俊杰、温岚、蔡依林等。

（三）香港流行音乐

20世纪50、60年代，香港流行音乐基本上延续了此前上海时期的风格，60年代受到欧美流行音乐的巨大影响，英文歌曲开始得到流传和发展，但真正能够代表香港自身流行音乐文化的，却是从70年代开始兴起的粤语歌曲。

粤语歌曲是香港本土文化的象征，与当地的粤曲有直接的联系。1974年，许冠杰的《鬼马双星》和顾嘉辉的《啼笑姻缘》，将粤语歌曲推向了一个高峰，彻底打破了原有的局面，成为香港流行乐坛的重要组成部分。随着粤语歌曲的发展，也带动了整个香港流行音乐的繁荣发展。这一时期的主要代表人物有：许冠杰、罗文、叶丽仪、汪明荃、徐小凤、甄妮、叶振棠、陈百强等。

从1974年开始的十多年间，香港的流行音乐迅速发展，逐渐形成了工业化的体系，大量的歌手和明星也造就了香港娱乐产业的兴旺发达，由此，香港乐坛出现了一大批明星歌手。虽然在音乐性和思想性上并没有更高的追求，但香港流行音乐在商业上取得了空前的巨大成功，也对80年代初内地流行音乐的复苏产生了重要的影响。这一时期的代表人物有：谭咏麟、张国荣、梅艳芳、Beyond、张学友、刘德华、黎明、郭富城、王菲、林忆莲、叶倩文等。

90年代以后，香港流行音乐继续蓬勃发展，到了21世纪以后，与台湾、内地的交流越来越多，在国语歌方面彼此的差异越来越小，基本呈现统一的趋势，主要的代表人物有：陈奕迅、古巨基、陈晓东、谢霆锋、容祖儿、谢安琪、Twins等。

（四）内地流行音乐

40年代末，中国流行音乐的发展重心转向了香港和台湾，内地在长达30年的时间里几乎没有流行音乐。然而，随着70年代末改革开放政策在全国范围内的推行，沉寂了多年的流行音乐开始复苏，迎来了新的曙光。

在内地流行音乐开始复苏的阶段，主要呈现出两种不同的风格，一是延续和发展了此前三十年来的群众歌曲和民歌路线，内容主要以抒情为主，创作手法更加新颖，旋律很具感染力，这种风格的代表人物有：李谷一、朱逢博、苏小明等。另一类是由改革开放带来的港台流行音乐的进入，人