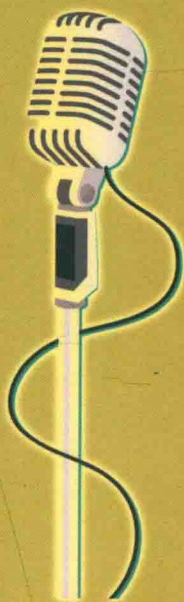

流行音乐

演唱风格表现与实践研究

黄山 著

“国家一级出版社” 中国纺织出版社 “全国百佳图书出版单位”

流行音乐演唱风格表现与 实践研究

黄 山 著

 中国纺织出版社

内容简介

当前社会中,音乐已经逐渐成为人们生活中必不可少的组成部分,而其中流行音乐更是深入人心。本书着重探讨了流行音乐的演唱风格表现与实践。从流行音乐演唱的发声机制、中西方流行音乐演唱的风格的演变及特色进行阐述,同时对流行音乐演唱的基本技能、特殊发声技巧、声伴气技巧,摇滚、拉丁、爵士、说唱技巧训练等实践内容做了初步研究。并对流行音乐舞台表演实践的内容展开探讨,如形体动作、面部表情、实例指导等。

图书在版编目(CIP)数据

流行音乐演唱风格表现与实践研究 / 黄山著. — 北京:中国纺织出版社, 2018.5

ISBN 978-7-5180-4163-3

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 245177 号

责任编辑:武洋洋

责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码:100124

销售电话:010-67004422 传真:010-87155801

http://www.c-textilep.com

E-mail:faxing@e-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http://www.weibo.com/2119887771

虎彩印艺股份有限公司印制 各地新华书店经销

2018年5月第1版第1次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:13.375

字数:242千字 定价:66.50元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前 言

当今，流行音乐作为一种传播最快、受众最广、风格和种类最多的音乐类型，始终散发着耀眼的艺术魅力。作为流行音乐的一个重要表现手段，流行音乐演唱始终是众多流行音乐爱好者、从业者、研究者们，一直致力于去研究的对象。不仅是因为流行唱法独特的演唱技巧和表现方式，更是由于流行音乐风格的多样化，使流行唱法展现出了不同的迷人色彩。流行音乐像是一条长河，从它的源头，发展出不同脉络，干流支流的不同交织和汇聚，又各自有各自的特点。它始终在前进，在变化，在求新。

若要更透彻地学习和研究流行音乐，就要更深入地去体会流行音乐的文化和精神，提高人们对流行音乐的认识和鉴赏能力，引导人们能够更好地辨别和理解流行音乐。

本书一共分为六章。第一章主要是概述流行音乐的起源和根基，流行音乐和流行唱法的关系，及流行音乐演唱和舞台特征；第二章主要是叙述西方流行音乐的风格发展和演变，包括 Blues、Jazz、Country Music、Rock&Roll、Soul、Hip - Hop 等风格；第三章主要是阐述中国流行音乐的风格演变，包括“大上海时期”的流行音乐风格、香港流行音乐风格、台湾流行音乐风格、大陆流行音乐风格等；第四章主要是讲解流行音乐演唱的发声原理和机制，主要内容有声音的产生与润饰、声音的层次与转换；第五章主要是流行音乐演唱的技巧训练，包括常用技巧的训练，声音“支点”的技巧训练和情感表现技巧的训练等；第六章主要是流行音乐演唱的舞台实践，主要内容有演唱前的准备工作，演唱时身体语言的表现，如何在演唱过程中进行心理调节，舞台实践应注意的问题等。

撰写本书，从大的框架结构上来讲，理论性较强。从流行音乐的根源写起，一直到近现代，力求与时俱进，深入浅出地对流行音乐的演唱技

巧、流行音乐文化及树立对流行音乐的正确观念和认知等方面进行论述。其意在能够全面地阐述流行音乐演唱本身所涵盖和延伸的知识，能够以理论指导实践，服务实践。

感谢我的恩师——中国著名声乐表演艺术家、教育家、硕士研究生导师及《江姐》的扮演者杨维忠教授对我孜孜不倦的教诲，感谢我的母校——沈阳音乐学院对我的培养。同时，本书在撰写过程中参考了大量流行音乐专家和研究者的文献资料与学术著作，在此表示感谢。更希望相关的专家学者能够对本书多提宝贵意见，以修缮之。

书中难免存在疏漏与不足之处，恳请广大读者给予批评与指正。

作者

2017年8月

目 录

第一章 概述	1
第一节 流行音乐的源起与根基	2
第二节 流行音乐与流行唱法	17
第三节 流行音乐演唱与舞台特征	23
第二章 西方流行音乐风格演变	32
第一节 布鲁斯 (Blues)	32
第二节 爵士乐 (Jazz)	50
第三节 乡村音乐 (Country Music)	56
第四节 摇滚乐 (Rock & Roll)	64
第五节 灵魂乐 (Soul)	74
第六节 嘻哈乐 (Hip - Hop)	85
第三章 中国流行音乐风格演变	88
第一节 “大上海时期”流行音乐风格	88
第二节 香港流行音乐风格	104
第三节 台湾流行音乐风格	108
第四节 大陆流行音乐风格	117
第四章 流行音乐演唱发声原理与机制	128
第一节 声音的产生与润饰	128
第二节 声音的层次与转换	142
第五章 流行音乐演唱技巧训练	149
第一节 常用技巧训练	149
第二节 声音“支点”技巧训练	169
第三节 情感表现技巧训练	174

第六章 流行音乐演唱的舞台实践	184
第一节 演唱前的准备工作	184
第二节 身体语言的表现	190
第三节 演唱时的心理调节	202
第四节 舞台实践应注意的问题	205
参考文献	208

第一章 概述

流行音乐的发展和社会环境有着密切的关系，尤其和政治环境、经济环境的关系更是密切。关于流行音乐的审美，审美主体不仅要充分掌握它的基本理论知识、特殊音乐现象，更需要从它的文化根源去探究；关于流行音乐的价值，它不仅体现在传统音乐中推进人类文明、促进社会和谐、增进文化交流等的价值体系中，同时它还体现在其自身的社会价值、文化价值和商业价值等方面。

流行音乐，一种生长在都市中的民间音乐，它以其独特的艺术魅力赢得了广大听众的热爱。经过一个多世纪的发展，流行音乐已在当代音乐艺术中表现出了它强有力的竞争优势，从而在当代文化产业中立于不败之地。

今天，流行音乐早已成为我们精神消费的重要对象，同时它也成为我们文化生活的重要组成部分。在这样一个流行音乐得到“全民消费”的普及时代，流行音乐的研究也越来越受到学术界的重视。但是，在流行音乐界，它的学术研究要远远落后于它的市场发展速度。因此在普及和重视之外，我们更应该进一步深入地探寻流行音乐的本质和内涵。

“流行音乐”一词源于英文“Popular Music”。《新英汉词典》中对于“Popular”的解释是：“大众的、普及的、通俗的、流行的、为一般人所接受的、受欢迎的”。从宽泛的角度来看，该词的释义已经非常详细地说明了流行音乐的特性，它是一种平民化的大众音乐，并且是一种能够在社会上产生普遍性影响的大众音乐。

若从流行音乐的发展角度来看，流行音乐是由 Jazz、Blues、Rock&Roll、Soul 等美国大众音乐中建构，并从中派生出来的音乐体系。它可以泛指 Jazz、Rock&Roll、Soul、Blues、Rap、Hip—Hop、Disco、Reggae、New Age 等 19 世纪中叶以后诞生的所有都市化大众音乐。尤其是 20 世纪以来，流行音乐在社会、文化、商业等领域都发挥着重要作用，并且与其保持着密切关系。

流行音乐的发展对社会环境有着强烈的依赖，它不仅需要政治环境和经济环境的支撑，同时它更需要得到社会大众的认可与接受。

20世纪以后，流行音乐开始在美国得到迅速发展，爵士乐、布鲁斯、摇滚乐、索尔等一些重要的流行音乐风格逐渐浮出水面，从而使美国成为世界流行音乐的中心。然而，流行音乐在世界范围内造成的影响，主要是在“二战”以后。世界各国政治环境的变化对流行音乐的发展都产生了重要的影响。除此之外，经济环境也在很大程度上决定着流行音乐的发展。放眼世界，美国和英国的流行音乐堪称世界流行音乐的两大“发动机”。他们的流行音乐之所以发达，这和他们的经济环境是密不可分的。

第一节 流行音乐的源起与根基

流行音乐起源于美国，美国的南方是流行音乐的集中地区。新奥尔良是爵士乐的发源地，布鲁斯源于密西西比州一带，乡村音乐集中在田纳西州的纳什维尔，摇滚乐在孟菲斯崛起。在美国南方，黑人音乐和白人音乐相互影响，各种音乐之间形成了密切的关系。二十世纪上半叶，流行音乐在美国得到快速发展，纽约、芝加哥、洛杉矶、旧金山等城市纷纷成为流行音乐的发展中心。“二战”后，流行音乐的影响进一步扩大，逐渐从美国走向世界。经过半个多世纪的发展，逐渐形成当今以欧美为中心的世界流行音乐格局。

如果要追溯流行音乐的源头，美国的英国移民和黑人后裔无疑是开拓流行音乐最重要的两大群体。英国人来到美国之后，他们将欧洲艺术和各种娱乐活动带到美国，戏剧和歌舞表演以及他们的民间歌谣，后来都成为美国白人流行音乐的重要基因，如叮砰巷歌曲、白人伤感歌曲以及乡村音乐，无一例外不是受到欧洲音乐和英国民谣的影响。

黑人，是被迫来到美洲大陆的一个群体，他们被欧洲殖民者贩卖到美国，从踏进美国第一天起，他们就是奴隶。他们虽然没有人身自由，但是他们却用惊人的毅力使他们的文化成为这个国家文化的重要组成部分。布鲁斯、灵歌作为美国黑人音乐的两大源头，分别从世俗和宗教两个领域，深深地影响了后来的美国流行音乐。尤其是“二战”后的节奏布鲁斯，更成了摇滚乐、灵魂乐、放克等多种流行音乐的基础。

一、流行音乐的源起

流行音乐（Popular Music）源于欧美，在英文中“Popular”的意思是大众的、通俗的、流行的、为一般人接受的、受欢迎的。可见，流行音乐

是一种平民化音乐，是容易在社会上产生广泛影响的音乐。确切地讲，流行音乐是由布鲁斯（Blues）、爵士（Jazz）、摇滚（Rock）、灵魂乐（Soul）等美国大众音乐架构起来，并从中派生出来的音乐体系。

从另一个角度来看，流行乐就是都市中的民间音乐。它的生长环境以都市为中心，并广泛“辐射”都市之外的其他大城市和乡村，其受众涉及社会各个阶层，因而它的“民间性”也极强。纵观流行音乐的发展历程，任何一种流行音乐形式，都是在繁华的大都市中诞生的，并以大都市为中心，“辐射”到大都市以外的小城市或乡村。因为大都市的经济条件和生活水平相对较高，都市民众在物质条件相对充足的前提下，必然产生精神上的艺术追求。纵观世界各国的流行音乐发展史，“都市化”是流行音乐的重要特征之一。所以，流行音乐的发展一定是以都市为中心的。

例如，爵士乐于19世纪末20世纪初诞生于新奥尔良。新奥尔良是美国路易斯安那州的海港城市，19世纪末已是美国南部的重要城市之一，因为它具备都市环境，所以成为爵士乐发展的温床。

布鲁斯本是美国黑人的民间音乐，它从一种民间音乐发展成真正意义上的流行音乐，经历了较长时间的演变。其中最重要的一个环节就是由农村向都市的挺进。“一战”后，大量的美国南部黑人“北迁”到北方大都市芝加哥和纽约，也有不少黑人挺进南部都市孟菲斯，将布鲁斯带到了城市中。“二战”后，再次迎来“北迁”大潮。随着黑人几次大规模地涌入城市，黑人民间音乐——布鲁斯在都市中慢慢发生演变，最终变成我们今天所听到的流行音乐——布鲁斯。

美国乡村音乐是美国的白人民间音乐。从最初的民间音乐演变成后来的流行音乐，其间，乡村音乐也经历了从乡村向都市的发展过程。在20世纪20年代之前，乡村音乐主要在南部农村一带发展。20年代后，纳什维尔成为美国乡村音乐的大本营。随后，和纳什维尔形成对抗的德克萨斯州首府奥斯汀，也正因为其大都市身份而成为乡村音乐的又一大发展中心。这再次证明，都市环境对于流行音乐的发展是一个基本前提。

中国流行音乐于20世纪20年代产生于上海，20年代的海中国最繁华的城市。当然，上海作为中国流行音乐的发源地，还有很多其他原因，但是它的大都市环境，是其中最重要的原因之一。再看当代中国流行音乐，北京、广州、香港都是华语流行音乐的发展中心。流行音乐在一个多世纪的发展历程中，在社会、文化、商业等领域都发挥出了重要作用。

（一）社会文化对流行音乐的源起

流行音乐作为都市中的民间音乐，那么它的发展毋庸置疑的是围绕着

都市展开的，并且广泛地辐射到社会的各个阶层群体。所以社会环境对流行音乐的发展有着重要的作用，它和政治、经济也有着很大的关系，在不同的时代、国家，他们的政治背景和国民经济等各种因素都和流行音乐发展有着密不可分的关系。

1. 流行音乐发展的政治环境

美国是流行音乐的发展中心。流行音乐在全世界产生较大影响，主要是在“二战”以后，因此“二战”后在政治上和美国发生关系的国家和地区，其流行音乐都比较发达，如亚洲的日本、韩国及中国的台湾地区等。而朝鲜及中国大陆，“二战”后在政治上和美国脱离了关系，因此像韩国和朝鲜，中国大陆及台湾地区即使拥有相同的文化背景，但是在流行音乐上却产生了明显的差异；再如原东德和西德，由于西德受美国影响较大，它的流行音乐较为发达，而东德受原苏联影响较大，流行音乐则相对落后。可见，“二战”后各个国家与美国的关系成为各个国家流行音乐发展的基本前提。

2. 流行音乐发展的经济环境

国民经济的发展为流行音乐的发展奠定了基础。美国和英国的流行音乐之所以发达，与其经济实力是密不可分的。“二战”中，英、美虽然都被卷入战火，但是战争并没有对其本国产生太大影响，所以战后经济恢复较快，因此“二战”后，英、美两国在相对优势的经济环境中，迅速成为世界流行音乐的龙头大国。再看北欧，在“二战”中，北欧所受的影响较小，在两次大战中都幸运地躲过了战争。所以北欧的社会状态相对比较稳定，经济上也积淀了一定的实力。因此，北欧流行音乐在当今世界流行音乐中占有很重要的位置，特别是瑞典和丹麦，在流行音乐领域都占有非常重要的位置。此外，再看亚洲，日、韩经济较发达，流行音乐水平相对较高；马来西亚、新加坡也因有相对较强的经济基础，其流行音乐也相对发达。再看中国，自改革开放以后，30年来经济发展突飞猛进，我国的流行音乐也随之迅速发展，所以在音乐形态与概念方面，也很快便跟上了欧美发达国家的脚步。

（二）商业文化对流行音乐的源起

流行音乐是19世纪下半叶，伴随着现代工业文明的兴起而发展起来的一种音乐形式。

从商业文化角度来看，流行音乐是一种工业化的音乐商品，它具有商

品的属性：尽可能地满足消费者的需求，同时最大限度地从消费者身上获取利益。因此，它的存在和市场紧密相连，它的传播必须通过商业化的营销方式进行推广。最初，它的传播主要依靠活页乐谱和一些表演团体的演出。进入20世纪后，唱片、广播和电视等现代传媒的出现进一步推动了流行音乐的发展，从而使其成为一种工业化的音乐商品。

在当今的市场经济大潮中，流行音乐的生产一定要和市场需求同步。只有在保证市场的前提下，才有可能提高音乐品质并发展音乐形态。20世纪初，当流行音乐开始成为一种大众音乐时，它的商业属性就得到了充分的体现。布鲁斯、爵士乐、摇滚乐、索尔音乐，以及中国流行音乐的起源，都能充分说明流行音乐的商业属性。

“阳春白雪”的音乐作品，是很难成为大众化的流行音乐的。为了让大家更好地理解商业文化对流行音乐的影响，我们从几个方面来分析流行音乐的商业性。

1. 从爵士乐、摇滚乐、灵魂音乐的发展情况看流行音乐的商业性

爵士乐、摇滚乐、灵魂音乐是流行音乐的三大支柱。在它们的发展过程中，一切市场行为都是围绕商业目的而展开的。它们在诞生之初，都明显地显示出了其所具有的商业属性。例如爵士乐，在诞生之初，它是很多乐师的谋生工具。

爵士乐于19世纪末20世纪初起源于美国，而它在社会上产生广泛影响，却是在“一战”以后。20年代爵士乐在美国得到广泛传播，因而该时期被称为“爵士时代”^①，此后爵士乐更加受到美国大众的喜爱。从爵士乐的起源看，它的商业属性非常明显。爵士乐的两大来源是布鲁斯和拉格泰姆（Ragtime），当拉格泰姆风行全美之时，基本上也标志着爵士乐的兴起，然而就在拉格泰姆和布鲁斯融合的过程中，新奥尔良的斯托里维尔“红灯区”为其提供了重要平台，很多克里奥尔（Creole）钢琴师因生活所迫，为了挣钱而在妓院弹琴，而有身份、有地位的白人很少愿意冒着社会舆论的风险去挣那一份小钱。同时期，来到妓院担任乐师的黑人乐手们，他们的动机则更加明显，完全是为了谋生。因此，拉格泰姆和布鲁斯，在融合成爵士乐之前，或者说在初具爵士乐雏形之时，它们都呈现出了显著的商品属性，都是乐手们出售给妓女、嫖客的音乐商品。他们以此换取金钱，从而维持生计。

摇滚乐于20世纪50年代中期诞生于美国，早期摇滚乐中有很多作品

^① 洛秦. 爵士百年兴衰录 [M]. 合肥: 安徽文艺出版社, 2002

都是节奏布鲁斯的“翻唱版”。50年代初，美国的流行音乐市场三足鼎立，它们是节奏布鲁斯、乡村音乐和流行音乐，三者之间界线甚严，各自拥有自己的受众。到了50年代中期（约1954~1956年），随着节奏布鲁斯的盛行，很多乡村歌曲和流行歌曲纷纷受其影响，随之出现了一大批带有节奏布鲁斯味道的乡村歌曲和流行歌曲，并广受青少年的喜爱。此时，很多唱片公司看到了其中的商业契机，他们根据当时最流行的节奏布鲁斯，将其进行重新编曲，换上白人歌手演唱，因而这种带有黑人音乐风格的歌曲在社会上形成了很大影响，这就是后来的摇滚乐。由此可见，当时唱片公司目的并不是为了创作某种新风格而去翻唱，其根本目的完全在于赢得市场。因此，摇滚乐实际上是唱片公司出于商业目的而出售给青少年的音乐商品，其商业目的高于一切。

灵魂音乐最初源于黑人宗教音乐福音歌（Gospel），它从一种宗教音乐发展为风靡全美甚至全世界的流行音乐形式，其中唱片公司的作用是不可忽视的。然而，当初对早期灵魂音乐的发展起到重要作用的“大西洋”和“斯坦克斯”唱片公司，他们挖掘黑人音乐的主要动机是来自商业的考虑。2004年，在灵魂巨星雷·查尔斯（Ray Charles）的传记电影——《雷》（Ray）一片中，通过对雷·查尔斯明星之路的讲述，我们可以明显地看到灵魂音乐在发展初期，它所显示出来的商业性。因此，有人认为灵魂音乐就是福音歌这种宗教音乐世俗化、商业化的结果。由此可见，流行音乐具有典型的商品特征，各大唱片公司的著名歌星更是这种商品的重要品牌。

2. 流行音乐唱片的商业品牌

在流行音乐领域，一位知名歌星就相当于一个公司的商业品牌。在流行音乐史上，很多唱片公司都拥有一两位具有代表性的歌星。通过他们，唱片公司就能赚取巨额利润，如50年代的“猫王”和RCAP唱片公司；60年代的“披头士”与EMI公司；80年代的迈克尔·杰克逊和CBS公司；惠特尼·休斯顿和“阿里斯特”公司；邓丽君和香港“宝丽金”唱片公司；90年代席琳·迪翁和索尼（Sony）公司等。

对于一家唱片公司而言，不断地开发新产品——挖掘新歌手，成了他们的重要商业手段。由此可见，唱片公司的商业品牌是流行音乐商业性的重要体现。

3. 流行音乐多方面的商业性

可以说流行音乐的发展和—个国家经济实力是成正比的。在发达国

家，流行音乐早已成为国民经济的重要来源之一。

在美国，文化产业仅次于航空、航天业，位居全国第三大产业，而流行音乐在文化产业中占据着重要位置；瑞典的 ABBA 乐队在 70 年代最辉煌，他们为国家创下的财政收益超过了沃尔沃汽车工业；英国的披头士乐队在 1965 年获得象征英国政府最高荣誉的不列颠帝国勋章，其主唱约翰·列侬认为：“其主要原因可能是因为他们的音乐出口量为国家创造了巨大的经济效益。”

迈克尔·杰克逊在 1984 年仅仅凭借专辑《颤栗者》就赚得了 3 千万，其他方面获得 5000 万；1991 年，他和 Sony 公司签订了价值 1 亿美元的长期多媒体合作合同。

以上例子说明，流行音乐在物质文明高度发展的今天，不仅在人们的精神世界中充当重要角色，同时也在经济社会中显示了它那巨大的商业价值。

4. 中国早期流行音乐的商业性源起

中国流行音乐于 20 年代后期诞生于上海，并以 1927 年黎锦晖创作的歌曲《毛毛雨》的诞生为标志，而黎锦晖也被公认为中国流行音乐的开创者。黎锦晖在创作流行歌曲之前已经在儿童歌曲和儿童歌舞剧创作方面取得了很大的成就。

当时的上海因受资本主义文化的影响，上海市民的文化生活开始表现出对流行歌曲的需求。黎锦晖正是看到了这样的商业需求，才开始创作流行歌曲。三四十年代，大上海的流行音乐多数出自百代公司，而当时位于上海的百代公司大堂悬挂着几位著名的艺术家照片，其中黎锦晖位居首位，梅兰芳位居其后。曾有人问百代公司的工作人员，为何将黎锦晖挂在梅兰芳之前，其回答是：“我们做生意的，当然是以唱片销量来排位，谁的唱片卖得最多，就应该挂在第一位。”由此可见，中国流行音乐早在发展初期，就具有以市场规律为前提，以商业价值为目标的商业属性。

（三）文化对流行音乐的源起

流行音乐源于美国，发展于欧美，因而“欧美文化中心论”在世界上具有很大的影响。欧洲以英国为代表，美洲以美国为代表，这是世界流行音乐的两个发展中心。它们的流行音乐形态、观念及审美标准，对世界流行音乐起着重要的指导性作用。因此，流行音乐文化其实是美国文化和英国文化的扩展和延伸，如日本、韩国、德国、加拿大、澳大利亚等发达国家的流行音乐基本上都具有典型的美国属性或英国属性。

流行音乐文化具有其独特的文化体系，它和古典音乐文化有着显著的区别，但它和民间音乐具有某些共性——自生自灭，以发展求生存。此外，流行音乐作为一种具有世界影响力的音乐文化，由于地域的差别，它也受到地域文化的影响。

1. 地域文化差异的流行音乐

尽管英、美流行音乐在世界流行音乐发展中具有导向作用，在音乐风格上它主宰着世界流行音乐的大方向，但是由于地域不同，文化根基的不同，流行音乐传到世界各地后，受到地域文化的影响，因此它又呈现出了各自的文化差异。

爵士乐在美国具有广泛的大众基础，而在英国，它的受众远远不如美国，其原因主要在于文化背景的差异。关于爵士乐的诞生，黑人文化起到了重要的推动作用。在美国，尽管长期存在种族歧视问题，但是在几百年的历史中，黑人文化和白人文化早已相互渗透，因此美国白人对爵士乐的接受具有一定的文化根基。而英国，没有黑人文化，他们的文化在这个方面背景和美国人有所差异，因此爵士乐自然也就很难在英国成为大众音乐。放眼世界，爵士乐早已成为全球性的流行音乐标志，并且在世界各地都拥有一定的受众，但是它在没有黑人文化根基的欧洲和亚洲就显得“阳春白雪”，很难普及；而在拉丁美洲和非洲，由于他们都具有广泛的黑人文化基础，因此他们对爵士乐的接受程度要远远高于欧洲和亚洲。由此可见，爵士乐的发展明显受到地域性文化的影响。

摇滚乐一般都具有较强的思想性，它的内容总是和社会问题紧密关联。每个国家的摇滚乐所关注的社会问题基本不同，因此在各个国家真正能够引起较大社会反响的摇滚乐作品，基本上都出自本国，因为只有自己的摇滚乐唱的才是自己国家的事情。

美国和英国的摇滚乐在世界上都具有领先性，在1985年至1995年的10年间，英、美都盛行另类摇滚（Alternative Rock）。但是由于对“另类”的认识存有差异，加上歌词内容的差异，这10年间，英国和美国的另类摇滚很难相互接受，英国的另类摇滚唱的都是英国人关心的问题，而美国的另类摇滚所反映的都是美国人的心声。直到1995年后，另类摇滚日益商业化，随着商业的运作，这才打破了两国摇滚乐的界限。再如，美国摇滚歌手鲍勃·迪伦（Bob Dylan）在60年代创作的《像一块滚动的石头》（Like A Rolling Stone）、《时代正在变化》（The Times They Are Changing）等歌曲，都曾在美国社会引起强烈的反响。但是对于英国或其他国家而言，他仅仅是一位思想者，尽管对各国的摇滚歌手在思想上都产生过

很大的影响，但是对于美国之外的国家，其社会意义并不大，原因在于他的这些歌词都是站在美国人的角度写的。如《像一块滚动的石头》创作于1965年，它是对60年代美国社会的质问：在那个民权运动走入死胡同的1965年，在那个介于肯尼迪被刺和越战升级的1965年，在那个成年人与年轻人之间越来越缺乏理解的1965年，在那个传统价值观正被青年人所抛弃的1965年，在那个缺乏信仰的1965年，一声“*How does it feel?*”（那是种什么感觉？）引起了全美国人的深思。诸如此类，具有较强社会性的作品，思想越深刻，地域性越明显。

雷鬼音乐（Reggae）本是一种民族音乐，它以牙买加民间音乐为基础发展而来，虽然在70年代之后风行世界，但是它的地域性非常显著。在雷鬼音乐被商业化之前，它具有很强的宗教色彩和政治色彩。它和牙买加当地的“拉斯塔法里教”有关，经常宣扬该教的政治思想即穷苦黑人渴望解放，重返非洲故乡的理想。因此，在很多雷鬼音乐作品中，经常体现出一定的政治性，如鲍勃·马利（Bob Marley）的《起来，站起来》（*Get Up, Stand Up*）、《燃烧》（*Burning*）等作品都带有很强的政治色彩。尽管后来雷鬼音乐在英国得到发展，但牙买加是英联邦国家，而且60年代后牙买加人可在英国自由移民，因此英国文化和牙买加文化有了紧密联系。但是在他们的歌曲中依然不时地流露出反抗意识与重返非洲的思想。因此，雷鬼音乐虽已产生全球影响，对其他国家的流行音乐也曾产生了一定影响，甚至连“格莱美”奖也专门设置了“雷鬼音乐奖”，希望以此来促进该音乐的发展。但是，由于地域文化的差异，它在其他国家的影响力远远不及牙买加和英国。

欧洲的很多国家，虽然在政治、文化方面和英、美保持着密切的关系，但是由于欧洲古典音乐文化根基深厚，又因其在地域上和英、美存在一定距离，所以受到流行音乐的冲击较小，如意大利、奥地利、匈牙利等古典音乐发达的国家，它们在流行音乐领域都处于一般状态，即便是流行音乐作品也都具有古典音乐影子。这是因为欧洲古典音乐的深厚根基使其形成了强烈的地域文化特征。

拉丁美洲的拉丁音乐在很大程度上曾深受美国流行音乐的影响，但是由于拉丁美洲长期受到欧洲伊比利亚文化的影响，因而拉丁音乐的地域性十分明显，其具有强烈的拉丁地域文化特征，它和美国流行音乐既有相似性，但又有着明显的区别。

巴西、古巴、墨西哥等国的流行音乐基本上都是以美国流行音乐为基础，但又因其具有浓厚的葡萄牙和西班牙文化而极具特色。尤其是波萨诺瓦、萨尔萨等先在美国产生影响，然后再风靡世界的拉丁音乐形式，虽然

都具有美国属性，但是其真正的面貌却是属于巴西和古巴的。

综上所述，流行音乐文化是以美国文化和英国文化为基础，但又极具地域性的音乐文化形式，它的文化体系和欧洲的古典音乐文化体系有着很大的差异。

2. 流行音乐文化代表的导向性

在“欧美文化中心论”的影响下，美国和英国的流行音乐形态对世界流行音乐的发展走向有着很大的影响。英、美流行音乐在很大程度上对世界流行音乐起着主导性作用，其他国家的发展方向基本上都以“美国风格”或“英国风格”为基础。

英、美摇滚乐的崛起彻底改变了世界流行音乐的面貌，不仅对世界各地的摇滚乐，甚至对所有的流行音乐形式都产生了重要影响。因此在摇滚领域，世界上其他国家的摇滚乐基本都是以美国摇滚乐和英国摇滚乐为基础而发展起来的，并且在音乐风格上带有显著的英、美影子，其中不同的只是内容的差异。

从音乐上看，摇滚乐比爵士乐稍微简单一些，但是它的思想性和表现性都远远强于爵士乐。首先从技巧上看，经典的摇滚乐都具有相对较高的技术性，例如重金属（Heavy Metal）对于吉他手的演奏技巧就具有较高的要求，像吉米·亨德里克斯（Jimi Hendrix）、埃迪·范·海伦（Eddie Van Halen）等乐手，他们的演奏技巧无人能比。其次，摇滚乐和其他艺术的融合使其更具感染力。艺术摇滚（Art Rock）将摇滚乐和古典音乐相融合，在艺术上达到了很高的层次。如英国披头士乐队（The Beatles）于1967年推出的《佩珀军士的孤心俱乐部乐队》（Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band）专辑，英国的谁乐队（The Who）1969年推出的摇滚歌剧《汤米》（Tommy），英国的平克·弗洛伊德乐队（Pink Floyd）于1979年推出的概念性专辑《墙》（The Wall），美国的吻乐队（Kiss）在2003年和交响乐队合作的摇滚演唱会，德国的蝎子乐队（Scorpions）曾经上演的交响音乐会等都广泛地采取了摇滚乐和古典音乐的融合方式。尤其值得一提的是平克·弗洛伊德的现场演出，不仅在音乐上经常气势宏伟，而且在舞台灯光方面也达到了极高的艺术水准，使摇滚乐体现出浓郁的艺术性。

说唱乐（Rap）最初源于黑人的平民文化，但如今它已成为流行音乐中非常重要的一股力量，而且在全世界都形成了广泛影响。说唱乐没有旋律，只有音高和节奏，也正是它没有旋律线，从而凸显了它的节奏性。说唱的节奏具有非常复杂的形态，快速且密集、多变，因此说唱乐对于表演者的节奏感提出了很高的要求，同时也对表演者的气息、语调等方面也提