

中国流行音乐百年史记

(第一卷)

付林 著

中国文联出版社
<http://www.clapnet.cn>

中国流行音乐百年史记

第一卷

(1901—1977)

付 林 著

中国文联出版社
<http://www.clapnet.cn>

图书在版编目 (CIP) 数据

中国流行音乐百年史记 (全3册) / 付林著. — 北京: 中国文联出版社, 2018.3

ISBN 978-7-5190-3430-6

I. ①中… II. ①付… III. ①通俗音乐—音乐史—研究—中国—近现代 IV. ①J609.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 047076 号

中国流行音乐百年史记 (全3册)

著 者: 付 林

出 版 人: 朱 庆

终 审 人: 奚耀华

复 审 人: 陈若伟

责任编辑: 付劲草

责任校对: 毛帅鹏 田宝维

封面设计: 杰瑞设计

责任印制: 陈 晨

出版发行: 中国文联出版社

地 址: 北京市朝阳区农展馆南里 10 号, 100125

电 话: 010-85923069 (咨询) 85923000 (编务) 85923020 (邮购)

传 真: 010-65923000 (总编室), 010-85923020 (发行部)

网 址: <http://www.clapnet.cn> <http://www.claplus.cn>

E-mail: clap@clapnet.cn

fujc@clapnet.cn

印 刷: 中煤 (北京) 印务有限公司

装 订: 中煤 (北京) 印务有限公司

法律顾问: 北京市德鸿律师事务所王振勇律师

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 787×1092

1/16

字 数: 880千字

印 张: 56.75

版 次: 2018 年 3 月第 1 版

印 次: 2018 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5190-3430-6

总 定 价: 198.00 元 (全 3 册)

版权所有 翻印必究

付林，海政文工团国家一级作曲；词曲作家、制作人、教育家。

解放军艺术学院、中国传媒大学、中央音乐学院现代远程音乐教育学院客座教授；中国艺术研究院博士生导师；“网音——线上流行音乐学院”创始人。任中国音协流行音乐学会主席、中华文化促进会音乐产业联盟主席等职。

曾出版《现代歌词写作新概念》（与雪宁合著）、《流行歌曲写作新概念》《流行声乐演唱新概念》《中国流行音乐 20 年》《音乐素质 600 题》《流行歌曲写作十八讲》（与胡音声合作）等系列专著。

编辑助理 振宇，作曲硕士；中国音协流行音乐学会会员；网音网线上音乐总编。

曾在中央音乐学院学习作曲以及电子音乐制作，后考入首都师范大学音乐学院理论作曲指挥系，攻读学术型硕士研究生。

编辑助理 雪宁，曾在 1992 年创办大陆第一家明星经纪公司，“北京蓝月明星经纪公司”成为第一代歌手经纪人。

著有亲子教养书籍《爱和陪伴》《和孩子一起玩创意》，以及与其父付林先生合著《现代歌词写作新概念》一书。歌词代表作《香港别来无恙》（与李川合作）、《故乡的雪》（与付林合作）、《我们的世界》等。

前言

音乐像美丽的幽灵，带着它的理想，悠悠荡荡地在不同的音乐流派之间不停地融合、分离、飘摇着。历史回音壁上记录着它的声音形态，从千年之前的“寂寞荒野中珍稀微弱的耳语，到现在它就像我们每天呼吸的空气一样无处不在”（霍华·古铎Howard Goodall《音乐大历史》）。

如今流行音乐已不是流淌的河，而是多种物质混合在一起的空气。

那么“流行”的定义是什么？

《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》中将流行音乐界定为：与“通俗音乐”有相同的内涵，被泛指为一种通俗易懂、轻松活泼、易于流传、拥有广大听众的音乐，是与我们印象中的严肃音乐、古典音乐和传统民间音乐相区别的。“通俗音乐”亦称为“流行音乐”。

英国社会学家雷曼得·威廉士（Raymond Williams）认为，“流行”（popular）一词至少有四个通行意义：第一，泛指大多数人喜欢的事物；第二，指不在“精英”或“高雅文化”之列，素质比较低下，价值不高的东西；第三，是故意赢取大众欢心，有“哗众取宠”味道的事物；第四，是大众为自己所做之事。

“据蒙特利尔大学音乐系主任菲立·德嘉（Philip Tagg）的统计，现代人每天平均有三个半小时会和音乐接触，而接触的又大部分是流行音乐。从人类学和社会学看，单是比重已经有研究的价值。”（黄霑的博士论文《香港流行曲的发展和兴衰》）

台湾的李明璫在《乐进未来》中对“流行”的定义是：在某一特定时期里，广受大众欢迎、喜爱、关注或模仿的人和事物。而这样的解释，一方面在时间向度上暗示着“凡流行皆有赏味期限”“流行是快速且善变的”；另一方面在空间层次上，则意指“流行的扩散，总是广度有余而深度不足”。

几乎所有人都认为流行音乐就是西洋流行音乐，从世界角度观察，西洋流行音乐是强势文化。然而写中国流行音乐史，我们不可以轻率地只言西方而不言东方，只言英美而不言中国。反之，也一样，只言中国而不言欧美一样如井底之蛙。同时也不可以轻率地绕过任何历史阶段，只取某一段，而忽略某一段。

在1901年到2010年100多年的音乐长河里，音乐的形态与风格都在快速演变，对今天的音乐产生了根源性的影响。写中国流行音乐百年史就一定要先厘清100年间流行过的音乐发展脉络。

当发现许多音乐人对中国流行音乐史知其然，不知其所以然，常以“大概、可能”的时间、地点、事件向传媒误导；当有些名人为图虚名而随意改写历史事实；当一位流行音乐专业毕业生仍然不了解中国流行音乐史的时候……我想应该有本讲实话、说实事的中国当代流行音乐史记，而这本书与常规史学书不同，这就是一本注重历史的“大事记”。

我常说：“真实有时比真理更重要！”

于是，笔者2002年在中国文联出版社出版了《中国流行音乐20年》，16年后的今天，又有了这本《中国流行音乐百年史记》。

本书包括三卷、七个篇章，每章又通过三方面展开，即历史背景、音乐纪实、总论。

写中国流行音乐史记，一般约定俗成的说法是把1927年定为元年，而笔者则认为，回顾比流行音乐更宽泛的大众音乐100年十分必要，因为这是母体脐带作用，任何音乐形态的形成本该有根，本该有源。这就是本书要从民国时代开笔的社会原因。中国流行音乐从来不是独立生成的，如同西方流行音乐史从不绕过民谣、乡村音乐一样。何况在中国流传的民谣与民歌，都具备其自身的古老与宽泛性，我们应该以崇敬的心态回顾传统、回眸历史，而不是漠视和忽视中国的流行民谣与乡村民歌。

流行音乐一定是从民歌运动中衍生发展而来。通俗民歌的生成、闽南语与粤语流行音乐市场的生成，所有这些流向都会聚在大民歌时代的汪洋之中。

正如梁秉钧（也斯）所说，“面对香港这样复杂的文化现象，运用西方流行文化的评论方法，既可能有帮助，亦会有差隔。不管是班哲明对复制科技带来进步的乐观，或是亚当诺对现代主义艺术难以被消费的寄望，或法兰克福学派对文化工业的整体批评，移用到香港的脉络来，恐

怕都未能完全通用”(梁秉钧《在雅俗之间思考香港的文化身份》),用西方流行音乐史观看台湾也不会通用,面对大陆更会出现拧巴。

写中国流行音乐纪实,不写台湾地区,不写香港地区,这种视而不见大中华文化互相作用的做法,是一种“鸵鸟心态”。而始终将海峡两岸暨香港分而书之,笔者认为会让后人误读所产生的文化差异大于同族同脉的大文化共性。这30年,海峡两岸和香港的音乐文化比经济、政治更早完成了交流与融合。“春江水暖鸭先知”,唯有流行音乐承担着政治上难以短时间内完成的“三通”责任,因为音乐文化的互通早已开始了。从流行音乐市场上的占有率看,台港地区流行音乐仍有着非常重要的地位。但音乐的民族属性更是你中有我,我中有他。为此,我们将中国大陆、中国台湾、中国香港流行音乐放在同一平台上来介绍,不仅是学术态度,更是中华民族文化的历史责任。

所有写中国流行音乐史的人都习惯性地回避新中国成立后的1949年至1978年这30年,又难以解释清楚为什么我国这30年没有了流行音乐。用西方流行音乐观念看那30年当然没有流行音乐,但从流行歌曲的大众流传度、商业或政治属性来看,中国一定存在着与欧美完全不同的音乐形态,即中国式乡村歌曲、民谣歌曲,换句话表述,那30年是中国大民歌时代。

本书以时间为轴线,以空间为发生点,全面记录和诠释、分析与关注当代流行音乐的发展轨迹,以求呈现它的社会价值。在人生记忆长河中将永不褪色。

从音乐的门缝中看“流行”,你必须具备第三只眼睛来感知它多彩的变幻。伴随着时代的匆匆脚步,纵然历经时代变迁,风起云涌,还是能够通过音符,让后人觅其踪迹。

在如今全球化、数字化、娱乐化的大背景下,让我们更加关爱音乐,关心流行音乐,快乐地迈向世界美好的未来。

钱穆《国史大纲》中说:“所谓对本国以往历史有一种温情与敬意者,至少不会对其本国以往历史抱一种偏激的虚无主义,即视本国以往历史为无一点价值,亦无一处足以使彼满意。”

“对以往历史有种温情敬意”,我们就是要避免有眼无珠看不到中国本土流行民歌与民谣。由于21世纪欧美流行音乐的强势,从而忽视和轻视了本土流行民歌与民谣,把许多本土音乐排斥在外,我们有责任保护和发 展本民族音乐文化,防止它日益萎缩。担负中国流行音乐的未来任

重道远。

当然，我们又要反对那种妄自菲薄、夜郎自大，误以为国家强盛，音乐自然而然也就站到了世界之巅。我们在流行音乐方面对世界贡献微乎其微。若想让中国流行音乐繁荣与发展，尚需正确认识自己，正确认识全球化、国际化是一种必然趋势。任何保守的观点都是错误的。

由于我的精力与能力有限，历时多年才完成这部并非完整的音乐历史记录，存在的问题一定不会少，恳请批评指正。

感谢王振宇硕士2015年加入工作室，很专注地收集100年来与音乐有关的照片等珍贵资料，为本书做了大量细致的工作；感谢在台北的雪宁协助我多次校对文稿，调整分类分章结构。

也感谢王韡博士于2014年（在我的“网音”网工作期间）收集了本书后30年（1978—2010）中的一部分港台史料，2017年本书定稿前再次提出不少建设性意见；也感谢好朋友金兆钧重点修正补充第二卷。

最后致谢中国文联出版社的编辑，他们的辛勤劳动使本书得以面市。

谨以此书向前赴后继默默耕耘的音乐家前辈们鞠躬、致敬！

付 林

2018年2月

序

中国流行音乐萌芽期

1901—1919

在英文中，流行音乐就是大众音乐的意思，但对于眼下的国内大众来说，无论是在音乐圈还是在非音乐圈，也无论是从形式上还是从风格上来说，“流行音乐”一词都是有其特定含义的。

1906年，在美国马萨诸塞州（Massachusetts）布兰特罗克镇（Brant Rock）人类首度使用无线电波发送了黑胶唱片音乐。至1919年仅有6万台晶体收音机，而到1921年就有多达600多电台发射台了；1922年，在美国已有1000万台收音机了。免费音乐是从电台开始的，从此大众性音乐开始有了大众传媒的传播。

中国从1901年开始了音乐教育及新式学堂的建立。

蔡元培先生被任命为北京大学校长，他支持留学日、德归来的音乐家萧友梅在上海创办了中国第一所音乐学院——“国立上海音乐学院”。中国刚形成的音乐中心，则从北京转移至上海。此后，这所音乐学院成为中国现代音乐教育的基石，培养出众多的新音乐人才。（图1）

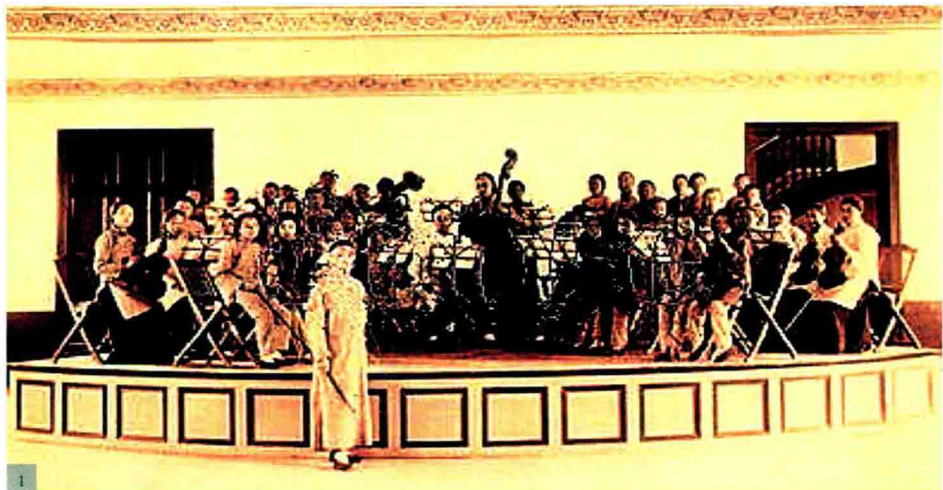

图1 学校乐队
排练学堂
乐歌

20世纪初,随着社会政治、经济、文化等方面的改变,中国的音乐文化也深深地受到影响。尤其是学堂乐歌时期对西方音乐教育以及音乐理论技术的引进,经过多年的积淀后,在这一时期出现了一大批较为专业的音乐创作者,同时也产生了真正意义上属于中国自己的流行音乐。

中国流行音乐是由中国民族民间音乐和欧洲、东亚等外来音乐催生的,而音乐传播也是从电影、电台开始的。

一、历史背景与相关大事记

1898年

“维新变法”失败后,以梁启超为首的“改良派”文人仍积极呼吁清政府设立学部,统一管理全国教育。

1898年

北京大学的前身京师大学堂成立。(图2)

图2 光绪年间
京师大学

1901年

清政府颁布“新政”,将各省书院改为学堂。截至1915年,随着“新政”等措施的落实,全国的院校数量猛增到13万所,为中国培育了大量新型后备人才。

1902年

主要歌曲作品：沈心工填词歌曲《男儿第一志气高》，又称“兵操”“体操”歌；李叔同为民间乐曲《老六板》填词，完成歌曲《祖国歌》。

1903年

主要歌曲作品：梁启超作词的《爱国歌》由大同学校作曲；曾志忞填词的歌曲《海战》《练兵》《春游》《扬子江》，均收录在《教育唱歌集》中。

1904年

清廷颁布《奏定学堂章程》。同年，张之洞用德国《普鲁士军歌》的旋律填写新词，即为《军歌》（《三大纪律八项注意》旋律之源）。

1905年

废除科举，新式学堂纷纷建立。

1905—1910年

根据日本、法国、德国和美国歌曲填词的歌曲纷纷出版：

由杨度作词、沈心工作曲的《黄河》；

权国垣为基督教歌曲填词的新歌《长城》；

石更填词的《从征军歌》《中国男儿》；

华振填词的《大国民》《从军》《秋士吟》；

沈心工填词的《凯旋》《耕牛》《竹马》《革命军》；

秋瑾填词的《勉女权》；

赵铭传的《梅花》《钱塘潮》等。

一批热爱音乐教育的爱国人士如萧友梅、沈心工、李叔同等，先后到日本学习、考察日本学校里的音乐教学经验，以便日后在国内仿效实行。（图3/图4/图5）

应该说中国近代歌曲的创作始于清末民初，民主（旧、新）革命刚刚兴起，西方资本主义正在登陆，带来了西洋文化的冲击，学堂乐歌得到发展，沈心工（1870—1947）、曾志忞（1879—1929）、李叔同（1880—1942）是中国近代第一代音乐教育家。

图3 萧友梅

图4 沈心工

图5 李叔同

1910年

在北京保和殿留学生的殿试上，萧友梅考中“文科举人”。

1911年

《巩金瓯》是中国第一首法定的国歌，于宣统三年八月十三（1911年10月4日，武昌起义前六日）由清政府颁定。它是当时宪法内容的一部分。“巩”即巩固的意思，“金瓯”在中国古代比喻疆土，亦用以指国土。所以巩金瓯有巩固国土的意思。

这首歌曲诞生的历史缘由，是大清驻英大使曾纪泽在出使期间，看到西方国家在公共礼仪场合演奏国歌，甚为感动，觉得清帝国也应有自己的国歌，因此特地上奏并呈了一部国乐草案《普天乐》，但未得到批准。一直到1911年才由摄政王载沣批准完成国歌。歌词如下：

“巩金瓯（ōu），承天棨（dào），民物欣凫（fú）藻，喜同袍，清时幸遭。真熙皞（hào），帝国苍穹保，天高高，海滔滔。”

国旗见图6。

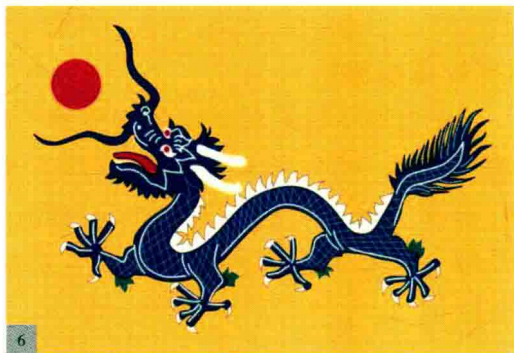

图6 大清国旗

1912年

1月,“中华民国”成立;2月,清廷颁布退位诏书。

主要歌曲作品:沈心工作词的《五色国旗》,沈恩孕作词、沈彭年作曲的《中华民国国歌》,李叔同作词的《大中华》。

1913年

主要歌曲作品:李叔同填词的《送别》、李叔同作词作曲的《春游》。

1914年

主要歌曲作品:赵元任的《尽力中华》,蒋麒昌作词、田锡侯作曲的《苏武牧羊》。

送 别

1=C $\frac{4}{4}$

中速 深情地

约翰·P.奥德威曲
李叔同填词

(5 3 5 1̣. 7̣ | 6 1̣ 5 - | 5 2 3 4. 7̣ | 1 - - -)

5 3 5 1̣ - | 6 1̣ 5 - | 5 1̣ 2 3 2 1̣ | 2 - - -

1. 长 亭 外, 古 道 边, 芳 草 碧 连 天,
2. 长 亭 外, 古 道 边, 芳 草 碧 连 天,

5 3 5 1̣. 7̣ | 6 1̣ 5 - | 5 2 3 4. 7̣ | 1 - - -

晚 风 拂 柳 笛 声 残, 夕 阳 山 外 山。
问 君 此 去 几 时 来? 来 时 莫 徘 徊。

6 1̣ 1̣ - | 7 6 7 1̣ - | 6 7 1̣ 6 6 5 3 1̣ | 2 - - -
天 之 涯, 地 之 角, 知 交 半 零 落,
天 之 涯, 地 之 角, 知 交 半 零 落,
4 6 6 - | 5 4 5 6 - | 4 5 6 5 4 3 2 1̣ | 7 - - -

5 3 5 1̣. 7̣ | 6 1̣ 5 - | 5 2 3 4. 7̣ | 1 - - -
一 壶 浊 酒 尽 余 欢, 今 宵 别 梦 寒。
一 生 难 得 是 欢 聚, 惟 有 别 离 多。
3 1̣ 3 5. 5̣ | 4 6 3 - | 2 7̣ 1̣ 2. 2̣ | 1 - - -

1915年

主要歌曲作品：荫昌作词、王露作曲的第二首国歌《中华雄立宇宙间》。

这一年，成都成立高等师范学校乐歌体育专修科。

1916年

萧友梅以论文《十七世纪以前中国管弦乐队的历史研究》获得莱比锡大学哲学博士学位。他是我国近现代音乐史上最早出国学习音乐而且留学时间最长的学生，同时也是我国第一位在国外获得博士学位的音乐家。

这一年，袁世凯在忧惧中病故，黎元洪继任大总统；陈独秀主办的《青年杂志》改名为《新青年》；蔡元培被任命为北京大学校长，并成立了“北京大学音乐团”。

曾任《平民周报》主编的黎锦晖开始参加北京大学音乐团活动。在此期间，他编写了两部曲集：一部是以器乐为主的《平民音乐新编》；另一部是以声乐为主的《民间采风录》。（图7/图8/图9）

1919年

这一年，“北京大学音乐团”改组为“北京大学音乐研究会”。

上海成立上海专科师范学校音乐科。

图7/图8/图9

不同时期的黎锦晖

二、总论

当代中国音乐是从激烈的社会大动荡、大变革中，进入“学堂乐歌”式的中国大众音乐萌芽期，和随后而来的“儿童歌舞剧”一起拉开了中国大众音乐的帷幕。同时，诞生了许多具有爱国情怀的歌曲，如《祖国歌》《爱国歌》《黄河》《长城》《梅花》等，也产生了《教我如何不想他》《思乡》《也是微云》等艺术歌曲。

学堂乐歌，是1898—1919年间，在中国新式学校音乐课中所教唱的歌曲，后来由于其发展迅速，得以在整个社会中传播。它大多采用外国的曲调，填上反映新思想、新文化的中国歌词，形成了一种区别于传统音乐，通俗、典雅的新型歌曲。学堂乐歌作为中国新音乐形式之一，是中国近代音乐发展的重要标志，对中国音乐产生了深远的影响。

学堂乐歌的大众性、普及性、流行性特点与流行音乐相似，并促进了中国流行音乐的诞生。《毛毛雨》唱片的片心标有“学堂乐歌”字样，反映了当初音乐家运用传统音乐形式探索爱情歌曲的创作初衷。早期中国流行歌曲就以学堂乐歌的方式出现，“学堂乐歌”成为这一时期音乐的主要标志。

这期间其他外来西洋音乐的创作，诸如民歌的改编、艺术歌曲的创作，尤其是黎锦晖儿童歌曲的创作以及他编写的两部曲集，都为流行音乐的出现奠定了基础。

1917年，上海建立大中华唱片公司，这是音乐工业启蒙的标志。

综观历史可见，笔者有理由认为中国流行音乐产生在20世纪头20年。而中国流行音乐的四大来源是：

1. 学堂乐歌；
2. 西方流行音乐与爵士乐；
3. 中国乡村民歌与戏曲小调；
4. 原创儿童歌舞剧。

目 录

前 言	1
序	1
一、历史背景与相关大事记	2
二、总论	7
第一章 中国流行民谣时代	1
一、历史背景	1
二、音乐纪实	5
三、总论	75
第二章 中国大陆乡村歌曲与红色民歌的融合时期	79
一、历史背景	79
二、音乐纪实	83
三、总论	114
第三章 台湾流行民歌时代	117
一、历史背景	117
二、音乐纪实	120
三、总论	183
第四章 香港流行民谣与粤语歌时代	187
一、历史背景	187
二、音乐纪实	189
三、总论	238

第一章 中国流行民谣时代

(1920—1949)

一、历史背景

在20世纪初的20多年间，由黄自创作的《玫瑰三愿》《天伦歌》，赵元任创作的《卖布谣》《海韵》《教我如何不想他》，青主创作的《大江东去》《我住长江头》，陈啸空的《湘累》，萧友梅的《问》和《国土》，都是中国本土音乐家创作的经典作品，这些杰出作曲家是中国现代音乐创作的开山鼻祖。（图1/图2/图3）

经过五四运动之后新文化运动的启蒙，当时的音乐教育者们受到西方民主和科学思想的洗礼，他们的意识变得越发活跃，这就为新音乐的传播开辟了道路，也促使中国流行音乐在城市中悄然形成。

上海作为当时亚洲的金融、贸易、文化中心，必然成为西方资本与文化涌入的桥头堡。新型的文化和娱乐场所上海层出不穷，人们的观念和消费意识也随之不断更新转换。听爵士乐、看电影、欣赏百老汇歌舞片成为当时一种摩登的消费方式。因受当时西方生活方式、美国音乐的影响，而产生了中国流行歌曲，上海逐渐成为中国流行音乐的诞生地。

这个时期处于战争年代，而战争年代的主流文化是抗战、反战，因此产生的大量抗战歌曲也成为永远的经典。

每个时代的流行音乐文化主要是通过当时最先进的传播手段来实现的，这个时期兴起的传播手段主要有以下几种。

1. 黑胶唱片业兴起

民国初期，78转唱片和手摇圆盘唱机的普及，为流行音乐唱片的发展拓宽了道路，它所带来的传播速度远远高于传统音乐的流传方式。

唱片的需求也带动了唱片公司的繁荣。在当时的上海，唱片厂林立，但最为有名的唱片公司是“百代”“大中华”和“胜利”三家。大中华唱片公司于1917年建立，建厂较早。百代公司曾经出版了一张名为