

ZHONGGUO LIUXING YINYUE FAZHAN JI YANCHANG FENGGE YANJIU
ZHONGGUO HUIXING YINYUE FAZHAN JI YANCHANG FENGGE YANJIU

中国流行音乐发展及演唱风格研究

袁文◎著

新华出版社

中国流行音乐发展及演唱风格研究

袁文◎著

新华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国流行音乐发展及演唱风格研究 / 袁文著. -- 北京: 新华出版社, 2019.6

ISBN 978-7-5166-4675-5

I. ①中… II. ①袁… III. ①通俗音乐-研究-中国
②流行歌曲-歌唱法-研究-中国 IV. ①J605.2
②J616.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 108702 号

中国流行音乐发展及演唱风格研究

作 者: 袁 文

责任编辑: 王 婷

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路 8 号

邮 编: 100040

网 址: <http://www.xinhupub.com>

<http://press.xinhuanet.com>

经 销: 新华书店

购书热线: 010-63077122

中国新闻书店购书热线: 010-63072012

照 排: 北京静心苑文化发展有限公司

印 刷: 三河市铭浩彩色印装有限公司

成品尺寸: 170mm × 240mm 1/16

印 张: 11.25

字 数: 202 千字

版 次: 2019 年 9 月第一版

印 次: 2019 年 9 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5166-4675-5

定 价: 56.00 元

图书如有印装问题请联系: 010-82951011

前 言

中国流行音乐与国际流行音乐几乎是同时起步的,但因特殊历史原因,发展一度停滞,但也有过辉煌。就演唱风格而言,在地域上中国流行音乐涵盖了内地、香港和台湾,而在时间上呈现出鲜明的阶段性特征。

第一个阶段是20世纪20年代到40年代“大上海时期”的“流行音乐”。早期上海出现了黎明暉为代表的近于民歌的“白声唱法”和以周璇为代表的“说话式的流行唱法”。第二个阶段是20世纪50年代到60年代“香港时期”的流行音乐,新中国成立后,上海流行音乐南迁至香港,为香港流行音乐带来了生机。第三个阶段是20世纪60年代中期到70年代“港台歌曲发展时期”的流行音乐,而这段时期的流行音乐经历了台湾流行歌曲崛起和台湾“民歌运动”爆发,香港“粤语音乐歌曲”随之兴起。第四个阶段是20世纪80年代末开始的“内地香港流行音乐同步发展时期”的流行音乐。包括内地流行音乐复苏、旧歌翻唱和香港歌曲对内地流行音乐产生的重要影响。第五个阶段是21世纪网络流行歌曲的异军突起,流行音乐的制作走向商业化、多元化,随着电脑网络的普及运用和在线音乐下载业务的迅速兴起,一批流行歌曲和一些网络歌手在线上和线下火了起来。

中国流行音乐经过近百年的演变,逐步形成自己的风格特征,其以大众娱乐文化的姿态颠覆影响着时代的流行文化,改变着人们的音乐审美理念。流行音乐演唱风格的个性化不受外在任何元素制约,诸多个性化的音乐开创形成了一个不同时代、不同心理和不同风格的多元化特征。它不排斥任何的艺术倾向,在它的领域内,各种风格、各种流派、各种式样的音乐并存,既有原创音乐又有改创音乐,既有传统音乐又有现代音乐,既有外来音乐又有本土音乐,既有高雅音乐又有通俗音乐,不同种类音乐的融合,使得流行音乐变得丰富多彩。

全书共分为六章,第一章是对流行音乐进行整体上的概述,包括流行音乐的界定、兴起、文化特征等;第二章至第五章对流行音乐的历史与风格演变进行了细致的研究与分析,彰显了中国流行音乐的发展与崛起;第六章是对现代流行音乐的分析,主要对当下流行音乐的发展进行浅析,

包括现代流行音乐的多元并存、歌词、和声、技巧、伴奏乐器以及录音技术。

流行音乐之所以能被人们接受喜欢,是因为它触动了人们心灵深处的情感,符合人们的心理感受。流行音乐淡化了音乐的功能性元素,突出了人性化的情感元素,词曲的演唱会勾起人们对内心焦虑、信仰困惑和生存状态的反思,而人性化的演唱风格达到了对心灵情感的安慰,引起人的情感共鸣,发挥音乐特有的情感净化的积极因素。

对流性音乐来说,普通大众是他们的上帝,大众的情感心理需求和社会审美是流行音乐生存的根本。随着现代化传播手段的迅速发展,流行音乐的传播覆盖面越来越大,同时新的传播工具也打破了不同地域、不同文化、不同审美群体对流行音乐接受的障碍。流行音乐最终达到被大众热捧、学界认可、风靡流行,乃至承担更多的推进变革创新、留下时代烙印的音乐使命。

作者

2019年4月

目 录

第一章 流行音乐概述.....	1
第一节 流行音乐的界定.....	1
第二节 西方流行音乐的兴起.....	2
第三节 流行音乐的文化特征.....	3
第四节 流行音乐演唱的不同风格特征.....	6
第二章 初见端倪:《毛毛雨》与进步歌曲.....	8
第一节 流行音乐产生的社会背景.....	8
第二节 第一首流行歌曲——《毛毛雨》.....	9
第三节 救亡群众歌曲及其代表人物.....	13
第三章 靡靡之音:战乱中的“歌舞升平”.....	27
第一节 流行音乐发展的社会背景.....	27
第二节 流行音乐传播的多样化载体.....	28
第三节 乐队、歌手.....	31
第四节 创作者与作品.....	34
第四章 异地生根:港台流行音乐.....	56
第一节 港台流行音乐发展的背景.....	56
第二节 香港流行音乐发展的阶段性.....	60
第三节 台湾流行音乐发展的阶段性.....	81
第五章 再见曙光:内地流行音乐.....	98
第一节 内地流行音乐的复兴.....	98
第二节 内地流行音乐的崛起.....	108
第三节 内地流行音乐的繁荣.....	122
第四节 影响世界:华语流行音乐的繁荣.....	134
第六章 多维视野:现代流行音乐.....	137
第一节 现代流行音乐多元并存的现状.....	137

中国流行音乐发展及演唱风格研究

第二节	流行音乐的歌词与和声·····	141
第三节	流行音乐的演唱风格与技巧·····	154
第四节	流行音乐的伴奏乐器·····	157
第五节	流行音乐的录音技术·····	167
参考文献	·····	169

第一章 流行音乐概述

流行音乐起源于美国,流行音乐是这个年轻的国家贡献给世界的重要艺术瑰宝。可以这么讲,世界上所有的流行音乐形式,基本上都和美国流行音乐有关,而美国流行音乐是以黑人音乐文化和白人音乐文化为根基,相互影响,相互融合而成的。流行音乐在世界范围内得到了发展,形成了独特的文化特征和表演风格,本章将对此进行论述。

第一节 流行音乐的界定

《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》中解释:通俗音乐泛指一种通俗易懂、轻松活泼、易于流传、拥有广大听众的音乐,它有别于严肃音乐和传统的民间音乐,亦称“流行音乐”。^①

《牛津简明音乐词典》阐述:“pop”(流行)音乐(或通俗音乐),初期指能吸引广大观众的音乐会。1858年本尼迪克特(Benediet)创立了“伦敦流行音乐会”,它一直延续到1898年。20世纪50年代后期,“pop”一词特指非古典音乐,通常称如甲壳虫、滚石、阿巴等音乐表演者们所演唱的歌曲。

在《流行音乐手册》中,美国音乐学家柯伯特·劳埃德提出:“在整个音乐艺术领域中,民间音乐与艺术音乐之间有着一个广阔的地带,流行音乐便盘踞在这里。流行音乐并没有明确的边界,其一端伸向民间音乐,另一端伸向艺术音乐。但在大多数情况下,民间音乐、流行音乐与艺术音乐之间的界限还是很清楚的。”^②

流行音乐是当今社会生活的核心之一,是社会文化的核心之一,是最重要的大众审美文化现象之一,也是我们认识社会、探寻社会心理的重要

① 中国大百科全书总编辑委员会.中国大百科全书·音乐舞蹈卷[M].北京:中国大百科全书出版社,1989.

② 陶辛.流行音乐手册[M].上海:上海音乐出版社,1998.

场域。纵观历史,横跨世界,流行音乐皆是与民生同在、与社会同行,既是社会文化心理内涵的外显,也是族群时代精神之重要导向,更是人性自我抚慰的重要手段。正如美国人评论他们国家的流行音乐一样:“它影响了人们的价值观念和生活方式,给美国乃至世界带来一场文化革命,它所引起的一系列变化,是任何社会及文化研究者都不容忽视的。”理查德·罗杰斯(Richard Rodgers)说:“一首歌就是它的时代的声音。”

“二战”后,随着流行音乐的全球化发展,流行音乐在世界范围内产生了重要影响,并随之在世界各地生根发芽。此时,流行音乐随着它的扩散和普及,成为一种以美国大众音乐语言为基础,与各国各民族文化特征融合、嫁接后的一种多元流行文化的综合体现。换言之,流行音乐作为一种以美国大众音乐语言为基础的音乐文化,走到中国因融入中国文化而成为中国流行音乐,走到法国因融入法国文化而成为法国流行音乐,以此而论,英国、德国、巴西、日本、韩国、加拿大、澳大利亚……世界流行音乐应运而生,流行音乐文化也因此而具有了更大、更宽泛的文化意涵,从而成为一种具有统一音乐体系(美国音乐体系)但又各具民族文化特征的音乐文化代表。

第二节 西方流行音乐的兴起

世界流行音乐的格局基本上是以黑人音乐文化和白人音乐文化为根基的,例如,爵士乐、摇滚乐等这些具有国际影响性的音乐类型,都是美国黑人音乐与白人音乐的文化结晶。

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形式带到美国,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,叮砰巷歌曲、白人伤感歌曲以及乡村音乐,无一例外地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自己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,

更是成了摇滚乐、灵魂乐、放克等多种流行音乐的根基。

美国南方是流行音乐的集中地区,新奥尔良是爵士乐发源地,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。20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形成了当今以欧美为中心的世界流行音乐发展格局。

第三节 流行音乐的文化特征

一、大众化

“流行音乐”的英文 Popular Music 又可译为“大众音乐”,“大众文化是指民主化、工业化、市场化社会中为普通民众所参与和消费的一切物质、符号、观念和活动。或者简化为一句话,大众文化就是现代社会中普通民众的生活方式”,而流行音乐则是现代社会中最能反映普通民众生活方式的音乐形式。因此,大众性是流行音乐非常重要的属性。因为一种音乐若没有大众基础,就不会引起社会的关注和思考,流行音乐在社会上之所以产生巨大影响,引发社会各界的广泛关注,首先是因为它的大众性。一首风靡的音乐作品,首先引起社会关注的肯定不是它的音乐技法,而是它的受众数量和受众群体,只有当受众达到一定程度,音乐的价值才会得以体现。

二、商业化

流行音乐是一种工业化的音乐商品。作为商品,流行音乐的生产方在生产音乐产品时,会尽可能地去满足消费者的需求,同时也将最大程度地从消费者身上获取利益。因此,流行音乐和市场行为紧密相连,它的传播离不开商业化的营销和推广。特别是在市场经济大潮中,流行音乐的生产 and 市场需求紧密同步,只有保证在拥有市场的前提下,才有可能提高音乐品质和文化内涵,“阳春白雪”的音乐产品很难成为真正的流行音乐。

爵士乐和摇滚乐是流行音乐的两大支柱,在它们的发展过程中,一切市场行为都是围绕商业目的展开的。在其诞生之初,都显示出了它们的

商业性。例如,爵士乐在诞生之初,它是很多乐师的谋生工具。由于爵士乐最初发源于新奥尔良的斯托里维尔“红灯区”,后来又在酒吧、夜总会得到发展,因此爵士乐是乐师们出售给妓院、酒吧、夜总会消费者的音乐商品,他们以音乐来换取利益。再如摇滚乐,早期摇滚乐的很多作品都是黑人节奏布鲁斯(R&B)的“翻唱版”,而当初唱片公司进行翻唱的目的纯粹是为了赢取商业利益,没有一家唱片公司是为了创造摇滚乐而录制唱片的。

在流行音乐中随处可见它的商业性行为,因此,流行音乐的市场占有率将决定它的发展趋向。严格来讲,没有市场的流行音乐产品,很难成为一件成功的音乐商品。

三、都市化

流行音乐是都市中的民间音乐,它的发展以都市为中心,但又具有全民化的大众传播特点。纵观世界流行音乐的历史,其发展中心主要都集中在都市。

都市代表着先进的生产力、文化、科技水平和生活方式,都市一般都是地区经济、政治及文化中心。都市大众的生活水平相对较高,他们的物质条件比较充裕,因此对精神生活具有较高追求,而流行音乐所反映的题材和内容正是各时代大众生活与情感的写照,非常符合都市大众的精神需求。因此,流行音乐的生长环境都以都市为中心。

例如,爵士乐发源地新奥尔良是美国路易斯安那州首府,美国乡村音乐发源地纳什维尔是田纳西州首府,摇滚乐的发源地孟菲斯是田纳西州的第二大城市,以及芝加哥、纽约、洛杉矶这些都市均因具备都市化特征,因而先后成为美国流行音乐的发展中心。美国流行音乐史上的重要潮流,几乎都离不开以上这些城市。

由此可见,流行音乐的发展以都市为中心,并以此向中小城市及农村传播和扩散。因此,任何一种流行音乐类型不管其源于何处,若想成为流行音乐,必须经历从乡村到都市的发展历程,这是流行音乐形成的必然规律。

四、电声化

在现代音乐中,原声乐器和电声乐器平分秋色,而流行音乐的另一个重要标志就是乐队电声化。电吉他、电贝斯、电钢琴、电子合成器以及各

种电子乐器的广泛运用,使流行音乐获得工业化气息。可以这么讲,用原声乐器演奏或伴奏的音乐可能是流行音乐也可能不是流行音乐,但是用电声乐器演奏或伴奏的音乐,肯定是流行音乐。

在音乐分类学上,对于流行音乐的鉴定有时候不是那么清晰,但有一个基本标准,以电声乐队(或其他电声乐器)为基础的音乐形式,基本上可以认定它属于流行音乐范畴。例如,布鲁斯从黑人民间音乐演变成流行音乐,其主要转型标志就是乐器电声化,原来主要以木吉他为主要伴奏乐器,20世纪30年代后,电吉他的使用使布鲁斯开始拥有流行音乐的气息。再如,爵士乐在很长一段时间里都是以原声乐器演奏为主,20世纪70年代后,很多乐手开始用电声乐器来演奏爵士乐,从而出现了电声化的融合爵士,相比之下,融合爵士较以往的任何一种爵士乐都更具流行性,也更加符合流行音乐的标准。由此可见,电声化倾向是流行音乐的重要特征之一。

五、时尚化

流行音乐与最时尚、最流行的物质紧密相连,“时尚性”是流行音乐具有的一个独特的美学特色。流行音乐以追逐时髦和最新科技音像效果来不断地装扮自己,如,电声乐器(电吉他、电贝斯等)、效果器、合成器,以及MIDI制作设备等。这些“新元素”的灌入,使得流行音乐的创作、制作、表演等观念得到了前所未有的提高。除此之外,“时尚性”更多的还反映在流行音乐的创作理念上。许多音乐人都在围绕“时尚性”来做文章,其目的就是反映社会时代的发展,人类思想的进步。

六、科技性

流行音乐是以大众传播媒介(机械媒介和电子媒介)为手段和按商品市场规律去运作的,可以说它是社会都市化的产物,它以都市普通市民大众为主要受众或制作者。科技的进步使得流行音乐的传播手段发生极大的变化,从最初没有影像的磁带、唱片、CD、广播到有影像的电视、卡拉OK、VCD、DVD、MTV,再到便携式的mp3、mp4、智能手机、平板电脑等高科技发明成果,这些科技产品的出现极大地满足了流行音乐的广泛“流行”。而MIDI、多轨录音技术和电子音响合成技术的出现,则大大提高了流行音乐制作的效果和音响表现的丰富性。因此,流行音乐的流行性的扩大离不开这些现代科技传播手段。音乐由民间的自娱自乐的活动到王

公贵族的沙龙艺术,逐步发展成为一个大众商品文化传播产业,最关键的因素也是传播技术的发展。

七、融合性

在当今流行乐坛,流行音乐的多样化发展越来越得以体现。流行音乐的融合性具体表现在中外文化的融合、不同民族文化的融合、不同艺术形式的融合、不同演唱方法的融合、不同表演形式的融合、不同展示载体的融合、不同科技产品的融合、不同声响设备的融合,等等。例如,李玉刚的《新贵妃醉酒》,在演唱过程中不仅有很强的时尚气息,同时将京剧元素融入其中,给人耳目一新的感受。流行音乐之所以具有有机枪的融合性,主要是由它自身自由、灵活的表演形式所决定的,这也使得流行音乐的发展具有了更多的可能性。

第四节 流行音乐演唱的不同风格特征

一、通常型风格

所谓通常型演唱风格,是指既没有鲜明的戏曲、曲艺风格,也没有借鉴民歌及美声唱法的这一类歌曲。它们有着一般通俗唱法中比较突出的特点,比如声音质朴真诚,韵味浓郁,情感表演夸张等。这类歌曲的演唱,根据歌词内容与情感表现及作品风格的不同呈现出多种风采,涵盖面极宽,占通俗歌曲中的绝大部分,如电视连续剧《便衣警察》的主题歌《少年壮志不言愁》等。

二、摇滚型风格

摇滚音乐型的演唱方法,强调制造一种情感及音乐氛围,用夸张的表演给观众以强烈的刺激,具有煽动性与动感。表演时,既追求声音的苍劲有力、粗犷豪放,同时运用大幅度的形体动作及强劲的电声伴奏来凸显其特色。这种风格的演唱方法,由于形体动感过强,呼吸不易控制,声带受到强气流的冲击,不能自然闭合,往往发出喊叫或撕裂的沙哑声,但仍应特别注重情感表现及吐字。学过声乐或有经验的歌手,善于控制调节气息,甚至在唱高音时亦能巧妙地使用头声,这样会具有较好的音色。这方

面的歌曲有《回到拉萨》《一无所有》《梦回唐朝》等。

三、民歌型风格

在通俗唱法的歌曲中,民歌型风格歌曲的演唱,说明通俗唱法在艺术实践中所体现出的包容性,它吸取了民歌音乐及唱法的某些特色,既丰富了通俗演唱的样式,但又有别于纯民歌的演唱方法,形成了一种独特的演唱样式。而在这种样式的演唱风格上,又可分为三种类型,即一种是传统民歌型风格,第二种是创作民歌型风格,第三种是现代民谣型风格,这包括校园民谣、城市民谣等。这三种类型在用嗓方法上亦要根据歌词内容及曲调的风格特色来选择用嗓方法,如电视剧《辘轳、女人和井》片尾主题歌《不能这样活》等。

四、戏曲、曲艺型风格

戏曲、曲艺型风格有几种情况,一种是原本就是戏曲或曲艺说唱段子,只是在演唱时强调通俗唱法的某些特色,比如降调,增加真声色彩、加强外部表演动作等,像湖南的《刘海砍樵》、安徽的《还家》等。另一种是以戏曲、曲艺音乐为素材重新编创的歌曲,如《北京的桥》《故乡是北京》《前门情思大碗茶》等。演唱这类歌曲和唱段,应着重强调整体风格及韵味。曲调的音乐特色决定演唱的风格,故要求演唱者要熟练地掌握、运用其艺术原型的唱法的咬字吐字及语音规律,并加以创造性地运用。

五、美声型风格

美声型风格的通俗唱法有两种情况。第一种指原本是美声歌曲,用通俗唱法的用嗓方法来演唱。比如《明月千里寄相思》这首歌,一般用美声演唱,但用通俗唱法演唱时,声音运用虽不如美声唱法那样严谨,但由于强调了咬字与声音的纯真,而更增添了歌曲演唱的亲切感。

第二种是指通俗歌曲,多借鉴一些美声用嗓的特色。如《弯弯的月亮》,用上一点高位置共鸣,且用含蓄内在的音色,则更能增添这首歌曲的感染力。这样,互补对方之所长,有利于歌唱水平的提高,例如《弯弯的月亮》等。

第二章 初见端倪：《毛毛雨》与进步歌曲

中国流行音乐于20世纪二十年代,在民间小调和地方戏曲的基础上,吸收了美国爵士乐、百老汇歌舞剧等西方流行音乐发展而来。1927年至1936年,是中国流行音乐的第一个发展阶段,是中国音乐受到西方文化的影响而出现的一个新文化探索期。流行音乐不仅是中国近现代音乐史上的重要组成部分,也是中国新音乐发展的重要标志之一。

第一节 流行音乐产生的社会背景

1927年,中国流行音乐诞生于上海。那是中国文化新旧交替的时期,也是一个战火纷飞的时期。1927年至1936年,这十年是中国社会极为动荡的时期,但也是中国流行音乐的萌芽时期。

1919年,“五四”运动的爆发促进了人们思想的解放,新文化运动得到全面推行。值此前后,我国的新民歌、地方戏曲、说唱音乐、民族器乐等民族音乐获得良好发展;与此同时,受到西方文化的影响,西洋音乐陆续传入中国,学堂乐歌在社会上造成影响。20世纪20年代,爵士乐扎根上海,成为中国流行音乐的重要来源。20世纪20年代后期,随着西方文化的进一步影响,流行音乐开始在当时最具国际大都市面貌的城市——上海诞生。

上海,这座城市在中国文化、经济史上,注定占有极其特殊的地位。它受殖民文化的影响最大,从19世纪中叶西方列强开始大肆在上海圈定租界以来,这里逐渐表现出殖民文化的烙印。商业化资本逐步形成,上海显露出亚洲贸易、金融、工商业、娱乐业中心的峥嵘。一些国外流行的艺术样式和娱乐方式也迅速在此风靡。歌舞厅、电影院、剧院等场所,渐渐流行起来,开始取代戏院、茶馆、酒肆在人们生活中的地位。看电影、听爵士乐、欣赏百老汇歌舞等休闲方式,也越来越被走在时代前列的上海人所接受。流行音乐的产生已具备了客观环境和滋生土壤。

另一方面,随着新文化运动的浪潮席卷整个中国,新式学堂纷纷建立,白话文运动不断兴起。在学堂中,一种宣扬新思想、采用白话形式的乐歌形式逐渐盛行,并逐渐由学堂扩展到整个社会,在城市市民阶层中广泛传唱。最初的学堂乐歌采用国外旋律填词的方式,后来也逐渐产生了一些原创作品。它通俗流畅的曲调风格、西方和声思维的伴奏技法、贴近生活的白话歌词对流行曲调的产生起到了直接的催化作用。

第二节 第一首流行歌曲——《毛毛雨》

一、中国流行音乐的鼻祖——黎锦晖

中国流行音乐的晨钟从大上海敲响。敲钟的人便是最能把握潮流音乐脉搏的作曲家——黎锦晖。

黎锦晖(1891—1967)是中国流行音乐的奠基人。黎锦晖生于湖南湘潭,自幼学习古琴和弹拨乐器。家乡民间音乐和当地流行的湘剧、花鼓戏、汉剧等戏剧音乐对他影响至深。1927年,他创办了“中华歌舞学校”,后又组建“中华歌舞团”。1929年组织“明月歌舞团”,并到全国各地巡回演出。1931年,“明月歌舞团”并入联华影业公司。1949年后,他在上海美术电影制片厂担任作曲,1967年逝世于上海。黎锦晖青年时代醉心于新音乐运动,主张新音乐与新文学运动携手共进。基于这种认识,他创作了大量儿童歌剧、歌舞及歌曲。这些作品,不仅在大陆风靡一时,而且波及香港及南洋各地。《麻雀与小孩》《葡萄仙子》《神仙妹妹》《可怜的秋香》《月明之夜》等歌曲流传极广。这个时期的作品大多以保护儿童创造才能、反对封建教育为主题,文字通俗易懂,音乐语言简练、生动、明快,继承和发展了沈心工及李叔同所倡导的学堂乐歌的传统。同时,他又是运用民间音乐素材的能手。在这些儿童歌曲里,民歌、小调、曲牌等均成为创作的素材。在歌曲创作民族化方面,黎锦晖无疑是一个先行者。继儿童歌舞之后,黎锦晖转入了流行音乐的创作。《毛毛雨》《妹妹我爱你》是他早期的流行音乐作品,标志着中国流行歌曲的诞生。黎锦晖转入流行音乐创作并获得了成功有其相应的社会背景。当时的上海已具备资本主义商业化都市的特征,西方特别是美国流行音乐通过舞厅、电影、广播等媒介流入中国。市民阶层的文化生活中已出现对流行音乐的需求。黎锦晖的流行音乐便是在此情况下应运而生的。

1928年,黎锦晖率“中华歌舞团”去香港、泰国、印尼、马来亚、新加坡等地巡回演出,《毛毛雨》等流行歌曲即已与他的儿童歌舞一起成为主要节目。1929年,由于经费困难滞留于新加坡无法回国,他遂接受一家书局的订货,短期内编写了一百首流行歌曲寄回上海,由上海文明书局出版了16本歌集。《桃花江》《特别快车》等歌曲即成于此时,大获成功。

“明月歌舞团”是中国流行乐发展中一个重要的团体。中国第一代歌星如周璇、白虹、严华,流行音乐作家如黎锦光、姚敏都在这个团里,聂耳也是从这里走上音乐创作之路的。

1931—1936年间,黎锦晖还为《人间仙子》等十几部电影配乐,其中大部分插曲是流行歌曲。同时,他也搞舞厅音乐,把民间旋律爵士化。当时的“百代”、“胜利”等唱片公司大量录制出版他的流行歌曲。

黎锦晖的流行音乐创作奠定了中国流行音乐的基本风格,即民间旋律与西洋舞曲节奏相结合。在当时,主要有探戈、狐步等。配器也模仿美国爵士乐的风格。上举《毛毛雨》《桃花红》《特别快车》等作品格调不高,有的相当庸俗,迎合了小市民的低级趣味,当时即受到广泛批评。聂耳就曾撰文斥责这些作品。可以说,中国流行音乐起步之初并没有走一条健康之路。除内容平庸外,音乐上的粗制滥造,演唱上的卖弄风情、嗲声嗲气都为其后的发展带来了不好的影响。但黎锦晖在处理流行音乐中外来形式与民族传统关系上的成功经验,是值得后人借鉴的。

图 2-1 黎锦晖先生