

MY Music

音乐之美——音乐艺术鉴赏

第20章 大街小巷的流行音乐——流行音乐

流行音乐概述

20.1

20.2

中国经典流行音乐艺术鉴赏

外国经典流行音乐——
艺术鉴赏

20.3

20.1 流行音乐概述

- ◆ **流行音乐准确的概念应为商品音乐，是指以盈利为主要目的而创作的音乐。**它是商业性的音乐消遣娱乐及与此相关的一切“工业”现象。
- ◆ **市场性是流行音乐是主要目的，艺术性是次要的。**
- ◆ 19世纪末20世纪初，流行音乐起源于美国，从音乐体系看，流行音乐是在叮砰巷音乐、摇滚乐、布鲁斯、爵士乐、索尔音乐等美国大众音乐架构基础上发展起来的音乐。
- ◆ 其风格多样，形态丰富，可泛指Jazz、Rock、Soul、Blues、Reggae、Rap、Hip-Hop、Disco、New Age等20世纪后诞生的都市化大众音乐。
- ◆ 中国流行音乐的风格与形态主要受欧美影响，在此基础上逐渐形成本土风格。

20.2 中国经典流行音乐艺术鉴赏

20世纪初

- ◆ 20世纪初，一些日本留学生把流行音乐这种形式带回中国，带进学堂，从而使新音乐得到了传播。但那时的音乐只能像新诗一样，清新有余、技术不足。
- ◆ 从其代表人物沈心工、李叔同等编制的“学堂乐歌”来看，许多音乐素材直接取之于日本和欧美。
- ◆ 现在被一些人奉为经典的“长亭外、古道边”只能说是个“混血儿”，不能算真正意义上的中国歌曲。
- ◆ 这个时期作曲家们也作了一些民族歌曲与西洋歌曲相结合的探索，但真正有点成绩，已经是世纪末的事了。

“五四”运动后

- ◆ “五四”运动后，流行音乐的创作得到了长足的发展，出现了萧友梅、赵元任、黎锦晖等颇有影响的作曲家，他们是中国最早的原创音乐人，他们已经从早期的填词编写的方式解脱出来，作曲技术的进步，使他们得以在更加宽广的领域上表现音乐思想。
- ◆ 他们创作的歌曲富有时代性，比如萧友梅的《五四纪念爱国歌》，赵元任的《教我如何不想他》《劳动歌》，黎锦晖的《麻雀与孩子》《可怜的秋香》等。

20.2 中国经典流行音乐艺术鉴赏

20世纪30年代

- ◆ **20世纪30年代**，流行音乐真正走进了大众，同时音乐本身也发生了巨大的变化。
- ◆ **“九·一八”事变之后**，救亡歌曲唱出了时代的最强音，也涌现了一大批优秀的作曲家和作品。如聂耳的《毕业歌》《义勇军进行曲》，《铁蹄下的歌女》，任光的《打回老家去》，张寒晖的《松花江上》，孙慎的《救亡进行曲》，麦新的《大刀进行曲》，贺绿汀的《保家乡》《到敌人后方去》，郑律成的《八路军进行曲》《延水谣》《延安颂》，贺绿汀的《游击》，刘雪庵的《长城谣》。
- ◆ **“七七”事变后**，最有代表性的有冼星海的《黄河大合唱》《二月里队歌》《嘉陵江上》，李劫夫的《歌唱二小放牛郎》，何士德的《新四军军歌》，李焕之的《胜利进行曲》，舒模的《你这个坏东西》等。
- ◆ **八年抗战当中**，也出现了卢肃的《团结就是力量》，马可的《咱们工人有力量》，曹火星的《没有共产党就没有新中国》，歌剧《白毛女》《王贵与李香香》《刘胡兰》等脍炙人口的作品。

20.2 中国经典流行音乐艺术鉴赏

解放初期

◆ **解放初期，政治成为首要的任务。流行音乐被工具化为一种革命模式，即颂歌。**如王莘的《歌唱祖国》，贺绿汀的《人民领袖万万岁》，李劫夫的《我们走在大路上》，李焕之的《社会主义好》，生茂的《学习雷锋好榜样》，秦咏诚的《我为祖国献石油》，王永泉的《打靶归来》，柴本尧的《南京路上好八连》，胡宝善的《我爱这蓝色的海洋》，寄明的《我们是共产主义接班人》等。

◆ 还有马寒冰的《我骑着马儿过草原》，美丽其格的《草原上升起不落的太阳》，时乐蒙的《歌唱二郎山》，生茂的《马儿啊，你慢些走》，吕远的《克拉玛依之歌》，罗念一的《洗衣歌》，洪云才、郭颂的《乌苏里船歌》，朱践耳的《唱支山歌给党听》，白诚仁的《挑担茶叶上北京》等。

◆ 以及电影歌曲《敖包相会》，《我的祖国》，《九九艳阳天》，《人说山西好风光》，《谁不说俺家乡好》，《花儿为什么这样红》，《弹起心爱的土琵琶》等。

20.2 中国经典流行音乐艺术鉴赏

20世纪70年代

- ◆ **20世纪70年代后期，随着政治气氛的相对宽松，一些作曲家勇敢地站起来，在抬头，开始用“黑眼睛”去寻找“光明”，开始走上一条不再“暧昧”的中国特色的路。**
- ◆ 有一些歌曲让大众记住，并且传唱至今，如施光南的《祝酒歌》《假如你要认识我》《在希望的田野上》，张乃诚的《再见吧，妈妈》，吕远的《泉水叮咚响》，姜春阳的《幸福在哪里》，王祖皆、张卓娅的《小草》，刘诗召的《军港之夜》，谷建芬的《妈妈的吻》，铁源、徐锡宜的《十五的月亮》，铁源的《望星空》，徐东蔚的《请到天涯海角来》，郑秋枫的《我爱你中国》，王立平的《大海啊故乡》，王酩的《边疆的泉水清又纯》，刘锡津的《我爱你，塞北的雪》，刘虹的《妈妈教我一支歌》，谷建芬的《年轻的朋友来相会》，马殿银、周右的《党啊，亲爱的妈妈》等。

20.2 中国经典流行音乐艺术鉴赏

80年代

- ◆ **80年代，港台流行音乐大量涌入内地**，从邓丽君到张明敏，从齐秦到王杰，无不让我们疯狂。随着收音机、录音机的流行，流行音乐真正走入了每个老百姓的家庭当中。
- ◆ 歌星也成为时尚的代言人，登上了舞台。1985年，在中原郑州出现了中国第一家发表流行音乐的杂志——《流行歌曲》，短短几年其发行量便突破100万大关。
- ◆ 此后，各类宣传媒体风起云涌，蔚为壮观。在整个80年代，一些光芒四射的巨星支撑着整个香港流行世界的天空，除了我们以往介绍的谭咏麟、张国荣、梅艳芳、叶倩文等之外，还忧郁伤感的陈百强、前卫西化的林子祥、清新纯真的陈慧娴等，他们的歌声也被我们记住。

90年代至今

- ◆ **90年代至今国内的流行音乐趋于成熟，各种风格的作品都有，歌手云集**，流行音乐市场依然潜力无限，借助于网络新媒体，网络流行音乐的势头日渐高涨。并有一批优秀的网络流行歌曲和歌手涌现。
- ◆ 流行音乐领域创作者和歌手如大海波涛，一浪推着一浪，在大量淘沙的过程中，总会过滤出一批经典的作品和优秀的音乐人。
- ◆ 目前国内在流行音乐创作领域比较有质量的音乐人有中国摇滚之父崔健，汪峰，学院派的三宝，刘欢等。

20.3 外国经典流行音乐——艺术鉴赏

19世纪

- ◆ 从根本上讲，**最开始的流行音乐应该从19世纪美国工业文明的兴起开始**。那时，大批农业人口进入城市，构成了早期的产业队伍，城镇市民的结构产生变化。来源于市民阶层中的新文化代表就是早期的流行音乐。
- ◆ 那个时代，反映怀念故土，眷念家乡生活的通俗音乐作品，正好表达了远离家园而来到陌生环境求生的人们的心理状态和纯朴的思想感情。
- ◆ 19世纪末20世纪初的美国经历了南北战争和第二次工业革命，经济的发展给人们带来丰富生活的同时也促使音乐的长足发展。

20.3 外国经典流行音乐——艺术鉴赏

19世纪

- ◆ **当时美国的流行音乐多来自于黑人音乐。**他们以口传心授及与异族之间的私人交往，逐渐形成了一种特有的音乐形式。
- ◆ 不管是灵歌、索尔、节奏布鲁斯、摇滚乐，甚至是爵士乐的根源都可以追溯到由非洲传来的黑人音乐。
- ◆ 特别是由多民族文化汇集而成的爵士音乐，以它独特的演奏和演唱方式，刷新了听众的耳目，轰动美国，又很快传遍世界各国。爵士乐风格多样、节奏性强，不仅影响了其他流行音乐的形式，也影响了严肃音乐的创作。

20.3 外国经典流行音乐——艺术鉴赏

二战后

- ◆ 二战后又兴起了摇滚乐、蓝调和乡村音乐。
- ◆ 其中摇滚乐成为主流。摇滚乐同样源于美国，是黑人音乐的节奏、白人乡村音乐和西部音乐的有机结合。
- ◆ 摇滚乐强烈的节奏、以反抗为主题且简单直白的歌词以及多样的表演形式、特立独行的装扮强烈地吸引着战后的新一代青年，很多的美国乐队等都对以后的摇滚文化产生了巨大影响。
- ◆ 70年代以后，音乐风格更加多样，走向前卫和极端，表现在具有即兴性、强调借助和运用电子手段、注重乐器和效果的操纵技术、商业化倾向日趋明显，流行音乐的发展日益走向繁荣。

20.3 外国经典流行音乐——艺术鉴赏

代表作曲家→1) 雅尼

◆ 雅尼 (Yanni)，当今世界著名的新世纪音乐作曲家和演奏家，全名雅尼·克里索马利斯，1954年出生在希腊南部的一个海滨小镇，是世界一流的键盘奇才，也是电子音乐的奠基人之一，首位来中国演出的西方音乐家，更是首位经中国政府批准在紫禁城举行音乐会的艺术家。1997年，他开启了以古迹文化为背景举办音乐演出的先例，开创了一股魅力独具的音乐潮流——新世纪音乐。

◆ 他最被大家所熟悉的经典名曲有《圣托里尼》《夜莺》等，更是出现在各种盛大场合，这些作品在过去十年中也一直是奥林匹克运动会广播音乐和奥斯卡开场音乐的最爱，这两首曲子甚至被收入中国人教版教材。

20.3 外国经典流行音乐——艺术鉴赏

代表作曲家→2) 迈克尔·杰克逊

◆ 迈克尔·杰克逊 (Michael Jackson , 1958—2009) 全名迈克尔·约瑟夫·杰克逊，是一名在世界各地都极具影响力与知名度的音乐家、舞蹈家、表演家、慈善家，被誉为流行音乐之王，魔幻般的舞步更是被无数的明星效仿，历史上能够真正被世纪的人们所铭记的最受欢迎和最多支持者的艺人，他与猫王和披头士被公认为是流行乐史上齐名并列的最伟大的三组歌手，被吉尼斯世界纪录认定为是“世界上最成功的艺术家”。美国当地时间2009年6月25日，由于私人医生康拉德·莫里违规注射镇静剂过量，导致了杰克逊的猝然离世，终年50岁。

20.3 外国经典流行音乐——艺术鉴赏

代表作曲家→3) 喜多郎

- ◆ 喜多郎 (Kitaro) , 1953年出生于日本平桥市, 日本当代作曲家、音乐家, 他是全球第一位使用混响器模仿40多种乐器的作曲家。
- ◆ 1978年, 喜多郎作为独立的音乐人开始活动, 发行第一枚唱片 “天界”, 这张唱片拉开了东方New Age的序幕, 打开了音乐的另一扇门。
- ◆ 1979年又发行了 “大地” 和 “OASIS” 。
- ◆ 1980年, 喜多郎担任了NHK节目《丝绸之路》的音乐制作, 成了喜多郎的代表作之一。
- ◆ 1981年, 发行唱片 “敦煌” 和 “气” 。
- ◆ 次年又在日本全国30个城市巡回演出、并进行了亚洲巡回演出, 成为最早在台湾和大陆演出的日本音乐家。

20.3 外国经典流行音乐——艺术鉴赏

代表作曲家→4) 崔健

- ◆ 崔健，中国摇滚乐歌手、词曲家、导演、演员、编剧，被誉为“中国摇滚之父”。1961年8月2日，崔健出生于一个朝鲜族家庭，1981年，成为著名的北京歌舞团的专业小号演奏员。这一时期，崔健开始迷恋摇滚乐。
- ◆ 1983年，崔健随同北京歌舞团去邯郸演出的某晚，和一大帮团员小字辈夜宿剧场之际，崔健随手拿起了身边的破吉它唱出了当时的热门歌曲《草帽歌》，据说当时不仅唱哭了在场的姑娘，更唱出了崔健的创作欲，很快就以此契机写下了自己的第一首歌《我爱我的吉它》，并从一个专职的小号演奏手改行成了一名歌手。
- ◆ 代表作品有《不是我不明白》《一无所有》《新长征路上的摇滚》《快让我在雪地上撒点野》《红旗下的蛋》《花房姑娘》等。

20.3 外国经典流行音乐——艺术鉴赏

代表作曲家→5) 罗大佑

- ◆ 罗大佑 (Tayu Lo) , 1954年7月20日出生于台湾台北, 纵贯线乐队成员之一。
- ◆ 1972年参加学生乐队担任键盘手。1976年正式投入商业音乐创作。
- ◆ 1981年首度担任唱片制作人, 制作歌曲《童年》。
- ◆ 1985年协同张艾嘉、李寿全等创作完《明天会更好》后离台赴港发展; 同年, 发表歌曲《皇后大道东》。
- ◆ 1990年在香港成立“音乐工厂”, 为电影《衣锦还乡》担任配乐, 获得第9届香港电影金像奖的最佳电影配乐奖。
- ◆ 1995年结合台湾多位幕后合音人员, 制作推出罗大佑与OK男女合唱团合作的台语专辑《再会吧! 素兰》。
- ◆ 2000年赴上海、杭州、南昌、昆明举办“世纪巡回演唱会”。2002年《昨日遗书》于北京发行。2005罗大佑发行专辑《美丽岛》。
- ◆ 2009年加入纵贯线乐队, 与李宗盛、周华健和张震岳, 展开一年世界巡回。代表作有《恋曲1980》《东方之珠》《沧海一声笑》《滚滚红尘》等。

20.3 外国经典流行音乐——艺术鉴赏

逸闻趣事→ 1) 雅尼的音乐之路

◆ 雅尼5岁的时候就发现了自己的音乐才能，“我非常喜爱音乐并常常弹钢琴，但我拒绝接受正规的钢琴教育。我的父亲明智地鼓励我大胆尝试，当我不想上钢琴课时，他便说，‘好，想什么时候弹就什么时候弹，你想弹什么就弹什么吧’。当时我就是这么做的，现在也是如此。

”

◆ 雅尼曾立志成为一名临床心理学家，18岁的时候，他被美国明尼苏达州的一所大学接收，移居美国并主修心理学。然而，毕业后雅尼却选择了他钟爱的音乐事业。雅尼的创作习惯与众不同，有时，他在工作室待上几个星期也写不出任何东西。“为何创造力时而像火山喷发般势不可当，时而又坚若磐石？”雅尼对此产生了浓厚的兴趣。他说“当我在创作某些曲子时，我对此有了进一步的了解。我认为创造和判断是相对立的，当你在创作时判断，你就会不在状态，被创造力拒之门外。也就是说，当你判断时，最佳的创作时间已经过去了。”雅尼并不相信创造力障碍之说……（详见P305）

20.3 外国经典流行音乐——艺术鉴赏

逸闻趣事→ 2) 喜多郎的音乐坚持

◆ 喜多郎的父母当初是反对他以音乐为他的终身事业，他们想尽办法，安排他在一家日本公司里上班，尝试借此希望他了解父母的想法。但是，他在没有通知父母的情况下离家，白天上班做兼职，晚上继续创作自己的歌曲。喜多郎高中时是一队业余乐队的成员之一，开始的时候弹奏吉他，之后弹奏键盘乐器。有一次他负责一场爵士乐演奏会，但乐队的鼓手在演出前缺席，那时候，虽然没有打鼓的经验，但身为乐队领导的他必须在短时间内学会，并如常在该场演奏会中演出。他的打鼓技术当然没有专门鼓手那么好，但在演奏途中没有出错，而且圆满地演奏完这一场爵士乐演奏会。之后，他又有一名贝司手在一场演奏会演出前缺席，他又临时学会了演奏贝司吉他。这两位乐队成员演出前突如其来的缺席使他累积了更多经验，对所有乐器有了基本的认识，毕业后，喜多郎决定要向音乐事业发展，到东京后开始寻找并加入适合自己的乐队，最后凭自己对乐器的经验和个人触觉加入了几个东京和横滨的乐队。

20.3 外国经典流行音乐——艺术鉴赏

逸闻趣事→ 3) 迈克尔·杰克逊的肤色转换

◆ 迈克尔·杰克逊是个传奇色彩十足的音乐人。在他惊天动地的行为中最让人不可思议的是他决定整容，由黑人变身白人。杰克逊出生黑人世家，但从小患有白癜风病，因此部分皮肤成为白色。杰克逊为了打入全美主流文化，毅然决然地将自己的皮肤整容成白色，这也为他赚足了话题与眼球。此后的数十年里，媒体最关心的大事之一就是他的皮肤。不过迈克尔·杰克逊也为自己的勇气付出了代价，由于整容过度，他的生理机能发生病变，甚至得上了皮肤癌，晚年期间不得不靠药物维持生命。

20.3 外国经典流行音乐——艺术鉴赏

逸闻趣事→ 4) 罗大佑的人生蜕变

◆ 与众多从小自由自在的孩子不同，罗大佑出生在一个医生家庭。在这个家庭里，少年的罗大佑要同他的哥哥、姐姐一样，承受着严厉的教育方式，最终走上医生的道路。罗大佑说，“《童年》是我在医科大读书时的作品，医科大要读7年，加上小学、初中、高中的12年，总共就是要读19年的书，自己从小到大考了几百次的试。”听起这个数字确实有些吓人，但是正是在这种状态下，罗大佑才更加向往童年的生活。“我家街边有棵榕树，在歌词中我把它移到了池塘边”，罗大佑一边述说着创作《童年》的过程，一边半开玩笑地说：“我前期的许多作品都是在上学时完成的，我可是经常地逃课哟！”罗大佑最经典的一句话就是，“哪个孩子不贪玩”。

◆ 罗大佑说自己第一次谈恋爱是在19岁，那时的恋情只维持了八九个月。“恋爱有两种方式，一种是单恋，一种是两个人都有感觉”，罗大佑说1979年在妇产科实习时，两人的恋情出现了变化。“在一次医院的会议上，我突然感到一个人的生命不可能属于另一个人，两个人不可能同一刻死去……（详见P306-307）”

20.3 外国经典流行音乐——艺术鉴赏

逸闻趣事→ 5) 崔健的摇滚人生

崔健到底是谁？

我就是春天的花朵，正好长在一个春天里。

——《蓝色骨头》

- ◆ 1986年5月9日晚，北京首都体育馆，“世界和平年”百名歌星演唱会。
- ◆ 北京交响乐团的黑管演员刘明记得那天他和几个哥们是托朋友从后台混进去的，“票太火，老早就卖完了。”这场演出几乎将孙国庆、李玲玉、杭天琪、毛阿敏、韦唯、郑绪岚等名噪一时的内地歌手一网打尽，门票很快一抢而空。一进场馆，最显眼的就是舞台正中央的6个大字：让世界充满爱。
- ◆ 1985年，为给非洲埃塞俄比亚大饥荒灾区赈灾，流行乐天王迈克尔·杰克逊联袂摇滚歌星莱昂纳尔·里奇共同创作了《天下一家》（We are the world）。7月13日，全球近十五亿观众通过一场持续时间长达16小时的摇滚音乐会，首次听到这首由45名歌星接力演绎的单曲……（详见P307-309）

20.3 外国经典流行音乐——艺术鉴赏

曲目推荐

- ◆ 雅尼《One man's dream》
- ◆ 喜多郎《Billie Jean》
- ◆ 崔健《一无所有》
- ◆ 罗大佑《童年》《野百合也有春天》

MY Music

演讲完毕 谢谢观看