

中美流行音乐的发展对我们的影响和启示

高林斌

(云南师范大学/音乐舞蹈学院 云南师范大学/云南省昆明市 云南师范大学/ 650500)

摘要:自流行音乐诞生以来,因其通俗易懂贴近人民生活的特点,直到现在都是与世界各国人民生活息息相关的音乐曲风,其诞生于欧洲,当时主要是城市大众业余生活娱乐的一种曲风。后随着交通工具的变革与进步、快速发展印刷业,流行音乐影响力逐渐扩大,后开始普及并流行。在流传到美国之后,流行音乐的曲风融合了当地及不同种族之间的音乐,表演风格有了新的突破、技巧的表现有了更大的发展。60年代蔓延到各国,其中也包括处于萌芽阶段的新中国,对我国流行音乐的发展有深远的影响,相比美国流行音乐繁荣的发展盛景,中国流行性音乐发展的文化氛围、环境与机制都不够成熟,因此对比两国流行音乐的发展历程对我们音乐学习与工作者具有重要的积极意义。

关键词:中国流行音乐;美国流行音乐;发展;对比;启示;

一、简述中美流行音乐的发展

(一)、20世纪中美流行乐的发展

美国流行乐从19世纪末叮砰巷音乐开始,20世纪50年代之前,音乐剧也一直伴随着美国人民的生活成为最受美国人欢迎的演艺形式。直至1960年代摇滚乐及电视的普及而改变。1915年,爵士乐(jazz)在新奥尔良兴起,20世纪20年代在美国南部兴起了来自英国民谣的乡村音乐,且这种音乐风格一致延续至今。我国早期流行音乐从最初的学堂乐歌到民族民间音乐,1920年代,爵士乐由美国传入上海;新文化运动后,西洋乐在中国也得到迅速的发展,1937年至1949年,我国流行音乐经历了“上海时代曲”的阶段。

20世纪50年代,美国摇滚乐兴起,同时期50年代出现了灵魂乐,70年代时,灵魂乐继续发展,演奏风格更加现代化。

1949年,新中国成立,中国流行音乐的发展由上海转移至香港。这时期的香港流行音乐主要由国语歌曲,粤语歌曲和英文歌曲三部分组成。到了1960年,国语、粤语时代曲逐渐被年轻人冷落,乐队潮流日益兴起;在国语时代曲收到西方摇滚乐冲击的同时,台湾国语歌曲的到来,国语时代曲而后走向没落,为粤语歌曲的崛起埋下了伏笔。

1974年香港歌手许冠杰的一首粤语歌曲《鬼马双星》走红,开启了粤语歌曲的新篇章。1970年代台湾乐坛出现一位、最受两岸三地华人关注的歌星—邓丽君,她是70年代台湾音乐的标志,也是华语音乐与外来文化融合的一个缩影。1980年代初,她的歌声在大陆也产生了巨大影响。1976—1981年间,台湾经过了几年短暂的民歌运动,而后引发了长达十年之久的台湾流行音乐革命。

20世纪80年代,因为音乐电视与音乐录影带的诞生,加大了流行音乐的传播,1982年,美国歌手迈克尔杰克逊发行了名为《颤栗》(thriller)的新专辑,取得极大成功世界流行音乐史上出现了一位真正意义上的全球巨星和最成功的艺人—迈克尔杰克逊。

这一时期,我国内地流行乐处于复苏阶段,港台流行乐争相开放,在这一时期中互占主导地位,造成了华语乐坛特别的一个格局。

吞港歌坛:1980年代的谭张争霸(谭咏麟、张国荣),1987至1988年间,在一些唱片公司的支持下,香港再次掀起乐队潮流,其中以殿堂级乐队beyond为代表,1990年,刘德华、张学友引起歌迷的关注,黎明及郭富城的走红,香港电台开始利用媒体编织出了四大天王的阵容,而后四大天王称号沿用至今:

台湾歌坛:罗大佑成为1980年代台湾流行音乐的标志性人物;苏芮、李宗盛对华语乐坛的强大影响;1988年初,小虎队的成功;1991年,香港歌星是台湾乐坛的焦点这种情况一直持续到

1998年,期间诞1997年,陶喆的出现,使R&B开始成为华语音乐的新风格,迎来了华语乐坛的R&B时代。1998年后,台湾乐坛新人辈出,李玟、刘若英、蔡依林、周杰伦、信乐团、五月天、王力宏等歌星和乐队纷纷走红,成为当今华语乐坛的重要力量。

内地乐坛:内地流行音乐1980年以前正在经历意识形态的转变,从新中国建国后,革命歌曲及群众歌曲陪伴了内地人民几十年,直到1980年抒情歌出现,中国内地流行乐坛开始复苏,出现了李谷一,谷建芬等抒情歌手,随着经济稳步发展,流行音乐逐渐出现多元化趋向,摇滚乐、迪斯科等欧美风格融入内地,摇滚歌手崔健,摇滚乐队,如黑豹乐队、唐朝乐队等城开了中国内地摇滚乐的序幕,也体现了浓郁的本土特色,90年代后,以毛宁、杨钰莹为主的岭南乐的形成,同桌的你等校园歌曲的风潮,为我国内地90年代流行歌曲的发展轨迹。

(二)、新世纪的中美流行音乐发展

2000年后,科技的发展也推动者流行音乐的发展与变革,以迈克尔杰克逊、prince、麦当娜等为主的优秀艺人主导着美国流行乐坛的发展方向,此时一首歌曲已经不能用单一的曲风来分类,一首歌曲可能包含多种曲风,迈克尔杰克逊的成功代表着美国国际力的顶峰,美国流行乐繁荣的代表,为八九十年代的美国乐坛保持活力,一直至今,影响了无数后代的歌手及艺人。

华语乐坛2000年后,周杰伦的出现,再次推动了台湾流行音乐的进程,使“中国风”开始成为华语乐坛的标志性文化形态。同时林俊杰、王力宏,陶喆等优秀歌手也不停的为华语乐坛保持着生机与活力。内地乐坛出现各种选秀节目,张杰、李宇春等歌手都由选秀平台而来,选秀成了内地造星重要方式。

二、中美流行音乐发展历程对比及其影响

(一)、20世纪中美流行乐发展对比及其影响

20世纪50年代以前,这一时期中美流行音乐发展差距并不大,在流行乐曲风的相互影响、相互融合的过程中即保持了本土特色又不失其原来的风格,例如爵士乐传入上海,三四十年代,中国乐坛出现一批具有爵士风格的流行音乐作品,这些作品保持原有的爵士乐特征同时也保持了高度的本土思想性与时事性。但两国这时期流行乐发展依然有较大的区别,美国爵士乐主要集中在大城市,普及范围也比较广泛,而我国主要集中在上海,其他小城市及农村依然以民族民间音乐为主,从音乐上看,该时期的流行音乐紧随美国的步伐,音乐质量达到了相当高的水平。

20世纪50年代确立了美国流行乐国际影响力的中心地位。摇滚乐受到追捧,它在50年代的美国一经产生,就冲击着美国主流

音乐,风靡世界,成为世界音乐文化的重要资源。

60年代,迪斯科70年代中期以后风靡世界,80年代,我国香港歌手张国荣一曲《monica》风靡香港,迪斯科舞曲开始在中国流行。从此在我国开启了十多年的迪斯科风潮。

邓丽君的出现及台语歌和粤语歌的兴起很大程度上带动了我国内地流行音乐的复苏,而内地流行乐也开始初显雏形。

20世纪80、90年代,香港与台湾流行乐坛的成熟主导着华语乐坛的发展方向,而内地流行乐也在各方面的影响下从复苏到快速发展的状态,起步较晚,市场与流行音乐文化不成熟,发展滞后,方向模糊。

(二)、新世纪的中美流行音乐发展对比及影响

2000年以来,我国流行乐快速发展,流行音乐曲风多样,特别以港台流行音乐为主,华语流行乐的影响力也扩展到新加坡、马来西亚等地,并且产出具有我国特色的流行音乐曲风;流行音乐的商业性、娱乐性、文化的成熟性成熟性稳步加强,同时,内地流行乐的发展艺人较为滞后,歌曲的创作性、艺术性、以及流行音乐人才的储备都存在各种问题;同时,美国流行乐对我国流行乐的影响力稍有下降,但依然位居流行乐的国际中心地位。

三、对中美流行音乐发展的思考

(一) 流行音乐发展在借鉴外来文化的同时不能失本土特色

美国文化的强大包容性对外来优秀文化都有像海绵一样的吸收能力,最后融合成自己独有的风格,这一点值得我们学习,随着欧美音乐进入内地市场,80后90后对R&B、说唱、嘻哈等歌曲情有独钟,日韩歌曲受到追捧,面对具有民族特色的本土歌曲嗤之以鼻,由于这种盲目崇外心理的存在,市场决定生产,各大音乐厂商为迎合广大青少年的口味,在歌曲创作和制作上,使中国流行乐大量流失本土文化,这一点上华语歌手周杰伦就在融合了西方音乐技巧的同时加入了中国元素,形成了一种独到曲风中国风就是一个很好的示范,吸收外来文化同时广泛融入中国本土元素,盲目拿来或纯粹翻版不具实际意义,60年代美国摇滚的逐渐衰弱时“英国摇滚的入侵”反而带动了美国摇滚的复兴,而后还产生了迷幻摇滚,民谣摇滚等种类,就是一个融合与自我更新的过程,这种借鉴与融合的做法是值得推广和学习的纯粹的拷贝欧美风格,它注定是短暂的、或阶段性的。

(二)、科技的发展对流行乐的影响及重要作用

现代科技的发展对流行音乐的推动是巨大的,尤其是多轨录音技术、电脑音乐技术和mv影像技术的出现,使流行音乐制作的很多细节都得到了保障,使听觉和视觉有了更好的融合,科技保证了技术的变革,这也是美国流行音乐能一直保持国际影响力的重要因素,因为其在生产环节时就有技术优势,有更保真的音质或者更加立体的舞台表演等,科技决定国力,近年来,我国科技水平与美国为首的发达国家差距正逐步减小。

(三) 教育滞后使音乐发展后劲不足

在20世纪50年代末,由于摇滚乐的兴起,美国的大学纷纷开设摇滚音乐,而在我国内地的流行音乐教育起步于1990年代,起步较晚师资力量透三,招生质量的有待提高,同时流行音乐内涵教育的缺失使得我国流行音乐发展的后劲不足。

(四) 歌词内涵的缺失致音乐作品空洞、肤浅

信息时代到来,中国大众的阅读习惯日益退化,随着手机社媒等媒介出现,浅阅读成为一种新习惯,年轻人对文字的理解能力下降,习惯于一眼就能看懂的文字,赶时尚成为歌词创作的追求,而

对于比较深刻、有思想、有内涵的歌词却不愿花费心思去揣摩、理解,因此歌词文化内涵日益流失,对中国原创音乐的内涵产生了很大影响

(五) 流行音乐的著作权保护问题

美国有着完整且成熟的流行音乐运转机制,监督机制和保护机制,而在我国内地的著作权意识一直较为薄弱,私自翻版出版的盗版情况严重,直到1990年后,国家颁布相关法律才有所改善,时至今日中国内地流行音乐长期缺乏法律保障,在美国,著作权侵权是严肃且严道的过程,保护力度强,惩罚力度大,即保护了创作者的积极意识,又打击了破坏流行音乐市场的行为;虽我国现阶段的流行音乐的发展存在诸多问题,但是我国用三十年的时间走过了美国百年的发展历程,快速发展的背后也隐藏着各种不可避免的问题,发现问题解决问题,稳步发展,对比中美流行乐的发展,取其精华,弃其糟粕,同时保持自身特色,打造出符合中国特色且先进的流行音乐文化。

四、结论

美国流行音乐的成熟发展也经历了来自世界各地的文化融合与变革,黑人音乐风格的不断促进,由于种族歧视等众多因素,白人音乐的长期主导地位,英国流行乐的入侵,其发展过程不平坦且存在各种问题,但这一点也不失其成为国际流行音乐的发展中心,美国文化的强大融合力与包容性,造就了美国流行音乐的曲风风格的多样化,表演形式多样性与表演技巧的专业性,成熟的流行音乐文化环境与机制,成熟完整的流行音乐工作者的培养机制,最后因为流行音乐商业化的属性特点,流行音乐的强力发展离不开强大的经济实力做后盾,美国全球第一的经济实力与影响力也是其具有巨大影响力的保障。今天的中国,GDP仅次于美国,全球第二,虽人均GDP与发达国家尚有差距,但国家各项指标正在与发达国家靠拢,这时我国流行音乐也得到飞速的发展,我国流行音乐有港台流行音乐与内地流行音乐,对比而言出现了不平衡性,港台流行音乐因受到西方流行音乐的影响较早,发展比较成熟,但国际影响力还有待提高,而内地流行音乐环境由于起步晚,发展不连续,近年来经济的快速发展使内地流行音乐市场过于浮躁,流行音乐过度商业化而不注重艺术性及思想性,发展的的问题不少,由此,与发展较为成熟且一直在进步的美国流行音乐相比,这对我国的流行音乐发展有着积极意义。

参考文献:

- [1]李罡·中国流行音乐简史[M].出版社:上海音乐出版社,2015年9月.
 - [2]李罡·欧美流行音乐简史[M].出版社:上海音乐出版社,2015年9月.
 - [3]大卫李乔伊纳.美国流行音乐[第三版].出版社:人民音乐出版社,2012年8月.
 - [4]张锦华.中国当代流行音乐的传播与接受研究[M].出版社:中国传媒大学出版社,2016年3月1日.
 - [5]王华.1980—2010中国流行音乐演唱风格研究[M].出版社:中国文联出版社,2016年3月.
 - [6]田竞.文化视角下的中美流行音乐差异探索[N].长春教育学院学报,2014年8月(第30卷第16期).
- 作者简介:高林斌(1995.10—),男,汉族,籍贯:云南省罗平人,云南师范大学音乐舞蹈学院,20级在读研究生,硕士学位,专业:音乐,研究方向:声乐表演