

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文,是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果,均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人(签名):

年 月 日

论文提要

乔治·格什温 (George Gershwin, 1898-1937) 是美国现代音乐史上极有影响力的一位音乐家。《一个美国人在巴黎》创作于 1928 年, 是乔治·格什温交响爵士乐的一部代表性作品。国内对格什温的研究, 多为论述生平和总体创作特色的传记式著作, 以及对他三部代表作《蓝色狂想曲》、《F 大调钢琴协奏曲》和《一个美国人在巴黎》的音乐主题的简略分析, 较少专注于对某一部作品的音乐学分析。本文试图通过对《一个美国人在巴黎》的音乐学分析, 在揭示十九世纪末二十世纪初美国的社会历史文化环境, 以及乔治·格什温的成长和创作经历对这部作品的影响基础上, 从作品的音乐本体分析出发, 去考察这部作品的音乐内涵。全文分为三个部分:

第一部分是关于社会历史文化背景和乔治·格什温创作道路的概述, 从格什温所处的美国历史时期概况、十九世纪至二十世纪 20 年代美国专业音乐的发展概略、十九世纪中叶至二十世纪 20 年代美国通俗音乐的发展概略以及格什温的成长和创作道路四个方面, 探讨了影响乔治·格什温创作风格的诸多因素。

第二部分是《一个美国人在巴黎》的音乐本体分析。从作品的创作过程出发, 通过描绘《一个美国人在巴黎》的交响诗意象为本体分析做铺垫, 最后分五个段落, 从主题、旋律、节奏、调性、音响、情绪、音乐形象、作曲技法等对这部作品进行本体分析。

第三部分是从社会和历史的视角考察《一个美国人在巴黎》的音乐内涵。从乔治·格什温的巴黎之行、这部作品的社会历史背景、作品体现的思想感情和社会内涵以及由这部作品所引发的关于音乐形式的哲学思考四部分入手来论述。

关键词: 爵士交响乐; 节奏; 主题

Abstract

George Gershwin(1898-1937)is the most important representative figure in the American modern music creation field. Created in 1928, the tone poem "An American in Paris" was a symbolic work in his Jazz Symphonic works. The studies on George Gershwin are commonly descriptions of his life experience and overall looks on his creation nationally, while very few have concentrated on any of his work. On the basis of exposing the various influences on this work, such as the influences of the American social culture and historical environment in the late nineteenth century and the early twentieth century, and of his life experiences with his creation career, this dissertation tries to probe into the connotation of this work by the way of musicological analysis on the tone poem "An American in Paris".

This dissertation consists of three parts.

The first part is the general description of the influences of the social culture and historical environment and of his life experiences with his creation career. This part includes the general description of the development of the traditional music and of the popular music in the nineteenth century and the nineteen thirty's. And it includes the discussion of multi aspects on George Gershwin's creational style.

The second part is something about the musical technical analysis on this work. This part details the process of the creation and the imago of the tone poem "An American in Paris". The musical technical analysis is based on the theme, the melody, the rhythm, the tone, the sound, the emotion, the symbol and the written technique.

The third part tries to probe into the connotation of this work from the point of view of the social and history. This part is consist of four aspects: the George Gershwin's travel in Paris, the social and historical environment of this work, the mental and emotional connotation of this work, and the philosophical considering of music forms.

Key Words: Jazz Symphony; rhythm; theme

目 录

序论	1
第一章 社会历史文化背景和乔治·格什温创作道路的概述	3
第一节 格什温一生所处的美国历史时期	3
第二节 十九世纪至二十世纪 20 年代美国专业音乐发展概略	6
第三节 十九世纪中叶至二十世纪 20 年代美国通俗音乐发展概略	9
第四节 乔治·格什温的成长与创作道路	12
第二章 《一个美国人在巴黎》的音乐本体分析	16
第一节 《一个美国人在巴黎》的创作过程	16
第二节 《一个美国人在巴黎》的交响诗意象	17
第三节 《一个美国人在巴黎》的本体分析	19
第四节 对于《一个美国人在巴黎》的本体分析概括	28
第三章 从社会、历史的角度考察作品的音乐内涵	30
第一节 乔治·格什温在巴黎的体验与感受	30
第二节 创作《一个美国人在巴黎》的社会历史环境	31
第三节 《一个美国人在巴黎》体现的情感内容与精神内涵	34
第四节 《一个美国人在巴黎》所引发的关于音乐形式的哲学思考	35
结语	38
附录	40
参考文献	50
后记	51

Contents

Preface	1
Chapter 1 Brief Description on the Social Historical Cultural Environment and the Contrail of George Gershwin' Creation	3
1.1 The Era of George Gershwin's Life	3
1.2 The Development of the American Traditional Music in the nineteenth century and the early twenty years of the twentieth century	6
1.3 The Development of the American Popular Music in the middle of the nineteenth century and the early twenty years of the twentieth century	9
1.4 The Creation career of George Gershwin	12
Chapter 2 Musical Technical Analysis of "An American in Paris"	16
2.1 The Process of the creation of "An American in Paris"	16
2.2 The Imago of the Tone Poem "An American in Paris"	17
2.3 The Musical Technical Analysis of "An American in Paris"	19
2.4 The General Description of Musical Technical Analysis	28
Chapter 3 Probe of the Connotation of the Work	30
3.1 George Gershwin's Travel in Paris	30
3.2 The Social and Historical Environment of the Creation	31
3.3 The Mental and Emotional Connotation	32
3.4 Philosophical Considering of Music Forms	35
Reference	50
Postscript	51

学校编码：10384

分类号_____密级_____

学 号：200121009

UDC _____

厦 门 大 学
硕 士 学 位 论 文

格什温《一个美国人在巴黎》的
音乐学分析

The Musical Analysis of George Gershwin's
An American in Paris

李 晖

指 导 教 师：周 畅 教 授

专 业 名 称：音 乐 学

论 文 提 交 日 期：2004 年 5 月

论 文 答 辩 时 间：2004 年 6 月

学 位 授 予 日 期：2004 年 月

答 辩 委 员 会 主 席：_____

评 阅 人：_____

2004 年 5 月

格什温《一个美国人在巴黎》的音乐学分析

序 言

美国是西方现代音乐的中心之一。但在一百多年前，美国音乐是默默无闻的。这期间，美国经历了“从力争摆脱欧洲影响寻求自己的个性，到逐渐以自己的特性在世界的音乐舞台上占有一席之地，由此融入了世界国际音乐潮流，进而在某些领域又变成了‘强势’文化”的过程。在这一过程中，涌现了一位才华横溢、富有创新精神的作曲家、钢琴家——乔治·格什温（George Gershwin 1898—1937）。他的创作为美国音乐的发展和传播另辟新径，他的作品成为爵士交响乐这一新的音乐形式的范型，他使用爵士乐的表现手段并非是一种风格的模仿，而是一种自然的流露，他将黑人音乐的灵魂融化在作品中，将通俗音乐与严肃音乐完美地糅合在一起。他创作出了富有美国音乐风格和特点的作品。研究美国作曲家乔治·格什温和他的音乐作品，从一个窗口来探视美国音乐的生命力、原动力，是十分有意义的。

《一个美国人在巴黎》是乔治·格什温于1928年创作的一部交响诗，是继《蓝色狂想曲》（1924）成功之后的又一部力作。这部交响诗里体现的爵士交响性，是乔治·格什温的音乐特性。格什温一直致力于探索交响乐与爵士乐相融合的创作道路，在他大量创作歌曲、钢琴作品以及《蓝色狂想曲》、《F大调钢琴协奏曲》的积淀下，《一个美国人在巴黎》成为乔治·格什温交响音乐创作的最高峰。目前，国内还没有关于这部作品的专题性研究，但已经有了乔治·格什温生平的论著、总体创作风格的概述和代表作品的简略分析，以主题的分析为多。《一个美国人在巴黎》是爵士交响乐的经典之作，笔者艺

引自《中国音乐学》2004年第1期，第72页。

海撷英，选择它为论题。

本文是一篇对《一个美国人在巴黎》这部交响诗进行音乐学分析的史学论文。如何去分析一部音乐作品，一直是音乐学中的一个重要课题。本文试图通过乔治·格什温这部作品的音乐学分析，对这个课题进行一次尝试和探索。既为史学论文，笔者希望在论文写作过程中能够贯穿一种历史性的思维。因此，本文第一部分，即是对乔治·格什温所处时期美国的社会历史文化背景和乔治·格什温创作道路的历史性概述。本文将乔治·格什温的成长和创作道路放置到他所处时期的美国社会历史、美国专业音乐和通俗音乐发展的历史中去进行历时性的研究。

作为一篇音乐学分析的论文，写作过程中亦不能忽视音乐本身。本文的第二部分在收集简要分析材料的基础上，结合总谱，根据五个主题在总谱上第一次出现的位置，以主题为线索，从旋律、节奏、调性、音响、情绪、音乐形象、作曲技法等方面对这部作品进行了较为详细的本体分析。这一部分同样运用史学研究的方法，对《一个美国人在巴黎》的创作过程进行了概述。

除了对音乐本体的研究分析外，本文还注重对音乐内涵的考察。因为音乐作品，呈现给听众更多的是一种音乐风格上的享受，其音乐内涵是音乐作品的价值所在。本文的第三部分，将《一个美国人在巴黎》这部作品置于它所在的社会历史背景下，试图从社会、历史的角度揭示作品所体现的感情内容和社会内涵，以及它所引起的关于音乐形式的哲学思考。音乐形式的创新是《一个美国人在巴黎》的重要价值所在。

卓有成效地把严肃音乐和通俗音乐结合在一起，以创新的音乐形式表现具有美国音乐风格和特点的音乐，这就是《一个美国人在巴黎》成功的原因和意义。

第一章 社会历史文化背景与格什温的创作道路概述

究竟是什么样的土壤，滋养了乔治·格什温这位闻名世界的美国作曲家，使他在美国乃至世界乐坛上都占有一个非常特殊的地位？

第一节 格什温一生所处的美国历史时期

乔治·格什温生长的国家——美国，是一个多元化的国家。它的人民主要是来自欧洲的移民，再有一部分黑人、拉丁美洲人以及少量的亚洲人。乔治·格什温出生于 1898 年，逝世于 1937 年，这期间经历了美国历史上的“进步时代”、第一次世界大战、“金色的 20 年代”和“大萧条”——罗斯福“新政”四个时期。这几个时期美国文明的历史形成和发展，对乔治·格什温的思想、观念、音乐风格、创作特色具有一定的影响。

在美国历史上，1901 年西奥多·罗斯福（1858——1919）任总统至 1917 年美国介入第一次世界大战这段时期，称为美国的“进步时代”，是美国社会演进中又一次大规模的改革潮流，旨在整治经济飞速发展后产生的腐败、混乱和贫困。美国南北战争后 40 年，经济腾飞使美国基本完成了工业化和城市化，拥有强大的生产力和物质财富。但在社会发生巨大的变化之后，必然引起财富和权力的重新分配。其一，是财富高度集中，各行各业都出现垄断的趋势，极少数财团掌握着国家的经济命脉；其二，是贫困的急剧恶化，普通工人的生活质量远远落后于工业的发展。十九世纪末开始，中南欧移民大批涌入美国，人数已近千万。他们成为廉价的劳动力，聚居在大城市中，生活在拥挤肮脏的贫民区内。社会的两极分化愈来愈严重。社会的分化使弱势群体认识到联合起来争取公平与公正的必要，无根基的移民往往按原先的国

引自钱满素《美国文明》第四章“20 世纪的美国”，中国社会科学出版社，2001 年，第 101 页。

籍和种族聚居，靠团结来维护自己的权益。乔治·格什温的父亲莫里斯·格什温正是在 1890 年左右，也就是在十九世纪 90 年代移民美国的。莫里斯作为俄罗斯移民之一，来到了美国的纽约，在一家鞋厂中做靴匠。1895 年，他与熟皮匠女儿罗莎·布鲁斯金结为夫妇。莫里斯偶尔听听歌剧，闲着唱唱歌，罗莎则对音乐不感兴趣。而他们的孩子，却都与音乐结缘：大儿子艾拉是词作家；二儿子乔治成了钢琴家、作曲家；阿瑟成为交易所经纪人，但经常自己创作歌曲；弗朗西斯是轻音乐歌唱家。乔治·格什温并非出身豪门或音乐世家，他的出身是贫寒的。格什温童年是在纽约的东区度过的，因为父亲不断更换工作的关系，1917 年之前，他们在布鲁克林和曼哈顿不断搬迁，至少迁居过 22 个住处。在北曼哈顿的哈莱姆区，是爵士乐盛行的地方。乔治·格什温从小就贴近美国黑人的生活，受到黑人音乐的耳濡目染。

1914 年开始的第一次世界大战，美国开始是中立国。美国这时的总统威尔逊一直奉行道义外交，认为美国的主要任务在于完善自己的民主法治。但是，移民及其后裔与原先祖国的关系和感情，更重要的是政治和经济因素，使美国很难保持真正的中立。德国宣布“无限制的潜艇战”促使 1917 年美国参战。参战给美国国内带来了诸多的变化。首先，各行各业都积极生产战争所需的物资，促进了生产的迅猛发展。联邦政府加强了对经济的宏观调控。战争使企业利润上升了三倍，尽管有通货膨胀，工人的实际平均工资还是增长了百分之二十，农民实际收入也增加了百分之二十五。由于战争开始后欧洲停止移民，许多男子应征入伍，劳工的地位有所改善。政府采取避免罢工的原则，保证工人适当的工资和工时。一战期间，美国的经济依旧向前发展，社会的矛盾也趋于缓和。在思想上，美国政府前所未有地加强了控制，设立了美国第一个宣传机构——公共信息委员会，号召自愿的新闻检查。处处是效忠美国、实现百分之百美国化的要求。一战对美国而言利大于弊，同样一

参见《The New Grove Dictionary》(《新格罗夫音乐辞典》), 1980, 第 302—303 页。

战也没有给乔治·格什温带来负面的影响，反而成了他事业的起点。1912年，乔治·格什温成为查尔斯·汉比茨（Charles Hambitzer）的学生，学习钢琴，弹奏肖邦、李斯特和德彪西等人的作品，汉比茨引导他进入古典音乐的殿堂。1914年，乔治·格什温在纽约的廷潘胡同出版商雷米克的公司担任歌曲推销员。1915年他成为声乐伴奏技术指导，并开始自己创作歌曲和钢琴作品。

1917年他在电影《1917小姐》中担任钢琴艺术指导。1916年至1920年间，乔治·格什温主要从事歌曲创作。1918年2月，乔治·格什温与哈姆斯出版社的主要负责人马克思·德赖弗斯结识，开始正式的创作生涯。在美国“进步时代”的大背景下，经济增长，导致音乐需求的增长，“实现美国化”的思想影响了乔治·格什温，这一时期，他为后来的创作开始了音乐的积淀。

在美国历史上，二十世纪20年代被称为“金色的20年代”，也被戏称为是“汽车与爵士乐的时代”。20年代是美国经济繁荣发达的年代。生产力极大发展，国民生产总值在二十世纪最初30年中提高了三倍，人均产值翻了一番。20年代是制造业中的汽车工业惊人发展的年代，汽车基本在美国普及了。汽车工业的发展对美国经济的发展产生了难以估量的影响。汽车改变了美国人的生活方式，居住点从城市向郊外扩散，缩小了城乡区别，整个社会向汽车文化发展。20年代也是美国生活普遍提高的年代，除了汽车以外，电话、收音机、电冰箱、洗衣机等家用电器也迅速普及。劳动人民的生活也从一味工作逐步转向消费享受。20年代也是一个歌舞升平的年代，战争的残酷、理想的幻灭、生产的发展、收入的提高、闲暇的增多，都使人们更加注重物质与精神的享受。苏联音乐家B·科年写道：“新一代美国人失去了他们的先人对民主的幻想，抛弃了战前美国社会生活中极为典型的清教徒的偏见与浪漫主义化的多愁善感。这一代美国人所追求的一方面是发财，另一方

廷潘胡同 Tin Pan Alley，位于纽约第28街，是19世纪末到20世纪40年代美国流行歌曲出版发行集中地。参见蔡良玉、王晔编《美国音乐文论集》，人民音乐出版社，1993年，第33页。

参见《The New Grove Dictionary》（《新格罗夫音乐辞典》），1980，第302—303页。

引自钱满素：《美国文明》第四章“20世纪的美国”，中国社会科学出版社，2001年，第117页。

面就是疯狂的享受。在这个除了永世物质繁荣的幻想，一切幻想均已破灭的时期内，对娱乐和感官享受的渴求以及醉生梦死的气氛，正在深入国家的生活之中。”电影成为美国大众的消遣方式，洛杉矶建起了好莱坞影城。人们热衷于源自黑人音乐的爵士乐，它那强烈的节奏感和情绪化的即兴演奏被视为音乐上的叛逆。经济基础决定上层建筑。物质世界的发展，必然导致精神世界的震荡。随着美国人民物质生活的优越，音乐跟着繁荣发展起来。乔治·格什温在音乐繁荣发展的氛围下，积极地创作，也在二十世纪20年代获得了丰硕的收获。这一时期最重要的是美国社会心理对乔治·格什温的影响。

1929年10月24日“黑色星期四”的股市暴跌，引发了“大萧条”，是美国有史以来历时最长、打击最严重的一次经济危机。企业破产，银行倒闭，许许多多的人失去工作，存款付之东流，无家可归甚至露宿街头，人们渴望经济的复苏，却又对复苏濒于绝望。1932年，弗兰克林·德·罗斯福（1882—1945）当选美国总统，实行赫赫有名的“罗斯福新政”，才使美国的经济有所复苏。新政对美国的政治、经济、社会格局以及价值观念等方面产生了深远的影响。艺术家是通过艺术形式来反映人民的生活的。经济危机冲击下的“大萧条”时期，乔治·格什温写出了反映穷苦黑人苦难生活的歌剧《波吉与贝丝》，它是美国音乐历史上的伟大歌剧。

第二节 十九世纪至二十世纪20年代美国专业音乐发展概略

美国的专业音乐起步很晚，在十九世纪以前基本是空白。同欧洲的情况相似，美国专业音乐的胚胎，也是在宗教音乐生活中酝酿的。十九世纪，欧洲人在美国的经济、文化占有主要地位，因此美国音乐基本上以欧洲音乐为

引自[苏] 沃伦斯基：《格什温传》，陈敏译，辽宁人民出版社，1988，第72页。

引自蔡良玉：《交汇的视野——蔡良玉音乐学研究文集》，2002，第78页。

引自蔡良玉：《交汇的视野——蔡良玉音乐学研究文集》，2002，第79页。

主导，是欧洲音乐的一个分支。十九世纪上半叶，音乐的普及教育、音乐创作和音乐理论的最初尝试，标志着美国专业音乐的萌芽。代表人物有：洛厄尔·梅森（Lowell Mason，1792—1872）、斯蒂芬·福斯特（Stephen Collins Foster，1826—1864）、戈特沙尔克（Louis Moreau Gottschalk，1829—1869）和弗赖伊（William Henry Fry，1813—1864）。斯蒂芬·福斯特是十九世纪美国最伟大的作曲家，一生创作了200多首歌曲，大量运用了黑人音乐的素材，以优美的旋律著称。值得一提的是弗赖伊在1852年发表的演讲，他指出：“现在是我们拥有一个艺术的独立宣言的时候了，是建立美国的绘画、雕塑和音乐学派的时候了。只有当我们有了艺术的独立宣言，当美国的作曲家抛开他们身上的欧洲制服，创建自己的美国学派；当美国的公众学会支持美国的艺术家时，艺术才不会在这个国家被人歧视。”这一演讲被称为“艺术独立宣言”，它唤醒了美国民族意识的觉醒，提出挣脱欧洲音乐文化的枷锁，争取本国音乐文化的要求，具有十分进步的意义。十九世纪下半叶，美国音乐生活更趋活跃，又有一些重要的音乐团体相继建立，如大都会歌剧院（1881）、波士顿交响乐团（1881）等。更重要的是，出现了一批具有相当专业技巧的作曲家。他们把美国音乐提高到了欧洲的水平，但作品缺乏独创性，带有明显的模仿倾向。大量的音乐院校、剧场和剧院的建立，爱德华·麦克道威尔（Edward Macdowell，1861—1908）的创作和“第二新英格兰学派”的出现，标志着美国专业音乐的诞生。爱德华·麦克道威尔是最先得到欧洲和国际承认的少数美国作曲家之一。这一时期，还有一位十分重要的人物，就是于1892年至1895年应邀出任纽约民族音乐学院院长的作曲家——安东尼·德沃夏克（Antonin Dvorak，1841—1904）。他大力地提倡发掘美国本土的音

引自蔡良玉：《交汇的视野——蔡良玉音乐学研究文集》，2002，第80页。

“第二新英格兰学派”是一批训练有素的专业作曲家群体，他们在开创美国专业音乐创作，介绍和借鉴欧洲古典主义、浪漫主义音乐方面，起了积极的作用。但他们多数人终日奔忙于学校与教会的狭小圈子里，与社会、人民及时代的潮流距离甚远。他们的创作主要反映了欧洲传统音乐对美国的深刻影响。引自蔡良玉：《交汇的视野——蔡良玉音乐学研究文集》，2002，第81页。

乐素材。他认为“你们的作曲家应该转向它们（按：指民歌）。我在美国黑人的曲调中发现了创造伟大、优秀的音乐所需要的一切。”又说：“美国未来民歌的灵感无论从哪里来——是从黑人旋律，混血人的歌曲，红种人的吟诵调，还是思乡的德国人，挪威人哼出的简单的歌谣，这都关系不大。可以肯定：最好的音乐的细胞正混合在这个伟大国家的一切民族之中。”他与爱德华·麦克道威尔之间展开了争论。麦克道威尔提出：“我们的音乐应该表现美国人特有的青春的、乐观主义的活力，表达他们不畏惧困难的倔强性格与精神。这才是我期望从美国音乐中看到的東西。”他们之间的争论提出了关于美国专业音乐如何创造的问题，推动了美国音乐创作的发展。格什温曾经十分喜爱德沃夏克的《幽默曲》。德沃夏克的音乐影响了格什温的音乐思想和风格。在二十世纪初，法韦尔（Arthur Farwell, 1872—1952）号召作曲家从拉格泰姆、黑人歌曲、印第安音乐、牛仔歌曲等民间音乐中挖掘素材，创造出美国式的音乐语言和表达方式。十九世纪末二十世纪初，是美国专业音乐的成熟期。其代表人物是：查尔斯·爱德华·艾夫斯（Charles Edward Ives, 1874—1954）。他在音乐作品中使用复合节奏、十一和弦、十三和弦等，追求表现生活复杂性的音响，形成了不隶属于欧洲音乐的现代音乐风格，代表了美国文化中的创新精神，为美国专业音乐奠定了现实主义的基础，成为美国音乐史上的一座丰碑。这一时期，美国音乐中出现了一个强大的民族化倾向，许多作曲家都希望能创造出真正具有美国风格和特点的音乐作品来。那么，究竟什么才是真正的美国音乐呢？美国的音乐艺术以多种不同的民间艺术为基础。印第安、英国、法国、德国、非洲等各种旋律并存，各种民间艺术相互融合。哪一种音乐才能创造出真正代表美国的音乐作品呢？对此，作

引自蔡良玉：《交汇的视野——蔡良玉音乐学研究文集》，2002，第82页。转引自德沃夏克：《新世界交响曲在纽约首演前的声明》，1893年。

引自蔡良玉：《交汇的视野——蔡良玉音乐学研究文集》，2002，第82页。转引自德沃夏克：《音乐在美国》，哈珀主办的杂志，110期，1895年2月。

引自蔡良玉：《交汇的视野——蔡良玉音乐学研究文集》，2002，第82页。转引自G·蔡斯：《美国的音乐》，第355页。

曲家们进行了长时间的争论、探索和多种多样的实验。二十世纪 20 年代，社会舆论鼓励美国作曲家创作具有美国风格和特点的作品。一批作曲家在各方面支持下，为美国民族主义音乐的确立做出了贡献。特别在交响乐领域，他们为美国音乐赢得了与欧洲各国音乐并驾齐驱的地位。科普兰（Aaron Copland，1900——1990）、安太尔（George Antheil 1900——1959）、汤姆森（Virgil Thomson 1896——1989）等人都创作了爵士风格的或是含有爵士成分的作品，虽然是短暂或是不成功的，但是在一定程度上把美国的音乐语言与西方第一流的作曲技巧结合起来了。二十世纪 10——20 年代，美国许多作曲家研究美国民间音乐同艺术音乐的关系，出现了以印第安音乐、黑人音乐、英裔传统音乐等各种不同风格进行的创作，目的都是寻求美国自己的特点。二十世纪 20——30 年代，美国音乐并不只是朝着一个方向发展。西方音乐在第一次世界大战后经历了空前的剧烈变化，出现了新的现代音乐流派；即便是科普兰、安太尔、汤姆森等作曲家，在他们的某些作品中，也表现出不同程度的实验的性质，最重要的实验主义者是 1915 年定居美国的法国作曲家 E. 瓦雷兹。同时期，美国的流行音乐空前发展，特别是从黑人音乐布鲁斯、拉格泰姆等演变而来的爵士音乐风行全国。二十世纪 20 年代，美国的专业音乐受到流行音乐更多的影响。

第三节 十九世纪中叶至二十世纪 20 年代美国通俗音乐发展概略

十九世纪中叶，“黑人歌剧”发展成为一种富有美国特色的娱乐性表演。白人扮演黑人的“黑脸团”，兴起了一种用简单切分节奏的真正的黑人舞蹈——步态舞，并在十九世纪末传遍了美洲。步态舞是雷格泰姆的前身。雷格

蔡良玉：《交汇的视野：蔡良玉音乐学研究文集》，山东文艺出版社，2002，第 179 页。

引自《美国音乐简介》，<http://usa.dongyu.net.cn/Entertainment/music/musicind.htm>。

引自[美]弗兰克·蒂罗：《爵士音乐史》，麦玲译，人民音乐出版社，1995，第 8 页。

泰姆是一种钢琴音乐，其中右手演奏活跃的切分节奏，覆盖住左手方正而有节制的 4/4 节拍。它是美国流行音乐中第一次出现的真正有全国性影响的音乐形式。雷格泰姆盛行于十九世纪 90 年代，到 1917 年第一次世界大战结束，因爵士乐的兴起而被替代。

与雷格泰姆同时发展起来的还有一种忧郁的独唱歌曲，歌曲本身称为“布鲁斯”。这种布鲁斯曲调最初形成于十九世纪末期，它产生于美国的各个不同角落，内容大都与尖锐的社会问题有联系：有的是穷苦人对痛苦命运的哀叹，有的是无家可归的流浪汉的歌，有的反映纽约贫民窟和新奥尔良与旧金山码头工人的艰苦生活和斗争，还有的则是对社会不平等、种族歧视的愤怒控诉。

布鲁斯是美国南北战争以后，黑人民间产生的一种演唱形式，形象地反映了人民内心深藏的思想感情，表现了美国人民的心声。可能来源于黑人的灵歌，运用了混合大、小调和声和非平均律音阶的音程。“布鲁斯”通常采用略降低七度音和三度音的音阶。伴奏的钢琴演奏者可同时弹出“真实”音和它下方的半音来解决这两个略降的音；在共同演出中，歌手也可在不同程度上修饰三级的降音。在二十世纪 20 年代，最流行的布鲁斯是古典布鲁斯，常常有作曲者参与，不完全靠歌手即兴演唱，它的曲式更加规整，经常由爵士乐队伴奏它的演唱风格比农村布鲁斯更加流行化。布鲁斯一方面被爵士乐所吸收，成为爵士乐的重要组成部分，另一方面作为流行音乐的一个分支自身还在发展，并继续影响着爵士乐。

一般认为，十九世纪 90 年代出现了新奥尔良爵士乐。爵士乐是在布鲁斯和雷格泰姆的基础上产生，以小型管乐队的形式即兴演奏而逐渐形成的。爵

引自《简明牛津音乐史》，上海音乐出版社，1999 年，第 908 页。

引自杨民望：《世界音乐欣赏》（下），上海音乐出版社，1999 年，第 672 页。

引自《牛津简明音乐词典》（第四版），人民音乐出版社，2002 年，第 586 页。

参见《简明牛津音乐史》（第四版），人民音乐出版社，2002 年，第 909 页。

“农村布鲁斯”Country blues 保留了“田间呼喊”中上升或下降的自然滑音特点，它的段落一般都是三句构成一段，但是没有固定的段数，可以即兴演唱很多段，它有时还经常采用班卓琴和吉他来进行伴奏。引自尤静波：《西方流行音乐简史》，中国文联出版社，2002 年，第 1 页。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库