

从来没有过的分离与从来没有过的渗透

——谈谈通俗音乐和流行音乐的划分

舒泽池

(一)

如果我们能够不抠字眼，不套定义，如果我们能够习惯于从当今社会生活的客观实际出发来观察问题，不难发现所谓“严肃音乐”和“通俗音乐”的明显分离，对于许多人来说，这两者之间不说是对立，至少也是隔膜，常常是前者不理解后者，同时后者又不理睬前者。

这种分离不是突然发生的。事实上，自从上个世纪（十九世纪）八、九十年代开始，西方音乐逐渐出现了引人注目的分离现象，其中包括技术性与艺术性的分离、传统音乐与非传统音乐的分离、纯音乐与实用音乐的分离、作家群和作品类型以及听众群的分离。这是人类音乐史上从来没有过的分离。

同时，这种分离不是孤立存在的。事实上，也是从上个世纪（十九世纪）八、九十年代开始，世界音乐的各地域、各民族、各流派、各品类之间，在逐渐发生从来没有过的渗透。这两者不但是个并行的过程，而且是个双向的过程，互为因果、互为促进的过程。

从来没有过的分离，与从来没有过的渗透——这就是二十世纪音乐

的主要特点，也就是我们观察、分析近百年世界音乐现象的一个关键或者一把钥匙。在这篇短文里，只能谈一个很小的局部，即从严肃音乐和通俗音乐的分离，说到通俗音乐和流行音乐的划分。

（二）

大概自从音乐产生后不久，就有了通俗和不大通俗的区分。起初是不大明显、不大确定的，后来逐渐比较明显、比较确定的了。很长一个历史时期里，这种区别主要体现在民间音乐和专业音乐之间——民间音乐总是比较通俗一点。后来，逐渐在专业音乐内部也有了比较通俗和比较不那么通俗的区分。在一些西方音乐史著作中常列举出从法国大革命时期的革命歌曲到约翰·斯特劳斯的圆舞曲和福斯特的歌曲等等，都是属于专业音乐中比较通俗的部分。但是在以下四个重要方面——即创作技法，音乐观念，传播方式，以及作、演、听群体——它们与包括交响乐在内的比较不大通俗的那一部分专业音乐相比，可以说并没有根本性的区别。现代意义上的“通俗音乐”和“严肃音乐”的分离，是本世纪（二十世纪）才出现的音乐现象。而造成这种分离的直接动力，在通俗音乐方面，是以爵士和摇滚为主要代表的美国流行音乐的兴起及其对世界的巨大影响，在严肃音乐方面，则是以无调性技术的出现为转折的所谓“现代技法”的兴起以及在二次大战以后的走向世界。这是通俗音乐和严肃音乐中的“两翼”，这“两翼”音乐的巨大差别，是任何一个具

有起码音乐听觉的人都能立刻感觉到的。这“两翼”之间，则是广阔的“中间地带”，包括作为通俗音乐和严肃音乐“接合部”的所谓“跨步音乐”——这里说的都是专业音乐内部的划分。至于民间音乐，当然不能因为民间音乐所固有的通俗性而将它混同于通俗音乐。这应该是不言而喻的，但似乎也有必要提一句。

(三)

我们再把观察转到通俗音乐内部。研究一下美国流行音乐的形成和影响世界的过程是一件饶有兴味的事情。世界上如此众多的富有特色的民族音乐，为什么独有它能于本世纪(二十世纪)在世界范围内兴起呢？我认为有以下四个主要因素。简单地说就是：

一、艺术方面的旺盛生命力。一般说爵士是非 - 欧文化的结合产物。这种说法似乎过于笼统了。应该指出例如布鲁斯、拉格泰姆和爵士都是①由美国国土上的黑人所承续的非洲黑人音乐文化（主要是节奏和音阶），②与白人的欧洲音乐文化（主要是乐器与和声），③在美国这一传统文化薄弱的“空白”土壤上，经过黑人和白人的共同创造而成的“杂交”的产物。这里包含有三个条件，缺了哪一个都不行的。正因为这样才产生了世界音乐的一个“新品种”，是过去东西方任何民族的传统音乐中所没有的，因而具有新鲜的、茁壮的、旺盛的生命力——这正是前面所提到的“从来没有过的渗透”的产物。

二、现代科技的迅猛发展的冲击，使得音乐的产生与传播方式逐渐发生根本性的变化。先看传播方式。自本世纪（二十世纪）以来，唱片、广播、电视、录音、录象技术的迅速发展和普及，在相当大的程度上改变了历史上“当面奏听”的传统方式，传播的速度和范围极大地提高，是历史上所不可能想象的。不仅如此，随着本世纪（二十世纪）五、六十年代以来由于集成电路和数字技术的惊人发展而促成的电声技术和电子乐器的突破性进展，使得传统的“创—演”、“创—录—演”体制也在逐步或局部解体，以至音乐产生的速度和方式也正在发生深刻的变革。很明显，没有二十世纪科学技术的突飞猛进，二十世纪的流行音乐就不可能在如此广阔的空间产生如此广泛的影响。

三、资本的介入。正是由于上面提到的两个原因，资本第一次发现了可以大规模地主要用作赢利手段即资本增值手段的音乐品种——流行音乐。音乐的“商品”品格（以前不是完全没有）空前地突现，市场规律和供求关系决定了这种音乐的生命和发展。在美国和许多西方国家，资本已经成为流行音乐生存和发展的主要动力，影响着甚至决定着流行音乐的一切好的和坏的品格。在包括民间音乐在内的一切音乐品类中，流行音乐这一翼无疑是资本介入和控制最深的。

四、社会发展对于音乐社会功能的需求。尽管世界各国情况不同，从总体上来讲，二十世纪的全球政治发展的总趋势是走向民主，走向进步，人民大众逐步走向政治舞台或对政治产生越来越大的作用。因此，

对于音乐社会功能的需求也越来越高。一方面，人民大众广泛要求享用音乐——每个人不须经过专业音乐训练就能够接受的音乐，使音乐走出“象牙之塔”；另一方面，人民大众也迫切需要用音乐来表达自己的喜怒哀乐，情感和呼喊——这一切，都是封建社会和早期资本主义社会中所不可想象的，也是过去已经有过的一切音乐品类（无论严肃音乐和民间音乐）所不能满足的。

这就是以爵士和摇滚为代表的美国流行音乐能够在本世纪（二十世纪）兴起并且在它的影响下形成世界性的流行音乐大潮的四个主要因素。应该强调指出的是，越到后来，流行音乐的发展就越来越不是一种单纯的音乐现象，甚至不是一种单纯的艺术、文化现象，而越来越多地成为一种社会现象——我们从摇滚的兴衰中可以看到典型的表现——如果认识不到这点，脱离开具体的社会、经济作文化背景，对于流行音乐仅仅进行就音乐论音乐的学究式的研究，那是只会离实际越来越远，或者越弄越糊涂的。

这股世界性的流行音乐大潮，至少从本世纪（二十世纪）二十年代以后对我国就有所影响（对于大陆说来有几十年的中断），八十年代以来影响越来越大，但是从来不是中国通俗音乐的全部。关于这部分的内容不可能在本文中评述。但是明确提出将我国通俗音乐中属于世界性流行音乐大潮影响的这一部分叫做流行音乐，同通俗音乐中的其它风格的部分相区别，对于研究历史和现状，对于发展整个中国通俗音乐或是发

展特定风格的中国流行音乐，包括组织创作和比赛，都是很有好处的。这是因为，世界性流行音乐大潮的许多共性，在历史和现在的中国流行音乐大都有不同形式的表现；而另一方面，流行音乐的四个基本特性——很强的群众性，很强的社会功能，很强的商品性和很强的发展活力——在不同的社会，这些特性的表现形态应该有根本性的不同。由于我们过去对流行音乐没有明确的界定和科学的分析，在理论上长期处于盲目和被动，直接影响到舆论和政策，不利于我国流行音乐的健康发展，也不利于整个中国通俗音乐事业。所以，明确我国通俗音乐和流行音乐的划分，首先不是个理论问题，而具有重大的实践意义。中国流行音乐的存在已经是个活生生的现实，推动和引导——而不是回避和阻挡——才是我们的责任。

（本文作于一九八七年）

（发表于《艺术与时代》一九八八年第二期）

COPYLEFT 作品

版权所有 · 自由传播