

蓝调

——现代流行音乐的根源

源起简介

- 蓝调音乐始于本世纪初[美国](#)的南部。本为贫苦黑人劳动时呐喊的短曲，也混合了在教会中类似朗诵形式的节奏及韵律。
- 蓝调音乐是黑人的思乡之曲。文明时代最肮脏的历史，莫过于把黑人从非洲贩卖到[美洲](#)。16世纪30年代，那些在美洲的可怜的黑人们，每到周末就会聚到一起唱歌跳舞，在简单的吉他曲中诉说思乡情，他们在演唱中渐渐融入了种植园的小调，地方民歌，宗教音乐甚至灵歌，逐渐形成了蓝调音乐。

- 这种音乐有一种很明显的特式，便是使用类似中国民俗唱山歌的“一呼一应”的形式进行，英文叫作“Call and Reponse”。乐句起初会给人们一种紧张、哭诉，无助的感觉，然后接着的乐句便像是在安慰、舒解受苦的人。就好像受苦的人向上帝哭诉，而其后得到上帝的安慰与响应！
- 蓝调音乐很着重自我情感的宣泄和原创性或即兴性。后来慢慢地演变为各种不同类型的音乐，如Rock and Roll、Swing、Jazz……所以蓝调亦是现代流行音乐的根源。

- 在听蓝调音乐的时候，你会发觉它们好像都依着一个相同的曲式来进行。其中原因是因为蓝调音乐会常用到一种标准曲式，名为12 Bar Blues。

蓝调流派

■ 一、 Delta Blue : 密西西比三角洲蓝调

所谓的街头蓝调，这时期的蓝调以空心吉他和口琴为主要乐器。以国内来看，有点像是地下道的老太婆手上拿着胡琴弹着凄凉的曲调，国外就是一个老黑人拿着吉他坐在路边。

■ 二、Texas Blue：德州蓝调

一般所谓的德州蓝调就是很摇滚的蓝调，很多早期的Rock Music 都是德克萨斯蓝调

很大程度地从乡村音乐过渡，只是滤去了鼻音。它节奏松散，也称“德克萨斯拖拍”，在拍子后面拖摆一点。

歌词方面，摆脱了“强作愁”的主题。

德克萨斯蓝调常用传统的旋律，一把吉他而不是吉他合奏。然而，德克萨斯蓝调在二战后趋向电子化，在管乐部分用电吉他独奏表演。

■ 三、Chicago Blue：芝加哥蓝调

与Delta Blues的草根味，Texas Blues的火爆味比起来Chicago Blues 是属于舞台上的Blues。与其它蓝调乐派比较起来，Chicago Blues显得多样化了点，当然这跟芝加哥的音乐非常兴盛有关

■ 四、Country Blue：乡村蓝调

是一种起源于美国南方和中西部的，大部分由原声吉它演奏的蓝调。

乡村音乐的节奏和蓝调音乐的进行方式，融合成为乡村蓝调。

与一般的蓝调的悲苦比较起来，Country Blues是相当轻快明朗的。

早期的乡村蓝调多采用滑音吉它或指拨演奏的独奏、二重奏和弦乐合奏。这种风格现已很少见，转变成了电子和现代的乡村蓝调。

■ 五、 Rhythm Blue : 节奏蓝调 (R&B)

有听过猫王吗？早期的Rock 'n Roll跟R&B的不同在于，前者是白人唱的，后者是**黑人唱的**。所谓的节奏蓝调就是蓝调音乐和**流行音乐**的节奏结合的成果。

■ 六、 Jazz Blue：爵士蓝调

简单来说就是以爵士的方式演奏Blues。其实几乎有一半左右的爵士经典曲目是蓝调，由此就可以知道蓝调对爵士的重要性了。特别是早期的爵士，几乎都是以蓝调为主，直到Bebop（波普）后才稍有改变。

■ 七、 Modern Blues现代蓝调

现代蓝调是一个广泛的概念，包含所有现代的蓝调艺术家们，他们虽然未能见到传奇的老派蓝调艺术大师，但遵循了他们的步履。

现代蓝调既用原声吉他，又用电吉他，结合从摇滚到流行到民谣的多种元素。他们在尊重过去艺人的基础上融会了创意、天赋和更现代化的感官。

■ 八、 Jump Blues跳跃蓝调

- 在摇摆年代，大型乐队爵士、蓝调、福音音乐和“布吉沃吉（ Boogie-Woogie ）钢琴”全部结合起来，成为“跳跃蓝调”。更强调旋律。用老练的音乐和歌词爆发出强劲的能量。跳跃蓝调影响了节奏蓝调（ R&B ）和摇滚，使这些音乐成为美国派对的主流音乐，后来又成为 90 年代摇摆复兴的主要元素。
- 布基伍基（ *Boogie Woogie* ）侧重于表现音乐的技能，是一种炫技性极强的音乐，以相同的4/4拍的速度演奏。在听觉上，这种音乐基本上以同样的紧张度自始至终，因此它在情绪上仍然是稳定的，并且这种稳定性还表现在其始终不渝的打击乐后置重音。不同的布基伍基乐队之间的最主要区别仅仅在于他们各自打击乐强度的不同。

■ 九、 Harmonica Blues 口琴蓝调

口琴蓝调以蓝调口琴为核心。把口琴融入到民谣、摇滚和蓝调复古。演奏连颈口琴。

■ 十、 Electric Blues 电子蓝调

只要插了电，就是电子的了。虽然电子蓝调以电吉他的使用为标志，它也同样以电贝司为标志——拾音器（用来放大原声乐器的一种装置）被装到倍大提琴和原声吉他中。

■ 十一、 Classic Female Blues **经典女性蓝调**

女性在 1920 年开始接触蓝调。她们创作了许多尖锐而又自信的作品。以后的音乐家则降低了尖锐性，但同样真实地反映了她们的生活与关系。

■ 十二、 Vaudeville**综艺蓝调**['vɔ:dəvil]

要求表演者超越唱歌地取悦观众，于是加入了戏剧和舞蹈的成分。综艺蓝调在 20 世纪 20 年代处于颠峰状态。

- Tell her you're Abul Adullah who used to be a mind reader in **vaudeville**.
  - 告诉她你是阿布·阿度拉，常常在杂技团表演读心术。

■ 十三、 Urban Blues**城市蓝调**

城市蓝调的歌词充分反映了都市生活。“城市蓝调”一词最初是为了与乡村蓝调区别，到四十年代逐渐形成自己的风格。城市蓝调包含跳跃蓝调到爵士的最新花样，包括了带有城市化的感觉的低吟。

■ 十四、沼泽蓝调(Swamp Blues)

因路易丝安那州的沼泽而得名。沼泽蓝调慢悠悠地，用口琴、吉他演奏。加上回声和延迟的电吉他效果，沼泽蓝调可悠扬，可活泼。

■ 十五、灵魂蓝调(Soul Blues)

一种传统蓝调和 60 年代灵魂音乐的快速旋律的熔合物，灵魂蓝调是涵盖两种传统的艺人。以标准的蓝调乐队为基础——钢琴、吉它、贝斯、口琴和打击乐——有时加入节奏蓝调曲调的管乐，灵魂蓝调的音乐家们延伸了传统的界线，又保持了灵魂乐的根基。[Etta James](#)是灵魂蓝调的佼佼者。[歌词](#)

■ 十六、钢琴蓝调(Piano Blues)

各种时期的爵士、蓝调型音乐、即兴的演奏，只要是用钢琴演奏的蓝调，那就是钢琴蓝调。钢琴蓝调的范畴包括从 Count Basie 和 Rossevelt Sykes 到 Ray Charles, Dr. John 甚至是福音音乐的祖师 Thomas A. Dorsey。

■ 十七、纽约蓝调(NY Blues)

成熟的纽约蓝调吸收了跳跃蓝调、摇摆、Bebop和早期的节奏蓝调中的精髓。把大众的蓝调和受高度尊敬的摇摆爵士联系到一起。

■ 十八、孟菲斯蓝调(Memphis Blues)

孟菲斯蓝调的早期形式发明了一种演奏方法：主音吉他在一曲中有一“段”特殊演奏——这种方法至今已成为标准方法了。后一种孟菲斯蓝调是在50年代前期开始的一种电子风格，是更响亮而又激进的蓝调。乐手们采用了扩大的、失真的吉他和较重的鼓声，对今天的大多数蓝调艺人有更直接的影响。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/995012133142011200>