

当代世界摇滚金曲集

ROCK'N'ROLL

■ 陈立蔡虹编配	■ Elton John	■ Julio Iglesias
■ 董庆元校订	■ Bananarama	■ Bon Jovi
■ Bobby Freeman	■ Aerosmith	■ The Kinks
■ Buddy Holly	■ Rick Astley	■ Pseudo Echo
■ Pointer Sister	■ The Kinks	■ A-ha
■ James Brown	■ Jackson	

上海音乐出版社

当代世界摇滚金曲集

R

Roll

陈立 蔡虹编配 李铁军校订

(沪)新登字 105 号

责任编辑：樊 愉 郑碧英

封面设计：王志伟

当代世界摇滚金曲集

陈 立 蔡 虹 编配

董庆元 校订

上海音乐出版社出版、发行

(上海绍兴路74号)

新华书店经销 吴县文艺印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 16.75 曲谱 508 面

1992 年 9 月第 1 版 1992 年 9 月第 1 次印刷

印数：1—4,000 册

ISBN 7-80553-368-7/J·314 定价：8.50 元

写在前面

(代序)

摇滚音乐是我们这个时代最引人注目的一种文化现象，面对它的巨大影响力和强大的生机，人们不可能无动于衷。从战后到今天，摇滚音乐已经走过了四十年，从发源地美国南方辐射到欧美各地，如今几乎遍及全球每个角落。摇滚音乐早已不是哪一种风格的专利，各国各时期的创作者和演出者都作出了自己的贡献。“摇滚”(Rock and Roll)这一名词所能包括的内容，现在已是色彩斑斓，十分丰富。尽管如此，人们还是能够从中感觉，辨别音乐的脉搏，触及摇滚的灵魂，那就是：全新的音乐体验，与技术特别是电子技术的发展息息相关，高度依赖大众传播媒介，以及观众(听众)的积极参与。

摇滚音乐是全新的音乐体验，这是相对于在它之前的音乐欣赏方式而言的。古典音乐是欧洲资产阶级上升时期形成的音乐形式，三百年来已经经历了极为绚烂的发展。它的欣赏诉诸一种小布尔乔亚式的生活方式和艺术旨趣，听众需要在某种程度上“有闲”：花时间熟悉各个时期大师的音乐语汇，反复聆听同一作品，沉思默想，调动自己的一切人生体验和知识背景去试图“理解”作品和作曲家。摇滚音乐刚出现时，由于不合乎这一音乐传统，曾引起广泛的困惑。贬之者说它根本不是音乐，褒之者称之为“贝多芬之后最伟大的音乐”。其实

问题在于，它的确不是传统意义上的音乐，它代表了全新的音乐体验。人们不再规矩地坐在音乐厅里聆听每一个细节，他们看演出，听唱片，凭着自己的感觉去评判节目的好坏，去激动，去参与摇滚的事业。各种背景、各个阶层的人可以有自己属意的乐队、歌手，他们共属于一个亚文化圈子。音乐不仅是消闲，有时它本身就是一种生活和存在的方式。参与音乐生活的人数的庞大是无与伦比的。

摇滚音乐与科学技术发展的密切相关到了不分彼此的地步。没有40年代慢转唱片的发展,恐怕不会有50年代的摇滚热潮。多声轨录音技术、立体声技术、高保真技术,不断提供了令人眼花缭乱的音响世界。音乐电视(MTV)的出现开辟了一个新的领域。现在任何一场摇滚音乐会都离不开重以吨计的电声设备。也正是这些技术帮助了摇滚音乐利用大众传播媒介存在、发展,它甚至本身也成为了一种媒体形式。

摇滚音乐的产生颇具有讽刺意义，本身充满叛逆精神的摇滚音乐，是从二战后在美国南方这一保守势力的老巢发端的。

美国南方的“节奏-布鲁斯”和“乡村”音乐是两种原本并不关联的音乐样式。节奏-布鲁斯的前身是布鲁斯音乐和曾红极一时、带有浓重黑人音乐色彩的爵士乐；乐师大多是黑人，音乐富于即兴性。乡村音乐则是南方白人的民间音乐，内容大多是怀乡，追忆日益失落的传统价值，思想趋于保守。50年代初，在黑白隔阂最深的南方，白人也开始欣赏起了节奏-布鲁斯，以至终于有了白人歌手。摇滚这一名称也诞生在此时此地。摇滚一出现就受到南方中学生们的热烈欢迎，对他们来说，比尔·哈雷的《尽情狂舞》标志了音乐的一个时代。年轻人

们一反学校的清规戒律，尽情地娱乐，吓坏了学校当局和父母们。1954年，孟菲斯城年轻的卡车司机埃尔维斯·普莱斯列出版了唱片。他鼻音浑厚，音色柔美，打破了白人乡村音乐和黑人布鲁斯的界限，采取乡村乐的节奏和布鲁斯的旋律，攫住了听众的心。这位被称为“猫王”的巨星，开辟了摇滚通往千家万户的坦途。普莱斯列的歌词和旋律咏唱爱情和幸福，他的歌曲所刻意营造的气氛，甚至他本身，都宣告了一种新的生活态度，这对处于50年代麦卡锡主义盛行的严酷气候下的美国公众来说，无疑是一缕春风。

到50年代末，摇滚乐在美国暂时失去了开创时的冲劲，却在大洋彼岸的英国生根开花。英国的阶级壁垒远较美国为甚，学生与学校的矛盾、教育与现实的抵触，都较美国有过之而无不及。原来英国就有了自己的“击拍”音乐，碰上彼岸登陆而来的摇滚新潮，可谓一拍即合。英国青少年甚至不必关心歌里唱了些什么，喜爱摇滚乐本身就已足够。对于他们，摇滚代表了美国那种社会差别较小，个人机会较多的理想社会的象征，代表了一种针对一切权势中心的反叛。在利物浦400多个青年乐队之中，约翰·列侬等四人组成的“甲壳虫”乐队脱颖而出，“甲壳虫”乐队成为60年代世界乐坛的里程碑。他们一曲《请爱我》，被视为英国人发动的摇滚变革的先声。歌词简单得聊胜于无，然而冲击力正来自这种朴素、执着的态度自身。英国青年在他们的音乐中反映了自己的社会位置：一无所有，迷惘困惑，离经叛道。

英国摇滚乐歌手大多出身于中产阶级家庭，许多人上过艺术学校，具有较好的禀赋和受过良好的教育；从而使他们不满足于已获的成功，并把目光转向更广泛的社会领域。他们的

政治抱负逐渐显露。1968年，“甲壳虫”乐队在《嘿，裘蒂》专集唱片中，发出了变革的讯息。“滚石”乐队等一大批欧美摇滚乐队，走上了向现存社会制度发出挑战的前列。也正是在这一年，加州大学的学生，高唱反战歌曲，与警察和国民自卫队展开了搏斗。著名摇滚歌星鲍勃·迪伦站在马丁·路德·金身边，号召向华盛顿进军，给种族隔离制度最后一击。他的歌曲《答案就在风中飘》，成为反战的圣歌。摇滚乐手们响亮地提出，落在越南的每一颗炸弹也就是落在他们头上，他们要作爱不要作战！摇滚变革的浪漫理想虽未实现，但反战、反种族隔离运动却取得了重大进展。

70年代后摇滚乐进入了多元化的时代，综合发展的时代。英国的朋克浪潮是失业率居高不下的反映，美国的新浪潮运动则继承了早期摇滚的批判精神。各路歌手、乐队更是层出不穷。同时，摇滚音乐也日益成为利润丰厚的商业行为。世界五大唱片公司，即英国的EMI，美国的CBS、RCA、WEA，荷兰-西德的Poly Gram，垄断了全世界音乐市场的70%以上。技术的不断更新，设备的日趋昂贵，使大公司掌握了竞争的优势地位。排行榜更是典型的大众传播媒介加市场的产物，是流行音乐的战场。这种垄断性的商业化，当然会影响摇滚乐的内容和趋向，但由于演出团体的非垄断性质，使得真正有个性、有艺术内涵的歌手和乐队仍有出人头地的机会。商业化与独创性的较量是复杂的、始终存在的。

传播方式的更新也是摇滚乐发展的动力之一。70年代末盒式磁带的保真度开始接近唱片，而且复制简便。这使唱片商的利润受到一定影响，但另一方面也加速了摇滚乐的传播。数码技术使保真度趋于可能的极限，Poly Gram公司率先耗费

巨资引入了激光唱片(CD)系统,打开了新局面。音像技术的结合,产生了音乐电视(MTV),拓展了摇滚乐的表现形式,“威猛”乐队等一批新人借助 MTV 成为新一代的偶像人物。在美国,收看播放 MTV 的有线电视已成为一种新兴的娱乐方式,它的发展现在还在进行之中,有待观察。

进入地球村的时代,摇滚音乐早已不局限于欧美,在东欧、苏联、日本,都有摇滚乐手的身影,他们用摇滚的语言,唱出自己独特的体验和追求。他们不仅反映价值,而且创造价值。同早期的摇滚歌手改造世界的雄心相比,现今的歌星们显得谦逊许多。不过这也没有什么,他们以自己的音乐,与听众一起,已经创造了一个新的音乐世界。

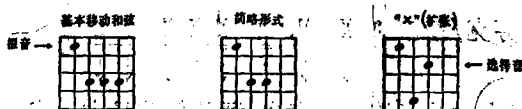
编 者

一九九二年元月

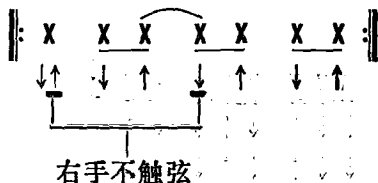
节 奏 型

本书中每一曲都标有建议使用的节奏型,如,第2型。每一类型的具体节奏请见附表。练习时应使用拨片,手腕须保持松弛。

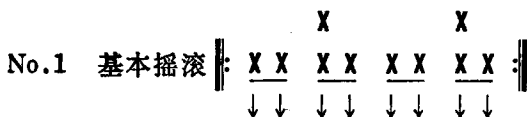
上、下方向的箭头分别表示向上和向下的拨弦,其他符号都是通常使用的音乐符号,如连音符、附点等。间或使用的 X 记号,表示查克·贝里特有风格的扩张和弦,如下所示。

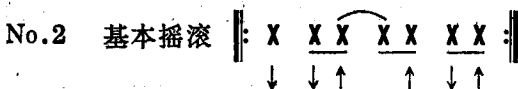
如果节奏以八分音符为基础,演奏时可以交替地上、下拨弦八次,遇有连音符或休止符时不使拨片触弦即可。这样处理较流畅而富韵律感。例如:

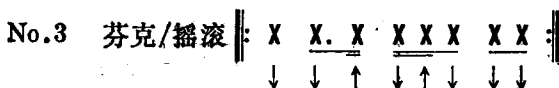
(注意某些狐步节奏有两种表现形式,在流行歌曲和爵士记谱中以附点形式,在更精确的记谱中以三连音形式)

摇滚的最常用形式是全部向下拨奏。扩张和弦供选择使用,如歌曲《美国冲浪》。

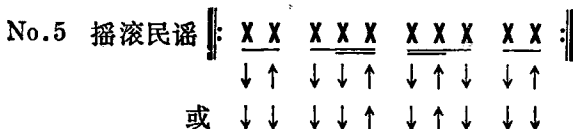
第2型是仅次于第1型的常用摇滚,且更易于掌握,如歌曲《与我并肩》。

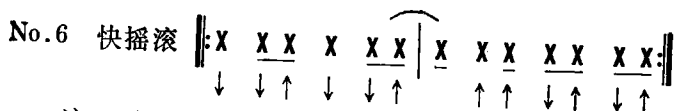
所有十六分音符都须奏出,即使触弦只占一半。

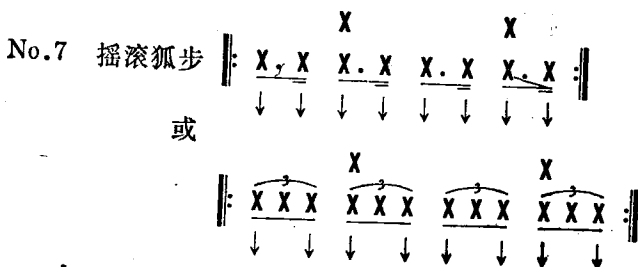
如歌曲《活力不减》。

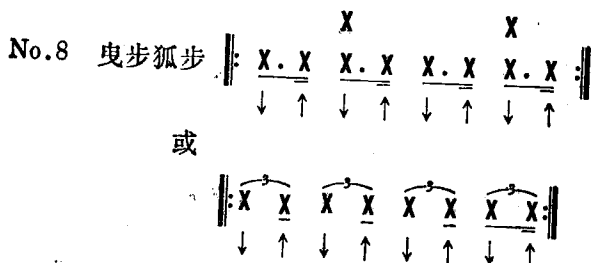
有两种弹奏型式。请注意第5型与放慢了的第3型类似。

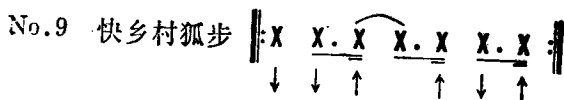
这一型长达两小节,两个小节中上下拨弦应交替,如歌曲《真爱》。

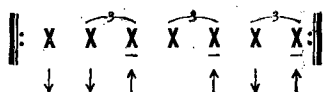
如歌曲《医生,我的眼》。

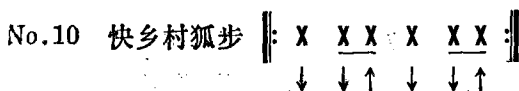
本型与第7型相同但快一些,上下交替便于提高速度,如歌曲《跳起舞来》。

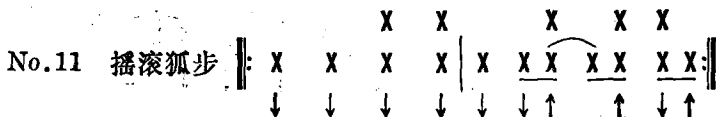
或

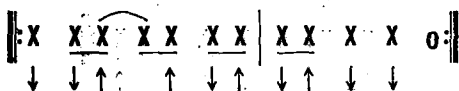
本型类似第8型,但略带摇摆。

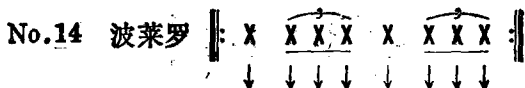
如歌曲《你爱谁》。

No.12 BOPIDDLEY 风格

强拍也可放在每一拍的第一个十六分音符上,如歌曲《花言巧语》。

No.15 7/4 摇滚 $\parallel$: X X . X X X X X . X X $\parallel$
 ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓

或

$\parallel$: X X X ³X X X X X X ³X X $\parallel$
 ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓

如歌曲《金钱》。

No.16 6/8 或 12/8 节拍 $\parallel$: X X X X X X X $\parallel$
 ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓

在一小节弹奏两遍即是12/8节拍,如歌曲《红房子》。

No.17 拉丁强盗节奏 $\parallel$: 0 X X X X 0 X 0 X $\parallel$
 ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑

No.18 圆舞曲 $\parallel$: X X X X X $\parallel$
 ↓ ↓ ↑ ↓ ↑

请读者着手练习这些节奏型。每一种还能加以变奏,比如,加入一些十六分音符音使之更活泼,加进一些强音以使风格独特。聆听磁带和其他演奏者的处理会对你有所启发。

几种音乐风格简介

布鲁斯 (Blues)

布鲁斯是19世纪末开始盛行于美国南方的用声乐和器乐演奏的美国黑人爵士乐。据说,布鲁斯源于非洲,带有明显的非洲因素。

布鲁斯在曲调上的最大特点是降3音和降7音($b3$ 、 $b7$),其旋律不受歌词意义的限制,在演唱中往往运用假声和破音。

布鲁斯早期主要在美国南方农村演唱,特别是在密西西比河三角洲地区,早期主要布鲁斯音乐家有:W.C.汉迪、C.佩佩和B.史密斯等。

布鲁斯是对所有爵士乐风格的产生有极重要影响的一种乐风,对现代流行音乐和摇滚乐的影响也颇为深远,并且对未来流行音乐的发展必将产生巨大影响。

布吉-伍吉 (Boogie-Woogie)

爵士乐的一种。是钢琴布鲁斯的一种特殊类型,其特征为右手在钢琴反复敲击切分节奏音型的乐句,左手弹奏八分音符的固定低音,并在不断变化节奏中进行即兴演奏。20世纪初开始出现于美国西南诸州,最初有“快速的西部风格”或“西部摇滚布鲁斯”之称。它的低音音型是从吉他伴奏中快速反复的一组乐句演化而来。流行于本世纪40年代。

乡村音乐 (Country Music)

乡村音乐是出现于美国 20 世纪 50 年代的一种音乐形式，源于美国南方的英国民谣。大萧条和第二次世界大战期间，大量南方人移居到北方中心城市，同时也带来了他们的音乐，从而使乡村音乐传遍全美并发生了一些变化。早期乡村音乐以小提琴和吉他为主要乐器。乡村音乐也是在美国土生土长的音乐风格之一。

迪斯科 (Disco)

20 世纪流行于美国及世界各地的一种跳舞音乐。源于法国，Disco(迪斯科)亦由 Discothèque(迪斯科特克)衍化而来。迪斯科音乐强劲、节奏强烈，采用 4/4 拍子，演奏中使用音量大、节奏强烈的低音提琴。人们在灯光闪烁的夜总会，随着震耳欲聋的迪斯科音乐狂舞，是当今世界的一种独特的文化现象。

芬克 (Funk)

黑人流行音乐的一种形式，从多节奏的非洲音乐演化而来。其特点是重切分音和在一两个和弦上的即兴演奏，常被用作跳舞音乐。最早运用这种音乐形式的歌星是美国的詹姆斯·布朗。乐队演奏芬克时，常用的乐器有低音吉他、康茄鼓和哨笛等。

爵士乐 (Jazz)

爵士乐是由被贩卖到美国的非洲黑人创造和发展起来的

一种音乐表现形式。它的特点是音阶中的第3音和第7音都降低了半音。

爵士乐最大的特点是即兴演奏。演奏者往往不是表达主题,而是利用主题来表达自己的意图。同一首乐谱,不同的演奏者往往有不同的演绎。

当今的爵士乐已进入社会生活的各个领域,影响着各种群众音乐和专业音乐,它是世界音乐的一朵奇葩。

摇滚乐 (Rock and Roll)

摇滚乐源于黑人音乐家们的“节奏与布鲁斯”和美国的“乡村音乐”,兴起于20世纪50年代中期的美国,经与其他音乐风格的融合与发展,其名称的含义亦逐渐变得更为广泛,最终或为世界流行音乐的主要形式,并传播到世界各地。

摇滚乐风格简单,具有强烈的节奏。歌词大多描写青年人关心的诸如爱情、青春的烦恼等。1955年,比尔·哈雷的《尽情狂舞》(Rock Around the Clock)作为电影插曲播放后引起人们的强烈关注,它标志着摇滚音乐的成熟与摇滚时代的到来。

摇滚乐也许是战后西方社会最引人注目的文化现象,成千上万的青年人为之激动不已,他们的生活态度、价值观念塑造了摇滚乐,摇滚乐反过来又影响了更广泛的一代人的生活方式。

目 录

写在前面 (代序).....	(1)
节奏型.....	(1)
几种音乐风格简介.....	(1)
A-ha “阿哈”演唱组〔瑞典〕	
1. Take On Me 跟我来.....	(1)
Aerosmith “太空人”演唱组〔美〕	
2. Walk This Way 爱情之路.....	(5)
Rick Astley 里克·阿斯特列〔英〕	
3. Never Gonna Give You Up 永远不要 绝望.....	(10)
Bananarama “香蕉女郎”演唱组〔英〕	
4. Love In The First Degree 爱之罪.....	(14)
The Beatles “甲壳虫”乐队〔英〕	
5. All You Need Is Love 你需要爱情.....	(20)
6. Eight Days A Week 八天一礼拜.....	(25)
7. Get Back 归来.....	(28)
8. Got To Get You Into My Life 希望你 来到我身旁.....	(32)
9. A Hard Day's Night 劳累后的夜晚.....	(36)
10. I Want To Hold Your Hand 我想握住	