

David Bowie

The Ultimate Music Guide

[经典摇滚音乐指南]

大卫·鲍伊

英国UNCUT编辑部

著

倪采 黄小岛

译

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

地面控制中心的流言

这个花絮栏将会贯穿这本特刊。让我们先来看一则1973年他帮 Lou Reed 制作 *Transformer* 时的事情，当年 Bowie 要求让萨克斯演奏者 Ronnie Ross 加入，因为在他 13 岁那一年，这个人教会了他演奏萨克斯。Ross 对他说：“你总是说自己会成为摇滚明星！”

附录

164 演员 Bowie
一位疯狂演员的作品，从《天外来客》到《海绵宝宝：亚特兰蒂斯》

168 杂录
精选集、合作专辑、珍藏版专辑等

176 阻止我……
一次小打小闹：1979 年 Bowie 和 Lou Reed 在餐厅里互殴

经典访谈

7 我是一个创作人，我不想让唱歌成为自己的全部工作
1966—1969 年档案：经过漫长的学徒期，David Jones 终于找到了适合自己的角色

16 我写了一首关于宇宙飞船的歌，然后人们就把我当成了那方面的专家
1971 年档案：继第一首热门单曲 *Space Oddity* 之后，Bowie 在国内获得了暂时的成功，还找到了新的乐队成员

25 我马上就要成为超级巨星了，不过这有点儿吓人
1972 年档案：Bowie 亲承这次采访成就了它

34 我觉得自己很像弗兰肯斯坦博士，我到底创造出了什么
1973 年档案：Melody Maker 杂志与疲惫而焦虑的巨星 Bowie 在一列港口联运火车上相遇

52 赚点儿钱是我的首要目标
1976 年档案：底特律狂热，背井离乡的 Bowie 突然有了新想法

67 我的未来转瞬即逝，我已经为它的结束做好了准备
1977 年档案：Bowie 终于透露了一些在洛杉矶时的往事，关于 Ziggy 之死和维多利亚车站的事

72 我想我所做的事情里有很多自命不凡的成分
1978 年档案：拍摄电影《舞男》，讨论性、毒品和那个“可怕的”Bob Dylan

94 对于自己以前做过的事，我并没有感到特别开心
1983 年档案：NME 杂志了解到 Bowie 在美国出演了舞台剧《象人》

116 我正在做的音乐可能会为我带来一些新的听众
1983 年档案：让我们跳舞吧！这次他又有了一个新的化身，并且带来了“简单化的歌曲”

图书在版编目 (CIP) 数据

大卫·鲍伊 / 英国UNCUT编辑部著；乐童翻译组，倪采，黄小岛译。
— 北京：北京联合出版公司，2017.2 (经典摇滚音乐指南)
ISBN 978-7-5502-7297-2
I. ①大… II. ①英… ②乐… ③倪… ④黄… III. ①鲍伊 - 生平事迹 IV. ①K835.615.76
中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第057760号

[2016]Copyright of Time Inc.(UK)Ltd. All rights reserved.
北京市版权局著作权合同登记 图字：01-2016-1989

经典摇滚音乐指南：大卫·鲍伊

作者：英国UNCUT编辑部
出品人：唐学雷 总策划：马客
选题策划：联合天际 乐童音乐
特约编辑：张星
视觉传达：付禹霖 詹盼
商务执行：唐清亮 张爱华

译者：倪采 黄小岛
出版监制：郭小寒
项目统筹：曾紫悦
责任编辑：李伟 刘凯
美术编辑：裴雷思
特约编审：董楠

未
UnRead
—
艺术家

未读CLUB
会员服务平台

关注乐读
立体阅读 多元聆听

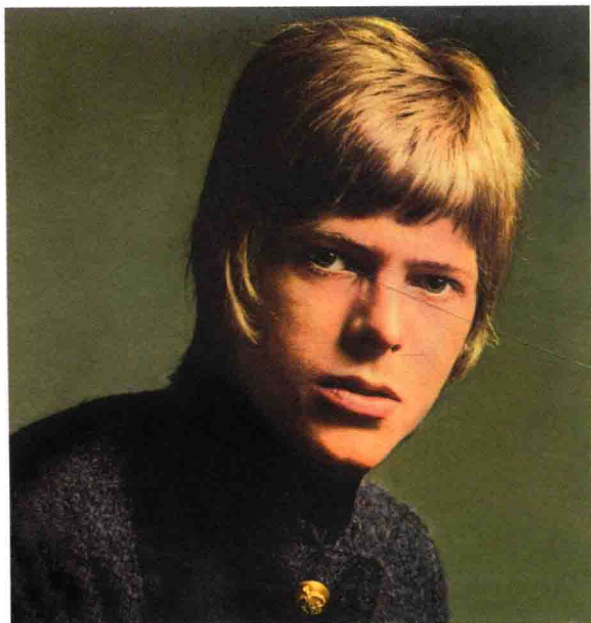
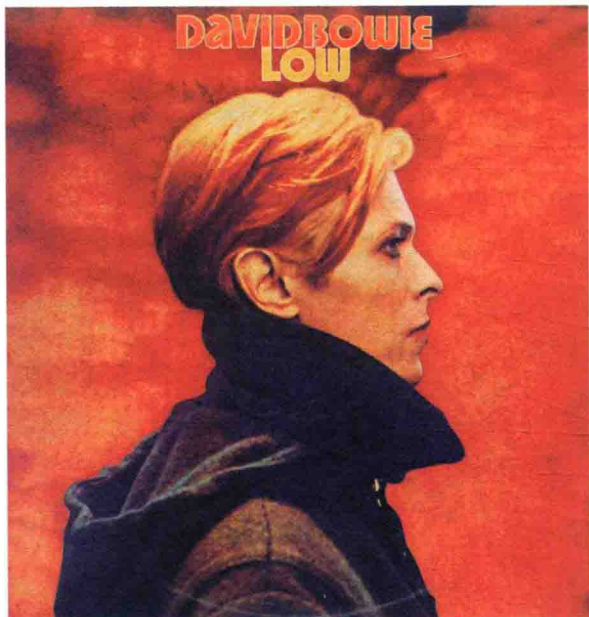
北京联合出版公司出版
(北京市西城区德外大街83号楼9层 100088)
北京联合天畅发行公司发行
北京联兴盛业印刷股份有限公司印刷 新华书店经销
字数190千字 787毫米×1092毫米 1/16 11印张
2017年3月第1版 2017年3月第1次印刷
ISBN 978-7-5502-7297-2
定价：68.00元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容
版权所有，侵权必究
本书若有质量问题，请与本公司图书销售中心联系调换
电话：(010) 82060201

目录

专辑回顾

- 4 DAVID BOWIE**
一个雄心勃勃的 20 岁伦敦男孩的古怪首秀
- 12 DAVID BOWIE/SPACE ODDITY**
艺术实验室的民谣中预示着摇滚的荣耀降临
- 14 THE MAN WHO SOLD THE WORLD**
疯狂、愤怒、失望：戴上面具之前的最后一次自白
- 22 HUNKY DORY**
过渡期的 Bowie：一个信奉尼采哲学的怪人创造出了一部兼容并包的经典
- 30 ZIGGY STARDUST**
即将成为超新星的歌手讲述了一则关于摇滚明星的警示寓言
- 32 ALADDIN SANE**
在征服美国的重压之下，这位演员快要发疯
- 44 PINUPS**
这是一张翻唱合辑，里面都是年轻的 David Jones 最喜欢的歌
- 46 DIAMOND DOGS**
黑暗降临，“这不是摇滚乐，这是种族灭绝！”
- 48 YOUNG AMERICANS**
在费城和纽约的魔幻时光里，Bowie 开始拥抱“塑料灵魂乐”
- 50 STATION TO STATION**
在混乱中产生的专辑，混合了灵动的放克音乐和机械的节奏感
- 62 LOW**
逃离洛杉矶后，Bowie 在欧洲创造未来
- 64 "HEROES"**
Bowie 在柏林创作的关于“焦虑”的大作
- 92 LODGER**
继续前行：David Bowie 在蒙特勒和纽约完成了他的“柏林三部曲”
- 114 SCARY MONSTERS**
诙谐、时髦、有趣：Bowie 在面具滑落之前开始审时度势
- 126 LET'S DANCE**
Bowie 的新声音和新形象带着古怪的保守，大获成功
- 140 EARTHLING**
Bowie 把丛林音乐和鼓打贝斯音乐怪异地融合在了一起，基本上成功了
- 142 HOURS...**
摆脱了舞曲摇滚，曲风变得更加柔软
- 144 HEATHEN**
Bowie 和多年的合作伙伴 Visconti 一起打造的经典
- 146 REALITY**
摇滚乐的幸存者终于接受凡人必有一死的命运
- 148 THE NEXT DAY**
意想不到的回归，他还有很多话要说
- 160 LIVE ALBUMS**
Bowie 官方发布的现场纪实，他的迷人魅力和戏剧色彩一览无遗
- 132 TIN MACHINE I&II**
硬摇滚、无头吉他，以及被压抑的自我
- 134 BLACK TIE, WHITE NOISE**
他们说，跳吧！Bowie 在 90 年代发行的第一支单曲见证了他如何操纵自己过去的风格
- 136 THE BUDDHA OF SUBURBIA**
那个实验者终于回来了，这一次他带来了一张电视原声碟
- 138 OUTSIDE**
Bowie 把 Brian Eno 招进了“浮夸学派”

地面控制中心的流言

这个花絮栏将会贯穿这本特刊。让我们先来看一则1973年他帮 Lou Reed 制作 *Transformer* 时的事情，当年 Bowie 要求让萨克斯演奏者 Ronnie Ross 加入，因为在他 13 岁那一年，这个人教会了他演奏萨克斯。Ross 对他说：“你总是说自己会成为摇滚明星！”

附录

164 演员 Bowie
一位疯狂演员的作品，从《天外来客》到《海绵宝宝：亚特兰蒂斯》

168 杂录
精选集、合作专辑、珍藏版专辑等

176 阻止我……
一次小打小闹：1979 年 Bowie 和 Lou Reed 在餐厅里互殴

经典访谈

7 我是一个创作人，我不想让唱歌成为自己的全部工作
1966—1969 年档案：经过漫长的学徒期，David Jones 终于找到了适合自己的角色

16 我写了一首关于宇宙飞船的歌，然后人们就把我当成了那方面的专家
1971 年档案：继第一首热门单曲 *Space Oddity* 之后，Bowie 在国内获得了暂时的成功，还找到了新的乐队成员

25 我马上就要成为超级巨星了，不过这有点儿吓人
1972 年档案：Bowie 亲承这次采访成就了它

34 我觉得自己很像弗兰肯斯坦博士，我到底创造出了什么
1973 年档案：Melody Maker 杂志与疲惫而焦虑的巨星 Bowie 在一列港口联运火车上相遇

52 赚点儿钱是我的首要目标
1976 年档案：底特律狂热，背井离乡的 Bowie 突然有了新想法

67 我的未来转瞬即逝，我已经为它的结束做好了准备
1977 年档案：Bowie 终于透露了一些在洛杉矶时的往事，关于 Ziggy 之死和维多利亚车站的事

72 我想我所做的事情里有很多自命不凡的成分
1978 年档案：拍摄电影《舞男》，讨论性、毒品和那个“可怕的”Bob Dylan

94 对于自己以前做过的事，我并没有感到特别开心
1983 年档案：NME 杂志了解到 Bowie 在美国出演了舞台剧《象人》

116 我正在做的音乐可能会为我带来一些新的听众
1983 年档案：让我们跳舞吧！这次他又有了一个新的化身，并且带来了“简单化的歌曲”

图书在版编目 (CIP) 数据

大卫·鲍伊 / 英国 UNCUT 编辑部著；乐童翻译组、倪采、黄小岛译。
— 北京：北京联合出版公司，2017.2 (经典摇滚音乐指南)
ISBN 978-7-5502-7297-2
I. ①大… II. ①英… ②乐… ③倪… ④黄… III. ①鲍伊 - 生平事迹 IV. ①K835.615.76
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 057760 号

[2016] Copyright of Time Inc. (UK) Ltd. All rights reserved.
北京市版权局著作权合同登记 图字：01-2016-1989

经典摇滚音乐指南：大卫·鲍伊

作者：英国 UNCUT 编辑部
出品人：唐学雷 总策划：马客
选题策划：联合天际 乐童音乐
特约编辑：张星
视觉传达：付禹霖 詹盼
商务执行：唐清亮 张爱华

译者：倪采 黄小岛
出版监制：郭小寒
项目统筹：曾紫悦
责任编辑：李伟 刘凯
美术编辑：裴雷思
特约编审：董楠

未
UnRead
—
艺术家

未读 CLUB
会员服务平台

关注乐读
立体阅读 多元聆听

北京联合出版公司出版
(北京市西城区德外大街 83 号楼 9 层 100088)
北京联合天畅发行公司发行
北京联兴盛业印刷股份有限公司印刷 新华书店经销
字数 190 千字 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 11 印张
2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5502-7297-2
定价：68.00 元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容
版权所有，侵权必究
本书若有质量问题，请与本公司图书销售中心联系调换
电话：(010) 82060201

来吧，来吧， 我们真的遇上好事了……

Uncut 杂志的创刊者 Allen Jones 给我们讲了他和 David Bowie 初次见面的故事。那是 1977 年 9 月的一天，Jones 来到了伦敦公园路上的多切斯特酒店，坐在顶层套房的前厅里等待着 Bowie 的接见。

过了一会儿，他被领进了套房，而房内空无一人。“我环顾了一圈，这才发现通往阳台的门是开着的，”他回忆道，“风吹得蕾丝窗帘轻轻飘动，阳光透过薄纱洒满房间。忽然，一个像是笼罩着光环的身影出现了，这画面有如天神显形，David Bowie 从阳台回到室内，站到了我面前。头晕目眩的我，当时好似脚底生了根，寸步难移，呆若木鸡。”

“Allen，”Bowie 说，“很高兴终于见到了你。Brian 跟我说了许多关于你的事。”

他说的是 Brian Eno，Jones 采访过他几次。不过，此时这个年轻的记者感觉自己恍若置身于另一个世界，他写道：“Bowie 开始大举展开魅力攻势。”他被彻底征服了。

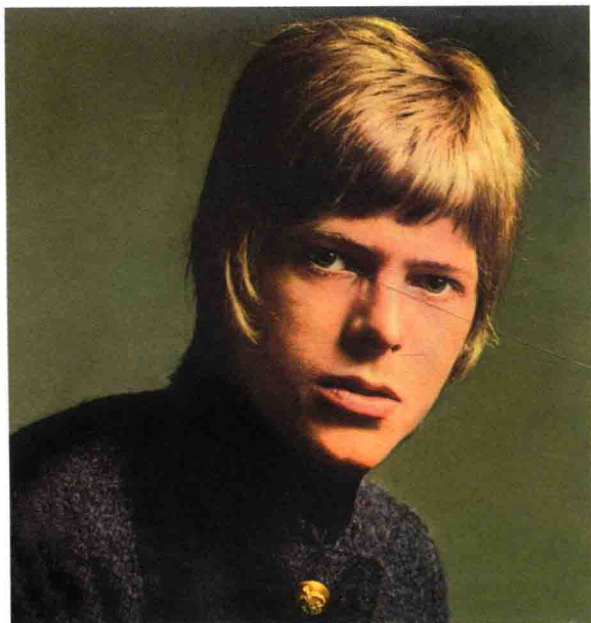
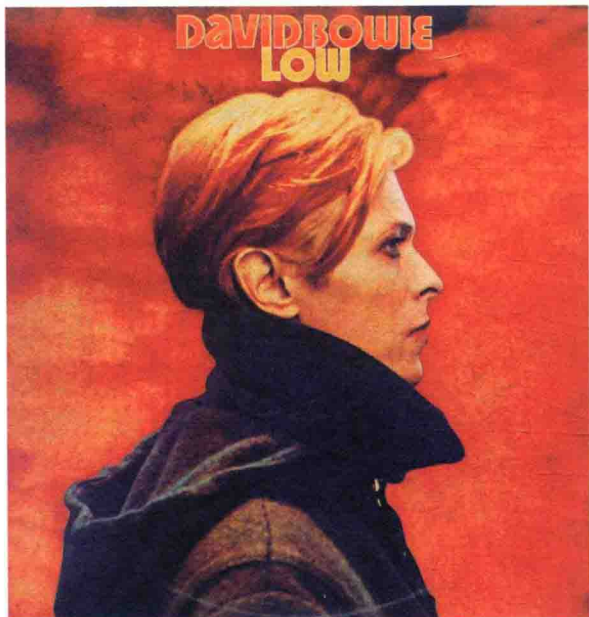
超凡的个人魅力，对细节的极致追求，恰到好处的时机把握能力，永远能带来惊喜的能力，仅仅是一次露面，David Bowie 就已经成功地向我们展示了为什么在过去的 50 年间，他的音乐总是如此精彩。从 *Space Oddity* 定义时代的错位感，到 *Where are we now* 预示的惊人回归，这本为 Bowie 制作的超级音乐指南里披露了许多事情。众人都认为他的成功来源于不停的变化，他常常激烈地重塑自我形象，如今已经变得很神秘，但是在这些变化之下，其实是一种特殊的一致性。

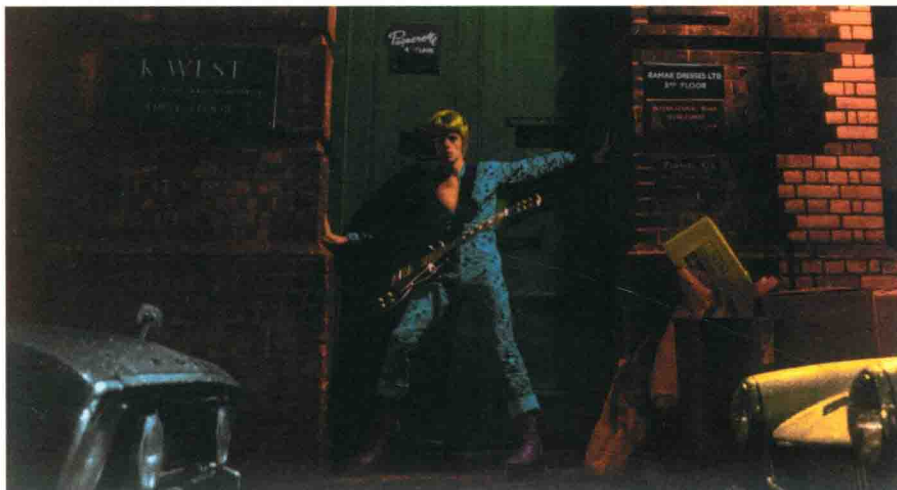
这本书不仅从往年的 *NME* 和 *Melody Maker* 杂志中选取了一些引人入胜的访谈，而且包含了对 Bowie 每张专辑的深度评论。从这些资料中，我们可以完整地认识这位非凡的多面艺人和他经久不衰的魅力。Bowie 创作的百老汇音乐剧《拉撒路》(*Lazarus*) 已于 2015 年底上演，它是 Bowie 1997 年主演的电影《天外来客》(*The Man Who Fell To Earth*) 的续集。而这本书，则告诉你这中间发生了什么……

目录

专辑回顾

- 4 DAVID BOWIE**
一个雄心勃勃的 20 岁伦敦男孩的古怪首秀
- 12 DAVID BOWIE/SPACE ODDITY**
艺术实验室的民谣中预示着摇滚的荣耀降临
- 14 THE MAN WHO SOLD THE WORLD**
疯狂、愤怒、失望：戴上面具之前的最后一次自白
- 22 HUNKY DORY**
过渡期的 Bowie：一个信奉尼采哲学的怪人创造出了一部兼容并包的经典
- 30 ZIGGY STARDUST**
即将成为超新星的歌手讲述了一则关于摇滚明星的警示寓言
- 32 ALADDIN SANE**
在征服美国的重压之下，这位演员快要发疯
- 44 PINUPS**
这是一张翻唱合辑，里面都是年轻的 David Jones 最喜欢的歌
- 46 DIAMOND DOGS**
黑暗降临，“这不是摇滚乐，这是种族灭绝！”
- 48 YOUNG AMERICANS**
在费城和纽约的魔幻时光里，Bowie 开始拥抱“塑料灵魂乐”
- 50 STATION TO STATION**
在混乱中产生的专辑，混合了灵动的放克音乐和机械的节奏感
- 62 LOW**
逃离洛杉矶后，Bowie 在欧洲创造未来
- 64 "HEROES"**
Bowie 在柏林创作的关于“焦虑”的大作
- 92 LODGER**
继续前行：David Bowie 在蒙特勒和纽约完成了他的“柏林三部曲”
- 114 SCARY MONSTERS**
诙谐、时髦、有趣：Bowie 在面具滑落之前开始审时度势
- 126 LET'S DANCE**
Bowie 的新声音和新形象带着古怪的保守，大获成功
- 140 EARTHLINE**
Bowie 把丛林音乐和鼓打贝斯音乐怪异地融合在了一起，基本上成功了
- 142 HOURS...**
摆脱了舞曲摇滚，曲风变得更加柔软
- 144 HEATHEN**
Bowie 和多年的合作伙伴 Visconti 一起打造的经典
- 146 REALITY**
摇滚乐的幸存者终于接受凡人必有一死的命运
- 148 THE NEXT DAY**
意想不到的回归，他还有很多话要说
- 160 LIVE ALBUMS**
Bowie 官方发布的现场纪实，他的迷人魅力和戏剧色彩一览无遗
- 132 TIN MACHINE I&II**
硬摇滚、无头吉他，以及被压抑的自我
- 134 BLACK TIE, WHITE NOISE**
他们说，跳吧！Bowie 在 90 年代发行的第一支单曲见证了如何操纵自己过去的风格
- 136 THE BUDDHA OF SUBURBIA**
那个实验者终于回来了，这一次他带来了一张电视原声碟
- 138 OUTSIDE**
Bowie 把 Brian Eno 招进了“浮夸学派”

地面控制中心的流言

这个花絮栏将会贯穿这本特刊。让我们先来看一则1973年他帮 Lou Reed 制作 *Transformer* 时的事情，当年 Bowie 要求让萨克斯演奏者 Ronnie Ross 加入，因为在他 13 岁那一年，这个人教会了他演奏萨克斯。Ross 对他说：“你总是说自己会成为摇滚明星！”

经典访谈

7 我是一个创作人，我不想让唱歌成为自己的全部工作

1966—1969 年档案：经过漫长的学徒期，David Jones 终于找到了适合自己的角色

16 我写了一首关于宇宙飞船的歌，然后人们就把我当成了那方面的专家

1971 年档案：继第一首热门单曲 *Space Oddity* 之后，Bowie 在国内获得了暂时的成功，还找到了新的乐队成员

25 我马上就要成为超级巨星了，不过这有点儿吓人

1972 年档案：Bowie 亲承这次采访成就了它

34 我觉得自己很像弗兰肯斯坦博士，我到底创造出了什么

1973 年档案：Melody Maker 杂志与疲惫而焦虑的巨星 Bowie 在一列港口联运火车上相遇

52 赚点儿钱是我的首要目标

1976 年档案：底特律狂热，背井离乡的 Bowie 突然有了新想法

67 我的未来转瞬即逝，我已经为它的结束做好了准备

1977 年档案：Bowie 终于透露了一些在洛杉矶时的往事，关于 Ziggy 之死和维多利亚车站的事

72 我想我所做的事情里有很多自命不凡的成分

1978 年档案：拍摄电影《舞男》，讨论性、毒品和那个“可怕的”Bob Dylan

94 对于自己以前做过的事，我并没有感到特别开心

1983 年档案：NME 杂志了解到 Bowie 在美国出演了舞台剧《象人》

116 我正在做的音乐可能会为我带来一些新的听众

1983 年档案：让我们跳舞吧！这次他又有了一个新的化身，并且带来了“简单化的歌曲”

附录

164 演员 Bowie

一位疯狂演员的作品，从《天外来客》到《海绵宝宝：亚特兰蒂斯》

168 杂录

精选集、合作专辑、珍藏版专辑等

176 阻止我……

一次小打小闹：1979 年 Bowie 和 Lou Reed 在餐厅里互殴

图书在版编目 (CIP) 数据

大卫·鲍伊 / 英国 UNCUT 编辑部著；乐童翻译组、倪采、黄小岛译。

— 北京：北京联合出版公司，2017.2（经典摇滚音乐指南）

ISBN 978-7-5502-7297-2

I. ①大… II. ①英… ②乐… ③倪… ④黄… III. ①鲍伊 - 生平事迹 IV. ①K835.615.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 057760 号

[2016] Copyright of Time Inc. (UK) Ltd. All rights reserved.

北京市版权局著作权合同登记 图字：01-2016-1989

经典摇滚音乐指南：大卫·鲍伊

作者：英国 UNCUT 编辑部

出品人：唐学雷 总策划：马客

选题策划：联合天际 乐童音乐

特约编辑：张星

视觉传达：付禹霖 詹盼

商务执行：唐清亮 张爱华

译者：倪采 黄小岛

出版监制：郭小寒

项目统筹：曾紫悦

责任编辑：李伟 刘凯

美术编辑：裴雷思

特约编审：董楠

未
UnRead
—
艺术家

未读 CLUB
会员服务平台

关注乐读
立体阅读 多元聆听

北京联合出版公司出版

（北京市西城区德外大街 83 号楼 9 层 100088）

北京联合天畅发行公司发行

北京联兴盛业印刷股份有限公司印刷 新华书店经销

字数 190 千字 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 11 印张

2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5502-7297-2

定价：68.00 元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容
版权所有，侵权必究
本书若有质量问题，请与本公司图书销售中心联系调换
电话：(010) 82060201

DAVID BOWIE

· 大卫·鲍伊 ·

年仅 20 岁的 Bowie 以奇妙英国的记录者姿态登场，
惜败于同时发行的 *Sgt. Pepper* 专辑——不过这可能是一桩幸事。

DAVID CAVANAGH

可怜的 David Jones。五年来，这个布罗姆利男孩一直摆弄着萨克斯，在伦敦的一些节奏布鲁斯乐队里唱歌，可惜都没有成功：1963 年 The Konrads 乐队被迪卡唱片公司（Decca）拒绝；1964 年 The King Bees 乐队在 *Juke Box Jury* 节目中被淘汰；1965 年 The Manish Boys 和 The Lower Third 没有获得 Shel Talmy 的认可。到 1967 年，德兰姆唱片公司（Deram Records）里的某些“天才”不知何故将 Jones 的首张专辑 *David Bowie* 与 The Beatles 乐队的 *Sgt. Pepper* 同一天发行。

这场毫无胜算的比赛又一次重挫了年仅 20 岁的 Jones，在城郊长大的他只是想尽快逃离平庸的生活而已。朋友们认为 Jones 充满活力与创意，热爱拼搏，同时以自我为中心、十分感性。作为表演者，他变得越来越有戏剧性。他 1966 年的伴奏乐队 The Buzz 注意到了他狂放不羁的台风，不是抚臀，就是摸唇。虽然当时发行的几张 45 转单曲唱片（*Do Anything You Say, I Dig Everything, Rubber Band*）都失败了，但没能阻挡他的巨星气场。1965 年，他推出了一首半自传性的单曲 *The London Boys*，这首歌先是被派伊唱片公司（Pye）拒绝，但后来被重录为一首 B 面歌曲。这首歌记录了他在苏荷区的岁月，那时他像个弹珠一样四处奔波，“穿着华丽的衣服”努力打拼，这让他能够快速成长。在录这首歌之前，为了避免公众将自己与 Davy Jones（英国百老汇明星，出演过音乐剧《雾都孤儿》），后加入 Monkee 乐队）混淆，他改掉了自己平庸的姓氏。Bowie 这个姓氏的灵感来自 Jim Bowie——一

位美国的拓荒者和民间英雄，曾手持九英尺的利刃参与保卫阿拉莫的战斗，最终战死沙场。凭借这大胆的一步，他从平淡无奇的布罗姆利来到了狂野的美国西部。

1966—1967 年，Bowie 的音乐充满了英伦风格，只差没戴上一顶英伦圆顶礼帽。Muddy Waters 和 Little Richards 的节奏布鲁斯风格在他的歌中消失了。他对自己的噪音进行了修饰，开始使用歌手 Anthony Newley 那种“how-d'yer-do”式的断句方式，仿佛胳膊下夹着一把长柄伞，挤眉弄眼地游荡到市中心。这是前摇滚时代的音乐，是音乐厅时代的音乐，是 BBC 轻娱乐节目时代的音乐。但如果换个角度看，会发现它近乎迷幻音乐。当时，英国几十个乐队都在写糖果铺子、钟表匠人、叔伯姑母、严肃的上校与将军之类的主题，而 Bowie 歌中“玩具城”里的各种人物和席卷这个国家的迷幻气息存在不少共同之处。他心中的世界可能更偏向 Chigley 和 Trumpton 那样的电视卡通世界，而不是爱德华七世时代和服用 LSD（一种致幻剂）的嬉皮士的世界 [他歌中的两个人物在音乐演奏台前相遇，“这时有个小伙伴挥舞着一支金色的魔杖”（来自歌曲 *Rubber Band*）]。但是在他构建的世界中，并非没有黑暗与古怪之处，其中很多人物都是根据自己的家人创设的，而他的家庭背景十分复杂。

在 Bowie 的音乐中，英国暮气沉沉，每个人都不得其所：孩子们没朝气，中年人不幸福，老年人很茫然，一如 Scott Walkers 歌中那两名衣衫褴褛的士兵。在专辑开场

乐评人说

“刚刚崭露头角的新人 David Bowie 是一个绝对值得关注的奇才。虽然他的嗓音条件并不突出，但他可以把歌词写得俏皮讨喜却无半分油腔滑调之感。”

Disc and Music Echo, 1967.6.10

“他的声音听起来像是一个年轻帅气版的 Anthony Newley，此外他还具备比 Cat Stevens 更胜一筹的创作能力，Bowie 先生到现在还没引起流行乐界的广泛关注可真是奇事一桩。”

Melody Maker, 1967.6.17

曲中，我们认识了亚瑟叔叔，一个头脑简单不愿离家的人（“回到妈妈身边，又是空虚的一天”）。32岁时他成婚离家，众人皆惊。但他很快意识到这是个错误，不久便又回到了母亲身边，回到了他的安全地带。专辑第三首歌是 *Rubber Band*（1966年12月作为单曲发行，但并未获得成功），歌中描写的是在公园的一次离奇散步，一个“一战”老兵在看乐队演奏，忽然发现主唱正是多年前夺走自己心爱的姑娘的那个人。在 *Little Bombardier* 中，一名离群索居、生活困顿、靠饮酒度日的退伍军人在一家电影院和两个孩子成了朋友，他们驱散了老兵世界里的阴霾（“他的生活变得有趣，他的内心满是欢笑”）。但警察疑心他暗藏不可告人的目的，威逼他远离这两个忘年之交。不难看出，Bowie 与 Syd Barrett 有些相似，后者在 *Arnold Layne* 中也讲述了小人物被无耻的当权者欺压的故事。

尽管如此，Dere 'Dek' Fearnley 充满活力的双簧管和长号编曲却与 Syd Barrett 时期 Pink Floyd 的相去甚远。当听到这些怀旧的、多愁善感的小调和让人脸颊绯红的编曲时，甚至连 Ray Davies、Paul McCartney 等走怀旧风格的创作者都会觉得羞愧。或许有一些巧思会让他们感到难以置信，例如 *We Are Hungry Men*（描述了即将降世的救世主 Bowie 和大屠杀）和 *Please Mr Gravedigger*（一个杀手在墓地里的独白，不时被喷嚏声

打断）。当歌词不那么唠叨、幽默不那么勉强时，Bowie 和伴奏乐队 The Buzz 的合作就愉快多了，比如 *Sell Me A Coat* 和 *There Is A Happy Land*（因为那里都是儿童）就是愉悦而朴实的民谣流行乐。而 *Silly Boy Blue* 的开头则一下子把听众带到了中国西藏的布达拉宫前，以动人的歌曲探索重生及佛教对生命的阐释。一年后，Bowie 在录制电台节目 *Top Gear* 时，这首歌依然在他的歌单上。

The Laugh Gnome 没被收录进专辑，但代表了 Bowie 的“模仿期”，它在1967年4月以单曲形式发行。Bowie 用吸了氮气般的高音发出模仿精怪的尖细声音，但却是商业尝试的又一次惨败。1973年，迪卡唱片利用他渐起的名气重新发行了这首歌，终于一雪前耻（获英国单曲榜第六名）。自那以后，这首歌总被认为是他无法抹去的污点。虽然大家可以嘲笑他走过的弯路，但是我们不能否定那时的他是一个极具天赋、不断寻找方向（这并没有错）的男孩。假如没有 *The Laugh Gnome*，结果可能更糟，他可能就此沉寂下去，羞愧地回到布罗姆利，我们就无法听到专辑 *Diamond Dogs* 或是 *Low*，也不可能见到“瘦白公爵”（Thin White Duke）了。设想一下，如果他的首张专辑就大获成功会怎么样？如果当时购买 *Sgt. Pepper* 的人都买了 *David Bowie* 会怎么样？“那我现在大概会去演《悲惨世界》了。”可以想象说这话时他心中有多惶恐。

Bowie 为 *Fabulous 208* 杂志拍摄，他身上穿的是当时的经纪人 Ken Pitt 的衬衫。1967 年 9 月

我是一个创作人， 我不想让唱歌 成为自己的全部工作

经过漫长的学徒期，年轻的 David Jones 终于找到了适合自己的角色。伦敦男孩、音乐剧、藏传佛教、《2001：太空漫游》(2001: A Space Odyssey)、贝肯汉姆艺术实验室以及迷人的魅力共同构建出了一个 David Bowie。

★ 摘自 1996 年 2 月 26 日

MELODY MAKER

毫无疑问，David Bowie 是一个天才，并且他能够好好利用自己的天赋。这个 19 岁的布罗姆利男孩，不仅自己创作歌曲，还为 Tony Hatch 的音乐剧以及一些电视节目创作配乐。此外，David 还为著名的卡纳比街上的 John Stephen 设计了不少服装。

那么他真正想做的又是什么呢？“我想表演，”Bowie 谦逊地说，“我想扮演不同的角色。我认为要成为另一个人需要付出许多精力……需要下一些功夫。我还想去西藏，那里非常迷人。我想休个假，去看看寺庙里到底是什么样子。据说西藏的僧侣，也就是喇嘛，会一连几个礼拜都在山里闭关修行，三天才吃一回东西。这非常不可思议，但据

说他们这样修行可以活几百年。”有必要特别说明一下，David 对占星学颇有研究，而且他十分相信轮回之说。“在我看来，西方社会的生活理念和我们现在的生活方式都是不对的，但我的这些信念都很难写进歌里。我现在写的歌基本上都是关于伦敦的，不，或许应该说，是关于住在伦敦的人，以及他们不曾体验过的真正的生活。大多数人都不知道生活是什么。”

David 在台上演唱的每一首歌都是他自己原创的。如他所说，这些歌的主题都是伦敦的年轻人和他们的生活，然而这些作品也引起过争议。“有些青少年节目不愿播放 *Can't Help Thinking About Me* 这首歌，因为它的主题是离家出走。这首歌表达了一些所有青少年生活中都会发生的事情，而‘离家出走’正是这样的事。”

“Tony Hatch 和我其实更想制作我写的另

一首歌，这首歌在现场表演的时候反响很好，很多歌迷都建议我发行这首歌，但 Tony 和我都觉得它的歌词有些太重了。这首歌到底是什么样的？好吧，它描述了一些年轻人眼中的世界，但我们觉得其中的歌词可能会让很多人不满意。尽管如此，我还是在演出时唱了这首歌，而且之后我们也有可能把它作为单曲或者收入专辑发行。但也只能说是希望，希望如此吧！这首歌叫作 *Now You've Met The London Boys*，歌中提到了禁药，而且总的来说是在贬低伦敦的夜生活景象。

“伦敦是我出生和成长的地方，在我的创作中，它就是最棒的题材。观众们听到的都是闻所未闻的原创作品，这也使舞台演出变化多端，尽管这样的演出其实风险很大，因为那些孩子们对歌曲本身并不熟悉，但我有信心我的演出能使他们的音乐世界更加精彩。”他很可能的是对的。

试读结束 需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

可以说，Bowie 的血液里流淌着表演的基因。他的父亲 Heywood Jones（曾在 Barnado 公司的推广部门工作过）经营过一家“伦尼雄狮粉丝俱乐部”（Lenny The Lion fan club）。1947 年，Heywood 在坦布里奇韦尔斯的丽兹戏院与他的第二任妻子，即 Bowie 的母亲 Margaret 'Peggy' Burns 相遇，当时她是那家戏院的领座员。

★ 摘自 1969 年 10 月 11 日

DISC & MUSIC ECHO

David Bowie 是个 22 岁的年轻人，他身材瘦削，金发柔亮，脸庞秀美，眼神冷峻。他两只眼睛的颜色并不相同，一只浅蓝色的，另一只是绿色的，大家在与他交谈的时候很容易因为这双特别的眼睛而感到困惑。

如果他让你觉得并不陌生，能够让你想到什么人，那大概是因为他身上略带一丝糅合了 Bob Dylan 和 Donovan 的气质，而其他的 90% 则是完完全全的 Bowie 自己。对此他曾说过，“如果 Bob Dylan 出生在英国，他也会像我这样唱歌”。说他非常迷人并不为过吧？他的魅力令人无法抗拒，这给了他极大的自由去追逐自己的理想，远远超出了人们的想象。当地的权威人士在他的笑容面前态度柔和——甚至当他出现在停车场时，那些出了名的冷淡的服务生都会忙不迭地帮他找车位，即便那里已经停满了车。

伦敦面孔：Bowie 与模特 Jan De Souza，W1 区金利街，1965 年

Bowie 出生于布里克斯顿市，现居于肯特郡的贝肯汉姆市。他的父亲——“一位精致的约克郡男人”最近去世了。他有一个同母异父的哥哥，Bowie 视他为天才，但他经常住进医院，所以 Bowie 把大部分感情都寄托在了母亲身上。为了让母亲高兴，他不仅带她去录音室，还带她上 *Top Of The Pops* 节目。

在 *Space Oddity* 发行之之前，对公众来说他就是一个无名小卒，但实际上他曾经几次蹒跚在大红大紫的边缘。他在许多领域均有涉足，在其他方面的野心经常大过对音乐的抱负。他的人生经历非常精彩，四年前，他和一个叫作 The Buzz 的乐队合作，然后他独自做出了几张非常不错的唱片，*The London Boys* 和 *Rubber Band* 两首歌也在其中，他当时的唱腔像极了 Anthony Newley。他还与 Lindsay Kemp 的默剧团有过合作，他热爱这份工作。一个见过他的姑娘对他印象颇为深刻，因为当时他十分瘦弱，肋骨一根根凸出，这激起了她与生俱来的母性。在沉迷于佛教思想和 Stravinsky 作品的那段时间里，Bowie 一手创办了贝肯汉姆艺术实验室，他视之为自己迄今为止最伟大的成就。这个听起来平淡无奇的名称远没能表现出此实验室的真实样貌，如今它正致力于将贝肯汉姆变成英国第一个自给自足的社区。

你觉得这些事情并不能兼容，但是 Bowie 却认为可以，因为它们都和密切沟通相关。他说他不希望自己听上去过分狂妄，但是如果仔细观察，你会发现他努力做的一切确实都是在沟通。

伦敦盛产梦想家和理想主义者，从这个角度来说布里克斯顿简直不像是伦敦的一部分，

然而从布里克斯顿走出来的 Bowie 却集二者的特点于一身，他是个非常了不起的人。“我的童年非常幸福，虽然我有点儿孤单，但却从未匮乏，从没饿过肚子。我看到周围的人缺衣少食，有的孩子穿着不成对的鞋子去上学，这些确实给我留下了很深刻的印象，我想让他们能够生活得好一些。我真的是个天生的理想主义者，我会感到忧虑，然后不假思索地采取行动，不过我认为世上只有三件事值得考虑——爱、恨，以及沟通。其实‘考虑’根本无济于事，你得实实在在地行动起来。”

或许正是因为持有这种下定决心去努力的观点，Bowie 非常反对当时的地下运动（underground movement）。他认为这个运动两年前就开始走下坡路了，甚至从一开始就是注定要失败的，因为这个运动本身就是中产阶级的，而且并没有真正帮助到那些亟待救助的人们。

实际上他的专辑里有一首歌明确地表达了他对此事的观点，这是一首时长七分钟，充满感情、爆发力的作品，名为 *Cygnets Committee*。作成之时他便预言这首歌会惹来许多人的不满，事实证明他是正确的。关于歌名，他是这么说的：“小天鹅是一种看上去很可爱的动物，但除了养眼之外它毫无用处。”歌词中贯穿着绝望，带有一点儿“嬉皮”元素，并粗暴地宣布“我们能够强迫你自由”，与此同时，作为叙事者的 Bowie 也发出了自己的抗议：“我相信善的力量，我相信爱的存在。”“所谓的嬉皮士运动实在滑稽可笑，不过是些来自中产阶级家庭的孩子们在跟自己的父母作对罢了。他们根本就不是穷人，既买得起土耳其式长衫，也穿得起由昂贵材料制成的衣服。如今真正饱受贫穷之苦的是社会底层人士和黑人。”

John, 我只是在跳舞：Bowie 和 Hermione Farthingale 共舞，当时他们同属 Terquoise 艺术团，该团体存在的时间非常短。1968 年 10 月

很多光头党都比嬉皮士好， 所谓的嬉皮士群体基本都来自中产阶级， 并且非常势利。

而他则拥有一些物质财富，比如，一辆小小的蓝色菲亚特汽车和一座名为“哈登庄园”的房子，他和好脾气的年轻唱片制作人 Tony Visconti 以及他们各自的女朋友一起合住在这里。现在他每周的开销大约为 12 英镑，而且花的都是他在过去四年里赚来的钱，在这个条件内，他尽量让自己过着舒适的生活。

他并不是一个无聊愤怒的边缘人，虽然说在学校读书的时候他非常叛逆，因为觉得有些老师根本不知道自己在干什么。他确实有艺术家的气质，而且十分悲天悯人，每当穿行于伦敦街头，他都会面带微笑地与各种认识的人打招呼。但是据他所说，这些人多半是点头之交，很少是真正意义上的朋友，他很少轻信他人。他只愿与自己熟悉或者欣赏的人一起工作，比如 Visconti。他说自

己曾经因为太容易相信别人而吃过很多亏。David Bowie 是一个很难总结的人，即使是心理医师可能也难以按照行为的动机和结果将他归类。但有一点是非常肯定的：对世界来说，未来的他将远不只是一个名字、一个前哑剧演员或者贝肯汉姆市的一个杰出居民。如今即便没有他过多的掌控，贝肯汉姆实验室的事情也能够运行得井井有条，况且他还有两位好帮手——Angela 和一个名叫 Chris 的会计，他们把上上下下都打点得十分妥当，故此，Bowie 可以在音乐创作上投入更多精力。

Space Oddity 只是漫长链条上的第一个纤细的环节，未来 David Bowie 还将沿着这个链条成为最著名的艺人，并且在之后很长的时日里，成为英国乐坛最重要的人物之一。

Penny Valentine

★ 摘自 1969 年 10 月 11 日

MELODY MAKER

多年来，Bowie 的歌迷们一直期盼他们的偶像可以给当代乐坛带来一些震动。如果在本刊 Top30 排行榜上占领一席之地算是某种认可的话，那可以说他凭借这首绝佳的原创歌曲 *Space Oddity* 终于取得了突破。

David 是个年轻英俊的音乐创作人，当年他与 The Buzz 乐队携其亲自创作的音乐作品，完成了在音乐界的初次亮相。此后，他便在乐坛徘徊，不断结交朋友、宣传自己，然而却没有收获多少赞赏。他对流行乐坛的态度异于常人，显得格外随意，比起自己的单曲，他更关注贝肯汉姆艺术实验室的运作。“很长时间里，我都没想到要出唱片，”这周他对我说，“但大家却一直在催我录新唱片，我这才重新走进录音室。”

“在此之前我演了一年半的哑剧，现在我又回归乐坛了！做第一张专辑的时候我没花多长时间，确实比较匆忙。流行乐坛缺乏好的作品，让我感到沮丧，而且那时候最红的是 Tamla Motown 公司的东西，我那时没什么机会做自己的音乐，对剧场表演和哑剧表演更感兴趣。一开始你会觉得哑剧的表演方式有很大的局限性，但我认为这是一种绝妙的媒介，需要在表演过程中密切关注观众们的反应。除此之外，我办了一个艺术实验室，这是我首要的工作，它就在贝肯汉姆，我觉得它是全国最棒的。

“这里没有伪知识分子，所有人都非常真实，他们可能是普通工人，也可能是银行职员。然而很多其他的艺术实验室都有虚伪浮华的坏名声，其实在这片绿色地带里有很多天才，但在特鲁里街上却有很多只知空谈之人。我认为艺术实验室运动是极为重要的，它需要从青年俱乐部转变为一种社会服务。

“参与艺术实验室运动的人都是百分之百的和平主义者，而且我们和当地警察建立了良好的合作关系，他们为我们提供了许多帮助。一些小阿飞和光头党 (Skinhead) 也光顾这里，他们也同样热心。我认为很多光头党

都比嬉皮士好，所谓的嬉皮士群体基本上都来自中产阶级，而且非常势利，这也是光头党不喜欢他们的原因。嬉皮士们根本不了解他人，真的一点儿都不了解。他们不知道看到自己的姐妹身后跟着三个保镖时是什么感受，光头党生活中的一切他们都不了解。没人愿意接受光头党，学校不收他们，年轻人去的酒吧也不欢迎他们，那些艺术实验室更是不愿意与他们有任何关联。UFO 俱乐部开张的时候根本不让摩斯族（Mods）进去，现在他们算是扬眉吐气了，并且变得越发暴力。

“几个月前我们创建了自己的实验室，当时的常客只有一些诗人和艺术家。如今规模越来越大，现在我们有了自己的灯光秀和雕塑之类的东西。我之前从来都不知道贝肯汉姆市竟然住了不少会弹西塔琴的乐手。”

“我仍然不认为自己是表演者，” David 极不情愿地谈回“Bowie 先生”的话题，“我是一个创作者，我真的不想让唱歌成为自己的全部工作。这张唱片受影片《2001：太空漫游》的影响很大。我从 Salvador Dalí、《2001：太空漫游》和 The Bee Gees 中汲取了不少灵感。这真的是一张让大家都开心的唱片。”

我们会面时，David 已经受邀参加 Humble Pie 乐队的巡演，这并不是一件意料之外的事，因为 David 和 Peter Frampton 都来自贝肯汉姆，两人不仅是老乡，更是老友。“我以前曾和 Peter 一起上过学，虽然后来很久没有见面，但我一直记得小时候的他。”对于 David 这样一个极度有才华且讨人喜欢的人来说，如今他获得的成就是他全新的事业起点。Chris Welch

★ 摘自 1969 年 11 月 15 日

NME

Space Oddity 从名字来看，像是一个宏伟的远大计划，然而并不是，但它确实是一支来势汹汹的大热单曲。在影片《2001：太空漫游》的影响下，David Bowie 创作了这首歌，而且在全世界人民熬夜看登月直播的时候发行了它。虽

1969 年的 Bowie：
“在人们刚开始谈论我时，我逃离了伦敦一段时间……”

**这项事业可以让人心态保持年轻，
但我现在觉得自己的身体状况
跟中年人差不多。**

然谦逊的 David 把这首歌的成绩都归功于自己的唱片公司，但也不能否定他惊人的预见能力，这首歌是他在去年 11 月时写的。“不过是运气好罢了，”电话那头的他在珀斯，正要出发去苏格兰做一次短期巡演，“虽然我对它很有信心，但它能取得这么好的成绩真的让我很意外。”

“几年来我一直被视为男版的‘金发蠢美女’，这种看法让我开始感到绝望，觉得自己的音乐不能被大众所接受。如果是个男模特，那么说他长得超级帅是完全没问题的，但这种

称赞对于一个歌手来说意义就不太大了，而且对‘小帅哥’的偶像崇拜已经开始过时了。”

虽然 David 的创作态度非常认真严谨，但是每当有什么专家逐字解读他的作品，然后挖掘出一些连他本人都不知道“深层内涵”时，David 也会觉得搞笑。“我写的歌都是发自内心的，都源于我个人的体验，我希望大家也能从这个角度来欣赏。我真的非常想被人视为一个创作者，但我也希望大家不要过分解读我写的歌。很可能这些音乐和歌词里并没有隐藏含义，你听到什么就是什么。

地面控制中心的流言

1969年，在 *Space Oddity* 大获成功后，Bowie 为一种名为笔键琴 (stylophone) 的小型键盘做过广告。1967年，他还在“流行的冰激凌”Luv 的一支广告中出现，1980年他为日本的一个清酒品牌拍过广告。2003年在 Vittel TV 的广告中，他与自己的经典形象共同出镜，包括一个由长得很像他的人扮演的特效的钻石狗。这些广告在 YouTube 上都能找到。

你似乎已经注意到我很少写关于男女之情的歌，因为我从来没被姑娘们伤过心。我认为自己是一个比较稳重的人，我也从来没有过与聪明姑娘交恋的经历。如果一个姑娘不够聪明，我连认识都不想认识。”

虽然 David 最近和 Humble Pie 乐队一起巡演时表现不俗，但他始终把创作者视为自己的首要身份，他甚至否认自己是个出色的表演者。

“这是我第一次参加巡演，我真的很意外这场巡演竟然可以进行下去。我觉得这次巡演的组织工作简直糟糕透顶，但我想大家也许都知道自己在干什么。在我看来这种表演根本谈不上是艺术成就，他们只给了我20分钟的表演时间，我被排在了一段串演之后，而且是自弹自唱。

“看到 *Space Oddity* 取得了这么好的反响我真的非常高兴，我觉得大家肯定会喜欢唱片中的管弦乐伴奏。我完全把自己交给听众，我十分渴望得到他们的反馈。如果他们没有反应，我就会非常迷茫。但无论怎样，我大概都注定要成为演艺圈的一员，在各种俱乐部、卡巴莱、演唱会或者空地上表演。

“流行乐界有许多妄自尊大的人，很多乐团和歌手都纷纷批评卡巴莱，而这些人甚至从未见过北方的夜总会是什么样子的。我只想给愿意听我唱歌的人唱，在哪里演出我并不在意。必须指出的是，我不会为了任何人而改变我的发型或是装扮，我对自己现在的形象非常满意，喜欢我的人自然会接受这样的我，不喜欢的干脆就别来理会我。”

David 曾经做过职业乐手，在一个现代爵士乐队里演奏次中音萨克斯，“排练那些布鲁

斯乐曲”，他从器乐演奏转为主唱也是那段时期的事。后来他转行加入了一家传统的法国哑剧团，在那里他结识了 Marc Bolan，并与他一起共事。“Marc 对我影响非常大，我不是指他的音乐，而是他对流行乐坛的态度，他完全屏蔽了那些糟粕，只专注于自己手上的工作。我也打算成为这样的人，在人们刚开始谈论我时，我逃离了伦敦一段时间，在那期间没有特别重要的事情就不回来。”

在地下运动兴起的时候，David 曾对此表达过不少有趣的观点。“当这件事刚刚开始的时候”，他说，“一时间涌现出无数个我闻所未闻的乐队，这些乐队都奉上了不少颇有深意的音乐作品，并且竭力推广。我只能说，好吧，我们听到了许多新歌，而且大部分都还不错，但是看不出许多地下乐队的态度。我认为他们把自己的小圈子发展到一定程度后就停了下来，只满足于为他们的拥趸表演，而这种做法并不能使他们进一步发展，最后他们自己和观众都会厌倦同样的场地和面孔。我听到不少关于势利粉丝的事，不过这些乐队自身也一样差劲。不知出于何种原因，‘演艺人士’和‘卡巴莱’这样的词都让他们表示不屑。”

毫无疑问，一支大热单曲以及随之而来的金钱，都会让 David 的生活发生一些变化，尤其体现在他的银行账户上。他似乎已经为自己开了一个好头。“我买了一辆大一点儿的汽车，还买了一座漂亮的小房子，我还得花不少时间和一些钱才能让它成为我想要的样子。我觉得慢慢还会有更多变化发生，目前我在想的是如何保持一颗22岁的心，当然能往前退一年回到21岁就更好了。

“这项事业可以让人心态保持年轻，但我现在觉得自己的身体状况跟中年人差不多。

没能和常人一样普普通通地度过青少年时期经常让我感到遗憾。从16岁开始，我就不再和朋友们踢球了，另外也有好多年都没能像普通年轻人那样跟姑娘搭讪了，不管你信不信，反正我很怀念这些事。如今我在结识姑娘的时候必须先搞清楚她到底知不知道我是谁，以及她想要的到底是我这个人还是我的名气。这种事情听起来很简单，但处理起来真的很难，所幸如我之前说过的，我和姑娘之间一直都没有什么不快，希望以后能一直这么走运。”

短期来看 David Bowie 的前途光明，有足够的现场演出，下周还要发行一张完整的唱片，甚至有可能做一档自己的电视节目。不过对于后续的音乐作品，Bowie 丝毫没有常见的焦虑。

“下一个作品？”他反问道，“现在这首歌还正当红呢，这事儿我想都没想过。我还不确定自己手上有没有适合做成单曲发行的作品，但即使有，我也不想成为那种把事业完全建立在热门单曲上的歌手，这种歌手一年之中有六个月都像是死人一样。我希望从苏格兰回来以后，能为自己多留出一些空闲时间来搞创作，话虽如此，但是写歌这种事不是有时间就一定写出来的。不过现在说我江郎才尽未免为时过早，不是吗？我觉得我最后肯定能写出点儿什么。”

目前看来，David 确实是当今流行乐坛非常需要的那种人：创作能力强，工作态度积极，厌恶群居、吸毒、等级划分，更加难能可贵的是，他依旧保持着清醒，并没有被名利以及吹捧冲昏头脑。我敢肯定，他一定能够顶住各方压力继续走下去；就算万一顶不住，以他的聪明才智，一定可以全身而退。

Gordon Coxhill

DAVID BOWIE / SPACE ODDITY

· 大卫·鲍伊 / 太空异事 ·

倒计时，引擎点火……在艺术实验室的民谣之外，摇滚之魂业已萌发。

JOHN LEWIS

从1967年的首张专辑到第二张专辑之间，Bowie的经历令人印象深刻。他参演了BBC电视剧《手枪射击》(*The Pistol Shot*)、先锋电影《意象》(*The Image*)；在默剧《孔雀绿丑角》(*Pierrot In Turquoise*)中客串小丑；试演了《头发》(*Hair*)等各种伦敦西区音乐剧中的角色(均未成功)；为某冰激凌品牌拍摄广告(导演是Ridley Scott)；制作了一部怪诞的宣传片(*Love You Till Tuesday*)来展示他第一张专辑中的歌曲；录制了一组歌曲(至今尚未发表)，讲述了一个心理有问题的年轻人(主角是带神秘色彩的Ernie Johnson)举办了一场自杀派对。

表演，或者说卡巴莱，似乎仍是Bowie的使命。那时他运作着广受赞誉的贝肯汉姆艺术实验室，并在三人原声吉他组合Feathers里唱歌。这表明他当时的重心仍在民谣，而非摇滚。经纪人Kenneth Pitt和默剧艺术家Lindsay Kemp Bowie将他推向了卡巴莱之路，而宣传代理人Calvin Mark Lee和制作人、贝斯手Tony Visconti则推动着他去做别的事。他的演艺事业受到了各种看似不可能的影响，从Tommy Stinson到Bruce Springsteen，而真正让他走向摇滚之路的是Simon & Garfunkel。他们1968年发行的专辑*Bookends*，曲风有些迷幻、纯真，给人温馨、和谐的感觉。这种使用了后拍的民谣对Bowie起到了不少借鉴作用，远不止主打单曲这一首。

事后看来，Bowie的第一首大热单曲借了1969年7月人类成功登月的东风，但*Space Oddity*的创作灵感来自

Stanley Kubrick的电影《2001：太空漫游》，这首歌从1968年底就成了他在艺术实验室的现场演出曲目。在这首关于一个走向死亡的宇航员的歌曲里，Bowie不仅和同伴一起演奏十二弦原声吉他，还使用了笔键琴(这显然是他的朋友兼对手Marc Bolan的礼物)。这首歌更早的版本还出现在*Love You Till Tuesday*这部片子中。这张专辑的其他歌曲都是由Tony Visconti制作的，但他拒绝制作*Space Oddity*，觉得它是一首和*Laughing Gnome*一样的怪歌。幸好，接替Visconti工作的Gus Dudgeon从Bowie的原声小样中发现了这首歌的潜力，并决定把它改写成交响乐配器，由Paul Buckmaster精心编写，而来自Pentangle乐队的鼓手Terry Cox则在它原有的军乐节奏中加入了一些微妙的爵士风格。

在登月成功时这首歌并没有大热，尽管BBC偶尔会用它做新闻报道的背景音乐，但他们还是认为，在Neil Armstrong和同伴们安全返回地球之前，这首充满悲剧色彩的歌显得不合时宜，因此没有在广播里播放它，这首歌也一直处于Top100榜单之外。直到1969年9月，它异军突起，在排行榜上取得了第五名的好成绩，成了Bowie想要的突破性单曲。此后的三年，Bowie一直都在竭力向世人证明，他并不是只有一首金曲的歌坛奇迹。*Unwashed And Somewhat Slightly Dazed*这首歌以愉悦清澈的十二弦吉他演奏开始，与*Space Oddity*形成了声音上的衔接。随后鼓点进来了，整首歌有了Bo Diddley歌中那样突突的节奏，旋律使人想起了Bob Dylan

乐评人说

“英国的 David Bowie 有点儿像 Bob Dylan，不过他的声音比 Dylan 悦耳一些，他的魅力让人久久难忘。他还会弹十二弦吉他，会用笔键琴、克林巴琴以及和弦电风琴……”

Allen Evans, NME, 1967.12.20

的 *Stuck Inside Of Mobile With The Memphis Blues Again*。这是 Bowie 第一首真正的摇滚作品，他用颤抖的声音描述自己的疯狂状态（“我是留着辫子的男人 / 我的鼻子上血迹斑斑”）。*God Knows I'm Good* 的吉他部分也有 Bo Diddley 的影子，讲述了一个关于商场窃贼的寓言。*Janine* 也是一首摇滚歌曲，探索了分裂的人格（“如果你拿着斧头劈向我 / 你杀死的是别人 / 而不是我”）。*Letter To Hermione* 是 Bowie 第一首真正的情歌，是一封写给他共度 1968 年大部分时光的舞者 Hermione Farthingale 的美好情书，*An Occasional Dream* 也是为她而作，回忆了他们“用眼神交谈 / 人生中的幸福与甜蜜”。

这张专辑发行于 1969 年 11 月，正好处于流行乐界飞速发展的时期，其中的歌必然会被视为“爱之夏”嬉皮时代的遗迹。三年后，这张专辑借 *Ziggy* 的大热而重新发行，变得更有影响力。它被重新命名为 *Space Oddity*，但是唱片封面设计得毫无诚意，只是随意放了一张“全新的” Bowie 的大头照，但里面的歌经 *Ziggy* 之口唱出，似乎比 1969 年那个来自郊区的民谣歌手让人舒服得多。

Memory Of A Free Festival 写的是 1969 年 8 月由贝肯汉姆艺术实验室主办的一次音乐节，却诡异地预见 1971 年格拉斯顿伯里音乐节的场景，Bowie 也在那次音

乐节上献唱了。这首歌像是在赞颂狂欢至上（“去尝一颗能让你狂欢一下午的迷幻药吧”），但其暗讽了这种风气，与 Pulp 乐队 25 年后的歌曲 *Sorted For E's And Wizz* 一样狡黠（“那种快乐的感觉在流动 / 但只是看起来像是那样”）。和 *Cygnets Committee* 一样，这首歌也是借反文化的救世主之口讲述一首复杂的史诗，特别是当他痛苦地诉说挚爱的组织如何削弱他的力量的时候（“我给了他们生命 / 我给了他们一切 / 但他们却吸干了我的灵魂”）。*Wild Eyed Boy From Freecloud* 写的是一个即将行刑的犯人的最后时刻，仿佛穿越回 Bowie 早年出演的戏剧中，同时也投射出一个具有戏剧色彩的人物——“瘦白公爵”。这首歌在 Bowie 的现场演唱曲目表上存在了好几年。

这张专辑以 CD 形式发行过四次，最后一个版本的内容十分丰富，包括访谈、花絮、小样、B 面歌曲和一些歌曲的不同混音版本。Bowie 和 Visconti 都曾表示对最早版本中的声音很不满意，Bowie 希望整张专辑给人的感觉可以像更沉重、分两段结构的 1970 年的 *Memory Of A Free Festival*，当时的伴奏乐队是 Mick Ronson 和 Woody Woodmansey。但在 1969 年的版本中，开头为 Bowie 伴奏的只有小风琴幽灵般的低音，正是它体现了这张专辑的魅力。这张专辑将波西米亚式民谣与前卫流行乐合二为一，这是大多数音乐人永远也不会尝试的创举。