

村上春树

音乐之旅

王 昕/著

要了解村上，就要了解村上作品中的音乐，了解60年代的音乐和音乐背后的60年代，以及作为继承者和叛逆者的我们……

新经典文库

村上春樹

音樂之林

村上春树

音乐之旅

王 昕/著

南海出版公司
2004·海口

图书在版编目(CIP)数据

村上春树音乐之旅 / 王昕著. — 海口: 南海出版公司,
2004.7

ISBN 7-5442-2879-7

I. 村… II. 王… III. 村上春树—文学研究
IV. I313.065

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 047318 号

CUNSHANGCHUNSHU YINYUE ZHI LÜ

村上春树音乐之旅

作 者	王 昕		
责任编辑	林妮娜		
丛书策划	新经典文化 (www.readinglife.com)		
装帧设计	丘晓波	内文制作	白雪艳
出版发行	南海出版公司	电话:	(0898) 65350227
社 址	海口市蓝天路友利园大厦 B 座 3 楼	邮编	570203
电子邮箱	nhcbgs@0898.net		
经 销	新华书店		
印 刷	三河市三佳印刷装订有限公司		
开 本	787 毫米 × 1092 毫米	1/24	
印 张	9.5	字 数	80 千
版 次	2004 年 7 月第 1 版	2004 年 7 月第 1 次印刷	
书 号	ISBN 7-5442-2879-7		
定 价	20.00 元		

南海版图书 版权所有 盗版必究

目录

CONTENTS

序·小说背后的音乐世界	/001
1973 年的弹子球	/003
流星燃烧, 只为自我取暖	/004
名人堂 查理·帕克	/006
青鸟行状录	/011
自由在爵士乐	/012
门派渊源 自由爵士	/014
这只喜鹊有点贼	/018
名曲放送 《贼鹊》序曲	/020
西班牙斗牛士的斯文之舞	/022
名盘馆 《西班牙素描》	/024
去中国的小船	/027
当感知之门向你敞开	/028
名人堂 大门乐队	/030
吹口哨的英国人	/034
名曲放送 《上校进行曲》	/036
孤独天才的奇异生活	/040
名人堂 格伦·古尔德	/042

目

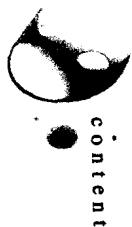
录

content

且听风吟	/047
三日乌托邦	/048
乐坛沧海 伍德斯托克	/050
浪花一朵朵之 1960 版	/054
门派渊源 冲浪音乐	/056
 遇见百分百的女孩	/059
从前有座山,山上有个隐士	/060
名人堂 多诺万	/062
神秘清凉,产自亚马逊	/066
门派渊源 波萨诺瓦	/068
 世界尽头与冷酷仙境	/071
风中飘荡,怀念想飞的我	/072
名曲放送 《答案在空中飘荡》	/074
名人堂 鲍勃·迪伦	/078
范思哲牌眼镜和它的主人	/082
名人堂 艾尔顿·约翰	/084

目录

舞吧舞吧舞吧	/089
当神圣成为一种流行	/090
门派渊源 格列高里圣歌	/092
月亮河·奥黛丽	/096
名曲放送 《月亮河》	/098
爱情——宿命之蓝色	/100
名曲放送 《爱情是蓝色的》	/102
性感之猫,摇滚之王	/104
名人堂 艾尔维斯·普莱斯利	/106
先锋萨克斯手徘徊在柔情午夜	/110
名曲放送 《抒情曲》	/112
 寻羊冒险记	 /115
村上春树的花样年华	/116
名人堂 纳特·金·柯尔	/118
欢乐穿梭在利物浦城的小巷中	/122
名曲放送 潘尼小巷	/124
 旋转木马座战记	 /127
爵士乐的优雅公爵	/128

名人堂 爱林顿公爵	/130
爵士乐群英谱	/133
悲情 DIVA	/134
名人堂 比丽·霍乐黛	/136
酷哥的皱纹	/140
名人堂 查特·贝克	/142
高山流水,发生在爵士乐的空间	/146
名盘馆 《献给黛比的华尔兹》	/148
董	/155
缥缈之音迷叠在天际	/156
名人堂 拉维·香卡	/158
再袭面包店	/163
以美国的名义	/164
名盘馆 《生在美国》	/166
这就是人生啊	/168
名曲放送 OB-LA-DI,OB-LA-DA	/170

目 录

CONTENTS

挪威的森林	/173
爱情燃尽的死亡深处	/174
名曲放送 《挪威的森林》	/176
在现实和幻境之间游走	/180
名盘馆 《佩帕军士寂寞之心俱乐部乐队》	/182
骚动的青春	/186
名人堂 甲壳虫	/188
儿童的愤怒	/192
门派渊源 民谣复兴	/194
月光倾城	/198
门派渊源 印象派	/200
后记 1991,属于我的挪威森林	/203
附录	/205

小说背后的音乐世界

村上小说世界里出现的人物，大都很喜欢音乐，他们在路上总是吹着口哨哼着歌，街边的咖啡店等地方总是响着音乐，而在他们的居所，音响设备总归是开着的。

音乐的世界，是潜伏于村上小说世界后面的一个广阔天地，它是解读村上的一把至关重要的钥匙。

喜欢听，并且懂得听，这是我对村上的感觉。他听得很杂，从摇滚到爵士再到古典，几乎包括了所有的音乐类型，他随性而熟练地选择一段段音乐，为他小说中的一个个片段添加音乐的背景，那些音乐和文字，贴切自然，组成立体的语境。读小说，在这些时刻仿佛成了看一部又一部 MV。与此同时，他在选择音乐时，流露出自己的感情，将自己喜爱或者对自己形成影响的音乐，尽可能多地推荐给读者，他希望读者也能喜欢上他喜欢的音乐。

村上喜欢的音乐，有哪些？

答案是 60 年代。我在村上的作品里找到许多 60 年代的经典名字，那些人物都曾在当时的欧美乐坛大放光芒，比如甲壳虫、大门、鲍勃·迪伦、约翰·考垂恩、格伦·古尔德、海滩男孩、艾尔伯特·艾勒、拉维·香卡。同时，以 60 年代为中轴，前后各 20 年里的风云个性人物，也是村上选择的对象，这其中涵盖了从查理·帕克、比丽·霍乐黛到迈克尔·杰克逊、雄鹰乐队等广泛的范畴。

而贯穿所有这些音乐始终的主线，是属于 60 年代的青年的音乐成长史。村上的人生，与小说的年代，两个时间通过音乐交错，让现在与过去相通，现实和虚幻连接，串成村上的音符荡漾的作品世界。

本书选取的音乐文字，也是以此为主线，同时兼顾其他音乐群落。我想，村上最喜欢的音乐，在这本书里应该都介绍了。

1973年的

弹子球

流星燃烧,只为自我取暖

我把窗子关上,一面听查理·帕克的《只是朋友》,一面开始翻译《候鸟什么时候睡觉》这一项……

The Genius of
**CHARLIE
PARKER**

GARY M. 1989

名·人·堂

查理·帕克 (Charlie Parker)

爵士乐在上个世纪 40 年代中期的一次革命，将自己拉入了现代音乐的范畴。在此之前，爵士乐是以摇摆大乐队的形式出现的，注重的是整体的配合和严明的演奏规则，但革命的比波普 (BEBOP) 的出现，打破了限制，让乐手有更大的空间来表现自己的独奏，在音乐性上体现出和弦的复杂、演奏的即兴和音乐框架上的不对称性，这些元素都符合现代音乐的特征。同时，演奏的规模也从大乐队时期的动辄 10 人以上，改变成从三重奏、四重奏、五重奏直至九重奏和更大型的乐队不等。

最早的一批比波普爵士乐手，都是些极有个性的人，他们一般都离群索居，在交流音乐时彼此间大说行话和俚语，旁人根本插不进去。而山羊胡、贝雷帽、翼领衬衫和宽松褶皱服饰是

他们的装束，他们以此把自己和衣冠楚楚的大乐队演奏员区别开来。

没有中音萨克斯大师查理·帕克的比波普是无法想象的，没有查理·帕克的爵士乐也是无法想象的。正是这样一个人物的存在，比波普才拥有了自己的领袖人物，爵士乐在这样一个转折的关头也才得以顺利转向。虽然查理·帕克悲剧性的天才人生不过像流星一般划过爵士乐的苍穹，但这颗流星的光亮，足以照耀天地和后世。

查理·帕克 1920 年出生在堪萨斯，1939 年来到纽约发展。他在简·麦克夏乐队（Jay Mcshann）的经历，让作为新人的他得到了“菜鸟”（YARDBIRD）的绰号，但不久后的发展，让大家对他刮目相看，并被称为“大鸟”（BIRD）。通过刻苦的自学，帕克的带有布鲁斯韵味的和弦处理自成一体，他的演奏飞快而精妙，一首曲子只要听上一遍，他就能记住结构，随后便会在自己的演奏中天马行空，在保留原作品框架的基础上，加入大段大段的精彩非凡的即兴和弦，将原作品演奏得复杂而破碎，同时在节奏的处理上完全按照自己的想法，多变而跳跃。帕克

将爵士乐的手脚完全解放出来，他给后人的启示是：爵士乐是表达心灵的方式，所以不必遵循一些呆板的规则，而必须按照自己的心灵的真实释放来演奏音乐，随着心情起落来驾驭乐器，这样才真正是在演奏属于自己的音乐。

这正是比波普的真谛，“用我器发我声”，爵士乐由此跳出了简单原始的舞厅伴奏音乐的范畴，成为一种真正独立的音乐模式。

在音乐上取得非凡成就的同时，帕克的个人生活却充满了不幸和起伏。他具备了天才的一切优点，同时也具备了天才的一切缺点，酗酒、吸毒、纵欲和饕餮，伴随着他的一生。早在17岁的时候，他就被勒令退学，过早混迹于夜总会和酒吧，同时还学会了酗酒和吸毒，在刻苦学习的另一面，他始终认为吸毒是自己获取灵感的源泉。帕克一生都没有积攒起财富，虽然他在成名后演出的费用并不低，但他几乎把所有的钱都用来享受和挥霍，其中主要是拿来购买毒品，先是大麻，后是海洛因。

饕餮也是帕克的爱好，他毫不节制地喝酒与进食，一个人的饭量，通常抵得上3个乐手，他解释说是因为自己的演出消耗很大。帕克的坏毛病还有一个，那就是纵欲。16岁的时候他结