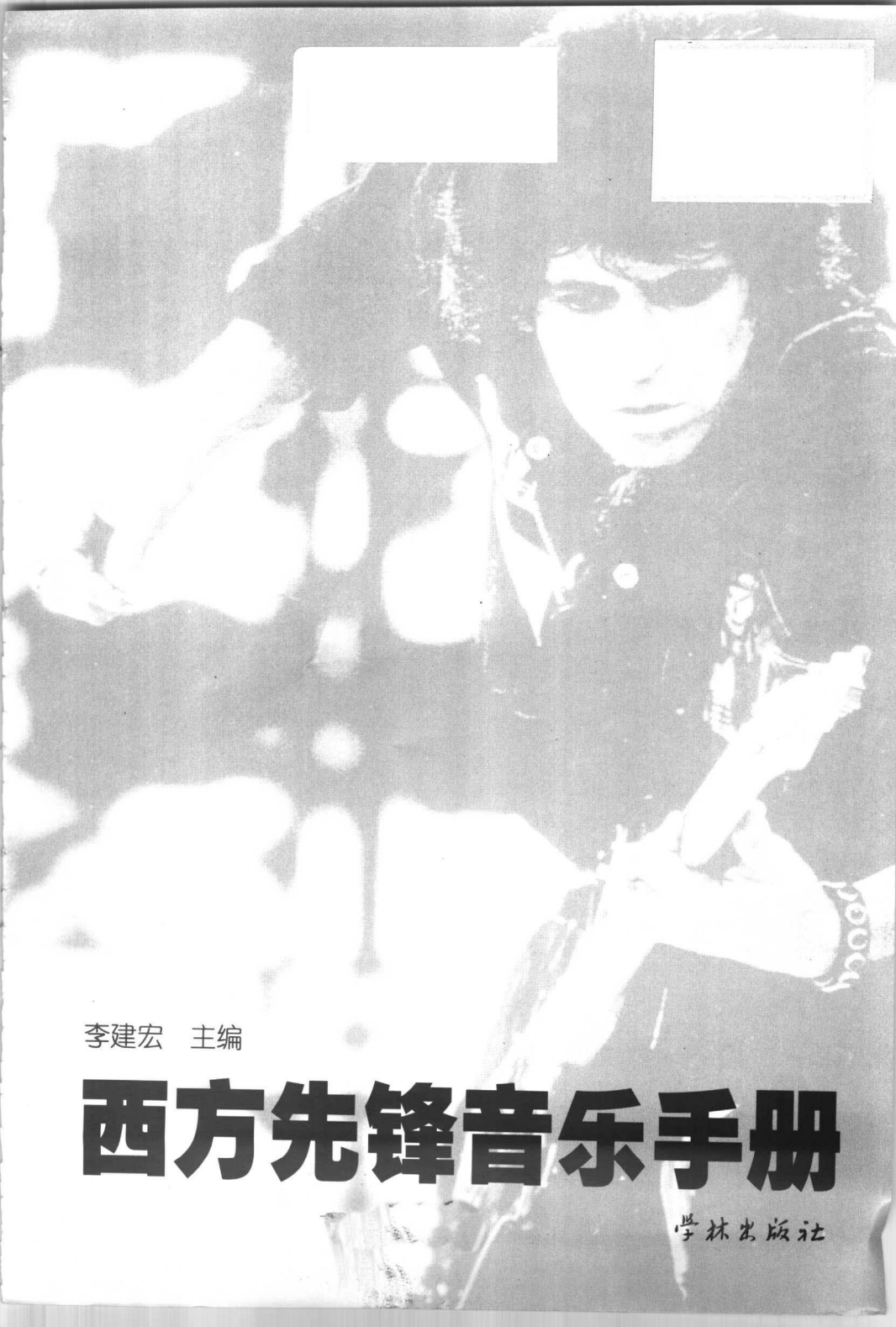
XIFANG XIANFENG YINYUE SHOUCE

西方先锋音乐手册

. 15
30

建宏 主编

学林出版社



李建宏　主编

西方先锋音乐手册

学林出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方先锋音乐手册/李建宏主编. —上海：学林出版社，2004. 8

ISBN 7 - 80668 - 709 - 2

Ⅰ. 西...　Ⅱ. 李...　Ⅲ. ①通俗音乐—乐队—简介—欧洲—现代②通俗音乐—乐队—简介—美洲—现代

Ⅳ. J609. 15 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 023403 号

西方先锋音乐手册

作　　者—— 李建宏
责任编辑—— 王后法
封面设计—— 赵　俊
责任监制—— 田振军
出　　版—— 上海世纪出版集团
学林出版社(上海钦州南路 81 号)
电话：64515005　传真：64515005
发　　行—— 新华书店上海发行所
学林图书发行部(钦州南路 81 号 1 楼)
电话：64515012　传真：64844088
照　　排—— 南京展望文化发展有限公司
印　　刷—— 上海展强印刷有限公司
开　　本—— 889×1194　1/32
印　　张—— 4. 5
字　　数—— 9. 3 万
版　　次—— 2004 年 8 月第 1 版
2004 年 8 月第 1 次印刷
印　　数—— 6 000 册
书　　号—— ISBN 7 - 80668 - 709 - 2/I · 202
定　　价—— 12. 00 元

目 录

The Velvet Underground 地下丝绒 ……1
Afghan Whigs 阿富汗辉格党 ……4
Mazzy Star 迷乱之星 ……6
Beck 贝克 ……8
Soul Asylum 灵魂收容所……11
Ride 漂浮 ……13
Royal Trux 辉煌的尝试……15
Shonen Knife 少年刀 ……17
Butthole Surfers 屁眼冲浪手 ……19
Tom Waits 汤姆·维兹 ……21
David Bowie 大卫·鲍依 ……23
Ween 想象 ……25
Foo Fighters Foo战斗机 ……27
Love And Rockets 爱与火箭 ……29
Nick Cave 尼克·凯夫 ……31
Smashing Pumpkins 砸南瓜 ……33
American Music Club 美国音乐俱乐部 ……35
Yoko Ono 大野洋子 ……37
Soundgarden 声响公园 ……39
Bauhaus 包豪斯 ……41
Rollins Band 罗林乐队 ……43

Nirvana 涅槃 ……44
Catherine Wheel 凯萨琳车轮 ……47
Patti Smith 帕蒂·史密斯 ……49
Primal Scream 原始尖叫 ……51
Firehose 消防队 ……53
Faith No More 背弃信仰 ……55
Weezer 威泽 ……57
That Dog 此狗 ……59
Teenage Fanclub 青少年歌迷俱乐部 ……61
7 Year Bitch 7年悍妇 ……63
Fugazi 富戈齐 ……65
Slint 私人兔 ……67
Big Black 剧黑 ……69
Hum 嗡嗡声 ……71
Boss Hog 猪老板 ……72
Eric's Trip 艾利克的旅行 ……74
The Dead Milkmen 死亡送奶人 ……76
The Jesus Lizard 耶稣蜥蜴 ……78
White Zombie 白魔 ……80
The Birthday Party 生日聚会 ……82
Throwing Muses 抛弃缪斯神 ……84
Lydia Lunch 琳达·伦茨 ……86
Babies In Toyland 玩具国宝贝 ……88
Half Japanese 半个日本人 ……90
Blake Babies 布莱克宝贝 ……92
Rage Against The Machine 愤怒的机器 ……94

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

Morphine 吗啡药 ……96
Mogwai 魔鬼 ……98
Jane's Addiction 简的嗜好 ……100
Fuck 滚蛋 ……102
Buffalo Tom 水牛汤姆 ……104
Black Flag 黑旗 ……106
Dead Kennedys 死肯尼迪 ……108
L7 ……111
Come! 喂! ……113
Killdozer 绝杀拳 ……114
Melvins 讨厌鬼 ……116
Redd Kross 红十字 ……117
Bikini Kill 杀死比基尼 ……119
Nine Inch Nails 九寸钉 ……121
4 Non Blondes 非金发四人组 ……124
Lush 灌木 ……126
Pearl Jam 珍珠酱 ……128
X-Ray Spex X 射线 ……130
Red House Painters 红房子画匠 ……132
Pale Saints 软弱的圣徒 ……134
The Misfits 怪物 ……136

The Velvet Underground 地下丝绒

与美国20世纪60年代西海岸所提倡的“爱与和平”相比，纽约城的The Velvet Underground却恰恰相反，在音乐上表现出更为阴暗的一面。冷酷的激情与音乐上细致而理性的处理，使他们成为摇滚史上最具创意和持久的篇章。

主唱兼吉他手Lou Reed曾是Pickwick唱片公司旗下的一名歌手兼词曲作者，并同时负责几家公司的录音工作。John Cale(中提琴/贝司/风琴)是深受古曲乐熏陶的另一位天才，在为Reed的半舞蹈作品《The Ostrich》中拉了一段中提琴后，即被吸收为乐队成员。第三位成员Sterling Morrison(吉他手，1995年8月30日死于纽约)是Reed在大学时期的同学，两人曾共事创作过写作。最后Angus Maclise(鼓手，1979年死于尼泊尔)的到来使乐队变得完整。在Maclise的建议下乐队以当时的一本低级小说为名——The Velvet Underground。乐队早期的各类特约演出得益于Maclise，但他却在乐队开始有收入时离开了，代替他的是Maureen' Mo' Tucker。

1965年乐队与艺术家Andy Warhol相遇，后者邀请他们参加一出名为“定时塑料炸弹”的戏剧演出，该剧融合了音乐、电影、舞台灯光和舞蹈等各种艺术形式，并同时推荐德国女歌手Nico(原名Christa Paffgen，死于1988年7月18日)加入他们的阵营。

1966年春天，The Velvet Underground录制了他们的首张专辑，但却因为内容存在着很多争议而遭到多数大公司的拒绝。次年乐队才被MGM/Verve公司所接受。Warhol给该专辑设计了一

个不同凡响的封面——一根剥了皮的香蕉。这张优秀的唱片展示了 Reed 对乡村音乐和街头文化的狂热迷恋，以及描写了让卫道士们触目惊心的窥阴癖。Reed 的成功绝不只是机遇，他对 R&B 精辟独到的理解大大增添了他在歌词上的文学魅力。如有关毒品的《I'm Waiting For The Man》，《Heroin》和有关性施虐的《Venus In Furs》。Reed 的这些作品通过 Cale 生动的中提琴演奏和 Nico 歌特式的吟唱得到了更好的体现。

尽管现在 The Velvet Underground 被普遍认为是音乐的一个里程碑，但在当时他们所发表的作品却普遍遭人非议。有一个有趣的故事说乐队的第一张专辑销量少得可怜，但听过这张唱片的人后来都成了摇滚明星。

1967 年，Nico 离开乐队开始独立的歌唱生涯。乐队在讨论第二张专辑《White Light/White Heat》时，内部的矛盾冲突已变得相当激烈。专辑的同名歌曲和那首让人不安的《I Heard Her Call My Name》暗示了一种与《I'm Waiting For The Man》相似的情绪。另外两首长歌《The Gift》和《Sister Ray》是这张专辑中最极端的作品，特别是后者充斥着尖锐、冰冷又感性的长达 17 分钟之久的噪音，这首强有力的作品展示更多的是 Cale 充满才气的无调性音乐理念。可是这位乐队的中枢人物却被赶出了乐队，被 Doug Yule 替代。1970 年，乐队又发表了《Loaded》，这张完全不受束缚的专辑在商业上相当成功，可不久 Reed 却突然抛弃了他一手创建的乐队，作个人发展。Doug Yule 转而控制了乐队，他以 The Velvet Underground 为名发表最后一张专辑《Squeeze》，这张专辑很快遭到了评论界的批评，人们甚至把它理解为是 The Velvet Underground 的迪斯科作品，这无疑说明了随着Reed 的离去乐队也就面临着结束。

尽管 The Velvet Underground 只是艰难地维持了短短的几年，

但至今为止它是最有影响力的乐队之一，尤其是在 80 年代，新一代的摇滚乐队从 Joy Division 到 Jesus And Mary Chain 无不承认他们向 The Velvet Underground 欠下了一笔无法偿还的债。乐队无与伦比的才气和深刻内涵，以及传奇性的历史地位，这一切是无法抹去的。

1993 年乐队在排弃 Doug Yule 后重组，The Velvet Underground 的巡演吸引了千万的观众，有趣的是其中大部分人在乐队的上一次演出时才出生。

Afghan Whigs 阿富汗辉格党

来自美国俄亥俄州的 Afghan Whigs 是著名的独立公司 Sub Pop 早期主要乐队之一。90 年代乐队被广泛认为是 Grunge 音乐的忠实捍卫者，他们的音乐中也有不少传统音乐元素，例如，乐队的 EP 唱片《Uptown Avondale》便是一张经典灵乐的翻唱合集。

Afghan Whigs 乐队的成员有吉他手 Rick McCollum，鼓手 Steven Earle，贝司手 John Curley 加上与众不同的主唱，乐队代表人物 Greg Dulli。对于自己的嗓子他曾自豪地说："我认为我的嗓音在很大程度上是骆驼牌香烟起的作用。" Dulli 与贝司手 Curley 是在监狱中相识的，他俩分别因为在一个警察面前小便和偷窃毒品而被拘押。

Dulli 是个倔强的家伙，他坚持要自己制作唱片并导演录影拍摄，这激怒了一些大公司，最终 Elektra 唱片公司答应了他的条件，并资助他一项电影计划。乐队 1993 年推出了一张重要的专辑《Gentlemen》，涉及了 Afghan Whigs 的一贯主题：人与人之间日渐疏远所产生的陌生感，以及生命中更落魄的一面。其中一首《My Curse》由于太私人化了，以致于 Dulli 不能亲自演唱而请来了 Scrawl 乐队的 Marcy Mays。该专辑的市场问题也成为了《学院音乐报》的讨论话题。

随后不久，鼓手 Earle 离队，由 Paul Buchignani 代替加入了 Afghan Whigs。1994 年 Dulli 作为超级乐团中的一员为一部电影制作原声碟，与他合作的是曾为 John Lennon 配唱的 Stuart Sut-

cliffe。这个临时组建的超级乐团其他成员还有 Mike Mills(R. E. M 乐队), Don Fleming(Gumball 乐队), Dave Grohl(Nirvana/Foo Fighters 乐队)以及 Thurston Moore(Sonic Youth 乐队),真是名副其实的超级乐团。

在继 1994 年的 EP 唱片《What Jail Is Like》后,1996 年 Afghan Whigs 发行了专辑《Black Love》,再次证明了乐队对灵乐的情有独钟,这张专辑收录了翻唱 Marvin Gaye 的《Let's Get It On》和 The Who 乐队的《Quadrophenia》。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

Mazzy Star 迷乱之星

你可以将 Mazzy Star 的音乐拿来在平静的午夜作安眠曲，你可以置之不理，你也会莫名地被其歌声所感动，或者说感化更确切些。

这支备受推崇的二人乐队以女主唱 Hope Sandoval 那富有质感的、充满抚慰性的嗓音和吉他手 David Roback 那迷幻味十足的演奏，吸引了无数的听众为之折腰，可以这么说，不仅爱听另类音乐的人喜欢他们，就是对摇滚乐一窍不通的人，也不会拒绝他们，当年 Nirvana 乐队的 Kurt Cobain 也是他们的忠实歌迷之一。

Roback 以前是佩斯利地下音乐圈中著名的迷幻乐队 Rain Parade 的成员，他与 Sandoval 结识时，Sandoval 还是一支两人乐队 Going Home 的成员。由于两人合作融洽且发现有利可图，他们决定在合作期间以 Mazzy Star 为乐队名字。1990 年，乐队发行了首张专辑《She Hangs Brightly》，得到了评论界的赞誉。可乐队接下来却一直隐退，这不仅让许多摇滚界的人士深感惋惜，就连许多唱片公司的出版商也大呼遗憾。

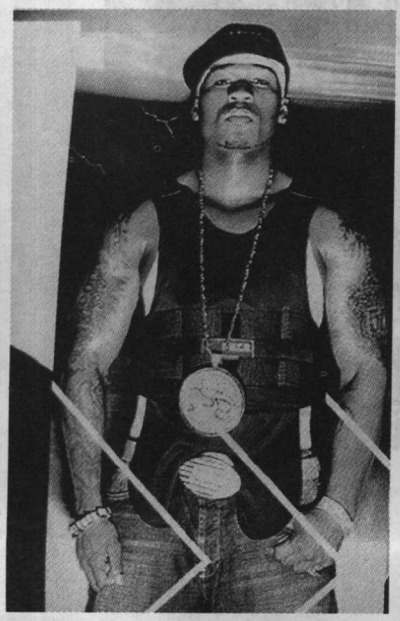
1993 年，Mazzy Star 在 Capitol 公司发行了一张复出专辑——《So Tonight That I Might See》。在这张专辑的一些作品中，Roback 那尖锐深刻的歌词和在编曲上的自由随意十分突出。在这期间乐队曾与许多乐手合作过，但其核心一直是 Sandoval 和 Roback，Sandoval 后来还和 Jesus And Mary Chain 乐队合作，在他们的单曲《Sometimes Always》中一展歌喉。

Mazzy Star 不是多产的乐队，新专辑《Among My Swan》直到1996年才推出，这张唱片虽没有像前两张那么炙手可热，但像《Flowers In December》这样感人的作品依旧让人信服他们的创作实力。Roback 默认乐队的这些作品风格介于 Cowboy Junkies 乐队和 Neil Young 之间。

Beck 贝克

Beck Hansen 于 1970 年 7 月 8 日生于美国加州洛杉矶，在 1994 年他将 Lead Belly, Woody Guthrie 等艺人的民谣风格与吉他噪音的出色结合而迅速成名。

小时候 Beck 常跟着身为街头艺人的父亲四处乱逛，他和身为小职员的母亲及同母异父的哥哥住在洛城某个最差的街区，闲时就做个城市新兴的 Hip-Hop 舞者。他也与身为长老教牧师的祖父在堪萨斯州住过一段时间，还同他的另一个祖父、艺术家 Al Hansen 到过欧洲。他的吉他演奏最初受了 Mississippi John Hurt 布鲁斯演奏的很大影响，他在街头卖艺时能即兴作词弹唱。他在 16 岁时退学迁往纽约，但未能融入当地的朋克风潮，在回洛杉矶途中他在 Roji's 和 Jabberjaw 一类的俱乐部中首次进行了正式演出，这时他已将多种早期影响他的音乐风格融为一炉——街头 Hip-Hop，三角洲布鲁斯，长老教圣歌以及充满污秽歌词的朋克乐。



在 Beck 的曲风逐步成形

后，他发行了第一张单曲《MTV Makes Me Want To Smoke Crack》，这首歌的题目对他日后通过这一特殊媒介取得的成功真是好个讽刺。接着他在洛杉矶的独立公司 Bong Load Custom 旗下录制了一张 12 英寸唱片，名为《Loser》，由 Hip-Hop 大师 Karl Stephenson 担当制作。有人感到奇怪的是，Beck 的作品中总带有一些嘲讽性的东西，但他们应该知道，当时 Beck 是在一个寄生着老鼠的破屋里生活的，他说："我在一家录像厅里干活，做一些为色情电影放映排序的工作，以换点可怜的工资。"1993 年夏，《Loser》在经过一年的延迟终于得以发行，评论家们不遗余力地称赞其为颓废青年的圣歌。唱片打入流行榜，Beck 也迅速被看作是长着娃娃脸的"逃避的一代"的拯救者，这也是他最不希望的局面，他申辩道："我从不逃避，我干着 4 美元一小时的工作养活自己，我是说，那些所谓的逃避是些有闲工夫为一切东西沮丧的人干的。"

Beck 的个人魅力吸引了一些大牌公司，Geffen 公司最终在这场有可能是十年中最激烈的签约竞争中获胜。Beck 在公司还得到一些特殊的待遇，Geffen 公司允许他在其他公司录制并发行作品，只要他乐意。在 1994 年 Geffen 计划发行的三张专辑中，只有《Mellow Gold》在公司发行，另两张是在洛城的独立厂牌 Flipside 和 K 唱片公司发行。

《Odelay》是他 1996 年的主要作品，这是一张极为出色的有深度、多层次的唱片，该专辑在音乐媒体的"年度专辑评选"中多次获奖，并且包括了五首迄今为止都很成功的单曲，如《Where It's At》，以及经过 Noel Gallagher(Oasis 乐队成员）重新混音后的《Devil's Haircut》。

1998 年，Beck 又推出新专辑《Mutations》，这是一张民谣成分很重的专辑，他那一贯懒散感性的演唱方式在口琴和原声吉他的

陪衬下，在这里得到了很好的发挥。1999 年的《Midnite Wultures》中，多变的 Beck 更是大胆地运用了电子乐和管弦乐，但唱片销量并不看好。

Soul Asylum 灵魂收容所

Soul Asylum 成立于美国明尼苏达州，这支车库硬核乐队早期风格类似于著名的硬核乐队 Husker Du 和 The Replacements，并深受其局限。事实上 Husker Du 乐队的 Bob Mould 也很乐意地称 Soul Asylum 为“我们的小弟弟”，并为他们的前两张唱片担任制作人，他们硬核风格的根源从最初挑选的乐队名 Loud Fast Rules 即可看出。早期的成员包括乐队的永久创作核心 Dave Pirner(主唱/吉他手)，以及 Dan Murphy(吉他手)，Karl Mueller(贝司手)和 Pat Morley(鼓手)。

当时的 Soul Asylum 擅长于把尖刻的歌词与流行朋克曲风结合在一起，并为自己赢得了一批固定的追随者。Morley 于 1984 年 11 月离开乐队后，最终由 Grant Young 替代，他的及时到来使专辑《Made To Be Broken》得以如期推出。在 Soul Asylum 身上看到更多的其实是 60 年代的东西，而非 70 年代。乐队的第三张专辑《Hang Time》是他们第一张主要作品，在换了新的制作人后，作品有了明显的录音棚打磨痕迹。在另一张 EP 唱片《Clam Dip And Other Delights》中，他们翻唱了 Foreigner 乐队的《Jukebox Hero》和 Janis Joplin 的《Move Over》，在现场演出中他们又把 Barry Manilow 的《Mandy》和 Glen Campbell 的《Rhinestone Cowboy》改版得面目全非。

接下来 1996 年的专辑《The Horse They Rode In On》也是一张优秀的作品。但此时乐队成员间想要保持紧密团结，想法一致已

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com