

世界经典音乐宝库

浪漫风情

——英文流行金曲赏析

李沁园 编著

Romantic Feng Qing

天津人民出版社

J6I2

L238

(BK167143)

浪 漫 风 情

英文流行金曲赏析

李沁园 编著

天津人民出版社

167143

浪 漫 风 情

——英文流行金曲赏析

李沁园 编著

*

天津人民出版社出版

(天津市张自忠路189号)

天津新华印刷一厂印刷 新华书店天津发行所发行

*

850×1168毫米 32开本 12.25印张 250千字

1997年3月第1版 1997年3月第1次印刷

印数:1-10,200

ISBN 7-201-02614-3/J·19

定 价:10.00元

从世纪初的蓝色梦想 到世纪末的“另类”阴谋(代序)

我从不运用想象力写曲子，
布鲁斯不是梦，是现实，我写不出
我没见过或没经历过的事。

——布朗·麦克斯

公元 1619 年，当第一批非洲黑人被做为奴隶贩卖到弗吉尼亚的时候，意味着在美洲大陆上开始了人类文明史上极无人道的又一侧面。奴隶们毫无做人的权利，但与生俱来的音乐天赋并未受到丝毫压制，他们以演唱为唯一的抗议方式，可是他们这种边干活边唱歌的举动却得到了奴隶主们的肯定，因为奴隶主认为这样多少有助于劳动时的气氛改善，奴隶们会干得更起劲。不过要是奴隶主听懂了奴隶们唱的是什么，那奴隶的结局一定更加悲惨。那时候的这类“做工歌”的歌词几乎

全部类似于这样内容：“哦，主人，主人，你的双眼一定是瞎了，天都黑了，为什么还不让我休息？”

这类“做工歌”大都是由一组人一起唱，而“田间号子”则由一个人演唱，由一段或几段悠长颤抖的旋律构成，演唱时常运用假声，这些特质都影响了日后布鲁斯音乐的诞生。

但在没有人身自由的前提下，布鲁斯音乐是无法出现的。直到公元1865年，《奴隶解放宣言》的问世才多少改变了奴隶的地位。自由来了，但生活际遇依旧惨痛，不过毕竟可以自己支配自己的时间了。

早期的黑人灵歌直接影响了日后众多的布鲁斯音乐大师。对于他们来说，幼时在教堂中倾听与演唱圣咏，是接触正宗黑人音乐的开始。而欧洲的一些音乐元素也对他们有着深刻的影响。因为美洲是个移民的地区，况且奴隶尚未获得解放时，奴隶主们大都来自欧洲。那时白人们经常演唱欧洲民谣，黑人们在听过之后把它加以改编，逐渐形成了黑人民谣。

吉它是伴奏的最佳乐器，因为它近似于人声。同时，黑人们还使用敲击乐器、提琴、班卓琴，共同的特点是节奏强烈、复杂。乐器均带有哀婉的特质，音乐风格既保留了非洲音乐的特色，又融合了欧洲音乐的风格，这种“黑人民谣”逐渐便演变成了布鲁斯(Blues)音乐。

黑人们演唱布鲁斯主要是为了抒发个人情感。所以早期的布鲁斯音乐几乎清一色是现实题材，而且是即兴创作，即一边演唱一边现编旋律。因此它常采用单一旋律的形式，每一次声乐旋律后接有一个短小的吉它过门，这显然是非洲音乐中应答轮唱形式的变革。

宝贝，别再离开这儿！

——路易斯·阿姆斯特朗

随着黑人大量涌入城市，音乐逐渐成为了谋生手段，而不再是情感的需要。于是，大量的黑人乐手加入了当时盛行的铜管乐队。这些铜管乐器在他们手里变得越来越“亲切”，你从未听过这样的吹奏方式：失真、变调、无限延长均成为了一种魅力。

这种当时盛行的音乐即是爵士乐。真佩服当年将“Jazz”一词译成中文的那位译者，他想到了“爵士”一词，使得这类音乐一下子高贵了许多。我不否认爵士乐是艺术，但当时，它的酒吧味道十足，原因是能入大乐队的黑人乐师毕竟是少数，为了生存，他们只好去低层的酒吧做伴奏乐师，为脱衣舞表演伴奏，因而格调实在无法清高。

到了本世纪20年代，随着大量的白人乐师也从事了爵士乐的演奏，使得爵士乐一下子风靡开来。经济的高速发展也使得爵士乐队的规模越来越庞大，演出场所也从色情酒吧迁到了豪华的夜总会，并配上了盛大的歌舞场面。好莱坞也加入其中，因为当时有声电影刚刚问世，所以歌舞片倍受青睐，第一部有声片就是《爵士歌手》。日后，大批经典歌舞片相继问世，爵士时代终于到来。

应该承认，爵士音乐是直接从布鲁斯音乐发展出来的，它的哀婉成分依旧浓郁，即所谓的“蓝调”十足。

战争的炮火粉碎了宁静的生活，但却无法破灭音乐之梦。爵士音乐随着滚滚的硝烟漫布到了欧洲及亚洲，30年代的我国百乐门的流行曲也具有强烈的爵士意境，而在美国本土，战

争却使得爵士乐更加受欢迎，因为它是一种梦境，轻柔的音乐可以使得人们暂时忘记沉重的现实，电影院内继续着好莱坞不断创造的一个又一个梦境般的神话。早期布鲁斯厚重的现实色彩完全被冲跨，因为战争使得人们不需要现实，只需要梦，所以，那时的音乐是风花雪月般的飘逸。

布鲁斯的亲生子名叫摇滚乐。

——穆迪·沃特斯

二战结束后，世界上的冲突依旧不断，爱管闲事的美国在经历了朝鲜战争的失败教训之后，竟然踏踏实实地过了几年毫不惹事生非的日子。经济的飞速发展，战争的远去让当时的年轻人无所事事，父辈们一生追求的好日子对他们来说轻而易举地就得到了。大概是没事闲得慌，他们需要一种醒神的音乐，而过于柔美的爵士乐早已不适合他们的胃口，于是，摇滚乐出现了。

现在看来，50年代的摇滚乐不但不“厉害”，反而十分悦耳动人，可在当时，这种音乐无疑是炸弹，让年轻人欢欣、老人受罪。

不知我们是应该感谢还是应该痛骂“摇滚乐”一词的“发明者”、同样是DJ的艾伦·弗雷德。他的一时灵感使得这个词成了一时间使用率最高的词，也带来了对这一音乐形式起源的种种猜测，甚至有人联系到图腾崇拜，联系到“摇滚”是土著语言中的“做爱”。这无疑十分可笑，其实说穿了十分简单，“摇滚乐”是它的“小名”，它的学名叫“节奏布鲁斯”(Rhythm Blues)，是布鲁斯音乐的又一支，乐人们放弃爵士的梦境重

新拎起了现实主义的布鲁斯，以更强劲的节奏取悦于青少年歌迷。

随着埃尔维斯·普莱斯利的出现与走红，流行乐偶像化的时代开始了。它彻头彻尾成了一种商业运作，音乐=商品。埃尔维斯·普莱斯利与其他所有流行歌手均等于商品。

但这似乎并不是一件坏事。

我们现在比耶稣还受欢迎。

——约翰·列侬

传统意义上的摇滚乐只属于 50 年代，甚至可以这样说：只有 50 年代才有摇滚乐。因为从 60 年代开始，摇滚乐被无限地扩大化了，它的概念所能涵概的范围超乎想象，这可并不是一件严肃的事情。

英国的乐队和艺人是这种现象的始作俑者，他们从电波中听到了美国的摇滚乐，不仅被深深地吸引，而且运用自己的智慧创造了属于自己的摇滚乐。英国的摇滚乐不仅热情奔放，而且带有浓郁的文化品味和厚重的现实色彩，热情率真的“甲壳虫”乐队与狂荡不羁的“滚石”乐队，“外放内省”的“谁人”乐队与热衷于政治的“平克·弗洛依德”乐队等等等等构成了英国摇滚乐的强大阵容，一时间横扫美利坚，在这片摇滚乐的发源地痛快地烧了一把不列颠烈火。那时的美国摇滚乐坛真是弱不经风，因为埃尔维斯·普莱斯利老了，布迪·霍利死了，还有几位主将因为惹上官司进班房了，所以，一向爱以老大自居的美国这回只好眼睁睁地看着这帮英国小子在自己的家门口兴风作浪。

歌星终归还是人，所以也有架不住的时候，在如此狂放的歌迷面前，他们有些忘乎所以，英国的绅士风度有些消失，“甲壳虫”的灵魂人物约翰·列侬的一句“我们现在比耶稣还受欢迎”如同十万吨 TNT，本来传统文化的卫道士就对这门新型的音乐形式有颇多微词，这么一来还得了，你们竟敢在神灵面前胡说八道？反了，反了！结局自然明了，“甲壳虫”的歌曲遭到不少媒体的禁播，但这并没太大的负面作用，而是从此摇滚乐就被贴上了反叛的标志，被许多人视为社会的不安定因素。

赖活不如好死。

——尼尔·扬

1969 年，数十万歌迷与众多的当时大腕歌星共同创造了 Woodstock 音乐节，三天三夜的连续不断演唱始终秩序井然，没出太大的乱子。但众多歌手们的表演却使人心惊肉跳：彼德·汤显得当众把手中的吉它砸得粉碎，后出场的吉米·亨德里克斯干脆把吉它给点着了，这些出格的举动使人在惊叹之余不禁要问——摇滚乐怎么了？难道只能靠这些外在的噱头才能取悦观众？

Woodstock 音乐节后，歌坛似乎进入了“追悼期”——吉米·亨德里克斯、吉姆·莫里森、詹妮斯·乔普林等众多歌手相继在风华正茂的年龄死于非命，原因倒不复杂，都是吸毒过量。

摇滚乐一直与性、暴力、毒品脱不开关系，我们看看那时的西方社会是个什么样子吧——嬉皮运动、性解放运动、吸毒、肯尼迪遇刺等等，用一个词可以概括当时的社会背景：

荒唐。

一向以“浪尖上的弄潮儿”标榜自己的摇滚乐手成了运动的主将，也成了牺牲品。靠毒品来丰富灵感的创作方式使得他们的身体也彻底垮了。但也应承认，那时他们的作品却水准极高，“甲壳虫”乐队的旷世之作《佩伯军士 孤独心俱乐部乐队》就完成于毒品风行的时候。艺术上的某些规律实在难以说清。

不过吸毒终归不是好事，摇滚乐手自己埋葬了自己。

你可以随时结帐，但你别想离开。

——“雄鹰”乐队

同 60 年代不堪入目的现象相比，70 年代应是最值得摇滚歌迷怀念的年代。毒品已在乐手心中失去了神秘感与魅力，他们开始静下心来追求音乐上的理想，于是大批新的音乐形式，如先锋音乐、艺术摇滚、实验音乐、新浪潮音乐、重金属等等均成熟于这个年代。

众多经典的音乐作品也诞生于这个年代。对于刚刚接触欧美流行音乐的歌迷来说，70 年代的作品是你们最值得倾听的，笔者在此推荐 10 张 70 年代的大作，依次为：

Carloe King 《Tapestry》(卡洛·金《挂毯》)

Pink Floyd 《Dark Side of The Moon》(平克·弗洛依德《月缺》)

Bruce Springsteen 《Born To Run》(布鲁斯·斯普林斯廷《生来反叛》)

John Lennon 《Plastic Ono Band》(约翰·列侬《洋子乐队》)

Elton John 《Goodbye Yellow Brick Road》(埃尔顿·约翰
《告别黄砖路》)

Karftwerk 《The Man Machine》(发电站《人类机器》)

Electric Light Orchestra 《Eldorado》(电光乐队《假想中的
黄金国》)

The Carpenter 《Song For You》(卡蓬特《为你》)

Eagles 《Hotel California》(雄鹰《加利福尼亚旅店》)

Pink Floyd 《The Wall》(平克·弗洛依德《墙》)

佳作当然不止这些,但上述 10 张无疑是首选。你只要听
完这 10 张专辑,大致可以了解不少音乐形式。

流行音乐的最大魅力就在于它在无意中创造永恒,你可
以随时说我不再听它,但你却很难不再听它。

当然,70 年代还有一类最激烈的音乐,那就是——Punk
(朋克)。

我们没有未来!

——性枪乐队

你只需会三个和弦,拥有一个音乐动机和一段最想说的
话,那么你就是歌星。这就是朋克音乐所要告诉你的。这种毫
无传统意义上的美感,却极具破坏性之魅力的音乐是 70 年代
最重要的一道风景。它存在的时间极短,却在音乐历史长河上
得以永恒,它虽以毁灭著称,却不含任何毒品的成分,歌手虽
以呐喊式唱腔为招牌,头脑却相当清醒。

朋克音乐不能划入摇滚乐的范畴,因为它们是反摇滚的。
许多朋克乐队的成员均认为摇滚乐已流入豪华、空幻,他们要

创造一种醒神的音乐。朋克音乐的歌词内容大都是现实主义的，“性枪”乐队的那首《上帝保佑女王》直接拿英国女王找乐，这种反叛与反抗已不再像布鲁斯音乐诞生之初的奴隶们那样遮遮掩掩，他们可以堂而皇之地骂任何一个人，尽管给自己惹上不少麻烦，可是却不会遭到任何肉体上的伤害，这是那时音乐创始者们梦想中的佳境。

但朋克音乐很快被一片“蹦蹦跳跳”的迪斯科乐潮所吞没。迪斯科在狂舞一阵之后也逐渐消沉，随之兴起的“后朋克”音乐滤去了朋克的狂野，代之以内省与自我毁灭，委婉的音乐至今魅力不减。但朋克音乐却在 90 年代又找到了共鸣。

枪上膛，带上朋友，失去和伪装，是欢乐。

——科特·库班

80 年代的流行音乐是最不值得多费笔墨的 10 年，尽管它的景观最美，但你只需记住迈克尔·杰克逊与麦当娜就可以了解全貌了。

转眼到了世纪末的 10 年。尽管刚过了一半多，但音乐却有了很大的丰富。“西雅图之声”——Grunge 音乐以凄美的魅力征服了众多歌迷，顶级乐队——Nirvana 乐队以喧嚣中有迷幻、低沉中有朋克的独特感受名扬一时。回想当初，朋克乐队“性枪”兵败美利坚，但 20 年不到，朋克乐却在美国“借尸还魂”。或许是它与世纪末的心态有吻合之处吧。

Grunge 音乐的许多乐队最早都是一些地下乐队，继 Nirvana 走红之后，又有众多 Grunge 乐队相继成名，而且还带动了一大批地下乐队纷纷打入地上。港台的乐评人将这些乐队

称之为“另类”乐队，“另类”一词问世不久后，就传播开来，从此“另类”成了某些乐评文章中最常用的一个词。

何谓“另类”？说简单点，就是一批与众不同的艺人，他们只凭个性从事，创作了一批全新听觉感受的作品。这类“另类”乐队可以称得上是好的乐队。

不过，随之而来的是“另类”似乎成了又一个商业色彩浓郁的噱头，本来挺规矩的歌偏偏唱得不伦不类，还标榜什么个性，“另类”。

Nirvana 主将科特·库班射向自己的一枪彻底说穿了：在商品社会中，好的音乐也全被无聊的人庸俗化，“另类”成了世纪末商业音乐运作中一个最大的“阴谋”。

由它去。

——“甲壳虫”乐队

流行音乐，如果以布鲁斯音乐为其鼻祖的话，那么它已有一个世纪的历史，100年间它走过了古典音乐数百年的历程。让我们做一个毫无音乐价值的比较：

最早古典音乐应起源于格里高利圣咏，而这时流行音乐有黑人圣咏；古典音乐在巴洛克时期拥有大批出色作曲家与作品，流行音乐的“巴洛克”时期应是早期黑人民谣时期；巴洛克之后贝多芬的出现使得古典音乐大放异彩，进入了伟人时代，流行音乐则迎来了布鲁斯的诞生，大批民间流传的作品也是精彩纷呈；浪漫派时期古典乐坛拥有柏辽兹、舒伯特等名家，流行乐则是爵士时代，音乐优美，规模庞大；李斯特创立了交响诗，使得古典乐的规模得以精炼，流行乐则有了简单直接

的摇滚乐；柴科夫斯基创造了世上最美的旋律，60年代的流行乐也有甲壳虫等旋律制造大师；德彪西的印象主义、斯特拉文斯基的新古典主义使得古典音乐的听觉焕然一新，70年代的流行音乐则以实验音乐、朋克音乐冲击着听众的耳膜；约翰·凯奇的“偶然音乐”以及其它的一些新兴的音乐应算得上是古典音乐（或称严肃音乐）的“另类”，而这时流行音乐也只剩下“另类”了。

“另类”正被我们这些同样无聊的所谓乐评人大肆吹捧着，而那些假冒伪劣的所谓“另类”作品正在我们的媒体中排山倒海般地播放着。真正敢说“我不是另类”的歌手少而又少，而新近的众多歌手一个比一个发声怪异，一个比一个穿着怪异，就是没有正常的人。似乎一夜之间他们都病了，而我们也病了。

但生气着急都没用，甲壳虫早在60年代就告诉了我们了——Let It Be。（由它去！）

是的，由它去吧。这只不过是世纪末的最后一景儿，何必给人家泼冷水呢？我们就冷眼看着，看它还能坚持多会儿。

其实，“另类”终将过去，但马上会有另一种新的称法出现。游戏已经开始，就得一直演下去。

李沁园

1996仲夏

目 录

白色圣诞	(1)
White Christmas	
当我堕入爱河	(3)
When I Fall In Love	
喂,多莉	(5)
Hello, Dolly	
在这多情的气氛里	(8)
In a Sentimental Mood	
缎衣娃娃	(11)
Satin Doll	
温柔地爱我	(14)
Love Me Tender	
退还寄信人	(17)
Return To Sender	
我爱你,是因为.....	(21)
I Love You, Because	
一去不返的河流	(23)
River Of No Return	
献身于你	(26)
Devoted To You	
随风飘去	(28)
Blowing In The Wind	

在红色天空下	(31)
Under The Red Sky	
爱我吧	(36)
Love Me Do	
昨天	(38)
Yesterday	
你所需的只是爱	(41)
All You Need Is Love	
嗨,裘德	(44)
Hey, Jude	
由它去	(48)
Let It Be	
风中的蜡烛	(52)
Candle In The Wind	
加州女郎	(59)
California Girls	
寂静之声	(62)
Sound Of Silence	
浊水上的桥	(71)
Bridge Over Troubled Water	
如此遥远	(74)
So Far Away	
明天你是否依然爱我	(78)
Will You Still Love Me Tomorrow	
乡村大路带我归	(83)
Take Me Home, Country Road	
又见昨天	(87)
Yesterday Once More	

雨天和星期一	(91)
Rainy Days And Mondays	
接近你	(94)
Close To You	
唱	(97)
Sing	
超级明星	(100)
Superstar	
我们只不过刚开始	(103)
We've Only Just Begun	
回首往事	(106)
The Way We Were	
月亮河	(110)
Moon River	
轻声细语	(113)
Speak Softly Love	
爱情故事	(115)
Love Story	
抱歉最难说出口	(118)
Sorry Seems To Be The Hardest Word	
今晚你是否感觉到爱	(122)
Can You Feel The Love Tonight	
航行	(126)
Sailing	
我不想谈它	(129)
I Don't Wanna Talk About It	
加利福尼亚旅店	(132)
Hotel California	