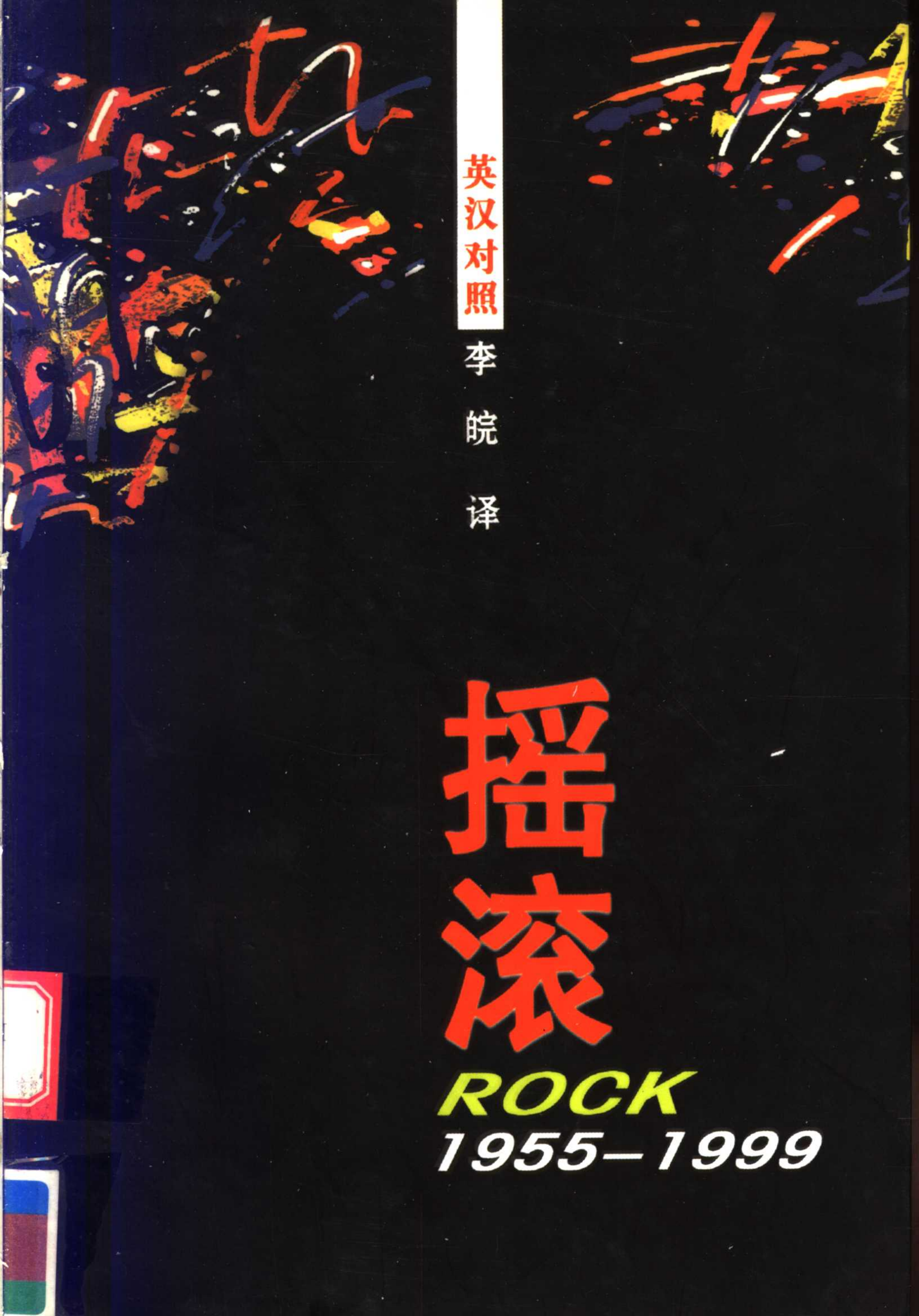

英汉对照

李皖
译

摇滚

ROCK

1955—1999

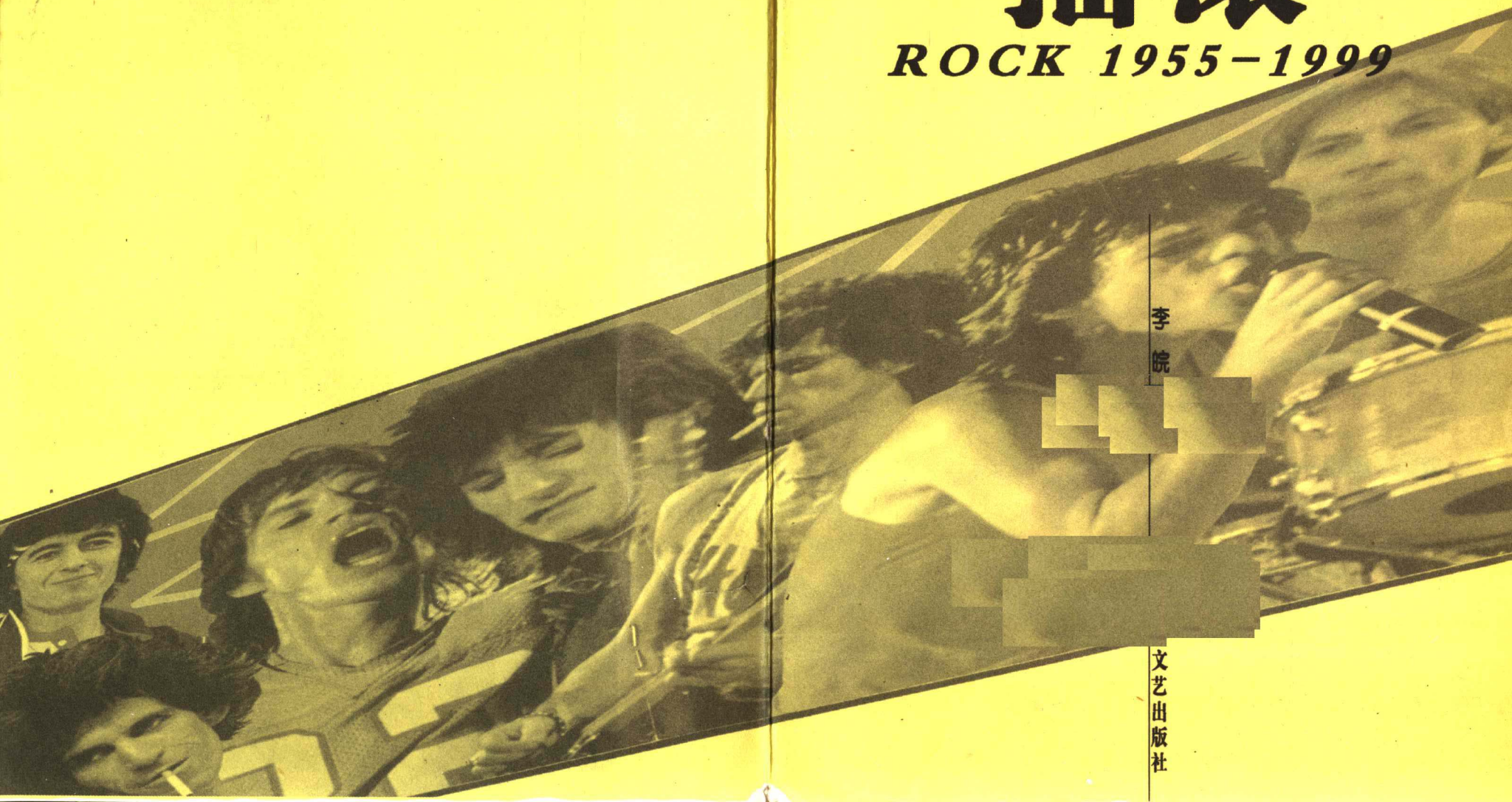
英汉对照

摇滚

ROCK 1955-1999

李皖

文艺出版社

摇滚 1955—1999

李 皖 译

责任编辑：周爱华

*

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路 67 号 邮编：410006)

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷三厂印刷

*

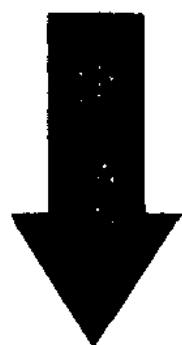
1998 年 12 月第 1 版 1999 年 7 月第 2 次印刷

开本：850×1168 1/32 印张：9.625

字数：242,000 印数：4,501—7,500

简易精装：ISBN 7-5404-1972-5
I·1559 定价：14.00 元

若有质量问题，请直接与本社出版科联系调换

诗·民歌·摇滚乐

诗歌同源。最早的歌也是最早的诗,并且,最早的歌的范围当比诗的范围更大,因为有些东西是不能被文字承载的。诗的充分发展当在书面文字充分发展之后,到了近代,诗甚至可以跟歌没有一点儿关系了,虽然在它的灵魂里,依然暗暗踩着歌的节律。

诗与歌的孪生兄弟般的联系,我们可以从《诗经》,从唐诗宋词元曲,这些几百年甚或上千年的作品中一再地发现。宋词和元曲实际上就是歌,词牌曲牌就是歌的曲调,而唐诗也是有声的,即使不算唱,至少也是吟诵调最早的实践。变成无声的文字,或者变成有声的朗读,而不会意会到与歌的联系,是发生于新学涌入中国之后,传统发生了断裂,及至湮没。当然,它早就该湮没,作为一个太老的老古董,它的格式、墨守陈规和僵化,早已把可能的生命虚耗殆尽。

在西方,诗与歌的悲欢离合,经历了与中国大致相近的过程。但在传统的内部,诗与歌的分离并不像中国“进化”得这么彻底。比如,作为歌诗一体的一个基本形式——民歌,它的发展一直是源远流长的,并能在不同时期被诗歌界的不同实践所表现,所体认。比如,18世纪的苏格兰大诗人彭斯,他是诗人,也是歌谣巨匠,他的收集和整理使大量将近失传的民歌得以留存于世,而他最出色的杰作,属于那些根据苏格兰民歌调子所写的朴素的抒情诗。以

民歌的生命为源泉、为方向并写出“民歌型诗歌”的人，在世界各国都不鲜见，比如德国的海涅、西班牙的洛尔伽、法国的保尔弗、俄罗斯的叶赛宁、秘鲁的巴耶霍……都是十分出名的例子；甚至，法国的大诗人普列维尔，他的努力方向之一，就是用现代的口语，和日常的生活，寻找一条克服现代诗与歌分家的途径。可以说，在这些大诗人笔下，诗不仅是诗的发展，也是他们民族的歌的延续，他们广泛运用歌谣的形式，以重唱和变奏来加强音乐效果。通常，他们也是最为音乐家所关注的，他们的词被谱了曲，他们的歌被人民喜爱。

在我们这个世纪，使诗与歌走得最近的当属美国的诗人。死于1931年的林赛是第一个把诗的实践当成某种歌唱的诗人，他因此获得了“现代行吟诗人”的雅号——如果我们对西方的文化有一点记忆，我们当知道，古代的行吟诗人，实际上就如同现代的弹唱歌手。林赛在中西部的生活，使他对黑人布鲁斯——也就是黑人的民歌，有十分深切的体认。早年他在纽约学美术，但不久就开始步行流浪，横穿整个美国，将他的诗歌朗诵给那些有着各种职业背景的劳动者听。他的某些诗作边页上注明了乐器和鼓的伴奏方法，而他自谓他的诗是“三分之二说，三分之一唱”。林赛自己是个优秀的朗诵家，自己用手鼓伴奏，灌录唱片；他把爵士乐的节奏引入诗歌，这些诗几乎是无法翻译的；而他的诗，如同黑人的布鲁斯一样，有一种热情和忧伤的调子。

另一个更出名的诗人是桑德堡。他与林赛的起步时间相同，但活过了40年代和50年代的动荡，诗歌生涯一直延续到60年代。桑德堡也是个民歌收集者，而且后期写作愈加倾向于民歌的风格。他朗诵，也是歌手——这一点往往为中国读者忽略，他的诗诵会一般是带了吉他，自己弹，自己唱（诵），在全国各地巡回。

摇滚乐兴起后，诗歌一体的创作在一定程度的中断后，第一次

获得了大范围的复兴。这一点在阅读了本书——最好是听了本书所入选的歌曲后,读者自会形成自己的看法。但是,由于诗歌分离已在客观上形成了历史事实,诗歌界人士想必已忘记将这一方面的进步纳入诗歌的视野。尤其是近现代的发展,社会分工和文化分区越来越细,我们的视野越来越狭隘,越来越划地为牢。事实上,在摇滚乐这个领域所发生的诗歌事实,远远超过了任一个诗歌评论者——尤其是中国评论者的想象。编这本书的目的之一,就是告诉诗歌的读者们:诗歌在当代的重要发展,有一部分是在摇滚乐中发生的。

并且,这一部分诗歌,是与当代受众有着最密切联系的诗歌。在切入生活的深度方面,在介入社会的广度方面,在与当代文化、当代大众的互动方面,在世态人心的反映和反应、捕捉和被捕捉方面,它们都是最有说服力、最具有考证价值的文本。摇滚乐的方向,显然,也会为我们诗歌的方向,提供某些有益的思索。

——它们是关注当代的,关注我们生存的现实。而它们引起的反应,是热烈的,甚至是狂热的。由于它介入的特色,诗歌不仅没有被世俗弃绝,反而被一代人的欢呼拥抱,甚至它的隐晦,它不断发展的复杂,也被并不高深的听众接受,你难以想象它的呼应层次竟会有那么广泛。“一大批群众性的听众出现了,他们对晦涩的容忍和不可思议的着迷丝毫不亚于本世纪上半叶的听众们对它的厌恶。”“现代主义的高贵宗教通过了它最意想不到的阶段:它被吸收,并且——天哪!——被普及了。”^①

——它们发展了民歌叙事的传统,这种发展是突飞猛进的。我

①〔美国〕迪克斯坦著,方晓光译:《伊甸园之门》,上海外语教育出版社1985年8月第1版,第190页。

们可以在所有被称作“民谣歌手”的作者中看到这种发展，从内容直到形式，都有一些前人不及之处。有时候，这种诗意并不倚靠语言，也不局限于文人雅士所认为的诗意的范畴，而是一些非常形而下的、没有多少超越性的生活内容的升华。可以说，摇滚乐中的民谣作品，是民歌叙事诗体的一次大丰收。

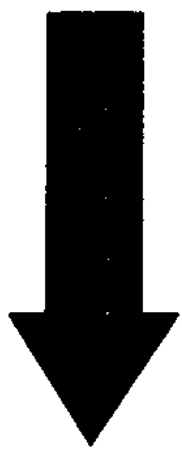
——摇滚诗歌中还有相当一部分诗作，延续了诗歌中阴郁、黑暗的一脉，暗含着从爱伦·坡——波德莱尔——兰波——迪伦·托马斯——金斯堡——博罗斯的线索。这条线索包含了三个重要方面。一个是它在题材上的启发，开启了揭示城市丑恶和人性阴暗面的闸门；另一个是它的叛逆精神，奇异的幻觉和非理性的、怪诞的、超现实主义的意境，激发了摇滚乐中激进分子和叛逆分子的想象；再一个是它的音乐性，这些前辈诗人的作品，不少都有易于朗诵、富于音乐内质的特色，与音乐的目的暗暗相合。摇滚乐中与朋克相关的部分，尤其是那些吟唱诗人，与这一线索密切相关。尤值得注意的是，美国二战之后以金斯堡、博罗斯、凯鲁亚克为核心的“垮掉的一代”文学，与摇滚乐中这一脉有着直接的启承关系。垮掉派的诗歌打开了摇滚乐感知的大门，并直接促成了一些摇滚人物、摇滚作品、主题意念和表演形式的诞生。本诗集原意要收入博罗斯、爱伦·坡、托马斯等与摇滚乐密切相关的一些诗作，由于时间、篇幅，也包括一些资料的限制，最后只保留一首金斯堡的作品，列在诗集开篇，既是提示，也代表了一种开端。

自摇滚乐进入中国以来，摇滚乐听众以及听众对摇滚乐的了解，都已有了很大发展。但我以为，如果没有对摇滚乐的另一部分——和音乐相辅相生的歌词——的相应深入的了解，我们对摇滚乐的认识就不可能是全面的，顶多是一种一知半解，甚至不排除误解的可能。从目前已有的诸多介绍，尤其是近年的一些介绍，我们看到，这种错误比比皆是，甚至，错误的时候、讹误的内容，在数量

上远远大于正确、准确的译介。不要以为这无关紧要,标榜说音乐的语言是毋须翻译的,真实的情况恰恰是:因为文字的污染,这些译介已在很大程度上歪曲了听者对音乐的理解。

李 皖

1998年6月13日

一、本诗集收入 20 世纪下半叶摇滚乐坛上出现的部分歌词。在选择篇目时，译者实际考察的范围：起点从 50 年代开始，终点到截稿时的 1998 年。摇滚重在参与，读者可自行填补 1999 年的空白。

二、入选作品大多出自作者活跃的年代。因资料暂缺，一些歌手或乐队找不到其鼎盛期的代表作，只能收录其后期作品。全部作品以时间先后为序。作为一种特别提示，书眉中的年份即为该作品正式出版时间，读者可依此进行半个世纪的摇滚之旅。

三、遴选作品以“是否诗歌”作为标准。一些有成就、有影响但歌词不具诗歌水准的作品，均被排斥在本书之外。为了让读者深入地了解摇滚乐，少数诗歌水平不高，但影响较大的作品，亦被收入诗集。一些作者收与不收，译与不译，以及收与译的多寡，还受制于资料的限制，这是读者阅读时应该注意的。

四、翻译所依据的版本，多以正式出版的歌词为据。正式歌词有多个版本，以末次出版的定稿为准。少数歌词取自网上，其中 R.E.M. 最可靠，据称依据了正式印行的歌词；快乐部也较可靠，佩蒂·史密斯可靠性稍差，但译者编选时作了慎重的甄别，有意略去了疑窦较多的篇什。

五、歌手后面的起始年份为其生卒年份；乐队后面的起始年份为乐队成立和解散的时间。作品后注明的年代为唱片出版时间，

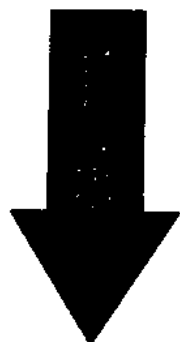
有些作品的发表年代明显早于这个时间,因资料缺乏,无法一一注明。

六、考虑到阅读的韵味,原歌词中一些重复的段落,译者作了自行其是的处理。出于歌唱需要的重复,阅读却显累赘,凡有此种弊端者,译时均作了删改。

七、对每个歌手或乐队的简要评介,系译者所撰。接下来的版面空白,留给读者补入自己收集的资料,或者发表自己的看法,甚或干脆胡涂乱抹一番。再重复一遍:摇滚重在参与。

译者

1998年6月9日

2 **[美国] 艾伦·金斯堡 (Allen Ginsberg)**

4 Spell

6 咒语 (1955)

8 **[美国] 鲍勃·迪伦 (Bob Dylan)**

10 The Times They Are A-Changin’

13 时代在变 (1963)

16 Like A Rolling Stone

19 像一块滚石 (1965)

22 It’s All Over Now Baby Blue

24 现在一切结束了, 蓝宝宝 (1965)

26 **[美国] 大门 (The Doors)**

28 The End

31 结束 (1967)

34 **[英国] 甲壳虫 (The Beatles)**

36 The Fool On The Hill

38 山上的傻子 (1967)

40 A Day In The Life

-
- 42 生命中的一天(1967)
- 44 Because
- 45 因为(1969)
- 46 [英国] 滚石(**Rolling Stones**)
- 48 Let It Bleed
- 50 任它流血(1969)
- 52 [英国] 约翰·列侬(**John Lennon**)
- 54 God
- 56 上帝(1970)
- 58 [加拿大] 伦纳德·科恩(**Leonard Gohen**)
- 60 Famous Blue Raincoat
- 62 著名的蓝雨衣(1971)
- 64 [英国] 齐柏林飞艇(**Led Zeppelin**)
- 66 Stairway To Heaven
- 69 天堂的阶梯(1971)
- 72 [英国] 大卫·鲍伊(**David Bowie**)
- 74 Five Years
- 76 五年(1972)
- 78 [美国] 丹·弗吉尔伯格(**Dan Fogelberg**)
- 80 Souvenirs
- 82 纪念品(1974)
- 84 [美国] 佩蒂·史密斯(**Patti Smith**)
- 86 Birdland
- 90 鸟国(1975)
- 94 [加拿大] 琼尼·米契尔(**Joni Michell**)
- 96 Song For Sharon
- 100 献给莎伦的歌(1976)

-
- 104 [美国] 鹰 (**The Eagles**)
106 Hotel California
110 加利福尼亚旅馆 (1976)
- 114 [英国] 平克·弗洛伊德 (**Pink Floyd**)
116 Animals
122 动物 (1977)
- 128 [英国] 大众偶像有限公司 (**Public Image Ltd**)
130 Public Image
132 大众偶像 (1978)
- 134 [英国] 快乐部 (**Joy Division**)
136 I Remember Nothing
137 我什么都不记得 (1979)
- 138 [英国] 这这 (**The The**)
140 Icing Up
141 结冰 (1981)
- 142 [美国] 布鲁斯·斯普林斯汀 (**Bruce Springsteen**)
144 Born In The U.S.A.
146 生于美国 (1984)
- 148 [英国] 史密斯 (**The Smiths**)
150 Heaven Knows I'm Miserable Now
152 老天知道我现在是多么痛苦 (1984)
- 154 [美国] 保罗·西蒙 (**Paul Simon**)
156 The Boy In The Bubble
159 气泡中的男孩 (1986)
- 162 [爱尔兰] 凡·莫里森 (**Van Morrison**)
164 In The Garden
167 在花园里 (1986)

-
- 170 [英国] 斯汀(**Sting**)
172 Fragile
173 易碎(1987)
- 174 [美国] 10000 个疯子(**10000 Maniacs**)
176 Hey Jack Kerouac
177 嗨!杰克·凯鲁亚克(1987)
- 178 [英国] 比利·布拉格(**Billy Bragg**)
180 The Short Answer
183 简短的回答(1988)
- 186 [加拿大] 尼尔·扬(**Neil Young**)
188 Eldorado
190 黄金国(1989)
192 Someday
194 某一天(1989)
- 196 [巴西] 弥尔顿·纳西门图(**Milton Nascimento**)
198 The Third Edge Of The River
200 河的第三条边(1990)
- 202 [爱尔兰] U2(**U2**)
204 The Fly
206 苍蝇(1991)
- 208 [美国] 娄·里德(**Lou Reed**)
210 Goodbye Mass(In A Chapel Bodily Termination)
211 再见大众(礼拜堂中肉体的结束)(1991)
212 Magic And Loss(The Summation)
215 魔法和失败(最后辩论)(1991)
- 218 [美国] R.E.M. (**R.E.M.**)
220 Losing My Religion

-
- 222 丧失我的宗教(1991)
- 224 [英国] 罗杰·瓦特(**Roger Waters**)
- 226 Amused To Death
- 229 乐于去死(1992)
- 232 [英国] 山羊皮(**Suede**)
- 234 Animal Nitrate
- 235 动物硝酸盐(1993)
- 236 [德国] 谜(**Enigma**)
- 238 The Dream Of The Dolphin
- 239 海豚的梦(1993)
- 240 [英国] 世界党(**World Party**)
- 242 Is It Like Today
- 245 它像不像今天(1993)
- 248 [美国] 大卫·拜因(**David Byrne**)
- 250 A Long Time Ago
- 252 很久以前(1994)
- 254 [美国] 九寸钉(**Nine Inch Nails**)
- 256 The Downward Spiral
- 257 下旋(1994)
- 258 [新西兰] 八哥(**Starlings**)
- 260 Tears Before Bedtime
- 261 上床前的眼泪(1994)
- 262 [美国] 拉里·安德森(**Laurie Anderson**)
- 264 World Without End
- 265 世界没有尽头(1994)
- 266 Same Time Tomorrow
- 267 明天同一时间(1994)

-
- 268 **[日本] 大野洋子 (Yoko Ono)**
- 270 Turned The Corner
- 271 转过拐角 (1995)
- 272 **[美国] 苏珊娜·维加 (Suzanne Vega)**
- 274 Honeymoon Suite
- 276 蜜月组曲 (1996)
- 278 Casual Match
- 280 不经意的火柴 (1996)
- 286 **专辑总汇**
- 289 **译后余言**

ARE YOU READY ?