

摇滚乐

文 安德烈亚·贝尔加米尼

图 L.R.加兰特工作室 伊万·斯塔利奥 曼维拉·卡彭 亚历山德罗·斯帕多尼

翻译 萧 芳

浙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

摇滚乐 / (意) 贝尔加米尼 (Bergamini, A) 著;
萧芳译。—杭州: 浙江人民出版社, 2003.4
(赏乐绘本)
书名原文: Rock Music
ISBN 7-213-02516-3

DoGi

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字: 11-2002-109号

I. 摇... II. ①贝...②萧... III. 摇滚乐 - 音乐欣赏
IVJ605

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第094529号

Copyright © 1999 by DoGi S.P.A. Florence, Italy

本书中文简体字版由意大利 DoGi S.P.A. 授权浙江人民出版社独家出版发行。

版权所有, 不得翻印复制

摇滚乐

文/安德烈亚·贝尔加米尼

图/L.R.加兰特工作室 伊万·斯塔利奥

曼维拉·卡彭 亚历山德罗·斯帕多尼

翻译/萧芳

出版发行: 浙江人民出版社

(杭州体育场路347号)

责任编辑: 陈巧丽 朱丽芳

责任校对: 朱晓阳

责任出版: 刘彭年

经 销: 浙江省新华书店

印 制: 深圳中华商务联合印刷有限公司

开 本: 889×1194毫米 16开

印 张: 4

字 数: 8万

插 页: 5

版 次: 2003年4月第1版 2003年4月第1次印刷

书 号: ISBN 7-213-02516-3

定 价: 35.00元

序

去年初秋，浙江人民出版社的同志找到我，请我审订他们即将出版的从意大利引进的赏乐绘本系列图书。拿到原文版及译文初稿随手翻看，渐渐为它所吸引，竟至爱不释手，脱口而出，“这套书将影响人的一生”。

我在国外的時候，曾经与一些青年人聊天，问起年少时对他们影响至深的物品都是些什么，曾以为会是童年时代的玩具之类的物品，可大多数人的回答却是父母赠予的书。其中一个青年拿出他随身携带着的那本书给我看，封面已经十分破旧，边角都起毛翻边了，他依然不舍得扔弃。可见好书给人的影响是终身的。

音乐，是人类共同的语言。这套赏乐绘本基本涵盖了音乐的各个门类：《巴赫和巴洛克音乐》、《肖邦和浪漫乐派》、《莫扎特和古典乐派》、《贝多芬和古典时代》、《爵士乐》、《世界音乐》、《摇滚乐》、《歌剧》。让我们通过这套书走进音乐的世界。

我始终认为，搞音乐的人首先要懂历史，其次应该了解音乐家生活的那个时代的社会背景，然后对那个时代的文学、绘画、雕塑、戏剧等艺术，应做到了如指掌。这套赏乐绘本在这点上做得很到位，书中谈论一个音乐家，不仅仅介绍他的生平，还介绍他所处的时代背景、他同时代的艺术家、当时的社会环境以及那个时代所发生的大事，无论是音乐界的还是社会上的都有所涉及。它避免了以前一些书孤立地谈论音乐，而较少涉及时代社会人文知识的弊病。艺术是相通的，与世隔绝、空中楼阁般地去谈论音乐，是肤浅的。举个例子，《肖邦和浪漫乐派》这本书，里面就不仅仅是介绍肖邦的生平与音乐创作，还涉及1820-1850年间的席卷欧洲的革命浪潮，还有与他同时代的浪漫派音乐家帕格尼尼、李斯特等人。这样的介绍就有助于读者深刻地、全方位地了解肖邦。正所谓“时势造英雄”，什么样的时代产生什么样的音乐家。为什么17世纪末18世纪上半叶会出现巴赫这样的音乐巨匠，而肖邦这样的浪漫派音乐家为什么会产生在19世纪？读了这本书，读者会对这个问题有更深刻的了解。

如今，生活节奏越来越快，人们需要轻松些的阅读。这套赏乐绘本最吸引人的还有它的巨幅彩绘。这些彩绘十分形象地再现过去的历史场景。读这套书，我们可以与贝多芬一起经历法国大革命；与肖邦一起见证浪漫主义文学的“狂飙运动”；看一看巴赫当年合唱团的编制是怎样的；流连忘返于莫扎特歌剧上演的富丽堂皇的剧院；在爵士乐的氛围中亲眼目睹黑人的苦难经历；近距离了解猫王、披头士这样的摇滚青年；在世界各地瑰丽风景中聆听奇异的民族音乐；在世界闻名的歌剧院中坐坐，感受当年歌剧上演的氛围……这样一套书，孩子读它不觉深，博士读它不觉浅。

生命的河流惟有音乐贯穿，才能展现出金色的光芒。我相信，通过这套书我们可以一窥音乐殿堂深处的无限风光。

在这个音乐的季节，让我们先用眼睛来欣赏音乐吧！

陈秋初 2012.12.12 於京

阅读指南

每个跨页为一个主题，讲述摇滚乐的发展过程、当时的社会背景、焦点人物和乐器。同时也介绍对摇滚乐产生重大影响的历史及社会事件。

每个主题由左上方的主文(1)与中间的大幅插画来表现。此外还通过照片、肖像画等珍贵的图片资料让读者深入了解摇滚乐的昨天与今天。

鸣谢

ABBREVIATIONS: t top; b bottom; c center; r right; l left.

CREDITS: Manuela Cappon: 28-29, 30-31, 32-33, 44-45, 48-49; L.R. Galante: 10-11, 16-17, 18-19, 38-39, 60-61; Alessandro Menchi: 14-15, 36-37, 40-41, 56-57, 58-59; Andrea Ricciardi: 4-5, 6-7; Francesco Spadoni: 12-13, 34-35, 46-47, 50-51, 54-55; Ivan Stalio: 8-9, 20-21, 22-23, 24-25, 26-27, 42-43, 52-53.

FRONTISPICE: L.R.Galante
COVER: Ivan Stalio; Sebastiano Ranchetti (computer elaboration)

LIST OF REPRODUCTIONS:

DoGi spa has made every attempt to contact possible copyright holders and apologizes for any errors or omissions, which it will be happy to correct in subsequent editions of this work.

(Works reproduced in their entirety are followed by the letter e; those from which only a detail is shown are followed by the letter d.)
6. *Senator Joseph McCarthy*, *Life Magazine* photo, 1954 d; 7. *Doris Day* (ACE Archive) d; 8. Cover of a U.S. edition of *The Catcher in the Rye* (DoGi Archive, Florence) e; 8r. *Drive in* (photo by Winston Link) e; 9. *Bathing Suit Advertisement* by Peter Hawley, 1951 e; 10. *Muddy Waters* (photo by Norbert Hess) d; 11. *Anonymous Cover of a Record by Fats Domino* (Antinea Photo) e; 11r. Cover of *Beyond the Sunset* by Hank Williams (ACE Archive) e; 12r. *Jukebox* (IGDA Archive, Milan) e; 12d. Cover of *Rockin' the Joint* by Bill Haley (Sunset Boulevard / Boyer) e; 13l. *African-American Gatherings* (Associated Press Photo) e; 13r. A 1950's *Radio* (Robert Ellis / Reptoto) e; 14. *Chuck*

Berry (Grazia Neri, Milan) e; 15. *Pat Boone* (IGDA Archive) d; 16d. *A Sun Records Disc* (BMI Records) e; 16c. Cover of "Hound Dog / Don't Be Cruel" by Elvis Presley (RCA Victor) e; 16b. Poster for Elvis Presley's Film *Love Me Tender* (CinemaScope Picture) e; 17t. *Colonel Parker* (Associated Press Photo) d; 17b. *Elvis's Fans* (Associated Press Photo) d; 18d. *Jerry Lee Lewis* (IGDA Archive, Milan) d; 18tr. *A Houston Baptist Church* (K. Bernstein / Contrasto); 18br. *Carl Lee Perkins* (IGDA Archive, Milan) e; 20d. *Buddy Holly* (IGDA Archive, Milan) d; 20tr. *Dick Clark* (John Topham Picture Library) e; 20b. *The Twist* (Corbis-Bettman / UPI Photo) e; 21tr. *Alan Freed* (John Topham Picture Library) d; 22t. *Woody Guthrie* (IGDA Archive, Milan) d; 22b. *The Byrds* (Sony Music Entertainment Inc.) e; 23tc. *A Street in Greenwich Village, New York* (IGDA Archive, Milan) e; 23tr. *Bob Dylan with an Electric Guitar* (Giovanni Canitano Photo) d; 24t. Cover of the Beatles' Album *Please Please Me* (DoGi Archive, Florence) e; 25tr. *Gerry and the Pacemakers* (IGDA Archive, Milan) d; 26. *A London Suburb* (Touring Club Italiano, Milano) d; 27tc. *John Lennon* (EMI Archives, London); 27tr. *Mini Morris* (Rover Morris Historical Archives) e; 27br. Victor de Vasarely. *Kalota*, 1963 (Pace Gallery, New York) e; 28d. Cover of the Rolling Stones' Album *Around and Around* (Decca Records) e; 28bl. *Keith Richards and Mick Jagger* (ACE Archive); 29tc. Photo of Neil Shaften from the album *I Don't Want to Know You* e; 29tr. *The Who* (Polygram) e; 29b. Cover of the English edition of *A Clockwork Orange* (Robert Ellis / Reptoto) e; 30td. *The Supremes* (David Behl Photo, New York) e; 30b. *Aretha Franklin* (DoGi Archive, Florence) d; 31d. *John Kennedy* (DoGi Archive, Florence) d; 31tr. *Otis Redding* (DoGi Archive, Florence) d; 32. *Hippie* (DoGi Archive, Florence) d; 33tc. *Beach Boys*

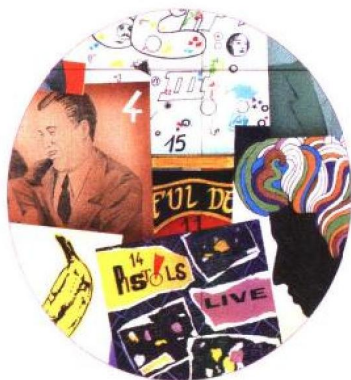
(Robert Ellis / Reptoto) d; 33tr. *Poster for a Psychedelic Concert* (La Repubblica) e; 33br. *Poster for the Jefferson Airplane* (La Repubblica) e; 34d. Cover of the Beatles' Record "Strawberry Fields Forever / Penny Lane" (Parlophone Records) e; 34tr. *An LP* (DoGi Archive, Florence) e; 35tr. Cover of the Beatles' Album *Sergeant Pepper* (EMI Records, Hayes Middlesex, England) e; 35b. *John Lennon and Yoko Ono* (The David Jeffen Company); 36t. *Low Reed* (RCA Records) e; 36c. *Andy Warhol, Yellow Banana*, cover for the Velvet Underground & Nico's Album of the Same Name (ACE Archive) e; 37td. *Jack Kerouac* (Grazia Neri, Milan) d; 37tr. *Frank Zappa* (Giovanni Canitano Photo) d; 38d. *Program for the Woodstock Festival*, New York (Gallimard) e; 38tr. *Janis Joplin* (Associated Press Photo) d; 38b. *Jim Morrison* (Associated Press Photo) d; 39. *Poster for the Isle of Wight Rock Festival* (Poppertoto) e; 40d. *Lyndon B. Johnson* (USAF Archives) d; 40tr. *The Rolling Stones in Altamont 1969* (Decca Archives, London) d; 40b. *Clash at Kent State University* (Könemann) d; 41t. *Malcolm X* (Eve Arnold Photo / Magnum / Agenzia Contrasto, Rome) e; 41b. *Martin Luther King* (Könemann) d; 42. *Cream* (DoGi Archive, Florence) d; 43tc. *Jimi Hendrix's Funeral* (Associated Press Photo) d; 43tr. *Leo Fender* (Leo Fender Archive) d; 43c. *Hendrix at Woodstock* (Atlantic / Universal, London) d; 44. *David Bowie Dressed as Ziggy Stardust* (RCA Limited) d; 45. Cover of *Black Sabbath's Album Black Sabbath* (Warner Bros. Records Inc.) e; 46l. *Joni Mitchell* (Giovanni Canitano Photo) d; 46r. *Jackson Browne* (Giovanni Canitano Photo) d; 47d. *Richard Nixon* (Associated Press Photo) d; 47tr. *Robert De Niro in Taxi Driver* (Columbia Pictures) e; 48. Cover of Genesis' Album *Fox Trot* (ACE Archive) e; 49tc. *Robert Wyatt* (Barrie Wentzell / Reptoto) d; 49tr. Cover of Pink Floyd's Album *The Wall* (EMI Records, Hayes Middlesex, England)

e; 50l. *The Cure* (The Cure Archive) d; 50r. *Interior of CBGB* (DoGi Archive, Florence) d; 51tc. *A Punk* (Robert Ellis / Reptoto) d; 51tr. *An Oil Yard* (DoGi Archive, Florence) d; 52td. *MTV Logo* (Music Television) e; 52bl. *Freddy Mercury* (Robert Ellis / Reptoto) d; 52c. Poster for the Film *Flashdance* (Paramount Picture Corporation) e; 52bc. Photo of the video clip *Thriller* by John Landis (Jackson Archive) e; 53t. *The Fall of the Berlin Wall* (Associated Press Photo) d; 53b. *Photo of a CD* (DoGi Archive, Florence) e; 54t. *Pet Shop Boys* (DoGi Archive, Florence) d; 54c. *Laurie Anderson* (Giovanni Canitano Photo) d; 55tc. *Brian Eno* (DoGi Archive, Florence); 55tr. *A Synthesizer* (Yamaha Music Media Corporation) e; 55b. *A Drum Machine* (Yamaha Music Media Corporation) e; 56. *R.E.M.* (Giovanni Canitano Photo) d; 57l. *Born to Run* (Eric Meola Photo) e; 57r. *Bob Geldof* (Farabola) d; 58td. *Afrika Bambaataa* (Corbis / Daniel Lane) d; 58tr. *Tupac Shakur* (Associated Press Photo) d; 59tc. *Prince* (Giovanni Canitano Photo); 59tr. *Niggers with Attitude* (Michael Johansson / Reptoto) d; 60a. *Dead Kennedys* (DoGi Archives, Florence) d; 60c. *Björk* (DoGi Archive); 61t. *Sub Pop Logo* (Sub Pop Records); 61b. *Peter Gabriel* (Giovanni Canitano Photo).

Cover (clockwise from top left):

1. 7. 2. 12tr. 3. 44; 4. *Rockier in Brighton* (1964) photo by G. Roger/D.R.; 5. 34; 6. 10; 7. 39; 8. 33tr. 9. 16; 10. 38tr; 11. 11; 12. *Debby Boone*, photo of *Pat Boone Family Group 1968* (IGDA); 13. 16b; 14. 29tr; 15. 11t; 16. 12t; 17. Cover of *We Are the World* (© United Support of Artists for Africa); 18. 45; 19. A psychedelic concert playbill (Edizioni La Repubblica); 20. 49tr.

Back Cover:
Andrea Ricciardi

目录

耀眼明星	4	36 艺廊中的摇滚
和平时期的美国	6	38 伍德斯托克音乐节
冒出叛逆分子	8	40 肮脏的战争
起源	10	42 电吉他奇才
新音乐的诞生	12	44 魔鬼的音乐
独立唱片公司	14	46 创作型歌手
猫王艾尔维斯	16	48 超越猫王
嚎叫	18	50 英国的骚乱
大兵艾尔维斯	20	52 MTV让收音机巨星没落
我叫鲍勃·迪伦	22	54 技术革新
传奇四人组	24	56 生来奔波
摇摆伦敦	26	58 贫民窟之声
新坏男孩	28	60 垃圾摇滚
继续前行	30	62 大事记
爱的夏日	32	63 音乐导听
划时代的唱片	34	64 索引

1. 詹姆斯·狄恩 (James Dean)
英俊、叛逆的演员，
在20世纪50年代成为
青少年的偶像。

2. 肯尼迪
(John F. Kennedy)
1960-1963年的美国
总统。

3. 马丁·路德·金 (Martin Luther King)
他领导了20世纪60年代美国黑人的民权运动。

4. 艾迪·苏利文 (Ed Sullivan)
电视节目主持人，猫王、披头士、大门合唱团 (Doors) 都在他的节目里有过历史性的演出。

5. 亚伦·弗雷德 (Alan Freed)
20世纪50年代的电台DJ，首先用“摇滚音乐”来指称这种节奏蓝调与乡村音乐融合的新音乐。

6. 查克·贝里与小理查德 (Chuck Berry, Little Richard)
贝里是第一位摇滚诗人，小理查德是首创“嚎叫”唱法的艺人。

7. 艾尔维斯·普雷斯利 (Elvis Presley)
尽管他不是20世纪50年代催生摇滚乐的人，却是不折不扣的摇滚之王。

8. 披头士合唱团 (Beatles)
来自英国利物浦的四个年轻人，在20世纪60年代为流行音乐带来大革命。

9. 滚石合唱团 (Rolling Stones)
特立独行的合唱团，让摇滚乐回复到它猛烈、凶悍的根源。

耀眼明星

从20世纪50年代开始，年轻人用以对抗上一辈的叛逆音乐——摇滚乐，彻底改变了流行音乐的面貌。摇滚乐是最受年轻人钟爱的共通语言，也是卫道者与传统人士攻击的目标。它反映了社会上的现象，有时甚至直接引发事端。

摇滚乐是20世纪60年代的抗议歌曲，也是70年代理想幻灭之声。承袭自美国黑人音乐的摇滚乐，活力十足、充满能量，它的形式与发展方向一再转变，有时表现出走向纯艺术的雄心，有时又回归传统的流行娱乐角色。

10. 鲍勃·迪伦
(Bob Dylan)

活跃于20世纪60年代，他向各个不同时代的音乐家们示范了流行音乐可以既成熟又有诗意。

11. 感恩而死
(Grateful Dead)
与地下丝绒合唱团

(Velvet Underground) 前者与20世纪60年代的嬉皮、迷幻风潮紧密连接，后者则深受纽约前卫艺术的影响。

12. 吉米·亨德里克斯
(Jimi Hendrix)

他在20世纪60年代末期，革新了电吉他的演奏方式。

13. 詹妮斯·乔普林
(Janis Joplin)

20世纪60年代她开创了摇滚乐史上空前热烈的演唱风格。

14. 性手枪合唱团
(Sex Pistols)

摇滚乐史上最“恶劣”的乐团，在1976年出道。

15. 齐柏林飞艇合唱团
(Led Zeppelin)

硬式摇滚与重金属之父，在20世纪70年代以麻辣、强悍的音乐登上排行榜顶端。

16. 布鲁斯·斯普林斯汀
(Bruce Springsteen)

他在安逸、伪善的20世纪80年代，扛起了无产阶级摇滚的大旗。

17. 科特·柯本
(Kurt Cobain)

虽然英年早逝，但是他的音乐理念与旺盛的活力仍然丰富了20世纪90年代的音乐。

❖冷战

第二次世界大战后，西方国家对社会主义国家推行的除战争以外的一切敌对活动的总称。在美国，参议员麦卡锡（Joseph McCarthy, 上图）公开指责那些涉嫌同情所谓敌人的知识分子、艺术家和知名人士，许多人因此丧失了工作，整个国家笼罩在一种盲目、狭隘的气氛当中。

和平时期的美国

20世纪50年代初期，美国像是古老神话中预言的自由丰饶之地。整个国家的财富、每一个人每年的平均收入，都有可观的增长。原本专属特权阶层专用的汽车、电器等产品，人人都用得起。从未有过的富足，似乎终止了过去贫富差距引起的冲突。著名的《生活》（Life）杂志评论道：“人人都心满意足。”人们认同了工作、家庭和秩序的价值所在，因为这些造就了经济奇迹。

❖电器用品

1940—1956年间，美国家庭的年平均收入从5000美元增加到7000美元，多出来的2000美元用来购买电器产品以及更多的一般消费品。

❖典型的美国家庭

1952年夏天，一个典型的美国家庭和他们摆在屋子前面的家当与奢侈品，父亲赚钱养家，母亲是家庭主妇，育有两个小孩。

❖流行歌手

陶乐丝·黛（Doris Day）、平·克罗斯贝（Bing Crosby）细致浪漫的歌声流传在全美国和乐的家庭中。

❖ 发型

父子都留军人式的发型，既舒适又方便。

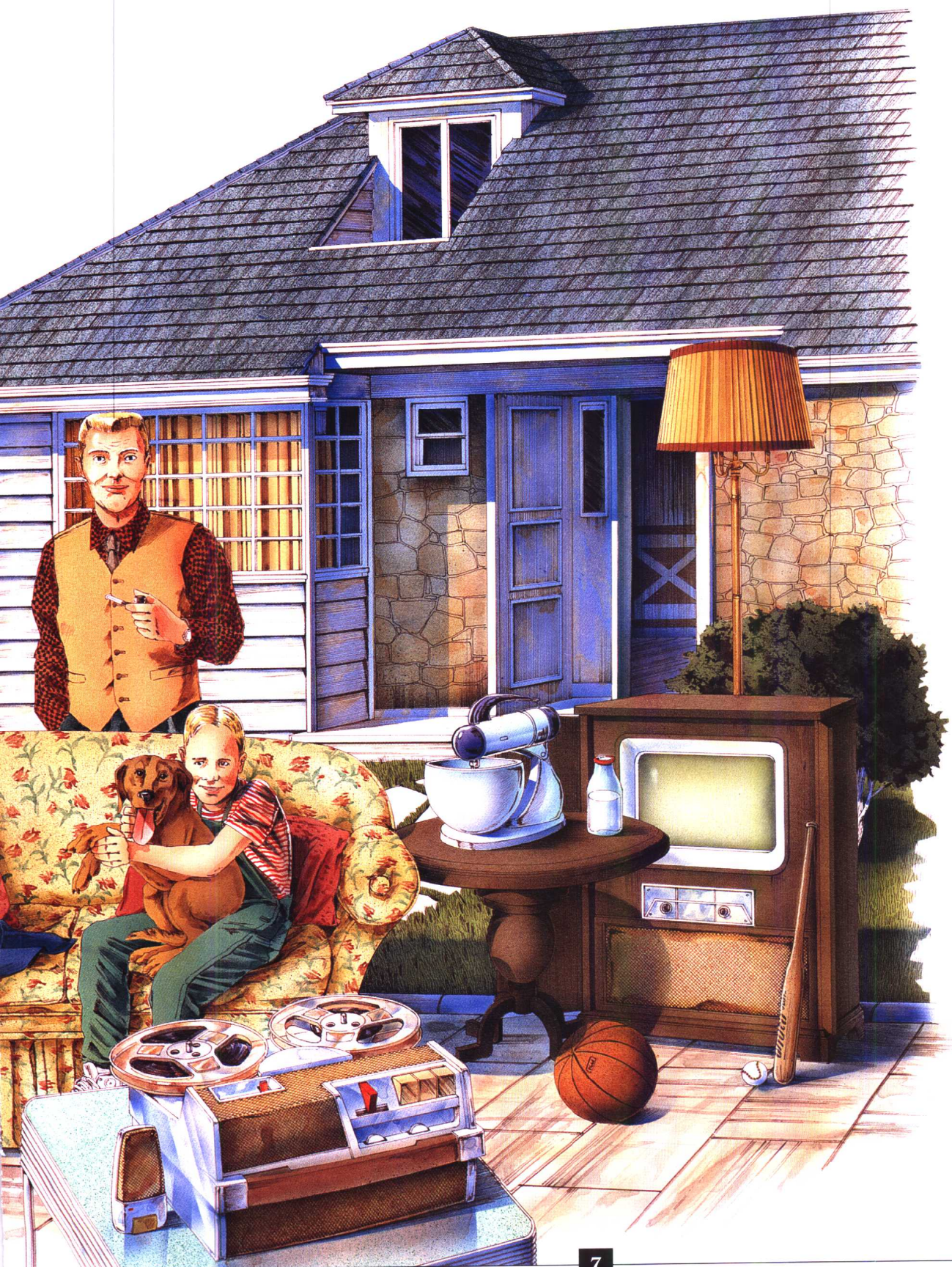
❖ 电视机

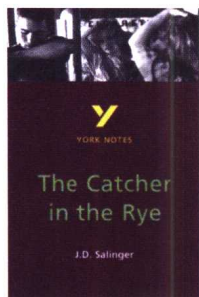
20世纪50年代的美国家庭拥有超过2700万台电视机，每天约有300个电视台提供近7个小时的节目。

❖ 流行音乐

20世纪50年代初期，软绵绵的流行音乐反映了社会表面上的祥和之气。当时的音乐注重旋律性，以平顺清澈的歌声为主，平·克劳斯贝、陶乐丝·黛（上图）和派瑞·柯摩（Perry Como）是这类音乐的代表人物，当时只有弗兰克·辛纳屈（Frank Sinatra）还有一些具创意的表现。当年的流行音乐可以分成三派：多愁善感派、肥皂剧派和轻浮派，完全不去尝试激发成年人或青少年的热情。从不提及情欲，而与常理相悖的爱情题材更是刻意避免。流行音乐界就是无休无止、不给大众选择余地地复制单一模式，操控大众的品味，此类唱片占据九成以上的唱片销售额。

冒出叛逆分子

一场意料之外的代沟冲突，在表面平静、美好的美国社会中爆发开来。“失落”而狂傲的叛逆青年，开始批评父母辈的价值观与生活方式，谴责他们的伪善、形式主义、盲目服从，以及近乎宗教狂热般的工作态度。年轻人就在这个时候建立了属于他们自己的宣泄热情和独特偏好的世界。摇滚乐这种崭新的音乐形式，在其中扮演了决定性的角色。这也要感谢经济的繁荣，它使年轻人有更多的钱满足他们追求享受与逃避现实的欲望，他们的心态也推翻了注重奉献与工作的传统价值观。

❖《麦田里的守望者》

阅读《麦田里的守望者》(The Catcher in the Rye)，仿佛成了现代青年的成年礼。这本已成经典的小说由美国作家塞林格(J.D.Salinger)写作，1951年出版(上图是美国版的封面)。通过描述一位敏感、才华洋溢却无法适应学校、家庭、社会和种规则的年轻人考尔菲德(Holden Caulfield)的冒险生活，塞林格创造出20世纪50年代青年人的典型形象。这样的年轻人几乎出自本能拒斥主流的美国价值观与行为。他们是“适应性差”的一群，就像考尔菲德一样，以懒散面对责任，以无私的慷慨和对弱者的同情，挑战崇尚竞争与成功的美国式神话。

❖苦恼的家庭

不过4年的光景，普通美国家庭的气氛已经改变，年轻的高中生充满叛逆精神，父母已经不再了解他们。

❖汽车电影院

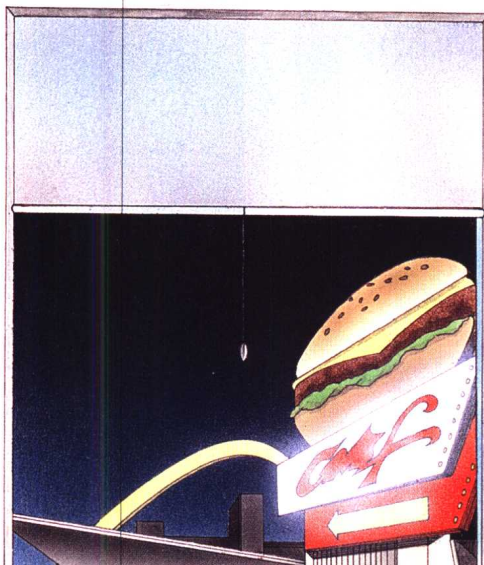
都是露天的戏院，观众可以开车进场，坐在汽车后座看电影。这是20世纪50年代美国年轻人热衷的玩意儿。

❖颠覆的音乐

摇滚乐成了年轻人世界专有的密码，成年人不得其门而入。

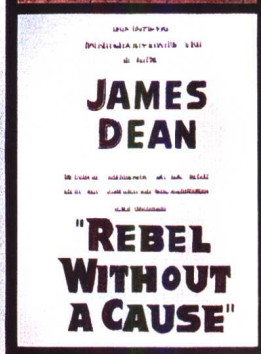
❖兜风

年轻人流行开车在城里兜风，车上收音机播放的摇滚乐成了他们的最佳伴侣。

❖标准服装

年轻人的标准服装是模仿詹姆斯·狄恩，在皮夹克里面穿着紧身白色T恤，而且不论是否在工作，都穿着紧身牛仔裤。

❖《不需理由地反叛》

十几岁的男孩疯狂地迷上詹姆斯·狄恩，他以《不需理由地反叛》(Rebel Without a Cause, 1955) 这部电影成为偶像巨星。电影成功塑造了一个典型化形象，讲述了一个脆弱的年轻人，因父母对他有成见而被误解的故事。

❖年轻人与广告

20世纪50年代的美国年轻人，对娱乐的需求仿佛是毫无止境。这个情况当然引起了广告公司的注意。广告公司发现，年轻听众比成年人更乐于消费。在这段时间，多数的广告都以年轻人为目标，迎合并且刺激他们的消费欲望。杂志和电视里出现的广告新潮，而且其图片和音乐的风格都为年轻人所喜爱。他们以此诱惑观众来购买跑车、皮夹克、马龙·白兰度(Marlon Brando)跟詹姆斯·狄恩穿的牛仔裤，以及“罪恶的”摇滚唱片。

上图是20世纪50年代的一张广告。

起源

❖1952年的芝加哥

在1952年寒冷的秋日清晨，长途巴士带来迁往芝加哥的新移民——大部分都是黑人，他们从让人窒息的南方逃出，到这里寻求更平和、富足的生活。

❖节奏蓝调

20世纪40年代，爵士乐从舞蹈音乐转型为以聆赏为主的雅致音乐。这一点让许多音乐家再度重视非洲传统音乐中的节奏性，因此蓝调的节拍变得更强烈，音乐也变得更有活力。一些音乐家，如丁骨·沃克（T Bone Walker）、马迪·沃特斯（Muddy waters）（上图），以及豪林·伍尔夫（Howling Wolf）开始在蓝调音乐中使用电吉他。蓝调逐渐开始依赖乐团来表现：由一个节奏组（低音大提琴、鼓、钢琴）来控制节奏，搭配吉他和萨克斯管等独奏乐器。这样的组合方式构成了摇滚乐的编制基础，也促进了节奏蓝调的发展。节奏蓝调这种歌声粗犷、歌词大胆的新风格与白人故作正经的流行音乐，形成强烈对比。

20世纪40年代，许多黑人离开了美国南部，那儿仍然充斥着敌意与种族歧视。他们来到北边的工业城市，随身只带着手提箱和简单的家当，有时也带把吉他。其中有一些人是乡村蓝调歌手，以木吉他伴奏，独唱着这种在非洲五声音阶与欧洲七声音阶中不断转换的混合音乐形态。在混沌的北方城市里，蓝调吸收了当地的气氛与喧嚣，电吉他和其他用电力扩音的乐器成为主流，节奏也变得更加生猛有力，于是一种被称为“节奏蓝调”（Rhythm and Blues,简称R&B）的新音乐形式诞生了。节奏蓝调再结合南方的流行曲风——“白人”的乡村音乐后，摇滚乐的革命就此开始。

❖来自南方

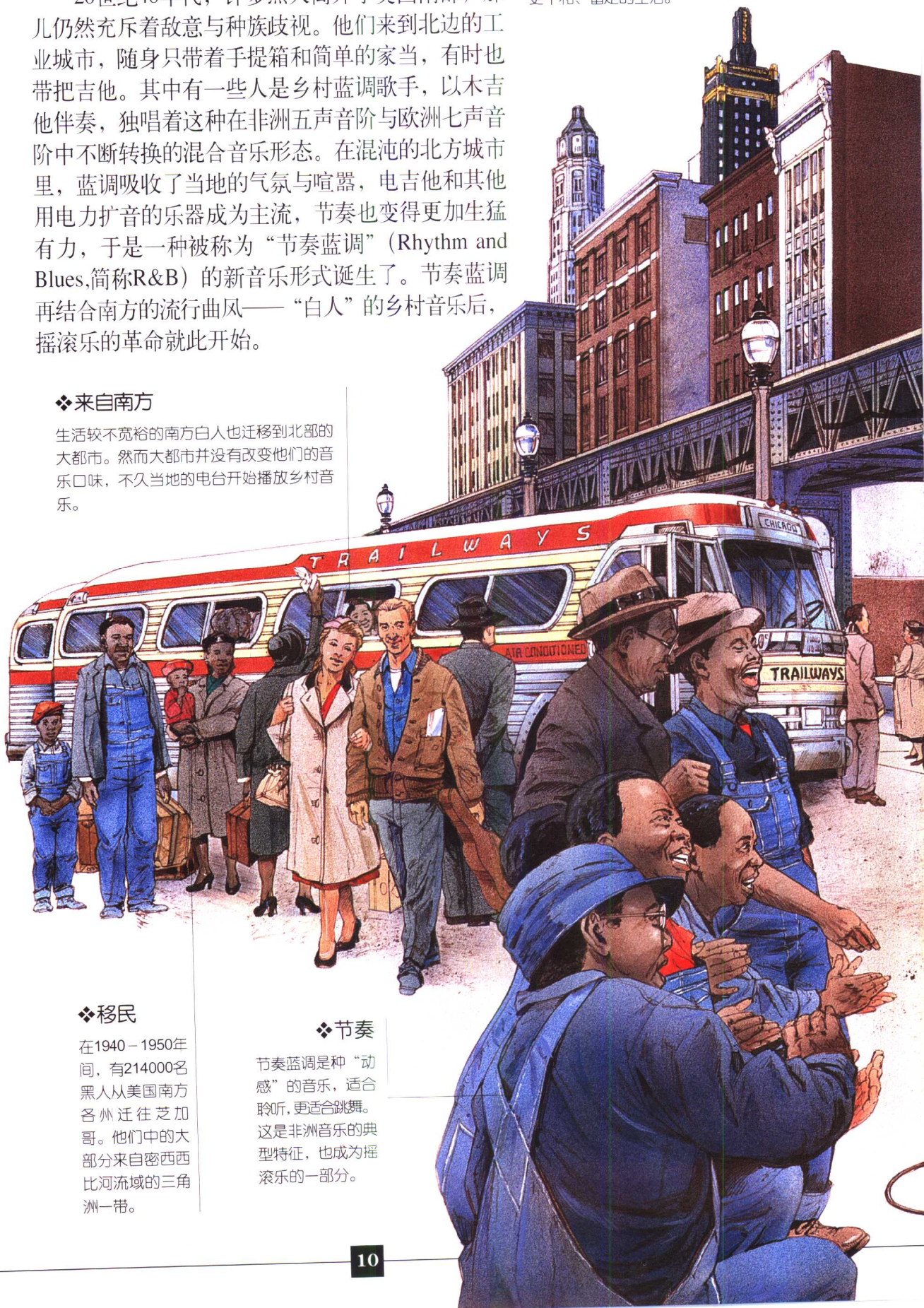
生活较不宽裕的南方白人也迁移到北部的大都市。然而大都市并没有改变他们的音乐口味，不久当地的电台开始播放乡村音乐。

❖移民

在1940—1950年间，有214000名黑人从美国南方各州迁往芝加哥。他们中的大部分来自密西西比河流域的三角洲一带。

❖节奏

节奏蓝调是种“动感”的音乐，适合聆听，更适合跳舞。这是非洲音乐的典型特征，也成为摇滚乐的一部分。

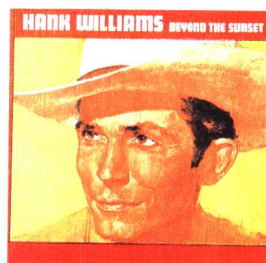

❖ 法茨·多明诺

(Fats Domino)

胖胖的、外表亲和平易，他创造出热闹而充满活力的节奏蓝调风格。他也是当时最受年轻白人喜爱的乐手之一。

❖ 乡村

20世纪20年代，在美国东南部乡村地区的白人音乐以弦乐器演奏为主，被称作“乡村音乐”（Hillbilly Music）。到20世纪30年代，乡村音乐已经受到蓝调和黑人音乐中的舞蹈节奏所影响。同样的，这也影响了其他流派的乡村音乐。以牛仔生活为题材的“西部”音乐，正反映出这种变化，产生了名为“西部乡村乐”的新音乐风格。到了20世纪40年代的末期，除了汉克·威廉斯（Hank Williams，上图）以外，乡村音乐大致脱离了黑人音乐的影响。但是比尔·海利（Bill Haley）的西部摇摆乐和“猫王”艾尔维斯·普雷斯利的“乡村布吉音乐”（hillbilly boogie），都在某种程度上吸取了黑人音乐中活泼的节奏，对日后摇滚乐的诞生具有重要的贡献。

❖ 节奏蓝调

电吉他和萨克斯管独奏是节奏蓝调的主要特征，成为新的美国黑人音乐的形式。

❖自动点唱机

被成年人厌恶并视为“噪音”的摇滚乐，一开始被禁止在客厅的留声机和收音机中播放，直到手提式录音机发明后它才有容身之地。年轻人多半在车库或自己房间中偷偷摸摸地听。

20世纪50年代，45转唱片问世后，自动点唱机就成为摇滚乐的另一个重要避难所，并受到空前欢迎。任何年轻人聚会的地方，都有自动点唱机，只要区区一角钱，就能让年轻人听着他们的新音乐——摇滚乐起舞，享受够大的音量、避开父母的监督。

上图是20世纪50年代的自动点唱机。

新音乐的诞生

由于越来越多的年轻白人对能够发泄精力、表现真实生活的音乐产生强烈的兴趣，他们开始到黑人音乐中探寻更活泼的音乐元素。最先留意到这种趋势的是各个地方电台的DJ（Disc Jockey）。约从1951年起各地电台开始播放轻快的节奏蓝调。

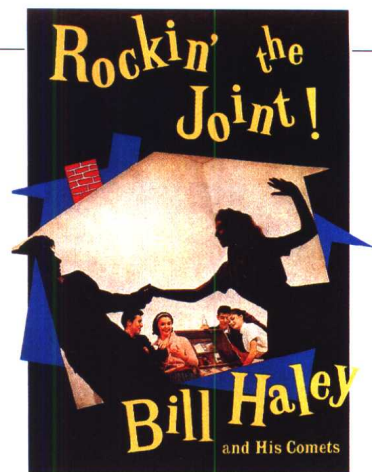
这些DJ当中，俄亥俄州克利夫兰市的WJW电台的亚伦·弗雷德首先用“摇滚乐”（rock and roll）这个词，来指称节奏蓝调以及早期节奏蓝调与白人乡村音乐尝试结合的音乐类型。短短几年间，节奏蓝调与摇滚乐开始上排行榜并大受欢迎。

❖纽约的WINS广播电台

亚伦·弗雷德（Alan Freed）成功地在广播中推广黑人音乐，获得克利夫兰年轻听众的热烈回响后，1954年受聘于WINS广播电台。

❖亚伦·弗雷德

他在1951年率先推广新式的音乐，大胆地播放节奏蓝调、举办摇滚音乐会和活动，赢得数以千计的年轻人信赖。弗雷德同时改变了DJ的风格，播音变得更生活化、更不同寻常。

❖比尔·海利与彗星乐团

比尔·海利的大名已经与典型的摇滚歌曲《绕时钟摇滚》（Rock Around the Clock）牢不可分了。1955年5月，这首曲子成为第一首在各大重要流行歌曲排行榜上名列榜首的摇滚歌曲。上图是专辑《摇滚舞台》（Rockin' the joint）的封面。

❖ 摇滚乐与种族歧视

1954年最高法院判决公立学校的种族歧视是违法的。

❖ 需求

白人民众对黑人音乐家查克·贝里和小理查德唱片的强烈需求，显示了摇滚正成为日益增多的反种族歧视年轻人的伙伴。

❖ 唱片公司决策者

由于如亚伦·弗雷德这样的DJ对年轻人的喜好有强大影响力，唱片公司为了让旗下艺人能够在广播中“曝光”，不惜以重金贿赂电台的DJ。

❖ 排行榜

两位弗雷德的同事正检视《告示牌》(Billboard) 杂志的排行榜。当时音乐被区分为几种不同类型，以适应不同群众需求：流行音乐、西部乡村音乐(受南方白人喜爱)，还有以黑人为对象的节奏蓝调。

❖ ASCAP与BMI

ASCAP是美国的艺人、出版商、作曲作词者组成的协会，负责与广播电台交涉每次播放歌曲该付给创作者多少钱。

1939年ASCAP和几家广播电台协议失败后，拥有多数走红艺人的ASCAP禁止电台播放他们会员的作品。为了对抗，几家电台另外设立组织，也就是BMI。BMI代表了早先不受重视的西部乡村音乐和节奏蓝调等音乐类型的出版商和作曲者。于是电台开始播放新式的音乐，包括美国黑人音乐，把后来构成摇滚乐基础的节奏和旋律介绍给一般大众。

上图是古董收音机。

❖ 45转唱片

黑胶木唱片(Vinyl-record)取代了旧的78转漆胶唱片(shellac record)。新的45转格式是由RCA唱片公司于1949年推出的，1955年当摇滚乐正盛行的时候，它的销售成绩立刻超越了旧的漆胶唱片。

❖ 查克·贝里 的歌词

查克·贝里(上图)是吉他手、歌者,同时也是个作词家,在摇滚乐史上地位比较重要。他的歌词受人喜爱有两个理由:一是使用单纯而个性化的词汇,描述真实生活里的故事;另一点是他深切地关注年轻人的世界。贝里通过摇滚乐拉近和年轻人的距离,这不仅是因为旋律令人兴奋,同时也因为他以一种直接的方式诉说出年轻人的世界。在《学生时代》(School Day, 1957)和《甜蜜十六岁》(Sweet Little Sixteen, 1958)里,他描绘了年轻人生活的各个方面,如:高中生活、对车子和新音乐的狂热、与成年人的冲突、对爱的梦想。故事都很简单,主角甚至可能很平凡,但让绝大部分的年轻人产生认同。

独立唱片公司

20世纪50年代初期,唱片工业被大型厂牌把持,这些“主流厂牌”致力于受众面广、利润高的流行市场。至于被称为“独立厂牌”的小规模唱片品牌,则是借着经营有本地支持者的地区性音乐类型来存活。独立厂牌很快就注意到年轻白人听众对节奏蓝调的强烈兴趣,他们相信节奏蓝调可以获得更大的市场占有率,事实也证明这是对的。独立厂牌扩大节奏蓝调的唱片产量,并支持摇滚乐的种种新试验,早期最成功的例子就是查克·贝里和艾尔维斯·普雷斯利。1956年,独立厂牌终于大获成功,摇滚乐的歌曲登上全美的流行歌曲榜。

❖ 查克·贝里

他算是摇滚乐最早的英雄人物之一。贝里在1955年到达芝加哥,遇见他的偶像——著名的蓝调吉他手马迪·沃特斯,沃特斯把他介绍给切斯兄弟。同年,贝里灌录他首张成功单曲《梅伯琳》(Maybelline)。

❖ 切斯唱片

(Chess)

在芝加哥录音界的传奇厂牌“切斯”,是个很活跃的独立厂牌。查克·贝里在那里试奏了电吉他。

❖ 风格

查克·贝里运用电吉他和弦,以节奏性的伴奏和令人惊奇的爆裂独奏,形成了他的个人风格。