

THE COMPLETE GUIDE TO THE MUSIC OF

欧美流行音乐经典指南

西蒙与加丰凯尔

PAUL SIMON AND SIMON & GARFUNKEL

〔美〕 克里斯·查里斯沃斯 著
李 秦 周榕兰 译

OMNIBUS PRESS

清华大学出版社

THE COMPLETE GUIDE TO THE MUSIC OF

欧美流行音乐经典指南

NA 623/07

西蒙与加丰凯尔

PAUL SIMON AND SIMON & GARFUNKEL

〔美〕克里斯·查里斯沃斯 著 李 秦 周榕兰 译

OMNIBUS PRESS

西安交通大学出版社

本书中文版由(英) BOOK SALES LIMITED 公司授权西安交通大学出版社独家出版发行, 未经出版者许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

本书中文版权通过上海市版权代理公司帮助获得。

图书在版编目(CIP)数据

西蒙与加丰凯尔/(美)查理斯沃斯著;李秦,周榕
兰译. —西安:西安交通大学出版社, 2000. 12
(欧美流行音乐经典指南)

ISBN 7-5605-1356-5

I. 西… II. ①查…②李…③周… III. 通俗音乐—简
介—美国 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 76588 号

*

西安交通大学出版社出版发行
(西安市咸宁西路 28 号 邮政编码: 710049 电话: (029)2668316)
西安煤航地图制印公司印装
各地新华书店经销

*

开本: 850 mm × 1 168 mm 1/48 印张: 3.875 彩插: 8 字数: 95 千字
2000 年 12 月第 1 版 2000 年 12 月第 1 次印刷
印数: 0 001 ~ 5 000 定价: 10.00 元
陕版出图字: 25-1998-121 号

若发现本社图书有倒页、白页、少页及影响阅读的质量问题, 请去当地销售部门
调换或与我社发行科联系调换。发行科电话: (029)2668357, 2667874

总序

欧美流行音乐以其最贴近生活、最贴近现实、最为百姓尤其是青年喜闻乐见而成为时代的音乐。它直面人生,从最微小的生活琐事到尖锐深刻的社会、政治话题,都有所涉及,也敢于涉及。它反映了人们的心声、人们的关注、人们的痛苦与欢乐、人们的不满与挣扎、人们的空虚与发泄。它更创造了许许多多人们喜爱的音乐形式,激荡和震撼着人的心灵,使人如痴如狂。在它的周围,每一时期都有着千百万计的歌迷追随。它的影响,并不逊色于政治家和影视明星。

随着中国的改革开放和对外文化交流的扩大,欧美流行音乐也像潮水般地

涌入中国。它曾吸引大批国人,使他们惊叹、振奋、激动并进而追逐效仿。一时间各种音带、像带、光盘碟片遍布全国较发达的城乡。许多青年人为之痴迷痴醉,歌迷星迷成群。人们互相交换、借用音带像带碟片,以欣赏最新歌曲为快事幸事。时至今日,欧美流行音乐在中国仍有十分广大的听众。

本套丛书之所以名为《欧美流行音乐经典指南》,是由于它是从英国 Omnibus 公司出版的 The Complete Guide of the Music of... 丛书精选翻译汇编而成的。全套丛书 10 册,每册评介一个乐队及其歌手从出道到成名以至丛书(原版)出版前的全部作品,时间跨度几近半个世纪。所选歌手或乐队,都是曾在一段时间独领流行乐坛风骚、乐曲常驻排行榜的巨星级歌手或乐队,有的至今仍活跃于世界流行乐坛。丛书作者们对乐队及歌手的

每一首作品的或主题、或风格、或背景、或影响、或特点等作了详解和评论,其中包括首次披露的许多不为大众所知的背景资料和评论观点。

翻译出版本套丛书,旨在为热衷于欧美流行音乐的听众和歌迷提供一个了解、欣赏、借鉴异域音乐文化的指南。尽管欧美流行音乐有着不同于中国、不同于中国港台流行音乐的欧美文化特点,但它的贴近现实、贴近生活、贴近百姓的内容,牵动和震撼人心的力量,优美流畅、慑魂动魄的旋律,强大的渲染气氛、调动情绪、娱乐群众的功能,仍在中国的听众、歌迷中有着巨大的影响,仍为中国的流行音乐所借鉴。当然,某些歌曲所反映的消极没落、腐朽颓靡的情调,应当做糟粕予以剔除。本套丛书,从总体上看,它比较客观公正地评介了各个乐队和歌手以及他们的成功、失败、喜悦、奋进、失

意和颓废,对听众全面了解这些乐队和歌手无疑是极有意义的指导。

实在地讲,这套丛书本是一个欧美流行音乐的导听系列,若能配以乐队和歌手的音带或碟片,将会给听众或读者一套完整的资料,但遗憾的是因种种原因未能实现对所选乐队、歌手作品的制做。好在现在市场上找到这些歌带或碟片,并不是一件十分困难的事,尤其对于欧美流行音乐的歌迷来说,就更不困难。喜爱欧美流行音乐的读者,经常通过磁带、碟片或媒体欣赏歌曲的听众,有着这一套中国独家出版的《欧美流行音乐经典指南》,于休闲、于工作间隙,领略欧美流行音乐文化的底蕴,感受欧美流行音乐的情调,聆听欧美流行音乐的旋律,当是一件十分惬意的事情。

编者

2000.10

目 录

简介	(1)	痴狂依日	(97)
早期录音作品	(7)	淘气小马	(107)
西蒙与加丰凯尔	(17)	刻骨铭心	(113)
星期三凌晨三点钟	(17)	恩赐之地	(123)
寂寞之声	(27)	圣人之歌	(139)
鼠尾草、迷迭香与百里香	(37)	演唱会专辑	(149)
毕业生	(47)	现场录音	(149)
书镇	(52)	中央公园演唱会	(153)
浊水桥	(65)	保罗·西蒙中央公园演唱会	(161)
保罗·西蒙	(75)	西蒙和加丰凯尔走红歌曲汇编	(165)
保罗·西蒙歌曲集	(75)	菁华录	(173)
保罗·西蒙	(79)		
西蒙之歌	(89)		

简 介

“我尽量避免草率”。这是 1975 年当我提出他是流行乐坛最突出的完美主义者时,他经过三思而做出的回答。留有余地是西蒙音乐的一大特点,正如他将讲究精确的风格注入作品,有意识地采用低音这一惯用手法,使得公众接受了西蒙作为一位平和、严谨的音乐人这一形象。他在商业收入、音乐创新与自己严谨的艺术风格上求得了和谐统一。

保罗·西蒙并不多产。30 多年来几乎没有什么作品问世。近年来,他仅录制了 150 余首歌曲,其中一半是同从前的老搭档、歌星阿特·加丰凯尔 (Art Garfunkel) 合录的,其余为独唱作品,年均创作不到 5 首歌曲。因其中大多数录制于 1965 年至 1975 年,近 20 年来几乎没有什么作品问世。老实说,近十年来西蒙仅发表了两张新专辑,引起轰动的“恩赐之地”(Graceland)及其后续作品“圣人之歌”(Rhythm of The Saints)和一部 1991 年纽约中央公园的现场录音专辑。

保罗·西蒙的作品分布于其音乐生涯中的四个不同阶段。第一阶段着实很短暂，是汤姆与杰瑞(Tom & Jerry)的合作者(阿特·加丰凯尔)。这是一首现今已为世人遗忘的疯狂爵士乐二步曲。那时他们衣着整齐，留着平头，扎着领结，以一首“玩跳背游戏的小女生”(Hey Schoolgirl)而小有名气。他还录制了一部现在已绝版的专辑。西蒙我行我素，一切听其自然。

五年之后，他俩以西蒙与加丰凯尔这一引人注目的名字出现，这种合作一开始便风雨飘摇。他们看上去像富于思考的大学生，纯情的演唱似乎令班上的每一个人都嫉妒。他们彬彬有礼，举止文

雅，表情严肃，令人不可思议。西蒙与加丰凯尔的表演在20世纪60年代很受欢迎。尽管保罗·西蒙做了很大努力，他们还是难以摆脱一些模式。当然西蒙无疑是主打乐手，谱写几乎所有的歌词，提供吉他伴奏，演奏技艺举世无双。加丰凯尔将自己局限于出色的男高音合声，偶尔承担史诗演唱的独唱工作。西蒙与加丰凯尔合作的录音，一般由工程师罗伊·赫利和西蒙自己制作，其清晰度与质量为音乐界树立了一个楷模。他们许多最为著名的歌曲成为流行经典，在电梯上及机场候机大厅里都随处可闻，人们有意无意间总会哼上几句。

由于积怨太深，1970年《浊水

桥》(*Bridge Over Troubled Water*) 发行后他们便分手了。这是一部全球销售量逾 900 万的专辑,在当时乐坛上是史无前例的。仿佛是最终摆脱了束缚,西蒙沉浸在《浊水桥》带给他的成功喜悦中。之后便开始了他成功的独唱生涯——录制了 6 部令人震惊的、极受欢迎的专辑,在艺术及商业收入上取得了不同程度的成功,直到 1983 年销售开始下降,他似乎进入了一个死胡同。于是西蒙退而构思他的目标,找到了新的灵感,花了 3 年时间便使自己进入了整个艺术生涯中的鼎盛时期。

发行于 1986 年的《恩赐之地》是西蒙的经典之作,在艺术上极其成功。现在看来,自他和加丰凯尔

16 年前一起为《浊水桥》专辑录制秘鲁民歌“老鹰之歌”以来,取得这样的成功是完全可能的。在他的独唱作品中,西蒙越来越着迷于第三世界的音乐与节奏。在《恩赐之地》中,他摒弃了以往所有的个人风格及流行歌曲词曲作者的背景,接受了索维脱(Soweto)音乐的影响。最后,他仿佛已摆脱掉了西蒙与加丰凯尔的影子,尽管有时在演唱会上向观众鞠躬,极不情愿地唱首老歌以答谢观众的要求。

几年前,当观众要求他重唱夕日金曲时,保罗·西蒙曾在伦敦皇家阿尔伯特音乐厅的舞台有些勉为其难地说:“我不是自动唱机。”30 多年的音乐生涯,已使他有权利无视观众的要求,做自己想做的

事,截至发稿时,据报道他正在创作一部舞台音乐剧,以实现长久以来的梦想。像所有伟大的流行音乐作家一样,他不愿躺在过去的功劳簿上,总是追求在新的领域里有所突破。这就是他魅力不减的原因——这就是他能从 20 世纪 60 年代末 70 年代初涌现出的流行音乐作曲家中脱颖而出的原因。在避免草率的过程中,他形成了自己的风格。

我在此感谢帕特里特·汉弗尼斯(Patrick Humphnes)协助本书所做的调查工作。鉴于他的录音的销售情况及评论家的指责,很少有关于他的文学作品问世。但

Patrick 写的保罗·西蒙传记《幻想中的男孩》(*The Boy In The Bubble*) (Sidgwick & Jackson, 1988) 对我们提供了很大帮助。其余的还有:维多利亚·金斯顿(Victoria kingston)所著的《西蒙与加丰凯尔回忆录片段》(*Simon & Garfunkel: The Defective Biography*) (Sidgwick & Jackson, 1996) 及斯潘塞·雷(Spensor Leigh)的《保罗·西蒙今昔》(*Paul Simon Now and Then*) (Raven Books, 1973)。还应感谢克里斯·艾伦(Chris Allen),他在“恩赐之地”,“安德鲁王”及“戴伏·麦卡李尔”上的观点对我们大有启发。

早期录音作品

现在的人们一般认为西蒙和加丰凯尔 不知从哪里冒出，一夜蹿红。他们的第一张单曲风行一时。其实，至少在 Billboard 杂志 1965 年 12 月宣布《寂寞之声》(*The Sound of Silence*)名列金曲排行榜首之前，西蒙曾经历了漫长的音乐学徒生涯。

开始，就像汤姆与杰瑞一样，的和弦——“Hey-bop-loo-chi-bop 保罗·西蒙与阿特·加丰凯尔是邻居。那时流行音乐从纽约市郊的那种深度的歌曲的人来说，“战后皇后大道流行开来，于是他俩便在的雷尼和吉格特·玛格丽特领着他们的狗”(Renee And Georgette Mageritte With Their Dog After The War)的作者的想象力，抑或是《幻想中的男孩》作者的创造力

都显得微不足道,但每个人必须找到一个切入点。据说,继“玩跳背游戏的小女生”之后还有一张 Tom & Jerry 的专辑,但如泥牛入海,和那张单曲一样没有在英国发行。这张专辑是否存在已无从查考,但 1967 年英国的匹克威克唱片公司(Pickwick Records)要么是再版,或者是重新制作了一部将所有汤姆与杰瑞歌曲收集到一起的专辑,附有一张令人疑惑的近年的照片,并附言说这是西蒙与加丰凯尔的早期重要作品。西蒙意识到舆论愈发对其不利,便禁止发行这张专辑,自此市面上再也没有正式发行的这部专辑了。

继汤姆与杰瑞之后,西蒙继续穿梭于纽约流行乐的圣地 Bill

Building 附近,现在他的办公室就设在那里,为不少小的独立音乐团体制作录音,使用的假名是杰瑞·兰迪斯(Jerry Landis),并自称为 Tico and The Triumphs 的录音工作室乐队。他曾以楚·泰勒(True Taylor)的名字出了一个乡村摇滚乐单曲,听起来与保罗·西蒙的风格大相径庭。然而,这些单曲的录音已不复存在,当然对有兴趣收集这些东西的人而言,花些心思在黑市上还是能买到的。

这些录音作品中许多结构非常相似,要么是基于传统的 dop-wop 风格,这种风格由于 Frankie-Lymon & The Teenagers 及 Dion & The Belmonts 而扬名;要么是普通的 I-VI-IV-VC(C 键,C 和弦,

Am, F 和 G) 民谣相继进行, 如马蒂·怀尔德(Marty Wilde)著名的英国流行歌曲“多娜或甲壳虫”(Donna or The Beatles), “这个男孩”(This Boy); 或者是随处可见的猫王影响, 如 The Everly Brothers, Dion, Buddy Holly。这一切都带有那个时代的特点, 即 20 世纪 50 年代末流行音乐取代摇滚乐, 一些极富进取精神的人利用音乐来唤起十几岁多愁善感的女孩子的共鸣。人们创作出的叙事曲大都希望能由当时面目和善的偶像级歌星来演唱, 如弗兰基·艾弗伦(Frankie Avalon, Fabian)及鲍比·威(Bobby Vee)。

尽管许多早期作品以保罗·西蒙后期的创作标准来衡量显得微

不足道, 但是轻易忽略它的存在也是错误的。这是西蒙音乐的起点, 就像“汉堡”(Hamburg)对于甲壳虫乐队一样。当他出入于那些小音乐室、录音公司办公室及大型音乐制作中心时, 当他倾听周围发生的一切时, 他摸着了门道, 这为他数年后站稳乐坛打下了基础。他学会了怎样制作歌曲, 什么是商业运作、什么是陈腐的、什么是人们可以接受的。他还弄清了怎样做音乐生意, 怎样生存。这就是保罗·西蒙与他同时代人的差异之处——他早年从未因签过不利的合同而卷入版权之争。

现在看起来可能有些不可思议, 这些歌曲及当时录制的环境乃是保罗·西蒙音乐生涯的基础。这

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertonghook.com