

人文
書房

FIRST & BEST 系列

第一套

et

上海文化出版社

周立军 + 刘均 + 李伟 著

/ The Laussanne concert / 人与神 / Siss-Tindens Love 永恒的柔弱 / Hages-Trank 脆弱的心俱乐部乐队 / Son Perpet's Lonely Hearts Club Band 承受之重 / Music for Torchino With Billie Holiday's 不怀疑怀疑一切 / Pallas Dr's Changes / Moon Live 月人飞行 / Bird 鸟头草 / Hages-Trank 吉他的人 / 24 night 四入自己 / Tada 混到头了 / Lucia Vista Social Club 舞出我天地 / October Road 雾 / The flaming 影像与音乐完美的统一 / The joshua tree 心优雅不起来 / The phinn and The Stags 自由的诞生 / The Red Birth of The Cool 小酒馆里的陌生人 / Albernare 举着羽毛的男人 / You are next to the moon 建立信仰 / 180 (ann 大蓝色 / In The Fish 再来一杯 / jazz Lounge 我的太阳从西边升起 / Eternal Returns 与撒旦同在 / Hoeckl / Ross 撒悟 / Aruoka 你能看见什么 / Silver Side / Loving With The Past 他是超人 / Brevane Mutho 吉他大鼓 / Redheads and Blues 碎之美 / Tooth Winklow 灵感源自 / Quince 拯救

FIRST & BEST 系列

周立军 刘均 李伟 著

第一

套

et

上海文化出版社

图书在版编目(CIP)数据

第一套/周立军、刘均、李伟著. - 上海:上海文化出版社,2004
ISBN 7-80646-748-3

I. 第… II. ①周…②刘…③李… III. 唱片-封面-设计-作品集-西方国家 IV. TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 141945 号

责任编辑 汪冬梅
装帧设计 YVONYE

书 名 第一套
出版发行 上海文化出版社
地 址 上海市绍兴路 74 号
邮 编 200020
电子信箱 cslcm@public1.sta.net.cn
网 址 www.sicm.com
经 销 新华书店
印 刷 上海丽佳制版印刷有限公司印刷
开 本 787×1092 1/20
印 张 $10\frac{1}{5}$
图 文 204 面
版 次 2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷
印 数 1—5,100 册
国际书号 ISBN 7-80646-748-3/J·145
定 价 29.80 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系
T: 021-64855582

唱片的阅读

老古典乐迷辛丰年曾经将唱片称为“书”。在他看来，与其说唱片是拿来聆听的，还不如说唱片是等待阅读的书籍。在过去的数十年中，从传统的黑胶密纹唱片转向数字技术的CD光盘，再到如今的网络下载，人们听音乐的方式一直在变化。但是唱片的魅力却依然不减。在资深乐迷看来，唱片绝不只有音乐而已。小小的塑料盒子里所承载的绝不仅CD片而已，更有精彩绝伦的唱片封面、内页设计、独特的唱片包装、乐手介绍的文字，以及那些设计凸现出来的艺术设计潮流……恰恰正是这些，最终使得唱片超越了聆听的界限，直奔阅读而去。

19世纪末畅销的意大利歌剧明星卡鲁索唱片封面上仅仅是卡鲁索自己的照片而已，而现在日本前卫音乐家秋田昌美的唱片却可以放在水里。唱片封面设计对乐迷来说，如同一扇神秘的音乐大门。在一张张唱片封面中蕴藏了太多的秘密：歌手、音乐风格、艺术暗示……凭着唱片封面，资深乐迷完全可以判断出唱片的音乐风格来。唱片封面对于音乐而言，宛如音乐华丽的外衣。对于乐迷，更像是一种深深的诱惑。在资讯贫乏的年代，乐迷们只能凭着唱片封面来判断唱片的优劣。因此，看唱片封面就像找人看相一样，乐迷会从封面中读出一张唱片的未来命运：也许是只会听一遍的唱片，也许是茫茫碟海之中的宝物，你也许会因此狂喜、懊丧、愤怒、惊讶……唱片封面设计几乎成就了一张唱片的命运！这带来的是不仅仅是区区的销量或者名声，更有音乐的命运，这足以让人惊心动魄！

如同音乐被分为摇滚、爵士、古典、世界音乐等风格一样，唱片封面的美学也被区分开来，更有不少平面设计师因此成为设计界的翘楚，带动一时的设计风潮。譬如著名摇滚乐队yes的御用设计师 Roger Dean（罗格·迪恩）、譬如4AD的V23设计小组……《第一套》所带来正是当今唱片设计不同理念的碰撞、交汇，让乐迷们从所选的100张封面窥探到唱片封面设计的美正是我们的目的。也只有面对这些从四五千张唱片中挑选出的封面时，我们才有理由相信我们已经过滤掉了不必要的水分，将最美的部分呈现了出来！

刘均

2004年11月

目录 contents

壹：我在人群中找寻自己

- [2] 厚而践行 / *Moanin*
- [4] Tango:灵魂在躲闪 / *The Lausanne Concert*
- [6] 人与神 / *Axis:Bold As Love*
- [7] 坚硬的柔弱 / *Bags&Trane*
- [8] 佩伯军士孤独之心俱乐部乐队
/ *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band*
- [10] 承受之重 / *Music for Torching With Billie Holiday*
- [12] 我在人群中找寻自己
/ *The Prodigious Piano of Bobby Enriquez*
- [14] 选择 / *As Time Goes By*
- [16] 怀疑怀疑一切 / *Palais Des Congres Aznavour Live*
- [18] 巨人飞行 / *Bird*
- [20] 墙头草 / *Duets*
- [22] 面容的六种方式 / *Phil Collins Hits*
- [24] 两人自己 / *Frida*
- [26] 混到头了 / *Buena Vista Social Club*
- [28] 舞出我天地 / *October Road*
- [30] 雾中的风景 / *Leif ove Andines*
- [32] 噪海中的纯净一滴 / *Grace*
- [34] 脸 / *Artificial Intelligence*
- [36] 你闭嘴 / *Boom Boom*
- [38] 美是隐藏着的 / *Erik Satie*
- [40] 失踪的耳朵 / *Joni Mitch*
- [42] 行为艺术遗书 / *Hits*
- [43] 缓慢乐章 / *Largo*
- [44] 拾荒者的梦 / *The Ragpicker's Dream*
- [46] 神的戏剧 / *Scenes Form A Memory*
- [48] 深夜之歌 / *CheIsia Gir]*
- [50] 河流 / *Rediscovered Blues*
- [52] 人·兽 / *Human Beings*
- [54] 皇帝的新衣 / *Alien Love Secrets*

- [56] 我的爱 / *The Hurting*
- [57] 影像与音乐完美的统一 / *The Joshua Tree*
- [58] 心优雅不起来 / *The Pilgrim And The Stars*
- [60] 自由的诞生 / *The Real Birth of The Cool*
- [62] 小酒馆里的陌生人 / *Mule Variations*
- [64] 举着刀叉的男人 / *Voodoo Soup*

贰：永远的回声

- [68] 脑轻松 / *After The Rain*
- [70] 飞行者 / *Cool13*
- [71] 两只手，两个人 / *Into The Labyrinth*
- [72] 精神之旅 / *Himalaya*
- [73] 鸟与梦的飞行 / *Le Peuple Migrateur*
- [74] 城市噩梦 / *In The Flesh*
- [76] 再来一杯 / *Jazz Lounge*
- [78] 永远的回声 / *Eternal Echoes*
- [80] 黑暗中，一朵黑玫瑰 / *Violator*
- [82] 负梓前行 / *Led Zeppelin IV*
- [84] 骤雨后的凄凉和孤寂 / *What's next to the moon*
- [85] 一团火焰 / *A Man About A Horse*
- [86] 建立信仰 / *Big Calm*
- [88] 天堂的颜色 / *Release*
- [90] 时间之子 / *OVO*
- [92] 心 / *Pillow Lips*
- [94] 初步 / *A Collection of Great Dance Songs*
- [96] 不管怎样 / *A Lounge Selection By Blue Note*
- [98] 期望 / *Amused To Death*
- [100] 终结 / *The Chieftains*
- [102] 走钢索的人 / *Glenarry Glen Ross*

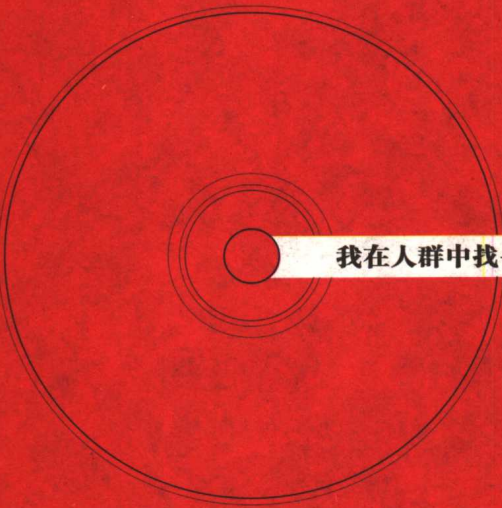
叁：溶解于天空的灰蓝

- [106] 醒悟 / *Awake*
- [108] 你能看见什么 / *Silver Side Up*
- [110] 风中舞笛 / *Living With The Past*
- [111] 灵感源自 / *Quinet*
- [112] 他是强人 / *Besame Mucho*
- [113] 处女座的清晨 / *Virgo*
- [114] 吉他太极 / *Ballads & Blues*
- [116] 低调之美 / *Love*
- [117] Hi, 切! / *Viva Cuba! the Heart and Soul of Cuba*
- [118] 拯救 / *Saved*
- [120] 生活多美好, 你准备好了吗? / *Black Market*
- [122] 爱的种子的解读 / *The Seeds of Love*
- [124] 冲撞 / *Vapor Trails*
- [125] 梦与现实 / *Trespass*
- [126] 把世界停下来, 我要下车 / *O.K.*
- [128] 溶解了一半的诞生 / *Aion*
- [130] 多重奏 / *Zooropa*
- [132] 意识的荒原 / *Desert Poems*
- [134] 悬浮的梦境 / *Dead Bees On A Cake*
- [136] 盒子 / *Pandora's Box*
- [138] 拆卸 / *Demoution*
- [140] 玩偶 / *Innuendo*
- [142] 挺起 / *Adaptation*
- [144] 诅咒 / *McmxcVIII*
- [145] 意识的深处 / *Yesstory*
- [146] 碎之美丽 / *100th Window*
- [147] 黎明的面具 / *Silent Feet*
- [148] 心灵音乐 / *The Soul Cages*
- [150] 出游 / *Cafe De1 Mar8*
- [152] 天使合唱团 / *Matriarch of The Blues*
- [154] 尊严的歌唱 / *Graceland*
- [156] 影子 / *The Water Is Wide*
- [157] 词语的黎明 / *Imaginary Day*
- [158] 熄灭天空的眼睛 / *The Sky Is Gone Out*
- [160] 坐看云起 / *Speaking of Now*
- [162] 与旗杆同在 / *Howl, U.S.A*
- [164] 弹吉他的人 / *24 Night*
- [166] 凝视者 / *Let The Power Fall*
- [168] 瞬间完美 / *Standards Live*
- [170] 钢琴后的守望者 / *Wonsapona Time*
- [172] 无限的接近 / *Dawn Upshaw*
- [173] 秋天的演奏者 / *Bolling Rappelli*
- [174] 焦灼 / *Millennium Bell*
- [176] 疲倦 / *Harvest Moon*

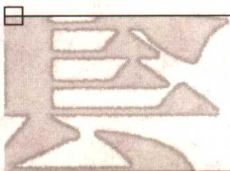
附录：世界知名唱片公司选介

- [178] 听音乐比看电影还电影——Winter&Winter
- [180] 寂静之外最美丽的声音——ECM
- [182] 聆听世界的心跳——Real World
- [184] 点燃你的激情——Triloka
- [186] 新世纪最佳典范——Windham hill
- [188] 坚持独特理想与风格的——BIS
- [190] 蓝色之音——Blue Note
- [190] 爵士神韵——Verve
- [192] 无尽的高原——Nonesuch
- [194] 工业时代的玫瑰——4AD

我在人群中找寻自己
表情给了许多答案
选择在结果后履行
坚硬的柔软之重
不需要怀疑，不需要摇摆，不需要伪装
面对两人的自己

我在人群中找寻自己

STEREO

MOANIN' ART BLAKEY AND THE JAZZ MESSENGERS

Art Blakey

Moanin'

Jazz (爵士)

Blue Note

1987

体例说明:

以上唱片信息依序为
乐队/歌手名→唱片名→
音乐类型→唱片公司→
发行时间。

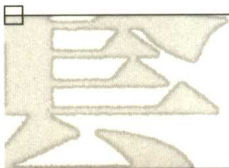
Moanin

厚而践行

ART Blakey (阿特·布雷基), Hard Bop (硬波普) 爵士乐的精神领袖。他的名字让爵士尊师 Miles Davis (迈尔斯·莫维斯) 感叹道: “假如阿特·布雷基会过时的话, 那我就成为白人了。” 布雷基对爵士乐历史有两项重大贡献: 一是他仿如火山般的打鼓技巧。他能将鼓抡得天响, 而节奏感“敏锐”到至细, 音色的变化达到无穷。聆听他的击鼓, 你的耳膜除了充满旋律的振动外, 内心也只有振奋了。二是他的“爵士使者”乐队。这个乐团从20世纪50年代至90年代都不断有作品推出, 是爵士乐发展史上举足轻重的乐团之一。作为领导者的布雷基, 在“爵士使者”乐队为爵士乐手建立了一个坚实的摇篮, 多年来不断地维系着爵士乐之热力特质与精致编作, 在他的“学校”毕业的优秀乐手, 从早期的 Wayne Shorter (韦恩·肖特)、Woody Shaw (伍迪·修)、Joanne Brackeen (乔安妮·布拉肯) 到近期的 Wynton Marsalis (温顿·马萨利斯)、Branford Marsalis (布兰福德·马萨利斯), 都成为爵士乐使命传承的信差。

这张专辑的经典, 从封面中便得到了答案, 阿特·布雷基表现出一贯的自信、坚毅、安定, 没有历史的尘埃或者所谓世事的沧桑将其遮蔽。掩藏在之后的力量是做人的尊严和巨大的实力。他有着切·格瓦拉一样忧郁而充满信念的表情和眼神, 也怀有同样的尘世基督之心。

时间虽然将他带走了, 但我们怀念和崇敬他, 做人的厚道不在嘴上, 行动证明一切。

Astor Piazzolla

The Lausanne

Concert

Tango (探戈)

Milan

1996

Astor Piazzolla是阿根廷著名的手风琴演奏家，将古典引入了探戈音乐中，使探戈变成了真正的艺术。这是他在巴黎演出的现场录音版。

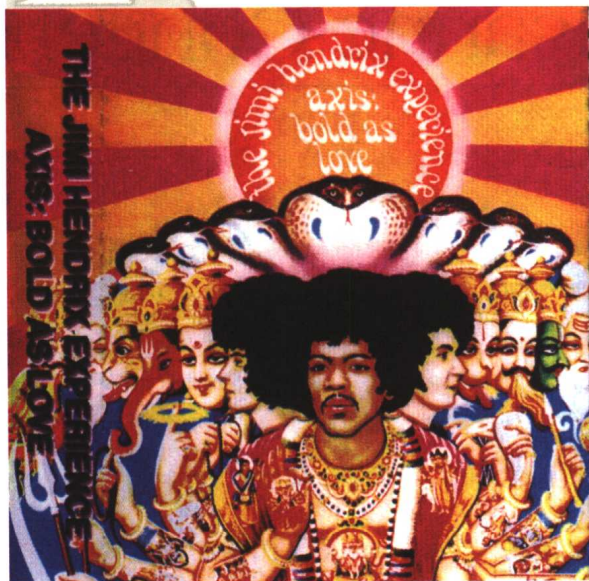
The Lausanne Concert

TANGO: 灵魂在躲闪

ASTOR Piazzolla (阿斯朵尔·皮亚佐拉) 将 Tango (探戈) 从妓院、舞厅搬进了音乐厅, 也将藏在舞步里的一段历史演奏了出来。将脚尖滑动的寓言放在房间里, 让疲惫的灵魂在舞裙中解脱。夜晚街头起舞总有冷峭的姿势, 拉开舞者最初的面纱。伟大的舞者只能来自街头, 来自晦暗的角落。即便舞步是无名的, 可我们仍要承认, 污秽中才有真的诗篇, 辛酸的故事蕴藏着伟大的舞蹈。那旋转的舞步看上去只是在男女之间, 他们双手抓住的并非是对方, 而是他们之间的联系。舞步让生命暂时有了血液, 有了片刻的飞行。

只是一瞬, 舞步就打开了所有的悲剧和喜剧, 再一颤, 原来是无所不在的空旷, 是老去的皱纹, 是生命无尽的哀伤。舞蹈在把生命歌唱, 痛苦、喜悦、寻找与遗失其实都是一种舞蹈。人像被什么抛开, 不知所终。人们只是习惯了在舞步中相望, 等待生命中的奇遇。这让人们永远拥有了一种感激, 往事失去了时间上的距离。人对人就是时间的影子在闪, 仿佛夏天海滩上不断冲上来的沙子, 堆积着沧桑, 而沧桑是一次意外相约, 一次偶然的聚会, 是等待中的舞蹈, 时间也在起舞, 突然多了出来。

The Jimi Hendrix Experience

Axis: Bold As Love

Rock (摇滚)

MCA

1969

Jimi Hendrix (吉米·亨德里克斯) 近乎一次性燃烧的音乐演奏专辑，癫狂、绚烂，不可复制。

Axis: Bold As Love

人与神

这始终是心怀野心的伪装者的不知疲倦的游戏，始终以模仿替代不存在的神祇游戏。拙劣的行为总是隐藏着对彼岸的向往和随之而来的无所不在的想象。比如，出生在火星，肋生双翅，飞翔，常在异国漫游的象人，足生莲花，一步一朵莲花的布道……神的完美吸引了足够多的迷乱的眼神。那一双双眼睛射出的光芒，除了欲望就是欲望本身给予的短暂的安宁。对于欲望无法给予的，人们就说“神赐”。为了让这一切看起来贞静纯洁，人们寻找出赎读的永久替身——神祇，而实际上，那神祇正是现实中的所有人，是所有人本质的集合与映像。去除了神秘的外相，真正的生活，短暂的生活，被关注的生活，才是神祇的真相。

Milt Jackson & John Coltrane

Bags & Trane

Jazz (爵士)

Atlantic Jazz

1959

Bags & Trane

坚硬的柔弱

爵士乐史上两个最伟大的硬汉，相遇在《Bags & Trane》专辑中，他们没有让我看到更硬、更男人的对决，而是领略到了一种静如湖水般的柔弱和宁静。

简单的构图，经典的摄影，恰到好处的表现，以及表里如一的统一，综合成一幅深具内涵的平面设计。John Coltrane（约翰·科特兰）忧郁、无助的表情，没有了以往那种Jazz领袖人物的硬朗和叱咤风云，而是平添了一种常人所具有的柔弱的高贵。他的左面颊轻轻地靠在Milt Jackson（米尔特·杰克逊）高大宽广的后背上，像是一个受伤的孩子寻求巨大的精神慰藉，而打在右面颊的强烈光线丝毫未掩饰Coltrane昨夜因勤奋练习而疲惫的眼神，那种深邃的目光中流露出的忧伤和哀伤让人心碎。画面的右方，Milt Jackson正静默着双眼，安详而充满遐想的表情像是在体味着Coltrane那无尽的忧伤，轻启的双唇仿佛对Coltrane说：“Hi！兄弟，你的太阳不是有两个吗，白天一个，夜晚一个，为何今天的世界这么黑暗！”

長

Beatles

Sgt. Pepper's

Lonely Hearts Club

Band

Rock (搖滾)

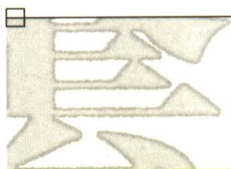
EMI

1967

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

佩伯军士孤独之心 俱乐部乐队

2003年，美国著名的《滚石》(The Rolling Stone)音乐杂志召集全球音乐界800位顶级艺人、音乐记者以及重量级的流行音乐商作为评委，盘点音乐史上最好的500张唱片。结果排在第一位的便是Beatles(披头士)的*Sgt. Peppers Lonely Heart Club Band*(佩伯军士孤独之心俱乐部乐队)。这张诞生于1967年的登峰造极的艺术品，后世的评论家评论它为概念专辑、艺术摇滚、迷幻之声、前卫摇滚等类型音乐的鼻祖，它让摇滚乐成为艺术，也让我们从此听到的唱片大不一样。Beatles也因这张专辑逃避了F4式的悲剧，从此人们对Beatles的认识从片面的崇拜转向致敬，听众此后和Beatles一起开始追求心灵的快感，开始从戏谑的伊甸园走向神秘的乌托邦的童话。专辑封面设计者是安迪·沃霍，他的POP设计，成为后代平面设计教材的经典之一，他为我们打造了一个现实的乌托邦神话，不同信仰、不同种族、不同领域的名人汇聚在Beatles周围，由音乐和纯真的爱心将大家带入一个大同的、自由的、和平的理想国。

Billie Holiday
Music For Torching
With Billie Holiday
Jazz (爵士)
PolyGram
1995

▶▶ links ■ Billie Holiday (比莉·哈乐黛)，这位爵士乐金嗓子一直是某种艺术层次升华的象征。她的歌声散发着一种自然的妩媚，以及令人感官兴奋的原动特质，有时候甚至可以进入其他乐器所不能达到的理想境界。事实上，她的嗓音正是器乐追求吹唱性演绎的最终目标——旋律感性、诠释不拘泥。Billie Holiday的一生与苦难和痛苦相伴：在没有父母关爱又暴力阴霾的环境下，她10岁时惨遭强暴，不久被卖为雏妓，18岁的她就尝遍了人生的酸甜苦辣。然而多舛的血泪

Music For Torching With Billie Holiday

承受之重

BILLIE Holiday (比莉·哈乐黛), 爵士的女神, 请你不要这样痛苦而忧伤地紧闭双眼, 这个世界没有人会像你如此绝望和哀痛, 痛苦和仇恨不应带走一个人的爱, 就像在这地球东端的小城市里, 封闭和不自由不能阻止“打口”和“压路机”对来自灵魂之音的传播。有了网络, 一切皆有可能, 就像有了爱, 生存变得有意义了一样。耶稣升天的时候面带微笑, 内心充满对人类巨大的爱, 而在此之前, 他承受了人类所有的罪恶。这是宽容的伟大, 这是博爱的最高典范。我们没有必要将恨进行到底, 我们只有资格维持爱的延续, 并且努力使之扩大。

你的色彩应该是浓烈而热情的, 你的眼神应该是光芒四射的, 你的嗓音除了忧伤和哀怨, 还应该有关爱和希望。而痛苦应该属于那些卑鄙无耻之徒, 就像魔鬼只配拥有黑暗。

可怜他们吧! 他们是一群不知道自己在做什么的人。忘却那些无法忘却的生命中黑暗的篇章吧! 它只会产生仇恨、痛苦和自弃。开始爱吧! 这样的结果可以融化一切的仇恨、痛苦和忧伤, 你不再只有你自己的恨。

童年, 并没有让Billie对人生抱以怨怼的态度。她不但没有自甘堕落, 相反的, 更磨炼出对自己尊严的珍视与坚毅不服输的个性。由女侍一跃成为闻名巨星的她, 承受的压力远远大于喜悦: 密集的巡回演唱行程、录音计划及电影邀约, 让她心力交瘁; 感情生活方面一直遇人不淑, 最后只有借助酒精来麻痹自己原本敏感却伤痕累累的心情感。但是酗酒为她带来更多麻烦, 不但赖以维生的嗓音被刮削成沧桑的沙哑, 身体状况更是每况愈下。在生理与心理双重憔悴的情况之下, 1959年, Billie Holiday终因酒精中毒, 以44岁之龄撒手人寰。

我在人群中找寻自己

