

摇滚谱系

摇滚乐完全历程

Rock CONNECTIONS

Bruno MacDonald |
布鲁诺·麦克唐纳 | 著

邵逸 | 译

全国百佳出版社
中央编译出版社
C.C.T.P. Good Copyright & Translation Press

1300998

K815.7
M047

摇滚谱系

摇滚乐完全历程

布鲁诺·麦克唐纳◎著
邵逸◎译

 全国百佳出版社
中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目 (CIP) 数据

摇滚谱系：摇滚乐完全历程 / (英) 麦克唐纳 (MacDonald, B.) 著；邵逸译.

北京：中央编译出版社，2012.3

(图文馆)

书名原文：Rock Connections: The Complete Road Map of Rock 'n' Roll

ISBN 978-7-5117-1197-7

I. ①摇… II. ①麦… ②邵… III. ①摇滚乐—音乐家—生平事迹—世界 IV. ①K815.76

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第266012号

ROCK CONNECTIONS

© 2010 Quintessence Editions Ltd.

Foreword © 2010 Mick Rock

Chinese edition © 2012 Central Compilation and Translation Press

All rights reserved.

摇滚谱系——摇滚乐完全历程

出版人：和 巍

责任编辑：张维军

执行编辑：饶莎莎

责任印制：尹 璿

出版发行：中央编译出版社

地 址：北京西城区车公庄大街乙5号鸿儒大厦B座 (100044)

电 话：(010) 52612345 (总编室) (010) 52612343 (编辑部)

(010) 66161011 (团购部) (010) 52612332 (网络销售)

(010) 66130345 (发行部) (010) 66509618 (读者服务部)

网 址：www.cctphome.com

印 刷：北京利丰雅高长城印刷有限公司

成品尺寸：182毫米×242毫米 18印张

版 次：2012年3月北京第1版

印 次：2012年3月第1次印刷

定 价：128.00元

本社常年法律顾问：北京大成律师事务所首席顾问律师 鲁哈达

Rock

CONNECTIONS

THE COMPLETE ROAD MAP OF ROCK 'N' ROLL

BRUNO MACDONALD
FOREWORD BY MICK ROCK

目录

序 (米克·洛克)	6
引言	8
使用指南	9
01 一曲激起千层浪	10
02 刺激, 迷幻, 疏离	34
03 性、毒品与摇滚	120
04 超酷发型, 大热金曲	188
05 此时此刻, 尽享娱乐人生	236
索引	282
图片提供	288

序

如果没有Pink Floyd(086)的Syd Barrett, 我就不会成为一名摄影师。Syd是我的朋友, 他那令人难忘的音乐和造型是人们灵感的源泉。和他唱歌时的状态一样, 我第一次拿起相机也是在进入迷醉状态之后。1969年春天一个难忘的夜晚, 我用Syd的方式探索了世界。那年秋天, 我第一次拍出了一组出彩的照片, 而当时的拍摄对象正是Syd。现在想来, 有之前的机缘, 这是再自然不过的事。

因为对摄影和Syd的热爱, 1972年初(《Ziggy Stardust》发行前三个月)我认识了David Bowie(134)。他喜欢我之前给他拍摄的照片, 也一直是Syd的忠实粉丝, 不愿放过一点内幕消息。另外, 我和David都很欣赏Iggy Pop(116)和Lou Reed: 1971年的冬天, David在纽约与他们相识, 而我则一直是这两位音乐人的支持者(在那遥远的过去, 喜欢他们的人并不多), 这样的志同道合让我和David的友谊更加深厚。1972年的夏天是取得突破的梦幻季节。在David的帮助下, Lou Reed和The Stooges乐队在伦敦亮相, 他们的华丽摇滚获得了强烈的反响, David自己也因为风格独特而迅速蹿红。好像命中注定一般, 我拍摄了《Transformer》和《Raw Power》两张传奇专辑的封面, 并且因此分别拿到了100英镑和200美元的巨款。真是令人怀念的日子啊……

1972年到1973年间, 我以极低的预算导演了Bowie的四部影响深远的音乐录影带, 包括“John, I'm Only Dancing”、“The Jean Genie”、“Space Oddity”、“Life on Mars?”。2009年, 这些音乐录影带(和Bowie其他的MV一起)被纽约现代艺术博物馆永久收藏。在我们拍摄这些音乐录影带的时候, 几乎没有电视台愿意播放它们, 然而今天它们却被奉为具有重要意义的艺术作品。另外, 值得一提的是, David在2000年把四首录影带的画面版权全部赠送给我。这样慷慨的绅士精神让我深受感动。

一夜之间, 这些华丽摇滚的代表人物成为了炙手可热的明星, 开始在全球巡演。似乎每个漂亮姑娘都喜欢那些化着浓妆的男孩。1972年8月, Lindsey Kemp在伦敦彩虹剧院组织了一场演出, 乐团Roxy Music参加演出并为Bowie伴唱, 我也就是在那时第一次为他们拍摄了照片。1972年8月到1976年期间, 在Roxy Music结束和Eno的合作之后, 我在演出筹备和现场表演的过程中多次为他们拍照。

1974年6月1日岛屿唱片(Island Records)(130)组织了一场演唱会, 并准备发行相应的现场专辑。我受邀为这张唱片拍摄封面。Lou Reed的乐队Velvet

Underground(090)时代的搭档John Cale(之后在七十年代我又给他拍了三四次照片)、Nico(1975年我再次为她拍照, Lou也参加了那次十分亲密但是有些怪异的拍摄)、Brain Eno和Kevin Ayers(曾经是乐队Soft Machine(138)的成员, 后来也多次成为我的拍摄对象)都参加了这场演出。

1973年, 因为喜欢我为Bowie和Reed拍摄的封面, 当时默默无闻的乐队Queen(144)找到我, 希望(或者说Freddie“希望”)我也能为他们打造一个惊世骇俗的“华丽摇滚”形象。最终, 我通过镜头满足了他们的愿望。后来, 我还为他们拍摄了第二张专辑《Queen II》的封面(他们的歌曲“Bohemian Rhapsody”的录影带就模仿了这张照片的风格)。这张照片可谓贯穿着他们的演艺事业。当时的拍摄灵感来源于一张Marlene Dietrich 1932年拍摄Josef Von Sternberg的电影《上海快车》(Shanghai Express)时的剧照。我第一次把这张照片给Freddie看的时候, 他十分激动, 笑着说:“我就要Marlene的位置。”

1975年Malcolm McLaren告诉我他手上有一支叫做Sex Pistols(166)的乐队, 并邀请我拍摄他们在圣马丁艺术学院举行的首次伦敦演唱会。他还告诉我, 他和Vivienne Westwood在国王大道开了一家名叫“性”(Sex)的小店。因为资金紧张, 我的报酬就是这家店里出售的一种奇特的内衣。这种内衣是橡胶材质的, 在某些重要部位有洞, 特别不舒服, 我穿了一两次就扔掉了。不过现在我倒是觉得当时应该把它们保留下来, 说不定能从收藏家那里赚上一笔。此后我又为Sex Pistols拍过几次照片, 不过很快就将注意力转移到了大洋彼岸的美国。在朋克音乐发展迅速的纽约, 我花了大量时间拍摄了当时活跃于舞台之上的各色人等, 包括乐团The Ramones(158)、乐队The Dead Boys、Talking Heads, 我为以上提到的三个乐队拍摄过专辑封面)和Patti Smith(164)。当然我也为乐队Blondie(172)拍过照。面对Harry女士“令人无法抗拒的魅力, 为Blondie拍照对我来说最具吸引力。多年之后, 2004年我在筹备出版Blondie的摄影集《设想一下》(Picture This)的时候, Debbie评论道:“Mick给我留下的第一印象就是很高, 非常英俊, 同时十分疯狂。为我们拍照时, 他那双无比灵巧的手可以让魔术师自惭形秽。当时我想如果他男扮女装, 他可以取个名字叫做‘幻觉小姐’(Miss Direction)”。”

一位曾经负责过Bowie在纽约的公共关系事务的年轻女士把我介绍给了Siouxsie和她的乐队Siouxsie and

The Banshees, 1980年我在纽约为他们拍照,这也是我和他们的唯一一次合作。后来乐队在欧洲发行的十二英寸单曲的封面和九十年代收录他们歌曲的群星精选集的封面都取自这组照片。另外,我也有幸多次拍摄了我最喜欢的摇滚女星Joan Jett,她最成功的专辑《I Love Rock 'n' Roll》的封面就是我的作品。Joan曾经是乐队The Runaways的成员。十年之后,我为她的乐队旧友Lita Ford拍摄了专辑封面。没能在The Runaways短暂的演艺生涯之中为全部成员拍照是我最大的遗憾之一。

1980年,稚气未脱的Madonna(208)来到了我位于麦迪逊大道的工作室。那时她刚刚离开底特律,穿着一件底特律老虎棒球队(Detroit Tigers)的T恤,体内的音乐潜力似乎还在沉睡。不过那天下午和她聊天的时候我就发现,Madonna心中不乏对未来的期许。试拍时,尽管我没有要求她那样做,Madonna肆无忌惮的伸出了舌头。当时,她的外形和气质都有一种原始和粗糙的感觉,很难想象几年之后,她就摇身一变成为流行天后。这组照片被我遗忘了二十五年之后,突然出现在我的档案文件里。现在只要举办摄影展,我都会展出这张吐舌头的照片。

1986年,当时还走华丽摇滚路线(化着大浓妆、穿着奇异的服装)的Mötley Crüe乐队把我空运到洛杉矶,请我为他们的最新专辑《Theatre of Pain》拍摄一组宣传照。这次合作火花四溅,场面空前:我搭建了许多富有异域风情的场景。当时拍摄的乐队成员洗泡泡浴的照片直到新千年才随着乐队的自传《肮脏》(The Dirt)出版与大众见面。这张照片是他们狂野戏谑(还有肮脏)作风的最好写照。

1996年我做了心脏搭桥手术。术后恢复期间,出版商、博物馆和画廊对摇滚照片和肖像的兴趣不断高涨,这也让新千年的新生代摇滚音乐人、说唱艺人和表演艺术家知道了我的名字。(又一次)好像命中注定一般,Syd、Bowie、Iggy、Lou、Queen、Blondie、Sex Pistols、The Ramones、Talking Heads这些我早期的拍摄对象的生活、音乐和形象引起了新生代音乐人的无限遐想。恰巧我刚刚对这其中的好几位进行了新的拍摄,Bowie、Lou、Iggy、Debbie Harry和Mötley Crüe均在此列。

与新生代音乐人的接触让我跟上了时代的步伐,与我合作的艺术家包括The Killers(280)、The Yeah Yeah Yeahs、Kasabian、Foo Fighters、Daft Punk(268)、Scissor Sisters、The Brian Jonestown Massacre、Nas、Maxwell、Snoop Dogg、Ziggy Marley甚至是Lady Gaga、The Gossip和Janelle Monae。前所未有的曲风融

合大量出现:摇滚、说唱、灵魂、雷鬼****和舞曲不再相互排斥。这又是一个激动人心的黄金时代,能够再次亲身参与其中,我感到非常高兴。过去我走过的路漫长奇特又崎岖,然而我的敏锐未曾消退,我对拍摄新照片的渴望更是一如从前。

作为一名摄影师,我有幸拍摄了许多这个时代最杰出的摇滚艺术家。在这本书里你会了解他们与其他音乐人、厂牌、制作人、音乐工作室还有各类音乐会之间千丝万缕的联系,换句话说,也就是整个摇滚的世界。在人类历史和我的人生里,摇滚占有着独特的地位。对于我和其他许多人来说,Syd永远活在我们的回忆之中。就像我在开篇的时候说的一样,没有Syd,就没有Mick Rock的摄影。

米克·洛克(Mick Rock)于美国纽约

米克·洛克是过去四十年最具代表性的摇滚摄影家,1972年曾为David Bowie拍照。此后和他合作过的杰出音乐人包括Syd Barret、Sex Pistols、The Ramones、Debbie Harry、Talking Heads、R.E.M.和The Killers。他的摄影作品捕捉到了不同时代的摇滚精神,其中很多都成为经典专辑的封面,如Lou Reed的专辑《Transformer》、Queen的专辑《Queen II》和Iggy and the Stooges的专辑《Raw Power》。他还执导过不少音乐录影带,如David Bowie的“Life on Mars?”。他也是唯一得到允许拍摄《洛基恐怖秀》(The Rocky Horror Picture Show)录制过程的摄影师。2003年,米克·洛克在东京都写真美术馆举办回顾展览,这场摄影展被誉为“这里举办过的最优秀的流行文化展览之一”。

* Eno指Eno Brian, 1971年到1973年期间是Roxy Music的成员。

** 指Freddie Mercury, 乐队Queen的成员。

*** Harry女士和下文中的Debbie均指Blondie的主唱Debbie Harry。

**** “幻觉小姐”(Miss Direction)和英语中表示误导的单词Misdirection读音类似,意为Mick Rock为了让拍摄对象更加投入,常营造现实中并不存在的场景。

***** 是一种上世纪六十年代在牙买加兴起的音乐风格,有时也泛指牙买加音乐。

引言

The Beach Boys的成员曾和Pink Floyd一起唱过歌，是David Bowie让Marianne Faithfull穿上了露背修女装，Little Richard和The Beatles一起付过账单……摇滚世界充满了奇怪又奇妙的联系，本书即将向您呈现构成这种复杂关系的方方面面。

我们将一起跨越时空，纵览二十世纪五十年代到二十一世纪第一个十年期间最优秀的摇滚、说唱和灵魂音乐。天王巨星如何登上事业的巅峰？艺人们如何合作、竞争又相互爱戴？他们又是如何被他人启发、激怒或是影响的？读完本书，您将找到这些问题的答案。

本书收录了大量珍贵图片。同时，为了准确的说明摇滚世界错综复杂的各种联系，笔者在撰写本书时利用了从世界各地的档案馆获取的信息。因此，这本读物生动详实，将向您呈现史上最优秀的音乐（从Johnny Cash到Daft Punk；从James Brown到Sex Pistols；从Muse到Jay-Z），最具传奇色彩的厂牌（从太阳唱片 [Sun] 到戴夫·杰姆 [Def Jam]），最大牌的制作人（从Phil Spector到Rick Rubin），最著名的音乐俱乐部（从大帐篷 [The Marquee] 到CBGB）和最重要的音乐节（从伍德斯托克 [Woodstock] 到洛拉帕罗扎 [Lollapalooza]）。敬请聆听这些引人入胜的内幕故事。

我们（大概）按照音乐人成名的早晚来安排介绍他们的顺序。在这个过程中，主观的因素是不可避免的（比如说，Aretha Franklin隶属于哥伦比亚唱片 [Columbia] 的时候曾经录制过一些质量上乘但是并不出名的作品。后来她转投大西洋唱片 [Atlantic]，并推出了一系列征服世界的热门歌曲，因此我们认为她真正成名是在来到大西洋唱片之后，也就按照这个时间把她放在了本书的相应位置）。

本书共有五个精心命名并按照时间顺序排列的章节。摇滚发源的五十年代（“一曲激起千层浪”）、迷幻当道的六十年代（“刺激，迷幻，疏离”）、狂野多产的七十年代（“性、毒品与摇滚”）、兼收并蓄的八十年代（“超酷发型，大热金曲”）和风格多样且相互融合的九十年代和新千年（“此时此刻，尽享娱乐人生”）——我们希望向您呈现一部自然展开的摇滚发展史。

尽管有一位The Strokes乐队的粉丝严正抗议，但我们仍没有足够的空间来收录所有的音乐人，这也是不可避免的遗憾。但是从Stevie Wonder到Sarah McLachlan，从Sly Stone到The Smashing Pumpkins乐队，从乐队Limp Bizkit到Def Leppard，在补充说明主要章节的版块中您也

能找到大把的明星。尽管也许还有其他的音乐人也值得重点介绍（我们也就这个问题进行过讨论），但是所有入选本书的人物都当之无愧。您难道不认为Madonna和Duran Duran很棒吗？至少我们这样想。同时在书中我们努力向您展现艺术家之间的一切联系。（Elton John曾经担任过乐队Saxon的1986年金曲“Party'til You Puke”的钢琴伴奏——很抱歉我们没能把这件事插在正文当中，所以在这里提前告诉您。）

本书信息量很大，同时意在用非常规的方式探索未知的音乐疆界，因此对于不同的艺术家采取了不同的写作方式。我们为Elvis Presley或是Led Zeppelin这样的巨星撰写了详尽的生平传记。对于其他艺术家——包括Sex Pistols、Velvet Underground这样影响远胜过销量的乐队——我们采取了不同的介绍方法：首先对他们的事业进行一个概括，然后简要介绍一下跟随这些开拓者的脚步的新一代音乐人。

音乐人身陷戒毒机构甚至是吸毒致死这样影响极为恶劣的丑闻本书少有涉及，这些是八卦专栏的最爱，而本书更接近于印在唱片封套上的音乐简介。你无须把这本书从头到尾通读一遍。无论何时何地，你都可以翻开它——感受得到新知的满足感，追忆多年前听过的音乐，或是找出一张尘封已久的专辑，一边聆听一边感叹：“天哪，真是好听！”（我们花了好几天听Michael Jackson的“Off the Wall”和Metallica的全集。这些家喻户晓的大明星不知不觉之间变成了最熟悉的陌生人，我们几乎忘记了他们的音乐有多么的动听。）

打开音响，戴上耳机，与我们一起出发。从Buddy Holly到The Rolling Stones，从The Ramones到U2，从摩城唱片 (Motown) 到Muse乐队——我们的旅程早已超越了摇滚的边界……但这不正是我们所热爱的吗？

布鲁诺·麦克唐纳 (Bruno MacDonald)
于英国伦敦

使用指南

下面列出的是本书介绍重要艺术家、乐队、厂牌、制作人、俱乐部和音乐节的页面样本。右侧列出的标志将会帮助您更加清楚地理解本书呈现的艺术家传记、乐队故事和这些音乐人留下的摇滚遗产。同时，它们也将帮助您探索摇滚世界中的各种奇妙联系。

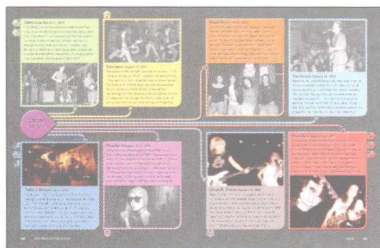
艺术家和乐队

厂牌和制作人

俱乐部和音乐节

标志

页码标志用于标记介绍性章节中出现的本书所涉及的其他歌手、乐队、厂牌、制作人、俱乐部和音乐节。按标志翻到相应页数，即可读到本书对该主题的介绍。

标有日期的彩色方块和传记中表示某时间段的线条、色块的颜色相同。

彩色的播放键表示一个艺术家、厂牌、或制作人传记的开始。

有粉红色水滴标志的时间线列出的是曾在该页介绍的俱乐部中或音乐节上表演的音乐人或与该页介绍的艺术家有关或受其影响的音乐人。

标有日期的不同颜色水滴标志指向与本主题相关的其他内容。

板块中的带圈数字与板块一侧的页码箭头配套。

彩色实心页码箭头标出的主题在本书中有整页介绍。

空心页码箭头标出的主题在本书有专门的版块介绍。

俱乐部和音乐节的介绍页印有曾在该俱乐部中或音乐节上表演的歌手或乐队的重要专辑封面。

一曲激起千层浪

01

- SUN RECORDS
- PHIL SPECTOR
- MOTOWN

Elvis Presley 1935–1977

1989年，在歌曲“Fight the Power”之中，Public Enemy 唱道：“猫王（Elvis Presley）是很多人心中的英雄，对我来说却一文不值。”这句歌词随后招来了巨大的争议，这也说明，在猫王去世十年之后，人们仍然无法忘却这道“孟菲斯闪电”（Memphis Flash）。

猫王并不是摇滚乐的创始人，相较而言，Little Richard 和 Chuck Berry 在这方面做出的贡献更大（猫王翻唱过两人的歌曲，包括 Little Richard 的“Tutti Frutti”和 Berry 的“Too Much Monkey Business”。后者也是 Bob Dylan [062](#) 的“Subterranean Homesick Blues”的灵感来源）。但猫王的自信、个人魅力和幽默——加上他那迷人的嗓音——让他成为了史上第一位国际歌星和成千上万人的偶像。“猫王是摇滚世界的大爆炸，”U2 乐队 [192](#) 的 Bono 如是说，“一切由他开始。”

“如果没有 Elvis，” John Lennon 曾回忆说，“就没有 The Beatles [044](#)。”“一直以来，我只想成为猫王那样的歌手，” Paul McCartney 如此坦言。

“他是一位独特的艺术家，” Mick Jagger 谈到猫王的时候十分激动，“在模仿者横行的年代，他确立了独树一帜的风格。Jagger 在乐队 The Rolling Stones [054](#) 的搭档 Keith Richards 也同意这样的说法：“是猫王为当时黑白的摇滚世界注入了绚丽的色彩。”

甚至 Little Richard 也给予了猫王很高的评价：“Elvis 是上帝送给人类的礼物。每隔几千年就有救世主来到人间，他就是其中之一。”不过他并不喜欢猫王“摇滚之王”（the King）的外号，在 Little Richard 看来，唯有耶稣能配上“王”的称号。最后，引用一句 Madonna [208](#) 的话：“猫王？他就是神。”

1935年1月8日

Elvis Aron Presley 在密西西比州的图珀洛东部出生。他的父母分别是 Vernon Elvis 和 Gladys Love。(后来,猫王采用了 Aron 标准的拼法 Aaron。)

1945年10月3日

10岁的猫王只身一人参加了密西西比的阿拉巴马市集和乳制品博览会上的儿童日才艺比赛。他演唱了一首“Old Shep”,最终获得了第5名。

1954年7月4日

Elvis 想要加入 Scotty Moore 和 Bill Black 的乐队 the Starlite Wranglers, 因此前去试音。两位成员都不看好当时的 Elvis, 不过还是给了他一次去 Sam Philips 的录音棚试音的机会。

1954年7月5日: 摇滚大爆炸

“我去了(太阳 [Sun] ●)录音棚,他们选好了歌,在唱法上提了一些要求,”1956年猫王回忆道,“我试着按照要求去唱,结果效果一般。后来在休息时间,我和另外几个人自娱自乐,唱起了节奏感很强的‘That’s All Right’。结果因为这首歌唱得不错, Sam Philips (唱片公司的老板)让我自由发挥,用我最熟悉最擅长的方式唱歌。我们重新录音,这一次效果好了很多。”次日, Philips 把猫王的录音放给孟菲斯当地的电台主播 Dewey Philips 听,后来就是 Dewey 首次在电台上播出了猫王的歌声(在 Dewey 的坚持下,猫王的父母把正在影院看电影的猫王接到电台接受了采访)。“That’s All Right”和“Blue Moon of Kentucky”两首歌组成了猫王的第一张单曲唱片,他总共在 Philips 的太阳唱片发行了五张单曲。

016

1955年11月15日

唱片公司(The RCA)开出在当时十分惊人的三万五千元高价,从 Sam Philips 手上买下猫王这颗冉冉升起的新星。

1956年1月27日

猫王为新东家发行了第一张单曲“Heartbreak Hotel”。这张唱片在同年4月1日登上了排行榜冠军的宝座。在此之前,1955年12月 RCA 已经重新发行了猫王之前的所有单曲。

1956年7月13日

收录“Don’t Be Cruel”和“Hound Dog”两首歌的单曲唱片发布。年末,这张单曲唱片的销量远超预期,达到了四百万张。

1956年11月15日

猫王的银幕处女作《铁血柔情》(Love Me Tender)在纽约上映。两个月后他便投入到了第二部电影《深爱着你》(Loving You)的拍摄当中。

1958年9月22日: 蓝调大兵

1958早些时候猫王应征入伍,9月“摇滚之王”出发前往德国。猫王不在期间,RCA 继续发行他的热门单曲(如“One Night”)和黑胶唱片,爱国士兵的身份进一步提升了猫王的形象。1960年3月2日,猫王离开德国(六个月前,他在德国遇见了他未来的妻子 Priscilla)并于三天后退伍。“服役之后猫王也有一些好作品,”多年之后 John Lennon 说道,“但是与他之前的歌曲不可同日而语…… Elvis 在他参军的那一天就已经死去……那是他被谋杀的日子。此后,他的身体虽未死亡,精神却荡然无存。”然而猫王在六十年代发行的第一张专辑《Elvis is Back!》证明 Lennon 的判断有失偏颇:六十年代猫王推出了一系列优秀的专辑,包括1969年的《From Elvis in Memphis》和1966年对 Bob Dylan ●歌曲“Tomorrow is a Long Time”的诡异翻唱。

062

1961年11月21日

“Can't Help Falling in Love”发行，销量过百万。这首歌后来成为猫王大部分演唱会的压轴歌曲，U2也喜欢在演唱会的最后演唱这首歌。

1961年12月17日

猫王主演的电影《蓝色夏威夷》(Blue Hawaii)的原声带整整20周高居美国 Mono Album Chart 榜单的首位。这也是他占据排行榜首时间最长的专辑。

1962年9月5日

《猎艳情歌》(It Happened at the World's Fair)开始拍摄。片中，11岁的库特·拉塞尔(Kurt Russell)踹了猫王一脚。后来他在1979年的电影《猫王》(Elvis)中扮演 Elvis。

1963年5月26日/27日

猫王为新专辑录制了几首歌，如“(You're the) Devil in Disguise”，但是这张专辑未能发行。这些歌曲后来以单曲唱片或电影原声带的形式发行。

170
068
044

IT'S THAT "GO-GO" GUY AND THAT "BYE-BYE" GAL IN THE FUN CAPITAL OF THE WORLD!

METRO-GOLDWYN-MAYER presents
ELVIS PRESLEY
ANN-MARGRET
A JACK CUMMINGS-GEORGE SONEY PRODUCTION
Viva Las Vegas
CESARE DANOVA · WILLIAM DEMAREST · NICKY BLAIR · SALLY BENSON · GEORGE SONEY

1964年：《赌城万岁》(Viva Las Vegas)

猫王的大多数电影都经不住时间考验。《铁血柔情》的成功表明，只要猫王出镜，观众便会趋之若鹜地走进影院。《蓝色夏威夷》之后，海滩加比基尼的搭配失去了往日的号召力。不过，1958年猫王奉上了杰作《浪子歌王》(King Creole)，其中有很多优秀的音乐作品。Clash 成员 Joe Strummer 就十分喜爱其中的“Crawfish”一曲。1964年，猫王的音乐在《赌城万岁》中再次大放异彩。Elvis 和饰演女主角的 Ann-Margret (后来在 The Who 的音乐剧《汤米》[Tommy] 中出演母亲一角) 配合默契，这也成为他最为成功的电影。此后，猫王的电影作品再也没能达到类似高度。他最后一首登上美国榜单榜首的电影歌曲是“Roustabout”，但仅停留了一周就被 The Beatles 的作品取代，这样的表现也预示着猫王黯淡的电影前景。1976年，猫王本可以凭借参演《一个明星的诞生》(A Star is Born) 与 Barbra Streisand 合作扭转自己的电影事业，可惜 Kris Kristofferson 最终获得了这个角色。

1965年8月27日

The Beatles 在猫王位于贝尔艾尔区的家中与心中偶像见面。猫王对他们的到来不以为然，这次意兴阑珊的会面也让“绝妙四人组”(Fab Four) 有些失望。

1966年6月

在一场 Jackie Wilson 的好莱坞演出上，猫王认识了另一位他一直十分欣赏的灵魂歌手——James Brown。猫王、Wilson 和 Brown 三人一直保持着朋友关系。

1967年5月1日

经过猫王长达七年的追求，21岁的 Priscilla Beaulieu 终于成为了他的太太。两人的婚礼在拉斯维加斯进行。(1973年10月，猫王夫妇离婚。)

1968年2月1日

Lisa Marie Presley 出生。猫王后来用女儿的名字命名了一架私人飞机。Lisa 1994 年和 Michael Johnson 结婚。(两人于 1996 年离婚。)

1968年12月：回归特别演出

猫王的回归空前盛大。六十年代后期，他的唱片销量——尽管用现代的标准评判依然十分可观——直线下降，他的电影也难以激起人们的兴趣。然而，猫王的明星地位丝毫没有动摇。他的回归特别演出(由胜家缝纫机公司[Singer]赞助)的火爆证明了被溢美之词环绕的猫王确实有他不可比拟的价值。主办方计划把这场演出当作圣诞节特别节目播出，这个想法成型一年之后，1968年12月3日，猫王为观众带来了整整一小时的精彩表演。(他承认在拍摄时非常紧张：“我当时简直不知所措。”)演出的开场曲目“Trouble”最令人印象深刻，猫王一身黑色皮质连体衣(左图)，显得性感又自信。另外，猫王还热情洋溢地表演了一些观众并不熟悉的曲目，如“Little Egypt”等。他演唱的“A Little Less Conversation”当时没有播放，这首歌在之后的三十年一直默默无闻，但是今天却是猫王的经典歌曲之一。

1969年1月21日

在录制唱片《From Elvis to Memphis》(同年6月发行)时,猫王翻唱了The Beatles的歌曲“Hey Jude”。

1969年3月10日

猫王开始拍摄他的最后一部好莱坞电影《修女变身》(Change of Habit), Phil Spector的得意门生 Darlene Love 在片中出演了一个小角色。

1965年6月25日

“In the Ghetto”成为金唱片,这是《From Elvis to Memphis》中收录的歌曲第一次作为单曲发行。这张单曲唱片仅在美国销量就超过一百万张。

1969年8月26日

“Suspicious Minds”开始发行。继1962年的“Good Luck Charm”之后,这首歌也登上了美国音乐榜的首位,这也是猫王一生中最后一首冠军单曲。

1969年以后: 赌城传奇

1956年4月猫王第一次在赌城表演。根据他的说法,当时的反响十分冷淡:“我习惯于在一群尖叫的年轻人面前表演,可是在拉斯维加斯,好像只有老人来看我的演出。”1968年回归特别演出播出之后,猫王于1969年7月31日重新回到了拉斯维加斯国际酒店的舞台上。这一次赌城期盼着他的到来。这是猫王自1961年以来的首次现场演出,获得了各界的一致好评。他承认,在晚上10点15分的演出开始之前,他一直非常紧张。次日,猫王向媒体透露了他当时的心理活动:“管他呢!放开喉咙唱吧!说不定明天就失业了!”尽管猫王在接下来的七年里进行了大量的巡回演出(他的经纪人出于某些不明原因而对旅行十分抵触,因此猫王的巡演仅限于美国境内),但是 Elvis 穿着 Bill Belew 设计的标志性演出服在拉斯维加斯演出的样子还是成为了人们心目中最经典的猫王形象。在拉斯维加斯表演了十五年之后,1976年12月12日,猫王最后一次在赌城演出。

1973年1月14日

猫王的火奴鲁鲁演唱会在全球范围内播放,很快他就推出了名为《Aloha From Hawaii via Satellite》的现场专辑,这张专辑也曾登上过美国流行音乐榜首。

1974年5月11日

猫王在洛杉矶和乐队 Led Zeppelin 的成员 Robert Plant 和 Jimmy Page 见面。猫王表示他很喜欢他们的歌曲“Stairway to Heaven”。

1976年2月5日

猫王录制了他一生中最后的两首歌:“For the Heart”和“Hurt”。这两首歌构成的单曲唱片在3月打入了美国流行音乐榜的前三十名。

1977年8月16日

媒体接到通知说42岁的猫王由于“心律失常”死亡。他真正的死因至今仍是人们热议的话题。

巨星陨落, 歌声永存: 摇滚之王万岁

猫王的去世给他的唱片销售注入了一针强心剂。一个月前发行的反响平平的《Moody Blue》一跃成为白金唱片。此后,他的作品更是长盛不衰。根据美国唱片业协会官方统计数据,猫王的唱片销量仅美国就超过一亿两千万张。2006年之前,他一直是《福布斯》(Forbes)杂志评出的收入最高的已故名人,2006年 Nirvana 的 Kurt Cobain 才取代他的位置。2001年,《十一罗汉》(Ocean's Eleven)采用了猫王的作品“A Little Less Conversation”做插曲,次年这首歌经过重新混音又被一则广告采用,随即冲上各国流行音乐榜首。 “A Little Less Conversation”是首1968年发行的单曲,来自猫王名不见经传的电影《Live a Little, Love a Little》。这首歌能够再次流行也证明了猫王经久不衰的号召力。后来又有一大批猫王的作品被重新发行,这些专辑所取得的成功无时无刻不在向世人说明:摇滚之王当之无愧。

从“Whole Lotta Shakin' Goin' On”到“Blue Suede Shoes”，从“I Walk the Line”到“That's All Right”：太阳唱片公司（The Sun Record Company）的早期热门单曲名单就是一部摇滚字典。在摩城唱片公司（Motown）**030**出现之前，没有任何其他厂牌能对摇滚乐的发展产生如此深远的影响。

1952年，29岁的Sam Phillips创立了太阳唱片公司。他原本因为付不起法学院的学费准备转行做工程师，最后却成了DJ和制作人。1950年，他组建了孟菲斯录音服务部（Memphis Recording Service），为婚礼等仪式录音。后来，他决心集中精力经营位于田纳西州孟菲斯联合大道706号的音乐工作室——也就是太阳唱片公司的前身。

Phillips最早发行了一些布鲁斯单曲，如Little Junior Parker的作品。他制作的第一首卖座单曲是Ike

Turner钢琴伴奏，Jackie Brenton演唱的歌曲“Rocket 88”（1951）。这首由象棋唱片（Chess）出品的先锋热门单曲高居美国节奏布鲁斯榜单的首位，用Phillips的话来说，这是“第一张真正意义上的摇滚专辑。”1953年的夏天，18岁的“猫王”Elvis Presley **012**来到太阳唱片公司，为他妈妈录制了一首歌。录音的过程中，他吸引了Phillips和他的助手Marion Keisker的注意。1954年1月，Elvis再次前来录音。同年6月，Keisker说服了Phillips，让“那个留着络腮胡子的年轻人”来录制一首新歌。摇滚历史上重要的一章由此拉开了序幕。

为太阳唱片创造佳绩的还有Roy Orbison。但是，由于旗下歌手逐渐被主流厂牌吸收，太阳唱片的地位日益下降，最终在1969年被Phillips出售。八十年代，Phillips重组太阳唱片，为众多的现代音乐人服务。

1953+

1955+

1957+

1953年3月

与Big Mama Thornton 1952年的作品“Hound Dog”相互呼应，Rufus Thomas的歌曲“Bear Cat”是太阳唱片的第一首流行金曲。

1954年7月

猫王发行了第一首单曲“That's All Right”，取得了一定的成功。当时的专辑B面录制的歌曲是“Blue Moon of Kentucky”。

1955年1月

猫王发行了“Milk Cow Blues Boogie”，这首歌后来被乐队Aerosmith翻唱过。

1955年6月：黑衣人

如果说猫王^①是太阳唱片流行音乐的代表，那么Jonny Cash^②就象征着它阳刚坚韧的一面。和猫王一样，Cash和太阳唱片的合作虽时间不长却让人印象深刻。他的第一首单曲“Hey, Porter!”是和二人组the Tennessee Two共同演唱的，一同发行的还有“Cry!Cry!Cry!”。五十年过去了，今天Cash的精选集依然会收录这些歌曲。之后，Cash的经典作品层出不穷：1956年有“I Walk the Line”、“Get Rhythm”（这首歌原计划是应该由猫王演唱的）和“Folsom Prison Blues”，1958年有“Big River”和“Guess Things Happen that Way”。Cash成长的地方与猫王的出生地——密西西比州的图珀洛——相距不远，他也只比猫王大三岁。因此，从Bill Monroe到黑人福音音乐再到乐团The Chuck Wagon Gang，Cash和猫王从小受到的音乐熏陶十分相似。1970年之后，猫王有时还会在音乐会上演唱“My Name is Johnny Cash”。

①
012

②
018