

Led Zeppelin

The Ultimate Music Guide

[经典摇滚音乐指南]

齐柏林飞艇

英国 **UNCUT** 编辑部
编著

乐童翻译组·张守住
译

 北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

图书在版编目 (CIP) 数据

齐柏林飞艇 / 英国UNCUT编辑部著; 乐童翻译组, 张守佳译.
— 北京: 北京联合出版公司, 2016.6 (经典摇滚音乐指南)
ISBN 978-7-5502-7299-6
I. ①齐… II. ①英… ②乐… ③张… III. ①乐队—介绍—英国 IV. ①J609.561
中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第057758号

[2016]Copyright of Time Inc.(UK)Ltd. All rights reserved.
北京市版权局著作权合同登记 图字: 01-2016-1990

经典摇滚音乐指南·齐柏林飞艇

作者: [英]英国UNCUT编辑部 译者: 乐童翻译组-张守佳
出品人: 唐学雷 总策划: 马睿 出版监制: 郭小寒
选题策划: 联合天际 乐童音乐 项目统筹: 曾紫悦
特约编辑: 冯瓦特 刘畅 责任编辑: 李伟 刘凯
视觉传达: 付禹霖 詹盼 美术编辑: 裴雷思
商务执行: 唐清亮 张爱华 特约编审: 董楠 经雷

未读 | 艺术家

联合天际Club
官方直销平台

关注乐读
立体阅读 多元聆听

北京联合出版公司出版
(北京市西城区德外大街83号楼9层 100088)
北京联兴盛业印刷股份有限公司印刷 新华书店经销
字数414千字 787毫米×1092毫米 1/16 10印张
2016年8月第1版 2016年8月第1次印刷
ISBN 978-7-5502-7299-6
定价: 68.00元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容
版权所有, 侵权必究
本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换
电话: (010) 82060201

目录

专辑回顾

- 4 LED ZEPPELIN**
一切的肇始，基于布鲁斯的史诗级处女作
- 16 LED ZEPPELIN II**
一张席卷美国并促使重金属音乐诞生的专辑
- 40 LED ZEPPELIN III**
在北威尔士荒凉大地的启示下，乐队释放了民谣之魂
- 44 LED ZEPPELIN IV**
神话、诗歌以及“通往天堂的阶梯”——1971年的旷世经典
- 48 HOUSES OF THE HOLY**
电子乐风格新作，包含雷鬼、放克和哪-喔普风格
- 60 PHYSICAL GRAFFITI**
乐队巅峰之作：双张专辑！
- 72 PRESENCE**
一张极具影响力、毫无矫饰的作品，裂痕却已显现
- 84 THE SONG REMAINS THE SAME**
记录乐队的那部古怪电影：骑士、巫师、恶徒悉数登场
- 98 IN THROUGH THE OUT DOOR**
背水一战：一张 John Paul Jones 主导的奇特作品
- 102 CODA**
乐队最后的尾声
- 106 COMPILATIONS AND LIVE ALBUMS**
套装版、经典重录、罕见曲目……尘埃落定的 Led Zeppelin
- 122 PAGE&PLANT**
回顾了这对充满活力的搭档的艺术作品
- 136 DELUXE REISSUES**
Page 的心血：2014—2015 年发行的豪华重制版专辑
- 140 ROBERT PLANT SOLO**
Mighty ReArranger
全球音乐冒险

经典访谈

- 8 我认为这是一支永不过时的乐队**
Jimmy Page 谈乐队 The New Yardbirds 如何成长为 Led Zeppelin
- 20 我是摩羯座，有着固执而分裂的性格**
我们从 Page 的屋子里翻出了 Crowley 的作品和古旧色情制品
- 33 这才是观众们想要的，这才是我想听到的**
Robert Plant 谈 *Led Zeppelin III* 的音乐根基，以及他在学校合唱团号叫的日子
- 52 我要去寻找我的折翼天使了**
Page 谈及他的双重狂热追求：在乐队创作 *Physical Graffiti* 期间，他在同时钻研吉他演奏和神秘学
- 65 直到死的那天才会真正安分**
Robert Plant 揭示生活的真谛，John Bonham 向我们展示了他的私人农场
- 77 简直望不到边**
Page 谈 Plant 遭遇的车祸，以及他们如何共渡绝境
- 88 恐龙乐队们还在跳着舞呢**
朋克来袭，但 Led Zeppelin 绝不买账，不过在伦敦 Roxy 俱乐部却被“吓了个半死”
- 111 我们因为表现好，获得了一些假期**
1998 年，Page 和 Plant 再次聚首，回顾过去的音乐生涯
- 126 任务圆满完成，我们的友谊常在**
Page、Plant 和 Jones 谈 O2 的重聚演出以及对未来的打算
- 145 我可不是自己兄弟的监护人**
Robert Plant 谈及 Jimmy Page，以及他在摇滚乐坛 50 年的岁月

附录

- 156 音乐大杂烩**
单曲目录、天鹅之声唱片、成员个人作品以及与其他艺术家的合作

惊人事实

在这本杂志里，你会看到很多像这样的“真相板块”，我们就以下面这则为例：Jimmy Page 以前所在的噪音爵士风格乐队曾经上过 Huw Wheldon 的电视节目。当被问到未来的职业抱负时，13 岁的 Page 回答说他希望自己能投身到“生物学研究”中去。

“瓦尔哈拉，我们来了！”

2007年12月10日，Led Zeppelin 走上伦敦 O2 体育馆的舞台，这可能是乐队成员们最后一次盛大重聚了。他们想用这场演唱会向自己以前唱片厂牌的老板 Ahmet Ertegun 致敬，尽管他们还有别的计划在同步进行。在这场演出的消息正式公布之前，Robert Plant 在谈自己和 Alison Krauss 的新专辑 *Raising Sand* 的时候，就忍不住岔开话题，告诉时任 *UNCUT* 杂志编辑的 Allan Jones：“将会有一场演出，是时候画上句号了。我们要来一场最后的盛大演出。”

据传当时有超过一百万人争相抢票，这足以证明 Led Zeppelin 对公众的吸引力在他们离开的这些年里几乎未曾衰减。然而，在制作这本《经典摇滚音乐指南：齐柏林飞艇》的过程中，我们纵览了 *NME* 和 *Melody Maker* 过去的文章，从中不难发现，Led Zeppelin 的故事不只是巨大的成功和出了名的放荡不羁。在他们的故事里，我们看到的是一支极有抱负、拥有极高水准和出人意料的敏感与脆弱的乐队。

2015年，在 Jimmy Page 对整个 Led Zeppelin 的作品进行了更详尽完整的补充后，再没有人会相信这支乐队曾一度不受评论界欢迎。在这本书里，*UNCUT* 的现任团队用敏锐的笔触详尽介绍了 Led Zeppelin 的全部专辑，挖掘其中蕴藏的音乐财富和惊世创举。此外，书中还提及 20 世纪 90 年代 Plant 和 Page 重聚时的作品，以及 Plant 独立发行的各种精彩创作。

那些引人入胜的旧时访谈则讲述着不一样的故事。乐队过去经常因为外界的责难而屡屡受挫。Led Zeppelin 在 20 世纪 70 年代成就的壮举，不仅源于他们想要征服世界的强烈渴望，同样源自于他们对优秀的执着追求。特别是 Page，无论对追捧还是贬低他的人来说，都仿佛遥不可及，但是在这些文章当中，他和大部分艺术家一样，有着和凡人一样脆弱的一面。

由此看来，2007 年的这场盛大重组与那些唱片的豪华重制版，不只是为了让 Led Zeppelin 那帮老乐迷怀念过去，更是为了彰显乐队这些年来赢得的尊重。这支伟大的乐队不仅把布鲁斯音乐带向了全新的领域，还把被剥夺权利的人们的心声变成了征服者的战歌。在这里，你将看到他们完整的传奇故事。“不管好时候还是坏时候，你总能得到自己那一份。”

图书在版编目(CIP)数据

齐柏林飞艇 / 英国UNCUT编辑部著; 乐童翻译组, 张守佳译.
— 北京: 北京联合出版公司, 2016.6 (经典摇滚音乐指南)
ISBN 978-7-5502-7299-6
I. ①齐… II. ①英… ②乐… ③张… III. ①乐队—介绍—英国 IV. ①J609.561
中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第057758号

[2016]Copyright of Time Inc.(UK)Ltd. All rights reserved.
北京市版权局著作权合同登记 图字: 01-2016-1990

经典摇滚音乐指南·齐柏林飞艇

作者: [英]英国UNCUT编辑部 译者: 乐童翻译组-张守佳
出品人: 唐学雷 总策划: 马睿 出版监制: 郭小寒
选题策划: 联合天际 乐童音乐 项目统筹: 曾紫悦
特约编辑: 冯瓦特 刘畅 责任编辑: 李伟 刘凯
视觉传达: 付禹霖 詹盼 美术编辑: 裴雷思
商务执行: 唐清亮 张爱华 特约编审: 董楠 经雷

未读 | 艺术家

联合天际Club
官方直销平台

关注乐读
立体阅读 多元聆听

北京联合出版公司出版
(北京市西城区德外大街83号楼9层 100088)
北京联兴盛业印刷股份有限公司印刷 新华书店经销
字数414千字 787毫米×1092毫米 1/16 10印张
2016年8月第1版 2016年8月第1次印刷
ISBN 978-7-5502-7299-6
定价: 68.00元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容
版权所有, 侵权必究
本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换
电话: (010) 82060201

试读结束 需要全本请在线购买: www.ertongbook.com

目录

专辑回顾

- 4 LED ZEPPELIN**
一切的肇始，基于布鲁斯的史诗级处女作
- 16 LED ZEPPELIN II**
一张席卷美国并促使重金属音乐诞生的专辑
- 40 LED ZEPPELIN III**
在北威尔士荒凉大地的启示下，乐队释放了民谣之魂
- 44 LED ZEPPELIN IV**
神话、诗歌以及“通往天堂的阶梯”——1971年的旷世经典
- 48 HOUSES OF THE HOLY**
电子乐风格新作，包含雷鬼、放克和哪-喔普风格
- 60 PHYSICAL GRAFFITI**
乐队巅峰之作：双张专辑！
- 72 PRESENCE**
一张极具影响力、毫无矫饰的作品，裂痕却已显现
- 84 THE SONG REMAINS THE SAME**
记录乐队的那部古怪电影：骑士、巫师、恶徒悉数登场
- 98 IN THROUGH THE OUT DOOR**
背水一战：一张 John Paul Jones 主导的奇特作品
- 102 CODA**
乐队最后的尾声
- 106 COMPILATIONS AND LIVE ALBUMS**
套装版、经典重录、罕见曲目……尘埃落定的 Led Zeppelin
- 122 PAGE&PLANT**
回顾了这对充满活力的搭档的艺术作品
- 136 DELUXE REISSUES**
Page 的心血：2014—2015 年发行的豪华重制版专辑
- 140 ROBERT PLANT SOLO**
Mighty ReArranger
全球音乐冒险

经典访谈

- 8 我认为这是一支永不过时的乐队**
Jimmy Page 谈乐队 The New Yardbirds 如何成长为 Led Zeppelin
- 20 我是摩羯座，有着固执而分裂的性格**
我们从 Page 的屋子里翻出了 Crowley 的作品和古旧色情制品
- 33 这才是观众们想要的，这才是我想听到的**
Robert Plant 谈 *Led Zeppelin III* 的音乐根基，以及他在学校合唱团号叫的日子
- 52 我要去寻找我的折翼天使了**
Page 谈及他的双重狂热追求：在乐队创作 *Physical Graffiti* 期间，他在同时钻研吉他演奏和神秘学
- 65 直到死的那天才会真正安分**
Robert Plant 揭示生活的真谛，John Bonham 向我们展示了他的私人农场
- 77 简直望不到边**
Page 谈 Plant 遭遇的车祸，以及他们如何共渡绝境
- 88 恐龙乐队们还在跳着舞呢**
朋克来袭，但 Led Zeppelin 绝不买账，不过在伦敦 Roxy 俱乐部却被“吓了个半死”
- 111 我们因为表现好，获得了一些假期**
1998 年，Page 和 Plant 再次聚首，回顾过去的音乐生涯
- 126 任务圆满完成，我们的友谊常在**
Page、Plant 和 Jones 谈 O2 的重聚演出以及对未来的打算
- 145 我可不是自己兄弟的监护人**
Robert Plant 谈及 Jimmy Page，以及他在摇滚乐坛 50 年的岁月

附录

- 156 音乐大杂烩**
单曲目录、天鹅之声唱片、成员个人作品以及与其他艺术家的合作

惊人事实

在这本杂志里，你会看到很多像这样的“真相板块”，我们就以下面这则为例：Jimmy Page 以前所在的噪音爵士风格乐队曾经上过 Huw Wheldon 的电视节目。当被问到未来的职业抱负时，13 岁的 Page 回答说他希望自己能投身到“生物学研究”中去。

LED ZEPPELIN

· 齐柏林飞艇 ·

The Yardbirds 进化成为 Led Zeppelin，
摇滚乐伟大的新纪元在一场时长 36 小时的录音中诞生了。

JOHN ROBINSON

一句关于新闻的箴言是这么说的：“如果传奇已经成为事实，那就发表传奇。”对 Led Zeppelin 这样的乐队来说，窥探他们的传奇故事能吊足人们的胃口：他们比“滚石”阵势更大，比任何人都吵闹，也比历史上所记载过的任何昏庸帝王都更加颓废放荡。在目睹过那绣着龙纹的喇叭裤和那口巨锣之后，在聆听过那极长的歌曲之后，在听说过那次“鲨鱼事件”的传闻之后，任谁都会被那本《诸神之锤》(Hammer of the Gods) 中的观点迷惑。在那个故事里，一切皆为荒芜，契约被执行，灵魂被出卖，这一切都是为了获得那种可以把狂野力量 and 复杂乐章完美融合在一起的音乐天赋。否则，这一切又该作何解释？

听到这一切，有个事实越发让人难以置信：开启 Led Zeppelin 十年壮阔摇滚篇章的，并不是什么神秘的契约，其实只是他们一心想在斯堪的纳维亚半岛上来一次非凡的巡演计划的愿想而已。尽管后来赢得了那么多的声誉，Led Zeppelin 其实是从最初的 The Yardbirds 蜕变重生。

尽管最初他们还未能摆脱旧时的影子，但随后他们彻头彻尾地蜕变了，在瞬息万变的音乐市场中立足。

故事是这样开始的：Jimmy Page——乐队的主音吉他手，也是当时仅存的 The Yardbirds 成员——为了在 1968

年秋天能在丹麦和瑞典完成八场精彩的演出，

想组建一支名为 The New Yardbirds 的乐

队。从原来的乐队那里，他带上了经纪人

Peter Grant，以及一些创新手法（1967

年时他就曾经用小提琴弓演奏自己那把

Fender Telecaster），还挑了一些可用

来改编的库存歌曲（比如 Yardbirds 翻

唱过的由 Jake Holmes 作曲的 *Dazed And*

Confused），开始招募新队员。歌手 Terry

Reid 拒绝了他的邀请后，Jimmy 最后找到了几个从

未合作过却活力十足的年轻人。在 Reid 的推荐下，他找

来了主唱 Robert Plant；从 Tim Rose 那里，他把 John

Bonham 忽悠了过来；在 60 年代中期和 Page 一起录音

过的 John Paul Jones 最后一个加入乐队，负责弹奏贝斯

和风琴。Page 后来声称，从音乐角度讲，他的很多连复

制约和紊乱的
混合物，有序而又
摇摆不定，天真纯粹
而又世故老成。

段都是在 The Yardbirds 时期“剩下来的”，然而事实上，他处理自己那段早期生涯素材的方式远比他自己形容的要较黠。远在后来 70 年代的 *Led Zeppelin III* 中出现的一首 *Tangerine* 都可以在 Yardbirds 时期的那首 *Knowing That I'm Losing You* 中找到创作根源。而那首 *Dazed And Confused* 隐晦地揭示出 Led Zeppelin 照搬、借用其他音乐并掩盖痕迹的做法，这后来也成了 Led Zeppelin 没那么吸引人的卖点之一。

对比听听 The New Yardbirds 乐队当时在斯堪的纳维亚半岛巡演（9 月 7 日至 17 日）和回到伦敦后在 Marquee Club 演出（10 月 18 日）的现场录音就可以发现，Page 在这方面的思路已经高度进化。毋庸置疑，他们是一支非常全能的布鲁斯乐队（当 Jimmy 在更换琴弦的时候，Plant、Bonham 和 Jones 会在没有吉他的情况下翻唱 Otis Rush 的 *You Gotta Move*）。不仅如此，他们的音乐相当流畅且包罗万象，不只是布鲁斯那么简单。Page 还把 Spirit 乐队的那首 *Fresh Garbage* 中的吉他连复段嫁接到乐队翻唱的 *As Long As I have You* 当中。这首歌是 Garnet Mimms 的作品，在之后的一年中，乐队使这位

节奏布鲁斯音乐家的作品重获新生。

他们还演奏了如 *I Can't Quit You Baby* 这些歌，并在几周后就把它录进了处女专辑。有趣的是，当时 Page 和乐队已经创作出很多将来用得着的素材，他们甚至已经在演练那些将来会出现在 *Led Zeppelin II* 中的歌了（比如 *Killing Floor*、*The Lemon Song*）。未来他们将在法庭外与 Howlin' Wolf 就剽窃侵权事件和解。但在此时，1968 年 Led Zeppelin 的前身时期，他们正忙着莽撞地演绎那些影响过他们的音乐家的作品，并直接照抄其中喜欢的段落。

比较明显的是 *Dazed And Confused*（这首歌一直演到 1975 年），The Yardbirds 注明了是 Jake Holmes 创作、The Yardbirds 重新编曲，但在 The New Yardbirds 组成没几个月里，他们就把 Holmes 的原歌词做了改动（原歌词只是“我感觉自己像只老鼠，而你却表现得像一只猫”之类），还把作词者直接改成了 Page。

在这些早期的现场演出中，这首歌所表现出的强度已经和

第一张专辑里的版本相差无几，不同的是，现场版中这首歌的长度增加了一倍。这首长达 12 分钟的歌曲成了对乐队核心品质的探索：Page 不朽的吉他段落，乐队其他成员扎实的伴奏，以及 Plant 激情洋溢的歌声。乐队甚至能把原本的重型布鲁斯音乐无限延展成宣泄和迷幻的空间。

布鲁斯作为一种既定的音乐类型，对年轻的 Led Zeppelin 来说是福也是祸：一方面它是 Page 和 Plant 之间的共同语言，他们经常熟练地借此进行吉他和人声之间的互动；而另一方面，Wolf 和 Willie Dixon 等传统的布鲁斯音乐家后来起诉了他们。如果以布鲁斯发展繁盛时期最严苛的标准衡量，在注重布鲁斯音乐纯正血统的美国，他们的音乐反响达不到期望。《滚石》杂志认为，和其他诸如 The Groundhogs 和 Jeff Beck 这样的英国布鲁斯音乐家相比，他们的布鲁斯风格并不明显。这些评论其实很公平，如果布鲁斯是 Led Zeppelin 唯一的表达方式的话，他们会是一支相当无趣的乐队。

从早年的录音带可以明显感到，Page 已经饱览并广泛地吸纳了那个年代的音乐。他对素材的提炼和挑选乐队成员一样充满了智慧。他最初想把自己“后 Yardbirds”时期的乐队打造成“一个像 Pentangle 一样的乐团”，与这个初衷一致的是，他特别欣赏那些民谣吉他手。他对他们的演奏技巧、创新的调弦方式和选歌品位赞不绝口。这对 The New Yardbirds 的乐迷来说，意味着他们可以

Led Zeppelin, 从左到右：John Paul Jones, Jimmy Page, John Bonham 以及 Robert Plant, 1969 年

在现场听到像 *White Summer* (一首 The Yardbirds 晚期时的老歌，受到了 Davy Graham 的 *She Moved Through The Fair* 的强烈影响) 这样的歌，还有那首 *Black Mountain Side*，它和 Bert Jansch 翻唱的老歌 *Blackwaterside* 可以说是相差无几。从 Joan Baez 的 *Joan Baez In Concert Part 1* 中，Page 攫取了 Anne Bredon 原唱的那首 *Babe I'm Gonna Leave You*。很多人(包括 Baez 本人)一直都以为这是一首传统民歌，但它其实是在 50 年代创作的。

1975 年，当 Page 回忆起 1968 年在斯堪的纳维亚半岛和之后在英国的巡演时，他觉得那是一段暂时性的尝试。那时乐队还在寻找自我，研究 *She Wants You/London Blues* 这种看来无关紧要的习作。

但仅仅几周后，在 Marquee Club 听他们演唱 *Communication Breakdown* 又是另一种感受了：除了布鲁斯之外，他们还能演奏出一种如火箭燃料般带劲儿的车库迷幻摇滚。在乐队日趋成熟后，他们彻底切断了与初期联系的纽带。在 11 月 9 日 Roundhouse 的演出当天，这支新乐队的名字出现在了场馆外公告板上的第一排，位列他们之后的所有艺术家和乐队，正体现了他们在各种音乐风格上受到的影响：有布鲁斯巨匠 John Lee Hooker，有威尔士指弹民谣吉他手 John James，也有伦敦的怪咖乐队 The Deviants。在这场演出中，人们第一次知道了他们的新队名：Led Zeppelin。

在伦敦奥林匹克录音室，他们进行了一场持续近 36 小时的录音，由此，乐队十

乐评人说

“尽管一直被奉为英国最伟大的吉他英雄之一，Page 本人对英国乐迷来说还是相当神秘的……如今他以自己的乐队创造了传奇，也展示了他精湛的技巧、深邃的品位以及躁动不安的狂热情绪。他的乐队充满着激情和想象力，Robert Plant 也已经成为一个颇具声望的新人歌手。”

Melody Maker, 1969.3.29

“这是非常超前的布鲁斯音乐，它会不时变得癫狂……他们完美地演绎了自己富有张力的作品，狂风暴雨般狂扫着手中的乐器。但有时我也会觉得他们实在太过火了。”

Allan Evans, *NME*, 1969.4.5

年音乐生涯就此展开。早在9月时，他们曾在这里演奏过 George Wallace，可以算是重型布鲁斯版本的 *You Shook Me*，当时他们是为 PJ Proby 的专辑 *Three Week Hero* 做伴奏乐队（如果没有他们，这将是一张毫无特色的专辑）。几个月后，滚石乐队在这里创作出了 *Let It Bleed* 的雏形。那年10月，Led Zeppelin 在伦敦市内和周边地区的一系列巡演中，顺利地演奏了这些歌。他们把过去一个月在现场演出中学到的经验彻底地释放了出来。

Page 在很多场合都提到过，Led Zeppelin “其实是一张现场专辑” 这种说法稍有些过分了。尽管如此，录制过程中的每一分钟含金量都很高。这张专辑中除了我们熟知的曲目外，唯一没有发行的是那首 *A Tribute To Bert Berns*，但在1993年，本曲改名为 *Baby Come On Home* 发行。乐队在这首精彩的歌中诠释了节奏布鲁斯充满感情的一面，除此之外，专辑中只有 *Your Time Is Gonna Come* 中 John Paul Jones 精彩的风琴序曲短暂地体现了这一点。

在这间录音室里，乐队录下的东西证明了 Plant 和 Bonham 拥有惊人的能量；而且和 Jones 的乐感产生了绝妙的化学反应。——这一切都是在 Page 审慎的监督下进行的，他自掏腰包做了这次录音，并且要保证能得到他理想中的效果。如果 Page 不玩乐队，他完全够格做一个出色的经纪人：他组建了团队，筛选了素材，把一切带到聚光灯下，在录音棚直接安排一切事务，保留了自己全部磁带的的所有权。当录音师 Glyn Johns（他习惯和那些在录音棚更缺乏冒险精神的乐手合作，比如 The Beatles）明确表示无法在录音室创造出“倒放回声”的效果时，Page 坚持让他试试看，结果他们真的做到了。

事实上，纵观整张 *Led Zeppelin* 就能发现，他们把天真懵懂和经验老成完美融合，成为这张专辑的制胜法宝。开场曲 *Good Times Bad Times* 不只有一段出色的吉他连复段，它有力地证明了这是一支配合完美的乐队。John Bonham 一开始的克制和绝妙的节奏感让整首歌充满

力量。从内容上来讲，这首歌和专辑本身一样，真诚地讲述了一个男人在年轻气盛时过于意气用事的故事。Page 充满艺术性的吉他加花将这种不羁的自由气息发挥得淋漓尽致，他的独奏也同样狂野不羁。

Babe I'm Gonna Leave You 在不知不觉之中展现了 Led Zeppelin 在其第一个重要创作阶段的标志性声音。和一年后创作的 *Whole Lotta Love* 一样，这首歌在桥段部分引入了大量的录音室技巧，创造出一种微妙而又奇特迷幻的声音。其中糅杂了回声和相位效果，整首歌进入一种让人眩晕的变化状态。在某种程度上，和后来的 *Stairway to Heaven* 一样，这样的段落渐渐变为激烈的狂欢，在流露内心柔和一面的同时，乐队也强调了他们狂暴的力量。

观察这张专辑的曲目排序会发现，“现场专辑”这一描述其实具有误导性。比如从硬朗稳健的布鲁斯 *You Shook Me* 到 *Dazed And Confused* 的无缝嫁接，就展现了乐队精湛的编辑艺术（1971年前，Page 和 Plant 一再重复使用这种影响深远的奇妙手法）。*Dazed And Confused* 是一首6分多钟长的超值曲目，但它传递的是巨大的创作能量，听起来既粗犷原始又至臻至善。Page 让自己的吉他演奏不受约束地走向极端：主连复段已经造成最大的冲击，但他还掺杂了另一轨吉他来增加这首歌的邪恶气息。旋律相同但高出两个八度的另一个吉他声响起，高亢的哀鸣听起来有如人声在伴唱。

在舞台上，Page 用小提琴弓拉奏 Fender Telecaster 吉他演奏了这首歌，现在他又在录音棚里用了大量叠录效果（他的小提琴弓剧烈滑动，Plant 的声音在混音中时隐时现），增加了持续的紧张感，直到3分28秒处疯狂地爆发。你大可以说随后而来的那段声音是吉他独奏，但这种说法就如同将蒙娜丽莎描述为一幅刚好装在画框里的精美画作。Page 的精湛技艺不仅体现了个人实力，更折射出乐队四人一起奠定的色彩。

曲目评分

LED ZEPPELIN

1. *Good Times Bad Times* ★★★★★
2. *Babe I'm Gonna Leave You* ★★★★★
3. *You Shook Me* ★★★★★
4. *Dazed And Confused* ★★★★★
5. *Your Time Is Gonna Come* ★★★★★
6. *Black Mountain Side* ★★★★★
7. *Communication Breakdown* ★★★★★
8. *I Can't Quit You Baby* ★★★★★
9. *How Many More Times* ★★★★★

发行日期：1969.1.12

厂牌：大西洋唱片公司

制作人：Jimmy Page

录制地点：伦敦奥林匹克录音室

人员信息：Robert Plant（主唱、口琴、客串贝斯），

Jimmy Page（原声吉他、电吉他、夏威夷吉他、

伴唱），John Paul Jones（贝斯、风琴、伴唱），

John Bonham（架子鼓、定音鼓、伴唱）

榜单最高排名：6（英国）；10（美国）

专辑第二面也表现出类似的克制与混乱、有序与摇摆的结合，其中混杂着各种风格的音乐：从拷问灵魂的证词 *Your Time Is Gonna Come*，到手鼓加民谣演绎的 *Black Mountain Side*，再到用三和弦演奏的迷幻摇滚 *Communication Breakdown*。乐队充满智慧的曲目排序，让这一切完美至极。那首体现对伴侣忠诚的 *I Can't Quit You Baby*，引出了结尾那首让人无法抗拒的 shuffle 曲风歌曲 *How Many More Times*，成功重现了在第一面中使用过的相同手法。

How Many More Times 有着出色的律动，同时也表现出 Led Zeppelin 简洁明了的风格。它的确是很简单的连复段，一段布鲁斯而已。但在这首歌里，这些相同的元素每重复一次，就会变得更加宏大，更加引人入胜。

Led Zeppelin 把这种理念贯彻到了自己的音乐生涯中。在接下来的十年里，包括连复段、力量、摇摆在内的音乐元素，在本质上都没有变化，但每当这些声音再次响起，总会变得更加宏伟，更加强大。[END]

我认为 这是一支 永不过时的 乐队

Jimmy Page 披露了关于 The New Yardbirds 的故事，这支乐队最初并不像人们所想的那样野心勃勃。但很快，当再次受到洗礼成为 Led Zeppelin 之后，他们就开始忙于应对频繁变换的舞台、奇装异服和排山倒海的美国观众了。

★ 摘自 1968 年 12 月 10 日
MELODY MAKER

The Yardbirds 到底怎么了？这支曾在英国被奉为最前卫摇滚乐队的团体消失得无影无踪，简直是这个时代最大的谜团之一，堪比魔鬼的脚印、“玛丽·塞莱斯特号”之谜以及《五便士邮报》。

仔细回想起来，这支曾由 Keith Relf 领衔，拥有 Eric Clapton、Jeff Beck、Jimmy Page 这样年轻杰出的吉他手的乐队，早在现在那些地下乐队出现之前，就已经在探索实验性流行乐。但很遗憾，他们没能成功打破人们对于传统布鲁斯套路的观感，不是因为时机还不成熟，就是还差一股劲儿。和其

他很多乐队一样，他们发现去美国发展才能博得人气赚到钱。

他们在英国曾拥有大批粉丝，但由于他们逐渐很少在公众场合露面，发行的唱片也屈指可数，乐迷数量也自然而然地减少了，而且在去美国发展之前，乐队经历了一系列变动。Eric 的离开给了乐队沉重的一击。Keith 满心激动地迎接着 Jeff Beck 的到来，并管他叫“老大”。Jeff 的吉他演奏极具商业价值，像 *Jeff's Boogie* 这样的歌大受欢迎，乐队从而逐渐有了自己的热门单曲。

当时的贝斯手 Paul Samwell-Smith 为了专注于成为制作人而毅然离队，从此销声匿迹。Jeff 也觉得厌倦，想要退出。Keith 迷恋上了 Bob Lind 的音乐，还为此发行了一支个人单曲 *Mr Zero*。当时没有人确切知道

首次进行英国巡演期间，
当时他们的乐队仍被称作
The New Yardbirds，
伦敦，1968年12月

The Yardbirds 到底在做什么。如果真要追问他们，一定会炸出他们一大堆的叫嚣、否认和埋怨，要么就是一些对未来的大胆设想。在这之后 Jeff 退出了团队，组建起自己的乐队，而不幸的是连 Keith Relf、Chris Dreja 和 Jim McCarty 这伙人都想不如干脆让“新小伙” Jimmy Page 去组建一个“New Yardbirds”算了。

Page 本人善于言辞，长相帅气，脾气很好，曾是英国最年轻的雇佣录音室吉他手之一。出色的读谱能力以及他对现代流行乐的深刻见解，令他在很多地方大受欢迎。他放弃了在录音室里的那份安逸，选择去组织自己的个人演出。下面 Page 将向我们讲述他在 The Yardbirds 的故事以及他自己的新乐队，他们有志于成为英国强大乐队生力军里的先行者。

“我们有两年时间没在英国任何场地演出过，也难怪乐队没人气了。但就在分道扬镳之前，我们办过几次非常精彩的大学校园演出，真是嗨翻了。我们曾是个快乐的小团体，大家相处得也都很好，但真正走上舞台时，Keith 却变得热情全无。我总会说，‘来吧，加把劲儿’，但毫无效果。大家散伙的时候，我感觉 Jim (Jim McCarty) 并不希望我们离开，但 Keith 真的很消沉。不过我倒觉得这帮了我们所有人一个忙，因为新来的小子们都才 19 岁，活力爆表。这对这支老乐队来说也是种考验。”

Page 新乐队的阵容（他也不知道该不该把这些人叫作 The Yardbirds）包括：John Paul Jones（风琴和贝斯）、Robert Plant（主唱）以及 John Bonham（架子鼓）。他们在丹麦进行了首演。“我们玩的基本上就是布鲁斯，但并不是 Fleetwood Mac 那种风格的布鲁斯。我很讨厌那种说法，什么‘前卫布鲁斯’，这听上去像是种噱头，但归根结底它和当时 The Yardbirds 演奏的音乐相差无几，只是从来没人听过这些，因为他们从没见过我们。我们那时正着手准备录制

一张 LP，打算 11 月初去美国。我觉得 The Marquee 会是个不错的场子。Robert 可以和任何人合唱，他可是能和 Terry Reid 对飙的人！这两个家伙在一起简直就像亲兄弟。

“我从没想过自己能把一个乐队的人聚到一起。因为性格问题，以前我一直都回避成为乐队领袖。我知道以前 Eric 想和 Stevie 一起组个队什么的，但是他们谁也不喜欢当头儿。我并不想让 The Yardbirds 解体，但最后事情实在让人头疼。我只想弹吉他，就这么简单。Keith 老是说我被 Jeff 的光芒掩盖了之类的话，这都是扯淡，乐队同时有两个主音吉他手真的非常棒。”

Page 笑着说起这些，毫无敌意。他对于未来感到特别兴奋，以至于无暇为过去而担忧。“现在，你能自己组一支乐队玩喜欢的音乐，有很多人来听，这特别令人振奋，这可是乐手们渴望了 20 年的事情！”

★ 摘自 1969 年 5 月 10 日

NME

Led Zeppelin 的成功简直一发不可收拾。这支 Jimmy Page 在 The Yardbirds 解散之际组建的乐队已远远超过他自己最疯狂的想象。他们最初的目的只是想玩儿自己喜欢的音乐，走运的话最多也就出一两张热门专辑，在英国打出点名气，然后按计划去美国演出而已。

原本的小追求意外地在美国获得了巨大认可，他们的专辑不仅成了第一张在 NME 榜单冲上第五位的唱片，而且让他们在英国无论走到哪里，都人气爆棚。

“我真的惊呆了！”在乐队出发去美国巡演之前，友善而可爱的 Page 和我聊道：“我从没指望过能在英国闹出什么名堂，但现在发生的一切超出了所有人的设想。我原本以为英国有太多非常棒的事情，根本不会有人

图 1、2、3、4：乐队以 The New Yardbirds 的名义进行的首场演出，丹麦哥本哈根，1968 年 9 月 7 日

**那是一个高端豪华的舞厅，
起先他们不让那伙人进去，
因为他们没打领带。**

JIMMY PAGE

对 Led Zeppelin 感兴趣。”现在唯一让乐队失望的就是有太多乐迷因为场馆爆满无法到现场看他们的演出。Page 补充说有的乐迷专程从家乡赶过来看演出，更有甚者追随着乐队跑遍了整个英国。

即便如此，Page 也不认为乐队会继续壮大下去，我觉得他很快就会知道自己预感错了。在酒吧喝完啤酒，我们又去乐队的公关办公室里继续聊起上次访谈里提到的话题：Page 认为，英国本土这些演出场馆的现状部分导致了大批英伦乐队涌向美国。

“在大多数场子里，人们只是去跳跳舞或者喝点东西，不是冲着音乐去的，没人会在舞台上站着的是谁。”看到 Page 的这句话，一位《新港》的读者特意来信表示对 Page 的赞同。这位读者曾专门从 15 英里外的加迪夫市搭车来看 Led Zeppelin 的演出。在场外排了半小时的队后，他和其他三十几个人被告知不能入场，原因是他们没有穿戴合适的服装和领带。“我知道，”Page 听到后会意地说，“那是一个高端豪华的舞厅，起先他们不让那伙人进去，因为他们没打领带。Robert Plant 和 John Bonham 得打电话

给经理，让他们进去。换了我才不会管这事。还有个小伙子大老远赶来看我们，他们因为他戴的是宽领带就不让他进去。Robert 带他进去了。”这的确是我们这个时代的故事，还有更多后续。Page 继续说道，“他们让我们必须把演出严格控制 45 分钟以内，超时 1 分钟，那就没的玩了。所以演到最后一首歌，我们中途切掉，不然演完会比规定时间超出 6 分钟。”

“我们演出时他们居然打开了旋转舞台，DJ 在台上晃悠，下面的观众嘘声阵阵。”Page 丧气地摇摇头，说，“这真的很尴尬，只有米老鼠乐团才来这种地方演出。以前 The Yardbirds 在加迪夫市区演出时，观众的反应非常棒。拿这样的东西给专程来看你的乐迷看，太不公平了。在这种地方，加演和返场反而会比草率收场更麻烦，我们以后再也不会来了。”

皆大欢喜的是，这场演出是他们首轮巡演中唯一不愉快的经历。很快他们就前往美

国进行巡演，收入也翻了4倍。“作为新人，我们当时赚得真不少。”Page自信地说道。

从对话中我得知了一个事实：是Page促成了Jeff Beck加入The Yardbirds。Page作为当时最年轻的雇佣录音室吉他手，是第一个在Eric Clapton离开后被邀请加入The Yardbirds的。“我感到有点不适，”他回忆道，“我从来都不是一个强悍的人，也不怎么向往巡演生活。所以我和他们说：‘我还是不加入你们了，但是我知道有一个合适的人选，他就是Jeff Beck。’”

Jeff和Page是多年的好友，在Jeff离开The Yardbirds之前，他们曾同时担任乐队的吉他手。在与Tom Jones和Burt Bacharach的录音室合作到组成The Yardbirds和新乐队Led Zeppelin是一个奇妙的转变。这种经历使得Page广泛地接纳了所有的流行风格，而不是像一些前卫风格的同代人那样，被指责为有点偏激。

Page还认真地提到了一件事：Led Zeppelin初到旧金山演出的时候，那里真的播报了一则地震灾害预告。“很明显会有一场水火交融的力量冲撞。”他这么说并不像是在开玩笑。借着地震的威力，Led Zeppelin即将大展宏图。 Nick Logan

★ 摘自1969年9月13日

MELODY MAKER

Led Zeppelin和“重型”这个形容词简直是同义词，它们互相成就彼此，让人无法不把两者联想在一起。但有人传言，“重型”这种音乐风格即将淡出人们的视线，被一种特定的新曲风所取代，它可能是一种将乡村和摇滚结合在一起的乐。

那Led Zeppelin的王牌吉他手Jimmy Page怎么看这个论调呢？最近他又回到伦

敦短暂逗留，我当面问了他这个问题。

“重型音乐是不会消失的。”他回答道，“从近几年地下音乐的兴起来看，人们的音乐品味在不断拓宽。你可以听到像Pentangle这种轻柔曼妙的民谣式的声音，也可以听到我们玩的这种音乐。当今的乐坛有足够的接受度来容纳我们所有人。我觉得这种情形没理由不延续下去。”

从他们最近和Jethro Tull一起进行的美国巡演的现场反响来看，Page说得一点都没错，从东海岸到西海岸，他们硕果累累。在纽约，两万多名观众更是争相挤入一个只能容纳一万人的场馆。演出主办方又额外增加了一千个观众名额，并给乐队开出了三万美元的酬劳请他们两天后再次返场。但他们不得不拒绝，因为还有其他的巡演合约。

由于第一张唱片百万美元级的销量，他们获得了一尊金唱片的肯定。而鉴于新专辑*Led Zeppelin II*的预售量已将近35万张，他们看起来会在短时间内连续斩获两次金唱片。

“在美国的经历真是无与伦比！”Page告诉我，“一切都进展得很顺利，Jethro Tull也是，尤其是在西海岸。我觉得当地的氛围非常好，人们收藏着各式各样的唱片，这是一件很棒的事情。我们的唱片和Crosby, Still & Nash这类在榜单排名前40的流行作品同属于他们的收藏。我觉得我们玩儿的音乐更像是发自肺腑而不是大脑，尽管它们确实需要大脑。”

“在美国我没有太多时间去听唱片，但在这里我就能放松一下了。我主要会听一些以吉他为主导的音乐。其他所有类型的音乐我也爱听，包括弗拉明戈。你听说过Manitas De Plata吗？这家伙太厉害了，那吉卜赛音乐简直太美妙了。”

美国被认为是Led Zeppelin的主要阵地，让他们赢得最多赞誉也是他们大把捞金的

地方。Page 本人会不会觉得相比之下，为英国观众演出并没有太大回报呢？

“英国也是一个可以出人头地的地方，但是难度要比其他地方大很多。你必须使出浑身解数才能赢得人们的关注。但是在美国，他们从你刚起步时就会听，如果发现你的音乐不怎么样，那就再也不会回来了。但对于一支乐队来说，并不是跑到美国来就能轻易取得成功，” Page 提醒道，“如果一支乐队连自己的内部事务都处理不好就跑去美国的话，是非常要命的。比如 Jeff Beck，他每次去美国都要更新自己乐队的阵容，也难怪他到现在还是没办法对这个国家产生好感。

“美国这个地方对我们来说真的非常理想，那里的情形好得令人难以置信。现在新的分成方式是让乐队直接按百分比拿走门票收入。有次在洛杉矶，我们从一场大规模的演出中拿到了 37000 美元的提成。

“一年前乐队刚成立时我们第一次去美国，我觉得是我的名字吸引大家来现场看演出的。因为以前我在 The Yardbirds 的时候来过好几次，观众的反响也很不错。

“当时我们面临的首要任务就是让乐迷熟知乐队每个人的名字，我想将来我们会每年在美国待六个月。虽然时间很长，但是你想这个国家有多大啊，你说不准哪天就迷路了。我认为这是一支永远都不会过气的乐队，因为我们不断地涌现新的想法。新专辑和第一张完全不同，再下一张可能又是大相径庭。John 是一个风琴演奏家，我们未来将会把风琴搬到舞台上。我还会演奏夏威夷吉他，所以我们会在舞台上激发出更多的可能性。而 Robert Plant 真的是一个无与伦比的歌手，他每次演唱表达乐句的方式都不一样，这真令人兴奋不已。

“有时我会有一些俱乐部里和别人做即兴演出，在上台之前最好确保演出能够精彩，否则就不值得一试，我见过太多无聊的即兴演奏。”

Page 现在正和乐队成员们进行为期一个月的休假，在这以后他们又要开始繁忙的巡演。我见到他时，Page 正在纠结是去西班牙“见一些货真价实的弗拉明戈吉他手”，还是去意大利厄尔巴岛在朋友的别墅里休息。他还想买一辆白色的劳斯莱斯，“这车可能酷炫过头了，但我真的很想要一辆。”唯一的问题是其实并不会开车。

休假结束后，Led Zeppelin 会进棚录制第一首重要的单曲。

“大西洋唱片公司把我们第一张专辑中的其

中一首推为单曲在美国发行，但这从来都不是我们的原意。Jethro Tull 已经证明了一首好的单曲完全有理由获得成功，我们也完全可以从一首歌里截取一段两分半长的精彩内容，新专辑里的很多歌都不长，都在四分钟左右，但它们其实只是现场演出的框架，我们还会在此基础上发挥。”

在成名以前，Page 是一个顶尖的录音室乐手，有时一天要赶两到三个不同的场地。他还考虑回到原来的生活中去吗？

“绝对不会了。我曾被逼成一个神经紧绷的

欢迎来到“加利福尼亚旅店”：
Led Zeppelin 入住夏特蒙特酒店，
洛杉矶，1969 年

