

黄金精选

“热爱音乐是一种动人的生活方式”

MUSIC HEAVEN

音乐天堂

欧美流行音乐有声杂志双月刊

编译万丽 / 李文枫

流行歌曲世纪 终极经典 50 首

“A pop song may be very short, but it is very powerful”

——Yoko Ono

“So is a heartbeat”

——约翰·列侬:

在这里我们特意选取披头士登陆美国的震撼性时刻作为现代流行音乐纪元的起点。

No.1 The Beatles: Yesterday
专辑: Help!
发行时间: 1965年8月
巅峰纪录: No.1 (上榜十一周)

此曲为当年保罗梦中偶拾，得来全不费工夫。这是一首抒写爱情的歌曲。尽管由一个22岁的毛头小伙子来描写已逝去的爱不免显得有些滑稽。并且乐队其他三人还遭遇了插不上手的尴尬，但这首由保罗一人自弹自唱的歌曲，仍然一夜之间响彻街头巷尾，成了披头士最闻名于世的经典，并被后人不断翻唱出2000多个版本。

2

No 2 Nirvana: Smells Like Teen Spirit

专辑: Nevermind

发行时间: 1991年9月

颠峰纪录: No. 6 (上榜二十周)

当制作人 Vig 第一次听到这首歌时, 他的第一反应是: 真烂! 然而第二次再听时, 他改变了想法。《Smells Like Teen Spirit》是杰出的作品, 它是一场革命, 改变了继披头士《I Want to Hold Your Hand》和鲍勃·迪伦《Like A Rolling Stone》以来的传统音乐风格。这首五分钟的怒气冲冲的歌, 发行数周后就为二十世纪八十年代写下了一章毁灭性的结局。

No 3 Madonna: Like A Virgin

专辑: Like A Virgin

发行时间: 1984年11月

颠峰纪录: 六周No. 1 (上榜十九周)

3

No 4 Michael Jackson: Billie Jean

专辑: Thriller

发行时间: 1982年11月

颠峰纪录: 七周No. 1 (上榜二十四周)

制作人罗杰斯从尘堆里翻出这首歌, 优雅的编曲烘托出了这首歌微妙的情感所在——性感、凉辣, 他成功地将一支平淡无奇、毫无特色的歌曲转变为一首满怀情感的大师级杰作。如果说麦当娜的第一张专辑是以电子音乐为主的话, 那么接下来的这一张音乐风格则发生了翻天覆地的变化, 是真正由音乐家制作演绎的。

4

借着这首歌, Thriller 获得了空前的成功: 获八项格莱美, 销量达四千万, 并奠定了杰克逊兄妹五人乐团在流行乐坛的地位。

5

No 5 The Beatles: I Want to Hold Your Hand

专辑: Meet the Beatles!

发行时间: 1964年1月

颠峰纪录: 七周No. 1 (上榜十五周)

《I Want to Hold Your Hand》是保罗·麦卡特尼和约翰·列侬在闲暇合奏钢琴时无意间获得。当披头士的这首歌通过电波在空中传播时, 美国人正经历肯尼迪总统遭暗杀的巨痛, 这首歌给美国人带去了安慰和希望, 同时也拉开了英国流行乐入侵的序幕, 标志着披头士热的正式开场。

No 6 Aretha Franklin: Respect

专辑: I Never Loved a Man (The Way I Love You)

发行日期: 1967年3月

颠峰纪录: 两周No. 1 (上榜十二周)

当 Aretha Franklin 毅然放弃哥伦比亚唱片公司投至大西洋公司麾下后, 虚掷六年光明而默默无闻的她境况立刻发生剧变。这首歌便是她当时扭转乾坤之作。二十五岁的她有着一副唱诗班的好嗓子, 再加上一点沙哑, 魅力无人能挡。

6

No 7 U2: With or Without You
专辑: The Joshua Tree
发行日期: 1987年3月
巅峰纪录: 三周No. 1 (上榜十八周)

这其实是一首有关上帝和爱情的歌。在制作初期，U2怎么也找不到感觉，想用传统方式来演绎，结果显得太过感伤，于是干脆反其道而行之，没想到却成就一世的英名。

No 8 The Jackson 5: I Want You Back
专辑: Dina Ross Presents the Jackson 5
发行日期: 1969年12月
巅峰纪录: 一周No. 1 (上榜十九周)

《I Want You Back》无疑抓住了流行音乐的灵魂，而在录制这首歌时，迈克尔·杰克逊年仅十一岁。继这首歌后，杰克逊五人组又有其他三首歌陆续登上流行乐排行榜并获得冠军。

9

No 9 Backstreet Boys: I Want It That Way

专辑: Millennium

发行日期: 1999年5月

巅峰纪录: No. 6 (上榜三十一周)

同后街男孩其他歌曲一样,《I Want It That Way》由瑞典流行乐工厂《Cheiron Studios》制作。歌词是有些人摸不着头脑,但合唱和和声部分是无懈可击的。

No 11 The Supremes: Where Did Our Love Go

专辑: Where Did Our Love Go

发行日期: 1964年8月

巅峰纪录: 两周No. 1 (上榜十四周)

11

由于节奏太慢,以及用了她不喜欢的调,这首歌一开始就遭到Diana Ross的猛烈批评,被称为“垃圾”。但也正是她提出运用不同的感情改变了这首歌的曲风。

No 13 The Rolling Stones: Brown Sugar

专辑: Sticky Fingers

发行日期: 1971年4月

巅峰纪录: 两周No. 1 (上榜十二周)

1969年Mick在拍电影时不幸受伤,正当大家都担心他是否还能回来时,Mick回来了,并带回一首好听的歌——就是这首《Brown Sugar》。

13

10

No 10 The Eagles: Hotel California

专辑: Hotel California

发行日期: 1976年12月

巅峰纪录: 一周No. 1 (上榜十九周)

回想当年,那是雄鹰乐队最难忘的一段日子:每天都像在过万圣节——这就是在好莱坞关于荣誉和生活的艰难体验。这首歌反映了雄鹰乐队关于生活的两个主题:神秘和可能性。

No 12 Guns n' Roses: Sweet Child O' Mine

专辑: Appetite for Destruction

发行日期: 1987年8月

巅峰纪录: 两周No. 1 (上榜二十四周)

12

《Sweet Child O' Mine》是这样诞生的:一个深夜,在洛杉矶一座停电的出租屋内,大家围坐在火炉旁,Slash轻拨吉他,马上就有人加入,很快大家都跟着弹奏起来……一个星期后,大家来到录音棚,那天晚上的乐声犹在耳边回响。

14

No 14 John Lennon: Imagine

专辑: Imagine

发行日期: 1971年9月

巅峰纪录: 三周No.1 (上榜九周)

“这首歌并不是约翰写得最好的一首歌，但是是表达最到位的一首歌。”Ono 这样评价 Imagine。这首歌的灵感来自 Ono 作于 1963 年的诗，列侬在伦敦郊外卧室里完成了歌曲的创作，在家庭录音棚里完成了歌的录制。

No 15 Sinead O'Connor: Nothing Compares 2 U

专辑: I Do Not Want What I Haven't

发行日期: 1990年3月

巅峰纪录: 四周No.1 (上榜二十一周)

这首歌虽然没有秉承 Sinead 的一贯风格——诅咒黑暗的斗士，却将这名在边缘徘徊的歌手从被狂热崇拜的女英雄提升到了主流歌星的位置。其时 Sinead 二十三岁，她的成功与情人 O'Ceallaigh 的指点和帮助密不可分。可惜 Sinead 移情别恋，在这张专辑发行前一星期两人终于分手。在为这首歌录像时，Sinead 终于流下了伤心泪。

15

16

No 16 Stevie Wonder: Superstition

专辑: Talking Book

发行日期: 1971年10月

巅峰纪录: 一周No.1 (上榜十六周)

“写点让人胆战心惊的东西吧。”Jeef Beck 这样对 Steve Wonder 说。于是 Wonder 连夜写出了这首歌，并成为最著名、最让人心惊胆战的怨曲。

No 17 R.E.M.: Losing My Religion

专辑: Out of Time

发行日期: 1991年3月

巅峰纪录: 四周No.1 (上榜二十一周)

17

没有合唱，主要伴奏乐器为曼陀林，最初版本有五分半钟长，所有这些元素，使得 R.E.M. 在得知《Losing My Religion》为最受欢迎的歌曲时感到颇为震惊。据说这首歌深深打动了海湾战争和布什总统感到厌倦的人。

No 18 Madonna: Vogue

专辑: I'm Breathless

发行日期: 1990年5月

巅峰纪录: 三周No.1 (上榜二十四周)

麦姐创下销量最高纪录的一首歌——两个月内销量达两百万张。一开始制作人 Shep 反对麦当娜将此歌定名为《Vogue》。事后美国最著名的化妆师 RuPaul 也佩服地说：“麦当娜把许多年来我们一直非常熟悉的现象准确地表达了出来，她是个天才。”

18

19

No 19 Bob Dylan: Like A Rolling Stone

专辑: Highway 61 Revisited

发行日期: 1965年8月

颠峰纪录: No. 2 (上榜十二周)

1965年6月迪伦来到纽约一家录音棚剪辑《Highway 61 Revisited》时还是一名民谣歌手，而这张专辑标志着他向摇滚乐的转变。摇滚乐著名的作者 Bruce Springsteen 说：“如果说猫王解放了你的身体，鲍勃则解放了你的灵魂。”

No 20 Van Morrison: Brown Eyed Girl

专辑: Blowin' Your Mind!

发行日期: 1967年7月

颠峰纪录: No. 10 (上榜十六周)

20

No 21 Michael Jackson: Beat It

专辑: Thriller

发行日期: 1982年11月

颠峰纪录: No. 3 (上榜三十五周)

1967年3月，爱尔兰组合前制作人 Bert Berns 将 Van 召到纽约去时，Van 刚刚脱离了他们。但由于意见不合，还没录完音 Van 就回到了爱尔兰。这首歌是 Van 第一首打入美国前十名的歌曲。

21

No 22 Roy Orbison: Oh, Pretty Woman

专辑: Orbisongs

发行日期: 1914年8月

颠峰纪录: 三周No. 1 (上榜十五周)

这首歌是迈克尔写给孩子们的。迈克尔请来吉他圣手 Eddie Van Halen 为这首歌演奏。制作人 Jones 让他尽情发挥，因为他要的是 Eddie 独特的风格。于是《Beat It》才有了现在的这个面貌——强劲的摇滚节奏，再加上轻快的迪斯科鼓点，以及得心应手的即兴吉他华彩。

22

这首歌是 Orbison 在家里与 Bill Dees 合作完成的。Orbison 的妻子问他要钱去商店购物。有感于此，Dees 唱了一句：“漂亮女人也要钱。”Orbison 则加了句：“漂亮女人走在街上。”两人你来我往，一个半小时就完成了这首歌。朱丽娅·罗伯茨的经典影片《漂亮女人》即得名于此歌。

No 23 Marvin Gaye: What's going on

专辑: What's going on

发行日期: 1971年5月

颠峰纪录: 两周No. 1 (上榜十五周)

23

在过完了三十二岁的生日后，Marvin Gaye 即发行了这张专辑，一上市即被评为蓝调杰作。它描绘了二十世纪六十年代末意识的觉醒——冷战、种族暴乱、校园激进派和越南，都交织在《Gaye》这首动人的乐曲里。

24

No.24 Singing Stars: ..Baby One More Time

专辑: ..Baby One More Time

发行日期: 1999年1月

上榜纪录: 三周No.1(上榜三十二周)

“我想让自己的声音听起来有一点嘶哑。”小甜甜回忆道：“所以前一晚，我很晚很晚才睡。直到走进录音室，我还没休息好。这样我的声音听起来有一种慵懒和成熟的味道，显得非常低沉。这听起来非常性感，很酷。”

25

No 25 Fleetwood Mac: Go Your Own Way

专辑: Rumours

发行日期: 1977年2月

巅峰纪录: 十周No.1 (上榜十五周)

这首歌背后隐藏着的故事颇富戏剧色彩——乐队的两队夫妇：歌手 Stevie Nicks 和吉他手 Lindsey Buckingham，贝斯手 John McVie 和键盘手 Christine McVie 都宣布分手。《Go Your Own Way》是第一首单曲，很少有分手的歌这样华丽动听。

26

1984 年与 Purple Rain 这张专辑同时上榜的还有同名电影，这一点只有猫王和披头士才能与之相匹敌。《When Doves Cry》不仅登上流行歌曲排行榜，还登上舞曲和蓝调的排行榜。

No 26 Prince: When Doves Cry

专辑: Purple Rain

发行日期: 1984年6月

巅峰纪录: 五周No.1 (上榜二十一周)

27

No 27 Hanson: MMMBop

专辑: Middle of Nowhere

发行日期: 1997年5月

巅峰纪录: 三周No.1 (上榜二十三周)

No 28 Queen: Bohemian Rhapsody

专辑: Night at the Opera

发行日期: 1975年12月

巅峰纪录: No.9 (上榜三十四周)

在奥克拉荷马州Tulsa的卧室里写出这首歌时, Zac只有九岁, Issac 十四岁, 回到家中发现十二岁的 Taylor 猛敲键盘弹着这首曲子。而正是这首意味十足的曲子成了风靡二十七个国家的冠军金曲。

一天, 英国摇滚组合皇后乐队的主唱Freddie Mercury给乐队其他成员弹了一段“BR”的曲子。当他快结尾时停了下来对大家说: “下面就是歌剧部分了, 亲爱的。”后来, 歌剧部分花了三个星期, 用了五百个声轨来录制, 为这首歌赢得了制作费用最昂贵的名声。

28

29

No 29 Elton John: Your Song

专辑: Elton John

发行日期: 1970年8月

巅峰纪录: No.8 (上榜十四周)

No 30 Santana: Smooth

专辑: Supernatural

发行日期: 1999年6月

巅峰纪录: 十三周No.1 (上榜五十八周)

Elton John和Bernie Taupin的这首《Your Song》歌词优雅, 配以轻柔的钢琴伴奏摇滚风味, 给1970年的夏天带来一股强烈的冲击波, 关于歌曲的制作故事也一时成为美谈——传说这首歌的创作灵感来源于与两位音乐家一起生活的一名神秘女子。

30

这首歌的灵感来自于最后一分钟, 演唱者严格说是临时拉来的, 随意率性, 将摇滚和拉丁音乐轻巧地糅合在一起, Smooth成为1999年卡洛斯·桑塔纳辉煌回归的开路先锋。这是继1970年《Black Magic Woman》后的又一首最畅销金曲, 并使他的新专辑《Supernatural》获得了巨大的成功。

31

1967年冬天Otis是一名蓝调超级明星, 典型的南方人, 一副备受煎熬, 带点企求的嗓子, 歌词平白而又让人胆战心惊。整首歌以Sittin On The Dock Of The Bay为骨架支撑起来, 而这一句则来自他在旧金山海湾的一艘可住家的船上的一段感受。

No 31 Otis Redding: (Sittin on) The Dock Of The Bay

专辑: The Dock Of The Bay

发行日期: 1968年1月

巅峰纪录: 四周No.1 (上榜十六周)

32

No 32 The Who: My Generation**专辑: The Who Sings My Generation****发行日期: 1965年11月****颠峰纪录: No. 74 (上榜五周)**

这首歌的主题是困惑,歌者非常愤怒,因为他来自被歧视种族聚居区。制作人 Talmy 记得最清楚的是,有一段录音得在鼓手 Keith Moon 的鼓架周围放上几乎十个话筒, Talmy 时刻提醒他不要打着了其中一个。事实证明, Moon 是个很棒的鼓手,虽然狂野,但很准确。

33

No 33 Alanis Morissette: Ironic**专辑: Jagged Little Pill****发行日期: 1995年6月****颠峰纪录: No. 4 (上榜三十三周)**

如同 Alanis Morissette 与制作人 Glen Ballard 合作的许多作品一样, Ironic 的创作时间仅二十分钟。正如 Morissette 自己所说: Ironic 是非常特殊的一首歌,但并不优异。Ironic 是专辑中最先完成的几首歌,它的成功带动了整张专辑的销量——一千三百万张。

No 34 Bruce Springsteen: Born To Run**专辑: Born To Run****发行日期: 1975年8月****颠峰纪录: No. 23 (上榜十一周)**

34

“我要制作最棒的摇滚乐。”Bruce 回忆道。这首歌的制作累得他筋疲力尽,四分半的乐曲花了六个月才写完,又花了三个半月来录制。

No 35 TLC: Waterfalls**专辑: Crazy Sexy Cool****发行日期: 1994年11月****颠峰纪录: 七周No. 1 (上榜三十四周)**

35

这首欢快的歌却有着一个严肃的主题。起因是歌作者 Lisa Lopes 在写这首歌的时候正值人生低谷:她正在戒毒和精神治疗所,并被判入狱30天。在去录音室的路上, Lopes 看到一道绚烂的彩虹,一切都变得这样美丽、与众不同。Lopes 回到治疗所,写下了自己的感受。

No 36 Naughty by Nature: O.P.P**专辑: Naughty by Nature****发行日期: 1991年9月****颠峰纪录: 六周No. 1 (上榜二十一周)**

36

和许多歌曲一样,《O.P.P.》也诞生于不经意的灵感。过去这么多年,人们还是对它满怀热情,一听到熟悉的音乐响起,便情不自禁地舞动起来。

37

No 37 David Bowie: Changes

专辑: Honky Dory

发行日期: 1971年12月/1974年12月

巅峰纪录: No. 44 (上榜十一周)

“非常神经兮兮的”。Bowie 这样评价 Changes。实际上，Bowie 想定名为“生活在火星上”，但最后还是放弃。

38

No 38 Goo Goo Dolls: Iris

专辑: City of Angels Music From the Motion Picture

发行日期: 1998年3月

颠峰纪录: No. 9 (上榜十四周)

No 39 Whitney Houston: I Will Always Love You

专辑: The Bodyguard《保镖》电影原声唱片

发行日期: 1992年11月

颠峰纪录: 十四周No. 1 (上榜二十六周)

1995年Goo Goo Dolls出了第一首冠军单曲《Name》，然而正是这首《Iris》给了他们坚持下去的力量。Iris一炮而红，突破了乐队的创作局限，使得Goo Goo Dolls前进了一大步。

当1992年惠特尼的处女作影片《保镖》登上排行榜冠军位置时，很少有人知道《I Will Always Love You》是乡村音乐超级明星Dolly Parton在七十年代早期创作并演唱的。而这都要感谢惠特尼的“保镖”——搭档兼著名影星凯文·科斯特纳，是他把这首歌推荐给了惠特尼。惠特尼在演唱上作了一些改变，去掉了乡村的味道，加入唱诗班的虔诚意念。

39

No 40 Creedence Clearwater Revival: Proud Mary

专辑: Bayou Country

发行日期: 1969年1月

颠峰纪录: No. 2 (上榜十四周)

40

当作者Fogerty完成这首歌时，他知道这是自己的第一部好作品，更重要的是，它标志着他从一名普通的吉他手到一名创作者的转变。

41

No 41 The Police: Every Breath You Take

专辑: Synchronicity

发行日期: 1983年6月

颠峰纪录: 一周No. 1 (上榜二十二周)

有人因这首歌结婚，也有人因这首歌而离婚。这首歌的主题是强调奉献，但却又含有一种迷茫。而Sting则认为，这正是歌曲力量所在，因为当时的背景是八十年代，Sting正是有感于自己的婚姻问题而创作了这首歌。

42

回忆起当初创作这首歌时候，Keth Richards说，这首歌基本上是Mick的，他那段时间老是呆在录音室里。七十年代末的一个夏季，《Miss You》成为冠军单曲，并上榜二十周，时间之长只有另一首歌《Start Me Up》能与之媲美。

No 42 The Rolling Stones: Miss You

专辑: Some Girls

发行日期: 1978年6月

颠峰纪录: 一周No. 1 (上榜三十周)

43

No 43 Abba: Dancing Queen

专辑: Arrival

发行日期: 1977年1月

巅峰纪录: 一周No.1 (上榜二十一周)

瑞典的 Abba 创作这首歌来献给 Silvia Sommerlath —— 国王卡尔十六的未来王妃, 这首歌在王室婚礼的前一天, 即1976年6月18日首次亮相。

44

No 44 Eric Clapton: Tears in Heaven

专辑: 《Rush》电影原声唱片

发行日期: 1992年1月

巅峰纪录: No. 2 (上榜二十六周)

Clapton的这首《Tears in Heaven》是写给他四岁的儿子 Conor, Conor 于1991年3月不幸从窗户坠楼身亡。Clapton并不总是将他的情感与公众分享, 然而这一次却例外, 他真情的流露也正是这首歌广为听众所接受的原因。

45

No 45 Smoky Robinson and the Miracles:

The Tracks of My Tears

专辑: Going to a Go-Go

发行日期: 1965年11月

巅峰纪录: No. 16 (上榜十二周)

吉他手Marv Tarplin将一首歌录成磁带交给了Robinson。Robinson一听就喜欢上了它,但要完成却颇费了一番工夫。连续数周不断地听、不断地想,他终于找到了感觉。最终这首歌曲奠定了Robinson作为艺术家的地位,向人们展示了他才华横溢的一面。