

ROCK&ROLL

疯狂
摇滚

吴汝华 主编
红曼、洪亮 编著
时事出版社

ROCK&ROLL

疯狂摇滚

吴汝华 主编

红 曼 洪 亮 编著

时事出版社

图书在版编目(CIP)数据

疯狂摇滚/吴汝华主编. —北京:时事出版社,1996

ISBN 7-80009-348-4

I. 疯… II. 吴… III. 摇滚乐-概况-世界 IV. J609.15

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 15872 号

时事出版社出版发行

(北京市海淀区万寿寺甲 2 号 邮编:100081)

新华书店经销

北京昌平东旭印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:10.25 字数:227 千字

1997 年 1 月第 1 版 1997 年 1 月第 1 次印刷

印数:1—10500 册 定价:14.50 元

前 言

“咚！哒！咚！哒！……”

帷幕伴着强烈的音乐节奏拉开了，舞台灯光由暗变明，由明变暗，频繁地闪烁着，各种奇形怪状的电动怪物，各种各样具有特殊效果的器械、灯具、机器人……组成了许许多多变幻莫测的场景，令人十分恐惧，但又具有极大的魔力，使你又极想继续看下去。演唱者擎着嘶哑的嗓子，对着麦克风激动地演唱，伴随着那压倒一切、震耳欲聋的电子音乐，大幅度地扭动臀部或急促地旋转，……他们汗水淋漓，演唱到激越之处，极度亢奋，抑制不住而大声喊叫，甚至把自己的外衣撕成碎片，抛向听众，就像向

人群中扔进了一颗炸弹，立刻引起歌迷们声嘶力竭的狂叫，全场听众跟着演唱者狂喊狂叫，精神恍惚，泪水汪汪，台下听众、台上歌手心心相印，融为一体——同声同步，全都沉醉在疯狂的音乐之中。

这就是人们所看到的西方世界摇滚乐演出中的一个场景。

二

摇滚乐从一开始，就像是一个巨大的浪潮，在不到半个世纪的时间里，就席卷了西方世界的所有城镇及静僻的乡村，影响着日益走向文明的社会。

摇滚乐是特定社会的产物，又反过来猛烈地冲击着西方的政治与文化。有的摇滚乐比较文明，有的则很疯狂。例如把音量放到使人震耳欲聋的地步；当场捣毁乐器；配合灯光表演，试验麻醉药品；男扮女装，模拟杀人场面等等。伴随着某些摇滚音乐会的举行，暴力行为和伤亡事故也屡有发生。

因此，在摇滚乐风靡世界的同时，它也曾不断地引起舆论界的猛烈抨击，甚至被视为“洪水猛兽”，电台、电视台不准播放，家长们不准自己的孩子们去观看，不准参加摇滚乐的演出，但效果却适得其反，由于逆反心理，反而促使青少年们掀起了更狂热的追星风潮，许多歌迷们对自己的崇拜偶像，有时甚至达到近乎痴醉的程度。1987年11月12日，全世界许多报纸都刊发了路透社的一帧照片，画面上是一位年轻貌美的澳大利亚女歌迷，右脸印上了闻名全球的美国摇滚乐歌星迈克尔·杰克逊的肖像（当时迈克尔·杰克逊正在澳大利亚巡回演出）。一些著

名歌星下榻的宾馆、宅院门前，常常有众多歌迷风尘扑扑汇聚一起，希望能同明星拍照；渴望得到明星的签名；请求向明星献一束鲜花；企求明星的亲吻。为了能够与自己的偶像见上一面，歌迷们会不顾严寒酷暑，等上几小时，十几小时……当歌迷们崇拜的偶像骤然陨落时，他们会顿感失去精神依托，觉得世界已经走到了尽头，有些人就因此而走上了绝路。“甲壳虫”乐队的灵魂人物约翰·列侬被自己的极端崇拜者开枪打死，许多人听到列侬的死讯后失声痛哭，当场昏厥晕倒。美国佛罗里达州一位 16 岁的少女服毒自杀，犹他州一位 30 岁男子闻讯竟饮弹自尽，争相为他们所崇拜的偶像殉葬。

这时的摇滚乐已不单纯是一种音乐；它已成为青年人的一种信仰，一种表达他们的需要、愿望、幻想和苦闷的工具，因为生活需要信念、希望和慰藉。特别是进入 60 年代后，以“甲壳虫”乐队为代表，他们被认为是掀起西方世界意识革命的旗手，而不再仅仅是热血沸腾的年轻歌迷们崇拜的偶像。

三

随着我国改革和开放的日益深入，人们的思想、心理、情趣、爱好都在发生着巨大的变化。因此，摇滚乐的浪潮也就不可遏制地涌进曾被封闭了千百年的国门，崔健的一曲《一无所有》，宣告中国有了自己的摇滚乐！尽管它今后要走的路，可能远比摇滚乐从诞生以来所走的路还要更加艰难，但它既然在艰难中诞生了，它就必定会战胜现实中的一切羁绊，在中国的乐坛上争得立锥之地，直至开出芬芳的奇葩！

四

摇滚乐是什么？它为何会有如此强大的魔力？少男少女们为何对它如此狂热？人们为何对它有着如此强烈的反应？

从摇滚乐问世的那一天起，对这些问题的争论和探讨就没有一天停止过。

日月如梭，摇滚乐作为一个新兴的乐种，走过了艰苦的历程。摇滚乐作为一种独特的文化现象，已为欧美及世界各国的文化主流所接纳，当年那些曾把摇滚乐视为卑俗化身的父母们，现在他们却与自己的儿孙们一样，几乎都成了摇滚乐的迷恋者，或者也已显得异常的宽容了。摇滚乐本身在流行乐坛的激烈竞争中，也发生了巨大的变化，超越了种族、年龄、文化、地位、区域、语言等形成的种种屏障，成了一种世界性语言。在向海王星飞行的几十亿英里的“旅行者”2号宇宙飞船上，载着人类最喜爱的一些声音：一个婴儿诞生时的声声啼哭声和查克·贝瑞的一首杰作——摇滚乐曲的录音。“猫王”埃尔维斯·普莱斯利的录音唱片在全世界销售10亿多张——足以绕地球两圈。1985年，全世界45位著名摇滚歌星一起参加了援助非洲灾民的大规模义演活动：《天下一家》，向几十个国家作实况转播，电视观众达15亿多人，他们为支持这次人道主义事业的活动，原计划筹集10万美元，却筹集到百倍于这个数目字的收入——1.3亿美元，全部捐献给了非洲灾民。

在摇滚乐歌坛上，纷繁杂乱的情景也确实始终存在着。要给摇滚乐下一个准确的定义，给予确切的评价和介绍，都不是一件容易的事，更不是本书所能承担的重任，但

我们知道：历史常常给人们以启示，概念本身常常并不重要，重要的是事物本身，是存在于事物中的蓬蓬勃勃的活力。

辩证法也告诫我们：无论是评价一种历史现象，或是对一种现象进行历史的评价，都应从事物的各个方面去洞察，以找出其主客体之间反映与被反映之间的内在联系，而不是对事物进行“单向度”的认识。因为公正的法官应该是真理的代表，而不是权力的象征。

我们想，在对待摇滚乐及其在中国的兴起等，也需要进一步开放和引导，需要更多的理解，需要做广泛的研究和深入的分析，以便识别优劣，避免盲目地欣赏、追求或批评，以达到共识，再进行创新。历史的经验，我们应当记住。

五

我们在本书中，将向读者和摇滚乐的爱好者，翔实地介绍摇滚乐的产生、发展、特征、历史价值和前景；中国摇滚乐的兴起；世界著名摇滚乐歌星、乐队和演唱组等情况，使读者和摇滚乐爱好者在阅读过程中，结合自己对摇滚乐的亲自感受，以增进对这种大众音乐文化的理解，促进我们与世界文化的交流。

由于时间、资料以及我们对音乐知识所限，书中的错误和不足肯定存在，恳切盼望读者和摇滚乐爱好者赐教和指正。

编著者

1996年5月

目 录

摇滚宝典

关于摇滚乐的含义和特征	(3)
摇滚乐的诞生、兴盛及其社会反响	(6)
“甲壳虫”时代——英国摇滚乐的兴起	(15)
民歌摇滚乐	(18)
摇滚乐的分化、群雄纷起和反摇滚	(19)
80年代摇滚乐再放异彩	(22)
90年代的摇滚乐	(26)
摇滚音乐节	(32)
摇滚乐歌星们对世界事务和人类命运 的关心——几次大型联合义演活动	(39)
前苏联摇滚乐	(44)
中国摇滚乐的崛起	(51)
摇滚乐的基本知识和术语	(58)

世界流行乐坛的最高荣誉

- 美国葛莱美奖 (75)
- 关于排行榜 (78)

摇滚明星和著名乐队

- 摇滚歌王——埃尔维斯·普莱斯利 (87)

充满贝多芬式的自豪感

- 罗伊·奥比森 (99)

- 要体现真正的自我——蒂娜·特纳 (101)

摇滚乐中的“弥赛王”

- 鲍勃·迪伦 (108)

由肤浅的叹息到深沉的叹息

- 保罗·西蒙 (114)

- 吉他之神——吉米·亨德里克斯 (119)

- 永远和音乐在一起——黛安娜·罗斯 (123)

- 钢琴英雄——比利·乔 (127)

震撼着所有听众的心灵

- 莱昂内尔·里奇 (132)

被摇滚乐改变了生命的人

- 布鲁斯·斯普林斯汀 (135)

“天才型的歌手”

- 盲人史蒂夫·旺德 (140)

- 歌迷心中的“摇滚女神”——玛多娜 (144)

上帝为人们送来的音乐家

- 迈克尔·杰克逊 (156)
- 怪才歌手——王子 (168)
- 冉冉升起的灵歌女星
- 惠特尼·休斯顿 (171)
- 不让喜欢我的人失望
- 理查德·马克斯 (176)
- 从被宠坏的女孩到舞台新霸主
- 珍妮·杰克逊 (179)
- 从地狱走向天堂——库尔特·寇班 (184)
- 让歌迷们内心深处产生共鸣
- 鲍比·布朗 (189)
- 青春偶像——黛比·吉布森 (192)
- 使大西洋两岸歌迷为之倾倒
- 达尔维奇·蒂芬妮 (194)
- “甲壳虫”之魂——约翰·列侬 (196)
- 一个不断地证明自己的人
- 保罗·麦卡特尼 (205)
- 歌迷心中的上帝
- 埃里克·克莱普顿 (210)
- 摇滚音乐变色龙——大卫·鲍伊 (215)
- 抓住整整一代人心的歌手
- 埃尔顿·约翰 (220)

同一天在欧美两地演出的第一人

——菲尔·科林斯	(225)
雷吉摇滚创始者——斯汀	(230)
人们注意的中心——里克·阿斯特利	(237)
无头歌女——谢妮德·奥·康纳	(239)
来自冰岛的另一类歌声——比约克	(241)
“邦·乔维”乐队	(245)
“R. E. M”乐队	(248)
“莱德·泽普林”乐队	(255)
“枪与玫瑰”乐队	(260)
“新街边仔”乐队	(263)
“威尔逊·菲利普斯”乐队	(265)
“甲壳虫”乐队	(266)
“滚石”乐队	(273)
“谁人”乐队	(278)
“威猛”乐队	(281)
“香蕉女郎”演唱组	(288)
“警察”乐队	(290)
U2 乐队	(292)
“杜兰·杜兰”合唱团	(297)
“约翰尼讨厌爵士”乐队	(300)
“ABBA”演唱组	(302)
“时间机器”演唱组	(306)

搖
滾
全
典

1000

1000

1000

1000

1

关于摇滚乐的含义和特征

摇滚乐(Rock And Roll)源自美国,是本世纪中叶发展起来的一种流行音乐,在当今世界流行音乐中,它是最为流行的一种,已成为西方社会的一种大众音乐文化。

早在1956年摇滚乐正在兴起之时,摇滚乐的奠基人之一查克·贝瑞就喊出了:“超越贝多芬,把这个消息告诉柴可夫斯基!”查克·贝瑞的愿望早已变成了现实,摇滚乐作为一种独特的文化现象,已为欧美及世界各国的文化主流所接纳。

摇滚乐从它问世的那天起,关于它的争论就没有停止过。有人对它侧目而视,斥之为颓丧音乐;有人对它却如醉如痴,为之倾倒,为之癫狂。它曾使一代人觉醒,亦使一代人沉沦;有人从中寻找到自我,亦有人在摇滚乐中迷失了自我。因此,人们对它的评论褒贬不一,众说纷纭。这种争论在摇滚乐的不同发展时期,又有不同的争论重点。

40年来,摇滚乐在发展和流传过程中,形成了多种流派和风格,有的又标新立异,更派生出名目繁多的变体,令人眼花缭乱,直至今天,它仍在不断地发生着急剧的变化,使人们感到要给它下一个准确的定义,是何等的困难,因此,也使许多人往往把属于流行音乐的各种体裁——只要它们采用了摇滚乐中的某些技法或表现手段——就都当作了摇滚乐。

我们要把摇滚乐中的各种流派之间的细微差别都说清楚,当然是困难的。对此,甚至连美国人自己恐怕也难

以做到,但我们通过对摇滚乐的产生和发展过程的考察,从而对它的主要含义、特点等,还是可以把握的。

摇滚乐的主要含义是什么呢?

《牛津音乐辞典》下的定义是:“摇滚乐是美国白人乡村音乐与黑人节奏布鲁斯风格的商业性结合体。”我们从这个简单的定义中,可以看出摇滚乐是吸收了多种音乐因素而形成的一种新的流行音乐,并带有浓重的商业色彩。

“摇滚乐”这个词,我们是否可作这样的理解:从音乐成份上看,它是吸收了美国黑人的“节奏与布鲁斯”和宗教音乐、美国乡村音乐和西部音乐、爵士音乐的特长,融合了其他流行音乐等各种音乐因素而形成的一种新的流行音乐,有的突出了“布鲁斯”的特点,有的则是以“乡村音乐”为基础,在实践中逐渐地改变了音乐的形式和风格,但都特别强调了音乐的节奏和表演时的身体动作。使用的乐器主要有电吉他、萨克斯管、低音提琴、贝司和鼓,有时还加入一些人声,如喊叫、哭泣等,也是一种更具舞蹈性和消遣性的音乐,也常常有色情挑逗成分。

摇滚乐的主要特征如下:

摇滚乐的曲调变化较少,乐曲结构短小精练,个人的创作灵感支配一切,不受任何传统格式的约束,不追求完整性,一般音乐爱好者都可掌握,易于传播。

摇滚乐是一种大音量、强节奏、强力度的音乐,音量常常放到最大量甚至达到震耳欲聋的强度,因而产生一种巨大的能量,使演唱者和听众都极为冲动,从中获得复杂而又酣畅的感受。

在演唱风格上,歌声粗犷刺耳,带有很重的喉音,并且多加装饰。表演者或弹吉他,或手持话筒,边弹边唱边

跳,情绪激昂、狂热,不时高唱出几句歌词,使听众与表演者同时隐入一种欣喜若狂的心境中,为之陶醉,为之癫狂。

摇滚乐的歌曲内容,大多来自人们的日常生活,而又接近世俗人性,包括生与死、恐惧与欢乐,特别是青少年最关心的事情,如爱情、苦闷,有时也涉及到对社会现实的不满和反抗。因此,它特别受到青少年的欢迎。

摇滚乐最大的特征就是它的反叛精神。它在音乐上的反叛,就是彻底改变了传统的流行音乐的形象,不是给人们一种平衡和安逸,而是一种强烈的刺激与冲动。从社会角度来观察,它的反叛表现为从青少年反抗自己的父母和旧传统的束缚,到发泄自己对现实的不满,直面现实,直抒心灵的感受,反映他们内心世界的追求欲望和苦闷等。同时,在内容以及表演中,也往往带有不健康的、甚至色情的东西,这也正是它常常受到责难的地方。

摇滚乐一诞生就震撼了全世界。它从政治运动到帮助解决世界饥荒等各个方面都发挥着相当大的作用。在世界各地,从纽约到莫斯科,从蒙特利尔到东京……对人们的言行举止、衣着打扮、舞蹈方式和风格等,也都发挥着种种微妙的潜在的影响。摇滚乐曾一度被视为异端,经过40多年的实践和时间的考验,已经创造出一个完整的文化艺术形式,已经影响了几代青年的成长过程。

从上述,我们可看出,摇滚乐已不再单纯是一种音乐,它已超越了音乐的范围,成为青少年的一种信仰,一种幻想和追求,成为他们生活中不可缺少的一部分,成为一种社会力量,一种生活方式,一种世界语言,一种政治行为和社会观念。40多年来,它改变着一代代西方青年人的心态、生活方式,乃至影响着整个世界的流行文化。就