

摇滚乐速查手册

50 年改变当代文化的摇滚乐史
 400 个熠熠生辉的摇滚巨星和乐队
 1200 张经典传奇的唱片收藏

TO

速查手册

南海出版公司

紫图速查手册

紫图速查手册丛书

每一个艺术领域

总有成百甚至上千的大师和巨作

在阅读的丛林中与你失之交臂

或者仅给你留下似曾相识的零星记忆

紫图速查手册丛书

志在改变分散阅读的遗憾

精选、汇总各大艺术门类的大师及作品

并以此为基础，自然呈现该领域的完整轮廓

同时配置功能强大的搜索引擎

和资讯完备的数据库

无论是专家，还是初入门者

都能分享专业的文字导航

和精美图片的盛宴

紫图速查手册丛书

致力于用最便于阅读的方式

为你开拓通向各艺术门类的巅峰之途

相信你将由此真正体验

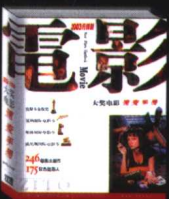
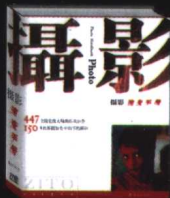
伟大作品所能带来的感官的极度享受

和灵魂的深刻刺激

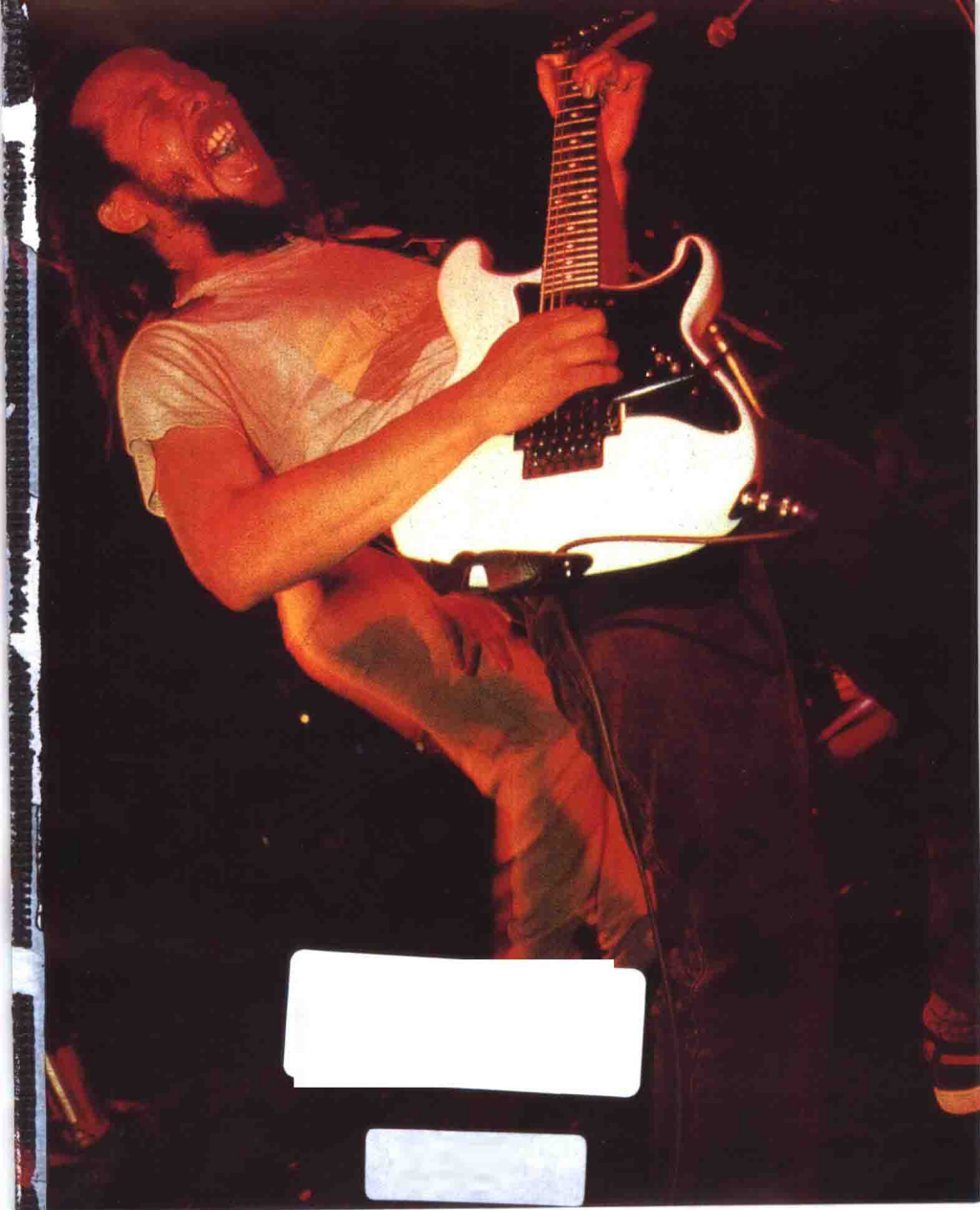
一生的阅读指南

紫图速查手册丛书

第一辑

责任编辑 / 万夏 黄利 装帧设计 / 万夏

RockMusic

Handbook

保罗·麦卡特尼

林戈·斯塔尔

摇滚乐

乔治·哈里森

约翰·列侬

速查手册

1985年，摇滚明星们在英国伦敦温布尔登体育馆及美国费城肯尼迪体育中心同时举行了救援埃塞俄比亚饥民的赈灾义演，这场有数十万人参加的音乐会的主旨就是We're The World（四海一家）。

说明

- 一、本书收录了自 20 世纪 50 年代以来摇滚乐历史上具有重要影响的摇滚巨星及乐队，在选择篇目时考虑了艺人或乐队的重要性、知名度以及音乐风格的代表性。
- 二、本书共收录 400 个著名的摇滚巨星或乐队。
- 三、排列次序以摇滚巨星或乐队的西文姓氏字母升序为准。
- 四、前言部分有摇滚乐简史、音乐风格流派及著名音乐节的介绍，附录部分包括巨星及乐队的中西文名称对照及索引，便于查阅。

如何使用本书

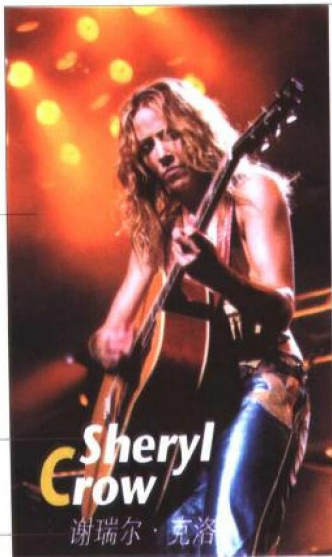
摇滚巨星 / 乐队经典图片

摇滚巨星 / 乐队西文名称

摇滚巨星 / 乐队中文名称

资料(艺人生卒时间/乐队
发展时间及主要成员)

本书中收录的相关
艺人或乐队

专辑制作：1992 G2 11-

Eric Clapton 吉米·亨德里克斯 Michael Jackson 270 度 Kiss Stewart 574 页
104

从 70 年代起就投身于音乐圈的谢瑞尔·克洛一直都是圈中默默无闻的小角色。她的工作就是在 Eric Clapton、Michael Jackson、Rod Stewart 等大牌歌手的专辑中提供和声伴唱。出于对音乐的热情以及骨子里的反骨劲头，1993 年克洛终于推出了首张个人专辑《Tuesday Night Music Club》，听众的反应开始十分冷淡，但随著单曲《Leaving Las Vegas》的推出以及同名电影的公映逐渐回升，最终以单曲《All I Want Do》的大热收场。1996 年克洛再度推出同名专辑《Sheryl Crow》，以其个性鲜明的音乐彻底征服了听众，连创 4 首流行金曲，还赢得了当年葛莱美音乐大奖的“最佳专辑”与“最佳摇滚女歌手”。年过 40 的克洛在音乐界以资历深厚、创作能力而著称，其民谣风格的歌曲，朴实亲切的创作思路备受歌迷的青睐。

摇滚巨星 / 乐队
音乐风格、发展
历程的简要介绍

《Tuesday Night Music Club》 1993 年
《Sheryl Crow》 1996 年
《CrazySexyCool》 1999 年

该艺人 / 乐队的重要专辑及发行时间

目 录

如何使用本书 /6

引言

摇滚乐的半个世纪 /8

历史上重要的摇滚音乐节 /28

400 个最具影响力的摇滚巨星及乐队 /32

中西文人名对照及索引 /432

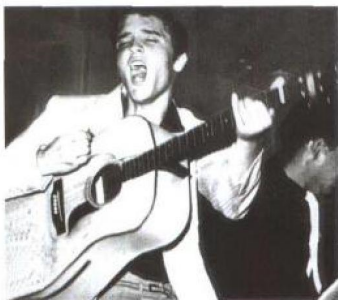
马迪·沃特斯 (Muddy Waters) 的演唱传达着深切感人的情感。

摇滚乐的半个世纪

摇滚，或称“Rock N’ Roll”，自 20 世纪中叶发源自美国乡村音乐与黑人布鲁斯的结合。早期的摇滚乐很粗糙，也相当单调，几个简单的标准就能确立一位歌手的摇滚身份，他必须要有狂野的台风，音乐有强烈的节奏感并大量使用电声乐器。虽然这时的摇滚乐仅是初具雏形，但在它不断生长蔓延的过程中，它的热情、向往自由的天性已经露出端倪，

因此被乐坛的保守人士视为一股危险的力量而加以极力排斥。然而，摇滚乐正在以前所未有的速度迅猛地发展着，当“猫王”艾尔维斯·普莱斯利 (Elvis Presley) 夸张地扭动着臀部在舞台上演绎着《Heartbreak Hotel》时，这一新生乐种已经在大众文化中深深地扎下了根。

摇滚乐忘情地吸收着各种音乐元素的营养，节奏布鲁斯 (R&B)、爵士、民谣以及福音音乐都是它借鉴和学习的对象。如同变魔术一般它在极

艾尔维斯·普莱斯利将摇滚乐带进了千家万户。

摇滚乐的诞生

美国克利夫兰市 WJW 音乐电台的艾伦·弗里德 (Alan Freed) 于 1951 年首次在他所主持的音乐节目“月亮狗布鲁斯”中使用了“摇滚” (Rock N’ Roll) 一词。弗里德大力推崇黑人的布鲁斯乐，他的节目也得到青年人的广泛欢迎，然而保守人士却一再嘲讽弗里德是“黑鬼的情人”，1952 年 3 月，弗里德在能容纳一万人的克利夫兰广场举办“月亮狗加冕舞会”，慕名而来的两万余人差点挤破头，舞会因此不得不被取消。

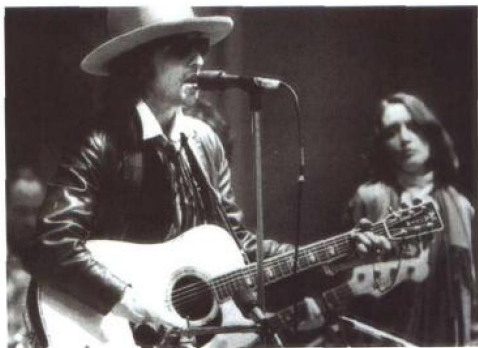
弗里德不但是音乐电台的 DJ，同时也是一位有天赋的演员与歌手。他以摇滚乐点燃了人们的激情，并因此受到爱戴，但保守人士却将他视为骚乱之源而屡屡加以打击。1965 年，弗里德死于肝硬化，死时年仅 44 岁。

短的时间里使自身的影响力得到急速扩张。与此同时,越来越多的年轻人被摇滚的魅力所吸引,投身到摇滚大潮之中。他们孜孜不倦地挖掘各种电声乐器潜在的声效和表现力,饶有兴味地将所有可能拼接在一起的声音融汇在一起。无论是优美动听的旋律,或是嘈杂晦涩的声浪,都是在传达一种独立的思想,一种真实的生活状态。20世纪60年代,鲍勃·迪伦(Bob Dylan)怀抱一把电声吉他,为摇滚乐注入了更深刻的思想本质,而英国的披头士(The Beatles)乐队以他们的音乐宣布了灵魂的解放,更为摇滚乐打开了无限想像的空间,70年代硬朗的齐柏林飞艇(Led Zeppelin)乐队、迷幻的平克·弗洛伊德(Pink Floyd)乐队,80年代愤怒的性手枪(Sex Pistols)乐队和流行天王迈克尔·杰克逊(Michael Jackson),这些勇

60年代中期,披头士乐队在推出大量精彩专辑的同时,也拍摄了一些电影。

鲍勃·迪伦被人们誉为“摇滚诗人”。

猫王成功的开端

RCA唱片公司为了从Sun唱片公司挖走猫王艾尔维斯·普莱斯利而支付了3.5万美元,这在50年代无异于一个天文数字,但普莱斯利的首支单曲《Heartbreak Hotel》着实令RCA公司虚惊了一场。这支单曲在推出后的头一个月一直没有任何反响,就在公司许多管理人员开始后悔签下普莱斯利的决定时,它在Billboard单曲榜上的位置开始持续上升,最终成为一首冠军单曲,并且在冠军的位置上蝉联了8周之久,使普莱斯利的狂放不羁的形象得以在全美迅速铺开。

迈克尔·杰克逊造就了乐坛又一神话。

敢、激烈、纯真、执著的灵魂都在摇滚乐中找到了栖身之所，他们倾诉着现实的苦闷，诉说着情感的悲愁，而他们的快乐和希望也同样真切而生动地反映在音乐之中。正是因为这些伟大的摇滚音乐人，使摇滚乐拥有了更加丰富的内涵，在呼吸之间都流露出它与时代精神的紧密依托。摇滚乐衍生出越来越多的分支，民谣摇滚、车库摇滚、迷幻摇滚、放克、朋克、重金属、电子乐……它真正成为一股劈天盖地的潮流。摇滚，不再仅仅是一种音乐形式，它被更多地赋予了社会和文化的含义，成为人们心中渴求的一片纯净而自由的极乐之地。

性手枪乐队是愤怒一代的经典代表。

摇滚乐的目标

查克·贝瑞 (Chuck Berry) 在摇滚乐历史上扮演着极为重要的角色，他的音乐影响了鲍勃·迪伦、滚石乐队 (The Rolling Stones) 以及披头士乐队等许多摇滚后辈。1955 年他刚刚走入 Chess 唱片公司，便发行了一首热门金曲《Maybellene》。他加大了吉他的音量，将吉他的摇滚韵味展露得淋漓尽致。贝瑞对自己所从事的事业极具信心，他有一句名言：“超越贝多芬，把这个消息告诉柴可夫斯基。”

20世纪50年代：摇滚乐的普及

50年代初期，美国议员麦卡锡推行的反共恐怖主义笼罩着美国，民众对每天心惊胆颤的生活越来越感到厌烦，他们迫切地需要找到一个发泄的出口。这时，一向被认为是“粗俗低劣”的黑人布鲁斯乐渐渐在乐坛上流行起来，不同种族的音乐不再像以前那样界限分明。白人能够自然地面对马迪·沃特斯、嚎叫的狼（Howlin' Wolf）、B.B.金（B.B. King）等黑人布鲁斯音乐家频繁出现的身影，尽管大型唱片公司对黑人音乐仍抱有偏见，Chess、Sun等独立唱片公司已经开始大量推行这种节奏感强烈、适合跳舞的音乐了。为了适应大型演出的需要，这些黑人艺术家开始使用麦克风、电声乐器以及效果器，而他们特有的真挚热情的演唱在吸收了白人乡村乐的基础上感染了更多的听众。这种以黑、白两个种族的音乐混合而成的新的音乐风格显然比当时流行的软绵绵的情歌更能打动人心，很快便风行起来。小理查德（Little Richard）就是应和了这一潮流而得以迅速走红，Chess唱片公司推出了查克·贝瑞，而Sun唱片公司老板Sam Phillips也终于找到了一位“以黑人的感觉演唱”的白人男孩——艾尔维斯·普莱斯利。摇滚乐终于推开了那扇通往光明的大门，从此不必在黑暗中独自踽踽。

此时此刻，在大西洋另一端的英国音乐家们也嗅出了几分风暴的气息，迅速地行动起来。由洛尼·多纳根（Lonnie Donegan）率先掀起了一场噪音爵士（Skiffle）的风潮，无数个手持简陋乐器的乐队自地下涌现出来。同时，越来越多的英国歌手受到艾尔维斯·普莱斯利的影响，克利夫·理查德（Cliff Richard）因其惟妙惟肖的模仿而被称为“英国猫王”。

英国摇滚乐的兴起

正当摇滚乐在美国进行得如火如荼时，英国青年也从各地陆续涌现大大小小的咖啡馆里接受它的熏陶。他们一边用擦得闪闪发亮的器具啜饮着咖啡，一边欣赏着咖啡馆内提供的现场表演。摇滚乐很快唤醒了这些年轻人的热情，他们在英国各地追逐着自己的偶像，为了争睹洛尼·多纳根这位掀起噪音爵士风暴的巨星风采，甚至不惜与警察扭作一团。

布鲁斯 (Blues)

50年代，布鲁斯乐是美国黑人中最流行的一种音乐，它源自非裔奴隶劳动时哼唱的民歌。标准的布鲁斯通常采用12小节的结构，这12小节又被分3段，每段4小节。前两段的曲调和内容基本相似，而第三段有相对明显的变化。布鲁斯乐是非裔黑人借以表达思想感情的一种手段，这一受歧视的人群时常在音乐中投注悲伤的情绪，因此带有浓郁的伤感。与美国传统音乐相比，布鲁斯表现得极度随意和自由。得益于黑人艺术家大量的即兴创造，布鲁斯的表现力十分丰富。

传统的布鲁斯乐从不使用电声乐器。

乡村乐 (Country)

乡村乐是由美国第一代移民所带来的欧洲民谣发展而来的。它可分成许多种重要性不相上下的流派，譬如牛仔音乐、西部摇摆、兰草音乐等等，并且在原有基础上发展出自身独特的个性。它摒弃了民谣以口头叙事的传统，经常用器乐奏出的旋律来表达内心的情绪。乡村歌手演唱时带有浓重的鼻音，而且演奏乐器时也越来越强调乐手自身的个性。

著名的乡村歌手约翰·丹佛 (John Denver)

骚灵乐 (Soul)

骚灵乐也是摇滚乐吸收借鉴的源泉之一。它本身结合了福音音乐与布鲁斯两大乐种的特点，早期带有较浓厚的宗教气息，宣扬爱与宽容。风琴和管弦乐器在灵魂乐的表现上占据着较为重要的位置。骚灵乐的歌手大多都拥有热情高亢的音色，注重内心情感的自由表现，詹姆斯·布朗 (James Brown) 以及阿蕾莎·富兰克林 (Aretha Franklin) 等天性热情的艺术家的出现成功地淡化了骚灵乐传统的“传教士”角色，使它走入通俗音乐的世界。

阿蕾莎·富兰克林深情动人的演唱可以直达心灵的深处。

披头士乐队的美国之约

自披头士乐队 1964 年 2 月 9 日在著名主持人艾迪·沙利文的电视秀上首次露面之后,他们就在美国掀起了一场真正的狂潮。7000 万名美国观众观看了他们的演出,以至于当日纽约城里万巷皆空,连找一辆出租车都十分困难。不过,要说披头士在美国是一夜成名是不准确的,早在 1963 年末,《新闻周刊》与《时代周刊》就介绍了这颗来自英国的新星,营造出“披头士即将现身”的气氛。据说披头士乐队的几位成员在演出前都十分紧张,约翰·列侬(John Lennon)甚至把歌词抄在了吉他上,以免忘词。

20 世纪 60 年代：理想主义的年代

如果说摇滚的叛逆性在 50 年代还只局限在摇滚艺人的语言和身体形态上,那么它在 60 年代就已发展为极度自由的表现方式。越战爆发后,动荡不安的社会状况使西方青年陷入了信仰危机。嬉皮上出现了,打着“爱与和平”的旗号,以自由放任的生活方式来表明他们对冷漠麻木的社会现状的反抗。年轻的一代,急切地寻找着宣泄的出口,而刚刚兴起且毫无顾忌的摇滚乐正好符合了他们的要求。这些喧嚣放任的音乐,让人们在发泄不满和苦闷时得以更加尽兴。在一种狂热激情的感召下,越来越多的年轻人操起了吉他和鼓槌。这些人深受嬉皮运动的影响,奉行虚无和否定的信条,并唾弃现有的一切。在这种高度向往自由和个性的氛围中,摇滚艺人们爆发出令人惊叹的创造力,以日新月异的速度更迭着摇滚乐的面貌。

60 年代初,吉他手迪克·戴尔(Dick Dale)创造出带有回响效果的吉他声效,而精于编曲和创作的沙滩男孩(The Beach Boys)乐队树立了欢快明朗的西海岸冲浪摇滚风格。摇滚诗人鲍勃·迪伦以铿锵有力的创作赋予摇滚乐新的灵魂,而披头士乐

英国民众在美国大使馆门前举行反战示威

谁人乐队 开创砸吉他的先河

摇滚乐手们喜欢在舞台上捣毁乐器的风气是由谁人(The Who)乐队的吉他手Peter Townshend带来的。1964年,他正与乐队练习时无意中把吉他撞到了天花板。一种突如其来的冲动涌上心头, Peter Townshend索性跳到破损的吉他上把它踩了个稀巴烂。从此,摔吉他就成为摇滚乐现场表演中最经典的举动之一,是摇滚暴力和毁灭倾向的最好代表。Peter Townshend另一个极具煽动力的炫技手法是像风车一样地抡动吉他。

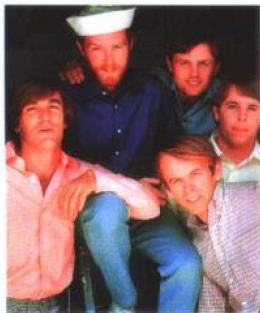

队所代表的理想主义也获得了前所未有的成功。与披头士乐队同时走红的滚石乐队着重挖掘布鲁斯乐的美感,从而发展出一种雄浑壮丽的布鲁斯摇滚。他们的音乐更重视情感的表达,并散发出强烈的热情。

当摇滚乐将触角伸向了更深刻、更本质的社会现实之后,它的角色也发生了根本性的转变,不再是一种单纯的音乐,而是化身为时代青年的代言人。但是当摇滚乐化身为时代强音的同时,它的另一种低迷消极的形式也在悄悄地蔓延开来。苦闷得看不到任何希望的嬉皮们纵情于性与毒品,在激情中寻找理想的世界。许多摇滚乐队也迷恋上服食致幻药物后制作音乐的感觉,奇异的幻觉可以帮助他们获得更多的音乐灵感,这使得迷幻摇滚在60年代中期颇为风行。

冲浪摇滚 (Surf Rock)

60年代初在美国加州西海岸极为风行,以吉他手迪克·戴尔首创的带有回响的吉他声效为特色,潮湿而延绵不绝的音效使人自然而然地联想起加州海岸盛行的冲浪运动,因而得名。随后涌现的众多冲浪摇滚乐队中,一些是纯粹的“器乐冲浪者”,另一些则在乐队的编制中加入了主唱,沙滩男孩乐队是后一种冲浪摇滚的典型代表,以完美的旋律及和声见长。由于冲浪摇滚的主题多半与阳光沙滩、摩托车和女孩相关,听众很快就对其单一肤浅的内容失去了兴趣,但是冲浪摇滚对于吉他的重视带给后来的摇滚乐队很大的启示。

沙滩男孩乐队是冲浪摇滚的典型代表。