

重塑烙印

西方摇滚乐近时代之旅

杨强 著

诞生自西方的摇滚乐影响了世界上无数的青年，而在中国这片土地上，依然有众多充满激情的灵魂被它所点燃，只因它奏响了心灵之门！

国内第一本描写西方近时代摇滚乐队的书籍，透过追寻与聆听，折射出西方摇滚乐对中国新一代青年成长轨迹的影响，让心灵与世界尽情交流！

中国财富出版社
CHINA FORTUNE PRESS

014005079

J609.1

24

重塑烙印

西方摇滚乐近时代之旅

杨强 著

J609.1
24

北航

C1692485

中国财富出版社

9780200410

图书在版编目 (CIP) 数据

重塑烙印: 西方摇滚乐近时代之旅 / 杨强著. —北京: 中国财富出版社,
2013. 8

ISBN 978 - 7 - 5047 - 4734 - 1

I. ①重… II. ①杨… III. ①摇滚乐—音乐文化—西方国家 IV. ①J609.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 134884 号

策划编辑 丰虹
责任编辑 丰虹

责任印制 方朋远
责任校对 饶莉莉

出版发行 中国财富出版社 (原中国物资出版社)

社址 北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 20 楼

邮政编码 100070

电话 010 - 52227568 (发行部)

010 - 52227588 转 307 (总编室)

010 - 68589540 (读者服务部)

010 - 52227588 转 305 (质检部)

网址 <http://www.cfpress.com.cn>

经销 新华书店

印刷 北京京都六环印刷厂

书号 ISBN 978 - 7 - 5047 - 4734 - 1/J · 0023

开本 710mm × 1000mm 1/16

版次 2013 年 8 月第 1 版

印张 20.25

印次 2013 年 8 月第 1 次印刷

字数 321 千字

定价 42.00 元

版权所有 · 侵权必究 · 印装差错 · 负责调换

开 篇 语

摇滚乐带给了自己许许多多的故事与回忆，不管青春的絮语涂满了怎样的色彩，有着怎样的激情与忧伤，一路上，耳边、脑海、心田，陪伴的总会是它的旋律！作为自身灵魂的映照而产生关联。

——杨强

序 言

我和作者杨强是中学同学，曾经一起听摇滚乐、弹吉他、玩乐队。很高兴他邀请我为他的新书作序。他上一本书《摇滚照耀灵魂——中国音乐亚文化之声》带来的惊喜还没过去多久，第二本书又要问世了，这样高的效率也说明他在写作方面有着长期的积淀。

就像预期的那样，这一次写的是外国摇滚乐队。当看到目录里的乐队名单时，我感到十分亲切。显然这些都是作者最喜欢的乐队，跟我的喜好也有很大的交集。其中既有非常知名的经典乐队，也有一些在中国可能知道的人不是很多但是非常优秀的乐队。这些音乐伴随着我们度过了生命中蜕变最为剧烈的一段岁月。我们从小生活着的那个西北小城，其生活环境和状态是非常传统的。作为年轻人，总是对现状不满，总是对新鲜事物充满了好奇。我还记得第一次真正被摇滚乐震撼到的那种感觉，恐怕这辈子都再难有第二次。

我们都是先从中国摇滚乐入门，然后逐渐接触到国外的摇滚乐。那时候互联网还没有普及，信息十分闭塞。一开始都不知道该去听谁的，为数不多的摇滚杂志就成了我们的指南针，每一期新的杂志介绍或者提及了哪些乐队，我们就会去音像店里寻找。说到这儿又不得不提一下打口带对于中国整整一代摇滚青年的巨大意义。仅靠国内正版引进的那点唱片是远远不能满足年轻人的需求的。这些伤痕累累、在外人看来和垃圾一样的打口磁带和CD，是我们梦寐以求的精神食粮。通过打口带这个窗口，我们意识到发达国家的音乐市场是多么繁荣。太多的乐队、太多的风格，让刚开始接触摇滚乐的我们无所适从。很多专辑都不认识，就让老板放着试听，只要听到有失真电吉他的就买（这是当时判断一张唱片是不是摇滚乐的标准）。有很多专辑后来才知道

其实是很著名的乐队的。好不容易淘到一张国外摇滚专辑，会翻来覆去听个千百遍，要榨取出它的所有价值。看不懂歌词就去查词典，有个一字半句作为线索，剩下的就靠自己的想象去填充了。现在想来，那些解读很多都离作者的原意差得很远，但这并不妨碍我们去享受音乐，把自己的喜怒哀乐渗透在那些声波中。

如果那时有这样一本介绍外国摇滚乐的书，相信会让我们对摇滚乐的理解更快地走向成熟。即使是到了现在这个网络信息爆炸的时代，我发现很多年轻的摇滚乐入门者依然缺乏一个比较系统的聆听名单。也许是因为资讯太多，人的时间和注意力被分得更散了吧。人性有一个特点：只有当一个东西很难得到时才会觉得它可贵。想想当初淘到一张好唱片时的那种兴奋，我不禁产生疑惑，现在通过免费下载和在线试听长大的这一代，还会有同样的感觉呢？听音乐是一件非常个人化的事，它不是比赛，不是说你拥有的音乐越多就越能证明什么。重要的是有多少音乐真正进入到了你的心里，你究竟在多深程度上被其感动。音乐是很公平的，你为它投入越多的专注和感情，它就回报给你越多的享受和感动，反之亦然。

看完这本书，我觉得它延续了前一本书的特点，既有介绍又有评论，文字带有鲜明的个人风格。能看出来杨强为了写这本书查阅了不少资料，在章节的安排、介绍的顺序等方面也下了不少功夫，毕竟每个乐队都有很多专辑、很多歌曲，在介绍时需要理清头绪、突出重点。杨强是一个很感性的人，对于那些耳熟能详的经典摇滚作品，他有着独特的、细腻的感受。对于一些乐队的发展变化，他也有自己的观点和评论，其中一些观点也让我对于这些乐队和作品有了更新的认识。

有一点不得不说：中国的听众和发达国家的摇滚乐之间存在很多文化背景上的隔阂，误读是在所难免的。每个人在音乐中听到的都是他想听到的东西。在对事物进行评判的时候，谁都逃不开自己的观念的局限，这种观念由自身的成长经历和社会身份所决定。这本书也不例外。但我觉得作者的态度起到的的是一个抛砖引玉的作用，每个读者都应该有自己的思考和评判。从另一个角度看，摇滚乐起到的只是一个激发的作用，只是一个载体，每个人的

解读反映出的是他自己内心的一部分。同样一首歌，有人在其中看见了丑恶，有人在其中看见了美好。但是音乐是很纯粹的东西，而对音乐的美好误读是无害的。

其实为喜欢的音乐写点东西也是我一直以来想做的，只不过没有做得像杨强这样彻底。我一直在组乐队、做原创的道路上坚持着音乐的梦想，而杨强在用文字记录着对音乐的热爱。感谢他的这些文字，为我们的青春留下一份共同的记忆。中国这么大，我相信和我们有类似经历的人还有很多，这本书也是为他们而写。

刘陆伟（释魂乐队主音吉他手）

2013年6月

目 录

目录 Contents

Queen (皇后)	1
The Cure (治疗)	12
Metallica (金属)	24
Megadeth (麦格戴斯)	42
Guns N' Roses (枪花/枪炮与玫瑰)	52
Jane's Addiction (简的嗜好)	79
Skid Row (穷街)	89
Alice in Chains (爱丽丝囚徒)	101
Nirvana (涅槃)	114
The Smashing Pumpkins (碎瓜)	134
Nine Inch Nails (九寸钉)	152
Fear Factory (恐怖工厂)	162
Marilyn Manson (玛丽莲·曼森)	168
Green Day (绿日子)	186
Kid Rock (摇滚小子)	202
Rage Against The Machine (暴力反抗机器)	211
Oasis (绿洲)	222
Filter (过滤)	240

Korn (科恩)	247
Garbage (垃圾)	259
Deftones (亚声调)	268
Limp Bizkit (软饼干)	275
Nightwish (夜愿)	283
Within Temptation (诱惑本质)	289
Cold Play (酷玩)	293
Linkin Park (林肯公园)	301
后记	311
Queen (皇后)	1
The Cure (治愈)	12
Metallica (金属)	24
Megadeth (麦加迪思)	42
Guns N' Roses (枪花/枪玫瑰/玫瑰)	25
Jane's Addiction (简的嗜好)	39
Slid Bow (滑艇)	89
Alice in Chains (爱丽丝囚徒)	101
Nirvana (涅槃)	118
The Smashing Pumpkins (南瓜)	134
Nine Inch Nails (九寸钉)	152
Fear Factory (恐惧工厂)	162
Marilyn Manson (玛琳曼森·戴森)	168
Green Day (绿日)	186
Kid Rock (摇滚小子)	202
Rage Against The Machine (暴力反抗机器)	211
Oasis (绿洲)	222
Filix (狐狸)	240

Queen (皇后)

Queen (皇后)

国籍：英国

成立时间：1970 年

音乐类型：专辑摇滚、舞台摇滚、摇滚、艺术摇滚、华丽摇滚……

代表作品：《Bohemian Rhapsody》《We Will Rock You》《We Are The Champions》

乐队成员：主唱 Freddie Mercury

吉他 Brian May

贝斯 John Deacon

鼓手 Roger Taylor

对于国内在 20 世纪 90 年代中后期才接触到摇滚乐的青少年们，自然无法经历 20 世纪 70 年代的摇滚巨擘们所创造的波澜与壮丽的摇滚时代。所以在 21 世纪，对于从一开始就接受到现代摇滚乐洗礼的青少年们来说，很难在第一时间就建立起对老式摇滚的迷恋。正因此，每每面对音像店货架上摆的琳琅满目的唱片，那时的自己也很难对老一波的摇滚乐队产生强烈的兴趣。尽管那时的自己知道 The Beatles，知道 The Rolling Stones，知道 The Door，知道 The Who，知道 Jimi Hendrix，知道……但对他们名字的熟知要远大于对他们音乐的欣赏，这就是感官最直接的反应。而唯一可以改变这个情景的，只有随时间的消逝，当我们将音乐的聆听开始追本溯源，有了更多品味的兴趣，或许才会认真地静下心来去感受吧。而 Queen 乐队，就是自己所要开始聆听的一支老乐队，因为发现了他们的作品拥有的魅力，所以会喜欢。

1970 年 Queen 乐队成立于英国伦敦，当时 Brian May（吉他手）与 Roger Taylor（鼓手）在加入了新主唱 Freddie Mercury 后，接受了 Freddie 的建议，将乐队原先的名字 Smile 改为了 Queen。直到 1971 年 2 月，经过了一场贝斯手的选拔后，John Deacon 胜任了贝斯手的角色，完整阵容的 Queen 便由此诞生，在之后的 20 年内未曾有过变更。

作为一支英国乐队，Queen 在世界上有着相当高的知名度，在 20 年的生涯里共发表了 14 张专辑，而他们涉及的音乐风格跨越了 Album Rock（专辑摇滚）、Arena Rock（舞台摇滚）、Glam Rock（华丽摇滚）、Hard Rock（硬摇滚）、Metal（金属）、Pop（流行）、Rock（摇滚）、Prog - Rock（前卫摇滚）、Art Rock（艺术摇滚）等多种形式，对音乐有着极强的驾驭能力。这其中，歌剧式的音乐编排是 Queen 的创造性贡献，更是将歌剧摇滚的标签贴在了他们身上，显得分外瞩目和独特。至于 Album Rock（专辑摇滚）、Arena Rock（舞

台摇滚)，这些名词在其他乐队身上都很难寻觅到，但这些都被 Queen 华丽的演绎表达了出来。

1975 年 Queen 发行的专辑《A Night At The Opera》，将他们的影响力推向了事业的最高峰，而其中的歌曲《Bohemian Rhapsody》（波西米亚狂想曲）更是成为了乐队永恒的经典。这首作品里，你可以充分感受到 Queen 的歌剧摇滚。开篇伊始，Freddie 的歌唱充满深情，就在转折处、婉转之处布满了细腻之音，当下一段落歌曲幻化为戏剧的情景时，Freddie 用歌剧式的唱腔与“舞台上的其他演员”一同做着舞台上的歌唱，透过歌声追寻出歌剧式的表演，直到高昂的情绪推进，金属式的曲调转换又沿着 Freddie 激昂的嗓音演绎出来，一同将故事的发展推向了高潮，也将听众的情绪震动起来。Freddie 就像一位舞台的演唱者和表演者，吸引着所有人的目光和注意力，专心地关注他的身影，直至故事的结尾处，音乐的演绎又将这幻想带入了 Freddie 深情的陈述里，打动着每个听众。

《News Of The World》

Queen 诞生的经典歌曲数不胜数。《Barcelona》《We are the Champions》……这次将只谈到其中的一首经典——《We will rock you》。它并不是出自乐队最为经典的《A Night At The Opera》专辑，而是乐队 1977 年发行的专辑

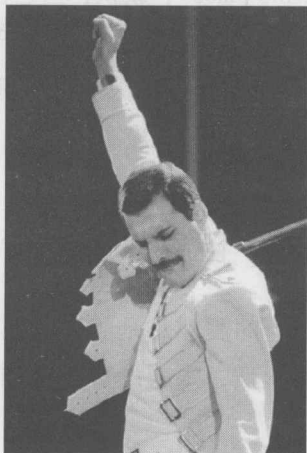
《News Of The World》中的一首，但这首歌曲却结结实实地让之后的时代里有众多的歌迷对 Queen 产生着喜爱。并有不同的人在不同的国家、不同的场合、不同的时段里演绎着这首歌，焕发着它强大的生命力和感染力。难以置信只需要一个鼓点，就可以让歌曲入耳后产生奇妙的效应，感觉怎么听都听不够，所以不停地在那反复听，也跟着盒带一起疯狂地唱 “We will we will rock you”。

音乐的世界里存在着许许多多的金曲，当这美妙的旋律与歌声响起时，同时也让一个时代的印记充满了鲜活的生命力，正是它多样的表达形式将情感描绘得丰富多彩，也让心灵的絮语有着更多纯真与唯美的装点。这一次，《We will rock you》飘进你脑海的是最简洁的节奏，却被 Queen 带领着最为纯粹地经历了一次摇滚精神之旅，打通了内心最为直接的摇滚渴望。

Queen: 1981 年现场版《We will rock you》

告别了 20 世纪 70 年代，进入 20 世纪 80 年代的 Queen 在形象上也有了许多变化。除了吉他手 Brian May 仍然保留着一头标志性的长发外，其余三位成员都已变为了短发，不复当年的形象。在他们 1981 年的现场上，当 Roger Taylor 的鼓点敲响，John Deacon 和 Brian May 弹着手中的贝斯、吉他从舞台两侧走到中央，《We will rock you》的序曲正式拉开了序幕，而全场观众则早已发出了尖叫声，并整齐地拍手打着节拍，将《We will rock you》的氛围烘托向最高处。就在 John Deacon 身旁，Freddie Mercury 赤裸着上身，穿着短裤，在脖间系着精致的红色丝带，富有节奏感地走向前台。掩饰不住的是他自如的风范和灵动的跨步，挥舞着力量的手臂，引领所有人高唱这首宣言式的歌曲，仿佛要告诉整个世界，在这里没有别的，“We will rock you”就是全部的内容，你们感受到了吗？Freddie 是乐队的灵魂，舞台上的他尽情地做着属于自己世界的王者。而他王者气质的流露就映射在他的每一个姿态、每一个手势间，并用高昂的头颅展现其盛气凌人的一面。

Queen (皇后)

富有王者气息的 Freddie Mercury

“摇滚”到底有没有宣言？皇后乐队在创作《We will rock you》时有没有想过为它做一个宣言？每次《We will rock you》唱响时，它的音符和语句直接进入了大众心里，让我们明白摇滚的宣言不一定需要曲式恢宏的编排，也不一定是豪言壮语下的激昂指点，就在简单直接的表达下，一句 “We will rock you” 就能将全部的激情融入充满斗志的人们心中，高呼着摇滚的口号。

是的，当时的自己还只是一个半大的小子，在听到这首歌时，“We will rock you” 的简洁第一时间就点燃了自己内心的活力，感受到音乐蕴含的强大生命力。当自己找寻到歌词描述的含义时，同样在那一瞬里共鸣了少年的心，让脑海构建着对摇滚的期待。音乐里，每个鼓点充满节奏的击打下，是众多人的合唱将我们一起摇滚的态势渲染开来，同时也将听众的心吸引进去。这是摇滚与心灵相互契合的节奏，让内心充满了它所带来的力量与狂热。当 Freddie 唱着 “Boy…” 时，毫无疑问，这是将我们也纳入摇滚阵营的最好表达，半大小子们整天制造着噪声，在街头玩耍、用力踢飞易拉罐，都会梦想有一天长大，获得男子汉的称谓，也幻想着用摇滚乐带给这个世界属于我们的震撼。所有这些幻想的激动，就如同我们也经历了 “Woodstock 69” 里的泥浆浴，在那个青年们有着美好夙愿，追求爱与和平的年代，也让泥土沾满脸庞、鲜血顺着面颊流下。

“Waving your banner all over the place”，旗帜，当它在头顶上空高高飘扬时，相信每个人的心头都会升起一种莫名的激动，只因它千百年来飘扬，如图腾般传递着意志的象征，充满了神圣性。而摇滚的世界里，一切都无法阻止我们继续 “We will rock you”，那是一种青年人应有的姿态。

巨星陨落

巨星陨落时，那一刻产生的震惊总是叫喜爱他的人们难以平静。而他所塑造的辉煌也将永远不会再上演，未来的日子里唯有用回忆来温故往昔，对逝者有着深深的留念。

进入 1988 年后，Queen 在公众中的露面就日益减少起来，原因是 Freddie 的身体出现了问题，他消瘦的身形让媒体传出患有艾滋病的消息，Freddie 否认了这个传闻，并向大家回应说这是由于太累的缘故导致的。但同时，他拒绝了任何媒体想要的采访。所有这些并没有阻止乐队的创作，他们在 1989 年发行了第十二张专辑《The Miracle》。事实上，到了 1991 年，Freddie 的身体状况已经变得很差了，乐队也很少登陆舞台。就在这一年的 2 月，乐队发表了 Freddie Mercury 生前 Queen 的最后一张专辑《Innuendo》，专辑取得了不错的成绩，但仍然无法阻挡死神将 Freddie 从人们面前带走。这一年的 11 月 24 日，Freddie 离开了他的家人，离开了他的伙伴，离开了所有他喜爱的和喜爱他的歌迷们，时年 45 岁。不管他生前获得了多少赞誉——英国的骄傲、摇滚的王者、成就的辉煌……以及对他同性恋身份的指认，此时全部变为了歌迷沉痛的悼念，流露着惋惜和悲痛的心情。恍如隔世般，Queen 的世界从此不再完满，因为谁也无法避开 Freddie 存在的时期，以及他所带给这个世界的摇滚的风采。

Axl Rose & 《We will rock you》

1992 年，Queen 乐队余下的三名成员 Brian May、Roger Taylor、John

Deacon，在英国的温布利球场举行了纪念 Freddie 的音乐会，音乐会现场成了人的海洋，大家表达着对 Freddie 的怀念，还有对乐队经典作品的重温。Queen 请来了众多知名的摇滚主唱，如 David Bowie、Elton John、Annie Lennox、Axl Rose 等前来助阵，其中 Axl Rose 表演的就是这首《We will rock you》。

当熟悉的鼓点和音乐前奏响起时，全场几万名观众跟着整齐地打出节拍。镜头从空中俯视下面时，相信那一幕肯定会让你热血沸腾。1992 年的 Guns N' Rose 处于巅峰时代，而作为主唱 Axl Rose 更是陷入摇滚世界的被崇拜里，当鼓点敲出，前奏响起，Axl Rose 穿着白色的短裤和夹克上衣，额头系着红色的丝带，双手拎着立麦以典型的姿势走进舞台，面对台下数万观众整齐划一的击掌节拍，那一刻，Axl Rose 的魅力是足以支撑起 Freddie 在现场具有的王者效应的。都是站在音乐巅峰的人物，只是两种不同的风格罢了，这一刻取得了异曲同工的效果，让温布利球场数万歌迷疯狂，也让镜头前的我们激动无比。

Axl Rose 还是一贯的玩主风范，在歌词唱响的一刹那，熟悉的嗓音会让你觉得这是 Guns N' Rose 与 Queen 所完美组合的演绎，注定将这一版本的《We will rock you》塑造成为又一个经典。Rose 在舞台上极力地歌唱，当喊到“Singing”时，高举着立麦对向观众，那一刻镜头前的我们是也想加入这个充满无限气场的现场里，同大家一起高唱“We will We will rock you”。短短的两分多钟，Axl Rose 与 Queen，还有现场数万观众，一同将温布利球场点燃，让此起彼伏的欢呼声响彻其间，游历疯狂。重温经典，是让我们的内心深处也幻想着和 Rose 一样酷劲十足。

有时你很难解释为什么会如此激动，但这就是音乐的魔力，在大型摇滚音乐节的现场，所有人一同挥舞手臂，跟着节奏跳跃，将年轻的生命力燃烧到顶点，充满炙热。全体合唱中，即使嗓音变得沙哑也不愿错过一个拍子，青春这般精彩的岁月就是他们所骄傲的资本。相信所有喜爱摇滚的人都会感受到这股力量的存在，如血液般在身体中流淌。

Five & 《We will rock you》

接触到当年英国流行组合 Five 的《We will rock you》，还是在本科幻期刊附赠的光盘中，时光也已拉到了新千年里。之所以也喜欢这个版本，是因为他们在演绎中增添了许多时髦的元素，而说唱的表达形式也让听觉多了一层感触，何况五人中负责唱的那位仁兄的表现也相当带劲，而 Queen 的元老人物 Brian May（吉他手）和 Roger Taylor（鼓手）都来为 Five 翻唱这首歌的 MV 助阵。

再次证明，不管谁来演绎，只要《We will rock you》的节奏响起，就一定会掀起现场的狂潮。而这次，Five 在 MV 中的演绎使整座城市都陷入了对“《We will rock you》”的追逐当中。透过卫星信号聚焦到此，你会发觉到城市的氛围与往常的异样。从每一扇大门、道口、栏杆穿梭而出的人群将宽阔的马路变为了单行道，他们都在朝着一个目的地跑去，因为那里正在演奏着《We will rock you》。在音乐的节奏和 Five 的歌唱下，这奔跑的势头被渲染得更加生动。在前方高楼的巨型镜面上，Brian May 和 Roger Taylor 正在与 Five 一同演奏着《We will rock you》，长发和墨镜的标签传达出他们从未在这个时代中褪去，而是与这个时代的年轻人们一起充满活力地继续摇滚，让所有人大声地唱出“《We will we will rock you》”，释放出狂欢的热度，摇滚将在每个人心中永远流淌。

童声版 & 《We will rock you》

这个版本的《We will rock you》显得非常有意思了，因为是童声版的演绎，所以充满了趣味性，也博得了众多人的喜爱。听他（她）们歌唱，估计最小的当时应该还在上幼儿园，其他的也比这个大不了多少。演绎成人世界的摇滚金曲，当听到其中一个小孩用力地唱出“You big disgrace”时，想到他们拿着麦克风认真的模样，不免更加感到好玩。还有一个小孩唱到“Shouting