

自由之光——浅析二十世纪六十年代英国摇滚乐

杜娟 (厦门大学艺术学院音乐系 福建厦门 361000)

摘要: 二十世纪六十年代英国摇滚音乐进入鼎盛发展时期, 本文通过电影等资料对这一时期英国摇滚乐进行介绍, 阐述了英国摇滚乐的发展路程和创作特色。摇滚乐作为当今一种任何音乐形式都无可比拟的“另类”音乐, 对青少年文化产生巨大影响, 在欧美以及亚洲等国家和地区引起如此强大的社会震撼力, 给整个世界的青少年都带来了一场音乐革命。

关键词: 二十世纪六十年代; 革命; 英国; 摇滚乐

摇滚乐作为当今一种任何音乐形式都无可比拟的“另类”音乐, 对青少年文化产生巨大影响, 在欧美以及亚洲等国家和地区引起如此强大的社会震撼力, 给整个世界的青少年都带来了一场音乐革命。不可否认的是, 摇滚乐以其特有的音乐特征和文化能量, 以激荡奔放的形象在世界流行乐坛扮演着重要角色。

二十世纪六十年代, 是革命的时代, 是历史上最为迷人的一个时代, 充斥着反战, 民权, 性解放, 女权主义, 黑人权益, 同性恋权益。在音乐领域中, 这是一个以摇滚为标志的年代, 有着吱吱作响的黑胶唱片, 听起来略显模糊的低保真单声道, 纯粹的嘶哑的嗓音……六十年代摇滚乐, 如同泛黄的老照片, 沉淀着当年的激情。这一时期也有着所有音乐人奉为上帝的甲壳虫乐队。六十年代成长起来的英美两国的年轻人, 很少不与他们的歌声发生联系。可以说他们的歌声影响了一代人的艺术品味、服装发式、生活方式和人生态度。这个时代的年轻人是“垮掉的一代”, 但他们的精神比四, 五十年代更简单明朗, 积极向上。

英国摇滚乐的兴起完全是受美国摇滚乐传播的影响。二十世纪五十年代初期, 英国与其他欧洲国家一样, 对于二战后在美国本土盛行起来的摇滚乐保持谨慎的观望态度。英国政府秉持着保守的姿态, 对当时美国摇滚乐的传入以及宣传进行了限制。在这一时期, 英国政府主流思想上控制了各个知名的大广播公司。例如BBC(英国广播公司)等。这些广播电台在上个世纪五十年代初期仍然在制作的节目中播放传统的流行音乐, 乡村布鲁斯, 爵士乐等一系列被大众认可的主流音乐节目。英国人在当时已经形成了在这种音乐熏陶下的生活氛围。

到了二十世纪五十年代中期, 英国东部沿海地区的军队广播电台和当地的一些小型广播电台开始播放和宣传美国摇滚乐, 这时便出现了一批与古板政府格格不入的音乐人, 他们热爱摇滚, 用实际行动影响并且联合了整整一代人。2009年上映的电影《海盗电台》真实地反映了这一社会文化现象。尽管1966年是英国摇滚乐的鼎盛时期, 但BBC每天只播放不到45分钟的流行摇滚乐。幸运的是海盗电台把锚抛在了北海, 全天24小时播放摇滚和流行歌曲。同时, 有两千五百万, 将尽一半的不列颠人口每天收听海盗电台。每当夜晚来临, 无数年轻人就会躺到床上, 将收音机放到枕头下面, 然后打开它听那些他们从未在其他地方听过的, 充满

亮短促的和弦结束整个乐章。

三、结束语

由于贝多芬身患疾病, 才使得他对人生、对社会具有更为深刻的认识, 从而使他的音乐艺术产生深刻的艺术作用。贝多芬是第一个意识到“音乐是艺术”的作曲家, 因此无论他在作曲还是在演奏, 都把音乐看作是“神圣”的事情, 这也是他的座右铭。贝多芬将自己不幸的生活体验及年轻时所获得的音乐知识、良好音乐环境中成长的过程、各方面的修养、法国大革命洗礼、启蒙运动的实践活动、疾风怒涛般的文化运动统统的结合在一起, 变成了让人们深深感动的音乐源泉。

注释:

1. 罗曼·罗兰著《贝多芬传》, 傅雷译, 安徽文艺出版社, 1999年6月第一版。

着奇幻色彩的音乐。他们躲避着家长的目光, 感受着心灵的自由享受。这可能是当时那一代人拥有的相同的回忆。在电影中, 那艘停泊在北海的开阔的公海海域上, 随着波涛起伏的船, 里面住着一群自我意识极其强烈的有思想的DJ, 他们靠24小时不停播放的摇滚乐呼吸、生存, 同时带动了全英国的年轻人, 他们无论种族、信仰, 都热衷于海盗电台的音乐。在那个特殊的年代, 人们用摇滚乐搅乱制度体系、颠覆传统, 这些被称为“海盗”的违法电台向为数众多且非常热心的听众介绍了很多像“甲壳虫”、“滚石”这种对于音乐界来说具有划时代意义的乐队, 同时还有包括吉他之神吉米·亨德里克斯, 英国乐坛的常青树达丝蒂·斯普林菲尔德, 迷幻女生贾尼斯·乔普林, 和灵歌之后艾瑞莎·弗兰克林在内的非常有传奇色彩的独唱歌手。

从1964年开始一直到六十年代末, 英国摇滚音乐飞速发展, 并且开始光顾摇滚故土——美国, 各路英国摇滚乐席卷而来, 他们的演出在美国各大城市引起轰动。这股强烈的气势铺天盖地涌入了美国的市场, 冲击了美国摇滚乐的舞台。在这个时期, 发挥了重要影响的乐队有“滚石”“奇想”“动物”等。当然, 影响力最大的是“甲壳虫”乐队, 一支被称为“最伟大的”乐队。英国摇滚乐队纷至沓来, 造就了成千上万的乐迷, 他们为能够欣赏到具有新颖奇特风格的摇滚乐而激动不已, 美国的这一代年轻人被英国乐手不同凡响的表演所征服。

随着社会的发展, 英国摇滚音乐也逐渐吸收了各方面的特色, 慢慢发展成为世界摇滚舞台上的一支不可忽视的分流, 到了二十世纪八十年代, 出现了britpop, 即英伦摇滚。这一类别的摇滚音乐继承了继甲壳虫乐队时代以来的吉他流行风格, 同时又吸收了上个世纪六十年代晚期的田园风格, 中速音乐, 七十年代的迷幻音乐风格, 朋克风格和新浪潮音乐, 以及另类的吉他曲风。从音乐内容上来看, britpop大多演唱同时代英国青年们自己的生活, 音乐风格以颓废、黯淡为主, 一直持续到本世纪, 都依然风靡英国。我们从近年流行的英国电视剧《SKINS》(皮囊) 就可以看出, 英伦摇滚是英国青少年发泄内心情感、抒发对学校, 社会之感慨的重要渠道。尽管到了二十世纪九十年代后期, 随着科技的发展, 电子音乐如雨后春笋般涌现出来, 并一举成为音乐界的翘楚, 但这些音乐仍保持着对英国经典摇滚音乐风格的继承, 由此可见, 上个世纪六十年代开始的英国摇滚音乐对后世产生了重大并且深远的影响。

二十世纪六十年代, 英国摇滚音乐是那个特殊年代的印记, 对热爱摇滚的嬉皮士们, 是一段最美好的时光。人们通过摇滚乐来释放内心的激情, 通过摇滚乐来完成心中的梦想, 而摇滚音乐也一直在那个年代的意识巅峰散发着自由之光。

参考文献:

[1] 王珉《美国音乐史》, 上海: 上海音乐出版社, 2005。

参考文献:

1. 《伟大的普通人——真正的贝多芬》[日] 泷本裕造, 张新林, 赵光译, 人民音乐出版社 2005年版。
2. 《贝多芬32首奏鸣曲注释》[苏] 阿·鲍·戈登威捷尔, 刁蓓华, 陈复君译, 世界图书出版公司, 2000年版。
3. 《论钢琴演奏》[波] 约·霍夫曼, 李素心译, 人民音乐出版社, 2001年第二版。
4. 《钢琴学习指南》魏廷格, 人民音乐出版社, 2003年版。
5. 《曲式分析基础教程》高为杰, 陈丹布, 高等教育出版社, 2006版。

作者简介:

陆璐, 广西艺术学院音乐学院, 2009级研究生, 专业: 音乐学, 研究方向: 钢琴演奏与教学研究, 导师: 金恩慧(教授)。