

菲尔·奥奇斯

菲尔·奥奇斯 1940 年出生于得克萨斯,如果不做歌手,他将是一名记者。1960 年,学习新闻传播的他离开了大学,来到混杂着诗人、艺术家的纽约格林威治村。在新闻界的短暂经历使他认识到:新闻不能让他坚持和忠实于自己的信念,他需要另寻它路。从此,菲尔·奥奇斯一心一意地扑在了音乐上。奥奇斯的音乐属于传统民谣的领域,非常简单朴实,甚至缺乏变化和发展。通常独自一人抱把木吉他,一边弹一边唱,一边用交谈和插话与听歌的人交流。有人称他的歌为时事歌曲,他习惯于以民歌的方式唱诵一些时事新闻,他的第一张专辑就叫——《每条新闻都适合歌唱》。

奥奇斯认为,人们必须重视自己现实的处境,因此,必须反映对一些重大社会事件的真实意见。1964~1966 年,是奥奇斯创作的巅峰时期,这时也恰好是是美国民权运动高涨的时期。

在这段时间,他唱歌,还在杂志上写时事评论,无论哪种方式,都是他所寻找的自由交谈,他需要这种自由,在他的音乐中,他通过歌词表达了内心,以个人立场正直地说出真话,抗议美国政策给人民带来的灾难。在这一点上,菲尔·奥奇斯正像民歌历史上源远流长的游吟歌手所为:叙事性、吟唱传统,用音乐传播消息、同时表达民间的意见。

杨弦

进入 70、80 年代,以反映现实、崇尚自然的态度创作民谣的艺人仍然在不断地出现。新的民谣歌者,带着更多的属于这个时代的特征纷纷地登场了:一些乐队披着后现代的外衣,一些乐队有低迷的噪声背景,一些乐队出入于繁丽的电子装饰个,一些乐队虽然传统却程度不同地电声化了。同时在新音乐群中,出现了大量变了形的民谣乐队,这些乐队通常不以民谣自认,评论者也乐于冠以新的名称。从美国到英国,他们形成了世界性的景观。

与此同时,世界性的音乐浪潮,最早波及到了台湾。1976 年冬天,归台的青年画家李双泽在一次演唱会上,向观众席投掷了一瓶可口可乐,并激情地喊出“唱自己的歌”。同年,一个叫杨弦的年轻人在中山堂举行“现代民谣创作演唱会”,发表了以余光中诗作谱写的《乡愁四韵》八首歌曲,人们认为他此次活动掀起了现代民歌运动。

杨弦在音乐上打破了以往旧上海和传统台湾歌谣的限制,突出作品简单平实、琅琅上口的曲风,还借鉴了大量西洋乐器,融会贯通,创造出一种全新的台湾国语民谣形式,这些作品通过在各大民歌餐厅演唱,很得歌迷喜爱。1977 年—1980 年举办的四届金韵奖民歌大赛。让民谣的风行与校园紧密相连,“草地上三三两两的年轻人抱着吉他轻声弹唱”,成为七十年代末台湾校园的缩影。《再别康桥》、《雨中即景》、《兰花草》……都温柔敦厚地席卷了校园,成为新一代校园民谣。

1982 年罗大佑《之乎者也》和陈永裕、李宗盛组成的木吉他合唱团出的专辑也代表了台湾校园民歌的最高水平。不久,段钟潭与段钟沂以原滚石杂志为基础,开办了台湾滚石唱片公司。民歌时代极具影响力的张艾嘉转投滚石旗下,初出茅庐的罗大佑成为制作人,于是有了《童年》里无尘清水般的声音。有些作品以极富现代韵味的编曲、录音手法,让人耳目一新。这些作品无疑独辟蹊径,为国语音乐的发展拓宽了视野,并从此奠基了台湾现代音乐的基础。

台湾民谣的早期旗手罗大佑

到处走的杨一

杨一

中国的现代城市民谣,在上世纪 80 年代初期萌发,主要受到台湾校园歌曲和欧美流行歌曲的影响,在校园和青年产生一定的效应,90 年代初期,开始出现了风格迥异的民谣歌手。有高晓松、郁冬为代表的青春校园民谣,以民谣摇滚面目出现,发行《出门人》的王磊,也包括艾敬的城市民谣。后来,人们把张楚、许巍、朴树都列入了民谣歌手行列。

但这里,我们需要提到另一个民谣歌手,杨一。

出生在粤北的杨一,1992 年,开始在中国美术学院卖唱。这个希望背着吉他到处走的年轻人,展开了自己的城市民谣之旅。在城市流浪歌唱的时光中,杨一渐渐感到了另一种力量,来自底层生活的真实力量。他说:“经过这一次的洗礼,我看清了社会最底层是怎样的状况,我清楚地知道自己的命运是和什么样的人联系在一起,也知道了今后要怎样去面对无望的生活。我不为这样的人歌唱为谁歌唱呢?”

杨一的音乐很简单,没有很复杂的音乐元素,甚至听上去让人觉得很难,而这种土,正是他所追求的。将鲍勃·迪伦视为方向的杨一,1994 年背起了吉他,带上录音机,从北京出发到达了西安。然后深入陕北的延安地区、安塞、绥德、米脂、榆林、神木、府谷等等。在那里,他听到了真正纯正的民歌,也真正体会到,什么样的音乐才是真正属于这片土地。他说:“与那些真正的民歌手相比我真的相差得太远太远,对于人民我学一万年也不够——歌唱让我如此接近大地和勤劳质朴的人民。”

在杨一或小河,万晓利的歌唱中,你能够听到民谣最本质的朴素,它来自生活,来自泥土,这种土气以及简单的动人,正是民谣在这个时代的意义和力量。

7月30日
张佺 朱芳琼 马条与酒棧
8月2日
张潜潜 王娟
8月4日
小河 万晓利 宋雨喆
8月5日
周云蓬 叶尔波利

时间:晚上9点

地点:广州市荔湾区芳村东北
路涌岸街1号留芳园

“重返大地”的各路英雄

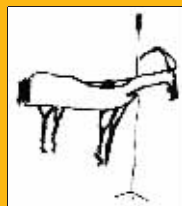
几年来,城市民谣演出相对过去更为频繁,上海、北京都举行过不同程度的民谣演出。乐手们独自或以摇滚的名义,也分别在广州举行过个人演出。但如此大规模,如此集中的民谣演出很少见,7月30日开始的“重返大地”民谣节,对于广州乐迷来说,这是第一次,也是可贵的机会。

在他们不同风格不同方向的民谣演出中,我们将领略到今天,中国最好也是仅有的民谣音乐,一个人一个舞台,一个人一个故事。

在难得的机会中,我们更通过民谣的历史,看到从90年代初期,到今天,有一些人始终坚守着民谣和音乐,在创作中,人和人的处境,时代的历史,就是这样被歌唱传递,并流传的。

张佺

1968 年出生于甘肃兰州。深受西北民间音乐的影响。曾做过长途汽车售票员、油漆工,并曾在四川,西藏,广东,浙江等地的歌舞厅乐队做乐手。1995 年组建“野孩子”乐队。他一直歌唱那些人们所承载的理想与痛苦,把民间的一些音乐在形式上进行革新,同时又保存了民间的本质。

朱芳琼

陕西北县人。广州最早的摇滚音乐人之一。1989 年在山里教书。1990~1994 年在南海舰队当兵。1997 年,与王磊一起组建了“龙民音乐”工作室。同年底,“龙民音乐”出版的创作音乐合辑《拼音》中收录了他的两首歌《火舞》和《土地》。1999 年至 2001 年,他以王磊乐队贝司手的身份参加了王磊在各地的多场演出。2002 年,他重新回到个人的轨道,筹建了“西天音乐工作室”,参与少数民族纪录片的配乐活动。2003 年,他以个人身份进行了多场演出。首张专辑《上西天》在中国独立音乐圈内广泛流传。他的音乐游走于摇滚、民乐以及宗教音乐之间。

张潜潜

青海人,集歌手、乐手、制作人、画家、随笔作家和模特于一身的先锋艺术家。现签约红星生产社。代表作《张潜潜的阳台》。被誉为国内另类女声第一人。拥有独特的嗓音。9 月份由“新长征文化”推出她的首张大碟《灵魂出窍》和个人艺术图文集。

王娟

自幼酷爱音乐,自学了吉他和声乐。1995 年开始演唱生涯,2000 年开始进行创作。先后写了《永远的问题》、《水滴》和一首写新疆复台的那首《shata》。而后 2002 年与寒冷小鹏组建了一个乐队,两把吉他和一个手鼓,并录制了那首《永远的问题》,而后乐队解散,开始个人的独唱生涯。03 年在摩登天空的《花园村》中出了那首《遥远》。

万晓利

1971 年出生于河北磁县,是一位富有浓郁人文色彩的民谣歌手。1990 年自学古典吉他,创作歌曲。2002 年签约摩登天空 badhead 厂牌。2002 年 12 月发行首张个人现场录音专辑《走过来走过去》。万晓利把市井生活与变动的时代捏在了一起,表达了作者对原本追求的美好向往的怀疑和对整个现实生活的失望。

小河

本名何国峰,生于 1975 年,河北邯郸人。民谣歌手、行为艺术家,美好药店乐队灵魂人物。1992 年入伍,1995 年到北京,其间担当过保洁员,保安,琴行工作人员。1999 年组建“美好药店”乐队,任主唱兼吉他手。2002 年 7 月签约 Badhead 厂牌。2002 年 12 月,首张个人现场录音专辑《飞的高的鸟不落在跑不快的牛的背上》由 Badhead 发行。他独树一帜的先锋另类民谣极具现场感染力和创造力,每次演出都能带给观众不同的惊喜。传奇且深具个人魅力的他被众多乐迷和圈内人称为“音乐怪才”。

宋雨喆

吉林长春人,原木推瓜乐队主唱兼主要创作人。16 岁投身摇滚。音乐风格另类、结构充满戏剧性,音乐充满对时代真实的鞭挞、反讽和诅咒。与美好药店及废墟合作录制的《麻音乐,被侮辱的姿势》。

周云蓬

最具人文气质的中国民谣音乐代表。9 岁时因并发性白内障失明,15 岁弹吉他,21 岁写诗,23 年毕业于长春大学的特教学院中文系。24 岁开始随处漂泊,以弹唱为生。31 岁签约于摩登天空旗下 Badhead 厂牌,同时录制首张专辑《沉默如谜的呼吸》。

