

吉他演奏 外国流行名曲 The Pop Music

20世纪世界流行音乐、流行音乐原创者与名曲

内含完整吉他作品乐谱和示范演奏CD一张

闵振奇 编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目 (C I P) 数据

吉他演奏外国流行名曲 / 闵振奇编著. -- 上海 :
上海音乐出版社, 2010.8
ISBN 978-7-80751-653-8

I. ①吉… II. ①闵… III. ①六弦琴-器乐曲-世界
-选集 IV. ①J657.32

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第130148号

书名: 吉他演奏外国流行名曲

编著: 闵振奇

出品人: 费维耀

责任编辑: 王亚平

音像编辑: 曹德玲

封面设计: 陆震伟

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路74号 邮编: 200020

上海文艺出版(集团)有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 640×978 1/8 印张: 13.5 谱、文: 108面

2010年8月第1版 2010年8月第1次印刷

印数: 1-4,000册

ISBN 978-7-80751-653-8/J·601

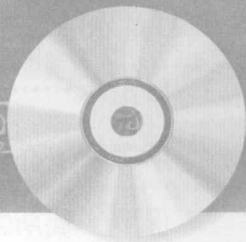
定价: 36.00元(附CD一张)

读者服务热线: (021)64315066 印装质量热线: (021)64310542

反盗版热线: (021)64734302 (021)64375066-241

吉他演奏 外国流行名曲 The Pop Music

20世纪世界流行音乐、流行音乐原创者与名曲

内含完整吉他作品乐谱和示范演奏CD一张

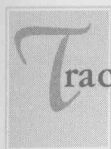
闵振奇 编著

目 录

Contents

第一部分 20 世纪世界流行音乐	5	第二部分 流行音乐原创者与名曲	45
一、20 世纪现代主义音乐兴起	6	茱莉亚·佛韩	46
二、流行音乐的发展	6	蜜妮·莱普顿	50
1. 爵士乐	7	吉列·拉波索	54
斯考特·乔普林	9	波特·巴拉克拉克	58
保罗·戴斯蒙德	12	珀西·斯雷吉	63
爵士乐名曲《来一个五拍》	13	桑田佳祐	68
2. 叮砰胡同歌曲	18	保罗·西蒙	72
乔治·格什温	19	保罗·森内维尔	79
3. 乡村音乐	24	乔恩·泰勒和乔治·戴维斯	88
约翰·丹佛	24	诺曼·金贝尔和查尔斯·福克斯	93
4. 摇滚乐	29	“坏手指”乐队	97
“披头士”乐队	30	“老鹰”乐队	101

CD 曲目及乐谱页码

Track Listing and Music Pages

第一部分

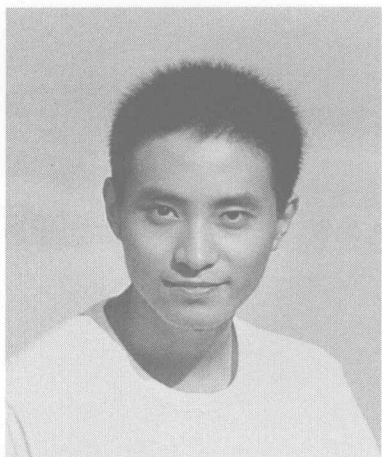
曲目	页码
1 演艺人	
(斯考特·乔普林)	10
2 来一个五拍	
(保罗·戴斯蒙德)	14
3 妙不可言	
(乔治·格什温)	20
4 故乡的路	
(比尔·丹诺夫、约翰·丹佛、塔菲·尼佛特)	
.....	26
5 顺其自然	
(约翰·列侬、保罗·麦卡特尼)	32
6 我爱她	
(约翰·列侬、保罗·麦卡特尼)	36
7 在我的生命中	
(约翰·列侬、保罗·麦卡特尼)	39
8 昨天	
(约翰·列侬、保罗·麦卡特尼)	42

第二部分

曲目	页码
1 从此快乐幸福	
(茉莉亚·佛韩)	47
2 爱着你	
(蜜妮·莱普顿、李察·鲁道夫)	51
3 唱	
(吉列·拉波索)	55
4 他们渴望靠近你	
(波特·巴克拉克)	59
5 当男人爱上女人	
(珀西·斯雷吉)	64
6 艾莉,我的爱	
(桑田佳祐)	68
7 忧郁河上的桥	
(保罗·西蒙)	72
8 水边的阿狄丽娜	
(保罗·森内维尔)	80
9 可爱的库里斯特	
(保罗·森内维尔、奥利维·图森特)	84
10 来自纽约市的男孩	
(乔恩·泰勒、乔治·戴维斯)	89
11 他那温柔的歌声迷倒了我	
(诺曼·金贝尔、查尔斯·福克斯)	94
12 没有你	
(威廉·皮特·哈姆、汤姆·埃文斯)	98
13 加利福尼亚旅馆	
(唐·亨利、格伦·弗雷、唐·菲尔德)	103

CD 曲目及表演页码	CD Listing and Music Page
第一部分 西班牙吉他独奏 (Part I Spanish Guitar Solo)	
1. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 1	
2. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 2	
3. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 3	
4. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 4	
5. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 5	
6. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 6	
7. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 7	
8. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 8	
9. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 9	
10. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 10	
11. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 11	
12. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 12	
13. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 13	
14. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 14	
15. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 15	
16. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 16	
17. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 17	
18. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 18	
19. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 19	
20. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 20	
21. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 21	
22. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 22	
23. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 23	
24. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 24	
25. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 25	
26. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 26	
27. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 27	
28. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 28	
29. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 29	
30. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 30	
31. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 31	
32. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 32	
33. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 33	
34. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 34	
35. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 35	
36. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 36	
37. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 37	
38. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 38	
39. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 39	
40. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 40	
41. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 41	
42. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 42	
43. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 43	
44. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 44	
45. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 45	
46. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 46	
47. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 47	
48. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 48	
49. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 49	
50. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 50	
51. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 51	
52. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 52	
53. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 53	
54. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 54	
55. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 55	
56. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 56	
57. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 57	
58. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 58	
59. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 59	
60. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 60	
61. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 61	
62. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 62	
63. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 63	
64. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 64	
65. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 65	
66. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 66	
67. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 67	
68. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 68	
69. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 69	
70. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 70	
71. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 71	
72. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 72	
73. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 73	
74. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 74	
75. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 75	
76. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 76	
77. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 77	
78. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 78	
79. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 79	
80. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 80	
81. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 81	
82. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 82	
83. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 83	
84. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 84	
85. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 85	
86. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 86	
87. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 87	
88. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 88	
89. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 89	
90. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 90	
91. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 91	
92. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 92	
93. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 93	
94. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 94	
95. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 95	
96. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 96	
97. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 97	
98. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 98	
99. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 99	
100. 西班牙舞曲 (Spanish Dance) 100	

作者简介

闵振奇,毕业于上海音乐学院古典吉他专业。自幼热爱音乐,3岁起学习钢琴,9岁随父闵元禔学习古典吉他。

2002年在《西班牙吉他教程》的教学VCD中作示范演奏。

2006年以专业第一名的优异成绩考入上海音乐学院古典吉他专业,师从叶登民老师。

2009年10月获得“首届全国吉他专业发展研讨会暨全国古典吉他邀请赛”二等奖。

P art 1

第一部分

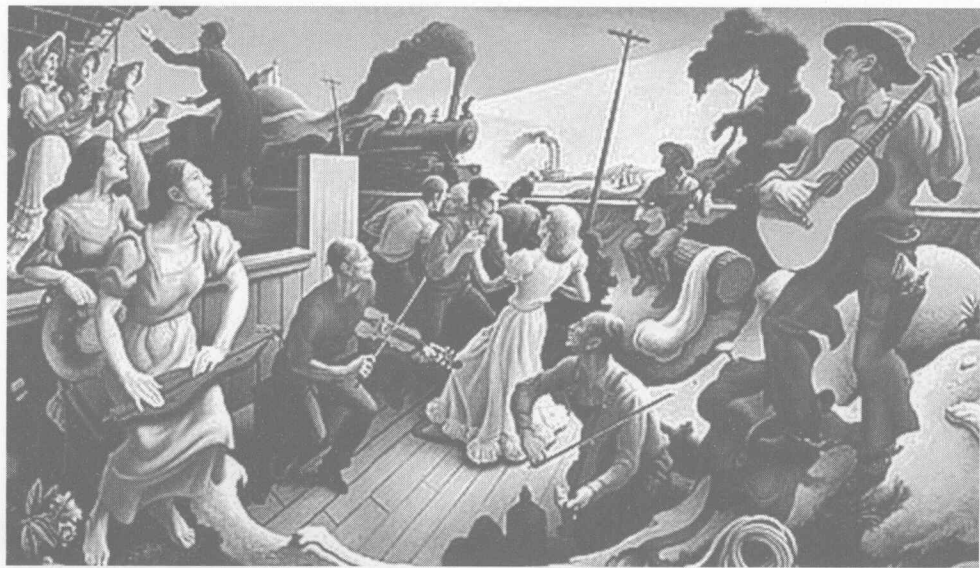
20 世纪世界流行音乐

20 世纪世界经济的迅速增长和第三次科技革命的迅猛发展,不断改变着人们的生活、心理和思维方式,从而推动了音乐的

的进一步发展,现代主义音乐兴起。在众多的流派中,流行音乐脱颖而出。

流行音乐起源于欧洲。它包括所有民间音乐种类,发展风格也不受局限,它是随着当时社会的发展而不断产生变化的。

19 世纪随着欧美国家工业文明的兴起,大批农业人口进入城市,构成早期的产业工人,城市人口结构发生了变化。产生于劳工、中下层市民中的新兴文化形式,就是早期的流行音乐。在当时,反映怀念故乡,眷恋乡村生活的音乐题材,正好表达了那些远离家乡、亲人来到陌生环境求生存人们的心理状态和纯朴的思想感情。

《乡村音乐的来源》

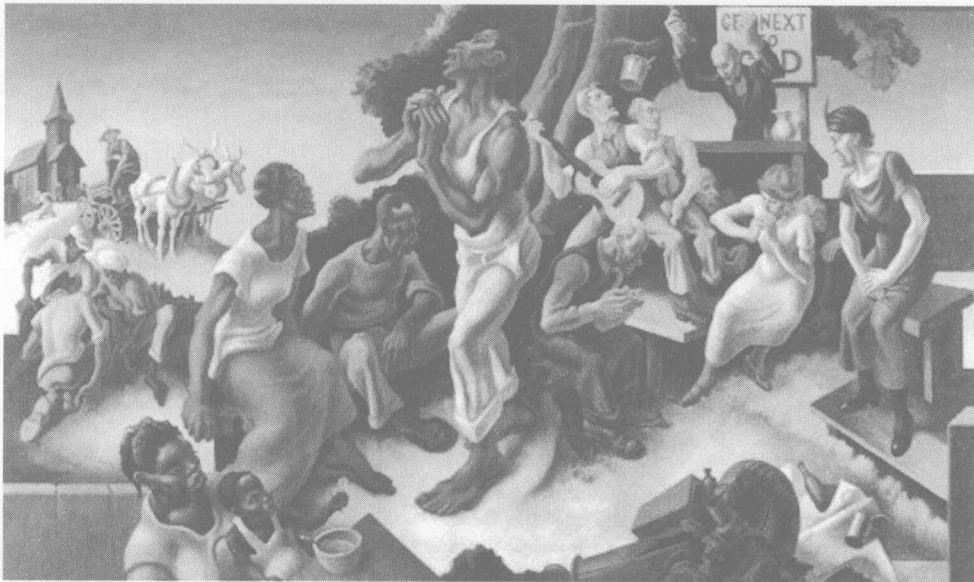
此画由 Benton, Thomas Hart (1889—1975) 所作
反映乡村民谣的起源

早期美国流行音乐主要来自于黑人音乐。他们以口传心授及与白人之间的私人交往,逐渐形成了一种特有的音乐形式,这就是当时美国的流行音乐。

The development of popular music

所谓流行音乐(POP MUSIC),是指那些结构短小、内容通俗、形式活泼、情感真挚,并被广大群众所喜爱,广泛传唱或欣赏,流行一时的甚至流传后世的器乐曲和歌曲。这些乐曲和歌曲,植根于大众生活的丰厚土壤之中。因此,又有“大众音乐”之称。

美国的流行音乐作为欧洲流行音乐的主体,主要是以欧洲及其他国家的传统音乐、民间音乐以及黑人音乐为基础,融合发展起来的。随着流行音乐的逐渐演化和发展,又产生出新的种类形式,如爵士乐、叮砰胡同歌曲、乡村音乐、拉格泰姆、布鲁斯、摇滚乐等。流行音乐是与严肃音乐相对而言的,它不同于严肃音乐,因为严肃音乐常具有较深的思想内涵和一些专门的知识层面,需要听众运用自己的知识和修养细细领

《南方的艺术》

此画由 Benton, Thomas Hart (1889—1975) 所作,
反映早期南方的黑人流行音乐

悟、品味。而流行音乐对于听众来说,其形式短小、通俗,唱起来上口,并且对于听众不需要更多的专业知识,仅依靠对音乐的心领神会与感性认识就能理解。

美国流行音乐具有更多的自娱性与商业性。其自娱性来自非洲的音乐传统,影响最大的如爵士乐、布鲁斯、摇滚乐等,都起源于黑人音乐。

早期大部分移民从世界各地来到美国,一般地说是出于自愿,他们基本上是愿意把自己的文化同美国文化融合在一起的。但只有黑人例外,他们是作为奴隶被迫来到这个国家的。他们身上“除了锁链以外,一无所有。但他们的头脑中却牢记着非洲舞蹈和音乐的丰富传统。”黑人奴隶们在农场劳动时,不允许说话,但可以唱歌。他们依靠白人听不懂的劳动号子和歌曲相互传递信息,交流感情,通过这种表达方式,把他们郁积在心里的痛苦与不平宣泄出来,从而逐渐形成了具有黑人特点的黑人音乐。黑人音乐

《农场工人的晚餐》

此画由 Meyer-Waldeck, Kunz (1859—1953) 所作
描绘了乡村音乐会的场面

在形成过程中也在不断地发生着变化,这种变化包括汲取白人音乐成分,产生了布鲁斯、爵士乐等形式。而最初的摇滚乐就是黑人音乐“节奏布鲁斯”,西方也有人把摇滚乐称作为“下层阶级反抗当局的一种形式”。

1. 爵士乐(Jazz)

早期的爵士乐队

爵士乐是 19 世纪末在新奥尔良首先发展起来的。爵士乐形成的主要来源是布鲁斯(Blues)和拉格泰姆(Ragtime)。布鲁斯的原意是哀怨、忧郁之意,是从黑人的劳动号子演变而来,大部分布鲁斯的歌词内容以反映黑人的生活为主。每段歌词采用三句的结构形式,第二句重复第一句。在曲式结构上构成 AAB 的曲式,常用慢 $\frac{4}{4}$ 拍。其歌曲的音阶形式常使用降三音和降七音,切分节奏也比较多。

布鲁斯的演唱非常自由,演

路易斯·阿姆斯特朗

着变化。既有音乐家们对不同风格本身的探索、融合与创新,也有他们对爵士乐商业化现象的不满而进行的努力。例如,继1920年代的新奥尔良传统爵士以后,又出现了1930年代的摇摆乐、大型乐队、冷爵士、自由爵士等等。爵士乐的代表人物有路易斯·阿姆斯特朗(Louis Armstrong 1901—1971),他创作的曲目有《西区布鲁斯》、《哭泣的威力》等。其他代表人物还有斯考特·乔普林、杜克·埃林顿(Duke Ellington)、戴维斯等。从总体上说,早期的爵士乐比较简单,后来才逐渐发展成比较复杂。其原因主要是越来越多的受过专业音乐训练的音乐家们的参与,使得专业音乐创作技巧与爵士乐的创作相融合。尽管如此,以黑人音乐为基础的爵士乐特点依然存在,即连续的切分节奏、特殊的乐器音色以及演奏法和表演上的即兴性等。

爵士乐从它诞生之日起至今,一直存在着争议,褒贬不一,但爵士乐的影响力已远远超越了流行音乐本身。我们在20世纪西方许多严肃音乐家的作品中都能找到爵士乐的痕迹。这些音乐家有德彪西、拉威尔、斯特拉文斯基等人。而美国作曲家格什温的《蓝色狂想曲》(Rhapsody in Blue)、《一个美国人在巴黎》则是把爵士乐融入现代严肃音乐中的典范。

唱者可以根据演唱内容模仿一些日常生活的声音来表现演唱者的情绪。布鲁斯歌曲的伴奏乐器一般有吉他、班卓琴等,后来逐渐加进了其他乐器。布鲁斯经历了乡村布鲁斯、古典布鲁斯和城市布鲁斯等不同发展阶段。

“拉格泰姆”是 Ragtime 这个词的音译。词意是“参差不齐的拍子”。故又称为“散拍乐”。它也是从非洲民间音乐发展而成。拉格泰姆音乐形式与布鲁斯没有根本上的区别,其最明显的区别是与纯粹的布鲁斯相比,拉格泰姆似乎是比较“有修养”。当美国黑人音乐家用管乐队形式演奏布鲁斯或拉格泰姆时,一种新的音乐形式就诞生了,这就是爵士乐。

爵士乐自诞生以来,风格在不断地发生

杜克·埃林顿

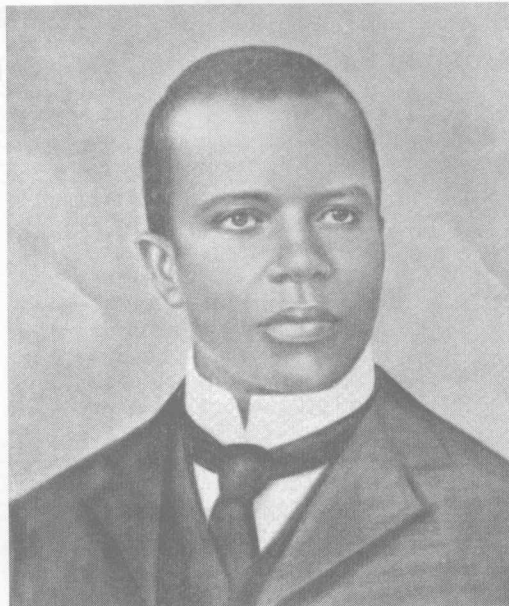
斯科特·乔普林

Scott Joplin (1868—1917)

斯科特·乔普林是美国作曲家和钢琴家，也是历史上不多见的黑人音乐家。

乔普林创造了一种新风格的钢琴音乐：右手高音声部演奏很特别的切分音节奏主旋律或琶音。一般在 $\frac{4}{4}$ 拍乐曲中，一、三拍为强拍，二、四拍为弱拍，而他在高音声部每一拍半、即三个八分音符时，就出现一次强音，而左手则是规律地演奏由四分音符轻重音组成的节奏，一、三拍为低音强拍，二、四拍为和弦、弱拍。这样左右手形成交错的节拍，使音乐带有幽默、欢乐、活泼的情趣，由于这一创造，乔普林被人们誉为“拉格泰姆之王”。

这位被后世誉为“拉格泰姆之王”的人物出生在得克萨斯一个音乐家庭，父亲是小提琴手，母亲会弹班卓琴，两个哥哥，一个擅长小提琴和钢琴，一个有一副好歌喉。乔普林在小时候就学会了弹钢琴。在其邻居、一位德国音乐家的免费教授下，乔普林学会了乐理和记谱，并在童年时就接触到了欧洲音乐大师们的作品，对于当时普遍缺少专业训练和学习的黑人音乐家，乔普林的童年是幸运的。

斯科特·乔普林

家境的困窘使得乔普林不得不在自己刚步入青年时，就外出靠表演卖艺谋生。在流浪过程中，他熟悉了黑人的各类民间音乐。

1895年乔普林来到圣路易斯，这里成为他后来的主要居住地。圣路易斯的黑人区当时已经颇具规模，其中著名的栗树街和市场街以妓院和酒吧出名，繁华一时。乔普林就受雇在这里的银圆酒吧弹琴。“银圆”的老板是当地名流约翰·特平，酷爱拉格泰姆音乐，所以“银圆”成为四方音乐家云集并切磋技艺的好地方。经过在“银圆”的演奏生涯，乔普林成为拉格泰姆音乐的一位大家。

在圣路易斯和密苏里州的其他城市，乔普林呆了十年，他弹奏钢琴，组织歌咏队和乐队，还开始著书立说。他率领自己的得克萨斯混声四重奏歌咏队在各地巡回演出以此让公众熟悉自己的作品。

1898年，拉格泰姆音乐已经在全美流行普及，乔普林的切分演奏作品终于盼到了出版的机会。1899年3月他的《真正拉格泰姆曲集》出版，同年，一位白人出版商斯达克在枫叶俱乐部听到乔普林演奏的一首拉格泰姆乐曲，十分喜欢，就用50美元买下了它的版权，这首曲子，就是流传后世的《枫叶拉格》(Maple Leaf Rag)。对技巧要求很高的《枫叶拉格》是后世每位拉格泰姆音乐家必弹的名曲，为切分钢琴演奏开创了新纪元。

洪堡拉格泰姆乐队 (Humboldt ragtime band)

《枫叶拉格》在出版的第一个十年,销售出了几十万份曲谱,这使得乔普林雄心大增,他不再弹奏钢琴,而是回到圣路易斯专门从事创作和教学。1903年,他曾经演出了用拉格泰姆创作的歌剧《贵宾》,当年又公演了自己创作的配乐舞蹈诗朗诵《拉格泰姆舞》,都很受欢迎。由此激发了他创作大歌剧的欲望。1911年,他的煌煌大作——第二部歌剧《特里莫尼萨》(Treemonisha)完成。但是,在20世纪黑人被认为是愚蠢而不具任何创造力的,大众对拉格泰姆的偏见(或说是对黑人的歧视)使斯科特·乔普林希望推出他的拉格泰姆音乐剧《特里莫尼萨》的梦想成为泡影。

《特里莫尼萨》的惨败打垮了乔普林。两年后,这位“拉格泰姆之王”在孤独和郁闷中去世,当时还不到50岁。

艺人

[美]斯科特·乔普林

Scott Joplin

闵元褪改编

⑥ = D
Allegro

The musical score is presented in three systems. Each system consists of a treble staff with a melody and a bass staff with a bass line. The first system includes a treble staff with a melody starting on D4, marked 'mf', and a bass staff with a bass line starting on D3. The second system continues the melody and bass line, with a key signature change to D major (one sharp, F#). The third system continues the melody and bass line, with a key signature change to D major (one sharp, F#). The fourth system continues the melody and bass line, with a key signature change to D major (one sharp, F#). The fifth system continues the melody and bass line, with a key signature change to D major (one sharp, F#). The sixth system continues the melody and bass line, with a key signature change to D major (one sharp, F#). The seventh system continues the melody and bass line, with a key signature change to D major (one sharp, F#). The eighth system continues the melody and bass line, with a key signature change to D major (one sharp, F#). The ninth system continues the melody and bass line, with a key signature change to D major (one sharp, F#). The tenth system continues the melody and bass line, with a key signature change to D major (one sharp, F#). The eleventh system continues the melody and bass line, with a key signature change to D major (one sharp, F#). The twelfth system continues the melody and bass line, with a key signature change to D major (one sharp, F#). The thirteenth system continues the melody and bass line, with a key signature change to D major (one sharp, F#). The fourteenth system continues the melody and bass line, with a key signature change to D major (one sharp, F#). The fifteenth system continues the melody and bass line, with a key signature change to D major (one sharp, F#). The sixteenth system continues the melody and bass line, with a key signature change to D major (one sharp, F#). The seventeenth system continues the melody and bass line, with a key signature change to D major (one sharp, F#). The eighteenth system continues the melody and bass line, with a key signature change to D major (one sharp, F#). The nineteenth system continues the melody and bass line, with a key signature change to D major (one sharp, F#). The twentieth system continues the melody and bass line, with a key signature change to D major (one sharp, F#).

Chords: D G D A7 D

Chords: D D7/C G/B Gm/B $\flat$ D A7 D

f *mf*

Chords: D

2. ① ② ① ② ① ② ③

mf

Chords: G Gm D

A

A7

D9

f

G

Gm

D

G

G#dim

D

G#dim

E7

A7

D

D

mf

D.S. al Coda

保罗·戴斯蒙德 Paul Desmond (1924—1977)

保罗·戴斯蒙德以中音萨克斯管演奏家而闻名于世,他的吹奏理念源自早期的本尼·卡特(Benny Carter)及佩特·布朗(Pete Brown)。戴斯蒙德避免使用中音萨克斯管的人声效果,亦甚少引用蓝调乐汇,以吹奏出美丽的旋律为主,而这正是“酷”派的原则。戴斯蒙德于1951年与戴夫·布鲁贝克(Dave Brubeck)等人组成“戴夫·布鲁贝克四重奏(Dave Brubeck Quartet)”爵士乐团,其间推出的一首《Take Five》(中文译为:来一个五拍)更被誉为爵士国度中的“国歌”。1950年代末期,这支组合完美结束,亦将戴斯蒙德带入了老牌爵士乐唱片公司“Fantasy公司”。在此,戴斯蒙德与吉他手吉姆·霍尔(Jim Hall 1930—)等人组成四重奏组合,成为爵士史上最富旋律感的配搭。戴斯蒙德与盖瑞·穆里根(Gerry Mulligan 1927—

1996)的双萨克斯管组合,在此时期亦大放光芒。虽然戴斯蒙德并非可以成功地在不同的组合中表现突出,但重要的是适当的组合却有效地使戴斯蒙德的萨克斯管演奏成为有史以来最美妙的声音之一。

保罗·戴斯蒙德 1954 年首度以乐队领班的方式登台演出,这之后他和戴夫·布鲁贝克合作了十一张专辑,一般认为这是他们双方最佳的合作。然而,后来戴斯蒙德又找到吉姆·霍尔,进一步推出许多杰出的录音,为爵士乐谱成更动人的轻柔乐章。至于吉姆·霍尔则被称为最像钢琴手的吉他手,他和戴斯蒙德总共合作过六张专辑,全部不用钢琴伴奏,这在当时是极少见的,戴斯蒙德与吉姆·霍尔合作推出以“戴斯蒙德蓝调”为名的专辑,专辑中编曲轻柔高雅,是爵士乐最具古典音乐风格的佳作之一。

戴斯蒙德是一位嘴上不能没有东西的人,不是在抽烟就是在吹萨克斯管。在那个时代,戴斯蒙德也是少数吹奏风格未受到查理·派克(Charlie Parker)影响的爵士萨克斯管手。他的风格接近莱斯特杨(Lester Young 1909—1959)。

保罗·戴斯蒙德

爵士乐名曲《来一个五拍》(Take Five)

《来一个五拍》是一首为爵士乐做出划时代贡献的乐曲,也是爵士历史上最有名的乐曲之一。

20 世纪 50 年代末,由戴夫·布鲁贝克、保罗·戴斯蒙德、乔·摩若罗(Joe Morello)、尤金·莱特(Eugene Wright)四人

“戴夫·布鲁贝克四重奏”爵士乐团

组成的“戴夫·布鲁贝克四重奏”爵士乐团中的灵魂人物,中音萨克斯手保罗·戴斯蒙德写了一首名叫《来一个五拍》的四重奏乐曲,最开始时这首爵士乐以单曲的形式发行,由于采用了极为罕见的 $\frac{5}{4}$ 拍,在当时的爵士音乐界引起了强烈震动,并受到广泛批评,但在符合大众口味的金曲排行榜上却可以和彼时如日中天的“猫王”的歌曲抗衡。

以后的时间证明这种复杂节奏改变了当时人们陈旧、萎靡和一成不变的听力习惯,同时在探索爵士节奏的可能性上

产生了深远影响。21 世纪福克斯公司也曾经将此曲用作电影片头曲。

由该四重奏组合在 1959 年发行的专辑《Time Out》里,收录了《来一个五拍》,这张专辑中八九拍、四五拍、四六拍等诸多非常规爵士乐节拍亦有出现,但《来一个五拍》在爵士乐史上石破天惊的意义显然非专辑中其他乐曲可以比拟,在后来发行的绝大多数关于“戴夫·布鲁贝克四重奏”的精选专辑中,几乎 100% 都会被收录。

是否觉得“Take Five”这两个单词看上去似乎眼熟了? 因为现在全世界以 Take Five 命名的咖啡厅、酒吧、店铺或是乐团太多了,所以才会使人有这种感觉。

来一个五拍

Take Five

[美] 保罗·戴斯蒙德

Paul Desmond

Moderately fast (♩. ♩ = ♩. ♩. ♩)

The musical score for "Take Five" is presented in three systems. The first system consists of three measures. The second system consists of four measures, with the first measure being a whole rest. The third system consists of four measures. Chord symbols Em and Bm7 are placed above the staff in the second and third systems. The guitar part is written on a single staff with a treble clef. The bass part is written on a single staff with a bass clef. The score includes various musical notations such as notes, rests, and fingerings.

Em Bm7 Em C F#m7(b5)

Bm7 Em7 Am7 D7 G

C F#m7(b5) Bm7 Em7 Am7 D7

B7sus4 B7 Em Bm7 Em Bm7