

台灣爵士光譜

最台灣的爵士樂書籍 歷史、群象、展望

作者 張翔一

攝影 張禮豪、楊淳嵐

名爵士樂評——蘇重 台北愛樂DJ——沈鴻元 共同推薦

8V61

台灣爵士光譜

作者 張翔一
攝影 張禮豪、楊淳嵐
主編 Meichiao
編輯 Fran、蔡明慧
美術設計 Seven5

發行人 楊榮川
出版者 台灣書房出版有限公司
地址 台北市和平東路2段339號4樓
電話 02-27055066
傳真 02-27066100
郵政劃撥 18813891
網址 <http://www.wunan.com.tw>
電子郵件 tcp@wunan.com.tw

總經銷 朝日文化事業有限公司
地址 新北市中和區橋安街15巷1號7樓
電話 02-22497714
傳真 02-22498715

顧問 元貞聯合法律事務所 張澤平律師

出版日期 2006年11月 初版一刷
2011年6月 二版一刷
定價 新台幣350元整

國家圖書館出版品預行編目資料

台灣爵士光譜 / 張翔一著. -- 二版. -- 臺北市：台灣書房, 2011.06

面；公分

ISBN 978-986-6318-46-7 (平裝)

1.爵士樂 2.音樂史 3.臺灣

912.74

100007756

搖擺吧男孩

前兩年，日本有部熱血少女爵士樂電影，叫做《Swing Girls》，一群百無聊賴的高中女生，在暑假輔導課期間，陰錯陽差地開始組練爵士大樂團的故事，電影剛開始沒多久，這幾個青春無敵的少女聽到爵士樂，反應是嗤之以鼻：「爵士？老人家的音樂啦！」、「吼，爵士樂啊，都是些裝著知識分子腔調，拿杯白蘭地在手上搖啊搖的人在聽的！」

在台灣，事情就不是這樣。畢竟，台灣已經很久都不流行白蘭地了。

在台灣，爵士樂其實是年輕人的音樂，在台北的藍調、河岸留言、Brown Sugar，台中的爵士音樂節，淡水的水岸爵士節等等爵士樂發生的現場，其實可以發現，台灣爵士樂壇的欣賞主力是年輕人，而且，這些年來，在許多評論作者、音樂寫手一而再再而三地，努力為本地聽眾介紹國外的爵士歷史與樂手事蹟，鋪墊入門途徑之後，台灣開始出現一些與本土連結的爵士樂論述，一些青年觀點，一些更貼近當前台灣爵士樂現況的討論，比如說，張翔一的這本新書。

長相跟姓名其實都頗適合偶像劇的翔一，是個認真的年輕人，認真到每次見到他，簡直都會誤會他是不是哪裡不舒服，真的，「知我者，謂我心憂，不知我者，謂我何求？」。憑藉著對爵士樂的一腔熱血，翔一花了很長的時間整理資料，也訪問了邱建二、沈鴻元、孫秀蕙、張凱雅、黃瑞豐、董舜文、蔡輝陽、謝啟彬（以上嚴格按照姓氏筆劃排列）等等許多位重要的台灣爵士人，透過翔一的訪談與論述，爵士樂不再是純屬進口的洋玩意兒，更是實際發生在身邊周圍的生活文化，提供聽眾欣賞審視爵士樂的不同角度：台灣爵士樂是怎麼開始的？台灣有哪些爵士樂手？哪裡有爵士現場？爵士Clubs的老闆們怎麼經營他們的店？台灣樂手怎麼看待樂迷？樂迷對本地爵士樂手又怎麼看？……

張翔一的新書，提出了許多有趣的問題，也藉著眾多受訪人物的回答，為讀者勾勒出一個相對客觀的台灣爵士輪廓，書中洋溢著探索真相的銳氣與好奇，可以說是值得台灣爵士愛好者仔細閱讀的一本書。

名爵士樂評 蘇重

好小子又一枚！

認識翔一，不是在哪個爵士演奏會或是什麼。老實說，第一次看到他，是在網路某個正妹的相簿裡。後來，翔一跑來說想做個採訪，定睛一看，疑，這傢伙不是正妹相簿裡那個嗎？不混夜店把妹，竟跑來寫爵士樂！有趣。翔一的書，寫的是台灣的爵士樂現況與發展。這塊土地跟這舶來音樂的關係老實說不深，能著墨的地方不多，翔一的膽子不小。

於是，台灣的爵士樂大概都在這本裡了，尤其有趣的是爵士樂在台灣早期的成長過程那部份。筆者始終相信這音樂從來都是靠著戰爭偷渡到世界各地，果不其然，二次大戰、韓戰等四、五零年代間發生在亞洲的幾場戰役，確實順道帶來了爵士樂。翔一花了许多時間回溯過去，將菲律賓老樂師何時出現、美國第七艦隊與中美共同防禦條約簽定，美國爵士樂團因此來台勞軍，以及國賓、豪華等大舞廳與鼓霸樂隊等早被遺忘的事實，細細爬梳，整理成文字後重新將這段台灣爵士樂迷必須了解的歷史紀錄下來。

翔一將爵士樂與台灣之間差不多半世紀的連結清清楚楚寫給你看，上面那段是筆者剽竊了他部份心血借花獻佛，再多就不好意思了。誠摯希望讀者們用心品味翔一的辛苦成果。正所謂斷簡殘編，搜羅匪易，接著老成凋謝，莫可諮詢，關於這段歷史，徵文與考獻皆難，翔一的努力，值得敬佩。

台北愛樂DJ 沈鴻元

All about Jazz——作者序

多年以來，爵士樂一直是我面對這個世界的勇氣來源之一。

這個世界，許多時候是嘈雜、複雜而醜陋的。有時一旦身陷其中太久，甚至會開始覺得自己已經變得同樣複雜而醜陋。

但是打開音響電源、戴上耳機，或是在車上放進一片CD，當美麗而敏感的即興樂句在耳邊慢慢展開時，世界就忽然簡單而美好起來。人生中第一張爵士樂唱片Art' n' Zoot還擺放在書桌邊明顯的位子，每隔一段時間再聽一次，感受都不一樣，有時澀一點、有時嗆一點、有時卻甜膩得驚人。不變的，則是那種對於全然不同時空中的靈魂，自以為是又自得其樂的揣測、想像、驚嘆、欣賞或同情。

現場爵士樂是另外一種魅力。看樂手誇張或細微的互動、看觀眾專注或茫然的神情、看爵士音符填滿裝潢考究或隨意閒散的空間，讓空氣和光影都變得和原來有些不一樣。南青山Blue Note、新宿Pit Inn、紐約Village Vanguard、倫敦Ronnie Scott's、新加坡South Bridge、巴黎Sunside Club、上海和平飯店……每一個角落有每一個角落的個性和歷史，構成別處無法取代的、獨一無二的調。

而台灣獨特的爵士樂音，其實也一直未曾消失。雖然相較於流行、搖滾、嘻哈舞曲的大行其道，爵士樂難免顯得較為黯淡，但和兩位負責攝影的好友實際走訪都市中一個個小角落，我們驚喜的發現一段段無比迷人的音色和故事。

本書紀錄的，其實就是台灣爵士樂，這些不可取代的故事篇章。從民國四十年到二十一世紀，從藍調咖啡到大型俱樂部、從菲律賓樂隊到電子Fusion、從「現代音樂協會」到「Music Power網站」……我們所見雖然有限，紀錄的亦未必周全，但作為一個爵士樂迷，親身接觸與台灣爵士息息相關的重要人物，親身體會台灣爵士樂那獨一無二的光、影、音、調，興奮、感動、喜悅或嘆息都是非常直接而深刻的。透過這本書，也希望多少能夠傳達這種熱情。

台灣爵士光譜。

翻開此書的你，或許一樣熱愛爵士樂，也或許對台灣的爵士樂半信半疑，甚至從來未曾對爵士樂產生過興趣。這些都沒有關係，希望你能試著一頁一頁翻下去，隨意瀏覽或耐心細看，也許它多少能激起你一點點對台灣爵士樂的好奇心，或許它多少能讓你願意試著走進表演著爵士樂的場地、或是拿起一張本土樂手創作的爵士樂CD。

或許，爵士樂就這樣意外進入你的生命，帶來新的勇氣，帶來往後細數不盡的撼動與回憶。

張翔一2006年10月

目錄

搖擺吧男孩 (蘇重)	
好小子又一枚! (沈鴻元)	
All about Jazz (作者序)	
002/ 迎面而來爵士風	
010/ 現在聽的是爵士樂嗎? 淺談爵士樂的起源、發展與定義	
014/ 爵士樂屬於黑人或白人?	
015/ 爵士樂是民俗或藝術?	
016/ What's Jazz? Just Listen!	
018/ 台灣爵士的軌跡	
021/ 萌芽期 (1949~1963)	
026/ 第一波爵士熱潮時期 (1964~1979)	
033/ 低潮期 (1980~1990)	
037/ 第二波爵士熱潮時期 (1990~)	
040/ 台灣爵士群象	
043/ 黃瑞豐——不退色的鼓王傳奇	
050/ 蔡輝陽——爵士燈塔的守望者	
056/ 底細爵士樂團——傳承二十五載熱情的大家庭	
064/ 鼓霸大樂隊——桃李滿台灣的歷史名團	
070/ BERT——飄洋過海的爵士信差	
076/ 邱建二——勇於變貌的小號明星	
082/ 變形蟲爵士樂團——異中求同的爵士伶人	
088/ 高培華——退隱江湖的薩克斯風偶像	
096/ 董舜文與JEG樂團——學成歸國の後起之秀	
104/ 林煒盛——征戰紐約的台灣爵士人	
110/ 呂聖斐與D.O.M.S.樂團——各有千秋的融合好手	
116/ 迎接爵士新浪潮	
119/ 從「諾拉瓊斯的奇蹟」談起	
120/ 咖啡店裡的「小野麗莎標準曲」	
122/ 爵士現場演奏·都市夜生活新去處	
124/ 爵士音樂會·逆勢創佳蹟	
126/ 台灣爵士迷說台灣爵士	
128/ 老樂迷的狂熱與憂心	
146/ 六七年級生·爵士樂迷新血輪	
158/ 台灣爵士風潮的缺憾、爭議與矛盾	
168/ 讓爵士樂的種子紮根台灣	
178/ 讓爵士音符常留台灣	
後記	
184/ Almost Normal (張禮豪)	
185/ 翔——這個人 (楊淳風)	
附錄	
186/ 台灣本土作者所著之爵士概論/專論/相關書	
187/ 台灣知名中文爵士樂網站整理	
188/ 台灣爵士大事件年表	
189/ 台灣爵士現場何處尋	

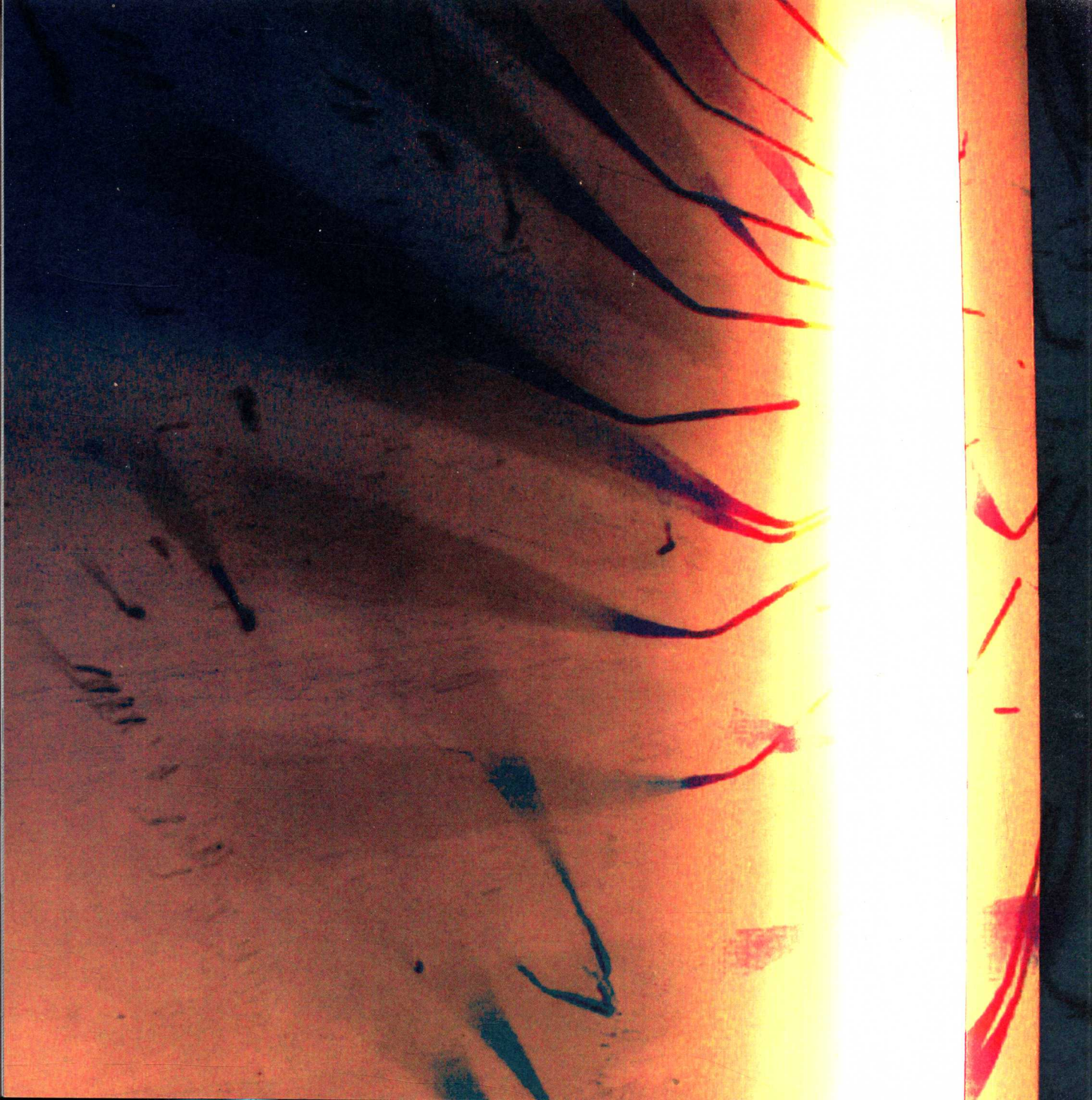
台灣{爵士}光譜

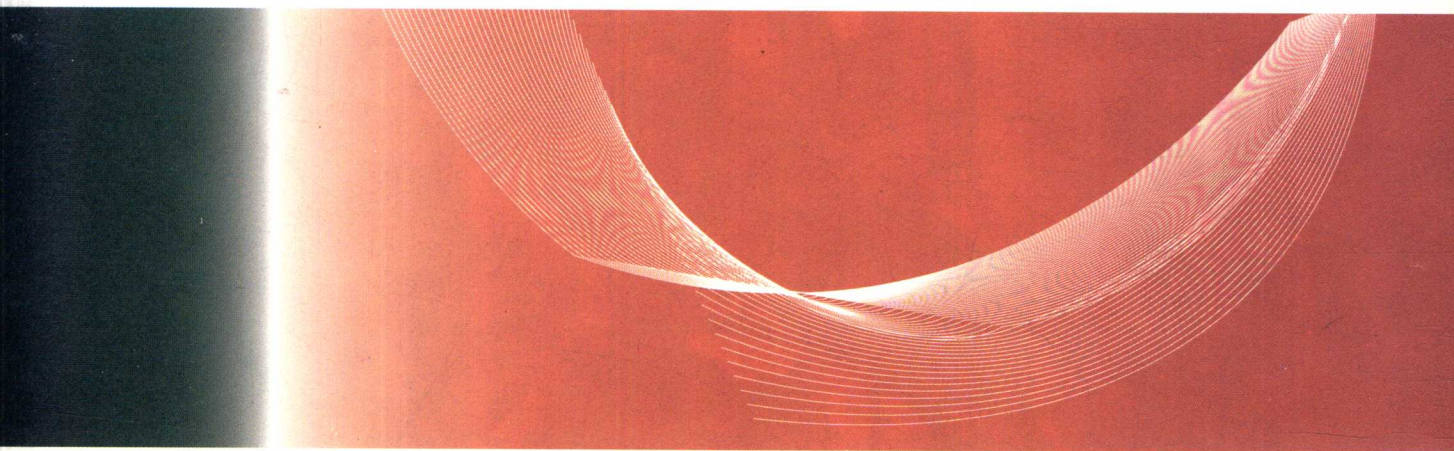
歷

史

群

■ 迎面而來
爵士風

● 本土爵士樂手同台表演【左起：黃瑞豐、金木義則、董舜文、呂聖斐】（張禮豪攝）

漫步街道上，你是否發現，爵士樂在這幾年中，正悄悄成為城市裡、咖啡廳、餐廳、書店、商場、精品店等不同空間中，共同的背景音樂？小野麗莎、諾拉瓊斯、李敬子、戴安娜·克瑞兒，這些爵士女伶的名號，你是否覺得似曾相識？淡水水岸爵士音樂節、台中爵士音樂節，吸引了數以萬計的人潮；兩廳院夏日爵士派對、國外知名樂手來台表演，售票盛況空前。晚上走進Night Club，更常可見到舞台上外籍人士組成的三重奏揮汗演奏，女歌手配合低音貝斯和鋼琴的和弦進行，用低沉的聲音唱著「伊帕內瑪姑娘」。要說台灣的都會地區，最近這幾年吹起一股「爵士風」，應該不為過。

爵士樂（Jazz），這個起源於美國，講究原創、即興、融合與在地精神的音樂類型，在近一整個世紀的演進下，從最初被譏為「不入流的紅燈區音樂」到今日，已經成為美國本土及世界上大多數地區都接受、認可的精緻音樂。

而它在台灣的歷史，可以追溯到1970年的美軍俱樂部、1960年代的「鼓霸樂團」、甚至更早之前的日據時代。不過，整整將近半個世紀的時間，「民歌」、「搖滾樂」、「國台語流行歌」及「西洋流行音樂」輪流出現、各領風騷，爵士樂卻一直沒有成為廣為流傳的「顯學」，而屬於聽眾相對少數的「小眾音樂」。^{P.9註一}

直到大約1990年左右，除了來自國內外爵士樂手的表演增加之外，唱片行看得到爵士樂的專區、專論爵士的中文書籍陸續出版，爵士樂終於開始嶄露頭角，成為許多人樂於選擇和接近的音樂形式。

●唱片行中陸續出現爵士樂專區（張運豪攝）

從早期的小眾音樂發展到今日，雖然仍非主流，但爵士樂在這十年間，開始有了一定的能見度與市場。造成這股爵士風潮的原因眾說紛紜，有人認為是經濟起飛後、都市中自然容易形成的品味；有人認為是全球化影響音樂文化的其中一環；有人則認為，爵士樂風潮，不過是商人短暫炒作的產物罷了……不過我們可以很輕易地發現，不管在國內的報章雜誌、電視廣播、甚至網路媒介上，常常能看到或聽到一些熟悉的名字。比方說「蔡爸」與「Blue Note」、「沈鴻元」與「台北爵士夜」、或是「蘇重」、「小威老師」、「Simon」……等，而這些名字，也總是離不開爵士樂這三個字。姑且不論爵士樂在台灣慢慢興起的真正原因為何，至少有一些人、一些團體、和一些地方，絕對與之有密切的關係。我們或許可以叫他們「爵士老樂迷」、也或許可以叫他們「爵士樂社群」。

就在這十年間，這些原本零散而個別的爵士樂迷們，慢慢透過網路等新興媒體，凝聚成一個相當有活力的社群。他們可以南北串聯、城鄉交流，彼此交換資訊，甚至對外宣傳推廣。除了親自「下海」成為以爵士樂演奏、創作維生的樂手外，有人寫作爵士專論書籍、有人投身唱片通路經營、有人成立網路爵士樂論壇、甚至向地方政府建言舉行爵士音樂會等等，這種種實際的行動，都直接或間接的豐富了台灣的爵士樂景象。

●爵士樂現場演奏在台灣都會區越來越常見（楊淳攝）

音樂社群的推波助瀾下，欣賞爵士樂形成風潮，漸漸大眾化，也同時引起了唱片工業和娛樂產業的注意。知名的跨國唱片公司相繼在台灣宣傳推銷旗下爵士歌手，而國內代理商為開拓市場、增加代理發行項目，也製作多種主題合輯CD或爵士入門CD，趕搭這股熱潮。甚至，近年在台灣文壇颯起一陣旋風的日本作家村上春樹，也因小說中常出現爵士樂曲的描寫，而被國內代理商「借用」為宣傳工具。許多國內代理商進口CD的中文側條介紹上，不忘提到在某本村上春樹小說中曾提到該張唱片。新力音樂更索性挾旗下豐富爵士藝人資源，逐段鎖定村上春樹小說提及的爵士藝人樂曲，錄製成合輯，而標榜「村上春樹的爵士群像」。P.9註二

擁有龐大資金的跨國唱片集團、娛樂產業加入，更加促進了爵士音樂市場的蓬勃，比方說小野麗莎（Lisa Uno）、諾拉瓊斯（Norah Jones）等歌手的唱片，在台灣甚至賣得比很多「本土天王、天后」還要好。媒體上密集的宣傳，也讓更多人知道爵士樂的概略樣貌。不過，很多樂迷也擔心，過度的商業包裝和一窩蜂的消費熱潮下，人們往往容易把爵士樂當成「優雅的、休閒的、過耳即忘的消遣方式」，使得爵士樂講究的原創、即興與融合等精神反而不那麼被重視。而在歐美許多國家紛紛把爵士樂視為在地文化一個重要環節的同時，在台灣，爵士樂的文化意義往往因此被忽略，容易被人們視為商業流行音樂的一部份。其實不只是爵士樂，包括古典音樂、搖滾音樂、甚至電子音樂等各種類型，我們都常常可以聽到許多樂迷們類似的質疑：經過炒作包裝重新消化的爵士樂，還是「真的」爵士樂嗎？

那麼，台灣的這股「爵士風」，究竟是文化現象、還是商業炒作？有沒有可能在兩者之間找到一個平衡點？

COLTRANE'S SOUND
JOHN COLTRANE

Featuring:
McCOY TYNER, STEVE DAVIS, ELVIN JONES

筆者寫作本書，希望聚焦以下兩個主題：其一為對台灣的爵士樂發展過程與實際樣貌，作一個在地觀點的描述與紀錄。其二為嘗試以爵士樂在台灣之發展為例，探討如爵士樂這樣的小眾、精緻音樂大眾化的過程中，藝術文化本身發展與文化工業或商業邏輯之間的矛盾、與可能的解決之道。

在以下的各個章節，筆者將先整理出國內外關於爵士樂的一些定義和看法，供讀者參考並與台灣的情況稍作比較。接著，透過資深樂手和老爵士迷的口，將台灣爵士樂的發展史，作一大略的回顧；同時也把許多為台灣的爵士樂土壤默默奉獻的前輩們，介紹給對爵士樂剛產生或即將產生興趣的朋友。

而在訪問了台灣爵士樂的資深樂手樂迷、剛接觸爵士樂的新朋友、以及從事唱片銷售或表演場所的經營者之後，本書更希望能整理出近十年來台灣都會地區的這股爵士樂風潮，是如何形成與變化。最後，回歸音樂本身，爵士樂在台灣，究竟能否生根茁壯，還是如許多曾經流行過的音樂類型般，曇花一現？本書也將提出可能的思考方向。

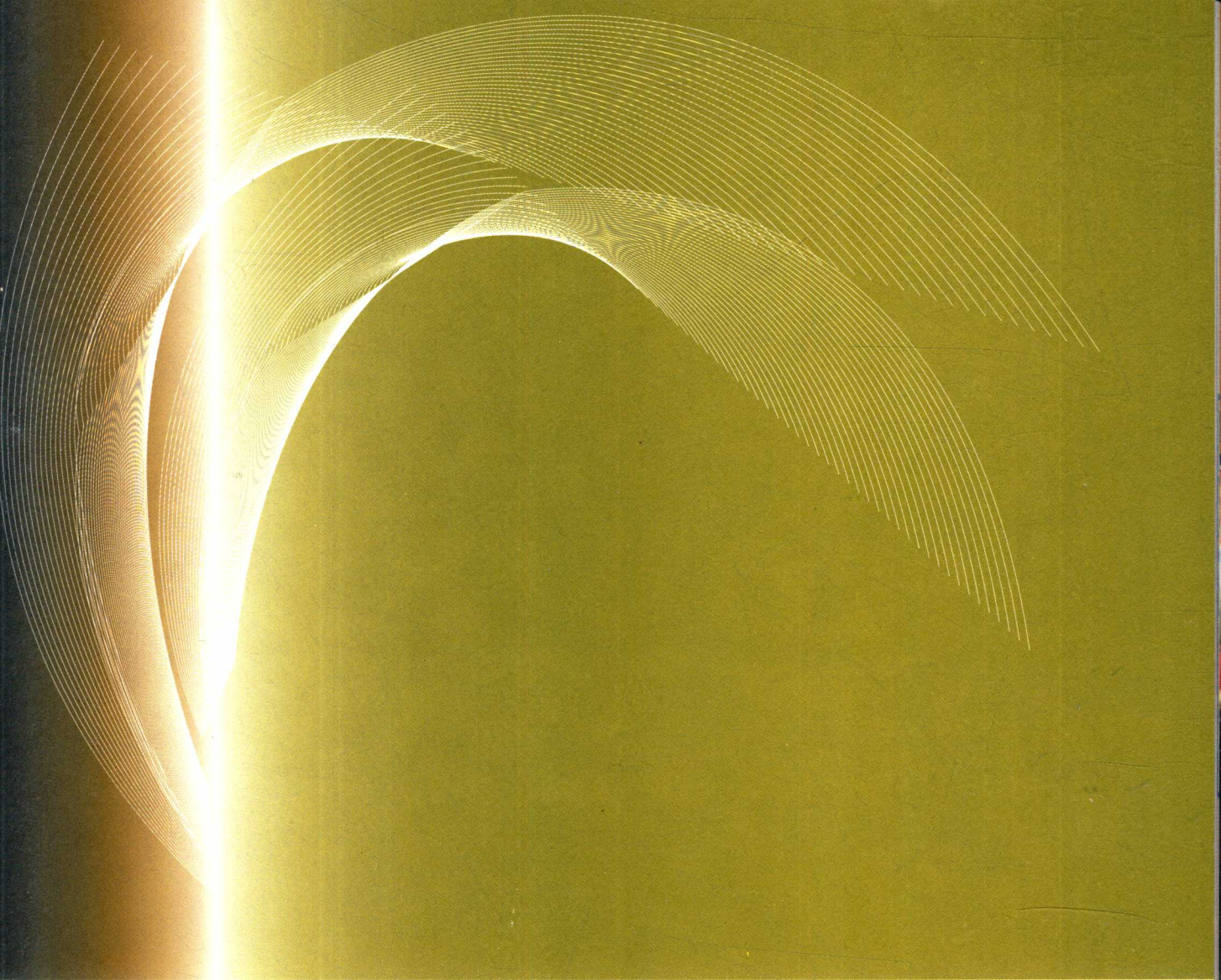
● 註一／此處提到之聆賞時期分類，並非絕對。事實上這數種市場上相對主流的音樂類型之聆賞流行時期往往相互重疊。

筆者在此列舉此數類音樂，目的在與「爵士樂」一直以來的相對小眾作一對照。聆賞史各時期資料來源：簡妙如，2002:106-110

● 註二／資料來源：朱中愷：放張CD，感受一下爵士熱（97年9月《中時晚報》）「村上春樹的爵士群像」CD由SONY MUSIC發行，為多藝人合輯(various artists)，歌曲內容為村上春樹所著散文集「爵士群像」中所提之數位樂手所演奏。

然歌曲內容與村上春樹所著書中提及之樂曲皆有所不同。該CD編號：491496.2

■ 現在聽的是爵士樂嗎？
——淺論爵士樂的起源、發展與定義