

爵士名盘300

王昕 著

世纪出版集团 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

爵士名盘 300 / 王昕著. — 上海: 上海人民出版社, 2004

ISBN 7-208-05095-3

I. 爵... II. 王... III. ①爵士乐—音乐欣赏②爵士乐—唱片—收藏 IV. ①J618 ②G894

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 016597 号

出品人 施宏俊

责任编辑 王玲

策划·设计 镶红旗图文工作室

世纪文景

爵士名盘 300

王昕 著

出版 世纪出版集团 上海人民出版社

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

发行 上海世纪出版集团发行中心

印刷 北京华联印刷有限公司

开本 880 × 1230 毫米 1/40

印张 8.7

字数 150,000

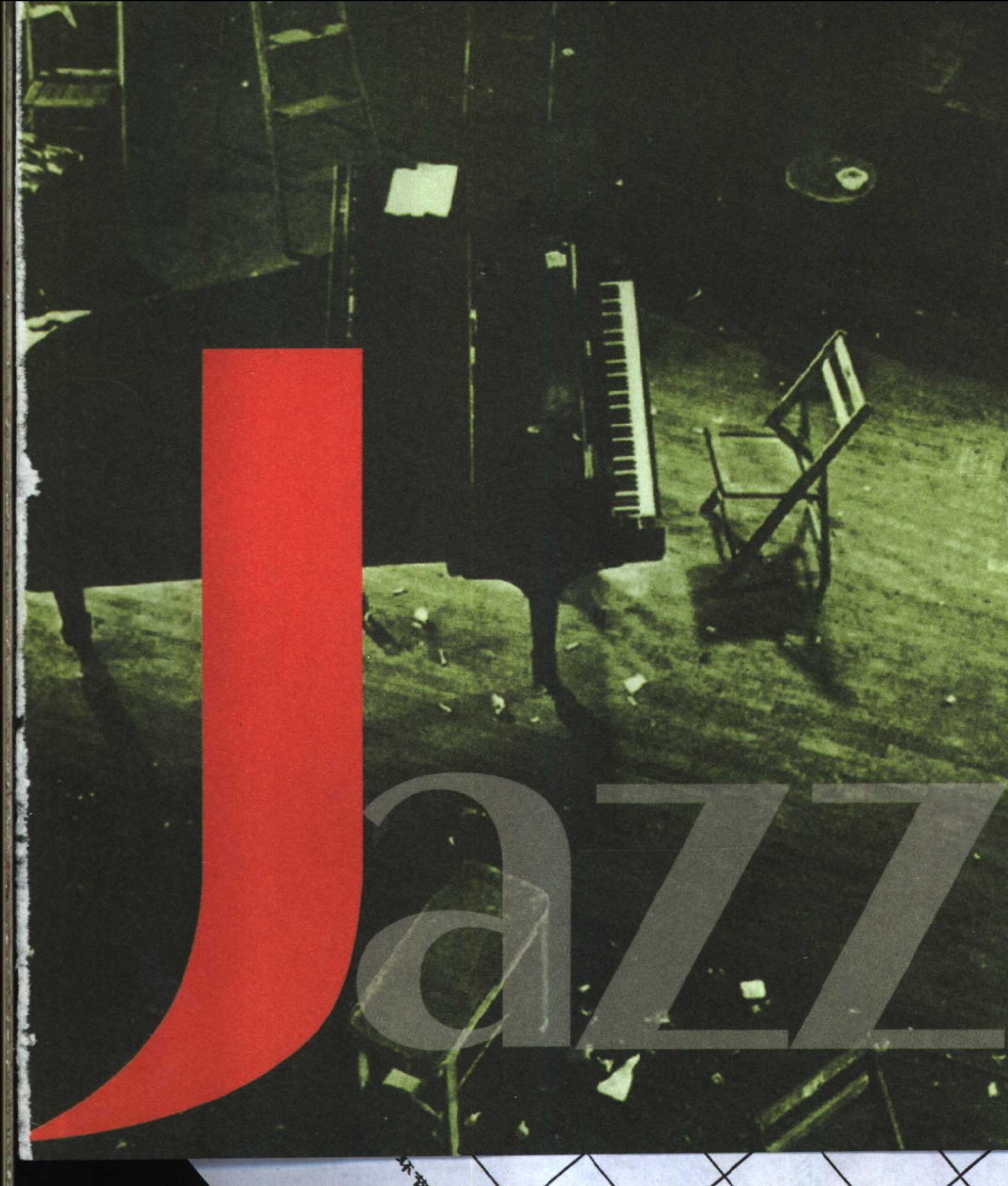
版次 2004 年 4 月第 1 版

印次 2004 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 7-208-05095-3/J·88

印数 1-7,000

定价 48.00 元

世纪文景

北京世纪文景文化传播有限公司 出品

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

权且当序

很久之前就想写这样一本书。算是对自己多年听碟的一次总结。

喜欢的音乐很多，而听得最多、收藏最齐全的，是爵士乐和摇滚乐。有关后者名盘的介绍，是我第一本书的内容，3年前的事了。

现在，写完这本书，自己的家底，也基本上被拿出来亮得差不多了。虽然不敢自称是藏家，但看着家里那些东找西寻来的CD，满足感还是很有一点的。毕竟，7000张已经不算是个小数目。

不打算多谈自己如何如何喜欢爵士乐，一方面，在《爵士乐的一个世纪》里我已有过这样的文字；另一方面，本书的目的，是让大家都喜欢上爵士乐，并且如何找到便捷的途径去喜欢。

收藏爵士乐唱片，很费钱，很费精力。首先，一个稍有些名气的乐手，一生的专辑至少在40、50张，大牌的乐手，专辑的数目至少百张以上。如果你喜欢一个人，要收藏齐全他的作品，那么真够你受的。其次，正如古典音乐一样，一首爵士乐作品，会根据演出场地的不同，演出时间的不同，演奏乐手的不同，被

放置在许多专辑中,而哪个版本最出色,刚听爵士乐的朋友,肯定会晕头转向,又何况,爵士乐的一些名曲,从诞生以后就被无数的乐手演奏过,甚至于用小号来演奏原来是为钢琴创作的作品,流行音乐、摇滚乐讲究“原人原唱”的标准,对于爵士乐完全行不通,还有,爵士乐百年历史,烟波浩淼,名人名盘无数,其发展历史正和唱片工业发展史紧密相联,就此而言,它的数量之多,绝不逊色于古典音乐,要远远超过流行乐。

这本书想要达到的,是在如此之大的爵士音乐库中,挑选出300张至少无愧于“精华”的作品来推荐给大家,难度的确有一些,在具体专辑的挑选上,我至少进行了3次,但最后肯定还是会挂一漏万,这一点,要请大家原谅。

爵士乐各个流派各主要名人的代表作品,在这本书里都有介绍,90%以上的专辑,都是爵士乐历史上已有定评,并被多本爵士乐权威刊物书籍评为四星半(五星为最高标准)以上高分的名盘,以乐手的最佳专辑为第一标准,即使是一些由于收藏所限还没有找到其最佳专辑的乐手,也至少是介绍到汇集其最佳曲目的精选集。对于一些很受中国爵士乐迷喜欢的流派、群体,如ECM人群、冷爵士流派、融合爵士等的名盘,都有较

Duke Ellington

The Okeh Ellington

爱林顿公爵 [OK 公司的爱林顿]

公司: COLUMBIA 时间: 1927-1930 钢琴、指挥、大乐队

爱林顿公爵的这套双唱片,集中了他在OK公司和COLUMBIA公司的早期作品。录音年代从1927年到1930年,是爱林顿早期风格的代表作品。

1927年对于爱林顿是意义非凡的一年,这一年他的事业有了突破性的发展,首先是演出上,他开始进入当时纽约最著名的夜总会——棉花俱乐部演出,确立了自己在爵士乐坛的一线地位;其次,在创作上他渐入佳境,不少名曲都诞生在这一时期,还有在风格上,曾经让他走红的JUNGLE风格逐渐被优雅有序的大乐队风格所替代,他由此引领出摇摆时代的到来。

这套双唱片里的许多作品,后来都成为了爱林顿乃至整个爵士乐的不朽经典,对于爵士乐迷来说,这些曲目也是入门必需,比如《EAST ST. LOUIS

TOODLE-DO》,《BLACK AND TAN FANTASY》,《HARLEM TWIST》,《MOOD INDIGO》等等。

Louis Armstrong And Oliver

**LOUIS
ARMSTRONG**

**KING
OLIVER**

**JAZZ
HERITAGE**

路易斯·阿姆斯特朗
国王奥利弗

Louis Armstrong/King Oliver

[路易斯·阿姆斯特朗和国王奥利弗]

公司: MILESTONE 时间: 1923、1924 年 小号、短号

国王奥利弗原名约瑟夫·奥利弗，他是爵士乐最早的一位天皇，被同行尊称为“国王”，在他的乐队中走出了路易斯·阿姆斯特朗，也正是国王奥利弗，开始了新奥尔良爵士的黄金时代。

和当时的许多爵士乐手一样，因为年代久远，已经无从考证他早年的确切情况，人们知道的他的有关事迹，是从本世纪初他到芝加哥后发生的。

1924年前后奥利弗率领的“克李奥尔人爵士乐团”(CREOLE JAZZ BAND)，是他事业的最高峰，所谓“克李奥尔人”，是指新奥尔良城中由当地法国人后裔和黑人所生的混血儿。

这张唱片，前18首曲是克李奥尔人乐团的录音，乐师中包括阿姆斯特朗，后7首是阿姆斯特朗自己的“红洋葱爵士男孩乐团”(RED ONION JAZZ BABIES)的录音，这些录音，尤其前18首作品，是新奥尔良爵士的代表录音，也因为时代久远，它们也是爵士乐弥足珍贵的早期录音。

24张的煌煌巨作，但对于不是死忠的爱林顿迷，这套全集显得太多了些。

但内容是极其精彩的，在爱林顿百年诞辰的1999年，RCA公司出版了这套作品，收录了爱林顿从1927年早期录音到1974年去世间在该公司中的全部作品，对这个爵士乐大师整个音乐生涯作了系统的回顾。128页的介绍册，更是一部图文并茂的爱林顿传记，也是爵士乐光辉岁月的声音记录。

爱林顿大乐队先后有多位明星乐手加盟，在这套全集里，他们全部都有出现，COOTE WILLIAMS, BUBBEY MILEY, HARRY CARNEY, JOHNNY HODGES 等等摇摆时代的名人在这套全集里，都展示了自己演奏生涯黄金时代的高超技艺，而作为指挥、作曲、钢琴演奏三位一体的爱林顿，则通过本全集展现出自己当之无愧的爵士乐一代领袖的风采。

本套全集也可以按照各阶段拆零出售，推荐大家购买《THE EARLY RECORDINGS》(1927-1934)，《THE EARLY FORTIES RECORDINGS》(1940-1942)，《THE LAST RECORDINGS》(1966-1973) 三套。

Duke Ellington

Complete Rca/Victor Recordings

爱林顿公爵 [无线电和胜利公司全集]

公司：RCA 时间：1927-1974年 钢琴、指挥、大乐队

Duke Ellington And Johnny Hodges

Back To Back

爱林顿公爵、尊尼·霍奇斯 [背靠背]

公司: VERVE 时间: 1959年 钢琴、萨克斯

多年以来, 尊尼·霍奇斯一直是爱林顿的得力助手, 从1928年开始加入爱林顿的乐队, 到1951年离开, 他始终是爱林顿乐队中最重要的萨克斯手, 其位置只有另一位萨克斯大师本尼·卡特才能与之抗衡, 1951年离队后霍奇斯曾经自组过一支乐队, 但4年后他又回到爱林顿的乐队, 直到1970年去世, 他再没有离开过爱林顿乐队。

爱林顿和霍奇斯曾经出版过两张以两人名义共同发表的专辑, 1958年的《SIDE BY SIDE》和这张《背靠背》, 内容都是摇摆小乐队作品, 风格上

优雅从容, 与他们合作的大乐队作品相比, 显得更为随性恬淡。

这张专辑的副题为《PLAY THE BLUES》, 顾名思义, 玩的是布鲁斯风格的摇摆作品, 形式是六重奏。

霍奇斯个人的代表性作品是1964年的《EVERYBODY KNOWS JOHNNY HODGES》。

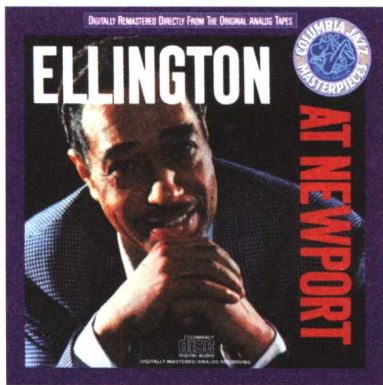

Duke Ellington

At Newport

爱林顿公爵 [在新港]

公司: COLUMBIA 时间: 1956年 钢琴、指挥、大乐队

这是爱林顿在后摇摆时代最杰出的摇摆作品。他将大乐队现场演出的气势渲染得淋漓尽致。

新港音乐节是美国重要的音乐节。分爵士和民谣两大门类。新港位于罗德岛，每年的音乐节一般在夏天举行，全国各地的爵士、蓝调和民谣爱好者在这个时候都会云集该地，为他们演出的，则是上述三种音乐类型的名家。

这张专辑录制于1956年7月7日，在此之前的几年，爱林顿公爵和他的乐队一直处在

事业的低谷。比波普 (BEBOP) 流派的兴起，使得大部分爵士乐迷远离摇摆大乐队而投向BEBOP小乐队的怀抱。摇摆时期风光一时的大乐队纷纷解散，作为领军的爱林顿乐队也是在苦苦支撑中走了过来。但这次现场演出，为他们带来了转机。爱林顿指挥他的乐队，在长时间的连续演奏中，将大乐队严格的演奏编排和明星乐手精彩的即兴发挥完美地组合在了一起，体现了爵士乐现场演出的魅力。其中最精彩的片段，是上一年刚归队的尊尼·霍奇斯。另两位大师低音萨克斯手哈里·卡尼和小号手克拉克·泰瑞在长达23分钟的《新港爵士节组曲》里的相互飙音表演，以及次中音萨克斯手保尔·刚萨瓦斯在《渐弱渐强布鲁斯》中如上足马达般的马拉松式连续吹奏。

Duke Ellington 爱林顿公爵

Charles Mingus 查理·明戈斯

Max Roach 马克思·罗奇

[金钱丛林] Money Jungle

公司：BLUE NOTE 时间：1962 钢琴、贝司、爵士鼓

爱林顿公爵出版的这张唱片，是他不按常理出牌的一次行动，但却成为他个人钢琴演奏的华彩之作。

多年以来爱林顿就是以大乐队的指挥和杰出的创作者而闻名，而他的另一个重要身份——钢琴手，则因为前两者太过灿烂的光芒而被掩盖，也许正是因为这样，才有了《金钱丛林》的问世。

查理·明戈斯是硬波普流派的一代大师，在这张专辑录制的1962年他正开始转向自由爵士；马克思·罗奇是著名的波普大师，历来以热情奔放著称。这三个风格完全不同的爵士名家形成奇妙的组合，他们彼此间的合作，创造出一种现代感强烈的声音，融合了摇摆、比波普和硬波普，彼此间的互动、配合相当默契，是钢琴三重奏的经典篇章。

Duke Ellington

First Time! Meets Count Basie

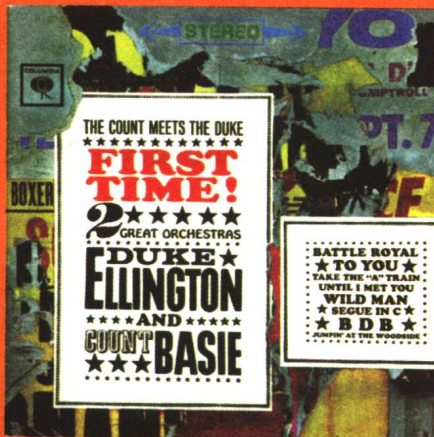
爱林顿公爵 [第一次! 遭遇贝西伯爵]

公司: COLUMBIA 时间: 1962年 钢琴、指挥、大乐队

爱林顿公爵和贝西伯爵,有很多相同之处,都是摇摆流派的一代宗师,都领导着一支在30-40年代叱咤风云的大乐队,都是一流的钢琴手……

可惜的是他们在自己黄金时代并没有彼此合作过,直到1962年,爵士乐历史上的这两大强手终于有机会在一起录音,他们用了2天的时间来完成了这次爵士乐历史上弥足珍贵的两强交手的录音,同时也为传统摇摆大乐队制造出了最后一道绚烂的彩虹。

后人把这次两人的合作,比作是劳斯莱斯和凯迪拉克的车技比拼,倒也确实是如此,专辑的第一首作品便预示了后面内容的火爆场面,此曲名为《神圣战役》。在近40分钟的8首作品里,两大师指挥各自的全明星乐队,与对方展开了一次结构谨严却又天马行空的比试,相互间的乐手大肆炫技,场面煞是热闹,而最后的结果,自然是惺惺惜惺惺,英雄爱英雄。

Louis armstrong

The Complete Hot Five And Hot Seven Recordings

路易斯·阿姆斯特朗 [热门五人组和热门七人组全集]

公司: COLUMBIA 时间: 1925-1929 年 小号、指挥

路易斯·阿姆斯特朗被认为是爵士乐的形象代表,一个世纪以来,每当人们提起爵士乐,阿姆斯特朗那张可爱的笑脸和他那招牌式的小包嘴就会出现在无数人的脑海之中。

这套四张全集,是爵士乐早期的代表流派——新奥尔良流派的必收之作,1925年,已经在爵士乐坛有所成就的阿姆斯特朗,回到芝加哥组建自己的五人乐队(后来又组成了七人乐队),史称“热门五人”(热门七人),他将19世纪末在新奥尔良崛起的以当地命名的流派发展到了一个最高点,这是一种以小乐队为演奏阵容,演奏者严格按照事先编排程序的类型,多演奏欢快的曲子,主要适合于舞厅的伴舞。阿姆斯特朗在他的热门五人乐队中进行了改革,把自己的小号吹奏和妻子李尔·哈丁·阿姆斯特朗的钢琴演奏的轮换交替作为特色,使得演奏出的声音更具有多变性和节奏感,也改变了乐队单纯伴舞者的身份,让爵士乐更具备了单纯的独立的音乐形态,一句话,他使爵士乐摆脱附属音乐的身份,开始成就为一门独立的艺术。

轮换交替,也使得阿姆斯特朗的小号演奏,具有了更多的即兴发挥的机会,逐渐,这样的机会在乐队的演奏中越来越多,这又破坏了原来新奥尔良流派对乐器演奏自由发挥度严格限制的规定,于是当阿姆斯特朗将这一流派发展到前无古人的高度时,他也成为了该流派的颠覆者,摇摆爵士的萌芽出现了。

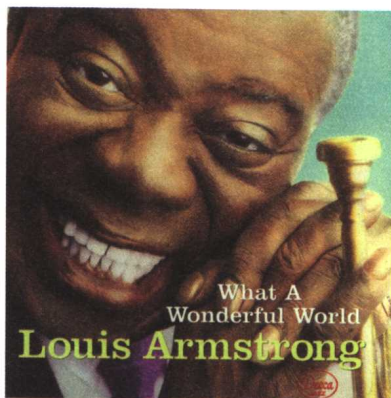
LOUIS : THE COMPLETE HOT FIVE
ARMSTRONG : AND HOT SEVEN RECORDINGS

这是阿姆斯特朗晚年的名盘，在这里，他充分体现了自己作为一个伟大的爵士歌手的价值。

阿姆斯特朗的小号演奏是他赖以成名的招牌，而在20世纪20、30年代他的黄金时代过去后，他在自己演奏的同时大量地加入了自己的人声演唱，沙哑却极富感染力的歌声，成了他此后的又一大特色。

如此沙哑的黑老人歌声，却能够压过爵士乐历史上的无数好嗓子而成为最具有魅力的一种声音，这一点很多人难以理解，不过大家在了解了阿姆斯特朗的为人后就可以豁然开朗，他的一生，有成功也有坎坷，然而天生的乐观开朗令他总能笑面人生，正是这样的一种情绪被他融化在了自己的歌声里，当人们听到这歌声时，自然会被那份豁达质朴感动，被歌声营造的积极欢乐的世界所打动。

专辑中的同名标题曲在中国很出名，而《CABARET》、《DREAM A LITTLE DREAM OF ME》、《THE SUNSHINE OF LOVE》等等作品，也是百听不厌的经典歌曲。

Louis Armstrong

What A Wonderful World

路易斯·阿姆斯特朗 [世界多奇妙]

公司：DECCA 时间：1968年 人声、小号