

我的第一本 Jazz 入門書

「圖」話爵士樂手×歷史×電影

讓您從打開本書第一頁起
就深深愛上爵士的魅力！

姜芼林／文・圖
徐立雅／譯

GF1423

版權所有・翻印必究

我的第一本 JAZZ 入門書

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

我的第一本JAZZ入門書／姜堃林 著繪；初版

-- 臺北市：上奇資訊，2014.08

面，公分

ISBN 978-986-5687-23-6 (平裝)

1.爵士樂 2.音樂史

912.74

103009072

作者繪者：姜堃林

譯者：徐立雅

發行人：章孝祺

責任編輯：林采霖

發行所：拓客

地址：104台北市中山區南京東路二段98號8F-1

電話：02-2562-7969

傳真：02-2562-5269

出版日期：2014年08月

著作權聲明：

上奇資訊股份有限公司版權所有。本書所有內容未經本公司書面同意，不得以任何方式（包括儲存於資料庫或任何存取系統）翻譯、抄襲或節錄。

내 인생 첫 번째 JAZZ © 2013 by Kang Mo Rim

All rights reserved.

Translation rights arranged by ahn graphics ltd.

through Shinwon Agency Co., Korea and Kelo Cultural Enterprise Co., Ltd.

Traditional Chinese edition copyright © 2014 by GRANDTECH INFORMATION CO. LTD

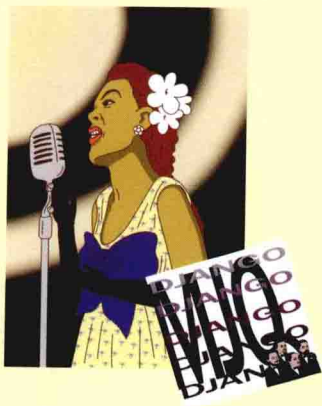
CONTENTS

容易閱讀的爵士樂歷史

JAZZ HISTORY

- 004 — 紐奧良爵士樂
- 006 — 離開故鄉的爵士樂
- 008 — 爵士時代
- 010 — 搖擺樂與種族歧視的歷史
- 012 — 盼望著好的世界
- 014 — 查理·帕克的 Bebop 時代
革命
- 016 — 走入式微的 1940 年代
- 018 — 冷爵士樂的誕生
- 020 — 浪漫的西岸爵士
- 022 — 黑色浪潮—硬咆勃爵士樂

- 024 — 克里佛·布朗和邁爾士·戴維斯
- 026 — Kind of Blue 和自由爵士的誕生
- 028 — 前往歐洲！
- 030 — 像雞尾酒般甜美的 Fusion Jazz
- 032 — 邁爾士·戴維斯和爵士樂之死

爵士樂手們的故事

JAZZ ARTIST STORY

036 — 路易斯·阿姆斯壯

043 — 艾靈頓公爵

048 — 李斯特·楊

054 — 比莉·哈樂黛

060 — 艾拉·費茲潔羅

067 — 亞特·泰坦

073 — 查理·帕克

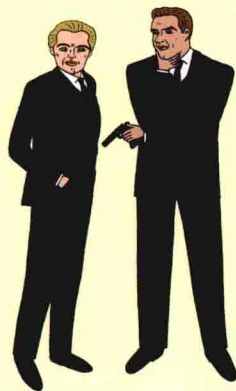
079 — 約翰·柯川

085 — 納京高

090 — 戴夫·布魯貝克

096 — 邁爾士·戴維斯

103 — 傑瑞·莫里根

108 — 比爾·艾文斯

114 — 查特·貝克

120 — 亞特·布雷基

126 — 現代爵士四重奏

132 — 威斯·蒙哥馬利

138 — 史坦·蓋茲

144 — 賀比·漢考克

151 — 小格羅佛·華盛頓

156 — 凱斯·傑瑞特

163 — 派特·麥席尼

168 — 溫頓·馬沙利斯

175 — 米樹·派卓契亞尼

180 — 艾迪·希金斯

電影中的爵士樂

JAZZ IN MOVIE

- 188 — 西雅圖夜未眠
- 190 — 愛在心裡口難開
- 192 — 雷之心靈傳奇：雷查爾斯不凡的一生
- 194 — 一曲相思情未了
- 196 — 迷霧追魂
- 198 — 搖擺狂潮
- 200 — 麥迪遜之橋
- 202 — 愛情至上
- 204 — 卡通裡的爵士樂
- 206 — 熱情如火
- 208 — 神鬼交鋒
- 210 — 狂琴難了
- 212 — 航站情緣
- 214 — 天才雷普利
- 216 — 午夜時分
- 218 — 大亨遊戲
- 220 — 菜鳥帕克

- 222 — 死刑台與電梯
- 224 — 摩登男孩
- 226 — 爵士人生
- 228 — 午夜巴黎

MY FUNNY VALENTINE
ARTIST: CHET BAKER

我的爵士星球

My Jazz Planet

- 234 — 我的爵士故事
- 236 — 消失的城市—紐奧良
- 238 — 我的英雄—邁爾士·戴維斯！
- 240 — 我的漫畫裡的爵士樂
- 242 — 請搭乘 A 號列車！

一聽就會迷上的 8 張爵士專輯

FALL IN LOVE

- 246** — 喬丹公爵的 Flight to Denmark
- 247** — 亞特·派柏〔 Art Pepper 〕的 Meets the Rhythm Section
- 248** — 比爾·艾文斯和吉姆·霍爾的 Undercurrent
- 249** — 戴克斯特·高登的 Getting' Around
- 250** — 海倫·梅芮爾〔 Helen Merrill 〕的 Helen Merrill with Clifford Brown
- 251** — 邁爾士·戴維斯的 Someday My Prince Will Come
- 252** — 祖特·辛斯〔 Zoot Sims 〕的 Zoot Sims and the Gershwin Brothers
- 253** — 法蘭克·辛納屈的 Nothing but the Best

尋找爵士酒吧

JAZZ CAFE

- 256** — Once in a Blue Moon
- 257** — Jazz Story, All that Jazz
- 258** — Basic on Stage, La Cle、千年之間
- 259** — Moonglow, SEBA, Monk
- 260** — EPILOGUE

容易閱讀的爵士樂歷史

JAZZ HISTORY

紐奧良爵士樂

爵士樂源自開墾棉花田的黑人們所唱的 Blues，在發展成音樂之前經歷過許多波折。位於路易斯安納州的紐奧良曾是法國的領土，因此有許多法國人和黑人奴隸所生下的混血克里歐人。他們的社會地位相對高於其他奴隸，也可以接受正規的音樂教育。他們利用古典樂和其他熟知的音樂來演奏，即為爵士樂前身的「Ragtime〔散拍爵士〕」★。為電影《刺激》〔1973〕寫出配樂 **Entertainer** 的斯科特·喬普林〔Scott Joplin〕★★和傑利·羅爾·莫頓〔Jelly Roll Morton〕、弗萊迪·凱帕德〔Freddie Keppard〕等人是代表 Ragtime 的克里歐音樂家，他們一起演奏並創作許多散拍爵士的歌曲。

雖然美國南北戰爭結束解放了奴隸，但是黑人的生活並未因此變得容易。不過爵士樂手的地位卻開始漸漸提升，讓許多黑人都希望能成為爵士樂手。對於當時的他們來說，爵士樂是少數能擺脫貧困生活的出口之一。其中小號手更是獲得最好的待遇，成為超級巨星的路易

★

Ragtime

起源於1870年黑人鋼琴手在酒吧或俱樂部的演出風格，帶給即興演出的爵士樂很大影響。

★★

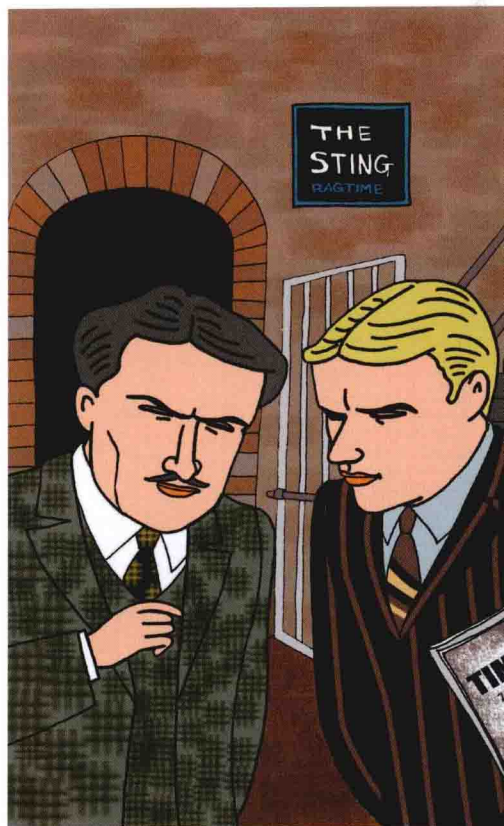
Scott Joplin〔1868~1917〕

德克薩斯州出身的Ragtime作曲家和鋼琴手，和傑利·羅爾·莫頓、強尼·鄧恩〔Johnny Dunn〕、弗萊迪·凱帕德等共同演奏散拍爵士。

斯·阿姆斯壯就是小號手，這也絕對不是什麼偶然。

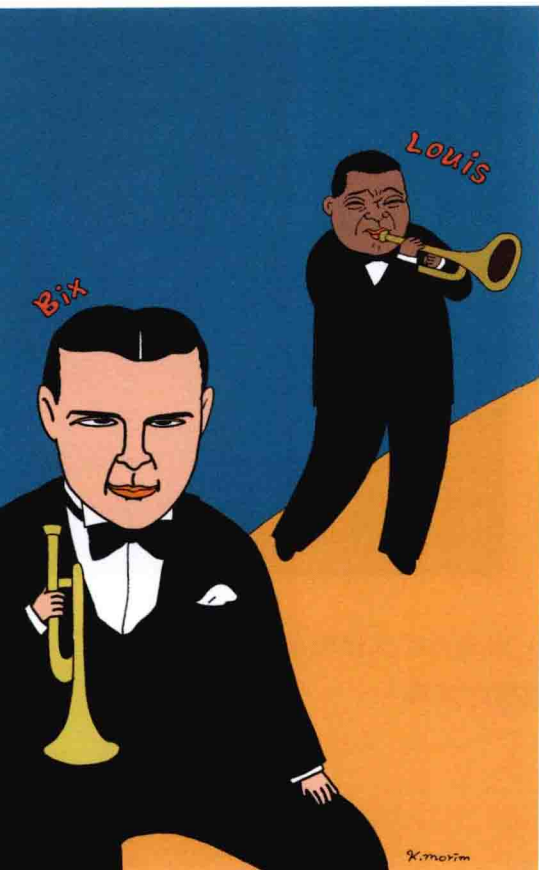
紐奧良爵士樂主要的演奏方式，是以吵雜又活潑的小號來炒熱氣氛，並用單簧管溫和的節奏中加入長號畫下句點。喜歡充滿哀愁爵士旋律的人，也許會搖著頭說「我不喜歡」紐奧良爵士樂。

在 1990 年代紐奧良紅燈區的斯托里維爾，每晚都演奏著 Ragtime、Blues、軍樂隊，以及從這些音樂發展出來的爵士樂。但是再不久後戰爭的烏雲逐漸籠罩全世界，紐奧良爵士樂時代也隨之落幕。

離開故鄉的爵士樂

在 1914 年第一次世界大戰爆發後，美國所遭受的後遺症並未像歐洲如此嚴重。雖然參戰造成許多年輕人戰死或負傷，但是傷害相較南北戰爭卻比較少，經濟恐慌的問題反而解決了。不同於歐洲因為戰爭負債累累，成為了美國的債務國；美國反而藉由武器貫徹其理念並獲得龐大的利益。

在戰爭如火如荼的 1917 年，紐奧良成為海軍基地，身為爵士樂重鎮的斯托里維爾裡的聲色場所紛紛關門大吉，爵士樂手們也搬遷到芝加哥或堪薩斯州。爵士樂隨著這些人遍佈各地，並重新在大都市裡紮根茁壯。路易斯·阿姆斯壯也

是在搬到芝加哥後才展開活動，並且發表了有名的 Hot Five 系列。

雖然是隨著爵士樂手的搬遷，才讓紐奧良爵士樂轉移到芝加哥，但是讓紐奧良爵士樂在芝加哥紮根的過程中，白人樂手也扮演了相當重要的角色。白人樂手洗練又舒適的演奏風格，讓芝加哥的紐奧良爵士樂以嶄新的面貌再次重生。從白

人短號樂手畢克斯·拜德貝克〔Bix Beiderbecke〕★的 **Jazz Me Blues** 當中，可以感受到不同於路易斯·阿姆斯華麗演奏的平靜感。

就這樣爵士樂離開了故鄉紐奧良，落腳在芝加哥和紐約，並正式展開錄製唱片的時代。早期的爵士唱片有一個令人難以置信

的軼聞：傳說第一位受邀錄製唱片的弗萊迪·凱帕德★★因為擔心被剽竊拒絕了這項提案。之後他幸運地加入白人樂團「迪克西蘭爵士大樂團」〔Dixieland Jazz Band〕，這個樂團後來被評為只是承襲黑人演奏風格，但在當時卻享有很高的名聲。

★

Bix Beiderbecke〔1903~1931〕
短號手和作曲家，作品有爵士樂和流行樂經典曲目的『In a Mist』等無數歌曲。

★★

Freddie Keppard〔1889~1933〕
短號手，他是組成第一個爵士樂團的巴迪·伯登〔Buddy Bolden〕的繼承人，並在芝加哥和紐約以原創克里歐樂團進行活動。

Jazz Age

爵士時代

戰爭對美國帶來的影響，最具代表性的就是 1920 年代 1 月開始實施的禁酒令。不過諷刺地是，那段時期的酒類銷售量卻是最高的，這也許就是「禁果」的魅力吧！當時黑幫組織十分猖獗，他們偷偷販售私釀的酒並到處開設沒有營業執照的酒吧，酒吧裡每晚都有爵士樂的演出。這段禁酒令時期也被稱為「爵士時代」。

從紐奧良或芝加哥而來的鄉巴佬爵士樂手，大批湧入了紐約的哈林區。其中路易斯·阿姆斯壯的出現引發了相當大的迴響，他到紐約之後第一個加入的樂團是弗萊卻·韓德森〔Fletcher Henderson〕★的樂隊，不久後弗萊卻·韓德森卻只能眼睜睜看著路易斯·阿姆斯壯邁向成功。雖然音樂人生並不順遂，弗萊卻·韓德森在音樂上依舊獲得很高的評價。

路易斯·阿姆斯壯大大地影響了當時大多數的爵士樂手，大家都致力演奏的「像路易斯·阿姆斯壯一樣」。不過也有爵士樂手依舊努力尋找自己的風格，畢克斯·拜德貝克就是其中之一。像是疲於

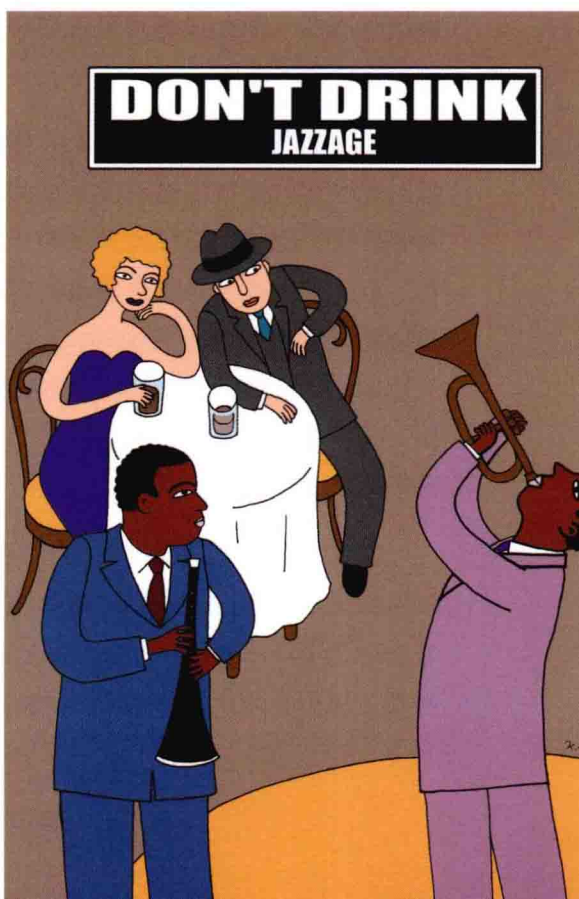

Fletcher Henderson (1897~1952)
同為作曲家和鋼琴手，在種族歧視問題嚴重的紐約演奏爵士樂，帶給大樂隊和Swing Jazz很大的影響。

路易斯·阿姆斯壯式快速的演奏，他沉著地吹奏短號，也很節制黑人特有的顫音。畢克斯的演奏吸引了一批追隨著，也啟發了後世的爵士樂手。

但是以大師之姿度過 1920 年代的畢克斯·拜德貝克，並沒有躲過經濟大恐慌的危機。當時因為貧困和饑餓而自殺的人實在太多，甚至有「經過摩天大樓底下一定要撐雨傘」這種玩笑話出現。雖然畢克斯相較之下較為富裕，卻也因為股票暴跌一夕之間就面臨破產。

但是想要東山再起並不容易。當時想進入樂隊一定要會看樂譜，就算實力稍微差了一些，只要看得懂樂譜就會被接納，但是這對畢克斯來說卻是很大的障礙。任何音樂只要聽一遍就能演奏出來的他，認為「誰需要什麼樂譜啊～」因此他從未學習過任何樂理。最後他因為過度飲酒搞壞了身體，並在二十八歲就去世了。

搖擺樂與種族歧視的歷史

在禁酒令時期開張的棉花俱樂部★是專屬白人的俱樂部。這裡一到晚上就會擠滿跳舞的人潮，讓搭配舞步的 Swing Jazz 大受歡迎；艾靈頓公爵也是從棉花俱樂部演出後開始享有盛名；加上黑道常來這裡秘密聚會，棉花俱樂部可說是當時美國社會的縮影。

★

Cotton Club

美國哈林區的知名爵士俱樂部，在經濟大恐慌的1930年代是屬於白人上流階層玩音樂的場所，對於爵士樂史有很深遠的意義。

法蘭西斯·柯波拉導演在1984年製作的電影《棉花俱樂部》裡寫實地呈現出當時俱樂部的樣貌。雖然電影本身未受到很高的評價，但是它不僅反映了時代的樣貌，也是讓我（即本書作者，下同）對爵士樂產生興趣的電影之一。透過電影就像是實際體驗到俱樂部裡演奏著 Swing Jazz 的氣氛，也能感受到備受差別待遇的黑人樂手們的悲傷和喜悅。（其實當時還是高中生的我，看著電影海報是這樣想著：「咦？這是一部講棉花田故事的電影嗎？」）

當時這樣的高級場所只允許白人出入，卻擁有為數不少的黑人演奏家，也因此常常會發生演出者在入口被趕走而無法出席演出的狀況。一提到「搖擺樂之王」大家一定會想到班尼·古德曼，但是實際上對 Swing Jazz 有更多貢獻的人應該是貝西伯

爵。但是身為白人的班尼·古德曼，在當時享有所謂「王」的名聲是毫無疑慮的。

爵士樂的歷史可說是「種族歧視的歷史」，儘管如此爵士樂在美國人之間的人氣卻是越來越高，不管黑人或白人都十分喜愛。因為爵士大樂隊演奏出的磅礴音樂，跟美國人崇拜巨大的精神十分相稱。

在美國為期十多年的經濟大恐慌期間，Swing Jazz 更加地蓬勃發展。但是只有艾靈頓公爵等少數人領銜，大多數的爵士樂手依舊過著窮困潦倒的生活。

