

非搖擺 不可

增訂版

寫給樂迷及樂手的爵士樂入門工具書

林煒盛——著

從爵士樂的起源到發展，從爵士大師到經典專輯，
從紐約jam session現場到各大爵士音樂節，
作者以一個紐約職業樂手的背景，
告訴你怎麼聽、怎麼玩、怎麼「感覺」爵士樂

附贈CD：紐約錄製爵士樂專輯
資深爵士樂評 傅慶良 專文推薦

你不能不了解的音樂新興顯學！

五南出版

非搖擺 不可

寫給樂迷及樂手的爵士樂入門工具書

林煒盛——著

國家圖書館出版品預行編目資料

非搖擺不可：寫給樂迷及樂手的爵士樂入門工具書 /

林煒盛作-- 三版. --臺北市：五南, 2013.09

面：公分

ISBN 978-957-11-7233-0 (平裝附光碟)

1.爵士樂 2.音樂史

912.74

102014232

台灣書房 08

8V33 非搖擺不可(增訂版)

作 者 林煒盛(135.5)

主 編 蘇美嬌

編 輯 邱紫綾

美術設計 張惠雯

攝 影 林煒盛、陽惠貞

發 行 人 楊榮川

出 版 者 五南圖書出版股份有限公司

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 01068953

網 址 <http://www.wunan.com.tw>

電子郵件 wunan@wunan.com.tw

經 銷 商 朝日文化

進退貨地址 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 林勝安律師事務所 林勝安律師

出版日期 2010年8月 初版一刷

2011年7月 二版一刷

2013年9月 三版一刷

定 價 新台幣320元整

目錄

概念篇

推薦序	傅慶良	3
自序	林煒盛	5

1	什麼是爵士樂？	10
2	爵士樂團常見的編制	13
3	傳承與創新：爵士樂簡史及風格流派簡介	17
4	巨人的腳步：爵士史上的大師	26
	薩克斯風（Saxophone）	
	小號（Trumpet）	
	長號（Trombone）	
	鋼琴（Piano）	
	吉他（Guitar）	
	低音提琴（Double Bass）	
	爵士鼓組（Drum set）	
	電顫琴／顫音鐵琴（Vibraphone）	
	作曲／編曲（Composing/arranging）	
	人聲（Vocal）	

聆賞篇

5	如何聽門道？150張經典爵士專輯推薦	72
6	暢遊爵士之都——到紐約聽爵士的教戰守則	95
7	紐約客帶路聽爵士——爵士演出場所及主要爵士音樂節	106
8	搖擺狂潮：世界知名的爵士音樂節	118
9	在台灣聽爵士	122

進階篇

10	爵士貓（jazz cat）怎麼玩？	128
11	紐約飆爵士：jam session	133
12	Open Mic：歌手練功的好地方	141
13	誰是老大？樂團中的Leader與sideman	144
14	爵士樂的當代面貌	149
15	老邁的爵士道：Miles Davis的音樂發展脈絡與專輯推薦	154
16	昔日的流行，今日的傳奇：爵士大樂團（Big band）	161

附 錄

附錄一	哪裡買樂器？紐約樂器行列表	168
附錄二	哪裡學爵士？紐約爵士樂學校列表	172
附錄三	在台灣學習爵士樂	173
附錄四	台灣爵士樂重鎮「藍調（Blue Note）」負責人——蔡爸（蔡輝陽）專訪	177
附錄五	樂手的黃金年代——美軍駐台時期	182
◎附贈CD：	演出者與曲目介紹	198

非搖擺 不可

寫給樂迷及樂手的爵士樂入門工具書

林煒盛——著

推薦序

即興撥彈 弦外之音——舞台上沈靜的觀察者

傅慶良

林煒盛，對於典型的爵士樂迷不是陌生的名字。或許是熱愛音樂的初衷，也許是種執著與浪漫的內心交流，在紐約他獨自努力了十餘年。紐約不僅是世界藝文的頂尖聖地，同時也是爵士樂發展不能或缺的據點。能立足紐約更是爵士音樂家嚮往的世界。貝斯在演奏舞台上不搶眼，甚至經常被忽略。有時候演奏這種樂器就像是樂團的前導，演奏當中這個不太明顯的聲音好像只是跟著樂聲起伏行進。但是少了這個低沈的律動，樂團就如同走路時突然踩空頓時失去平衡。就是這個沈靜的低頻聲波，每一次撥彈的聲調伴隨著音樂聲的變化，共同形成一個又一個旋律或節奏的即興線條。在舞台上貝斯演奏的位置總是安排在樂團的中間，這樣的特殊機緣，演奏中必須與其他成員隨時契合互動，因此貝斯手也是樂團中最難得的一位沈靜的觀察者。

十多年來林煒盛在紐約所見所聞，直接呈現在他的演奏與文字當中。透過《非搖擺不可》這本書，不僅可以獲得最直接的第一手爵士樂訊息，還能夠很快得知爵士樂發展中各個樂器前輩大師的生平簡歷。從什麼是爵士樂的概念引導開始，還有150張他個人推薦的經典專輯聆賞，以及在台灣、紐約與世界各地如何去尋找道地的爵士樂現場表演與爵士音樂節的訊息。

如果想要更深入爵士樂的核心領域進行下一步探險，進階篇的七個章節絕對不能錯過。從文章當中才知道爵士音樂圈多年盛行的Jam Session，直到現在仍是新進樂手趨之若鶩的表演舞台。早年薩克斯風手查理·帕克就是在這種即興競賽的舞台中演出失敗而退出表演一段時間，等到他準備完全後才回到表演舞台重新出發。就如同林煒盛在書中所寫的一般：「Jam Session是殘酷舞台，也是進步契機」，在沒有任何樂譜、事先不知演奏什麼樂曲的情況下，上台前的心理壓力可想而知。然而這樣完全開放樂手與樂手共同競爭並與樂迷直接溝通的管道，也是爵士樂在美國得以迅速發展與進步的原動力。林煒盛毫無保留地將他在紐約親身參與，加上各方搜集的資訊集結成這本書，無非是爵士樂的入門與進階的實用寶典。這本書還附贈一片CD，收錄了2009年錄製的經典樂曲鋼琴三重奏錄音五首。讓讀者閱讀時，多了一深具參考價值的錄音資料。

爵士樂不能或缺的搖擺精神，在林煒盛身上找到許多證明。他所堅持的音樂理念，正準備時日開花結果。他清晰的文字表達，讓我們閱讀時很容易進入爵士樂的即興世界。《非搖擺不可》一書，值得推薦給樂迷與樂手們一同來參與、共鳴。

（本文作者為資深音樂工作者及爵士樂評，筆名傅慶堂，著有《即興的聆感——爵士印象（1）》、《浮生爵想——爵士印象（2）》等書。目前為環球音樂古典暨爵士音樂部總監、台中好家庭古典音樂電台爵士樂節目「藍色畢卡索」主持人。）

自序

1999年秋天，我到紐約學習爵士樂，之後很幸運的留下來從事職業演奏工作，時間過得很快，今年已經是第十年。很高興有機會能將自己在爵士樂領域的心得，寫成書和台灣的樂友們分享。

基本上，我希望這本書呈現出來的是一本簡單易懂而且實用的工具書，不牽涉太多學術上的專有名詞，純粹介紹爵士樂的風格、爵士音樂上的資訊，以及爵士樂手演奏時如何運作等等各種實用性知識，另外，還有來自爵士樂首都——紐約的第一手資訊，希望讀者們能在看完本書之後，對於爵士樂的世界，能有像“insider”般的認識。

書中以文字的方式說明了爵士樂的各種知識與資訊，但是最後的目的還是希望讀者能夠藉由聽爵士樂的方式來了解爵士樂。為此，我在紐約找來了兩位極為優秀的爵士樂手，同時也是好朋友與合作多年的夥伴，他們分別是鋼琴手Lou Rainone和鼓手Seiji Ochiai（落合誠治），我們以鋼琴三重奏（鋼琴、低音提琴、鼓組）的編制，特地在紐約的錄音室為本書錄製了一張CD，其中包含了五首爵士樂常見的曲目及風格，希望讓讀者能夠藉由實際聆聽的方式，對於爵士樂有更多的了解。

由於爵士樂在台灣還算是小眾的音樂，希望本書的出版，對於本土爵士樂欣賞人口的開發，或是爵士音樂學習者的增加，都能夠有些幫助。

本書的完成，要謝謝許多朋友的居中幫忙，沒有他們的協助，這本書很難付梓，他們分別是：蘇美嬌、蔡輝陽、傅慶良、Lou Rainone、落合誠治、張坤德、徐崇育、陽惠貞、張鈺梅、程于倩、張惠雯、朱培綺、鄭人和、Daniel Sanint、Randy Crafton、黃明章、鄭瑞賢。

本書之專輯封面由華納、環球、台灣索尼音樂、金牌大風、魔岩唱片、紅色音樂等唱片公司提供，特此致謝。

最後，由於自身能力有限，倘若拙作內容有任何錯誤或是意見迴響，尚祈樂友們不吝指教，謝謝！

林煒盛 2009.12.23於紐約

◎ 部落格：bassistwei的爵士天地

<http://www.wretch.cc/blog/bassistwei>

◎ E-mail:weibassist@gmail.com

目錄

概念篇

推薦序	傅慶良	3
自序	林煒盛	5

1	什麼是爵士樂？	10
2	爵士樂團常見的編制	13
3	傳承與創新：爵士樂簡史及風格流派簡介	17
4	巨人的腳步：爵士史上的大師	26
	薩克斯風（Saxophone）	
	小號（Trumpet）	
	長號（Trombone）	
	鋼琴（Piano）	
	吉他（Guitar）	
	低音提琴（Double Bass）	
	爵士鼓組（Drum set）	
	電顫琴／顫音鐵琴（Vibraphone）	
	作曲／編曲（Composing/arranging）	
	人聲（Vocal）	

聆賞篇

5	如何聽門道？150張經典爵士專輯推薦	72
6	暢遊爵士之都——到紐約聽爵士的教戰守則	95
7	紐約客帶路聽爵士——爵士演出場所及主要爵士音樂節	106
8	搖擺狂潮：世界知名的爵士音樂節	118
9	在台灣聽爵士	122

進階篇

10	爵士貓 (jazz cat) 怎麼玩？	128
11	紐約飆爵士：jam session	133
12	Open Mic：歌手練功的好地方	141
13	誰是老大？樂團中的Leader與sideman	144
14	爵士樂的當代面貌	149
15	老邁的爵士道：Miles Davis的音樂發展脈絡與專輯推薦	154
16	昔日的流行，今日的傳奇：爵士大樂團 (Big band)	161

附 錄

附錄一	哪裡買樂器？紐約樂器行列表	168
附錄二	哪裡學爵士？紐約爵士樂學校列表	172
附錄三	在台灣學習爵士樂	173
附錄四	台灣爵士樂重鎮「藍調 (Blue Note)」負責人—— 蔡爸 (蔡輝陽) 專訪	177
附錄五	樂手的黃金年代——美軍駐台時期	182
◎附贈CD	演出者與曲目介紹	198

概念篇

- 1 什麼是爵士樂？
- 2 爵士樂團常見的編制
- 3 傳承與創新：爵士樂簡史及風格流派簡介
- 4 巨人的腳步：爵士史上的大師

JAZZ

BEHIND
THIS DOOR
LIVE
MUSIC

1 什麼是爵士樂？

爵士樂的起源

爵士樂大約在十九世紀末或二十世紀初發源於美國南方，當時美國雖已不再實行蓄奴制度，不過黑白人種階級分明的意識形態，仍為當時社會的主流價值，所以黑人與白人分開居住，各有各的社區。當時黑人（非裔美國人）居住的大本營是美國南方各州，特別是路易斯安那州（Louisiana）的紐奧良（New Orleans），而住在此地的非裔美國人，自然而然地發展出其獨有的音樂風格，這便是爵士樂的起源。

生活中的音樂

愛唱歌是人的天性，黑人（非裔美國人）在生活中不管是喜怒哀樂、悲歡離合，總是喜歡張開嘴巴吟唱兩句，像是教堂中的合唱團所唱的福音歌曲，或是葬禮時的行進樂隊（marching band），都融合了黑人來自非洲大陸所獨有的節奏，以及原本屬於白人的西方歐洲和聲，這林林總總加起來，便形成了一種新的音樂風格，而當時聆聽這種音樂的族群，幾乎都是社會的底層階級，因此用「庶民的音樂」、「街頭的音樂」來形容它是相當適切的。

變動中的音樂

爵士樂的源頭來自於黑人民謠的吟唱、送葬樂隊、教堂歌曲等等，後來並逐漸形成狄克西蘭音樂（Dixieland）¹、散拍音樂（Ragtime）²等音樂風格。直到30年代左右的大樂團及後來小編制樂團如咆勃樂（Bebop）出現至今，爵士樂可以說一直都在變動當中，並且不斷融入新的元素，從30年代到70年代間的爵士樂，即經歷了極大的風格轉變。而今天我們所稱的「爵士樂」一詞，一般來說指的是從30年代大樂團樂風發展至今的音樂風格。

不過，近二十年來，「爵士樂」一詞似乎有被擴大使用的狀況，某個程度來說有點被無限上綱，原本一些被認為不能算是爵士樂的音樂形式，有些人認為也可以算是廣義的爵士樂。無論如何，本書中所稱的爵士樂，係指30年代至70年代左右發展出來的爵士樂風格，這種界定也是一般認為較沒有爭議的範疇。

即興演奏（Improvisation）

即興演奏是爵士樂的一大特徵。每首爵士樂都有主旋律與和聲架構，通常演奏完主旋律後，爵士樂手會以這首歌曲的和聲框架來進行即興演奏，而即興演奏在最早開始時只是隨意地吟唱，但是人類的耳朵會自然地分辨出用什麼樣的音符或是句子才會比較好聽，或是較合於其和聲框架，慢慢的，爵士樂的即興演奏也被歸納出規則或理論，而因為即興演奏並非演奏一段事先寫好的音樂，所以當樂手在即興演奏時，即使是演奏同一首曲子，每次聽起來都會不一樣。

不過，即興演奏並非爵士樂的專利，世界上各地的音樂幾乎或多或少都有即興演奏的成分在內，只不過爵士樂特別強調即興演奏，而且某種程度上已經成為判斷一個爵士樂手彈奏得好不好的標準之一。

註1：狄克西蘭（Dixieland）中的“Dixie”一詞指的是美國東南部諸州，算是爵士樂的源頭之一，源自於二十世紀初的美國南方，慢慢傳到北邊的芝加哥和紐約等大都市，受到極大的歡迎。一般來說，這種音樂類型的樂團編制常見到低音提琴、斑鳩琴、小號、長號、豎笛等等。狄克西蘭的音樂風格融合了行進音樂（march）、藍調（blues）、散拍（ragtime），它的一大特徵則是在演奏中常常可以聽到多個樂器同時即興演奏。至今美國南方的紐奧良（New Orleans）一帶仍以狄克西蘭樂隊著稱，每年吸引眾多的觀光客前往欣賞。

註2：散拍音樂（Ragtime）源自於十九世紀末的黑人音樂類型，某種程度上被視為爵士樂的前身，算是一種舞曲類型的音樂。一開始盛行於南方黑人聚集的大都市，如紐奧良或是聖路易（St. Louis）等地，音樂上則較像是修改了行進曲（march）音樂而發展出來的音樂。一般來說，以4/4拍或是2/4拍較為常見，最有名的代表性作品則可算是Scott Joplin的“Maple Leaf Rag”。

搖擺（Swing）的音樂

搖擺（swing）是爵士樂愛好者經常會提到或碰到的字眼，一般來說指的是爵士樂本身特殊的律動，常會讓聽眾不知不覺地隨著拍子搖擺身體，某個程度也是很多樂手拿來判斷一個樂團好不好的重要指標之一。當然，並不是說只要能讓身體搖擺的就是好的爵士樂，而且人類聽到很多其他的音樂，身體也會隨之搖擺，不過爵士樂有其特殊的搖擺方式，很難用文字解釋。根據我的經驗及觀察，聽到不同的音樂，搖擺的方式和韻律也會有所不同。

爵士樂發展的初期，大約在30年代所謂的大樂團年代（big band era）時，這時期所演奏的音樂可以說就是一種舞曲，因為台下總是擠滿人群隨著音樂婆娑起舞，當樂團演奏的音樂律動，讓舞池中的客人跳不起來，紛紛回到座位上時，這時就會知道這個樂團並不搖擺。

不過，到了40年代後，爵士樂慢慢擺脫舞曲的形象，開始朝向比較嚴肅且學術化的方向發展，因此新的爵士樂——咆勃樂（Bebop）也逐漸成型。但是，爵士樂的搖擺本質並沒有太大的改變，因為那畢竟是爵士樂的根。直到今天，在爵士樂手之間的對話中，常常還是可以聽到某人說某個樂團“swing hard!”，意思就是這個團「非常」的「搖擺」的意思，而主流爵士（main stream jazz）的音樂範疇中，「搖擺」與否依然是評判爵士樂團好壞的重要標準之一。