

20 世纪音乐欣赏丛书

20 世纪的灵感 ——爵士乐

程 工 著

世界图书出版公司

20 世纪音乐欣赏丛书

20 世纪的灵感——爵士乐

程 工 著

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

1998

7111/27
图书在版编目(CIP)数据

20 世纪的灵感:爵士乐/程工著. - 北京:世界图书出版公司北京公司, 1998.3
(20 世纪音乐欣赏丛书)
ISBN 7-5062-3405-X

I. 20… II. 程… III. 爵士乐 - 概况 IV. J609

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 05454 号

书 名:20 世纪的灵感——爵士乐

丛 书 名:20 世纪音乐欣赏丛书

著 者:程工

责任编辑:苏蕾

出 版:世界图书出版公司北京公司

印 刷:北京百善印刷厂

发 行:世界图书出版公司北京公司

(北京朝内大街 137 号, 100010)

销 售:各地新华书店和外文书店

开 本:大 32 印张:16.375 字数:43.8 万

版 次:1998 年 7 月第 1 版 1998 年 7 月第 1 次印刷

印 数:0001-8000

书 号:ISBN 7-5062-3405-X/J·36

定 价:29.00 元

作者的话

对于广大的中国音乐爱好者来说，爵士乐是一种舶来品。二十世纪初，爵士乐最早出现在美国。长期以来，误解和非议使这种独特的音乐形式蒙上了一层神秘的面纱。很多人常常自然或不自然地将爵士乐和二、三十年代的纽约、无声电影以及黑人小号手联系在一起，似乎爵士乐独特的声音只属于遥远的过去，和今日的社会与现代文化格格不入。这显然是对爵士乐的误解。

和摇滚乐一样，爵士乐是真正的现代音乐，其发展和繁盛都与这个时代的发展息息相关。深受青年人喜爱的流行音乐和摇滚乐，从产生到发展都深受爵士乐的影响。随着时代的变迁，这种最早出现在美国南部新奥尔良地区的音乐形式，早已经突破了地域的局限，在世界各地广泛传播。到了二十世纪九十年代，爵士乐已经突破了种族和国界的限制，成为一种世界性的音乐，为各国音乐爱好者所喜爱。

“爵士乐”一词，英语为 Jazz。关于这个词的起源众说不一。有些学者曾经尝试在非洲的语言中找到这个词的出处，因为爵士乐最早的演奏者都是生活在美国的非洲人后裔。另外一些学者认为这个词来自法语的动词 Jaser，意思是聊天。因为最早产生爵士乐的新奥尔良地区曾经是法国移民聚居的地区。在各种说法中，最为可信的一种是：“爵士乐”一词来源于美国俚语。据一些专门研究美国南部语言历史的学者考证，当法国人在新奥尔良地区建立起自己的居住地之时，他们将法国的香水也带到了这个地方。当地人将

在身上洒香水叫做“Jassing it up”。尤其是在红灯区，这种说法更为普遍。有时身上洒了香水的姑娘会主动搭讪顾客，说：“Is jass on your mind tonight, your fellow?”这种说法后来被音乐界采用，用来形容音乐的吸引力。

1916年，由约翰·斯特恩领导的一支新奥尔良乐队到芝加哥演出。芝加哥的观众从来没有听到过这种新的音乐，他们用 Jass 一词形容这种新的音乐形式。后来拉格泰姆爵士乐音乐家不断将 Jass 一词变化，最终在 1917 年 2 月 2 日《纽约时报》上首次出现了 Jazz 的拼写形式。当时这个词出现在娱乐版的一则乐队演出广告中。从此这种新的音乐形式就被正式命名为爵士乐。

爵士乐自产生之日起，至今已有将近一百年的历史。爵士乐经历了一个长期的不断演变的过程：从拉格泰姆爵士乐到新奥尔良爵士乐，从摇摆乐到波普爵士乐，从冷爵士乐到前卫派爵士乐，从融合派爵士乐直至现代主流爵士乐。这种长期持续不断的演变过程证明，爵士乐具有强烈的、持久的生命力。

爵士乐是音乐家灵感的结晶。对于创新的要求，在爵士音乐的演奏中体现得最为突出。爵士乐不同于从前的任何一种音乐形式。爵士乐强调即兴演奏，总是透露出布鲁斯音乐忧伤的情绪。除此之外，它的一些其它特点如：强劲的节奏，复杂的和弦体系以及高级的演奏技巧等等都因音乐家不同的喜好而有不同程度的反映。由于爵士乐是一种个性非常强的音乐，所以同一首爵士乐作品在两次不同的演出中以两种不同的方式演奏，就不足为怪。对于即兴发挥的强调，使爵士乐音乐家不愿，也不可能重复作品的所谓经典版本。这与古典音乐和流行音乐有很大区别。

爵士乐虽然并不像摇滚乐和流行乐一样，在九十年代的中国青年中有广泛的影响，其传入中国的历史却可以追溯到半个多世纪之前。在三、四十年代的上海就曾出现过相当规模的爵士乐演出和一些具有相当水准的中国的爵士乐音乐家。几十年的沧桑变迁，使在一段时期内，爵士乐几乎在中国销声匿迹。二十世纪九十年

代，爵士乐重新在中国出现，其迅速发展的趋势引人瞩目。在北京、上海和广州，爵士乐已经拥有了相当数量的爱好者。到今年为止，“北京国际爵士节”已经举办了五届，而且规模越来越大，反响也越来越强烈。中国的爵士乐正逐渐走向世界。许多演奏爵士乐的音乐家，都接受过正规的古典音乐教育。他们对于爵士乐与中国民族音乐相结合的探索，恰好与当今爵士乐的世界性潮流相一致。

作为一位喜爱爵士乐的普通的爱好者，我愿意尽我所能向每一位热情支持我的读者，尽可能翔实地介绍爵士乐历史上最著名、最有影响力的音乐家的生平、音乐成就和艺术特色。这其中包括了爵士乐百年发展史上最重要的作曲家、演奏家、指挥家和歌唱家。正是他们以及许许多多知名的或不知名的爵士乐音乐家以及千百万爵士乐迷的努力，才使爵士乐舞台得到丰富和发展。爵士乐从一种新奥尔良的行进乐队初级水平的“下里巴人”到今日音乐学院的专题研究的“阳春白雪”，其演变的本身就是一个极具传奇性的演义。

本书旨在通过对爵士乐历史上最重要的音乐家的介绍，帮助读者了解爵士乐的历史，展示爵士音乐独特的艺术魅力。在书中，每一位爵士乐音乐家的生平经历、音乐风格以及对于爵士乐发展的贡献都有较为详尽的介绍。而且后面都列出了该音乐家最具代表性的CD唱片的名称，录制时间和参与录制的唱片公司的名字。另外，书中介绍的绝大部分音乐家都配有珍贵的照片。希望能够以此书为爵士乐爱好者欣赏这些音乐家的作品提供一个便利的指南。

书后还有两个附录：《爵士乐简史》和《爵士乐风格流派》。前者简要介绍了爵士乐的百年发展史，后者则对爵士乐历史上十六种主要的风格流派一一作了简要的解释和说明。但愿能为读者更系统地了解爵士乐提供一些有益的帮助。

最后，我谨向在本书写作过程中为我提供资料和建议的黄钟声先生，北京外国语大学图书馆的刘祖胄老师表示衷心感谢！

由于时间仓促,本书的编撰难免存在不尽人意之处,欢迎研究和喜爱爵士乐的专业人士及热心读者批评指正。

程 工

1997 年 12 月于北京西三环

目 录

- 1 ▶ 最著名的爵士音乐家——
路易斯·阿姆斯特朗
(Louis Armstrong, 1901—1971)

- 15 ▶ 最伟大的爵士乐作曲家——
埃林顿公爵
(Duke Ellington, 1899—1974)

- 27 ▶ 最天才的爵士音乐家——
查理·帕克
(Charlie Parker, 1920—1955)

- 37 ▶ 使人“眩晕”的小号手——
迪兹·吉莱斯皮
(Dizzy Gillespie, 1917—1993)

- 45 ▶ 前进中的小号手——
迈尔斯·戴维斯
(Miles Davis, 1926—1991)

- 55 ▶ 巨人的脚步——
约翰·科特兰
(John Coltrane, 1926—1967)

- 61 ► 爵士博士——
杰利·罗尔·莫顿
(Jelly Roll Morton, 1890—1941)
- 69 ► 国王——
金·奥利佛
(King Oliver, 1885—1938)
- 75 ► 迪克西兰爵士乐的代表——
基德·奥赖
(Kid Ory, 1886—1973)
- 81 ► 爵士教皇——
西德尼·贝彻
(Sidney Bechet, 1897—1959)
- 89 ► 古典爵士吉他大师——
埃迪·科顿
(Eddie Condon, 1905—1973)
- 95 ► 早逝的奇才——
比克斯·贝德贝克
(Bix Beiderbecke, 1903—1931)
- 101 ► T 先生——
杰克·蒂加登
(Jack Teagarden, 1905—1964)

- 107 ▶ 胖子——
范茨·沃勒
(Fats Waller, 1904—1943)

- 115 ▶ 现代爵士乐第一人——
厄尔·海恩斯
(Earl Hines, 1903—1983)

- 123 ▶ 布鲁斯皇后——
贝茜·史密斯
(Bessie Smith, 1894—1937)

- 131 ▶ 爵士乐坛的伯乐——
弗莱切·汉德森
(Fletcher Henderson, 1897—1952)

- 137 ▶ 小爵士——
罗伊·埃尔德里奇
(Roy Eldridge, 1911—1989)

- 145 ▶ 摇摆乐之王——
本尼·古德曼
(Benny Goodman, 1909—1986)

- 153 ▶ 大乐队时代的象征——
阿蒂·肖
(Artie Shaw, 1910—)

- 161 ▶ 萨克斯之王——
科尔曼·霍金斯
(Coleman Hawkins, 1904—1969)
- 167 ▶ 总统——
莱斯特·扬
(Lester Young, 1909—1959)
- 177 ▶ 盲人钢琴大师——
阿特·塔图姆
(Art Tatum, 1909—1956)
- 183 ▶ 全才爵士音乐家——
本尼·卡特
(Benny Carter, 1907—)
- 189 ▶ 永远正确的伯爵——
贝西伯爵
(Count Basie, 1904—1984)
- 197 ▶ 抒情歌王——
纳特·金·科尔
(Nat King Cole, 1919—1965)
- 203 ▶ 激情鼓手——
基尼·克鲁帕
(Gene Krupa, 1909—1973)

- 207 ▶ 富于激情的颤音琴大师——
莱奥纳尔·汉普顿
(Lionel Hampton, 1909—)

- 215 ▶ 戴女士——
比莉·荷莉戴
(Billie Holiday, 1915—1959)

- 223 ▶ 歌坛第一妇人——
埃拉·菲兹杰拉德
(Ella Fitzgerald, 1918—1996)

- 231 ▶ 爵士舞星——
卡伯·卡罗维
(Cab Calloway, 1907—)

- 235 ▶ 爵士乐英雄——
格伦·米勒
(Glenn Miller, 1904—1944)

- 243 ▶ 乐坛双子座 I ——
吉米·道尔西和汤米·道尔西
(Jimmy Dorsey, 1904—1957)

- 247 ▶ 乐坛双子座 II ——
吉米·道尔西和汤米·道尔西
(Tommy Dorsey, 1905—1956)

- 251 ► “人群”中的佼佼者——
伍迪·赫尔曼
(Woody Herman, 1913—1987)
- 259 ► 天才歌手——
路易斯·乔丹
(Louis Jordan, 1908—1975)
- 263 ► 最平凡的大师——
吉米·兰斯福德
(Jimmie Lunceford, 1902—1947)
- 269 ► 天才鼓手——
奇克·韦伯
(Chick Webb, 1909—1939)
- 275 ► 摇摆爵士乐小提琴家——
斯蒂凡·格拉佩里
(Stephane Grappelli, 1908—)
- 281 ► 独树一帜的天才钢琴家——
特洛尼斯·蒙克
(Thelonious Monk, 1917—1982)
- 287 ► 马克斯·罗奇
(Max Roach, 1924—)

-
- 291 ► 波普歌后——
 莎拉·沃尔甘
 (Sarah Vaughan, 1924—1990)
- 297 ► 波普钢琴家——
 奥斯卡·彼得森
 (Oscar Peterson, 1925—)
- 303 ► 冷爵士乐之魂——
 盖瑞·穆里根
 (Gerry Mulligan, 1927—1996)
- 309 ► 现代爵士四重奏
- 315 ► 冷爵士乐的代表人物——
 戴夫·布鲁贝克
 (Dave Brubeck, 1920—)
- 319 ► 勇于革新的萨克斯管演奏家——
 拉萨恩·罗兰·科尔克
 (Rahsaan Roland Kirk, 1936—1977)
- 325 ► 最优美的次中音——
 斯坦·盖茨
 (Stan Getz, 1927—1991)

- 329 ▶ 灵歌爵士乐大师——
卡努博·阿德雷
(Cannonball Adderley, 1928—1975)
- 335 ▶ 硬波普爵士乐巨人——
索尼·罗林斯
(Sonny Rollins, 1930—)
- 339 ▶ 硬波普爵士乐的先锋——
霍里斯·席尔瓦
(Horace Silver, 1928—)
- 243 ▶ 爵士信使——
阿特·布雷基
(Art Blakey, 1919—1990)
- 349 ▶ 硬波普爵士乐吉他大师——
乔治·本森
(George Benson, 1943—)
- 355 ▶ 愤怒的男爵——
查尔斯·明各斯
(Charles Mingus, 1922—1979)
- 363 ▶ 自由的音乐家——
奥耐特·科尔曼
(Ornette Coleman, 1930—)

- 369 ▶ 太阳神——
桑恩·拉
(Sun Ra, 1914—1993)

- 375 ▶ 走在时间前面的钢琴家——
塞西尔·泰勒
(Cecil Taylor, 1929—)

- 381 ▶ 前卫鼓手——
杰克·德约尼特
(Jack DeJohnette, 1942—)

- 385 ▶ 爵士摇滚乐的先驱——
韦恩·肖特
(Wayne Shorter, 1933—)

- 391 ▶ 后波普爵士乐钢琴家——
比尔·伊文思
(Bill Evans, 1929—1980)

- 397 ▶ 前卫鼓手——
埃尔文·琼斯
(Elvin Jones, 1927—)

- 401 ▶ 冷爵士乐编曲家——
吉尔·伊文思
(Gil Evans, 1912—1988)

- 407 ▶ 来自欧洲的爵士小提琴大师——
让·路·庞蒂
(Jean Luc Ponty, 1942—)
- 411 ▶ 电声爵士乐大师——
奇克·考瑞阿
(Chick Corea, 1941—)
- 417 ▶ 融合派爵士乐大师——
赫尔比·汉考克
(Herbie Hancock, 1940—)
- 423 ▶ 电贝司之王——
雅克·帕斯特洛斯
(Jaco Pastorious, 1951—1987)
- 427 ▶ 拉丁爵士乐大师——
蒙格·桑塔马利亚
(Mongo Santamaria, 1922—)
- 431 ▶ 第三流派的代表人物——
冈瑟·舒勒
(Gunther Schuller, 1925—)
- 437 ▶ 现代爵士乐的另类大师——
斯坦·肯顿
(Stan Kenton, 1911—1979)