

品
味
生
活
丛
书

JAZZ 爵士乐

苏葵著

青岛出版社

爵士乐

JAZZ 爵士乐

品
味
生
活
从
书

爵士乐

苏葵著

青岛出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

爵士乐 / 苏葵著. — 青岛: 青岛出版社, 2007.3

(品味生活丛书)

ISBN 978-7-5436-4143-3

I. 爵... II. 苏... III. 爵士乐—基本知识 IV. J618

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 041173 号

书 名	爵士乐
著 者	苏 葵
出版发行	青岛出版社
社 址	青岛市徐州路 77 号 (266071)
邮购电话	13335059110 (0532) 80998666
本社网址	http://www.qdpub.com
责任编辑	赵文生
装帧设计	宋晓明
制 版	青岛人印人数码输出有限公司
印 刷	青岛海尔丰彩印刷有限公司
出版日期	2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月第 1 次印刷
开 本	32 开 (850mm × 1168mm)
印 张	4.625
字 数	80 千
书 号	ISBN 978-7-5436-4143-3
定 价	19.00 元

编校质量、盗版监督电话: (0532)80998671

本书如有印装质量问题, 请寄回本社印刷处调换。

电话: (0532) 80998628

目 录

爵士乐的起源 3

多元发展的爵士乐 11

布鲁斯 *Blues* 13

摇摆乐 *Swing* 15

波普 *Bop* 18

酷派爵士 *Cool Jazz* 21

自由爵士 *Free Jazz* 23

融合爵士 *Fusion Jazz* 25

波萨诺瓦 *Bossa Nova* 28

向爵士乐大师致敬 31

路易斯·阿姆斯壮 *Louis Armstrong* 34

杜克·艾灵顿 *Duke Ellington* 41

班尼·古德曼 *Benny Goodman* 46

迈尔斯·戴维斯 *Miles Davis* 51

纳京高 *Nat King Cole* 56

弗兰克·辛纳特拉 *Frank Sinatra* 62

雷·查尔斯 *Ray Charles* 67

艾拉·菲兹杰拉德 *Ella Fitzgerald* 73

比莉·哈乐黛 *Billie Holiday* 80

萨拉·沃恩 *Sarah Vaughan* 85

妮娜·西蒙 *Nina Simone* 90

活跃在今天的爵士乐名伶 97

诺拉·琼斯 *Norah Jones* 100

黛安·瑞芙 *Dianne Reeves* 106

娜塔莉·高 *Natalie Cole* 111

小野丽莎 *Lisa Ono* 116

不可不知——著名的爵士乐唱片厂牌 123

VERVE 124

BLUE NOTE 128

FANTASY 131

COLUMBIA 133

HEADS UP 135

ENJA 136

ECM 138

TBM 139

参考文献 140

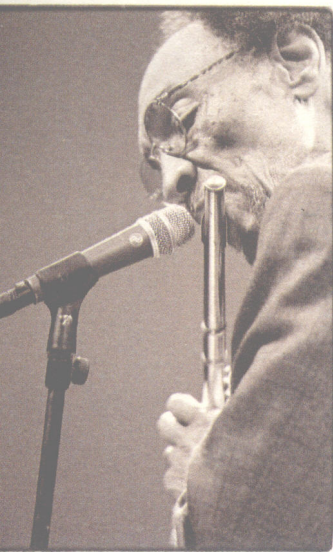
爵士乐的起源

常听人问起，究竟什么是爵士乐（Jazz）呢？但是从来没有听到或看到，有谁用一句话对爵士乐给出一个概念。

日本畅销书作家村上春树热爱爵士乐是出了名的，但是当谈及“什么是爵士乐”的时候，村上说：很多时候也会有一些年轻人问道“爵士乐是什么”，这样子被突然问到，就好像下水道被胶粘上似的，很是困恼。

我也以为，爵士乐压根不宜用语言文字去定义——只能去聆听，用心去体会、品味、感受——那种从骨子里传达着自由精神的旋律，只可意会，无以言表。

法国爵士乐研究专家吕西安·马尔松在《爵士乐简明史》中就曾指出：“爵士乐必须是真正一丝不苟地用心谱成的，而后才能由演奏者把它激活。”凡是用心聆听过爵士乐的人，或许都会感受到，爵士乐的旋律自由而活跃，节奏富于变化——有时松弛懒散，有时焦虑放浪，有时撩人魂魄……既适于沉湎怀旧，又易于激发对未来的幻想或憧憬。

所以陈丹青说，如今在美国，爵士乐“早已属于古雅一路，20世纪30年代以降，即广为白人知识分子阶层和文化精英所沉溺把玩，一班教授博士者流，家中常见半壁爵士唱片收藏”。

据我所知，美国著名的电影人克林特·伊斯特伍德和伍迪·艾伦等大师级人物，都是超级爵士乐迷。我家中收有一张DVD，是伊斯特伍德1996年10月17日在纽约卡内基大厅举办的爵士音乐会的现场实况记录。当晚，众多当代杰出的爵士好手齐聚一堂，为这位赢得多项奥斯卡奖项的电影大师对爵士乐根深蒂固的执着与热爱而倾情演奏或放歌，其盛况无法不让人肃然起敬。

是不是广大的美国知识分子都喜欢爵士乐，这可能是一个问题。不是问题的是，起源于美国的爵士乐，早已经风靡了全世界——无论美洲、欧洲还是亚洲，到处都有爵士乐迷。

但是客观地说，爵士乐受宠，还只是在一个不大的小圈子里——无论在美国、欧洲还是在亚洲，爵士乐迷还都是小众。知道艾拉·菲兹杰拉德的人，远远少于知道麦当娜或者周杰伦的。可是，一旦迷上了爵士乐，往往就会越陷越深，痴迷得不能自拔。

作为一个爵士乐迷，我的资历不深，却也听了十几年了；唱片收藏不足半壁，却也有百多张爵士乐的CD和DVD了。但说实话，我毕竟不是爵士乐专家，不是音乐家也不是乐评人，所

在这里，我只能作为一个爵士乐迷，和您交流一些感性的、粗浅的心得。

谈起爵士乐，人们难免想要先理清它的起源和发展，弄明白它的特点。

简而言之，爵士乐起源于贫困，开创自美国南方土地上那些离乡背井的黑人们。

1865年，美国内战宣告结束，黑奴们获得了自由，但生活依然贫困潦倒，他们唯有靠从故土带来的音乐自娱自乐——烈日下采摘棉花或筑路时，他们唱劳动号子；在教堂聚会时，他们唱自己的赞美诗和圣歌；节庆时他们在班卓琴或小提琴的伴奏下，演唱一些即兴之作……通过口口相传，他们把非洲大陆的传统旋律带到了新大陆。

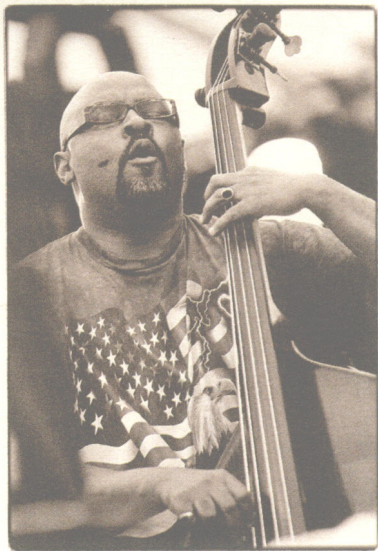
比较公认的看法是：爵士乐诞生于20世纪初期美国南部新

奥尔良一带，是黑人的民间音乐与欧洲古典音乐以及当时的流行音乐相融合的产物。

为什么爵士乐会诞生在美国南部的新奥尔良呢？这与当时新奥尔良的文化氛围和经济原因是分不开的。

从18世纪晚期到19世纪早期，新奥尔良大部分都被法国人占领居住着，有着“寻欢作乐”的传统。他们始终保持着对艺术的高度关注，热衷于从音乐和舞蹈中获取乐趣。因此，19世纪时新奥尔良是全美国拥有各种音乐团体最多的城市。而靠近密西西比河河口的新奥尔良，还是当时美国的经济中心——密西西比航线是当时美洲和加勒比海之间的一条繁忙的水上贸易线路，作为一个迎接着世界各地的旅行者歇脚的海港，新奥尔良保持着它的狂欢的气氛，而且还有着当时美国最大最

有名的红灯区。当时新奥尔良的歌舞、色情、贩私酒等行业的兴盛，为当地的黑人音乐家们提供了大量的就业机会。

这些文化和经济的背景，都潜移默化地促成了爵士乐的诞生。

那时候，住在新奥尔良下城区的黑人，喜欢演唱黑人宗教音乐以及做工歌；另一种常见的黑人演唱是街头小贩的叫卖，这种演唱在音色和音高上的变化多端很有感染力。上述黑人音乐融会贯通，逐渐形成一种没有伴奏的表演唱，后来发展成使用吉他和班卓琴来伴奏。19世纪末，一种被称为罗格泰姆（Ragtime）的音乐在新奥尔良盛行起来。一些学者也把罗格泰姆称为是最早的一种爵士风格。

正由于新奥尔良为音乐家提供了大量的就业机会

以及丰富的文化融合，大量现成的音乐素材的存在，加上追求演奏风格多样性的冲动，最终锻造出了一种全新的音乐形式——爵士乐（Jazz）。

正是因为这样的背景，所以大多数爵士音乐史上的开拓者都是黑人。即使到当代，黑人音乐家在爵士音乐家中还是占绝大多数。

在这样的土壤中诞生的爵士乐，表现出以下一些独特的特征：

一、即兴——这种自发的、多样性的、独立的段落演奏手法是一些非洲音乐和大部分爵士乐的一个鲜明特点。

二、切分——这种节奏现象表现为重拍出现在非主拍上。尽管非洲音乐以显著切分闻名，但切分在欧洲音乐中也很常见。

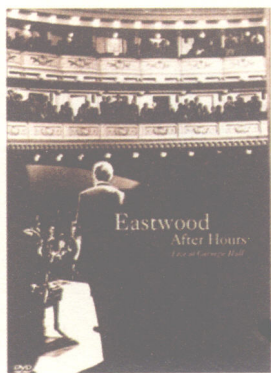
三、和声——尽管和声在非洲音乐中也存在，但是欧洲音乐为爵士乐提供了那些典型的和声行进。

四、乐器——早期的爵士乐团演奏中频繁地使用班卓琴，班卓琴是种地道的美国黑人乐器，由非洲的halam琴演化过来；同样，源自于欧洲的吉他也是常用的弦乐器之一；低音提琴也是源自于欧洲的一种爵士乐常用的乐器。早期爵士乐团中还大量使用小号、单簧管、长号、萨克斯等欧洲乐器。当然，笛子、木琴还有鼓，是来自西非的乐器。

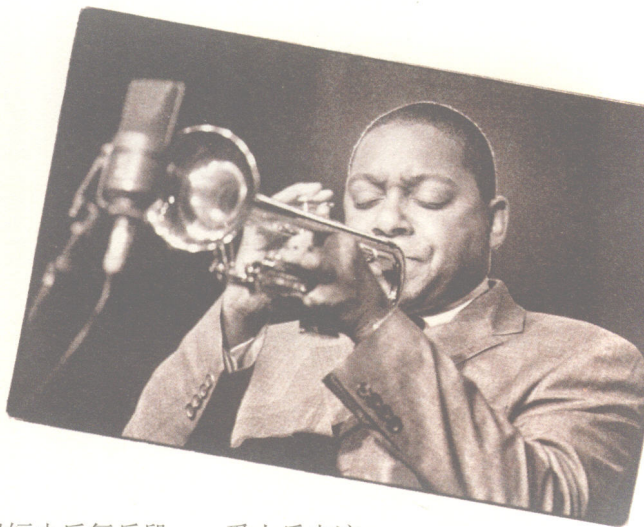
五、音量变化相对不大——爵士乐曲目的演奏通常开始、发展和结束时的音量是相同的，在演奏的力度上虽然有大小起伏，但总体来讲，音量没有欧洲音乐来得变化多端。

六、打击乐占突出地位——大多数的爵士乐团都有一位爵士鼓手，他演奏一套有很多相关配件的鼓，为音乐提供一个稳定的节奏同时也起到激发情绪的作用。

七、音色的粗糙度及质感——爵士鼓手有时候会在骑钹上放一串钥匙来增强声音的延续性或丰富声响的层次；爵士小号手和长号手有时候会以

“咆哮”的方式来演奏。这种追求音响效果变化的偏好，被认为是来自非洲的传统。

八、广泛使用短小反复乐段——爵士乐中这种手法的运用，对摇摆感的催生起到过重要的作用。

九、节奏存在多重结构——同时存在的不同节奏体系，为爵士乐提供了一种节奏上的兴奋点。爵士乐这种节奏上的多重结构，直接来自于爵士乐手们的创造力，它可以使听众内心产生一种奇特的张力。

十、独特的装饰音——爵士歌手和爵士器乐演奏者会在演唱或演奏时使用一些独特的装饰音，这种装饰音的特征明显起源于非洲音乐传统。

综上所述，别看现在爵士乐是知识分子的宠儿，当年却诞生于社会底层。所以，那些以为爵士乐太高深的人，大可不必心存敬畏、敬而远之。您不妨先放松自己，尝试着去听一听——究竟喜欢不喜欢，那就看缘分了。

