

插图本

西方

通俗音乐 欣赏指南

张乐心 编著

本书系统介绍了西方通俗音乐的五大类别、三十多种风格和一百多位重要代表人物。文字简明扼要，重点突出，配有丰富图片和著名歌曲的歌词原文，并附送CD光盘一张。

music

巨星风采.....

岁月流金.....

经典曲目.....

知识窗.....

经典专集.....

名歌金曲.....

宁夏人民出版社

插图本
西方

张乐心
编著

通俗音乐 欣赏指南

music

本书系统介绍了西方通俗音乐的
五大类别、三十多种风格和一百多位
重要代表人物。文字简明扼要，重点突出，
配有丰富图片和著名歌曲的歌词原文，
并附送CD光盘一张。

宁夏人民出版社

作者简介

张乐心,女,1976年生于内蒙古呼和浩特市,1999年毕业于中央音乐学院音乐学系。2002年获中央音乐学院西方音乐史专业硕士学位,现在该学院音乐学研究所工作。

图书在版编目(CIP)数据

西方通俗音乐欣赏指南/张乐心编著. —银川:
宁夏人民出版社, 2005.6

ISBN 7-227-02932-8

I. 西... II. 张... III. 通俗音乐—音乐欣赏—西方国家 IV. J605.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)
第033339号

出品人: 高伟

策划: 康琳 布鲁南

设计制作: 北京海岳阳光发展有限公司

朗冠图书策划中心

(E-mail: klgryh@public.bta.net.cn)

责任编辑: 王晓莺 布鲁南

图文编制: 刘春艳

责任制作: 赵升利

装帧设计: 羽人

西方通俗音乐欣赏指南

编著: 张乐心

出版发行: 宁夏人民出版社

(银川市北京东路139号)

印刷: 宁夏精捷彩色印务有限公司

开本: 720毫米×972毫米 1/16

印张: 13

字数: 180千字

彩图: 540幅

版次: 2005年6月第1版

印次: 2005年6月第1次印刷

印数: 6000册

ISBN 7-227-02932-8/J·217

定价: 32.00元(赠CD光盘1张)

版权所有 违者必究

前言

本书向读者朋友们系统地介绍了以欧美为中心的西方通俗音乐。它以不同音乐类别为切入点，以时间为经度，以风格为纬度，以演唱演奏者为重点，全面展示了包括爵士乐、乡村音乐、摇滚乐、轻音乐、音乐剧在内的30多种西方通俗音乐风格和100多位代表人物。

写作过程中，笔者对史实的叙述力求简明扼要、突出重点，同时又带有一定趣味性。为扫除不必要的阅读障碍，特别注意避免使用晦涩的学术语言，对必需的音乐专业术语也尽可能作出解释和说明。书中还配有丰富的图片和著名歌曲的歌词原文，以加深读者的感性认识。因此，即使是对音乐常识所知不多的普通读者，通过本书也能对西方流行音乐百年来的发展概貌有一个比较全面而又轻松的了解。当然，音乐是听觉的艺术，仅仅“纸上谈兵”是无法领略其中真味的。所以在每一种风格、每一位代表人物之后，都附有其“经典曲目”。读者如能结合历史背景找来唱片聆听，必可感受西方通俗音乐那神奇的魅力。

本书不但收录了爵士、乡村、摇滚等一般同类书籍都要涉及的音乐类别，对音乐剧亦有比较系统的介绍。笔者认为不论从产生过程、流传状态还是受众层

面、风格特点来看，音乐剧都应该划入“通俗音乐”，它是后者的一种较为复杂的形态。

也许是与少年时的经历有关，笔者虽以研究西方音乐史为专业，对中外通俗音乐却一直怀有浓厚兴趣，并做了一些爵士乐的研究工作。笔者认为，音乐只有在拥有聆听者的时候，才有其存在的价值。就这一点来说，音乐并不以结构的繁简、技术的难易而区分其高低贵贱。历经岁月的磨砺，仍然活在听众心中的音乐才是我们真正的精神财富。优秀的通俗音乐如同经典的严肃音乐一样，是值得被记载和研究的。另一方面，通俗音乐风格的变迁与社会文化、大众心理变化的联系，通俗音乐对社会的影响力，都比专业音乐来得更直接，也更密切。随着日益加快的全球化进程和传播技术的发展，这种联系和影响力已经越来越无法忽视。笔者真诚地希望，除了能让普通读者领略西方通俗音乐的魅力之外，本书还可以为加强我国通俗音乐的理论建设献出一份薄力。

在本书写作过程中，中央音乐学院的钟子林教授对全书结构、风格取舍等问题提出了极其宝贵的意见，笔者的家人与朋友也给予了许多支持，在此一并表示由衷的谢意！

目录

CONTENTS

目录

★ 爵士乐 7

新奥尔良爵士 (New Orleans
Jazz) 8

摇摆爵士 (Swing) 14

比包普 (Bebop) 26

冷爵士 (Cool Jazz) 32

硬包普 (Hardbop) 37

自由爵士 (Free Jazz) 40

融合爵士 (Fusion) 47

当代爵士乐大师 50

★ 乡村音乐 55

20 世纪 20 年代的早期乡村音乐 56

20 世纪 30 年代的美国西部音乐 60

20 世纪 40 年代的酒吧音乐和兰草
音乐 63

20 世纪 50~60 年代的纳什维尔
之声 69

20 世纪 70 年代的叛逆运动和乡村
摇滚 74

20 世纪 80 年代以后的乡村音乐 77

★ 摇滚乐 83

早期摇滚乐 84

20 世纪 60 年代的摇滚乐 93

英伦风潮 94

民谣摇滚 (Folk Rock) 102

迷幻摇滚 (Acid Rock) 108

20 世纪 70 年代的摇滚乐 115

艺术摇滚 (Art Rock) 116

重金属 (Heavy Metal) 121

华丽摇滚 (Glam Rock) 126

乡村摇滚 (Country Rock) 130

朋克摇滚 (Punk Rock) 134

20 世纪 80 年代以后的摇滚乐 139

新浪潮摇滚 (New Wave) 140

另类摇滚 (Alternative Rock) 144

当代著名摇滚乐队与歌星 148

★ 轻音乐和新世纪音乐

161

★ 音乐剧 171

早期音乐剧 (20 世纪 20 年代至第二次世界大战) 172

百老汇的黄金时期 (第二次世界大战后至 20 世纪 60 年代中期) 179

从辉煌到暗淡 (20 世纪 60 年代中期至 80 年代) 190

英国音乐剧的崛起 (20 世纪 80 年代以后) 198

爵士乐 *Jazz*

20

世纪初,在美国的新奥尔良,一种充满活力的音乐在黑人区的酒吧等娱乐场所流传。它由黑人和黑白混血的“克里奥尔人”创造,熔传统的黑人布鲁斯、拉格泰姆、美国军队铜管乐、欧洲古典音乐、拉丁音乐于一炉。它有很多即兴成分,节奏富于动感,器乐和声乐音色与古典音乐所要求的大相径庭——可暗哑也可嘹亮,可柔美也可硬朗,追求属于个人的特色。人们把这种火热的音乐叫做“爵士”。此后短短十多年,爵士乐以燎原之势传遍了整个美国,继而在世界各地广泛传播,并形成了多种不同的风格。

20年代的新奥尔良风格奠定了爵士乐的基本特征和即兴演奏的传统,但与后来的爵士乐把即兴集中在独奏者身上不同,新奥尔良风格是集体即兴演奏。乐队每个成员都在主题曲调及和声的基础上即兴演奏,因而这种风格的音乐往往具有复杂的复调织体。

30年代是爵士乐的黄金时期,摇摆风格风行一时,它采用大乐队编制,成员有十几人甚至更多。音乐经过精心编排,即兴较少,拍节清晰而富于动感。人们可以在节奏强劲的摇摆爵士伴奏下,翩翩起舞,彻夜狂欢,爵士乐演奏家成了受人崇拜的明星。

第二次世界大战的爆发阻断了爵士乐发展的脚步。战后,爵士乐手们热衷演奏一种叫做“比包普”的爵士乐。它与摇摆乐有很大差别:节奏与和声极为复杂,旋律支离破碎,强调演奏者即兴发挥,听众既没法跟着跳舞、也没法跟着哼唱,只能坐着静静地聆听。到了1948年至50年代中期,“比包普”占领了大部分的爵士乐唱片和演出市场。它使爵士乐开始脱离伴舞音乐的行列,越来越成为一种需要仔细品味和欣赏的音乐。

比包普风格只流行了短短几年,以它为基础发展起来的冷爵士和硬包普成为50年代中期以后爵士音乐的两大主流。冷爵士主要由白人演奏,可以说是一种“白人化的爵士乐”。它音色比较柔美,旋律动听,大量借鉴西方艺术音乐因素,听来含蓄内敛、精致淡雅。硬包普则出自黑人爵士乐手,并从布鲁斯和非洲音乐中汲取灵感,它强调爵士乐中的黑人因素,加重音乐的节奏,追求粗犷、猛烈而不加修饰的音响效果。

60年代,自由爵士的出现是继比包普以后爵士乐历史上的又一次革命。自由爵士提倡一种摆脱了旋律、和声、曲式束缚的全面即兴,将爵士乐的即兴演奏提高到前所未有的地位,这种创新始终影响着人们对现代爵士乐的探索。

自由爵士风行以后,爵士乐呈现出纷繁复杂的局势,出现了将爵士与摇滚相结合的融合爵士、包括各种试验性爵士乐的前卫爵士(Avant-garde Jazz)、80年代兴起的以温顿·马萨利斯为领军人物的新古典爵士等等。还有不少由于自身风格的多样性而很难归入某一风格中的著名演奏家,如比尔·伊文思(Bill Evans)、凯斯·加雷特等。

关于爵士乐的未来,没人能做出准确的预测。人们只知道,这种自由且活力无限的音乐尚有很大的发展空间,它会为人类的音乐宝库留下越来越多的珍贵财富。

新奥尔良爵士

New Orleans Jazz

新奥尔良是坐落在美国南部密西西比河畔的一座港口城市。它曾先后成为法国、西班牙的殖民地，19世纪初才成为美国的领土。经过一个世纪的发展，到19世纪末的时候，新奥尔良城已经成为一座繁荣热闹，汇集美国、欧洲、拉美各方文化，聚合各色人种的大城市。大大小小的舞厅、酒吧和色情场所随处可见，喜好热闹的新奥尔良人还养成了举办大型舞会和野餐会的风气，这些场面都需要有音乐来烘托气氛，新奥尔良城的娱乐性音乐由此得到了极大发展。由克里奥尔人（黑白混血儿）和黑人组成的乐队纷纷应运而生，这些乐队多以铜管乐器为主，不过，克里奥尔人乐队成员多受到过相对良好的教育，以演奏古典音乐和欧洲轻音乐为主，而黑人乐队成员多为刚获得解放的黑奴，很多乐队成员根本不识谱，他们以演奏传统黑人音乐和流行小曲为主，擅长简单的即兴。

1897年，为了整顿城市秩序，新奥尔良政府将城中分散各处的色情场所集中起来，建立了名为“斯托里维尔”（Storyville）的红灯区。斯托里维尔雇用了大量的职业乐师来演奏音乐，过去不相往来的克里奥尔人乐师和黑人乐师现在坐在一起演奏各种风格的音乐，并运用他们的智慧将乐曲随意加以改编融合。

新奥尔良爵士著名乐手

- 金·奥利弗（King Oliver, 1885~1938）
- 杰里·罗尔·莫顿（Jelly Roll Morton, 1885~1942）
- 西德尼·贝彻（Sidney Bechet, 1897~1959）
- 路易斯·阿姆斯特朗（Louis Armstrong, 1901~1971）

灯影交错、纸醉金迷，就在这样一场接一场无休无止的演奏中，爵士乐悄悄诞生了。它使用小号、长号，以及钢琴、班卓琴、鼓和贝斯等乐器，具有布鲁斯的韵味、欧洲的和声、大量轻快活跃的切分节奏，还有让人百听不厌的现场即兴演奏。

1917年8月至9月，新奥尔良的陆军和海军颁布了禁止在军营附近开设妓院的命令，“斯托里维尔”这个爵士乐最大的基地被封闭，不少乐师们一夜间丧失了经济来源。再加上南方的经济每况愈下，大批黑人到工业发达的北方寻求机会。于是许多新奥尔良的著名乐手如金·奥利弗、路易斯·阿姆斯特朗、杰里·罗尔·莫顿等人也随着黑人迁徙的浪潮去往北方芝加哥等地演出，并录制了一批爵士乐最早的唱片，从而将这种独特的音乐传到了全国。由于这些演奏爵士乐的乐师大多来自新奥尔良，人们就把他们带来的音乐称为“新奥尔良爵士”。

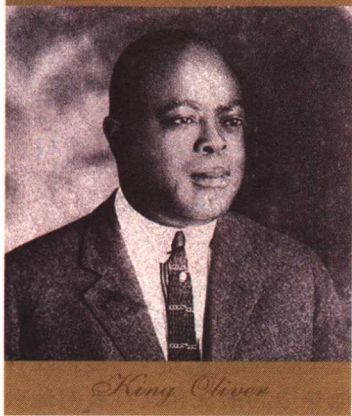
布鲁斯 Blues

布鲁斯这个词有广义和狭义之分。狭义的布鲁斯指的是一种结构与和声进行相对固定的曲调。广义的布鲁斯又名“蓝调”，是一种黑人音乐，19世纪末20世纪初开始在美国广泛流传，是爵士乐的重要来源之一。总的来看，布鲁斯较爵士乐而言更多地保留了黑人音乐的特点，有大量的滑音、复杂的切分节奏，速度大多较慢，歌词则描述艰难的生活、对爱的渴望等等，感情色彩浓烈。从产生直至今日，布鲁斯一直保持着独立的发展。

巨星风采

擅长：短号、
指挥

金·奥利弗是早期爵士乐第一位天皇巨星。他建立的“克里奥尔人”乐队是爵士乐历史上第

一支高水平明星制乐队。他本人也由于精湛的短号演奏技艺被誉为“短号之王”。

奥利弗出生于新奥尔良，少年时在一个管乐队中学会了吹奏乐器。在多年的实践磨炼中，奥利弗的技艺日渐提高，他可以惟妙惟肖地演奏出不同的音色，成为新奥尔良首屈一指的爵士乐手。

1918年，奥利弗来到北部的大城市芝加哥闯荡。他加入了比尔·约翰逊（Bill Johnson）的乐队，并很快站稳了脚跟，两年后成立了自己的“克里奥尔人”乐队，并渐渐将路易斯·阿姆斯特朗（短号）、琼尼·多兹（Johnny Dodds，单簧管）、莉莲·哈丁（Lillian Harden，钢琴）等高水平的演奏家收入麾下，使“克里奥尔人”乐队成为代表当时爵士乐最高水准的乐队。奥利弗和阿姆斯特朗的合作珠联璧合，声名远播，

金·奥利弗与他的伙伴们

金·奥利弗

1885~1938

金·奥利弗经典曲目

- 《太迟了》(Too Late)
- 《我不能停止爱你》(I Can't Stop Loving You)

吸引了大批普通听众，许多专业爵士乐手也常常特地赶来聆听他们的演奏，从中学习。在这个时期，奥利弗赢得了“国王”（King）的绰号，登上了事业的顶峰。

但“克里奥尔人”乐队的辉煌时期并不长，阿姆斯特朗等乐手们在成名后纷纷离开乐队，谋求新的发展。1924年，乐队被迫解散，奥利弗一度单枪匹马在乐坛闯荡。1925年，他又组织了一支乐队，试图续写辉煌，但发展并不尽如人意。与唱片公司的合约也出现问题，导致精心录制的唱片未能及时发行。不仅如此，他还拒绝了美国最著名的爵士乐酒吧“棉花俱乐部”的演出邀请，显而易见这是一个错误的决定，因为后来接受了邀请的“公爵”艾灵顿因这个演出机会大红大紫。

新组建的乐队成立4年后，奥利弗的领导地位被钢琴手路易·拉塞取代，奥利弗又一次面临没有固定乐队的窘境。此时他的演奏在大乐队风格逐渐流行的时代也显得陈旧而落伍，邀请他演出的乐队越来越少，曾经辉煌一时的奥利弗只好在一家舞厅当起了看门人。

1938年，52岁的奥利弗默默走完了一生，死后连购买墓地的钱都没有。

金·奥利弗经典专辑

唱片推荐

《金·奥利弗和他的乐队（1929~1930）》
(King Oliver & His Orchestra
1929~1930, JSP, 2002)

巨星风采

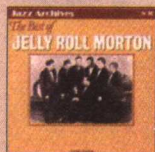
擅长：钢琴、
演唱

杰里·罗
尔·莫顿原名
费迪南·莫顿
(Ferdinand
Morton)，在
拉格泰姆向早
期爵士转变时
期发挥了重要

作用，是著名的爵士乐作曲家、钢琴家和歌手。

莫顿生于新奥尔良的一个克里奥尔人家庭，十几岁时就开始在夜总会演奏钢琴、吉他，演唱布鲁斯歌曲，并先后在南部各城市、乃至北部的洛杉矶、芝加哥等城市闯荡。由于夜总会是当时为中产阶级所不齿的色情场所，许多亲戚因此与他断绝了关系，但十分热爱音乐的莫顿在这里却如鱼得水。从1905年起，莫顿创作的优秀爵士乐作品相继问世，《爵士博士》(Doctor Jazz)、《黑底跺脚舞曲》(Black Bottom Stomp)成为许多乐队的保留曲目，1915年，《黑人布鲁斯》成为爵士乐史上第一部正式出版的作品。1923年至1924年，莫顿的一系列钢琴录音更是展示了他杰出的创作天赋和演奏技巧。1926年到1927年，他组织的“红热辣椒面”(Red Hot Pepper)乐队集中了基德·奥莱(Kid Ory，长号)、琼尼·多兹等一流演奏家，这段时期录制的唱片是莫顿最为优秀的代表作品。

杰里·罗尔·莫顿经典专辑

《杰里·罗尔·莫顿精选》
(The Best Jelly Roll Morton,
EPM, 1996)

杰里·罗尔·莫顿

1885~1942

杰里·罗尔·莫顿经典曲目

- 《黑底跺脚舞曲》(Black Bottom Stomp)
- 《爵士博士》(Doctor Jazz)

30年代初，莫顿的事业走向下坡，他的音乐被认为跟不上大乐队的潮流。此外，爱自吹自擂的习气，也使他身边的朋友和支持者对他敬而远之。他长期没有录音和演出合同，最后只能在下等酒吧以演奏钢琴为生。

1938年，一位学者阿兰·罗麦克斯在为美国国会图书馆收集民间音乐资料时，找到了莫顿。莫顿滔滔不绝地为他讲述了自己的传奇经历，并惟妙惟肖地弹奏出几位爵士乐演奏高手的著名作品，其才华让罗麦克斯颇为敬佩。他们的谈话和演奏被录制成唱片，即著名的《莫顿国会图书馆录音》，这张唱片成为研究早期爵士乐的珍贵史料。

1939年，莫顿来到纽约进行了一些演出和录音活动，想再有所作为。但评论界对此反应冷淡，唱片的销量也不好。几年后，郁郁不得志的莫顿离开了人世，没有来得及赶上新奥尔良爵士乐的再次复兴。

“红热辣椒面”乐队演出现场

巨星风采

Sidney Bechet

擅长: 高音萨
克斯管、单簧
管

西德尼·贝彻

1897~1959

西德尼·贝彻经典曲目

- 《三人布鲁斯》(Blues in Thirds)
- 《夏日时光》(Summer Time)

在早期爵士大师中，西德尼·贝彻是艺术生命力最为持久的几位之一。早在20世纪20年代，他就已经成为爵士乐界备受崇敬的人物，经过30年代初的一段沉寂，40年代他又成为新奥尔良爵士乐复兴运动的中坚力量，被人尊称为“教皇”。他一生的荣辱兴衰都与爵士乐紧紧联系在一起。

贝彻出身于新奥尔良的克里奥尔人家庭。童年时候便开始学习单簧管，并显露出不凡的音乐天赋。1914年他跟随阿姆斯特朗进行全国巡演。1917年，贝彻来到芝加哥，参加了威廉·马瑞安·库克(Will Marion Cook)的乐队，赢得了“天才艺术家”的美誉。在一次去欧洲的巡演途中，一家商店出售的高音萨克斯管引起了他的注意，试吹后，他惊喜地发现这种乐器的音色很适合运用到爵士乐中，于是当即将其买下。贝彻带有颤音的萨克斯演奏迅速征服了听众，从此，萨克斯管这种声音独特的乐器就逐渐成为爵士乐队中最具代表性的组成部分。

从20年代起，贝彻频繁往返于欧洲和美国之间。他先后与路易斯·阿姆斯特朗、“公爵”艾灵顿·约翰尼·霍金斯(Johnny Hawkins)、厄尔·海恩斯(Earl Hines)等爵士乐演奏名家有过精彩的合作，并在英、法、俄等多个国家游历，在爵士乐界取得了令人尊敬的地位。30年代，摇摆爵士的兴起把贝彻推出了爵士乐舞台的中心。他开了一家裁缝店，经常在店中与一些技艺高超的乐手们举办精彩的即兴演奏会。1938年，贝彻东山再起，演奏的《夏日时光》

(Summer Time)成为红极一时的热门乐曲，他还与蓝鸟公司签约，录制了不少精彩的曲目。不过，由于过于恃才傲物，贝彻的人缘并不好。无论是排练还是演出，他总要占据主导地位，其他乐手则在不知不觉中成为他的陪衬，连唯一的学生鲍勃·威尔波也用“偏执狂”来形容他。

在生活中，贝彻多年来是非不断，他的经历充满传奇色彩。他曾秘密到过苏俄时期的莫斯科，教一位政治高层人物吹萨克斯；由于涉嫌强奸案和参与枪战，他曾被英、法政府驱逐出境；他的感情经历也极为丰富多彩，先后与传奇黑人舞蹈家约瑟芬·贝克(Josephine Baker)、布鲁斯歌后贝西·史密斯(Bessie Smith)有过恋情。

1949年，贝彻返回巴黎参加爵士音乐节，曾经驱逐过他的法国政府摒弃前嫌，对他给予贵宾级的接待，深受感动的贝彻遂定居法国，继续频繁的录音和演出活动。1959年他逝世后，法国政府为他塑像以资纪念。

西德尼·贝彻经典专辑

《传奇的西德尼·贝彻》
(The Legendary Sidney Bechet,
Bluebird RCA, 1988)

《西德尼·贝彻精选》
(The Best Of Sidney Bechet, Blue
Note, 1994)

唱片推荐

巨星风采

Louis Armstrong

路易斯·阿姆斯特朗

1901 ~ 1971

擅长：小号、
短号

路易斯·阿姆斯特朗可以说是爵士乐的一代宗师。在20世纪的20至60年代，不论爵士乐的风格如何变迁，

阿姆斯特朗凭借出神入化的小号演奏技巧、沙哑却韵味十足的歌喉、嘻笑滑稽的表演，总能使自己立于不败之地。虽然一些人指责他在40年代以后的音乐没有太大发展变化，但事实证明，他对促进早期爵士乐艺术水准的提高，以及将爵士乐推广到大众等方面作出了极大贡献。

阿姆斯特朗出生在新奥尔良西区的一个黑人贫民窟中，由母亲抚养长大，生活极度贫困。也许是天性使然，阿姆斯特朗童年就喜欢音乐，教堂和街头是他接受音乐启蒙的最好场所。1912年除夕夜，为了庆祝节日，他用一把捡来的枪对天开火，因此被送进了少年教改院。不过在这里，阿姆斯特朗生平第一次有了接触乐器的机会——在教改院的乐队中学习吹奏短号。他进步神速，很快成为乐队中的尖子乐手。

两年后阿姆斯特朗离开教改院，开始职业演奏员的生活。他辗转于新奥尔良地区的各个爵士乐队，技艺逐渐趋于成熟。1922年，著名爵士乐演奏家，同样来自新奥尔良的金·奥利弗，邀请他到自己的乐队“克里奥尔人”（The Creole）中担任短号手。克里奥尔人是一支水平极高的新奥尔良风格的乐队，在这里，阿姆斯特朗的演奏技艺突飞猛进，不久，他跻身于优秀爵士乐演奏家的行列。

1924年秋天，阿姆斯特朗离开克里奥尔人乐队，加盟纽约人弗莱彻·亨德森（Fletcher Henderson）领导的爵士乐大乐队。阿姆斯特朗

路易斯·阿姆斯特朗经典曲目

- 《西区布鲁斯》（West End Blues）
- 《我沉浸在爱的情绪中》（I'm in the Mood for Love/You are my Lucky Star）
- 《多么精彩的世界》（What a Wonderful World）

精湛的演奏技巧和源源不绝的精彩即兴演奏让同伴们大为倾倒，以至于乐队一改整体配合的风格，大大加重了阿姆斯特朗即兴独奏的分量。调整后的乐队取得了轰动式的成功，对整个纽约爵士乐界产生了巨大冲击，乐手们纷纷效仿阿姆斯特朗的演奏风格。

1925年，阿姆斯特朗回到芝加哥，和基德·奥莱、强尼·塞尔等人录制了他最重要的代表作《热五》（Hot Fives）和《热七》（The Hot Seven）。这套含有60多首乐曲的唱片，淋漓尽致地体现了他卓越的演奏技巧和充满灵感的即兴演奏才能，是爵士乐史上备受推崇的精品。

此后不久，阿姆斯特朗从短号改吹音色相近，但音域更为宽广、表现力更强的小号，并开始尝试演唱。他的歌喉沙哑，演唱中时常夹杂着

阿姆斯特朗的演奏幽默而热情

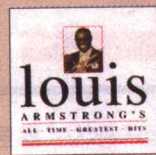
路易斯·阿姆斯特朗经典专辑

《多么精彩的世界》
(What a Wonderful World, Decca, 1968)

《又见埃拉和路易斯》
(Ella and Louis Again, Polygram, 1990)

《路易斯·阿姆斯特朗劲歌》
(All Time Greatest Hits Of Louis Armstrong, MCA, 1994)

《热五和热七 (1-3)》
(Hot Fives and Seven, Vol. 1-4, JSP, 1998)

喊叫,听起来有浓厚的布鲁斯韵味,和他的演奏一样受到听众的热烈欢迎。

1928年,阿姆斯特朗在萨伏伊舞厅五重奏乐队中演出,乐队尝试减弱长号和短号的分量,而将小号 and 钢琴放在突出的位置,这对后来的爵士乐发展有很深的影响。他们录制的《比那还要热》(Hotter than That)、《西区布鲁斯》(West End Blues)等曲目成为最为热门的爵士乐曲。

20世纪30年代,特别是1935年以后,在经纪人乔·格拉塞(Joe Glaser)的安排下,阿姆斯特朗突破单纯的乐手和歌手的身份,接演了百老汇音乐剧和多部电影,还出了一本自传。同时,他继续在全国各地频繁演出,不断地与不同的乐队合作。这种全面出击很快换来了丰硕的成果,阿姆斯特朗成了美国家喻户晓的明星,他轻松幽默的形象妇孺皆知。这期间他演奏演唱的大量歌曲如《中国城,我的中国城》(Chinatown, My Chinatown)、《肉体 and 灵魂》(Body and Soul)、《我沉浸在爱的情绪中》(I'm in the Mood for Love/You are my Lucky Star)等,都受到听众的喜爱。阿姆斯特朗还将足迹扩展到美国以外的欧洲,所到之处均受到热烈欢迎,对普及爵士乐起到了重要作用。

40年代中期以后,阿姆斯特朗的音乐没有太大突破,风格趋向流行乐。但他仍旧是演艺界的活跃人物。歌曲《你好,多莉》(Hello Dolly)、《多么精彩的世界》(What a Wonderful World)等都在排行榜上取得佳绩。随着比包普风格的盛行,阿姆斯特朗解散了大乐队,成立了规模较小的“全明星”乐队。但他的音乐并未转向比包普风格,而是重新捡起了新奥尔良风格。在乐队成员的努力下,一度销声匿迹的新奥尔良爵士乐重新赢得了乐迷喜爱。此外,他与女歌手埃拉·费茨杰拉德合作的不少重唱歌曲也取得不错反响。60年代,他还被美国政府任命为“文化大使”,到世界各地演出,宣传推广爵士乐文化。

1971年7月6日,阿姆斯特朗因心脏病在纽约逝世。

拉格泰姆 Ragtime

19世纪末20年代初流行于美国的一种音乐,是爵士乐的主要来源之一,第一次世界大战以后逐渐衰落。

开始,拉格泰姆是为一种叫做“饼步舞”(Cakewalk)的集体舞蹈伴奏的乐队音乐,后来发展为以钢琴演奏为主。演奏者用左手弹奏有稳定节拍的和弦,右手演奏较快的复杂旋律,音乐带有强烈的切分节奏。生于1868年的黑人乐手斯科特·乔普林(Scott Joplin)就是一位卓越的拉格泰姆演奏家和作曲家。

摇摆爵士

Swing

20 世纪 20 年代新奥尔良爵士乐的繁荣很大程度上依赖于唱片业的兴起和发展,当时,芝加哥是唱片工业的中心。许多爵士乐唱片在这里的商店或流动售货亭出售,从而把爵士乐带到美国的各个角落。但好景不长。1929 年,美国陷入了一场严重的经济危机,再加上新兴的广播行业的竞争,唱片业损失很大,销售额一落千丈,许多唱片制作公司纷纷破产。同时,不少依靠有钱顾客生存的夜总会也难以维持,被迫关门,新奥尔良风格的小型乐队从此衰落。

纽约的音乐情况一向与新奥尔良、芝加哥有所不同,那里盛行大型的伴舞乐队,需要雇用爵士乐师。于是大批失业的乐师把目光投向了纽约。20 年代,弗莱彻·亨德森组建了一支十人爵士乐队,他希望乐队中的爵士味道更多些,便请来了路易斯·阿姆斯特朗担任独奏手,而阿姆斯特朗的风格又迫使亨德森调整整个乐队的风格来与之相适应,这样一种齐奏与独奏相结合的大乐队爵士乐逐渐形成了。亨德森的乐队陆续带动了許多类似乐队的产生。其中,30 年代白人黑管乐师班尼·古德曼组建的乐队获得了巨大的成功。古德曼淡化了亨德森乐队中的非洲风格,但同时又保留了新奥尔良爵士特有的摇摆感,他的音乐有讲究的音色和精致的配器,节奏和音响都很强

独树一帜的“伯爵”贝西乐队

摇摆爵士著名歌星与乐手

- 班尼·古德曼 (Benny Goodman, 1909~1986)
- “公爵”艾灵顿 (Duke Ellington, 1899~1974)
- 考特·贝西 (Count Basie, 1904~1984)
- 莱斯特·扬 (Lester Young, 1909~1959)
- 科尔曼·霍金斯 (Coleman Hawkins, 1904~1969)
- 埃拉·费茨杰拉德 (Ella Fitzgerald, 1918~1966)
- 比莉·霍乐黛 (Billie Holiday, 1915~1959)
- 范茨·沃勒 (Fats Waller, 1904~1943)
- 纳特·金·科尔 (Nat King Cole, 1919~1965)

烈,非常适合跳舞。人们把这种音乐称为“摇摆乐”。30 年代中期,美国开始从经济危机中摆脱出来,1933 年又取消了禁酒令,青年一代沉迷于享乐,古德曼乐队的音乐正好迎合了年轻白人的口味。1935 年 8 月,乐队在洛杉矶的帕罗马舞厅 (Palomar Ballroom) 演出,跳舞者们非常喜爱这种音乐,踏着节拍跳了个通宵。大型爵士乐队及其演奏的摇摆乐从此一炮而红。

摇摆乐吸引了无数爱好者,是当时最流行的音乐。古德曼等摇摆乐师成为众多的年轻白人观众的崇拜偶像。“美国青年整天排队买票听摇摆音乐,尾随着乐队从一个剧场到另一个剧场;还热衷于搜集所崇拜的摇摆乐大师的照片。”这是对摇摆乐盛行的那个时代的真实写照。

继古德曼的乐队以后,“公爵”艾灵顿乐队更是将大乐队的艺术水准带到了全新的高度。“伯爵”贝西乐队则以独特的片断重复手法独树一帜。格连·米勒 (Glenn Miller) 和阿提·肖 (Artie Shaw) 的乐队也曾红极一时。此外,一大批技艺精湛的演奏和演唱明星也宛若群星闪烁,萨克斯手科尔曼·霍金斯、莱斯特·扬,钢琴手范茨·沃勒,歌手埃拉·费茨杰拉德、比莉·霍乐黛等都是成千上万爵士乐手中的佼佼者,其风采将永载爵士史册。

巨星风采

Benny Goodman

擅长：指挥、
单簧管

班尼·古德曼和他的乐队使摇摆乐如野火燎原般传遍全美各地，成为美国大众音乐的主流，古德曼也当之

无愧地得到了“摇摆之王”的称号。

古德曼生于芝加哥，11岁开始学习单簧管，一年后就公开演出。1929年，他与“五便士乐队”录制了许多唱片，并举办多场演奏会，与科尔曼·霍金斯等爵士乐高手们互相切磋交流。

1934年，古德曼组织了自己的乐队，并在一个极受欢迎的广播节目“让我们跳舞吧”中演奏，这成为古德曼乐队走红全国的开始。他们演奏的《让我们跳舞吧》(Let's Dance)家喻户晓，日后成为乐队演出的固定开场曲目。古德曼还邀请到杰出的爵士作曲家弗莱彻·亨德森加盟，使乐队的曲目和乐器编排更加动听而精致。

班尼·古德曼经典专辑

唱片推荐

《班尼·古德曼 1938 年卡内基音乐厅音乐会现场》
(Benny Goodman : Live at Carnegie Hall Jazz Concert, 1938-Complete, Legacy, 1950)

《班尼·古德曼 Hi-Fi》
(Benny Goodman in Hi Fi, Blue Note, 1954)

班尼·古德曼

1909~1986

班尼·古德曼经典曲目

- 《让我们跳舞吧》(Let's Dance)
- 《唱、唱、唱》(Sing Sing Sing)
- 《恒河月光》(Moonlight on the Ganges)

1935年，古德曼与钢琴手泰迪·威尔森(Teddy Wilson)、鼓手基尼·克鲁帕(Gene Krupa)组成三重奏组。他有时也和大乐队一起到各地巡回演出，受到听众特别是青少年的欢迎。当年8月21日，古德曼及其乐队在洛杉矶帕罗马舞厅演出。疯狂的听众几乎酿成一场骚乱，这场演出掀开了爵士乐“摇摆时代”的序幕。

此后古德曼步入了他艺术生涯的黄金时期，直到第二次世界大战之前，他的乐队一直是最受欢迎的乐队之一。1938年，乐队在卡内基音乐厅举办了专场演出，一种出身于黑人区低级酒吧的音乐终于得以在“高雅”的音乐厅演出，这无疑是爵士乐历史上具有特殊意义的一幕。

这之后，队中数名骨干相继离开，乐队的处境一度岌岌可危。古德曼及时请来电吉他手查理·克里斯蒂安(Charlie Christian)，之后又不断聘请有实力的乐手，终于使乐队保持了声望不坠。不过，40年代中期以后，“比包普”已经成为爵士乐的主流。1946年，古德曼解散了大乐队，组织了七人乐队尝试演奏比包普风格。

从20世纪50年代开始，古德曼逐渐淡出乐坛。80年代初他曾经组织了一支大乐队。但几年后，班尼·古德曼就逝世于美国纽约。

古德曼的演奏活力十足

巨星风采

Duke Ellington

擅长：钢琴、乐
队指挥

艾灵顿是爵士乐历史上的巨人。他不仅具有卓越的钢琴演奏才能，还是一名杰出的指挥家、作曲家和编曲家，多年来创作演出

出了近两千首作品，录制发行的唱片超过数百张。不仅如此，他还具有良好的组织和宣传才能，使得他所领导的乐队在风云变幻的爵士乐坛保持了长久的活力，在近半个世纪的时间里始终是美国乃至欧洲最具知名度、最受欢迎的爵士乐队之一。

艾灵顿原名爱德华·肯尼迪·艾灵顿(Edward Kennedy Ellington)，生于华盛顿，父亲是白宫的管家。由于家境富裕，艾灵顿从小就受到良好的教育，7岁开始学习钢琴。后来他被爵士乐的魅力吸引，决定将之作为自己的终身事业。18岁时，艾灵顿举办了首次个人音乐会。虽然当时他只是个无名小卒，但由于在宣传上讲究策略，音乐会出人意料地取得了不错的效果。

20世纪20年代，艾灵顿在不同的乐队演奏，磨炼自己。由于气质优雅、风度翩翩，人们都称他为“公爵”(Duke)。很快，他就组建了自己的“华盛顿人”乐队，并先后引来西德尼·贝彻等著名乐手加盟。1927年，艾灵

“公爵”艾灵顿

1899~1974

“公爵”艾灵顿经典曲目

- 《克里奥尔狂想曲》(Creole Rhapsody)
- 《靛蓝色的情绪》(Mood Indigo)
- 《孤寂》(Solitude)
- 《缎子洋娃娃》(Satin Doll)
- 《远东组曲》(The Far East Suite)

顿乐队与著名的棉花俱乐部签约，在这里，艾灵顿建立起一种独特的“丛林风格”，即用乐器演奏出非洲原始丛林中的效果，引来无数效仿者。他们的音乐被录制成广播节目向全国播出，《东圣路易斯再见》(East st. Louis Toodle-oo)等乐曲极受欢迎，艾灵顿很快在全国走红。

30年代至40年代中期以前，艾灵顿乐队高手云集，声誉鼎盛，队内拥有小号手库蒂·威廉斯(Cootie Williams)、萨克斯手约翰尼·霍奇斯(Johnny Hodges)、歌手艾维·安德森(Ivie Anderson)等一批一流的演奏演唱家。艾灵顿的创作和编曲既保持了爵士乐特有的即兴灵气，

充分发挥出每个人的演奏特色，又有事先精心安排好的音色和织体变化，达到很高的水平。以至于有人说艾灵顿使用的最得心应手的乐器不是钢琴而是他的乐队。乐队录制演出了大批优秀的作品，如《克里奥尔狂想曲》(Creole Rhapsody)、《靛蓝色的情绪》(Mood Indigo)、《节奏中

艾灵顿领导的乐队对爵士乐产生了深远的影响