

赏乐绘本系列

爵士乐

滕矢初 审订

爵士乐

文 米塞佩·维格纳

图 博尼-皮耶里-克里同工作室

翻译 萧 芳

浙江人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

爵士乐 / (意) 米塞佩·维格纳 (Guiseppe Vigna) 著;
萧芳译. - 杭州: 浙江人民出版社, 2003.4
(赏乐绘本)
书名原文: Jazz
ISBN 7 - 213 - 02515 - 5

DoGi

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字: 11-2002-108号

I. 爵... II. ①维...②萧... III. 爵士乐 - 音乐欣赏
IV. J618

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第094530号

Copy right © 1999 by DoGi S.P.A. Florence, Italy

本书中文简体字版由意大利 DoGi S.P.A. 授权浙江人民出版社独家出版发行。

版权所有, 不得翻印复制

爵士乐

文/米塞佩·维格纳

图/博尼-皮耶里-克里同工作室

翻译/萧芳

出版发行: 浙江人民出版社
(杭州体育场路347号)

责任编辑: 陈巧丽 朱丽芳

责任校对: 叶宇

责任出版: 刘彭年

经 销: 浙江省新华书店

印 制: 深圳中华商务联合印刷有限公司

开 本: 889×1194毫米 16 开

印 张: 4

字 数: 8万

插 页: 5

版 次: 2003年4月第1版 2003年4月第1次印刷

书 号: ISBN 7 - 213 - 02515 - 5

定 价: 35.00元

序

去年初秋，浙江人民出版社的同志找到我，请我审订他们即将出版的从意大利引进的赏乐绘本系列图书。拿到原文版及译文初稿随手翻看，渐渐为它所吸引，竟至爱不释手，脱口而出，“这套书将影响人的一生”。

我在国外的時候，曾经与一些青年人聊天，问起年少时对他们影响至深的物品都是些什么，曾以为会是童年时代的玩具之类的物品，可大多数人的回答却是父母赠予的书。其中一个青年拿出他随身携带着的那本书给我看，封面已经十分破旧，边角都起毛翻边了，他依然不舍得扔弃。可见好书给人的影响是终身的。

音乐，是人类共同的语言。这套赏乐绘本基本涵盖了音乐的各个门类：《巴赫和巴洛克音乐》、《肖邦和浪漫乐派》、《莫扎特和古典乐派》、《贝多芬和古典时代》、《爵士乐》、《世界音乐》、《摇滚乐》、《歌剧》。让我们通过这套书走进音乐的世界。

我始终认为，搞音乐的人首先要懂历史，其次应该了解音乐家生活的那个时代的社会背景，然后对那个时代的文学、绘画、雕塑、戏剧等艺术，应做到了如指掌。这套赏乐绘本在这点上做得很到位，书中谈论一个音乐家，不仅仅介绍他的生平，还介绍他所处的时代背景、他同时代的艺术家、当时的社会环境以及那个时代所发生的大事，无论是音乐界的还是社会上的都有所涉及。它避免了以前一些书孤立地谈论音乐，而较少涉及时代社会人文知识的弊病。艺术是相通的，与世隔绝、空中楼阁般地去谈论音乐，是肤浅的。举个例子，《肖邦和浪漫乐派》这本书，里面就不仅仅是介绍肖邦的生平与音乐创作，还涉及1820—1850年间的席卷欧洲的革命浪潮，还有与他同时代的浪漫派音乐家帕格尼尼、李斯特等人。这样的介绍就有助于读者深刻地、全方位地了解肖邦。正所谓“时势造英雄”，什么样的时代产生什么样的音乐家。为什么17世纪末18世纪上半叶会出现巴赫这样的音乐巨匠，而肖邦这样的浪漫派音乐家为什么会产生在19世纪？读了这本书，读者会对这个问题有更深刻的了解。

如今，生活节奏越来越快，人们需要轻松些的阅读。这套赏乐绘本最吸引人的还有它的巨幅彩绘。这些彩绘十分形象地再现过去的历史场景。读这套书，我们可以与贝多芬一起经历法国大革命；与肖邦一起见证浪漫主义文学的“狂飙运动”；看一看巴赫当年合唱团的编制是怎样的；流连忘返于莫扎特歌剧上演的富丽堂皇的剧院；在爵士乐的氛围中亲眼目睹黑人的苦难经历；近距离了解猫王、披头士这样的摇滚青年；在世界各地瑰丽风景中聆听奇异的民族音乐；在世界闻名的歌剧院中坐坐，感受当年歌剧上演的氛围……这样一套书，孩子读它不觉深，博士读它不觉浅。

生命的河流惟有音乐贯穿，才能展现出金色的光芒。我相信，通过这套书我们可以一窥音乐殿堂深处的无限风光。

在这个音乐的季节，让我们先用眼睛来欣赏音乐吧！

滕矢初 2002.12.12 於京

阅读指南

每个跨页为一个主题，讲述爵士乐发展过程的社会环境、文化、历史背景、代表性人物、使用的乐器，以及一些历史上重要的时刻。每个主题由左上方的主文(1)与中间

的大幅插画来呈现。左右两边的长条文章(2)则是针对主题讲述有关人物、事件方面的背景。此外还通过照片、当时的印刷品、肖像画等，供读者深入了解爵士乐。

鸣谢

ABBREVIATIONS: t: top / b: bottom / c: center / r: right / l: left

ILLUSTRATIONS: The illustrations in this volume are new and original. They have been realized upon project and supervision of DoGi spa, which owns its copy-right.

DESIGNING by Studio Boni-Pieri-Critone, Lucia Mattioli, Armando Ponzecchi, and Alessandro Rabatti

COVER by Luciano Crovato and Gianni Mazzoleni (center) and Luigi Critone

LIST OF REPRODUCTIONS:

DoGi spa has done its best to discover possible rights of third parties. We apologize for any omissions or mistakes that might have occurred, and we will be pleased to introduce the appropriate corrections in the later editions of this book. We would like to thank the Library of North American History and Literature at the History Department of the University of Florence.

(The works reproduced in their integrity are followed by the consonant t; those partially reproduced are followed by the consonant p.)

61 Anonymous, *View of French Cape and the Boat Le Marie Seraphique of Nantes*, end of 1700, watercolor (NANTES, MUSÉE DES SALORGES) p; 6tr Anonymous, *The Slave Trade*, engraving (IGDA-RIZZOLI, MILAN) t; 7d E. Jahn, *The First Battle of Bull Run in the Civil War*, print from Esion's Civil War (PHOTO MARY EVANS PICTURE LIBRARY, LONDON) t; 8d *A Cotton Flower*, colored engraving (PHOTO MARY EVANS PICTURE LIBRARY, LONDON) t; 11tr *A Troupe of Minstrels*, early 1900s (ARCHIVE

DoGi, FLORENCE) p; 12t Robert Johnson (DIME STORE PHOTO) p; 13d Bessie Smith (ARCHIVE NORDISK) p; 13tr *Sheet Music of Maple Leaf Rag* by Scott Joplin (ARCHIVE ALVAR) t; 14bl *A Riverboat*, colored lithograph (ARCHIVE CURRIER & IVES) t; 14tr *King Oliver* (IGDA, MILAN) t; 15tr *A Street in Storyville* (ARCHIVE MAX JONES) p; 16d Louis Armstrong (RCS-IGDA, MILAN) p; 17tr Bix Beiderbecke (ARCHIVE MAX JONES) t; 18d *Jelly Roll Morton* (ARCHIVE ALVAR) p; 18bl Cover of the edition *Hot Jazz* by Jelly Roll Morton (PHOTO FEDERICO GONZALES) p; 19tr Fletcher Henderson (FBA, MILAN) p; 20t *Alcoholic beverages confiscated at Luigi's*, January 1923 (PHOTO MUSEUM OF THE CITY OF NEW YORK, NEW YORK) t; 21tr George Gershwin (PHOTO MICHAEL OCHS ARCHIVES/REDFERNS, LONDON) t; 21br F. Scott Fitzgerald, circa 1925 (SNAP PHOTO/JR/GRAZIA NERI, MILAN) p; 22t *Cotton Club* (PHOTO JAZZ MUSIC; RUSCONI PUBLISHER) t; 23d *Cab Calloway* (PHOTO ROLF DAHLGREN) p; 23tr *Fats Waller* (FRANK DRIGGS COLLECTION) t; 23tr Duke Ellington (FRANK DRIGGS COLLECTION) p; 24d *Django Reinhardt* (FRANK DRIGGS COLLECTION) p; 25tr Sidney Bechet (PHOTO BERYLE BEMOEN) t; 26t *Count Basie* (ARCHIVE BARAZZETTA) t; 27d Lester Young (PHOTO FBS, MILAN) p; 27tr Roy Eldridge (FRANK DRIGGS COLLECTION) p; 27tr Cover by Billie Holiday at *Jazz at the Philharmonic* (CLEF RECORDS) t; 27br Art Tatum (FRANK DRIGGS COLLECTION) p; 29tr Benny Goodman (IGDA, MILAN) p; 29b *Carnegie Hall*, engraving, Alfred Scott Publisher (CARNEGIE HALL ARCHIVES, NEW YORK) t; 30d *Baby Dodds* (PHOTO JAZZ MUSIC; RUSCONI PUBLISHER) p; 31tr *Kenny Clarke* (PHOTO HERMAN LEONARD) p; 31br

Elvin Jones (PHOTO BRIAN FOSKETT) p; 31bl Jo Jones (PHOTO VERNI C. OAKLAND) p; 32t Coleman Hawkins (FBS, MILAN) p; 33tr Cassandra Wilson (PHOTO EBET ROBERTS/REDFERNS, LONDON) t; 34d Billie Holiday (PHOTO WILLIAM GOTTILIEB/REDFERNS, LONDON) p; 34tr Carmen McRae (PHOTO JAZZ MUSIC, RUSCONI PUBLISHER) t; 35tr Frank Sinatra (RCS-IGDA, MILAN) p; 35tr Louis Armstrong (ARCHIVE RBA-POGGI, MILAN) p; 36t Glenn Miller (PHOTO GIAN CARLO RONCAGLIERE) p; 37d *The Allies' Victory*, 1943, Naples (PHOTO ROBERT CAPA/AGENZIA CONTRASTO, ROME) t; 37tr Original V-Disc Collection Cover (RUSCONI PUBLISHER) t; 38d Charlie Parker (ARCHIVE RBA, MILAN) p; 38tr Charlie Christian (FRANK DRIGGS COLLECTION) p; 39tr Dizzy Gillespie (FBS, MILAN) p; 39b Bud Powell (PHOTO VAL WILMER) p; 40d Elvis Presley (ARCHIVE CURCIO, ROME) p; 40b Keith Richards (ARCHIVE CURCIO, ROME) p; 41d Ray Charles (PHOTO DAVID REDFERN/REDFERNS, LONDON) t; 41tr James Brown (PHOTO DAVID REDFERN/REDFERNS, LONDON) t; 42t *The Quartet of Gerry Mulligan and Chet Baker* (ARCHIVE RBA, MILAN) p; 42bl *The Modern Jazz Quartet* (PHOTO HERMAN LEONARD) p; 43tr Lennie Tristano (PHOTO BOB PARENT) p; 44d *Collection of Records* (PRIVATE COLLECTION, FLORENCE) t; 47tr Cover of the Edition *Ellington at Newport* (CBS JAZZ MASTERPIECES) t; 48d Sonny Rollins (MOSAIC IMAGES) p; 48tr Art Blakey (FBS, MILAN) p; 48b Bill Evans (PHOTO DAVID REDFERN/REDFERNS, LONDON) t; 49tr Thelonious Monk (PHOTO BRIAN FOSKETT) p; 50d Charles Mingus (PHOTO GIANCARLO RONCAGLIA) p; 51 Cover of the edition *We*

Insist! Max Roach's Freedom Now Suite (AMIGO MUSIKPRODUKTION; PHOTO HUGH BELI) t; 52d Ornette Coleman (PHOTO ELIGIO PAONI/AGENZIA CONTRASTO, ROME) t; 52c Eric Dolphy (IGDA, MILAN) p; 52tr Archie Shepp (CHARLIE RECORDS LTD, LONDON) p; 53d Sun Ra (PHOTO GENNARO CILENTO) p; 53tr Malcolm X (PHOTO EVE ARNOLD/MAGNUM/AGENZIA CONTRASTO, ROME) t; 53tr John Coltrane (PHOTO VAL WILMER) p; 54t Jimi Hendrix (PHOTO ROBERT KNIGHT/REDFERNS, LONDON) p; 55tr Miles Davis (IGDA, MILAN) p; 56d Anthony Braxton (PHOTO STORYVILLE RECORDS) p; 56c Steve Lacy (PHOTO PAOLA BENS) p; 56b *Art Ensemble of Chicago: Famoudoudon Moyo* (PHOTO JOAN HACKETT) t; 57tr Henry Threadgill (PHOTO JULES ALLEN) p; 58d Scene from the movie *The Cotton Club* by Francis Ford Coppola (ZOETROPE/ORION/THE KOBAL COLLECTION, LONDON) t; 58tr Keith Jarrett (PHOTO ELENA CARMINATI) p; 59d Pat Metheny (PHOTO GUIDO HARARI/AGENZIA CONTRASTO, ROME) t; 60c Wynton Marsalis (PHOTO ELENA CARMINATI) p; 60b Don Byron (PHOTO ANTHONY BARBOZA) t; 61tr Joshua Redman (PHOTO WEA) p; 61tr Steve Coleman (PHOTO BMG) p.

COVER (clockwise from top left):

1. *Skyline of New York* (IGDA-RIZZOLI, MILAN) p; 2. 37tr; 3. 31bl; 4. 18bl; 5. 16d; 6. 52d; 7. 22t; 8. 41d; 9. 13d; 10. Illustration of John Coltrane; 11. 52c; 12. 41c; 13. 12t; 14. 33tr; 15. 18t; 16. 23d; 17. 58tr.

BACK COVER:

1. Billie Holiday (PHOTO WILLIAM GOTTILIEB/REDFERNS, LONDON) p.

目录

主角出场	4	36	第二次世界大战期间的爵士乐
奴隶制	6	38	比波普风格
美国黑人的300年	8	40	节奏蓝调
灵歌	10	42	现代艺术形式
蓝调	12	44	录音
新奥尔良	14	46	爵士音乐节
路易·阿姆斯特朗	16	48	找寻自己的声音
爵士乐的编制	18	50	暴乱的前兆
速写美国城市	20	52	自由爵士
哈林区	22	54	融合爵士乐
爵士乐在欧洲	24	56	前卫爵士乐
竞赛会奏	26	58	世界性的爵士乐
爵士乐的舞台	28	60	爵士乐在新世纪
爵士鼓	30	62	大事记
音乐旅程	32	63	音乐导听
爵士乐歌手	34	64	索引

主角出场

可以详尽描述人类追寻自由的历程的音乐，或许只有爵士乐。它诞生于20世纪的美国。

自从欧洲列强将美洲纳为自己的殖民地后，许多非洲黑人被贩至当地为奴。黑人们在劳作的过程中，接触到白人主人的文化生活，例如欧洲的音乐、民谣及至军乐。在与非洲当地音乐相融合并经历几个世纪的发展后，爵士乐出现了。

可以这么说，背井离乡的非洲人用爵士乐排解思乡之情，纯粹的美国艺术也由此演变而来。如今，爵士乐已为世界各地爱好音乐的人们所接受，在世界音乐舞台上散发出独特的光芒。

❖贝西伯爵

从20世纪30年代起，欢快热情的摇摆乐风格开始盛行。其中的代表乐团是贝西伯爵 (Count Basie, 1904—1984) 领衔的大乐团。

❖比莉·霍乐黛

霍乐黛 (Billie Holiday, 1915—1959) 的嗓音如同萨克斯管发出的声音一般迷人动听。这使得她成为爵士乐史上最受欢迎的女歌手之一。

❖黑奴

18世纪时，许多黑人被贩卖到美洲新大陆为奴。他们在垦殖场上劳动时亦不忘歌唱。

❖圣咏歌手和蓝调乐人

构成美国黑人音乐的重要元素包括宗教音乐及蓝调，这两者也同时是爵士乐形成的重要源头。右为蓝调乐手罗伯特·约翰逊 (Robert Johnson, 1911—1938)。

❖编曲与作曲家

弗莱彻·汉德森 (Fletcher Henderson, 1898—1952) 和莫顿 (Jelly Roll Morton, 1885—1941) 都是钢琴家，他们在编曲与作曲上各有所长。他们塑造了爵士乐结构语汇，在当时引领了时代潮流。

❖本尼·古德曼

在20世纪的30年代到40年代，黑管乐手兼乐团领班的古德曼 (Benny Goodman, 1909—1986) 很受欢迎。

❖柯尔曼·霍金斯

霍金斯 (Coleman Hawkins, 1901—1969) 首次将次中音萨克斯管带进了爵士乐演奏中，同时也是爵士乐史上此种乐器最伟大的乐手之一。

❖莱斯特·杨

(Lester Young, 1909—1959) 杰出的萨克斯管演奏家。从20世纪30年代起，他成为最受人们喜爱的爵士乐手。

❖改革人士

查理·帕克 (Charlie "Bird" Parker, 1920—1955) 擅长萨克斯管，迪吉·吉莱斯彼 (Dizzy Gillespie, 1917—1993) 则长于吹奏小号，他们倡导了“比波普” (Bebop) 乐风，使得它在20世纪40年代中期流行起来。

❖ 格伦·米勒

(Glenn Miller, 1904—1944)

他率领着第二次世界大战期间最出名的爵士乐大乐团在各地演出，使得爵士乐在欧洲广为流行。

❖ 知名乐手

桑尼·罗林斯(Sonny Rollins, 1930—)和查尔斯·明格斯(Charles Mingus, 1922—1979)，一个是才华横溢的萨克斯管乐手，另一个是了不起的低音贝斯乐手兼作曲家。

❖ 迈尔斯·戴维斯

(Miles Davis, 1926—1991)

作为一名小号手兼作曲家，他在艺术创新之路上永不停歇，不断地创作着新的音乐。

❖ 约翰·柯川

(John "Trane" Coltrane, 1926—1967)

至今无人可超越的萨克斯管大师。他的音乐传神地表达出苦难心灵在精神层面上的追求和探索。

❖ 奥奈特·柯尔曼

(Ornette Coleman, 1930—)

萨克斯管乐手，天赋极高。他在20世纪60年代提出了自由爵士理论，当时的乐坛为之震撼。

❖ 亨利·斯里德基尔

(Henry Threadgill, 1944—)

萨克斯管乐手兼作曲家。大家都一致认为他将来可接替埃林顿公爵与明格斯。

❖ 塞隆尼斯·蒙克

(Thelonious Monk, 1917—1982) 爵士乐史上的天才，不安于现状，常想自我突破。系钢琴乐手兼作曲家。

❖ 名人

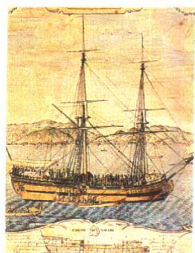
埃林顿公爵(Duke Ellington, 1899—1974)

与路易·阿姆斯特朗(Louis Armstrong, 1901—1971)，是爵士乐史上最著名的乐团领班和小号手。

❖ 史蒂夫·柯尔曼

(Steve Coleman, 1956—)

是爵士乐坛中间一代乐手中重要的一位。为萨克斯管乐手兼作曲家。

奴隶制

1619年，第一批非洲黑人来到弗吉尼亚。他们最初以合约雇员的身份，在英国殖民地当奴仆。在17世纪中叶，贩奴业更加庞大，需要立法加以规范，于是17世纪末通过了贩卖奴隶的相关法律。自此后奴隶可以公开贩卖，购买奴隶的买主大都是种植棉花、糖和咖啡的垦殖场的主人。他们把奴隶看做货物一般，使奴隶饱受羞辱以及各种惨无人道的待遇。

❖从非洲到美洲

非洲的奴隶交易开始于15世纪末。首先开始买卖的是葡萄牙人，因为他们在东印度群岛及美洲新大陆的殖民地需要大量的劳动力，接着西班牙、英国、法国、荷兰等都陆续跟进。非洲奴隶的产生大都是非洲部落之间发生了战争，战败一方沦为奴隶。残酷的奴隶贩卖商，则用货品换取奴隶，再用载货的船运回。在船上，奴隶都被关在黑暗的地方，以铁链紧紧锁住，只能得到丁点的食物与水。上图为17世纪末法国奴隶船的水彩画。

❖残酷待遇

奴隶没有人权。母亲和孩子往往被迫分离，分别卖给不同的主人。

❖非人道的旅途

奴隶们悲惨的漂泊之旅，从他们像货物般被塞进船舱时便开始了。许多的奴隶死于海上艰苦的航程中。上面的版画，揭示了奴隶主的残酷行为。

❖ 南北战争

南北战争（左图为描绘南北战争场景的油画）中，主张废除奴隶制的北方联军获胜，美国奴隶制在1865年宣告结束。

❖ 叫卖招售

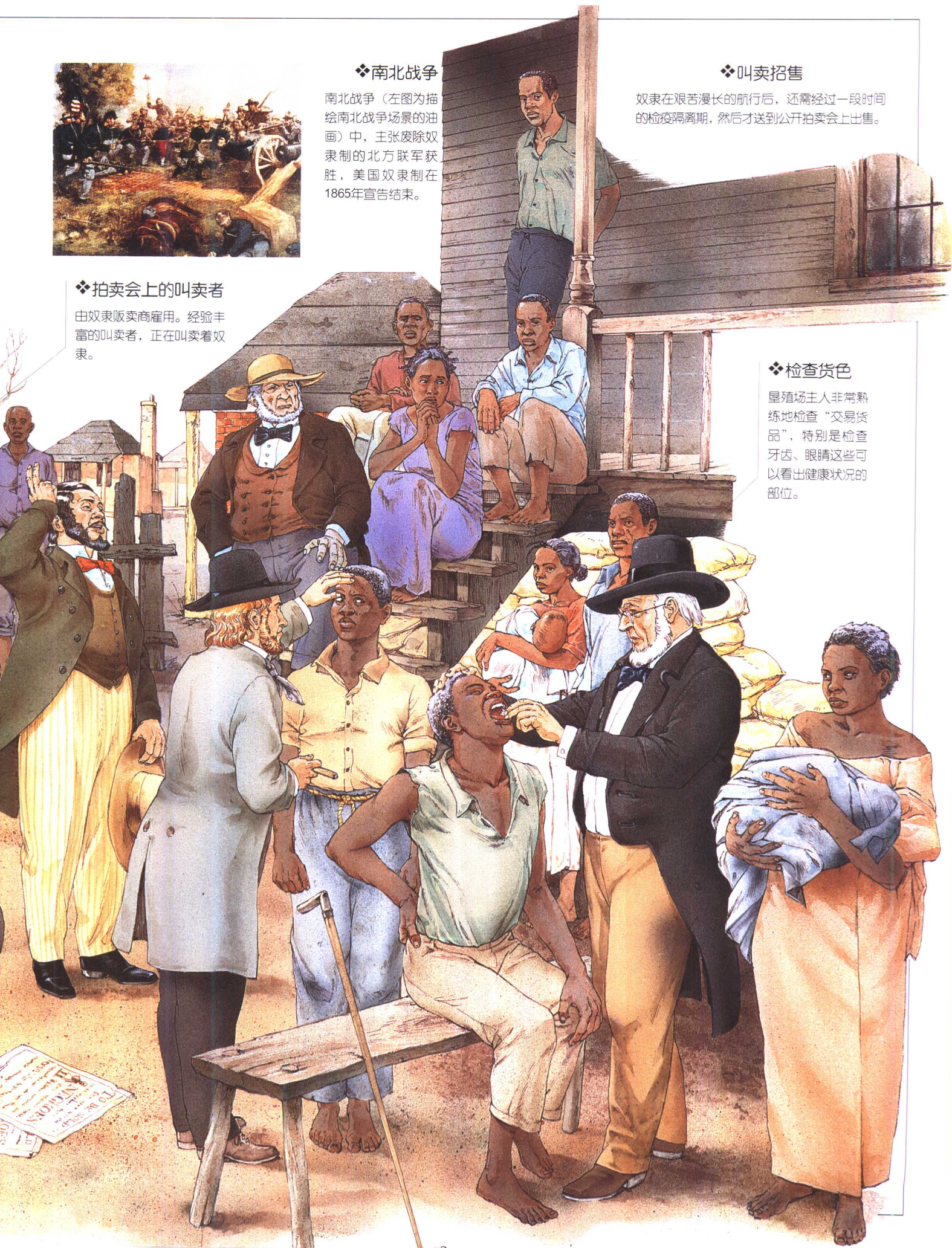
奴隶在艰苦漫长的航行后，还需经过一段时间的检疫隔离期，然后才送到公开拍卖会上出售。

❖ 拍卖会上的叫卖者

由奴隶贩卖商雇用。经验丰富的叫卖者，正在叫卖着奴隶。

❖ 检查货色

垦殖场主人非常熟练地检查“交易货品”，特别是检查牙齿、眼睛这些可以看出健康状况的部位。

❖棉花与鞭打

棉花（上图为1787年的版画）是南方垦殖场种植最多的农作物。在奴隶们辛勤劳动下，棉花的产量持续增长。从1815年年产8万吨跃升至1861年年产115万吨的惊人数字。因为棉花可采摘的收成期很短，奴隶们往往被迫在晚上就着月光辛苦采摘。他们每天必须采摘一定数量的棉花，收工时过磅检查，若低于规定标准，便招来一顿鞭打。用水冲洗伤口后，再抹上盐巴，受罚者疼痛不已，尖叫、打滚、挣扎，奴隶主以此达到警告其他奴隶的作用。垦殖场除了种植棉花以外，也种植稻谷、甜菜、甘蔗、烟草、大麻等。

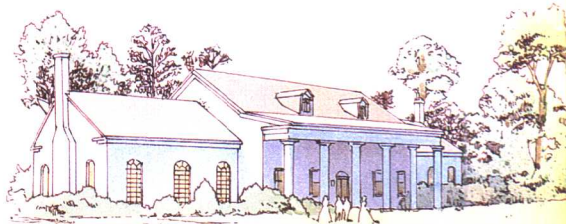
美国黑人的300年

到垦殖场当工人或做主人的家仆，是被买走奴隶的主要用途。当时除了大型垦殖场之外，较小规模的农场在南方也渐渐多了起来，这些农场主往往只需要一两个奴隶，这使得奴隶间骨肉分离。在与当地文化的不断接触后，非洲的传统文化逐渐淡化，美国黑人文化就这么通过融会而产生了。

美国黑人音乐的发展历程，便清晰地记载着非洲黑人与新大陆之间，关系错综复杂、历史悠久的故事。

❖劳作曲

承袭非洲“呼喊与响应”的传统习俗：一人带头领唱，其他奴隶跟着唱和。借着歌曲的节奏，舒缓工作的辛劳。第一种非洲美国音乐类型——劳作曲，就在垦殖场的土地上诞生了。

❖大篮子

采摘棉花的奴隶在头颈间戴上又大又长的麻袋，采满后就倒进大篮子里。每个奴隶平均每天采摘200磅（约91千克）的棉花。

❖棉花之路

采摘好的棉花，准备装船了。直到18世纪末第一台纺织机问世后，棉花才消除了奢侈品的形象。

❖豪宅与破屋

主人富丽堂皇的豪宅旁边，是奴隶们破败的住所，大都既没有窗户也没有床铺。

❖手持鞭子的工头

农场主或工头拿着鞭子在旁边监督。只要哪个奴隶让他看不顺眼，就凶狠地用鞭子抽他。

灵歌

❖赞美上帝

在教会里，美国黑人通过歌曲、舞蹈，强调自己的文化认同。通过唱诵，表达他们对尊严、自由的向往。

❖宗教仪式

到1820年为止，约有6万名美国黑人接受了浸信会的洗礼，成为信徒。基督教的一些仪式与他们所熟悉的非洲习俗之间，有许多相似之处。

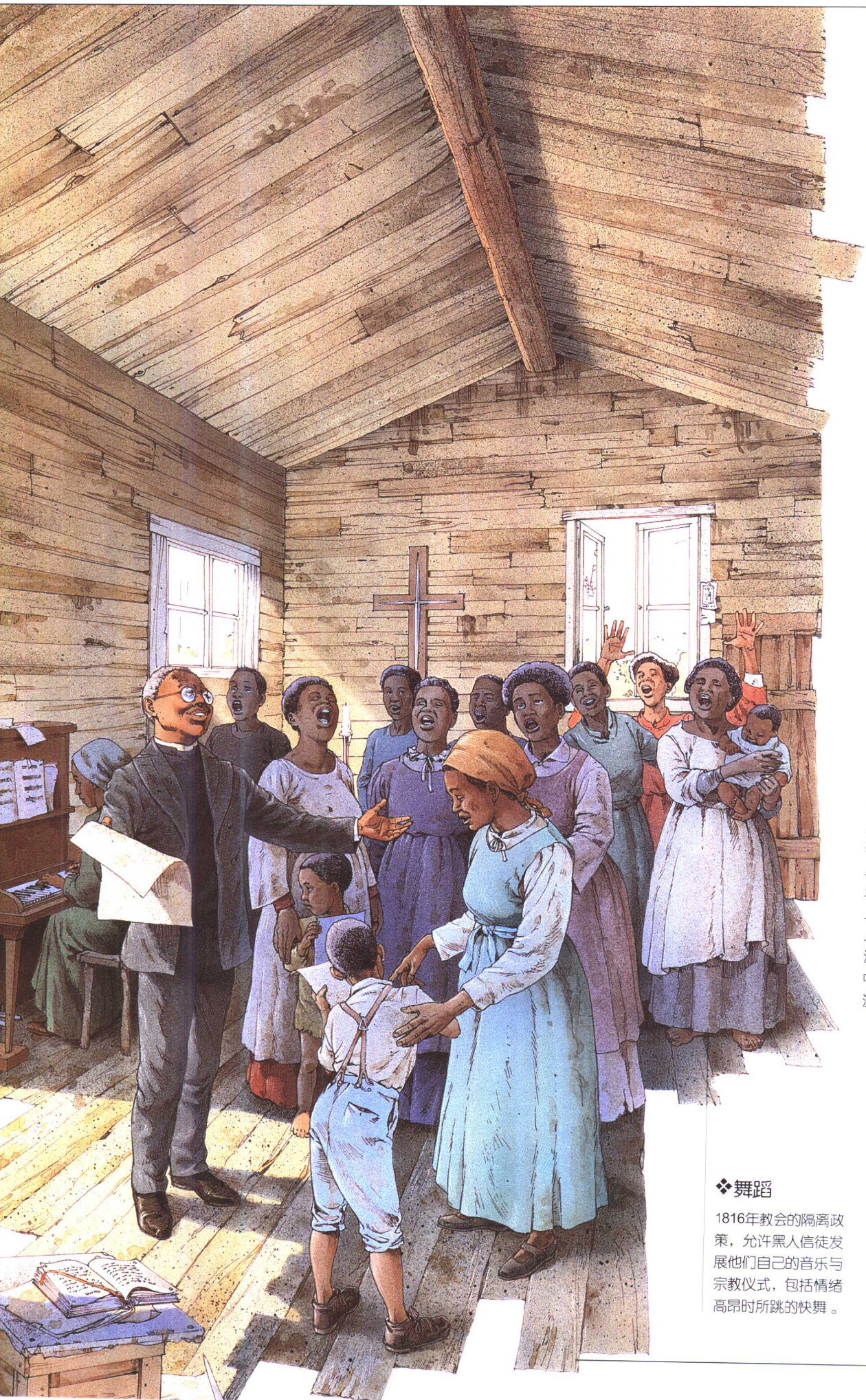
❖传统

黑奴儿童听着大人唱诵的曲调和歌词长大，从而亲近音乐。

基督教中众人皆兄弟姊妹的教义以及复活的概念，吸引了非洲黑奴，基督教很快地在黑奴中间流行起来。他们在教会里，获得了其他地方都得不到的社会归属感。

大约在18世纪中叶，狂热的宗教风潮，横扫整个美国，有许多非洲黑人开始信奉基督教。这种全新的感觉带给黑人丰富的灵感，他们用诗句来阐释《圣经》，一种新的音乐由此产生了。从那以后，宗教歌曲的唱诵逐渐发展，最显著的特色就是交互轮唱模式(介于传统的非洲“呼喊与响应”唱法与教会里牧师和信徒唱和形式之间)，成为独特的美国黑人音乐形态。

❖在宗教与世俗之间

教会诗歌，以欧洲多元化的音乐为素材；而早期的美国黑人音乐，如灵歌（Spiritual）以及福音音乐（Gospel Music），则融合了教会诗歌与非洲传统。

灵歌这种节奏强烈，融会多元音乐质素的音乐，可以溯源至18世纪末。福音音乐则有完整的乐曲结构及节奏自由变化的音乐特色，自然更易流传到教会以外。

随着时间的推移，约莫至19世纪中叶，这两种音乐又形成另一种新的音乐——游吟乐（Minstrel Music）。最初的游吟乐是一种由白人演员将脸抹黑，模仿黑人舞蹈与歌曲表演其故事的娱乐。美国黑人的游吟乐团也应运而生（如上图照片）。美国黑人演员与歌手组成了游吟乐团，演出节目中还有欧洲马戏团表演的节目。

❖舞蹈

1816年教会的隔离政策，允许黑人信徒发展他们自己的音乐与宗教仪式，包括情绪高昂时所跳的快舞。

蓝调

蓝调(Blues)是由19世纪末流行于美国南方农村中古老的独唱歌曲蜕变而成的。流浪蓝调乐手的表演舞台，大都是在村庄或城市的马路上，或是在小酒馆里，蓝调就这样传播开来。美国黑人蓝调乐手，在漂泊的旅程中，借由蓝调吐露了奴隶解放后，在白人社会所遭遇的种种欢喜、悲伤、渴望与焦虑。

典型的蓝调透过乐手多变的唱腔与即兴，呈现交互轮唱的特质。

❖ 罗伯特·约翰逊

吉他手兼歌手的约翰逊(Robert Johnson, 1911-1938)，可说是三角洲蓝调风格(Delta Blues)之父。三角洲蓝调得名于密西西比河流域三角洲一带的典型蓝调。他在1936-1937年间灌录了29首蓝调歌曲，现今都成为经典。1938年他突然消失，原因至今不明。

❖ 贫民窟

美国黑人家庭往往居住在寒酸的破房子里。

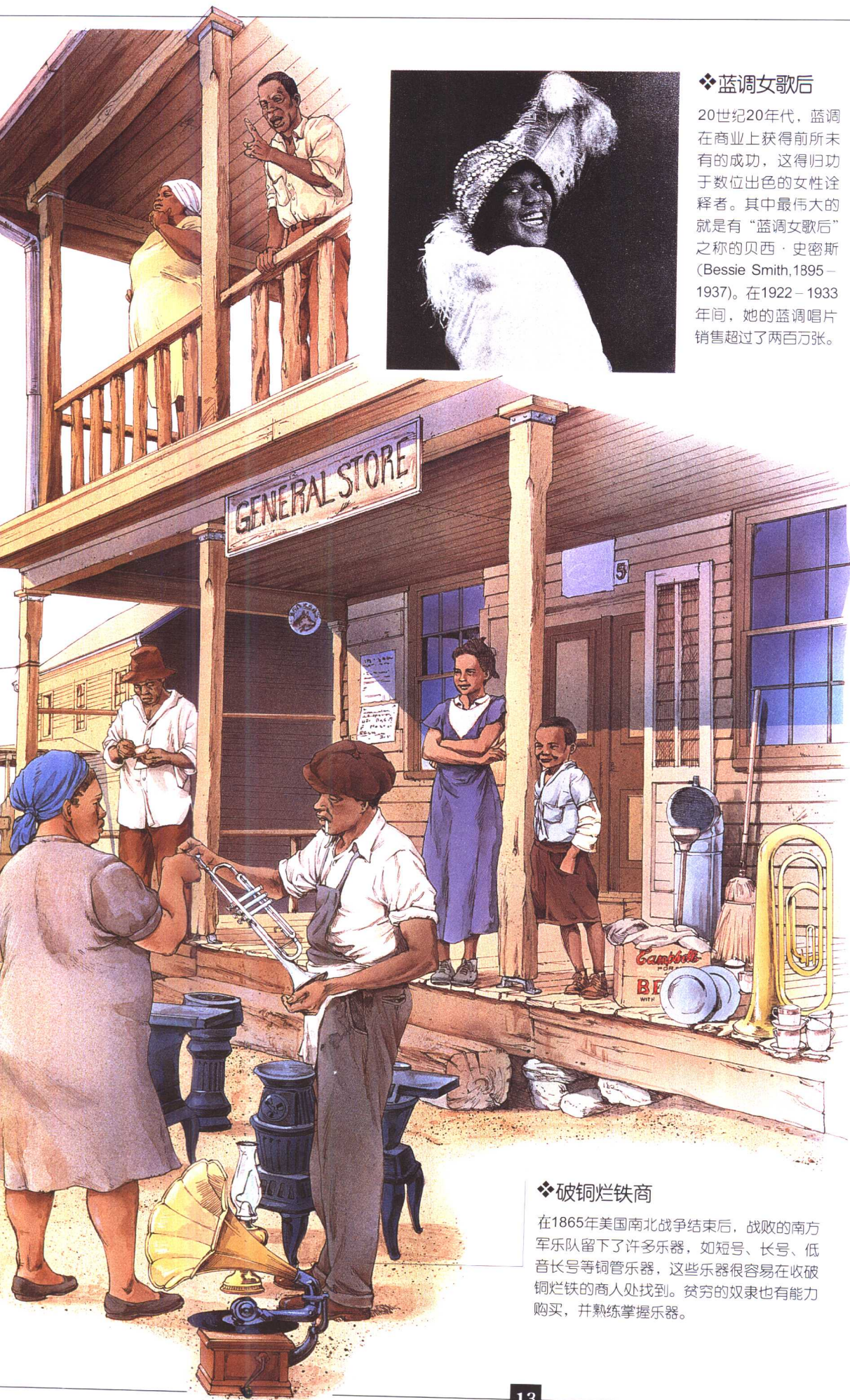

❖ 音乐与生活

蓝调音乐写实地记叙日常生活中的经验，通常以幽默的声调表现。

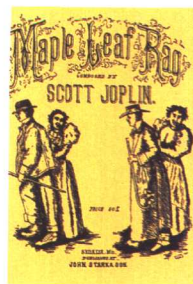
❖ 蓝调音乐

作为爵士乐的前身，蓝调这种超越时空的音乐风格，至今仍然存在。经过时日演变，蓝调的表达方式也跟着改变。在20世纪40至50年代，蓝调受听众欢迎的程度，远远超过爵士乐。

❖蓝调女歌后

20世纪20年代，蓝调在商业上获得前所未有的成功，这得归功于数位出色的女性诠释者。其中最伟大的就是有“蓝调女歌后”之称的贝西·史密斯（Bessie Smith, 1895—1937）。在1922—1933年间，她的蓝调唱片销售超过了两百万张。

❖散拍

19世纪末，还有一种音乐风格大行其道，那就是散拍（Ragtime），它也是爵士乐的先驱。散拍节奏鲜明、生气勃勃，起先只由钢琴弹奏。散拍原文由rag（片断）与time（节拍）所组成，表明散拍常常采用切分音与快节奏的音乐。散拍有用自动滚音筒（一种通过在纸上打洞记录乐谱，通过圆筒滚动带动钢琴演奏的装置）的演奏形式，也有人将它交响乐化。最有名的散拍音乐家有斯科特·乔普林（Scott Joplin, 1868—1917），他是有名的《枫叶拍》（Maple Leaf Rag）的作者（上图为该曲原稿）。散拍也流行到欧洲，启发多位爵士乐钢琴手，如詹姆斯·约翰逊（James P. Johnson, 1894—1955）、法茨·沃勒（Fats Waller, 1904—1943）、外号“狮子”的威利·史密斯（Willie “The Lion” Smith, 1897—1973）与外号“果冻卷”的莫顿（“Jelly Roll” Morton, 1885—1941）。

❖破铜烂铁商

在1865年美国南北战争结束后，战败的南方军队留下了许多乐器，如短号、长号、低音长号等铜管乐器，这些乐器很容易在收破铜烂铁的商人处找到。贫穷的奴隶也有能力购买，并熟练掌握乐器。

新奥尔良

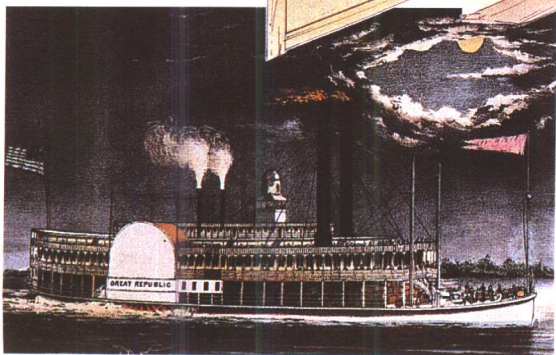
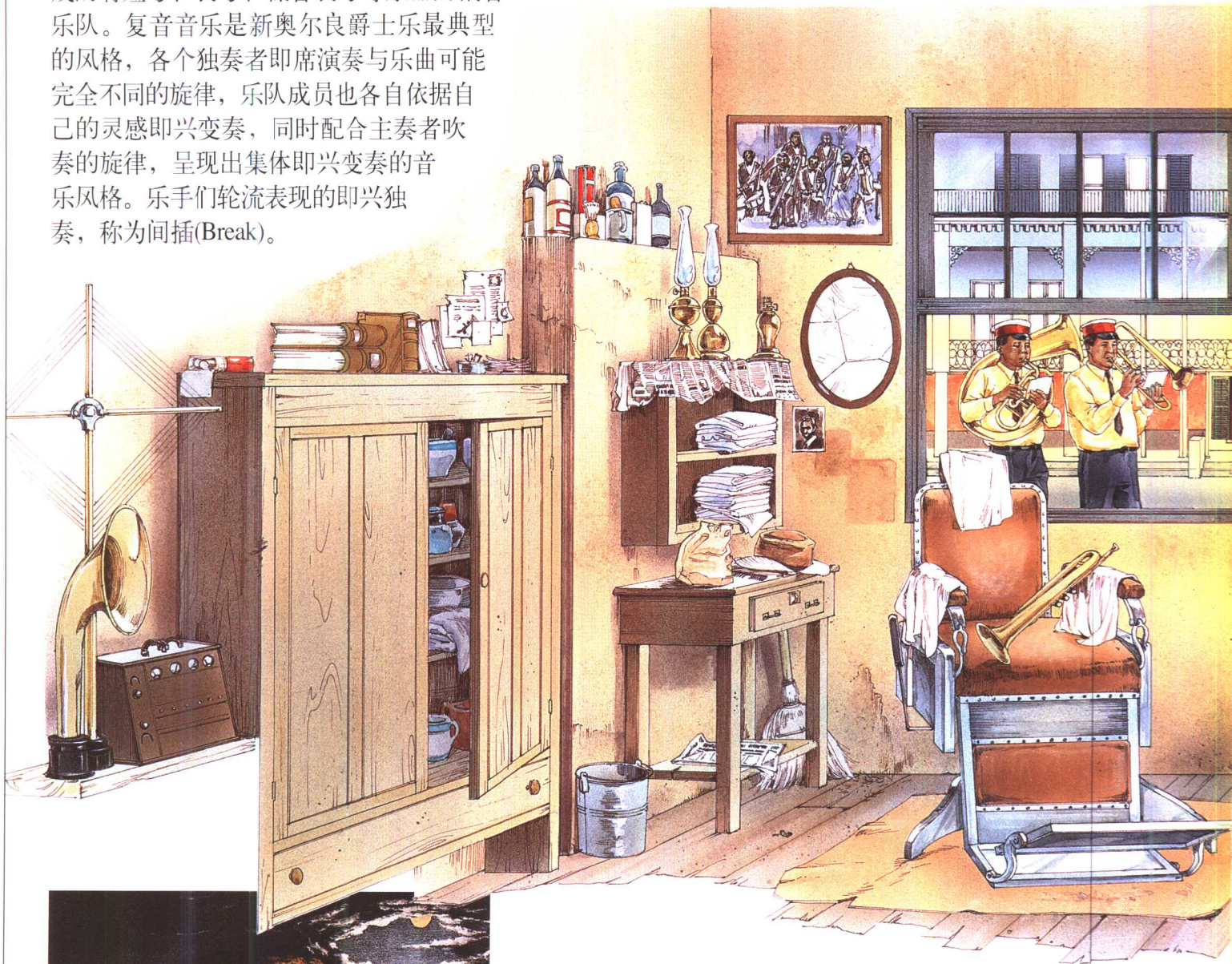
从19世纪末叶开始,被称为“爵士乐”的这种新音乐,在新奥尔良(New Orleans)开始萌芽,逐渐发展起来。20世纪20年代,爵士乐大都指迪克西兰(Dixieland)乐团所演奏的音乐。

新奥尔良最早的音乐队,是由六七名乐手组成的有短号、长号、低音长号等乐器的铜管乐队。复音音乐是新奥尔良爵士乐最典型的风格,各个独奏者即席演奏与乐曲可能完全不同的旋律,乐队成员也各自依据自己的灵感即兴变奏,同时配合主奏者吹奏的旋律,呈现出集体即兴变奏的音乐风格。乐手们轮流表现的即兴独奏,称为间插(Break)。

❖ 乔·奥利弗

有“小号王”之称的短号演奏家兼作曲家奥利弗(Joe “King” Oliver, 1885—1938),是早期新奥尔良爵士乐最出色的乐手之一。1922—1924年间,曾邀路易·阿姆斯特朗在他的乐队中担任第二短号手。

❖ 密西西比河沿岸

当时盛行于南方的典型蒸汽船。第一支新奥尔良爵士乐乐队就在船上演奏、传播这种新音乐。

❖ 白天当理发师,晚上是短号手

外号“巴弟”的查尔斯·博尔登(Charles “Buddy” Bolden, 1877—1931)是早期爵士乐时代传奇性的短号手,他的职业是理发师。博尔登吹奏的短号声强劲有力,传说方圆十多公里都能听到,可惜没有留下任何录音记录。