

【美】约翰·F. 斯维德 (John F. Szwed) 著

任敏 译

邝颖洁 黄晓霞 校译

Jazz 101

A Complete Guide to
Learning and Loving Jazz

爵士乐聆听指南

生活·讀書·新知 三联书店

Jazz

**A Complete Guide to
Learning and Loving Jazz**

爵士乐聆听指南

【美】约翰·F. 斯维德 (John F. Szwed) 著

任敏 译

邝颖洁 黄晓霞 校译

Simplified Chinese Copyright © 2019 by SDX Joint Publishing Company.
All Rights Reserved.

本作品中文简体版权由生活·读书·新知三联书店所有。
未经许可，不得翻印。

JAZZ 101: A COMPLETE GUIDE TO LEARNING AND LOVING JAZZ
By JOHN F. SZWED
This edition arranged with Hachette Book Group
Through Big Apple Agency, Inc., Labuan, Malaysia.
Simplified Chinese edition Copyright ©
2019 SDX JOINT PUBLISHING CO., LTD.
All rights reserved.

本书图片 © 高品图像

图书在版编目 (CIP) 数据

爵士乐聆听指南 / (美) 约翰·F. 斯维德 (John F. Szwed) 著. 任敏 译. 邝颖洁
黄晓霞 校译. —北京: 生活·读书·新知三联书店, 2019.4
ISBN 978-7-108-06240-6

I. ①爵… II. ①约… ②任… III. ①爵士乐—基本知识
IV. ①J618

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 040980 号

责任编辑 黄新萍
装帧设计 蔡立国
责任校对 常高峰
责任印制 徐 方
出版发行 生活·读书·新知 三联书店
(北京市东城区美术馆东街 22 号 100010)

网 址 www.sdxjpc.com
图 字 01-2018-3043
经 销 新华书店
印 刷 北京图文天地制版印刷有限公司
版 次 2019 年 4 月北京第 1 版
2019 年 4 月北京第 1 次印刷
开 本 635 毫米 × 965 毫米 1/16 印张 17.5
字 数 162 千字
印 数 0,001—6,000 册
定 价 45.00 元
(印装查询: 01064002715; 邮购查询: 01084010542)

正宗迪克西兰爵士乐队录制了历史上首张爵士乐唱片，摄于 1916 年

早期爵士音乐人金·奥利弗和他的克里奥尔爵士乐队，摄于 1922 年

早期爵士音乐人杰利·罗尔·莫顿和他的红辣椒乐队，摄于 1926 年

摇摆乐时期的代表
人物贝西伯爵

贝西伯爵的乐队

电影中的棉花俱乐部。富于传奇色彩的棉花俱乐部位于纽约市，许多爵士乐手在这里贡献了音乐生涯中最好的演出

音乐风格多变的爵士音乐人迈尔斯·戴维斯

代表了爵士乐传统的音乐人
巴德·鲍威尔

美国最重要的音乐家之一、知名爵士音乐人路易斯·阿姆斯特朗

艾灵顿公爵的职业生涯跨越了爵士乐史相当大的部分，风格多变、产量高，摄于1940年

献给罗伯特·G. 奥米里

目 录

前言.....	1
---------	---

致谢.....	3
---------	---

第一部分

1 导论.....	6
2 录音作品与现场表演.....	14
3 定义爵士乐.....	18
4 元素.....	23
5 形式.....	31
6 即兴、作曲与编曲	37
7 源头.....	44
8 聆听爵士乐.....	49
9 俱乐部.....	54

第二部分

10 爵士乐风格	62
11 爵士乐的起源	68
12 1900—1925 年：新奥尔良	76
13 新奥尔良之外	92
14 1925—1940 年：摇摆乐	100

第三部分

15 20 世纪 40 年代：复兴运动	118
16 掀起革命的五位乐手	121
17 比波普	126
18 20 世纪 50 年代：酷派爵士乐	137
19 西海岸爵士乐	144
20 硬波普，灵魂乐，放克乐	151
21 风琴三重奏	156
22 后比波普即兴乐，1956 年前后	158

第四部分

23 1959 年：多元革命	164
24 自由爵士乐	176
25 第三流派爵士乐	193

第五部分

26 20 世纪 70 年代	198
27 爵士摇滚	205
28 20 世纪 80 年代和 90 年代	213
29 欧洲	220

30 迷幻爵士，鼓与贝司，新摇摆乐.....225

31 下一步?231

附录

附录 1：爵士乐演唱.....236

附录 2：爵士乐唱片指南之指南.....242

附录 3：电影中的爵士乐.....247

附录 4：参考文献节选.....254

附录 5：报纸杂志.....273

前 言

这是一本关于爵士乐的基础性读物，但并非零基础。爵士乐看上去简单，但绝非头脑简单之人的选择。最好把本书当作一本导览，而读者是那些对爵士乐最初百年的发展历程感兴趣的人。你可以在书中找到爵士乐发展史，关于听什么、读什么和看什么的建议，如何评价该音乐的类型，以及它如何参与塑造了美国和世界文化。虽然这不是一本学术性著作，不过本书对爵士乐的传统观点与治史方法有自己的评论。此外，本书还讨论了近几年浮出水面的重要议题，以及对这些问题的思考。不过，本书有一定的局限性：它并没有提及爵士乐历史中每一个响当当的名字；音乐风格演变的历史分期也被弱化；与人们通常的认识相比较，本书中的爵士乐历史会显得较无连续性和连贯性；书中也缺乏此类书常会出现的定义解释、流程图以及总结归纳。本书表达了对某些形式的偏爱，这体现在关注某些未被充分讨论的议题以及推荐唱片的选择上。尽管我们离16世纪已经很遥远了，那时，乔治奥·瓦萨里（Giorgio Vasari）还能大言不惭地声称自己最喜爱的艺术家的作品是“神圣的”，但是，本书的个人喜好也是显而易见的。

以上即为笔者的写作计划。不过，写这类概述性的、主题性的书，即使笔者带着最深的诚意，也不可避免地会传达一些既定的观

念——也许它们是值得怀疑的，或者倾向于一些未经论证的议题的观点。或许更糟的是，这样的书带着一种无所不知的语调，而爵士乐是如此复杂，一个人是很难了解它的全部的。以此作为道歉与声明，或者将其看成警告与承诺也可。

2000年2月

于纽约市