

爵士和声

现代音乐系列丛书

杨明坤 赛音 杨婉婷 扎锡达瓦 编著

爵士和声是美国近一个世纪爵士音乐发展的结晶。

爵士乐，一种起源于非洲的音乐形式，是由民歌发展而来。

十年代的上海就是爵士乐在中国的栖息地。

爵士乐，最具音乐自身的魅力、表现力和感染力，早已置身于高雅艺术的行列。

爵士和声”脱胎于“传统和声学”又独立于“传统和声学”。

爵士和声

现代音乐系列丛书

杨明坤 赛音 杨婉婷 扎锡达瓦 编著

爵士和声是美国近一个世纪爵士音乐发展的结晶。

爵士乐，一种起源于非洲的音乐形式，是由民歌发展而来。

三四十年代的上海就是爵士乐在中国的栖息地。

爵士乐，最具音乐自身的魅力、表现力和感染力，早已置身于高雅艺术的行列。

“爵士和声”脱胎于“传统和声学”又独立于“传统和声学”。

图书在版编目 (CIP) 数据

爵士和声 / 杨明坤等编著. -- 兰州 : 敦煌文艺出版社, 2015. 3

(现代音乐系列丛书)

ISBN 978-7-5468-0811-6

I. ①爵… II. ①杨… III. ①爵士乐—和声学 IV. ①J614.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第048760号

爵士和声

杨明坤 赛音 杨婉婷 扎锡达瓦 编著

出版人: 吉西平

责任编辑: 靳莉

装帧设计: 蔡志文

敦煌文艺出版社出版、发行

本社地址: (730030) 兰州市读者大道 568 号

本社邮箱: dhwy@duzhe.cn

本社博客 (新浪): <http://blog.sina.com.cn/dunhuangwy>

本社微博 (新浪): <http://weibo.com/1614982974>

0931-8773084 (编辑部)   0931-8773235 (发行部)

兰州万易印务有限责任公司

开本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张 10 插页 2 字数 147 千

2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1~1 000

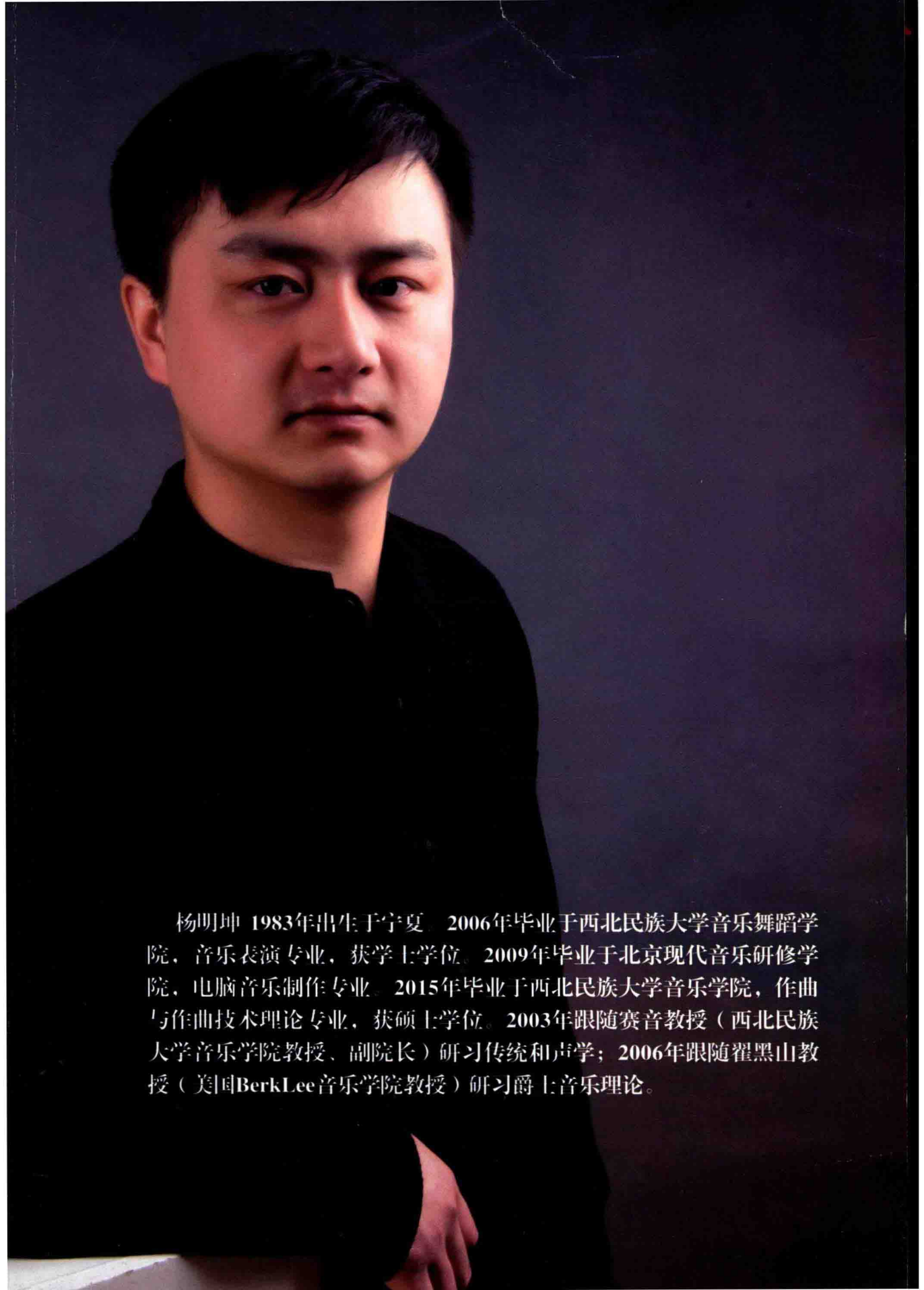
ISBN 978-7-5468-0811-6

定价: 38.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。

本书所有内容经作者同意授权, 并许可使用。
未经同意, 不得以任何形式复制转载。

杨明坤 1983年出生于宁夏。2006年毕业于西北民族大学音乐舞蹈学院，音乐表演专业，获学士学位。2009年毕业于北京现代音乐研修学院，电脑音乐制作专业。2015年毕业于西北民族大学音乐学院，作曲与作曲技术理论专业，获硕士学位。2003年跟随赛音教授（西北民族大学音乐学院教授、副院长）研习传统和声学；2006年跟随翟黑山教授（美国BerkLee音乐学院教授）研习爵士音乐理论。

目 录

CONTENTS

序 001

诸论 003

第一章

第一节 音 021

第二节 音程 024

第三节 调与调式 030

第二章

第一节 三音和弦 039

第二节 七和弦 044

第三节 挂四七和弦、挂九和弦、挂四挂九和弦 050

第四节 不规则和弦 053

第五节 引伸音和弦 059

第三章

第一节 T.S.D 四部和声 069

第二节 功能和弦 074

第三节 小调和弦 085

第四节 调式和弦 091

第五节 增减和弦 097

第六节 圈式进行及降 II 代 V 和弦 101

第四章

爵士和声技巧运用与谱例分析

一 模进	107
二 顺阶句型	108
三 行进句型	109
四 减五属七	111
五 代用和弦	111
六 小调离调	111
七 V前加II	112
八 转位和弦	112
九 减七和弦运用	113
十 转调	113
十一 IV与 $\flat$ VII7和弦	117
十二 四音句型与尾奏填加	119
十三 Blues和弦行进谱例	119

第五章

第一节 常用七和弦即兴音符	125
第二节 即兴变奏	129
第三节 即兴音阶	138
第四节 特殊音阶	146

序

爵士和声乃是现代音乐理论之宝典,其间蕴含的元素浩瀚如海,是美国爵士乐的灵魂。本书适合于古今中外各类乐器、音乐理论专业,实践与研究。上半册为爵士和声之基础篇。下半册为实践篇,主要列举了爵士乐即兴的常用和弦进行理念。要真正做到融汇贯通委实不易。在参阅本书之前最好具备一定的传统和声基础,则习之更易。望各位爱好者理论与实践结合以期有所知、所悟。

本书所有和声进行公式均可作四部和声连接练习,主述爵士和声(横向进行)结合四部连接(纵向排列)。以五线谱全程贯穿诠释现代爵士音乐系统基础的进行原则与运用规律。

在此还要特别感谢我的导师赛音教授在本书的编撰过程中所给予的指导、修正、帮助和支持。“赛音”:毕业于西北民族大学。作曲与作曲技术理论硕士。任教于“西北民族大学”“作曲与作曲技术理论”专业硕士生导师。作有大量的艺术歌曲。对传统和声学、配器、作曲等均有深厚的造诣,尤其对中国西北地区“和声学”的教学和传播做出了巨大的贡献。

对于本书不足之处望各位爵士音乐爱好者提出宝贵意见。

绪论

音乐理论是研习音乐入门的基础教程，主要以解决与音乐有关的运用理念、记谱与读谱、基本元素、音音之间关系的基本规律。记录音乐的谱法有很多种，中国古代就曾流行使用着如：“工尺谱”、“律吕字谱”、“文字谱”、“俗字谱”等多种谱法。以便于将音乐作品准确地记录、保存传播和再现。

五线谱是目前世界上通用的记谱法。在五根等距离的平行线上，标以不同的时值音符及其他记号来记载音乐的一种方法。五线谱的前身可追溯到中世纪的纽姆记谱法及有量记谱法。五线谱传入中国，最早见于文字记载的是1713年的《律吕正义》续编，书中记述了五线谱及音阶、唱名等。五线谱在中国逐步流传和使用，则于19世纪中叶以后随西方传教士的传教及新学的兴办而有所推广。

爵士乐“JAZZ”源自美国黑人的爵士乐，19世纪末发祥于美国南部路易斯安那州的新奥尔良市，至今已有百年历史。从最早期的“拉格泰姆”和“民间蓝调”到颇具规模的新奥尔良爵士乐；从20年代著名的以集体即兴演奏为主的“迪克西兰”到30年代以伴舞为主要职能的“摇摆乐”；从40年代追求高超的以和弦演奏为基础做即兴演奏的“比波普”到五六十年代风格迥异的“比波普”和“酷”以及随后的“自由”派；从七八十年代“摇滚”和爵士乐的融合，“合成”的出现到90年代“新经典主义”的诞生；直至今日，每一种爵士风格都活跃在舞台上。具有强烈持久生命力的爵士乐经过百年的演变和融合，早已突破了地域、种族和国界的局限，成为一种世界性的音乐。爵士乐在中国的历史可追溯到半个多世纪之前。三四十年代的上海就是爵士乐在中国的栖息地，曾出现过相当规模的爵士乐演出和一些颇具水准的爵士乐音乐家。不过那时的爵士乐主要是为舞厅伴舞。几十年的沧桑变迁，爵士乐在中国几乎销声匿迹，出现了近四十年的断层。而这期间正是爵士乐重

要的发展阶段。爵士乐早已摆脱了四平八稳的伴舞的音乐形式,融合了丰富的音乐风格、文化特质和演奏技巧,最具音乐自身的魅力、表现力和感染力,早已置身于高雅艺术的行列。八十年代末以来,爵士乐在中国复兴,并赢得越来越大的发展空间。今天的爵士乐早已超越了各种单一的音乐文化形式,发展成为一种属于精神范畴的音乐,它最能体现音乐家灵感和创新,它既有个人独奏、小乐团,也有类似交响乐团的大乐队编制。在当今世上能与古典音乐相提并论的恐怕唯有爵士乐了。因为爵士乐不仅旋律、和声和节奏方面极具特色,更主要的是它复活了古典音乐失传已久的即兴演奏。此外,爵士乐强劲的节奏、复杂的和弦体系以及高超的演奏技巧等等都因音乐家不同的喜好、文化背景和生活的体验而有不同的反映和表现。爵士乐通过它独特的音乐语言,从不重复的、饱含丰富文化特征的、极具个性的灵活的音乐演奏,时而低沉忧伤,如泣如诉,时而强劲高亢,激动奔放,直探听者的心底,给人深刻的精神体验和心灵的喜悦。

爵士乐(Jazz),一种起源于非洲的音乐形式,是由民歌发展而来。爵士乐以多种形式呈现出繁荣景象,其乐曲风格极其耀眼,一般以节奏鲜明,强烈为主,从根源布鲁斯、拉格泰姆(Ragtime),经过新奥尔良爵士乐到 Dixieland 爵士乐、摇摆乐、主流爵士、比波普、现代爵士到自由爵士及电子爵士。在不到一个世纪的时间内,这种名叫爵士乐(jazz music)的音乐,具有显著美国特色的音乐从默默无闻、起源于民间的音乐发展成为美国本土产生的最有分量的艺术种类。如今在全世界几乎每个角落都有人聆听和演奏它。爵士乐以如此众多的形式出现,而且每一种形式都相当重要,都保持了自己的特色及独具的魅力而流传至今。如果要欣赏各种爵士风格,体会其中种种乐趣,就不能不需要了解爵士乐的风格及流派。

Blues

Blues 的产生是为了抒发演唱者的个人情感,顾名思义,这种音乐听起来十分忧郁。这种以歌曲直接陈述内心想法的表现方式,与当时白人社会的音乐截然不同。蓝调音乐最重要的作曲家即是 W. C. Handy,这位 1873 年出生于美国亚拉巴马州的“蓝调之父”,创作了许多知名的蓝调音乐,例如:St. Louis Blues、Yellow Dog Blues、Aunt Hagers' Blues、The Memphis Blues、Beale Street Blues。

Ragtime

Ragtime 是一种采用黑人旋律,依切分音法(Syncopation)循环主题与变奏乐句

等法则结合而成的早期爵士乐,盛行于第一次世界大战前后。发源于圣路易斯与纽奥尔良,而后美国的南方和中西部开始流行,它影响了纽奥尔良传统爵士乐的独奏与即兴演奏风格。Ragtime 后来发展成结合流行音乐、进行曲、华尔兹与其他流行舞蹈的型式,因此 Ragtime 的歌曲、乐器管弦乐队编制的曲目陆续出现,它不但在黑人乐手与乐迷间流行,也被美国白人中产阶级所接受。

新奥尔良传统爵士乐(New Orleans Traditional Jazz)

这种乐风的组成元素,就如同美国是一个民族文化大熔炉那般复杂、多元化。它包括:蓝调、舞曲、进行曲、流行歌曲、赞美诗与 Rags 等音乐元素,以对位法与 Ragtime 的切分音法等主体性音乐创作为动力元素,结合大量独奏、即兴装饰性演奏与改写旋律核心为要件所展现出来的音乐体系。纽奥尔良传统爵士乐队以小型团体为主,小号、短笛、萨克斯风与长号为演奏主旋律的乐器,伴奏乐器则有:大号、班卓琴、贝斯(常以拨奏为主)、小提琴、Jazz 鼓和钢琴。它们经常多部同时进行对位吹奏,制造出一种热闹、欢乐的气氛。

ODJB (The Original Dixieland Jazz Band)

这是历史上第一个在 1917 年灌录爵士乐唱片的白人五重奏乐团,它的五位原始成员全部出生在纽奥尔良:Nick LaRocca(领导人、短号)、Larry Shield(竖笛)、Eddie Edwards(长号)、Tony Sbarbarl(Jazz 鼓)和 Henry Rags(钢琴)。ODJB 在芝加哥逐渐兴盛后转入纽约发展,并在当地造成轰动。但是缺乏创造力、只迎合大众口味的乐风,很快遭到新一辈天才爵士乐手们的挑战,并于 20 年代中期解散。

狄西兰爵士乐(Dixieland)

这是 1917-1923 年间,在新奥尔良与芝加哥等地的爵士乐手发展出来的早期爵士乐风,它也是纽奥尔良传统爵士乐的一个分支。Dixieland 的英文原意是军队露营之地“Dixie's Land”,因此可想而知它与进行曲等音乐有关。这种风格的取材大都来自蓝调、进行曲,与当时的流行音乐,甚至某乐曲的某一小乐段,都可以拿来加以延伸、发展,这便是爵士即兴演奏的开端。有的爵士乐历史学者将“白人”乐手演奏的“New Orleans Traditional Jazz”称为狄西兰爵士乐;而黑人演奏的“New Orleans Traditional Jazz”则称为纽奥尔良传统爵士乐。

Big Band

Big Band 时代大约是起源于 20 年代中后期,以艾灵顿公爵(Duke Ellington)、贝西伯爵(Count Basie)、班尼固德曼(Benny Goodman)等人为主所创立的爵士音乐风格,它不只兴盛于 30 年代中期的摇摆乐时期。40 年代中期的 Bebop、50 年代的 Cool Jazz 及改良的 Bebop、60 年代的 Free Jazz、70 年代的 Rock 于 Jazz 融合乐,乃至 80 年代的新 Bebop 中,都找得到它的踪迹。Big Band 的编制一般在 10 人以上,涵盖 3 支以上的短号、2 支以上的长号、4 支以上的萨克斯及贝斯(低音提琴)、吉他、Jazz 鼓和钢琴等伴奏乐器,通过这个大型乐队,演奏各种爵士乐风的曲目。

Swing

Swing 最早起源于 1930 年前后,在 1935-1946 年间达到巅峰,其中最能代表这个乐风的则是被称为摇摆乐之王的班尼固德曼所领军的六重奏(Benny Goodman Sextet)。20 年代中后期,爵士大乐队在美国各主要都市的夜总会、舞厅等场所大受欢迎,许多年轻乐迷都被吸引到此地,因此,需要更多适合跳舞的音乐,来满足蜂拥而至的年轻人和中产阶级。Swing 后来随着艾灵顿公爵大乐团的脚步,演变成歌舞表演的伴奏乐队和演奏会音乐(艾灵顿公爵每年定期在卡内基音乐厅演出);Swing 因适合于跳舞,每小节有四拍,因此又被称为“四拍子爵士乐”。

Bebop or Bop

以词面上看,Bebop 是一种嘈杂喧嚣的爵士风格,它的英文原名 Bebop、Bop 或 Rebob 在 40 年代初期萌芽时都有人使用,Rebob 可能源自拉丁美洲一些乐队吹奏的曲目“Arriba”(哭叫的),但现在已无人使用了。Bebop 是一种反叛性的爵士乐,它不只承袭纽奥尔良爵士乐与摇摆乐的传统音乐元素,并在创作概念上创新、突破和革命。它最重要的特质是在于强调高度变化、富层次感的节奏部,同时,乐手们也发明了新的和声,以更加自由宽广的方式,发挥爵士音乐上的潜能与创造力。Bebop 的代表人物是 Charlie Parker、Dizzy Gillespie、Thelonious Monk 等,他们早期以小型爵士乐团为主,后来也有大乐团的演出。

Cool Jazz

一般而言指 1949-1950 年间,由小号手迈尔士戴维斯(Miles Davis)所领导的九重奏为 Capitol 唱片公司灌录的专辑《Birth of the Cool》所代表的乐风。它的诞生使

主流爵士乐风,从 Bebop 乐风的“热”,转向另一个反方向“冷”,这是一种一百八十年大逆转的历史性发展。Cool Jazz 代表一种内敛自省的情感,它是一种轻柔、清凉与抒情的含蓄情愫;它的音色不如一般铜管器那样亮丽夺目,取而代之的是柔和优美。简而言之,Cool Jazz 是对 Bebop 的反抗,同时也唤起了美国西岸一些白人乐手的觉醒。Cool Jazz 最著名的作品,即是迈尔士戴维斯五重奏的“KIND OF BLUE”。

Hard Bop

50 年代中期,当很多人对平淡无力、让人昏昏欲睡的 Cool Jazz 感到疲倦时,一度曾经失势,并趁机卷土重来的 Bebop 改良团队正式诞生。Hard Bop 是一种激烈紧张、困难演奏的爵士乐风格,它的代表性乐手和团体是:鼓手亚特布莱基(Art Blakey)领导的五重奏“爵士信差”(The Jazz Messengers)和 MaxRoach 的“Clifford Brown”五重奏。也有人把“Hard Bop”译成“硬式咆哮”。Hard Bop 有较和谐的音调、较明确易懂的旋律、较少的即兴独奏,并且加入大量的蓝调、教堂圣乐和声,它更强调鼓的节奏脉动。50 年代后期,Hard Bop 发展成两个支派:与灵魂、福音音乐结合的“灵魂爵士乐”(Soul-Jazz);而结合节奏蓝调、摇摆乐、灵魂音乐的一派,则成为“Funk 爵士乐”。

Free Jazz

此乐风是以创始人 Ornette Coleman 在 1960 年灌录的专辑《Free Jazz》为名,同期的代表人物包括 Cecil Taylor 和 Albert Ayler 等人,后期的倡导人则是约翰柯川(John Coltrane)。自由爵士乐舍弃了在它之前的爵士乐和声结构,重新建立了自己的一套松散、自由的集体即兴演奏方式的音乐形态。它不照本宣科,不重复叠句和变化不定的进行速度,如此展现出的音乐风格常夹杂着人声的哭嚎、小号或萨克斯的乐器悲鸣。自由爵士乐的诞生有其政治上与种族上的背景因素,因为它曾是黑人争取人权与自觉运动的战歌,因此与 60 年代初期黑人民权运动息息相关。

Jazz-Rock & Fusion

60 年代中期,摇滚乐天王“批头士”受到乐迷的热烈欢迎,并逐渐渗透进爵士乐。在无法抵挡这股强大的新音乐潮流,并挽救日渐走入夹角的爵士音乐,迈尔士戴维斯(Miles Davis)推出 2 张结合摇滚乐节奏、电子乐器和爵士乐的成功专辑《In

《A Silent Way》、《Bitches Brew》。为爵士乐开启一个色彩缤纷的崭新大门,透过这扇大门,所有的音乐素材都能被融合在一起。随着 Miles Davis 所代表的摇滚爵士乐风开启之后,随之而起的就是所谓的“融合乐”(Fusion),直到 80 年代所有有关此类型风格的爵士乐,被称为摇滚融合爵士乐(Jazz-Rock-Fusion)。

Neo-Bop & Post-Modern Bop

80 年代,除了融合爵士乐与一息尚存的自由爵士乐之外,爵士音乐的发展,似乎已到了强弩之末,欲振乏力的爵士乐已经失去它原有的焦点与重心。面对一个每一种音乐形态都被先辈们探涉过的局面,让 80 年代的爵士乐手们只能重新回到过去,从经典爵士乐中找寻新的题材和创造灵感。在这一波风潮中,以小号手温顿马沙利斯(Wynton Marsalis)为首的回归传统热潮中:一个以 Bebop 乐风为基调,有纽奥尔良爵士乐、摇摆乐与灵魂乐色彩,高度强调演奏技巧与典雅旋律的所谓“新古典主义”或“New Bebop”的风格诞生了。New Bebop 是 80 年代爵士乐的主流风格。

波萨诺瓦(Bossa Nova)

波萨诺瓦的含义中,bossa 为才华特殊的含义,nova 为葡萄牙语,意为无拘无束。波萨诺瓦可以解释为无拘无束有创意的爵士乐。提到波萨诺瓦,要将爵士发展的里程提前到“摇摆大乐队”时代,“摇摆大乐队”受到经济萧条而难以生存,实际上成为了“摇摆小乐队”。“摇摆小乐队”结合了诸如 calypso、mambo、salsa、cha-cha-cha 等拉丁音乐元素催生了“拉丁爵士”。波萨诺瓦改变了“拉丁爵士”中巴西风格的强烈节奏,用轻快自如的节奏与演唱引人入胜。

融合爵士(Fusion)

60 年代末,全球掀起摇滚浪潮,年轻人都痴迷摇滚乐,摇滚开始渗入爵士乐的领域。Miles Davis 在其爵士乐中加入了摇滚乐,产生了“融合爵士”。由于融合爵士同时吸收了爵士与摇滚的概念,所以也称做“爵士摇滚”(Jazz rock)。融合爵士早期有两种形态,一种以歌唱为主,器乐部分以管乐来即兴演奏,另一种是以纯乐器作为演奏单位,加入爵士曲风。

Post-modern Bop

80年代爵士乐的发展又一次开始衰退,爵士乐手开始重新回到过去来吸收创作灵感和找寻创作题材。在此种回归风潮下,Wynton Marsalis 创造出以 Bebop 为基调,有新奥尔良爵士、摇摆乐、灵魂乐色彩,高度强调演奏技巧与典雅演奏旋律的乐风,这类风格被定义为“Post-modern Bop”。Post-modern Bop 可以说是 Bebop 与 Free Jazz 的再度流行。

Acid Jazz

Acid Jazz 于 80 年代诞生于英国伦敦舞厅,是一种动感而流畅的音乐,形成的主要目的就是将爵士乐与商业结合,以打开爵士乐市场,让更多的人喜欢爵士乐。Acid Jazz 揉合了 60 年代到 70 年代的 Funk、嘻哈乐、安魂音乐,在听觉上有迷幻色彩。

爵士乐的诞生

19 世纪,美国南部种植园黑人奴隶们表达自我生活和情感的重要时期。从 19 世纪末开始,爵士乐以英美传统音乐为基础,混合了布鲁斯、拉格泰姆及其他音乐类型,是一种“混血”的产物。非洲的黑人音乐保存了大量非洲特色,节奏特色明显,而且保留了集体即兴创作的特点。这种传统与新居住地的音乐(大部分是声乐)结合起来,结果诞生的不仅仅是一种新的声音而是一种全新的音乐表达形式。这些优美动人的歌曲白人也听,不过比乡村黑人教堂里演唱的这类歌曲多一份上流社会的味道。今天人们所知道的福音音乐(gospel music)更准确地说反映了早期非洲裔美洲人的情感力量及旋律感,而不是对二十世纪起初十年中著名的 Fisk Jubilee Singers 的音乐中宗教性的继承。其它早期的音乐形式包括可以追溯到蓄奴制时代的做工歌曲、儿歌及舞曲,这些都成为重要的音乐遗产,特别是在当时的社会制度下,音乐活动受到相当严格的限制。

布鲁斯的诞生

在蓄奴制被废,黑奴得到解放以后,非洲、美洲音乐的发展很快。布鲁斯作为一种音乐形式看似简单,实际可以有几乎是无穷的变化,一直是任何一种爵士乐的重要组成部分,而且它成功地保持了自身独立的存在。可以说如果没有布鲁斯就不可能有今天的摇滚乐。简单说,一般布鲁斯的特点:它以每八或十二小节为一

个乐段的音乐所组成,歌词紧密,它的“忧郁的蓝色”的特色产生的原因是将音阶中的“mi”音及“ti”音降了半音。实际上,布鲁斯是作为与宗教音乐相对应的一种世俗音乐形式。

铜管乐队和拉格泰姆

到了十九世纪八十年代后期,在美国绝大多数南部城市内,都出现了黑人铜管乐队、舞曲乐队及音乐会乐队。与此同时,美国北部的黑人音乐倾向于欧洲大陆风格。这一时期,拉格泰姆(Ragtime)开始形成。虽然拉格泰姆主要是在钢琴上弹奏,但是有一些乐队也开始演奏它。拉格泰姆的黄金时代大约是在 1898 年到 1908 年,但它的时间跨度很大,影响绵延不绝。不久,它又被发掘出来,新的“拉格泰姆”特征是旋律迷人,大量使用切分音,但它的布鲁斯因素几乎荡然无存。拉格泰姆与早期爵士乐联系密切,但可以肯定的是拉格泰姆节奏较为稳定。拉格泰姆最有名的作曲家是 Scott Joplin (1868-1917)。其他有名的拉格泰姆大师包括 James Scott、Louis Chauvink Eubie Blake(1883-1983)、Joseph Lamb 等,其中后者虽然是白人,然而他完全吸收了这种音乐形式的内涵。

进入爵士时代

拉格泰姆,特别是淡化爵士色彩的通俗风格,其娱乐对象是中产阶级,为正统音乐人士所不喜。爵士最早出现在 19 世纪末期,但当时还不叫“爵士”(Jazz),它最初被称为 Jazz,首先出现在美国南部城市黑人工人居住区内。和拉格泰姆一样,爵士乐最初也是作为舞曲出现的。最早成为早期爵士乐同义词的城市是新奥尔良。

新奥尔良:爵士乐的摇篮

新奥尔良在爵士乐诞生及发展过程中扮演了一个关键的角色。在这里,对爵士乐早期的历史研究及记录比在其他地方都进行得更加深入。在 1895 年到 1917 年这一段时间里,新奥尔良的爵士乐比起其他地方可能是种类更多、更好,但这绝不意味着新奥尔良是产生爵士乐唯一的一个地方。在每一个有相当数量黑人聚居的美国南部城市所产生的音乐都应被视为是早期爵士乐的一种。如在孟菲斯就出现了 W. C. Handy(1873-1958)这样一位布鲁斯作曲家和搜集者。其他城市还有亚特兰大、巴尔的摩等。当时的新奥尔良显得卓而不群得益于其非常开放及自由的社会氛围。不同信仰及不同种族的人可以相互联络,因此在这种容易沟通的环

境下的音乐传统十分丰富,有法国的、西班牙的、爱尔兰的及非洲的。这样,新奥尔良成为孕育爵士乐的肥沃土壤就一点也不奇怪了。如果说新奥尔良是爵士乐诞生之地虽有夸大,但还不失几分真实的话,那种关于爵士乐是诞生于红灯区的说法则完全是胡说八道。虽然新奥尔良的确曾经使娼业合法化并因此产生了几座全美国最精致和有品位的“运动屋”,但是在这些地方所演奏的音乐如果有也只是钢琴独奏而已。实际上,人们第一次听到爵士是在与此颇不相同的场所。当时,新奥尔良引人注目的是有许多社团及兄弟会式的组织,它们大部分资助或雇佣一支乐队在不同的场合——如室内或室外舞会、野餐会、商店开张仪式、生日或周年纪念派对上演奏。当然,演奏爵士乐也是葬礼队伍行进的一个特色,一直到今天还是这样。根据传统,乐队集合在教堂门口,演奏着庄严的进行曲及悲伤的圣歌,带领着葬礼队伍向着墓地徐徐前进。在回来的路上,人们的步伐加快,轻快的进行曲和拉格泰姆代替了圣歌。这种列队行进总是能吸引很多人观看,在爵士乐的发展上有重要意义。那些小号手及单簧管手们就是在此时一展其创造天分,而鼓手们也打出了富于节奏性的节拍,这成为使拍子变得“摇摆”的基础。一般来说,爵士乐都是两拍子的,每小节两拍或四拍。这种二拍子的节奏背景在低音部始终存在,使得爵士乐有一个稳定的、规律的节奏基础。在节奏性低音的上方,则是重音位置不规则的旋律、和声和对位声部,它们惯常使用的切分音效果与规律的低音声部之间形成了强烈的对比。

早期音乐家

在这些早期的乐队中乐手绝大多数是某种工匠(木匠、砌砖匠、裁缝等)或者是那些在周末或假期内作音乐演出并赚些小钱的干活人。第一位新奥尔良的有名乐手,就是第一个爵士乐手是 Buddy Bolden(1877-1931),他是一位理发师。他演奏小号并于十九世纪九十年代后期组成了一个乐队。他可能是第一个将根源粗糙的布鲁斯与传统乐队音乐结合起来的人,这一步在爵士发展史上意义重大。Bolden 在 Mardi Gras 的一次游行演出时因精神病发作而被迫停止,余生在一家收留顽固患者的精神病院度过。据说他曾灌录了唱片,但迄今无法证实。我们所了解的他的音乐来自于另外一些在年轻时曾听过他演出的音乐家们的回忆。Bunk Johnson(1889-1949)曾在 Bolden 的最后一支乐队里吹过第二小号。在他生命最后十年,人们之所以能对新奥尔良古典爵士乐重新产生兴趣,其中居功至伟的便是 Bunk Johnson。他是一位杰出的讲故事能手,个性丰富多彩。新奥尔良的传奇故事大部分