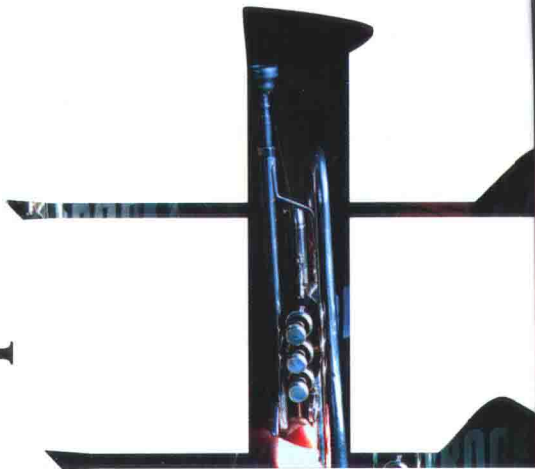

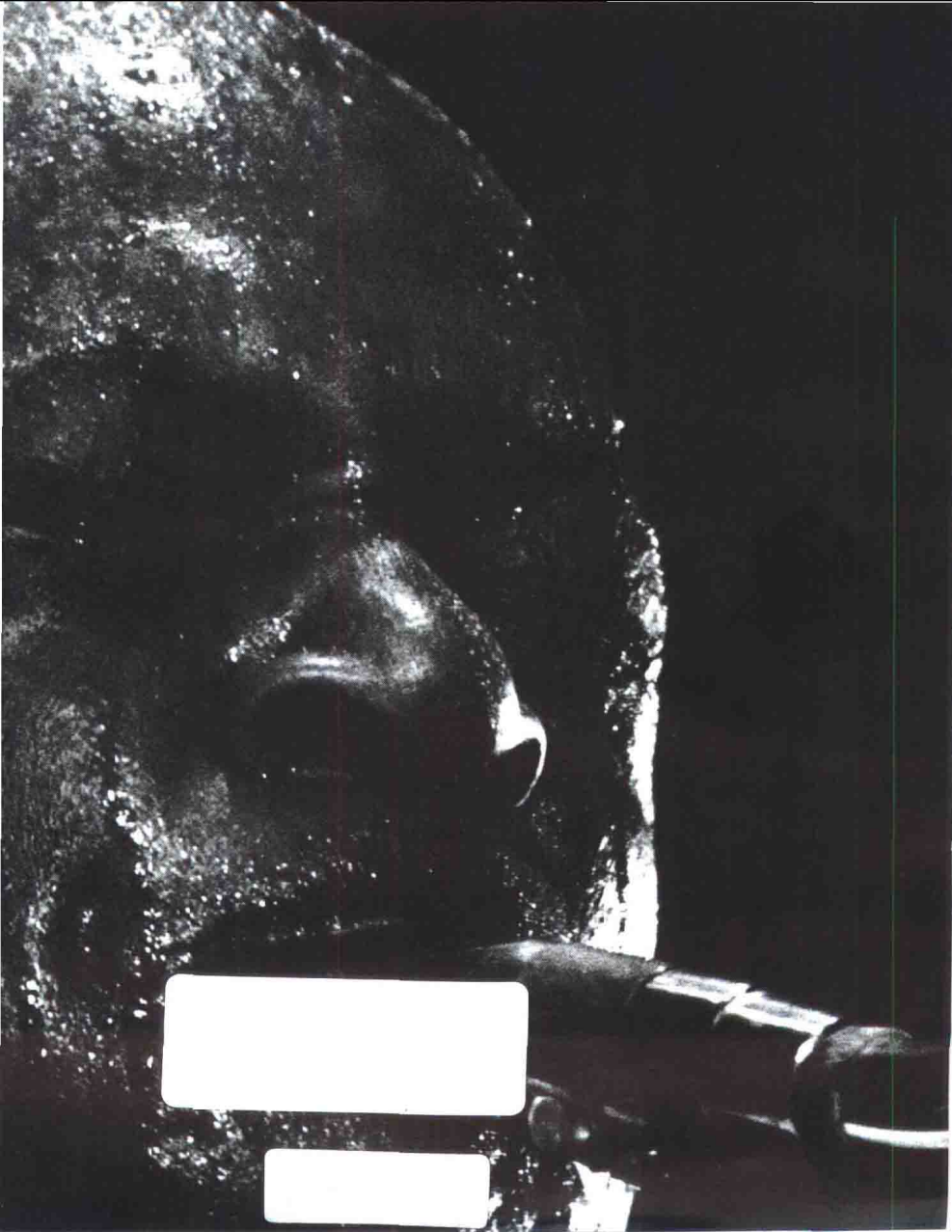
Jazz Music Handbook
JAZZ

爵士乐 **速查手册**

100 年绚丽多彩的爵士乐史
232 个独树一帜的爵士大师和乐队
1000 张激情迸发的传世之作

爵士乐

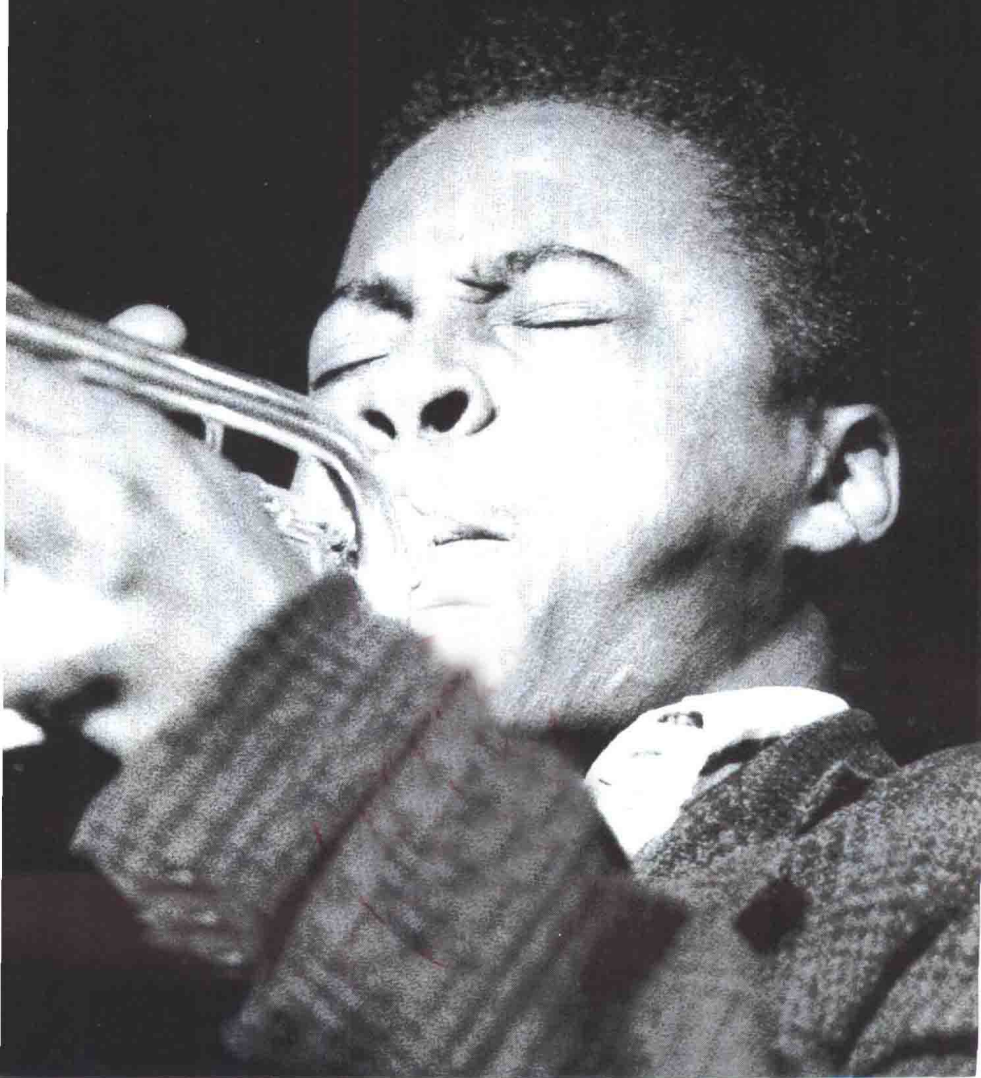
速查手册

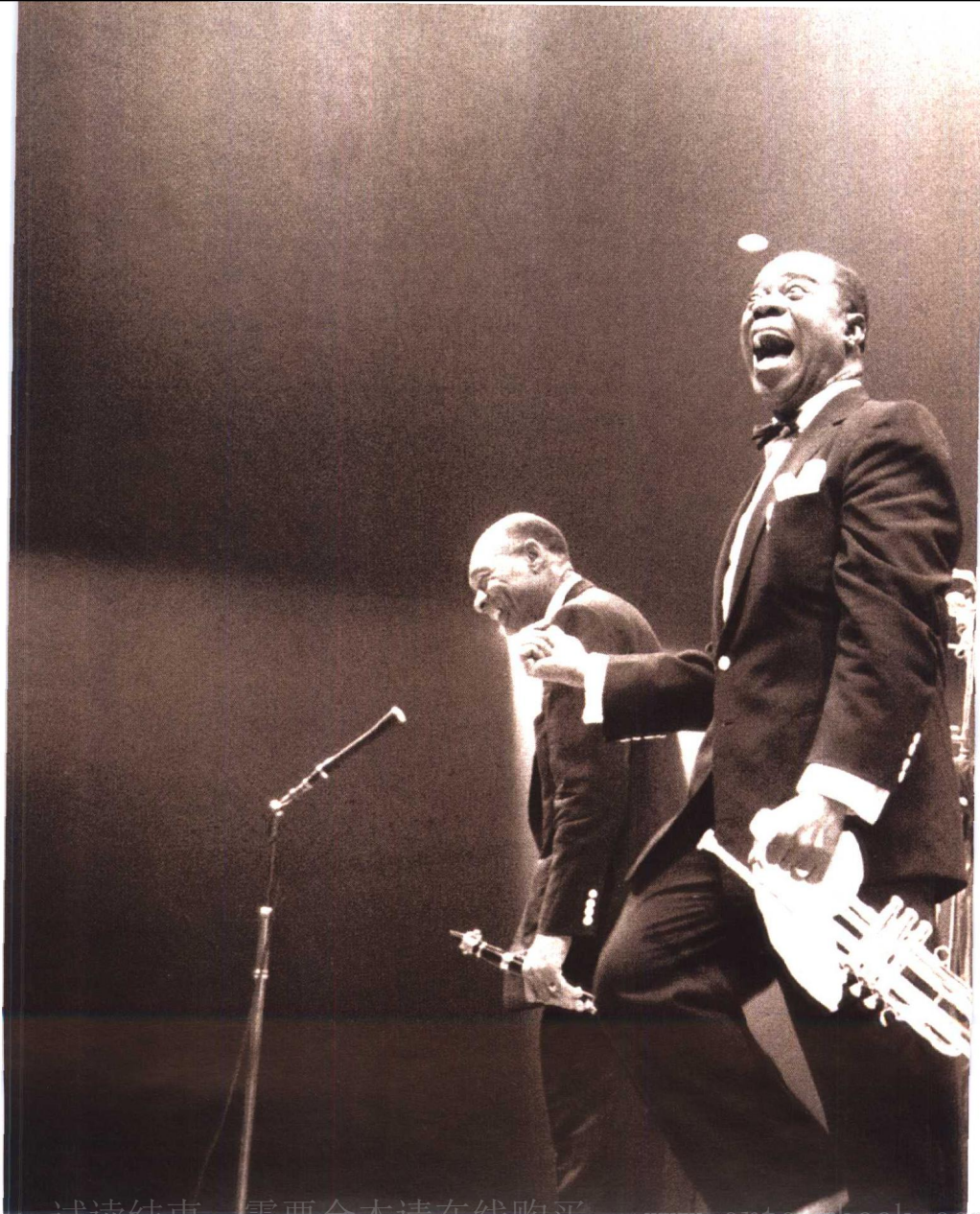
紫图速查手册 / 编辑部

南海出版公司
2003 · 海口

ZITO

紫图速查手册

目录

如何使用本书 / 6

引言

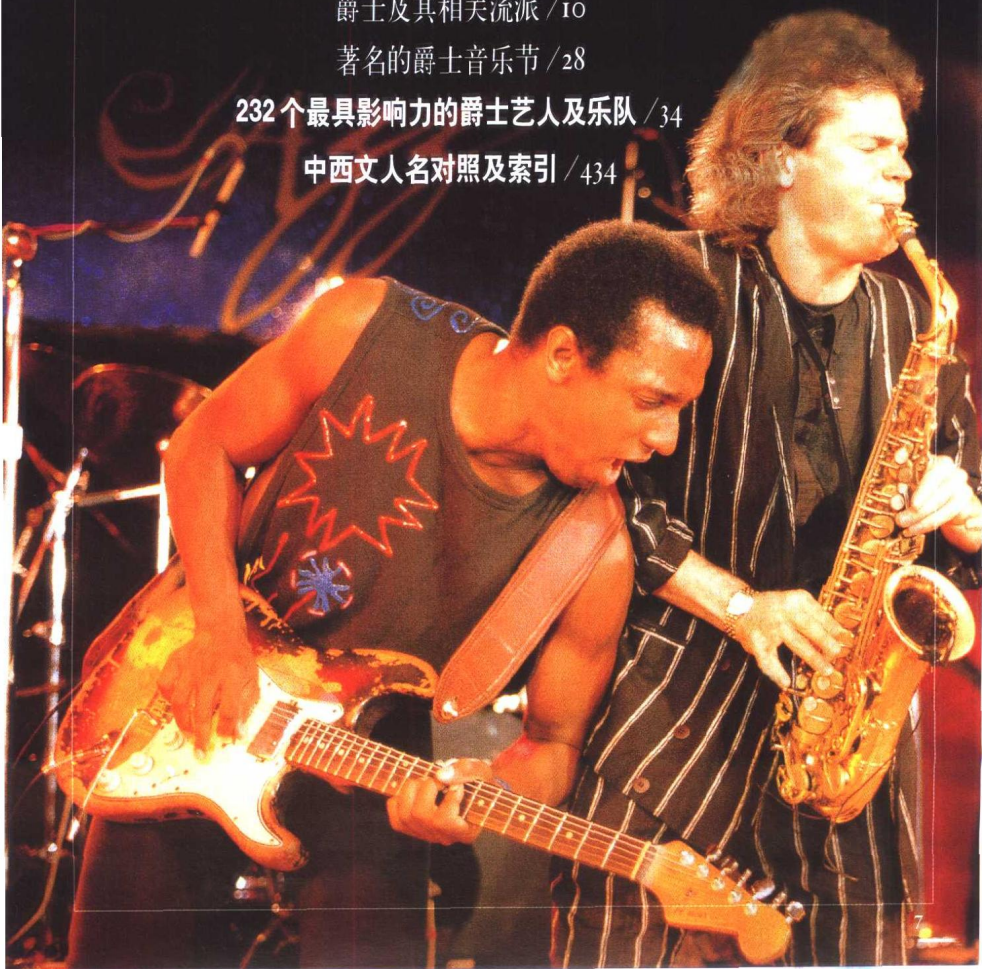
爵士源流 / 8

爵士及其相关流派 / 10

著名的爵士音乐节 / 28

232 个最具影响力的爵士艺人及乐队 / 34

中西文人名对照及索引 / 434

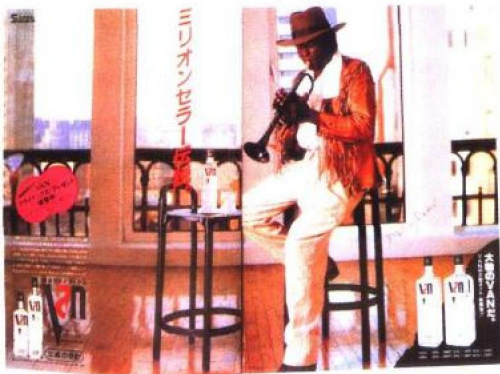

爵士源流

黑人音乐时代

“Jazz”一词在美国由来已久，如今已经作为美国甚而世界文化的一部分融入了人们的日常生活，“爵士服饰”指时髦的穿着打扮，“爵士车”亦即豪华炫车——从“Jazz”这个英文单词的汉语音译“爵士”来看，大多数不明就里的中国人也都会把“爵士”当做是一种高雅、完全属于上流社会的音乐，但其实并不尽然。这种以大段即兴为标杆的音乐事实上与美国非裔黑人密不可分，无论起源、节奏掌控、乐器选择与编制还是著名的乐手都与美国的黑人文化大有关联。虽然对于它名称的来源尚无一致的观点，但可以肯定的是，“Jazz”的发源地是新奥尔良的黑人聚居区，他们在美国的生活经验是最早爵士乐的灵感来源。

在20世纪20年代至40年代间接受了来自20世纪古典音乐的影响，60年代吸收了印度音乐的元素，又在随后的70年代借用流行音乐（摇滚和黑人灵乐）的形式——爵士在其发展过程中始终连续不断的接受新的影响，以保持它一贯的多样性，而其诞生本身就是各种风格的一个融合，是几个世纪以来多种音乐文化逐渐交汇的结果。在南北战争和世纪交替之间，这种结合了蓝调、灵歌、舞曲、非洲多重节奏和欧洲的铜管乐的黑人音乐随着奴隶制的废除、美国黑人大批迁往城市应运而生，1895年成立的巴迪·博登乐队被看做是爵士乐诞生的标志，宣告了一种黑人音乐时代的到来。

作为波普的勇将，冷爵士的制造者和融合爵士的先锋人物，迈尔斯·戴维斯的影响和贡献贯穿了爵士乐发展的各个时期。可以说，有爵士的地方，就有迈尔斯·戴维斯的音乐。得益于美国爵士乐的影响，他也作为美国文化的标杆人物成为世界广告业的宠儿。此图为迈尔斯·戴维斯出现在日本一公开出版物的跨页广告中。

即兴创造爵士

吸收了蓝调、欧洲乐器、非洲节奏和西式音阶的精华，现代意义上的爵士乐有着几个鲜明的特点。只提供乐曲的大纲和和弦结构，为乐手提供持续不断的即兴发挥和创造与想像的机会，成为爵士与其他音乐派别最大的区别。最初的即兴是从给流行的旋律加装饰音开始，逐渐地，这种灵活自由的演奏手法在表演中的重要性不仅等而且超过了对乐曲主旋律的演奏，从而形成了比拉格泰姆、蓝调、军乐团进行曲复杂得多的音乐作品。路易斯·阿姆斯特朗是即兴演奏的集大成者，正是他把早期小型乐队的集体即兴进化成更具意义的个人独奏，并将其发展成为一种非常有煽动性的风格，使之不必要依靠集体之间的相互补充配合也照样能活力十足。他的这种构思原创、旋律般与主题和声行进交相辉映的即兴演奏逐渐成为后来几十年中即兴演奏的一种最主流的趋势。除此之外，爵士乐中用切分（重拍放在主拍之后）和较松弛的节奏营造随心所欲的摇摆感、取自于欧洲音乐的典型和声行进和乐器编制、曲子中相对不频繁的音量大小变化、为了增强听觉上的吸引力不断地变化音色的粗糙度、振动频率以及响度、打击乐器在音乐中占有的突出地位、以及短小反复乐段的广泛使用都为它提供了一个独一无二的展现舞台。

爵士的尽头？

从20世纪20年代成型的新奥尔良传统爵士、30年代的摇摆和大乐队、40年代的波普、50年代的冷爵士和硬波普，到60和70年代风格的大融合，以及后来前卫爵士和现代爵士的出现，爵士在它诞生的一百年里在情绪和观念间来回穿梭，呈现着越来越多彩面貌。而在走过世纪之后的今天，历经变迁的爵士乐似乎突然失去了发展的方向，众多的主题和即兴重复段落早已尝殆逮尽，乐手和出版商们则整日埋头于翻录旧日大师们的作品而赚人拥戴——难道这就是未来爵士乐的样子？我们拭目以待。

路易斯·阿姆斯特朗这位爵士音乐的始祖人物同时也是流行乐坛的一员猛将。他把即兴的标准带入演唱，塑造出幽默、自然又富感染力的舞台效果和视听享受。图为阿姆斯特朗以其对爵士乐的巨大贡献和在流行文化中的显著地位登上了美国著名杂志《生活》的封面。

爵士及其相关流派

世纪之交：孕育的年代

蓝调 (Blues)

作为爵士乐诞生的直接催化剂，决定了其基本歌曲结构的蓝调音乐不得不提。这种起源于19世纪晚期的音乐糅合了非洲式的田野呐喊和教堂唱诗般的甜美歌声，最初并无伴唱，之后才有了提琴、吉他或者班卓琴之类的单一乐曲伴奏，产生了器乐与歌者交替的表演形式。20世纪初，这种音乐形式发展为3行12小节的格式，这种格式后来成为爵士乐以即兴发挥的蓝本。与爵士相比，蓝调的音乐形式较为初级，但却也非常精彩。W.C.狄迪被称为“蓝调之父”，写出了许多知名的蓝调音乐，女歌手贝茜·史密斯的首张专辑《灰心的蓝调》也在当时乐界创下一段传奇。

蓝调的产生源于一种忧伤、挫败的心态，它富于表情，重感官感受，无论思考、演奏、歌唱或者扮演任何一种形式都可归入蓝调的范围。不过爵士乐手们谈及蓝调时，通常指的是12个小节、每4小节一组，并以和弦伴奏的音乐形式，这同时也是爵士乐最初的结构面貌。

蓝调的土壤

这儿是密西西比河沿岸的南方村落，也是19世纪末的蓝调音乐的诞生地。这种最初由班卓琴、提琴等简单乐器伴奏的口头传唱实际上是非裔黑人对在殖民时期所受的屈辱、压迫及困苦生活的一种呼喊和发泄。严重的种族歧视导致了社会地位的不公和严重的贫富分化，蓝调这种“贫穷”的民间艺术也因此滋生，它的歌词简单直白，却总充满着对现实社会的不满和无奈。

“蓝调女王”的两种待遇

“蓝调女王”贝茜·史密斯在南方大受欢迎，在白人演出时却经常被无礼嘲弄。他们经常在演出结束后聚集到贝茜的后台休息室，嘲弄她的歌声像忘了带歌谱的差劲歌手。这从一个侧面反映了当时白人对黑人的歧视之深。

拉格泰姆 (Ragtime)

拉格泰姆实际上是和爵士乐同时发起的一种音乐风格。“Rag”作为一个名词，是用来定义这种音乐创作的形式，它在结构上借鉴了欧洲军乐队进行曲的曲式，在节奏上取用了黑人班卓琴音乐的特征。“Rag”作为动词，则表示不断地变换曲子的节奏来形成鲜明的切分和碎拍的感觉。最纯粹的拉格泰姆音乐完全放弃了即兴，通常由钢琴家独自演奏。

从1899年Scott Joplin (1868-1917) 创作《Maple Leaf Rag》到一战爆发前夕，拉格泰姆一直是美国流行音乐的主要潮流，在1890~1920年间，不仅有拉格泰姆乐队、歌手、班卓琴手，而且已经开始出现能即兴演奏的拉格泰姆钢琴手了。许多现在被我们称为是爵士音乐家的乐手会称自己是“拉格泰姆”乐手，而且一些学者也把拉格泰姆称为是最早的一种爵士风格。然而，由于拉格泰姆只是有限程度上的即兴，并且它唤起爵士摇摆感的程度也很有限，还不能被称作为是爵士乐的开端。

拉格泰姆大师 Scott Joplin 一生都在为把拉格泰姆音乐变成美国第一流的黑人古典音乐而努力。

爵士乐起源地——新奥尔良

位于密西西比河河口的新奥尔良是19世纪末20世纪初的美国大城市之一，有着独一无二的文化传统和当时最大的红灯区，使得整个城市一直被狂欢的气氛所包围。在此聚居的法国后裔保持着对音乐和舞蹈的关注，而这个城市提供的机会和多彩的生活方式吸引大量刚被解放的南方黑奴迁居至此。欧洲的艺术感觉和黑人的生活体验及多种娱乐形式的兴旺，为爵士提供了生长的源泉。图为19世纪末的新奥尔良街景。

20 世纪 20 年代：小试牛刀

新奥尔良传统爵士 (New Orleans)

新奥尔良传统爵士是最早发起的一种爵士流派和风格。自 1895 年巴迪·伯登成立第一支乐队以来，这种音乐就开始在新奥尔良传播。这种乐风非常多元化，吸收了蓝调、舞曲、进行曲、流行歌曲等多种元素，并以拉格泰姆乐的切分音法为基础，结合大量独奏与即兴而呈现出另一种风貌。

The Original Dixieland Jazz Band 是爵士乐普及的先锋，他们致力于将新奥尔良传统爵士和迪西兰爵士在大众中普及。

在新奥尔良传统爵士中每一种乐器的地位是平等的，并有着严格的导向。通常由小号或短号作为旋律的主导，长号作为和声伴奏，竖笛演奏复调旋律，并由节奏组（通常包括钢琴、班卓琴、吉他、长号、贝司或鼓）演奏固定有力的节奏与之配合。

无论从乐队编制或是乐曲本身的音乐元素上来说，这时的新奥尔良传统爵士已经呈现出爵士乐的大体雏形，以后的爵士乐派，都是以此为框架发展而来的，所以说，它是爵士大厦的第一块基石。

“红灯区音乐”

Jazz 原为 Jass，最早来源于新奥尔良红灯区的性暗示语句“Jassing It Up”，因此早期的爵士有着浓重的淫秽色彩，以人们庸俗的娱乐形式获得滋生土壤。这张 20 世纪初的海报里，爵士被完全描绘成了享乐的盛宴和放纵的狂欢，与性爱和酒宴相伴。其中的 Boogie-Woogie 乐风则是爵士最初形态中最“淫秽”的一个，它是纯粹出于舞厅的音乐，疯狂的节奏、不羁的跳跃带动着一种不安的情绪。

迪西兰爵士 (Dixieland)

人们很容易把迪西兰爵士与新奥尔良传统爵士混为一谈,二者也确实有许多相通之处,从某种角度来说,甚至可以认为它是早期美国南方新奥尔良式音乐的分支:迪西兰爵士是1917~1923年间,由新奥尔良、芝加哥等地的爵士好手发展起来的早期爵士乐风,这清楚地表明了它和新奥尔良传统爵士的承继关系。

Dixieland的英文原意为“军地露营地”,声如其意,这种音乐带有浓重的进行曲味道,通常在婚礼、节庆、舞会、游行、酒吧,甚至严肃的葬礼上表演。它的取材大都来自于蓝调、进行曲与当时的流行音乐,许多乐队将乐曲的某一小乐段都拿来做集体的即兴演奏,创造出一种令人振奋的音乐效果。1917年成立的The Original Dixieland Jazz Band是这一爵士风格中的佼佼者,也正是他们的演奏将爵士乐带进纽约的餐厅,从此爵士才真正从南部散布开来,成为一种全国性的潮流。

竖笛手Jimm. Noone是新奥尔良和芝加哥爵士发展过程中的关键人物,同时也是由这种风格逐渐过度到摇摆的重要桥梁。

爵士乐的圣地——芝加哥

早期的爵士虽然是在新奥尔良发起,但真正蓬勃兴起和留下录音却是在芝加哥。从20世纪初开始,新奥尔良的酒吧逐个关闭,乐手们陆续向芝加哥转移,到了20世纪20年代,芝加哥已经取代了新奥尔良成为爵士乐的重镇,主要分成三个流派。第一个流派是由新奥尔良迁移至芝加哥的黑人音乐家组成的,在演奏和录音方面他们表现得异常活跃。第二个流派是与之相对的新奥尔良白人乐团。第三个流派则是在上述两种类型的基础上形成的,由更年轻的一些白人乐手组成,许多都是芝加哥本地人氏。

图中的Joe “King” Oliver和他的乐队也是最先在新奥尔良,后来又在20世纪20年代的芝加哥发展起来的。“King” Oliver跟随爵士乐的变迁发展不断壮大自己的事业。在与小号手路易斯·阿姆斯特朗、鼓手贝比·道兹、竖笛手Johnny Dodds的共同努力下,乐队终于成为芝加哥乐坛最具竞争力的活跃团体。

纸醉金迷的 30 年代

1929年美国陷入了严重的经济危机，迷惘中的人们争相进入俱乐部、电影院、剧院，渴求在幻想的美梦中麻醉自己，而大乐队演奏的欢快气氛正好满足了这种心理渴求，好莱坞也在这时一跃成为美国的支柱产业。图中表现的正是 20 世纪 30 年代初的好莱坞的一幅电影画面。

20 世纪 30 年代：让音乐动起来

大乐队 (Big Band)

所谓的大乐队，泛指编制在十人以上的乐队，大约起源于 20 世纪 20 年代后期。新奥尔良的灯红酒绿催生了供人娱乐的欢快爵士，也为这个躁动的城市带来了诸多是非。在政府禁令下，许多在新奥尔良的酒吧从事表演工作的优秀乐手如路易斯·阿姆斯特朗、杰利·罗尔·莫顿等纷纷来到芝加哥等其他城镇，通过唱片或广播电台将新奥尔良传统爵士的曲风散播开来，并在其中加入更多的即兴演奏方式和音乐风格，开始正式进入白人的社交圈，也促成了“大乐队”的诞生。

这种以艾灵顿公爵、贝西伯爵、汤米·道西等人为代表的爵士风格通常要求涵盖三支以上的小号、两支以上的长号、四支以上的萨克斯、贝司、吉他、鼓、钢琴等伴奏乐器。虽然大乐队风格在 20 世纪 30 年代最为鼎盛，但它的足迹却遍及 40 年代的波普、50 年代的硬波普和冷爵士、60 年代的自由爵士、70 年代的融合爵士以及 80 年代的新波普中。

大萧条中的美国总统和大乐队

在这幅 1930 年的漫画中，总统赫伯特·胡佛实施的“农场解救计划”被描绘成了一个无用处的稻草人。史无前例的大萧条让美国人民对政府丧失了信心，灰心绝望的人们比以往任何时候都需要音乐的安抚和慰藉。

保罗·怀特曼和他鼎盛一时的大乐队正是这一时期爵士乐的代表。

摇摆乐 (Swing)

如果说20世纪20年代是爵士乐的襁褓期，那么30年代盛行的摇摆乐则拉开了爵士流行期的序幕。这种带有黑人风格、活力充沛、热力十足的音乐最早由纽约舞厅的舞客们发展出来，而后被爵士音乐家们发扬光大。

弗莱彻·亨德森是这类音乐的开创者，班尼·古德曼则使之大为流行。摇摆乐以较为商业的手法改编乐曲，以和谐的反复旋律、管乐和簧乐相互营造出令人不住摇摆的节奏，后来演变成为歌舞表演伴奏和演奏会音乐。摇摆乐每一小节有四拍，因此又被称为“四拍子爵士乐”。

虽然一直以来摇摆乐被认为是为跳舞而演奏的音乐，但其实这一时期的乐团非常注重编曲，独奏乐手们也有相当的空间进行即兴演奏，如果没有这个时代的领班和乐手们对于乐理的研究和即兴的探讨，日后的波普是不可能出现的。摇摆乐在1935~1946年间达到顶峰，以班尼·古德曼的六重奏组最为出色。

图为班尼·古德曼(左)和他大受欢迎的乐队。这位把热闹的音乐带给人们的乐队领班传说中却是位严厉苛刻至极的工作狂。有一次排练正值隆冬之日，团内的女歌手Helen Ward禁不住严寒对古德曼说：“你知道为什么排练不顺利吗？因为太冷了！”没想到古德曼听后只是给自己赶快加上了羊毛衣，说了句“你知道吗？你说对了。”就勒令大家继续排练。

摇摆乐的诞生

1935年8月，班尼·古德曼带领乐队在洛杉矶的舞厅作南加州之行的开场演出。一开始乐队演奏的是柔和舒缓的曲子，但是现场的大学生们丝毫不受感染。于是古德曼率领乐队改为演奏由杰利·罗尔·莫顿改编的快节奏舞曲《金·波特顿爵士舞》，当人们在收音机里欣赏到这支热情、活泼的舞曲之后，摇摆之风迅速席卷全国，班尼·古德曼也被人们尊称为“摇摆之王”。人们沉迷在音乐的热烈节奏中大跳摇摆舞，这成为20世纪30年代的一种时尚。

20世纪40年代：转变和革命

波普 (Bebop)

相对于前面20年的稳步发展，波普的出现无疑相当于是一次革命。“Bebop”一词源自爵士音乐家在练声或哼唱乐器旋律时发出的毫无词义的音节（或无意义的狂喊乱叫），它的乐句经常在末尾以一个很有特色的“长—短”音型突然结束，而这个节奏又常被哼唱成“里波普”或“比波普”。那些“反叛”的年轻乐手们不屑于大乐团中拘泥的传统摇摆乐风，而转向三五人编制的小型乐团。他们舍弃优美的旋律线条，以比印象派捕捉光影更为快速、更为随兴的演奏方式捕捉瞬间感觉，以至于波普爵士乐手的演奏似乎完全脱离了乐曲结构，剩下的只是一段狂乱的和弦、几段不成调的乐句，或者一次次长不可测的独奏。

对于许多从摇摆乐、甚至是散拍时代走来的爵士大师而言，1940年出现的波普爵士乐根本是个错误，然而这种结合了当时美国社会历史背景和冒险的演奏方式不但使爵士脱离了流行音乐以及跳舞音乐，将其抬高到更高的艺术层次，而且在爵士乐即将凋零的关键时期使其获得重生，并寻找到的新的命运。波普乐的代表人物是查理·帕克和“晕眩”葛莱斯彼，甚至有种说法认为“Bebop”之名来自他们二人合奏的节奏与旋律声“be-boppity-boppity-boo”。

报纸上的悼念

1942年，查理·帕克来到纽约，加入Jay McShann的乐队。同年12月加入厄尔·海因斯的乐团，与葛莱斯彼一同创造了波普。但这位英才的辉煌生涯只持续了10多年的时间。常年的毒品侵蚀使30多岁的查理·帕克看上去就像一个60岁的老头。1955年他在男爵夫人家中看完汤米·道西乐团的演出后，突然与世长辞，年仅35岁。当时各大报刊纷纷发表悼文纪念这位英年早逝的爵士大师。

奥斯卡·彼得森三重奏

在演奏革命如火如荼的40年代，爵士小乐团编制的探索也达到了高峰。纳特·金·科尔的三重奏是这一乐团形式的始作俑者，他用鼓、钢琴、贝司成就了自己行云流水、简洁清晰的演奏风格。后来奥斯卡·彼得森将三重奏的演奏模式收归已有，成为爵士乐领域出版唱片最多的组合之一。