

新视听 高等院校音乐教育专业系列丛书

爵士乐

JUESHIYUE

MEIGUODE GUDIAN YINYUE XIANDAI JUESHI

美国的古典音乐 现代爵士

丁铎 著

对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

本系列图书目录如下：

《爵士乐——美国的古典音乐》（丁铎著） ISBN 7-301-11111-1

爵士乐

JUESHIYUE

MEIGUODE GUDIAN YINYUE XIANDAI JUESHI

美国的古典音乐 现代爵士

丁铎 著

对外经济贸易大学出版社

对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

图书在版编目 (CIP) 数据

爵士乐: 美国的古典音乐. 现代爵士 / 丁铎著. —

北京: 对外经济贸易大学出版社, 2014

(新视听: 高等院校音乐教育专业系列丛书)

ISBN 978-7-5663-1195-5

I. ①爵… II. ①丁… III. ①爵士乐-美国-高等学校-教材 IV. ①J618

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 219189 号

© 2014 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

爵士乐 美国的古典音乐 现代爵士

丁 铎 著

责任编辑: 阮珍珍 强晓洁

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

山东省沂南县汇丰印刷有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 185mm×260mm 8.5 印张 196 千字

2014 年 12 月北京第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-1195-5

印数: 0 001-2 000 册 定价: 25.00 元

本系列爵士乐书籍有：

1. 《爵士乐——美国的古典音乐：古典爵士》
2. 《爵士乐理与演奏技巧》
3. 《爵士语法》
4. 《爵士乐——美国的古典音乐：现代爵士》

作者简介

丁铎，生于北京，曾就读于中央音乐学院附小，附中时赴美留学，后加入美籍，就读于纽约曼哈顿音乐学院、曼纳斯音乐学院，分别获得爵士钢琴演奏学士与古典作曲硕士学位，并一直担任横跨音乐与媒体两者之间的工作。

回北京定居后，担任中央音乐学院爵士乐教师，系统教授爵士乐课程。

课程包括：

1. 爵士乐历史
2. 爵士乐理与演奏
3. 爵士配器与作曲
4. 爵士乐队演奏

丁铎目前还在中国国际广播电台环球资讯广播（FM90.5）主持周播音乐节目《音乐脱口秀》。至截稿日止，丁铎正在为国家开放大学录制四集爵士乐专题讲座，2015年即将在网络和中国教育电视台播放。

欲了解更多，关注丁铎个人微信号：丁铎

序

本书《爵士乐——美国古典音乐：现代爵士》是已经出版的《爵士乐——美国古典音乐：古典爵士》的后续书籍，原本计划是讲述从二战开始一直到今天的爵士乐演变历史。怎奈篇幅有限，只写到1959年便不得不收笔。

纵观历史，自20世纪60年代爵士乐真正加入了电声之后，有了更多丰富多彩的变化，有更多值得探讨的话题。比如，后Bop时代的爵士乐背景是怎样的？Bill Evans为现代钢琴爵士乐带来了什么？60年代与70年代的爵士乐都有怎样的变革？80年代开始到今天，爵士乐还是我们传统意义上的那种音乐吗？爵士乐与现代流行音乐的关系是怎样的？爵士乐与古典音乐的相互影响有哪些？爵士乐与世界音乐的融合是怎样的？所有的这些课题，只好在今后的书中再详细同读者分享了。

我时常觉得，写书与演奏钢琴多少有些相似之处，这大概可以解释为什么我还在持续写作，并乐此不疲。同样都是用手指敲击键盘，同样都是在奏出不同的节奏，同样都需要用脑，同样都需要百分百的投入，同样都会沉浸其中而到达一种忘我的境界。最重要的是，同样都有一个从辛苦的准备，到最终才得到结果的艰难过程。书的结稿就像是一场音乐会的谢幕，因为这其中付出了过多的心血，因此当完结篇真正出现，在如释重负的同时，总会掺杂一些复杂的情绪。我记得自己曾经写过一首歌，其中有一句颇能描述这种感受，那就是“散场的感觉像思念……”

让我们在续集中再会！祝大家学习愉快！

作者

2014/11/11 于北京

关于译名：

本书中的姓名是根据新华社编写的《姓名译名手册》（辛华编，商务印书馆出版）所给出的译名，不排除与日常使用习惯有冲突的可能性。为了尽可能地使读者查找资料更加方便，此书重要的人名都使用双语。还有一些人名在本书中并不是主要人物，因此没有给出中文译名。

大部分乐曲的名称都使用双语。这是因为很多乐曲没有公认的译名，本书是以笔者的理解作出翻译，并不排除与别人的译名产生冲突的可能性。

目 录

第一章 “二战”中的爵士乐	1
第一讲 一九三九年	1
第二讲 “二战”中的音乐作品	5
第三讲 走向战场的摇摆爵士乐	9
第四讲 纳粹德国统治下的爵士乐	12
第五讲 “二战”期间的法国爵士乐	23
第二章 Boogie Woogie (布吉乌吉)	31
第三章 发展个性的四十年代	57
第一讲 “Kill Jim Crow” (灭掉种族隔离)	57
第二讲 Bebop 诞生	61
第三讲 Bebop Professor——Dizzy Gillespie (Bebop 教授——晕眩·格莱斯皮)	69
第四讲 Charlie Parker (查理·帕克)	76
第五讲 Thelonious Monk (塞隆尼斯·孟克) 与 Bud Powell (巴德·鲍威尔)	84
第六讲 其他音乐家	92
第七讲 一九四九年	93
第四章 Bebop 之后五十年代的爵士乐风	95
第一讲 “Birth of the Cool” (凉派爵士的诞生)	95
第二讲 Cool Jazz (凉派爵士) 与 West Coast Jazz (西海岸爵士)	99
第三讲 Hard Bop (硬波普)	109
第四讲 五十年代的 Miles Davis (迈尔斯·戴维斯)	117
第五讲 五十年代的 John Coltrane (约翰·柯川)	119
第六讲 Beat Generation (垮掉的一代) 与爵士乐	120
第七讲 一九五九年	123
参考书籍	124

第一章

“二战”中的爵士乐

纵观现代爵士乐的历史，几乎每一个带“9”的年份都会有一些重大的事件发生，它预示着崭新的10年又要拉开序幕，爵士乐会随着社会的进程不断地发展和变化……

第一讲 一九三九年

1939年，有这样的一些重要事件发生：

1. 长号手 Glenn Miller (格林·米勒) 的大乐队异军突起，一举成为史上最成功的大乐队之一

这一年，Glenn Miller (格林·米勒) 录制了最为热门的唱片《In the Mood》(兴致盎然)。时代杂志曾专门介绍道：“在今天的300 000个 Jukeboxes^① (自动唱机) 中的12到24张唱片中，至少有2~6张唱片都是格林·米勒的唱片。”而当年的10月6日，格林·米勒大乐队和 Paul Whiteman (保罗·怀特曼)、Benny Goodman (本尼·古德曼)，以及 Fred Waring (弗雷德·华林) 一起，在纽约的卡内基音乐厅举行了备受瞩目的音乐会。^②

注释 1：

Fredrick Malcolm Waring 弗雷德·华林 (1900-1984) 是活

^① Jukebox, 自动唱机，是一种摆放在酒吧中的自动音乐播放机。播放机内通常会放置一些市场上最热销的音乐 (以前是唱片，后来是 CD) 供客人选择收听。客人可以塞入硬币，然后从选曲单上选择自己喜爱的单曲来欣赏。

^② Simon, George Thomas. Glenn Miller and His Orchestra. New York; Da Capo paperback. ISBN. 1980: 91.

跃在舞台以及广播、电视上的流行音乐家，被誉为教会全美国如何唱歌的“美国歌唱大师”。他所引领的 Fred Waring 以及他的宾夕法尼亚人合唱团，在 20 世纪 20 年代末成为了最为流行的演唱团体。20 世纪三四十年代，他们一直拥有自己的电台节目，进入 50 年代之后，他们拥有每周一次的电视节目，全美知名。岁月流逝，他们的音乐风格在不断发展变化，合唱团从演唱早期的爵士乐歌曲转变为时下最流行的合唱歌曲，一直保持着相当高的知名度，直至 1984 年合唱团指挥弗雷德逝世。

作者注：

(1) 欲了解更多 Glenn Miller (格林·米勒) 以及 Benny Goodman (本尼·古德曼)，请参阅《爵士乐——美国的古典音乐》第八章：The Swing Era—摇摆的三十年代。

(2) 欲了解更多 Paul Whiteman (保罗·怀特曼)，请参阅《爵士乐——美国的古典音乐》第七章：“The Roaring Twenties”——咆哮的二十年代（爵士时代）。

2. Billie Holiday (霍莉戴) 录制了《Strange Fruit》(奇怪的果实)

这首讲述“私刑”的歌曲一经推出，便由于歌词对于种族压迫的露骨描述而被一些电台禁播，不过也正是这首歌曲所带来的政治影响，促使唱片的销量大增。一时间，这首苦难的歌曲使得她一下子拥有了全国性的知名度。

注释 2：

私刑，Lynching，是指没有经过法律程序，而是由私人或组织，将其所指称的罪犯通过上吊、火烧或其他方式施加惩罚而致人死亡。在美国，是指自从 1877 年开始的 Lynching (私刑法) 实施以来，3K 党成员及所有白人至上种族主义者，对于黑人所进行的一种残酷的暴行，被称作是“National Crime” (国家罪行)。受害者是黑人男性或女性，通常被指控攻击或强暴白人而以残酷的手段处死。随着黑人民权运动的高涨，自 20 世纪 30 年代开始，“私刑”的频率开始下降，但是真正的消失，是随着黑人民权运动的高涨，1960 年后才销声匿迹。

作者注：

《Strange Fruit》(奇怪的果实) 歌曲的介绍，请参阅《爵士乐——美国的古典音乐》第九章第一讲：堕落的天使——Billy Holiday。

3. 1 月 16 日大乐队长 Chick Webb (奇克·韦伯) 病逝，留下了 Ella Fitzgerald (艾拉·菲茨杰拉德) 接替他的大乐队

作者注：

(1) Chick Webb (奇克·韦伯) 的介绍，请参阅《爵士乐——美国的古典音乐》第九章第一讲：堕落的天使——Billy Holiday (比莉·霍莉戴)。

(2) Ella Fitzgerald (艾拉·菲茨杰拉德) 的介绍，请参阅《爵士乐——美国的古典音乐》第九章第二讲：The First Lady of Song—Ella Fitzgerald (歌曲第一夫人——艾拉·菲茨杰拉德)。

4. “摇摆之王” Benny Goodman (本尼·古德曼) 雇佣了吉他手 Charlie Christian (查理·克里斯蒂安)

查理·克里斯蒂安加盟本尼·古德曼乐团，不仅打破了黑人与白人同台演出的种族界限，同时也是一个令查理·克里斯蒂安的演奏风格大放异彩的机会。查理·克里斯蒂安(1916-1942)是爵士乐从 Swing 到 Bebop 转型期间，在吉他这个领域非常知名的乐手。在1972年哥伦比亚唱片公司的“Solo Flight: The Genius of Charlie Christian”专辑的内页文字中，Gene Lees 写道：“很多评论家以及音乐家都认为，查理是 Bebop 的创始人之一，即便不是创始人，那么至少也是 Bebop 风格的先驱。”^①

作者注：

Benny Goodman (本尼·古德曼) 的介绍，请参阅《爵士乐——美国的古典音乐》第八章第二讲：摇摆之王——Benny Goodman (本尼·古德曼)。

5. Lester Young (莱斯特·杨) 与 Count Basie (贝西伯爵) 一起录制了《Lester Leaps In》(莱斯特跃进)

《Lester Leaps In》是贝西伯爵的 Count Basie's Kansas City Seven (贝西伯爵的堪萨斯七人组) 乐队录制的一首爵士乐经典名曲。这首乐曲是一首以“*I Got Rhythm*”(我有节奏)的和弦连接而改编的 head arrangement (曲头编曲——一种简单的、没有发展段落的编曲)，并以次中音萨克斯手 Lester Young (莱斯特·杨) 来冠名。整曲以莱斯特·杨和贝西伯爵相互交织的 Solo 而著称。

作者注：

Count Basie (贝西伯爵) 的介绍，请参阅《爵士乐——美国的古典音乐》第八章第三讲：Count Basie (贝西伯爵) 以及堪萨斯城爵士乐。

6. Coleman Hawkins (寇曼·霍金斯) 录制了著名的 Standard (标准曲) ——“Body and Soul” (灵与肉)

1939年10月11日，Coleman Hawkins (寇曼·霍金斯) 走进纽约的 RCA 录音棚，与他的八人乐队一起录制了这首1930年，由 Edward Heyman、Robert Sour 以及 Frank Eyton 作词，Johnny Green 作曲的作品“Body and Soul”。这是一首广受爵士音乐家喜爱并广泛被演奏的作品，但是霍金斯的演奏方式在当时的爵士圈中实属罕见，甚至产生了争议。

在1956年的一次采访中，霍金斯说道^②：“我以为当我回来的时候（霍金斯1934~1939年一直在欧洲演出，1939年他回到了美国），同行们已经进化了很多，但是没想到我走时什么样，回来时他们还是什么样。他们的音乐没有任何变化，很多人听到我的

① Solo Flight: The Genius of Charlie Christian, Columbia G 30779.

② Tom Moon. “Body and Soul”. NPR Music, <http://www.npr.org/2000/03/06/1071243/body-and-soul>.

演奏会说我演奏的是错音。比如《Body and Soul》这个唱片一经推出，便会有很多人说我演奏的是错音，这种说法对于我而言听上去很可笑。他们一成不变地演奏这首乐曲，我无法理解为什么他们不做些改变。”

当所有人还在遵循着大乐队时代一成不变的演奏方式时，霍金斯版本的《Body and Soul》是这样的：

在钢琴四小节前奏之后，霍金斯的演奏开始。在这长达3分钟的即兴中，只有刚开始的乐句与这首乐曲的主旋律有关，而他之后的即兴旋律盘旋在整首乐曲的和弦连接当中。他会使用敏锐的琶音来替代布鲁斯风格的短句，以及在 upper structure chords（叠加和弦）上使用长线条的、急转弯似的乐句，这些都是后来 Bebop 风格的特色。正是这些改变，脱离了一贯以来程式化的摇摆乐句，和声结构与旋律的结合已经开始预示出了 Bebop 风暴即将来临，而霍金斯版本的《Body and Soul》也一下成为了如何演奏 Ballad（慢歌）的教科书。

7. 一位名叫 Charlie Parker（查理·帕克）的年轻的萨克斯演奏者，来到了纽约，追寻他的音乐梦想

如果说《Body and Soul》为即将到来的“音乐地震”做好了准备，那么 Charlie Parker 的出现，为爵士乐带来的变化则可谓惊天动地。自 Charlie Parker 之后，Bebop 以它快速的节奏、炫技的即兴、多重的调式中心以及各种替代和声，完全颠覆了爵士乐在大乐队时期的“悦耳”以及“伴舞”的特性。

8. 大乐队长 Artie Shaw（阿蒂·肖）从乐坛退出

1938年，Artie Shaw and His Orchestra（阿蒂·肖和他的乐团）为 Bluebird 唱片公司录制了《Begin the Beguine》（跳起比根舞），成为了当年最畅销的唱片，一直保持在销量第3名的位置。然而唱片越流行，阿蒂越沮丧。1939年，阿蒂受不了日复一日地在音乐上的重复，解散了他的乐队，退出了音乐圈。

作者注：

Artie Shaw（阿蒂·肖）的介绍，请参阅《爵士乐——美国的古典音乐》第八章第四讲：大乐队时期的其他领军人物。

9. Blue Note 唱片公司成立

Blue Note 唱片公司是德国移民 Alfred Lion 以及美国本土音乐家、作家 Max Margulis 创建的。最初的宗旨是录制传统爵士以及 Swing 小乐队组合，从1947年开始转型，专门录制现代爵士乐。

Blues Note 唱片公司 logo

10. Duke Ellington (艾灵顿公爵) 大乐队从纽约起航, 开始了欧洲巡演之旅

1939年3月, Duke Ellington (艾灵顿公爵) 大乐队开始前往欧洲, 进行长时间的巡演。欧洲观众的热情, 令公爵本人都感到意外。所有的评论都极尽赞美, 所有的乐队成员都第一次被当作绅士和艺术家一样看待。

1939年的美国, 艾灵顿大乐队正经历着其他更加商业化的大乐队的冲击, 但是在欧洲, 其所到之处所受到的礼遇, 前所未有的。在比利时的布鲁塞尔、安特卫普, 在荷兰的海牙、阿姆斯特丹, 在丹麦的哥本哈根以及瑞典的斯德哥尔摩, 乐队被成百上千的粉丝簇拥着, 很多人还到艾灵顿下榻的酒店去献花, 一同庆贺他40岁的生日。

但是, 好景不长, 当年的春天, 当乐队搭载的火车穿越德国北部, 到达汉堡之后便再也无法前行。持枪荷弹的士兵充斥着站台, 乐队成员甚至不能下车去舒展一下筋骨。纳粹德国从那时开始, 已经禁止了爵士乐以及外国黑人入境, 他们称之为“Nigger-Jew Music”(黑人犹太音乐)。

当乐队回到巴黎的时候, 他们的演出地点是一个新建的地下防空剧场, 很显然, 欧洲马上就要开战了。

1939年9月1日凌晨, 纽约时报的头版头条登出了这样的一个硕大的标题: “德军进攻波兰”! 第二次世界大战正式开始了。

作者注:

Duke Ellington (艾灵顿公爵) 的介绍, 请参阅《爵士乐——美国的古典音乐》第七章: 谱写与演奏“美国音乐”的 Duke Ellington——艾灵顿公爵。

第二讲 二战中的音乐作品

1941年12月7日, 日军轰炸珍珠港。

1941年12月8日, 报纸上到处都充斥着日军将会很快占领菲律宾、关岛以及威克岛的新闻, 还有一些报道则作出各种不同的猜测, 比如: 德国和意大利会立刻开始进攻美国; 日本已经有潜水艇计划要攻击美国西海岸; 德国已经具备了远程导弹可以直接射中美国的东海岸等。

一直认为与己无关的美国加入了“二战”, 一时之间, 所有年轻人都涌向了征兵处。举国上下, 无论是城市还是乡村, 所有征兵处都人满为患。一些办公室不得不一周7天, 一天24小时开放, 才可能接纳如此众多的入伍者。一战老兵也都纷纷前来报名, 尽管有些人已经严重超龄。对于当时的美国人而言, 入伍不光代表爱国, 同时还是一种关乎自我存亡的体现。

好莱坞明星、广播电台明星、音乐家们全都开始投身于战争, 无论是在前线还是后方。而爵士乐, 更加确切地说, Swing Music (摇摆爵士乐), 开始代表美国, 代表一种精神和力量, 远赴前线, 来实现自己特殊的使命了。Down Beat 杂志当时说道: “乐队

成员从现在开始不只是爵士音乐家了，他们还是音乐战士。”^①

“二战”期间，美国本土不是战场，所有士兵都会被运到欧洲以及太平洋，远离家乡，最能聊解思乡之苦的就是来自家乡的音乐。而所有参军的士兵都经历过大战时期的摇摆热潮，因此 Swing 乐曲在士兵当中极为风行，几乎演变成了战争时期美国的国歌。摇摆爵士乐，如同战斗口号一般，对于鼓舞前线士兵的士气，以及安抚后方家人都起到了决定性的作用。一时之间，各种形态的战争歌曲、乐曲应运而生，无论是表达爱国情怀，还是抒发思念之苦，抑或是对于真实事件的直接反馈，这些音乐在前线，为士兵提供了精神食粮，在后方，则为他们的家人提供了心灵慰藉。

有几类歌曲和音乐，值得介绍：

1. 纪实性的歌曲

(1) 针对日军偷袭珍珠港事件的写实性歌曲

Doctor Clayton (注释 3) 所写并演唱的《Pearl Harbor Blues》(珍珠港布鲁斯) 录制于珍珠港事件之后仅仅 4 个月的 1942 年 3 月 27 日，Bluebird 唱片公司不仅在国内发行了这首歌曲，同时这首歌还被制成了 V-Disc (注释 4)，远赴战场，作为前线官兵的精神食粮。这是一首典型的符合 AAB 歌词曲式的布鲁斯歌曲。

December the seventh, nineteen hundred and forty one,

1941 年 12 月 7 日，

On December the seventh, nineteen hundred and forty one,

1941 年 12 月 7 日，

The Japanese flew over Pearl Harbor, dropping bombs by the ton.

日军轰炸珍珠港，投下成吨炸药

……

Some say the Japanese is hard fighters, but any dummy ought to know,

有人说日军是凶猛的战士，但是任何蠢才都该知道，

Some say the Japanese is hard fighters, but any dummy ought to know,

有人说日军是凶猛的战士，但是任何蠢才都该知道，

Even a rattlesnake won't bite you in your back, he will warn you before he strikes his blow.

连响尾蛇在攻击你之前都会给你预警，绝对不会咬你的后背让你无处可逃。

注释 3:

Doctor Clayton (1898-1947)，全名为 Peter Joe Clayton，“Doctor”是他的外号，他是一名布鲁斯歌手、词曲作家。他原在圣路易斯居住，1935 年为 Bluebird 唱片公司录制了 6 首乐曲，但是只有两首真正发行。后来移居芝加哥，不仅为 Bluebird 唱片公司录音，同时还为 Decca Records 以及 Okeh 唱片公司录制歌曲。

^① PBS: Documentary mini series, Jazz: A Film By Ken Burns, 2000.

注释 4:

V-Disc (“V”唱片)，这里的字母“V”代表 Victory (胜利)，是一种“二战”期间美国政府与唱片公司达成特殊协定的、专门运往海外战场、为提高士气而特别制作的一种唱片。这种唱片仅为军队使用，所有参与录制的音乐家或词曲作家都没有任何酬劳与版税。战争结束后，为了避免商业流通，所有的 V-Disc 母带都被销毁，不过战争期间士兵手中的唱片仍旧保存完好，因此市面上也还是不可避免地出现了一些盗版或者针对这些 V-Disc 的商业行为。

作者注:

欲了解布鲁斯的 AAB 曲式，参见《爵士乐——美国的古典音乐》第三章第五讲：The Blues Form (布鲁斯曲式)。

(2) 鼓励参军

大队长 Count Basie (贝西伯爵) 在 1940 年 10 月 30 日也录制了一首布鲁斯，叫作《Draftin' Blues》(参军布鲁斯)：

Now if you got a lovin' man you gotta love him while you can,
现在如果你还能爱一个人就尽情去爱吧，
Perhaps he'll have to do his share to help defend this dear old land.
也许他马上就将去保卫这个古老的家园。

...

When Uncle Sam calls out your man,
当山姆大叔呼唤到你的爱人，
Don't sigh, don't cry, because you know he can't refuse.
别叹息，别哭泣，你知道他不能拒绝。
To hold him back might make him slack,
别拖他后腿让他松懈，
Just say you got those draftin' blues.
让参军布鲁斯来抚平心痛的感觉。

2. 表现真实故事的歌曲

1941 年 1 月，一首被 The Andrews Sisters (安德鲁姐妹)(注释 5) 演唱的歌曲《Boogie Woogie Bugle Boy》(布吉乌吉小号手)，通过电台宣传而家喻户晓，被看作是二战的标志性曲目。

这首歌讲的是一个来自于芝加哥的非常出色的小号手加入了美军，初来乍到，他的才华没有被发现，只是每天早上吹着晨号，于是他郁郁寡欢，情绪低落。他的这种情绪被他的长官发现了，了解情况后得知他是一名出色的小号手，于是专门给他找来了乐队，让他们可以一起练习并演出。从此，他吹的晨号都不一样了，然而他也被惯坏了，因为自此以后，没有 Bass，没有吉他的伴奏，他再也懒得吹号了。

在一篇刊登在“二战”期间的“星条旗”以及公告牌杂志上的文章^①，指出这首歌所提及的这名小号手叫作 Clarence Zylman，歌词当中所指的一些事件确实符合他的生平。后来还有过其他人的一些指认，不过都没有得到证实。

注释 5:

The Andrews Sisters (安德鲁姐妹) 是一个以演唱 Swing 以及 Boogie-Woogie 著称的女子三重唱组合。三姐妹分别是: 女低音 LaVerne Sophia (1911-1967)、女高音 Maxine Angelyn “Maxene” (1916-1995), 以及女中音 Patricia Marie “Patty” (1918-2013)。二战期间, 三姐妹在美国、意大利为士兵巡演, 走遍了海军、陆军、海岸警卫队基地, 交战地带, 医院以及兵工场等地。

3. 爱国歌曲

说到爱国歌曲, 不得不再次提起的就是 Irving Berlin (欧文·柏林)。他的首个爱国歌曲是在 1938 年, 为了庆祝一战胜利 20 周年的庆典活动所写的《God Bless America》(上帝保佑美国), 几年之后二战爆发, 这首歌很快成为了像国歌一样重要的歌曲, 广泛流传。

1941 年 12 月, 日军轰炸珍珠港后, 举国上下群情激奋, 柏林又开始了他一系列的爱国歌曲写作。应财政部长的要求, 他谱写了《Any Bonds Today?》(买债券吗?) 来推动出售战争债券, 并分文不取; 为美国红十字会谱写了《Angels of Mercy》(仁慈天使); 为美国陆军军械部谱写了《Arms for the Love of America》(爱国的臂膀), 以及为财政部谱写了《I Paid My Income Tax Today》(今天我交税了)。

最值得一提的是, 他为了鼓舞士气, 在 1943 年写成音乐剧《This is the Army》(这是军队)。这出戏先是在纽约的百老汇上演, 之后来到了华盛顿特区, 当时的美国总统罗斯福还亲临现场观看。最终, 这出戏开始在前线巡演, 行迹包括北非、中东以及太平洋战场的许多国家。

作者注: 欲了解更多欧文·柏林, 参见《爵士乐——美国的古典音乐》第六章第三讲: Irving Berlin (欧文·柏林)。

4. 表达亲情与爱情的歌曲

(1) 《I'll Walk Alone》(我会独自行走)

1944 年, 一首《I'll Walk Alone》(我会独自行走) 问世, 并被不同的歌手演唱和录制。歌词中表达的是相爱的人被战争分离所产生的思念之苦。其中, 歌词中表述了自己将会独自行走, “‘til you’ re walking beside me” (直到你回到我的身旁), 并且希望前方的爱人同样为自己守候, “I don’t mind being lonely, When my heart tells me you are lonely, too.” (当我的心告诉我你也孤独时, 我不在乎孤独)。

Dinah Shore (戴安·肖尔) (注释 6) 在 1944 年录制的版本最为知名。这首歌出现在影片《Follow the Boys》(跟着男生走) 中。这首歌在公告牌榜单上, 从 1944 年 11 月

^① “Boogie Woogie Reveille”. Billboard (Billboard) (Vol 55 No. 14). 1943-04-03.

4日开始，持续四周位居冠军宝座。^①

注释 6:

Dinah Shore (1916-1994) 是美国非常知名的歌手、演员、电视明星。在 20 世纪四五十年代，她与爵士大乐队的合作使得她在乐坛立稳了脚跟，在 60 年代更是以综艺电视节目主持人的身份而大放异彩。

(2) 《Shoo-Shoo Baby》(宝贝不哭)

1943 年的《Shoo-Shoo Baby》(宝贝不哭)被 Andrews Sisters (安德鲁姐妹) 演绎，歌曲告诉一个孩子不要哭泣，因为他的爸爸要去前线。“Papa’s gotta be rough now, so that he can be sweet to you another day.” (爸爸今天表现强悍，是为了明天可以对你甜如蜜。)

(3) 《I’ll be Home for Christmas》(我会在圣诞节回家)

1943 年的《I’ll be Home for Christmas》(我会在圣诞节回家) 是一首由 Bing Crosby (平·克劳斯贝) (注释 7) 演唱的，当年公告牌排名前 10 的圣诞歌曲。自此之后，这首歌成为了圣诞节的经典曲目。

这首歌的歌词表现的是一名在海外作战的士兵写给家人的一封信。歌词中，他讲道 “I’ll be home for Christmas” (我会回家过圣诞)，并期待 “snow and mistletoe” (下雪和圣诞枝条) 以及 “presents on the tree” (树上的礼物)，但是在歌词的最后，却有这样的一句：

I’ll be home for Christmas, 我会回家过圣诞，
if only in my dreams. 可能仅在梦中。

就因为最后这一句话，将这首歌与传统的圣诞题材歌曲区分开来。士兵们疯狂地热爱这首歌曲，虽然不是大团圆的结局，但是却真实地反映了战争的残酷。大部分士兵确实生死未卜，只能畅想着与家人团聚过圣诞的情景，即便是在梦中，也成为这些战士支撑下去的理由。

1943 年，这首《I’ll be Home for Christmas》(我会在圣诞节回家) 被录制在《White Christmas》(白色圣诞节) 唱片的背面，很快成为了畅销金曲。

注释 7:

Harry Lillis “Bing” Crosby (平·克劳斯贝) (1903-1977) 是美国非常知名的流行歌手以及演员。他用标志性的男中音，录制了数不胜数的金曲，使得他成为 20 世纪唱片最畅销的歌手之一。作为一名多才多艺的艺人，1934~1954 年，在唱片销量、电台收听率以及电影收入中他都名列前茅。

第三讲 走向战场的摇摆爵士乐

爵士乐是起源于非裔美国人的音乐，经过融合才得以发展。战争与爵士乐的包容特

^① “Boogie Woogie Reveille”. Billboard (Billboard) (Vol 55 No. 14). 1943-04-03.

性背道而驰。因此，充满了自由、平等和尊重个体的爵士乐被赋予了反战的精神内涵。在战争期间，有两种传播途径将音乐传递到了前线：一种是 V-Disc，另一种就是巡演。

V-Disc

V-Disc^①是在美军的娱乐与福利中心 Howard Bronson（霍华德·布朗森）上校的提议下诞生的。霍华德自己曾从事音乐事业，他认为定期运送最新的音乐到兵营，有助于提高士气。

“二战”期间，美国国内的“The American Federation of Musicians”（美国音乐家联盟）正在与唱片公司因版权问题而举行罢工，因此在这期间，没有任何新的录音作品问世。

武装部队电台的技术主任 George Robert Vincent（乔治·罗伯特·文森特）中卫，意识到最终能鼓舞士气的还要依靠最新录制的音乐，而罢工期间通过市场渠道是不可能获得的。于是他开始与音乐家联盟进行沟通，最终达成协议。所有音乐家联盟的成员都同意免费为军队录制新唱片，前提是这些唱片不得用作任何商业用途，并且在战后必须销毁。

就这样，几乎所有当时最主要的音乐家都参与了 V-Disc 的录音，包括：Frank Sinatra、Louis Armstrong、Duke Ellington、Spike Jones、Glenn Miller、Benny Goodman、Woody Herman、Count Basie、Ella Fitzgerald 等等。总之，这些 V-Disc 简直就是当时音乐的精品荟萃。

由于音乐家与作曲者所录的一切作品都是为了支援前线，这种毫无金钱所累的精神境界，令音乐家们更加轻松，制造出了一种“Party”氛围，连不可能在一起的音乐家也通过这样的契机聚在一起演奏，这样的景象难得一见。这其中，有两个系列值得特别关注：

(1) Tommy Dorsey（汤米·道尔西）以及 Jimmy Dorsey bands（吉米·道尔西）的合并乐队系列。虽然两人都在爵士大乐队时期组成非常著名的乐队，但是两兄弟在生活中争吵不休，从出道到成功，一直都在分分合合的纠葛中没完没了，但是他们却不计前嫌，在 V-Disc 的录制中，两兄弟的乐队出现在一起共同录音，实属罕见。

(2) 钢琴家 Fats Waller（胖子沃勒）人生中最后的录音，出现在 V-Disc 上，他于 1943 年 12 月 15 日去世。1996 年 2 月 6 日，Drive Archive 发行的一张 CD，收录了 Waller 去世前三个月，为 V-Disc 录制的 12 首乐曲，专辑名称叫作 Fats Waller: Last Testament——His Final Recordings。

经历了爵士大乐队时期的美国，新科技在不断发展，在唱片行业的直接体现就是 12 英寸的 78 转唱片，从原来的一面 3 分钟，延长到了 6 分钟。长度增加，使得爵士音乐家们可以不再受时间限制而充分发挥，于是在这些 V-Disc 作品中，诞生出了很多更长的“Solo”。

在二战期间，每个月，都会有一个包含着 30 张唱片的包裹运到欧洲以及太平洋战

① V-Disc：“V”唱片，这里的字母“V”代表 Victory——胜利的意思。