

How to
Listen to
Jazz

如何
听爵士

〔美〕
特德·焦亚

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

HOW TO LISTEN TO JAZZ

〔美〕特德·焦亚
Ted Gioia

孙新恺

著

译

如何听爵士

Beijing United Publishing Co., Ltd.
北京联合出版公司

How to Listen to Jazz

如何听爵士

图书在版编目(CIP)数据

[美] 特德·焦亚 著
孙新恺 译

如何听爵士 / (美) 特德·焦亚著; 孙新恺译. —
北京: 北京联合出版公司, 2018.4
ISBN 978-7-5502-8732-7

I. ①如… II. ①特… ②孙… III. ①爵士乐—音乐
欣赏 IV. ①J609.15

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 040645 号

HOW TO LISTEN TO JAZZ

by Ted Gioia

Copyright © 2016 by Ted Gioia
Simplified Chinese edition copyright © 2018 by
United Sky (Beijing) New Media Co., Ltd.
This edition published by arrangement with Basic
Books,
an imprint of Perseus Books, LLC,
a subsidiary of Hachette Book Group, Inc., New
York, New York, USA.
through Bardonia-Chinese Media Agency
ALL RIGHTS RESERVED

北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01-2018-1256 号

策 划 联合天际
责任编辑 李 伟
特约编辑 徐立子
美术编辑 冉 冉
封面设计 @broussaille 私制

未
UnRead
—
艺术家

出 版 北京联合出版公司
北京市西城区德外大街 83 号楼 9 层 100088
发 行 北京联合天畅发行公司
印 刷 天津旭丰源印刷有限公司
经 销 新华书店
字 数 147 千字
开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/32 7.75 印张
版 次 2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷
I S B N 978-7-5502-8732-7
定 价 45.00 元

关注未读好书

未读 CLUB
会员服务平台

本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换
电话: (010) 5243 5752 (010) 6424 3832

未经许可, 不得以任何方式
复制或抄袭本书部分或全部内容
版权所有, 侵权必究

目录

引言	13
第一章 节奏之谜	19
第二章 走进音乐	35
第三章 爵士乐的结构	69
第四章 爵士乐的起源	89
第五章 爵士乐风格的演变	107
第六章 走近爵士乐革新家	167
第七章 在当代聆听爵士乐	221
附录 150 位爵士名家：处于事业早期或中期的爵士大师	239
致谢	247

HOW TO LISTEN TO JAZZ

【美】特德·焦亚
Ted Gioia

孙新恺

著

译

如何听爵士

BEIJING UNITED PUBLISHING CO., LTD.
北京联合出版公司

How to Listen to Jazz

如何听爵士

图书在版编目(CIP)数据

[美] 特德·焦亚 著
孙新恺 译

如何听爵士 / (美) 特德·焦亚著; 孙新恺译. —
北京: 北京联合出版公司, 2018.4
ISBN 978-7-5502-8732-7

I. ①如… II. ①特… ②孙… III. ①爵士乐—音乐
欣赏 IV. ①J609.15

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 040645 号

HOW TO LISTEN TO JAZZ

by Ted Gioia

Copyright © 2016 by Ted Gioia
Simplified Chinese edition copyright © 2018 by
United Sky (Beijing) New Media Co., Ltd.
This edition published by arrangement with Basic
Books,
an imprint of Perseus Books, LLC,
a subsidiary of Hachette Book Group, Inc., New
York, New York, USA.
through Bardonia-Chinese Media Agency
ALL RIGHTS RESERVED

北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01-2018-1256 号

策 划 联合天际
责任编辑 李 伟
特约编辑 徐立子
美术编辑 冉 冉
封面设计 @broussaille 私制

UnRead
—
艺术家

出 版 北京联合出版公司
北京市西城区德外大街 83 号楼 9 层 100088
发 行 北京联合天畅发行公司
印 刷 天津旭丰源印刷有限公司
经 销 新华书店
字 数 147 千字
开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/32 7.75 印张
版 次 2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷
I S B N 978-7-5502-8732-7
定 价 45.00 元

关注未读好书

未读 CLUB
会员服务平台

本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换
电话: (010) 5243 5752 (010) 6424 3832

未经许可, 不得以任何方式
复制或抄袭本书部分或全部内容
版权所有, 侵权必究

献给我的哥哥达纳，一位卓尔不凡的诗匠

“聆听是音乐的核心。”

艾灵顿公爵

什么是爵士乐？

也许每个人都有自己的答案。然而你可能不曾意识到，你听到的爵士乐并不是真正的爵士乐。你心中的爵士乐，也许是跟爱人晚餐时餐厅里时隐时现的背景音乐，也许是挑选唱片时店里播放的爵士乐，或者是来自一段电波，或者是源于某一个现场。没错，这些都是爵士乐，但是这些都不能代表真正的爵士乐。

爵士乐从诞生之初就在不断吸收各种类型的音乐元素与文化特征，100多年过去了，现在的爵士乐已然是一个丰富而多样的广阔世界，早已不是只言片语、几首乐曲所能概括。爵士乐中有抗争的历史、文化的冲撞、情感的宣泄，乃至对人性的拷问。也许你能够体会切特·贝克（Chet Baker）的忧郁，也能感受到戴安娜·克瑞儿（Diana Krall）的欢快，然而，如果你无法理解约翰·科尔特兰（John Coltrane）对于人性的探索，那么你就不能算是真正理解爵士乐。想理解爵士乐，就一定要深入它的精神核心，要回到当时的历史背景里，在那个时刻、那个环境中，去感受爵士乐手以无词的纯音乐所表达出的更深层次的人性体验。

爵士乐诞生于美国的新奥尔良，与当时的历史阶段、社会

背景有着密不可分的关系。对于生长于中国传统文化里的我们而言，要想参透这样一种独特的文化确实存在着固有限制。我们只能透过眼前的一扇窗，看到被框定出的一片风景，然后将这片风景认定即是爵士乐。

我热爱爵士乐，在二十几年的赏乐过程中，也形成了自己的理解，然而关于爵士乐，有些问题始终没有满意的解答。在翻看这本《如何听爵士》的过程中，我忽然发现，觅之不得的答案竟跃然眼前。作者特德·焦亚既是音乐史学家，也是爵士钢琴家，也许因为这样独特的身份，让他能够从一种全新的角度，以简单易懂的语言，去解释爵士乐，与所有人分享他的独家心得。这些独具创意的窍门和方法，让我不时有茅塞顿开之感，相信也会让很多爱乐人深有共鸣，犹如巧遇知音，在每一个顿悟的时刻坚定对于爵士乐的热爱。

爵士乐很多时候是纯音乐，是抽象的，它把更多的想象空间留给了听者。优秀的音乐家在作品中注入了自己的灵魂，因而在他的音乐中，蕴含着丰富的含义，每一首乐曲都有自己的灵魂，有思想，也有温度。音乐就是音符，音符就是数字，数字就是密码。在一首经典作品中，隐藏着很多密码，每一个听者都是解码人，每个人都会从音乐中得到独一无二的感受。

创作者是伟大的，听者是幸福的。做一个幸福的听者，一起听爵士。

张有待

2018年3月

目录

引言	13
第一章 节奏之谜	19
第二章 走进音乐	35
第三章 爵士乐的结构	69
第四章 爵士乐的起源	89
第五章 爵士乐风格的演变	107
第六章 走近爵士乐革新家	167
第七章 在当代聆听爵士乐	221
附录 150 位爵士名家：处于事业早期或中期的爵士大师	239
致谢	247

还有什么能比音乐更让人捉摸不透呢？当外星人从遥远的星系来到地球时，食物、性别和政治对他们来说都是很好理解的事。但是当看到人类戴上耳机听起了音乐，或又随着乐队演奏翩翩起舞时，他们就算挠破绿脑壳也想不明白所以然。舰长，我们无法破译这些三分钟音频里暗藏的信息，而地球人拒绝把解码规则交给我们。科幻电影全都搞错了，外星人没那个闲工夫去炸埃菲尔铁塔和白宫。他们都在忙着破解巴赫赋格的重要意义、电子舞曲的仪式程序，以及即兴爵士乐中的规则。

其中，让他们最为困惑的也许就是爵士乐的演奏。一支乐队日复一日地演奏同一首乐曲，却每场都不重样，还有什么比这更令人费解？你该如何破解其中的奥秘？摇摆之感备受爵士乐迷追捧却又难以客观度量，这种精髓你该如何捕捉？音乐看似随性自然、即兴而就、充满激情，却同时受坚实的基础法则和不破的传统所支配，这样的结构，你又该如何体会？据说被问及爵士乐之精髓时，爵士乐偶像“胖子”沃勒（Fats Waller）警告道：“如果你真想认真追究，我劝你还是别白费心机了。”¹

1 这个故事可能是杜撰的。这个轻蔑的回答通常会被贴到“胖子”沃勒身上，然而有时候也会安在其他爵士乐大师身上。据说一个“可爱的老太太”问“何为爵士乐”