

就爱你玩音乐的样子
翻开这本美国最动听音乐的指南吧

Jazz FOR 达人迷 DUMMIES[®]

我的第一本 爵士乐书

◎[美] 德克·苏特罗 (Dirk Sutro) 著

文世纪 (陈霞 程雪) 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

Jazz
FOR
DUMMIES®

达人迷

**我的第一本
爵士乐书**

◎ [美] 德克·苏特罗 (Dirk Sutro) 著

◎ 同文世纪 (陈霞 程雪) 译

人 民 邮 电 出 版 社
北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

我的第一本爵士乐书 / (美) 苏特罗 (Sutro, D.) 著
; 同文世纪译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2013. 12
(达人迷)
ISBN 978-7-115-33061-1

I. ①我… II. ①苏… ②同… III. ①爵士乐—基本
知识 IV. ①J618

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第220716号

版 权 声 明

Original English language edition Copyright © 2006 by Wiley Publishing, Inc. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with Wiley Publishing, Inc.

本书原英文版本版权©2006 归 Wiley Publishing, Inc. 所有。未经许可不得以任何形式全部或部分复制作品。本书中文简体字版是经过与 Wiley Publishing, Inc. 协商出版的。

商 标 声 明

Wiley, the Wiley Publishing Logo, For Dummies, the Dummies Man and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and/or other countries. Used under license.

Wiley、Wiley Publishing 徽标、For Dummies、the Dummies Man 以及相关的商业特殊标志均为 John Wiley and Sons, Inc. 及/或其子公司在美国和/或其他国家的商标或注册商标。未经许可不得使用。

北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01-2012-3515 号

内 容 提 要

本书首先介绍了爵士乐基础知识, 然后介绍了爵士乐大师和爵士乐的进化史, 接着会带领读者去爵士乐音乐会看看, 给未来的爵士乐手们一点有用的建议, 帮助读者踏上专业的乐手之路。最后还附上了爵士乐专辑推荐列表!

-
- ◆ 著 [美] 德克·苏特罗 (Dirk Sutro)
译 同文世纪 (陈霞 程雪)
责任编辑 谢元琨
责任印制 周昇亮
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 700×1000 1/16
印张: 28.75 2013 年 12 月第 1 版
字数: 460 千字 2013 年 12 月北京第 1 次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2012-3515 号
-

定价: 68.00 元

读者服务热线: (010) 81055291 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

我的第一本爵士乐书

备忘录

围绕八位爵士乐传奇人物，打造你的爵士乐收藏

围绕这些爵士乐史上作为中流砥柱的人物，来开始你的爵士乐收藏吧。之后不论你的音乐爱好如何发展，你总会拥有深厚的爵士乐储备，让你从中汲取精华，而且百听不厌。

- ✓ 路易斯·阿姆斯特朗 (Louis Armstrong, 1901–1971)：爵士乐史上首位(小号)独奏家兼歌唱家。
- ✓ 艾灵顿公爵 (Duke Ellington, 1899–1974)：钢琴演奏家、乐队长、大乐队摇摆乐天才。
- ✓ 查理·帕克 (Charlie Parker, 1920–1955) 和 迪齐·吉莱斯皮 (Dizzy Gillespie, 1917–1993)：萨克斯演奏家(帕克)和小号演奏家(吉莱斯皮)共同创造了波普爵士乐，在 20 世纪 40 年代创作了一些经典的爵士乐曲目。
- ✓ 迈尔斯·戴维斯 (Miles Davis, 1926–1991)：小号演奏家，在凉派爵士、硬波普和电子爵士乐领域有所创新。
- ✓ 亚特·布雷基 (Art Blakey, 1919–1990)：天赋异禀的鼓手、爵士乐使者乐队的常任队长。
- ✓ 约翰·柯川 (John Coltrane, 1926–1967)：20 世纪 50 年代硬波普转型到 20 世纪 60 年代自由爵士期间的关键演奏家。次中音及高音萨克斯演奏家、作曲家。
- ✓ 欧奈·柯尔曼 (Ornette Coleman, 生于 1930 年)：萨克斯演奏家、促进自由爵士产生的先锋。

关注爵士乐重要唱片

从零开始接触爵士乐容易让人头脑混乱。因为即使是小型唱片店，里面也销售成百上千种唱片。当你培养自己的音乐兴趣时，可以先从欣赏这些重要唱片开始。

- ✓ 路易斯·阿姆斯特朗，《热辣五人组和七人组乐队》(索尼唱片；Hot Fives and Sevens, Sony)
- ✓ 杰利·罗尔·莫顿 (Jelly Roll Morton)，《热辣音乐的诞生》(美国无线电公司/蓝鸟唱片；Birth of the Hot, RCA/Bluebird)
- ✓ 艾灵顿公爵，《好吧艾灵顿》(索尼唱片；Okeh Ellington)
- ✓ 莱斯特·扬 (Lester Young)，《莱斯特·扬的故事》(恰当音乐唱片；The Lester Young Story, Proper Records)
- ✓ 迪齐·吉莱斯皮 (Dizzy Gillespie)，《迪齐·吉莱斯皮和他的大乐队》(GNP 唱片；Dizzy Gillespie and His Big Band, GNP)
- ✓ 查理·帕克，《波普爵士乐和小鸟帕克，1&2 辑》(犀牛唱片；Bebop and Bird, Vols. 1&2, Rhino)
- ✓ 艾拉·费兹杰拉 (Ella Fitzgerald)，《最佳歌曲集锦》(神韵唱片；The Best of the Songbooks, Verve)
- ✓ 塞隆尼斯·孟克 (Thelonious Monk)，《蓝音年代音乐精选》(蓝音唱片；Best of the Blue Note Years, Blue Note)
- ✓ 迈尔斯·戴维斯，《哥伦比亚唱片全集：迈尔斯·戴维斯和约翰·柯川》(索尼唱片；The Complete Columbia Recordings: Miles Davis and John Coltrane, Sony)
- ✓ 戴夫·布鲁贝克 (Dave Brubeck)，《休息一下》(索尼唱片；Time Out, Sony)
- ✓ 巴尼·凯赛尔 (Barney Kessel)，《吉他大师》(现代爵士收藏唱片；A Master of Guitar, Modern Jazz Archive)
- ✓ 迈尔斯·戴维斯，《泼妇酿酒》(索尼唱片；Bitches Brew, Sony)
- ✓ 欧奈·柯尔曼，《未来爵士乐的模样》(大西洋唱片；The Shape of Jazz to Come, Atlantic)

更深的探索：7 张被忽视的经典唱片

每一位爵士乐爱好者的收藏都应该包括不太出名的爵士乐作品，例如下面的唱片。其实，这些唱片没有广为流传的一个原因，是因为没有遵循当时的主流音乐方向。

- ✓ 多萝西·阿什比 (Dorothy Ashby)，《绝妙音乐》(威灵唱片；In a Minor Groove, Prestige)
- ✓ 比尔·弗里塞尔 (Bill Frisell)，《与戴维·霍兰德和艾文·琼斯共奏》(无与伦比唱片；with Dave Holland and Elvin Jones, Nonesuch)
- ✓ 马奇托 (Machito)，《马奇托的威武音乐》(索尼唱片；Mucho Macho Machito, Sony)
- ✓ 霍华德·麦吉 (Howard McGhee)，《节奏上的小号》(爵士经典唱片；Trumpet at Tempo, Jazz Classics)
- ✓ 西席尔·泰勒 (Cecil Taylor)，《单元结构》(蓝音唱片；Unit Structures, Blue Note)
- ✓ 伦尼·崔斯塔诺 (Lennie Tristano)，《逆流》(国会唱片；Crosscurrents, Capitol)
- ✓ 世界萨克斯管四重奏乐队 (World Saxophone Quartet)，《演奏艾灵顿公爵的乐曲》(无与伦比唱片；Plays Duke Ellington, Nonesuch)

混搭令人惊艳的聚会音乐清单

组织聚会是展示你爵士乐品味的大好机会。音乐为聚会烘托气氛：播放轻柔的爵士乐让宾客放松进入夜晚的聚会氛围，用鼓点快速、声音响亮的爵士乐吸引宾客的注意力，还可以播放宾客可能从来没有听过的爵士乐来带给他们惊喜。如果一切按照计划进行，你的客人回家后，就不仅会谈论你是多么好的聚会主人，食物是如何丰盛，还会称赞聚会上播放的爵士乐是多么美妙。关于如何举办洋溢着爵士乐的晚餐宴会，详见第 12 章。

- ✔ **开胃菜：**宾客在这个特殊的夜晚莅临，你希望他们感到轻松自在。这时播放轻柔的爵士歌曲很不错（如纳京高（Nat King Cole）、梅尔·托美（Mel Tormé））；还可以选择 20 世纪 50 年代的凉派爵士（如契特·贝克（Chet Baker）、迈尔斯·戴维斯、史坦·盖兹（Stan Getz）、杰瑞·穆勒根（Gerry Mulligan））。
- ✔ **主菜：**播放快节奏的大乐队摇摆乐（如艾灵顿公爵、班尼·古德曼（Benny Goodman））和拉丁爵士乐（如齐柯·欧法瑞尔（Chico O'Farrill）、狄托·庞特（Tito Puente））；中间穿插一些深沉的硬波普（如亚特·布雷基、克里夫·布朗（Clifford Brown））。
- ✔ **甜点：**巧克力慕斯和奶油泡芙应该搭配同样轻飘欢快的爵士乐：像电子爵士乐（如迈尔斯·戴维斯、天气报告乐队（Weather Report））；快节奏的大乐队爵士乐（如贝西伯爵（Count Basie）、伍迪·赫曼（Woody Herman））；快速多变的波普爵士乐（如塞隆尼斯·孟克、查理·帕克）。
- ✔ **晚餐结束后：**你的客人应该感觉放松，而且已经准备好聆听一些不同的音乐，所以你可以为他们选择自由爵士（如欧奈·柯尔曼、芝加哥艺术团（Art Ensemble of Chicago））、大提琴爵士乐（如特里斯坦·洪辛格（Tristan Honsinger））、风笛爵士乐（如鲁弗斯·哈雷（Rufus Harley））以及查尔斯·明格斯（Charles Mingus）演奏的任何爵士乐。

访问举足轻重的爵士乐城市

一旦这本书激起你的爵士乐狂热，你就肯定会旅行去寻找精彩的现场爵士乐。不论你驾车前往家乡州际内的城市，还是驾车穿越整个美国去遥远的城市，有几个地方不容错过。这里列举 5 座城市（详见第 18 章）：

- ✔ **得克萨斯州的奥斯汀：**可能你没有注意到，奥斯汀已经跻身美国艺术文化方面领先的城市之一。这座自称为“世界现场音乐之都”的城市拥有精彩的爵士乐广播（90.5FM）、爵士乐早午餐（在奥斯汀爵士乐厨房和 Threadgill 餐厅）、在象室（Elephant Room）等地点举行的现场爵士乐演出。
- ✔ **芝加哥：**20 世纪 20 年代，路易斯·阿姆斯特朗和毕斯·贝德贝克（Bix Beiderbecke）在这里为爵士乐设立了标准，现在这座风之城仍然刮着爵士乐的旋风。这里有冬季欢欣爵士音乐节（Winter Delights Jazz Fair），有芝加哥爵士乐团（Chicago Jazz Orchestra）、55 件乐器的芝加哥爵士交响乐团（55-piece Chicago Jazz Philharmonic），还有夜晚演奏爵士乐的俱乐部，包括棉花俱乐部（Cotton Club）、绿豚街（Green Dolphin Street）、爵士秀场（Jazz Showcase）。
- ✔ **迈阿密：**离古巴不远，迈阿密有优美的拉丁爵士，在 Bongos Cuban 咖啡厅和 Mystique 咖啡厅等場所演奏，还有俱乐部演奏的爵士乐，如在南海滩的装饰艺术酒店（South Beach's Art Deco hotels）楼上 Van Dyke 咖啡厅演奏的爵士乐。波卡拉顿（Boca Raton）还拥有爵士酒馆，由《爵士》（Jazziz）杂志的拥有者开设。
- ✔ **纽约城：**20 世纪 40 年代波普爵士乐在这里诞生。如今，最优秀的爵士乐演奏家在这里居住，他们在世界上最好的俱乐部里演奏：如蓝音俱乐部（Blue Note）、铗俱乐部（Iridium）、前卫村俱乐部（Village Vanguard）等。卡内基音乐厅、林肯剧场等宏伟剧场，现在都邀请杰出的爵士乐演奏家演出。而且记住，如果惯例没有被打破，那么单簧管演奏家伍迪·艾伦（Woody Allen）会定期在卡莱尔酒店（Carlyle Hotel）进行表演。
- ✔ **旧金山湾区：**20 世纪初杰利·罗尔·莫顿常在这一带闲逛。近几十年来，黑鹰俱乐部（Blackhawk）、关键角落俱乐部（Keystone Korner）等曾凭借优美的爵士乐名噪一时。现在，你能在旧金山的珍珠家（Pearl's）和热带草原爵士乐（Savanna Jazz）、奥克兰海湾沿岸简洁漂亮的耀西家（Yoshi's）各个分店听到现场爵士乐。马克霍普金斯酒店（Mark Hopkins）、雷克斯酒店（Hotel Rex）等旧金山酒店都举办现场爵士演奏会。海湾区的音乐节包括蒙特里爵士音乐节（Monterey Jazz Festival，举办地点在沿海岸驾车不远处）以及一年一度的旧金山春季爵士音乐节（SF Jazz Spring Season），后者会在一个月的时间里在几个场所演奏爵士乐。

作者简介

德克·苏特罗（Dirk Sutro）是一位居住在加利福尼亚州恩西尼塔的作家兼爵士乐爱好者。他写爵士乐方面的书籍已经有20多年。作为圣地亚哥KPBS公共电台“休息厅”1999年至2004年的主持人，德克采访过多位爵士乐音乐家，包括阿瑟·布莱斯（Arthur Blythe）、唐·拜伦（Don Byron）、霍莉·霍夫曼（Holly Hofmann）、李·柯尼兹（Lee Konitz）、蒙代尔·罗尔（Mundell Lowe）、本尼·毛平（Bennie Maupin）、史蒂夫·拉齐（Steve Lacy）、乔·洛瓦诺（Joe Lovano）、查尔斯·麦克弗森（Charles McPherson）、萨姆·里弗斯（Sam Rivers），以及迈克·沃福德（Mike Wofford）。他是1988年至1992年圣地亚哥版本《洛杉矶时报》（Los Angeles Times）的爵士乐评论员，并且是两本有关建筑书籍的作者：《西海岸浪潮：加利福尼亚州新式房屋》（West Coast Wave: New California Houses）和《圣地亚哥建筑：从任务到现代》（San Diego Architecture from Missions to Modern）。现在他任职加州大学圣地亚哥分校（University of California, San Diego）音乐系的项目推广经理。他拥有加州大学伯克利分校（U.C. Berkeley）的英语学士学位和圣地亚哥州立大学（San Diego State University）的大众传媒硕士学位。

致谢

感谢他们多年来激发我对爵士乐的兴趣：克雷格·亨廷顿（Craig Huntington）、乔恩·亨德里克斯（Jon Hendricks）、托德·巴坎（Todd Barkan）和他的关键角落俱乐部（Keystone Korner），以及《旧金山纪事报》（San Francisco Chronicle）的爵士乐评论员托马斯·奥尔布赖特（Thomas Albright）。我还要感谢那些鼓励、支持和启发我的人们：我的父母——亨利 A 博士（Dr. Henry A.）和乔安·苏特罗（Joann Sutro），我的祖父母，我的外祖父母；杰克·佛瑞曼（Jack Freeman），安东尼·戴维斯（Anthony Davis），马克·卓瑟（Mark Dresser），霍莉·霍夫曼；查比·杰克逊（Chubby Jackson），汤姆·贾德森（Tom Judson），巴尼（Barney）和菲利斯·凯赛尔（Phyllis Kessel），查尔斯·麦克佛森，慕迪（Moody）和琳达（Linda）；彼得·斯普拉格（Peter Sprague），托尼·维克（Tony Vick），比尔·威尔逊（Bill Wilson），以及迈克·沃福德（Mike Wofford）。

感谢我亲爱的妻子以及宣传者萨莉（Sally）极大的耐心；感谢我的女儿汉娜（Hannah）和萨米拉（Samira），以及她们的母亲贝尔塔·哈里斯（Berta Harris）。

导 言

在你踏上爵士乐旅程的时刻，你就加入了一个文明进步的群体。它不是狂热崇拜的组织，但这个群体致力于爵士乐事业，激发出让很多人难以理解的、对爵士乐的忠诚与奉献。

爵士乐的历史已超过百年，而且经历过许多变迁。它从来都不是大众音乐，而且可能随着时间的流逝，会变得越来越晦涩——更加复杂和更难理解。爵士乐是一种既深沉又惊艳的艺术形式，它仍然在古典音乐或现代艺术旁边寻找合理的地位。有些人担忧爵士乐的影响，但是大多数人在首次接触爵士乐时就深深爱上了它。人们只是需要正确的引导来认识爵士乐。

第二次世界大战之后，当大乐队爵士乐和舞厅的摇摆舞逐渐消失时，爵士乐就开始变化了。它开始从俱乐部里撤离并被搬上音乐厅的舞台。鉴于爵士乐俱乐部越来越少，大学爵士乐课程成为了培养年轻乐手的土壤，这使爵士乐脱离了普通老百姓和他们的日常生活。今天，学校的孩子们很少听爵士乐或学习爵士乐。而且广播电台也几乎抛弃了这种 20 世纪 30 年代和 40 年代时它曾经捧红的音乐。

但是爵士乐在铁杆乐迷中存活了下来，他们极具耐心地在音乐商店、网站和现场演出中找到爵士乐。由于爵士乐的情感力量如此强大，以至于任何人即使不懂这种音乐，也能与它情感相通。小号演奏家兼队长路易斯·阿姆斯特朗 (Louis Armstrong) 能让你开怀大笑；萨克斯演奏家查理·帕克 (Charlie Parker) 能给你带来电击似的音乐震撼；歌唱家比利·哈乐黛 (Billie Holiday) 会让你感动而泣——即使你不明白音乐是什么调式、艺术家们是否在即兴表演，甚至是什么乐理元素使爵士乐成为爵士乐。

关于本书

本书的目标是在你脑海里储存足够的信息，让你找到自己喜爱的爵士乐，之后让爵士乐和你的心灵融合相通。爵士乐可能非常复杂，但是我会尽力解释复杂之处，让你透视到爵士乐更重要的某些概念。你会阅读到部分爵士乐历史和理论来整体把握它，然后开始欣赏和理解爵士乐主要的变迁和音乐家们。

这本书是写给你们们的，虽然你们不是音乐专家，但是希望你们感受爵士乐的强劲节奏，享受这种原创美国音乐浪漫美妙的一生相伴。而且本书资料翔实，爵士乐迷们也能从本书找到新鲜有用的信息。

阅读本书的方法没有对错之分。从开头开始阅读，在你觉得需要赶快购买新唱片或进行音乐下载的地方停下来；花一点时间深度发掘爵士乐的不同风格或音乐家的故事；或者浏览目录，选择任何吸引你的部分来阅读——路易斯·阿姆斯特朗、凉派爵士（Cool jazz）、奥斯汀（Austin）、得州（Texas）、爵士乐场面，或者随性阅读：随便翻翻书，看打开的那页有什么内容。

本书每一章都是相对独立的。如果你听说过“小鸟”查理·帕克，并且想马上阅读关于他的章节，你可以直接阅读第7章，在那里你可以找到他的生平资料、“小鸟”在他的时代对爵士乐的贡献以及他的部分优秀专辑。每隔几页，都有清单或边栏等着你阅读，就像一口能吃下去的巧克力，美味又方便。

通过用短篇的形式介绍信息、使用清晰明确的标题和明显易用的图标，我将这本书写得适合任何阅读方法。如果你属于思路清晰、专心致志的阅读类型，就务必营造舒适的阅读环境，从本书开头开始阅读并且按照顺序往下读。但是如果你像我一样缺乏耐心，就随便挑选吸引你的章节进行阅读，阅读几段之后开始你的音乐收藏之旅。

第二版《我的第一本爵士乐书》的基础是提供足够的信息，让你明白每一

位音乐家为何重要，以及你是否有兴趣了解更多爵士乐的信息。剩下的所得所学由你决定。

本书使用的惯例标记

为方便你在爵士乐的世界驰骋，我运用了几种惯例标记：

- ✔ 如果我提到一首歌或唱片名，我会使用书名号，后跟圆括号中的唱片商标，例如：《鹅妈妈最佳儿歌选》（Mother Goose's Greatest Nursery Hits）（唱歌的鹅唱片）（Singing Goose）。
- ✔ 同时我也使用斜体字指出被定义的词语和被强调的词语。
- ✔ 加粗字体表示项目符号列表中的关键词。
- ✔ 等宽字体代表网站地址和邮箱地址。

当本书印制的时候，有些网站地址需要换行印刷。请注意我无意使用任何多余的字母（例如连字符）去代表连接。所以，如果需要使用某些网站地址，就键入你在书上看到的网站字母，当做换行并不存在。

你可以跳过的内容

我在本书中安排了一些边栏，它们的样子是灰色的方块。这里面塞满了爵士乐的趣闻轶事，但是如果你不想阅读，就可以直接跳过这些内容。

愚蠢的假设

因为你正在阅读这本书，所以我就对你做出了以下的假设：

- ✔ 你是一位有兴趣了解和欣赏爵士乐的新人。
- ✔ 你是一位学习音乐、想要演奏爵士乐的学生，或者是一位希望发掘爵士乐更多信息的音乐家。
- ✔ 你已经接触并喜爱与爵士乐相关的音乐类型，例如蓝调音乐、乡土音乐、拉丁音乐、摇滚乐、灵乐。
- ✔ 你的时间很紧，希望在短时间内得到大量信息——所以你可能不会从

头到尾阅读这本书。

- ✔ 你这个人充满好奇心、懂得自我激励，你渴望开拓知识面、扩展音乐享受领域，你可能还会在本书的基础上做额外的相关研究。

本书内容是如何组织的

不管你是哪种类型的读者，这本书的基本结构都是条理清晰、便于阅读的。

第一部分 爵士乐就是一切：基础之旅

在第一部分我摆出爵士乐的基本架构元素：它的根源、关键乐理要素（比如摇摆和即兴演奏）、架构规律和乐器。是什么让爵士乐成为爵士乐？当你读完第一部分，你就能回答这个问题了。

第二部分 爵士乐大师与优美爵士乐：进化的重复乐段

第二部分追溯了爵士乐的发展历程，从最初的非洲到流行的爵士乐圣地新奥尔良（New Orleans）、芝加哥（Chicago）、堪萨斯城（Kansas City）、纽约（New York）、加利福尼亚州（California）等，以及之间的许多地点。像很多好故事一样，这里也描绘了丰富多彩的人物：路易斯·阿姆斯特朗、查理·帕克、迈尔斯·戴维斯（Miles Davis）、欧奈·柯尔曼（Ornette Coleman），以及许多其他在爵士乐进化之路的每一阶段给予力量的神奇艺术家们。

第三部分 节拍继续：爵士乐欣赏 101

第三部分是在真实情况下体验爵士乐的实战手册。你将发现爵士乐如何蔓延到流行文化，例如从好莱坞版本的音乐和音乐家到爵士乐对广告、时尚和电影的影响。在第三部分，你还会学到怎样准备一次成功的爵士乐主题晚餐宴会，怎样花费整晚在市中心寻找不俗的爵士乐俱乐部和音乐会，以及在美国全国挥霍整个周末参加各种爵士乐音乐节。

第四部分 就爱你玩音乐的样子：爵士乐手养成守则

第四部分承认了一个事实，即众多希望演奏爵士乐的人有顾虑或者不知道从何开始。不管你的年龄是 15 岁还是 55 岁，开始演奏爵士乐没有你想象得那么难，所以这里介绍了如何尽你所能，在爵士乐演奏道路上从慢慢爬行到蹒跚学步，最后自由奔跑的方法。我会提供给你怎样开始演奏、怎样加入乐队的建议，我还将介绍科技给爵士乐录制带来影响的内幕。

第五部分 音乐排行榜

第五部分展示了需要强调的重要部分，以容易阅读的 10 项为一组：介绍体验爵士乐的绝佳城市、介绍怎样积累和享受自己的音乐收藏的小贴士。如果你喜欢一次次短时间的阅读，就从这个部分开始阅读吧。

第六部分 附录

第六部分大范围地收录了各种爵士乐信息，帮助你更深层次地发掘这种音乐。你会发现 100 多张的推荐唱片，几种可靠的爵士乐唱片品牌，以及书籍、杂志、电影、网站等爵士乐资料。

本书使用的图标

本书使用下述一系列图标，为你标记各种特定的有趣和有用信息。

这个图标所在之处是我推荐个人喜爱的歌曲、唱片、活动等的地方。这些推荐可能不会入选每个评论家的推荐清单，但是在鄙人的看法中，他们是最最糟糕（这是好事）的爵士乐。

如果有任何需要你记忆的部分，我会用这个图标指出。

这个图标突出了对特定乐手音乐关键特征的描述。最终，经过聆听欣赏，

可能还要加上一些阅读，你就能在倾听一些乐手的爵士乐数秒后分辨出他们。

这个图标指出的正是你想象的作用——小贴士。在某些地方，我会提供一些建议，包括音乐收藏、找寻观看爵士乐现场演出的好地方等。这个图标指出了这些点滴智慧之地。

从这里开始

在你的手里拿着 400 多页的爵士乐书籍。你从哪里开始阅读呢？如果你在阅读本书介绍，这里就是很好的起点，但是你仍然要进行大致浏览，方法是阅读第 1 章或本书中间任意吸引你的章节。或者，如果你希望立刻开始收集和聆听爵士乐，就先看附录 A。你可能已经有最喜爱的演奏家，如迈尔斯·戴维斯和查理·帕克。你可以先从了解他们的简短生平和收集推荐唱片开始。另外一种选择是：从你已经接触的一种爵士乐形式开始，如摇摆乐或波普爵士乐。但是如果你想要寻求音乐刺激，就跳入自由爵士乐的海洋吧。这种感觉可能会有点像蹦极！

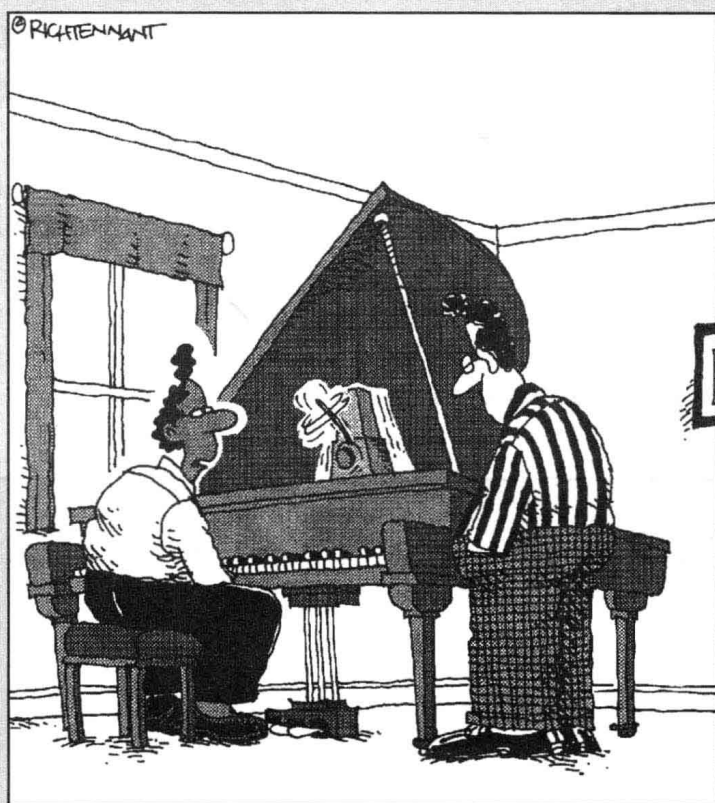
我们不是在高中的课堂上，你也不需要接受测验。所以，不必为尝试记住书中的姓名、时间、拼写和音乐风格而心烦。音乐是用来欣赏的。欣赏爵士乐最好的方法，是闭着眼从头戴式耳机中聆听爵士乐唱片，或者在当地俱乐部观看真正的爵士乐现场演出。如果我只能给你一条建议，它就是：立马开始倾听爵士乐。去你最喜爱的音乐商店或音乐网站，开始你的音乐收集吧。

第一部分

爵士乐就是一切： 基础之旅

第5波

里奇·坦南特^①

“这是爵士乐节拍器。和普通节拍器类似，不过每个独奏练习期的节奏是 32 小节。”

^① The 5th Wave, Rich Tennant.——编者注

在这一部分……

进入爵士乐的世界并没有你想象得那么难。爵士乐富有挑战又复杂多变，但同时情感丰富、人情味十足，容易让你产生共鸣。当你逐渐了解可爱的音乐家，比如路易斯·阿姆斯特朗（Louis Armstrong）、迈尔斯·戴维斯，了解他们的性格和唱片时，他们会引领你进入爵士乐的世界。和他们交朋友吧。在这一部分，我会介绍爵士乐的基本特征，对爵士乐追根溯源。同时我也会讲述一些基础音乐史和音乐理论。接下来，你会看到演奏爵士乐的基本乐器，发现它们的不同地位和作用。当你完成了以上的步骤，你就做好了沉浸在爵士乐海的准备。

简目

导言	1
----------	---

第一部分 爵士乐就是一切：基础之旅.....1

第1章 第一步：进入爵士乐殿堂	3
第2章 更灵敏的耳朵：理解爵士乐的特征和根源	11
第3章 事物的结构：爵士乐乐理要素	27
第4章 音乐与心灵的交换工具：爵士乐乐器	45

第二部分 爵士乐大师与优美爵士乐：进化的重复乐段.....71

第5章 美国音乐的诞生：20世纪20年代的爵士乐	73
第6章 大乐队摇摆乐的黄金时代：20世纪30年代及30年代之后	99
第7章 从波普爵士乐到凉派爵士：20世纪40年代和50年代	125
第8章 彻底的背离：20世纪60年代和70年代	157
第9章 完美的混合：拉丁爵士乐	181
第10章 展望未来：爵士乐的现状和将来	203

第三部分 节拍继续：爵士乐欣赏 101.....221

第11章 大众吸引力：注意流行文化中的爵士乐	223
第12章 美好的时光：为任何晚餐宴会添加爵士色彩	241
第13章 就爱它的活力：爵士音乐会生存指南	257
第14章 旅途中的爵士乐：通往顶级音乐节的门票	273

第四部分 就爱你玩音乐的样子：爵士乐手养成守则.....287

第15章 满足爵士乐瘾：给未来乐手的建议	289
第16章 想玩乐队了：加入爵士乐团	303
第17章 数字爵士乐：在高科技时代做音乐	325

第五部分 音乐排行榜	335
第 18 章 十大爵士乐之都	337
第 19 章 爵士乐收藏和欣赏的 10 个窍门	355
第六部分 附录	367
附录 A 百大唱片推荐	369
附录 B 知名爵士乐厂牌	381
附录 C 其他爵士乐知识来源	387
中英文术语对照表	403