

爵士樂

National Taiwan Normal University

講師：李媿媿

前言

● 課前音樂欣賞

Louis Armstrong - What A Wonderful World

前言

以往的爵士乐表现的是追求『美』的声音，像巴洛克、传统、浪漫都是追求美的呈现

路易斯阿姆斯壮是一个带动新爵士风潮的人，他所追求的是：自然、感性、发自内心的声音

一、甚麼是爵士樂

『一種音樂形式，往往是即興的，由非洲裔美國人發揚光大，同時受歐洲合聲論與非洲複雜節奏的影響』

——大英百科全書

『這音樂，像天神因渴慕而痛苦狂喊』

——約翰·慈濟【John Keats】

『一個黑人字眼，是白人給咱們安上的。』

——老是興高采烈的麥爾斯·戴維士【Miles Davis】如是說

一、甚麼是爵士樂

『在美國出現的一種切分音樂，其源頭錯綜複雜，涵括非洲音樂、歐洲古典樂、通俗流行樂以及民謠』

——【爵士樂必備CD指南】馬丁蓋佛【Martin Gayford】

『根據傳統說法，爵士樂的歷史從來自西剛果的音樂開始，於二十世紀初在紐奧良逐漸演變成一種音樂風格。』

——【爵士樂傳統】馬丁·威廉斯【Martin Williams】著

一、甚麼是爵士樂

『我所能得到的最接近答案是，爵士樂就是演奏出你的感受。所有爵士樂首都透過他們的樂器來表達自我，他們展現自己是哪一類的人．．．他們的感受是瞞不了人的。』

——喬·瓊斯 [Jo Jones]，貝西伯爵 [Count Basie] 樂團中的鼓手

二、爵士樂類型(一)

● 工作歌(Work Song)

這是十九世紀中葉普遍存在美國南方棉花田、港口、鐵路和農村，勞苦黑人奴隸在工作時所唱的歌曲，後來它成為藍調和早期表演形式—走唱秀(Minstrel Show)的重要創作題材。

二、爵士樂類型(一)

● 藍調 (Blues)

藍調音樂的產生是為了抒發演唱者的個人情感，顧名思義，這種音樂聽起來十分憂鬱(Blue)。這種以歌曲直接陳述內心想法的表現方式，與當時白人社會的音樂截然不同。

藍調音樂最重要的作曲家即是W. C. Handy，這位1873年出生於美國阿拉巴馬州的「藍調之父」，創作了許多知名的藍調音樂，例如：St. Louis Blues、Yellow Dog Blues、Aunt Hagar's Blues、The Memphis Blues、Beale Street Blues等等。

二、爵士樂類型(一)

● 繁音拍子 (Ragtime)

是一種採用黑人旋律，依切分音法 (Syncopation) 循環主題與變形樂句等法則，結合而成的早期爵士樂。盛行於第一次世界大戰前後。

其發源與聖路易斯與紐奧爾良，而後美國的南方和中西部開始流行，它影響了紐奧爾良傳統爵士樂的獨奏與即興演奏風格。

繁音拍子後來發展成結合流行音樂、進行曲、華爾滋與其他流行舞蹈的型式，因此繁音拍子的歌曲、樂器管弦樂隊編制的曲目陸續出現。

二、爵士樂類型(一)

● 紐奧爾良傳統爵士樂(New Orleans Traditional Jazz)

● 這種樂風的組成元素，就如同美國是一個民族文化大熔爐那般複雜、多元化。

包括

藍調

舞曲

進行曲

流行
歌曲

讚美
詩

碎樂
句

等音樂元素

以對位法(Counterpoint)與繁音拍子的切分音法等主體性音樂創作為動力元素，結合大量獨奏、即興裝飾性演奏與改寫旋律核心為要件所展現出來的音樂體系。

二、爵士樂類型(一)

● 紐奧爾良傳統爵士樂(New Orleans Traditional Jazz)

紐奧爾良傳統爵士樂隊以小型團體為主

- ◆ 演奏主旋律的樂器是：短號、黑笛、薩克斯風與伸縮喇叭；
- ◆ 伴奏樂器則有：土巴號、班鳩琴、貝斯(常以撥奏為主)、小提琴、鼓和鋼琴。

它們經常多部同時進行對位吹奏，製造出一種熱鬧、歡樂氣氛。

二、爵士樂類型(一)

● 紐奧爾良傳統爵士樂(New Orleans Traditional Jazz)

爵士樂的感染力，就是能讓彼此不認識的人，在同樣的地方，感受到音樂的親和力，忽然覺得好像大家都認識一樣，其實走出那個廳以後，大家也都是不會打招呼的，誰也不知道誰，甚至連名字也不知道。

爵士樂從1890年開始了以後，感染力非常快，他不像古典樂影響人是慢慢的，而且需要一些環境來培養，爵士樂是非常自由的，而且你在任何時候都可以加入。

二、爵士樂類型(一)

● ODJB (The Original Dixieland Jazz Band)

德布這是歷史上第一個在1917年灌錄爵士樂唱片的白人五重奏樂團
它的五位原始成員全部出生在紐奧爾良：

Nick LaRocca (領導人、短號)

Larry Shield (豎笛)

Eddie Edwards (伸縮喇叭)

Tony Sbarbarl (鼓)

Henry Rags (鋼琴)

二、爵士樂類型(一)

● ODJB (The Original Dixieland Jazz Band)

ODJB在芝加哥逐漸竄起後轉到紐約發展，並在當地造成轟動。但是缺乏創造力、只迎合大眾口味的樂風，很快的遭到新一輩天才爵士樂手們的挑戰，並於20年代中期解散，走進爵士樂的歷史。

二、爵士樂類型(一)

● 狄西蘭爵士樂(Dixieland)

這是1917-1923年間，在紐奧爾良與芝加哥等地的爵士好手發展出來的早期爵士樂風，它也是紐奧爾良傳統爵士樂的一個分支。

Dixieland的英文原意是軍隊露營之地-“Dixie's Land”，因此可想而知它與進行曲等音樂有關。

這種風格的取材大都來自藍調、進行曲，與當時的流行音樂，甚至某樂曲的某一小樂段，都可以拿來加以延伸、推展，這便是即興演奏的濫觴。

二、爵士樂類型(一)

● 狄西蘭爵士樂(Dixieland)

有的爵士樂歷史學者

將“白人”樂手演奏的“New Orleans Traditional Jazz”

稱為狄西蘭爵士樂

而黑人演奏的
New Orleans Traditional Jazz

稱為紐奧爾良傳統爵士樂

三、爵士樂類型(二)

● 大樂團 (Big Band)

大樂團時代

大約是起源於20年代中後期。以艾靈頓公爵 (Duke Ellington)、貝西伯爵(Count Basie)、班尼固德曼(Benny Goodman)等人為主的爵士樂風格。

30年代中期的「搖擺樂時期」

40年代中期的「咆嘍樂」

50年代的「酷派爵士樂」
及「改良咆嘍樂」

60年代的「自由爵士樂」

70年代的「爵士/搖滾融合樂」

80年代的「新咆嘍樂」

三、爵士樂類型(二)

● 大樂團 (Big Band)-音樂欣賞

John Kaizan Neptune - Bamboo Born

三、爵士樂類型(二)

● 大樂團 (Big Band)

演奏規則

爵士樂有一定的演奏規則，每個樂器都會有獨奏的時間，這個同時就由其他樂器來陪襯。

Harry Connick Jr.

是一個在爵士樂裡面風行了十幾年的一個人，他帶領的爵士樂團(Big Band)演奏皆造成絕大的迴響。

最近在紐約的林肯中心，開始有了屬於爵士樂的廳。門口還擺放可口可樂的攤位。

三、爵士樂類型(二)

● 大樂團 (Big Band)-影片欣賞

三、爵士樂類型(二)

● 大樂團 (Big Band)-影片欣賞

音樂反映了一個民族性，美國是一片大熔爐，得天獨厚，擁有一大片土地與資源，聖經說這是一片受祝福的土地，這裡的人民與世無爭，擁有樂天的性情。

從前美國的觀光團會到歐洲參觀，大家都笑說美國是一個文化沙漠，在音樂上也沒有值得驕傲的地方。漸漸爵士樂開始風靡歐洲，現在美國非常引以為傲，雖然這是由非洲傳過來美國的，但是卻由美國把爵士樂發揚光大。

美國西部音樂節

這是一部關於美國西部爵士音樂節，說明爵士音樂節的歷史。

三、爵士樂類型(二)

● 大樂團 (Big Band)-影片欣賞

三、爵士樂類型(二)

● 大樂團 (Big Band) 編制

1

一般在 10 人以上

2

3 支以上的小喇叭

3

2 支以上的伸縮喇叭

4

4 支以上的薩克斯風

5

貝斯

6

吉他

7

鼓

8

鋼琴等伴奏樂器

四、爵士樂類型(三)

● 搖擺樂 (Swing)

1935-1946年間達到巔峰

起源1930年前後

其中最能代表這個樂風的則是「搖擺樂之王」班尼固德曼所領軍的六重奏(Benny Goodman Sextet)。

20年代中後期，爵士大樂隊在美國各主要都市的夜總會、舞廳等場所大受歡迎，許多年輕樂迷都被吸引到此地玩樂，因此需要更多適合跳舞的音樂，來滿足蜂湧而至的年輕人與中產階級。

四、爵士樂類型(三)

● 搖擺樂 (Swing)

搖擺樂後來隨著艾靈頓公爵大樂團的腳步，演變成為歌舞表演的伴奏樂隊和演奏會音樂。

艾靈頓公爵每年定期在卡內基音樂廳演出

搖擺樂

因適合於跳舞，每小節有四拍，因此又被稱為

四拍子
爵士樂

四、爵士樂類型(三)

● 咆嘍樂 (Bebop or Bop)

以字面上看，咆嘍樂是一種吵雜喧鬧的爵士樂。

它的英文原名Bebop、Bop或 Rebop在40年代初期萌芽時都有人使用。Rebop可能源自拉丁美洲一些樂隊吹奏的曲目-"Arriba"(哭叫的)，但現在已無人使用了。

咆嘍樂是一種反叛性的爵士樂，它不只承襲紐奧爾良爵士樂與搖擺樂的傳統音樂元素，並在創作概念上創新、突破和革命。

四、爵士樂類型(三)

● 咆嘍樂 (Bebop or Bop)

它最重要的特質是在於強調高度變化、富層次感的節奏部。同時，咆嘍樂手也發明新的和聲，以更自由寬廣的空間，發揮音樂上的潛力與創造力。

咆嘍樂的代表人物是Charlie Parker、Dizzy Gillespie、Thelonious Monk等人。

早期以小型爵士樂團為主流，後來也有大樂團的演出。

四、爵士樂類型(三)

● 酷派爵士樂(Cool Jazz)

1949-1950年間，由小喇叭手邁爾士戴維斯(Miles Davis)所領導的九重奏為Capitol唱片公司灌錄的專輯《Birth of the Cool》所代表的樂風。它的誕生使主流爵士樂風

從咆哮樂
風的“熱”

轉向另一個
反方向—酷
派樂風的
“冷”

這是一種180度大逆
轉的歷史性發展。

酷派爵士樂代表一種內斂自省的情感，輕柔、清涼與抒情，音色柔和優美。若說咆哮樂是代表熱情奔放，那麼酷派爵士樂就是內斂自省。

四、爵士樂類型(三)

● 酷派爵士樂(Cool Jazz)

簡而言之，酷派爵士樂是對咆哮樂的反抗與檢討。

同時也喚醒美國西岸一些白人樂手的自覺運動，形成一股新興的爵士樂潮流-西岸酷派爵士樂(West Coast Cool Jazz)。

酷派爵士最著名的作品，即是邁爾士戴維斯五重奏的「KIND OF BLUE」。

四、爵士樂類型(三)

● 改良咆嘍樂 (Hard Bop)

- ➡ 50年代中期，當很多人對平淡無力、讓人昏昏欲睡的酷派爵士樂感到疲倦時，一度曾經失勢，「改良咆嘍樂」趁機捲土重來。
- ➡ 改良咆嘍樂是一種激烈緊張、困難演奏的爵士樂風格。

它的代表性樂手和團體是：

1. 鼓手 Art Blakey 的「The Jazz Messengers」五重奏
2. Max Roach 的「Clifford Brown」五重奏。

四、爵士樂類型(三)

● 改良咆嘍樂 (Hard Bop)

- 有人把“Hard Bop”譯成「硬式咆嘍」。
- 改良咆嘍樂有較和諧的音調、較明確易懂的旋律、較少的即興獨奏，並且加入大量的藍調、教堂聖樂和聲，尤其更強調鼓的節奏脈動。

50年代後期，改良咆嘍樂發展成二個支派：

1. 與靈魂、福音音樂結合的「靈魂爵士樂」(Soul-Jazz)
2. 結合節奏藍調、搖擺樂、靈魂音樂的一派，則成為「放克爵士樂」(Funk)

四、爵士樂類型(三)

自由爵士樂 (Free Jazz)

以創始人Ornette Coleman在1960年灌錄的專輯《Free Jazz》為名。

同期的代表人物包括Cecil Taylor和Albert Ayler等人。

後期的倡導人則是約翰柯川 (John Coltrane)。

自由爵士樂是捨棄在它之前的爵士樂和弦結構，重新建立自己一套鬆散、自由的集體即興演奏方式的音樂型態。

四、爵士樂類型(三)

● 自由爵士樂 (Free Jazz)

它不照本宣科，不重覆疊句、變化不定的進行速度。

展現出的音樂風格常夾雜著人聲的哭號、小喇叭或薩克斯風的樂器悲鳴。

自由爵士樂的誕生有其政治上與種族上的背景因素，因為它曾是黑人爭取人權與自覺運動的戰歌，因此與60年代初期黑人民權運動息息相關。

四、爵士樂類型(三)

● 搖滾爵士樂與融合爵士樂 (Jazz-Rock & Fusion)

60年代中期，搖滾樂天王“披頭四”受到樂迷的熱烈歡迎，並逐漸侵蝕爵士樂的江山

邁爾士戴維斯(Miles Davis)就以加入搖滾樂作為策略，推出2張結合搖滾樂節奏、電子樂器和爵士樂的成功專輯《In A Silent Way》、《Bitches Brew》，為爵士樂開啟一個色彩繽紛的嶄新大門，將所有的音樂素材都融合在一起。

四、爵士樂類型(三)

● 搖滾爵士樂與融合爵士樂 (Jazz-Rock & Fusion)

➔ 隨著 Miles Davis所代表的搖滾爵士樂風開啟之後，隨之而起的就是所謂的“融合樂”(Fusion)。

➔ 直到80年代所有有關此類型風格的爵士樂，被稱為搖滾融合爵士樂(Jazz-Rock-Fusion)。

四、爵士樂類型(三)

● 新咆哮樂與後現代咆哮樂 (Neo-Bop & Post-Modern Bop)

80年代，除了融合爵士樂與一息尚存的自由爵士樂之外，爵士音樂的發展，似乎已經失去它原有的焦點與重心。

面對一個每一種音樂型態都被先輩們探涉過的局面，讓80年代的爵士樂手們只能重新回到過去，從經典爵士樂中找尋新的題材和創造靈感。

在這一波風潮中，以小喇叭手溫頓馬沙利斯 (Wynton Marsalis) 為首的回規傳統熱潮中：一個以咆哮樂風為基調，有紐奧爾良爵士樂、搖擺樂與靈魂樂色彩，高度強調演奏技巧與典雅旋律的所謂『新古典主義』或『新咆哮樂』被製造出來。

四、爵士樂類型(三)

● 新咆哮樂與後現代咆哮樂 (Neo-Bop & Post-Modern Bop)

期盼新古典主義是80年代爵士樂的主流風格

新的爵士樂風成為90年代的爵士樂風格，就是『後現代咆哮樂』(Post-Modern Bop)

五、影片欣賞

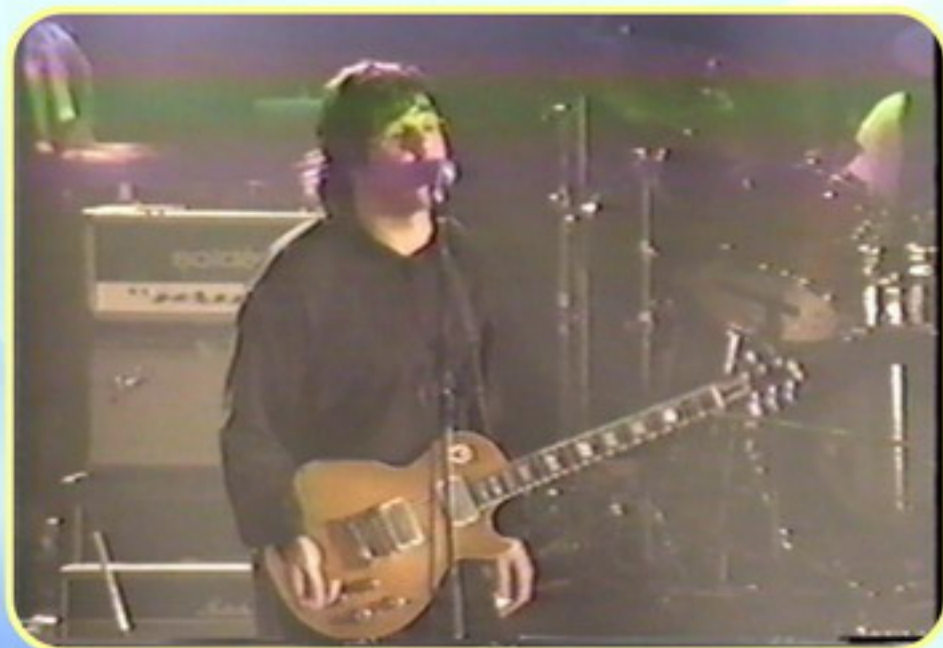
五、影片欣賞

現在爵士樂演奏的方式五花八門，基本上欣賞JAZZ是一種感覺，不需要執著在音樂的旋律是如何，隨著JAZZ搖晃身體是一種音樂享受。

五、影片欣賞

五、影片欣賞

下一段影片，是把著名的演奏集結。

五、影片欣賞

結 論

其實音樂有不同的面向。試著學習聆聽各種不同風格的音樂，以便了解自己喜歡哪種音樂風格。為什麼要用兩個星期的時間介紹爵士樂，因為這是現代人的聲音，甚至有可能延伸到下個世紀。爵士樂影響古典或是其他創作的音樂很深，而音樂是一個很深的領域，是需要功夫去了解，同時新的東西會一直不斷的在演變更新。