

爵士樂簡介與導聆

主講人: 呂欣翰

大綱

- 爵士樂史與風格概述
- 導聆與爵士樂音樂架構簡介
- 個人聆聽經驗分享與建議

爵士樂史與風格概述

- 爵士樂至今有100年以上發展歷史，受西方當代美學思潮影響，在作曲家與樂手各種不同理念下創作產生演變，美國本土以外的地區也因為其多樣性與音樂架構相應產生新的音樂風格
- 19世紀末由藍調融合當代流行的節奏與和聲，從New Orleans (新奧爾良) 漸漸推展至全國

1900-1920's

- 爵士樂剛萌芽，大部分的喜好群眾仍在南部非裔美國人族群，直到1910-20年代才開始擴展影響至北部地區。當時的爵士樂在非裔美國人社會有其功能性，如藍調在社會上的功能，流行於當時的聲色場所、酒館與傳統喪葬場合
- 此時期的爵士樂將藍調與散拍樂融合，加上軍樂常見的樂器編製，成了以樂團為大宗的Hot Jazz (Dixieland) 風格

1900-1920's (Cont.)

Ragtime - 受當時流行的舞步(Cakewalk) 影響發展出的樂風。

Scott Joplin

Jelly Roll Morton

1900-1920's (Cont.)

Dixieland (Hot Jazz) – 爵士樂最早的樂團雛型

Louis Armstrong

Dixieland Jazz band

1930-40's

- 爵士樂的黃金時期，帶有非常高的功能性，用於社交、娛樂，從規模及樂器編制可以看出爵士樂當時受歡迎的程度
- **Improvisation (即興)** 也從這個時期開始大量採用並持續發展

1930-40's (Cont.)

- **Swing Era (1935–1946)** - 爵士樂為當時最流行的音樂風格，唱片出版及現場表演皆處於巔峰。當時主流歌手皆與樂團合作演出，另外也出現許多知名的即興樂手
- **Big Band** - 由Dixieland的五到七人編制到將近二十人的編制，在編曲與和聲上都因為擴充而豐富許多

1930-40's (Cont.)

Duke Ellington

Count Basie

1930-40's (Cont.)

Benny Goodman

Glenn Miller

Tommy Dorsey

1930-40's (Cont.)

Ella Fitzgerald

Frank Sinatra

Mid 1940~Mid 50's

- Bebop - 樂手對 Swing 做出的反思與反動
- The "Musicians' music"
- 節奏、和聲、旋律及即興樂句的高複雜度
- Many fast tempo tunes

Mid 1940~Mid 50's (Cont.)

Charlie Parker

Dizzy Gillespie

Mid 1940~Mid 50's (Cont.)

Bud Powell

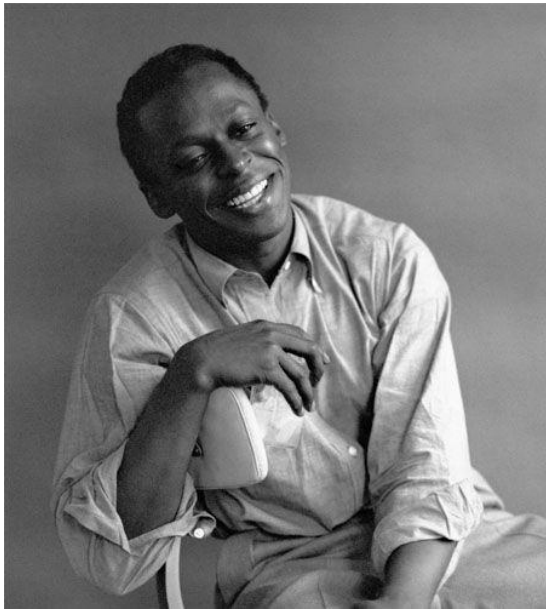

Thelonious Monk

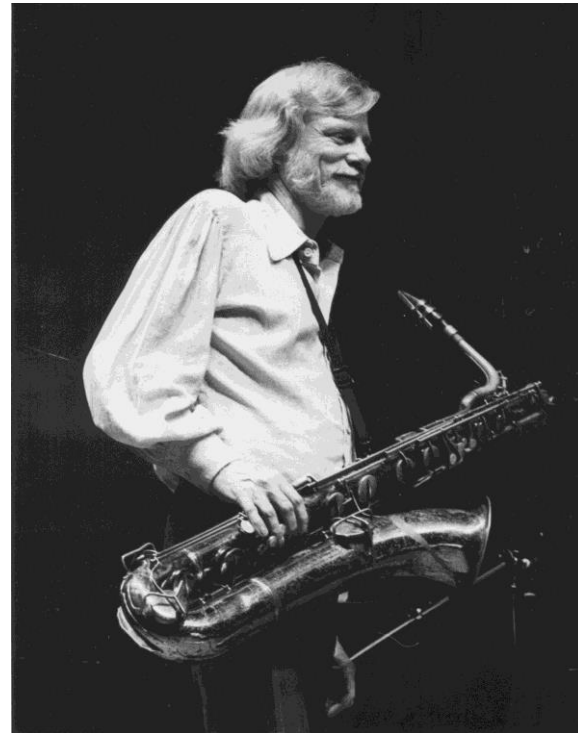
1950's

- Cool - 相較 Bebop 編曲著墨更多，旋律以Bebop 為本但相對簡潔許多
- West Coast - 相對紐約 (East Coast) 而言，除了原創作品也大量改編Standard，配器上也跟原先Bebop的配置有所不同，有別東岸的風格
- Hard Bop - 把爵士的根源藍調做為主要元素強調簡潔強烈旋律、節奏

Cool

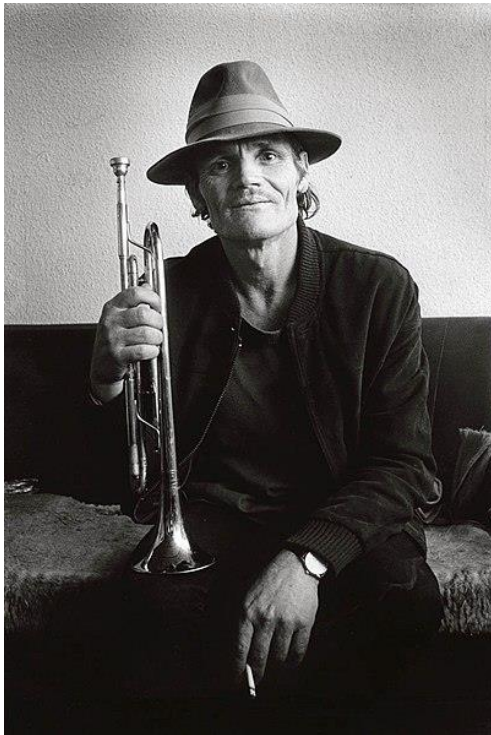
Miles Davis

Gerry Mulligan

West Coast

Chet Baker

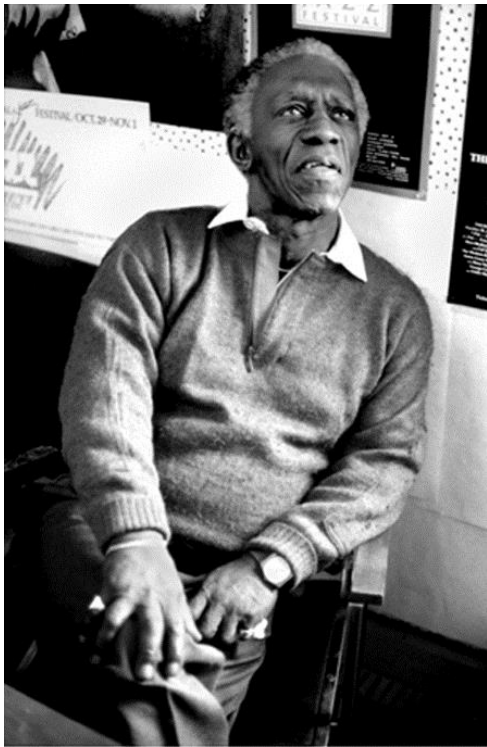

Dave Brubeck

Stan Getz

Hard Bop

Art Blakey

Horace Silver

Clifford Brown

1960's

- **Free Jazz** - 對於先前慣用的音樂元素與格式做出反動，包括節奏律動、和弦進行、編制等等要素，目的在解放「框架」以得到創作與演奏上的自由
- 創作及演奏的內容差異相當明顯，作曲與表演者受當代音樂思潮而各有核心價值觀，因此音樂內容上的可類比度遠低於先前風格
- 爵士樂在音樂與藝術性上發展的極致

1960's (Cont.)

Cecil Taylor

Ornette Coleman

John Coltrane

1970's

- **Jazz fusion/Jazz rock** - 爵士樂的和聲與即興與其他樂風 (Rock/Funk/Latin/民族等音樂風格) 的律動融合，在兩邊領域發展史上都帶極大影響
- 在編制上加入 **Rock** 和 **Funk** 常見的配器 (電吉他、貝斯、合成器與效果器)，有極大的改變
- 爵士樂史後期的樂風皆以傳統復興、**Free Jazz** 及 **Fusion** 為本而發展

1970's (Cont.)

Herbie Hancock

Chick Corea

John McLaughlin

Latin Jazz

- 爵士樂在北美洲以外地區的影響之結果
- Latin 為種族與地域性統稱，其中 Afro Cuban 及 Bossa Nova 兩大主流的音樂內容截然不同
- Afro Cuban 為當地樂手與小喇叭手 Dizzy Gillespie 數次合作後成熟
- Bossa Nova 在50年代後期為巴西作曲家與樂手發展，而在薩克斯風手 Stan Getz 與巴西樂手合作專輯後風行於全球
- Latin Jazz 的精神為當地音樂加入爵士的和聲、即興概念

Jazz Manouche (Gypsy Jazz)

- 流行於1930's~50's，發跡於1930年代的法國
- 樂風受前期 (Hot Club) 及當代的Swing影響
- 由吉他手 Django Reinhardt 創立風格，在配器上跟北美當代的爵士樂配器有非常明顯的不同處 (與當時此樂風所流行的民族與區域有關係)
- 由吉他取代鼓擔任節奏組，吉他的奏法也因此發展出“La pompe (幫浦)”這種概念，所用的吉他跟一般標準的吉他稍有差異

導聆

爵士樂的音樂架構

- 爵士樂大部分是 "歌 (Song) 或曲 (Tune) " 的型式
- 節奏
- 旋律
- 和聲
- 段落

爵士樂中演繹歌曲的特色

- Call and Response
- Arrangement (改編)
- Improvisation (Solo)
- Trading
- 現場錄音裡觀眾的拍手

爵士樂中演繹歌曲的特色 (Cont.)

- (Intro)
- Head (Call & Response)
- Solo
- Trading
- Head
- (Outro)

爵士樂手的觀點

- Head - 對旋律的詮釋, 加入即興
- Solo - 以樂曲的架構做為即興材料
- Trading - 樂手之間的即興呼應

聆聽經驗與方式推薦

- 學習爵士音樂前
- 學習爵士音樂後
- 關鍵字
- 文史資料
- 網路資源

心得分享

- 時間軸 - 脈絡、內容變化
- Vocal Jazz & Standard - 容易融入、延伸
- 曲目 - 不同版本、詮釋
- 樂手 - 經典錄音與代表作
- **Genre (風格)** - 能找到經典曲目，深入瞭解其特色
- 樂器 - 聽樂器的獨奏，與其他樂器組合時的編制，研究樂器演奏技法
- **Real Book & Fake Book**
- LP、CD以及數位音樂檔格式

參考資料及圖片出處

- Wikipedia (維基百科)
- Wikimedia Commons (維基共享資源)
- YouTube

非常感謝！