

關於爵士樂的天才十問

天才班講師 謝啟彬 比利時布魯塞爾皇家音樂院爵士暨流行小提琴演奏碩士
天才班班長 鄭淑瑩、廖俊逞

Oh, all that Jazz!

到餐廳、咖啡館，總是會聽到爵士樂的搖擺節奏，生活中，爵士樂似乎無所不在，我們好像跟爵士很熟，其實好像還是不太熟。

爵士樂為什麼叫 Jazz？

爵士樂為什麼都很「即興」？

爵士樂跟「藍調」有什麼不一樣？

夏天是爵士的季節，趁著「兩廳院夏日爵士派對」的登場，我們邀請國內知名的「啟彬與凱雅二重奏」的小提琴家謝啟彬，來告訴我們爵士樂的「身世背景」，讓很想一起「搖擺」的你，拉近與爵士樂的距離！

一、爵士樂是怎麼產生的？為什麼叫做「Jazz」？

當大批的非洲人被奴隸販子賣往美洲大陸，面臨艱困凌虐的異國生活，音樂是他們最大的寄託。十九世紀後期，在原屬法國殖民地的路易斯安那州大城紐奧良，社會風氣較為開放，黑人奴隸們於是將故鄉的非洲節奏，融合了宗教儀式的「呼喊與回應」(call and response)，加上不斷反覆的格式，以及法國古典鋼琴旋律，交織出一種混合的、兼容並蓄的音樂形式，也就是現在的爵士樂。

爵士樂原本叫做「Jass」，含有低俗字意（想想，如果把J拿掉……），而初期萌芽的爵士樂，也大多流傳在花街柳巷，或是葬禮行進中（有點像台灣的「西索米」）；直到三〇年代的大樂隊搖擺時期，爵士樂一躍成為中產階級的欣賞品味，亦改成為「Jazz」，鹹魚翻身的過程，有點像現在台灣社會當紅的「台客文化」！

二、爵士樂具有哪些特性？爵士樂的精神又是什麼？

每種音樂都具有「節奏」、「和聲」、「旋律」三大要項，爵士樂當然不例外。在節奏上，最重要的就是「搖擺」(Swing)；簡單的說，就是利用切分音(syncopation)增加曲子的律動，讓人聽了忍不住一起打拍子——艾靈頓公爵就曾經說過一句名言：「It Don't Mean a Thing If Ain't Got That Swing（沒有搖擺，就沒有爵士）」。

「藍調」是爵士樂和聲的基礎，根據傳統藍調的十二小節歌曲結構作變化，前面說過的「呼喊與回應」，獨奏者與伴奏樂手間的交叉應和，也是一大特色；而古典音樂的樂器（例如：鋼琴、薩克斯風、各種銅管喇叭）、音律及和弦，也對爵士樂影響深遠。然而，爵士樂的旋律，不若古典音樂複雜，即興變化也大，所以每個時代、每個樂手，都呈現出屬於自己的風格特色。

爵士樂有著大概的演奏順序：首先，主題出現，接著玩起即興，樂手們輪流來上一段互軋，相呼拋擲應和，最後再回到原本的主題；爵士樂的精神，其實就表現在音樂的玩法過程上。

三、爵士樂跟「藍調」有什麼不一樣？

前面說過，爵士樂部分根源於藍調，兩者是在一九二〇年代，才兄弟分家的！最簡單的「藍調」歌曲，每小節都是四拍，由十二個小節組成，也就是一般所稱的「十二小節藍調」(12-bar blues)，曲調情感十分感性。

根據這樣的基礎，爵士樂作了更多的變化，例如加入搖擺節奏，以及樂手的「即興演奏」(Improvisation)，有時雖然只是簡單的格式循環，卻能賦予樂曲更多彩的生命活力喔！

當然，隨著時代的變遷、文化的匯流，爵士樂的形式及風格越來越多，大樂隊搖擺、咆勃、酷派、硬式咆勃、自由、前衛、Bossa Nova、融合、還有酸爵士……，直到現在，每個時期的爵士樂手，都在持續追求音樂元素的突破，作出更多的創新改變。

四、什麼是爵士樂的「即興」？

即爵士樂手依照約定俗成的曲式特徵與格律形式，自行發展出新的旋律、樂曲。

通常專業爵士樂手須熟悉一百至一百五十首的標準曲牌(Standard)，記住樂曲的大綱、小節、主題旋律與和弦進行(Changes，爵士樂的行話，意即將主旋律拿掉之後的和弦曲式。)公認的爵士標準曲中，常見的有藍調十二小節曲式、三十二小節AABA曲式等。在同一原則的標準曲式框架中，根據和弦進行排列，譜寫出新的主題旋律，就成爲了樂手個人的即興創作。

舉例來說，打從有藍調開始，除歌詞及主題旋律之外，幾萬首歌曲都是以同樣的十二小節藍調進行；而搖擺樂時代，喬治·蓋西文所作〈I got rhythm〉這首AABA的標準曲，其和弦進行也被非常多人拿來作樂曲根基，寫出一首首的新曲子。這就是即興。

五、演奏爵士的常見重要樂器有哪些？所有樂器都適合演奏爵士嗎？

最常見的樂器爲薩克斯風，在早期紐奧良爵士發展之初，即在爵士樂演奏中佔重要地位。而軍樂隊中常使用如小號、長號等銅管，也是重要爵士演奏樂器。節奏組則以鋼琴、低音大提琴與爵士鼓較爲常見，而後來搖滾樂、Funk、R&B等音樂也受到影響，時常可聽見爵士鼓之使用。

其實所有的樂器都可以表達爵士樂，如人聲、口琴皆可；因爲爵士樂之意義著重以個人智慧與即興功力表達情感，而非音色。

六、如何聽懂爵士音樂？傳授一些指引及訣竅吧！

其實大家多多少少都有聽過爵士樂，以及有關爵士樂的形容——諸如「深夜」「慵懶」「煽情」「浪漫」等等；一些熟悉的人譬如：路易·阿姆斯壯（Louis Armstrong）、邁爾斯·戴維士（Miles Davis）、艾靈頓公爵（Duke Ellington）、約翰·柯川（John Coltrane）等等，也都是大家對於爵士樂的普遍印象與聯想。

而聆聽爵士樂的第一堂課，是要懂得掌握「主題」；複雜和弦與曲式，比較沒有鑽研的必要。當樂曲往前走的同時，其實是跟著一個「主題」在走，過程中有即興 idea，可能一氣呵成，也可能絕處逢生，所以能帶給聆聽者期待及驚喜。只要抓住主題，就能捉住聆聽的趣味！

一般來說，不同風格的爵士樂手，會有不同的「說話」方式，所以，對於流派風格的基本了解，或是一些代表性文物的作品賞析，絕對有助於認識及了解爵士樂。不過，自己的聆聽經驗及感受，永遠是最重要的！

七、那麼，請推薦幾張入門 CD 來聽聽吧！？

以下專輯，是根據「大師影響力」、「經典曲目」、「即興表現」、「台灣買得到」等標準，精心挑選出的喔！推薦給爵士入門聆聽與學習者。

1. Lester Young / Oscar Peterson Trio—*The President Plays* 專輯 (Verve 831 670-2)
2. Clark Terry—*Duke With A Difference* 專輯 (Riverside OJCCD-229-2)
3. Miles Davis—*Bag's Groove* 專輯 (Prestige OJCCD-245-2)
4. Miles Davis—*Cookin' With Miles Davis Quintet* 專輯 (Prestige OJCCD-128-2)
5. Miles Davis—*Relaxin' With Miles Davis Quintet* 專輯 (Prestige OJCCD-190-2)
6. Miles Davis—*Kind Of Blue* 專輯 (Columbia/Legacy CK 64935)
7. Julian "Cannonball" Adderley—*Somethin' Else* 專輯 (Blue Note 0777 7 46338 2)
8. Benny Carter 4—*Montreux '77* 專輯 (Pablo Live OJCCD-374-2)
9. Dizzy Gillespie / Sonny Stitt / Sonny Rollins—*Sonny Side Up* 專輯 (Verve 825 674-2)
10. Sonny Rollins—*With The Modern Jazz Quartet* 專輯 (Prestige OJCCD-011-2)
11. Sonny Rollins—*Plus 4* 專輯 (Prestige OJC20 243-2)
12. Dexter Gordon—*Gettin' Around* 專輯 (Blue Note CDP 7 46681 2)
13. Dexter Gordon—*Our Man In Paris* 專輯 (Blue Note CDP 0777 7 46394 2 2)
14. Stan Getz—*Anniversary* 專輯 (EmArcy 838 769-2)
15. Grant Green—*Standards* 專輯 (Blue Note 7243 8 21284 2 7)
16. Wes Montgomery—*Wes Montgomery Trio* 專輯 (Riverside OJCCD-034-2)
17. Wynton Kelly Trio & Sextet—*Kelly Blue* 專輯 (Riverside OJCCD-033-2)
18. Bill Evans—*Everybody Digs Bill Evans* 專輯 (Riverside OJCCD-068-2)
19. Red Garland—*Red Garland Revisited!* 專輯 (Prestige OJCCD-985-2)
20. Lee Konitz & The Gerry Mulligan Quartet—*Konitz Meets Mulligan* 專輯 (Pacific Jazz CDP 7 46847 2)

八、台灣哪裡可以聽到爵士樂？有哪些討論爵士的中文網頁呢？

廣播方面，愛樂電台（台北 FM99.7、新竹 FM90.7）每天深夜的凌晨到二點，有沈鴻元主持的「台北爵士夜」節目；新竹的 IC 之音廣播電台（FM97.5）週一至週五晚上十一點到十二點，有柳公明主持的「爵士公民」節目。

想聽現場演奏的話，台北的 Blue Note、Brown Sugar、河岸留言，都是十分有名的爵士樂團駐唱 pub；大安森林公園、城市舞台藝文沙龍餐廳也有現場演出。由爵士樂迷發起成立的「Jazz Pie」社團，許多同好都在這邊交換國內外的演出諮詢及專輯（網址：<http://www.jazzpie.idv.tw/>）。

不錯的台灣爵士網頁則有：

1. 五四三音樂網頁 <http://www.music543.com/>
2. Winsconsin 的傳播空間 <http://ad.nccu.edu.tw/hhsun/wisconsin/>
3. 蘇重爵士新浪部落 <http://blog.sina.com.tw/709/>
4. 爵士吉他的世界 <http://www.geocities.com/BourbonStreet/Delta/6538/>
5. 沈鴻元的台北爵士夜
<http://www.e-classical.com.tw/prtfamily/program/Jazz1/Index.html>
6. Music Power 有話要說爵士討論區
<http://musicpower.080.net/~musicp/bbs/forumdisplay.php3?forumid=7>
7. 玖玖文化 <http://www.team10.com/september/index2.htm>
8. 爵士狗汪汪叫 <http://blog.yam.com/timojazz>
9. 爵士貓中文爵士網 <http://jazzmore.com/>
10. 啓彬與凱雅的爵士棧 <http://www.chipin-kaiya.com/>

九、台灣哪裡可以學習爵士樂？

實踐、東海、輔仁、中山等大學，以及台南藝術大學應用音樂系，有開設爵士音樂相關課程；但並無任何一間大學創設獨立的爵士音樂學系，這也許也跟台灣的爵士市場有關——樂迷很多，但表演團體很少。掐指一算，台灣說得出名字的爵士表演團體，並不超過十個，大多以「跑單幫」的方式表演維生，很需要國內觀眾的支持。

民間方面，則有台北市文化局扶植的「台北國際爵士樂夏令研習營」（網址：<http://www.taipeijazz.com/>），今年已邁入第三屆；坊間也有不少私人開設的授課教室。

十、爵士 CD 何其多，哪裡買？怎麼挑？怎麼買？

敦南及信義誠品書店，都有不少的爵士 CD；光華商場的合友唱片行、國父紀念館旁的駱克唱片行，也是尋寶好所在。

大致分類，如果你喜歡激昂、狂放的感覺，可以從「硬式咆勃」風格專輯下手；偏好溫柔、平順的風格，「酷派爵士」就是你的第一選擇！兩者都喜歡，想來個

中庸一點的感覺，「融合爵士樂」的 soft 感覺，絕對可以滿足你的耳朵。

另外「達人推薦法」也是不錯的方法，透過沈鴻元、孫秀蕙、蘇重等爵士名家的導聆與分享，循序漸進了解各樂手的風格，再從中選取自己偏好，更能讓你把錢花在刀口上。

全文引用自 2006 年 7 月號《PAR 表演藝術》雜誌