

探訪爵士年華 享受慵懶

2015-10-30 記者 修瑞韓 文

融合豐富的音樂素材，透過演奏者的即興發揮，爵士樂（Jazz）成為一種動人的藝術。相較於流行樂與古典樂，爵士樂的市場較小，卻是容易被大眾接受的曲風。

在台灣，即使爵士樂不是熱門的音樂種類，卻依舊吸引許多人前來參加各式各樣的爵士音樂會，因為，爵士樂的隨興歡迎人們加入一同享受搖擺，聆聽音樂所傳達的故事。然而，爵士樂的內涵與發展卻容易被人們遺忘。

大熔爐中 隨興搖擺

爵士樂的前身為黑人藍調音樂（Blues），起源卻眾說紛紜。在二十世紀初，爵士樂手多在紐奧良的紅燈區演奏，「Jazz」一詞逐漸被認為是和性相關的低俗詞彙，說明早期的爵士樂是屬於低階人們的音樂。另一說法則是在美國蓄奴時代，來自非洲各處的奴隸，仰賴音樂逃離煩悶苦重的勞力，過程中便產生音樂的交流。爵士樂吸收古典音樂、民族及宗教等各種音樂的精隨，隨著時間的推進出現更多樣的種類。爵士樂的誕生難以詳細敘述，但也說明爵士樂身為跨界音樂始祖的原因。

「隨興」（improvisation）與「搖擺」（swing）是爵士樂的兩大要素。爵士樂的隨興，讓每個表演都呈現不一樣的旋律及風格，因此，有些人將廣義的爵士樂定義為「自由」。另外，爵士樂的搖擺，是依靠切分音（Syncopation）的表現，在正常節拍之前或是之後的音符，產生非預期的重音節拍，進而攪擾正常的拍子與節奏，使得爵士樂聽起來有搖擺的效果。艾靈頓公爵（Duke Ellington）的作品〈It don't mean a thing〉中，除了各個樂器和諧卻不失各自風采外，「沒有搖擺 就沒有爵士」（It don't mean a thing, if it ain't got that swing）這句歌詞也成為爵士樂搖擺的至理名言。

艾靈頓公爵帶領大樂團演奏〈It don't mean a thing〉。（影片來源/YouTube）

「隨興」、「搖擺」、「切分音」三種不可或缺的魅力，讓爵士樂的面貌慵懶卻富有情感，使聽眾能感受奔放的音樂並且隨之搖擺。此外，爵士樂是一門考驗演奏者的藝術，依據樂手的技術與風格不同，切分音的變化可以讓曲目呈現意想不到的迥異風格。舉例來說，〈As Long As I Live〉一曲，艾拉·費茲潔拉（Ella Fitzgerald）與凱瑟琳·羅素（Catherine Russell）所詮釋的版本，除了兩位歌手獨特的歌喉之外，重拍的發揮明顯地呈現不同的爵士樂節奏，營造出的歌曲風格因此不同，別有一番風味。

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 突破自我 照出自信的光芒
- 探訪爵士年華 享受慵懶
- 說不出口的告白 只怕想家
- 祭念日

總編輯的話 / 林湘芸

本期為二二五期，共三十一篇稿件，其中以心情故事與人物專訪居多。本期側欄廣告為經典遊戲「俄羅斯方塊」，讓大家在忙碌的生活中，能透過遊戲紓解壓力。

本期頭題王 / 麻愷暄

我是麻愷暄。喜歡看書、看電影，細細咀嚼生活的每個片刻。用心築夢，放膽逐夢。期許自己用一雙客觀的眼看世界。

本期疾速王 / 楊淑斐

我是楊淑斐，對珍珠異常狂熱；對橘色異常偏愛；對韓樂異常著迷，喜歡一件事情就不會輕易放棄。

本期熱門排行

突破自我 照出自信的光芒
羅宛君 / 人物

祭念日
鄭琪云 / 心情故事

經典重現 日本撞轎祈福
黃琪 / 即時新聞

風雨飄渺 強樑中的搖籃
楊淑斐 / 社會議題

藍綠纏鬥 第三勢力爭出頭
麻愷暄 / 社會議題

艾拉·費茲潔拉演唱〈As Long As I Live〉。(影片來源/YouTube)

凱瑟琳·羅素詮釋〈As Long As I Live〉。(影片來源/YouTube)

分門別類 出走當代主流

一九二〇年代，有「爵士樂之父」之稱的路易斯·阿姆斯壯（Louis Armstrong），帶著一隻小號縱橫爵士樂界。在〈A Kiss to Build a Dream On〉當中，路易斯·阿姆斯壯沙啞低沉的嗓音以及響亮的小號吹奏交替，在慢悠的節奏中同時能感受到豐富的情感，像是對情人甜蜜的囁語。

路易斯·阿姆斯壯演唱〈A Kiss to build a Dream on〉。(影片來源/YouTube)

一九三〇年代，搖擺樂的出現引領爵士樂進入另一個階段，加上大樂團的形式，成為搖擺大樂團（Big band swing）。當爵士樂站在主流巔峰的同時，多元的變化延伸出許多不同類型，不同種類的爵士樂如雨後春筍般出現，像是在節奏上追求刺激的咆勃樂（Bebop）、內斂柔美的酷派爵士（Cool）、激烈度更勝咆勃樂的硬式咆勃樂（Harbop），以及重現復古爵士的後咆勃（Postbop）等種類。六〇年代背景下的產物自由爵士（Free jazz），唱出黑人爭取人權的精神；六〇年代中期，披頭四樂團（The beatles）的崛起成為爵士樂的一大威脅。為了迎合聽

眾喜好，爵士樂嘗試加入搖滾樂與靈魂樂，成為融合爵士（Fusion）。

在樂風方面，較多是對於前一種當時流行的爵士樂，將其中有所不足的地方加以改良，近而成為另一種新的爵士風格。爵士樂不斷打破舊有的規則，加入更多新色彩，但是呈現出來的爵士樂是好是壞，學者及聽眾各有一番見解。例如班尼·古德曼（Benny Goodman）所帶領的大樂團演奏〈Sing, Sing, Sing〉，澎湃且十分具有氣勢，鼓、銅管、木管樂器交織成爵士旋律，但是樂手們在互相配合的同時，也壓縮了即興演出的空間。

豐富內涵 展現新風貌

對於許多入門者來說，爵士樂較不易深入了解。舉例來說，因為爵士與藍調彼此互相影響甚至融合，許多作品同時兼具兩者的音樂特性，使入門者會有分辨的困難。在葛萊美獎（Grammy Awards）中，清楚地將爵士樂與藍調作出區隔，各自屬於不同的頒獎類別。曾獲得二〇一四年葛萊美獎最佳爵士演唱專輯的葛雷哥萊·波特（Gregory Porter）的〈Liquid Spirit〉，以輕快的演唱加上活潑的拍掌聲響，是編曲富含現代感的作品。

葛雷哥萊·波特所演唱〈Liquid Spirit〉。（影片來源/YouTube）

經由電影認識爵士音樂也是另一個選擇，在電影《海上鋼琴師》（La Leggenda del Pianista sull'Oceano）中，以主角1900的高超爵士鋼琴表演，描述十九世紀末剛起步的爵士音樂，而另一部電影《大亨小傳》（The Great Gatsby）帶領樂迷們重新進入一九二〇年代的紐約爵士年華，說明爵士樂是當時美國的主流音樂之一，也證明原先遭到鄙視的爵士音樂，在日後逐漸成為白人上流社會的一部分。但是，若僅從電影及音樂會的角度分析其發展，似乎局限爵士樂多重的樣貌，且無法透徹了解。

其實台灣同樣擁有許多優秀的爵士樂手，像是台灣第一支爵士樂隊鼓霸大樂團、多次參加台中爵士音樂節的黃瑞豐樂團。其中，擁有「台灣鼓手」之稱的黃瑞豐與爵士女歌手唐么玫瑰現場合作的歌曲〈You don't know what love is〉，若有似無的爵士鼓聲、一段薩克斯風獨奏，同樣可以唱出情人不懂深刻愛情的惆悵。而唐么玫在爵士專輯《嗒哪》（de Duo?）中的歌曲〈C.K. Summer〉，磁性且獨特的唱法配上一把吉他，在歌手及樂手的默契配合下，音樂節奏明朗。

黃瑞豐與唐么玫合作的舞台〈You don't know what love is〉。

（影片來源/YouTube）

不該如煙火一閃即逝

爵士樂的複雜歷史造就它的音樂性豐富，因此對比其他樂種時，較難以咀嚼它的來源及流變。每年一次的爵士音樂節總是重新喚起大家對爵士的熱情，和爵士樂一同享受「搖擺」成為它最有感情的表現。

但回歸現實，台灣提供爵士新人表現的舞台十分有限，像是Live House或Jazz bar等，為了避免營業時間過晚，將表演時間縮短或是安排在下午時段，失去享受音樂的氣氛。因此，台灣聽眾

能接觸爵士樂的機會相對減少，爵士樂無法自由地發光發熱。在這個求新求變的時代，未來的發展考驗爵士樂創作者們如何兼顧音樂的本質與深度，同時讓它更加親近聽眾，成為現今新一代的爵士年華。

失控的照護 反思老人安養

透過《失控的照護》看見另類的照護方式，反思老人安養問題。

猴硐 山間的貓村

位於新北市的猴硐，除了山城的採礦文化，還有著名的貓村。

▲TOP

關於喀報 聯絡我們

© 2007-2015 國立交通大學 傳播與科技學系 All Rights Reserved.

Powered by DODO v4.0