

# 2022 JAZZ Series



# JAZZ 2022

零距 · 凝聚  
爵士樂系列

**Jazz** is not just music.  
it is a way of live, it is a way of being,  
a way of thinking.

Nina Simone

**Jazz** is the language of the emotion.

Charles Mingus

**Express**, not impress.

Cecil McBee

**爵士樂是遷徙與傳承、  
是對文化的第一手感受。**

徐崇育

01

**Jazz** is restless.  
It won't stay put & it never will.

J. J. Johnson

**Jazz** is one of the few things you can do  
in society and express yourself freely &  
creatively.

Mulgrew Miller

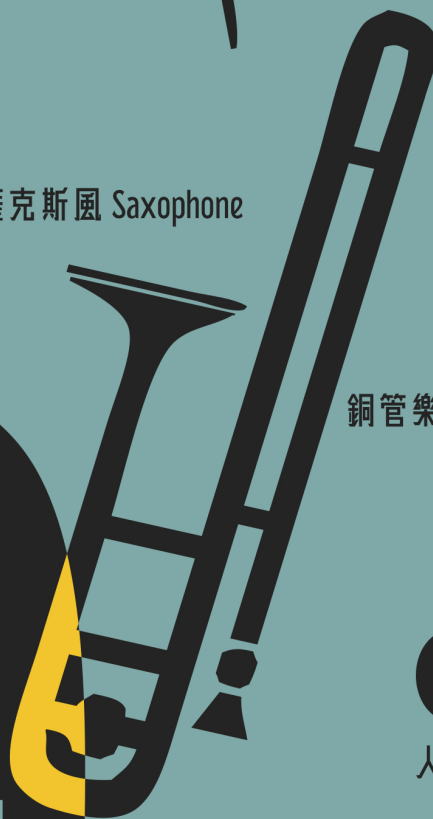
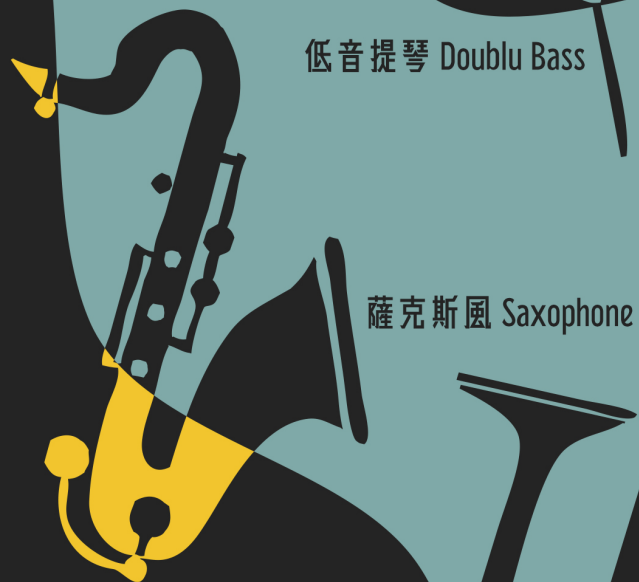
**Jazz** is a good barometer of freedom.

Duke Ellington

# 目錄

爵士樂是...?	▶ 第01頁
目錄 / 常見的爵士樂器	▶ 第02頁
緣起	▶ 第04頁
策展人的話	▶ 第06頁
爵士樂年表	▶ 第08頁
1920 即興語言的建立：紐奧良爵士	▶ 第10頁
1930 爵士就是流行：百老匯與搖擺爵士	▶ 第14頁
1940 掙脫傳統表現自我：咆哮爵士	▶ 第18頁
1950 福音與藍調兼容並蓄：硬式咆哮	▶ 第22頁
1960 建立新傳統：自由與當代爵士	▶ 第26頁
1970 集大成的融合時期：融合爵士	▶ 第30頁
爵士樂地圖	▶ 第34頁
台灣的爵士音樂節	▶ 第36頁
爵士樂講座 / 工作坊資訊	▶ 第38頁
爵士樂是...!	▶ 第40頁

## 常見的爵士樂器



銅管樂器 Brass

吉他 Guitar

人聲 Vocal

鋼琴 Piano  
鍵盤樂器 Keyboard



# 緣起

過去在『零距·凝聚』的室內樂計畫中，我們以古典器樂演出佔大宗，佐以聲樂、世界音樂等，作為音樂推廣的類別。透過不同的重奏組合、樂器搭配和節目主題設計，並配合音樂家的演繹及說明，將一首首經典作品，帶進雲林聲泊廳。

那麼，為什麼聲泊廳接續要有爵士音樂會？或許在問這問題前，我們要先了解——什麼是爵士樂。

爵士樂源於二十世紀初的美國，是黑奴自娛娛人的產物。它取自黑奴在棉花田工作時，互相吟唱對答的藍調音樂；後來又從黑人教會的福音音樂，衍生即興元素。在一九三〇年代，爵士樂被帶入歐洲大陸，與古典音樂的交流，相互注入新的生命力。

著名爵士鋼琴家 Billy Taylor 曾稱爵士樂是「美國的古典音樂」。在今天，爵士樂擁有透過聲音互相對話、即興、玩樂的特色。它的呈現，同樣能以各種重奏組合、樂器搭配和主題設計碰撞精彩火花。換句話說，爵士樂也是一種室內樂。

在首次規劃爵士樂系列音樂會之際，我們很開心邀請到徐崇育老師依照爵士樂在風格、年代、文化、歷史、社會等層面，設計六場獨一無二的音樂會，並將由六組國內職業爵士音樂家現場演出，讓聽眾感受到何謂好的爵士樂！



## 策展人的話

爵士樂的即興，對剛開始入門的聽眾總是如迷霧般神秘。如何能自在地演奏出不在樂譜上的音符，成為常被探討的議題。而對爵士樂演奏的鑑賞力更是樂迷們最想培養，卻又無法一蹴可及的能力。

著名的爵士大樂團領導者——艾靈頓公爵曾說：“There are simply two kinds of music, good music and the other kind... If it sounds good it's successful; if it doesn't it has failed.”（世上只有兩種音樂：好音樂與其它。其實很簡單，若音樂聽來悅耳，那就是成功；反之則為失敗。）

這句話乍聽之下，似乎對如何培養爵士樂的鑑賞力並無幫助，但他卻點出了極為關鍵的一點：音樂鑑賞的主觀性。我們對於「好」的定義或許隨著時空流轉、個人經驗、生命階段等，都有可能隨之改變。但如何在主觀之下培養聆聽爵士樂的客觀條件，便是這一系列音樂會的主要使命。

透過這系列節目，期待能為聲泊廳的樂迷搭建一座爵士樂的階梯，帶領聽眾進入觀察爵士樂文化的視角，進而瞭解這個在美國原生並影響當今音樂潮流的獨特樂種，同時讓臺灣的音樂觀與世界同步。

徐崇育  
Jung Yu

# 爵士樂年表

- 藍調 Blues
- 散拍 Ragtime
- 福音 Gospel

1917  
紐奧良爵士  
New Orleans Jazz (Dixieland)

▶ 第10頁

1930  
大樂團與搖擺樂  
Big Band & Swing

▶ 第14頁

1926  
芝加哥爵士  
Chicago Jazz

1945  
咆哮爵士  
Bebop

▶ 第18頁

1953  
硬式咆哮  
Hard Bop

▶ 第22頁

1959  
自由爵士  
Free Jazz

▶ 第26頁

1975  
柔和爵士  
Smooth Jazz

1970  
融合爵士  
Jazz Fusion

▶ 第30頁

1950  
酷派爵士  
Cool Jazz

1960s  
放克爵士  
Jazz Funk

1943  
非洲古巴爵士  
Afro-Cuban Jazz

1960s  
調式爵士  
Modal Jazz

1980s  
酸爵士  
Acid Jazz

爵士樂的派別與古典音樂的「樂派」不同：這些派別通常沒有明確的時間分野。它們的建立往往是其他派別的匯流、取樣或反思，甚至可能結合其他樂種。一名爵士樂手，其演奏生涯可能橫跨不同派別，而這也反映著爵士樂多變且不安於現狀的自由特性。故本頁所列年份，為該派別開始流行的時間。

08

09

~1910

1920  
(爵士時代)

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1920, 美國發布禁酒令 | 1929, 經濟大蕭條開始 | 1937, 蓋希文過世 | 1939, 二戰爆發 | 1945, 二戰結束 | 1950, 韓戰爆發 | 1955, 非裔民權運動開始 | 1956, 貓王發行首張專輯 | 1960, 披頭四樂團成軍 | 1968, 馬丁路德金恩遇刺 | 1969, 人類首次登月成功 | 1974, 石油危機

經典爵士 Classic Jazz

現代爵士 Modern Jazz

後爵士 Post-Jazz

# 1920:

## 即興語言的建立

## The Beginning of Jazz Language: New Orleans Jazz

# 紐奧良爵士



### 曲目

Muskrat Ramble  
Cakewalkin' Babies from Home  
Oriental Strut  
Potato Head Blues  
Heebie Jeebies  
St James Infirmary  
Melancholy Blues  
Weary Blues  
Willie the Weeper  
Savoy Blues  
High Society Rag  
Winin' Boy  
Doctor Jazz

11

\* 實際演出曲目以現場為主

從 King Oliver 到 Louis Armstrong，爵士樂的即興語言在二十世紀初期邁入發展初期，由原本的集體即興（collective improvisation）一直到著重個人即興特色的展現。

而在這段改變的歷程中，發生了哪些精彩的故事和動聽的音樂呢？紐奧良身為爵士樂的誕生地，又扮演了何種重要的角色？

我們將以這場音樂會做為起點，向深入爵士樂的大海駛去，這將是聲泊廳獨特的爵士處女行。

### 寶島嗶辣爵士樂團

陳思銘 · 胡峻銓 · James Geddes 高杰  
鄭文鳳 · 王子維 · Tim Hogan 霍力



# 1920s 爵士樂名人堂

## 吉他 / David Chen 陳思銘

來自美國的藍調吉他手，於 1997 年回台尋根。目前居住在台北，持續醞釀著對二十世紀初期爵士樂、藍調及撥弦音樂的熱情，和眾多台灣音樂家合作了數十載。

## 小號 / 鄭文鳳

鄭文鳳七歲時因一個夢境，與小號結下不解之緣。一九九〇年代起，開始從事流行樂工作，曾經歷鼓霸大樂隊、底細爵士樂團、林家慶大樂隊、台北爵士大樂隊等。

## 長號 / Michael Wang 王子維

國際爵士樂界新銳人才。生於台灣，在美國長大並獲伯克利音樂學院全額獎學金，畢業後即開始與各大樂隊、藝術家合作。

## 擊樂 / Tim Hogan 霍力

生於美國加州，是「泥灘地浪人」的創始團員，遵循二十世紀初期藍調與爵士音樂家的傳統，演奏洗衣板與小鼓。

## 薩克斯風 / James Geddes 高杰

是搖滾樂、爵士樂與各類型流行樂的樂手；除了精通各種薩克斯風及木管樂器，亦具有深厚的古典底蘊基礎。2016 年起定居於台北，從事演出。

## 貝斯 / Hu Chun 胡峻銓

國立東華大學音樂學系爵士樂演奏組碩士畢業。喜歡低音並喜愛演奏貝斯。他偶而展現出的奇特幽默正是低音樂器的特色。



## Joe "King" Oliver 1881-1938

爵士小號手，從小就搬到紐奧良居住，並展開演奏生涯。他在1922年提拔了年輕的 Louis Armstrong，被人們譽為爵士樂的導師，可惜他的成功並未為自己帶來財富。



## Jelly-Roll Morton 1885-1941

爵士鋼琴家，出生於紐奧良。他為爵士樂帶入「編曲」的概念，讓演奏者在即興時能保留樂曲的精神和特徵。他曾自豪地稱自己「發明」了爵士樂，引起音樂家和史學家的不滿，但沒人能否認他在爵士發展初期扮演的關鍵角色。



## Sidney Bechet 1897-1959

爵士薩克斯風手，出生於紐奧良，也擅長單簧管。他是爵士樂歷史上以薩克斯風為獨奏樂器的先驅者，和 King Oliver、Jelly-Roll Morton 合稱為紐奧良爵士之王。



## Louis Armstrong 1901-1971

爵士小號手，出生於紐奧良。他以超凡的個人演奏魅力和不斷的創新，將爵士樂從紐奧良地區帶向全世界，讓爵士樂成為廣受歡迎的音樂形式。他是二十世紀最著名的爵士樂音樂家之一，被人們譽為「爵士樂之父」。

"If you have to ask what jazz is, you'll never know."



# 1930: 百老匯與搖擺爵士

爵士就是流行

Jazz is The Trend: Music from Broadway & Swing Era



14

Duke Ellington And His Famous Orchestra (1945)

一九三〇年代的美國，爵士樂從南方逐漸流行至北方，在紐約找到了第二個家，並結合了當時百老匯音樂劇的風潮，為後世創造了許多膾炙人口的「爵士標準曲 (standards)」。此外，爵士大樂團 (big band) 也在許多大型演出空間興起。除了聆聽，聽眾還能隨音樂共舞，讓爵士樂成為當時最受歡迎的音樂形式。在某種程度上，此時的爵士樂也打破了社會種族間的藩籬。

本場音樂會，將帶來許多爵士樂中的「爵士標準曲」，讓大家認識那些爵士樂手們最鍾情演奏的爵士作品，以及不同版本的演繹與詮釋。

## 曲目

- George Gershwin: Summertime  
The Man I Love  
They All Laughed
- Cole Porter: So In Love  
Get Out Of Love  
Love For Sale
- Duke Ellington: Mood Indigo  
Prelude To A Kiss  
Caravan
- Richard Rogers: My Favorite Things  
Oh What A Beautiful Morning  
My Funny Valentine

\* 實際演出曲目以現場為主

## 蔡雯慧三重奏

蔡雯慧 · 曾增譯 · 徐崇育



15

# 1930s 爵士樂名人堂

## 人聲 / 蔡雯慧

蔡雯慧在臺灣爵士樂壇享有盛名。不僅為台中爵士音樂節、兩廳院夏日爵士音樂節的常客，她在比利時參與三個性質截然不同的樂團，受到當地樂壇注目。除了為樂團創作以外，蔡雯慧也以作曲編曲家的身份於各地工作。

## 鋼琴 / 曾增譯

曾增譯畢業於比利時布魯塞爾皇家音樂學院，專攻爵士鋼琴。回國後開始參與錄音、演奏及教學工作，並擔任世界軌跡樂團「OrbitFolks」鍵盤手。2020 年始與嘻哈歌手 Leo 王合作。目前任教於國立台南藝術大學應用音樂系、輔仁大學音樂系。

## 低音提琴 / 徐崇育

低音提琴演奏暨作曲家。曾旅居紐約八年，畢業於紐約大學爵士演奏碩士。擅長爵士及非洲古巴音樂。他的專輯《In Our Blood 古巴吶喊》獲 2019 美國「全球音樂獎」銀獎。現為兩廳院夏日爵士派對策展人，同時指導與創立「台藝大爵士與非洲古巴大樂團」。



## Benny Goodman 1909-1986

被稱為「搖擺樂之王」的爵士豎笛演奏家。他率領的爵士大樂團在一九三〇年代中期紅極一時，並且成為首位在紐約卡內基音樂廳演奏爵士樂的音樂家。



## Billie Holiday 1915-1959

二十世紀公認最重要的爵士歌手之一，影評人 John Bush 曾稱她「永遠改變了美國流行歌唱的藝術」。她在演唱及錄音皆相當活躍；而除了音樂上的成就，她亦相當關注黑人種族歧視問題，更為此寫歌，引起社會共鳴。



## Ella Fitzgerald 1917-1996

被稱為「爵士樂第一夫人」的爵士歌手，和 Billie Holiday、Sarah Vaughan 齊名。她的歌喉能完美橫跨三個八度，因此詮釋過許多膾炙人口的歌曲，也常和不同樂手合作。



## Duke Ellington 1899-1974

人稱「艾靈頓公爵」，是鋼琴家、作曲家、爵士大樂團領班。出生於美國華盛頓特區的黑人中產階級家庭，十八歲就在酒吧演奏，之後前往紐約組織爵士大樂團，並在棉花俱樂部大受歡迎。其創作亦橫跨古典、戲劇配樂等領域。

"If it sounds good,  
it "is" good."

# 1940:

## 爭脫傳統表現自我

# 咆哮爵士

## Beyond Tradition: The Years of Bebop



隨著第二次世界大戰的爆發，大量美國青年高唱從軍，讓美國本土的爵士樂團面臨「人手不足」的窘境。大樂團與搖擺樂隨之沒落，反而使得爵士樂面臨一次重大的變革。咆哮爵士樂 (Bebop) 因此誕生。

在這樣的環境下，爵士樂手的即興語言發展至高峰。音樂詮釋能力的增進和音樂環境的整體氛圍，讓當時許多爵士音樂家都選擇演奏自己的原創作品，並在和聲上做出更複雜的編排，以掙脫傳統、突破自我藝術境界的態度來面對爵士樂的發展。在這場音樂會中，將帶領大家聆聽咆哮爵士的經典曲目，感受爵士樂即興與突破自我的精神。

### 曲目

My Little Suede Shoes  
Round Midnight  
Stars Fell on Alabama  
confirmation  
Laura  
Blues For Alice  
Donna Lee  
Ornithology  
Yardbird Suite

\* 實際演出曲目以現場為主



### 蘇聖育爵士四重奏

蘇聖育 · 林冠良 · 林煒盛 · 葉政廷



### 薩克斯風 / 蘇聖育

臺灣薩克斯風演奏家蘇聖育，以高超的演奏技巧遊走於爵士音樂、流行音樂等各類音樂之間，曾參與配樂及編曲工作。除了投入各式演奏及製作工作外，蘇聖育也為推廣薩克斯風不遺餘力。



### 爵士鼓 / 林冠良

因父親從事爵士鼓教學，林冠良從十歲便開始耳濡目染，與爵士鼓演奏結下了不解之緣。目前擔任絲竹空爵士樂團鼓手，於臺中爵士音樂節、兩廳院爵士音樂節和國際各大爵士音樂節演出。其錄製並發行的《Kind Of True》專輯於曾入圍二十八屆金曲獎。



### 低音提琴 / 林煒盛

低音提琴演奏家林煒盛，退伍後赴美國攻讀爵士低音提琴碩士，畢業後在紐約展開演奏生涯。他曾與許多知名樂手合作，演奏地點遍及美國東岸各大爵士樂俱樂部。為極少數在紐約從事全職樂手的臺灣人。



### 鋼琴 / 葉政廷

靠著「聽音」的方式自學爵士鋼琴十多年，葉政廷曾用極大耐心去模仿爵士專輯的每一個音符與樂句，再用自己的靈感詮釋。喜愛的風格為 Bebop。

## 1940s 爵士樂名人堂



### Charlie "Bird" Parker 1920-1955

外號「大鳥帕克」的爵士薩克斯風手。在1940年代初和 Dizzy Gillespie 等樂手組了五重奏，為咆哮爵士浪潮推進第一個高峰。可惜因毒癮與酗酒而早逝，得年三十四歲。



### Dizzy Gillespie 1926-1993

爵士小號手，擅長演奏快速且精湛的即興，一如他的藝名 Dizzy（暈眩）。據說某次演出，他被記者問道剛才即興的是什麼，他隨口胡謔了一句「Be-Boppity-Boppity-Bo Shu-Be-Lu-Be-Bop」。「Bebop」從此成為它的代稱。



### Charles Mingus 1922-1979

爵士低音提琴手，其演奏生涯橫跨三十年，被視為史上最偉大的爵士樂手之一。他同時也是種族歧視的反抗者，為反對白人主導的唱片工業，他創立廠牌 Debut Records。



### Miles Davis 1926-1991

二十世紀爵士樂史上最具有影響力的小號演奏家。自二戰後的每一次爵士樂發展運動，他都站在最前線。他不只是最早演奏咆哮爵士的音樂家，更是酷派爵士的創始人，而在之後的調式爵士、融合爵士裡，亦扮演著領頭羊的角色。

"I'll play it first and tell you what it is later."

# 1950:

## 福音與藍調兼容並蓄



Art Blakey & The Jazz Messengers (1959)

歷經了一九四〇年代的咆哮革命，一九五〇年代的爵士樂終於獲得了暫時的休養生息。當時在美國西岸，由白人樂手領軍的酷派爵士 (Cool Jazz) 風靡一時；而位於美國東岸的黑人音樂家則開始反思，主張重新回到爵士樂的根基，以擺脫咆哮時代過度強調即興及炫技的思維。

他們以福音音樂和藍調作為基礎，並把在藍調中經常使用的「shuffle 節奏」大量使用在爵士樂的演奏中。於是，名為「硬式咆哮」的爵士樂流派正式誕生。在此時期，爵士的即興語句也相對變得更加清晰，律動上也更加親民。

# 硬式咆哮

## Gospel & Blues: The Music of Hardbop

### 曲目

Moanin'  
Maiden Voyage  
What's this thing called love  
Stablemates  
Sugar  
Dat Dere  
The Preacher  
Mercy, Mercy, Mercy  
Work song  
The sidewinder  
Daahoud

\* 實際演出曲目以現場為主

### Our Piano Trio

郭馬克 · 林文昱 · 林后進



# 1950s 爵士樂名人堂

## 鋼琴 / 郭馬克 Mark Kuo

郭馬克從小學習電子琴與鋼琴，十四歲搬到美國學習鋼琴以及古典管風琴。自2003年回國參加大小爵士藝文演出，並致力於爵士樂推廣教學及表演，期望能為臺灣爵士樂發展貢獻一己之力。

## 低音提琴 / 林后進

林后進曾多次與國際爵士音樂家合作，包括美國、荷蘭、波蘭、以色列、日本；並經常受長榮交響樂團邀演擔任貝斯手。曾在國家音樂廳、台北國際會議中心、小巨蛋、台中國家歌劇院演出；其所屬樂團「Our Piano Trio」活躍於臺灣各大展演中心。

## 爵士鼓 / 林文昱

在接觸 Keith Jarrett Trio 的音樂後，林文昱喜歡上了爵士樂，並且隨後開始潛心於爵士樂及爵士鼓的修習。他喜愛並擅長自由多變的音樂風格，並不斷尋找屬於自我的聲響。



## Thelonious Monk 1917-1982

爵士鋼琴家，不僅擅長即興，也擅長作曲。他喜歡在表演中加入不和諧的聲響，為聽眾創造聽覺衝擊，也因此到一九五〇年代中期以後，評論界和聽眾才開始欣賞他的創作。



## Dexter Gordon 1923-1990

爵士薩克斯風演奏家，身高一九六公分。身高優勢讓他在一九四〇年代備受注目，成為咆哮爵士的推廣主力。儘管他在一九五〇年代，因為毒品問題暫時退出樂壇，但他的演奏風格已成為當時多數演奏家效法的對象。



## Lee Morgan 1938-1972

爵士小號手，於1956年加入咆哮爵士重要樂手 Dizzy Gillespie 的樂團，之後又被 Art Blakey 相中加入他領導的「爵士信使」樂團。音樂中的敘事性，是他演奏的商標。



## Art Blakey 1919-1990

爵士鼓手，也是硬式咆哮爵士最具代表性的人物，擅長節奏掌握與音色變化。他在一九五〇年代成立了「爵士信使 (The Jazz Messengers)」樂團，奠定樂壇地位。該樂團更培養出 Wayne Shorter、Wynton Marsalis 等樂手。

**" All you have to do  
is be able to feel. "**

# 1960:

## 建立新傳統

# 自由與當代爵士

## The Next Tradition: Free & Modern Jazz



Ornette Coleman at the 5 Spot Cafe, New York (1959)

什麼是自由 (Free) 與當代 (Modern) 爵士？

二十世紀中期，薩克斯風手 Ornette Coleman 發起的「自由爵士」在紐約爵士俱樂部 Five Spot 開啓了歷史新頁。雖然讓即興跳脫框架的前衛主張，受到許多傳統爵士音樂家反對，但在 Ornette 的堅持下，開創了全新的傳統。更進一步，在 Wayne Shorter、Herbie Hancock、Jackie McLean、Joe Henderson 等新銳作曲家帶領的風潮下，有別於「自由爵士」完全脫離固有和聲框架，「當代爵士」的作曲家們為爵士和聲找到新的可能性，在充滿想像力的一九六〇年代大放異彩！

### 曲目

- Mulgrew Miller: Eleven Floor
- Mulgrew Miller: Grew's Tune
- Mulgrew Miller: Wingspan
- Ornett Coleman: Lonely Women
- Jackie Mclean: Appointment in Ghana
- Cecil McBee: Song of Her
- Vincent Hsu: Harriett
- John Coltrane: Song of The Underground Railroad

\* 實際演出曲目以現場為主

### 徐崇育爵士四重奏

徐崇育 · Jonas Ganzemüller 尤樂  
鐘崇豪 · Cody Byasse 白克迪



# 1960s 爵士樂名人堂

## 低音提琴 / 徐崇育

低音提琴演奏暨作曲家。旅居紐約八年，畢業於紐約大學爵士演奏碩士。擅長爵士及非洲古巴音樂。其《In Our Blood 古巴吶喊》專輯獲 2019 美國「全球音樂獎」銀獎。現為兩廳院夏日爵士派對策展人，同時指導與創立「台藝大爵士與非洲古巴大樂團」。

## 薩克斯風 / 尤樂

尤樂 (Jonas Ganzemueller) 是出生於德國漢堡的優秀薩克斯風樂手，其豐富表演遍布於世界各地。尤樂在 2010 年贏得美國薩克斯風聯盟大賽第二名，精湛的演奏讓他受邀參與了拉丁教父級爵士大師 Bobby Sanabria 的《Tito Puente Masterworks》專輯。

## 爵士鼓 / 白克迪

白克迪 (Cody Byassee) 是全方位爵士鼓演奏家，演奏類型涵蓋搖滾流行、爵士、世界、現代以及古典音樂。演出經驗豐富的他現居台北，除了是各大藝文表演廳的常客，也活躍於爵士酒吧、爵士音樂節。

## 鋼琴 / 鐘崇豪

鐘崇豪畢業於紐約城市大學爵士演奏組。目前擔任現場演出及錄音鍵盤手，參與不同樂團並於紐約各大空間演出。



## Ornette Coleman 1930-2015

來自德州的薩克斯風手，不曾受過正規的音樂教育，卻提出「自由爵士」並成為該流派之先行者。他的專輯《Sound Grammar》獲得了 2007 年的普利茲音樂獎。



## Jackie McLean 1931-2006

爵士薩克斯風手、爵士教育家兼作曲家，出生於紐約。他從十五歲便開始接觸中音薩克斯風，更參與 Miles Davis 的錄音，並加入 Charles Mingus 大樂團。後來，他受到 Ornette Coleman 影響，發展出一套自己的演奏技巧。



## Wayne Shorter b. 1933

出生於紐澤西州，從小學習薩克斯風。他在 1960 年代先後加入了 Art Blakey 和 Miles Davis 的樂團，也首度以個人名義發行爵士專輯，是當時炙手可熱的樂手。



## John Coltrane 1926-1967

來自北卡羅來納州的爵士薩克斯風手，在演奏生涯早期相當投入咆哮爵士與硬式咆哮，在 1960 年代後開始使用「調式 (Modes)」演奏，也成為自由爵士的先鋒之一。他的錄音作品相當多，也深刻影響了當時的爵士樂手。

**"The emotional reaction  
is all that matters."**





# 1970:

## 集大成的融合時期

# 融合爵士

## The Mixture of Genres: The Fusion Era



### 曲目

In a Silent Way  
Spain  
TUTU  
The Chicken  
Got a Match  
Strasbourg St. Denis  
Cold Duck Time  
Travel  
Wayne's Thang  
Chameleon

\* 實際演出曲目以現場為主

爵士樂歷經了許多時代的風格轉變，進入一九七〇年代的融合時期。

所謂的「融合爵士 (Jazz-fusion)」，就是混合了兩種以上音樂風格的爵士樂。在當時，爵士樂逐漸與美國流行的搖滾樂進行結合，不只開啟了新的音樂流派，更拓展爵士樂原有的聽眾族群。事實上，搖滾樂起源自藍調與福音音樂，照理來說與爵士同源，但與爵士樂與搖滾樂不同的是，搖滾樂抽離了爵士樂中的搖擺 (swing) 節奏，改用直拍的方式演奏。不過，融合了其他音樂，爵士樂還能維持它以往的自由特性嗎？此時期也是爵士樂面臨轉型的重要時刻！

### 楊曉恩爵士樂團

楊曉恩 · 山田洋平  
莊智淵 · 藤井俊充





### 薩克斯風 / 楊曉恩

身為國內少見的女性爵士薩克斯風演奏家，楊曉恩於美國 Berklee 音樂學院主修爵士演奏與電影配樂，返台後積極從事爵士樂演奏與教學、配樂等工作。個人專輯《Simple Life》獲金曲獎及金音獎共七項入圍，並勇奪 2016 年金曲獎「最佳演奏專輯」。



### 吉他 / 莊智淵

莊智淵目前是「無限融合樂團」團員，作品曾獲得金音獎「最佳爵士樂單曲」獎。他畢業於美國 Berklee 音樂學院，演出經驗豐富。莊智淵同時亦擔任歌手周華健的專屬吉他手，活躍於亞洲音樂界。更與當代樂手論壇合作，編寫爵士吉他線上教學課程。

### 低音提琴 / 山田洋平

美國 Berklee 音樂學院畢業的山田洋平，主修爵士低音提琴演奏。於 2008 年起，受邀擔任兩廳院夏日爵士音樂營低音提琴講師，目前任教於東華大學音樂系爵士音樂組講師，亦參與多位歌手演出活動。

### 爵士鼓 / 藤井俊充

藤井俊充畢於美國 Berklee 音樂學院主修爵士鼓，對於副修的貝斯也頗有造詣。之後加入「絲竹空爵士樂團」，曾為「海角七號」片中口琴配音。



## 1970s 爵士樂名人堂



### Joe Henderson 1937-2001

爵士次中音薩克斯風手，崛起於一九六〇年代初期。雖然最初並未在商業市場上獲得廣泛的認可，但他維持自己一貫的風格，終於在五十歲之後獲得爵士樂大師的地位。



### Herbie Hancock b. 1940

爵士鋼琴家，出生於芝加哥。他從七歲開始接受古典鋼琴教育，後來才愛上爵士樂，並嘗試在爵士樂中加入搖滾與放克元素，同時在作品中使用合成器，成為「後咆哮」爵士先驅。其代表作是 1962 年的專輯《Takin' Off》。



### Chick Corea 1941-2021

爵士鋼琴家與作曲家，曾在一九六〇年代參與 Miles Davis 的樂團，更見證了融合爵士的建立與茁壯。他被視為當代最重要的爵士鋼琴家，一生都在探索不同的音樂領域。



### Keith Jarrett b. 1945

爵士鋼琴家兼古典鋼琴家，六歲就舉辦獨奏會，並演奏自己創作的樂曲，展現過人音樂天賦。他與 Miles Davis、Art Blakey 等人皆合作過。其演奏強調完全的即興，在一九七〇年代，他的鋼琴獨奏專輯為爵士樂開闢了新紀元。

"Once we're inside a tune,  
we can do anything with it."

# 爵士樂地圖

二十世紀初期，爵士樂自紐奧良「北漂」。沿路經過的城市，除了承襲紐奧良風格，樂手們也會在演奏時加入自己的生活經驗。最後，爵士樂在美國各大城市落腳，有著各自的風景與音樂特色。



34

35

酷派爵士

西岸爵士

到了二十世紀中期，爵士樂已經遍及全美，開始城市與城市間、東岸與西岸間的互相較量、反思與融合。最終，爵士樂在全球成爲一種共榮的聲音，不同流派皆能遍地開花。

堪薩斯城爵士  
Kansas City

芝加哥爵士  
Chicago

歐陸爵士  
European Jazz

大樂團與搖擺樂  
Big Band & Swing

咆哮爵士  
Bebop

硬式咆哮  
Hard Bop

自由爵士  
Free Jazz



# 台灣的爵士音樂節

早在日治時代，爵士樂就因政府實行西化教育而輾轉進入台灣。當國民政府遷台，也從上海帶來了一批爵士樂手；而一直到美軍駐台協防時期，源自美國的爵士樂才正式在台灣打下基礎。

不過，要舉辦爵士音樂節，除了需要廣大的樂迷支持，還要有一定數量的爵士樂團、樂手參與。

台灣在一九九〇年代之後，迎來了另一次爵士樂熱潮。由於解嚴後媒體開放，各類型音樂節目以及仿美式夜總會的綜藝節目，讓爵士樂逐漸進入大眾的生活；此時，亦有許多樂手自海外學成後陸續歸國，終於為台灣累積了爵士音樂節的舉辦條件。

究竟，今日台灣的重點爵士音樂節，除了精彩演出之外，還有哪些不同的特色呢？

## 台北爵士音樂節

成立年份：1997

主辦單位：台北市政府文化局

演出地點：台北大安森林公園露天音樂台、  
台北市各類型演出場地



「台北爵士音樂節」為台灣第一個爵士音樂節。最初由台北音樂工會承辦，舉辦至今已邁入第二十五個年頭，目前改由臺北流行音樂中心主辦。除了爵士樂相關演出之外，還會舉辦爵士樂賞析講座，並邀請外國專業師資參與，在推廣與教育面向著力甚多。

## 兩廳院夏日爵士派對

成立年份：2003

主辦單位：國家兩廳院

演出地點：國家音樂廳、國家演奏廳、  
兩廳院藝文廣場



兩廳院「夏日爵士派對」除了邀請國際第一線爵士樂巨星來台舉辦演出、講座與工作坊之外，每年於藝文廣場舉辦的「夏日爵士戶外派對」更是兩廳院最能吸引人潮的活動之一。

兩廳院每年也會舉辦「爵士音樂營」，透過甄選，邀請對爵士樂有興趣、有演奏能力的學生組成「爵士音樂營大樂團」，一起在「夏日爵士戶外派對」上演出。此外，兩廳院也會邀請台灣爵士樂手參與「夏日爵士節慶樂團」，讓本土的爵士之聲被聽見。

## 台中爵士音樂節

成立年份：2003

主辦單位：台中市政府文化局

演出地點：市民廣場周邊、草悟道、  
台中市各類型演出場地



「台中爵士音樂節」參考國外眾多藝術節慶的做法，於每年十月份舉行；節目規劃則較著重本地音樂家、民間團體的參與，並將演出區域劃分為主舞台及其他小舞台，讓爵士樂演出遍地開花。

值得一提的是，由於開放空間不需門票，舞台前草地可讓民眾席地而坐，於是衍生出「野餐文化」。活動周邊的美食文創攤位每年亦吸引大規模人潮。2020年後受疫情影響，採多點方式舉辦。

近期爵士樂活動

## 爵士樂賞析入門講座

本講座針對想認識爵士樂的你/妳而設計！

由國家兩廳院夏日爵士音樂節策展人、Soy La Ley 非洲古巴爵士樂團團長徐崇育老師規劃，將從聽音樂的角度出發，實際聆聽音樂來瞭解爵士樂背後蘊藏的文化，並理解樂曲進行中樂器之間互動的細節和爵士音樂家即興演奏的基礎概念。

不論是愛樂者、樂器演奏者，或純粹對爵士好奇的朋友們，都歡迎一起來參加，跨出聆聽爵士樂踏實的第一步！

**3/26** 10:30 ~ 12:00  
雲林縣府文觀處多功能教室

38

## 爵士樂演奏工作坊

樂器不限種類，有演奏基礎均可報名參加！

爵士樂的即興，總是讓聆聽者或演奏者感到著迷和好奇。爵士音樂家們是如何開始即興的？爵士即興要如何練習？聆聽音樂與了解爵士樂的歷史，與演奏又有什麼關係呢？

於台灣藝術大學任教「即興演奏」、「爵士室內樂」的徐崇育老師將帶領大家，以座談並佐以實際演練，瞭解即興的原素和不同風格的掌握，一同走入爵士即興演奏無邊無界的音樂疆土！

**5/14** 10:00 ~ 12:00  
雲林縣聲泊廳一樓



推廣活動系列由雲林縣政府文化觀光處贊助支持

## 《爵士啟程》— 2022 爵士樂系列

製作人 | 陳慧如

策展人 | 徐崇育

Bandleader | 陳思銘、蔡雯慧、蘇聖育、  
郭馬克、徐崇育、楊曉恩

舞台監督 | 賴怡君

樂冊編輯 | 盧德昀

音響工程 | 複耳工作室

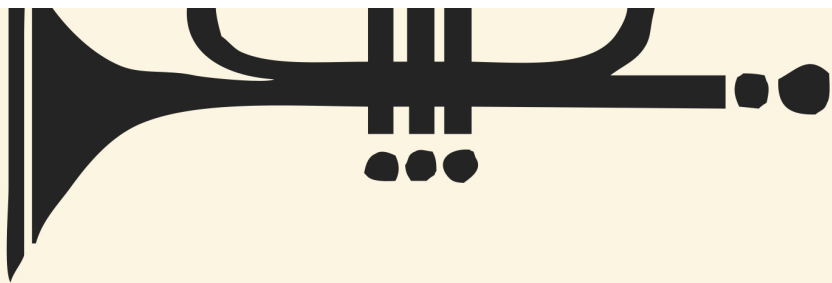
主辦單位 | 饗響文化藝術基金會

贊助單位 | 國家文化藝術基金會、延平慈愛中醫診所

樂季贈禮 | 阿古力社會企業

設備協力 | VAKK

39



## 爵士樂是...

---

---

---

---

---

---

---

40

歡迎即興寫下心中的爵士樂定義。



將本頁拍照下來  
分享到響響之友 line@  
就有機會獲得小禮物！