

歷史寒假作業 JAZZ & BLUE

二年七班

3何芸 4吳卿藩 9周健宇 18張育慈

26劉世寧 27蕭嫚琳

指導老師：李志欣

THE FIRST TIME I MET THE BLUES

目錄

JAZZ

BLUE

歌手簡介

現代社會關係

THE SECRET HISTORY OF ROCK & ROLL

歷史沿革

這件事該從非洲的黑人談起，**在生活歌中輪流應答的歌唱特色**，成就了爵士樂表演讀重要元素。我們都知道美國的黑人是歐洲的白人從非洲抓來的，一船一船運往需要廉價勞力的地方(連東方人也被買去很多)

1619年，第一批非洲黑奴來到美洲到1862年美國廢止蓄奴的這段時間，運往美國的黑奴保守估計超過1千萬人。這個數字不包括中途死亡的冤魂，真是人類史上最大的迫害。

黑奴解放後，累積已久的黑人音樂文化終於引爆。就在19世紀末，美國著名的內戰--南北戰爭宣告結束，戰爭結束後軍樂器大跌價，使他們有能力購買樂器，而多數的黑人家庭將昂貴的鋼琴視作再窮都希望擁有的精神糧食，這種對音樂的熱愛 使得大量的黑人樂師出現在表演酒吧裡...

音樂不再只是娛樂更是討生活的方法，爲了擁更多的聽眾支持，這些樂師無不將本身擅長的活歌(work song)、福音歌曲、街頭行進及散拍音樂等元素大量運用在表演上，演變出更新的表演踳頭。就這樣，一個音樂大交流時代，早期的爵士樂就在19世紀末誕生了

爵士樂搖籃紐奧良(New Orleans)

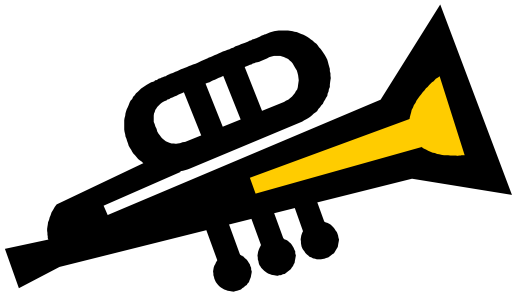
提起爵士樂的起源，**路易斯安那州的紐奧良**便是培育爵士樂的溫床，說她是爵士樂的搖籃都不為過。

紐奧良的19世紀前是法國與西班牙的殖民地，19世紀美國買下紐奧良更讓她成為**運送黑奴至東岸的交易重鎮**，黑白混雜的熱鬧生活使得這個城市成為爵士樂的搖籃，就當時來說，原本樂手為了謀生所做的努力卻在無意間成就了爵士樂這項融合藝術的產生，可說是始料未及。

長久以來，爵士音樂被稱之為美國藝術的瑰寶，身兼作曲和樂評工作的 Virgil Thomson 曾經形容爵士樂是「自歐洲十六世紀的宗教改革運動以來，最震懾人心的民間（自發產生的）音樂。」

爵士樂是美國黑人對於當代文化最主要的貢獻之一。黑人不但創造爵士樂，而且在其後的發展上亦扮演了重要的角色。

補充

戰後的美國The USA after the Wars

背景簡述：

黑人獲得自由之後開始四處遷徙，不少黑人文學作家即出身南方，哈林大將作品即興，饒舌歌是黑人口語化的詩歌，即是來自於哈林文藝復興。

黑人文學茁壯，分兩派發展：一是呈現黑人特質，書寫口語，描寫黑人困苦的現狀，受藍調、爵士樂、搖擺樂影響深刻。另一則是主張文學不分黑白，用主流英語表達黑人的經驗，刻意用經典方式書寫。

“JAZZ”由來

有人說Jazz這個詞，是從非洲土語Jaiza演變而來。這個詞原意思是“**加快擊鼓**”；另一種說法是：早年新奧爾良有位樂手名叫Jasper，大家了，都叫他Jas，後來一傳再傳，就變成了

還有人說Jazz這個詞是由Chaz這個而這個Chaz是20世紀初，美國堡市華個伴舞樂隊中，一個名的名字。這個鼓手當時在演他演奏得十分精彩時，人們就向他歡呼“New, Chaz! Chaz!”。

。每當

JAZZ發展史

1890~藍調(Blues)

混合了非洲的田野吶喊和基督教讚美詩歌聲，可說是早期黑人生活的寫照

1910~紐澳良傳統爵士(New Orleans Traditional Jazz)

紐澳良(New Orleans)起初是法國殖民地，1803年才成爲美國領土，是一個種族大融合且具歐洲特色的城市。以小樂隊的團體合奏爲表演方式，樂風富雜多元化

迪西蘭爵士(Dixieland)

於1917~23年間，屬於紐澳良傳統爵士的一個分支。1917年「老牌迪西蘭爵士樂隊」(The Original Dixieland Jazz Band)，將爵士樂引進紐約餐廳。

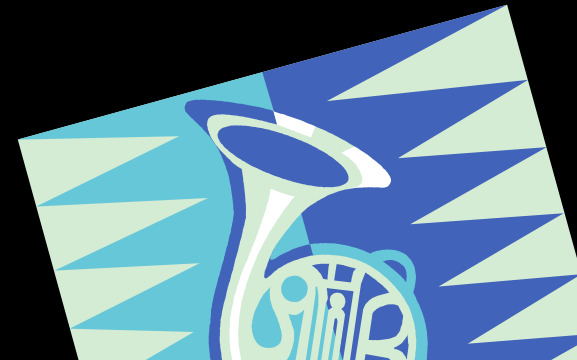
1930~大樂團(Big band)

演奏爵士樂風的表演風格，領頭的有艾靈頓公爵(Duck Ellington)、貝西伯爵(Count Basie)、班尼·顧德曼(Benny Goodman)等大將。對於爵士樂商業化的推展，有很大的影響。

1940~咆哮爵士(Bebop)

西岸爵士(West Coast Jazz)

硬咆哮(Hard Bop)

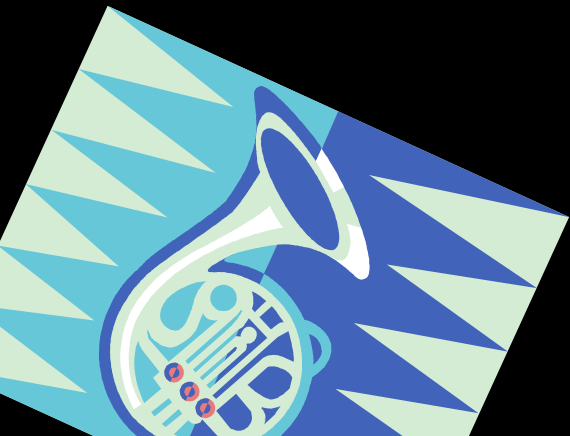

1960~自由爵士(Free Jazz)
巴沙諾瓦(Bassa Nova)

1970~融合爵士(Fusion Jazz)
爵士樂與搖滾樂的結合

after 1980~酸爵士(Acid Jazz)

80年代末期誕生於英國倫敦舞廳，是一種動感而流暢的音樂，主要形成目的是寄望將爵士樂的某些元素與商業行銷結合，以打開爵士樂市場。主要以復興放克爵士為主，並加靈魂音樂作為主要元素，可說有點迷幻、有點hip hop。

文化內涵

三零年代，jazz的極盛時期，也是美國的經濟蕭條期，白人帶的團數量不多，表演機會卻很多，黑人帶的團數量多卻不常有表演機會，大部分在破爛酒吧多少賺些錢。還好有Duke Ellington的團出頭，及Count Basie帶出了一些大明星。(e.g. Lester Young, Dicky Wells).....

四零年代之後，爵士風光不再，幾次變革使爵士樂變成小眾的音樂(如BEBOP)。五零年代之後，興起了尋根的樂風，黑人樂手在爵士裡加入更多的靈歌，節奏藍調，甚至FUNK的內容，成為當時的爵士主流。

文化內涵

簡言之，jazz是由黑人的悲情音樂為起點，以白人的介入為發展，再以黑人的音樂為最終的方向時至今日，方向更走向一個更廣更闊的，不可預知的各種可能。白人的音樂工業則在其中扮演一個剝削的角色，當然，這個剝削同時留下了一些我們可以聽到jazz的機會.....

CLARENCE
GATEMOUTH
BROWN
AMERICAN
MUSIC
TEXAS
STYLE

藍調Blue

起源

WALK RIGHT IN

藍調起源於過去**美國黑人奴隸**的靈歌、讚美歌、勞動歌曲、叫喊和聖歌。藍調中使用的「藍調之音」和啓應的演唱方式都顯示了它的**西非**來源。

藍調最早的出現時間和地點不是很精確，一般認為是在**1870年**和**1900年**之間位在**美國南部**，**密西西比三角洲**附近。

這個時期與**美國南方奴隸解放**和從奴隸制轉向合作制和小規模農業的過程一致。一些學者將這個時期的發展定義為從**集群表演**轉化為**更加個人化的形式**。

沿革---二戰前

漢迪在普及藍調的過程中起了一個關鍵角色。漢迪也是第一位將藍調改寫給樂團的人，自稱為「藍調之父」。

1920年代裡布魯斯(即藍調)成爲美國黑人和美國流行音樂里的一個重要元素，通過**漢迪的作品**和**經典的女藍調演唱家**它也獲得了「白人」聽眾的青睞。藍調從**非正式的表演**演化爲**劇院里的娛樂**。這個演化使得藍調特別地多樣化，並且藍調與爵士樂之間的區別也越來越明確。

一些唱片公司開始錄製美國黑人音樂。隨著**錄音工業的發展**，一些鄉村藍調藝人在美國黑人社群中的名聲也不斷增高。

在1920年代錄製的藍調可以分爲兩個風格：一個是傳統的**鄉村藍調**，另一個是比較加工的，多樣的**城市藍調**。

鄉村藍調

鄉村藍調往往**沒有伴奏**，或者只適用一個班卓琴或者吉他來伴奏，其表演往往是**即興演奏**。在20世紀早期有許多**地區性**的鄉村藍調風格，其中少數尤其重要

1. **密西西比三角洲藍調**風格純樸，往往使用撕吉他或者口琴伴奏，它的歌唱非常簡單和激情。代表人物為**羅伯特·詹森**，他只做了少數錄音，但是在這些錄音中以獨特的方式將城市與鄉村藍調融合到了一起。
2. 東南部「優美、詩情」的**山麓藍調**（Piedmont blues）使用一種精心的指彈吉他技術，其代表人是**盲人威利·麥克泰爾**和**瞎孩子福勒**。
3. 20年代和30年代產生的生動的**孟菲斯藍調**主要由**陶瓶樂隊演奏**。這些樂隊使用很多不同的不尋常的樂器如洗衣板、小提琴、玩具小笛或者曼陀鈴。30年代後期和40年代初許多孟菲斯藍調音樂家遷往芝加哥。

城市藍調

1. **經典女性藍調**或者**滑稽歌舞劇藍調歌唱家**在1920年代尤其出名。比如**貝絲·史密斯**，享有「**藍調皇后**」之稱。她錄的「**瘋狂藍調**」唱片在一個月內賣出了7.5萬張。她的導師**馬·雷尼**同樣受尊敬，有「**藍調之母**」之稱。
2. 1930年代和40年代初另一個重要的城市藍調的風格是**布基伍基**。雖然這個風格主要是**鋼琴獨奏**，但也有歌唱或者使用樂團或者小的樂器配合的。
3. 1940年代早期另一種城市藍調是**跳躍藍調**，這個風格受**大樂隊音樂**的影響很重，**跳躍藍調**音樂家後來成爲**搖滾樂**和**節奏藍調**的前驅。

貝絲·史密斯

沿革---二戰後早期

第二次世界大戰後和在1950年代中隨著城市化的加劇以及放聲器的普及新的電子藍調風格出現了，尤其在芝加哥、底特律和堪薩斯城這個風格非常流行。

1. 50年代初芝加哥成爲了藍調的中心。芝加哥藍調受三角洲藍調的影響非常大，因爲當時大多數藝術家是來自密西西比地區的移民。

2. 50年代裡布魯斯對美國主流流行音樂的影響很大。鮑·迪德利和查克·貝里直接受芝加哥藍調的影響，他們激情的演奏離開了藍調憂鬱的風格，一般被看作是搖滾樂的開始。

3. 埃爾維斯·皮禮士利和比爾·海利受跳躍藍調和布基伍基的影響深遠，他們將搖滾樂帶入了白人社群。

沿革---60年代和70年代

1960年代初美國黑人音樂中的搖滾樂和靈歌成爲了主流流行音樂。白人音樂家將黑人音樂在美國和其它國家傳播給新的聽眾。到該年代底白人音樂家演奏的多樣的藍調或者藍調與搖滾樂融合的風格成爲全世界流行音樂的主流。

同時也有些藝術家繼續發展藍調的傳統。比比金在50年代出頭，在60年代末達到了頂峰，他的技巧性的吉他技術使他獲得了「藍調之王」的稱號。

但真正將藍調介紹給年輕白人聽眾的是1960年代初芝加哥的保羅·巴特費爾德藍調樂隊和英國藍調運動。

藍調之王 比比金

沿革---1980至今

從1980年開始藍調在其傳統風格和新風格兩方面不斷前進。**德州藍調**出現了，這個新風格使用吉他作為獨奏和節奏樂器。德州藍調受英國搖滾藍調的影響很深。

同時專門關於藍調的雜誌出版，在美國的大城市裡**藍調社團**成立，**露天藍調節**成為常事。更多的夜總會和酒店出現。今天幾乎所有音樂都受到藍調的影響。

Ray Charles

七歲患了青光眼症狀而導致失明，從小在深具獨立性格的媽媽的教導下，鍛鍊了雷查爾斯追尋人生的毅力。

雷查爾斯在鋼琴鍵盤中找到得以一展長才的地方，經過一連串巡迴美國南方小鎮的演唱會行程後，他那充滿靈性的唱腔逐漸贏得樂界的賞識，隨後更以精巧融合福音、鄉村、爵士、管弦樂等各類型音樂，進而創造了靈魂樂而享譽國際。

雷查爾斯的歌唱生涯貫穿了七十個年頭，總計坐擁包括終身成就獎在內的十三座葛萊美獎，

Can't Stop Loving You

艾靈頓公爵這位被譽為爵士發展史上的魔術師，發蹟於大樂團時期的中後期，其所率領的艾靈頓公爵大樂團，可說是當時其他大樂團的精神指標及典範。

艾靈頓公爵生長於中產階級的家庭，極重衣著打扮，因此被中學同學們暱稱「公爵」，誰知竟成了他日後的招牌。在1919年時他受Sonny Gree的鼓勵成為職業樂手，1924年曾組Washingtonians樂團在紐約表演，不久後即解散。

三年後他又集結一些樂手，組成一10人樂團，在哈林區的Cotton Club表演，艾靈頓公爵和他的樂團遂成為當代爵士樂發展的一重大里程碑。

Duke Ellington

Louis Armstrong

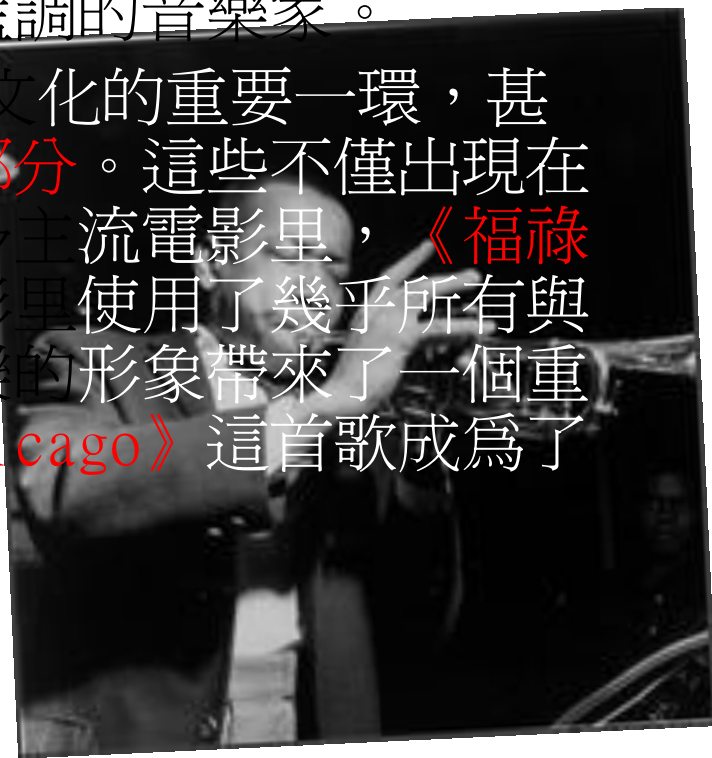
紐澳良樂派超重量級的代表人物Armstrong，1901
出生於紐澳良，Armstrong七歲時就開始在街頭唱
歌掙錢過活。後來因為紐澳良爵士大師King Oliver
慧眼識英雄，讓他加入自己的樂團。

1923年Armstrong和Oliver合作灌錄了他生平的第一張專輯，並且和樂團的鋼琴手結婚，他的妻子是位非常有企圖心的女性，在她的奔走努力之下，Armstrong有了自己的樂團，並獲得歐美市場的熱烈反應，於是他開始全世界的巡迴表演，成為國際知名的爵士藝人，30年代之後，他還跨足百老匯歌舞劇，甚至粉墨登場。5、60年代之後，阿姆斯壯很少吹奏樂器，大多以歌唱的面貌出現，1971年逝世。

與現代社會關係

如同爵士樂、搖滾樂和嬉蹦文化這類文化一樣，藍調亦曾被人視為「**魔鬼的音樂**」，更有人說它導致暴力和其它罪惡行爲。在20世紀初，特別是從1920年代開始白人聽眾開始聽藍調時，藍調曾被看作是次等的、低級的音樂。，**漢迪**是第一位使非黑人聽眾認識到藍調的音樂家。

時至今天，藍調已是美國黑人文化的重要一環，甚**美國文化遺產的一個重要組成部分**。這些不僅出現在的論文之中，而且也出現在許多主流電影里，《**福祿雙霸天**》就是一個好例子。這部電影里使用了幾乎所有與有關的音樂形式，這給藍調音樂的形象帶來了一個重**改變**。它使得《**Sweet Home Chicago**》這首歌成爲了加哥非正式的市歌。

資料來源

爵士歷史

藍調歷史

雷查爾斯

艾靈頓公爵

阿姆斯特壯

工作分配表

- 資料整理:**26**劉世寧 **3**何芸
- PowerPoint製作:**27**蕭嫻琳 **9**周健宇
- 音樂搜尋:**18**張育慈 **4**吳卿藩
- 書面資料:**26**劉世寧 **3**何芸
- 口頭報告:**27**蕭嫻琳 **9**周健宇

Ike & Tina Turner
bold soul stars

The end

ALBION THE BEST OF THE BLUE THUMB RECORDINGS