

用耳用眼用心 私享爵士乐

常会听到这样的说法：爵士乐不太容易听得懂，只适合行家；爵士没有明显的评判标准；爵士乐只是在灯光幽暗、烟雾缭绕的酒吧里调情的音乐；有的甚至会觉得古典音乐比爵士乐更容易欣赏……这些看法不免有失偏颇。了解了爵士乐的基本语汇，你会发现欣赏爵士乐其实很简单。文 / Hermann He 美编 / Elaine

爵士乐作为美国奉献给人类的伟大音乐，自然带有非常深刻的美国文化的烙印。众所周知，美国文化的特点之一就是非常强调团队合作精神与团队创造力，同样，爵士乐最基本的特点之一就是乐队合作即兴的演奏，没有现成的乐谱，成功与否完全依赖于爵士乐手们如何在很小的舞台上表现出互相之间的尊重与信任。爵士乐手要对自己的才华充满自信，也要对乐队中其它乐手的创造力乃至创作空间充满信任与尊重。两者间如何获取最佳状态的平衡，不仅是对每位爵士乐手的考量，对于每一位听众或观众的人生观与价值观，也同样有着十分重要的启迪。

爵士的起源、爵士的历史，以及爵士乐的种类，譬如蓝调、新奥尔良传统爵士乐、摇摆乐、波萨诺瓦等等，这方面的资讯在网站上都能轻松找到。下面罗列的几个基本爵士音乐语汇是了解与欣赏爵士乐必须掌握的，愿与大家一起分享。

独奏

早期的爵士乐没有独奏，乐手们仅有一点点即兴的演奏，作为旋律的装饰，然后，这些即兴的乐句渐渐演变成稍长的旋律片段，最终发展成为复杂的叠句复叠句的即兴表演，也就是独奏。从Joe “King” Oliver演奏的“Dippermouth Blues”，到Louis Armstrong演绎的“West End Blues”，再到Charlie Parker的名曲“The Funky Blues”和John Coltrane的经典之作“Bessie’s Blues”，你可以清晰地了解到独奏在不同年代不同艺术家之间如何演变的脉络，这里不存在更好或者更高级的区分，但后者对于前人的音乐语言所做的总结与发展，并在前人的音乐基础上建构属于自己的音乐风格，是必然存在的。在这里，演奏者也同时扮演了作曲家的角色，但没有乐谱，唯有唱片，留下了他们伟大的作品。

呼叫与回应

除独奏的模仿外，爵士乐一个重要的基本形式就是Call and Response（呼叫与回应）。爵士音乐家们非常热衷各种不同形式的call and response：Louis Armstrong的开场白通常是以“West End Blues”作为标志性的呼叫。Miles Davis的“Mademoiselle Mabry”则是对应Jimi Hendrix的“The Wind Cries Mary”的呼叫。乐手之间的呼叫与回应需要很高的音乐技巧与相互间的默契，这

种默契又会随着时间的推移不断催生出新的节奏变化，让人们体会到爵士乐的奥妙。Call and Response慢慢发展，让小号与长号和萨克斯之间的呼叫与回应演变成成为美国爵士乐的一个signature，这样的名曲数不胜数，如“Jumping at the Woodside”、“Swinging at the Daisy Chain”……

拟声唱法

Call and Response激发着爵士乐手们演绎人声的自由，同时，也不断促动着演唱者进一步丰富他们的声乐表现力，结果产生了一种没有歌词，只有号手的即兴模仿乐器的演唱，即拟声唱法，这从Ella Fitzgerald的“Lady be good”和Louis Armstrong的“Heebie Jeebies”等经典曲目中可以充分欣赏到。

即兴填词演唱

爵士乐中即兴地模仿乐器的拟声唱法，同时又推动了即兴的填词演唱：给录制过的乐器独奏名曲的所有音符配上贴切的歌词，演唱者便可以用具象的语言演绎出生动的音乐故事。Jon Hendricks为爵士乐名碟填词是最为经典的范例，出自大家非常熟悉的Miles Davis著名的“Kind of Blue”原曲。

即兴重复

爵士乐的精妙之一在于向大家展示乐手间如何从开场一起即兴找到美妙的节奏，如何共同渐渐推进，达到高潮，然后再一起完美的淡出和收尾。尤其是在现场演出中，如果乐手们在一曲中觉得某一小段的乐句尤为出彩，大家会心神领会的一遍又一遍不间断地重复这一小段，有时甚至会长达半个小时，这样的重复就是爵士乐中很有特色的即兴重复，英语叫做riff，也是乐迷期待的高潮。

节奏组

从某种角度来说，爵士乐是音乐家追求个人自由的最终表达，历史上许多爵士大师都是独奏家，譬如前面提到的Louis Armstrong和Miles Davis等。然而正如前文所述，爵士乐极为考究的是团队协作，所以爵士乐演奏的成功与否，更大程度要依赖于爵士乐队的核心：节奏组，乃至节奏组成员们辅佐独奏家的自由。节奏组是爵士乐的专利，通常由钢琴、贝司、鼓组成，有时会有吉他加入，主要任务就是为独奏的演出即兴创作出最为美妙的伴奏，所以节奏组的每位成员通常必须是爵士高手才能担当。一个成功的演奏组维持的时间通常在五年左右，十年以上的极为少见。著名的节奏组会有自己特别的名字，载入历史，如Count Basie的全美节奏组。

如果想全面了解与欣赏爵士乐，还有不少基本的音乐知识与语汇需要掌握，譬如“头曲”、“间奏”、“高音和低音”、“交替演奏”、“形式与和声”等等，篇幅有限，不一展开。国内出版的有关爵士乐的书籍很少，感兴趣的读者可以跟踪阅读《橄榄美酒评论》杂志中“Jazz Fun”（爵士悦）专栏，会获益良多。

爵士乐并非许多人所讲的那般艰涩高深，掌握爵士乐的一些基本语汇也并不困难，平时驾车时多多聆听名家名碟的美妙音乐，加之海外爵士乐手来国内的演出越来越密，水准也在逐渐提高，大家浸润在纯正爵士乐中的机会一定会越来越多，如果有机会在海外尤其是北美爵士名城旅行的话，在饱览美景、饱尝美食、饱购名牌之余，不要错过体验原汁原味的爵士乐现场演出的良机，运气好的话或许还能赶上的一场爵士音乐节。希望大家用耳、用眼、更是用心去发现，去探究，把自己的口味慢慢提炼成各自独特的“品味”，这个过程也将是一种无法替代的享受。