

「1959」五十年~TIJEP A2009年秋冬季深度爵士樂講座系列
第四講 爵士的形狀怎麼了？—談「The Shape of Jazz To Come」 2009.10.22

講師：謝啟彬·張凱雅 (www.chipin-kaiya.com)

Ornette Coleman已經在這裡預告了自由爵士的到來了嗎？爵士樂除了和絃、節奏，彷彿在旋律性與合奏模式上產生了一些新想法，聽不懂自由爵士？或許這裡是個好開始喔！

一、專輯資訊

專輯名稱：The Shape of Jazz to Come	參與樂手：
編號：Atlantic 1317-2	Ornette Coleman - 中音薩克斯風 Alto Saxophone
曲目順序 (CD)：	Don Cherry - 小號 Trumpet
1. Lonely Woman 4:59	Charlie Haden - 貝斯 Bass
2. Eventually 4:20	Billy Higgins - 鼓 Drums
3. Peace 9:04	製作人：Nesuhi Ertegun
4. Focus On Sanity 6:50	
5. Congeniality 6:41	
6. Chronology 6:05	

二、創作背景

來自德州、無師自通的年輕樂手 / 強烈的藍調 (Blues) 與節奏藍調 (R&B) 根源 / 前往洛杉磯發展認識諸多音樂家 / 伯樂為Modern Jazz Quartet的團長John Lewis與貝斯手Percy Heath / 感覺太多人都只是在拷貝Charlie Parker的Bebop風格

三、醞釀成形

在Contemporary唱片錄製首兩張專輯 / 強烈的Straighthead曲風 (搖擺、經典曲或藍調曲式與合奏方式) / 聲音已經有些不同 / 唱片公司指派之鋼琴手不甚了解其作品 / 唱片公司派出旗下大將為其抬轎，引起注意但叫好不叫座 / 1959年前往紐約，固定在Five Spot俱樂部演出，並前往暑期音樂學校Lenox學習，結識更多志同道合樂手 / 與Atlantic唱片簽約，並由唱片公司舉行新專輯發表介紹會，廣邀各界賢達與樂界名人與會，反應不一

四、樂手介紹

固定成員四重奏到位 / 哥倆好小號手Don Cherry與其小號造型與演奏風格 / 鼓手Billy Higgins在六〇年代之Blue Note唱片多有Hardbop曲風佳作，銅鈸的使用為其特色 / 貝斯手Charlie Haden的穩定性以及開放的心胸

「1959」五十年~TIJEPA2009年秋冬季深度爵士樂講座系列
第四講 爵士的形狀怎麼了？—談「The Shape of Jazz To Come」 2009.10.22

五、樂曲聆聽

每首樂曲以及相關樂曲之聆聽與時間點導覽

六、樂曲分析

解放拍子 / 多調性與平行前進 / 速度的改變與彈性速度 / 類Bebop的主題旋律 / 多重節奏與多重調性可以達成令人耳目一新的效果而非靠噪音或快速高亢 / 不同調性的旋律相加或與抗衡會產生美感 / 音程運用的啟發

七、風格探討

強而有力、宣示性十足、具有重量的旋律呈現 / 樂手之間的銜接互動以及與節奏組之間的互動 / 逐漸回歸群體即興 / 長音的再現、音質的變化以及擬人聲的表現 / Ornette本人從不主動表態他的音樂是Free Jazz，而自稱為Harmolodic

八、延伸發展

1960年錄製的「Free Jazz」專輯中以雙四重奏的互動組合徹底實踐（或實驗）其理念 / 在Atlantic唱片時期的作品多與固定成員合作 / 再回到唱片圈後，”力邀”十歲的兒子參與錄音打鼓 / 興趣轉向小號與小提琴 / 開始為管弦樂作曲並組織Prime Time樂團

九、概念影響

Ornette Coleman的專輯名稱都取得十分”偉大” / 同時期的爵士名人如 Miles Davis與Charles Mingus等對他多有批評，卻又私下偷學他的概念啟發 / Charlie Haden成為後世自由前衛爵士的大將並發掘潛力新人 / Scott La Faro將這樣的互動互補概念帶入了知名的Bill Evans Piano Trio / 美國吉他手Pat Metheny與義大利鼓手Aldo Romano是他忠實的擁護者 / 不只傳承曲目更傳承概念

十、文化滲透

搖滾樂手跟他一起錄音 / 前衛音樂視他為重要人物 / 即將擔任倫敦Meltdown音樂節的藝術總監

歡迎現場提問！並加入TIJEPA爵士聚落專屬討論區繼續討論：<http://taipeijazz.easybbs.tw>

下週預告：第五講 向左走向右走？—談「Mingus Ah Um」