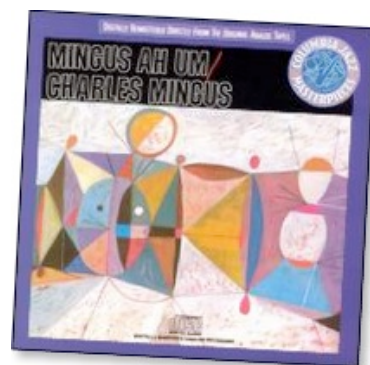

「1959」五十年~TIJEP A2009年秋冬季深度爵士樂講座系列
第五講 向左走向右走？—談「Mingus Ah Um」 2009.10.29

講師：謝啟彬·張凱雅 (www.chipin-kaiya.com)

另一位與Miles齊名的樂團領導人Charles Mingus，本身不但是傑出的低音大提琴手，在領導統御方面也是十足的暴君風格，想知道這位大鬍子的真性情？或是聽聞他與Miles之間如同當今政壇的放話、訴諸媒體的風氣嗎？

一、專輯資訊

<p>專輯名稱：Mingus Ah Um</p> <p>編號：CBS 450436-2</p> <p>曲目順序 (CD)：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Better Git It In Your Soul 7:22 2. Goodbye Porkpie Hat 4:46 3. Boogie Stop Shuffle 3:41 4. Self-Portrait in Three Colors 3:05 5. Open Letter to Duke 4:56 6. Bird Calls 3:12 7. Fables of Faubus 8:12 8. Pussy Cat Dues 6:27 9. Jelly Roll 4:01	<p>參與樂手：</p> <p>Charles Mingus - 貝斯 Bass John Handy III, Booker T. Ervin, Jr., Shafi Hadi - 薩克斯風 Saxophone Horace Parlan J.r. - 鋼琴 Piano Willie Dennis, Jimmy Knepper - 長號 Trombone Dannie Richmond - 鼓 Drums</p> <p>製作人：Teo Macero</p>
--	---

二、創作背景

出身亞利桑那州，崛起於加州洛杉磯 / 擔任過許多知名爵士樂大師的貝斯手 / 學習古典樂作曲時曾研習管弦樂配器法 / 本身也是優異的鋼琴手與作曲家 / 1953年即躋身Bebop大師之林 (The Quintet - Jazz At Massey Hall)

三、醞釀成形

爵士樂歷史上率先以貝斯手身份成為樂團領班之先鋒 / 領導的樂團就叫Workshop / 挑選樂手嚴厲並需滿足其音樂要求，能留下的皆成為Mingus的固定班底 / 以開放結構與群體即興的方式先得到一個”藍圖”，再進而醞釀成形的演做方式 / 藍調、紐奧良爵士、教會福音詩歌、艾靈頓公爵、查理帕克為其五個重要的影響 / 從Debut到Atlantic到Columbia唱片

「1959」五十年～TIJEP A2009年秋冬季深度爵士樂講座系列
第五講 向左走向右走？—談「Mingus Ah Um」 2009.10.29

四、樂手介紹

Mingus訓練班的樂手群 / 訓練樂手時的諸多軼聞 / 合作23年的鼓手Dannie Richmond / 迷人的薩克斯風手們被歷史所掩蓋 / 令人難忘的長號演奏 / “結業”樂手對Mingus的評價 / “過客”樂手的經驗談

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

黑人音樂的集大成者並再造新生命 / 藍調聲響與格式的精粹與延伸 / 回歸紐奧良群體即興重新建構爵士樂呈現風貌 / 超技低音大提琴（原音貝斯）與樂團聲響的完美契合

七、風格探討

如單純試圖以樂譜、和絃記載與簡單旋律便試圖詮釋Mingus的音樂，將失去其原始精神並顯得膚淺 / 片段的組合（Composition of Fragments） / 頗具畫面與戲劇性的作曲方式 / 充滿霸氣的貝斯彈奏風格

八、延伸發展

1959年其實有四張專輯錄製：一張為現場錄音，一張為Atlantic唱片最終，兩張為Columbia唱片 / 清楚聽出Mingus的概念在這些專輯中貫徹 / 遺孀Sue Migus繼承亡夫遺志，對商業性唱片公司與歐洲巡演盜錄錄音宣戰，終身為智慧財產權奮鬥 / Mingus Big Band的成立 / 提攜Eric Dolphy、Don Ellis等樂手

九、概念影響

精神病？偏執狂？好大喜功？妄想症？強迫症？躁鬱症？攻擊傾向？失意猜忌？…… Mingus個人留給了後世對於藝術家的想像空間 / 跟他曾經混在一起的哥兒們都曾嘲笑他的真知灼見，但日後都因為A走他的概念而成名（根據自述），如Miles、Cannonball Adderley...等 / Dave Holland、Avishai Cohen等後輩貝斯手之發展與概念對照

十、文化滲透

美國南方的種族隔離政策與反種族隔離政策 / 黑人的憤怒與音樂上的發洩出口 / 晚年時與七〇年代知名歌手Joni Mitchell合作「Mingus」專輯，專輯未發行即過世 / 加上因明確的黑人民權運動立場，故Charles Mingus為諸多搖滾世代文藝青年熟知

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

下週預告：市政廳裡新鮮搖擺—談「The Thelonious Monk Orchestra at Town Hall」