

「1959」五十年～TIJEP A2009年秋冬季深度爵士樂講座系列
第二講 巨人腳步跨多大？—談「Giant Steps」 2009.10.08

講師：謝啟彬·張凱雅 (www.chipin-kaiya.com)

John Coltrane的曠世鉅作為何只演一次？他登上了怎樣的巔峰？為何爵士樂手講到這張專輯總是必恭必敬？除了標題同名曲外，其他曲子如Mr. PC、Naima等又是指誰？搭配樂手的軼聞與他們的音樂成就又在哪呢？

一、專輯資訊

<p>專輯名稱：Giant Steps</p> <p>編號：Atlantic 7567-81337-2</p> <p>曲目順序 (CD)：</p> <ol style="list-style-type: none">1. Giant Steps 4:432. Cousin Mary 5:453. Countdown 2:214. Spiral 5:565. Syeeda's Song Flute 7:006. Naima 4:217. Mr. P.C. 6:578. Giant Steps (Alt. Take) 3:409. Naima (Alt. Take) 4:2710. Cousin Mary (Alt. Take) 5:5411. Countdown (Alt. Take) 4:3312. Syeeda's Song Flute (Alt. Take) 7:02	<p>參與樂手：</p> <p>John Coltrane - 次中音薩克斯風 Tenor Saxophone</p> <p>Tommy Flangan - 鋼琴 Piano</p> <p>Cedar Walton - 鋼琴 Piano (第8, 9首)</p> <p>Wynton Kelly - 鋼琴 Piano (第6首)</p> <p>Paul Chambers - 貝斯 Bass</p> <p>Jimmy Cobb - 鼓 Drums (第6首)</p> <p>Lex Humpheries - 鼓 Drums (第8, 9首)</p> <p>Art Taylor - 鼓 Drums</p> <p>製作人：Nesuhi Ertegun</p>
--	--

二、創作背景

John Coltrane其人其事？ / 同一年Kind of Blue專輯裡頭的樂手發展各有千秋 / Coltrane與Miles的互補 / 古典音樂的影響 / 現代音樂的影響 / Nicolas Slonimsky

三、醞釀成形

讓我們來算數學 (作曲概念突破、彩排方式) / 爵士經典曲中段Have You Met Miss Jones一曲的概念 / 拿爵士樂經典曲來改造 / Giant Steps與Countdown是兩首練習曲 / 寫給家人的曲子有三首：Cousin Mary、Syeeda's Song Flute、Naima / 寫給夥伴的曲子：Mr. P.C.

四、樂手介紹

四次前後錄音Session與三組不同樂手 / 鋼琴手們截然不同的命運 / 鼓手們的精彩表現

「1959」五十年～TIJEPA2009年秋冬季深度爵士樂講座系列
第二講 巨人腳步跨多大？—談「Giant Steps」 2009.10.08

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

樂曲詮釋上的示範與講解 / 曲式上值得一提之處 / 整體聲響的變化 / Giant Steps與 Countdown的和絃排列方式演變成爲「Coltrane Changes」 /

Naima是爵士樂歷史上第一首持續低音固定音型（Pedal Point）的曲子 / 傳統藍調格式的變化 / 前後同時期錄音被切成不同專輯發行

七、風格探討

依據即興時的可能性來量身打造樂曲 / 因為樂曲的和絃與速度變化因素影響了即興 / 即興手法示範與講解 / 何謂Digital Pattern、Pattern、Lick、Scale與Arpeggio？ / 樂評人將其”部份”演奏風格稱爲Sheet of Sound - 和絃疊和絃 / 從唱片公司的轉變中切入看見風格的轉變與多樣性：Prestige - (Blue Note) - Atlantic - Impulse!

八、延伸發展

Coltrane仍持續與Miles至歐洲巡迴至1960年（音樂聆聽可感受到冰與火的相互融合） / Coltrane在作曲概念與即興概念上的相輔相成 / 不管是邏輯數學上的推演或者是性靈上的追求，Coltrane一直是所謂認真執著的代表 / 兼具理性與感性的風格 / 網路與書籍補充資料

九、概念影響

在簡單曲式結構上運用高難度技巧 v.s. 在高難度曲式結構中貫徹簡單概念 / 不只影響了薩克斯風手，也影響了後代爵士樂手們的即興手法與表述方式

十、文化滲透

電影中提到John Coltrane之處 / 因景仰而產生宗教性膜拜 / 一位黑人音樂家在音樂上所佔有的重要地位與智慧傳承，被許多黑人民權運動者所推崇 / 其他文化上的關連性

歡迎現場提問！

歡迎加入TIJEPA爵士聚落專屬討論區繼續討論：<http://taipeijazz.easybbs.tw>

下週預告：10/15 第三講 時候到了還是掙脫束縛？—談「Time Out」