

黑人的骄傲——爵士乐

章 颜

(厦门大学艺术学院音乐系 福建·厦门 361005)

中图分类号 J601

文献标识码 A

文章编号 :1672-7894(2009)19-267-01

摘 要 爵士乐是美国黑人的伟大创造,这种具有鲜明民族性的音乐代表着美国的民族音乐,是世界文化当之无愧的瑰宝。文中对爵士乐的历史起源和在历史进程中出现的不同的爵士风格进行介绍,并对爵士乐坛中出现的主要黑人爵士音乐家进行简要的概述。

关键词 黑人 骄傲 爵士乐

16世纪,一群受到迫害的清教徒逃出英国,乘着“五月花”历尽千辛万苦漂洋过海来到北美大陆,而后,从16世纪到17世纪中叶,拓荒者、逃难者和被潜在利益驱使着的商人,从英国大规模移民而来——这就是美国人的祖先。而美国黑人更确切地说,应该是非洲籍美国人,最早作为商品出现在奴隶市场里,在一番讨价还价后在白人家庭里充当奴隶的角色。

历史的短暂和文化的薄弱,使得美国人对他们在欧洲祖先的音乐满怀敬仰和崇敬。早期的美国音乐几乎是当时欧洲音乐的简化版本。早期的美国音乐家大多没有受过高等教育,也不属于有很好文化修养的上层阶级人士。他们凭着对祖国音乐的回忆和宣扬宗教的热情谱写了一些福音音乐,之后又有很多追随欧洲音乐流派的美国音乐家在乐谱上辛勤耕耘。当然,这不是最具有鲜明的美国特色的音乐。要说美国音乐就不能不说黑人音乐。

黑人作为奴隶在社会饱受欺凌和歧视,然而这无损于他们聪明才智的发挥。他们的音乐天赋没有在痛苦和悲伤中沉寂,而是更加哀怨地喷薄而出,形成了布鲁斯。布鲁斯也称作“蓝调”,19世纪由黑奴创造发展而来。它是黑奴用自己特有的音乐表达方式创造的一种惆怅伤感的歌曲风格,演唱起来比较自由,歌手常常使用假声、哭喊、呻吟、感叹、上滑音和下滑音装饰旋律。它以痛彻心扉的感伤和忧郁体现了饱受苦难的哀愁心灵的哭泣和叹息。布鲁斯刚开始主要流行于黑人圈子,但它的独特和美妙很快就征服了白人,于是布鲁斯唱片很快就遍布天下。著名的布鲁斯歌手几乎都是黑人,这跟布鲁斯的民族性有关。乡村布鲁斯歌手多数是男性,演唱风格粗犷,其中著名的歌手有大比尔·布朗兹、罗伯特·约翰逊、瞎子雷·杰福森,还有奠定演唱与吉他伴奏乐器完美结合的桑·豪斯。相对应的城市布鲁斯歌手则多为女性,主要采用钢琴或小乐队伴奏,擅长细腻忧伤的旋律,著名的有玛·蕾妮,兼布鲁斯和轻歌剧为一身的玛利亚·史密斯,能演唱多种布鲁斯风格的贝希·史密斯。在这样的流行热潮中,声乐布鲁斯和器乐布鲁斯也应运而生了。在黑人音乐家神奇的手中同时还诞生了一种新的音乐——拉格泰姆。拉格泰姆最早是即兴演奏型的音乐,后来才出现在乐谱上,是由美国黑人第一次通过写作而创造的音乐。布鲁斯和拉格泰姆混合在一起,成了后来风靡美国烧热全球的爵士乐的起源。

20世纪初,爵士乐在美国种族歧视相当严重的一个南方城市——新奥尔良兴起了。不识谱的黑人乐手创造了这种炫技的即兴变奏、不解决的七和弦与强烈切分节奏的混合体。这种新的音乐形式很快就像冲击波一样冲击了整个世界。刚开始这种产生与黑人当中的音乐受到了白人的蔑视,然而在这个新生儿的巨大魅力下,各色人种很快都臣服于它的脚下。历史在向前滚动着,新的音乐家新的音乐理解不断出现,于是会产生相应的新风格成为主导潮流,这使得爵士乐大约每隔十年都会出现新的面貌,从古典爵士、摇摆爵士、比波普爵士、冷爵士、硬爵士、先锋派爵士和自由爵士、融合爵士、迷幻爵士和新波普爵士到全风格爵士。

爵士乐黑人明星们和他们掀起的狂风巨浪很快地淹没了世界。

路易斯·阿姆斯特朗,这个在贫民窟出生的黑小孩后来成了伟大的爵士乐顶级大师,还被称为“爵士乐中的贝多芬”。他的伴奏乐器是小号,演奏技巧精湛,风格热情奔放,加上诙谐风趣的表演风度,路易斯·阿姆斯特朗赢得了世界上无数超级乐迷的心。从20年代后期到40年代,他的风格也影响着几乎所有的爵士乐小号演奏家。

20世纪30年代,气质优雅风度翩翩的爱林顿公爵开始了他的摇摆爵士历程。从棉花俱乐部开始,爱林顿通过丛林风格和气氛音乐两方面进行了探索,为爵士乐的发展提供了可能,拓展了爵士乐的表现内容。在创作上,爱林顿运用了复调等古典音乐创作中常用的手法,将爵士乐表现得更加严格、工整和细腻,为爵士乐创下了第一个黄金时代。

20世纪40年代初,珍珠港被偷袭,美国怒气冲冲地加入了第二次世界大战,而在音乐界里,比波普风格的创立者查理·帕克带着不满来了。比波普音乐家们常常采取与社会格格不入的态度,敌视社会规范,拒绝服从任何道德标准。他们抛弃了大乐队摇摆的节奏,强调爵士乐原有的即兴风格,喜欢刻意地用新颖的手段和技巧,自由释放创作灵感。

20世纪40年代末期,在黑人爵士乐小号手迈尔斯·戴维斯的带领下,酷酷的冷爵士犹如一阵凉风刮了过来。快速的炫技的风格受到了冲击,人们发现,原来婉转忧伤的抒情爵士乐也能如此迷人。

20世纪50年代中期,硬波普在比波普的基础上形成了,它吸取了黑人灵歌、福音音乐、节奏布鲁斯和摇摆乐的营养,形成了自己激昂热烈、自由奔放的布鲁斯风格,这样的特点也使得它成为了黑人教堂里最受欢迎的爵士乐演奏体裁。

20世纪60年代的先锋派爵士乐和自由爵士乐,从字面上看,就是完全不受音乐和声和旋律结构束缚的全新的爵士乐,兼萨克斯乐手、作曲家、乐队指挥于一身的奥奈特·库特曼把和声的自由发挥发展到放纵的程度,这是一种大胆的尝试,并渐渐得到了听众的认可。

20世纪80年代,迷幻爵士出现了,它利用高科技在音效上颇下功夫,构成迷幻爵士的元素五花八门,疯克音乐、灵歌、节奏布鲁斯、拉美音乐、非洲音乐、摇滚等等都出现在迷幻音乐当中,而迈尔斯·戴维斯的《Boo Bop》则是迷幻爵士的典型代表作。同时间里,以比波普为基础、强调演奏技巧,然后把新奥尔良爵士乐和摇摆乐等传统爵士乐风格都糅合在一起的新波普也出现了,代表人物是一只“年轻的狮子”——怀恩斯·马萨里斯。全风格爵士乐的兴起是爵士乐在发展的一个世纪,随着历史的进程和科技的发展形成的。

爵士乐会走向何方?谁都不清楚。然而可以确定的是,是美国黑人与生俱来的音乐天赋催生了爵士,他们对自由的热爱和向往浓缩成叛逆、个性、敏感而张扬的音乐语言,或忧伤婉约,或热情奔放,或放荡不羁,或工整细腻,然后满怀情感地用歌声和乐器表达出来,它是黑人的骄傲,代表着美国的民族音乐并在美国文化上留下了重重的一笔,是世界文化当之无愧的瑰宝。

参考文献

- [1] 王珉.美国音乐史[M].上海:上海音乐出版社,2005.
- [2] 王昕.爵士乐的一个世纪[M].上海:上海音乐出版社,2001.
- [3] 洛秦.爵士百年兴衰录——音乐之旅[M].安徽:安徽文艺出版社,2002.

责任编辑 林雨