

	12/10(五)	12/11(六)	12/12(日)
09:00-11:00		大樂團合奏 Big Band Large Ensemble 鋼琴室	大樂團合奏 Big Band Large Ensemble 鋼琴室
11:15-12:30		樂器分部課 Instrument Class 鋼琴/鋼琴室 鼓組/錄音室 銅管/3B 薩克斯風/4A 吉他/飲冰室	樂器分部課 Instrument Class 鋼琴/鋼琴室 鼓組/錄音室 銅管/3B 薩克斯風/4A 吉他/飲冰室
12:30-13:30		午餐Lunch	午餐Lunch/照相Photo
13:30-15:00		即興演奏/小樂團合奏 Improvisation/Combo Combo A/鋼琴室 Combo B/錄音室 Combo C/3B	即興演奏/小樂團合奏 Improvisation/Combo Combo A/鋼琴室 Combo B/錄音室 Combo C/幽竹廳
15:15-18:00		大樂團合奏 Big Band Large Ensemble 鋼琴室	大樂團合奏 Big Band Large Ensemble 幽竹廳
18:30-19:30			結業典禮暨 成果音樂會 Certification Ceremony & Concert 幽竹廳
19:00-19:30	報到 3F鋼琴室外		
19:30-21:00	分組測驗/ 大樂團合奏 Audition & Big Band Large Ensemble 鋼琴室		

即興演奏/小樂團合奏
Improvisation/Combo

課程Course	Combo A	Combo B	Combo C
老師Teacher	烏野薰&陳子彰 Uno&Daniel	何亞螢 Amy	吳莉雯 Michelle
12/11教室 Class Room	鋼琴室 Piano Room	錄音室 Recording Room	3B
12/12教室 Class Room			幽竹廳 Bamboo Room
大樂團合奏 Big Band			
結業典禮暨 成果音樂會 Certification Ceremony			
老師Teacher	Dr. Gene&何亞螢Amy	老師Teacher	Dr. Gene&何亞螢 Amy
教室 Class Room	鋼琴室Piano Room (含12/12上午Morning)	教室 Class Room	幽竹廳 Bamboo Room
12/12教室 Class Room	幽竹廳Bamboo Room (12/12下午Afternoon)		
樂器分部課 Instrument Class			
課程	鋼琴Piano	鼓組Drums	銅管Brass
老師Teacher	烏野薰Uno	吳純瑩Brandy	何亞螢Amy
教室 Class Room	鋼琴室 Piano Room	錄音室 Recording Room	3B
			吉他Guitar
			薩克斯風Sax
			陳子彰Daniel
			李承育Jimmy
			飲冰室 Tea Room
			4A

爵士歷史小知識

爵士樂誕生於 19 世紀末 20 世紀初美國紐奧良黑人社區裡，由非裔美國人發展出一種音樂型態，注重即興與搖擺 (Swing)，融合了歐洲古典音樂、非洲節奏與拉丁美洲的打擊樂器。音樂特色包涵搖擺的節奏、藍調音符的使用、相互呼應的樂句、複雜多變的拍子與即興演奏。爵士樂在不同文化背景的國家地區，各自融合發展出不同類型且具當地特色的音樂。年代大致劃分如下：

- 1910-1920 年代
早期爵士 (Early Jazz)、紐奧良爵士樂 (New Orleans Jazz) 結合銅管行進樂隊、當時跳舞的音樂、散拍樂、藍調與集體即興。代表樂團：The Original Dixieland Jazz Band。
- 約莫 20 年代開始，爵士樂重鎮由紐奧良轉移到芝加哥城。代表樂團：King Oliver's Creole Jazz Band
- 1930 年代
搖擺時期 (Swing Era) 發展重鎮在紐約，爵士大樂團的誕生，樂團開始分為節奏組 (鋼琴、吉他、貝斯及鼓組) 與管樂組 (又可分為銅管與木管組)。代表人物：Benny Goodman、Count Basie、Duke Ellington 和 Glenn Miller 等。
- 1940 年代
咆勃爵士樂 (Bebop Jazz) 音樂家們逐漸脫離搖擺大樂團，從輕鬆的跳舞音樂伴奏角色轉為更著重自我音樂的表達，音樂更為自由與狂野，豐富的和聲變化與複雜的旋律為其音樂特色，也奠定了現代爵士樂的基礎。競賽會奏 (Jam Session) 也是在此時期誕生的！代表人物：Charlie Parker、Dizzy Gillespie、Sonny Stitt、Thelonious Monk、Bud Powell 和 Charlie Christian 等。
- 1950 年代
酷派爵士樂 (Cool Jazz)、硬咆勃爵士樂 (Hard Bop Jazz)、調式爵士樂 (Modal Jazz) 種族歧視就像是美國黑人的影子，長久以來身處非人道的待遇，音樂一直是他們表達憤怒和悲傷的有效工具，50 年代的美國，充斥著種族歧視與黑白隔離的暴動，也激起爵士樂手把這種情緒強烈反應在作品中。

酷派爵士樂 (Cool Jazz) ---隨著錄音技術的演進讓爵士樂走向多元發展的階段，經由爵士樂手的努力，西岸加州發展的為酷派爵士。音樂較為輕柔、多留白，即興的內容較具旋律性。代表人物：Gil Evans、Shelly Manne、Dave Brubeck、Gerry Mulligan、Lee Konitz 和 Chet Baker 等。

硬咆勃爵士樂 (Hard Bop Jazz) ---東岸的紐約流行一種發源於藍調、福音音樂的新樂風「硬咆勃」，一種藍調味道、精力充沛、直接了當的咆勃樂風。此時期更注重樂手的獨奏表現，也是爵士樂的轉型期，典型的演奏型式以小號、薩克斯風、鋼琴、低音提琴、鼓所組成的五重奏最為普遍。Bebop 的精髓即興獨奏在此時期更發揚光大，變得更長但編曲則比以前簡潔。代表人物：Miles Davis、Horace Silver、Max Roach、Art Blakey、Charles Mingus 和 John Coltrane 等。

調式爵士樂 (Modal Jazz) ---使用教會調式為主要音樂元素來進行作曲與即興。代表人物：Wayne Shorter、Miles Davis 等。Miles Davis 1959 年的專輯 *Kind of Blue* 為調式爵士樂的經典作品。

- 1960 年代之後

- 自由爵士樂 (Free Jazz)、前衛爵士 (Avant garde)、融合爵士樂 (Fusion Jazz)

自由爵士樂 (Free Jazz) ---60 年代的美國，屬於黑暗階層的憤怒引爆開來，自由爵士樂風成為最有利的吶喊，可說是社會邊緣弱勢族群，受盡人權剝奪後，絕望下的產物。這時期的音樂，適切反應了當時的社會狀況，從傳統的和弦樂理中掙脫而出，崇尚完全自由的即興發揮，擷取集體即興的精華，藉以表達更明確的非洲文化認同。代表人物：Ornette Coleman、Eric Dolphy、Archie Shepp、Sun Ra、John Coltrane 等。

前衛爵士 (Avant garde) ---自由爵士樂革命性的樂風讓年輕樂手感受到嘗新實驗後的喜悅，及受到前衛藝術的影響，一群年輕的樂手秉持著自由的即興的精神，開創強調非洲豐富的音樂傳統，自由發揮爵士樂基本素質的新樂風。音樂家們在速度、和聲與曲式等基本架構上進行各種嘗試，演奏組合也極具革命性，可以是獨奏，或是由薩克斯風組成的四重奏、銅管樂隊等等。代表人物：Steve Lacy、Muhai Richard Abrams、Henry Threadgill、John Coltrane 等。

融合爵士樂 (Fusion Jazz) ---同樣發源於藍調的搖滾樂，在 60 年代中期吸引了許多年輕聽眾的關注，插了電的吉他、貝斯、鋼琴、電子琴等樂器，在音響技術進步下，成為當時最炫的新潮流。當時的爵士樂手將爵士樂的即興概念揉和了搖滾 (Rock)、放克 (Funk) 的節奏成了新的音樂風格「融合爵士樂」。代表人物：Miles Davis、Herbie Hancock、Wayne Shorter、Jimi Hendrix 等。

隨著時代邁向 21 世紀，爵士樂仍維持著不斷革新的傳統，採擷更多元的素材，融合了新的黑人音樂，饒舌歌 (Rap, Hip-hop)，由電子合成器取代傳統的樂器演奏，表達小市民的生活感觸如同過去一樣，爵士樂從不曾脫離人類的生活經驗，未來也將繼續呈現世間的真實面，記錄時代的軌跡。

爵士常用樂器小知識

薩克斯風 Saxophone

1. 1840 年由比利時人 Adolphe Sax 所發明，靈感來自他想設計一種「同時擁有銅管音色與木管靈活度的樂器」，並以自己的名字命名了此樂器。
2. 薩克斯風使用有竹片 (Reed) 的吹嘴 (Mouthpiece) 及金屬製的圓錐形管腔來發聲，雖結合了銅管樂器與木管樂器的特色，但當今薩克斯風是歸類為木管樂器。
3. 現今常見的薩克斯風有四種，皆為移調樂器，音域由高至低分別為 Bb 調的高音薩克斯風 (Soprano Sax)、Eb 調的中音薩克斯風 (Alto Sax)、Bb 調的次中音薩克斯風 (Tenor Sax) 及 Eb 調的上低音薩克斯風 (Baritone Sax)。
4. 當爵士樂在紐奧良發跡的同時，偉大的單簧管樂手 Sidney Bechet 是第一批演奏薩克斯風的樂手之一，他偏好高音薩克斯風的理由在於此樂器音量比單簧管大，讓他能與小號或其他的樂器相抗衡。
5. 在演奏爵士樂時，每個音的點舌或圓滑奏要注意使用，大部分是介於兩者之間。語法 (Articulation) 是學習爵士樂重要的一環，可透過重複聆聽與模仿來更貼近爵士樂的語彙。
6. 學習大師們的爵士語彙，絕對是一個快速進步的不二法門。

Charlie Parker、John Coltrane、Sonny Rollins、Lester Young、Stan Getz、Cannonball Adderley 和 Dexter Gordon ... 等，這些大師都有屬於他們的獨特性，皆是你學習的對象。

鋼琴 Piano

1. 究極的獨奏樂器 --- 出色的爵士鋼琴手要能突破所有限制，一個人擔任傳統上需要四、五位樂手所負責的角色，必須能彈奏主旋律，找到好聽的和聲以及能維持穩定的節奏。
2. 鋼琴手從 1960 年代中期開始從事「插電」演奏 (Plug in)，塑造爵士樂的新面貌。一開始使用電鋼琴，到了 1970 年代之後亦有鋼琴手開始使用電子合成器。
3. 鍵盤家族的電風琴 (Hammond B-3) 有 66 鍵，有低音踏板，音可以無限延長，有許多內建音色，例如：顫音，與鋼琴大不相同，有許多爵士鋼琴手也鍾情於電風琴的演奏。
4. 鋼琴的調音通常有兩個頻率：440 Hz 或是 442 Hz，跟樂團調音時要互相注意。
5. 演奏大樂團時，需學會判斷樂譜上的各種記號，有時需照譜彈，有時則不需要。
6. 伴奏 (Comping) 時要聽鼓手小鼓的節奏跟著搭配，也要跟緊貝斯 (Bass) 的線條與鼓的 Ride。
7. 即興演奏的時候，學習模仿管樂手的呼吸很重要，鋼琴手慣於彈奏過長的樂句，忽略停頓與呼吸。
8. 踏板與古典不同，不能踩太多，對於爵士鋼琴新手而言，盡可能地避免過度使用踏板。

Count Basie、Duke Ellington、Art Tatum、Bud Powell、Thelonious Monk、Bill Evans、Wynton Kelly 和 Herbie Hancock 等是你不能錯過的爵士鋼琴家。

貝斯 Bass

1. 自 1890 年代，低音提琴一直是爵士樂的主要成員，於大型的爵士樂團到三重奏甚至到現在的二重奏都是不可或缺的角色。
2. 低音提琴是四度定弦，空弦定音分別是：E、A、D、G。
3. 貝斯記譜是低音譜表，但實際演奏比記譜音還低一個八度。
4. 爵士貝斯手通常以撥奏方式彈奏，但在一些即興片段或慢歌曲風裡，有時也會呈現拉弓演奏。
5. 因應多元的音樂類型，貝斯手可選擇彈奏電貝斯取代傳統的低音大提琴。
6. 以 Swing 的曲風而言，貝斯大部分彈奏的節奏是 Two Feel (in 2) 或是 Walking (in 4)。
7. 在彈奏 Walking bass 的時候，要緊跟鼓 Ride 的節奏。
8. 身為 Bass 手，要有自己穩定的律動跟節奏，不能一味依賴鼓手或是其他樂手。

知道 Ray Brown、Charles Mingus、Milt Hinton、Paul Chambers、Ron Carter 和 Jaco Pastorius 這些著名的爵士貝斯手了嗎？Esperanza Spalding 則是當今一位可以邊唱歌邊彈奏的女貝斯手。

吉他 Guitar

1. 早期的爵士樂隊喜歡使用吉他的表親斑鳩琴 (Banjo)，因為聲響較為大聲。
 2. 1935 年，吉他手 Eddie Durham 把原音吉他加裝了一個擴大共鳴器，使聲音更明亮，聲響較傳統吉他的大聲，為電吉他的雛形。現在所使用在爵士樂的吉他大都以電吉他為主，並且會運用各種不同的效果器在各種曲風中，呈現多元的聲響。
 3. 吉他的空弦定音為：E、A、D、G、B、E。記譜是高音譜表，但實際演奏比記譜音低一個八度。
 4. 鋼琴手與吉他手在樂團都同時扮演旋律與節奏的角色，彈奏的範圍較相近，兩個人互相聽互相搭配是很重要的。
 5. Freddie Green 是功成名就的大樂隊搖擺吉他手，他的原音吉他演奏是搖擺的 Count Basie 樂隊節奏組絕佳效果的一部分。即使現在當大家說到 Freddie 風格的伴奏，都會知道是一拍一下刷奏和弦的伴奏型態。
- 著名的爵士吉他手：Charlie Christian、Wes Montgomery、Joe Pass、Jim Hall、Tal Farlow 和 Kurt Rosenwinkel 等。

小號 Trumpet

1. 1895 年由短號手 Buddy Bolden 組了一支最早的爵士樂隊，當時短號 (cornet) 是最主要的領奏樂器，它大聲且尖銳的聲音，可以穿透葬禮、遊行和舞會樂隊裡銅管和鼓的巨大雜音。早期的 Louis Armstrong 受 Buddy Bolden 的影響，也吹奏短號，但於 1927 年左右改吹小號後，短號就幾乎從爵士樂中消失了。
2. 小號家族中的另一個成員，富魯格號 (Flugelhorn) 也是爵士樂裡常出現的樂器，一般而言富魯格號的音色介於小號及法國號之間，比小號圓潤，時常使用於慢歌。
3. 小號為 Bb 調的移調樂器。
4. 裝上弱音器之後，吹出的音準會偏高。
5. 只有 3 個按鍵，卻能透過按鍵的變化做出不一樣的音效。
6. 於大樂團演出時，小號調音要背向觀眾及譜架要放在長號手的正後方。

Louis Armstrong、Dizzy Gillespie、Miles Davis、Chet Baker 和 Clifford Brown 等爵士小號手在爵士音樂史上皆占有其重要地位，你一定要知道。

長號 Trombone

1. 從巴洛克時期威尼斯的教會音樂即可看見長號的身影，直到 20 世紀初的早期狄克西蘭爵士樂 (Dixieland Jazz)，是長號第一次使用在爵士樂中。
2. 早期爵士長號手如 Kid Ory 等，開發了許多長號的技巧，例如：吹奏滑音 (Glissando)、吼音 (Growl) 和彎音 (Smear)，將其運用在爵士樂中。
3. 長號通常是 C 調樂器，與小號相似，皆屬於銅管樂器。
4. 長號是低音譜表記譜，吹奏的音域比小號低一個八度。
5. 與小號相同，會用弱音器來改變音色。
6. 相較於其他管樂器，大跳音域或快速音群對長號的構造而言是很困難的一個技巧。

Jack Teagarden 是搖擺時期著名傑出的長號手兼樂團領班；其他爵士長號手包括 Carl Fontana、Curtis Fuller、Bennie Green、J·J·Johnson 和 Slide Hampton。

鼓 Drums

- (1) Bass drum (2) Floor tom (3) Snare drum
(4) Hanging/Rack toms (5) Hi-hat (6) Crash cymbal
(7) Ride cymbal (8) Splash cymbal (9) China cymbal

1. 鼓棒的選擇：不同曲風適用不同鼓棒。
2. 鼓是要調音的，鼓調音時最好對角調整，以讓鼓皮平均受力。
3. 演出搖擺 (Swing) 曲風時，樂器平衡跟其他曲風不同，Ride > 小鼓，小鼓 = 大鼓。
4. 演奏大樂團時，有時候鼓手需要 Pick up 進來，可使樂團更輕易找到速度。
5. 大樂團的樂曲，如果是慢速或中速度的 Swing，大鼓需要每一拍都採 (小聲的)。另外短的 Kick 可以用小鼓對點，長的 Kick 可以用 Crash 對點以及打 Crash 的時候要跟大鼓一起。
6. Hi-hat 必需踩緊，可以使 2、4 拍更明確。
7. 身為鼓手，記憶旋律很重要，許多知名的鼓手會邊打邊唱旋律來幫助自己保持音樂的律動，也學習聽其他樂器的樂句。

Art Blakey、Max Roach、Tony Williams、Kenny Clarke 和 Elvin Jones 等知名鼓手都參加過許多著名的樂團，許多出名的專輯裡都可以發現他們的身影。

基本爵士音樂名詞 自我檢視表

- Ad-Libitum [Ad-Lib] : 自由演奏，即興演奏。
- Air-Check : 無線電廣播或電視演奏的錄音。
- Apple : 紐約市 (New York) 的綽號。
- Arrangement : 編曲。
- Ballad : 浪漫歌謠，經常是慢版或中庸速度。
- Blue Note : 藍調音，指大調音階的第三音與第七音降低半音。若再加上一音、四音、五音則構成藍調音階 (有時加上升四音)，也就是 1-b3-4-(#4)-5-b7。
- Blues : 藍調。
- Boogie-Woogie : 爵士鋼琴的一種型態，以彈奏藍調為主。
- Break : 指所有人停止演奏，只保留某件樂器獨奏的一種編曲手法。
- Bridge : A-A-B-A 或是 A-B 交替曲式中的 B 段音樂。
- Cat : 爵士樂手。
- Changes : 和絃進行。
- Chops : 嘴唇，通常只吹奏樂器的能力。
- Combo 小型樂隊，由三重奏至十重奏。
- Cool : 酷派爵士。
- Comp : 伴奏，為 Accompaniment 或是 Accompany 的簡稱。
- Double Time : 在樂曲中斷，把速度增快一倍的演奏，同常使用在慢歌上。
- Double Time Feel : 速度加快一倍演奏，但和絃進行速度不變。
- Down Beat : (1)強拍，4/4 拍中指的是第一拍與第三拍。(2)具權威的爵士音樂雜誌。
- Fake : 即興演奏。
- Gig : 演出，通常指有給薪的演出。
- Head : 旋律。Head in 指第一次的旋律，Heat out 指最後的旋律，在 Head in 與 Head out 之間通常為樂手即興演奏。
- Head Arrangement : 大樂團時期的一種編曲模式，由樂團自行發明且不記譜，內容通常以 riff 為主。
- Horn : 泛指各種吹奏樂器。
- Hot : 在早期爵士樂，Hot 代表快節奏的樂曲，Sweet 則代表慢歌。
- Intro : 前奏，Introduction 之簡稱。
- Jam : 不經彩排的爵士樂演出。
- Jam Session : 同 Jam。
- Juke Box : 自動唱片點唱機。
- Lead : 指樂曲的旋律，相對於 Harmony 而言。例如在有三個管樂的樂團中，有一位演奏 Lead，另兩位演奏 Harmony。
- Lick : 常用的即興樂句。
- Off Beat : 弱拍，或稱為 Back Beat。
- Poly-Rhythm : 複節奏。
- Pop : 流行歌曲 [Popular Music] 的簡稱。
- Rhythm & Blues : 節奏藍調，或稱 R&B。
- Riff : 疊句。
- Scat : 擬聲唱法。
- Side Man : 樂隊中除了領班，(Leader) 外的其他樂手。
- Standard : 爵士樂經典樂曲。
- Sweet : 參考 Hot。
- Swing : (1)搖擺時期，1935-1945。(2)搖擺節奏。
- Tag : 簡短的尾奏。
- Tin Pan Alley : 錫盤巷，美國紐約市的地段，為早期美國流行音樂寫作與販售的所在地，意指美國流行音樂。
- Trade : 兩個 (或多個) 樂器以固定長度交替即興，如交替四小節即興稱為 Trade 4。

□ Walking Bass：搖擺風格的 Bass 演奏手法，通常為一拍一下，有如走路一般。

推薦台北地區聽爵士樂好去處

Google 地圖

掃我! 掃我! 掃我!

Art Reading Cafe 雅痞書店 | 台北市大安區復興南路一段 126 巷 1 號 3 樓之一

Black Hat Jazz Café & Bar | 黑帽咖啡|台北市中正區博愛路 158 號

BlueNote Taipei 台北藍調 | 台北市中正區羅斯福路三段 171 號 4F

Café Rossiya 露西亞咖啡 | 台北市南京東路二段 124 號 9F

EIDOS Cafe 晴境易得咖啡館 | 台北市忠孝東路三段 217 巷 2 弄 5 號

Jazz Spot Swing | 台北市新生北路一段 108 號 B1

Marsalis Home Taipei | 台北市信義區松仁路 90 號

PureWine 璞斟酒窖 | 台北市中山區南京東路三段 119 號

Rhythm Alley 享象 | 台北市大安區忠孝東路四段 15 號 5 F 之 3

河岸留言音樂藝文咖啡 | 台北市中正區羅斯福路三段 244 巷 2 號

青田藝集 Art Reading Cafe' | 台北市大安區青田街 4-1 號

Smexy | 台北市松山區民生東路三段 131 號

Stunner Bar Taipei | 臺北市中山北路三段 1 號 2 樓

女巫店 | 台北市大安區新生南路三段 56 巷 7 號

劉戀藝文空間 | 新北市新莊區中正路 61 巷 1 號

戲台咖-戲台酒館 | 台北市中正區中山南路 21-1 號