

Taiwan
Digs
Jazz
週個爵士

2021 / 5 / 10

台灣 20:00 / 中歐 14:00 / 美東 8:00 / 美中 7:00 / 美西 5:00

音樂 x 文化 x 社群 跨國線上工作坊

【爵士文章選讀與聆賞】 Erroll Garner 與 Hampton Hawes

特別來賓：廖旻瑜

贊助 國 | 藝 | 會
NCAF

第二場【爵士文章選讀與聆賞】 Erroll Garner and Hampton Hawes

於1977年比利時首刷出版的《Notes And Tones》，是鼓手Arthur Taylor訪談多位當時重要的爵士音樂家集結而成的。曾經錄製三百多張唱片的鼓手Arthur Taylor，從1966年旅居歐洲期間，累積多達三百多篇的訪談，希望能夠讓大眾窺見爵士音樂家，不同於樂評與記者視角的一面。由於內容括及信仰、種族、音樂產業、性別等議題，在爵士研究與社會研究都有重要價值，在美國出版時，亦遭到當時以白人主導的爵士產業的反彈聲浪。

本次活動的爵士文章選讀與聆賞，著重在《Notes And Tones》中鋼琴家Erroll Garner、Hampton Hawes與鼓手Arthur Taylor對話的兩篇訪談。此場特別嘉賓為旅居荷蘭的爵士鋼琴家—廖旻瑜，開場以1964年現場演奏的“Penthouse Serenade”帶領成員進入Erroll Garner的世界：右手時常以八度來展現旋律線條，左手上下跳動持穩住節奏感的進行，無不展現猶如早期搖擺大樂團般的聲響，並流洩出源源不絕的愉悅感。而Hampton Hawes 1968年專輯The Challenge中，有著精確鮮明的Bebop風格，而在下一支現場演出影片Hampton Hawes Trio in France 1974，轉以運用藍調音階與四度和聲堆疊等元素，展現完全不同的想法，顯示出他演奏風格的進化。

早期都曾經與Charlie Parker合作而在往後帶有bebop語彙，並同樣逝世於1977年的Erroll Garner與Hampton Hawes，有迥然不同的境遇：Erroll Garner出身於美國東岸賓州匹茲堡，將爵士樂帶進古典演奏廳，有經紀人Martha Glaser全力支持、事業飛黃騰達；在西岸洛杉磯黑人教會家庭長大的Hampton Hawes，年輕時叛逆不羈、沾染毒癮參與韓戰，卻因拒絕作為毒品戰爭中FBI探員的抓耙子而入獄，又逆轉被總統甘迺迪特赦，重新展開一段完全不同的演奏生涯。

爵士標準曲 “What Is This Thing Called Love” ，分別收錄在Erroll Garner於1964現場演出，與Hampton Hawes Vol.1: The Trio (1955)、As Long As There’s Music (1978)。比較三個版本：Erroll Garner展現出貫串整個演奏生涯在鋼琴彈奏與編曲上的一致性，而Hampton Hawes則著重於與貝斯手或鼓手之間的互動對話，還有風格隨時間推移變更。

鋼琴家廖旻瑜提到在這兩篇訪談中，兩位鋼琴家在政治與音樂上的想法大相逕庭。Erroll Garner表明音樂無法表達政治，而Hampton Hawes則表示Charlie Parker與Miles Davis等人是比黑豹黨更早一代用音樂來表達美國黑人困境的藝術家。

一樣是自學起家，不會讀譜寫譜的Erroll Garner，敘述他在高空看到彩虹霧氣的感動後，立即在腦海中完成創作名曲 “Misty” 的過程；而Hampton Hawes認為現代的爵士音樂家因為有更多機會學習讀譜跟樂理的系統，在未來的發展上也有更多的可能性。

Arthur Taylor幾乎在每篇訪談都會提出的問題：你是為誰而演奏？自己、觀眾、還是音樂家？Erroll Garner表明自己看重與觀眾的連結，從他的豐富面部表情、與觀眾交流的眼神，甚至是將鋼琴椅子調整得非常高，使得鋼琴鍵盤幾乎是在他腰際高度等畫面中顯而易見。在訪談低音提琴手Ernest McCarty的紀錄片當中，提到他與才華洋溢的Erroll Garner合作時的驚險不斷。像是Erroll Garner常常由一段炫麗的獨奏拉起序幕，卻不先跟團員說曲目，只能從他的演奏中找到蛛絲馬跡，臆測接下來可能的歌

曲。又或者Erroll Garner會條地在樂曲中改變調性或是節奏，團員必定得全神投入才能隨時調整音樂上的轉變。

在訪談文章中，Arthur Taylor問Hampton Hawes為何不斷地使用N-word (美國早期形容黑人奴隸的字眼，帶有嚴重地歧視意味) ?N-word究竟代表甚麼意思？

Hampton Hawes表示，一個黑人使用N-word與一個白人使用N-word在語境上是完全不同的。美國非裔作家Ta-Nehisi Coates 在伊利諾州一所高中的座談中，回應一名白人高中生關於N-word 使用的問題，說明社會經驗會使我們自然地知道，當關係轉變時稱謂的適當性也會隨之改變，例如輩分相同的姑姑叔伯們可以用小名稱呼父親，但是身為晚輩的子女如果以父親的小名來稱呼父親，可以說是極為不尊敬的舉動。相同地，在美國的歷史脈絡下，黑人之間使用N-word 與白人使用N-word 所代表的意義極為不同。白人對於被限制不能使用某種語彙，那種權力被剝奪的狀態感到疑惑的焦慮，也突顯美國社會中，白人長久以來固有的優越感的問題。而這種權利被剝奪的經驗，從黑人的視角看來，卻是從出生以來時時刻刻在經歷的現實。

鋼琴演奏技巧上，爵士音樂與古典音樂在肌肉的使用有甚麼差異？從亞歷山大技巧、個人身體條件的差別，如何以最放鬆的狀態運用自己的身體，乃至爵士樂與古典樂兩種完全不同語言等角度，與會的幾位鋼琴家都不吝分享各自的經驗。

從Erroll Garner與Hampton Hawes兩種不一樣的黑人經驗 (**black experience**) 中，成員們更進一步地討論，黑人如何適應白人主流價值的社會，與如何反抗與爭取自己的權益。不論是Erroll Garner與他身為猶太裔女性的經紀人Martha Glaser在六零年代初期，贏得了與哥倫比亞唱片的官司 (是第一個黑人演藝人員，甚至可能是第一個在美國不分種族的演藝人員贏得與大唱片公司訴訟的案例)，或是Hampton Hawes的自傳《Raising Up Off Me》 (第一本描述咆勃音樂時期的自傳體書寫並獲得ASCAP Deems Taylor大獎) 都刻劃了黑人民權的故事。

作家Ta-Nehisi Coates《在世界與我之間》一書巡迴講座影片中，提到黑人經驗中恐懼的本質 (時時刻刻必須面對乘載這個膚色的肉體會帶來的暴力危險)。從1965年阿拉巴馬州賽爾瑪蒙哥馬利遊行到2014年埃里克加納死亡案，從百年前的奴隸主系統到現今執法系統，在爭取平權與系統歧視形式轉變之間的消長，種族歧視下的暴力問題

· 對身處在2021的黑人來說並不是新聞，只是在科技進步下鏡頭變了，進而改變了其他人的視角。

活動尾聲，爵士作曲暨歌唱家羅妍婷提到，在反思「藝術作品到底要不要有積極為社會帶來進步或美好的色彩」的過程中，回應成員Eddie Lin先前提到，種族歧視常常始於無知 (ignorance) 的情況。若理解是突破無知的第一步，那麼不管身處社會的哪個階層，若能誠實地呈現自己，藝術作品本身就會成為彼此認識的媒介。

下周預告：05/17【爵士觸角的延伸】與談人：導演鴻鴻、設計師暨文化工作者張孝維、爵士鋼琴暨作曲家方斯由

延伸閱讀：

0510播放清單

<https://youtube.com/playlist?list=PLyyXyCpJq7pFQ0hIDzftcm54aNNPIkQ1I>