

2024 衛武營爵士週

查爾斯·洛伊德四重奏 《明日依舊》

2024.8.23 Fri. 19:30

衛武營歌劇院

節目全長約 90 分鐘，無中場休息。

National Kaohsiung
CENTER FOR THE ARTS

WEI WUYING

衛武營 國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

節目介紹

查爾斯·洛伊德於 1938 年出生，為 20 世紀中期活躍至今的美國爵士薩克斯風大師，縱橫樂壇一甲子的音樂生涯，發行與演奏作品數量不計其數！2015 年榮獲美國國家藝術基金會 NEA 爵士大師獎，2016 年孟菲斯音樂名人堂得主，諸多榮耀再再肯定大師在爵士樂壇的成就與舉足輕重的地位！

查爾斯·洛伊德總是用開放的心接納各式的音樂：藍調、民謠、搖滾至前衛實驗，因為沒有設限，他的爵士語彙獨特又自由，總受到廣泛聽眾的歡迎。這次與他一起來臺的樂手：鋼琴手傑森·莫蘭、低音提琴手拉瑞·格瑞納迪亞，以及鼓手艾瑞克·哈藍，堪稱當今爵士樂壇最頂尖的明星級陣容！

大師演奏的薩克斯風音樂深沉洗鍊，樂句深刻沁入人心，86 歲高齡的他，仍然走在時代的前端、持續堅定在探索音樂的道路上前進。

爵士巨擘：查爾斯·洛伊德，推薦給您！

演出者簡介

薩克斯風、長笛 | 查爾斯·洛伊德

美國國家藝術基金會（NEA）爵士大師獎及法國藝術與文學騎士勳章得主——查爾斯·洛伊德，他在 1967 年被《DownBeat》雜誌票選為年度爵士樂手，2023 年再次獲選為年度藝術家，頌揚他自 1960 年代初期至今投身於爵士樂的創作歷程，以及映照出他一生經驗的作品深度。洛伊德在音樂界擁有傳奇般的歷史，完全有能力放慢腳步、安享成就，但回顧過去從來不為這位溫柔的戰士所感興趣。以「向前進」為他的座右銘，他不斷調整自己、更快速且更精準地在人生路上前行。

1956年，洛伊德搬到洛杉磯並畢業於南加州大學。在此期間，他在傑若·威爾森的大樂隊中演奏，同時組建了自己的樂團，成員包括比利·希金斯、唐·薛利、鮑比·哈卻森、史考特·拉法羅和 Terry TROTTER。1960年，洛伊德加入了奇哥·漢彌爾頓的樂團。當漢彌爾頓要求他擔任樂團的「音樂指導」時，他作為作曲家的影響力迅速使樂團走向了更加前衛的後咆勃音樂。1964年，洛伊德離開了漢彌爾頓的樂團，轉而加入中音薩克斯風手加農炮·艾德利的重奏組合。他作為領導者為哥倫比亞唱片錄製了兩張專輯：《Discovery》和《Of Course, Of Course》，樂手群包括嘉寶·薩伯、Don FRIEDMAN、賀比·漢考克、羅恩·卡特、東尼·威廉斯和彼特·拉洛卡。1965年，洛伊德與鋼琴家凱斯·傑瑞特、低音提琴手 Cecil McBEE 和鼓手傑克·狄強奈組成了一個四重奏樂團，風格融合純粹的後咆勃、自由爵士、搖滾和世界音樂，他們的音樂很快引起了爵士樂迷和評論家的注意，在年輕的搖滾樂迷中取得了跨界的成功，並成為第一個在著名的 Fillmore 音樂廳舉行演出的爵士樂團，樂團的專輯《Forest Flower, Live at Monterey》銷售更超過一百萬張。

1970年，就在洛伊德被冠以爵士巨星的稱號之時，他以令人驚訝的方式退出了舞台，實際上，他只是在追尋一條將他帶向他所聽到的音樂本質的軌跡。在1970年代，洛伊德偶爾與海灘男孩樂團合作，既參與他們的錄音工作，也是巡迴演出的一員。1981年，當鋼琴家米榭·派卓契亞尼找上他時，他重新開始了兩年的表演，幫助派卓契亞尼在世界舞台上立足，然後再次退回到他在加州碧蘇爾的隱居生活。1986年經歷了一次近乎死亡的經歷後，洛伊德決定再次將自己奉獻於音樂。1989年，他重新確立了積極的巡演計劃，並開始為 ECM 唱片錄製專輯。值得注意的專輯包括《Fish Out of Water》、《Canto》、《Voice in the Night》、與布瑞德·梅爾道、約翰·亞伯孔比、拉瑞·格瑞納迪亞和比利·希金斯合作的《The Water Is Wide》，以及與 Zakir HUSSAIN 和艾瑞克·哈藍合作的《Sangam》。

他與鋼琴手傑森·莫蘭、低音提琴手魯本·羅傑斯和鼓手艾瑞克·哈藍組成的「新四重奏」在 ECM 發行過三張專輯；《Rabo de Nube》（2008 年）被《JazzTimes》讀者和評論家票選為 2008 年度第一錄音，而《Mirror》（2010 年）和《即興穿越》（2017 年）則在 Blue Note Records 上發行。他受波蘭弗羅茨瓦夫的 Jazztopad 音樂節委託，在 2013 年寫了一首新曲目《Wild Man Dance Suite》，由鋼琴、低音提琴、鼓、揚琴和里拉琴演奏，並於 2015 年 4 月在 Blue Note Records 上發行。洛伊德還成立了一個名為「驚奇五重奏」的新樂團，由吉他手比爾·伏立索、魯本·羅傑斯、艾瑞克·哈藍和鋼棒吉他手 Greg Leisz 組成。他們的首張專輯《期待相見》（2016，Blue Note Records）由威利·尼爾森和諾拉·瓊絲客座演出，《懷舊真情》（2018，Blue Note Records）則是與偉大的美國歌手暨詩人露辛達·威廉絲合作。

洛伊德在全球各地與他的新四重奏、Sangam、瑪麗亞·法蘭特瑞、驚奇五重奏以及各項特別企畫持續保有活躍的演出和錄製計畫；在大都會博物館的丹鐸神廟展廳和甘迺迪中心音樂廳，他舉辦了 75 歲的生日音樂會；洛伊德並和傑森·莫蘭受阿隆佐·金的 Lines 芭蕾舞團委託，為一個新芭蕾舞劇《Azoth》譜曲，於 2019 年 10 月 1 日首演。

2019 年 8 月，洛伊德獲法國文化部長授予著名的「藝術與文學騎士勳章」。2018 年為了慶祝他的 80 歲生日，Blue Note Records 發行了限量的典藏套裝：《大師顯藝—現場經典》，由他的孟菲斯同胞布克·T·瓊斯客串演奏。這個套裝包括慶祝音樂會的現場錄音 CD、LP 和 DVD，以及一本 96 頁的照片書，紀念洛伊德的生活和傳世作品。他 2021 年在 Blue Note Records 發行的第六張專輯《調音詩神》（2021 年），再次與驚奇五重奏合作。在 2022 年，他在六個月的時間裡與各自不同的樂團發行了一系列三重奏專輯。第一張專輯《火花湧現》與吉他手比爾·伏立索和低音提琴手 Thomas MORGAN 合作；第二張專輯《洋灑海天》與鋼琴家傑洛·克雷頓和吉他手安東尼·威爾森合作；第三張專輯《爵士聖者》則與鼓手 Zakir HUSSAIN 和吉他手朱利安·拉基合作錄製。

鋼琴 | 傑森·莫蘭

製作人兼鋼琴家傑森·莫蘭，現為甘迺迪中心的爵士樂藝術總監，至 2021 年已經錄製了 17 張個人專輯，其中最新的是《The Sound Will Tell You》。莫蘭並以向爵士大師瑟隆尼斯·孟克、胖子華勒和 James Reese EUROPE 致敬的多媒體創作改變了爵士樂的典範，作品精湛地結合了引人注目的視覺效果、音樂和歷史。

目前在新英格蘭音樂學院任教的莫蘭，於 2010 年獲得麥克阿瑟獎，他和身兼歌手和作曲家的妻子 Alicia Hall MORAN 共同擁有 Yes 唱片公司。莫蘭並為艾娃·杜威納的電影《逐夢大道》和《The 13th》，以及 HBO 改編自塔納哈希·科茨著作的同名電影《在世界與我之間》譜曲配樂。他也是一位視覺藝術家，其作品被收藏於舊金山現代藝術博物館、紐約的現代藝術博物館和惠特尼美國藝術博物館的永久藏品中。

低音提琴 | 拉瑞·格瑞納迪亞

作為當今爵士樂界中最受欽佩、技巧最出色的低音提琴手之一，拉瑞·格瑞納迪亞被《紐約時報》譽為「一位深具直覺」的音樂家，並被《Bass Player》雜誌稱讚為一位具有「流暢旋律感」的演奏者。格瑞納迪亞與許多爵士樂界最具創意、最有影響力的音樂家合作，創作了大量作品—從早期與薩克斯風巨星喬·漢德生和史坦·蓋茲共演，到與鋼琴家布瑞德·梅爾道長達數十年的合作，再從與查爾斯·洛伊德、保羅·莫提安和派特·麥席尼等人的合作經歷，到與馬克·透納和傑夫·巴拉德合作的 Fly 三重奏，以及與約翰·史考菲、約翰·麥德斯基和傑克·狄強奈共同組成的 Hudson 四重奏。在長達 30 年的演奏和錄音生涯中，格瑞納迪亞不僅以其優異的演奏技巧和獨特的音色成為一位炙手可熱的合作夥伴，更因其不凡的藝術敏銳度、想像力和好奇心而著稱。

2019 年 2 月，ECM 唱片公司發行了格瑞納迪亞的第一張獨奏貝斯專輯《The Gleaners》，其中除了自身的原創外，還涵括了蓋希文、約翰·柯川和保羅·莫提安等人的作品，以及吉他手、同為 ECM 藝術家的沃爾夫岡·馬斯俾爾為格瑞納迪亞量身訂製的兩首樂曲，另外也收錄了一首他以器樂重新演繹他妻子一身兼歌手與詞曲作者、同時也時常與他合作的 Rebecca MARTIN—創作的歌曲。

爵士鼓 | 艾瑞克·哈藍

艾瑞克·哈藍注定成為爵士樂史上偉大的鼓手之一，享譽國際的哈藍目前是 Sangam、查爾斯·洛伊德新四重奏、查爾斯·洛伊德與驚奇五重奏、詹姆斯農場四重奏和 Aziza 的成員。哈藍也擁有自己的樂團 Voyager，並發行了兩張專輯。在《DownBeat》雜誌第 65 屆年度讀者投票中，他與大師羅伊·海恩斯和已故的艾文·瓊斯並列在鼓手的名單上。在 2008 年，他被《DownBeat》讀者票選為「新星鼓手」。

在高中的一次音樂工作坊中，溫頓·馬沙利斯發掘了哈藍並鼓勵他到紐約學習。哈藍離開了家鄉德克薩斯州休斯頓市，以全額獎學金進入曼哈頓音樂學院學習。音樂學院畢業後，哈藍在休斯頓浸信會大學（聖經學院）進修，隨後被任命為牧師。然而音樂強大的吸引力使他中斷了牧師的職涯，回到東海岸、全心投入音樂。他參與了五十多張錄音專輯的演奏，包括泰倫斯·布藍查的《Let's Get Lost》和《Wandering Moon》（Sony Classical 發行），史蒂芬·哈里斯的《Black Action Figure》（Blue Note Records 發行）和麥考依·泰納的《巨匠國度》（Telarc 發行）更入圍了葛萊美獎。哈藍還參與了 18 部電影配樂，如 Gregory HINES 主演的《Bojangles》、山繆·傑克森主演的《真相拼圖》，以及安東尼奧·班德拉斯與安潔莉娜·裘莉主演的《枕邊陷阱》。

哈藍也非常享受現場演出。他曾與許多偉大的音樂家同台，包括貝蒂·卡特、喬·漢德生、約書亞·瑞德曼、溫頓·馬沙利斯、泰倫斯·布藍查、麥考依·泰納、麥可·布雷克、嗶辣紅椒合唱團和約翰·梅爾。

演出暨製作團隊

薩克斯風、長笛 | 查爾斯·洛伊德

鋼琴 | 傑森·莫蘭

低音提琴 | 拉瑞·格瑞納迪亞

爵士鼓 | 艾瑞克·哈藍

經紀人 | Dorothy DARR

音控 | Masanori YURA

音響硬體 | 捷越音響有限公司

衛武營國家藝術文化中心製作團隊

節目統籌 | 蔡宛臻

技術協調 | 莊敬、洪瑋

舞台技術 | 陳威光、曾俊融

燈光設計暨執行 | 魏伯翰

燈光技術 | 程德彬

視聽技術 | 鍾德諺、陳威聰

行銷統籌 | 藍鴻苓

暨衛武營國家藝術文化中心全體工作人員

主辦單位 | WEI WU YING
衛武營 國家藝術文化中心
National Kaohsiung CENTER...ARTS

主要贊助 | 財團法人
台灣福興文教基金會

特別感謝 | 高雄 在地 精釀
高雄麥酒工房
Kaohsiung Brewery

衛武營節目線上問卷

