

オーディオ技術とJAZZの変革の歴史の連動性について

概 要

- オーディオ技術の変革点は幾つかありますが、その大きな変革点が1948年のLPモノラル・レコードの誕生です。また、その際、録音方式がレコード原盤へのダイレクト・カッティング方式から磁気テープへの録音方式に代わりました。
- JAZZの変革点は幾つかありますが、1940年代から1950年代に生じた大変革、即ちCharlie ParkerらによるBe Bop、Miles DavisらによるHard Bopの誕生が非常に重要。
- 上記のオーディオ技術とJAZZの変革は次の点で連動していたと考えることができます
 - SPからLPレコードに代わることにより録音時間が5分以内から30分程度に長くなることにより、演奏の自由度が大きく向上しJAZZの変革に対応した。
 - ダイレクト・カッティングから磁気テープによる録音に替わることにより、録音機材の可搬性が大きく向上し、様々な演奏現場での録音が容易になった。例えば、優秀な録音技術者でなくJAZZMEN自身でも録音することも可能に。
 - レコード素材が天然材料のシェラックからビニールに替わることにより、ノイズの低減や音質の向上が可能となった。
- 但し、同じ演奏がSPとLPレコードの両方で存在する場合、LPの方が音質や音楽性のレベルが高いと単純に考えることは出来ません。レコードに録音された音源やレーベル(レーベルにより編集、録音技術が大きく異なります)によって、LPレコードに録音されている音楽性が劣る場合もあります。

1950年代までのオーディオ技術とJAZZの変革と連動に関する年表

1877	円筒式蓄音機の発明(エジソン)	
1887	円盤式蓄音機の発明(ベルリナー)	
1900 ~		ニューオリンズにJAZZの誕生
1901	Victorを設立(ベルリナーなど)	
1917		JAZZレコードの誕生
1925	電気録音レコードの登場	
1938		Benny Goodman " Sing Sing Sing " の録音 (Swing JAZZ の最盛期)
1940		Charlie Parker " Body and Soul " の録音 (Be Bop の発端)
1948	LPモノラル・レコードの登場	
1949	(テープによる録音に)	Miles Davis " Birth of The Cool " の録音 (Cool JAZZの発端)
1951		Miles Davis " Dig " 録音 (Hard Bop の発端)
1958	LPステレオ・レコードの登場	
1959		Miles Davis " Kind of Blue " の録音

1950年代までのJAZZの変革の歴史の概要説明

1900年頃、ニューオリンズで誕生。ブルース、ラグタイムなどの融合による。

1917年、最初のJAZZレコードがオリジナル。ディキシランド。ジャズバンドにより録音

Swing JAZZ(1920年代前半～1940年代前半)

第1次世界大戦により、JAZZの中心がニューオリンズからニューヨークに移る。

歌やダンスのバックに流れる音楽として、ハーレムや高級クラブなどで高い人気を誇る。

大編成のビッグバンド

1938年、ベニー・グッドマン楽団によるカーネギー・ホールでのコンサートといわれています。

「シング・シング・シング」「イン・ザ・ムード」「A列車で行こう」

ベニー・グッドマン(cl)、デューク・エリントン(p)、カウント・ベイシー(p)、グレン・ミラー(tb)

Be-Bop(自由になる?) JAZZ(1940年頃～)

発端 1940年頃、チャーリー・パーカーの「ハニーサックル・ローズ」「ボディ・アンド・ソウル」

1941年、深夜の密かなジャムセッション「ミントンハウスのチャーリー・クリスチャン」

1945年、Charlie Parker “Now’s The Time”

ダンスとの決別・即興によるアドリブソロの重視・芸術化、非大衆音楽化・超絶技法

Hard Bop(1950年頃～)

1951年、マイルス・デイビスMiles Davis「ディグ」Dig(Hard Bopの先駆け)

Be Bopより洗練、聴き易い、バランスが取れている

Cool JAZZ(1950年頃～)

Be Bopの激しく速い即興の反動として抑制の効いたスタイルで白人のJAZZとも言われる。

1949年 Miles Davis “Birth of The Cool”を録音

Lester Youngのくつろぎを生み出す音楽性もCool JAZZ演奏者に影響を与える。

Modal JAZZ(1959年～)

コード進行を主体とするHard Bopに対し、モードに基づく旋律による進行に変更

1959年 Miles Davis “Kind of Blue”により完成

1964年、John Coltrane “A Love Supreme”が代表作

JAZZの歴史にける主要JAZZMENと曲

JAZZMEN

主要演奏曲・盤

Swing JAZZ

Be Bop

Cool JAZZ

Hard Bop

Modal JAZZ

シドニー・ベシエ Sidney Bechet(ss/cl) (1897~1959)

"Egyptian Fantasy"(1941)

デューク・エリントン Duke Ellington(p) (1899~1974)

"Take the A Train"

ルイ・アームストロング Louis Armstrong(tp/vo) (1901~1971)

"What a Wonderful World"

カウント・ベーシー Count Basie(p) (1904~1984)

"April In Paris"(1955)

ベニー・グッドマン Benny Goodman(cl) (1909~1986)

"Sing Sing Sing"

レスター・ヤング Lester Young(cl/ts) (1909~1959)

"Mean To Me"

ビリー・ホリディ Billy Holiday(vo) (1915~1959)

"Strange Fruit"(1939)

チャーリー・クリスチャン Charlie Christian(g) (1916~1942)

「ミントハウスのチャーリクリスチャン」

デイズー・ガレスピー Dizzy Gillespie(tr) (1917~1993)

"Groovin' High"

チャーリー・パーカー Charlie Parker(ls) (1920~1955)

"Body and Soul"(1940)

"Now's Time"(1945)

バド・パウエル Bud Powell(p) (1924~1966)

"The Bud Powell Trio"

マイルス・デビス Miles Davis(tp) (1926~1991)

"Birth of The Cool"(1949)

"Kind of Bule"(1959)

ソニー・ロリンズ Sonny Rolins(ts) (1929~)

"A Night at The Village Vanguard"(1957)

ビル・エバンス Bill Evans(p) (1929~1980)

"Waltz for Debby"(1961)

ジョン・コルトレーン John Coltrane(ts/ss) (1926~1967)

"A Love Supreme"(1964)

SP・LP monoレコード比較試聴システム

Elac Miracord 40H(1962)
GEバリレラ VR2
SP 3mil / LP 1mil

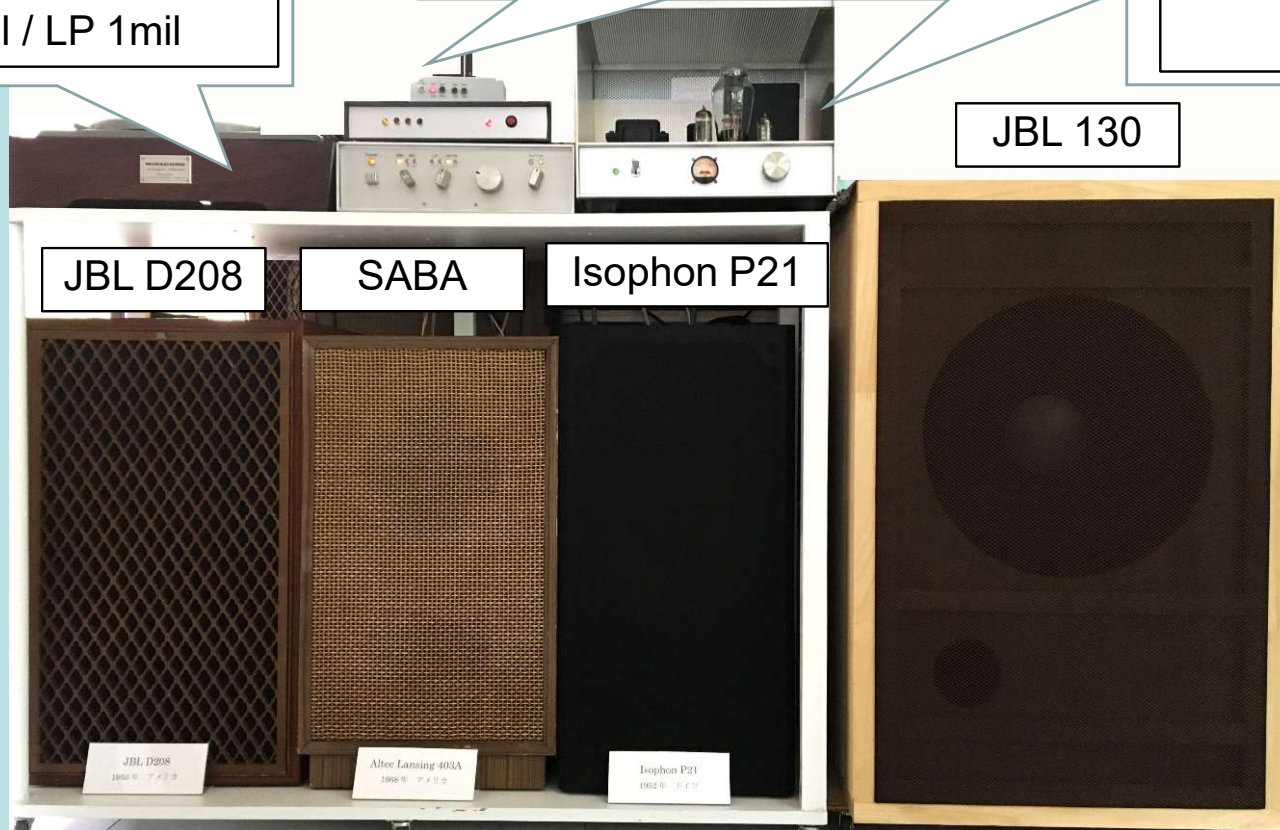
4点無線スピーカー切替器

Phono Equalizer SP78/LIAA

Power AMP
6AS7 Single Parallel
TZWRD製

JBL 130

JBL D208

SABA

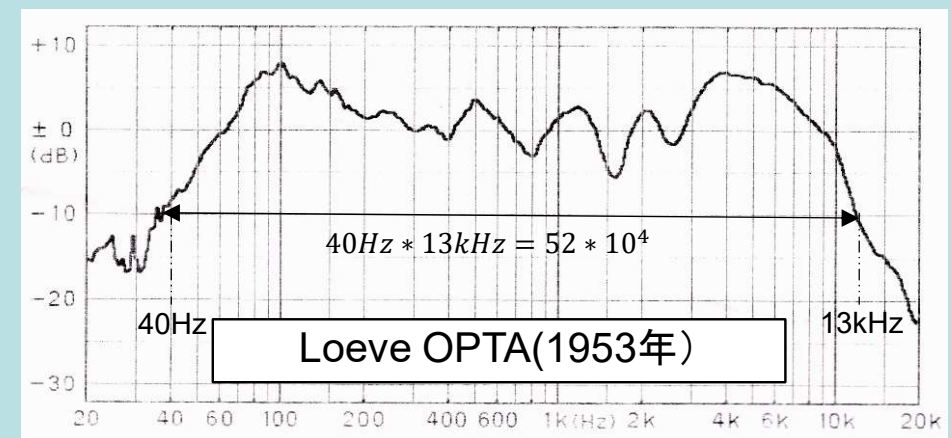
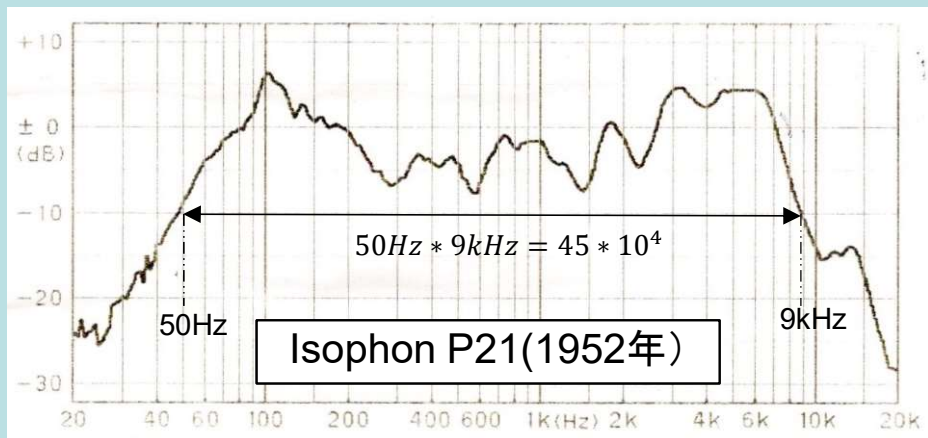
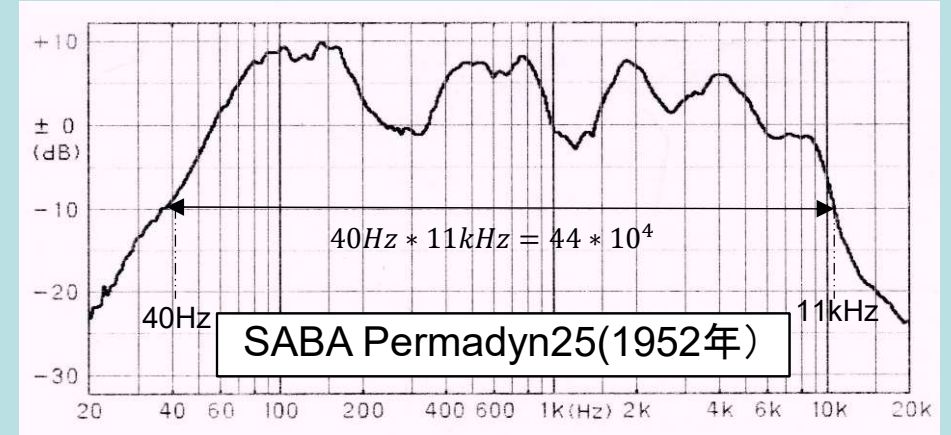
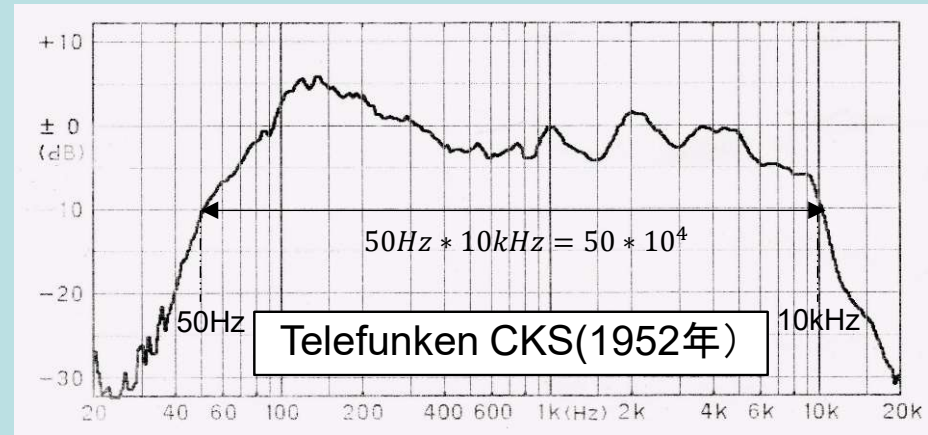
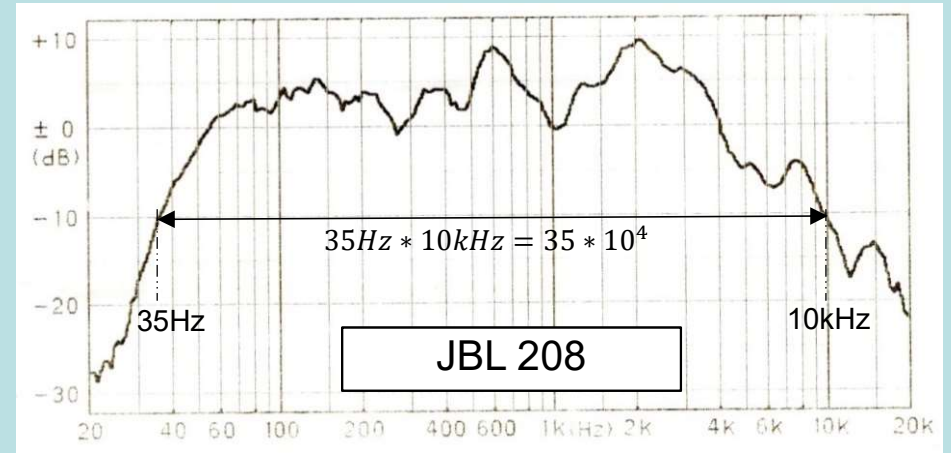
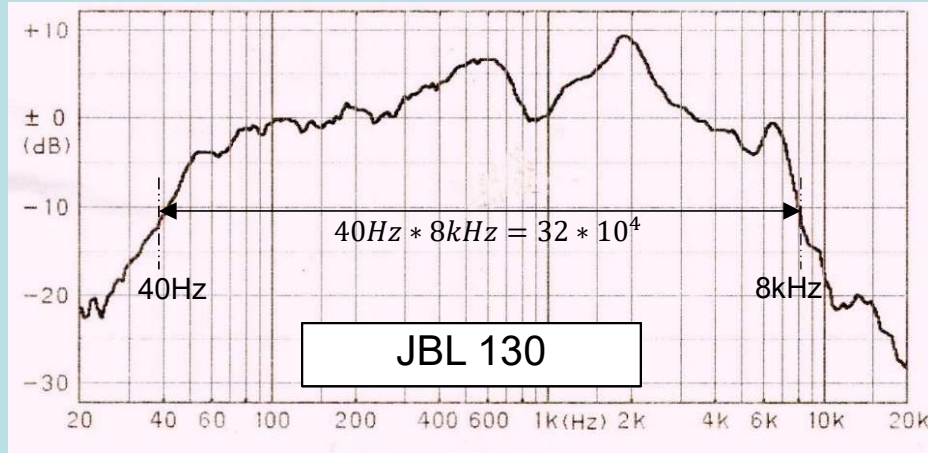
Isophon P21

JBL D208
1950年 アメリカ

Altec Lansing 403A
1968年 アメリカ

Isophon P21
1952年 ドイツ

試聴のためのスピーカー(エンクロージャ:バスレフ)の周波数特性

Billy Holiday(1915～1959)①: モダン・ジャズ・ボーカルの始祖

1930年頃からニューヨークのクラブで歌い始める

1939年、Strange Fruit(奇妙な果実)を録音

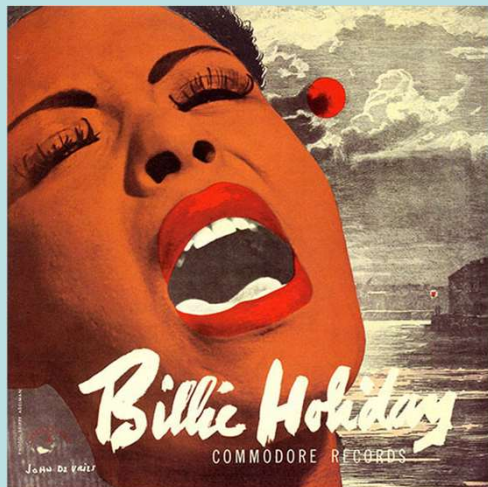
1940年代は絶頂期、1950年代は麻薬などによる心身の苦難と戦い、深い表現の境地に到達

1958年、Lady in Satinを録音

SP Record

①	Your Mother's Son-In-Law	Special Editions	1933年
②	Riffin' The Scotch	Special Editions	1933年
③	Summertime	Columbia	1936年
④	Billie's Blues	Columbia	1936年
⑤	Strange Fruit	Commodore	1939年
⑥	Fine and Mellow	Commodore	1939年
⑦	Yesterdays	Commodore	1939年
⑧	I Gotta Right to Sing The Blues	Commodore	1939年
⑨	Gloomy Sunday	Columbia	1941年
⑩	Night and day	Columbia	1941年
⑪	She's Funny That Way	Commodore	1944年
⑫	How am I to Know	Commodore	1944年
⑬	No Good Man	Decca	1946年
⑭	Good Morning Heartache	Decca	1946年

那須科学歴史館で
試聴可能

The Greatest Interpretations of Billie Holiday (LP) Commodore

Side A(1939年/1944年)

- ① Strange Fruit
- ② Yesterdays
- ③ Fine and Mellow
- ④ I Gotta Right to Song The Blues
- ⑤ How am I to Know (1944年)
- ⑥ My Old Flame (1944年)
- ⑦ I'll Cover The Waterfront (1944年)

Side B(1944年)

- ① I'll Be Seeing You
- ② I'm Yours
- ③ Embraceable You
- ④ As Time Goes by
- ⑤ She's Funny That Way
- ⑥ Lover came Back to Me
- ⑦ I Love Man
- ⑧ On The Sunny Side of The Street

Billy Holiday(1915～1959)②: モダン・ジャズ・ボーカルの始祖

ビリー・ホリディはマリヤ・カラス、エディット・ピアフと共に三大女性ボーカリストとも呼ばれている。

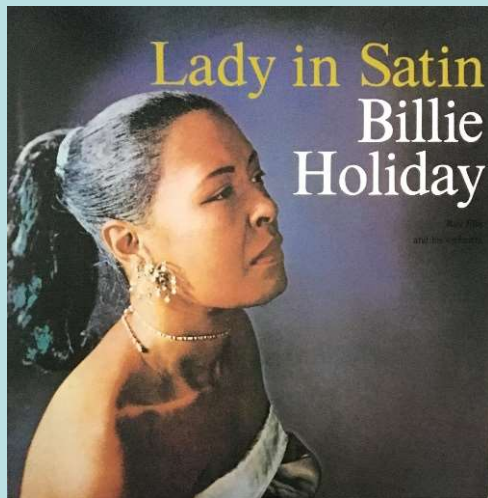
Lover Man(LP) Decca

Side A

- ① Lover Man (1944年)
- ② That Ole Devil Called Love (1944年)
- ③ My Man (1948年)
- ④ You're My Thrill (1949年)
- ⑤ Crazy He Calls Me (1949年)
- ⑥ Weep No More (1949年)

Side B

- ① There is No Greater Love (1947年)
- ② This is Heaven to Me (1950年)
- ③ Solitude (1947年)
- ④ Porgy (1948年)
- ⑤ Girls Were Made to Take Care of Boys (1944年)
- ⑥ Please Tell Me Now (1949年)

Lady in Satin (LP) Columbia (1958年)

Side A

- ① I'm a Fool to want you
- ② For Heaven's Sake
- ③ You Don't Know What Love Is
- ④ I Get Along Without You Very Well
- ⑤ For All We Know
- ⑥ Violets for Your Furs

Side B

- ① You've Changed
- ② It's Easy to Remember
- ③ But Beautiful
- ④ Glad to Be Unhappy
- ⑤ I'll Be Around
- ⑥ The End of a Love Affair

Charlie Parker (1920～1955)①: モダンジャズ(Be Bop)の父

11歳の時、母親からアルトサックスホーンを買い与えられた。

1937年から音楽家として活動を開始。

1941年にDECCAからレコードを出し、また、Dizzy Gillespieと出会う。

1945年頃までにCharlie ParkerはDizzy Gillespieと共に、そして、Charlie Christian, Lester Youngらの影響もあり、Be Bopを作り上げた。

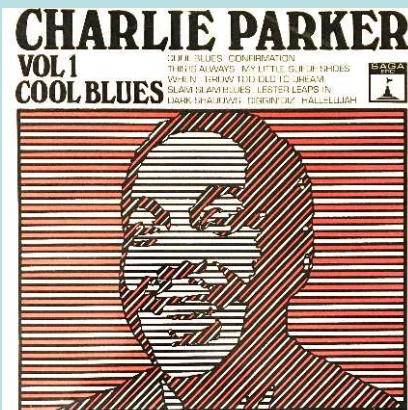
1945～1948年が活動の最盛期で、Miles Davisを自分のバンドに起用。

麻薬とアルコールに溺れ健康を害し、1955年に心不全のため死亡。

SP Record

- ① Cool Blue [Charlie Parker(as), Errol Gamer(p), Red Callender(b), Doc West(D)] Blue Star 1947年
- ② Bird's Nest [Charlie Parker(as), Errol Gamer(p), Red Callender(b), Doc West(D)] Blue Star 1947年
- ③ Chasing The Bird [Charlie Parker(as), Miles Davis(t), Bud Powell(p), ..(b),...(d)] Savoy 1947年
- ④ Summertime [Charlie Parker(as)] Mercury 1949年

那須科学歴史館で試聴可能

Cool Blues (LP) SAGA ERO

Side A

- ① Halleluja (1945年)
- ② Slam Slam Blues (1945年)
- ③ Confirmation (1946年)
- ④ When I Grow too Old to Dream (1946年)
- ⑤ Diggin' Diz (1946年)

Side B

- ① Cool Blues (1947年)
- ② Dark Shadows (1947年)
- ③ This is Always (1947年)
- ④ My Little Suede Shoes (1951年)
- ⑤ Lester Leaps in (1951年)

Charlie Parker (1920~1955)②: モダンジャズ(Be Bop)の父

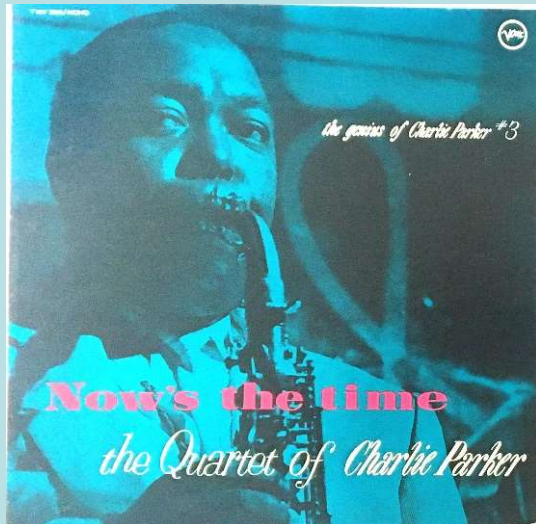
Bird & Diz (LP) Verve (1950年) Charlie Parker(as) & Dizzy Gillespie(t)

Side A

- ① Bloomdido
- ② An Oscar for Treadwell(1)
- ③ An Oscar for Treadwell(2)
- ④ Mohawk(1)
- ⑤ Mohawk(2)

Side B

- ① My Melancholy Baby
- ② Leap Frog(1)
- ③ Leap Frog(2)
- ④ Leap Frog(3)
- ⑤ Relaxin' with Lee(1)
- ⑥ Relaxin' with Lee(2)

Now's The Time (LP) Verve (1953年)

Side A

- ① The Song is You
- ② Laird Baird
- ③ Kin(1)
- ④ Kin(2)
- ⑤ Cosmic Rays(1)
- ⑥ Cosmic Rays(2)

Side B

- ① Chi Chi(1)
- ② Chi Chi(2)
- ③ I Remember You
- ④ Now's The Time
- ⑤ Confirmation

Lester Young(1909～1959), Charley Christian(1916～1942)

1940年頃、カウント・ベイシー楽団で頭角を現す。また、ビリー・ホリディと多数共演。
第2次世界大戦では、軍隊内でひどい人種差別を受け不調に。(Lester Young)

SP Record (Lester Young)

- ① Saxo Be Bop Blue Star(France) 録音年不明
- ② Summertime Blue Star(France) 録音年不明
- ③ Summertime Mercury(America) 1953年
- ④ I Can't Get Started Mercury 1953年

那須科学歴史館で
試聴可能

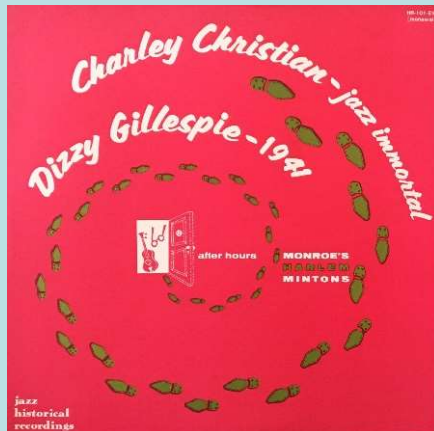
A Portrait of Lester Young CBS (1936～1940)

Side A

- ① Shoe Shine Boy
- ② Evenin'
- ③ Boogie-Woogie
- ④ Oh Lady Be Good
- ⑤ Dickie's Dream
- ⑥ Lester Leaps In
- ⑦ When You're Smiling
- ⑧ The Man I love

Side B

- ① Taxi War Dance
- ② Pound Cake
- ③ Clap Hands, Here Come Charlie
- ④ I Never Knew
- ⑤ Tickle Toe
- ⑥ Louisiana
- ⑦ Easy Does It
- ⑧ Broadway

The Harlem Jazz Scene (LP) Japan Columbia (1941年)

Side A

- ① Swing To Bop
- ② Stompin' At The Savoy
- ③ Up On Teddy's Hill

Side B

- ① Stardust-1
- ② Kerouac
- ③ Stardust-2
- ④ Guy's Got To Go
- ⑤ Lips Flips

Miles Davis (1926~1991): JAZZの歴史における偉大な変革者

13歳からトランペットをはじめ、1944年、チャーリーパーカーと共演。
1948年ギルエバンスと出会い、後に「Birth of The Cool」を録音(1949,1950)。
1952年頃、麻薬中毒であったが、その後、麻薬を断ち切った。
1959年 「Kind of Blue」を録音。
1960年以降も活躍を続け、「JAZZの帝王」と呼ばれた。

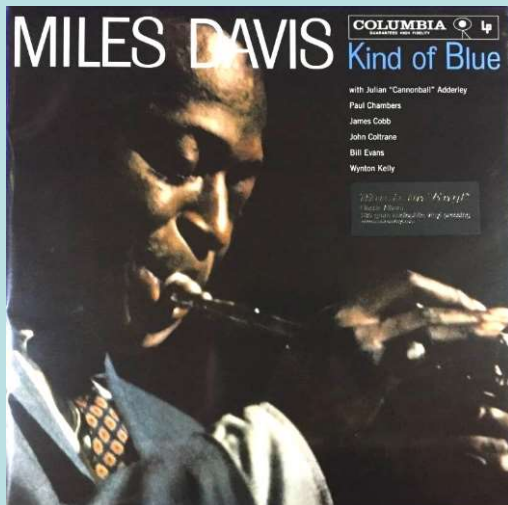
- クールジャズの基礎を気付いた歴史的重要な作
- ビバップの熱い演奏と対象のクールで抑制の効いた音楽

Side A

Side B

① Move	① Darn That Dream
② Jeru	② Godchild
③ Moon Dreams	③ Boplicity
④ Venus de Milo	④ Rocker
⑤ Budo	⑤ Israel
⑥ Deception	⑥ Rouge

Miles Davis (tp)
J.J.Johnson (tb)
Lee Konitz (as)
Gerry Mulligan (bs)
Max Roach (ds)
Al Haig (p)

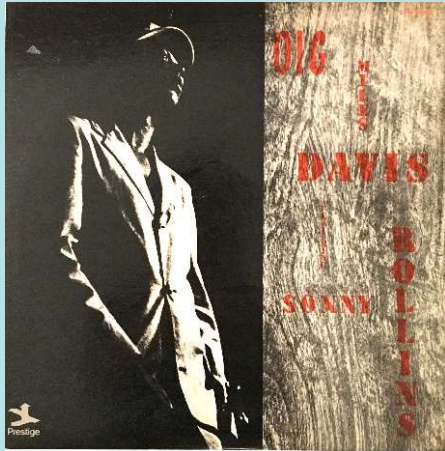

- モードジャズを完成させた歴史的重要な作
- 1960年代のJAZZ界の潮流を決定付ける。

- ① So What
- ② Freddie Freeloader
- ③ Blue in Green
- ④ Flamenco Sketches
- ⑤ All Blue

Miles Davis (tp)
Paul Chambers (b)
James Cobb (ds)
John Coltrane (ts)
Bill Evans (p)
Wynton Kelly (p)

Miles Davis② & Sonny Rollins(1930～)

Dig Prestige (1951)

- Hard Bopの要素が多いアルバム
- Miles Davis(tp), Sonny Rollins(ts), Art Blacky(dm)などの豪華メンバー
- 録音現場にはCharlie Parkerも同席。

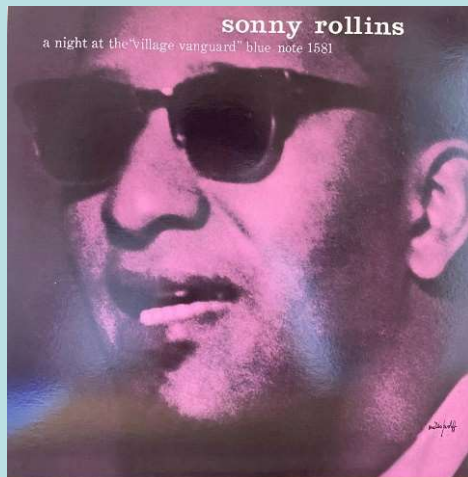
Side A

- ① Dig
- ② It's Only A Paper Moon
- ③ Denial

Side B

- ① Blueing
- ② Out of The Blue

Sonny Rollinsは、ハイスクール時代にテナーサックスを始め、卒業後にプロに。1949年、バドパウエルと共演したが、1950年頃まで個性が出ていなかった。1956年、「Saxophone Colossus」を録音。1957年、「A Night at The “Village Vanguard”」を録音。1959年頃、一時引退したが、その後再び活躍し、モダンジャズの第1人者

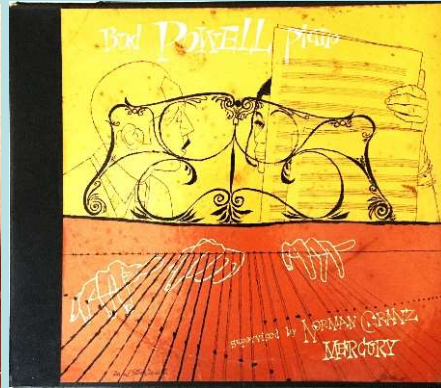
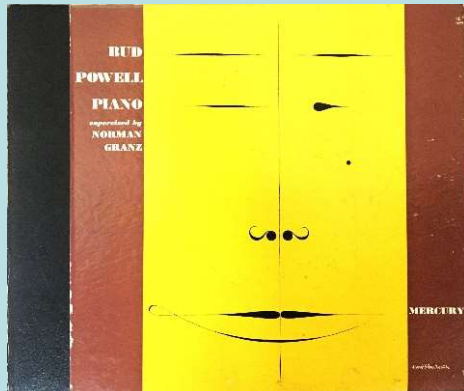
A Night at The “Village Vanguard” Blue Note (1957)

- 絶頂期の名盤
 - Village Vanguardが初の実況録音の舞台となる
- ① Old Devil Moon
 - ② Softly as in A Morning Sunrise
 - ③ Striver's Row
 - ④ Sonnymoon for Two
 - ⑤ A Night in Tunisia
 - ⑥ I Can't Get Started

Sonny Rollins (ts)
Wilber Ware (bs)
Elvin Jones (ds)
Donald Bailey (bs)
Pete LaROCA (ds)

Bud Powell(1924～1966) ① : JAZZ ピアノのパイオニア

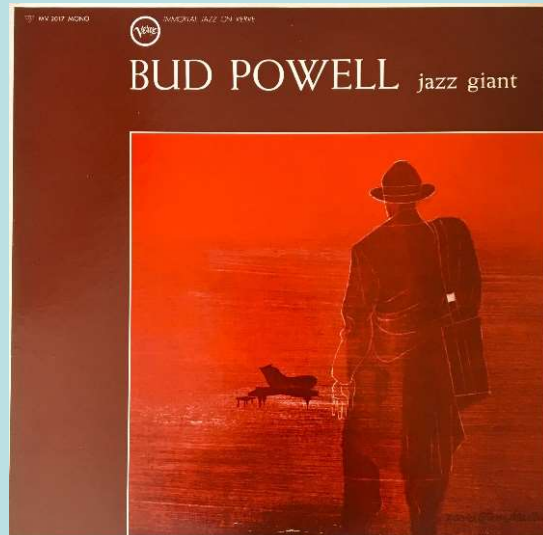
- 音楽家の家庭に育ち、幼少期からクラシック・ピアノを学ぶ。
- 1947年に初のレコーディング(The Bud Powell Trioに収録)
- Be Bopスタイルの第一人者で、ジャズ・ピアノのパイオニア

Bud Powell Piano (SP) 1949/1950年

① Tempus Fugue-it	⑦ Get Happy
② Celia	⑧ Sometimes I'm Happy
③ I'll Keep Loving You	⑨ Sweet Georgia Brown
④ Strictly Confidential	⑩ Yesterdays
⑤ All God's Chillun Got Rhythm	⑪ April in Paris
⑥ So Sorry Please	⑫ Body and Soul

那須科学歴史館で試聴可能

Bud Powell jazz giant (LP) Verve

- Side Aは1949年、Side Bは1950年に録音

Side A

① Tempus Fugue-it	⑧ Get Happy
② Celia	⑨ Sometimes I'm Happy
③ Cherokee	⑩ Sweet Georgia Brown
④ I'll Keep Loving You	⑪ Yesterdays
⑤ Strictly Confidential	⑫ April in Paris
⑥ All God's Chillun Got Rhythm	⑬ Body and Soul
⑦ So Sorry Please	

Bud Powell(1924~1966) ② : JAZZ ピアノのパイオニア

The Bud Powell Trio Royal Roost

➤ Side Aは1947年、Side Bは1953年に録音

Side A

- ① I'll Remember April
- ② Indiana
- ③ Somebody Loves Me
- ④ I Should Care
- ⑤ Bud's Bubble
- ⑥ Off Minor
- ⑦ Nice Work If You Can Get It
- ⑧ Everything Happens to Me

Side B

- ① Embraceable You
- ② Burt Covers Bud
- ③ My Heart Stood Still
- ④ You'd be so Nice to Come Home to
- ⑤ Bag's Groove
- ⑥ My Devotion
- ⑦ Stella by Starlight
- ⑧ Woody'n You

Bud Powell (p)
Max Roach (ds)
Curly Russell (b)

The Amazing Bud Powell Vol.5 Blue Note

➤ 人気曲クレオパトラの夢Cleopatra's Dream収録の名盤

Side A

- ① Cleopatra's Dream
- ② Duid Deed
- ③ Down with It
- ④ Danceland
- ⑤ Borderick

Side B

- ① Crossin' The Channel
- ② Comin' up
- ③ Gettin' There
- ④ The Scene Changes

Bud Powell (p)
Art Taylor (ds)
Paul Chambers(b)

Summertime(1935)

ジョージ・ガーシュウィンGeorge Gershwinが1935年のオペラ『ポーギーとベス』のために作曲したアリア。アメリカ黒人霊歌「時には母のないこのように」(Sometimes I Feel Like A Motherless Child)とウクライナの子守歌「夢は窓辺を過ぎて」The Dream Passes by The Windows/Ой ходить сон, коло вікон”の影響を受けていると言われている。

1936年にビリー・ホリデイが歌ったものがヒットして以来、ジャズにおけるスタンダード

1939年、Sidney Bechet (ss)が録音

1994年 Seacilie Norbyが録音

Billie Holiday	Columbia	1936	SP
Sidney Bechet	Blue Note 6	1939	SP
Charlie Parker	Mercury	1949	SP
George Shearing	MGM	1949	SP
Seacilie Norby	Blue Note	1994	CD

那須科学歴史館で
試聴可能

Summertime,
And the living is easy
Fish are jumping
And the cotton is high
Your daddy's rich
And your mamma's good looking
So hush little baby
Don't you cry

夏が来ると
暮らしも楽だ
魚は飛び跳ね
綿花も育つ
おまえのお父さんは金持ちになるし
お母さんは美人じゃないか
だから坊や
泣くのはおよし

One of these mornings
You're going to rise up singing
Then you'll spread your wings
And you'll take to the sky
But till that morning
There's a nothing can harm you
With daddy and mamma standing by

いつかの朝
おまえは歌い出し
翼を広げ
大空へ羽ばたいていけだろ
けれど、その朝が来るまでは
おまえを傷つけるものは、何もない
お父さんとお母さんは、おまえの傍にいる

On The Sunny Side of The Street (1930)

1930年、作曲James Francis, 作詞Dorothy Fieldsの曲で、ブロードウェイ・ミュージカル「ルー・レスリー」で紹介され、その後、JAZZのスタンダード・ナンバーになった。

Louis Armstrong	DECCA	1937	SP
Coleman Hawkins	Savoy	1944	SP
Tommy Dorsey	HMV	1945	SP
Lester Young	Mercury Blue Star	1950頃	SP
Genny Goodman	Columbia		SP
Loinel Hampton	Victor		SP
Billie Holiday	Commodore	1944	LP
Charie Parker	Odeon	1947	LP

那須科学歴史館で
試聴可能

Grab your coat and get your hat
Leave your worries on the doorstep
Life can be so sweet
On the sunny side of the street

コートをつかんで 帽子を取って
悩み事は玄関に置いて行こう
人生はとても素敵になるのさ
明るい表通りで

Can't you hear the pitter-pat
And that happy tune is your step
Life can be complete
On the sunny side of the street

パタパタと聞こえないか？
君の足音は幸せの音楽
人生は全部そこにあるのさ
明るい表通りに

I used to walk in the shade
With my blues on parade
But I'm not afraid
This rover's crossed over

僕はよく日陰を歩いてた
憂鬱さを引き連れて
でも僕は恐れない
さまよい人は生まれ変わったのさ

If I never had a cent
I'd be rich as Rockefeller
Gold dust at my feet
On the sunny side of the street

1セントも持ってなくても
僕はロックフェラーみたいに
金持ち気分になれるんだ
足元の砂埃は太陽で金色に輝く
明るい表通りで

I used to walk in the shade
With them blues on parade
Now I'm not afraid
This rover has crossed over

僕はよく日陰を歩いてた
憂鬱さを引き連れて
でも僕は恐れない
さまよい人は生まれ変わったのさ

Now if I never made one cent
I'll still be rich as Rockefeller
There will be gold dust at my feet
On the sunny, on the sunny
Sunny side of the street

1セントも持ってなくても
僕はロックフェラーみたいに
金持ち気分になれるんだ
足元の砂埃は太陽で金色に輝く
明るい表通りで