

爵士音樂研究在臺灣的歷程及其反思

顏翩翩*

〔摘要〕

爵士音樂在二十一世紀逐漸成為研究社群重視的議題，雖然在臺灣尚未形成穩固的學術地位，卻在各領域產出 134 篇博碩論文，研究成果分散於 37 所學校和 60 個系所，是人文社會科學跨領域研究的新對象。

回顧爵士音樂在臺灣的研究歷程，卻無法具體地提出一個有邏輯的研究脈絡，由於各學科研究者在慣用的西方理論之間並無太大的關聯性，很少不抽離學術術語，所以呈現出既零散又片面的爵士音樂的論述。學術群體在研究精神、認識框架、理論基礎並無共識，使得後人無法接續前人的實踐。

本文綜覽與分析爵士音樂研究在臺灣的歷程，同時一面反思爵士樂在臺灣社會的文化接受現象，是否適用在西方理論框架下討論。整體研究從三個方向梳理爵士音樂的學術化歷程：一、爵士音樂研究在臺灣的知識建構。二、爵士音樂研究在臺灣的發展。三、爵士音樂在國際的研究概況及理論思索。

〔關鍵字〕爵士音樂、世界爵士、爵士世界、在地化

* 國立政治大學民族學系博士生。

The History and Reflection of Jazz Research in Taiwan

YEN Pien-pien

Abstract

Jazz is a kind of new field in 21st century. Although there are no stable research communities in Taiwan, 134 theses and dissertations are produced in academic field, and research fields are separated in 37 schools and 60 departments. It is the new target of cross-field research about humanities and social sciences.

Reflecting the research history of Jazz music in Taiwan, we find out that there is no logical research context presented concretely. Because the researchers of every subject don't have much correlation between habitually used Western theories, and seldom detached from academic terminologies, the discourses of Jazz cannot have any improvement, and academic communities don't have any consensus in research spirit, frame understanding, and theoretical basis. The practice cannot be passed down by descendants from predecessors.

This essay gives an overview and analysis about history of Jazz research in Taiwan; meanwhile, it also provides the reflection about whether the acceptances of Jazz in Taiwan society can be discussed under the frame of Western theory. The whole research organizes the academicization process from three directions: 1. Knowledge construction of Jazz research in Taiwan 2. Development of Jazz research in Taiwan 3. Summary of research and theoretical thinking of Jazz around the world.

Keywords: Jazz Music, Jazz Worlds, World Jazz, Localization

緒論

爵士音樂 (Jazz Music)，既是表演的藝術類型，也是社會的文化現象。據《新格羅夫爵士樂詞典》(*The New Grove Dictionary of Jazz*) 的定義：

指 20 世紀初，主要由美國黑人通過將歐洲美國音樂和非洲部落音樂的要素相融合而創造的一種音樂。它是一種獨特的類型，將它歸為民間、流行或藝術音樂均不妥當，但這三方面它均有份。它對國際文化有深遠的影響，這一影響不僅於它的大眾性，而且還在於它對許多圍繞它而發展起來的流行音樂的形成發揮了重要作用。

[Kernfeld, B. 任達敏 2009 : 253]

以往爵士樂的風格和歷史大多以美國為中心來建構，而忽略爵士樂在世界各地獨特的發展脈絡。這也是目前國際學界和音樂群體極力反思的問題：爵士樂是屬於誰的？因而 2016 年由美國民族音樂學家 Philip V. Bohlman 和 Goffredo Plastino 為首要人物，提倡「複數的爵士世界世界爵士」(Jazz Worlds/World Jazz) 之並存關係，此研究理念：從地方、歷史、媒體、全球化本土化、種族五大面向來思考與繪製世界爵士的拼圖。在全球化的處境下，爵士樂的典範並非由美國獨家代言，希望不同地方的研究群體可以突破現有的框架，以本地的學術視野、文獻資料、認識架構來瞭解爵士樂文化的歷史軌跡，齊力發展全球爵士樂史。[ed., Philip V. Bohlman, Goffredo Plastino 2016 : 1-43]

從上可知，學界積極在探索爵士樂在世界如何構成異同的價值觀，同時也思考音樂群體如何創造一個共享的世界觀。這種全球本土的視野，是在歐美地區研究下累積出來的論述建構與思想脈絡，有助於進一步解釋爵士樂從美國到歐洲、日本等地的深層意義。一般來說，爵士樂在地化本土化理論較適用於單向傳播的文化情況，如美國爵士樂傳到日本，而發展出邦樂民謠爵士，從中便能發現原鄉音樂在他鄉所產生的變遷。這種方法邏輯是否可以落實到爵士樂在臺灣的研究，有頗多值得商榷之處，因為爵士樂在本地的歷史淵源要從日治時期為出發點，當時臺灣正處於被日本殖民的時代氛圍之中，爵士樂的傳播路徑不是由美國直接傳入，而是透過日本中央和樂壇的運作，進而在本地傳布，這段時期臺灣爵士樂應視為日本爵士樂的分支。本文綜覽與分析爵士樂研究在臺灣的歷程，同時反思爵士樂在臺灣社會的接受情況，是否適用在西方理論框架下討論。

本文欲探討的內容為「爵士音樂研究在臺灣的歷程」，藉此對照國內外研究的脈絡與趨勢，並無意從「臺灣爵士樂的文獻回顧」來鋪陳內容與架構，所以未將日治時期至當代的資料列入分析。舉例來說，戰前與臺灣爵士音樂相關的論述，並無系統整理記錄成專書或論文，大部分的報導分散在《臺灣警察時報》《臺灣新民報》《臺灣日日新報》《臺灣藝術新報》、《風月報》、《第一線》、《東京朝日新聞》、《興南新聞》、《東臺灣新報》等報刊雜誌，從中可整理出日治時期爵士音樂在廣播節目的編配、舞廳爵士樂隊的節目表、爵士樂群體的展演區域、爵士樂的社會評論、敵性曲盤供出運動對爵士音樂的政策管制、歌舞表演—「レヴュー」(Revue) 與爵士音樂的節目組合、文學讀物¹中的爵士樂場景等。上述內容較缺乏文獻史

¹ 爵士音樂在舞廳盛行的現象，也反映在文學讀物之中，像是臺灣文藝協會徐環二（1912-1950）的

料應具備的深度和廣度，僅適合作為研究材料，以利後續深化研究議題之撰寫。

爵士音樂在二十一世紀逐漸成為研究社群重視的議題，雖然在臺灣尚未形成穩固的學術地位，卻有 134 篇博碩論文分散在 37 所學校和 60 個系所²，類目雖多，領域雖廣，但各領域之間缺少合作與對話，單學科的題目相互重疊。表面上相關題材所涵蓋的層面十分多元，探討面向又可分為「文化」和「音樂」兩大層面，但對研究方法在使用邏輯和認識架構上的討論幾乎付之闕如，仍有突破的空間。本文聚焦於「爵士樂在臺灣的學術化歷程」，依學院論文為基礎，藉此觀察各學科整體的研究風氣與選題方向，在此不強調「爵士音樂在臺灣研究領域」中所涉及到的「爵士樂」與「爵士樂文化」之比重。以下從三個方向梳理爵士音樂的學術化歷程：一、爵士音樂研究在臺灣的知識建構。二、爵士音樂研究在臺灣的發展。三、爵士音樂在國際的研究概況及理論思索。

一、爵士音樂研究在臺灣的知識建構

日語小說〈島都の近代風景〉，《風月報》雜誌主編之一吳漫沙（曉風）的漢語散文〈黃昏的街頭〉，出生自淡水望族的作家林燦焜（1902-1959），從 1932 年 7 月開始，在《臺灣新民報》刊登長達 7 個月的連載小說《爭へぬ運命》（命運難違），作家群體從自身社會捕捉時代的變化，以都市議題為書寫方向，內容涉及爵士樂在臺灣的歷史動態，頗值得留意。從日治時期智識階層筆下的文字表述，還可以找到上海娛樂文化和爵士樂概念在臺灣文壇傳遞的一些蛛絲馬跡，如吳漫沙（1912-2005）的連載小說〈桃花江〉，以及在上海求學的散文作家陳炳煌（1903-？，筆名雞籠生），也曾在〈珈琲館跳舞場〉介紹自己在上海的所見所聞。

² 關於本文研究材料的篩選範圍，詳細說明請見本文二、「爵士音樂研究在臺灣的整體概況」。

(一)《台灣爵士光譜》的投射效應

目前市面上的爵士樂文字出版品有中文書籍和中文翻譯書籍，作者群大多為爵士樂愛好者，他們以美國爵士樂的線性史觀和音樂定義為準則，書寫內容大多以美國爵士音樂史、演奏風格、樂手傳記、製作人、音樂理論、作品分析為主，題材上雖然豐富，卻顯現了侷限性。只有《台灣爵士光譜》[張翔一 2006] 以臺灣爵士樂文化為主體論述，該書作者試圖突破「爵士樂與臺灣社會」缺乏連結的知識困境，以自己在國立臺灣大學新聞研究所的碩士論文〈台灣地區爵士樂聆賞風潮初探〉[張翔一 2003] 及另外兩篇同期的〈台灣對爵士樂的接受探討〉[王尹秀 2003]、〈台灣爵士樂「迷」的研究〉[李律鋒 2004] 為材料，再結合媒體文章、樂手和樂迷的訪談資料，將臺灣爵士音樂的軌跡分成：1. 萌芽期 (1949-1963)。2. 第一波爵士熱潮時期 (1964-1979)。3. 低潮期 (1980-1990)。4. 第二波爵士熱潮時期 (1990-)。張氏忽略了爵士樂在日治時期的發展歷程，未使用文獻來佐證，只留下此段敘述：

1940年代，「台灣光復」之前，日人統治下的台灣社會，其實就有所謂大型「軍樂隊進行曲」流傳。而地方上，也會有所謂的樂師，在士紳聚集的場合，演奏音樂作為娛樂。當時的「軍歌」其和弦之進行方式和樂團編制、演奏曲目大多是由日本的「師傅」傳來，教授給台灣樂師。而日本樂師演奏的音樂，雖名為「軍歌」，但其實很多是來自美國的「大樂團搖擺爵士」樂曲，經由日本樂師的改編，二手傳播後，來到台灣，也讓在台灣許多受日本教育的樂手，無形

中具有爵士樂的基礎觀念、養成「類爵士風格音樂」的習慣。[張翔一

2011 : 22]

張翔一雖然有他的觀點和理由，但缺乏了有利的資料來支持「日本軍歌」即為大樂團搖擺爵士樂曲的證據。另一不明確的地方在於，本地人是透過學習與聆聽方式而養成「類爵士風格音樂」的習慣，這樣的說法過於模糊，未考慮音樂環境及唱片產業對爵士樂文化的傳播與影響。《台灣爵士光譜》省略戰前的歷史脈絡，從戰後五〇年代切入爵士樂在本地的發展，並且認為此時的主角是美軍和菲律賓音樂群體，由他們帶動爵士樂在臺灣的流行。又加作者本身為爵士樂迷，探討議題不時轉到爵士樂聆賞文化在本地的推動，缺少對音樂在社會文化環境的觀察。此書已問世十餘年，在當時具劃時代的意義，成為大眾入門爵士樂的參考書之一。

上段引文多次被引用在爵士樂研究中，《台灣爵士光譜》的歷史建構，也成為多數研究者的臺灣爵士樂史觀。該書附錄列出「台灣爵士大事件年表」(1950-2000)，以美軍駐臺時期為起始點，書中未解釋歷史分期與範圍界定的標準，此資料會誤導讀者認為爵士樂在臺灣從五〇年代開始盛行，以致於後期的臺灣爵士樂研究大多離不開此歷史框架，顯然是受到同一筆資料的影響。

2008年，臺灣音樂界的大作《臺灣音樂百科辭書》出版，總策劃陳郁秀在序言中提出：以臺灣人的角度來詮釋自己的歷史之觀點才能還原歷史真相的。而此「史觀」之建立也當然應由史料之蒐集、分析、研究和發展

累積才能形成的。[陳郁秀 2008 : 3] 這部辭書首度在〈流行篇〉收錄臺灣爵士樂的辭條，撰寫者魏廣皓將「爵士樂」分出五大面向來敘述：一、萌芽時期。二、大樂團編制。三、爵士樂團體。四、爵士教育。五、爵士生活。六、音樂演出場地。值得注意的是，萌芽時期的內容與《台灣爵士光譜》論述極為相似，其內容如下：

日治時期臺灣音樂家開始演奏的爵士音樂，大多源自於日本之手，以爵士樂團的編制，改編當時的軍歌或是美國爵士大樂團的著名曲目，逐漸帶給了臺灣早期音樂家演奏爵士樂的基本概念。[陳郁秀 2008 : 913]

根據本研究對文獻的考證，爵士樂除了與臺灣社會經歷殖民化與現代化的歷程密切相關，同時與二十世紀唱片工業、廣播媒體、臺灣總督府附屬樂隊「臺北音樂會」(1896-1945)³、民間音樂子弟團的淵源頗深，在都市的娛樂生活裡可見其廣泛的牽涉。臺北音樂會的第二任指揮細田榮重在臺灣為總督府工作的期間，也發展個人音樂事業，1930年代，細田將臺北音樂會團員帶入臺北放送局管絃樂團，同時間他還有幾個以「細田」、「ホンダ」、「Honda」為名的爵士樂隊和管絃樂團，這些樂團在各地參與映畫、放送局、羽衣會館等商業場所活動。臺北音樂會匯集了日籍、臺籍的音樂菁英，團員長期演奏多元音樂類型，從中培養出扎實的演奏技能。從

³ 日本總督府文教司於 1896 年(明治 2 年)指派陸軍一等樂師村上宗海(1865-?) 在臺北創辦「中京音樂會」(陸續改制與擴編)，團員的招聘來自日籍和臺籍的音樂愛好者，有村上宗海的陸軍同僚、臺北學校、商家及私立音樂會。創圓的首要任務是伴隨樺山資紀總督的巡視，以及在典禮儀式奏樂。

官方和民間音樂組織的面向切入探討，也是爵士樂在臺灣萌芽的發展脈絡之一。

依上述提出的例子而判，學術界對爵士樂在臺灣社會的關聯，還有很大的論述空間，以及需更深入地考究史料，才能達到陳郁秀在《臺灣音樂百科辭書》中所提出的在地史觀與研究期望。

(二) 近年臺語流行音樂與臺灣爵士音樂研究的相關議題

另有一些著作，少量觸及到國內的爵士樂議題，如《JAZZ WHAT？爵士入門》[蘇重 1999]、《非搖擺不可：寫給樂迷及樂手的爵士樂入門工具書》[林煒盛 2010]、《流風餘韻—唱片流行歌曲開臺史》[黃裕元 2014]、《解析台語流行歌曲：鄉愁、翻轉與逆襲》[徐玫玲 2014]、《臺灣流行歌日治時代誌》[林良哲 2015]、《玩樂老臺灣》[林太歲 2015]、《飄浪的曼波：戰後臺語流行歌曲研究》[黃裕元 2016]、《歌唱王國的崛起：戰後臺語流行歌曲研究》[黃裕元 2016]、《臺語流行音樂史》[吳國楨 2016]。前三本著作的作者群有樂手、樂評、唱片收藏者和歷史研究者，後七本著作則為近年來音樂學界的研究趨勢之一，從1930年代的歷史錄音、本土唱片產業、歌曲內容、創作群體、消費行為等議題，來書寫臺灣流行音樂史的發展，力求建構「臺語流行歌」的主體論述，進而提高本土音樂的地位。

這些成果涉及西方音樂對臺灣音樂史的聲響文化、社會脈絡、文化意涵、音樂風格、展演內容等層面，研究群彙整大量日治時期的音樂史料和

文獻，從中有部分的研究材料和議題跟爵士樂息息相關，可供本研究參考，以期建構「臺灣爵士音樂」的主體論述。不過，臺語流行歌與爵士音樂之間的因果相承，互相影響，但論述對象的主體性不同，兩個樂種在臺灣社會所產生的意義和脈絡仍然有別，無法在相同的音樂脈絡下，得到恰當的理解。

藉助日文爵士樂、流行樂的相關書籍，亦能追溯臺灣音樂與組織發展與日本樂壇的異同變化及其原因。如《ジャズ音楽》[塩入龜輔 1929]、《レヴュウ百科》[中村秋一 1935]、《演歌からジャズへの日本史》[園部三郎 1954]、《陸軍軍楽隊史 吹奏楽物語り》[山口常光 1973]、《日本の流行歌—その魅力と流行のしくみ》[園部三郎 1980]、《日本洋楽史の原典 海軍軍楽隊》[国書刊行會 1984]、《進駐軍クラブから歌謡曲へ—戦後日本ポピュラー音楽の黎明期》[東谷護 2005]、《日本ジャズの誕生》[瀬川昌久、大谷能生 2009]、《東アジア流行歌アワー—越境する音 交錯する音楽人》[貴志俊彦 2013]。關於唱片產業與歷史錄音的發展軌跡，從有聲資料庫《日治時期臺灣曲盤數位典藏計畫網站》、《臺灣音聲一百年》及唱片目錄《日本コロムビア外地録音デイスコグラフィ—(台湾編)》[大阪國立民族學博物館 2007] 的交叉比對與音樂聆聽，有助於理解唱片製作群體對時代音樂的編創邏輯。

戰後階段，爵士樂的現場節目、樂團介紹、國外唱片發行資訊、爵士音樂節、音樂教育等內容大多刊登在《電視週刊》、《中國電視週刊》、《華視綜合週刊》、《你我他電視週刊》、《今天》畫刊、《音樂與音響》雜誌、《音

響論壇》、《都會搖擺》、《PAR表演藝術》、《WIJAZZ爵式生活誌》等大眾刊物，從歷年的表演動態與評論，對於戰後爵士樂再次興盛的現象可作為豐厚的基礎資料，以供後續研究。另有唱片目錄學史料《流轉·發聲：鈴鈴、美樂與遠東唱片目錄彙編》[范揚坤 編 2017]，臺北流行音樂中心軟體建置的《資深音樂人口述歷史影音紀錄》，以及亞洲、麗歌、海山唱片所復刻發行的1960-80年代專輯系列，讓我們「聽見臺灣」的音樂樣貌。

二、爵士音樂研究在臺灣的整體概況

1995年至 2016年研究爵士樂的教學單位，有37所學校和60個系所。爵士樂研究在15個類目中，共占9類，有表演藝術、造型藝術、社會與教育、綜合性學科、政治與法律、工商企管、工程技術、史地與考古、休閒生活。⁴ 本文所篩選的論文類別：博士論文有3篇，⁵ 碩士論文有131篇。以下將爵士音樂在臺灣學術化的選題方向，分為三個階段來回顧，以研究議題為各階段年分的斷界點，並根據學位論文的歷年題目、內容、到校院系所的轉變為參考的依據，藉此思考當前學界的研究脈絡與狀態。

(一) 第一階段的選題概況 (1995-2002)

⁴ 學科領域的分類是參考國家圖書館的檢助條件。

⁵ 博論以流行歌、教學為論述方向，大多與臺灣爵士樂的發展無關。博論有：〈日治時期臺灣唱片流行歌之研究—兼論一九三〇年代流行文化與社會〉、〈聽覺現代性：聲音科技、雜種美學與上海流行音樂，1927-49〉、〈馬來西亞與台灣爵士鋼琴教學之研究〉。

1987年解嚴後的臺灣，隨著社會結構的轉型及文化政策的訂定，西樂環境建設有成，在音樂教育、展演場地、職業樂團、研究機構上有具體的改善。在音樂領域的研究上，大多以歐洲藝術音樂為主軸，1995年至2002年，僅有4篇與爵士樂相關的碩論，題目以美國和歐洲藝術音樂的作曲家和作品為重點，〈柯普蘭"林肯肖像"交響作品研究〉⁶ [桑慧芬 1995]、〈論爵士樂與古典音樂創作技巧之混合〉 [何孟蒔 1999]、〈拉威爾《G大調鋼琴協奏曲》爵士樂語法之探討〉 [楊靜如 2002]，以美國爵士樂風格的介紹為基礎，內容放在對同時期的作曲家和作品受爵士樂影響的分析。另有一篇設計領域的論文，研究者將爵士樂音轉化成圖像，以此作為創作主題 [徐筱雯 2001]。

爵士樂在各領域實踐的共通處在於，題材離不開美國爵士樂史、爵士風格和曲式，爵士樂像是一個容易親近學科的研究元素，在不同地方都可以輕易地找到它的研究價值。初期發展的選題概況，研究群書寫的議題較窄，主要以學院音樂作品的創作為分析範疇，對於在地爵士樂與文化知識建構的貢獻並不多。

(二) 第二階段的選題趨勢 (2003-2008)

⁶ 將這篇論文列為爵士樂研究在臺灣學術研究的嚆始，其因在於桑慧芬關注爵士音樂風格對同時期的古典音樂作曲家之影響，繼而從風格的形成和作曲技法的轉變，給予柯普蘭對美國當代音樂的貢獻與地位。雖然此論文目錄未見爵士樂專篇討論，但著者在探討柯普蘭創作風格的轉變歷程中，放入「爵士樂簡史」和「爵士語彙」的討論。詳細內容請見：桑慧芬，〈柯普蘭"林肯肖像"交響作品研究〉（國立臺灣大學音樂學研究所碩士論文，1995），頁23-29。這篇論文雖屬學院音樂作品創作的分析，也未涉及臺灣爵士樂議題，但依本文所綜覽與評述之目的，將此最早出現的學術成果列入首筆資料。

這時期學界大力推動本土化研究與活動，在音樂學界和唱片業陸續出現日治時期唱片的計畫和出版品，2000年出版的《聽到台灣歷史的聲音》，這批日治時期漢人音樂戲曲的聲音檔案，有助於新議題的發想，也提供更多東西方音樂交融的證據；另有2007年出版的《典藏台灣歌謠一甲子》，讓1960年代亞洲唱片出版的臺灣歌謠、專輯的演唱者和創作者不被時代遺忘，後續引發聲音考古與聲音景觀的研究熱潮。

2003年至2008年，有33篇碩論。研究題目出現了「臺灣」和「爵士樂」，有4篇論文奠定研究基礎：〈台灣對爵士樂的接受探討〉[王尹秀 2003]，探討爵士樂在臺灣的傳播和接受度，以報章雜誌的事件為引證，藉此推斷政府和大眾對爵士樂的觀念和態度。〈台灣地區爵士樂聆賞風潮初探〉[張翔一 2003]和〈台灣爵士樂「迷」的研究〉[李律鋒 2004]，兩位研究者都是深度樂迷，他們關注樂迷社群的行為與互動，前者提出爵士樂聆賞文化的定義與分期，並探討小眾精緻音樂在臺灣的根植歷程，也提出藝術文化發展與文化工業商業邏輯之間的拉扯現象。後者則針對爵士樂迷與爵士樂文本提出三種互動方式：聆賞爵士樂、消費爵士樂唱片與生產延伸文本創作，以此面向展開論述，最後探討三種外在行為對爵士樂迷的內在意義。〈爵士樂融合台灣映象之研究--以《啟彬與凱雅的二重奏》為例〉[黃韻秋 2007]，對臺灣爵士樂手的學習歷程、創作理念和音樂分析有完整的論述，以實例解釋本土元素融入爵士樂的創作方式。這四篇論文的出現，讓我們知道「臺灣爵士樂」已成為新興的研究主題，並且進入學科建構的耕耘階段。

第二階段發展的這五年，爵士樂本土化成為新的研究趨勢，學術群體

從爵士樂在臺灣社會的演變找出文化關聯性，也對應美國爵士樂的發展，以共時性與歷時性的雙重視角來思考。此階段走出初期發展的選題模式，不單在學院音樂的創作中尋找議題，爵士樂受到更多的關注，研究角色時而從陪襯的綠葉轉為亮眼的紅花。

(三) 第三階段的研究熱潮 (2009-2016)

爵士樂雖非特定學科的研究範疇，單從國內音樂類教育單位1970年代後的沿革來看，投入研究的學生倍增，研究數量也跟著提升。大部分的音樂系研究群在論文方向、方法及模式很相似，這二十餘年出現了博碩論共97篇，博論3篇，碩論94篇。整體論述一方面以世界各國的作曲家或作品為探討重點；另一方面以臺灣爵士樂作曲家或作品為研究題材，這些成果大多著重在音樂分析，以及音樂人物和作品時代背景的資訊論述，若為演奏碩士學位的研究者，則增加個人演奏實踐的詮釋觀點。

2009年開始，研究風潮轉向政府設置的臺中爵士音樂節，共出現15篇碩論。節慶活動在臺灣盛行的原因之一，在於1994年文化建設委員會推動十二項文化建設，其政策從地方出發，並擴增各縣市的文化藝術資源，推動全國文藝季活動，並促進縣市國際文化活動，以及策劃福爾摩莎系列藝術節的節目，致力將文化藝術放入民眾的生活。2001年交通部觀光局訂定每月一節慶活動及一縣市一旗艦觀光計畫。此時，2002年上任的臺中市長胡志強，順應著國家文化政策的走向，以文化妝點城市的面孔。2003年爵士音樂節從外來文化被提升臺中市城市文化，爵士音樂節在臺中開辦至今已15年。2011年縣

市合併之時，臺中市政府以文化、創意、國際城為願景，在這些政策的推波助瀾下，爵士樂活動成為在地方上一年一度的盛事。

這段期間國內校院所增設不少新的觀光事業、表演藝術、文化創意產業經營、休閒與遊憩管理、傳播管理、都市計畫、國家政策與公共事務相關研究的系所，爵士音樂節除了成為新系所研究的主流題目之外，也是民族音樂學和音樂學領域關注的重要事件。[藍美雁 2009；林雨萱 2009；顧崇信 2009；周意紋 2009；廖峻偉 2010；黃嫻綺 2011；蔡宜倪 2011；沈之珩 2011；張雅玟 2013；紀貞君 2014；2015；陳怡蓁 2015；陳易多 2016；劉晏誠 2016；劉嘉宇 2016]

總體來看，三個階段爵士樂研究在臺灣的學術化歷程，每隔5到7年會出現新的議題，在題材上可歸納出七大項：1. 世界爵士音樂、2. 作曲家、音樂作品與演奏、3. 臺中爵士音樂節 4. 臺灣爵士樂文化、群體與音樂作品、5. 音樂教育、6. 藝術史與創作、7. 音樂工程。以上研究回顧，可以發現議題不聚焦，內容零散，意見分歧，凡是探討到臺中爵士音樂節、作曲家、音樂作品、美國和臺灣爵士樂史的內容，在材料的使用與議題的訂定上重複性高，這些問題需持續關切、討論與改進，才能拓展臺灣爵士樂研究的格局。

三 爵士音樂在國際的研究概況及理論思索

(一) 爵士音樂在國際的研究概況

國際學界對爵士音樂的深入研究從1950年開始，心理學家以地方爵士社群為對象，從中考察音樂家的行為，以及他們建立的形象，會帶給社會大眾什麼意義和影響。1960年代，爵士樂加入社會學和人類學的視野，Alan P. Merriam 和 Raymond W. Mack 提出「爵士共同體」(Jazz Community) 概念，他們認為社會中的爵士音樂群體（音樂家、樂迷）有一套獨有的行為模式，這些人享有共同的情感，而出現明顯的群體標誌和態度。進而發現爵士共同體的形成本有三種可能：一、大眾對爵士樂和樂手的排斥。二、爵士樂作為職業和欣賞爵士樂的群體在社會上被隔離。三、樂手對職業的性質拿捏不定，在創造性的藝術家和商業性的演藝者之間的抉擇產生矛盾。[Alan P. Merriam & Raymond W. Mack 1960 : 211-213] 這個共同體偏向社會學的關懷，討論焦點放在群體的行為，並且預設爵士共同體出現的原因，由於他們對社會抱持著反叛的心理，所以浮現爵士共同體與社會的隔離現象，並且同時在心理、社會和生理層面上產生影響。1980年代，Howard Becker 站在藝術社會學的角度，將爵士樂置於藝術世界 (Art World) 的理論框架中，從中勾勒出爵士樂的創造、生產與經銷系統。[Howard Becker 1982] 藝術世界的構成理念：文化產品是受到生產與經銷它的人或體系所過濾及影響。[Victoria D. Alexander 2008 : 68] 因此，探討範圍不限於爵士共同體，而是整個音樂生產的過程和體系。往後幾年，學術界對音樂類型 (Genre) 的定義和群體認同的問題，陸續提出「家」(Home)、「音樂場景」(Music Scene)、「想像的共同體」(Imagined Communities)、「音樂想像共同體」(Musically-Imagined communities) 等概念。[David Hesmondhalgh & Georgina Born 2000 ; Peter J Martin 2005 ; Fabian Holt 2007 ; Ken Proudy 2012] 這波觀念的出現，一部分是受到 Benedict Anderson (1936-2015) 的影響，下為他對民族所提出的界定：「它是一種想像的政治共同體。民族

被想像為有限的，因為即使是最小的民族的成員，也不可能認識他們大多數的同胞，和他們相遇，或者甚至聽說過他們，然而，他們相互連結的意象卻活在每一位成員的心中。」 [Benedict Anderson 1983 : 5-6 ; 吳睿人 2010 : 41] 1990年代至今，音樂學借鑒政治共同體的民族信念，透過音樂在全球化時代下尋找認同與原鄉的關聯。爵士樂被想像為一個共同體，將「想像」的範疇擴大，從現實、虛擬、跨國界的爵士音樂之作品、表演、音樂節、媒體找到認同指標，分析內容採用自網路論壇、臉書社群、新聞雜誌等文字資料。

爵士樂在國際上的學術化趨勢，範圍越來越廣，又加上當前全球化理論的過分推崇，以及世界主義的文化道德觀的宣揚，爵士樂研究群體強調去美國化的傾向，因而提出爵士世界主義的概念：世界各國逐漸將爵士音樂擁入各自文化的懷抱，而成為一種世界文化。 [Yu Hui 2016 : Preface] 此觀念與美國民族音樂學家 Philip V. Bohlman 和 Goffredo Plastinon提出的「複數的爵士世界世界爵士」(Jazz Worlds/World Jazz) 概念一致，對照以上，以全球視野觀看地方爵士音樂的形成，已是研究的新路線。

(二) 以Stuart Nicholson的爵士樂全球化 / 在地化為理論思索

以下對英國音樂學者 Stuart Nicholson 的爵士樂全球化在地化理論提出反思，藉此思索西方學術視野和背景是否相容於爵士樂在臺灣社會的文化研究。*Jazz and Culture in a Global Age* (2014) 一書聚焦於美國如何對抗爵士樂在世界各地累積的反作用力，Nicholson懷有世界爵士樂的信念，以個人在歐洲爵士樂研究的經驗為論述方向，探尋爵士樂在全球化下的文化意義，

並關注全球資本主義在經濟、科技、媒體發展對各地爵士樂產生的異同現象，以大量爵士群體的話語和音樂作品為書寫素材，運用後現代理論回應爵士樂在表現上的傳統與創新精神。作者呼籲我們將爵士樂當成想像的音樂共同體，雖然世界可以共享爵士音樂，但爵士樂文化的意義只能在地獨享，因涉及到地方群體音樂體驗與情感意義的實踐。

爵士樂在英國的第一波風潮，是透過唱片帶動地方爵士群體的聆聽運動逐漸蓬勃發展，大眾對爵士樂的熱愛的原因在於，第一次世界大戰後社會氛圍低靡，爵士樂能喚起大眾的快樂意識，甚至催化英國人將爵士樂想像成國家音樂。爵士樂在地化的現象可從英國廣播節目的製作理念中得知，他們聘請英國樂手演奏美國爵士樂，樂手追求美國音樂「原真性」(Authenticity) 的表現（以爵士樂作為母語），全力模仿美國樂手的音樂作品、演奏語法、表現特色、音色詮釋。作者指出爵士樂全球化在英國的具體表現特點（從文化斷裂、文化匯合、文化混雜理論思考），來自英國樂手和樂迷對美國爵士樂的「忠誠」⁷，照實模仿美國的聲音，遵循爵士樂的遊戲規則，追求地方英

⁷ 忠誠在此可理解為某種音樂類型的品味來源。而原真性涉及到藝術創作與美學感知的建構與解讀，在不同學科領域所代表的意義與概念也不盡相同。若用於音樂本體的討論，在此援引音樂社會學者 Simon Frith 對搖滾樂中原真性的概念，建立以下前提：「好的音樂是某種東西的原真表現——一個人，一種觀念、一項感覺、一種共享的經驗，一種時代精神 (Zeitgeist)。壞的音樂則是非原真的一它什麼也沒表達」。我們可以視原真性為創作者與聆賞者對音樂價值與音樂類型判斷的指標，也是表演群體形塑樂迷認同的重要依據。爵士樂從美國傳到英國之後，當地樂手追尋爵士樂的典範，先是忠於彈奏出和美國一樣的演奏風格、音樂語法與表現技巧。再由模仿者轉為創作者，找到屬於自己的聲響。如此作法才能得到爵士樂群體的肯定，鞏固所屬音樂類型的界線。Simon Frith 同時也對原真性提出反思，他指出這方面的論述是在某種意識型態所建構而成，使得原本獨立於主流音樂文化之外的搖滾樂，在商業體制下任意挪用與包裝，反而失去它原本的內涵與可信度，總是在藝術與商業之間拉扯。原真性的意義並非固定不變，而會跟著全球流行音樂產業的流動，而產生新的文化適應。張劍維 譯，〈邁向民眾音樂學〉，《島嶼邊緣》No.11 (1994)，頁 11-14。原文來源：Simon Frith, "Towards an aesthetics of popular music," in Richard Leppert and Susan McClay (Eds.), *Music and Society: The Politics of Composition*,

雄的榮耀為目標。經過一段時間，爵士樂在地文化的適應、吸收和複製，才出現爵士樂在地化的表現，如在歌手在英文唱詞的發音，便可以刻意演唱出不同的腔調，以及產出在地歌謠融合爵士樂的作品。

總體來看，在地化順利在英國推動的原因，表面上是大眾對美國爵士樂的傳承與崇拜為穩固基礎，實際上還牽制美國與英國曖昧不明的政治因素，由於19世紀兩國在世界霸權的地位轉換，英國正處於動盪不安的局面，與美國相關的事物等同於現代化的特徵，爵士樂在英國帶動一系列的娛樂活動，讓英國朝向現代化發展，藉以彌補國家發展失落的一環。美國爵士樂在英國發展並沒有產生排他性的問題，音樂與地方文化經過同化 (Assimilation)、挪用 (Appropriation)、混合 (Hybridity) 的互動，產生新的音樂風格，爵士樂與地方音樂相互作用之後，從單一美國爵士圈延伸出另外兩個音樂圈(圖1)，對廣泛的音樂群體而言，大家可以自由穿梭在不同領域，從音樂三圈關係的圖可以理解爵士樂的涵蓋範圍。[Stuart Nicholson 2014 : 89-100]

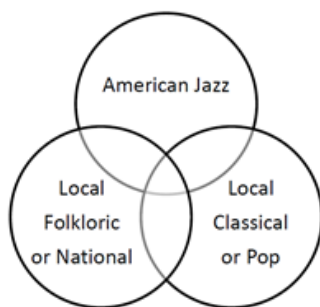

圖1：美國爵士樂全球化/在地化示意圖
(資料出處：[Stuart Nicholson 2014 : 100])

爵士樂全球在地化出現另一個危機：音樂歸屬所有權的紛爭—如何定義自己的音樂。Nicholson 援引語言學家 Braj Kachru 的「世界英語」(1986) 概念，企圖說明「世界爵士」共存的歸屬定義。Braj Kachru 認為世界有三種英語使用型態，把三種型態放進同心圓模式(圖2)：第一圈為內圈 (the Inner Circle) 國家，以英語為母語；第二圈為外圈 (the Outer Circle) 國家，不一定以英語為官方語言，外圈國家在英語本土化後，出現在地語言的特徵；第三圈為擴展圈 (the Expanding Circle) 國家，英語在這些國家被視為一種外來語言。將此模式套入世界爵士樂：內圈，以美國爵士黃金年代的先鋒為典範奠基者；外圈，來自美國外界卻忠誠於美國爵士樂演奏和崇拜創新者的群體，他們追隨聽起來像美國的聲音；擴展圈，不遵從美國爵士樂典範，並突破典範基準者的慣例，最後形塑自己的爵士樂。

Nicholson 認為內圈的爵士樂典範奠基者並不限定新的爵士樂在全球發展，因為爵士樂在全球脈絡下呈現去國家化 (Denationalized) 的狀態，爵士樂所有權不再屬於內圈裡的典範奠基者。[Stuart Nicholson 2014 : 106-109] 因此，全球化下爵士樂的危機並不存在，對於地方挪用爵士樂的問題，須以寬容的心態接受。

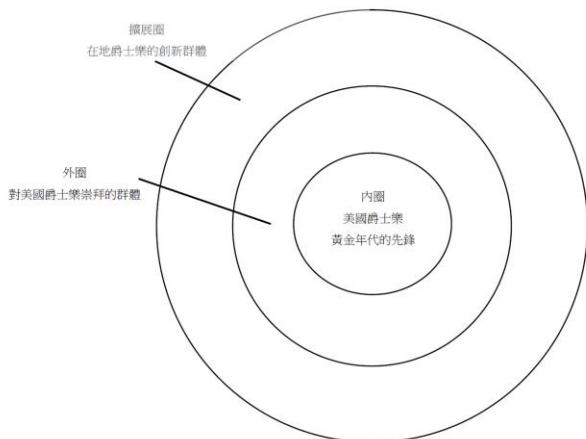

圖2：世界爵士音樂的三種型態
(資料出處：[Stuart Nicholson 2014: 107])

爵士樂在英國發展的盛況，讓 Nicholson 深刻體會到全球在地化的強烈動力，他在全球文化經濟脈絡下展開思考，將全球—在地交戰的問題處理得十分細膩，整體研究的價值：顛覆美國爵士樂為中心的史觀，且利用國家權威建構的知識體系。依循他的觀點與論證為基礎，似乎就能為自己國家的爵士樂發聲，宣示它存在的地位與意義。

(三) 對爵士樂全球化 / 在地化理論的反思

本研究認為全球化在地化理論不完全適用於爵士樂在臺灣的研究，因為臺灣爵士樂的第一個原鄉是日本，並不像美國爵士樂直接傳到日本、英國等

地。爵士樂在這些國家最初的發展動力，是以美國為典範，在音樂上是由同求異的轉變，所以用全球化在地化詮釋音樂在地方上的同化、挪用、混合的互動，便能勾勒出爵士樂同中求異的發展軌跡，本文以原鄉和他鄉的單線模式（在地化全球在地化）來說明（圖3）。爵士樂在臺灣的傳播歷程是「美國製造，日本加工，輸入臺灣」，其中涵蓋的音樂變化更多元且複雜，爵士樂原鄉（美國）的地位在本地是模糊的。若要從日治時期橫跨至當代，從中建構爵士樂在臺灣的發展脈絡，單線模式顯然無法解釋爵士樂在不同時代的接受與變遷現象，若是被西方理論牽著鼻子走，則無法妥適說明殖民地時期爵士樂在臺灣的具體情況。

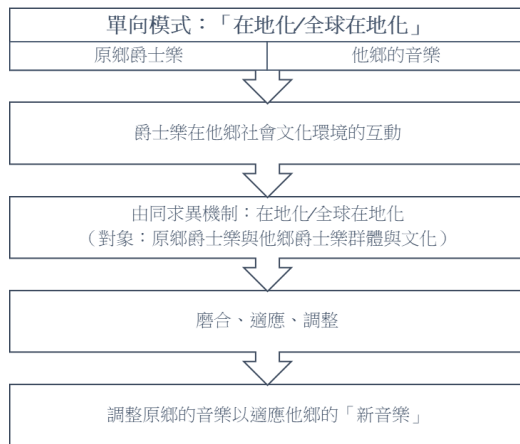

圖3：在地化 / 全球在地化單向模式（筆者繪製）

結論

本文廣泛性的回顧爵士樂在臺灣與國際的研究方向，對爵士樂學術化的歷程和全球化在地化理論提出反思，由此掌握整體趨勢。對學術而言，建立全面且接近歷史真實的論述才是重要基礎。目前更重要的任務，應是從文史材料中堆積爵士樂在臺灣的概念，並思考這些概念如何從民眾共享的經驗中發展出來。日後再從研究成果與田野材料，建構本土的理論。最後，提出其他深化的議題，從日治時期追溯吹奏樂隊的傳入與演變、爵士樂群體的活動與曲目、日本蓄音器商會唱片體系、爵士樂與娛樂生活的關聯脈絡以及綜藝百變的歌舞表演與爵士樂的依存關係，由這五大面向來思考未來的研究範疇。

將臺灣爵士樂置於「複數的爵士世界世界爵士」的脈絡下討論之前，必先釐清本地的發展論述，未來才能用不同的認識論和知識論來看待爵士樂在全球臺灣的定位，進而在國際音樂學的研究架構下，提出更豐富的成果。爵士樂在臺灣的文化接受歷程為筆者所觀照的課題，本文耙梳國內學界歷年來的成果，卻無法具體地提出一個有邏輯的研究脈絡，其最大的問題在於，各學科研究者在慣用的西方理論之間並無太大的關聯性，使得後人無法接續前人的實踐。因此，在建構出合適的方法論之前，此文化現象與學術理論之間的對話與互動還有發展空間。

引用文獻

緒論

Kernfeld, B. (編)、任達敏 (譯)

2009 《新格羅夫爵士樂詞典》(The New Grove Dictionary of Jazz)。廣州：花城出版社。

Philip V. Bohlman, Goffredo Plastino (編)

2016 *Jazz Worlds/World Jazz*. Chicago: University of Chicago Press.

一、爵士音樂研究在臺灣的知識建構

(一)《台灣爵士光譜》的投射效應

張翔一

2011 《台灣爵士光譜》。臺北：臺灣書房出版社。

陳郁秀總策劃

2008 《臺灣音樂百科辭書》。臺北：遠流出版社。

蘇重

1999 《JAZZ WHAT? 爵士入門》。臺北：米羅文化。

林煒盛

2010 《非搖擺不可：寫給樂迷及樂手的爵士樂入門工具書》。臺北：五南圖書。

黃裕元

2014 《流風餘韻—唱片流行歌曲開臺史》。臺南：國立臺灣歷史博物館。

林良哲

2015 《臺灣流行歌日治時代誌》。臺中：白象文化。

林太歲

2015 《玩樂老臺灣》。臺北：五南圖書。

徐玫玲

2014 《解析台語流行歌曲：鄉愁、翻轉與逆襲》。臺北：東和出版社。

黃裕元

- 2016 《飄浪的曼波：戰後臺語流行歌曲研究》。高雄：市政府文化局。
 2016 《歌唱王國的崛起：戰後臺語流行歌曲研究》。高雄：市政府文化局。

吳國禎

- 2016 《臺語流行音樂史》。高雄：市政府文化局。

民族學博物館福岡研究室

- 2007 《日本コロムビア外地錄音ディスクグラフィー（台灣編）》。大阪：國立民族學博物館。

二、爵士音樂研究在臺灣的發展

桑慧芬

- 1995 〈柯普蘭"林肯肖像"交響作品研究〉。國立師範大學音樂學系碩論。

何孟詩

- 1999 〈論爵士樂與古典音樂創作技巧之混合〉。國立臺灣師範大學音樂研究所碩論。

徐筱雯

- 2001 〈平面視覺構成之創作與研究—爵士樂音感圖像化之應用〉。國立臺灣師範大學設計研究所碩論。

楊靜如

- 2002 〈拉威爾《G 大調鋼琴協奏曲》爵士樂語法之探討〉。東海大學音樂系碩論。

李卓燕

- 2003 〈探討Milton Babbitt 作品《All Set》之創作技巧的特色〉。東吳大學音樂學系碩論。

水啟明

- 2003 〈美國作曲家山姆爾·巴伯鋼琴奏鳴曲之探究〉。國立臺北藝術大學音樂學系碩論。

王尹秀

- 2003 〈台灣對爵士樂的接受探討〉。東吳大學音樂學系碩論。

張翔一

- 2003 〈台灣地區爵士樂聆賞風潮初探〉。國立臺灣大學新聞研究所碩論。

李律鋒

- 2004 〈台灣爵士樂「迷」的研究〉。國立政治大學廣告學系碩論。

黃玉馨

- 2004 〈科普蘭 (Aaron Copland) 單簧管協奏曲 (Concerto for clarinet and string orchestra with harp and piano) 之演奏探討／黃玉馨單簧管畢業音樂會〉。東吳大學音樂學系碩論。

王秀滿

- 2005 〈史都華·戴維 (Stuart Davis, 1892~1964) 四〇-五〇年代繪畫之研究〉。國立臺灣師範大學美術學系碩論。

黃雅蘭

- 2005 〈艾伍士·康寇爾奏鳴曲的音樂風格與意念〉。國立臺北藝術大學音樂系碩論。

許凱琳

- 2005 〈日治時期放送節目音樂內容之研究 (1937~1941) —以軍歌放送為中心〉。國立臺灣大學音樂學系碩論。

林迦

- 2006 〈柯普蘭《單簧管協奏曲》之研究〉。國立中山大學音樂學系碩論。

張文馨

- 2006 〈威廉包康單簧管協奏曲之作品分析與詮釋〉。國立臺北藝術大學音樂學系碩論。

楊雅婷

- 2006 〈蓋希文器樂音樂語法的風格策略—以《藍色狂想曲》、《F 調鋼琴協奏曲》與《一個美國人在巴黎》為例〉。國立臺灣大學音樂學系碩論。

徐元彥

- 2007 〈日治時期台灣戲曲音樂現代性初探—以有聲資料《聽到臺灣歷史的聲音》為主要分析對象〉。國立臺北藝術大學傳統藝術研究所碩論。

林姿呈

- 2007 〈從日本時代臺灣音樂會生活探看洋樂於近代臺灣的發聲脈絡〉。國立臺灣大學音樂學系碩論。

許瀨文

- 2007 〈梅耶·庫夫曼單簧管作品《牽牛花，寶貝！》之詮釋探討〉。國立臺灣師範大學音樂學系碩論。

陳安瑜

- 2007 〈鮑伯·契爾考特《小爵士彌撒曲》之研究〉。國立中山大學音樂學系研究所碩論。
- 王淑君
2007 〈拉威爾小提琴奏鳴曲之音樂語法與詮釋〉。東吳大學音樂學系碩論。
- 陳彥伶
2007 〈蓋希文《藍色狂想曲》之研究〉。臺北市立教育大學音樂學系碩論。
- 洪碩徽
2007 〈蓋希文三首鋼琴《前奏曲》與《藍色狂想曲》演奏詮釋探討〉。國立臺北教育大學音樂教育學系碩論。
- 鄭夙娟
2007 〈由不同形態合奏中論低音提琴的定位與演奏教學探究〉。國立臺北藝術大學音樂系碩論。
- 黃韻秋
2007 〈爵士樂融合台灣映象之研究——以《啟彬與凱雅的二重奏》為例〉。國立臺灣師範大學民族音樂研究所碩論。
- 廖純瑩
2007 〈移植與內化：五、六〇年代台語翻唱歌曲研究〉。國立成功大學藝術研究所碩論。
- 梁金寧
2008 〈從樂隊組合探討“廣東音樂”的演變〉。國立臺南藝術大學民族音樂學研究所碩論。
- 吳俊鳳
2008 〈楊三郎音樂創作之研究〉。國立臺南藝術大學民族音樂學研究所碩論。
- 蘇郁涵
2008 〈探討鐵琴演奏在擊樂歷史中的發展與風格演繹〉。國立臺北藝術大學管絃與擊樂研究所擊樂組碩論。
- 張坤德
2008 〈從“JustfortheLove”到“GiantSteps”——約翰柯川早期作品中獨特的和聲/調性結構〉。國立臺灣大學音樂學碩論。
- 莊宜瑾
2008 〈蓋希文《藍色狂想曲》主題結構與演奏詮釋之研究〉。輔仁大學音樂研究所碩論。

呂承祐

2008 〈穆欽斯基《長笛奏鳴曲》作品 14 之研究與詮釋〉。國立臺灣藝術大學音樂學系碩論。

徐嘉欣

2008 〈約翰·魯特《三首生日牧歌》之分析與詮釋〉。國立中山大學音樂學系研究所碩論。

陳妍伶

2008 〈坦普爾頓：第一號單簧管迷你奏鳴曲之探討與詮釋/陳妍伶單簧管獨奏會〉。東吳大學音樂學系碩論。

陳皇爜

2008 〈羅伯特·柯卡第 34 號作品《木琴與管絃樂團之協奏曲》曲式分析及演奏詮釋〉。國立臺灣師範大學音樂學系碩論。

曾斯亭

2008 〈柯普蘭所作「長笛與鋼琴二重奏」中的「美國風情」音樂要素〉。國立臺南藝術大學鋼琴伴奏合作藝術研究所碩論。

施宥如

2008 〈體驗行銷對顧客滿意度與顧客忠誠度影響之研究-以爵士音樂餐廳 BrownSugar 為例〉。國立政治大學管理碩士學程碩論。

賴楷婷

2009 〈以演算法作曲為基礎之分析於自動化伴奏與音樂合成研究：古典爵士樂案例分析〉。國立交通大學音樂研究所碩論。

王意如

2009 〈從「說故事」角度分析艾拉·費茲潔拉的三首聲樂即興作品〉。國立臺灣大學音樂學碩論。

張基浩

2009 〈爵士鼓演奏風格、技法與音色之探討〉。實踐大學音樂學系碩論。

吳家蓁

2009 〈現代打擊樂作品中爵士樂風格鐵琴作品運用與詮釋——以奈·羅沙洛《鐵琴協奏曲》及馬克·葛蘭沃斯的《給吉爾伯的藍調》為例〉。台南科技大學音樂研究所碩論。

藍美雁

- 2009 〈台中爵士音樂節與嘉義管樂節之參與動機、滿意度與忠誠度關係之比較〉。靜宜大學觀光事業學系研究所碩論。
- 林雨萱
2009 〈爵士無所不在—音樂介入空間〉。靜宜大學觀光事業學系研究所碩論。
- 蘇雅亭
2009 〈中國傳統音樂融合爵士樂之探究—以《絲竹空》專輯為例〉。國立臺南藝術大學民族音樂學研究所碩論。
- 林京燕
2009 〈艾弗瑞全能鋼琴教程與好連得成功鋼琴教程鋼琴教本中運用爵士音樂教學內容之比較研究〉。國立臺南大學音樂學系碩論。
- 顧崇信
2009 〈由台中爵士音樂節看大型節慶活動中的社會意涵與都市建構〉。東海大學建築學系碩論。
- 周意紋
2009 〈台中爵士音樂節建置與發展之研究〉。國立臺灣師範大學表演藝術研究所碩論。
- 黃奕榮
2009 〈爵士酒吧之消費者生活型態、體驗—行銷與滿意度關係之研究〉。中國文化大學觀光事業研究所碩論。
- 呂仲理
2009 〈互動式爵士鋼琴自動伴奏系統〉。國立臺灣大學電信工程學研究所碩論。
- 施婉瑩
2009 〈巴伯鋼琴曲〈旅途〉之樂曲探究與風格分析〉。國立臺中教育大學音樂學系碩論。
- 陳又嘉
2009 〈大台北地區大學音樂系學生音樂偏好之研究〉。臺北市立教育大學音樂學系碩論。
- 林唐禾
2010 〈蕭斯塔可維奇《第一號爵士組曲》及《第二號爵士組曲》之指揮研究〉。國立臺灣師範大學音樂學系碩論。
- 邱傳龔

- 2010 〈空間風格及音樂風格要素對高階美感、情緒、體驗品質及體驗滿意度影響之研究—以 BlueNote 藍調及河岸留言為例〉。輔仁大學國際創業與經營管理學程碩論。

廖峻偉

- 2010 〈台中爵士音樂節之研究〉。國立臺南藝術大學民族音樂學研究所碩論。

趙偉俐

- 2010 〈柯普蘭鋼琴奏鳴曲分析〉。國立臺北教育大學音樂學系碩論。

黃靖婷

- 2010 〈柯普蘭《長笛與鋼琴二重奏》分析與詮釋〉。國立臺北藝術大學管絃與擊樂研究所碩論。

詹思瑜

- 2010 〈柯普蘭作品長笛與鋼琴二重奏之演奏探討—透過長笛家金凱德和法、美長笛學派之關係〉。實踐大學音樂學系碩論。

許慈纓

- 2010 〈拉威爾小提琴與鋼琴奏鳴曲之分析與演奏合作藝術〉。國立臺南藝術大學鋼琴伴奏合作藝術研究所碩論。

張絢絢

- 2010 〈拉威爾《G 大調鋼琴協奏曲》作品研究〉。東海大學音樂系碩論。

呂孟嫻

- 2010 〈柯特·懷爾與布萊希特史詩歌劇作品中爵士樂之研究—以《馬哈哥尼城的興衰》為對象〉。國立臺灣藝術大學表演藝術研究所碩論。

黃嫻綺

- 2011 〈台中爵士音樂節之品牌與行銷策略研究〉。國立臺灣師範大學表演藝術研究所碩論。

趙彥婷

- 2011 〈融合本在我心—阮黎與絲竹空的世界融合爵士樂〉。國立臺灣大學音樂學碩論。

郭翔豪

- 2011 〈卡布斯汀《八首音樂會練習曲，第 1-3 首》研究：樂曲分析與演奏詮釋〉。臺北市立教育大學音樂學系碩論。

鍾於叡

- 2011 〈臺灣近十年 (2001~2010) 二胡作品之探討〉。中國文化大學音樂學系碩論。

張婷婷

- 2011 〈安德烈·普列文藝術歌曲《甜蜜與悔恨》之樂曲分析與詮釋〉。臺北市立教育大學音樂學系碩論。

李蕙君

- 2011 〈蓋瑞·伯頓《Blue Monk》之作品探討與分析〉。輔仁大學音樂研究所碩論。

徐岳彤

- 2011 〈爵士樂婚禮樂團關鍵成功因素之研究以高雄市婚禮樂團為例〉。國立高雄大學高階經營管理碩論。

蔡宜倪

- 2011 〈節慶活動對目的地意象影響之研究—以2010台中爵士音樂節為例〉。國立臺北教育大學文化創意產業經營學系碩論。

黃裕元

- 2011 〈日治時期臺灣唱片流行歌之研究—兼論一九三〇年代流行文化與社會〉。國立臺灣大學歷史學研究所博論。

梁詔珊

- 2011 〈華麗年代：藝霞歌舞劇團的音樂形貌與運用〉。國立臺灣大學音樂學碩論。

陳君笠

- 2011 〈日治時期臺灣管樂的發展——以「臺北音樂會」及其「新公園音樂堂奏樂」為主要探討對象〉。國立臺灣大學音樂學碩論。

邱婉婷

- 2011 〈「寶島低音歌王」之路：洪一峰創作與混血歌曲之探討〉。國立臺灣大學音樂學碩論。

張瑋芬

- 2011 〈當日語歌化身為台語歌—文夏翻唱歌曲詞曲配合的探討〉。國立臺灣大學音樂學碩論。

陳彥睿

- 2011 〈日治時期臺灣文人聽覺經驗中的工具現代性〉。國立臺灣大學音樂學碩論。

沈之珩

- 2012 〈檢視台中爵士音樂節遊客之重遊行為意圖〉。逢甲大學景觀與遊憩碩士論。
- 簡任廷
- 2012 〈探討爵士鼓在現代打擊樂的演奏與運用〉。國立臺北藝術大學管絃與擊樂研究所擊樂組碩論。
- 達明澤
- 2012 〈爵士樂與美國文化—音樂與族群關係互動之研究〉。淡江大學美洲研究所碩論。
- 陳英鐸
- 2012 〈跨界音樂中民族爵士樂的多元創作和演出—以「世界軌跡」樂團為例〉。國立臺南藝術大學民族音樂學研究所碩論。
- 謝岱霖
- 2012 〈當代箏樂的多元文化性—以樊慰慈箏樂創作中的世界音樂元素為例〉。國立臺灣師範大學民族音樂研究所碩論。
- 謝均佩
- 2012 〈臺灣布袋戲中的拉丁節奏〉。國立臺灣大學音樂學碩論。
- 彭佩儀
- 2012 〈艾倫·柯普蘭《鋼琴奏鳴曲》之探討與詮釋〉。實踐大學音樂學系碩論。
- 王佳音
- 2012 〈拉威爾鋼琴作品《庫普蘭之墓》詮釋報告〉。國立臺灣師範大學音樂學系碩論。
- 郭玟伶
- 2012 〈山姆爾·巴伯《遊覽》作品二十之探究〉。國立臺南大學音樂學系碩論。
- 黃麗慈
- 2012 〈臺灣在地化融合爵士樂之音樂會導播與研究—以彭郁雯的樂壇經驗及《旋轉》音樂會為例〉。國立臺灣師範大學民族音樂研究所碩論。
- 張雅玫
- 2013 〈以臺中爵士音樂節探討事件行銷、城市意象與市民認同〉。亞洲大學休閒與遊憩管理學系碩論。
- 魯千千
- 2013 〈爵士風格在當代木琴曲中的應用以艾瑞克·薩穆《變色龍》為例〉。臺北藝術大學管絃與擊樂研究所擊樂組碩論。

齊于萱

- 2013 〈《爵士二胡》中〈望春風〉、〈桃花過渡〉與〈青蚨嫂〉跨文化之研究〉。國立臺灣藝術大學戲劇學系表演藝術碩論。

江千慧

- 2013 〈創新音樂表演團體經營策略之研究—以絲竹空爵士樂團、午後之樹爵士樂團、世界軌跡樂團為例〉。南華大學文化創意事業管理學系碩論。

林妤柔

- 2013 〈喬治·蓋希文歌劇《波吉與貝斯》中〈夏日時光〉的曲式分析與詮釋探討〉。國立臺北藝術大學音樂系碩論。

萬玫琪

- 2013 〈五首雅沙·海飛茲改編自喬治·蓋希文《波吉與貝絲》選曲之分析與詮釋〉。臺北市立教育大學音樂學系碩論。

周欣慧

- 2013 〈拉威爾鋼琴作品《庫普蘭之墓》之分析與詮釋〉。台南應用科技大學音樂系碩論。

葉思吟

- 2013 〈美國藝術歌曲的多元文化背景與創作素材—以選自普爾帝詩詞的杭德利八首藝術歌曲為例〉。國立交通大學音樂研究所碩論。

邱筱鈞

- 2013 〈皮亞佐拉—瓦瑞拉斯《探戈的歷史》之研究與詮釋〉。國立臺灣師範大學音樂學系碩論。

鄭佩芬

- 2013 〈皮耶佐拉《布宜諾斯艾利斯之夏》與布拉戈多改編版之作品研究比較〉。國立臺南藝術大學鋼琴合作藝術研究所碩論。

林雅微

- 2013 〈黃婉真打擊樂二重奏《交錯》之詮釋與探討〉。台南應用科技大學音樂系碩論。

盛心禹

- 2013 〈芭芭拉·約克《低音號協奏曲：戰爭與謠言》之樂曲分析與演奏詮釋〉。國立臺北藝術大學音樂系碩論。

洪芳怡

2013 〈聽覺現代性：聲音科技、雜種美學與上海流行音樂，1927-49〉。國立交通大學社會與文化研究所博論。

彭國書

2014 〈爵士樂對台灣流行音樂影響之研究〉。佛光大學藝術學研究所碩論。

吳國豪

2014 〈鮑伯·契爾考特《給合唱的爵士民謠》選曲之研究〉。輔仁大學音樂學系碩論。

李采蓉

2014 〈山姆爾·巴伯《旅途，作品 20》之研究與詮釋〉。台南應用科技大學音樂系碩論。

劉于綺

2014 〈馬來西亞與台灣爵士鋼琴教學之研究〉。國立臺中教育大學音樂學系博論。

吳國豪

2014 〈柯普蘭《為長笛與鋼琴的二重奏》作品研究及詮釋探討〉。臺北市立大學音樂學系碩論。

李孟學

2014 〈揚琴協奏曲《狂想曲》詮釋與分析〉。國立臺南藝術大學中國音樂學系碩論。

李長鴻

2014 〈二十世紀爵士鼓演奏風格之研究與探討——以爵士樂與搖滾樂著名鼓手演奏特色為例〉。輔仁大學音樂學系碩論。

謝青峰

2014 〈爵士樂團的現場立體聲錄音技術探討——以薩克斯風為主奏樂器之爵士三重奏為例〉。中國文化大學音樂學系西洋音樂組碩論。

紀貞君

2014 〈志工參與對內部行銷的影響以 2013 年台中爵士音樂節為例〉。銘傳大學傳播管理學系碩論。

陳映如

2014 〈我國表演藝術團體經營模式之研究——以絲竹空爵士樂團為例〉。國立臺灣師範大學表演藝術研究所碩論。

王若瑜

- 2014 〈新世代的鋼琴即興曲—由卡普斯汀《三首即興曲》探討二十世紀鋼琴作品中引用爵士音樂元素的趨勢與實例〉。實踐大學音樂學系碩論。

洪傾閔

- 2014 〈米堯《給長笛的小奏鳴曲》作品七十六號之分析與詮釋〉。國立嘉義大學音樂學系碩論。

蔡孟昀

- 2014 〈穆欽斯基《孤注一擲的曲調—帕格尼尼變奏曲》作品 48 之樂曲分析與演奏詮釋〉。國立東華大學音樂學系碩論。

趙苧容

- 2014 〈「即興搖擺」以通感角度詮釋爵士樂之音樂視覺化創作〉。國立雲林科技大學視覺傳達設計系碩論。

陳婉菱

- 2015 〈日治時期臺語流行歌曲編曲研究：以奧山貞吉之作品為例〉。國立臺灣大學音樂學系碩論。

陳佩茹

- 2015 〈謝宇威客家流行創作音樂之研究〉。國立臺灣師範大學民族音樂研究所碩論。

林文萱

- 2015 〈辛森改編蓋希文《藍色狂想曲》之鋼琴獨奏版本研究〉。實踐大學音樂學系碩論。

陳曉芄

- 2015 〈柯普蘭《單簧管協奏曲》之作品研究與詮釋探討〉。高雄師範大學音樂學系碩論。

蔡維格

- 2015 〈米堯《長笛與鋼琴小奏鳴曲，作品七十六》之作品探討〉。國立中山大學音樂學系碩論。

王婉茹

- 2015 〈約翰·多爾木琴與打擊樂合奏《北極光》之樂曲分析與詮釋〉。台南應用科技大學音樂系碩論。

魏歲

- 2015 〈基於情緒之自動爵士旋律產生研究〉。國立交通大學工學院聲音與音樂

創意科技碩論。

鍾婉琪

2015 〈臺中爵士音樂節對城市行銷與觀光發展之影響〉。國立臺灣大學國家發展研究所碩論。

陳怡蓁

2015 〈城市品牌化與地方塑造：台中爵士音樂節個案研究〉。國立臺北大學都市計劃研究所碩論。

顏巧玟

2015 〈柳琴曲《花鼓戲幻想舞曲》、《鳳陽花鼓狂想曲》之分析與詮釋〉。中國文化大學中國音樂學系碩論。

張雅晴

2015 〈紀錄片「再見 Taiwan Cuban Boys」〉。國立政治大學新聞研究所碩論。

游棋德

2016 〈從跨界國樂探討羅常秦跨界二胡演出樣貌〉。國立新竹教育大學音樂學系碩論。

劉曉穎

2016 〈高中生對音樂風格及音樂特質偏好之研究〉。國立屏東大學音樂學系碩論。

翁承新

2016 〈蓋希文《藍色狂想曲》之研究與其音樂特徵在台灣基督教會音樂中之應用〉。國立東華大學音樂學系碩論。

楊依林

2016 〈爵士四重奏之節奏樂器偵測〉。國立成功大學資訊工程學系碩論。

范清文

2016 〈在國民小學推動爵士大樂隊之研究—以新北市鶯歌區建國國民小學為例〉。國立臺北教育大學音樂學系碩論。

陳易多

2016 〈地方節慶品牌建構發展之研究—以台中爵士音樂節為例〉。東海大學行政管理暨政策學系碩論。

劉晏誠

2016 〈城市大型活動反恐維安策略之研究—以臺中爵士音樂節為例〉。國立中興大學國家政策與公共事務研究所碩論。

劉嘉宇

2016 〈在地居民對節慶活動的衝擊知覺與發展態度之研究—以臺中爵士音樂節為例〉。國立中興大學國家政策與公共事務研究所碩論。

鄧亦峻

2016 〈研究鄧雨賢五首作品與同時期美國爵士樂之關聯及編曲應用〉。國立東華大學音樂學系碩論。

曾崇智

2016 〈爵士佳色—臺中爵士樂繪畫創作〉。國立臺灣師範大學美術學系碩論。

任怡蓓

2016 〈蓋希文《F大調協奏曲》之研究〉。東海大學音樂系碩論。

吳琬琪

2016 〈伯恩斯坦的音樂生涯與創作特色—以西城故事為例〉。國立中央大學藝術學研究所碩論。

三、爵士音樂在國際的研究概況及理論思索

(一) 爵士音樂在國際的研究概況

Alan P. Merriam and Raymond W. Mack

1960 “The Jazz Community,” *Social Forces*, 38, 3 : 211-213.

Howard Becker

1982 *Art Worlds*. Berkeley, California: University of California Press.

Victoria D. Alexander (著)、張正霖、陳巨擘 (譯)

2008 《藝術社會學：精緻與通俗形式之探索》(Sociology of the arts: Exploring fine and popular forms)。臺北：巨流圖書：68。

David Hesmondhalgh & Georgina Born

2000 *Western Music and its Others: Difference, Representations, and Appropriations in Music*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Peter J Martin

2005 “The Jazz Community as an Art World,” in *The Source: Challenging Jazz Criticism 2*, ed., Tony Whyton. Leeds, UK: Leeds College of Music.

Fabian Holt

2007 *Genre in Popular Music*. Chicago and London: University of Chicago Press.

Ken Prouty

- 2012 “Creating Boundaries in the Virtual Jazz Community,” in *Jazz/Not Jazz: The Music and Its Boundaries*, ed., David Ake, Charles Hiroshi Garrett, Daniel Goldmark. Berkeley: University of California Press.

Benedict Anderson

- 1991 *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.

吳睿人

- 2010 《想像的共同體：民族主義的起源與散布》。臺北：時報出版。

(二) 以 Stuart Nicholson 的爵士樂全球化/在地化為理論思索

Stuart Nicholson

- 2014 *Jazz and Culture in a Global Age*. Boston: Northeastern University Press.

張釗維 譯

- 2002 〈邁向民眾音樂美學〉，《島嶼邊緣》No.11 (1994)，頁 11-14。

Simon Frith

- 1987 “Towards an aesthetics of popular music,” in *Richard Leppert and Susan McClay (Eds.), Music and Society: The Politics of Composition, Performance and Reception*, United Kingdom: Cambridge University Press, 133-149.