

中央音乐学院音乐学系
世界民族音乐参考资料之五

什么是民族音乐

I·阿雷特斯著

王   雪译

中央音乐学院附属工厂教材科印

1985.

(2页)

目 录

前言

民族音乐

口头的传统音乐

音乐和变化

民族音乐学的领域

音乐变革

音乐学和民族音乐学

固定的资料来源和活的资料来源

印第安音乐

民间音乐

通俗音乐

移民的传统音乐

定义诠释

民族音乐的研究

在美洲的学术研究进程

民族音乐学研究的程序 (理论上)

方法

民族音乐学家探究的范围

功能

译者附言

(一). 本书为“美洲国家民族音乐学和民俗学学院”(INSTITUTO INTERAMERICANO DE ETNOMUSICOLOGÍA Y FOLKLORE, 简称 INIDEF) 系列学习课本的第三^册《什么是民族音乐?》(1977年开始使用)。作者为该院的创造者和现任院长, 拉丁美洲著名民族音乐学家伊萨贝尔·阿雷特斯(Isabel Aretz)。

为向大家介绍拉丁美洲民族音乐学发展的情况并作为本课的参考资料, 故将此书译成中文。

(二). 本书为一本提纲式(或称提示式)教材, 共78页。为了解这种教材编写的意图, 在翻译时除保留了原书的格式外, 并在左侧标明了原书的页码。

(三). 翻译时个别地删减了一些重复的段落及目前尚不易理解的用词。由于对某些提示的意图也尚不能完全领会, 译文中难免有不当之处。望请各位老师和同学批评指正。

(四). 作者简介: ——

I. 阿雷特斯 (I. ARETZ, 1913年生于阿根廷, 现为阿根廷——委内瑞拉双重国籍) 民族音乐学家、民俗学家和作曲家。十岁开始学习钢琴, 1933年毕业于布宜诺斯艾利斯国立音乐学院, 主学作曲。1937年曾在巴西和巴西著名作曲家维拉——罗勃斯 (VILLA - LOBOS) 进修作曲和配器一年。1940——44年专攻人类学; 1938—44年师承阿根廷著名民族音乐

家卡洛斯·维加 (CARLOS VEGA) 学习民族音乐学和民俗学。

阿雷特兹多年从事阿根廷民间音乐的调研工作，足迹遍及全国各地；同时考察邻国音乐对本国音乐的影响，其研究范围已涉及到拉丁美洲各国的民族、民间音乐。以她在民众中进行实地考察的科学态度和孜孜不倦的工作精神，在国内外享有声誉和威望。1950—80年的卅年中她曾在阿根廷、智利、墨西哥、美国等一些国家进行讲学，讲授民族音乐学和民俗学。

1971年她在委内瑞拉的加拉加斯创建了“美洲国家民族音乐学和民俗学学院”，并至今一直担任院长的职务。

阿雷特兹的主要著作有：

《阿根廷传统音乐》 1946年。

《阿根廷民间音乐》 1952年。

《委内瑞拉乐器》 1967年。

1967年受联合国教科文组织的委托主编了拉丁美洲文化丛书的第四册《拉丁美洲音乐》，1976年第一版。

1948年开始她先后成为墨西哥、智利、英国、美国等一些国家的音乐学术团体的会员或名誉会员。

1931年获钢琴和教育学教授职称。

1933年获作曲和教育学教授职称。

1967年以专长音乐学和音乐评论获音乐博士学位。

王雪 1985. 4. 5

INIDEF 課本第三冊

《 什么是民族音乐 ? 》

(¿ QUÉ ES LA ETNOMUSICA ?)

I·阿雷特斯著

加拉加斯 · 1977 ·

(工页) 民族音乐乃是人民的音乐生活面貌，并且
是构成性格化的最鲜明有力的因素之一

(2页)

目 录

前言

民族音乐

口头的传统音乐

音乐和变化

民族音乐学的领域

音乐变革

音乐学和民族音乐学

固定的资料来源和活的资料来源

印第安音乐

民间音乐

通俗音乐

移民的传统音乐

定义诠释

民族音乐的研究

在美洲的学术研究进程

民族音乐学研究的程序 (理论上)

方法

民族音乐学家探究的范围

功能

音乐的研究

分析

同类型乐曲

音乐与符号学

乐器学

舞蹈学

边缘学科的贡献

结束语

参考书目

(3-4页)

前 言

“美洲国家民族音乐学和民俗学学院”(INIDEF)在此奉献系列学习课本的第三专题：“什么是民族音乐？”。

I. 阿雷特斯写的第~~一~~^二专题是“什么是民俗？”。第~~二~~^三专题“实地考察方法”由卢易斯·费里佩·拉蒙·依里维拉[⊗]撰稿。第三学习课本决定选用音乐学科的这个专题。“什么是民族音乐”？那些勤奋的年轻人了解到民族音乐(ETNOMUSICA)和民族音乐学(ETNOMUSICOLOGIA)的新术语却又不十分清楚它的概念时，常向我们提出这个问题。我们可以给他们一个简单的解释：民族音乐乃是人民群众口头的传统音乐；民族音乐学乃是研究

这种音乐的学科。在此，我们将尽力用这本书来讲解清楚并且确定主要的研究原则。这种研究会补充完善音乐学的研究。众所周知，音乐学主要是对固定资料的研究，也就是说研究文字文献，比如音乐肖像学 (ICONOGRAFIA)；而民族音乐学则是研究从久远年代至今的口传的传统音乐。根据材料来源，两方面的研究都是在第一手文献中进行的。一位学者只有录制、记述和分析世界不同民族自然实践的音乐，才是在从事民族音乐学。一位善长的旅行家为“Hobby”或商业性目的去录制音乐，或是出于传播这种音乐的良好愿望，都不是一位民族音乐学家。

在这册学习课本里我继续使用第一本的体系，删掉了不必要的文字并且用图表说明一些事实，其中将涉及到我们要研究的特定音乐所包含的学科、边缘学科以及我们独有的课程。

⑩ 卢易斯·费里佩 (1913 —) 委内瑞拉著名民族音乐学家 (I. 阿雷拉特的丈夫)，现任 INIDEF 教授。主要著作有《委内瑞拉民间音乐》等。

(5-6页)

民族音乐

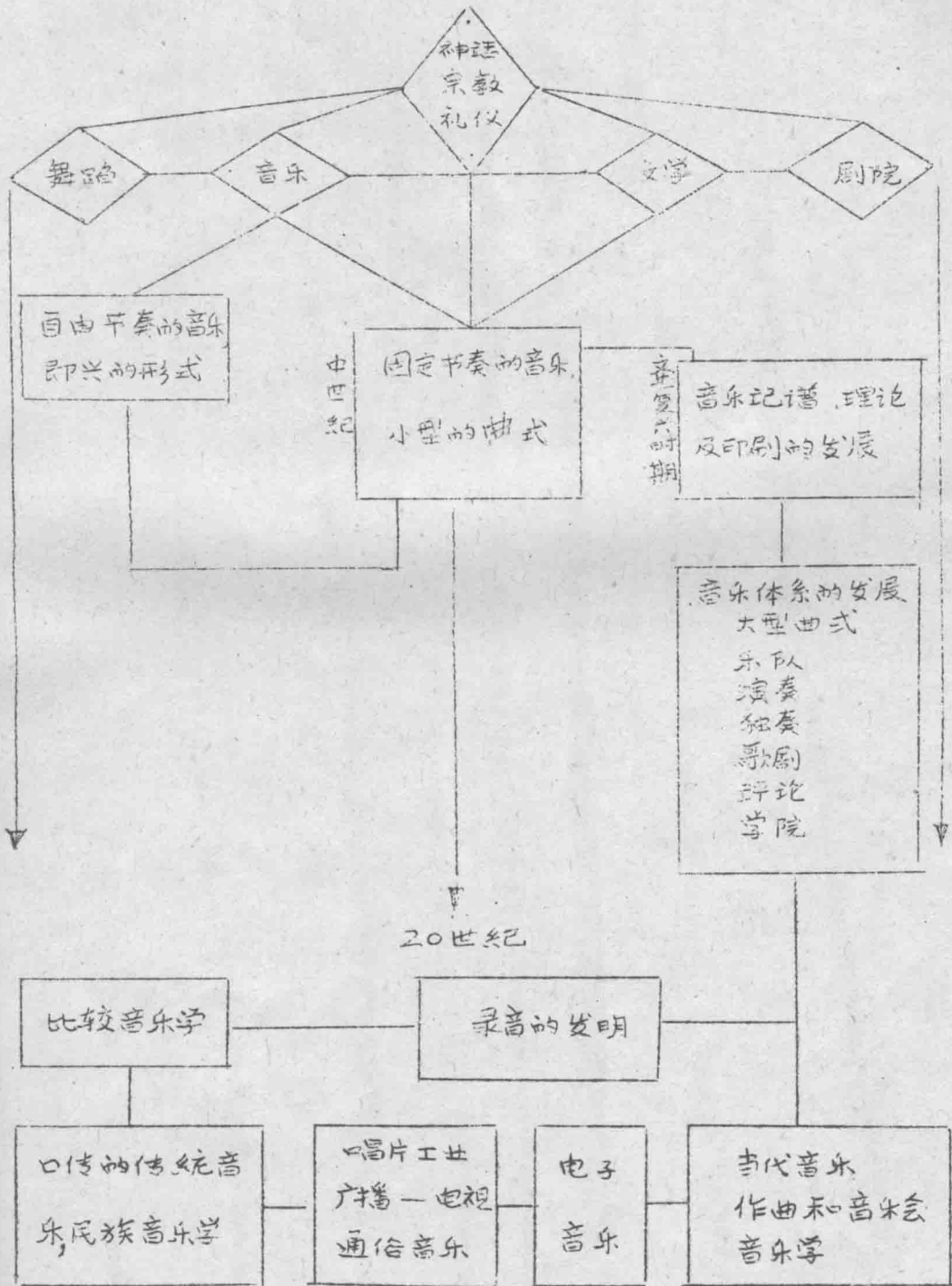
“全球对于原始和民间音乐兴趣的增长表明，这种特性的艺术对我们今天的文化具有一种深远的意义”

—— G. 海尔佐克 (HERZOK)

(7页)

从久远年代至今的 口传现象的音乐

四

(8-9页) I 口头的传统音乐

1. 口头的传统音乐

- 有无音乐文字的记载。
- 不以创作行为为转移, 只为日后保存的音乐文字记载。
- 表演者乃是这种传统的传达者。

传统的材料: ———

曲目, 乐器, 舞蹈, 歌词

程序: ———

继承, 吸收和选择, 加工, 传播, 混合

运用的技巧方法: ———

声乐, 器乐, 声乐 ——— 器乐

(10页)

2. 口头范围内的传统和创作

某支乐曲的
个人演奏

- a) 各有所异
- b) 使其变形
- c) 使其丰富 (进行再创作)

某支乐曲的
集体演奏

- a) 完全符合其旋律和节奏
- b) 每一位演奏者都有自己的变化

3. 创作

- a) 作曲家^创作了一首乐曲, 这首乐曲具有某种特定形式的特征并且有地方风格。
- b) 演奏者在演奏中无意识地或即兴地创作一首乐曲 (如在一次宗教活动中)。
- c) 演奏者有意识地即兴创作 (如在委内瑞拉的劳动歌)

曲。对歌和多声曲调中。)

(11页) D) 创作部分只体现在歌词上。

4. 传播

a) 词和曲固定的歌曲

僧人唱的圣歌和欧洲古老的歌曲。

b) 传统歌曲中词与曲均即兴

僧人为病人看病时即兴所唱；词和曲均由僧人自定。

c) 歌词固定，曲调自由

曲调在每次演奏中均发生变化但是符合传统曲调。

d) 填词（传统曲调，歌词自由）

词根据内容变化，但符合歌唱者或某一文化群体运用的某种传统形式。

(12页) 一些民族音乐学学家曾极其重视过音乐如何因外界变化而失其风味的研究。目前，他们则致力于文化同化问题的探讨研究。

(13页) II. 音乐及变化

音乐和语言一样，有其自己的表现力。

文化的变化大大地影响了音乐的变化，随之音乐也发生变化。

当传教士介入后，音乐的变化很大。他们禁止传统音乐的沿袭并传授他们的宗教音乐。

五

创作音乐

一位音乐天才会逐渐引用音乐特征的主要变化,并且形成学派以使其他音乐家追随之。

(次) 口传的传统音乐

由于文化同化而发生的音乐风格: 一个部族的音乐风格影响到另一个。(如, 欧洲音乐影响到印加音乐; 同时, 印加音乐在定居于印加区域的欧洲作曲家作品中也有明显烙印。

(14-15页)

民族音乐学的领域

法国音乐学家 Jacques Chailley 说: “依据资料, 没有新的开拓和第一手资料, 则不成其为音乐学。”

我们可以把这句话说应用于我们的学科, 而说: “依据资料来谈, 没有新的开拓和第一手资料, 则没有民族音乐学”。并且我们的资料还是活生生的, 口传的、传统的; 而音乐学寻找的资料是书面的。

(16页) I. 音乐变革

16世纪 —— 音乐印刷
音乐记谱

18世纪 —— 当代的音乐记谱

19世纪 —— 音乐学的发展

古世音乐的发展
口头的传统音乐的
听力记谱

20世纪 — 录音 — 比较音乐学的发展(1)

圆筒式 (录音)

唱片

钢丝(录音)

(1950) 磁带 — 民族音乐学的发展(2)

盒式
磁带

(头)

口传的传统

音乐科学的

录制和研究

(1) 比较音乐学的发展有如音乐学的一个分支,它对“异国”文化的音乐进行了研究。

(2) 民族音乐学是音乐学引伸出的一个分支。它创造了自己的研究方法,以研究文化中的口传的传统音乐。
(头)

(17页) II. 音乐学和民族音乐学

1. 研究范畴的分隔

音乐学乃是依据文献和音乐肖像学,把音乐做为文化遗产来研究的学科。

民族音乐学乃是依据实地考察把音乐做为口传的文化遗产来研究的学科。
(头)

研究范畴的分隔实际上是从文艺复兴时期开始的。当时文字记谱促进了“创作”音乐的发展,并且通过印刷得到传播。此时,部族的音乐继续以口传形式流传,由于录音的发明,可以收录到口头流传的音乐;研究这种音乐的民族音乐学在本世纪得到了发展。
(头)

(18页) 2. 所谓的民族音乐学学科。

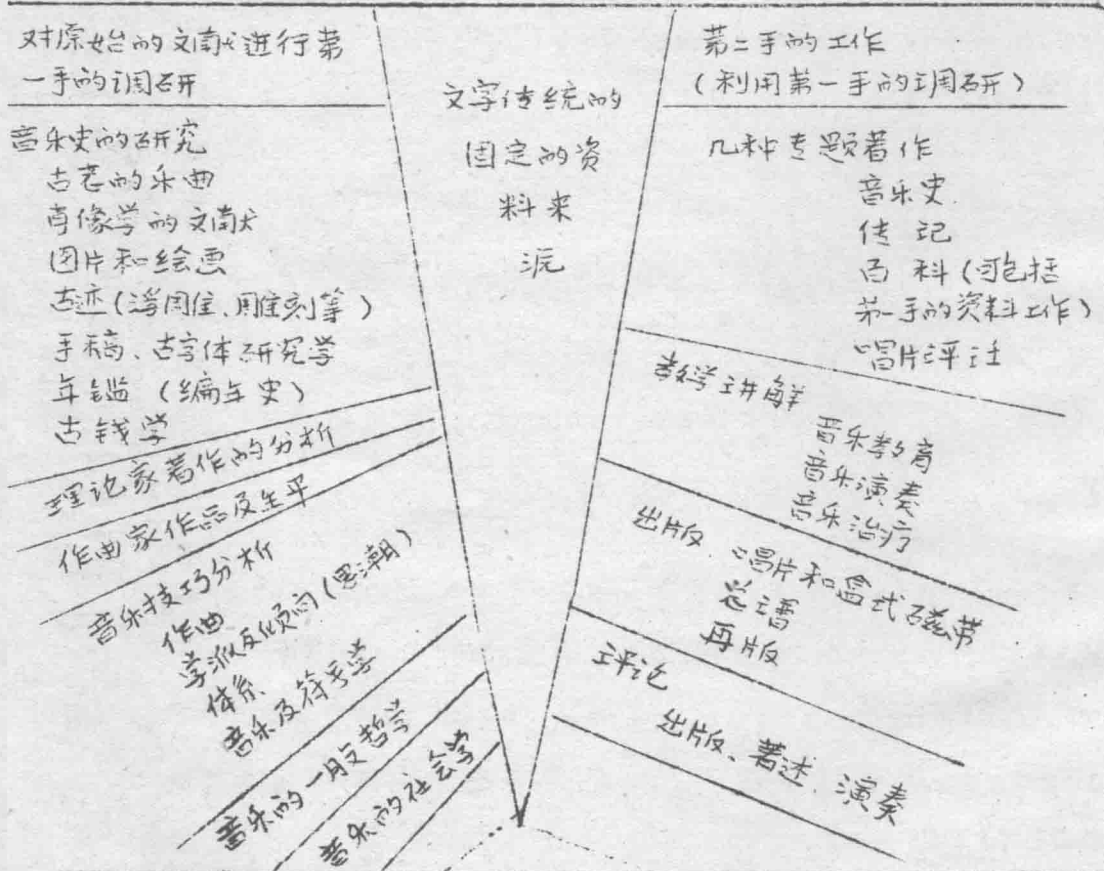
在之前作为一门学科，民族音乐学被认为兼有两大门类：音乐学和社会或文化人类学。我们认为，可以把民族音乐学这个词分解为三部分：——

民族 (ethnos)
 音乐 (musica)
 “罗各斯” (知识) (Logos)

目的是，以后应尽可能包括由本土音乐家掌握的口传的传统音乐、民间音乐及早群众化音乐的一切综合研究。(次)

III. 固定的资料来源和活的资料来源

(20页) I. 音乐学

⊗ 罗各斯 (LOGOS) 是希腊哲学的理性、理念。——译注

2. 民族音乐学

根据实地收集文献和录音进行初步工作

音乐的记谱(直接听记)

音乐现象学的研究

音乐人类学的研究

乐器的研究

文献目录资料的研究

出版学习研究的成果

应用和规划

口头传统的活资料来源

汇集工作

活资料文献的加工

传播和复苏

通讯报导和唱片评注

启发性(解说性)讲话

教学讲解

文献及唱片评议

展览

竞赛(弦试)

自身作为一门学科

首先应通过音响现象、录音和图表体系的分析、研究和比较得出音乐结论,并且补充其它推断,以在人文学科中把民族音乐作为一种文化现象来确立它的位置。

3.

民族音乐学

(以录音收集的音响和人类学的文献)

作为边缘学科特别与之发生关联的有:——

历史和史前史: 渊源的研究

社会学: 不同社会中的音乐研究

人类学: 作为文化整体来研究音乐

民族志: 记述先殖民地文化中的音乐

民俗学: 研究殖民地后的民间音乐

地理志: 记述乐器、风格等分布情况

心理学：作为个人现象来研究音乐

音乐学：音乐总体的研究

乐器学：研究乐器

歌词：研究歌词

舞蹈学：研究舞蹈

神迹学：音乐与神迹的相互关系

教育学：音乐教育学、民间音乐艺术的贡献

作曲：民族音乐的作曲规划

(23页) 4 拉丁美洲一传的传统音乐

(※)

A. 印第安音乐

基本特征：巫术和生活中实用的作用

宗教的混合物：以礼仪、音乐、示意动作、歌词、舞蹈等
手段表现神话。

B. 民间音乐

基本特征：印第安、非洲、欧洲等文化的音乐成份的混合。

其它特点：社会化的、功能化的艺术；无名乐曲；局部地区
(无作者)
的艺术(有时是民族性的)

C. 通俗音乐(有传统渊源的)

基本特征：创作的乐曲；小型曲式；有时曲调自由

分类：——自行发展的或吸收了民间音乐的

——新传统、通俗音乐家的作品(华尔兹、探戈等)

——商业性流行音乐

(24页) IV 印第安音乐 (先殖民地时期的)

1. 特别是在猎人、渔民等人中间与神话和宗教活动相联系的印第安音乐。
2. 专门为礼仪活动或以追求某种精神和物质为目的的歌曲和乐曲。
3. 以性别划分的音乐和乐器演奏。有无禁忌的音乐和乐器。
4. 有象征性含义的歌曲和乐器。
5. 每种乐曲、舞蹈、歌曲都有其某种含义和明确的用途。

(25页) V. 民间音乐 (殖民地后的) (X)

1. 民间音乐乃是由口头传统演变而来的音乐传统的产物。
2. 构成这种口头传统的因素是：
  - a) 连续性，过去和现在相连。
  - b) 变化性，由个人或集体的创作动力而来的。
  - c) 某一部族内部的条件决定了现存的民间音乐流传的具体形式。

(26页) VI. 通俗音乐

1. 一位熟悉的通俗音乐家创作了一首乐曲，有或无伴奏，
背谱演奏、演唱时有或无伴奏。
伴奏中有无和弦（手风琴、钢琴等）
2. 一位音乐家把这首乐曲记谱，并且在需要时配以和声。
3. 一个通俗乐团通过记谱或是改编演奏并传播这首乐曲。

(X) 1954年在巴西圣保罗举行的国际民间音乐大会决议（原注）。