

引进牛津大学出版社 世界音乐系列

管建华 主编

墨西哥流浪者 乐队音乐 在美国

丹尼尔·希伊 著
花白 译
管建华 审校

America

体验音乐
表达文化

蘇鳳凰教育出版社
Phoenix Education Publishing, Ltd

图书在版编目 (C I P) 数据

墨西哥流浪者乐队音乐在美国 / 丹尼尔·希伊著;
花白译. -- 南京: 江苏凤凰教育出版社, 2016. 9
(世界音乐系列)
ISBN 978-7-5499-6023-1

I. ①墨… II. ①丹… ②花… III. ①音乐文化—墨西哥 IV. ①J609.731

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 200455 号

Mariachi Music in America was originally published in English in 2006. This translation is published by arrangement with Oxford University Press.

书 名 墨西哥流浪者乐队音乐在美国
原 书 名 *Mariachi Music in America*
著 者 丹尼尔·希伊
译 者 花 白
责任编辑 赵 明 薛 柏
装帧设计 李广法
出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏凤凰教育出版社 (南京市湖南路1号A楼 邮编210009)
苏教网址 <http://www.1088.com.cn>
照 排 江苏凤凰制版有限公司
印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司 (电话025-57572508)
厂 址 南京市六合区冶山镇 (邮编211523)
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 10
版 次 2016年9月第1版
2016年9月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5499-6023-1
定 价 30.00 元
网店地址 <http://jsfhjycbs.tmall.com>
公 众 号 江苏凤凰教育出版社 (微信号: jsfhjy)
邮购电话 025-85406265, 025-85400774, 短信 02585420909
盗版举报 025-83658579

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换

提供盗版线索者给予重奖

《世界音乐系列》编委会

主 编 管建华

顾 问 陈自明 高建进 樊祖荫 赵塔里木 朱昌耀
邹建平 刘伟冬 林戈尔 徐孟东 唐永葆

编 委 (按姓氏笔画)

王志军	王建元	甘绍成	冯智皓	朱玉江	朱则平
朱咏北	伍国栋	仲崇连	庄 元	庄 耀	刘咏莲
安 平	杨立梅	杨丽娟	杨 晓	杨 健	杨曦帆
李方元	李 阳	李劲松	李 昕	李 姝	李海鸥
肖 罡	余 锋	宋 瑾	张天彤	张玉榛	张礼慧
张 欢	张伯瑜	张应华	张君仁	张建华	张振涛
陈建国	陈铭道	范晓峰	板俊荣	欧景新	郑而慷
易 柯	罗艺峰	罗可曼	周纯一	周建明	居其宏
项 阳	赵志扬	赵维平	柳 良	俞人豪	洛 秦
敖昌群	班 一	贾达群	钱建明	黄凌飞	黄琼瑶
谢嘉幸	雷 达	褚 灏	蔡乔中	戴晓羚	戴海云

《世界音乐系列》出版委员会

主 任 顾华明 吴文智

副主任 王瑞书 朱永贞

委 员 顾华明 吴文智 王瑞书 朱永贞

吴葆勤 张 平 孙兴春

中文版主编序

我是20世纪50年代出生的。最初对“世界音乐”的印象可能是观看60年代初东方歌舞团演出的纪录片，其主题是“亚非拉人民要解放”。70年代末改革开放后，我进入四川音乐学院作曲系学习，那时候学院没有世界音乐的课程，只知道中国音乐学家王光祈在20世纪30年代曾经写过一本《东方民族之音乐》。80年代中期，在我攻读民族音乐学硕士期间，中央音乐学院陈自明教授来讲“世界音乐”，他放了一段小提琴演奏的“印度音乐”。我曾在京剧团乐队参演革命样板戏，拉了8年小提琴，还干过乐队的配器，居然没能听出那段“印度音乐”是用小提琴演奏的。我懵了，如何解释与分析它的音乐风格？这种新奇的音乐语言我从未听过，它挑战了我近20年学习音乐的经验，包括我所受到西方专业音乐严格训练、阅读过上百部管弦乐总谱的经验，真是“山外有山、天外有天”。我敏锐地感觉到，世界音乐是那浩瀚的海洋。

2000年10月，我受美国威斯里安大学东亚研究中心主任郑苏教授的邀请到该校访学。这所学校和加州伯克利分校开设的“世界音乐”课程及教学是全美最好的。学校开设有西非鼓乐、印度声乐和塔不拉鼓、

福音音乐、印尼甘美兰等课程，甘美兰乐队分初级、中级、高级，上初级班的课不需要预约，学习这些课程的很多都不是音乐专业的学生。我白天听课，晚上在教室复制了56盘世界音乐的录像，在研究中心复印了近万页世界音乐和音乐人类学的资料。临走之前，郑苏还帮我速购了几十本音乐人类学的著作，弥补了我对音乐人类学文献把握的缺失。因为，音乐人类学（民族音乐学）是世界音乐研究的学科基础。

21世纪初，我多次去了美国威斯里安、哈佛、麻省理工、耶鲁、伊利诺伊、东北伊利诺伊，德国的不来梅等大学，了解它们的音乐课程设置。最近几年，我走向了东方。在几年的寒假中我去了印度马德拉斯大学与卡拉西特艺术学院，新加坡南洋理工大学国立教育学院，马来西亚马拉科技大学，印尼巴厘岛艺术大学和日惹艺术大学，土耳其伊斯坦布尔科技大学、安卡拉大学、伊兹密尔大学等，了解到东方大学中主流音乐课程不同于西方大学主流的音乐课程设置。在此期间我一直在思考一个问题：东方口传与西方书写两种传统的音乐课程孰优孰劣？中国处于何处？

2004年10月，在南京召开了“世界多元文化音乐教育国际研讨会”。时任国际音乐教育学会主席的麦克菲尔森教授在开幕式主题发言中讲道：“进入21世纪，在未来的音乐教育中，我们应该继续把西方艺术音乐放在一个特殊的位置呢，还是应该采取一种更为广阔的视野？以全球性的视野来理解音乐教育的起点，是承认不同的国家在音乐教育课程设置上有着显著的不同。尽管我认为西方音乐应该成为学校课程的一种，但我越来越倾向于认为，西方音乐模式，无论是现在还是将来，都不应该是音乐课程的基础。”他还重申了国际音乐教育学会的主张：

“世界音乐的丰富性和多样性是值得庆幸的事情，它们为促进国际交流、合作以及和平提供了机会。国际音乐教育学会不赞成那种把一种音乐、一种教学体系看成优于其他音乐或体系的学习。”

2010年8月，“第29届国际音乐教育学会大会”在中国北京召开，美国音乐人类学家B.内特尔教授在开幕式上做了题为《音乐教育与音乐人类学的和谐关系》的演讲。他谈到音乐人类学家的共识：“音乐人类学家是‘伟大的平等主义的音乐学家’。一方面，每个学者都热心为他自己所研究的文化的音乐来辩护，认为它是独特的音乐；另一方面，没有一个音乐人类学家会把自己所属文化的音乐高高置于被考察的所属文化的音乐上。”

2011年11月，在南京“国际音乐教育高层论坛”开幕式上，时任国际音乐教育学会主席的音乐人类学家哈肯教授在题为《歌曲与歌唱的口耳相传：音乐人类学与音乐教育的共同关注》的发言中表达了音乐人类学家对音乐学习的一种认识：文化作为一个整体，是一种后天习得的行为表现。每一种文化又依据其各自的思想体系和价值观影响着这种学习过程，音乐学习也是个体学习其文化的过程。当我们谈到民间音乐复兴时，我们必须认识到这是一个充满生机的文化复兴过程，而不是死气沉沉的东西。用口耳相传，而不是书写作品，用自然的嗓音去歌唱，多样性应当成为其指导宗旨，而不是单一地重复所谓的权威课本。

音乐人类学对音乐的认识是以世界文化多样性为基础的，他们将英文的音乐(music)一词变为复数(musics)，这种复数形式成为国际音乐教育学会使用“musics”一词的惯例。

此次出版的《世界音乐系列》的众多作者大都是长期从事世界音

乐研究的音乐人类学家。

《世界音乐系列》（共24本，中文版计划2016年出版12本，2017年出版12本）专供大学生和一般读者使用，他们可能很少或没有专业音乐知识体系的背景。《世界音乐系列》带有音乐人类学家们实地考察音乐的亲身感受，生活气息浓厚。因此，对于广大受众来讲，非常具有可读性。

两位主编都是女性教授学者，也许正因如此，她们为系列丛书总的创意设计也带来了“生活体验”的女性色彩。

邦妮·韦德是音乐人类学家、加利福尼亚大学伯克利分校教授，曾担任美国音乐人类学学会主席，著有《印度的音乐：古典传统》《日本音乐》（世界音乐系列之一）《文化镜像的声音》《日本音乐创作的现代性》等。她的一个重要担当就是将音乐人类学与其他学科的艺术研究结合起来并作用于教育，探讨人类如何使音乐有意义并运用在他们的生活中。

帕特里夏·希恩·坎贝尔是音乐教育家、华盛顿大学的音乐教授。她是世界多元文化音乐教育的专家，曾受美国音乐教育学会之委托，主编美国中小学教材《多元文化视野的音乐教育》（有中文版），著有《世界的课堂：跨文化音乐教学指南》《音乐教育中的文化多样性：21世纪的方向与挑战》《他们头脑中的歌曲：音乐与儿童生活的意义》《牛津儿童音乐文化手册》，与人合著有《拉丁美洲歌曲：从田野到课堂》《自由的音乐：音乐中的小组即兴表演》《寂静的寺庙富有歌唱的心灵：传统柬埔寨音乐》《越南传统音乐》等。她力主将音乐人类学与音乐教育结合起来，运用到儿童音乐、世界音乐和音乐民族志的研

究之中。

这次《世界音乐系列》的各本专著中还插入了为读者或学生所设计的参与“活动”学习和思考的问题，使读者或学生更好地理解《世界音乐系列》“体验音乐，表达文化”的宗旨。

《世界音乐系列》中两本具有指南性的著作是由两位主编撰写的。邦妮·韦德《让音乐插上思想的翅膀》中的“思想”可以解释为对音乐的“思考和想象”；帕特里夏·希恩·坎贝尔《让世界成为音乐的课堂》则表明了一种新的观念：将世界作为我们的课本与课堂，而非传统教学仅将书本与作品作为我们音乐的课本与课堂。如当今教育界学者所言：“当今社会，人类精神的一个重要发展趋向，表现为由纯粹理性向人的生活世界的回归。作为一种以传承和发展人类精神文化、建构人的完满精神世界为宗旨的社会实践活动，课堂教学也日渐为这种气氛所‘感染’，逐步走向人的生活世界。”（引自王攀峰著《走向生活世界的课堂教学》）

2000年，教育部出台的9年义务教育的音乐课程标准包含了“理解世界多元文化音乐”的内容。至今，中国已有几百所高等院校在教授世界音乐的课程，但课程教学的资料奇缺，而这套《世界音乐系列》可以为大家提供重要参考。就我个人而言，阅读和审校这套系列丛书，更加拓宽了自己认识音乐的视野，也获得了一次次新的启蒙。

21世纪，世界已进入全球化时期，中国也不例外。仅从新中国成立后到今天的出境人次的个别统计数字就可以知道这种变化：1949~1978年中国的出境人次是28万，而2015年一年，中国的出境人次是1.2亿，外国入境人次是1.3亿。这些人流数字，无不显示出中国社会

自改革开放以来与世界各国在经济、政治、政府、民间、旅游以及文化等方面出现的密集交流，中国也已成为“地球村”的“村庄”。村庄与村庄的频繁交流已成为“家常便饭”，而“音乐体验和音乐交流一直是不同文化间相互理解的前锋”（音乐人类学家B.内特尔语）。

最近，我收到一位年轻有为的校友发给我的微信，微信中写道：

本周一一直在美国的东海岸之间穿梭，行程安排密集，历史性地开启了北京和美国地方议会间的官方互访与交流，旨在与美方议员建立长期联系，培育知华友华力量。本周的分享是：旅行会让人谦卑，我们开始知道世界之大，永远有着与自己截然不同的人、事、物在地球彼端出现；见的世面广了，也就不会把自己局限在小格局里，不再“愤世嫉俗”“与人为敌”。所以，“行万里路”永远是最好、最有效的心灵升华与治疗。换言之，在旅途中，我们会看到不同的人有不同的习惯，也才能了解到，并不是每个人都按照我们的方式在生活。这样，我们的心胸就会变得更宽广，就更容易以良好的心态去面对自己的生活。

这位校友大学本科也是作曲专业，现已从政。以上这段话虽然没有提及音乐，但它提供的个人生活体验与我们将要经历的世界音乐体验是如出一辙的。

德国的凯瑟林伯爵说过这样一句话：“认识自己的捷径是周游世界。”让我们与读者一道，通过《世界音乐系列》周游音乐的世界。

谨以此为序。

管建华

2016年6月于南京

英文版主编序

在过去的30年间，对世界音乐的兴趣指数迅速攀升，这从大学里音乐课程的普遍增加、唱片业中新兴“世界音乐”（此处指世界流行音乐。译者注）市场蓬勃发展和受国际旅游业影响的音乐表演不断涌现等现象中得以说明。这大大促进了音乐人类学（民族音乐学）研究发展和相关著作的出版，包括参考书目和教材。世界音乐课程原有的课程模式（如果今天是星期二，那就讲述有关日本的课程）已经过时了，原有的与之配套的教材也是如此。这些教材是由多个作者的一系列文章汇编组成，内容主要针对某一“概论”的情况展开探讨并创建了一种音乐文化教学的标准，或者是某一位作者声称的覆盖世界音乐或者音乐人类学方面的研究。今天，世界音乐的教学已经进入一个变革的时代。

《世界音乐系列》丛书提供了一个新的范例。现在，教师能够参考它自己设计课程，从一系列案例研究中选取一部分，他们可以自行选择音乐内容和容量开展教学。该系列还有一些特色——案例研究并不仅仅是单调地着眼于某个大的地区，从该地区中选取几个不同的国家进行表面分析，而是开展了两种形式的案例研究：一种是聚焦某种特定文

化，另一种是重点关注一个独立的地理区域。在这两种案例中，每种案例都比普通调查更有深度。每个案例中重要的主题决定讨论哪种音乐。每一册都将当代音乐现状作为切入点，并通过历史和传统回顾来阐释当今的音乐特征。此外，一些共同话题贯穿整个系列，例如性别、全球化和真实性，这些主题在《让音乐插上思想的翅膀》（韦德）中有所涉及，该书通过引进这些课题并以其他方式探讨如何使音乐在他们的生活中更有意义、更有帮助，为案例研究搭建了一个平台。《让音乐插上思想的翅膀》也介绍了音乐在全世界音乐体系中所展现出的一些基本元素，因此个案研究的作者无须再花费时间解释这些问题，而可以直接深入地研究某种音乐。此外，在《让世界成为音乐的课堂》（坎贝尔）一书中，就教师如何使用《让音乐插上思想的翅膀》和个案作了研究。

该系列丛书的副标题为“体验音乐，表达文化”，作者们的重点主要放在那些音乐创造者们或者他们以其他独到的方式体验音乐，并通过这种音乐表达出共享的文化上。这与历史和人类学等学科的全球研究和以过程与主题为重点的现状研究之间形成了共鸣，成为《世界音乐系列》的主题。

邦妮·C.韦德 帕特里夏·希恩·坎贝尔

前言

在写这本书的时候，我想到了三个目的。其一是为成千上万想要了解、演奏墨西哥流浪者乐队音乐的年轻人提供资源^①；其二是为越来越多的教师写一本教材，以便向大学生、中学生教授墨西哥流浪者乐队音乐；其三是与广大听众群体，尤其是那些对这个世界的音乐和体验知之甚少的人们，分享墨西哥流浪者乐队音乐所带来的美感、刺激、挑战和灵感。对于那些用这本书作为《世界音乐系列》的一部分进行课堂教学的大学老师，我希望这本书能够使同学们更加相信音乐不仅仅是“人为组织的声音”，让他们理解墨西哥流浪者乐队音乐如何作为一扇通向一个充满意义世界的窗口，并成为一个在共同文化、爱好、职业背景下联系亚文化人群不可或缺的一环。

本书旨在从逐步发展的多元社会和文化结构、经济价值以及个体表达的关系中找到墨西哥流浪者乐队音乐的区位意义。总的来说，

^① 墨西哥流浪者乐队音乐是墨西哥民间音乐的象征。墨西哥第一部电影是关于流浪者乐队内容的，其音乐屡次出现在总统就职典礼上。2011年，墨西哥流浪者乐队音乐被联合国教科文组织认定为非物质文化遗产。（译者注）

“人”赋予音乐意义。或如邦尼·韦德和帕特里夏·坎贝尔在《世界音乐系列》的前言中所说，“人们如何让音乐充满意义，并作用于生活”。墨西哥流浪者乐队音乐的“音乐”部分蕴藏在随着时间和地点不断发展的生动文化之中。要理解其表演的意义，并懂得如何欣赏，就要考虑到孕育它的不断变化的文化历史、社会背景以及主导它传播的经济力量。本书的结构就是按此思路安排的。考虑到目标读者群体，我们试图将本书写得浅显易读，同时鼓励读者跳出音乐的范畴，在墨西哥流浪者乐队音乐所存在的更广阔的历史、文化、社会和经济的世界中，寻找音乐更为完整的意义。

谈及墨西哥流浪者乐队音乐存在的“世界”，其实是涉及了本书另一个至关重要的核心层面。它存在的世界是创造它、消费它的所居住的人口构成的。对位于其中心的职业墨西哥流浪者乐队乐手来说，这是他们的生活方式，而对于许多墨西哥人、美籍墨西哥人来说，这是生活中不可或缺的重要场景。在美国这个多元社会中，墨西哥流浪者乐队音乐更是象征着他们独特的身份。对于其他人来说，它可能是一种鲜见的娱乐消遣，能够形成一个世界，意味着人们对于墨西哥流浪者乐队音乐的意义有一种共识。同时，寻找意义又是非常个人的行为，受个人经验和个人品位所决定，而最生动的表达一般也来自组成这个“世界”的人。基于这种想法，我觉得非常必要通过广泛的采访，将这些人的声音写进这本书里。

本书开头是墨西哥流浪者乐队音乐的特写介绍。《现代墨西哥流浪者乐队的声音》一章展示了它的音乐情感如何增色，音乐结构如何塑

造，它的常规曲目如何显义和感受，而它的风格决定因素又如何将它同世界上其他音乐区分开来。纵览历史的各种因素，我记录了它们在过去150年的形成过程，并预测了未来的走向。追溯音乐的根源并呈现其与孕育它的墨西哥文化不断加深的联系，很显然，在这些纯粹的声音背后，有更加广阔的文化价值体系在运作，同时，进一步考虑到它所处的社会环境，在《墨西哥流浪者乐队音乐与社会生活》一章中，我们可以更细致地看到其表演的形式、时间、地点、表演者、观众、场合。这些因素揭示了墨西哥流浪者乐队音乐的作用以及社会期望对其表演和鉴赏的影响。单看其经济价值，《墨西哥流浪者乐队音乐的经济：鞋跟式，钱巴斯，小夜曲，舞台演出和音乐人群体》一章探索了它是如何被视作一种商品，一种存在买卖关系的标准化产品，且对于有关经济生活的理解是如何揭示出另一类态度和期望的，并进而直接影响到了音乐本身和受众。最后，谈到与那些文化意义和社会传统产生分歧的人们，《变迁的挑战》一章则探索了墨西哥流浪者乐队音乐如何在反映文化和社会的同时，成为改变它们的一种工具。通过这些不同视角，我们就能更好地理解今日的墨西哥流浪者乐队音乐是昨日变革的产物，是更大的文化全息照片的一个组成部分，既反映、塑造社会，又充当着改变社会和文化的工具。

如最后一章所言，我期望本书能反映和改变我们的文化景观，且借此增添理解墨西哥流浪者乐队音乐的文本记录，让更多人能够听到、看到、感受到它所要传达的信息以及它背后的文化世界。我认为，从全方位（即音乐本身及其文化意义和社会用途）理解墨西哥流浪者乐队音

乐，更能凸显其中的积极价值。这种理解的深入能帮助那些将墨西哥流浪者乐队音乐视为生活必需的人们，把墨西哥流浪者乐队音乐发展得与自身艺术、文化、社会需求和志向更加契合。对于那些将墨西哥流浪者乐队音乐视为毫不相干、不常见，或曾经对此一无所知的人们，我希望这本书能提供一个全新的视角，带领他们进入一个引人入胜的世界，无论是此音乐的本身，还是传递它的那些人。

致谢

这本书绝不是独立探索和孤独创作的产物。在美国或其他地方，墨西哥流浪者乐队音乐是一个真正由成千上万热爱、投入其中的乐手和乐迷推动的活动。他们中的许多人都参与了本书的撰写。纳蒂·卡诺是个技艺高超的墨西哥流浪者乐队乐手，他决心要将其作为终生事业，并对自己的未来雄心勃勃。他不断地给予我信息，给我灵感和鼓励。我在墨西哥流浪者乐队音乐表演和学术研究方面的兄弟马克·弗莱吉斯特、乔纳森·克拉克、罗素·罗德里格斯，他们对于墨西哥流浪者乐队音乐历史和主要人物都比我把握得好，让我更准确地把握事实细节。音乐家（按姓氏字母顺序排列）兰迪·卡里略、史蒂夫·卡里略、“哈利斯科的卡普里奥”弗朗西斯科·卡斯特罗、马里奥·卡斯特罗、赫克托·达伽马、丽贝卡·冈萨雷斯、路易斯·冈萨雷斯、弗兰克·格里哈尔瓦、“圣诞老人”马加里托·古铁雷斯、何塞·埃尔南德斯、佩佩·马丁内斯、卡门克里斯蒂娜·莫雷诺、胡安·奥尔蒂斯、贝拉·奥尔蒂斯、莱昂诺尔·泽奇特尔·佩雷斯、辛迪·雷夫勒、劳拉·索布里诺以及其他

墨西哥流浪者乐队音乐同行和爱好者们，他们贡献出了他们的想法、话语和音乐，让我获得了难以言表的灵感。我的第一位墨西哥流浪者乐队音乐老师，已故的耶稣·唐·桑切斯，教给了我永久的个人尊严、对传统的尊重和充斥了整个墨西哥流浪者乐队音乐世界的幽默感。我深深地感谢农场工人、哈佛毕业的律师、社区工作者以及加利福尼亚州弗雷斯诺市的双语广播电台的创立者和执行董事雨果·莫拉莱斯，他对墨西哥流浪者乐队音乐多样性的贡献、在社区中对于墨西哥流浪者乐队音乐的积极愿景以及我在“杀手悲歌”音乐节期间受到的热情款待。民族音乐学家卡罗来纳·圣玛丽亚贡献了采访的手稿、关于音乐与认同感的想法以及其他有帮助的建议。我的朋友、《世界音乐系列》的编辑之一邦尼·韦德，在帕特里夏·坎贝尔的帮助和建议下，提供了方向、道德支持以及适时的鼓励，完成这次出版。这让我时不时地想起我的学位论文导师罗伯特·史蒂文森博士很久以前对我说的话：“完美是个梦想，完成才是实现。”