

MUSIC OF LATIN AMERICA

拉丁美洲音乐

陈自明 编著

人民教育出版社

乐

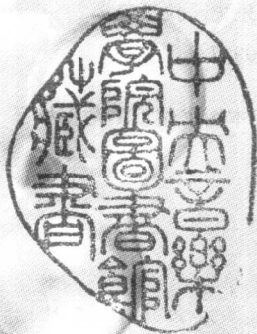
7)

MUSIC OF LATIN AMERICA

中央音乐学院“211工程教材建设”科研项目

拉丁美洲音乐

陈自明 编著

中央音乐学院图书馆

00060972

人民教育出版社

· 北京 ·

186857

图书在版编目 (CIP) 数据

拉丁美洲音乐/陈自明编著. —北京: 人民教育出版社, 2003

ISBN 7-107-17182-8

I. 拉...

II. 陈...

III. 音乐史—拉丁美洲

IV. J609.73

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 102257 号

人民教育出版社出版发行

(北京沙滩后街 55 号 邮编: 100009)

网址: <http://www.pep.com.cn>

北京天宇星印刷厂印装 全国新华书店经销

2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷

开本: 890 毫米×1 240 毫米 1/32 印张: 8.625

字数: 210 千字 印数: 0 001~1 000 册

定价: 18.70 元

这是一片用音乐和大自然秀丽景色
装点的和谐而富有艺术的国土。

——古巴诗人何塞·马蒂

前 言

我在中央音乐学院教授《拉丁美洲音乐》的课程已有多多年，最初是从安第斯高原的秘鲁音乐开始的，逐渐扩大到整个拉丁美洲。在中国从事拉丁美洲音乐的研究和教学是极为困难的，最大的问题是资料的匮乏，中文文字资料极少，只有有限的西班牙文和英文的有关文字资料可以查阅，更为严重的问题是缺少足够的音响、图像资料。一门讲音乐的课程如果只有无声的文字，而听不见音响、看不见图像，那就不仅是枯燥无味，而且可以说是失去了根本的“空中楼阁”。学生听不见活生生的音乐，看不见五彩缤纷的文化图景，缺乏起码的感性知识，又如何能获得音乐的真谛呢?!

在此我必须感谢秘鲁专家碧尔玛女士，1979年她在华期间，应我们的请求，为中央音乐学院举行了多次关于秘鲁音乐的讲座，而且为我们搜集、提供了在京拉丁美洲专家手中的很多音响资料，使我对秘鲁和安第斯音乐有了初步的认识。随后，我又和对外经贸大学的秘鲁教授吉叶墨先生成了好朋友，他对中国文化的热爱和我对秘鲁音乐文化的浓厚兴趣，使我们两人之间形成了特殊的友谊，他给我提供了大量的安第斯高原各国的音响资料，并解答我提出的各种问题，使我进一步感受到安第斯音乐文化的巨大魅力，并为我研究、讲授安第斯音乐提供了坚实的基础。

1987年，为了纪念世界著名的音乐家、巴西音乐之魂——维拉·洛博斯百年诞辰，中央音乐学院和中国音乐家协会共同举办了展览会、音乐会等庆祝活动，我在组织这次活动的过程中，得到了中国驻巴西大使馆和巴西驻中国大使馆的协助，搜集到不少有关维

拉·洛博斯和巴西音乐的文字、音响资料，使我对巴西音乐和维拉·洛博斯的贡献有了进一步的了解。

1997年拉丁美洲各国驻北京大使馆举办“拉丁美洲文化周”，委托我组织一场“拉丁美洲音乐会”，为了筹办这次活动，拉丁美洲各国大使馆为我提供了必要的资料。在中央音乐学院师生和中央乐团女子和少年合唱团等的积极参与下，我们成功地举办了这一活动，而且还有幸邀请了两位秘鲁民间音乐家安赫尔和拉法尔来演出。在我的建议下，中央电视台音乐桥栏目组还请他们录制了安第斯高原的音乐节目，影响遍及全国，不少音乐爱好者也正是通过观看他们的节目而开始接触安第斯高原音乐的。在与他们的多次接触、交流活动中，我对安第斯高原音乐和拉丁美洲音乐有了更深入的了解，并产生了更强烈的兴趣。

1999年我曾从西班牙赴古巴进行短期访问，使我对盛行于加勒比海的美洲——非洲有了亲身的感受。当时哈瓦那人民的生活很困难，但人们很乐观，音乐的气氛很浓厚，到处都听得到歌声、鼓声、琴声，使我深受感染。在哈瓦那，我幸运地找到了“古巴音乐研究发展中心”主任奥拉沃·艾兰·罗德里格斯教授，并邀请他于2001年6月在中央音乐学院举行了关于古巴音乐的系列讲座，在聆听他的讲座和相互交流的过程中，我也得到了很多收获。

由于主客观方面的各种原因，《拉丁美洲音乐》的教材一直没有成稿，最近我才写出一本《拉丁美洲音乐》的初稿，以应教学之需。拉丁美洲的国家、地区很多，很难全部囊括在内，因此这本教材不求全，除了从总的方面概括拉丁美洲音乐的特征外，还根据拉丁美洲音乐的不同类型，选择重点地区、国家的典型音乐进行较细致的描述和深入的分析：如主要为土生白人和加乌乔（印欧混血牛仔）音乐的阿根廷；主要为梅斯蒂索印欧混血人音乐的墨西哥；主要为印第安人音乐的安第斯高原诸国；主要为黑白混血摩拉托人的美洲——非洲音乐的加勒比海地区和巴西音乐。此外，风行整个拉

丁美洲地区的“新歌运动”也是不能不提到的。这本教材中还简要地介绍了15位拉丁美洲专业作曲家及他们的主要作品。

教材中还提供了拉丁美洲音乐的欣赏曲目，由于搜集到的音响资料有限，因此不够全面，也不一定是典型的，现在提供的曲目只是一个基础，还需要继续搜集、进行分类，以便将来可以提供一个更完整、更丰富和更典型的欣赏曲目。

《巴西音乐之魂——维拉·洛博斯》原载《音乐研究》1988年第1期，是我为纪念维拉·洛博斯百年诞辰所作。《大胆的探索 巧妙的创造 钢鼓和钢鼓乐队》原载《人民音乐》1980年第10期。还有三首最著名的拉丁美洲歌曲，《飞驰的鹰》原载《狂欢节的早晨》歌曲集，《美丽的小天使（西里托）》和《平原、我的心》原载《拉丁美洲歌曲集》，一并收入本教材的附录中，可作为教学参考资料供学生参阅。

陈自明
2004年4月

目 录

前言	1
一、概况 自然环境与文化背景	1
(一) 名称	1
(二) 地域	2
(三) 自然环境	2
(四) 人种与民族	3
(五) 语言与文字	4
(六) 宗教	4
(七) 历史与文化	5
(八) 文学	7
(九) 人民的性格	8
二、拉丁美洲音乐的历史渊源	10
(一) 殖民地时期以前的印第安人音乐	10
(二) 殖民地时期的音乐	32
三、音乐风格的一般特征	40
(一) 处于边缘地带的当代印第安人音乐	42
(二) 继承了印卡传统的安第斯高原音乐	47
(三) 受到欧洲音乐影响而又独具特色的拉美 民间音乐	50
(四) 受到非洲黑人音乐影响的美洲—非洲 民间音乐	53

四、音乐风格的多样性	57
(一) 阿根廷、巴拉圭、乌拉圭	58
(二) 墨西哥	73
(三) 安第斯高原音乐概貌	87
(四) 智利	110
(五) 委内瑞拉、哥伦比亚	118
(六) 加勒比海地区	128
(七) 巴西	166
(八) 拉丁美洲的“新歌”运动	201
五、拉丁美洲作曲家群像	209
六、拉丁美洲音乐欣赏曲目	227
(一) 热带丛林印第安人音乐及民间音乐	227
(二) 安第斯高原音乐	227
(三) 拉丁美洲民间音乐	227
(四) 美洲—非洲音乐	228
七、主要参考文献目录	229
(一) 中文文献	229
(二) 英文文献	231
八、附录	233
1. 《大胆的探索 巧妙的创造》	233
2. 《巴西音乐之魂——维拉·洛博斯》	239
3. 三首著名的拉丁美洲歌曲	258
1) 飞驰的鹰	秘鲁民歌 258
2) 美丽的西丽托	墨西哥民歌 261
3) 平原，我的心	委内瑞拉歌曲 263

概况 自然环境与文化背景

(一) 名称

按照传统习惯，拉丁美洲是指美国与墨西哥交界的格兰德河到南美洲最南端的合恩角之间的地域。它由北美洲的墨西哥、中美洲、加勒比海西印度群岛及南美洲四个部分组成，土地面积相当于两个欧洲。

拉丁美洲一词是法国人在十九世纪创造的，现已被广泛采用。它是根据这一地区的历史、语言和文化、宗教因素而提出的。从十六世纪以来，这个地区长期被西班牙、葡萄牙、法国拉丁语系国家统治。十九世纪各国获得独立后，也都以拉丁语系的语言为官方语言，如巴西为葡萄牙语，海地为法语，其他大部分国家为西班牙语。但这些语言中掺杂了印第安人和黑人的土语语汇，与欧洲本土的语言也有差异。在宗教方面，这些国家也大都信奉天主教。在风俗习惯、文化艺术方面，它们也同样具有浓厚的南欧拉丁国家的色彩。

由于这些因素，拉丁美洲就成为这个地区的通称。但是这个名称并不确切。因为这块土地的最早居民是印第安人，他们早就创造了相当高的文明，而且很多人今天仍说自己的语言，并保留了自己的风俗习惯。黑人也在很多方面保存了非洲社会的传统。在中美洲和加勒比海岛上的黑人有不少是说英语的。所以拉丁美洲这一名称是有缺陷的，它排除了非拉丁人的贡献，并不完全符合当地的历史

和现实情况（过去曾经用过的名称有西班牙美洲、伊比利亚美洲、印第安美洲、欧罗印第安美洲，但并未得到普遍承认）。但因为这个名称使用较久，已成为习惯，目前也没有更合适的名称，故仍继续延用。

（二）地域

拉丁美洲目前共有 33 个独立国家和 13 个欧美各国属地海外省。独立国家中有北美洲的墨西哥，中美洲的伯利兹、危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多、尼加拉瓜、哥斯达黎加、巴拿马、加勒比海的巴哈马、古巴、牙买加、海地、多米尼加共和国、安提瓜和巴布达、巴巴多斯、格林纳达、特立尼达和多巴哥。南美洲的哥伦比亚、厄瓜多尔、委内瑞拉、秘鲁、智利、玻利维亚、阿根廷、巴西、圭亚那、苏里南、巴拉圭、乌拉圭。

（三）自然环境

地理、自然环境是孕育文明的母体。在拉丁美洲文明的产生、发展过程中，也深受其地理、自然环境的影响。拉丁美洲是一个美丽富饶的大陆，它的土地辽阔、地形复杂，气候多样。波澜壮阔的亚马逊河横穿南美洲的北部，它是世界上水量最大、流域最广的河流。绿色亚马逊热带丛林作为世界的“肺”，日夜不停地向全人类输送占全球约 40% 的氧气。大陆的大部分地区属于热带气候，但由于海拔高度相差悬殊，形成了既有亚热带、温带，也有寒带的多种气候。

位于巴西、阿根廷、巴拉圭交界处的伊瓜苏大瀑布宽五公里，由 270 个瀑布组成。形成了巨幅水帘。高度仅低于喜马拉雅山的安第斯山脉，高耸入云，白雪皑皑，纵贯大陆 9 000 公里。风光绚丽的加勒比海岛国，以及四季如春，仙人掌林立的墨西哥高原……

正是在这里，勤劳、智慧的人民世代代繁衍生息，生活劳动

着，在漫长的岁月中，创造了辉煌而又充满神秘色彩的文明。现在已为全球人类共同享用的玉米、花生、番茄、马铃薯、可可、辣椒、山芋、向日葵、烟草、橡胶等 40 多种农作物都是由这里最早的居民印第安人培育成功的。他们还驯服了高山动物羊驼，作为重要的交通工具，羊驼的皮、毛、肉都能充分利用。今天，羊驼已成了印第安美洲的一个象征。

（四）人种与民族

根据人类学的研究，可以肯定印第安人是几万年前来自亚洲的黄种人。1492 年以后，白人及黑人奴隶来到了这里，因此在拉丁美洲，三大人种都存在。直接来自欧洲伊比利亚半岛的白人称为半岛人，在美洲本地出生的白人称为克里奥约（criollo）人。长期以来由于三大人种之间的混血，形成了新的族群，如称为梅斯蒂索（mestizo）的印欧混血人；称为穆拉托（mulato）的黑白混血人；称为桑博（sambo）的印黑混血人。混血人约占拉丁美洲全部四亿多人口中的一半左右，白人约占 35%，黑人约占 7%，印第安人和少量亚洲人约占近 10%。白种人占多数的国家有阿根廷、乌拉圭和哥斯达黎加。白人与梅斯蒂索人数相等的为智利、墨西哥、危地马拉、厄瓜多尔、秘鲁，玻利维亚是印第安人为主的国家。主要为梅斯蒂索人的国家有哥伦比亚、委内瑞拉、巴拉圭、萨尔多瓦、洪都拉斯和尼加拉瓜。在古巴和巴西，白人、黑人、穆拉托人三者人数相当。在海地，黑人占绝大多数。而在多米尼加共和国，大部分居民都是穆拉托人。

印第安人现在约有 4 000 万人，近 600 个部落，分布在 22 个国家和地区。较大的民族有克丘亚人、艾马拉人、阿兹特克人、基切人。外来的移民除西班牙、葡萄牙人外，还有德、意、英、法人。也有不少中国人、印度人、日本人、朝鲜人以契约劳工的形式来到了拉美。在苏里南还有少量爪哇人。

（五）语言与文字

大部分国家的官方语言为西班牙语，巴西为葡萄牙语，海地为法语，特立尼达和多巴哥、牙买加为英语。秘鲁的官方语言为西班牙语和克丘亚语，玻利维亚的官方语言为西班牙语、克丘亚语、艾马拉语。来自欧洲的西班牙语、葡萄牙语、英语、法语，在拉美吸取了不少印第安人、黑人的词汇，在发音、语法上也有了一些变化。印第安人的克丘亚、艾马拉语也有了自己的书写文字。此外，用的较多的还有墨西哥的阿兹特克语，尤卡坦半岛和中美洲的玛雅、纳瓦、基切语，智利的阿劳干语等。

（六）宗教

拉丁美洲最主要的宗教是天主教，据 1990 年的统计共有教徒 3.6 亿，占拉美总人口的 80% 以上。拉丁美洲天主教的特点在于它的“解放神学”思潮。早在争取独立的时期，就有一些中下层教会人士参加到革命的行列中，如伊达戈尔神父就是墨西哥独立运动的领导人。

20 世纪 50 年代以来，拉美天主教会中的激进派积极参加社会变革的斗争，有的神父还参加了游击队。并提出了“解放神学”，它的宗旨是主张基督教应争取使被压迫、被剥削而处于‘非人’的贫困中的人们，获得物质和生活的解放。它还特别肯定穷人作为“上帝儿女”的地位，并站在穷人一边。可以说在这片富饶而又贫穷的土地上，宗教在某种程度上并没有成为麻痹人民的鸦片，而是成了鼓舞他们战斗的旗帜。据统计，从 1968 年至 1978 年，拉丁美洲被逮捕、拷打、杀害和流放的主教、神父、教士和修女达 850 人之多。

在墨西哥、中美洲、安第斯国家的许多印第安人还信仰原始宗教，崇拜自然、图腾、祖先，相信万物有灵和巫术。在加勒比海地区和巴西的黑人中间，还存在非洲黑人传统宗教的影响。如在海地

流行的伏都教就是天主教与非洲传统宗教的混合。在墨西哥、秘鲁等国家，印第安人的传统宗教观念也在一定程度上渗入了天主教的仪式中。

此外，在印度人集中的苏里南、圭亚那、特立尼达和多巴哥，居民多信仰印度教和伊斯兰教。其他亚洲移民信奉佛教。

（七）历史与文化

拉丁美洲的历史大致可分为两个阶段，即哥伦布到达以前时期和哥伦布到达以后时期。这两个阶段的分界线为1492年。第一阶段可上溯至公元前数千年，但大都以考古成果及文物为依据。第二阶段可分为四个时期：一、征服与殖民时期（1492—1543年），二、殖民地时期（1542—1810年），三、争取政治独立时期（1824— ），四、独立以后的时期。

第一阶段的历史与文化全都是由印第安人创造的，其中最杰出的是玛雅文明、阿兹特克文明、印卡文明。玛雅文明位于尤卡坦半岛的危地马拉、洪都拉斯、伯利兹和墨西哥的恰帕斯州。早在公元前1000年玛雅人就开始农耕，公元前后出现了城市，到公元800年时，已建立了100多个城市。他们的象形文字很复杂，一个字往往就是一句话，共有约30 000个词汇。在数学上，他们是世界上最早认识“零”这个数的人，要早于旧大陆800年，玛雅人在金字塔上建有庙宇进行祭祀并观察天象。他们认为是神用黄色和白色的玉米造就了人的肉体、用玉米团做出了人的四肢。他们绘制的壁画也彩色艳丽、反映现实，在博南帕克遗留下来的壁画，已成为世界壁画艺术的著名宝藏。

与玛雅人相比，阿兹特克人显得好战，他们居住在现墨西哥城附近。他们经常远征，扩张领土，获得贡品。他们认为神创造人并作出了牺牲，因此人也要牺牲自己祭祀神祇，故采用战俘献祭。阿兹特克人的贸易很发达，因而积累了大量财富。首都铁诺奇蒂特兰

的布局合理、建筑宏伟，居民达十万人，是当时美洲最大的城市。他们还建立了四大植物园，对植物学的研究达到了相当高的水平。对教育也比较重视，有为儿童青少年学习而建立的各类学校。

印卡建立了中央集权的帝国并由一套行政组织和畅通的公路、驿站来保证。当时的接力传递能达到每天大约 225 公里的速度。他们的建筑采用叠石法，即将磨平的巨石砌造，衔接在一起，中间不加任何粘着物，却十分牢固，最著名的建筑群是高耸入云，雄浑巍峨的马丘皮克丘遗址。印卡的陶器、金银工艺品、纺织品也很著名。他们的陶器是一种实用的工艺美术品，采用人和动物的造型，并绘有各种彩绘图案。金银制品的加工已达到很高的水平，印卡的古都库斯科太阳庙的两面墙上有用黄金制成的太阳神、月亮神偶像。庙旁的黄金花园中，树木、花草、果实都用金银制作，达到了以假乱真的地步。

第二阶段的历史与文化是欧洲殖民者、移民和非洲黑人奴隶、印第安居民及各种混血人共同创造的。在 15 世纪的地理大发现后，西欧殖民者和传教士以剑和十字架征服并占领了美洲的广大地区，在征服过程中，他们极端残暴地杀戮和奴役印第安人，消灭其宗教，神庙被捣毁，金字塔被夷平，文化遗产被洗劫一空或付之一炬；另一方面又将天主教和欧洲的文化带到了美洲，并强加给印第安居民。在长达数百年的殖民地时期，各种文化之间经历了长期的碰撞、冲突、调和、交汇、融合之后，终于形成了崭新的，具有拉美特色的文化。

这种以西欧文化传统为主体，以印第安文化、非洲黑人文化和东方文化为次要成份的混合文化结构，直到独立后的今天，仍然是拉美国国家文化结构中最重要的重要组成部分。在社会结构上呈现的也是一种根据种族肤色决定的金字塔形式，即半岛人、土生的白人在顶端，中间是混血人，下层为印第安人和黑人。

伊比利亚人按照希腊——罗马的城市概念，在拉丁美洲建立了

20 多个大中城市，并开设了大学、教堂、博物馆、植物园、印刷厂等。在造型艺术方面，拉丁美洲的雕塑、绘画多与建筑融为一体。其中宗教性建筑是主要的。在 300 年中共建立了包括大小教堂、修道院七万多座。具有哥特、穆德哈尔（罗马、哥特与阿拉伯风格融为一体的式样）、巴洛克风格、新古典等多样建筑风格，但在这些建筑的基础上也有土著印第安文化的影响。

拉美现代最著名的建筑是巴西新首都巴西利亚的建筑群和墨西哥的大学城建筑，两者都是现代建筑风格，后者则更多地吸收了印第安文化的因素，大楼外墙都以大型壁画作为装饰。上世纪 20 年代兴起了墨西哥壁画运动，一直延续到 70 年代。这是一个以复兴、革新民族文化艺术为宗旨，采用壁画为主要艺术手段的运动，经过里维拉、奥罗斯、西凯罗斯等大画家的努力，使墨西哥成为当今世界上的“壁画之国”。

（八）文学

古代印第安人最著名的神话是属于中美洲玛雅——基切文化的《波波尔——乌》（Popol Vuh），其中叙述了创造世界和人类起源的故事，以及基切部落的兴起，英雄和历代统治者的事迹等。还有《契兰·巴兰》（Chilam Bala），意为“美洲虎的预言”，这是用拉丁文字拼写的玛雅语著作。内容涉及太阳和月亮的运转，地球的创造，部落的迁移，以及各种谜语等。在南美洲印卡民间口头文学中，流传着许多叙事诗、颂歌和抒情诗。《奥扬泰》（Ollanta）是其中最为杰出的代表。奥扬泰是克丘亚民族的英雄，关于他的故事一直在民间流传。15 世纪前后，这个故事被改编为戏剧。剧中歌颂了印卡王帕恰库蒂时期的武士奥扬泰的英雄事迹和他对纯真爱情的执着追求。

从本世纪 60 年代开始，在拉丁美洲出现了“文学爆炸”现象，即出现了一大批优秀的文学家，其中小说大师辈出，他们才华出

众，大胆创新，写出了一大批构思新颖奇特，情节曲折迷离，技巧娴熟的作品。其中不少作品均冠以“魔幻现实主义”之名，实际上，它的本质还是表现现实，只不过是通過魔幻境界的折射，间接地反映严酷的现实罢了。这个现实就是绚丽多姿、神奇独特的大自然，印第安人、黑人、欧洲人和混血种人混杂的社会，畸形发展的大城市和人迹罕至的高山热带丛林，现代化的企业和刀耕火种的农业……如此种种就构成了一幅充满矛盾，千奇百怪的现实。

魔幻现实主义的根，来自拉丁美洲的多元文化，正如诺贝尔文学奖获得者马尔克斯所述：“在加勒比地区，非洲黑奴的丰富想像和哥伦布来到新大陆之前的土著居民的丰富想像交融在一起了。之后，又同西班牙的安达卢西亚人的狂想和加利西亚人对鬼神的崇拜汇合起来。这种以魔幻方式观察现实的能力是加勒比地区居民和巴西人所特有的。”（引自魔幻现实主义《番石榴飘香》）

拉美的文学爆炸和魔幻现实主义震惊了世界。瑞典文学院在1982年给马尔克斯授予诺贝尔文学奖金时就指出“拉美文学很早就表明，它有其他地区文坛上少有的活力，并且已经受到当代文坛的特别关注”。也有人认为拉美文学已经居于世界文坛的首位。

（九）人民的性格

拉丁美洲的人民是由不同种族、民族组成的，但经过长期的共处，特别是由于共同的语言、宗教等因素的作用，已经形成一个相对统一的文化共同体。最可贵的是，拉丁美洲人认同印第安人，从感情上把美洲大陆的受害者印第安人当做了自己的母亲。正如中国的拉丁美洲研究专家索飒在《丰饶的苦难》一书中所写的：“拉丁美洲人民在漫长的斗争中竖起了——自己的旗，他们向世界显示：我们有自尊的被压迫者的哲学；我们有使古老的宗教恢复青春的解放了的神学；我们有深情的大地孕育的正义的歌声；我们有从贫穷中诞生的最富有的文学。”