

“一带一路”沿线国家
及地区的民族音乐文化交流

鄂福全◎著

中国商业出版社

“一带一路”沿线国家 及地区的民族音乐文化交流

鄂福全◎著

中国商业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

“一带一路”沿线国家及地区的民族音乐文化交流 /
鄂福全著. — 北京: 中国商业出版社, 2018.3

ISBN 978-7-5208-0342-7

I . ①—… II . ①鄂… III . ①民族音乐—文化交流—
研究—世界 IV . ①J607

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 091027 号

责任编辑: 武维胜

中国商业出版社出版发行

010—63180647 www.c_cbook.com

(100053 北京广安门内报国寺 1 号)

新华书店经销

三河市铭浩彩色印装有限公司

* * * * *

787 毫米 × 1092 毫米 16 开 18 印张 233 千字

2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷

定价: 72.00 元

* * * * *

(如有印装质量问题可更换)

前言

2013年,习近平主席提出“一带一路”的倡议,2015年《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》正式发布。丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路,简称“一带一路”。“一带一路”倡议,表明中国进一步扩大开放的决心。当前我国国内经济发展进入新常态,我国扩大对外合作,有助于促进经济稳定增长;中国作为一个大国,主动构建合作框架,让全世界国家共同参与,促进亚欧国家共同发展繁荣,表明我们大国负责的态度。此外,“一带一路”倡议也有助于我国地区经济的平衡发展,提升产业结构,缩小区域差距。在这种新形势下,沿线各国应团结互信、合作共赢,努力打造亚欧利益共同体和命运共同体,共创丝绸之路新辉煌。

“一带一路”沿线国家及地区的音乐是以特定区域为视角,以一定区域范围内的某一种或多种音乐作为研究对象,并和该区域的地理、历史、生产、生活、语言、风俗等文化背景做某些关联性研究的音乐。在“一带一路”倡议引起全世界高度关注和强烈共鸣的大背景下,从学术的角度出发,深入挖掘各区域音乐资源——跨民族、跨地域的,尤其是陆上丝绸之路的音乐资源。而相较于海上丝绸之路的学术界定尚未达成国际共识,在众多的学术研究中,“只见树木不见森林”的现象普遍,甚至是以地方利益为主导的狭隘之思,严重制约了“海上丝绸之路”音乐文化。笔者以国家和地域为线索,撰写《“一带一路”沿线国家及地区的民族音乐文化交流》一书,具体到以“一带一路”为背景,以民族音乐为主题,来研究音乐文化的国际交流。

全书分为七章,第一章是“一带一路”与民族音乐研究概述,

重点阐释“一带一路”融通世界的梦想与民族音乐研究的意义；第二章是时空关照下的中西民族音乐文化交流，主要是古代中西音乐文化交流，以及甘肃青海地区和近现代新疆音乐；第三到七章是对国外的民族音乐文化交流的分析论述，包括亚洲、黑人非洲、欧洲、美洲、大洋洲。

全书内容丰富，在“一带一路”倡议的背景下，对其沿线的国家和地区的音乐文化做了全面的论述分析。全书内容详实，书中对民族音乐的知识点论述依次展开，详细、严谨；本书理论方面的语言逻辑严密、有序，按照大洲的分类，论述相关的理论知识。

本书在写作的过程中，借鉴了不少中外专家、学者的理论和研究成果，虽然力求理论清晰、观点创新，但由于本人水平有限，在撰写时难免会存在不足之处，还请读者批评指正。

作者

2017年11月

第一章 “一带一路”与民族音乐研究概述	1
---------------------------	---

第一节 “一带一路”融通中国梦与世界梦	1
---------------------------	---

第二节 研究“一带一路”与民族音乐的意义	5
----------------------------	---

第二章 时空关照下的中西民族音乐文化交流	12
----------------------------	----

第一节 古代中西音乐文化交流	12
----------------------	----

第二节 甘肃青海地区的民族音乐文化交流	27
---------------------------	----

第三节 近现代新疆音乐文化交流	40
-----------------------	----

第三章 亚洲民族音乐文化交流	53
----------------------	----

第一节 东亚民族音乐文化交流	53
----------------------	----

第二节 南亚民族音乐文化交流	76
----------------------	----

第三节 东南亚民族音乐文化交流	101
-----------------------	-----

第四节 西亚—北非民族音乐文化交流	113
-------------------------	-----

第四章 黑人非洲民族音乐文化交流	124
------------------------	-----

第一节 东非民族音乐文化交流	124
----------------------	-----

第二节 西非民族音乐文化交流	129
----------------------	-----

第三节 中非民族音乐文化交流	141
----------------------	-----

第四节 南非民族音乐文化交流	146
----------------------	-----

第五章 欧洲民族音乐文化交流	162
----------------------	-----

第一节 西欧民族音乐文化交流	162
----------------------	-----

第二节 北欧民族音乐文化交流	178
----------------------	-----

第三节 南欧民族音乐文化交流	183
----------------------	-----

第四节 东欧民族音乐文化交流	204
----------------------	-----

第五节 中欧民族音乐文化交流	210
----------------------	-----

第六章 美洲民族音乐文化交流·····	214
第一节 北美洲民族音乐文化交流·····	214
第二节 拉丁美洲民族音乐文化交流·····	231
第七章 大洋洲民族音乐文化交流·····	253
第一节 澳大利亚与新西兰的音乐文化交流·····	253
第二节 太平洋其他国家、群岛的音乐文化交流·····	266
参考文献·····	278

第一章 “一带一路”与民族音乐研究概述

“一带一路”是中国与世界连接的桥梁,“一带一路”的倡议的提出为中国与沿线的国家经济发展带来新的生机,共同发展,形成互利共赢的命运共同体,带来了机会和巨大的市场。在这一国际形势下,中国与世界的民族音乐也成为关注的重点之一。本章是对“一带一路”与民族音乐研究的论述。

第一节 “一带一路”融通中国梦与世界梦

一、“一带一路”倡议的提出

2013年9月7日,习近平总书记在哈萨克斯坦的纳扎尔巴耶夫大学发表演讲时提出了一个新的合作倡议——用创新合作模式共同建设“丝绸之路经济带”。同年,在2013年10月3日,习近平总书记又在印度尼西亚国会发表一次极为重要的演讲。在这次演讲中,习近平主席再次明确地提出了中国和东盟国家之间共同建设一条“21世纪海上丝绸之路”的战略构想。

这样,由中国正式提出的“一带一路”概念在国际上正式传播,这一概念的提出,确立了国际经济发展在新战略基础上拉开了一个新的序幕,引起了国际社会的普遍响应。“一带一路”概念的提出,立意高远,构思恢弘,运作睿智,其中也包含了中国传统文化的国际经济创新理念。同时,这一概念的提出也进一步促进了中国同亚、欧、非部分地区的紧密联系,促进相关区域经济增长

和文化融合。

1877年,著名德国地质地理学家李希霍芬曾经在其著作《中国》一书中,将“从公元前114年到公元127年间,中国与中亚、中国与印度间以丝绸贸易为媒介的这条西域交通道路”命名为“丝绸之路”,这一个名词也迅速得到了学术界与广大群众的认可,并被国内官方接受,正式运用。

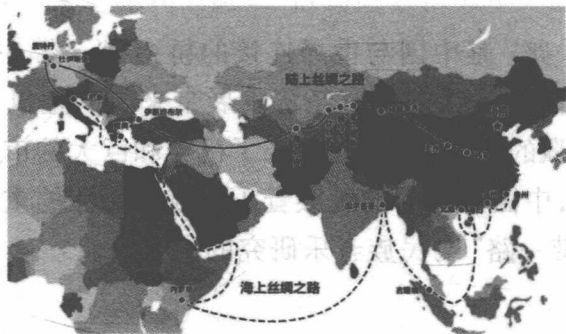

图 1-1 “一带一路”线路示意图

二、丝绸之路的文化背景

(一) 陆上丝绸之路

陆上丝绸之路主要是指在西汉时期,汉武帝派遣张骞出使西域,由此便开辟了一条以首都长安(今西安)为起点,东汉时期则是以都城洛阳(现洛阳)为起点,经过中国西部的凉州、酒泉、瓜州、敦煌、中亚国家、阿富汗、伊朗、伊拉克、叙利亚等直达地中海,最终到达古罗马地区为终点,全长 6440 公里。这条路就被世人视作连结欧亚大陆之间的一条东西方文明交汇之路,而丝绸则是在这条路上来往交易的重要货物代表。

(二) 海上丝绸之路

海上丝绸之路主要是指在古代中国和世界的其他国家和地

区之间在经济、文化等文明交流的海上通道。早在 2000 多年之前,一条通过中国徐闻港、合浦港等重要港口为起点的海上丝绸之路,展开了一次与亚非之间的世界性贸易网络。

唐代时期,中国在东南沿海一带就有一条称为“广州通海夷道”的海上航线,这就是中国海上丝绸之路在最初时期的叫法。中国境内的海上丝绸之路路线主要分为三个主要的港口,即广州、泉州、宁波,同时还有很多重要的支线,如扬州、福州等。广州是当时世界海上交通运输史上唯一的一个 2000 多年长盛不衰的交易大港。到了宋末元初时期,泉州逐渐发展成了中国的第一大港,并且和埃及的亚历山大港一起,被并称作“世界第一大港”,后来由于明清时期的海禁而逐渐走向衰落,联合国教科文组织现在所承认的海上丝绸之路起点就是现在的泉州。

(三) 丝路文化

“一带一路”的发展,带动了沿线国家的经济发展,同时也促进了中外文化的交流。我们将其称为世界文化,而这其中,音乐的发展传播也是重要的组成部分,我们将其称作世界民族音乐的一部分,本书我们主要论述的是“一带一路”沿线的民族音乐文化的交流。

1. 早期的文化研究

丝绸之路最早是 19 世纪到中国进行地理考察的欧洲探险家提出来的,在当时,这一命题的提出是对中国西部地区在古代曾经呈现过的多元文化的一种重新发现,也可以说是历史上这些由多民族创造的文化第一次在国际上获得的认同。它之所以产生在中国社会处于大转折的时期,是具有深层次原因的。19 世纪中叶,经历了鸦片战争之后的中国,被迫对外开放,从此进入了丧权辱国、危机四伏的国难时期。英、俄等欧洲列强首先对中国西部边疆实行蚕食政策,掀起了一股以地理考察为名的探险热。当时走在这股热潮前列的是德国巴登—符腾堡人李希霍芬。1868

年李希霍芬接受了美国加利福尼亚银行的资助,第二次到中国考察,到达上海后,受英国商会委托,对中国地貌和地理首次进行了规模宏大的综合考察,足迹遍及当时18个省中的15个省,还到了东北(满洲),摸清了中国的资源和开发的前景。

李希霍芬的偶然发现,在以后半个世纪中竟演变成一场对中国历史遗迹和珍贵文物的浩劫。这和中国领土受到西方列强的蚕食同样是史无前例的。受到李希霍芬的影响,他的学生瑞典人斯文·赫定追踪他的足迹,先后7次到中亚和中国西部进行地理考察和考古发掘。差不多同时,俄国人尼古拉·普尔热瓦尔斯基和奥勃鲁契夫、英籍匈牙利人斯坦因、法国人伯希和、德国人格伦威德尔和勒·柯克,先后率领探险队,在世纪之交进入中国新疆和西部地区。他们在楼兰古址进行田野发掘,堂而皇之拿走了新疆石窟寺院中的彩塑佛像,将尘封已久的吐鲁番盆地的古物成箱运出中国国境。他们还设法进入了敦煌石窟的藏经洞,攫取了前所末闻的精美壁画、塑像、铭记、经卷和丝织品。原先保存在石窟寺和遗址中数以万计的堪称国宝的珍贵文物,从此流失海外,成了伦敦、巴黎、柏林、新德里和美国、日本等许多国家博物馆的藏品。

2.20 世纪的文化研究

这样的研究,是在中国学术界取得自主权的同时才开始的;这样的研究一旦启动,在当时便具有了国际合作的特点,迎来了丝路学研究的高潮。第一次高潮,是先前已五次来华进行地理考察与探险活动,在国际上声名显赫的斯文·赫定,会同在中国政府部门工作的丁文江、翁文灏、李四光、德日进等中外科学家共同发起的。由于这样的共识,1927年经过南京政府核准,在北京由中国和瑞典双方合作组成了中瑞西北科学考察团,到中国西部地区进行综合考察。科学考察团由徐炳昶任中方团长,斯文·赫定担任瑞典团长,从北京出发沿着丝绸之路,经过河套、宁夏,奔赴新疆哈密、吐鲁番,抵达乌鲁木齐。1930年10月科学考察团调整阵容后,扩大到调查楼兰古道和罗布泊,测绘塔里木盆地,考察

甘肃古迹和戈壁沙漠,还到内蒙古进行民族学调查,去川藏边境考察动植物。考察工作在1935年告一段落,作为总结,斯文·赫定在同一年用英文出版了《丝绸之路》一书。科学考察团搜集到大批的资料、标本、简牍、石刻、壁画和各种古文字的文书以及丝织品,第一次实现了在中国政府监管下对丝绸之路沿线埋藏的珍贵文物进行发掘、搜集并善加保管,为中国学术界建立丝路学,给今后以中国为主体进行国际合作、开展多元文化研究,构筑了中外科学家相互交流的平台。

丝绸生产技术在6000年前人类文明史中极具工艺价值的一项伟大发明,它诞生在东亚文明中心的中国。以丝绸贸易为主要媒介的丝绸之路所反映的不仅仅是东西方的经济交流,更重要的是东西方文明之间的联系与交流,这种关系才是丝绸之路的文化价值所在。根据考古发现,在世界范围内这样的交流大约进行了2000年之后,像波斯、拜占庭这样的文明古国,才从中国学到了从养蚕、缫丝到纺纱、织锦的全部工艺流程。因此丝绸之路提出的是一个在世界范围内文明传播的重大命题。

第二节 研究“一带一路”与民族音乐的意义

在“一带一路”倡议的背景下,对民族音乐的研究具有重大意义。民族音乐的研究可以侧重历史、侧重地域、侧重类型,而“一带一路”是一个世界的范围,是对世界民族音乐的研究,是民族音乐在我们的文化传承中保持更加鲜活的生命力。

一、世界民族音乐

民族音乐是指世界各个民族在悠久的历史过程中逐渐形成的一种文化形式,它的含义通常都可以分成两种,广义的民族音乐主要是指世界各个民族所创造出来的所有音乐,而狭义的

民族音乐主要是指深深扎根在各个民族生产劳动与社会生活的、具有这一民族音乐形态特点的传统音乐。本书在这里主要论述的内容更多的倾向于后者。

民族音乐还能分成艺术音乐和民俗音乐。艺术音乐主要是指在欧洲、亚洲、非洲等全球的其他地区文化中都存在的一些艺术自律性比较强的音乐,但是在欧洲也产生了一些古典派与浪漫派音乐,它们不属于民族音乐的主要范畴。而民俗音乐则还应该包括欧洲和非洲等国家和地区的民谣、民族舞蹈、传统音乐等。艺术性民族音乐与技能性民俗音乐存在地域空间和学习教授过程上的差异。民俗音乐具有地域性较狭隘的特点,而艺术音乐有着比民俗音乐更为宽广的地域性。

民俗音乐与其他艺术有着密切的关系,并在各地区发挥着特定的功能。民俗音乐在各种社会文化脉络中一直保持着鲜活的生命力,有着较强的技能性表现,因此有时也都会将其称作非艺术音乐。

民俗音乐的主要特征就是很少采用记谱法,大多都是采用口传心授的形式进行传承,其传授的方式主要分为两种,即个人对个人和个人对团体等形式。

二、民族音乐的文化脉络

(一) 自然环境

自然环境是人类赖以生存的客观基础,同样也对音乐给予各种各样的影响。其中,在各民族所使用的乐器中,尤其可以看出与当地风土的密切关系。

以植物生态环境为例,在适宜竹子生长的润湿的环境中,比如在东南亚一带,用竹子为材料而制作的笛子等竹制乐器特别多;但是在干燥地带,如阿拉伯地区,同样形态的笛子却变成是用苇秆制成的纳伊笛。在弦鸣乐器的弹拨类乐器中,东亚一带

由于盛产木材,所以,当地使用的琵琶是用整块的大木头挖空而制作共鸣箱的;而在中亚各地,由于气候干燥,不生产大木头,所以,这一带的琉特类乐器中的共鸣箱一般都是小型的,即使像乌德琴(阿拉伯琵琶)那样的大型乐器,其共鸣箱也是用木片拼凑起来而制作成的。

传统的琴弦,在干燥地带的游牧、畜牧社会中,多使用以羊的肠子来制造的羊肠弦,而在中国等出产蚕丝的地方则以使用丝弦为主。伴随着工业发展和商品流通而广泛出现使用金属弦和尼龙弦,主要是近代以来的事情。

在以鼓为代表的膜鸣乐器中,蒙在鼓框胴体两面的皮革有羊皮、骆驼皮、牛皮、马皮、蛇皮、猫皮、狗皮等,多种多样,这些皮革的来源均就地取材,与当地动物群的饲养和生长环境紧密相关。

(二) 社会条件

民族音乐除发音、表演情感、音乐传播和音乐用途之外,像分类民族音乐和民谣一样,它还需要以一定的社会文化为背景。

世界各民族的音乐在各地区的自然环境条件下形成了相应的物质文化(乐器材料)、风俗习惯或者有关规定的演奏习惯(表演场所、用途等),并产生了极具价值观、人生观、世界观的歌词及音乐的结构形式。全世界存在着不同的社会性质、不同的生活方式及不同的价值体系,且产生了文化相对主义。而且,人类通过音程来研究和表现他们的欲望,也寻找与其他文化的不同之处。因此,在音乐的结构和意义上产生了不同观点,但是在现象学看来音乐始终是世界人类生活中最重要的一部分。

音乐的产生与社会文化的关系,体现在因不同生产方式而形成的不同社会性关系与音乐的关联之中。生产方式对音乐形式的影响,可以举出斯里兰卡和因纽特(爱斯基摩)人的例子。斯里兰卡原住民的维达族,如今虽然有许多人过着定居于村落的生活,但是仍有一部分以小团体的形式在中央山地的密林中过着不

断移动的狩猎、采集生活。其生产方式很少依赖于集团性的协作来进行劳动,几乎都是以个体为单位而作狩猎、采集。因此,在维达族中,没有集体所共有的歌和舞,每位成年男子都有自己创作的歌和舞。这应该可以认为是与生产方式有紧密关系的歌、舞形式。此外,在安达曼岛等地的自然民族中,也可以看到这种个人拥有自己的个别性歌唱的状况。

关于专业音乐家,在不同社会环境也有不同的产生依据。由于个人在音乐方面的才能而专业从事音乐工作的职业音乐家,大约是以伴随着商品经济而发展的消费生活和音乐文化普及为社会环境的,这些个人大多出现于艺术音乐和现代流行歌的大众音乐领域。然而,在印度教的社会中,专业从事音乐工作并不根据个人才能,而是被纳入种姓之中,音乐家是低下的贱民职业。

(三) 语言影响

语言作为文化的一种重要因素,语系是区别民族的系统指标之一。语言因素对音乐因素的影响也是甚为深刻的。

语言声调的有无对音乐中的乐音结构的影响,可以用汉民族语言、欧洲民族语言及其相关乐音为例。在中国的汉民族语言中,由于声调具有明确语义的作用,所以,与此相吻合的乐音也往往在其运动过程中发生有意识的音高、力度和音色的变化,我国音乐理论家沈洽称之为“带腔的音”,亦即“乐音的带腔性”。而在欧洲民族语言中,由于不重视声调,声调不具有明确语义的作用,所以,与此相对应的乐音就没有“带腔”的必要,乐音与乐音之间呈现明显的直线性的阶梯式状态。

(四) 宗教内涵

以亚洲为例。在亚洲,既有最早的拜火教以及佛教、伊斯兰教、印度教等大宗教,也有地区性、部族性和各地的民间信仰,形态十分多样。其中,还有跨民族、跨国家的大宗教,在这种宗教占

统治地位的地区,形成了许多共同的生活、文化方式,究其成因,共同的宗教也是其中之一。宗教与音乐的各种因素进行互相对应地考察的话,也表现出一定的特征。

宗教礼仪音乐,在伊斯兰教中,除了泛神论的各派不用之外,召祷歌的咏唱和古兰经的韵律性朗诵是代表性的形式。但是,在伊斯兰社会的基层文化中,由双簧管类的双管气鸣竖笛“兹卢纳”和双面鼓“多路”组成的乐器组合在相当广阔的地区得以传承。这种乐器组合的音乐分布与伊斯兰教的某些流传地区形成对应关系。

另外,如果从更大的范围来设定的话,可以区分为佛教和非佛教的两个地区。在佛教范围内有大乘、小乘,以及藏传大乘佛教(喇嘛教)等,其中,与大乘佛教相对应的民族音乐大致都属于五声音阶。

(五) 音乐特征

如果将各种民族音乐的音阶、调式进行比较,我们会发现在自然民族音乐中,有西亚和东南亚地区产生的微分音音阶(佩罗格 Pelog 和斯连德若 Slendro 音阶)以及在欧洲和东亚地区出现的五声音阶、七声音阶等。此外,具有代表性的调式有欧洲的教会旋法、阿拉伯的木卡姆、印度的拉格和印度尼西亚的帕台特。另外,每个地区的节奏形式也有所不同,如欧洲的分裂节奏、印度的塔拉附加节奏、中国和日本音乐的二拍子系统及韩国的三拍子系统等。在这些音乐的特征中可以找到不同地区的渊源关系,比如俄罗斯吉卜赛人的歌唱与巴西的歌唱有许多共同点。但是不排除这些情况可能是不寻常的巧合,所以还得考证除音乐的特征之外在演奏习惯等方面有没有相同之处。

从 21 世纪开始,在世界各文化之间普遍产生了 Cross Over (跨越)现象,在音乐界也产生了艺术音乐与大众音乐的多种交流。伴随音盘的数字化及网络等有关媒体的发展,世界各地的音乐演奏交流活动也加快了音乐世界化的步伐。此外,交通手段的

发达及各民族、国家之间的交流也在世界民族文化的发展中促进其全球化的进程。通过这些要素形成了多元文化的空间,且在教育上凸显了多元文化教育的必要性。因此,当前的音乐教育也超越了所有时代和文化圈,使得我们必须要了解不同民族的文化和音乐的教育模式。

多元文化音乐教育是追求世界化的一种音乐教育趋势,通过世界各国经济、文化的交流以及在传播的基础上产生了 World Music (世界音乐)的概念。在当代中国音乐教育界,也普遍地关注多元音乐文化教育,通过跨越时代与文化圈的音乐教育方式,以透视共有的世界音乐和理解音乐的本质与特件。

三、民族音乐学研究对音乐教育的意义

世界音乐与民族音乐学的发展休戚相关,该课程就是伴随着民族音乐学的发展而日臻成熟的,它的教学内容是通过民族音乐学的田野工作和案头工作的积累而得到了丰富和充实,没有民族音乐学的积累,世界音乐的教学就成了无米之炊。在国外,“世界音乐”这门课程体系正是在诸多民族音乐学学者的带动以及研究成果的积累下逐步成熟和完善起来的。任何一位在世界音乐范围中对某一专题颇有研究建树的学者会很自然地认同“民族音乐学家”这一身份。比如,曼特尔·胡德研究的重点是印尼的甘美兰音乐,他以《爪哇音乐中作为调式决定因素的核心音》这篇论文在荷兰的阿姆斯特丹大学取得博士学位。再比如,涅特尔早年专事北美印第安人的研究,先后发表了《北美印第安音乐的风格》《北美印第安的多声音乐》等论著。在国内,伴随着多年的积累和发展,越来越多的学者已经不再满足于对某一国外的民族音乐进行介绍性工作,不再满足于将国外现有的成果直接搬来应用于教学,很多关注非我民族音乐文化并运用民族音乐学理论的研究性论著不断涌现出来,这些研究也对世界音乐教育的发展起到了重要的作用。