

世界民族音乐地图

陈自明 著

行走在泰戈爾的音乐天空

神奇的『呼麦』

人类始祖留下的声音

慑人心魄的西班牙弗拉门戈

走进遥远的年代——凯尔特音乐

太阳之子——安第斯高原的音乐

毛利人的音乐

世界民族音乐地图

音乐爱好者
的一扇天窗

世界民族音乐地图

行走在泰戈尔的音乐天空

神奇的“呼麦”

人类始祖留下的声音

慑人心魄的西班牙弗拉门戈

走进遥远的年代——凯尔特音乐

太阳之子——安第斯高原的音乐

毛利人的音乐

.....

世界音乐
天籁之音

世界民族音乐地图

世界民族音乐地图

陈自明著

ISBN 7-309-03320-3

2007年1月第1版

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第044304号

世界民族音乐地图

陈自明著

世界民族音乐地图

陈自明 著

图书在版编目(CIP)数据

世界民族音乐地图 / 陈自明著. — 北京: 人民音乐出版社, 2007.9

ISBN 978-7-103-03286-2

I.世… II.陈… III.民族音乐—世界 IV.J607

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 044204 号

选题策划: 刘佳
责任编辑: 刘佳
责任校对: 袁蓓
封面设计: 李响
版式设计: 刘江娣
出版发行: 人民音乐出版社
社址: 北京市海淀区翠微路2号
邮政编码: 100036
网址: www.rymusic.com.cn
邮箱: rmyy@rymusic.com.cn
经销: 新华书店北京发行所
印刷: 北京美通印刷有限公司
开本: 787 × 1092mm 特16开
印张: 13.75
版次: 2007年9月北京第1版
印次: 2007年9月北京第1次印刷
印数: 1-3,055册
定价: 48.00元(附CD 1张)

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

- 8 世界民族音乐的发现之旅
12 藏着的声音

亚 洲

- 18 印度音乐文化
38 灵魂的声音——西塔尔琴与拉维·香卡
42 当东方与西方相遇
46 行走在泰戈尔的音乐天空
50 印度鼓乐
54 印度音乐断想
60 被印度文化同化的欧洲乐器
62 探秘印度拉格细密画
74 印度小提琴之神——苏布拉马尼亚姆
76 鲜为人知的孟加拉音乐家
80 船歌和保乌尔歌曲
82 朝鲜的板嗦哩

- 84 神奇的“呼麦”
- 86 缅甸音乐三宝
- 90 印度尼西亚音乐四珍
- 94 “千岛之国”的音乐

- 100 休息一下：历险菲律宾

非 洲

- 112 人类始祖留下的声音
- 114 非洲面孔：马林巴
- 116 西非的贾里

欧 洲

- 122 慑人心魄的西班牙弗拉门戈
- 126 西班牙的民族轻歌剧——萨尔苏委拉
- 134 葡萄牙的国宝——“法多”
- 138 声乐奇葩——保加利亚女声重唱
- 142 穿行在瑞典民间小提琴音乐里
- 144 走进遥远的年代——凯尔特音乐

- 154 休息一下：发现尼日利亚

拉丁美洲

- 162 走近拉丁美洲音乐
- 166 拉丁美洲民间音乐
- 170 太阳之子——安第斯高原的音乐
- 174 美洲—非洲民间音乐
- 180 “新歌”运动
- 186 汽油桶的重生——钢鼓
- 192 “黄金之国”的音乐与舞蹈
- 194 芭拉一家
- 196 激情探戈
- 200 巴西音乐之魂
- 208 美妙神秘的歌声——伊玛·苏玛克

大洋洲

- 214 毛利人的音乐

后 记.....218

世界民族音乐的 发现之旅

人类历史进入21世纪,近百年来由于科学技术的巨大进展,交通的发达,信息的迅速传播,生活在全球各地的人们交往日益密切,相互之间的了解和理解已成为人们当前迫切的需要。世界要了解中国,中国也需要了解世界。作为当代的中国人,也必须扩大自己的视野,站在全球的角度来观察、研究音乐。

世界上究竟有多少种音乐?这是一个很难回答的问题。最容易的回答可以是中国音乐和外国音乐,或者是器乐和声乐,但这似乎过于简单化了,不能说明问题。如果按国家来计算,世界上就有一百多种音乐。但问题在于有些国家虽然不同,但音乐基本相似。有的虽是一个国家,但内部人种、民族、文化差别很大,音乐往往很不一样。

从人类发展的历史来看,可以说音乐是属于文化的,有多少种文化就有多少种音乐。但对文化或文明也有不同的理解和看法,过去有四大文明、五大文明之说。近年来英国历史学家则将世界上从古至今的文明定为26种或37种。

从19世纪末开始,全世界的音乐人类学家、民族音乐学家对全球五大洲的民族音乐进行了广泛的调查、研究。近几十年来则利用先进的技术手段对全世界的民族音乐、舞蹈进行了录音、摄影,取得了大量珍贵的资

料，这样才有可能对世界音乐文化形成一个大致的概念和看法。

对世界音乐文化的分类可从各种角度来考虑，既可以粗略地分为几类，也可以细分为几百种几千种，但以取中较好。根据人类学界、历史学界和民族音乐家的意见，并考虑到音乐文化的具体特征，我认为世界上现存的音乐文化按地区大致可分为9至11种：即东亚、南亚、东南亚、阿拉伯（西亚、北非）、中亚、西欧、东欧、北美、黑非洲（撒哈拉沙漠以南的非洲）、拉丁美洲、大洋洲。其中西欧与东欧、阿拉伯与中亚可分可合。此外还有犹太人、吉卜赛人、库尔德人、萨阿米人（即北欧的拉普人）等几种不按地区、国家划分的特殊的音乐文化。

每一种音乐文化区还可细分，如东南亚可分为泰国、老挝、柬埔寨、缅甸、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾等亚音乐文化区；黑非洲可分为埃塞俄比亚、西非、中非、东非、南非、马尔加什、布须曼等亚音乐文化区；大洋洲可分为美拉尼西亚、波里尼西亚、密克罗西亚三个亚音乐文化区。

世界上每一种音乐文化都具有自己的特征：如具有深厚历史传统文化的印度就拥有自己高度发达的音乐体系。它的音律、调式、旋律、节奏、曲式、体裁、乐器、乐队、唱法、音色、音乐表演方式、音乐的功能、审美观等都带有特殊的印记，因此即使是一个外国人也很容易辨认印度的音乐风格。又如非洲的黑人音乐，它与社会生活有着极为直接、紧密的联系，音乐几乎伴随着人们所有的活动，成为生活中不可缺少的组成部分，除了劳动、仪式歌曲外，还有批评、讽刺性歌曲，用来表达人民对统治者和为富不仁的不满，甚至还

有用歌唱来进行诉讼。在尼日利亚的某些部族中，原告和被告在法庭上都以半唱半说的方式陈述事实、进行辩论。节奏是非洲黑人音乐中最重要的因素，强烈奔放、复杂多变的节奏是黑人对世界音乐的最大贡献。

对世界上不同的音乐文化有了初步的理解以后，我们才有可能客观、公正、平等地对待世界各种民族音乐。过去那种以欧洲艺术音乐作为绝对标准来衡量其他民族音乐的“欧洲中心论”的观念正在改变。剔除了偏见后，我们就可以按照各种音乐文化的特征来认识世界各地的民族音乐，就能发现无数晶莹夺目、闪闪发光的音乐瑰宝，就能聆听绚丽多姿、无穷无尽的音响世界。一个新颖、令人神往的世界音乐百花园将出现在人们面前，使人们为之惊叹、思索、倾倒、心醉。

现在，世界民族音乐百花园的大门已经打开，让我们走进去开始世界民族音乐的发现之旅！

世界上有一种一个人同时唱两个声部的歌曲，一般人很难相信，但这是确实无疑的，那就是蒙古人民共和国的“呼麦”歌曲，过去我国新疆、内蒙古也有人会唱。“呼麦”歌曲堪称音乐世界中的一朵奇葩，国际音乐界为之瞩目。现在不仅蒙古人唱，而且也有美国人、法国人学会了“呼麦”的演唱。菲律宾有一个全部采用竹制乐器的竹乐团，演奏的竹乐美妙动听、令人神往。飘飘欲仙的竹乐不仅演奏菲律宾的民间音乐，也常常演奏欧洲名曲。菲律宾的竹制管风琴也是世界上绝无仅有的，每年都在马尼拉郊区的一个小镇上举行国际性的竹管风琴节。在印度，从西方传来的小提琴、吉他、曼陀林、单簧管、萨克斯都彻底被印度化了，除乐器的外形未变外，演奏的音色、方法、风格、内涵都完全变化了，而且形成了一个独特的体系。当代小提琴演奏大师梅纽因曾与南印度小提琴家苏布拉马尼亚姆用两种截然不同的风格表演了二重奏，是又一次音乐上的“东方与西方相遇”，为音乐的发展开拓了一条新路。在印度除了根深叶茂、欣欣向荣的传统民族音乐外，电影音乐也正在崛起，这种音乐的旋律、声乐唱法都是印度的，在乐器、和声方面加入了西方的因素，形成了独特的风格，成为印度电影中不可缺少的一部分，在南亚和东南亚国家中受到普遍的赞赏和欢迎。印度尼西亚的“甘美兰”乐队是传统的敲击乐器大合奏，表现力很丰富，它的音响有时像夹杂着轰轰雷鸣的狂风暴雨，有时却又如潺潺流水在小溪里歌唱。“甘美兰”的乐队及其音乐是世界各国民族音乐学家的研究课题，也是西方人最熟悉的东方音

乐。在美国已有一百多所大学的音乐系开设了演奏“甘美兰”音乐的课程。

非洲黑人(尤其是中非洲)的节奏是很复杂的,合奏时常常有五六种节奏同时进行、互不干扰,还进行精巧的即兴装饰变奏,令人叹为观止,人们称之为“节拍器式的节奏感”。在大洋彼岸的拉丁美洲,印第安人雄浑、深沉的排箫音乐传遍了安第斯高原,他们能在一支排箫上同时吹出两个声部,也是世界上罕见的;特立尼达和多巴哥人民发明的钢鼓音乐响彻了加勒比海,并且已进入到美国、加拿大的中学音乐教育课程中。在浩瀚无际的太平洋,波利尼西亚风韵独特的草裙舞和热带海洋温柔缠绵的旋律令人心旷神怡。毛利人的文化已成为新西兰的骄傲,毛利男子的“哈卡”舞勇猛激烈,令敌人丧胆;女子“波依”歌抒情优美,十分动人。欧洲的民间音乐也有自己的特点。瑞典的民间小提琴音乐在20世纪70年代时得到复兴,现在每年都举行琴师节,其音乐风格自然、朴素、透明、纯净,把人们带进了人与自然的和谐气氛中。电影《音乐之声》中的“牧羊人之歌”的演唱风格就来自瑞士民间的“约德尔”唱法(一种用真假声迅速交替的唱法)。苏格兰风笛、爱尔兰竖琴、西班牙“弗拉门戈”歌舞、葡萄牙的“法多”悲歌、罗马尼亚的排箫音乐都是欧洲民间艺术中的瑰宝。

在中国,长期以来由于主观、客观上的各种原因,我们对世界上的音乐文化知之不多,主要集中在欧美的艺术音乐和中国本国的音乐方面,对南亚、东南亚、阿拉伯、拉丁美洲、黑非洲、大洋洲的音乐我们所知甚少。即使对欧洲、北美的民间音乐我们也了解得不多,这不能不说是一个很大的缺陷。如今在欧洲、美国、日本的著名大学和研究院中,都已开设了介绍世界民族音乐的课程,有的学校还开设了演奏世界民族乐器的课程,美国还规定从小学音乐教育开始就要设立多元化的音乐课程。而在我国目前只有少数院校设立这类课程,看来取得人们的共识和支持已成为燃眉之急。

人的健康成长需要具有各种营养的食品,中国营养学家认为每人每天应吃十种以上的食品,日本厚生省(卫生部)希望每人每天吃三十种以上的食品,这样才能保持健康的身体和充沛的精力。文化和音乐又何尝不是如此!

全方位的开放,面向多元化的音乐世界是21世纪的大趋势,21世纪的中国音乐家、音乐爱好者应该在重视本国民族音乐传统的同时,跳出狭窄的圈子,以新鲜的口味,喜悦的心情来品尝世界上绚丽多彩、营养丰富的各种音乐,从中汲取活力,更好地发展我国的音乐事业。

藏着的声音

在我国，对外国民族音乐的研究是一个极为薄弱的环节。长期以来，对外国音乐的研究、教学大都限于欧洲专业音乐，近年来也扩展到北美洲的专业音乐。而对欧洲民间音乐、亚洲音乐、阿拉伯音乐、非洲音乐、拉丁美洲音乐及大洋洲音乐则很少涉及。当然，这也是有历史原因的，在本世纪初传入我国的欧洲音乐文化对我国近现代音乐的形成发展产生了巨大影响。因此，无论在音乐创作、表演、音乐教育等方面，中国都是以欧洲专业音乐体系为模式的，对外国音乐的研究也多囿于欧洲专业作曲家及其作品。这当然是必要的，而且应该说研究得还很不够。作为民族音乐学前身的比较音乐学是19世纪末20世纪初方在欧洲开始兴起的，当时作为一个学科来说还不成熟，因此还没有对专注于专业音乐的欧洲音乐教育体系产生重大的影响，更没有可能对中国的音乐教育和音乐研究产生影响。在东方，当时只有远离祖国、索居海外的王光祈注意到了比较音乐学，并对东西方音乐进行了初步的比较研究。但是，在20世纪，尤其是20世纪后半叶以来，世界上对各国和地区民族音乐的研究取得了巨大的进展，民族音乐学这门新兴的学科在西方引起了极大的重视，吸引了大批音乐家、学生以及从事人类学、民族学研究工作的专家。

正是在民族音乐学迅速发展的几十年中，由于多方

面的原因,我们没有注意到这方面的情况,我们对这门学科缺乏了解,甚至常常认为它是“属于资产阶级”的,是为了“猎奇”,而加以全盘否定或不屑一顾、置之不理。改革开放以来情况有了好转,我国音乐界与外国的音乐交流、往来也愈益增多,我们所能得到的文字、音响资料也超过了过去。但作为一个新的学科来说,我国目前对外国民族音乐的研究还处于创建、起步的阶段,也没有得到足够的重视,与世界水平相距很远。更严重的是,不少人似乎还没有感觉到有研究外国民族音乐的必要。因此,对这个问题进行一些探讨和阐述还是需要的。在世界各国的民族音乐中,除了欧洲及北美洲的民间音乐外,大多属于第三世界的范围,也就是过去常说的亚、非、拉美再加上大洋洲的部分地区。

在这个地区中的各国,其社会发展、经济结构、文化背景都各不相同,但其文化、音乐都具有自己的特色和优点。这个地区的音乐情况也是非常复杂的,既有处在人类社会发
展初期的音乐(例如非洲热带丛林中的印第安人、澳大利亚的土著居民的音乐),也有历史悠久、高度发展了的音乐(如印度、伊朗、阿拉伯、印度尼西亚、日本的传统音乐)以及具有强烈节奏、充满活力的非洲黑人音乐,还有由多种文化长期融合而成的、但已自成体系的混合音乐(如拉丁美洲音乐)和独树一帜、新崛起的特色音乐(如加勒比海地区特立尼达和多巴哥的钢鼓音乐)。

研究和学习外国的民族音乐,特别是第三世界的音乐,是极为重要的。

第一,世界上现存的原始民族音乐的研究有助于人类对早期音乐的了解。如前所述,在非洲、南美洲、澳大利亚等地都有一些特殊的人类集群,他们大都生活在热带丛林、半沙漠地带或孤立的海岛上,过着狩猎、捕鱼、采集生活,他们的音乐发展大都处于比较初级的阶段,音乐形态比较简单,有的音乐甚至只用3—4个音。乍听之下它们似乎没有什么价值,但它们对于音乐与生活、劳动、宗教、巫术的关系,对于音乐在人类早期社会中的功能以及音乐如何一步步地向前发展,却提供了宝贵的线索,在探索音乐的起源、形成等问题上具有极为重要的价值,为填补音乐史上的这段空白能够提供宝贵的资料。

第二,对亚洲及阿拉伯高级艺术音乐的研究对我们来说是十分重要的。自古以来,我国与亚洲各邻国及阿拉伯国家的文化交流十分频繁,而且互相之间都有很大影响。我国隋唐时期的九部伎乐中就包括了印度、朝鲜、柬埔寨及中亚各国的音乐。现在日本和朝鲜还保存了一些中国的古代音乐和古代乐器。东南亚国家的一些民族还与我国西南地区的少数

民族有着相同或相似的音乐传统,我国西北边疆地区少数民族的音乐与中亚及阿拉伯国家的音乐也有一些共同的因素和特点。因此,不论是研究中国古代音乐史或当今中国的汉族、少数民族音乐,都不能不涉及亚洲及阿拉伯各国。不研究他们的音乐,就无法找出这两种音乐之间的关系。它们有什么共同点,又有哪些不同的特征,它们的音乐起源于何处,又是如何形成和发展的等等。而且,现在有些问题已在国际上引起了争论(如我国新疆的木卡姆与阿拉伯木卡姆之间的关系等)。但由于我们只知己不知彼,对中亚和阿拉伯音乐缺乏了解,也就无法进行更深入的研究,得出确切的结论。

第三,对非洲(这里指撒哈拉沙漠以南的黑人音乐)、拉丁美洲、大洋洲音乐的研究也是很重要的。非洲黑人音乐目前在世界上产生了越来越大的影响,它那强烈的节奏已渗透到世界各地的流行音乐、民间音乐及部分专业音乐中。特别是在美国,黑人音乐已经成为美国音乐传统中的重要部分。另外在加勒比海地区及巴西等拉丁美洲国家,非洲黑人音乐的影响也很大,现在在整个美洲已经形成了一种新的“非洲—美洲音乐”。就拉丁美洲音乐的整体而言,它是一种融合了欧洲音乐、印第安人音乐(某些地区是黑人音乐)的混合音乐,它的主导风格是欧洲式的,但由于拉丁美洲地理、人种、文化等种种复杂因素的影响,它也不同于原有的欧洲音乐风格。而且拉丁美洲音乐还往往倒流入欧洲,对欧洲音乐产生了不少的影响(如哈巴涅拉舞曲、探戈舞曲、伦巴舞曲等)。在印第安人占优势的秘鲁、厄瓜多尔、玻利维亚等国,传统音乐采用五声音阶,它的调式也与中国类似。也许这是因为印第安人与古代的亚洲居民有着血缘关系,所以也有类似的音乐特点,但他们的音乐节奏、旋律进行、演唱、演奏的风格又与中国不同,因此中国人听他们的音乐会感到既亲切又新鲜。在墨西哥也存在中国文化的影响,甚至有一派历史学家坚持认为中国人是美洲大陆(指墨西哥)最早的发现者。

因此,我们认为,不论是从政治上还是从音乐上来看,也不论是研究中国古代音乐、中国民族音乐,还是西方音乐的音乐工作者或音乐学院的学生,都应该对外国民族音乐特别是第三世界的音乐有所了解。

渊源于比较音乐学的民族音乐学在近几十年的发展是惊人的,它的研究范围已从过去的亚洲、非洲、阿拉伯、拉丁美洲音乐扩展到了大洋洲及欧洲、北美的民间音乐。目前它已经脱离了过去的“欧洲中心论”,并有相当一批严肃治学的学者对全世界各地的民族音

乐进行了大量的实地考察及分析研究写出了不少有分量的著作。近几十年来由于科技的进展，他们采用了先进技术录制了大量的视听资料（包括录音、录像、影片等。据统计，仅从1955年—1980年所摄制的民族音乐影片中精选出来的影片就有600部，亚、非、拉丁美洲平均各有二百部左右），而且在欧美一些著名的大学和研究院中都已开设了民族音乐学的课程（包括学习民族音乐学的理论、乐器演奏等）。印度音乐、印度尼西亚音乐、阿拉伯音乐、非洲音乐及拉丁美洲音乐已经愈来愈受到人们的重视。日本则侧重对东南亚各国的音乐进行深入的研究。由于世界范围的民族音乐学研究工作近几十年取得了很大的进展，已有可能对东西方的音乐进行全面的整理和概括，也鉴于全世界至今没有一部全球性的音乐史，联合国教科文组织所属的国际音乐协会已组织世界各国的学者开始着手编写一部前所未有、规模宏大的《世界音乐史》，大致将分为亚洲、非洲、大洋洲、阿拉伯、欧洲、美洲及加勒比海地区6个部分来撰写。中国在20世纪的50年代和60年代，由于国际间的文化交流活动，中国人对亚洲各国的音乐有了不少了解，也接触到非洲、拉丁美洲的一些音乐。我国在60年代初建立了东方歌舞团，开始了对亚、非、拉美音乐舞蹈的学习。当时在中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院都有人开始研究亚、非、拉美音乐，中国音乐学院理论系还设立了亚、非、拉美音乐专业。但由于历史原因，这棵幼芽夭折了。粉碎“四人帮”后，东方歌舞团得到恢复，中央音乐学院、上海音乐学院、中国音乐学院及中国音乐研究所也有一些同志重新开始了这方面的工作。

但世界民族音乐（我这里特别是指对第三世界音乐的研究）作为一个学科，在中国正处于草创时期。第三世界的音乐资料极为缺乏，人手不足，长此下去，与世界上民族音乐学研究的距离就更大了。

我们希望更多的人能关注世界民族音乐，关注这藏着的声音！

世界民族音乐
地 图