

21世纪音乐教育丛书

正文
添加 二维码

扫码欣赏更多
音视频

拉丁美洲音乐

LADINGMEIZHOU YINYUE

陈自明◎编著

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

21世纪音乐教育丛书

拉丁美洲音乐

LADINGMEIZHOU YINYUE

陈自明◎编著

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

拉丁美洲音乐 / 陈自明编著. --- 重庆:西南师范大学出版社, 2018.8

(21世纪音乐教育丛书)

ISBN 978-7-5621-9577-1

I. ①拉… II. ①陈… III. ①音乐史—拉丁美洲
IV. ①J609.73

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第205637号

21世纪音乐教育丛书

拉丁美洲音乐

陈自明 编著

责任编辑:郭彦臣

封面设计:713工作室

排 版:重庆大雅数码印刷有限公司·吕书田

出版发行:西南师范大学出版社

地址:重庆市北碚区天生路2号

邮编:400715

网址:<http://www.xscbs.com>

电话:023-68254353

经 销:全国新华书店

印 刷:重庆俊蒲印务有限公司

幅面尺寸:185mm×260mm

印 张:12.75

字 数:326千字

版 次:2019年1月 第1版

印 次:2019年1月 第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5621-9577-1

定 价:45.00元

选用正版书 保护著作权

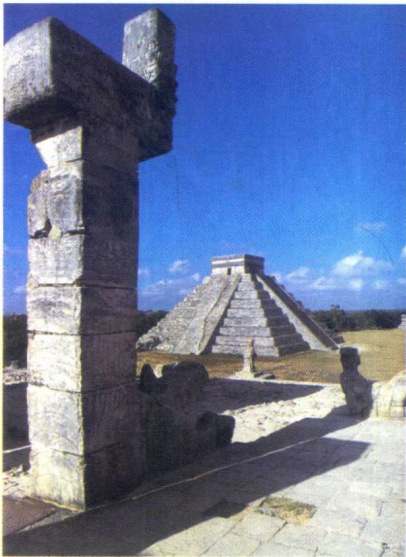
正版图书封面选用特种纸

正文选用淡黄色胶版纸

封底贴有激光防伪标志

世界文化遗产秘鲁的马丘比丘

墨西哥的玛雅金字塔

墨西哥大学图书馆壁画

秘鲁排箫乐队在中央音乐学院演出

作者与印第安人在安第斯高原演出

秘鲁少女手持恰朗戈五弦琴

反弹竖琴的秘鲁民间乐队为舞蹈伴奏

亚马孙丛林中的印第安民间乐队

墨西哥玛利亚奇乐队在中央音乐学院

墨西哥古代舞蹈的再现

阿根廷探戈

委内瑞拉的典型乐队：竖琴、四弦琴、沙锤

巴西狂欢节

特立尼达和多巴哥的钢鼓乐队

哈瓦那的古巴民间乐队

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

对帕恰卡马克的祈祷文^①

菲律普·明斯 (Philip A.Means) 文

哦！帕恰卡马克：
你从开天辟地时就已存在，
你将永运存在直到终结，
你既威严又仁慈，
你只用说一句“让人存在”就创造了人。
你使我们免受魔鬼的伤害，
并保护我们的生命和健康，
你是在天堂还是在地上？
在云中还是在地下的深处？
你聆听人们对你的倾诉，
并接受他们的恳求。
你带给我们永恒的生活，并保护我们，
请接受我们奉献给你的祭品！

^① 此文由陈自明译自《拉丁美洲音乐的过去和现在》（*Latin American Music: Past and Present*, by Eleanor Hauge, 1934.）。

作者简介

ZUOZHE JIANJIE

陈自明（1932—）中央音乐学院教授、博士生导师，中国音乐家协会理论委员会副主任。20世纪50年代毕业于中央音乐学院，60年代在民族音乐研究所（现中国音乐研究所前身）从事民族乐器改良研究工作，70年代在中央音乐学院音乐学系开始研究亚非拉美音乐，并任《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》亚非拉美音乐分支主编，80年代在中央音乐学院讲授“外国民族音乐”“亚洲音乐”“南美音乐”等课程。

曾多次率团出访缅甸、菲律宾、埃塞俄比亚、尼日利亚、加纳、利比里亚等国。并先后赴印度、西班牙、古巴、韩国开展学术交流活动。在北京多次组织文化交流活动。1988年获巴西政府授予的维拉·洛波斯奖章。为推广、普及“世界民族音乐”这一新的学科，多年来曾到我国大陆及台湾多所音乐院校、师范大学音乐系讲学。对我国中小学音乐教材中涉及“世界民族音乐”的内容予以极大的支持。

多年来撰写文章百余篇，专著三部（两部为合著）。内容包括世界各国的民族音乐、乐器，民族乐器的改良，印度音乐，安第斯高原的音乐，加勒比海的音乐，巴西音乐大师维拉·洛波斯等。

序

XU

我在中央音乐学院教授《拉丁美洲音乐》课程已有多年,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极为困难,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,那不仅枯燥无味,还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,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,也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积

极参与下,我们成功举办了这一活动,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,这次访问让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,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”也是不得不提到的。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名录。

《巴西音乐之旅——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——特立尼达和多巴哥的钢鼓乐队》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,《美丽的西丽托》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

2018年6月

前言

QIAN YAN

世界上不同的人种、民族对人类的音乐文化做出了不同的贡献,如:中国人、印度人、阿拉伯人、印第安人擅长音乐的旋律,以平面的、线状的音乐思维为主;欧洲人则以音乐的和声、复调见长,以立体的、块状音乐思维为主;“黑非洲”(撒哈拉以南的非洲的俗称)人和非裔美洲人最突出的是节奏,以点状的、跳动的动力性音乐思维为主。他们各自以独特的方式突出音乐思维的不同方面,展现自己的音乐才能和特殊的价值。在某种程度上,可以说拉丁美洲音乐正是以上三种人类音乐思维的融合和升华。在这里,印第安、欧洲、“黑非洲”三种音乐文化经过长达数百年的碰撞、冲突、渗透、混合、吸收后融合成一种统一而又多元的音乐文化。现在,这种音乐文化正以其旋律的美妙、节奏的独特、和声的浓郁、色彩的丰富,吸引着全世界的音乐爱好者。它那无比的热情、充沛的活力、神奇的风貌,使世人为之瞩目。

因此,学习和研究拉丁美洲音乐具有特殊的意义,除了能使我们了解拉丁美洲的音乐现状和特征外,还可以进一步探讨这三种音乐文化混合的过程,及人类的三种音乐思维是如何融合和升华的,存在哪些规律性的东西。在我看来,无论是从音乐创作,还是从音乐学理论上来说,对拉丁美洲音乐的研究都是很有价值的。

陈自明

2018年6月

目 录

MULU

1	第一章 拉丁美洲地域概况
1	第一节 自然环境
1	一、名称
2	二、地域
2	三、环境
2	第二节 人文环境
2	一、人种与民族
3	二、语言与文字
3	三、宗教
4	四、历史与文化
5	五、文学
6	六、人民的性格
7	第二章 拉丁美洲音乐的历史渊源
7	第一节 殖民地时期以前的印第安人音乐
7	一、玛雅
8	二、阿兹特克
12	三、印卡及其先民
20	四、结语
22	第二节 殖民地时期的音乐
22	一、新西班牙总督区——墨西哥
24	二、秘鲁总督区
26	三、结语

27	第三章 音乐风格的一般特征
28	第一节 处于边缘地带的当代印第安人音乐
28	一、卡马犹拉人
30	二、希法罗人
31	第二节 继承了印卡传统的安第斯高原音乐
33	第三节 受到欧洲音乐影响而又独具特色的拉美民间音乐
35	第四节 受到非洲黑人音乐影响的美洲—非洲民间音乐
38	第四章 音乐风格的多样性
38	第一节 阿根廷、巴拉圭、乌拉圭
38	一、阿根廷
45	二、巴拉圭
46	三、乌拉圭
49	第二节 墨西哥
49	一、历史
51	二、当代的墨西哥民间音乐
59	第三节 安第斯高原音乐概貌
60	一、当代的秘鲁民间音乐
68	二、玻利维亚的民间音乐
70	三、厄瓜多尔的民间音乐
71	四、安第斯高原各国音乐的初步分析
74	第四节 智利
75	一、马普切人的音乐
76	二、阿塔卡梅尼奥人的音乐
77	三、复活节岛的拉巴—奴伊(Rapa-Nui)人的音乐

77	四、火地岛上的音乐
78	五、西班牙人和梅斯蒂索人的音乐
79	第五节 委内瑞拉、哥伦比亚
79	一、委内瑞拉
82	二、哥伦比亚
86	第六节 加勒比海地区
87	一、古巴
100	二、多米尼加共和国的梅林盖(merengue)
100	三、特立尼达和多巴哥(Trinidad & Tobago)
105	四、牙买加(Jamaica)
108	五、加勒比音乐形态的特征
109	第七节 巴西
110	一、巴西民间音乐的一般特性
115	二、印第安人的音乐
116	三、巴西—卢索民间音乐传统
123	四、巴西—非洲民间音乐传统
132	五、巴西狂欢节
133	六、近年来的巴西流行音乐和舞蹈
134	第八节 拉丁美洲的“新歌”运动
139	第五章 拉丁美洲作曲家与欣赏曲目
139	第一节 拉丁美洲作曲家群像
150	第二节 拉丁美洲音乐欣赏曲目
150	一、热带丛林的印第安人音乐及民间音乐