

从“撒哈拉” 往南走

——黑人音乐偶拾

李 昕 著

中国广播电视出版社

从「撒哈拉」往南走

● 李昕 著

——
黑人音乐偶拾

中国广播电视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

从“撒哈拉”往南走：黑人音乐偶拾 / 李昕著. —
北京：中国广播电视出版社，2002.1
ISBN 7-5043-3818-4

I. 从... II. 李... III. 音乐—研究—非洲
IV. J607.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 081132 号

从“撒哈拉”往南走——黑人音乐偶拾

作 者:	李 昕
责任编辑:	樊丽萍
封面设计:	郭运娟
责任校对:	陈丹桦
监 印:	戴存善
出版发行:	中国广播电视出版社
电 话:	86093580 86093583
社 址:	北京复外大街 2 号 (邮政编码 100866)
经 销:	全国各地新华书店
印 刷:	涿州市星河印刷厂
装 订:	涿州市西何各庄新华装订厂
开 本:	850×1168 毫米 1/32
字 数:	120 (千) 字
印 张:	6.5
版 次:	2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷
印 数:	3000 册
书 号:	ISBN 7-5043-3818-4/J·319
定 价:	13.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

序

这里将要讲述的是关于非洲撒哈拉沙漠以南黑人音乐的一些故事。我觉得这本小册子不是专门写给中国为数不多的专业研究黑人音乐的专家学者们看的，我也不觉得只有国内屈指可数的几所音乐学院中寥寥无几的研究黑人音乐的那些专业学生们可以读此书，我真诚地希望所有爱好黑人音乐的朋友们都来与我一起分享写作成果。生活中，我认识了很多，他们虽然分属不同阶层或不同的年龄段，他们生活的“饭碗”也都与音乐无关，却都对黑人音乐别有一番情谊。平时当大家聚在一起的时候，常常会聊起一些与此相关的问题。从某种意义上说，黑人音乐已成为我们之间相互连接的“红线”。

这首先应该归功于这个开放的社会。当代世界文化发展的一个最显著特点就是多元性，来自不同地区的优秀文化走在一起，经过碰撞和融合最终都以各自所能适应的方式生存下来，于是就形成了一派风光绚丽的文化新景象。黑人音乐以其特有的文化魅力早已在世界许多地区扎下了根，一般的中国听众对黑人音乐的了解大多是从活跃在美洲地区的那些

带有黑人“遗传基因”的音乐中得来的。走进这片色彩斑斓的世界，有数不清的音乐“站点”让我们流连忘返。飞扬的乐声中，人们可以感受到爵士乐的“切分”、黑人灵歌的“伤感”、布鲁斯的“忧郁”、福音歌曲的“虔诚”、摇滚乐的“宣泄”、“拉丁节奏”的“搏动”、探戈的“倾诉”……

从概念上说，以上这些音乐类型虽然所代表的是美洲文化，但它们的确是黑人文化一脉相承的。几百年前，第一船来自西非的“黑奴”踏上美洲的土地，就标志着“新大陆”文化家族中一个新成员的到来。从传播学的角度看，黑人音乐最初在美洲的扩散，既没有用当今商业流行音乐的“包装”手段，也不是依靠新闻媒介的“狂轰乱炸”，只是由于早期西方殖民主义者从非洲往美洲贩奴的原因。这是一种以人为“载体”的音乐传播方式，我们几乎很难想像，美洲历史上的“黑奴”从离开自己土地的第一天起，就连活动自由乃至人格或生存权利都被那些所谓的“主子”们用“镣铐”锁了起来，那么他们的文化却又怎么能够摆脱禁锢，在一个新的环境下生根结果的？

为此，我时常在想，黑人确实是一种非常特殊的“载体”，它所承载的文化也绝非是不堪一击的。可以毫不夸张地说，非洲黑人文化在美洲大陆上所表现出的文化相融性特征，在世界文化发展史上是少见的，因而具有特别深远的意义。传统黑人音乐为什么会在美洲获得如此大的发展空间？是他们的表现手法容易被异类文化吸收，还是其他有关文化环境、人类行为方式、审美意识等方面的原因？追根溯源，应该把注意力从美洲移到非洲，特别是撒哈拉沙漠以南的非洲广大区域。那儿是传统黑人文化发展的“源头”，自然也

是了解黑人音乐的最佳去处。

正式动笔之前，一些“动机”就已经在我的脑海里漫游了很长一段时间。首先是研究方法的确定，将民间音乐放到其特定的人文环境中去考察，这是当代民族音乐学研究的一种重要的思维模式。黑人传统音乐的发展过程本身就是黑非洲社会历史发展的一个缩影，当我们在黑人音乐的时空隧道中遨游时，我们可以感受到：部族迁徙引发的文化传播导致黑非洲传统文化格局发生了变化；文化自成体系的各部族群落因其独有的社会规范而形成了一些区域性风格；“东方”文化在黑人传统文化身上“烙”下了不可磨灭的印痕；同样，在那些跳跃的音符中，我们也看到了黑非洲古代神话及民间谚语中表露出来的黑人独特的思维方式和审美观念、黑人生命中所特有的那种强烈的冲动感和热情性以及黑人的传统生活方式与自然界的不可分割性。

这种把音乐与文化结合起来的研究思路，是受到了当代黑非洲文化人类学研究的启迪而形成的。近些年来，国内外的许多学者在有关黑非洲问题的研究过程中，纷纷提倡多学科交叉研究的方法。而且，随着研究的不断深入，介入交叉研究的学科种类也越来越多，甚至一些非实用性的人文学科也都开始参与到有关黑非洲社会经济发展的讨论中来。刘鸿武先生在所著《黑非洲文化研究》一书的序篇中举了位于西非伊巴丹的“国际热带农业研究所”（IITA）的一个事例，来说明这种具有特殊意义的学科结合方式。20世纪60年代，该研究所创办初期，其成员都是来自农业、生物、工程等方面的技术人员或自然科学家。他们的工作主要是从事热带农村经济作物的研究与开发。但是经过一段时间的工作后

专家们发现，现代农业要在黑非洲推广并不是一个单纯的生产工艺或掌握先进科学技术的问题，它还受到黑非洲特定的家庭消费模式、人口增长与自然资源开发的关系、农民的教育水准等方面的影响。于是 70 年代以后，一些文化人类学家、社会学家、历史学家被请进了该研究所，来共同研究热带农业开发的问题。^① 这样的选题方式至少说明，当代研究黑非洲问题的学者们已经不满足于以往那种认识简单、角度单一的研究思维方式，而是将相关的研究放到一个更大的社会文化环境中去加以分析和讨论。

20 世纪中叶以来，西方民族音乐学界经常强调的将音乐学与民族学、人类学、语言学等学科结合起来研究的方法，把民间音乐的研究工作引向深入。已经被许多人认可的诸如“文化中的音乐”、“通过音乐了解人类”等说法，强调的就是在研究时不应将音乐与社会文化隔绝开来，而应该十分关注音乐在文化发展过程中扮演的角色问题。音乐作为人类精神生产的一个方面，表现出与其创造者的行为方式的极大关联。这样的研究思维方式，在 80 年代传入中国，至今对我们仍有很大的影响。从方法论的角度来说，在本书的创作过程中，这种思维方式将贯穿始终。

黑人音乐好比一幢内部结构设施齐全的大楼，仅以本书的篇幅和本人的学识而言，要想把这座“楼”的边边角角都逛到，恐怕很难。惟有推开楼中的几扇门去看看，抓住黑人传统音乐发展过程中的若干重要线索来展开我们的话题。具

^① 刘鸿武《黑非洲文化研究》，华东师范大学出版社，1997 年 12 月，第 10 页。

体地说，我认为不妨以黑人音乐中“个性”与“共性”的关系及其发展性特征为纲，“纲举目张”，便于帮助读者将整个黑人音乐体系串联起来加以认识。

强调黑人音乐表现特征的“共性”与“个性”的关系，是为了使读者能比较全面地了解黑人音乐的总体风貌，突出黑人音乐研究的“整体感”。关于这个问题，本书将顺着两条基本思路展开，一是“非洲黑人音乐总体风貌的研究”；二是“非洲黑人部族群落文化中不同音乐风格的研究”。

将撒哈拉沙漠以南的黑非洲文化作为一个整体来研究，并在此基础上描绘出传统黑人音乐的基本轮廓，从中我们可以找到许多“共性化”的音乐表现方式。作为黑人民族文化心理积淀的一种历史遗存，这些“共同因素”成为人们识别黑人传统音乐主体风貌的重要参考依据，自然是我们研究的一个重要方面。但是，我们必须注意到黑人传统音乐风格的多样化特征。非洲撒哈拉沙漠以南的广大地区是黑色人种的发源地，长期以来，生活在这片土地上的黑人各部族群落数量之多，很难有一个非常准确的统计结果。不同的生活共同体分布在黑非洲宽广的疆域内，它们的文化可能会受到许多不同的外部因素的影响，包括自然环境的变化、异族文化的介入以及人类的迁徙等等。复杂的生存环境必然会导致黑人各部族文化之间差异的形成，由此也会使黑人各部族的传统音乐风格变得更为绚丽多姿。

黑人音乐的发展性特征，从某种意义上说，同刚才提到的“个性”与“共性”的关系有着一定的联系，在理论上都强调一个“变”字。但前者主要是指地域文化的差异，而后者将更多地涉及不同的历史发展阶段对黑人音乐的影响。

黑人传统音乐的许多基本特征不是静止不变的，这是因为音乐所依赖的社会环境是在不断发展或变化着。宁骚先生在他主编的《非洲黑人文化》一书中，将黑人文化的发展分成五个主要时期：(1)“新石器革命”时期；(2)铁器时代；(3)阿拉伯—伊斯兰文化输入时期；(4)奴隶贸易和殖民统治时期；(5)黑非洲政治文化独立时期。^①

有充分的理由可以说明，在当今非洲各地的黑人音乐文化中，仍然能找到许多历史发展的踪迹。比如说黑人音乐中的东方因素；再如历史上班图文化的大迁徙所导致的黑非洲传统文化格局发生的变化；又如西方宗教文化对黑人传统宗教的影响。关于这些现象，书中将通过对一些典型事例的分析来展开讨论。

究竟应该如何判断黑人文化的价值，也是本书的研讨重点之一。在不同的历史条件下讨论黑人音乐，自然会选择相应的认识手段，特别是在黑人传统音乐的文化价值判断问题上，随着历史的变化与发展，认识方法上的区别也日益明显。19世纪末德国犹太人波阿斯等人提出的“文化相对论”，对后人研究世界各地特别是经济发展相对落后民族的文化价值具有重要的意义。他们善于用冷静的眼光来看待各民族文化的特殊涵义，而反对文化中的种族主义，反对用固定的西方道德文化的审美标准来考察世界其他文化的价值。他们认为世界各民族的文化成就都是在各自特定的社会环境中成长起来的，尤其不能完全用生物进化论的一般规律

^① 宁骚主编《非洲黑人文化》，浙江人民出版社，1993年10月，第38~64页。

来比较不同文化的价值含量。波阿斯的“文化相对论”尽管在认识社会发展与文化价值的关系方面对我们有一定的启发性，但这种理论毕竟也是历史发展进程中某一段特定时期的产物，必然有其认识上的局限性。在黑人传统音乐的发展过程中，特别是在非洲被殖民化以后，传统的口头文化传播手段遭到当代电子出版媒体的挑战，黑人音乐的许多传统模式被不同程度地异化。在这样的社会文化背景下，“文化相对论”似乎已不是评断文化价值的惟一标准，人们开始逐渐用“文化跨国化”或“文化全球化”这样的字眼来形容那些经常交流和相互影响着的文化。殖民化以后的黑非洲，无论是在社会规范、信仰和宗教、教育方式和生活习俗等方面都受到了西方文化的强烈冲击，表现在音乐风格上也有许多与传统模式截然不同的特征，这种在文化本质上的变化同样也影响到对传统文化价值观的判断。

相关信息资料的收集和整理，是科学研究的开始。音乐研究也是如此。选择这样的研究课题，一个重要的前提就是要将黑人传统音乐中“剪不断，理还乱”的诸多文化特征各自的发展线索整理出来，首先要完成的工作是对可以获取的相关材料和信息加以归纳和整理。有关传统黑人音乐的信息主要通过历史记载和现实文化生活这两个方面来查证。历史记载又分为口传和笔录两部分，保存在口头文化基础上的大量历史遗存，是代表黑人传统文化的一个重要方面；历史记载的“笔录”部分主要是通过早期来自世界各地的探险家、商人或其他人员的日记或著作体现出来的。与历史记载部分相比，现实生活中的音乐文化活动对于研究黑人音乐来说，更占有举足轻重的地位，因为它们所展现出来的是音乐的

“实物”。

我们现在对整个非洲黑人音乐文化体系的认识和了解，大多是参考了20世纪以来西方学者对非洲黑人音乐的研究成果而取得的，其中最主要的是西方不同时期出版的研究黑人音乐文化的论文、专著、画册、乐谱和音响资料。当今世界具有划时代意义的“信息高速公路”——因特网，使中国在一瞬间能同世界连成一片，更是缩短了中国与黑非洲的距离，弥补了我们在材料收集方面的不足。

西方学者对黑人音乐文化的研究已经持续了很长一段时间，很多研究课题都给我们今天的研究带来重要的启示。各类学者由于知识背景不同，考虑问题的出发点也有区别，因而导致了选题范围的多样性。有的是“通史”性质的，把非洲黑人音乐当做一个整体来研究，从黑人音乐中最显著的一些综合特征入手，内容常常涉及同黑人音乐有关的方方面面，由微观到宏观，既研究不同地区的特色，又剖析总体风格的构成。另一种是以点带面，采取局部展开的方法，主要是以某个地区中具有代表性的部落音乐文化为研究基础，还有许多更具体化的单项课题，如：对黑人乐器、演唱、演奏的方法或儿童歌曲的研究，对各种音乐表现手法诸如节奏、复调和旋律的分析等。从客观介绍黑人音乐各类形态和特征这一角度看，许多学术论著的内容每每相互切近，不过，学者们审视问题的角度却很宽，可以是社会的、文化的、艺术的、人种的等等。有人在特定的社会文化环境里了解黑人民间音乐的涵义，有人从人类遗传的角度去探讨某类乐器的血缘谱系，也有人注重黑人“口头文化”的特征与意义，致力于寻求能在特定条件下记录各类音乐形态的方法，还有人将

黑人民间音乐同黑人的其他艺术门类作为一个整体来理解。正是因为学者们站在不同的角度去认识黑人音乐，整个非洲黑人音乐的研究呈现出一派五彩缤纷的景象。

然而，在做了大量的案头工作以后，我觉得，如果只是按照所接触到的材料，将它们再作一次简单的现象罗列，使这本即将问世的新书成为储存在我的头脑信息库中的那些西方原著的中文翻版，虽说材料和观点都可以信手拈来，但拾人牙慧之弊在所难免。在信息工业高速发展的今天，在这个书刊多得读不过来的时代，谁还会有余暇去接触一本和已出版的其他同类著作内容雷同、观点相似、视线一致的“新”书呢？因此，我希望即将完成的这本小册子要有所创新，而我所理解的具有真正意义上的创新应该是要有一定的“中国特色”。一方面力求在内容上忠实记录黑人音乐的纯正风貌，另一方面则要以自己的思辨方式来畅谈对非洲黑人音乐文化的感受。确切地说，这本书更恰当的标题应该是“一个中国学者眼中的黑人音乐”。本书尝试以一名中国学者对黑非洲社会历史发展过程的心灵体验来谈论对黑人音乐文化的认识。当然，在这里还必须强调一点：我们反对学术研究上的“夜郎自大”，面对某些经过人们再三思考而提出的现象和经过反复论证而被采纳的学术观点，始终萦绕在我脑际的是必须在博览西方学者众长的前提下“走自己的路”的创作意念。

从这条创作起跑线出发，我时常用“勤思”二字来鞭策自己。传统黑人音乐所拥有的多姿多彩和错综复杂的文化风貌，给我们的写作带来了活力。从生活在中部非洲地区的俾格米人的音乐中我们可以感受到黑人文化的封闭，而在接触

西非那些具有穆斯林文化特征的黑人音乐时，我们看见的却是文化的开放与交流。当我们听见牛背上的牧童短笛或流浪艺人身背心爱的乐器沿途唱歌奏乐时，又会被他们自娱自乐的音乐所吸引，但是在那些宗教活动的场合里，黑人音乐的社会性原则恐怕又是最为热门的话题。黑人传统音乐在发展过程中显露出来的有趣的文化现象触动了我们，究竟黑人是如何认识音乐的作用和怎样体现其特殊的音乐价值观，是用什么样的音乐创作手段来表达其独有的文化魅力的？又是怎样生存和发展的？结合对社会和文化的综合分析，我们触摸到了黑人传统音乐生命的脉动。

这本书的立意是多方面的，希望它既有一定的学术水准，可以满足科研的需要，又是一本音乐爱好者们在饭后工余随手翻阅的休闲书。书中展开的话题有许多是随笔性的，写作的形式结构也不一定完全符合一般教学用书的格式。我试图将全书的框架划定在既有丰富的知识性，又有浓郁的趣味性。同时，在包括深邃的文化涵义之际，还要体现出一定的理论思维能力。写作时叙与论结合，时而通过音乐现象来看黑人传统文化的特色，时而又从社会的角度去讨论与音乐有关的一些问题。读者可以随着本书的章节畅游传统黑人音乐的海洋，领略黑非洲文化的魅力，还能了解到我们以黑人音乐为基本素材所涉及到的有关民族音乐学研究方法、内容、手段等诸多问题的综合看法。

本书所涉及的范围大致是：从音乐的角度来看，我们主要介绍乐器资源、声乐资源、音乐表现手法、音乐流传的过程等内容；从美学的角度看，涉及到音乐价值的判断、协和音和不协和音对人类听觉影响的相对关系等问题；从社会学

的角度看，着重关注音乐的社会功能和审美作用；从历史发展的角度看，将讨论黑人音乐从“传统”到“现代”的衍续。各章节通过不同的话题展开，第一章主要讨论非洲传统黑人音乐的一般性特征。第二章我们在黑人传统的文化生活中体验黑人音乐的魅力。第三章重点介绍黑非洲种类各异的部族音乐。第四章集中介绍黑人传统音乐中的一些精髓。第五章以讨论黑非洲当代的流行音乐文化为主。

1982年，人民音乐出版社翻译出版了《非洲音乐》，书的作者是著名的加纳黑人学者J.H. 克瓦本纳·恩凯蒂亚教授。此书中译本的出版，对加快当时中国在黑人音乐研究领域的发展起着巨大的推进作用。但是，中国和非洲毕竟远隔万里，或是由于我们缺乏更多的可参考的学术信息，或是由于该项目的研究我们开始得比较晚，就总体而言，黑人音乐的研究在中国目前尚是一个比较薄弱的环节，在这个学术区域里有大量的处女地尚未被开垦。于是，我们在对黑人音乐的认识和研究的许多客观条件都不太成熟的情况下，不揣浅薄，迈开了学习和研究的步伐，走近黑非洲！

目 录

序 / 1

第一章 传统音乐的轮廓 / 1

黑人音乐的共性与个性 / 1

外来文化的痕迹 / 8

黑人的音乐语言 / 20

相对的文化 / 49

第二章 音乐就是生活 / 74

孩子们的音乐 / 75

劳动音乐 / 78

法庭上的歌 / 82

祖先的威力 / 85

音乐中的巫术文化 / 89

成人仪式上的音乐 / 93

第三章 绚丽多姿的部族文化 / 97

约鲁巴人的传统音乐 / 104

恩古尼人的传统音乐 / 107

俾格米人的传统音乐 / 110

豪萨人的传统音乐 / 112

巴干达人的传统音乐 / 114

马尔加什人的传统音乐 / 117

第四章 明珠闪耀 / 120

“格里奥”的使命 / 120

手指的艺术——肖纳人

的“姆比拉”音乐 / 129

会说话的鼓 / 139

埃塞俄比亚的教堂音乐 / 147

复合的音乐 / 156

第五章 流行的文化 / 165

“哈莱夫”风格 / 166

“珠珠”音乐 / 173

“刚果之声” / 177

“奎拉”音乐 / 181

肯尼亚的吉他音乐 / 183

后 记 / 186

主要参考书目 / 189

传统音乐的轮廓

黑人音乐的共性与个性

黑人音乐的共性 非洲撒哈拉沙漠以南的广阔地域通常被人们称为“黑非洲”，在这片总面积相当于两个中国之大的广袤区域里，世代居住着为数众多的黑人部族群落。从外观上看，这些部族一般都具有“黑皮肤”的特征，他们的文化自然也被人们统称为黑人文化。

这是一支独立而完整的文化，它本身自然具有许多统一的文化特征。20世纪西非塞内加尔的黑人学者列奥波德·桑戈尔(L.Senghor)把黑人文化的价值观念归结为以下几方面：(1) 非洲黑人的生存方式与大自然的密切关系；(2) 黑人心灵中对宇宙统一的神秘直觉把握及象征性的思维方式；(3) 彼岸世界神灵的确实存在；(4) 生命中强烈的热情、冲动与节奏；(5) 个人对于血缘共同体的认同与服从。^① 音乐

^① 刘鸿武《黑非洲文化研究》，华东师范大学出版社，1997年2月，第251页。