

音乐自学丛书·音乐学卷

拉丁美洲音乐文化

王 雪著

人民音乐出版社

音乐自学丛书·音乐学卷

拉丁美洲音乐文化

王 雪 著

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

拉丁美洲音乐文化 / 王雪著 .— 北京 : 人民音乐出版社,
2009. 10

(音乐自学丛书·音乐学卷)

ISBN 978-7-103-03470-5

I. 拉… II. 王… III. 音乐-文化-拉丁美洲 IV. J609.73

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 020991 号

责任编辑: 吴 朋

责任校对: 王 珍

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码:100036)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail:rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

850 × 1168 毫米 32 开 4 插页 13 印张

2009 年 10 月北京第 1 版 2009 年 10 月北京第 1 次印刷

印数: 1-3,000 册 定价: 28.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650 或 (010) 58110651

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

出版说明

为了满足没有机会和条件就读音乐学院,但又有意学习有关音乐基础知识的读者的要求,我社编辑出版了《音乐自学丛书》(包括《作曲卷》和《音乐学卷》两个分卷)。这套丛书的作者,均系在音乐学院任教多年并且有着丰富的课堂教学经验的教授、讲师及有关专家。

《音乐自学丛书·音乐学卷》共10册。内容包括中外音乐史、音乐美学基础、民族音乐理论等音乐学院开设的主要理论课程,既有一定的理论深度,又通俗易懂。除作为自修教材外,亦可作为音乐院校及音乐师范院校师生的辅导教材和必备参考书。

目 录

第一章 概 述	(1)
第一节 拉丁美洲的历史和文化背景	(1)
第二节 拉丁美洲音乐的文化源流	(9)
第三节 拉丁美洲音乐文化中“民族”、“传统”和 “大众流行”音乐各自涉及的范围	(23)
第四节 探索拉丁美洲音乐文化的角度和目标	(26)
第二章 拉丁美洲音乐及其文化特征	(35)
第一节 印第安人的音乐	(35)
第二节 梅斯蒂索音乐	(61)
第三节 克里奥约音乐	(133)
第四节 安第斯音乐	(176)
第五节 不同文化孕育下的古巴音乐	(225)
第六节 不同文化孕育下的巴西音乐	(264)
第三章 拉丁美洲音乐学发展概述	(293)
第一节 20 世纪 30 年代之前	(293)
第二节 20 世纪三四十年代	(295)
第三节 20 世纪 50 年代后	(296)
第四节 近 况	(306)

第四章 拉丁美洲创作音乐发展情况简介	(308)
第一节 拉丁美洲各国创作音乐的发展进程	(308)
第二节 拉丁美洲不同国家重要音乐家的创作历程	(311)
第五章 拉丁美洲重要音乐家的生平和作品	(313)
第一节 阿根廷音乐家	(313)
第二节 巴西音乐家	(321)
第三节 哥伦比亚音乐家	(337)
第四节 古巴音乐家	(342)
第五节 智利音乐家	(348)
第六节 墨西哥作曲家	(355)
第七节 秘鲁音乐家	(377)
第八节 乌拉圭作曲家	(383)
第九节 委内瑞拉音乐家	(384)
主要参考书目	(387)
一、西班牙文参考书	(387)
二、中文图书	(390)
三、辞书	(390)
四、杂志刊物	(391)
后 记	(392)
附 录：拉丁美洲音乐的发展及其风格变化	(394)

第一章 概述

第一节 拉丁美洲的历史和文化背景

1492年,意大利航海家克里斯托弗·哥伦布(Cristóforo Colombo,约1451~1506)在西班牙女王伊萨贝尔的支持下,带领80余名水手,分乘三艘大船,横渡大西洋,于10月12日到达巴哈马群岛等加勒比国家。至1504年他又三次向西航行,直至南美洲大地。

自此,这块东临大西洋,西濒太平洋后来被命名为“美洲”的“新大陆”与其他四大洲、几大洋的沟通,宣告了人类隔绝时代的结束。全球连成一片,开始了人类的新纪元。

哥伦布误认为这片大陆是印度,并把那里的土著居民称为印度人(Indios)。这显然是一个历史的误会,但在世界范围内这个名称一直沿用至今。中国把Indios称为“印第安人”。

美洲(América)一词普遍用来专指美国。拉丁美洲(América Latina)系指美国以南讲拉丁语(西班牙语和葡萄牙语)的众多国家。其他称谓尚有伊比利亚美洲(讲西班牙语和葡萄牙语)、西班牙美洲(讲西班牙语)国家等。

从地理位置上划分,拉丁美洲有四个区域,包括33个国家和

12 个未独立地区：

1. 墨西哥(地处北美洲)。
2. 从危地马拉、哥斯达黎加到巴拿马为中美洲,有 7 个国家。
3. 哥伦比亚、委内瑞拉、秘鲁、玻利维亚、厄瓜多尔、智利、阿根廷、乌拉圭、巴拉圭、巴西等 12 个国家和 1 个地区(法属圭亚那)为南美洲。
4. 包括大、小安德列斯群岛和巴哈马群岛的加勒比地区。有古巴、海地、牙买加等 13 个国家和 11 个未独立地区。

至 20 世纪末,拉丁美洲的人口已超过 5 亿,种族间复杂的混血人种中,占总人口一半以上的主要是以下四种人:

1. 梅斯蒂索人(mestizos),印第安人和欧洲人的混血。
2. 穆拉托人(mulatos),欧洲人和黑人的混血。
3. 桑博人(zambos),黑人和印第安人的混血。
4. 克里奥约人(criollos),本地诞生的白人后代。

此外,拉丁美洲大陆仍然生活着大约 3500 ~ 4000 万印第安人,他们主要是墨西哥境内的玛雅人、欧托本人、纳瓦人和乌伊乔尔人等;危地马拉境内的玛雅人等;哥伦比亚和委内瑞拉境内的奇布恰人;秘鲁、玻利维亚和厄瓜多尔境内的盖丘阿人;智利境内的马布契人即阿劳坎人;阿根廷、巴西和巴拉圭境内的瓜拉尼人。

拉丁美洲各国的官方语言主要有:

1. 西班牙语(墨西哥、危地马拉、哥斯达黎加、洪都拉斯、尼加拉瓜、萨尔瓦多、巴拿马;南美洲除巴西外的 11 个国家;加勒比地区的古巴和多米尼加共和国)。
2. 葡萄牙语(巴西)。

3. 法语(海地、法属圭亚那)。

4. 英语(特里尼达-多巴哥、牙买加、伯利兹等)。

在印第安人聚居的地区,还通用一些土著语言,如墨西哥的尤卡坦半岛和危地马拉使用的玛雅语;原印加帝国所在地的秘鲁、玻利维亚和厄瓜多尔的盖丘阿语;智利的马布契语等等。对复杂的印第安人语言至今没有公认的语言分类。

拉丁美洲的历史一般分为四个时期。

一、印第安文明时期

为数众多的历史学家认为,约两万年前印第安人的祖先系从亚洲经当时尚为陆地的白令海峡进入美洲。而后他们不断迁移而扩散到全美洲大陆,并且创造了辉煌的“中美洲文明”和“安第斯文明”。

“中美洲文明”包括现今墨西哥以南的尤卡坦半岛和危地马拉一带的玛雅文化(Maya),以及以墨西哥高原盆地为中心的阿斯特克文化(Azteco)。

“安第斯文明”即分布在秘鲁、玻利维亚、厄瓜多尔、智利和阿根廷北部辽阔地区的印加文化(Inca)。

玛雅文化起始于公元前1500年左右,公元3~9世纪为全盛时期。农业方面,玛雅人挖渠排水,修建渠田,培植了玉米、棉花、烟草和可可等农作物。金银、制陶和雕刻等手工艺相当发达。他们留下来的巨大石造庙宇和高超的艺术作品都成了人类宝贵的文化遗产。玛雅人十分重视天文学的数据。他们的建筑几乎处处都和天体运行的规律有关。墨西哥的金字塔四面各有52个四角浮雕,用以表明玛雅人一个世纪共有52年。天体观念同样反映在一

些歌舞中。他们精确的历法像神话传说一般,让无数学者着迷。玛雅人使用象形文字,以近千个书写符号记载了仪典、天文和传说等历史。他们以一点、一横和一个代表零的贝型符号来表示数字。歌颂印第安基切人(居住在危地马拉一带)的“波波尔乌”堪与荷马史诗“伊利亚特”相媲美。

阿兹特克文化崛起于公元10世纪的墨西哥中央盆地,至15世纪控制了西至太平洋、东至墨西哥湾的大部分土地。阿兹特克人建造了“特诺契蒂特兰”古都(Tenochtitlán),人口近30万。城市的神庙、宫殿等建筑宏伟壮观,实用。他们也有精确的历法。阿兹特克人采集不同植物作为草药治疗疾病。一些手工业制品精细考究。在美术、绘画、雕刻、戏剧、舞蹈等艺术方面也都具有惊人的成就。

印加文化,在盖丘阿语中为“太阳之子”。印加文化即是以印卡人为代表的“安第斯文明”。13~15世纪,印卡人以秘鲁南部的名城库斯科地区为中心,建立了安第斯的一大强国——印卡帝国。其疆土从现今哥伦比亚南一直扩展到智利和阿根廷北部,成为古代美洲印第安人口最多的国家。他们修建贯穿南北全境,通往高原和海岸的大道,并架设桥梁,建立驿站。印卡人用巨石建筑宫殿和城堡的技艺至今被世人所赞叹,如他们的太阳神庙、库斯科王宫和“马丘比丘”。利马南纳斯卡小镇北端平原上蜘蛛网般的线条及图形纵横交错,玄妙莫测。20世纪20年代这一古代标记被发现后,至今对它的起源、目的和意义仍然没有一种公认合理的解释。1994年“纳斯卡线”被联合国教科文组织列为世界遗产。在农业方面,他们开辟梯田、修筑水渠、运用肥料、培育了玉米等40余种农作物,并且定期定点进行不同地区居民之间的物资交换。

在医学上他们运用麻醉进行外科手术，懂得使用奎宁等药物治疗疾病。此外，在天文历法和手工业等各个领域，他们都达到了相当的水平。文学有诗歌、神话、传说和戏剧作品。歌颂印卡公主和勇士爱情的戏剧作品“奥扬泰”最为著名。

16世纪德国著名建筑家和画家 A. 丢勒 (Albrecht Durer, 1471 ~ 1528) 和墨西哥杰出音乐家 C. 查维斯 (C. Chávez, 1899 ~ 1978) 对印第安人文化发展的高度都写过精彩的评价。

当 A. 丢勒看到从新大陆劫运到欧洲的阿兹特克金器时说：“我见到了从黄金大陆送给西班牙国王的礼品：一个几尺宽的，用黄金做的太阳；一个同样尺寸的月亮；还有许多金光闪闪的器皿、武器和各种珍贵的日用家什。这些东西都像神话般的美丽。我为这些遥远国度人们精妙绝伦的技艺而赞叹不已。”（“美洲中世纪艺术”，克里曼，1943年版。）

1959年，C. 查维斯应邀到美国哈佛大学作报告。在题为“音乐思想”的演讲中，他高度评价了印第安人的文化成就。他说：“……300年残酷的殖民地统治并没有使印第安人灭绝。他们不仅肉体尚存，并且极为忠实自己的过去。他们壮丽深奥的奥尔梅克、玛雅和阿兹特克的艺术创作和古希腊的‘美’不一样；和文艺复兴的自然主义和古典主义，以及18世纪的巴洛克，或19世纪的浪漫主义都不一样。如果把墨西哥或秘鲁的艺术称之为‘早期的’，我们同意这一概念。如果说，它是‘原始或不发达’，那么这个定义是不确切的。大约从石器时期开始，印第安的艺术家人经过几个世纪坚持不懈地努力，终于以自身的力量建成了高层阶梯样式的，具有象征性意义并带有装饰物的建筑，他们这种立体派的

艺术风格直到现在仍然为人们所敬仰。这些民族并没有人为地去创造艺术。阿兹特克人的词汇里根本就没有‘美’这个词,然而他们却创造了难以估价的‘美’……”

二、殖民地时期

随着哥伦布大帆船的驶来;在约 50 年的时间里,以西班牙为首的殖民者先后侵占了北起加利福尼亚,南到智利、阿根廷这块“新大陆”广袤的地域。在征服过程中,殖民者烧杀抢劫,数以百万计的印第安人被屠杀,大批珍贵文物、金银财宝被运往欧洲。“科尔特斯(H. Cortés)征服了墨西哥,墨西哥遍地黄金,这是欧洲人认得的东西……秘鲁遭到皮萨罗(F. Pizarro)这个最可鄙的征服者的洗劫。成千上万的人赶紧远渡大西洋去冒险。他们是来偷东西的,一旦口袋塞满,就又从哪里来,回到哪里去……”(“人类的艺术”,N. W. 方隆, Van Loon, 1882 ~ 1944, 美国历史学家。)

在印第安古文明惨遭毁灭的同时,殖民者从非洲贩运到新大陆大批黑人。据一些学者统计,16 ~ 19 世纪黑奴的数量已达到 1500 万人之多。

为了建立有利于宗主国的制度,殖民者先后把全大陆划分为四个总督辖区,进行统一管理。

1. 新西班牙总督区,包括墨西哥以及中美洲各国和西印度群岛。
2. 秘鲁总督区,包括秘鲁、玻利维亚、智利。
3. 新格拉纳达总督区,包括哥伦比亚、委内瑞拉、厄瓜多尔。
4. 拉普拉塔总督区,包括阿根廷、巴拉圭、乌拉圭。

在总督区下还设有古巴、波多黎各等国的都督辖区。

三、独立战争时期

18~19 世纪之交,拉丁美洲人揭竿而起,在约 40 年的时间里,他们前仆后继,进行了统筹部署的独立解放战争。

1790 年,法属海地的黑人,经过 14 年艰苦卓绝地抗争,于 1804 年宣告独立,从此拉开了全大陆独立战争的序幕。

1808 年,独立战争分别在墨西哥和南美洲同时展开,并且在墨西哥的 M. 伊达尔戈、阿根廷的 J. 德圣马丁、委内瑞拉的 S. 玻利瓦尔等独立运动英雄领袖的率领下,各战区势如破竹。到 1825 年,从墨西哥到阿根廷,绝大部分国家都先后脱离了殖民者的统治,宣告独立。

古巴人民争取独立抗争的历史甚是漫长。从 1868 年起的 20 年里,古巴人民在 J. J. 马蒂等爱国将领的领导下,历经两次独立战争,直到 1898 年才迫使西班牙放弃了他们在拉丁美洲统治的最后一个国家。同年,美国又入侵古巴,1902 年这个国家才宣告独立。

四、独立战争后至今

拉丁美洲各国独立后内外争斗纷繁,社会变迁及历史进程复杂曲折。

独立后的最初岁月,政局长期动荡不安。以墨西哥为例,1824~1848 的 20 多年里就发生过近 200 次军事政变,总统的更迭竟达 30 余次。土地所有权集中在极少数人手里。印第安人、混血种人和黑人依附于大地主而从事沉重的农业劳作。英美及欧洲一些国家以经济甚至武力谋求在拉丁美洲的霸权。

19 世纪后期,一批崇尚“秩序和进步”的新型当权者以欧美社会潮流为榜样,推行新政,并且引进了大批欧洲移民。社会逐步走

向稳定,经济开始繁荣。

进入 20 世纪后,连续的世界性灾难震撼了世界各国的经济。然而,拉丁美洲不少国家因在二战期间增加出口贸易、制订发展规划、引进技术等措施,反到不断促进了民族工业的发展。

20 世纪中叶,拉丁美洲各国广泛开展了具有民族主义特色的改革运动。他们努力依靠本国自己的力量,加速建设脚步,最终迎来了 70 年代前后经济快速增长的时期。工业化发展最快的阿根廷、巴西、墨西哥此时已进入世界新兴工业国之列。然而,随着工业化的进程,贫富悬殊、债台高筑、通货膨胀等不少尖锐的社会矛盾几乎成为各国共有的社会问题。

80 年代后,拉丁美洲各国再次进行经济调整 and 改革。尽管各国的方针政策不一,其共同特点是显而易见的。在加强相互之间自我援助、促进大陆境内经济繁荣方面,拉丁美洲各国更是齐心协力推进全大陆一体化的进程。

拉丁美洲的人文社会科学,如哲学、历史学、社会学等主要学科,是在独立后的 19 世纪末才真正起步。各国的发展普遍具有如下特点:“一是它们与本地区社会进程、群众斗争有比较密切联系,较之西方,缺少那种传统的思变色彩。二是各学科互相渗透比较明显,较少欧洲、美国那种学科分明的技术性色彩。正是在这种辩证的优劣基础上,拉丁美洲人文社会科学界的知识分子艰难地探索自己独特的道路,努力建立起既与本大陆历史发展息息相关,又具有文化普遍性的人文社会科学。”(引自《简明拉丁美洲百科全书》,中国社会科学院出版社 2001 年出版。)

综上所述,无论是印第安古文明时期、殖民地时期、独立战争

年代,还是独立后漫长的岁月中,拉丁美洲在历史进程、民族变迁、社会结构、经济发展以及人文学科和艺术等诸多方面,都有着内在密切的联系,一切的发生发展都有着亲情般的关系。其语言同一的程度,也使拉丁美洲人像是生活在一个大家庭之中。

伊比利亚人,其他欧洲人、非洲人和本土印第安人在新大陆开阔大地上的聚集,乃是人类三大种族,既白种人(欧罗巴人种)、黑种人(赤道人种)、黄种人(蒙古人种)的大会聚。在漫长的岁月中,他们难以维持“原有的自己”,相互之间自然而然地混血再混血,最终形成了今天拉丁美洲以混血人为主体的民族。在这一层面上也鲜明地折射出拉丁美洲文化同化、融合及演变的脉络。那就是产生了一种新型的、风味独特的“梅斯蒂索”(mestizo)式的拉丁美洲文化。它随同欧洲、非洲及印第安古老文化的杂交再杂交、融合再融合,而诞生在新大陆这片沃土之上。

第二节 拉丁美洲音乐的文化源流

拉丁美洲是一个“种族的大熔炉”。

拉丁美洲也是一个“文化的大熔炉”。

1492年以后,不同种族古老的音乐或许在短时间内曾呈现过多元文化共存的现象,但是很快它们便自然而然地一一进入了新大陆的“大熔炉”,并且在漫长的岁月中被冶炼成了一种具有鲜明特色的、拉丁美洲民族化了的、混合性文化的音乐艺术。

用“梅斯蒂索”这个词来概括形容拉丁美洲的音乐文化面貌,形象而贴切。但是,音乐文化角度上的“梅斯蒂索”已经超过了印

印第安人和欧洲人一加一等于印欧混血种人的概念。“梅斯蒂索”的音乐是在欧洲音乐文化基础上,融入了古老的印第安人音乐、非洲音乐以及直接或间接而来的其他文化因素而形成的。这里所说的“欧洲音乐文化”系直接由伊比利亚半岛的西班牙和葡萄牙传入。阿拉伯的乐风、意大利的乐风、法国乐风以及不同欧洲国家的一些音乐元素,也直接或间接地走进了拉丁美洲这个“文化大熔炉”。各种外来的音乐成分因逐步被更动而渐渐失去了原有的纯正味道,但是却获得了新的风姿。

文化人类学家最关注的无非是两大方面的问题:一是不同文化体系的运转和功能;二是在时间和空间的流动和转换中,这些文化体系如何形成其现状。

作为一种文化体系的拉丁美洲音乐,其印第安人音乐发展的概况、人文精神及文化价值;“梅斯蒂索音乐”、“克里奥约音乐”、“安第斯音乐”、“古巴非洲音乐”和“巴西非洲音乐”的艺术形态和文化底蕴,以及它们在历史和现今的“运转和功能”,都将是本书在下面章节中主要介绍和竭力探索的。也就是说,将努力从文化层面上来阐述拉丁美洲的音乐形态和结构“是什么样的和在如何运转”这一问题。

鉴于拉丁美洲音乐大厦在相同的历史和文化背景中筑建,本段的宗旨则立足于综合性地简述“在时间和空间的流动和转换中”,它的“文化体系如何形成其现状”,也就是试图来解释拉丁美洲的音乐文化模式“为什么是这样,而不是那样的”的原因。

在多种异质文化成分混杂的“梅斯蒂索”音乐艺术中,三股文化激流是主要的。

1. 首先,玛雅、阿兹特克和印加三大印第安古老的音乐文化不仅体现了他们久远的生活现实,也是当今拉丁美洲文化混合性音乐一股不息的激流。

从现存的一些古建筑、陶制品、石雕、壁画和乐器来判断,从公元前直到阿兹特克文化时期,音乐和歌舞在印第安三大古老文明中得到了惊人的发展。“Xochipilli”乃是阿兹特克人尊崇的“音乐、舞蹈、爱情”之神。16世纪初,西班牙的F.埃尔南德斯在其“新西班牙古迹”一书中列举了近五十个歌舞曲目,其题材十分广泛。他们的歌舞音乐体裁同样丰富多样,并且都是在多神论的宗教思想、图腾崇拜、敬神祭神的心理因素及传统的情感表达方式背景下运转的。无论是乐器的造型,还是音乐、歌曲和歌舞,都与印第安人本土传统的审美观念,以及人生哲理密切相关。先于玛雅的奥尔梅克文化时期,赤裸着身体的歌舞风姿很像希腊的狄俄尼斯酒神一般,充满旺盛的生命力和欢乐的情绪。这与玛雅和阿兹特克那种沉稳、厚重的舞者神态截然不同。墨西哥一些历史学者认为,前者反映了古代文化农业公有制的特点;后者则显示出玛雅和阿兹特克神权政治统治下社会的面貌。

他们的乐器种类繁多,造型独特别致,制作工艺精巧。许多乐器共同音的出现,表明他们已有稳定的音高观念。宗教仪式和民俗节日等不同的社会活动,会采用不同的乐器。在长期的音乐实践中,他们运用具有协和关系和调性功能的音构成旋律。三大文明所在地的音乐大都已经建立在了不带半音的五声音阶基础之上。他们的节奏型也不再单一。

印第安人的音乐和歌舞用于社会生活的各个环节,特别是各