

【艺术学】

从加勒比海音乐发展管窥世界民族文化的互动与共生现象

景 新

(中央音乐学院 管弦系, 北京 100031)

[摘 要] 加勒比海岛国特立尼达和多巴哥共和国、牙买加等殖民地国家,在过去的几百年间曾先后分属西班牙和英国,然而,它们所拥有的钢鼓乐队、加里普索、雷鬼等音乐形式却在国际上处于先进行列。加勒比海音乐特征的共性与个性关系中折射出当今东西方音乐文化融合的轨迹。在民族文化互动与共生现象背后有深层的历史原因。

[关键词] 加勒比海地区;钢鼓;雷鬼音乐;世界民族文化;互动与共生

[文章编号] 1672-2035(2008)06-0130-03

[中图分类号] J609

[文献标识码] B

一、加勒比海地区多元文化发展概况

加勒比海地区位于南、北美洲之间,也被称为“西印度群岛”,是除亚洲马来群岛以外最大的群岛地区。加勒比海地区地理位置非常重要,既是南、北美洲交往的必经之路,也是美洲与欧洲便捷的海上交通要道。因此,历来加勒比海群岛就是欧美发达国家的必争之地,被多个欧美国家瓜分并长期占据,如海地曾是法属,牙买加曾为英国殖民地。虽然20世纪以来大部分国家都摆脱了殖民统治取得了独立,但长达几百年的欧美国家殖民统治,加之外来移民和非洲奴隶的涌进,几百年多个民族与种族的共同生活,对这一地区的经济形态和文化构成产生了很大的影响,这一地区的众多国家和地区分散在加勒比海中,因此它们除了具有印第安人祖先留下来的相同特征之外,由于所属宗主国、人种构成比例等种种不同而显现出各自不同的音乐文化特征,更多地呈现出的是东西方多种不同文化的传承、交流与融合。

加勒比海地区的多元文化发展大致可以概括为以下两个阶段和趋势:

第一阶段:西方文明在殖民统治中的绝对优势。

从加勒比海地区沦为殖民地的那天开始,西方

殖民者即对当地政治、经济、文化进行侵略与同化,如派出牧师对印第安人进行天主教宣传,传入大量西洋乐器,以至于至今拉美地区的很多国家的民族音乐中都可以看到西方乐器或西方乐器的当地改良版。可见,殖民统治初期是在一种不平等的压迫与被压迫、掠夺与被掠夺的条件下存在的。这时是以西方文明主导的西方对非西方文明的单项互动。

第二阶段:二战后民族解放运动的兴起加速了殖民主义走向解体,并随之形成多元文明互动与共生现象。

此时,随着政治的独立与经济的发展,加勒比海各国独特的音乐文化也走向世界,与其他地区的风格融合在一起,形成了既带有本民族特色,又具有国际化元素的新风格。世界文明是多元化的,各种文明之间的交流也是必然的,各种文明只有在相互学习和借鉴过程中才能得以进步和发展。民族的也就是世界的,不论就种族还是就文化而言,加勒比海地区当地的印第安文明与外来的西方文明和非洲黑人的传统,都不存在价值上的高下之分,它们都不可能从根本上压倒对方,灭掉对方。它们各有所长,各有所短,在互动中取长补短,相互融合;并通过这种互动与融合,保存、弘扬、维新自己的文化,共同为世界的和谐和人类文明的发展做出贡献。

[收稿日期] 2008-08-13

[个人简历] 景新(1983-),女,天津人,中央音乐学院管弦系研究生。

经历了这两个阶段我们会发现, 虽然各国之间的音乐千差万别, 表面上各不相同, 但内质却惊人地相似。本文试从加勒比海地区特立尼达和多巴哥的钢鼓音乐与牙买加的雷鬼音乐的异同入手, 探讨两国特有音乐品种的发源、现状与未来, 以期从民族音乐文化的视角了解世界民族文化的互动与共生现象。

二、特立尼达和多巴哥的钢鼓音乐

钢鼓(Steel drum 或 Pan), 作为一种重要的敲击乐器, 起源可以追溯到 16 世纪的非洲。当时, 很多黑人被欧洲殖民者运到加勒比地区充当奴隶, 他们背井离乡, 所有的语言、生活习惯都几乎被殖民主义者所灭迹, 音乐就成为他们与祖国联系的心灵维系。几百年的统治过程中, 欧洲殖民者唯恐黑奴用敲击乐器作为传递信号的工具而引发起义, 因此他们对黑人使用乐器有严格限制, 所以, 钢鼓音乐随着殖民主义的统治也经历了几个不同的发展阶段。

19 世纪初, 英国殖民者统治期间, 手鼓(Hand Drum) 是当一个帮派遇到敌对的另一个帮派时, 召集附近的同伴发出协助对抗信号的一种工具。为了避免暴力发生, 殖民政府在 1883 年禁止使用手鼓。随后竹鼓(Bamboo Tambou) 的出现代替了原先的手鼓, 此即钢鼓的前身, 不同的帮派有不同的竹鼓, 他们将刀藏入竹鼓中, 一旦碰面便大开杀戒。竹鼓和竹鼓乐队也因含有暴力因素而被当局命令制止。

20 世纪 20 年代末 30 年代初, 特立尼达和多巴哥地区的人们找来一些废弃的金属罐当作乐器敲击, 当这些金属容器被敲击变形后, 人们逐渐发现它们的音高变化, 于是开始研究将金属容器弄凹陷下去从而得到不同的音高来演奏。30 年代末至 40 年代初, 钢鼓已经成为当时下层年轻人在狂欢节上最喜欢演奏的乐器了。

二战后, 美国海军撤离时所留下的废弃空汽油桶为当地人们提供了更多现成的优质乐器原材料, 人们通常是将 55 加仑的空汽油桶“表面用锤击成凹形, 上凿槽沟, 以勾划出一块块区域, 演奏使用橡皮头锤子敲击”^{[1] 190} 不同区域所发出不同的音高来演奏。1947 年, 一支全部由汽油桶组成的钢鼓乐队在狂欢节上全新亮相。1951 年“特立尼达钢鼓乐团”远赴英国参加了那里的节日庆典活动。

1962 年, 特立尼达和多巴哥摆脱了几百年的殖民统治, 成立了共和国, 新政府对钢鼓音乐这一新的事物极为重视, 这就为钢鼓音乐提供了一个安全而

快速发展的环境。

现在, 随着世界和平稳定的发展与科技的进步, 小小的钢鼓带给世界的不仅仅是奇妙的音乐, 而是将特立尼达和多巴哥这个加勒比海小国推上了国际音乐的舞台, 展现了其特有的民族风情, 为民族音乐的发展与研究提供了很好的启示意义。

三、牙买加的雷鬼音乐

雷鬼(Reggae), 陈自明先生在《拉丁美洲音乐》一书中对其作出精准概括: “是一种城市歌舞题材, 它产生于 60 年代中期的牙买加, 它综合了北美洲音乐(特别是美洲音乐—非洲音乐)和牙买加—非洲传统及流行音乐(它是西非和不列颠因素的混合)的因素, 它具有西方的旋律—和声基础, 西非的音乐观念和声音的组织原则以及美国流行音乐、摇滚音乐风格中对超重低音的爱好。”^[2]

同钢鼓音乐一样, 雷鬼音乐的祖先——曼托(Mento)也起源于非洲奴隶带来的音乐元素, 当时能演奏乐器的奴隶经常被命令给他们的主人表演, 黑人那种特有的传统音乐元素就被不知不觉地加入到演奏中。曼托经常采用幽默的歌词描述人们的生活及政治时事, 这种音乐的主要乐器包括吉他、班卓琴和手鼓等。曼托的黄金年代是 20 世纪 50 年代, 随着 60 年代斯卡即雷鬼音乐前身的出现而逐渐没落。

斯卡(Ska), 是一种融合了加勒比地区的卡里普索、美国爵士与节奏蓝调元素的音乐, 非常重视低音线条, 节奏的重点在弱拍上。20 世纪 60 年代早期, 斯卡成为牙买加最重要的歌舞风格, 但由于斯卡速度较快, 人们发现在热带的牙买加很难随着这种轻快的节奏起舞, 于是便放慢了节奏, 随后雷鬼便诞生了。雷鬼音乐其实只是一个总称, 其中还包括更加具体的类型, 如杜波(Dub)、摇滚者(Rockers)等等。它十分注重声乐的部分, 独唱和重唱都运用了有些慵懒的轻声吟唱方式, 并主要以吉他、鼓、电子琴伴奏。吉他成为雷鬼音乐中最重要的伴奏乐器, 鼓主要充当背景, 配上电子琴时而演奏旋律时而演奏和声的形式, 雷鬼音乐给人一种轻松欲舞的翩然感觉。

1962 年 8 月, 牙买加摆脱了英国的殖民统治而恢复了主权。60 年代末, 雷鬼音乐取代了斯卡而登上了音乐舞台, 它在将斯卡音乐中最有特色的元素, 如歌词、节奏的独特性发扬光大的同时也融入了更多周边国家的流行音乐元素, 如美国的电子音乐。这种新兴音乐的内容也更加丰富起来, 涉及爱情、宗教、贫穷等普通百姓生活中的方方面面, 而不仅是对

政治方面的不满的一种宣泄。

四、从加勒比海音乐发展看世界民族文化的互动与共生

特立尼达和多巴哥与牙买加两国具有相同的历史背景,都曾沦为西班牙和英国的殖民地,又同于1962年摆脱殖民统治而取得独立;钢鼓音乐与雷鬼音乐具有相同的社会背景,同源於非洲大陆,来到加勒比海地区后融合了欧洲和当地原著印第安人的音乐文化,是殖民统治下多种音乐文化混合的独特产物,并均产生、发展、繁荣于20世纪。

每一种音乐形式的形成与发展都具有一定的时代性,正如钢鼓的产生就是因为它的前身威胁到当时的殖民政府而被禁止,人们为了继续创作音乐,就利用当时有限的材料而发明了钢鼓这种独特乐器。随着社会的高速发展,会有更多的科技因素加入。

在近几十年的世界民族音乐发展过程中,钢鼓音乐和雷鬼音乐逐渐走出国门,为越来越多国家和地区的人们演奏特有的民族音乐,引起了国际的广泛关注。其他国家的音乐风格也将钢鼓音乐与雷鬼音乐元素融合到本国音乐中,大胆尝试创新,创作出更加国际化、多元化的音乐品种而流行于国际音乐舞台。如现在非常流行的说唱(Rap)和节奏布鲁斯(R&B)等在黑人中非常受欢迎的风格中,就加入了大量雷鬼的摇摆音乐元素,使它们的音乐刚中带柔,吸引了更多的追随者;同时,牙买加本土的雷鬼音乐也引进了一些欧美国家的流行音乐元素,为其发展注入了新的活力。而钢鼓乐团和独奏演奏家还越来越多地与一些古典音乐家进行合作演出,为世界展示了其广阔的音乐表现力和融合古今音乐风格的强大潜力。这些不同国家与地区音乐家的交流与合作促进了多元文化的融合,并大大推动了全球各个民族音乐文化圈的共同发展与繁荣。

如1952年以来,每年在特立尼达都举行国际钢鼓音乐节。随着时间的发展,人们倾向于在钢鼓原有的风格与演奏基础上融合更多的其他国家与地区的国际元素和风格。比较有代表意义的可以算2006年12月连姆·提格(Liam Teague)与沃米尔四重奏组(Vermeer Quartet)在北方伊利诺伊大学音乐厅举行的低音钢鼓与弦乐四重奏的音乐会。他们演奏了舒伯特的c小调和贝多芬的a小调弦乐四重奏作品。随

后又在芝加哥交响乐团的音乐厅重演了一次,受到了热烈的欢迎。作为当今活跃在钢鼓音乐领域的作曲家、演奏家提格还广泛地与多个古典音乐团体进行古典音乐的演出,并为很多知名的当代作曲家创作钢鼓部分,同时他也自己创作钢鼓乐曲,为钢鼓在当代的国际化的发展做出卓越贡献。

再如,雷鬼音乐中最重要的灵魂人物就是被誉为“雷鬼之父”的鲍勃·马利(Bob Marley)。他组成的乐队带着加勒比海这个热带岛国的异国情调,冲击着七八十年代的欧美主流音乐圈,人们疯狂地追捧着这位黑白混血的年轻人和他那略带忧郁的旋律而又健康积极的歌词,马利将纯粹的牙买加雷鬼音乐发挥到巅峰,在英美风靡一时。

从以上考察的特立尼达和多巴哥的钢鼓音乐与牙买加的雷鬼音乐特征的异同来看,任何一个新兴音乐风格的产生其实都并不只是单一国家的单一风格的发展与延伸,其他国家音乐风格的影响也占有很重要的成分。即一个国家的音乐在其他国家的土壤中生根发芽,并结合当地的风土人情,产生出一种流行于当地的新的音乐形式,甚至有时候在新的土壤中会得到更大的发展。我国唐代宫廷燕乐中的坐、立部伎和多种形制的琵琶就是通过丝绸之路从西域诸国流传过来,这些音乐形式和乐器在起源地没落的同时却在我国取得了惊人的成就,甚至对我国在随后几个朝代的宫廷音乐的规格起到了一个示范作用,而无论是宫廷还是民间音乐,都有形或无形地受到了它们的影响。以至于我们现在提到唐代的音乐文化时,从西域诸国流传过来的坐、立部伎和多种乐器仍是不容忽视的内容。从中我们可以看出,文化交流是随着政治、经济的发展而呈现出多种多样的形式的,只要有人与人之间、国家之间、民族之间的交流在进行,文化的交流就是不可避免的。加勒比海地区的多种音乐文化交流的现象只是世界多个文化交流中的一个点,从古至今,音乐文化的交流无时无刻不在进行当中,我们今天学习的历史实际上也是帮助我们了解今天、预示未来。●

[参考文献]

- [1] 不列颠百科全书·国际中文版(第17卷)[M].北京:中国大百科全书出版社,1999.
- [2] 陈自明.拉 美洲音乐[M].北京:人民音乐出版社,2007.

【责任编辑 张 琴】