

安第斯高原上的混血儿

——浅析拉丁美洲民间音乐艺术

孙鹤阳 (山东省北镇中学 256600)

人类在漫长岁月里创造了丰富多彩的音乐文化,世界各民族的传统音乐是各国人民几千年文化的沉淀和艺术创造才能的集中反映。一个民族的民族音乐,它所包含的情感和精神,往往就是这个民族的灵魂和思想。尽管,高雅的古典音乐以其高度的艺术性号召乐坛,流行音乐也以其猛烈的方式影响着人们的日常生活。但无论如何,它们都无法取代绚丽多姿、博大精深的民族民间音乐。拉丁美洲民间音乐作为世界音乐文化的重要组成部分,不仅以其多姿多彩、朝气蓬勃、充满活力的音乐风格而深受人们喜爱,同时,它也是一个很值得研究的课题。下面,我以一名音乐工作者的身份谈谈自己对拉丁美洲民间音乐的认识。

一、安第斯高原上的“混血儿”

古巴卓越的诗人何塞·马蒂曾这样形容拉丁美洲:“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”。它是指美国以南的美洲地区,包括墨西哥、中美洲、加勒比海和南美洲。其实,拉丁美洲这一称谓是有殖民意味的。16世纪以前拉丁美洲大陆生活着印第安部族,古代印第安人曾创造了辉煌的玛雅文化、阿兹台克、印加三大文化。后来经过三百多年的殖民统治,随着大量欧洲与非洲黑人文化的进入,拉丁美洲的文化发生了巨大变化。

(一) 单纯、独特的印第安音乐对拉美音乐的影响

在哥伦布发现新大陆的1492年以前,印第安人是这块土地的主人,也正因为如此,印第安音乐文化成为当时美洲音乐文化的主流。印第安音乐对拉丁美洲音乐的最终形成有着不可磨灭的贡献,至今,仍可在拉丁美洲的音乐中探寻出许多印第安因素。印第安音乐的特点可以简要总结一下两点:

首先,印第安人的音乐很多是和生活密切相关,与宗教、劳动、舞蹈相结合的,所以,一般说来,他们所拥有的旋律单纯而带有独特的表情。

其次,音乐大都采用无半音的五声音阶,旋律下行较多。另外,在印第安人的传统音乐中,没有欧洲意义上的和声。

在拉丁美洲尤其是安第斯高原,由于气候因素,存活下来的大多数是印第安人。因此,印第安音乐对拉丁美洲音乐的影响是深厚的。

(二) 复杂、艰深的欧洲(伊比利亚)音乐对拉美音乐的影响

拉丁美洲音乐受到欧洲音乐的强烈影响,甚至直接来源于伊比利亚半岛上的西班牙、葡萄牙音乐。下面,我们以歌曲《美丽的小天使》为例,探讨一下欧洲音乐对拉美音乐的影响:

美丽的小天使

1=A $\frac{3}{4}$
♩ = 90

作词:塞科诺·门多萨·伊科尔
作曲:塞科诺·门多萨·伊科尔

1 1 6 | 6 7 5 | 1 1 6 | 6 7 5 | 1 1 6 | 6 7 5 | 4 2 - | 2 - | 7 7 7 | 7 6 5 | 4 4 2 |

2 3 4 | 5 5 5 | 5 4 3 | 2 1 - | 1 - |

《美丽的小天使》是一首有着浓郁拉美民间风格的歌曲,是一首极具墨西哥民族个性的、被称为“松”的歌舞曲。(“松”与西班牙民间音乐有着密不可分的血缘关系,它的旋律多为4、8、12小节,乐句短小,常有稍有变化的重复。通常为大调式。节奏明快,旋律动听,气氛欢乐。)歌曲采用七声音阶,旋律进行平稳、圆滑,可以说它的基础就是欧洲音乐体系。并且,它的唱法比较放松、音色柔和、抒情,这也与西欧唱法极为接近。但它热情洋溢的风格,激荡人心的气氛和充满动力的节奏,以及从祖先

遗留下来的怀乡、思念祖国的忧伤色彩,是欧洲音乐所没有的。综上所述,我们可以看得出,在五百年的漫长岁月中,伊比利亚半岛的音乐已经逐渐适应了拉丁美洲瑰丽多姿的风土、人情,发生了很多变化。但纵然如此,我们也不可否认欧洲音乐对拉美音乐的强烈影响。

(三) 热烈、奔放的非洲音乐对拉美音乐的影响

拉丁美洲在从16世纪初到19世纪后半叶的奴隶制度中,吸收了大量的非洲黑人及其音乐文化。非洲音乐最大的特点是节奏具有特殊的重要性。复杂多变、热烈奔放的节奏是非洲音乐的灵魂。拉丁美洲音乐中,多采用偶数节拍,使用连续不断的切分、多线条的节奏;以一人领唱多人应答的演唱形式,以及音乐中充满乐观的情绪和欢跃的气氛都是从来自非洲的祖先传下来的。

所以我们说,拉丁美洲文化实际是印第安、欧洲、非洲三种文化的融合,它们经历了漫长历史的沉积,逐渐形成多元化的混合文化。而拉丁美洲的音乐也如同它复杂的地形和历史原因呈现出一种混合、丰富多彩的形态,它是安第斯高原上的“混血儿”。

二、独具特色、多姿多彩的民族乐器

拉丁美洲的传统乐器中没有弦乐器,其代表乐器为排箫、竖笛、鼓和号角。排箫是印第安最古老的乐器之一。古代印第安人曾用木、石、陶土及金属制作排箫,现代多采用竹子、芦苇、甘蔗等植物制作。排箫的形制多样,编从6根到17根的都有,高音排箫发音纤细、柔美,低音排箫音色雄厚浑宽厚,低音排箫最长的常为1米2米,甚至还有2米长的。竖笛也是安第斯高原的特色乐器,它的种类繁多,主要可分为有凹形吹口和有吹嘴的竖笛。前者称为盖纳,古代采用动物的腿骨制成。现代多采用竹、木制作。它一般有6—7个音孔,音色粗犷,嘹亮。恰朗戈是一种高音弹拨手器,外形像小吉他,音区接近曼德林。采用10根琴弦、2根琴弦为一组。而印第安音乐中咚咚的鼓声就如同各种生物的心跳声一样,它代表着生生不息的生命,和印第安人对造物图腾最高的崇敬。《告别》就是一首很典型的秘鲁民间乐曲,我们在其中可以尽情的享受雄浑低沉的排箫以及粗犷、抒情的竖笛。

(见以下谱例:《告别》片段)

秘鲁民间乐曲

1=G $\frac{2}{4}$
♩ = 100

0 3 - 6 | 0 5 6 6 7 | 1 - 7 | 7 6 6 5 | 3 0 2 3 | 0 3 3 6 | 5 - 2 |

2 - 1 7 | 6 7 1 | 2 7 | 6 - |

更有趣的是,聪慧的拉丁美洲人还可以把一把在平常不过的剪刀当作乐器,这在乐曲《剪刀舞》中得以充分体现。乐曲中,人们为了彰显精神的崇高与不畏艰难的勇气,传统的剪刀舞舞者会在大赛上表演诸如吃玻璃、光脚走火堆及身体穿金属线等高难度技艺。时而飞奔,时而贴地,还要拿着铁制剪刀敲出美妙的节奏。虽然穿着笨重的印加传统舞衣,矫健的舞者还是身手自如。高难度的动作,令台下观众叹为观止,这就是来自于秘鲁的剪刀手舞团。如此丰富多彩的器乐,完美诠释了单纯、独特却高度发展的高度发展的拉丁美洲音乐。

三、奔放中的内敛、激情中的温柔——探戈

舞蹈是拉丁美洲音乐的灵魂。浪漫、多元、激情的拉丁舞便是源自于那里。而作为拉丁舞体系中一种的探戈,更是以其热情奔放、充满激情的风格征服了世界舞台。

探戈是源自阿根廷的一种城市舞蹈,是阿根廷的国宝。它是一种集音乐、歌唱、诗词和舞蹈为一体的综合艺术。说到探戈,

浅谈中国古典舞蹈的艺术魅力

王凡 (陕西省西安体育学院 710068)

摘要: 中国古典舞蹈艺术源远流长, 对中国乃至世界现代舞蹈的发展具有十分重要的推动作用。把握中国古典舞蹈的发展历程, 探讨中国古典舞蹈的艺术魅力, 对促进中国现代舞蹈艺术创新发展意义十分重大。

关键词: 中国; 古典舞蹈; 艺术; 魅力

一、中国古典舞蹈的发展历程

中国古典舞起源于中国远古时代, 博大精深, 影响深远, 融合了武术、戏剧中的诸多动作与造型, 具有独特的东方美感, 艺术性、观赏性强。根植于中国传统文化沃土的古典舞蹈非常强调“形神兼备, 身心互融, 内外统一”的身韵, “以神领形, 以形传神”的意念情感造化了身韵的真正内涵。

中国古典舞的诞生与发展, 反映了人们对古老舞蹈文化的尊崇, 显示出中国传统舞蹈艺术的独特风韵。中国古典舞在继承传统舞蹈的基础上, 从戏曲舞蹈和武术身法中提取精华, 并结合中国古代舞蹈美学以及当代审美观点和原理, 在不断摸索前进的过程中形成了自己的发展道路。宋、元以前我国表演艺术的主流是歌舞, 之后为戏曲取代。戏曲兴起之后, 民间舞蹈主要是宫廷乐舞, 我国的宫廷乐舞在唐代曾经辉煌一时。新时代的古典舞蹈创立于上世纪50年代, 具有鲜明的历史特点和一定的时代性, 保持古典舞蹈的古典性, 又不失创造、创新。

二、中国古典舞蹈的艺术魅力

当代中国古典舞蹈是在戏曲舞蹈和中华武术基础上, 吸收多种元素, 不断发展而建立起来的。融合中国传统艺术写意性的“夸张变形”、“计白当黑”、“移步换形”和“象外之象”的不同实现途径, 突显出古典舞自身的优势与特色, 中国古典舞蹈具有十分独特的艺术魅力。

(一) 圆润可观。“圆形”是中国舞蹈运动的核心, “圆形”动律成为中国古典舞蹈艺术的一条基本公理。无论是建立于上世纪50年代初第一套规范化的中国古典舞蹈基础教材中的八个手位和新敦煌学派的“反弹琵琶”、楚时的前后“三道弯”, 还是中国古典舞蹈身韵教材中的“云肩转腰”等, 都有一个共同特点, 那就是“万变不离其圆”。所以, 中国古典舞蹈被称为是“画圆的艺术”。中国古典舞蹈独特的“圆”艺术, 使得中国古典舞蹈圆润可观, 观赏性极强, 在中国古典舞蹈中, 无论是动作的运动路线抑或是静止姿势、舞台安排等, 都离不开圆手法的运用, 使舞蹈处处体现着运动的美。以“穿胸刺肋”连接“大掖步转”为例, 如果从手在空间所经过的活动路线来理解, 穿胸刺肋是一个从立圆的轨迹转换到大掖步转的平圆轨迹, 动作是发生于一条流动于空间的圆轨迹, 这是圆上面的一个大流动。

我们自然会想到, 在华丽的舞台上, 男女舞者身着精致的服饰, 他们高贵的气质、流动的舞姿令人叹为观止。但最初的探戈并不像现在这样高雅, 是地道的“草根”艺术。它最初出现在布宜诺斯艾利斯市郊下层人民中间。当时的阿根廷, 经济困难, 社会动荡、民不聊生。当一只土生白人小乐队奏起一些切分音突出、充满伤感哀怨情绪的乐曲时, 这些悲观失望的男女不禁交臂起舞以此宣泄他们心中的郁闷。这便是探戈的雏形。而后, 探戈作为一种城市民间歌舞迅速地在不同阶层的人们中传播。20世纪40年代初期, 探戈进入鼎盛时期, 从那时起, 探戈冲出南美, 走向世界。

早期的探戈音乐因其历史原因, 大多数比较徐缓、深沉, 带有哀伤、惆怅的情调, 均为二拍子或四拍子, 速度中庸。现代探

(二) 和谐唯美。中国古典舞蹈强调意境、人物、步法、形态的和谐统一, 要求表演者要做到手、眼、身、法、步互相协调, 浑然一体, 去粗求精, 自然天成, 达到和谐的天地。中国古典舞蹈要求表演者在做任何一个动作时一定要“形未动, 神先领, 形已止, 神不止”。能够精准地调动自身一切元素, 来表达出应有的神韵。因此说, 中国古典舞蹈演员时刻做到“手到、眼到、步到、身到”意义重大, “形神兼备”也成为了衡量演员风格优劣的主要标尺之一。

(三) 刚柔相济。中国古典舞蹈讲究“动若脱兔, 静若处子”, 舞蹈动作既追求崎岖迭宕, 又保持动中有静, 刚柔相济。在行云流水般的动作之中穿插“亮相”, 并以刚柔相济、具有韧性著称。这一特点使中国古典舞蹈的动作与动作之间形成强烈对比和映托, 给舞蹈艺术赋予了广阔的想象空间和朦胧的含蓄美, 使舞蹈者的形体动作产生言犹未尽如诗的魅力。这种魅力在古典舞蹈表演中主要体现在“劲头”上。所谓“劲头”, 即赋予外部动作的内在节拍和有层次、有对比的力度处理。比如运动时“线中的点”(即“动中之静”)或“点中之线”, 都是靠劲头运用得当才得以表现的。这种“劲头”在古典舞蹈表演中体现在区别运用“寸劲”、“反衬劲”和“神劲”, 这对古典舞蹈的表演来说十分重要。

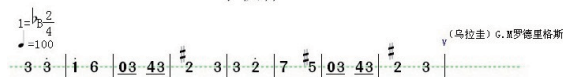
(四) 突出神韵。在中国舞身韵的基本动作要素中, 神韵是一个异常重要的概念。神是泛指内涵、神采、韵律、气质。任何艺术若无神韵, 都可以说缺乏灵魂。在古典舞中人体的运动方面, 神韵是可以认识的, 也是可以感觉的。而且正是把握住了“神”, “形”才有生命力, 才能体味舞蹈所包涵的真实意境。中国古典舞“心、意、气”是“神韵”的具体化。在心这一概念中, 强调内涵的气蕴、呼吸和意念。可以说, 没了韵就没了中国古典舞, 没了内心情感的激发和带动, 也就失去了中国古典舞最重要的光彩。人们常说“眼睛是心灵的窗户、眼睛是传神的工具”, 而眼神的“聚、放、凝、收、合”并不是指眼球自身的运动, 而恰恰是受内涵的支配和心理的节奏所表达的结果, 这正是说明神韵是支配一切的, 这也准确地表达了形和神的相互关系与内在联系。

参考文献:

- [1]刘恩伯.中国舞蹈艺术[M].上海:上海音乐出版社, 2002.
- [2]刘倬.中国古典舞定位之我见[J].成才之路, 2009, (22).
- [3]刘洋.浅谈气韵在中国古典舞中的美学价值[J].电影评介, 2009, (02).

戈的旋律风格则较为多样, 既有平稳持重的, 也有紧张激越的, 还有在同一乐曲中表现矛盾心情的。多种多样切分节奏的运用是探戈的一个重要特征。(例: 探戈舞曲: 《小伙伴》)

小伙伴

匈牙利民族音乐家、著名作曲家科达伊说过: “民族传统有机的继承, 唯有从我们民间音乐中才能找到。”拉丁美洲民间音乐, 这个来自安第斯高原的“混血儿”, 是世界民族音乐宝库中的精品, 它以热情的活力、充沛的活力成为世界乐坛中受人瞩目的一朵奇葩。