

灵魂的震撼

——非洲音乐的艺术魅力思考

黎萍

(西南大学附属中学,重庆 400700)

摘要:文章着眼于非洲音乐的艺术魅力,意在挖掘艺术魅力背后的深层含义。从非洲音乐独特的节奏类型、独具风格的歌曲以及黑人舞蹈,进一步探索和解读非洲音乐的人类生命尊严和意义。

关键词:音乐节奏;非洲音乐;艺术魅力

中图分类号:J607 **文献标志码:**A **文章编号:**1008-5831(2012)03-0154-03

非洲音乐发源于人类的摇篮——非洲大地,来自黑人的社会生活,历经千年,它不是作曲家的写就,而“是参与者和表演者的加工和创造”^[1]。非洲音乐表现出的强大生命活力和艺术感染力,让聆听者和欣赏者为之动容、为之震撼。非洲音乐“特殊的音乐表现方法,形成于特定的历史条件和地理环境下,在其发展过程中经历了一系列的历史形式”^[2]才形成其独特的艺术魅力,并以此影响到了世界的音乐文化,让人心生敬畏之情,非洲音乐中那富有生命气息的特殊节奏,仿佛向人类昭示和解读着生命的尊严和意义,警示着人类去思考、感悟并反思。

一、非洲音乐的艺术魅力

(一)从非洲音乐的概念看其艺术魅力

“非洲音乐不是从地理概念来看,而是从包括音乐在内的文化角度来看。一般都界定在撒哈拉沙漠以南地区的黑人音乐范围以内”^[3]。由于北非与西亚同属于阿拉伯地区,无论从历史、民族、语言、宗教,还是文化方面讲,北非与西亚的联系要比黑非洲更为密切,因此,北非的音乐已经阿拉伯化。另外,南非部分白人的音乐,也不包含在非洲音乐范畴内。而正是这种保留了原生态的黑非洲音乐,才显现出了它独特的艺术魅力。

(二)从非洲音乐与社会生活的紧密联系看其艺术魅力

“非洲黑人音乐几乎伴随着人们所有的活动,成为生活中不可缺少的有机组成部分,是一种社会性的活动。它既具有艺术性、社会性、政治性和宗教性;又可纯粹用于娱乐,还可以成为传递信息的手段,而且还是部落成员表达共同情感和意志的重要渠道;它既可以颂神,又可以赞美人,还可以用来驱魔祛病”^[3]。比如许多劳动往往有音乐相伴随;在许多仪式中音乐扮演着重要的角色;音乐活动常常带有社交性质,喜庆节日或农闲时节,无论男女老幼都可以参加到合唱、合奏和舞蹈中去,既是观众又是演员,即使在有专业音乐家表演的场合,也没有与观众截然分开。这种人们生活在音乐中,音乐又在人们的生活里的特点正是非洲音乐独特的艺术魅力所在。

(三)从非洲音乐的主要表现形式感受其艺术魅力

1. 特殊的音乐节奏

“非洲音乐的节奏具有特殊的重要性,是非洲黑人音乐中最重要的因素。其主要特点是:强烈奔放,复杂多变”^[3]。其中一种是自由节奏,无明确规则的律动;另一种是固定节奏,则具有规则的律动,并可以借助于拍手、跺脚和敲击乐器将其律动结构体现和强调出来。还有就是单线型和多线型节奏,可通过单线条和多线条的种种变化和乐器的音色对比,产生交响式的音响效果,并表达出多种不同的内涵。正是非洲音乐中强烈奔放、富有动感并永远充满着生命活力的节奏,让其焕发出鼓舞人心的艺术魅力。

2. 风格独具的非洲歌曲

非洲歌曲一般都具有非洲音乐的典型特点,“旋律结构常围绕一个或几个中心音,并运用重复的旋律型,音域较窄、乐句较短小,较少装饰音,常做反复,歌唱者用真声演唱,一领众呼应”^[3],或又说又唱又喊又叫,手舞足蹈,形成自然的多声性效果,既丰富了音乐的表现力又使歌曲具有传统非洲音乐的特点。如即兴演唱的赞美美好、广袤的阿非利加大地的“非洲民间歌曲《非洲赞歌》,句式方整短小,歌曲的音域狭窄,重复的旋律型,无装饰音,曲调与伴奏、说唱、独奏等交替进行形成的多声性效果”^[3]。又如表达父母为孩子祈福的“非洲博茨瓦纳的民间歌曲《孩子》”^[4],演唱者朴素自然如说话般的歌声,手舞足蹈的表现方式,一唱众呼应的多声性表现,音域狭窄、乐句短小、音型重复的曲调,都无不表现出非洲歌曲所独具的特点和艺术魅力。

3. 非洲的黑人舞蹈

“舞蹈是非洲黑人最古老、最普遍,也是最主要的艺术形式”^[4]。“它不仅为宗教信仰和各种仪式以及劳动需要而产生和存在,也是非洲黑人用身体动作和节奏表达思想感情和生命体验的最重要方式”^[5]。根据社会中的不同作用,可分为传统仪式性舞蹈和民间自娱性舞蹈。“前者不但有固定的程式和内容,动作、服饰等有严格的规定外,还起着维护宗教信仰、保持传统习俗,传递知识,团结人民等社会功能,是非洲文化的主要遗产,也是非洲黑人舞蹈的灵魂和精髓”^[5]。后者舞蹈没有固定的程式,有着黑人民间舞蹈都具有的自娱性和即兴性。如“非洲加纳丰多姆佛罗姆舞蹈,是猎人们为了吓退野兽而喊叫、跺脚、挥舞棍棒,随着领头人的叫声,人们一边跟着呼应,一边随着有节奏的跺脚,形成的一种战斗性的舞蹈,也是一种传统宫廷仪式舞蹈,有一定的场合、时间、程式,具有一定表演性的舞蹈”^[5]。黑人舞蹈以躯体屈伸起伏、胯部摆动和旋转为主,节奏鲜明热烈,动作富有细腻的表现力和生命的活力,由庞大的群体表演,具有非常震撼人的艺术感染力。“黑人舞蹈节奏强烈,强调人体每个部位,如头、颈、肩、胸、腰、胯和四肢的表现力,

其中最突出的是头部的甩动、胸部的起伏、腰部的屈伸,胯部的摆动和旋转”^[4]。即兴起舞的黑人民间舞蹈既具有以上特征,还能自娱自乐,舒缓压力,并散发出迷人的艺术魅力。

4. 神奇的非洲鼓和鼓语

“在非洲音乐中最突出、最主要的因素是节奏,鼓正是非洲音乐节奏的基础,是表达音乐语言最重要的乐器”^[3]。它不仅种类丰富,著称于世,而且有着非同寻常的表现力,是黑非洲普遍流行的乐器。在非洲人民生活中的重要地位,是任何其他乐器无法替代的,它被称为非洲传统音乐之魂,还常常作为国家、民族的象征。在非洲有歌、有舞、有乐就必有鼓。如为丰多姆佛罗姆舞蹈伴奏的鼓就有:名叫弗洛姆或波玛的大型单面鼓两个;阿吐旁通信鼓一对;小型单面鼓2至3个;有时还加进约诺沙漏形双面鼓。在非洲,鼓不仅可为舞蹈音乐伴奏或演奏,还可以作为语言、信号来表达感情、传递信息,被称为“会说话的鼓”。如“科特迪瓦阿萨克罗村鲍勒人的鼓语,演奏者先用鲍勒语说话,然后用鼓来敲击传话”^[6]。清晨傍晚比较安静时鼓声可传到15公里以外,鼓手们一个接着一个的重复鼓声,用惊人的速度精确地传“话”,100公里以外的地点可在2小时内到达。这些,都赋予了非洲鼓神奇的艺术魅力。

二、非洲音乐对世界音乐文化的重大影响和贡献

(一)历史特点

15世纪以后,随着大批黑人被贩卖到美洲,非洲的民间音乐舞蹈便开始影响西方世界的音乐和舞蹈。而“第二次世界大战后,西方音乐的影响在非洲形成两种潮流,造就了现代非洲音乐”^[3]。一种是为教堂、学校和音乐厅而作的专业音乐;另一种是现代流行音乐,它以不同的形式出现在非洲大陆,和西方流行音乐一起风靡整个非洲。“20世纪90年代以来,世界重视非洲传统音乐的趋势有所加强,非洲音乐更加引起国际上的注意”^[5]。

(二)主要影响

非洲歌、舞、乐皆有其鲜明特色:节奏强烈极富动感;旋律音域较窄、乐句较短小并多重重复、多声性和少用装饰音;律动强调人体每个部位动作的表现;演唱风格又唱又喊又舞;情感表现具有即兴性、随意性和娱乐性;伴奏乐器强调打击乐器——鼓的主导伴奏作用。这些皆对西方流行音乐产生了深刻的影响。

“非洲黑人歌舞和特殊的音乐节奏,是现代西方大多数流行音乐舞蹈的来源,从爵士乐、摇滚乐、迪斯科音乐舞蹈的动作和节奏中,可明显看到非洲黑人舞蹈和音乐节奏的影响”^[5]。而非洲音乐特殊的节奏,不仅是非洲黑人音乐中最重要的因素,也可以说“是非洲黑人对世界音乐文化的重大贡献。现代的西方通俗音乐和部分艺术音乐作品,都从非洲音

乐的节奏中获得丰富的营养和启示”^[3]。

三、非洲音乐带来的启示与思考

(一)对生命的思考

笔者认为在非洲大地这个人类的摇篮中所孕育出来的音乐能让人灵魂震颤。非洲音乐中所蕴含和表现出来的强大的生命力,让长期徜徉在这种充满活力的音乐中的人,对生命心生敬畏之情。非洲音乐中那强烈奔放、充满动感的特殊节奏,仿佛人类从远古走来的脚步声,生生不息,彰显着人类顽强的生命力量:即不管遭遇多大的灾难和不幸,面对多少挫折和艰难险阻,承载着多大的责任和使命,数千年来,人类前行的步伐从未停留中断过。我们之所以能在今天的爵士乐、摇滚乐、迪斯科,以及大多数流行音乐中,仍能听到它那富有动感的节奏,看到它那充满活力的律动,感受到它对世界音乐文化的深刻影响,那是因为非洲音乐中的特殊节奏和黑人歌舞中的表现形式,它永远充满着人类旺盛的生命气息和生命活力,在让人的心灵受到震撼的同时从中深切地感受和感悟到生命的可贵和神圣。

(二)对生命尊严的思考

非洲音乐对世界音乐文化产生深刻影响的历史过程,不仅是非洲人民的生命与尊严饱受蹂躏和践踏的历史过程,也是非洲人民为争取独立解放和赢得生命与尊严的历史过程。从15世纪大量的非洲黑人被贩卖到美洲做奴隶,到非洲被西方列强瓜分为殖民地,再到非洲人民为国家独立解放而赢得人的尊严的历史过程中,非洲音乐的艺术魅力有增无减,特别是它那充满生命活力的动感节奏,强调人体每个部位在舞动时的表现动作,又说又唱又舞又喊的表现风格,无不让人心灵震撼,它向人类昭示和解读着非洲人民对生命的体验,那就是生命的尊严神圣而不可侵犯。

(三)对生命意义的思考

人类生命的意义在于实现生命的社会价值。就

非洲而言,以在2002年9月10日正式成立的“非洲联盟”组织为例,就是非洲各国人民在努力实现生命的社会价值的进一步有力体现。从“非盟”组织的性质、任务,以及它在地区和国际舞台所发挥着的越来越重要的作用来看,都无不证明了这一点。当然,就全人类而言,要真正体现生命的意义和实现生命的社会价值,是一个既充满艰辛又十分漫长的路程,需要全人类的坚持和努力。

(四)启示与感悟

非洲音乐对人类社会生活的启示难以用金钱衡量。一个国家、民族无论其是大小、贫穷还是富有,都有自己的尊严,对人类文化的贡献都是平等的。音乐是人类心灵相互沟通的语言,也是人类与自然相互沟通的语言,这美妙的音乐语言承载着人类的大爱,它能够逐步化解各个国家、民族间的文化误会与冲突从而相互谅解、互敬互爱、互帮互助、互利互惠,和睦相处,让地球成为一个欢乐的家园。

参考文献:

- [1]安盖诺夫.美学与音乐学[M].北京:中国文联出版社,1987:17.
- [2]科拉洛夫.艺术中的方法、风格、流派[M].北京:中国文联出版公司,1987:264-276.
- [3]人民音乐出版社教育编辑室.普通高中音乐鉴赏教师用书[M].北京:人民音乐出版社,2010:74-80.
- [4]人民音乐出版社音乐教育编辑室.高级中学音乐课本教师用书[M].北京:人民音乐出版社,1996:12-128.
- [5]课程教材研究所,音乐课程教材研究开发中心.音乐:教师教学用书(八年级上册)[M].北京:人民教育出版社2001:80-90.
- [6]课程教材研究所,音乐课程教材研究开发中心.音乐教科书(八年级上册)[M].北京:人民教育出版社出版,2004:3-40.

Heartquake: Thinking the Artistic Charm in African Music

PING Li

(High School Affiliated to Southwest University, Chongqing 400700, P. R. China)

Abstract: This article elaborates the charm of the African music and its global cultural effects. Its unique rhythm expresses life's dignity and meaning. The author, a music educator, is awed by its powerful vitality and artistic appeal, while lecturing others about African music.

Key words: African Music; charm of the art; rhythm of the music

(责任编辑 胡志平)