

拉丁音乐的创建、特征与流行

陈华强

“拉丁音乐”对于当代中国人并不陌生,很多人是从上世纪末的拉丁舞蹈开始了解拉丁音乐的。起初是一些高校的体育舞蹈教师在教授这样的舞蹈,随后便在社会中开始普及,越来越多的年轻人喜欢上了这种激情奔放的舞蹈形式,国内还相继举办了一系列拉丁舞蹈赛事。伴随拉丁舞蹈的普及,拉丁音乐也逐渐被人们所认识和接受。随着第三世界流行音乐向全球的蔓延,拉丁音乐登上了国际流行乐坛,大量乐手、歌手学习和应用这种风格,形成一股浪潮。2000 年 9 月 13 日,首届拉丁格莱美音乐奖颁奖,全球 120 多个国家和地区在第一时间收看了现场报道。这一奖项的设立是拉丁音乐被世界各国人所喜爱的最有力的明证。

从目前情况看,我国的拉丁音乐研究还处于起步阶段,研究人员、交流机制、实地考察机会都有限,音像资料、著作、文献也还匮乏,现状不容乐观。但是一些乐手、演奏家、作曲家、理论研究者正在积极探索,如陈自明编著的《拉丁美洲音乐》一书,是“我国正式出版的第一本有关拉丁美洲音乐方面的专著”,它“填补了我国在该领域研究方面的一个空白”^①。

笔者认为,任何概念的界定都有一个范围,关于“拉丁音乐”也是如此。陈自明在分析拉丁美洲的自然环境、文化背景对拉丁美洲音乐的历史起源及音乐风格特征形成的影响时,提出“拉丁美洲的音乐是欧洲音乐、印第安音乐和黑非洲音乐经过长期的碰撞、冲突、渗透、混合、吸收后融合而成的一种统一而又多元的音乐文化。它源于这三种音乐而又不同于原有音乐的崭新的音乐”^②。应该说,这段表述准确地指出了拉丁音乐的特质,统一而多元是它的核心,也是它之所以受到不同民族的喜爱进而风靡全球的主要原因。

—

从地域上讲,凡是在拉丁美洲这个地理区域内产生的音乐都可以称之为“拉丁音乐”,但拉丁美洲

这一称谓是具有殖民意味的。自 15 世纪开始,当地受到西班牙和葡萄牙的社会制度、风俗习惯、宗教信仰和文化传统的殖民影响,印第安语逐渐被属于拉丁语系的西班牙语和葡萄牙语所取代,并成为许多国家的“国语”,由此,该区域被称为“拉丁美洲”。那么,在此称谓产生之前,或者更准确地说,在 15 世纪欧洲人进入中南美大陆之前,该地区的音乐是否也要归入“拉丁音乐”的范围之内呢?这是一个有争议的问题。笔者认为,只有更全面地了解和研究该地区的音乐和打击乐的历史、发展和形态特点,才可能得出比较可信的结论。

1492 年是“拉丁”历史上一个重要的里程碑,也是其音乐史上一条重要的分界线。拉丁美洲音乐可以追溯到数千年前,但由于殖民者和传教士的破坏而导致文献资料和实物的不足,使得当地的音乐文化研究受到相当大的限制。在 1492 年之前的前殖民时期,玛雅音乐文明、阿兹特克音乐文明、印加音乐文明是主要的研究对象,其音乐受地域文化、风土人情的影响,全部处于本土化、民族化状态,其形式涉及器乐、声乐、舞蹈等领域。

音乐的产生和发展与人的参与有着密不可分的联系,是人的一种行为干预活动,印第安人的音乐也不例外,它与印第安人的生活息息相关,包括劳动、宗教、舞蹈、语言、行为习惯、风俗习惯以及对自然的理解、对未来生活的期盼等等。印第安人音乐的总的特点是歌舞一体,一些歌舞如印第安飞人舞,现在仍在中美洲的墨西哥一带流行。印第安人的音乐,与中国民歌有几分相像,音阶主要是不带半音的五声音阶,旋律简单朴实,具有独特情感,音高走向和节奏往往接近生活中的语言或情感表达习惯,曲调下行走势为其主要特征,经常围绕两三个骨干音或以大小三度及纯四度为框架的音程进行,同度音乐重复的特征明显,没有和声。节奏上,除了普通的 2/4 和 4/4,印第安音乐还有一个突出的现象,即节拍比较自由,乐曲经常无小节线分隔,重音也不规律,表演者常常会依据个人的意愿,对每个音符的时值自由地延长或缩短,即兴性很强。

在 1492 年之后,拉丁美洲的音乐文化呈现出相互交融、碰撞、取舍、育新的状况。在人种方面,既有本土的印第安居民,又有来自欧洲、亚洲、非洲等世界各地的移民,还有移民与印第安人或移民之间的相互融合孕育的新型人种。这种多人种、多民族所表现出的多元混合文化,其音乐特点也是以多元混合文化为底蕴的,表现出多样性,尤其是欧洲白人音乐和非洲黑人音乐对它的影响最为显著。

在殖民时期,拉丁美洲主要受西班牙殖民者和欧洲天主教会的统治,他们将印第安人的宗教活动、音乐活动视为“异端邪教”。天主教传教士在传教的同时,也传播了欧洲中世纪传统音乐,他们建立传授欧洲音乐的学校,采用欧洲音乐体系的课本、课程、乐器等。随着殖民化的日益深入,印第安人的传统音乐逐渐衰落。

拉丁美洲除了安第斯高原地区的秘鲁、玻利维亚、厄瓜多尔,中美洲的危地马拉,印第安人居多数,加勒比海岛国海地黑人占多数外,其他各国都有相当数量的土生白人和大量的印欧混血人,尤其在阿根廷、乌拉圭、哥斯达黎加三个国家白人最多,这些国家的音乐受到欧洲音乐的强烈影响,甚至有些音乐直接来源于伊比利亚半岛上的西班牙、葡萄牙。

在阿根廷,音乐伴奏用鼓、笛、小提琴、手风琴等乐器,而源自西班牙的吉他也成为阿根廷重要的乐器,常为歌曲、舞蹈伴奏,也有独奏、重奏、合奏形式。其民族之瑰宝——探戈,有源自西班牙安达卢西亚地区的吉普赛人的探戈之说。

在墨西哥,西班牙的圣诞节歌曲维扬希克成为墨西哥乡村舞蹈音乐的重要源泉,管风琴、竖琴、小提琴、小号、长笛、吉他等乐器得到广泛的运用。欧洲的歌曲、舞蹈也得到广泛传播。

非洲黑人最早于公元 1518 年到达美洲,随后在 16—19 世纪之间,约有 1000 万非洲黑奴被运到美洲,其中大部分主要分布于加勒比海和巴西及秘鲁、哥伦比亚、委内瑞拉等沿海地区。在奴隶制压迫下,黑人表现出顽强的精神,他们在舞蹈、音乐、宗教方面仍然保存着非洲文化特色。这些由非洲黑人带入拉丁美洲的音乐,在拉丁美洲地区经过长期与其它音乐因素的融合,形成了独特多样的音乐风格,通常被称之为美洲—非洲音乐。在这种音乐中,节奏起主导作用,切分很强烈,常采用多线条节奏,呼应式结构,不方整乐段,偏爱使用打击乐器。主要打击乐器有拍板、Maracas、Guero、bongo、Conga、cow bell、马林布拉、钢鼓等。钢鼓乐是美洲—非洲音乐形式的重要

代表,巴西的桑巴、伦多和古巴的伦巴,加勒比海的公比亚、卡立普索、雷盖、曼波、恰恰以及秘鲁的马里涅拉、冬德达等舞曲,都是较典型的美洲—非洲音乐体裁。海地、古巴和巴西的美洲—非洲音乐最主要的体裁是歌舞,其命名多为鼓敲击的节奏的拟声词,如伦巴、康嘎、桑巴等。

二

在语言上讲,拉丁语是欧洲的一种古典语言,它属于印欧语系的诸多语族(斯拉夫、希腊、日耳曼、凯尔特等)中的罗曼语族。目前,拉丁语的主体是西班牙语和葡萄牙语,中美洲和南美洲的国家基本都讲这两种语言,拉丁语也是联合国运用的六种语言文字之一。由此,从另外一个维度看拉丁音乐,即任何用西班牙语或者葡萄牙语演唱的歌曲都被称为“拉丁音乐”,这在当前的拉丁格莱美奖的比赛是被认可的。

随着拉丁音乐在全球范围内的广泛流传,流行新天后夏奇拉(Shakira)、拉丁流行王子瑞奇·马丁(Ricky Martin)、世界级超级巨星胡里奥·伊格莱西亚斯(Julio Iglesias)以及桑塔纳(Santana)等等都是中国音乐爱好者所熟悉的拉丁明星。拉丁格莱美音乐奖的设立为流行乐坛推出了不少的拉丁音乐的国际巨星。

桑塔纳乐队 1966 年在旧金山组建时其实是一个布鲁斯乐队,通过一段时间在海湾地区的演出,逐渐倾向于拉丁风格。1968 年到 1969 年,桑塔纳乐队先后参加了旧金山费尔莫礼堂的演出和乌德斯托克音乐节,随后,桑塔纳成为职业化的世界一流乐队。同在 1969 年,桑塔纳乐队签约于哥伦比亚唱片公司,12 月,乐队首张同名专辑高居排行榜第四位,并卖出 100 多万张。1970 年,同样卖出百万张的第二张专辑《Abraxas》高居排行榜达六个星期。而 1971 年的《Santana》更是打入排行榜首位。这与热情的拉丁音乐魅力有着密切联系。70 年代桑塔纳乐队在摇滚乐坛上一直长盛不衰,其专辑《节日》、《内心秘密》、《银梦》和《欢乐的摇摆》充分显示了对摇滚乐、爵士乐及拉丁音乐的深入理解,而全美及世界的巡演又使桑塔纳拥有了成千上万的拥戴者。进入 80 年代,桑塔纳仍然出现在各地舞台上,出版的专辑也倍受瞩目。直到今天,桑塔纳乐队依然是世界拉丁摇滚乐坛上极为重要的乐队之一。

胡里奥·伊格莱西亚斯是一位中国听众十分熟

悉的歌手。1968 年 胡里奥·伊格莱西亚斯参加了在班尼顿举行的西班牙歌曲大赛,以一首自创的歌曲《生命还要继续》(Lvida Sigue Igual)夺得头奖。此后,他相继推出了多张拉丁语歌曲专辑,在拉丁语系的国家大受欢迎。作为歌手,他曾先后到中国十五次,并举行了两次演唱会,1996 年中国政府给他颁发了“金唱片”奖。他的歌曲既有浓郁的拉丁热带风情,又有浓郁的美国乡村歌曲的味道,还兼有加勒比海舞曲的风格。至今为止,他发售了超过 2600 万张的金唱片、白金唱片,他的惊人的唱片销量创造了吉尼斯世界纪录,为此获得了吉尼斯世界纪录颁发的惟一的钻石唱片奖。

夏奇拉于 1977 年 2 月 2 日出生在哥伦比亚。1996 年,夏奇拉发行首张拉丁专辑《Pies Descalzos》,打破了拉丁流行音乐既有的公式化模式,赋予乐界从未有过的真实声音,将拉丁流行音乐带往更高、更宽广的境界。1998 年,她发行的专辑《Donde Estan Los Ladrones》在拉丁格莱美奖颁奖仪式上赢得最佳流行女歌手和最佳摇滚女歌手头衔,并在世界音乐奖上坐拥年度拉丁女艺人称号。2000 年,她又凭借作品《MTV Unplugged》在格莱美奖颁奖仪式上抱走最佳拉丁专辑大奖。凭借拉丁新天后的人气,2002 年,夏奇拉在全球发行首张英文专辑《爱情洗礼》(Laundry Service),到目前为止,已经创下全球超过 1300 万张的销售纪录,缔造了 32 个国家和地区白金销售及 10 个国家和地区金唱片销售的辉煌成绩,由此宣告她已经成为全球新生代的流行天后。

1998 年 6 月 10 日,第 16 届世界杯足球赛在法国圣丹尼体育场开球,开幕式上有一首热力奔放、激昂震撼的“Go Go Go!Ale Ale Ale”令人印象深刻。这首用英语和西班牙语合唱的歌曲,让亿万球迷心潮荡漾,如痴如狂,随即风靡全球,席卷了全球超过 30 个国家排行榜的冠军宝座。激昂、热力四射的瑞奇·马丁被全世界的人们所熟知和认同。第二年,他凭借《让爱继续》这张专辑获得了第 41 届格莱美音乐“最佳拉丁流行艺人”大奖,成为国际拉丁流行乐坛的新天王,那首脍炙人口的《生命之杯》也获得了格莱美 MTV 大奖。瑞奇·马丁是 90 年代拉丁美洲最伟大的青年偶像之一。他的那种拉丁式舞蹈和音乐风格征服了国际歌坛,专辑全球销量已超过 4000 万张。有人甚至称他为胡立奥·伊格莱西亚斯的接班人。1991 年,瑞奇·马丁推出了他的首张西班牙语同名专辑《瑞奇·马丁》(Ricky Martin),获得了巨大成功,并在全球引起了新一股拉丁流行乐潮,在墨西哥、智利、

阿根廷、波多黎各以及美国等地获得了八张白金唱片。1996 年,瑞奇·马丁推出了改变其演唱生涯的关键之作《A Medio Vivir》,这张专辑收录多首风格迥异的歌曲,既有抒情曲又有热情奔放的拉丁舞曲。瑞奇让音乐迷们见识了他独特而又有内涵的个人魅力。其中强烈的拉丁节奏的单曲“Maria”,在法国连续九周蝉连排行榜冠军,并在全球打入 28 国排行榜前十位,并获得了美国唱片协会认证的金唱片。“Maria”令他迅速走红全球,成为了真正的国际级人物,成为无可争议的“拉丁第一艺人”。

三

从音乐性上讲,具有拉丁风格特点的音乐也均可称之为“拉丁音乐”,无论是严肃音乐还是流行音乐,无论是声乐作品还是器乐作品,无论是传统音乐还是现代音乐,它的风格应体现在音调和节奏以及乐器和音色的应用上,尤其是在节奏的特点上,主要表现为节奏强烈、热情奔放,富有动感。

20 世纪以来,拉丁美洲各国的音乐得到了长足的发展,在美洲、欧洲、非洲、亚洲等不同文化的相互融合下,在拉丁美洲大地上孕育出了新的音乐品种,形成了独特风格,出现了一大批优秀的音乐人才,积累了大量的音乐作品,其音乐风格、乐器、作品等在全世界范围内引起轰动。随着科技的发展,互联网等新媒介的广泛应用以及世界音乐语言的逐步形成,拉丁音乐在流行音乐、严肃音乐、前卫音乐等领域都形成了一定的影响。

在打击乐专业领域,拉丁打击乐成为重要的一派,打击乐的专业人员也纷纷涉足这一领域的学习、演奏和研究,尤其是拉丁美洲的打击乐器被广泛应用到各种乐队、乐团中。但需要强调的是,一些拉丁打击乐器被广泛使用,包括在各种风格的音乐品种中,比如当下的一些中国民歌及流行音乐都用拉丁打击乐器伴奏,不能认为这也是拉丁音乐。

① 张玉榛:《拉美知音·拉美之情——评〈拉丁美洲音乐〉》,载《中国音乐》(季刊)2006 年第 1 期。

② 陈自明:《拉丁美洲音乐》,人民教育出版社 2004 年版,第 10 页。

(作者单位 山西大学音乐学院)

责任编辑 容明