

国际非洲音乐图书馆考察

巩小强*

世界上有数以千计的音乐图书馆，它们各具特色。“哈佛大学音乐图书馆”以藏书的学术权威性著称；“印第安纳大学音乐图书馆”是世界音乐学术文献及乐谱和音响的中心；“香港中央图书馆艺术图书馆”的音乐收藏在公共图书馆中出类拔萃，可以和任何一个大学音乐图书馆媲美，更为难得的是，它是一个公共大众图书馆，对所有的人开放；中国“中央音乐学院图书馆”也很具特色。但在笔者的印象中，“国际非洲音乐图书馆”（International Library of African Music，网址：www.ilan.ru.ac.za）尤其与众不同。

通往音乐图书馆之路

2009年9月，我与“浙江师范大学非洲艺术研究中心”的同事李舒弟教授一起，访问了这座以非洲音乐为特藏的图书馆。图书馆所在的城市是南非东开普省的格拉汉姆市（Grahamstown）。从中国前往国际非洲音乐图书馆，需要从北京或上海出发，乘飞机首先抵达南非开普敦，然后经开普敦转机去伊丽莎白港市。伊丽莎白港市距离格拉汉姆市大约140公里。我选择乘出租车，车费单程（每人）约400元人民币。有两家计程车公司来往于这两座城市之间，其中一家由阿非利卡人经营，已有约十年的历史。为我驾车的出租司机是阿非利卡人，是公司的创建人和拥有者之一，他是我第一次接触的阿非利卡人。阿非利卡人的祖先是荷兰人，约400年前抵达好望角。当今，黑人和阿非利卡人被视为南非土著，英国人、印度人、华人算外来人。坐在我身边驾驶席上的阿非利卡人的质朴与挺拔令人惊愕，他坚实身躯的侧影就像是一尊欧非合璧的雕塑，折射着其先人400年前在非洲开拓的沧桑。看到这尊“活动雕塑”，使我联想到一天前目睹的好望角伸向海中的海角岩石。

从伊丽莎白港至格拉汉姆市沿途景色迷人，地形大起大落，极目远眺，峰峦叠嶂，蓝紫绿色彩相间绵延至地平线，有点青藏高原的气息，但又是那么不同，天底下一片无尽的非洲绿，绿得让人心醉，这里是生命的温床、人类的天堂。格拉汉姆城中有约5万居民，其中有许多英国人后裔。1812年英军格拉汉姆将军创建格拉汉姆城堡，城市用他的名字命名。建城的目的是用作与豪萨人作战的大本营，至今仍被叫作前线城。后来英国人赢了，城市发展至今设有省高等法院、全非洲一流的大中小学、南非第二古老的博物馆、南非最老的报纸、高等新闻教育中心机构，南非国际艺术节也在此举办。市区内有52间教堂，是南非的圣人城。世界各地的不同宗教、不同人种汇集于此，像一个小纽约。

经过1小时45分钟的车程，格拉汉姆主街上黄金地段的格拉汉姆酒店映入我的眼眶，这是一幢二层红砖小楼，斜对面是大教堂和老商业区，酒店两旁生活设施一应俱全，剧场、影院、博物馆、餐厅、酒吧、大型超市正期待着我这浪迹天涯的游子。这是一家三星级酒店，步入酒店，一尘不染，其舒适和丰盛的早餐可与世上任何一家酒店媲美。酒店共有33间客房，每晚住宿含早餐约400元人民币。格拉汉姆市的治安与南非其他城市如开普敦一样有问题，酒店出门向左步行5分钟，马路同一侧是个现代购物中心，其中的大型超市琳琅满目，这是我平生第一次在南非超市购物，仿佛置身昨夜墨尔本家中附近的超市，又好像到了另一个世界，一切是那么熟悉，又那么陌生。

* 本文作者系浙江师范大学非洲研究院教授、墨尔本大学哲学博士。

音乐图书馆三任馆长

国际非洲音乐图书馆座落在风光秀丽的艾尔弗雷德王子大街边上。它是一个独立的大别墅，外观蓝白相间。进去以后，第一眼看到的是紫色墙壁上悬挂着的各类非洲乐器，给人一种震撼。整个建筑分为数个功能区：前庭会客区、馆长办公室、馆员编目室、教室兼排练室、工作室和面积最大的图书陈列区。创建人特蕾西先生的铜像悬挂在正门上方的墙壁上，旁边是特蕾西先生的巨幅照片。一进门我就碰上了音乐系刚下课的十多位学生，三三两两鱼贯而出。

特蕾西先生 (Hugh Tracey 1903-1977) 于 20 世纪 20 年代从英国移民南非，1954 年和他的妻子共同创建了国际非洲音乐图书馆。图书馆的诞生完全来自于特蕾西先生的个人兴趣和爱好。1953 年，特蕾西先生回到英国皇家非洲学会和多个大学，作了关于“非洲音乐”的演讲。此行获得了纳菲尔德基金 (Nuffield) 的赞助，并提议建立国际非洲音乐图书馆。特蕾西先生回到非洲后，从南非、刚果和津巴布韦的金矿和钻石矿矿主那里获得了赞助的资金。1954 年，图书馆建成。1954~1977 年特蕾西先生任首任馆长。1977 年特蕾西先生的儿子安德鲁·特蕾西先生接替他的父亲任第二任馆长至 2005 年。

据特蕾西先生的孙子迪旺 (Devon) 介绍，老特蕾西来到非洲后，被他所见所闻的当地文化所吸引，尤其是对一个叫做拇指钢琴 (Mbira) 的乐器着迷。他后来对这一乐器进行了改进，使其平均律化和钢琴化，以适合演奏欧洲音乐体系的作品。后来这种乐器以“特蕾西拇指钢琴”著称。在非洲音乐的普及方面，从建馆初始，特蕾西父子同时创办了非洲音乐学院，开始教授非洲音乐的演奏和舞台表演。尤其值得大书特书的是特蕾西父子在非洲拇指钢琴普及方面，已经掀起了一场全球性的群众运动，这场运动已经蔓延到了世界各个角落，创造了现代音乐教育史上的一个传奇。总结起来，特蕾西一生作了 4 件大事，第一是批量生产拇指钢琴，把这件乐器介绍给了世人；第二件事是组建了非洲音乐俱乐部；第三件事是创办了非洲音乐协会会刊；第四件事是创建国际非洲音乐图书馆。他是非洲音乐研究的先驱之一，时过境迁，80 年后我们清楚地看到特蕾西先生的高瞻远瞩、胸怀大志、开拓精神，以及他所从事的这项伟大事业的历史意义。可以说，他为非洲民间音乐研究奠定了坚实基础。

第二任馆长安德鲁·特蕾西 (Andrew Tracey) 是第一任馆长特蕾西的儿子，安德鲁从小通过他父亲的圈子，直接接触了大量的非洲音乐和乐器，包括木琴和拇指钢琴，同时随其父亲现场观摩了大量非洲歌舞和音乐表演。安德鲁在德班读完小学和中学后回到英国读大学，在牛津大学取得人类学硕士学位。从 1960 年至今，他在津巴布韦、马拉维、赞比亚、乌干达、纳米比亚进行了大量采风，他的采风侧重拇指钢琴和木琴的演奏技法。1977 年至 2005 年，安德鲁任图书馆馆长期间，同时任《非洲音乐》杂志总编。他还是位出色的专业音乐剧演员，对于促进非洲音乐的普及十分热衷，贡献良多。

2009 年 9 月 7 日上午 9 点 30 分，我与安德鲁先生进行了会面，我们双方都为这次会面而兴奋。他今年 74 岁，但行动和思维极其敏捷，看上去像五六十岁。他为我演奏了大量的陈列中的非洲乐器，这些博物馆中的乐器瞬间展开了生命的翅膀，每件乐器都成了活的历史教科书，令人愕然。他演奏的乐器包括近十种拇指钢琴、数种不同类型的非洲木琴、各种号角、口弦琴、非洲独弦胡琴、非洲竖琴和各种打击乐器等等。他还为我讲解了每件乐器的来源、结构、律制和演奏技法。期间，有 3 件事令我印象深刻。第一件事，安德鲁先生一拿起拇指钢琴，便按捺不住演奏的冲动，边奏、边歌、边舞起来，周围弥漫着一种巫师净化安抚灵魂的力量，琴声涤荡，歌声婉转，舞步踉跄，节奏铿锵。顷刻间，我仿佛被带到了非洲原始的部落，感受到了非洲音乐诗、乐、舞三者一体的魔力，非洲音乐就是非洲人的生活。音乐之美、音乐的本质就在你的手上、你的脚下、你的胸膛。第二件事是安德鲁先生演奏的一对非洲沙球，这对沙球只有乒乓球大小，由一根半尺长的细线从中串在一起。演奏者开始手握双球，将下面的球抛向空中去击上面的球，然后恢复原位，接下来是另一个周期。这件乐器集儿童玩具和乐器于一身。第三件事，在我们将要结束会面之前，安德鲁先生从馆内工作室里请出了两位非洲青年，为我专场演奏了一曲乌干达宫廷音乐。这两位非洲青年可能是音乐系的学生，在图书馆兼职。乐队由 3 人组成，在安德鲁先生的带领下，演奏者全身心

投入，主奏乐器是乌干达宫廷木琴，有两个人同时演奏一架木琴，另一人司鼓。全曲节奏欢快，情绪越演越烈在高潮中结束。短短 3 分钟，听众领略了乌干达宫廷音乐的盛宴。在 45 分钟的会见中，我们谈到了他的父亲、谈到了非洲乐器的精华所在、谈到了浙江师范大学的地理位置（他两次让我矫正他读“浙江”二字的发音）、谈到了 60 年代他的澳大利亚墨尔本之行。安德鲁先生对中国音乐和中国乐器充满了兴趣，他从未到过中国。惜别时他说，若再有点时间想与我聊聊中国音乐和中国乐器。9 点 45 分，在老特蕾西先生的肖像旁我们合影留念，他将我送到了图书馆外计程车旁，握手道别。

目前的馆长是斯莱姆·戴安娜（Diane Thran）女士，她是印第安那大学出身的资深人类音乐学家。图书馆从创立至 1978 年，约 23 年的历程中一直是一家私人图书馆，馆址最早在豪登省儒德普特市（Roodepoort），现在是约翰内斯堡的一个区。由于资金短缺，1978 年，罗德（Rhodes）大学同意接手图书馆，并为它选定了新址。同年该图书馆迁入罗德大学校园，隶属于“非洲经济与社会发展研究院”，是其下属的一个二级分支机构。2005 年这家图书馆并入音乐学院。

音乐图书馆的收藏与学术

图书馆工作人员以发现、保存、研究、评价和推广撒哈拉以南非洲的音乐为己任。图书馆的创建人特蕾西先生为图书馆立下 5 项任务：录制非洲音乐、出版非洲音乐、研究非洲音乐、教授非洲音乐、推广非洲音乐。建馆的初期，图书馆的收藏以南非音乐、津巴布韦音乐和莫桑比克音乐的录音、收藏、整理和研究为主。时至今日，这家图书馆是罗德大学的一个专门图书馆，也是当今非洲音乐研究的国际情报中心之一，同时承担着非洲音乐的教学与科研任务，培养民族音乐学专业的本科生、硕士生和博士生。

非洲音乐图书馆的收藏分为音响、图片、乐器和图书四类。第一类是音响的收藏，该图书馆在撒哈拉以南地区音乐的音响收藏方面在全球首屈一指。图书馆创办人特蕾西先生从 1920~1977 年长达半个世纪的时间里，较大规模地对非洲音乐的采风有 20 多次，录制了 1.5 万首作品。这些原始录音经福特基金会赞助，出版了系列唱片。图书馆除了特蕾西先生的采风之外，还有大量的来自不同渠道的非洲音乐音响的第一手收藏。图书馆的第二类收藏是“图片档案”，这一部分有近 2 万张非洲音乐的图片资料。第三类收藏是非洲乐器的实物，这一类收藏中非洲木琴、拇指钢琴的收藏最大、最全，数量与种类都是世界之最，可以说应有尽有。其他乐器如非洲手鼓、木琴、号角及各种打击乐器的收藏亦十分丰富。第四类收藏是非洲音乐的研究论文和专著，收藏有目前国际学术界对于非洲音乐研究的学术著作，包括英、法、德语文献一应俱全，是非洲音乐研究的学术中心之一，这类文献最近已由大学中心图书馆统一管理，实现了网上检索借阅。

图书馆承担着学术研究和普及非洲音乐的社会职责。“非洲音乐研究协会”、“非洲音乐俱乐部”是图书馆下属的民间组织。图书馆出版的馆刊《非洲音乐》杂志是一本学术刊物，已有半个多世纪的历史，是当今世界研究非洲音乐的权威杂志之一。作为一个学术机构，图书馆与世界各国的非洲学研究机构合作举办了大量学术活动。定期的非洲音乐国际研讨会期间，来自世界各地的非洲音乐的学者汇聚一堂，他们中有非洲音乐的专家、非洲学家、音乐教育家、表演艺术家、人类学家、历史学家和社会学家等。论题已经远远超出了非洲土著音乐的研究范围，涵盖非洲音乐研究的各个领域，例如非洲中小学音乐教育，非洲流行音乐等，无所不包，对非洲音乐的学术研究发挥了推动作用。

综上所述，我们回顾了国际非洲音乐图书馆的历史和收藏，以及它的功能作用，重点介绍了创始人特蕾西父子的故事。这个机构仅仅是一家专门的图书馆，国际非洲音乐图书馆的实体是一个“非洲民间音乐研究所”，也可以把它叫做“国际非洲音乐学院”。图书馆当下正将它的收藏和服务数字化，包括馆藏音响、图片、书谱和检索数字化，使读者可以利用网络使用图书馆。

（责任编辑：詹世明 责任校对：樊小红）