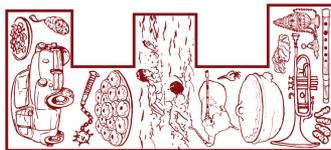
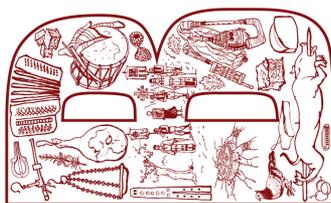
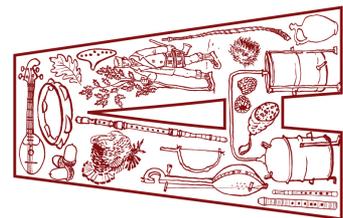

塞尔维亚： 鲜活的传统

塞尔维亚传统音乐之特殊形式的展览和指南

Tomka Paunović and Dragica Žunić
by Predrag Todorović

SERBIA: LIVING TRADITION

Exhibition and Guide to Exceptional Roots Music in Serbia

Music forms from The National Registry of The Intangible Cultural Heritage of Serbia

The project was supported by
Republic of Serbia - The Ministry of Culture and Information

Concept & realization by
World Music Association of Serbia © 2020 / worldmusic.org.rs

塞尔维亚杰出音乐遗产

《塞尔维亚共和国非物质文化遗产名录》由塞尔维亚非物质文化遗产全国委员会确立，目前包含 49 个项目。该名录根据 2003 年通过的联合国科教文组织《保护非物质文化遗产公约》要求编制，并于 2010 年由塞尔维亚共和国国民议会批准。

本指南介绍了列于名录中的九项塞尔维亚音乐遗产，它们对于塞尔维亚文化和整个人类都有着特别的价值。它们是塞尔维亚不同地区鲜活的声乐、声乐-器乐以及乡村和城市器乐传统的典范。它们是音乐表现的形式，它们的特点与所在地区更广泛的文化 and 音乐形态紧密相连。在另一方面，它们极为独特，甚至是地方性的，因此被视为塞尔维亚某些地区（因此也是整个国家）的“商标”形式。将它们列入国家名录，也就确认了它们在世界民间音乐遗产中的价值。

Ivana Tasić / Izvor Group

弗拉涅 (VRANJE) 城市歌曲

这个项目包含大量塞尔维亚南部弗拉涅镇——这些歌曲的发源地——历史人物、事件和地点的歌曲。它们的主题仍存在于弗拉涅的歌唱传统和当地的口叙故事中，表达了一个有着独特心态和个性的本土城市族群的历史经验。巴尔干半岛中部各城镇的城市传统风格和不同民族背景下的族群决定了弗拉涅城市歌曲的音乐形态。

这些歌曲反映了不同音乐文化在这个地区碰撞和融合的特征：所谓的“东方”元素、“地中海元素”和五声/次五声音阶。它展现了塞尔维亚人、阿罗马尼亚人、土耳其人和吉卜赛人传统的极具特色的音乐融合，同时也展现了东正教和穆斯林的宗教音乐实践。弗拉涅的城市歌曲可以进行无伴奏合唱表演，也可以由大大小小的 *čalgija* 管弦乐队伴奏。

Sinovi Krajine
by Predrag Todorović

OJKAČA 演唱

Ojkača 是一种诗歌和音乐形式，结构为史诗十步格押韵对句。这种形式源自 **Vojna Krajina** 地区——即今天的克罗地亚（巴尼亚、科尔敦）、波斯尼亚和黑塞哥维那（波科扎里耶）区域的本土传统。今天，它是从迪纳拉地区迁徙到塞尔维亚（主要是伏伊伏丁那）的塞尔维亚人现存表演传统的一部分。它可以在独唱表演——古老的乡村风格和新的乡村风格相互交织——或乐器伴奏表演中听到。

Ojkača 可以表达个人或族群生活各个方面的主题和观点，范围广泛。通过 **ojkača** 表达的广泛情感影响着表演的动态，它要求歌词、旋律、动作（科洛舞）和整体表演环境——整个族群都参与的任何庆典——的高度融合。科洛舞中两只队伍的交替（竞技）演唱形成了 **ojkača** 表演的社会性和创造性行为，表现出它的强健和活力。

Dalibor Mladenović
by Dejan Dimić

卡瓦尔 (KAVAL) 演奏

卡瓦尔是一种长长的（最长 90 厘米）半横向圆形管乐器，两端开口，管身正面有七个孔，背面有一个孔。这种管乐器出现在塞尔维亚科索沃和梅托希亚地区，主要分布在 Šara 山区。塞尔维亚人、阿尔巴尼亚人和马其顿人都有着演奏卡瓦尔的传统。它可以作为独奏乐器，但传统上，它通常由双人演奏，一位演奏主旋律，另一位提供低音伴奏。

从前，卡瓦尔常常由牧羊人演奏，大多是牧羊人自己的即兴创作。最近，它用于为女声独唱伴奏，或者表演舞曲。20 世纪末，随着对拜占庭教堂歌唱热情的复苏，人们对卡瓦尔演奏和制作的兴趣再次被唤起。自此之后，它越来越受欢迎，现在，它用于新传统器乐和声乐-器乐的合奏，并纳入了音乐教育课程。

Bokan Stanković
by Dušan Milijić

风笛演奏

风笛（盖达，**gajde**）曾是塞尔维亚非常流行的一种乐器，今天主要盛行于塞尔维亚北部（伏伊伏丁那）和东部地区。传统独奏仍然是主要的表演形式，只有极少数演奏者加入小型的风笛合奏。风笛的演奏管内有一个独特的簧片（单簧管类型），它完全由塞尔维亚当地天然材料制作，从而产生了这种乐器特有的音色。

根据簧管数量的不同，有两种类型的风笛——有一个或两个小簧管，再加上一个大和旋管，形成了两种或三种声音的音乐结构。这几种基本类型又有不同的变体，随着时间的流逝，形成了不同的地区风格。在北方地区，更常见的是利用风箱向气囊内充气，而在塞尔维亚的其他地区，则由吹奏者对着吹管吹气，为气囊提供空气。传统曲目包括仪式和民间舞蹈旋律，民歌和即兴创作。从前，风笛仅由男士演奏，但今天，女孩们也表现出了对这种乐器的兴趣。

Neda Nikolić
by Srđan Branković

管乐表演实践

笛 (Frula) 是塞尔维亚最流行的传统乐器之一。它是一种垂直的民族管乐器（带有一个口哨式吹口，包含一个塞片和一个哨口）。它的形状为圆柱形，由一根——近年来也使用两根木头（用于调谐）制成，有六个指孔。由于它的结构和演奏技巧相对简单，它大量用于传统的乡村音乐表达中。它也扩散到了塞尔维亚音乐文化的其他领域。它通常作为独奏乐器进行表演，但随着结构的改良，也能作为合奏乐器。

演 奏技术的改进让它成为了一种范围更加广泛的乐器：今天，它用于不同类型的器乐表演中，从传统科洛舞到需要高超技艺的新舞曲，及许多其他形式的声乐伴奏。笛子演奏已经列入塞尔维亚公立学校课程。由于音乐产业与媒体的关注，它的知名度也很高，这也有利于它的发扬光大。

**Miloljub Šaković and
Miroljub Rakić**
by Predrag Todorović

“IZ VIKA” 歌唱

Iz vika” 歌唱（称为na kajdu 歌唱）是源自塞尔维亚西部的一种古老的声乐传统，以杂音-低音两种声音演唱，一段或两段韵文为基础，在自然音域的最高位置演唱。这是一种复杂的音乐和诗歌形式，在狭窄的无调性音调序列中表演；在传统的理解中，一首好的“iz vika” 歌曲演唱的一个要求是两位相同或不同性别的演唱者通过交替吸气来保持声音的连续性。

这种歌唱的重要特征包括：第二和弦的存在（被视为和谐）、乐句的持续升调和高音中的颤音。音乐形式及其变奏的构建，需要声音本身高度发展的创作功能，而在“iz vika” 歌唱中，声音本身提供了独特的节奏基础。

Obrad Milić
by Predrag Todorović

GROKTALICA 歌唱

对于从迪纳拉地区迁徙到伏伊伏丁那的塞尔维亚族群而言，演唱 **groktalica** 歌曲就是表达他们的身份的一种方式，也是他们古老歌唱传统的一部分。**Groktanje**（源自 **grohotanje**）一词是指一种特别的演唱类型：长时间的颤音，给人一种假声强颤音的印象，这是 **groktalica** 最显著的特征。这些歌曲可以独唱，也可以合唱。

在合唱时，有两位承担不同角色的独唱者：一位以吟诵的方式呼唤，另一位则使用颤音，小组合唱（通常为低音）作为伴奏。**groktalica** 中使用的韵文是史诗十音步押韵对句。这种形式可以产生不同的变体。这种类型的歌唱引起了数代研究者的兴趣，他们认为，这是巴尔干地区发现的最古老的声乐形式之一。

Aleksandar Taušan
by Branko Isaković

古斯莱 (GUSLE) 伴奏演唱

在许多塞尔维亚本地族群中，古斯莱（一种独弦或两弦乐器）伴奏演唱是史诗歌曲的传统表演形式。作为一种古老的艺术实践，古斯莱伴奏演唱将族群的历史记忆与音乐的表达融合起来。古斯莱演奏者的基本曲目包括英雄史诗歌曲（讲述过往英雄故事的歌曲）和叙事歌曲。史诗歌曲传统上使用不押韵非对称十步格，但押韵十步格和八步格歌曲已盛行很久了。

这种音乐表演的独特之处在于男声音色的独唱、古老的乐器构造和单一位置的演奏技巧。古斯莱可以产生一种响亮的音调，与歌声相映成趣，成为这种艺术形式表现力的重要组成部分。从前的古斯莱伴奏演唱是完全口口相传的，但今天的古斯莱实践则建立在对预先准备的书面文本进行即兴音乐表演的基础之上。表演者的创造力和音乐技巧的高低决定着当今古斯莱伴奏演唱的艺术水准。

LIVING TRADITION

Exhibition and Guide to Exceptional Roots Music in Serbia

Music forms from The National Registry of The Intangible Cultural Heritage of Serbia

塞尔维亚：鲜活的传统

塞尔维亚传统音乐之特殊形式的展览和指南

More information, music and videos

worldmusic.org.rs/exhibition-and-guide-serbia-living-tradition