

阿連特茹民歌

Cante Alentejano

卡文

談到葡萄牙的音樂，大家或會先想起哀怨動人的法朵(Fado)。然而，大家是否知道，在葡萄牙，與法朵同列為世界非物質文化遺產的樂曲，還有阿連特茹的民歌？

Quando falamos em música portuguesa, todos nós pensamos logo no triste e comovente Fado. No entanto, sabiam que as canções folclóricas do Alentejo (o Cante Alentejano) possuem também o estatuto de Património Cultural Imaterial da Humanidade juntamente com o Fado?

與情感細膩、委婉動人的法朵相比，阿連特茹民歌更為樸實、坦率和自然。它起源於貝雅市(Beja)和歷史悠久的阿連特茹(Baixo Alentejo)一帶，受額我略聖歌(Canto Gregoriano，一種沒有伴奏的羅馬天主教音樂)和阿拉伯文化的影響。阿連特茹民歌是一種以二聲部合唱及清唱表現的音樂形式。雖然沒有任何樂器伴奏，也正因沒有伴奏的牽絆，歌者有更大的空間演繹情感。阿連特茹民歌的魅力在於其通俗普及。在農地和工廠辛勞時，在每天長時間的工作中感到迷失和疲憊不堪時，在安靜的街道上，地道的小酒館裡，人民放聲高歌，把生活中的喜悅、感激、無奈與不滿，都藉着歌聲抒發出來。

Em comparação com o delicado e gracioso Fado, o Cante Alentejano é mais simples, franco e natural. Teve origem na região de Beja e no histórico Baixo Alentejo e foi influenciado pelo Canto Gregoriano (música católica romana sem acompanhamento) e pela cultura árabe. As canções folclóricas alentejanas são uma forma de música que é executada em alternância por um coro e um ponto a solo. Embora não haja acompanhamento instrumental, e talvez mesmo devido a esse facto, o cantor tem mais espaço para demonstrar emoções. O encanto do Cante Alentejano está no seu carácter típico e popular. Quer enquanto lavram a terra ou trabalham na fábrica, quer quando se sentem perdidos e exaustos nas longas horas de trabalho diárias, quer nas ruas tranquilas e nas tavernas típicas, as pessoas cantam a alta voz, manifestando, através da música, a alegria, a gratidão, o desamparo e a insatisfação da vida.

在阿連特茹有一個不成文的約定，無論在哪裡，只要有一個人先以低音哼唱出幾句民歌，其他人就會陸續附和唱出次高音部分，最後以大合唱作結。整個過程依循了一定的結構，但形式只是傳統的一部分，對人們來說，更重要的是民歌的靈魂——感情的真實流露和共鳴。所以，與其說它是歌唱表演，不如說是當地民眾之間的對話方式。伴隨着歌聲，各人的情感傾瀉出來，得到釋放。法朵的表演者都是專業的法朵歌唱家 (fadista)，而阿連特茹民歌的表演者多是業餘人士，是那樣的隨性和即興。阿連特茹民歌可出現在任何場合和任何人之間，它連繫着不同階層的社群；增強人民的歸屬感，是屬於所有阿連特茹人民的歌曲。

No Alentejo existe um acordo tácito: independentemente de onde se estiver, sempre que uma pessoa cantar alguma canção folclórica num tom baixo, outras pessoas se lhe juntarão, cantando num registo mais elevado, uma após a outra, finalmente terminando com um coro. Todo o processo segue uma estrutura determinada, mas a forma é apenas uma parte da tradição. Para o povo, o mais importante é a alma da canção - a verdadeira expressão e ressonância das emoções. Portanto, não se trata tanto uma performance de canto, mas sim um modo de diálogo entre os locais. Através deste canto, as emoções ganham um escape e são libertadas. Os artistas de Fado são fadistas profissionais, mas os intérpretes de Cante Alentejano são na sua maioria amadores, que cantam de forma casual e improvisada. O Cante Alentejano pode surgir em qualquer ocasião e entre quaisquer pessoas. Une pessoas de diferentes classes e comunidades, realçando o sentido de pertença do povo. É uma canção pertencente a todo o povo alentejano.



阿連特茹民歌的獨特表現形式，與其所在地區有密切的關係。阿連特茹區位於葡萄牙中南部，是葡萄牙的七大區之一，幾乎覆蓋了三分之一的國土。踏入阿連特茹，放眼望去盡是一望無際的平原，軟木樹、橄欖樹和葡萄園處處可見。豐富的自然資源，使農業成了這地區重要的經濟來源。除農業外，在19至20世紀，礦業開採也是這地區的重要經濟活動。無論是農業還是礦業，在科技尚不發達的年代時，均需大量勞動力。阿連特茹地區夏季炎熱，氣溫可高達攝氏40多度，農人和工人常常要在烈日下長時間勞動，換取微薄的收入，可想像當時人民生活何等艱苦。因此，阿連特茹民歌的歌詞中有不少反映勞動階層的生活狀態。以著名民歌“Ó rama ó que linda rama”為例，它描述了採橄欖女工的生活和她對學習的渴望：“噢枝葉，多美麗的枝葉/來自橄欖樹的枝葉/我的舞伴是在同一圈中最英俊的人(Ó rama ó que linda rama/Ó rama da oliveira/ O meu par é o mais lindo, que anda aqui na roda inteira)”，“我很喜歡傾聽/唱歌給那些曾學習過的人聽/若曾經也有人願意教導我/ 那個學習過的人該是我(Eu gosto muito de ouvir/Cantar a quem aprendeu/Se houvera quem me ensinara/Quem aprendia era eu)”。通過阿連特茹民歌，世人可以瞭解阿連特茹地區人民艱苦的過去，堅毅不拔的精神，以及樸素的愛情，從另一角度認識葡萄牙，揭開她歷史和文化的面紗。

O carácter único do Cante Alentejano está estreitamente relacionado com a região onde teve origem. Localizado no Centro-Sul de Portugal, o Alentejo é uma das sete regiões do país, cobrindo quase um terço da sua área total. Indo ao Alentejo, podemos ver planícies até perder de vista, polvilhadas de sobreiros, oliveiras e pomares. A agricultura é muito importante para a economia desta região rica em recursos naturais. Para além desta, a mineração foi também outra actividade económica relevante nos séculos XIX e XX. Numa era de fraco desenvolvimento científico e tecnológico, quer a agricultura quer a mineração necessitavam de uma elevada quantidade de mão de obra. O Alentejo é tórrido no Verão, com temperaturas a atingir os 40 graus. Imaginemos o quão duro era para os agricultores e trabalhadores labutar horas a fio sob o sol escaldante, tudo por um salário minúsculo. Devido a isto, as letras do Cante Alentejano reflectem as condições de vida da classe trabalhadora. Tomemos como exemplo a famosa “Ó rama ó que linda rama”. Esta canção mostra-nos a vida de uma apanhadeira de azeitonas e a sua ânsia de estudar: “Ó rama ó que linda rama/ Ó rama da oliveira/ O meu par é o mais lindo, que anda aqui na roda inteira”, “Eu gosto muito de ouvir/ Cantar a quem aprendeu/ Se houvera quem me ensinara/ Quem aprendia era eu”. Através do Cante Alentejano, o mundo pode melhor conhecer o passado difícil deste povo, a sua perseverança e o seu amor, assim como conhecer Portugal de uma outra perspectiva, erguendo o véu da sua história e cultura.

由於阿連特茹民歌是反映當地人民的生活狀況和地區傳統的重要文化資源，有極高的文化價值，經阿連特茹地區的塞爾帕市(Serpa)政府向聯合國教科文組織提交申請，在2014年獲聯合國教科文組織列為世界非物質文化遺產，這地道的民歌亦由此為世界所認識。

Devido à importância do Cante Alentejano como reflexo da vida do povo local e de importantes valores culturais e tradicionais, a autarquia de Serpa apresentou uma candidatura à UNESCO. O Cante Alentejano obteve, em 2014, o estatuto de Património Cultural Imaterial da Humanidade, divulgando esta manifestação cultural por todo o mundo.

當民眾還在為阿特茹民歌列入世界非物質文化遺產名錄而欣喜時，面前迎來的卻是巨大的挑戰。隨着時代發展和農業技術的進步，阿連特茹的年輕人口不斷外流，紛紛到大城市尋找工作機會，不願從事農活。人口流失令民歌的發展失去了以往的氣氛和活力。現時，阿連特茹民歌都是流傳下來的，少有新作；另一方面，歌曲的歷史和曲目缺乏系統的整理和記錄，單靠世代口耳相傳，實令人擔憂它的未來。針對這問題，葡萄牙政府已擬訂了一系列保護這文化遺產的計劃，適當的政策措施，有望可幫助阿連特茹民歌的傳承和保育。

Apesar do sucesso da candidatura e da obtenção do estatuto, enfrentar os desafios que se avizinham não será fácil. Com o avanço dos tempos e o desenvolvimento da tecnologia agrícola, a população jovem do Alentejo tem abandonado progressivamente a região, procurando oportunidades nas grandes cidades e recusando-se a dedicar-se à agricultura. O decréscimo populacional tem provocado a perda de vitalidade do Cante Alentejano. Actualmente, apesar das velhas canções serem transmitidas aos mais jovens, surgem poucas novas canções. Por outro lado, a ausência de uma compilação e registo histórico do repertório do Cante Alentejano, que continua a depender da transmissão oral, põe em causa a sua sobrevivência. Em resposta a esse problema, o governo português concebeu uma série de programas para a preservação deste património cultural, esperando-se que este conjunto de medidas ajude à conservação do Cante Alentejano.

願阿連特茹人民的歌聲在這浩翰的平原繼續傳送，生生不息……

Que o futuro do Cante Alentejano se estenda como a vasta planície que o viu nascer...