

西班牙谣曲中的摩尔人形象

龚茜¹ 程弋洋²

(1. 浙江越秀外国语学院, 浙江 绍兴 312000;

2. 复旦大学, 上海 200000)

摘要:“摩尔人”是西班牙谣曲中的重要元素。自公元711年, 由于伍麦叶王朝(611-749年)越过直布罗陀海峡入主伊比利亚半岛, 攻陷了西哥特人统治下的西班牙, 之后半岛上基督徒和穆斯林绵延对抗斗争几个世纪, 反抗入侵的收复失地运动是这一时期的重要历史事件, 也成为西班牙谣曲中的重要内容, 摩尔人自然就频繁地出现在西班牙谣曲中。本文基于文本细读, 从历史的视角, 通过分析西班牙中世纪的古典谣曲(Romances viejos)和西班牙“黄金世纪”的新谣曲(Romances nuevos)中的摩尔人形象, 旨在探究西班牙文学中“摩尔问题”及阿拉伯文化对西班牙的影响, 并且探究谣曲在西班牙诗歌艺术发展进程中的独特的艺术贡献, 认为不同时期的摩尔人形象书写不仅具有史料价值, 而且在诗歌艺术的体裁创新方面, 也具有独特艺术价值。

关键词: 西班牙谣曲; 摩尔人; 阿拉伯; 诗歌艺术

图1 摩尔人

一、西班牙谣曲的产生和发展

“摩尔人”, 西班牙语为“moro”, 在西班牙皇家语言学院词典(DRAE)中定义为“从八世纪到十五世纪居住在西班牙的穆斯林”。“Moro”一词来自拉丁语“mauru”, 意为“深的, 黑的”, 和西班牙语中“moreno”, 即“皮肤黝黑的”, 来源相同。事实上, 在西班牙语中“los moros”或多或少含有蔑视的味道, 是对伊比利亚半岛和北非的阿拉伯人或柏柏尔人的代称。摩尔人被西班牙人称为摩里斯科人(morisco), 意思是“小摩尔人”, 他们是西方视野中的“他者”, 是霸权眼中的“边缘人”。但就是这些边缘人曾经征服了基督教的伊比利亚半岛, 经过八年的征战, 摩尔人征服了除北部地区以外的大半个西班牙。

从公元711年阿拉伯人完成对西班牙大面积领土的征服, 到1492年西班牙“天主教双王”的军队攻破阿拉伯政权手中最后一座城池格拉纳达(Granada), 阿拉伯人和西班牙人在伊比利亚半岛上共处了近八个世纪。长达781年的绵延斗争和文化共融, 不仅使得西班牙民族史发生了重大变更, 而且也使得西班牙文学得以发源和开启。这一时期西班牙走出文化荒原, “西班牙早期世俗文学在阿拉伯安达卢斯文学的土壤上生发并渐至繁荣”(宗笑飞, 2017)。西班牙民间歌谣流行, 受到阿拉伯彩诗和俚谣的影响, 诞生了西班牙语文学最古老形式之一——谣曲(Romancero)。而不同时期谣曲中的摩尔人书写是历史的写照, 也是文学史进程中的重要一页。

谣曲(Romancero)是西班牙语文学的重要源头。根据西班牙皇家语言学院词典(DRAE), 谣曲指的是一种起源于西班牙的韵律组合, 要求在所有偶数诗句的结尾重复相同的节奏, 而在奇数诗句没有任何押韵; 而在西班牙词典编纂家玛丽亚·莫利纳(María Moliner)编写的西班牙语词典(DUE)中, 关于谣曲的定义则特别强调了“muy cultivada en España”和“desde la Edad Media”两个要点, 即“在西班牙根植发展”和“从中世纪起”。谣曲是西班牙文学中具有鲜明民族特色的民谣, 情节生动, 语言朴素, 具有浓厚的生活气息, 在民间流传很广, 在艺术上有很高价值。西班牙谣曲按题材分类可以分为历史谣、情人谣、神话谣、骑士谣、宗教谣等类别, 而按照历史时期分类, 则可以分为古典谣曲(romance viejo)、新谣曲(romance nuevo)和现代谣曲(romance moderno)。西班牙谣曲因口口相传, 变体较多, 具体的发轫年代难以考证, 但它在十一、十二世纪逐渐流行起来, 具有顽强的生命力。“尽管可以假定十三世纪有更早的歌谣传统, 但现存最古老的歌谣属于十四世纪末, 主要来自十五世纪”(杨骁, 2022)。这一时期的歌谣称为古典谣曲(romance viejo), 即古罗曼司。“旧歌谣由十四世纪中叶和整个十五世纪的吟游诗人和百姓传唱的几百部谣曲组成”(杨骁, 2022)。新谣曲(romance nuevo)则主要是指十六、十七世纪由伟大诗人创造的署名歌谣。“新歌谣与旧歌谣有书写与口传、佚名与署名之别”(陈众议, 2018), 从古典罗曼司到新谣曲, 从口口相传到走向书面, 从佚名古谣到署名新谣, 西班牙诗歌波澜不惊的从谣曲走向多元。到

文艺复兴时期,西班牙诗坛繁盛初露端倪;发展到巴洛克时期,以贡戈拉(Góngora)为代表的西班牙诗人以谣曲形式继续将西班牙诗歌发扬光大,演绎了一系列的《摩尔谣》《神话谣》《牧人谣》等,该体裁发展起来的诗歌形式和风格对二十世纪拉美诗歌也产生了深远影响。

二、西班牙谣曲中的摩尔人书写

谣曲在中世纪西班牙的民间传唱,内容丰富,风格自由,题材涉及爱情、宗教和历史事件。当然其中必不可少的题材也包含摩尔人。如在下面这首摩尔谣《攻占阿尔哈马》中便描述了摩尔国王丢掉阿尔哈马城的情境,具有史料价值。

A conquista de Alhama (攻占阿尔哈马)
 Passe á vase el rey moro (摩尔国王散着步)
 por la ciudad de Granada, (在格拉纳达城)
 cartas le fueron venidas (来人送上信件)
 como Alhama era ganada. (阿尔哈马被占领)
 Las cartas ech ó en el fuego (他烧毁了信件)
 al mensajero matara, (他杀死了信使)
 ech ó mano a sus cabellos (挠着头发)
 y las sus barvas mesava. (捋着胡须)
 Ape ó se de una mula (从骡子上下来)
 Y en un caballo cavalga (骑上马)
 Mand ó tocar sus trompetas, (命令吹起号角)
 Sus añafles de plata (银色的长号)
 Porque lo oyessen los moros (摩尔士兵听到了号令)
 Que andavan por el arada. (当时他们在耕地里)

节选自《Cat á logo- í ndice de romances y canciones narrativas de tradici ó n oral》

这首谣曲节奏轻快,句尾押韵,易于吟唱,记录了1482年西班牙人攻占阿尔哈马城的历史事件。阿尔哈马城是格拉纳达重要的西南门户。人口众多且商业繁荣的阿尔哈马城坐落在岩石山脉上,周围有众多河流环绕。由于地处格拉纳达王国腹地,故长期以来守备松懈,容易给入侵者可乘之机。谣曲描述的具体内容是这样:“摩尔国王在格拉纳达城散步时,一名信使来报,告诉他阿尔哈马城已经被费尔南多国王占领。摩尔国王烧毁了这封信,杀了信使。他爬上阿尔罕布拉宫,命令吹起号角。格拉纳达的摩尔士兵立即集合,赶到国王面前。其中一人问道发生了什么事,国王告诉他阿尔哈马城被基督徒占领了。一个摩尔士兵头领斥责国王说他活该失去这座城市,因为他杀死了阿本塞拉赫,并取而代之的是科尔多瓦人。他预测格拉纳达也将落入基督徒之手。”歌谣中对摩尔国王形象的塑造,不像早期那样当作是讥讽、贬斥和愤恨的对象,而是以既非褒又非贬的态度对故事情节进行描述,谣曲最后几行的评述仿佛对摩尔国王丢城的无奈还有一丝同情,歌谣透着悲凉,显示了人道主义风尚。这首歌谣属于“边境谣”,也是“摩尔谣”,部分学者认为这首谣曲是从阿拉伯人的视角来

描述事件,可见谣曲有着难以言明的阿拉伯渊源。事实上,记录攻占阿尔哈马城事件的谣曲版本有很多,这只是其中之一。

图2 阿尔罕布拉宫:中世纪摩尔人在西班牙建立的格拉纳达王国的王宫

谣曲中关于光复战争中摩尔人书写成为重要内容。如记录西班牙人和摩尔人争夺瓦伦西亚历史事件的谣曲数量众多,这些谣曲以口口相传的形式部分得以保存下来,实属珍贵。曲名为《El moro que perdi ó a Valencia》(《失去了瓦伦西亚的摩尔人》)的谣曲也有不同版本,其中一版如下:

Pase á ndose anda el morito por las sendas de Granada,
 小摩尔人走在格拉纳达的大道上
 Mir á ndose anda a Valencia que estaba muy bien cercada:
 小摩尔人看着被包围的瓦伦西亚
 Oh Valencia, oh Valencia, que mal fuego sos quedama!
 瓦伦西亚啊,火光中瓦伦西亚
 Primero fuiste de moros, que de cristianos ganada.
 开始你在摩尔人手中,现在基督徒胜了
 Tres hijas tiene el buen rey todas tres mis cautivadas:
 国王有三个女儿,她们所有都会成为我的俘虏

节选自《Romancero》

这首谣曲是以“小摩尔人”为主人公作为开篇描绘对象,将摩尔人失去瓦伦西亚的不甘心描绘得淋漓尽致。这是一首早期的“摩尔谣”,它以阿拉伯人失去瓦城后的内心不甘而立志复仇的视角开启叙事:“摩尔国王宣布他将重新征服瓦伦西亚,并挑战熙德,挑战基督教国王,他说他一定要拉扯熙德的胡子,强迫他在磨坊工作,并且要让熙德的妻子和女儿成为他的女仆和爱人。”谣曲讲述的故事结局却是熙德以女儿为诱饵将摩尔人打败,开篇胸有成竹的复仇情绪和结局形成巨大反差,正是对摩尔人的一种嘲弄和讽刺。谣曲中有这样的表述:“小摩尔人,你带走我的宝贝”,甚至曲中用到“女婿(verno)”的称呼,充满了对摩尔人的讥讽、挑衅和蔑视。谣曲内容尽显光复战争中西班牙英雄收复失地的智慧计谋。

《失去瓦伦西亚的摩尔人》记录的是十三世纪西班牙收复瓦

伦西亚的相关历史，有重要的历史价值。西班牙光复运动从八世纪开始，一直持续到十五世纪末，历时近八百年，是西班牙中世纪历史上最重大的事件。这期间谣曲中的摩尔人书写不断，但对摩尔人形象态度却并不是始终如一的。中世纪早期的谣曲中，对摩尔人的态度主要是讥讽、蔑视和仇恨，如这首《失去了瓦伦西亚的摩尔人》，但随着光复运动中西班牙在战争形势中不断占据主动，西班牙谣曲中对摩尔人形象塑造逐渐少了讽刺和轻蔑，大多变成了中性的态度，如记录1482年收复阿尔哈马城的《攻占阿尔哈马》。这样的态度变化不仅是出现在不同历史时期，哪怕在同一时期同一事件的上西班牙罗曼司也会出现对摩尔人形象塑造态度不一的版本。如西班牙谣曲《la merienda de Zaide》（《扎伊德的午饭》）中就有两个结局完全不同的摩尔谣版本：一种版本是摩尔人获胜了，另一种则是西班牙人取得战役胜利。“摩尔人扎伊德请求国王给他兵马千人去作战。战役摧毁了村庄，幸存下来的只有一个还剩半条命的老人。战士们在乡间田野里吃午饭。每个人都站着或坐着吃饭，只有扎伊德骑在马上吃饭。他们把面包放在他身上长矛的尖端。午餐后，他们进入战斗并取得胜利。（Miriam, 2020）”在这一版本中，摩尔人的形象并没有被贬低，对摩尔人也没有负面的情绪。西班牙谣曲中关于摩尔人的书写所蕴涵的感情在慢慢的由浓厚的民族仇恨到中立态度或是客观陈述事件。这或许与阿拉伯统治半岛时期采取开明的政策，秉持开放宽容的态度有关，这些多版本的《摩尔谣》《边境谣》既是穆斯林和基督徒长期斗争的反映，也是文化共融的结果。

不同时期谣曲中的摩尔人形象也是西班牙民族历史和文学发展的重要反映。到了十六世纪，西班牙谣曲中出现的摩尔人，其形象成为了坚贞爱情的守候者，这与光复战争结束的历史背景有很大关系。文艺复兴时期西班牙人文主义盛行，文人们崇尚自由的精神，追求浪漫的爱情，对摩尔人的嘲讽转变成了部分理解和同情。“贡戈拉的作品中的‘摩尔人’形象基本上是中性的（陈众议，2018）”。“西班牙语诗歌话语方式的缔造者贡戈拉，出生于后伍麦叶王朝曾建都的安达卢西亚文化名城科尔多瓦（Córdoba），故乡安达卢西亚的阿拉伯传统也在诗人身上留下了很深的烙印。（周钦，2009）”。下面这首贡戈拉的谣曲《在战马奔腾之间》讲述的是摩尔人成为俘虏后对爱情的执着追求。

战马奔腾之间，
有位败兵之将，
血染绿色原野，
行走步履踉跄。
……
他在寻找他的爱人，
痛苦使他垂头丧气，
叹气声声涌出胸膛：
她是我的邻居，
死后将更亲近，
出身无比高贵，

美貌举世难寻……

骑士听了他的诉说，
变仁慈地将他释放。

节选自《西班牙与西班牙语美洲文学通史》

歌谣的最后显示了人道主义风尚，反映了不同时期的故事感受，谣曲中就有以囚徒为对象的《囚徒谣》，也反映了人民对和平的向往，对自由的呐喊。《摩尔谣》兴盛于光复战争时期，具有重要的历史价值、考古学价值和文学价值。《摩尔谣》中描绘的服装、头饰、武器等都可以为历史和考古研究提供参考。此外，谣曲这一文学体裁在西班牙诗歌发展进程中可谓是西班牙诗歌走出荒原的源头，具有独特的文学艺术价值。

三、西班牙谣曲的文化影响

西班牙谣曲在一定程度上体现了穆斯林西班牙在伊比利亚半岛的文化成就。在文学内容上，西班牙文学中阿拉伯元素不可否认，“摩尔问题”也从开始的谣曲发展到小说等领域，形成了“摩尔小说”的独特题材，阿拉伯文化对西班牙的影响是广泛的，事实上西班牙文学在形成之初就受到了阿拉伯文化色彩的浸润。由于历史的和地理的因素，西班牙同阿拉伯世界的文化联系，比欧洲其他任何国家都更密切。西班牙谣曲将这种文化上的“互动共生”演绎得更加生动。谣曲主题切合西班牙社会现实和生活内容，包含着丰富的历史信息，是西班牙民间文化的重要载体，如西班牙谣曲中《女兵谣》反映民间女儿替父从军抗击摩尔人的故事，题材内容和中国古代《木兰辞》如出一辙。在文学体裁上，谣曲的源头与阿拉伯的哈尔恰（Jarcha）、彩诗、俚谣等有一定渊源。罗曼司语学者认为彩诗基本上可以视作罗曼司诗歌的源头。而在谣曲的基础上，西班牙后来产生了短歌、十四行诗、叙事长诗等更加多元的文学艺术形式，从十七世纪的贡戈拉到二十世纪的洛尔卡，谣曲有着旺盛的生命力，一直受到后世诗人和读者的喜爱。它作为一种独特的诗种在西班牙文学史上源远流长，在西班牙语诗歌发展进程中作出了独特的艺术贡献。

参考文献：

- [1] 陈众议，范晔，宗笑飞. 西班牙与西班牙语美洲文学通史 [M]. 南京：译林出版社，2018.
- [2] 杨骁. 中世纪西班牙世俗文学的人本走向 [M]. 杭州：浙江大学出版社，2022.
- [3] 周钦. 论西班牙文学中的阿拉伯渊源 [J]. 暨南学报（哲学社会科学版），2009（2）.
- [4] 仲跻昆. 阿拉伯文学通史 [M]. 南京：译林出版社，2010.
- [5] 宗笑飞. 阿拉伯安达卢斯文学与西班牙文学之初 [M]. 北京：当代中国出版社，2017.
- [6] 本内特和沃伦. 欧洲中世纪史 [M]. 杨宁，李韵译，上海：社会科学出版社，2007.
- [7] 卢伊斯·桑图利亚诺. 西班牙谣曲 [M]. 丁文林译，北京：大众文艺出版社，2002.