

美国嘻哈文化与非裔美国人的非洲身份认同

周羿锦

北京外国语大学, 北京 100089

摘 要： 自20世纪70年代嘻哈文化诞生以来，美国非裔群体就将其视为自己民族发声和体现思想的手段。这种文化形式在今日日益流行，成功进入主流市场。论文通过陈述嘻哈文化发展初期历史、分析说唱音乐歌词与特点，挖掘了嘻哈文化中体现的非洲身份认同和文化认同，研究了这些认同感产生的背景和成因，探究了嘻哈文化对嘻哈文化的非洲身份认同感产生的积极影响和全新意义。

关 键 词： 嘻哈文化；海外黑人；身份认同

American Hip Hop Culture And African American Identity

Zhou Yijin

Beijing Foreign Studies University, Beijing 100089

Abstract： Since the birth of hip-hop culture in the 1970s, the African American community in the United States has regarded it as a means of expressing themselves and reflecting their thoughts. The hip-hop culture has successfully entered the mainstream market and has become even more popular today. The thesis discusses the early development history of hip-hop culture, analyzes the lyrics and characteristics of rap music, explores the African identity and cultural identity reflected in hip-hop culture, studies the background and causes of these identities, and investigates the positive impact and significance of hip-hop culture on the recognition of African identity.

Key words： Hip-hop culture; African Americans; Identity recognition

绪论

嘻哈文化包括DJ文化、说唱音乐、街舞文化、涂鸦文化。其中嘻哈音乐最广为人知。根据尼尔森音乐统计（Nielsen SoundScan），嘻哈音乐（包括节奏布鲁斯在内）在2017上半年超过摇滚乐，有史以来第一次成为最主要的音乐流派。作为当代非裔美国人群体的代表文化，嘻哈文化和嘻哈音乐极大程度上体现了他们的思想，反映了他们的愿望。从嘻哈文化的整体上着眼，再对嘻哈音乐进行局部性深度发掘，我们就会发现嘻哈文化与非裔美国人群体的非洲身份文化认同有着密不可分的关联。本论文即旨在从这个全新的角度探究海外黑人的非洲身份认同问题。

一、嘻哈文化产生初期——从“怀旧”到“寻根”

嘻哈文化诞生于20世纪70年代的美国纽约布朗克斯区。彼时的美国音乐市场仍被方兴未艾的迪斯科舞曲统治着，而嘻哈音乐却叛逆地诞生于一场以“逆迪斯科潮流”为特点的派对上。这场派对名叫“返校音乐节（Back To School Jam）”，举办于1973年8月11日。派对的DJ（唱片骑师）“酷海克（Kool Herc）”考虑到活动参加者多数是来自贫民社区的非裔美国人，于是决定不在派对上播放时兴的迪斯科音乐，而是以他们儿时流行的放克乐、灵魂乐为主。这些音乐种类不仅寄托着他们这代人的童年回忆，也是属于他们民族自己的音乐。这些音乐在风格上具备非洲（撒哈拉以南）的传统音乐表达特点，它们依赖节奏、律动，有很强的舞蹈性。酷海克把唱片中的间奏（Break）部分，用自己独创的“旋转木马”手法，循环播放，引得派对上深受感染的黑人青年们随之起舞，这样伴随节奏即兴舞蹈的场面也极有“非洲趣味”。随着酷海克在街头成名，嘻哈文化中的“DJ文化”和“街

舞文化”开始成形，并且逐渐进入人们的视野。

由此可见，嘻哈文化的诞生植根于非裔美国人的集体怀旧思想，在这种回归本源，重视本群体文化的思想启发下，一些先锋艺术家决定更深一步，探寻自己真正的根源——非洲。其中影响最为深远且最具代表性的是一位名叫兰斯·泰勒的非裔青年，他更广为人知的是他那响亮的艺名：Afrika Bambaataa。如果说先前提到的酷海克从艺术层面创造了嘻哈文化，那兰斯便是从思想上对其进行了升华。20世纪70年代的美国，种族歧视问题严峻，非裔美国人普遍贫穷，大多数人生活的贫民窟内部充斥着帮派暴力、毒品泛滥等种种问题。生活在这些问题尤其严重的纽约布朗克斯区，兰斯清醒地认识到问题所在，并下定决心改变，把群众团结起来，对外寻求平等。改变的方法首先是鼓励更多的年轻人享受嘻哈文化，投入创作，从而成为嘻哈艺术家而非帮派成员，以此减少暴力冲突和流血事件。更核心的则是，兰斯要给嘻哈文化赋予更深层次的正能量内核，更好地让其发挥积极作用。为了达到这些目的，兰斯选择非裔群体共同的非洲血脉为引子，团结

彼此。

兰斯年少时曾到过非洲游学，自那之后他就极其痴迷于非洲历史以及非洲文化。他深受1906年祖鲁起义中非洲人反抗英国殖民者的英勇事迹启发，于是化用祖鲁领袖 Bhambatha（Bhambatha kaMancinza，又名 Mbata Bhambatha）的名字为自己的艺名，并且在前面加上“Afrika”以凸显其非洲根源；他联合当时布朗克斯最大的街头帮派“黑桃帮（Black Spades）”创立了以“和平、爱、团结、快乐”为信条的民间组织“祖鲁王国（Zulu Nation）”，这些措施都极大程度体现了他对非洲有着强烈的身份文化认同，他希望借此唤起非遗青年的民族情怀，达到内部的团结，努力为彼此的美好生活奉献，竭力向外部争取平等权利。

兰斯的思想在非裔群体有很大的受众和成效，他的理念给布朗克斯区带来了团结与安定，他带领的“祖鲁王国”组织更是留下了广泛深远的影响。非裔美国人看见“祖鲁”一词，方可旋即领悟到他的用意，他们会被非洲祖鲁起义的英烈事迹打动，他们会开始思考自己的非洲血统并为其感到骄傲。

二、说唱音乐中的非洲文化——“自豪”与“反思”

说唱乐是嘻哈音乐的最重要组成部分，这种音乐本身的根源就来自非洲。在西非有被统称为“格里奥（Griots）”的诗人、口头文学家、艺术家、琴师，他们经常伴随着鼓点的节拍，以零星的器乐为伴奏，富有韵律地讲故事。说唱音乐与此非常相似，只不过说唱歌手讲的故事多半是关于城市生活以及自己的思考思想。因此，说唱音乐的歌词也很好地体现了非裔美国人的非洲身份文化认同。

说唱歌手纳什尔·琼斯（Nasir Jones）于2003年发行的单曲《I Can》就是很好的例子，这首歌颇有当代“格里奥”的风味。纳什尔在歌词中大量引用非洲历史，他写到非洲文明曾经的辉煌：“我们曾是国王和女皇，而非‘走廊猴（白人对黑奴的蔑称）’，在非洲我们建立过库施王国，各族人也都曾来我们的通布图古城借阅书籍，希腊人和罗马人也曾在那里向黑人老师求学。”，他也写到非洲文明随后的衰落：“我们祖先从与阿拉伯人和亚洲人的交易中得到黄金，黄金随后被定义为金钱，金钱之后成为欧洲人的满足野心的追求，于是波斯军队入侵非洲发现黄金时，便把非洲洗劫一空了，他们发现奴隶贸易也是挣钱的手段，于是开始打造奴隶船。”

纳什尔通过他的歌词，表达了对自己非洲血脉的自豪，也反思了非洲在殖民侵略中衰落的历史教训，他和兰斯一样，想把非洲历史普及给他的听众，唤起他们的非洲身份文化认同，号召他们努力向上，正如同他在歌曲结尾部分写到的一样：“当青年们被告知了历史真相，他们才会真正成长，并且学会如何生存和如何控制自己，不再成为帮派成员或是妓女，去读更多书，学习更多知识，改变整个世界。”

此外，纳什尔在他1999年发行的专辑《I Am...》的封面中，以埃及法老的形象示人，也很好体现了他对非洲文化的认同。

纳什尔以外的说唱歌手也时常把非洲文化融入歌词，他们引

用的内容大致包含自豪和反思两种情感。表达自豪的常用非洲人的皇室血统作为意象，援引非洲王国的辉煌历史，以说唱歌手常以国王或女皇自称，强调非洲人强大和高尚的传统；说唱歌词也经常提及人类非洲起源论，借此说明非洲古老的历史底蕴，强调人类都流淌着非洲血脉，理应平等共处。表达反思歌词常常直接批判种族歧视、黄金纷争、奴隶贸易等，他们以反思非洲被殖民的血泪史，批评侵略者的贪婪残暴，以此鼓励彼此自强自立，争取平等。

除歌词以外，嘻哈音乐艺人也会在歌曲伴奏中融入具有非洲元素。在毁灭者杰鲁（Jeru The Damaja）1994年发布的专辑《日出东方（The Sun Rises In The East）》中收录着一首名为《丛林音乐（Jungle Music）》的曲目。歌曲以嘻哈音乐的民族性为主题，在其伴奏部分，制作人普雷米尔（DJ Premier）在歌曲开头和结尾处分别添加了非洲丛林里猛兽嘶吼和鸟类鸣叫的采样，既契合了歌曲主题，又为其赋予了非洲色彩。

三、嘻哈文化对非洲身份认同的积极作用和全新意义

首先，Afrika Bambaataa、纳什尔等人作为嘻哈爱好者的偶像和榜样，宣传以非洲血统为傲的思想，号召认同非洲身份，在非裔美国人群体中极具感召力，越来越多人在引导下开始思考自己的本源，产生对非洲文化的身份认同。

其次，在嘻哈文化诞生的年代，美国黑人仅有约40%可以完成高中学业，约5%可以完成大学学业，在嘻哈文化最初盛行的贫民社区，教育机会更是稀缺。嘻哈文化具有知识普及作用，成为底层人民获取相关知识的重要途径，人们可以从了解到非洲文化、非洲历史。

在当代，嘻哈文化更加重要，更加具备影响力。比起传统的教育、泛非主义思潮，音乐艺术更有通俗性。嘻哈可以下沉到底层的人民，吸引到更多年轻人。因此，即使非裔教育问题如今有所缓解，嘻哈文化仍有重要意义。

总结

从嘻哈文化的内核中到说唱音乐的歌词里，处处蕴含着美国非裔群体对自己非洲血统的认可。这种认同起源于他们的怀旧情怀，产生于团结彼此的愿望中，发展于说唱音乐对非洲文明的自豪与反思。

嘻哈文化对普及非洲文化和非洲历史、唤起非裔群体民族认同起到了重要作用，其相比传统教育、思潮更加通俗娱乐，在如今仍有重要时代意义。

参考文献：

[1] 尼尔森公司（美国）. 2017 美国音乐年终报告 [EB/OL]. , 2018-1

[2] 不列颠百科全书. 嘻哈音乐与嘻哈文化运动 [EB/OL]. , 2023-6.

[3] 不列颠百科全书. 阿非利夫·巴姆巴塔：美国唱片骑师，说唱歌手，音乐制作人 [EB/OL]. , 2023-6.