

Music and Gender

音乐和社会性别

编者 贝弗莉·黛蒙德 皮尔寇·莫伊萨拉

(ed.by Beverley Diamond & Pirkko Moisala) [美]

译者 谢钟浩

审校 洛 秦

上海音乐学院出版社

SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

上海高校音乐人类学 E-研究院 西方音乐人类学经典著作译丛 主编 洛 秦

上海高校音乐人类学 E-研究院建设计划项目资助 项目编号: 05011

上海音乐学院国家重点学科建设项目 项目编号: 21062

**Music
and
Gender**

音乐和社会性别

编者: [美]贝弗莉·黛蒙德 皮尔蔻·莫伊萨拉
(ed.by Beverley Diamond & Pirkko Moisala)

译者: 谢锺浩

审校: 洛 秦

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐和社会性别 / (美) 黛蒙德, (美) 莫伊萨拉编著;
谢锺浩译. —上海: 上海音乐学院出版社, 2012. 7

(上海高校音乐人类学 E - 研究院. 西方音乐人类学
经典著作译丛)

ISBN 978 - 7 - 80692 - 781 - 6

I. ①音… II. ①黛… ②莫… ③谢… III. ①音乐 -
关系 - 社会 - 性别 - 文集 IV. ①J60 - 05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 145164 号

Music and Gender

Edited by Pirkko Moisala and Beverley Diamond

Copyright©2000 by the Board of Trustees of the University of Illinois

Published by University of Illinois Press(Urbana and Chicago)

Simplified Chinese translation copyright©2012 by Shanghai Conservatory of Music Press

ALL RIGHTS RESERVED

本书中文版已获原版权持有者授权

丛 书 名: 上海高校音乐人类学 E - 研究院 · 西方音乐人类学经典著作译丛

主 编: 洛 秦

书 名: 音乐和社会性别

编 者: [美] 贝弗莉·黛蒙德 皮尔蔻·莫伊萨拉

译 者: 谢锺浩

审 校: 洛 秦

责任编辑: 范进德

装帧策划: 洛 秦

装帧指导: 高传林

封面设计: 徐 炜

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路 20 号

排 版: 永正彩色分色制版有限公司

印 刷: 上海展强印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 24.5

字 数: 440 千

版 次: 2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 1 - 1,300 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 80692 - 781 - 6/J. 757

定 价: 78.00 元

出 品 人: 洛 秦

译者序

《音乐和社会性别》收集了来自美国、加拿大、芬兰、德国、克罗地亚、爱沙尼亚等国的 15 位音乐家和音乐人类学家的文章,由美国罗彻斯特大学伊斯曼音乐学院著名的音乐人类学教授埃伦·考斯考夫作序。文集的中心议题是音乐学研究中的社会性别和音乐身份问题,而涉及的学科却包括音乐人类学、历史音乐学、社会学、女性主义研究、流行音乐研究、音乐技术研究、音乐创作、音乐教育等。这些学者从事田野工作的足迹不仅遍布北美,而且还涉及欧洲、中非、东非、西亚等地区。

社会性别研究的重要性

音乐人类学领域中的社会性别研究即便在西方也是一门比较新兴的学科,起源于 20 世纪 70 年代以女性为中心的研究,首先在美国加州大学伯克利分校、德克萨斯大学奥斯汀分校和马里兰大学帕克分校开设专业课程。最初的研究特别注重颠覆男性主宰的西方音乐历史文化,还原女性在世界音乐文化中应有的地位。几十年来,这个学科不断自觉深化,历经几次重新构架,日臻成熟。当前的研究带有深刻的后现代主义烙印,以不定型、非同一、去中心作为理论话语方式,受到符号学、心理分析、文化和表演研究、同性恋文化研究等理论的深刻影响,其重点早已不再拘囿于“女性的研究”或者研究“女性的音乐”。人们日益意识到,由支配性的社会文化系统强加在自然性别之上的社会性别,在不同的历史时期用音乐、语言文字或者其他手段记载的的性别种类,就像身份认同、文化这些类别一样,都不是一成不变的;社会性别是流动的、可变可塑的,它随着不断变迁的社会环境而变化,随

着身份表演的语境、手段和社会目的作出调整。音乐学领域有关社会性别的研究集中关注与音乐创作和表演有关的社会性别关系,考察各种语境中性别的社会性及其由此产生的性别风格,由此来理解社会结构和音乐结构之间纷繁复杂的交叉和联系。

在这样一个背景之下,这本文集纵横历史,既继承了社会性别研究的传统,对世界多个地区、多个民族的音乐文化直至当代数字音乐技术的社会性别化进行了研究,又为我们展现了当前的社会性别理论怎样与政治、经济、文化诸方面的社会变化紧密关切,揭示了音乐文化在不断变化的身份认同过程中对建构自我的作用,以及在此过程中与音乐相关的社会性别的表演性。

社会性别研究之所以重要,还可以从历史的演变和人类进化过程这两个侧面得到启发。当人类根据生存需要结成群体、组织社会以后,每一个社会形式中最早出现的、最普遍得到认可的差异恐怕来源于社会性别关系,也就是借助理性性别差异而建立起来的社会权力关系,而其后才是家庭、宗族以及其他方面的差异和分化。此外,从人的生理进化的角度讲,无所不在的声音先于语言而作用于人脑,人际交流最早的表达形式是由“唱”(音乐)而不是由“讲”(语言)表达的;音乐并不是人类进化过程中的偶然,而是人类活动的最基本特征之一。当代科学的发展,特别是21世纪以来数字技术在基因研究和脑神经科学方面的迅猛发展使人们对于音乐和大脑生理以及社会生活的复杂联系有了更准确的把握,也为我们研究社会性别认同和音乐认同的联系提供了新的视角。作为研究音乐社会文化意义的学者,我们对于音乐和声音的理解将彻底走出“音乐是灵魂的语言”这样神秘而诗意的空泛。我们要反复考问:在纵向的历史和横向的社会关系互为交叉的多维层面上,音乐认同的社会意义究竟有多重要?正是出于这样一个动机,本文集的编者和作者试图揭示,在由社会性别支配与被支配的意识形态和等级制度的形成和运作中,音乐身份和其他社会身份认同在各种语境脉络中互为影响、纵横交错。尽管社会性别研究尚未在音乐人类学研究中获得其应有的重要地位,越来越多的学者认识到,当我们走出书斋,集中关注一个错综复杂而又充满活力的音乐系统的时候,社会性别就必然成为音乐诠释和分析的一个不可缺少的主要工具。

当音乐学走出了作品的音乐文字和形象、作曲家和作品创作动机分析这样传统的实证派音乐理论的圈子以后,当音乐人类学家把音乐学归还给

活生生的历史、社会、文化和日常生活的时候,音乐声音的抽象性和人类复杂多样的音乐实践叠显了探索和理解音乐意义的重要性,同时音乐学家面临的任务也变得更为复杂。本文集所展现的社会性别研究方面课题的多样性和各种不同的文化相对主义的研究手段,为所有人文社会学术领域研究文化的学者开拓思路,发展经得起时间考验的理论方法和手段,无疑具有重大的意义。

避免学术研究中的文化偏见

在我的另一部译著《音乐学与差异:音乐研究中的社会性别和性》的“序”中,我有意强调了这样一点:当今的社会性别主义理论话语归根结底是西方的,从本质上讲是一个欧美族群中心主义的理论建构,是一个在当今作为世界强势语言的英语里壮大起来的、集中反映了欧美白人中产阶级价值观的建构。我想这个观察仍然适用这本论文集。

事实上,文集的编者和作者在每一部分的介绍中都为我们展示了足够的文化相对主义的勇气——她们勇于面对自己的文化偏见和学术观点的局限性,相当坦诚地剖白在学术研究中所持的主观立场和走过的学术过程。这种充满后现代精神的“自我民族志”所表现的学术上的正直和诚实,难能可贵,对推进文化人类学的发展具有深刻的影响。这些作者和编者用自身的实践强调,社会性别就像音乐文化一样,是由历史、文化、社会环境界定的,并通过个人来表演(或者经验)的。尽管后现代的人文社会研究很注重提升“他者”,倾听“他人的音声”,颠覆现存不合理的、特别是父权主义的或者文化霸权主义的社会机制,功绩卓著,但是在追求自己的真理或者聆听自己选择的声音的同时,不免对其他的声音涉略而不深究,限制了他们平等参与的权利和机会。我们不妨这样想象:对于弱势群体包括女性的社会地位十分关注、或者致力于同性恋人群平等权利的学者,他们在从事音乐的社会性别研究时很难不被自己文化和政治上的观点所左右,像任何个人一样,很难完全摆脱历史的局限和意识形态的制约。从这个意义上讲,学术研究很难不是政治的,学者的政治目的可能间接或者直接地起到了压制或限制其他声音的作用。因此,我们做学问的人不仅必须清醒地认识自己的文化背景和政治立场所可能导致的偏见,而且有责任对读者有一个明确交待。在这方面,我们应当向这本论文集的编者和作者学习。实事求是、正直坦诚的

治学精神是当代人文社会科学健康发展的保障。

我们当然知道任何理论体系都不是完美的,都具有排他性。在音乐认同和性别认同研究中,中外学者都须坚持避免僵化的性别角色和性别分工的本质主义观点。此外,如前所述,音乐和社会性别的研究在西方自成一体,不可避免地带有“族群/地缘中心主义”的倾向,或多或少地反映当地、当时的意识形态方面的分歧和需求。但是我们可以想象,当这样的学术研究走出欧美白人中心的、中产阶级的圈子以后,“边缘”之外(例如中国)的文化理解体系和认知系统才是提供理解社会性别机制和音乐之间的关系的最可靠的源泉。我相信,这也正是上海高校音乐人类学E-研究院组织出版这个系列译著的动机之一。借鉴国外理论界的经验,我国学者一定会发展出适合中国文化的社会性别理论系统。

致 谢

我对文学、人类学、社会学虽有广泛涉猎,但由于在美国多年,对于国内音乐理论学界的动向和学术语言浅见寡识,实不堪重任。承蒙上海高校音乐人类学E-研究院首席研究员、上海音乐学院出版社社长兼总编的洛秦教授信任有加,并在百忙中为拙文审校,使这本论文集(以及另一本译著《音乐学与差异》)的出版成为现实。记得当初要把欧美最新的音乐人类学研究成果系统地介绍到中国去只是老友之间饭后茶余的话题,窃以为兹事体大,文人迂谈阔论而已。没想到十几年后的今天,洛秦先生的这个规划已经轰轰烈烈地开展起来了,可喜可贺。没有他和E研究院以及上海音乐学院出版社同仁们的远见卓识、齐心协力,今天的成果是不可想象的。

译著中错误难免,我负完全责任。同时,真诚希望得到各位行家、学生、学者的指正。我衷心期待拙作能为国内从事人文社会科学,特别是文化研究的广大学生、学者提供有价值的借鉴。

谢锺浩

2011年早春

西雅图-艾德蒙茨

序

埃伦·考斯考夫

Ellen Koskoff

贝弗莉·黛蒙德和皮尔蔻·莫伊萨拉编撰的这本开创性的文集《音乐和社会性别》，给我们带来了14篇来自美国、加拿大、欧洲学者根据目前最新研究成果撰写的文章。每篇文章都有编者和作者极其精彩的介绍，文集最后以马西娅·赫尔顿写的“跋”结束。文集的整体不落窠臼，呈现一个创造性的框架。马西娅·赫尔顿不幸在这本文集的完成过程中去世，但是她撰写的“跋”不仅为文集提供了一个感人的结尾，而且文字十分中肯贴切。马西娅过去几十年的研究一直是鼓舞我们的巨大力量，这对于国际传统音乐学会（ICTM）“音乐和社会性别研究小组”的成员来讲更为真切。该研究组织很多成员的文章同时也包括在这部文集里。

ix

文集兼收并蓄来自各个学科专业的方法（音乐人类学^①、历史音乐学、女性主义研究、音乐创作学、音乐教育、流行音乐研究、音乐技术研究、社会学），共有四个部分，分别是：“音乐表演和音乐的表演性”、“讲述生活的故事”、“处于民族国家重大历史时刻的性别化的音乐场所”、“社会性别化运作中现代技术”。每一部分开始都有一个简介，勾画出理论研究和方法论的语境脉络。

有些文章运用历史的框架（例如玛格丽特·迈尔斯有关欧洲女子乐队的研究和简·鲍厄斯有关杨西妈妈的文章）；很多文章以田野工作为基础（例如米歇尔·吉斯柳科有关巴阿卡的俾格米人的研究，海尔密·贾维洛玛

① 译者注：原文所有提到 ethnomusicology 及其相关的词（ethnomusicological, ethnomusicologist, 等）都统一翻译为“音乐人类学”或者与此术语相关的词。

x 有关芬兰音乐家的研究,以及英格丽德·卢特尔有关爱沙尼亚传统音乐人的研究);有些文章描写了作者自身“以外”的音乐文化(贝弗莉·黛蒙德关于加拿大海岸省份的音乐文化研究,乌尔苏拉·莱因哈德有关土耳其妇女的研究,以及辛西娅·肯勃林有关埃塞俄比亚和厄立特里亚音乐人的研究);另一些则考察研究自己所在的领域和专业(例如波敦·桑斯特朗描写的女性混音工程师的故事,凯伦·裴格雷关于学校音乐教室中的性别问题);有些文章研究音乐和文本(例如奈拉·塞里巴希克研究战时语境中的流行音乐,安德拉·麦卡特尼有关海德格韦·斯特坎普的作品),也有考虑围绕音乐的语言和行为的性别化(琳达·达斯曼有关电声表演语境里的性别化);有的涉略广泛(马西娅·赫尔顿对社会性别和音乐体制跨文化的研究),有的则集中在单一的音乐家身上(皮尔蔻·莫伊萨拉描绘的芬兰女作曲家凯雅·萨利亚霍)。

文集的四个部分展示了这样一些重大的主题:社会性别与近期急剧的社会、政治、经济变化的密切关系;社会性别和其他身份认同的表演性;通过讲述生活故事建构自我或者群体;音乐技术的社会性别化。然而,所有这些文章共享一个显著的特点:每一篇都集中考虑了社会性别认同和音乐认同如何在特定的语境脉络中纵横交错、关联交织、互相影响。

《音乐和社会性别》大概是第一部结合了各种不同的反映近期女性主义研究和音乐研究方法论的音乐人类学文集。这些方面的研究经过了三个互相重叠的历史阶段。我认为第一个历史浪潮是以女性为中心的研究,其中最好的代表包括法勒(Claire Farrer, 1975)、考尔米尔(Holly Cormier, 1978)、鲍厄斯和梯克(Bowers and Tick, 1985)、布里斯克(Briscoe, 1986)、潘德尔(Pendle, 1991)、马歇尔(Marshall, 1993)、尼尔斯-贝茨(Neuls-Bates, 1996)等作者的作品。这些作品集中注意的是在学术文献中几乎不见经传的女性音乐活动,重点关心的是女性音乐的收集、记载、注解,因而而形成更为健康完整的世界音乐文化观点做出了贡献。

第二个历史浪潮主要受到历史学、人类学、民俗学的影响,我把这个时期的研究称为社会性别为中心的研究。这一历史浪潮开始对于女性的音乐问题重新构架,取而代之归入了更为广泛的社会性别关系这一语境中去。很多著作,例如考斯考夫(Koskoff, 1989),基林(Keeling, 1989),赫尔顿与齐格勒(Herndon and Ziegler, 1990),库克与周(Cook and Tsou, 1994)等等,都考察研究了各种社会中性别的约定排列和性别风格,把音乐创作和表演看成

是对社会性别关系的改变或者加强,或者是对性别关系提出抗议的语境脉络。

第三个历史浪潮就是当前进行的研究,受到后现代的女性主义研究、同性恋研究、文化和表演的研究、符号学、心理分析等理论的深刻影响,这个时期最具代表性的优秀著作包括索莉(Solie, 1993),麦克拉瑞(McClary, 1991),希特隆(Citron, 1993),布瑞特与伍德(Brett and Wood, 1994)等等,这些研究试图理解社会结构和音乐结构之间的联系,试图理解这两者你中有我、我中有你的关系。

《音乐和社会性别》不仅涵盖了继承这三个研究时期的文章,同时还闯入了未经开拓的新领地。文集同时采纳了两个前提。第一个前提是,女性、男性、社会性别、身份认同、音乐、文化,凡此种种从来都不是固定不变的类别;每一项都必须放在自身特殊而又不断变化的语境中考虑。第二个前提,也可能是更重要的前提是,作者自己及其对这些事物的观点也存在于一个充满变化和活力的语境之中,因此作者必须在写作中确认作者本人的主观立场。

xi

正是为了达到这个目的,本文集的编者和作者跨出了勇敢的一步:她们把田野工作做到自己头上,在每一部分的介绍中提供了一种“自我民族志”,澄清了作者对于自己文章所持的主观立场。这种学术上的开诚布公和诚实正直可能在有关社会性别的音乐研究文献中首次标志着独到的深远见识,不但记录了每个作者的工作和个人的视角,而且让人们更深地领悟一个通力协作的学术研究之全过程。

民族志方法的标志性特点是田野工作。在田野调查中,调解、适应、协作是实时发生的,不同人的充满活力的语境通常在生气勃勃的对话中碰撞交接。这个过程的预想不到的好处之一,并且在后面的“导言”部分已经清晰地体现出来的,是自身潜在能力得以发挥,特别是编者,因为编者必须诚实地面对文集中表现的各种各样的不同观点。利用对话作为一个根本性的互动原则,编者和作者通过电子邮件在文集的整个撰写、编辑、组织的过程中保持沟通。她们集体称之为“交谈”的这些思想沟通和交流提供了一个互相提问、探讨疑难、成就理解的徐徐不断的过程,这样做不仅持续地为作者的文章提供洞见卓识,而且大大活跃了整个学术研究。

将14篇文章置于“交谈”这个更大的语境中,还为学者们就学术研究中的方式、方法、获取的资料等方方面面存在的差异这个问题提供了一个有意

义的、创造性的解决办法。编者通过对她们自己实施田野工作,将各位作者的不同观点和方式形成一系列具体的学术问题,例如:社会性别这个词语本身的含意(在一些欧洲作者的语言中并不存在这个字眼或者概念);美国的、白人的、中产阶级女性主义者自身所持的某些成见(有人认为女性主义是一种政治运动,有人则认为并非如此,引起了编者莫伊萨拉创造出自己的词汇,“社会性别主义者”[genderist]以界定她的立场);还有人们一生中建构的多样而又多变的身份认同的不可捉摸性;另外“田野”这个概念不但是作为检验他人的、也是检验自身所带的思想成见的一个语境,等等。所有这些学术问题都得到反复讨论,但是令人欣慰的是,她们并没有就这些问题作出一个固定不变的总结,并没有标榜自己找到了唯一正确的观察或者实践方式。

我们可能会问:如此的诚实正直是否必要。我们难道真的需要知道作者通过对话交流所产生的思想变化中的每一个重要细节吗?我们对于由此出现的个人差异是否真正有兴趣呢?我对这些问题的回答是肯定的,阅读了我们面前的这本文集里精彩的文章使我对此更坚信不移。事实上,正是这些思想交流和碰撞使得这本文集充满生气。在文集的结尾,我们不仅得以了解这些作者所从事的工作,也得以了解这些作者本人。这些交流的字里行间充满了个人轶闻、自相矛盾的瞬间、幽默和自我顿悟,为我们展示了很多学术上协作的具体过程,对思绪的操纵梳理和创造性的发展,对不能解决的差异的坦然承诺。没有任何一个观点享有特权,读者也应邀加入这个思想交流的大合唱中去。因此,这本文集表现的很多不同观点非但没有成为本书组织结构上的弱点,反而形成一种意想不到的优势,最终的结果是主体和主体之立场在这本文集中完完全全、令人信服地结合在一起。

我们需要更多这样的文章,需要更多的作家公开坦然地面对自己的成见,解剖他们语境脉络中的偏差。这样的研究并不只是简单地将部分拼装成整体,而是允许纷繁多样的思想脉络齐头并进,互相交织,这样才有可能揭示真实生活的丰富、诚挚和无比的活力。

参考引用书目:

Bowers, Jane, and Judith Tick, eds. 1985. *Women Making Music: The Western Art Tradition, 1150—1950*. Urbana: University of Illinois Press.

- Brett, Philip, Elizabeth Wood, and Gary C. Thomas, eds. 1994. *Queering the Pitch: The New Gay and Lesbian Musicology*. New York: Routledge.
- Briscoe, James R. 1986. *Historical Anthology of Music by Women*. Sound recording. Bloomington: Indiana University Press.
- Citron, Marcia J. 1993. *Gender and the Musical Canon*. New York: Cambridge University Press.
- Cook Susan C. , and Judy S. Tsou. 1994. *Cecilia Reclaimed: Feminist Perspectives on Gender and Music*. Urbana: University of Illinois Press.
- Cormier, Holly, comp. 1978. *Women and Folk Music: A Select Bibliography*. Washington, D. C. : Library of Congress.
- Farrer, Claire B. 1975. *Women and Folklore*. Austin: University of Texas Press.
- Herndon, Marcia, and Suzanne Zeigler, 1990. *Music, Gender, and Culture*. In: *Intercultural Music Studies, I*. Wilhelmshaven, Germany: F. Noetzel Verlag.
- Keeling, Richard, ed. 1989. *Women in North American Indian Music: Six Essays*. Society for Ethnomusicology Special Series, 6. Bloomington, Ind. : Society for Ethnomusicology.
- Koskoff, Ellen, ed. 1989 [1987]. *Women and Music in Cross-Cultural Perspective*. Urbana: University of Illinois Press.
- Marshall, Kimberly, ed. 1993. *Rediscovering the Muses: Women's Musical Traditions*. Boston: Northeastern University Press.
- McClary, Susan. 1991. *Feminine Endings: Music, Gender, and Sexuality*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Neuls-Bates, Carol. 1996. *Women in Music: An Anthology of Source Readings from the Middle Ages to the Present*. 2nd ed. Boston: Northeastern University Press.
- Pendle, Karin, ed. 1991. *Women and Music: A History*. Bloomington: Indiana University Press.
- Solie, Ruth. 1993. *Musicology and Difference: Gender and Sexuality in Music Scholarship*. Berkeley: University of California Press.

目 录

译者序	谢锺浩 / i
序	埃伦·考斯考夫 / v

导言：音乐和社会性别：应对变迁的世界

.....	贝弗莉·黛蒙德 皮尔蔻·莫伊萨拉 / 1
-------	----------------------

第一部分 音乐表演和音乐的表现性 / 19

1. 巴阿卡俾格米人的表演和现代性：仔细探察平等主义的雨林觅食者的奥秘	米歇尔·吉斯柳科 / 23
2. 一个芬兰帕里曼尼民间音乐家群体的社会性别建构	海尔密·贾维洛玛 / 49
3. 土耳其民谣诗和音乐中的女性形象	乌尔苏拉·莱因哈德 / 80

第二部分 讲述生活的故事 / 95

4. 爱德华王子岛居民音乐生活故事里有关社会性别的诠释	贝弗莉·黛蒙德 / 100
5. 一位女性黑人布鲁斯歌唱家的传记写作	简·鲍厄斯 / 139
6. 芬兰作曲家凯雅·萨利亚霍社会性别身份的调整适应： 作为流浪者的女作曲家	皮尔蔻·莫伊萨拉 / 163
7. 寻找欧洲 1870 ~ 1950 年间女子乐队的历史资料	玛格丽特·迈尔斯 / 186

第三部分 处于民族国家重大历史时刻的性别化的音乐场所 / 209

8. 战争时期男性和女性的定义:1990 年代克罗地亚流行音乐中的形象
..... 奈拉·塞里巴希克 / 214
9. 女性、音乐和“精神锁链”:厄立特里亚和埃塞俄比亚的提格雷地区,
1972 年至 1993 年 辛西娅·肯勃林 / 234
10. 爱沙尼亚基努岛传统社区的社会性别角色之今与昔
..... 英格丽德·卢特尔 / 260

第四部分 社会性别化运作中的现代技术 / 275

11. 女性混音工程师和声音的力量 波敦·桑斯特朗 / 281
12. 社会性别、话语权、地点:学生在“音乐技术”课程中的互相调整沟通
..... 凯伦·裴格雷 / 297
13. 赛伯格经验:海德格·韦斯特坎普的作品《喘息的空间》中表现的
技术、自然和人体之间的矛盾和紧张关系 安德拉·麦卡特尼 / 308
14. 那里没有身体:幻听音乐表演中缺席的和出席的 ... 琳达·达斯曼 / 326

跋:社会性别在复杂的、充满活力的音乐系统中的地位

- 马西娅·赫尔顿 / 336

作者简介 349

索引 353

导 言

音乐和社会性别：应对变迁的世界

贝弗莉·黛蒙德 皮尔蔻·莫伊萨拉
Beverley Diamond Pirkko Moisala

思考我们的理性定位和社会定位

近几十年来,世界上很多社会群体在社会、政治、科学技术多方面经历了非同凡响的变化,个人、群体和民族都在应对和适应这些剧烈的转变,音乐在此过程中也像通常一样起着重要作用,同时社会性别也不出所料地影响着这些变化创新的语言以及它们内在的深刻含义。本书试图探索不同的话语,包括音乐话语以及有关音乐的话语、社会性别话语以及有关社会性别的话语,考察这些话语如何在几十年的剧变中纵横贯穿于多样的群体和个人的经历之中。为了这个目标,这本论文集的作者,以及很多其他 20 世纪 90 年代的学者都持有这样一个假定:文化并不是静止不变的僵硬的现象,而是一个流畅变化、内外关联的现象,文化的表演取决于它所处的形势语境和种种与此伴随的条件和可能性。

那么从某种程度上讲,这本文集是和其他探讨社会性别的“后殖民”论文相平行的,它们都指出了 20 世纪晚期的人群、科学技术、历史和思想各个方面发生的迁徙、运动、分离和冲突。然而,音乐领域里的女性主义研究历来对于这些问题的演示和表述有一些不同之处。很多人注意到,尽管十年前,音乐学者很少考虑社会性别问题,很少从事女性主义话语的研究,而今

天几乎没有人会否认这样一个事实:整个音乐学术领域中几乎所有的方面都受到关于社会性别研究的巨大影响。但是,过去十年来发表的论文和书籍也表明,采取文化相对论观点的学者在异常广阔而不同的音乐文化领域中要形成一套清晰的理论表达是相当艰难的。

2 为本书提供了坚实基础的一些早期论文集就是一个例子。埃伦·考斯考夫(Ellen Koskoff)在1989年发表的具有历史意义的介绍性文章里,为植根于多元文化语境和社会环境之中的音乐学研究提出了一个双重任务:她敦促我们探寻社会性别观念是如何制约并且塑造音乐活动的,探寻音乐活动是如何为建构社会性别服务的。由于考斯考夫正确地强调了“观念”和类别的建构性质,强调了摒弃本质主义^①的必要性,她的表述是相当前瞻的。由她主编的文集《跨文化视角中的妇女和音乐》(1989)中的好些文章确实是今天我们这本文集中那些强调整个系统的活力、论证社会性别建构的表演性^②实质的有关研究的先行者。此外,国际传统音乐学会(ICTM)的音乐和社会性别研究小组在1990年首次发表了由赫尔顿(Herndon)和齐格勒(Ziegler)主编的《音乐、社会性别和文化》,这本论文集探讨了与音乐表演相关的一些问题,也探讨了调查研究者自身的性别所导致的一些问题。这些问题所包含的追溯回顾也为本文集开辟了新的道路,当然本文集对这些问题的反思更为深刻。

然而,以上提到的这两本文集在很大程度上提供的是补偿性的民族志,而没有提供解释性的见识或者经得起检验的理论模式。学术研究手段和研究课题的多样性再一次证实了音乐人类学家早就熟知的一个事实:音乐音声抽象的本质和人类极其广泛的以音声组成的音乐实践使得有关音乐“意义”的一些问题远比音乐的文字语言或者音乐形象这类问题更为错综复杂、难以得出结论,因而学者们不得不借助文化相对主义的方法论和观念来探索音乐意义的复杂性。

当然,当代以及目前有关女性主义的理论文献都受制于北美学术界通行的框架,并且只注重某个特殊的文化传统:或者是欧美音乐会音乐^③,或者是美国通俗音乐和流行音乐。一些早期的文献填补了有关女性音乐作品的空白,正如简·鲍厄斯(Jane Bowers)和朱迪思·梯克(Judith Tick)在她们编

① 译者注:本质主义(essentialism),也译唯本主义。

② 译者注:表演性,即 performative,或译“述行性”。

③ 译者注:音乐会音乐,concert music,即俗称的 classical music 或古典音乐,而后者 classical(古典)一词概念不清,容易导致误解。

辑的开创性的文集(1987, p. 3)所表达的:这些文献“使用历史学家试图对过去事物具体化所采用的方法来保存对女性和女性音乐的记忆”,为“呵护”女性的音乐成就和女性音乐家做出了可贵的贡献。80年代和90年代早期的研究论文讨论了有关妇女在社会组织机构方面遇到的机会和权利的模式和问题(Bowers and Tick, 1987; Citron, 1993; Marsahall, 1993),对音乐规范^①的建构(Citron, 1993)提出质疑,并且提出了解读规范音乐作品的新方法(McClary, 1991; Solie, 1993; Cook and Tsou, 1994)。这里提到的每一本论文集都对音乐学研究带来了崭新、深刻的见解。库克和周(Cook and Tsou, 1994, p. 3)除了比较直接地探索了性、种族主义和性别主义的结合以及权力结构中表现出来的性别主义意识形态等问题,还强调了她们的女性主义立场,试图“说明音乐学可以在女性主义研究这个大范围之内具有自己特有的地位和表现”。索莉主编的论文集(Solie, 1993)则集中研究了一个单一而极端复杂的问题:差异。关于立场和主体性的重要意义在第一本系统表现音乐学领域男性同性恋和女性同性恋观点的论文集里得到进一步的研讨(见 Brett、Wood、Thomas, 1994)。这一段时间的理论争论变得更为深入,可是文化相对主义的理论本身总的来讲并没有得到注意。

3

现在出版的这本文集是建立在前面这些研究的基础之上的,但是又在几个方面有所不同。正如开篇所提到的,这里的研究对象不仅在互相关系上而且在自身内部都具有文化上的多元性,这里的音乐交流是不同文化间的交流,是互动的,也是对目前影响每一个人类社会的势不可挡的种种巨大变化做出的反应。

关于我们的政治立场,我们认为不只存在一个正确的思想,而是有多种可能性:我们要表现在争取社会平等的斗争中(这里我们认识到社会性别、种族、阶级、年龄等等因素的互相关联性),所谓“正确的”策略永远取决于形势。换言之,这本文集反对用单一的方式研究社会性别的问题,它包括了女性主义和“社会性别主义”^②研究中很多不同的学术立场,揭示了社会性别经验、表演、争议,以及被研究者及其对象掩盖的机制。我们希望,众多不同的学术立场能够帮助我们更深刻地理解文化和形势^③的差异,最终鼓励更多的

① 译者注:规范, canon, 或译“经典”。

② 本文集的有些欧洲作者更喜欢用“社会性别主义”这个术语。

③ 译者注:形势, situation。