

Theory and Method: Dance

...ces about taxation and abuses of
...ial government led to subsequent
...alter their colonial administration of

...dance, anthropologists look at attitudes
...nt body in a people's cultural system.
...m of power, their bodies, tap potent,
...g the signature key of sexuality, essential
...e, dance resonates universal instincts and
...part of the dance message.
...y use of the body and movement are part
...s cultural inheritance. Dance-makers seek
...ate to, as well as sometimes to create new
...what when, where, why and how, alone and

E

ethnomusicology

Helen Myers

An

民族音乐学导论

Introduction

[美] 海伦·迈尔斯 / 主编

秦展闻 汤亚汀 / 译

...partmentalized in the sense of being largely
...tainment or art for its own sake, in contrast,
...integral part of religious activities, in the same
...me and place, however, dance-makers seek
...up's values and beliefs and transmitting them
...xt.

...contribute to evolving culture. In much the same
...plays, the motion of dance attracts attention. As a
...ages and thereby bestows power upon them.
...sages may lead to reinforcing ongoing patterns of
...ng new responses, weakening or strengthening
...aborated patterns in a person's repertory, and
...of previously learned behaviour which was un-
... (see Bandura's modelling theory [1972], on how we

...ologists generally had viewed people as existing in a
...their patterns of behaviour. More recently culture is
...people's heads; culture is considered a branch of
...see Shweder and LeVine, 1984, on controversies and
...ly of culture).

...nformant's verbal exegesis alone for indigenous cultural
...analysis, however, may preclude understanding some
...language of dance is non-verbal and not easily translat-
...d, people express themselves non-verbally in part because
...quate for some communication (see Barko, 1977). Re-
...dancer Isadora Duncan put it this way: 'If I could tell you
...ere would be no point in dancing. In many cultures,
...arning occur through dancing and watching, that is, without
...s. Yet contemporary theories of socialization have nothing to
...people convey to each other through dance.
...part of a culture. There are alternative ways of know-
...different types of competencies, including
... (1993). Some people think, express

人民音乐出版社

19

1911年

民族音樂學

1911年

1911年

外国音乐学术经典译著文库

民族音乐学概论

[美] 海伦·迈尔斯 / 主编

秦展闻 汤亚汀 / 译

人民音乐出版社·北京

MINZU YINYUEXUE DAOLUN

图书在版编目(CIP)数据

民族音乐学导论 / (美) 迈尔斯主编 ; 秦展闻译. —
北京 : 人民音乐出版社, 2014.6
(外国音乐学术经典译著文库)
ISBN 978-7-103-04600-5

I. ①民… II. ①迈… ②秦… III. ①民族音乐学
IV. ①J607

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第291807号

责任编辑 : 李亚芳

责任校对 : 潘 藤

著作权合同登记

图字 : 01-2009-7854 号

Ethnomusicology: An Introduction

本书由 Oxford Publishing Limited (New York)
授权人民音乐出版社独家出版

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码 : 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

787×1092 毫米 特 16 开 2 插页 41 印张

2014 年 6 月北京第 1 版 2014 年 6 月北京第 1 次印刷

印数 : 1-2,000 册 定价 : 96.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话 : (010) 58110591

网上售书电话 : (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与本社出版部联系调换。电话 : (010) 58110533

前言

雅普·孔斯特(Jaap Kunst)在其1958年的概论中介绍了民族音乐学这一新兴学科的性质、论题、方法、代表人物和参考书目。这是首部冠以“民族音乐学”之名的经典名著。我们现在再度以该名称命名《新格罗夫音乐手册》丛书中的两卷——《民族音乐学导论》以及《民族音乐学:地区和历史研究》。这一学科的发展值得并且也需要我们做出新的努力,从而展现该领域的多重学术方向,并引介半个世纪以来所发现的学科极其丰富的知识。当下,欧洲中心论正于全球范围内受到来自哲学和政治两方面的质疑,而民族音乐学是聚焦于民族多样性的学科,对它的粗略介绍将有助于人们了解这一课题。

虽然这两卷姐妹篇与“世界音乐纵览”之类的书籍完全不同,但其的确可作为对其他多种音乐文化进行系统且科学的历史研究和地区研究的工具。除此之外,这两卷也适用于民族音乐学的教学。因为对于专修音乐的学者而言,无论是音乐史学家、作曲理论家、作曲家、演奏家还是音乐教育家,眼下并无能够充分介绍该学科的教科书。

这两卷书全部由专门为本项目撰写的文章组成,对民族音乐学的整个领域作了内容广泛的全面介绍。每卷在独立成卷的同时也相辅相成:第一卷系统论述了学科理论和研究方法;第二卷则以地域为角度,简要论述了民族音乐学的早期历史,并探讨了之后其在世界各大洲的发展状况。其中有关创新性课题以及民族音乐学学科未来前景的篇章,特邀该领域中老一辈的领军人物撰写,而经常讨论的民族志、

田野工作、记谱以及分析等常规课题,则委托了前途不可限量的年轻一代学者来加以重新评价。我们不仅在英国和欧洲寻找撰稿人,也在美国、俄罗斯、近东、印度以及澳大利亚和新西兰等国家和地区邀请撰稿人。

我们的目标在于对民族音乐学的相关问题进行全面地讨论,包括其定义、人类学和音乐学研究方法、历史民族音乐学、乐器学、图像学、生物学、技术、舞蹈、性别、保存以及伦理。附录部分是为做案头工作和田野工作的音乐学者所提供的一套基本的辅助性参考材料,内容包括参考资料(参考书目以及音响分类目录)、重要音响档案馆名录、专业协会及其出版物、世界各地的乐器收藏、霍恩博斯特尔-萨克斯的乐器分类体系、根据现代认知论和计算法的音高分析,以及各国电源电压、频率和电视标准信号表。

第一章“民族音乐学”由本人介绍这一领域的历史,并回顾了该学科不断涌现但通常相互抵触的定义,包括“音乐人类学”、“对文化中的音乐的研究”、“对音乐文化的比较研究”以及“对非西方的民间音乐、传统音乐、口传音乐和当代音乐的研究”。

第二章“田野工作”由本人论述民族音乐学田野工作的总体特征和目的。民族音乐学作为一种解释性和交互性的学科领域,它所涉及的哲学和认识论问题,包括民间角度与分析角度的不同、“客观性”与归纳法的谬误、田野中的伦理规范、对田野工作的准备、进入田野、参与观察、资料提供者、(与当地的)融洽关系、采访、调查报告、问卷调查、对音乐家个人的研究以及新入行者所必需的田野基本训练。

第三章“田野技术”由本人详细说明了影像记录资料的方法(使用田野笔记、录音录影以及摄影)。

第四章“音乐民族志”由安东尼·西格(Anthony Seeger)撰写,探讨如何分析文化背景中的音乐,包括人类学理论在民族音乐学中的应用;音乐所反映的文化价值;音乐民族志的基本组成部分——

音乐和音乐感(musicianship)的概念、对于音乐的态度、创作与即兴;音乐的传播;学习的过程;音乐的使用和功能;音乐家的社会作用和地位;作曲家和观众;音乐家的等级、音乐赞助、音乐分级、音乐的民间分类学;美学以及学生如何为一次音乐表演撰写基本的民族志的指南。

第五章“记谱”的作者是特尔·埃林森(Ter Ellingson)。该章概述了记谱的目的;记谱与分析的关系;规定性记谱与描述性记谱;客位记谱与主位记谱;西方记谱法在民族音乐学中的使用;记谱中的种族中心论、文化偏见和客观性等问题;现代机械记谱仪以及记谱辅助设备,包括示波器、声谱仪、频闪观测仪和西格的旋律记谱仪;机械记谱与听觉记谱;民族音乐学记谱的基本步骤。

第六章“记谱法”也由埃林森撰写。该章描述了世界各地本土的音乐视觉表现体系(即西方意义上的“记谱”。——译注),并将其归类。

第七章“音乐风格分析”由斯蒂芬·布卢姆(Stephen Blum)执笔。这一章确认了分析法在民族音乐学中的用途;跨文化比较研究;近年来基于转换生成语法的分析法;曲目及特定作品的分析;音高测定;音阶、调式和节奏;以及诸如歌唱风格测定体系;各种版本、变体及曲调族;音乐的普遍特征等方面的比较研究(既在同一文化内也在不同文化间的比较)。

第八章理查德·威迪斯(Richard Widdess)所撰写的“历史民族音乐学”叙述了有关非西方音乐历史文献的研究,特别是对涉及东方手稿的批评性研究。

第九章蒂尔曼·西巴斯(Tilman Seebass)的“图像学”则考察了图片和雕塑这类原始资料在音乐研究中的作用。

第十章“乐器学”出自吉纳维芙·杜尔农(Geneviève Dournon)之笔。其内容包括乐器的定义,乐器这一物质文化客体、工具及人体延伸部分的功能;涵盖西方和非西方乐器分类体系的乐器史,乐器的构

造、象征及装饰特征；田野工作者指南：涉及如何收集乐器，乐器的运输和保养，田野中与研究室中的乐器分类。

第十一章“音乐创造生物学”由已故的约翰·布莱金(John Blacking)撰写，研究音乐创造的生物学方面，即音乐与大脑、听觉与感知、音乐与神灵附体、身势学与表演。

舞蹈这一在民族音乐学中不受重视的领域在朱蒂丝·林恩·汉纳(Judith Lynne Hanna)撰写的第十二章中得到讨论。

第十三章“性别与音乐”由玛格丽特·萨基西安(Margaret Sarkissian)执笔，汇总了这一课题在20世纪70和80年代所获得的学术新成就。

第十四章克里斯特·马姆(Krister Malm)撰写的“音乐工业”，考察了技术对于创造、收集和传播民间传统音乐的影响，包括在第三世界国家进行的商业录音；国有和跨国唱片公司；技术和全球音乐村以及音乐工业对于各种音乐文化的影响。

第十五章“伦理学”由马克·斯洛宾(Mark Slobin)撰写。作者在该章中发问：谁拥有一种文化中的音乐？通过对七个个案的探讨，这一章概括了民族音乐学中的首要伦理问题：以适当程序获得研究许可；向情况提供者支付报酬；保护情况提供者的个人隐私和匿名权；尊重国际及当地的版权法；解决科学精确性同人类主体情感间的矛盾。

第十六章“世界音乐的保存”由舒布哈·乔德胡里(Schubha Chaudhuri)执笔，探讨了民族音乐学中保存和收集世界音乐这类学科目标；档案馆和博物馆的作用；保存、编目与文献整理的目的和标准；材料归档的技术，包括多重复制、声像磁带和胶片等资料适宜的储存条件等。

第十七章“民族音乐学学科新趋向”的作者是布鲁诺·内特尔(Bruno Nettl)。这一章展望了该学科的前景——以变化的视角研究音乐世界，以及民族音乐学学科理论及研究方法中所出现的新关注点，

如:城市流行音乐、移民及难民群体的音乐、西方艺术音乐的民族音乐学研究。内特尔也回顾了一些基本问题:稳定与变化、边缘残存、文化移入与融合、根基与复兴。随着民族音乐学进入它的第二个百年发展阶段,我们能否促使其与历史音乐学之间建立紧密的联系、并最终合二为一,这值得期待。

海伦·迈尔斯(Helen Myers)

1992年于康涅狄格州哈特福德

目 录

前 言	海伦·迈尔斯	(1)
-----------	--------	-------

第一部分 导 论

第 一 章 民族音乐学	海伦·迈尔斯	(3)
-------------------	--------	-------

第二部分 理论及方法

第 二 章 田野工作	海伦·迈尔斯	(27)
第 三 章 田野技术	海伦·迈尔斯	(65)
第 四 章 音乐民族志	安东尼·西格	(117)
第 五 章 记 谱	特尔·艾林森	(145)
第 六 章 记谱法	特尔·艾林森	(202)
第 七 章 音乐风格分析	斯蒂芬·布卢姆	(217)
第 八 章 历史民族音乐学	理查德·威德斯	(283)
第 九 章 图像志	提尔曼·西贝斯	(305)
第 十 章 乐器学	吉纳维芙·杜尔农	(314)
第 十 一 章 音乐创造生物学	约翰·布莱金	(388)
第 十 二 章 舞 蹈	朱蒂丝·林恩·汉纳	(406)

第三部分 伦理焦点及新趋向

- 第十三章 伦理问题 马克·斯洛宾 (425)
- 第十四章 社会性别与音乐 玛格丽特·萨基西安 (436)
- 第十五章 音乐工业 克里斯特·马尔姆 (451)
- 第十六章 世界音乐的保存 舒巴哈·乔杜里 (470)
- 第十七章 民族音乐学近年的新趋向 布鲁诺·内特尔 (482)

第四部分 实用参考资料

- 1 民族音乐学的研究资源 詹妮弗·C. 波斯特 (515)
- 2 主要乐器收藏 劳伦斯·利宾 (537)
- 3 乐器分类体系
..... 埃利希·M. 冯·霍恩博斯特尔、库尔特·萨克斯 (561)
- 4 音高测量法简介 凯瑟琳·沃恩 (588)
- 5 各国电源频率和电压;电视标准信号表 (597)
- 索 引 (603)
- 撰稿者简介 (637)
- 译后说明 (644)
- “上海高校音乐人类学 E—研究院”简介 (645)

第一部分 导 论

第一章 民族音乐学

海伦·迈尔斯

本书探讨民族音乐学这一宽泛且富有挑战性的主题。这一学科是音乐学的分支,特别强调研究文化背景中的音乐,亦称音乐人类学。这一术语由荷兰学者雅普·孔斯特(Jaap Kunst)于1950年创造以取代“比较音乐学”(德语为 *vergleichende Musikwissenschaft*)这一名称,因为比较法并非该学科与众不同的主要特色。

民族音乐学研究口头流传的民间音乐、东方艺术音乐及其当代音乐,也研究概念性问题,如音乐的起源、音乐的变迁、作为象征的音乐、音乐中的普遍性特征、音乐在社会中的功能、音乐体系的比较、音乐与舞蹈的生物学基础。民族音乐学并不排斥对西方艺术音乐传统的研究,然而该领域鲜有民族音乐学家的研究。总的说来,口头流传的音乐以及尚在使用中的音乐体系是最吸引民族音乐学家的研究领域。但他们研究的通常不是自身的文化,这使得该学科有别于大多数历史音乐学的研究。研究领域广泛造成了民族音乐学定义的多样性,从“研究作为文化的音乐”(the study of music as culture)和“音乐文化的比较研究”(comparative study of musical cultures)到“人类音乐行为的解释学”(the hermeneutic science of human musical behavior)(Alan Merriam, Bruno Nettl, Elizabeth Helsler; in Merriam 1977)。查尔斯·西格(Charles Seeger)在1970年提出,就大致局限于西方艺术音乐的历史

史音乐学而言,术语“音乐学”更适合民族音乐学这一研究各时期各民族音乐的学科。

尽管近年来才开始有正式的研究,但是对非西方音乐的业余兴趣可追溯至欧洲人的地理发现之旅,异国文化研究中的哲学原理源自启蒙时代。让-雅克·卢梭(Jean-Jacques Rousseau)的《音乐辞典》(1768)反映了当时的时代精神,其内容包括欧洲民间音乐、北美印第安音乐及中国音乐的实例。18至19世纪,传教士、文职官员及环球旅行者对“异国音乐”发生了兴趣,产生了让-巴蒂斯特·迪哈德(Jean-Baptiste du Halde, 1735)及钱德明神父(Joseph Amiot, 1779)的中国音乐研究;纪尧姆-安德烈·维约托(Guillaume-André Villoteau, 1809)及拉斐尔·基塞维特(Raphael Kiesewetter, 1842)的阿拉伯音乐研究;威廉·琼斯(William Jones, 1792)及查尔斯·罗塞尔·戴伊(Charles Russell Day, 1891)的印度音乐研究;弗朗西斯·泰勒·皮戈特(Francis Taylor Piggott, 1893)的日本音乐研究。

作为一项学术研究,比较音乐学同历史音乐学一样有着一百多年的历史,始于维也纳学者吉多·阿德勒(Guido Adler)1885年里程碑式的著述《音乐学的范围、方法及目标》(*Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft*)。阿德勒将比较研究非西方音乐与音乐理论、美学以及音乐心理学一起列为系统音乐学的分支。他认为:

比较音乐学的任务是出于民族志研究的目的来比较世界上不同民族、国家、地区的音乐作品(特别是民歌),并根据其不同性质进行分类。[原书第144页;译自梅利亚姆的英译文,1977,第199页(参照德文原文)]

19世纪晚期的两项技术发明使人们有可能对非西方音乐进行科学研究。这两项发明是美国科学家托马斯·爱迪生(Thomas Edison)1877年发明的留声机以及英国物理学家和语音学家亚历山大·J.埃

利斯(Alexander J. Ellis)1885年研发的音分制音高测量系统。留声机为田野工作提供了便利,首次使得比较音乐学家能够通过回放来记谱和分析。音分制系统将八度分为1200个相等的单位(即音分),从而能够客观测量非西方音阶的音高。在《论各民族的音阶》(*On the Musical Scales of Various Nations*, 1885)一文中,埃利斯的结论是:“音阶不是单一的,不是‘自然的’,甚至也并非一定是按黑尔姆霍茨那完美的乐音构成法则而形成的,而是多种多样、人为确定且非常随意形成的(第526页)”。这一结论对西方平均律的优势地位提出了质疑,引发了音调体系的开放性跨文化比较。

19世纪的音乐学家迅速利用了这些科技进步,用蜡筒式唱片录制小型曲例,并将这种唱片添加至其音乐实物——乐器、歌谱及照片——的收藏中。许多早期的蜡筒式唱片系在普通民族学的田野工作中所收藏。柏林音响档案馆的心理学家和声学家,包括卡尔·斯通普夫(Carl Stumpf, 1848—1936)及埃里克·M. 冯·霍恩波斯特尔(Erich M. von Hornbostel, 1877—1935)在内,研究了德国民族学家在遥远的殖民地录制的数百张唱片。经过对这类有限的各式材料进行分析,他们提出了有关音乐风格、乐器及调律的分布的大胆理论,包括其演变图式及后来的文化圈学说(Kulturkreislehre)。柏林学派的学者极少进行田野工作,因而其著述不甚注重作为文化现象的音乐(斯通普夫研究了1900年在柏林展演的暹罗文化;霍恩波斯特尔确实在1906年探访过印第安波尼人)。

19世纪,民族主义在欧洲其他地区重新燃起了对当地民歌的兴趣。在匈牙利,贝拉·维凯尔(Béla Vikár, 1859—1945)于1896年开始在田野中录音。贝拉·巴托克(Béla Bartók, 1881—1945)在1904年记录了他的第一首匈牙利民歌,并于1905年开始与佐尔坦·柯达伊(Zoltán Kodály, 1882—1967)合作研究。自1906年起,柯达伊在匈牙利、罗马尼亚和特兰西瓦尼亚使用爱迪生留声机。在英格兰,塞西尔·夏普(Cecil Sharp, 1859—1924)开始研究同时期的传统英国民

歌。为了寻找可靠的老资料,他于1916至1918年间访问美国,并在那里与他的助手毛德·卡佩勒斯(Maud Karpeles, 1885—1976)一起发现了约1600种英国曲调及其变体。在为他们所收集的材料配置和声的同时,夏普努力在英国公立学校引进民歌。澳大利亚作曲家珀西·格兰杰(Percy Grainger, 1882—1961)在移民至英格兰后,于1906年开始用蜡筒式唱片录制林肯郡的民歌,并在1908年由伦敦的留声机公司(百代)发行了首张民歌商业性唱片。整个欧洲的民族乐派作曲家将视线转向了农民歌曲,以丰富其本国的古典音乐语汇。作曲家及业余收藏家把民歌改编成钢琴或管弦乐队版本,出于对本土民间音乐的热爱,作曲家们也从民间语汇中汲取创作新作品的灵感。

19世纪末20世纪初,美国学者的研究具有实证性、描述性,并以田野工作为基础,特别是对其周围的土著——美国印第安人的田野调查。对美国原住民音乐生活的早期著述在资料方面极为丰富,但在同时代德国思想家熏陶下的思辨性理论方面则相当贫乏。因担心原住民文化逐渐消失,美国学者使用了留声机来保存印第安人的音乐。杰西·瓦尔特·菲克斯(Jesse Walter Fewkes, 1850—1930)是首位在田野中使用爱迪生筒式留声机的民族学家。当时(1890年3月)他在研究美国东北部帕萨马科迪族(Passamaquoddy)的印第安人,之后(1890—1891年间)他研究了亚利桑那州印第安祖尼族(Zuni)和霍皮普韦布洛族(Hopi Pueblo)的村落。

该时期特别敏锐的美国田野工作者都是女性:艾丽斯·坎宁安·弗莱彻(Alice Cunningham Fletcher, 1838—1923),因其与印第安奥马哈族的弗朗西斯·拉弗莱什(Francis La Flesche, 1857—1932)的终身合作而闻名。拉弗莱什如今被公认为是首位印第安民族音乐家(Mark, 1982);弗朗西斯·登斯莫尔(Frances Densmore, 1867—1957;见图1),当时成果最丰富的收藏家,与史密森学会的美国民族学公署合作了50年,著有论述奇珀瓦人(Chippewa)(1910—1913)、蒂顿-苏人(Teton Sioux)(1918)、帕帕戈人(Papago)(1929)、乔克托人