

“互联网语境中中外音乐交互影响研究”丛书 | 喻 辉 主编

Ethnomusicology in Audiovisual Time 音像时代的 民族音乐学

喻 辉 / 主编

Yu Hui / Editor

莱奥纳多·达米科 伊夫·德弗朗斯 / 副主编

Leonardo D'Amico Yves Defrance / Associate Editors

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

“互联网语境中中外音乐交互影响研

主编

Ethnomusicology in Audiovisual Time 音像时代的 民族音乐学

喻 辉 / 主编

Yu Hui Editor

莱奥纳多·达米科 伊夫·德弗朗斯 院副主编

Leonardo D'Amico Yves Defrance Associate Editors

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

音像时代的民族音乐学 = Ethnomusicology in
Audiovisual Time: 英文/ 喻辉主编. —杭州: 浙江
大学出版社, 2018. 6

(互联网语境中中外音乐交互影响研究丛书)

ISBN 978-7-308-18210-2

I. ①音… II. ①喻… III. ①民族音乐学—文集—英
文 IV. ①J607-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 094161 号

音像时代的民族音乐学

喻 辉 主编

策划编辑 包灵灵

责任编辑 包灵灵

责任校对 於国娟 吴水燕

封面设计 续设计

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 浙江时代出版服务有限公司

印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 15

字 数 310 千

版 印 次 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-18210-2

定 价 50.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式 (0571)88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

Chinese Perspectives of Ethnomusicological Studies in the Internet Age

“互联网语境中中外音乐交互影响研究”丛书

Series Editor: Yu Hui (Yunnan University)

Editorial Board

Cai Zongde (Tainan University of the Arts)
Chen Yingshi (Shanghai Conservatory of Music)
Chun In Pyong (Chung-Ang University, R. O. Korea)
Leonardo D'Amico (Conservatory of Mantua, Italy)
Gong Hongyu (Unitec Institute of Technology, New Zealand)
Jiang Mindun (Shanghai Conservatory of Music)
John Robison (University of South Florida, USA)
Alan Thrasher (University of British Columbia, Canada)
Tony Whyton (Birmingham City University, UK)
Stephen Wild (Australian National University, Australia)

丛书主编 喻 辉 (云南大学)

丛书编委: (按英文姓氏序)

蔡宗德 (台南艺术大学)
陈应时 (上海音乐学院)
全仁平 (韩国中央大学)
莱奥纳多·达米科 (意大利曼托瓦音乐学院)
宫宏宇 (新西兰国立理工学院)
江明惇 (上海音乐学院)
约翰·罗比逊 (美国南佛罗里达大学)
展艾伦 (加拿大不列颠哥伦比亚大学)
托尼·威尔顿 (英国伯明翰城市大学)
斯蒂芬·怀尔德 (澳大利亚国立大学)

项目支持: 国家社会科学基金艺术学重大项目“互联网语境中中外音乐交互影响研究”(14ZD02)

研究基地: 云南大学民族音乐学研究中心

Courtesy of Major Program of the National Social Science Fund of China in Arts (14ZD02)
and Center for Ethnomusicology of Yunnan University

“互联网语境中中外音乐交互影响研究”丛书总序

在中国音乐文化发展的历史长河中,中外音乐文化持续不断的交流与碰撞所激起的朵朵浪花,一直是一道道亮丽的风景线。“中国音乐”这个概念的内涵在历史上往往会随着具体的音乐体裁、形式、种类和美学观念等外延的不断变化而更新和发展。正是历史上中外音乐的交互影响造就了今天中国音乐的全貌。在历史上,一方面,“中国”作为一个国家,其地理版图并不是一成不变的;另一方面,中国音乐的品种和乐器不断融入周边国家的音乐文化之中,并得到保存和传承,如在日本正仓院中所保存的中国唐代乐器,东南亚一带所保存的中国福建南音等。中外音乐文化的交往在唐代达到了一个历史高峰,丝绸之路沿线国家的音乐汇聚到当时中国的长安,中国的雅乐等传统音乐被传到了日本和朝鲜等邻国。受益于同世界其他民族的文化交流,唐代的经济文化由此进入了一个大发展、大繁荣时期,形成了中国音乐发展史上一个以多元音乐文化的繁荣和互动为标志的高峰,造就了中华音乐文化在人类文明进程中极为重要的影响。

历史发展到了21世纪,人类进入了以互联网和数字技术为代表的信息时代,网络已经成为世界范围内使用最广泛的跨越时空的音乐传播渠道。璀璨的世界文化从未像今天这样,依托信息手段真正共处于同一个地球村并相互依存。虽然新的世界矛盾依然常常以文明碰撞或宗教冲突的形式不断出现,但世界文化的交融与和平共处已经成为互联网时代世界文化的主流。当今的中外音乐文化交流比历史上任何时期都更为广泛、便捷和深刻。网络文化和网络音乐已经成为世界范围内人文社会学科研究者们必须面对的新课题。

中外音乐的交互影响日益成为互联网时期中国音乐乃至世界音乐发展和传播过程中最为显著的标志。中国音乐也成了世界多元音乐文化宝库中最重要的品种之一,并正在通过网络真正地走向世界。研究互联网时代中外音乐的交互影响已经成为当代中国音乐学研究极为重要的课题之一。我们既需要

从历时的角度关照历史、审视现状、展望未来,也需要从共时的角度通过学科交叉来探索中国音乐和外国音乐的创作、流传和美学思维。

“互联网语境中中外音乐交互影响研究”丛书是由国家社会科学基金艺术学重大招标项目资助出版的一套当代音乐学研究丛书。丛书收录了当代中外一流音乐学家们在这个领域的重要研究成果。丛书的内容有以下四个方面的特点。一、中英文研究成果并重,国际化特色鲜明,同时包括了中外学者们用中文和英文写作的研究成果。其中既有中国音乐学家对外国音乐的研究成果,也有外国音乐学家的中国音乐研究成果。二、拥有一支一流水准的高质量中外作者队伍。参与这套丛书撰写的作者均为音乐学研究领域里具有一定海内外影响力的专家,从而确保了丛书的学术价值。三、历史研究的广度和多学科交叉的深度并重。丛书既有从历史的角度娓娓道来的学术叙事,也有从跨学科和新学科角度提出的新视野、新问题和新探索。四、资料性和创新性并重。中外音乐交互影响是一个从历史走来的文化现象,互联网时代的现状是历史的延伸和积淀。研究互联网时代中外音乐的交互影响既需要对历史资料进行充分的梳理,也需要对互联网时代的数字化研究方法、音像民族志等新的研究方法进行充分运用。

本丛书的出版得到了浙江大学出版社的大力支持,丛书的作者、编委和编辑们为丛书的出版付出了艰辛的劳动。期望丛书的出版能够总结和梳理互联网时代中外音乐学家在中外音乐的发展和交互影响研究领域的新成果,推动当代中外音乐学术界的积极互动和中国音乐学研究的国际化发展进程。丛书中的任何不足和疏漏均由我个人承担。

喻 辉

2017年12月于昆明

Table of Contents 目录

Introduction: Ethnomusicology in Audiovisual Time	Yu Hui / Leonardo D'Amico / Yves Defrance	
引言:音像时代的民族音乐学	[中国]喻 辉/ [意大利]莱奥纳多·达米科/[法国]伊夫·德弗朗斯	1
From <i>Swan Song</i> to <i>Song of the Phoenix</i> : Contextualization of Safeguarding Intangible Cultural Heritage Music in Two Chinese Arthouse Films	Yu Hui	
从《绝响》到《百鸟朝凤》:两部中国艺术电影中 非物质文化音乐遗产保护的语境变化	[中国]喻 辉	9
Filming a Vocal Contest in Context: A Case Study on a Form of Extemporary Sung Poetry in Tuscany (Italy)	Leonardo D'Amico	
拍摄歌唱比赛的语境:以托斯卡纳省(意大利) 的一个即兴诗歌演唱为例	[意大利]莱奥纳多·达米科	22
Intangible Cultural Heritage and Audiovisual Tools: An Optical Illusion?	Yves Defrance	
非物质文化遗产和音像工具:一个视觉错位?	[法国]伊夫·德弗朗斯	38
Filming Music as Heritage	Barley Norton	
拍摄作为遗产的音乐	[英国]巴里·诺顿	78
The Uses of Audiovisual for the Study of Two Traditional Fiestas of May in Albacete (Spain)	Julio Guillén Navarro	
使用音像手段研究(西班牙)阿尔瓦塞特五月的 两个传统节日	[西班牙]胡里奥·纪廉·纳瓦罗	91

Music Video Clips: Collaborative Filmmaking and Digital
Circulation as a Research Method in Ethnomusicology

Dario Ranocchiari/
Eugenio Giorgianni

音乐视频:合作影片制作与数字化流通作为 [葡萄牙]达里奥·兰诺彻里/
民族音乐学的一个研究方法 [英国]欧亨尼奥·基尔加尼 108

A Fluidity of Works: Idiom, Forum, and Scholarly
Orientations in the Domain of Audiovisual Ethnomusicology

George Mürer

作品的流动性:音像民族音乐学论域中的修辞、
论坛和学术导向 [美国]乔治·穆雷尔 120

The Foundation of “A Kind of Phonographic
Archive” (Exner 1900) For Future Research,
Reflected in the CD Edition of the *Complete
Historical Collections 1899—1950*

Gerda Lechleitner

用于未来研究的“一种音像档案”(Exner 1900)的
基础——在《1899—1950 完整历史收藏》CD 版本
中的体现 [奥地利]格尔达·莱希莱特纳 140

Audiovisual Record vs. “Film”? Some Remarks on
the Use of Video Material for Documentation and
Research Purpose

Giorgio Adamo

音像记录与“电影”? 关于以文献和研究为目的使
用视频资料的一些评论 [意大利]乔治·阿达莫 153

Stories in Songs, Songs in Stories: A Video
Research Project of Roma Life Reflected in Songs

Jana Belišová

歌曲中的故事,故事中的歌曲:反映罗马生活歌曲
的视频研究项目 [斯洛伐克]贾纳·贝利索瓦 161

Voices from the Past: The Safeguarding of the
Audio Heritage of the Institute of Musicology

Jasmina Talam/
Tamara Karača Beljak

过去的声音:音乐学研究所档案中的录音遗产的
保护 [波黑]亚斯米娜·塔兰/
塔玛拉·克拉卡·贝佳科 174

The Tunisian ‘*Ūd* Video Culture

Salvatore Morra

突尼斯乌德琴的视频文化 [英国]萨尔瓦多·莫拉 191

Possessed by the Jinn of Cinema: Filming Spirits in Morocco	Domenico Staiti/ Silvia Bruni	
影片神灵的附体:摩洛哥的影片精灵	[意大利]多梅尼科·斯塔伊蒂/ 西尔维娅·布鲁尼	201
从文本走向音像的民族音乐学——国际传统音乐 学会首届音像民族音乐学研讨会综述	[中国]喻 辉	
Ethnomusicology from Text of Audiovisual: Conference Report on the First International Symposium of ICTM Study Group for Audiovisual Ethnomusicology		Yu Hui 212
Biography of Contributors		
作者简介		222
Appendix		
附 录		233

Introduction: Ethnomusicology in Audiovisual Time

Ethnomusicology, as a branch of scientific research as well as human knowledge of music making of world people, has relied heavily on available material medium a society having been able to provide to document, analyze and transmit musical cultures ever since the inception of this discipline. In fact, documenting musical activities and theoretical endeavors has a long history in many high cultures around the world, including many non-western cultures. In many cases, written text, drawings and frescoes on papers, rocks and caves in the past have become a crucial part of subjects of modern historical ethnomusicology and musical iconology.

Since the 19th century, with the emergence of electronic devices, various sound recording technologies have gradually become available to ethnomusicologists. From the 19th century until the mid-20th century, European scholars who were motivated to preserve disappearing musical cultures collected audio recordings on wax cylinders. Many such recordings were then stored at the Berlin Phonogramm-Archiv, which was founded by Carl Stumpf, his student Erich M. von Hornbostel, and a physician and psychologist Otto Abraham. Stumpf and Hornbostel studied and preserved these recordings in the Berlin Archiv, setting the foundation for contemporary ethnomusicology. Although the “armchair analysis” methods of Stumpf and Hornbostel required very little participation in fieldwork themselves, it demonstrated what ethnomusicological studies could achieve with the technological devices.

The late 20th century saw rapid technological development, which brought

human history into a so-called Information Age, with hallmarks of the personal computers, Internet, and mobile devices. Audio and visual technologies now become accessible to citizens in many countries when cellphones and other mobile devices with audio and visual utilities are widely available. The ethnomusicological efforts of documenting and analyzing music around the world had never become easier for professional ethnomusicologists and non-professional amateurs alike. The discipline of ethnomusicology formally entered an audiovisual time, in which audiovisual devices, Internet technology and forms of online communication allow us to easily develop new methods of fieldwork, archive digital documents, and conduct digital analysis within both the real and virtual communities.

As technology advanced, ethnomusicological researchers who used to depend on wax cylinders and the phonograph now heavily rely on digital recordings and video cameras, which allow for more accurate recordings and representations of music makings. Therefore, music transcriptions, sound recordings, drawings, and pictures used as illustrations of academic written descriptions and analysis that for a long time in the past were considered as the unique way to transmit scientific knowledge are now replaced with more convenient, accurate and fast audiovisual technologies.

Today, audiovisual technologies have offered a decisive contribution to restoring the sensitive unity in the representation of events characterized by a multisensory nature. The sound film, as a moving picture with a synchronized soundtrack, is crucial in ethnomusicological studies as it gives visibility to the “actors” of the musical phenomenon in a direct way, whereas a purely written description is unable to convey the scale of the experience. Therefore, visualizing a musical event as a performance, through the audiovisual representation, becomes necessary and complementary to the sound recording and the written text. This is particularly clear in cases where it allows the audience to

“see” some contextual aspects of music making, for which the literal description and musical semiography are not allowing for a good enough representation as a dynamic process of musical action and interaction.

Visualizing music through the audiovisual tools is an excellent approach to preserve musical systems and cultures, which is also a vehicle of cultural transmission and revitalization of styles and musical repertoires as the recorded musical culture changes in a diachronic perspective. Audiovisual representation of music will not only bring a decisive contribution to the advancement of ethnomusicological studies but could also allow local communities to reinvigorate musical practices at the risk of extinction or rapid transformation.

The subject of audiovisual ethnomusicology is ethnomusicological film, which is a concept still in progress even if accepted by scholars as a very efficient way to show music in its environment to depict the lives of musicians and to have an ethnographic approach of musical performance. Most of the literature about filmmaking in ethnomusicology seems to dwell solely on its potential to support research and teaching, while the film may also have the potential to become a powerful tool for preservation and diffusion of music cultures. Nevertheless, audiovisual communication has considered a lesser form compared to the descriptive approach of the written text and the analysis of musical transcriptions based on sound recordings.

A film can document oral and visual dimensions of the musical performance in its context, including time, space and of course, culture. This expression is intended to integrate two components: oral perception and visual communication. The term “audio” beside “visual” differentiates the domain of what we define as “audiovisual ethnomusicology” compared to other scientific domains related to “visualizing” music, such as musical semiography and musical iconography. In fact, while musical notation and musical pictures (including still photographs) are “silent” or mute representations of a musical experience, the “sound image”,

as a moving picture with synchronized sound, allows us to document or to convey a significant amount of useful information related to a musical performance that, in many cases, becomes essential to achieve an in-depth knowledge of music in traditional cultures.

The theme of the 1st symposium of the ICTM Study Group on Audiovisual Ethnomusicology and accompanying concerts, screenings and workshops were “Sounds and Visions: Current Directions in Audiovisual Ethnomusicology.” The recent creation of this ICTM Study Group reflects the growing interest in the visual dimension of musical performance practice and the use of film in ethnomusicology. It also reflects the increasingly use of visual ethnographic methods of research and representation as well as the technological development of modern visual tools used today in field research.

The symposium provided an excellent opportunity for discussion about the use of audiovisual means as valuable tools for research and for the preservation of musical systems and cultures, as a vehicle of cultural transmission and revitalization of styles along with musical repertoires, and finally as a record of musical change from a diachronic perspective. The topics around which the symposium was structured aimed to provide some insights into the main theoretical and methodological approaches adopted by the “ethno-filmmakers”. They allow for comparing and sharing the different strategies in archiving as a cultural heritage. Finally, discussing the ongoing directions in ethnomusicology film production, participants introduced new research methodologies in the domain. Appended at the end of this book is a conference report published in *Journal of Ethnic Arts Studies* in China. The review provides a more detailed account of the papers presented in the symposium.

We are grateful to Major Program of the National Social Science Fund of China in Arts “Chinese Perspectives of Ethnomusicological Studies in the Internet Age” (#14ZD02) for sponsoring this publication, to Mary Dillon who proofread

some of the manuscripts, to Li Jiatan and Wang Fang of Center for Ethnomusicology, Yunnan University for translating the English abstract to Chinese, and to Mrs. Bao Lingling, editor of the Zhejiang University Press who made tireless efforts in editing and typesetting the manuscripts.

Chief Editor:

Yu Hui (Yunnan University, China)

Associate Editors:

Leonardo D'Amico (Conservatory of Mantua, Italy)

Yves Defrance (University of Rennes, France)

April 30, 2018

引言:音像时代的民族音乐学

民族音乐学作为科学研究的一个分支,以及人类有关世界各国人民音乐制作的知识,自其出现以来一直依赖社会所能提供的材料介质来记录、分析和传输音乐文化。实际上,在世界各地的许多高文化中对音乐活动的记录和音乐理论方面的探索都有着很长的历史,其中包括许多非西方文化。在许多情况下,书面文字、图纸和壁画以及在过去洞穴中的岩画已经成为现代历史民族音乐学和音乐图像学研究的重要对象。

自 19 世纪以来,随着电子设备的出现,各种音频录音技术已逐渐为民族音乐学者所用。从 19 世纪到 20 世纪中叶,有意保存正在消失的音乐文化的欧洲学者们用蜡筒留声机收集录音,许多这样的录音后来储存在柏林的音像档案馆(Phonogramm-Archiv),该档案馆由卡尔·施通普夫和他的学生埃里克·M. 冯·霍恩博斯特尔,以及医生兼心理学家奥托·亚伯拉罕共同创立。施通普夫和霍恩博斯特尔研究并保存了柏林档案馆中的这些录音资料,并奠定了当代民族音乐学的基础。尽管施通普夫和霍恩博斯特尔的“安乐椅分析”方法几乎不太需要他们亲自参与实地考察,但这也证明了技术设备的使用可以使民族音乐学研究达到的高度。

随着 20 世纪后期科学技术的迅猛发展,人类历史进入了以个人电脑、互联网和移动设备的广泛使用为特征的信息时代。随着手机和其他具有音频和视频功能的移动设备的不断普及,音频和视频技术现在已经为全球许多国家的人们广泛使用。对于专业和业余的民族音乐学家们来说,记录和分析世界各地的民族音乐从来没有像今天这样简单。民族音乐学学科正式进入了音像时代。视听设备、互联网技术和在线交流使我们能够在真实和虚拟的社区中轻松地发明田野工作以及储存数字文档的新方法,并对档案进行数字化分析。

随着技术的进步,过去依赖蜡筒和留声机的民族音乐学研究人员,现在很

大程度上依赖数字化录音和摄像设备,它们可以实现更准确的音乐录音和音乐表演再现。因此,过去很长一段时间用于学术记录和分析的音乐记谱、录音、图画和图片被认为是传播科学知识的独特方式,现在已被更方便、准确和快速的音像技术所取代。

今天,视听技术为恢复多感官事件单元做出了重要贡献。有声电影作为具有同步音轨的动画在民族音乐学研究中至关重要,因为它以直接的方式提供了音乐现象中“演员”的可视性,而纯粹的书面描述则无法传达经验的规模。因此,通过音像表现将音乐事件可视化,对于录音和书写文本而言就变得必要且互补。这种情况在一个例子中尤为明显,那就是它让观众“看”到音乐制作的一些背景元素,而文字描述和音乐符号学都不能足够好地抓住代表性音乐动作和动态的互动过程。

因为记录下的音乐文化会随着时间的推移而改变,音像工具所提供的可视化音乐便成为保存音乐系统和文化的好方法。它也是文化传播以及音乐风格和曲目复兴的载体。音乐的音像再现不仅会为民族音乐学研究的进步做出决定性的贡献,而且还可以让当地社区在面临音乐品种灭绝或快速转型的风险时刻重振音乐实践。

音像民族音乐学的研究载体是民族音乐学电影,这个依然在演化的观念被学者们接受为一种在自己的环境中展示音乐、描绘音乐家的生活,并且以民族志方法来研究音乐的非常有效的方式。大多数关于民族音乐学电影制作的文献似乎都只是着眼于支持研究和教学的潜力,而电影也可能成为保存和传播音乐文化的有力工具,虽然书面文本的描述性方法和基于录音的音乐记谱分析方法比音像沟通的形式更为重要。

电影可以记录环境中的音乐表演的口头和视觉元素,包括时间、空间,当然还有文化。这个表达旨在整合两个组成部分:口头知觉和视觉交流。“音像民族音乐学”这个术语中“像”之外的“音”区别了同其他与“视觉化”音乐相关的科学领域,如音乐符号学和音乐图像学领域。实际上,虽然音乐符号和音乐图片(包括静态照片)是一个音乐体验的“沉默”或静音再现,但“声音图像”作为具有同步声音的运动图像,使我们能够记录或传送大量有关音乐表演的有用信息。在很多情况下,这些信息对于在传统文化中获得对音乐的深

入了解至关重要。

国际传统音乐学会(ICTM)音像民族音乐学研究小组首届国际学术研讨会以及伴随的音乐会、电影放映和工作坊的主题是“声音和视角:音像民族音乐学的当前方向”。这个最近成立的研究小组反映出人们越来越关注音乐表演实践的视觉层面,以及电影在民族音乐学中的使用。它也反映了当代田野工作中影视民族志研究和再现方法越来越广泛地使用,以及现代视觉工具技术的发展。

研讨会为讨论如何使用视听手段作为研究和保存音乐系统和文化的有价值的工具,作为文化传播和音乐体系风格复兴的载体,以及如何从历史角度记录音乐变化提供了一个极好的机会。会议为“民族电影制作者”采用的主要理论和方法提供了一些新的见解,比较和分享了对作为文化遗产档案的不同归档策略。最后,在讨论民族音乐学电影制作的方向时,与会者介绍了在该领域各自新的研究成果。本书最后所附发表在中国《民族艺术研究》杂志上的会议综述详细地介绍了研讨会上发表的研究论文。

中国国家社科基金会艺术学重大招标项目“互联网语境中中外音乐交互影响”(#14ZD02)为本书出版提供了赞助;玛丽·狄龙(Mary Dillon)对部分手稿进行了校对;云南大学民族音乐学研究中心的李佳谈和王芳同学翻译了部分英文论文摘要;浙江大学出版社编辑包灵灵为本书的出版付出了不懈的努力,在此一并致谢。

主编:

[中国]喻辉(中国云南大学)

副主编:

[意大利]莱奥纳多·达米科(意大利曼托瓦音乐学院)

[法国]伊夫·德弗朗斯(法国雷恩大学)

2018年4月30日