

洛秦

文
图

街头音乐

美国社会和文化的一个缩影

本书附盘可从本馆主页 <http://lib.szu.edu.cn/>
上由“馆藏检索”该书详细信息后下载，
也可到视听部复制

Street Music:
An Epitome of
American Society
and Culture

人民音乐出版社

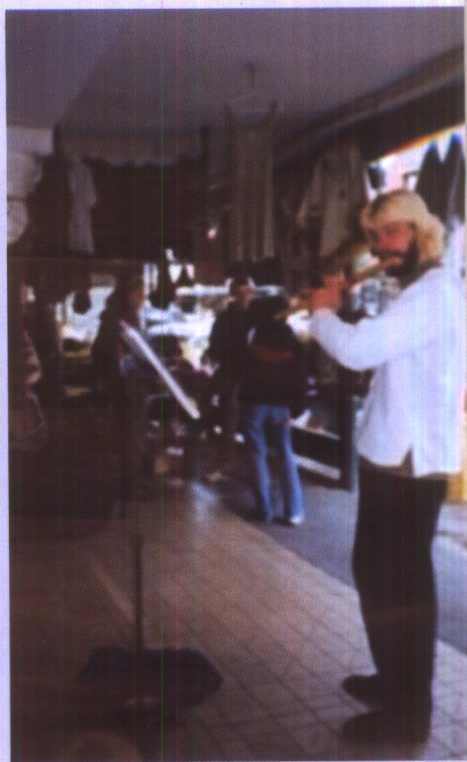
西雅图“公众集市中心”

马克在“农民集市”前演奏

大学生洁丝卡

安迪从浪漫到理性

这些人都是为了钱吗?

三架小小提琴中的爱尔兰旋律

安第斯音乐的集体精神

纽约地铁中的“后现代”造型

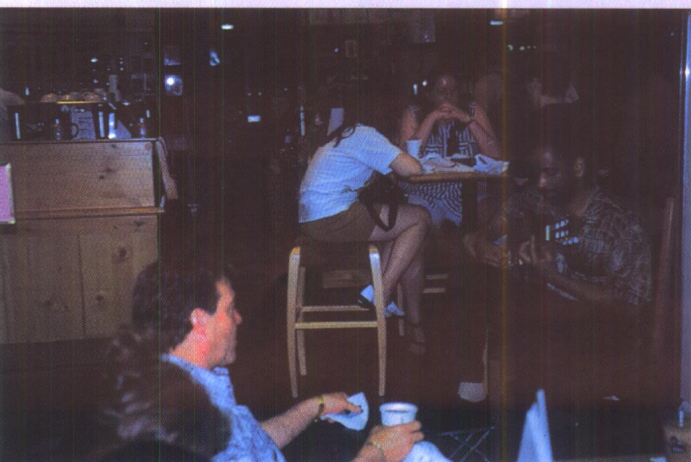
动人的旋律，美丽的倩影

摇滚乐的大学生

芝加哥湖边的鼓手

书店吉他手

哈佛广场的长笛手

贝司和小提琴二重奏

地铁萨克斯管

中国扬琴手

彼特与他的口琴和吉他

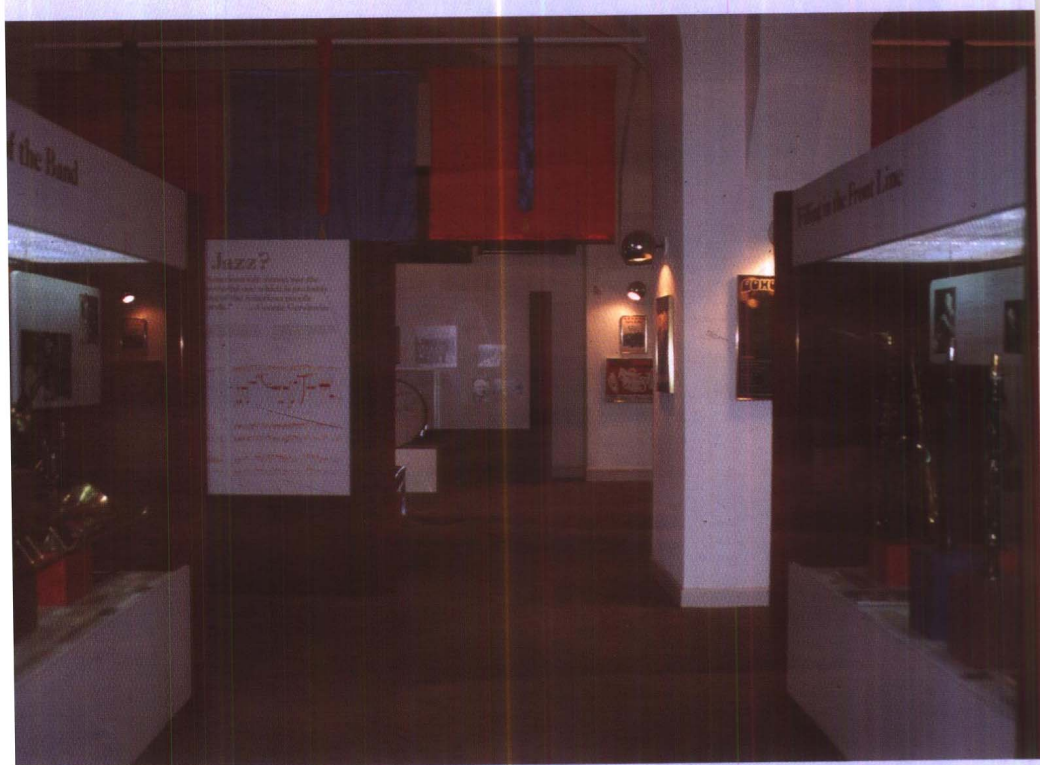
印第安人的羽毛和舞蹈

法兰西区的爵士小号

节日中的多元音乐文化

爵士博物馆

写在前面的话

音乐是什么？

音乐是生活、感情、心灵，以及文化的综合。

在流动着生活，寄予着感情，表述着心灵，创造着文化的街道上，街头音乐生存着。

街头音乐人人熟悉，但却是少有人问津。

音乐权威多推崇精品文化，

唯有贝多芬为贵，视街头音乐之类不入流；

音乐学者多以学术为重，

街头生活、人情琐事则是无暇顾及；

音乐家们更以音乐厅、大舞台为艺术生涯的殿堂，

街头的小弹小唱全然是“小贩小摊”的买卖；

那么大众呢？

我们是否常会在街头从艺者与

破衣烂衫、肮脏、瞎眼的乞丐之间划上等号？

这本小册子要为读者讲述的是一个鲜为人们所了解的天地。

有时它犹如一片森林，深迷莫测；
有时它犹如一块绿洲，清秀豁达；
有时它又像茫茫的大海，汹涌澎湃；
有时它也更像是一所茅屋，温馨而实在。
也许它更像是一个诗和散文的世界，
因为它的故事听起来有一些“天方夜谭”式的虚幻、奇异、
美丽，
可事实上它充满了酸甜苦辣的真实。
那里，
就是我们将要前往的地方——美国街头的音乐天地。

序 言

杨立青 徐孟东

洛秦博士洋洋洒洒二十余万字的专著《街头音乐：美国社会和文化的一个缩影》即将付梓之际，我们怀着先睹为快的心情，拜读了此书文稿——它不仅向我们展示了作者通过对美国社会中二十余种不同街头音乐活动形式所进行地深入考察，描绘刻画出了美国当代日趋丰富的音乐生活的一个个生动侧面及其异域风情、人物故事，而且也使得我们从作者独特的视角对街头音乐活动所做的研究分析中，进一步认识、了解了美国社会、政治、经济和文化的某些状况。

街头音乐，无疑是文化历史和传统的一种延续——典型者如西方中世纪游吟歌手的活动和中国宋代瓦肆勾栏的相关记载都可以说明这种延续性的历史渊源——但是，究其实质看，它从来就是一种大众文化，是人类社会发展、文化演进并日益多元化的一个组成部分。然而，遗憾的是，西方音乐学（Musicology）学科自19世纪末建立后的相当一个历史阶段中，其注意力主要投向了精英文化。特别是在20世纪三四十年代，由于西方马克思主义法兰克福学派代表人物阿多诺（T. W. Adorno，1903—1969，哲学家、作曲家和音乐学家）的现代主义一体论、艺术独立论、流行音乐低俗论等观点的提出及其广泛影响，大众文化、流行音乐被视为是与现代工业和市场经济相联系的低俗的“商品化”产物，因此它们并不具有作为音乐学研究对象的学术价值。

这样的观念事实上与音乐学的宗旨和目的是不相符合的。直至20世纪50年代,随着后现代主义文化思潮的风起云涌,以及符号学、解构主义、后结构主义等研究方法 with 理论的纷至沓来,这种轻视大众文化的现象才有所改变。但迄今为止,作为大众文化一个重要组成部分的街头音乐,仍未得到音乐学界的关注。据我们所知,目前国内外尚无人专门对街头音乐这一西方普遍的社会文化现象进行学术研究,因此,这本《街头音乐:美国社会和文化的一个缩影》填补了音乐学在这一领域的一个空白。

洛秦博士曾长期留学美国,他历时数年,游走于各地的大街小巷,亲自访问、采集了当今美国社会中各种形式的街头音乐活动,考察、研究了与之相关联的各种社会现象,拍摄了大量用心独具的实景图片,录制、收集了许多风格形式迥异的音响……。这些成果均集中体现在这本著作中,从而为我们提供了一个仿佛置身于其中的、较为完整和立体且真实的美国街头音乐活动的场景,同时也形成了此书图文并茂、情景交融、视听一体(书中附有街头音乐CD)的特色。

尽管这是一本学术研究著作,但其独特的文体和论述方式却是令人耳目一新。它以正文的24篇短文故事为主线,在叙述中将音乐人类学的许多概念、研究方法和范畴,以及与本文叙述有关的音乐文化知识进行了清晰地阐述,这种夹叙夹议、以事论理,以及抒情而流畅的文字增加了此书的可读性。比较特别的是,作者将学术性较强的专题研究和资料性较重的部分安排在了附件部分。附件一从历史和传统的延续,以及文化商品市场的角度探讨了“街头音乐”现象;附件二对“局内人/局外人”、“主位/客位”这两对民族音乐学著名论题进行了学术化的研究,并从语言学的角度提出了作者自己的独特见解。事实上,作者在本书的许多叙述和讨论中涉及到了当代音乐与文化的诸多领域和概念,如后现代主义、大众文化、音乐与经济的关系、文化传

承、多元文化等等，促使读者从一个独特的、新的角度来对这些问题进行进一步思考。

可以说，这是一本内容丰富、深入浅出、学术严谨的专著，我们期待它的早日出版以飨更多读者，也期待作者有更多更好的类似成果问世。

2001年7月18日

于上海音乐学院

代序

陈村

进入21世纪，越来越多的人住进了城市。农田成了街道，河流变为马路。城市的街头除了行人，除了警察和清道夫，还应该有什么人？

我从书上，从网上，从电影里，从朋友的口中，听到“街头音乐”一词。生活中，也曾见过路边的拉着胡琴乞讨的可怜人。仅此而已。街头音乐对于我还是太陌生，有如梦中的图景。我们这个没有唱歌跳舞传统的民族，偶然弄一点音乐，通常要供在室内，打上灯光，生怕音乐感冒一样。而街头，最多的是乱堆乱放，小商小贩，以及汽车的喇叭。

生在城市，我奇怪自己为什么不爱上街。走在街上，总把它当通道，急匆匆穿过，一脚踏进室内才安心。左思右想，发现街上的东西都是妨碍或攫取。或者是让人走路不畅的障碍物或天桥，或者是瞄着行人钱包的广告，再就是喷发废气的车流，就连偶然的街头演出，都为商家的促销。脏乱和嘈杂。我没有理由也没心情停下来，慢慢走，欣赏啊。

还有什么街道是安详的？

我希望听到的街头音乐，并不为我演奏，它只是在自己高兴罢了。它并不求谁的驻足倾听，不讲究开始和结束，更没有戏剧化的高潮。歌手乐手如果常常来，就像街边的消防栓一样自然地生在那里，大家在一个平面上。因为是在街边，不必涂抹舞台上的油彩，不去等待彬彬