上海高校音乐人类学E—研究院

主编 洛秦

音乐人类学的理论与实践文库

[卷四]

Ethnomusicology
理论与方法英文文献导读

曹本冶、洛 秦 编著

M INSTITUTE

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

需要全本请访问 www.ertongbook.com

上海高校音乐人类学E—研究院

主编 洛秦

音乐人类学的理论与实践文库

[卷四]

Ethnomusicology 理论与方法英文文献导读

曹本冶 洛秦 编著

王丹 孙焱 黄婉 协助校编

INSTITUTE

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

目　录

第一单元　音乐认知

概述：音乐认知 …… 3

哈沃德

音乐之宇宙性：一个认知心理学的视角 …… 6

贝利

音乐理论与音乐认知研究中的人类学和心理学探索 …… 14

鲍克威尔、汤普森

关于情感接收的跨文化研究：心理与文化的指示 …… 22

沃克尔

动作和隐喻：对于音乐认知的体现理论和解释学 …… 29

戈多伊

动作拟态音乐认知 …… 38

里曼、德门斯特、斯特恩斯

通过“体现式聆听”分享音乐之表达：一个以中国古琴曲为案例的研究 …… 45

多伊奇

言语之乐音 …… 52

第二单元　仪式及仪式音乐

概述：仪式音乐 …… 61

第一部分：仪式学理论与方法

贝尔
仪式的建构 …… 65

鲍依
宗教人类学导论 …… 71

涂尔干
仪式，巫术和神圣 …… 85

格尔茨
作为一个文化系统的宗教 …… 91

格莱姆斯
仪式研究的起始 …… 101

第二部分：非音乐学个案研究

华琛
中国丧葬仪式结构：基本形式、仪式程序与行为展现 …… 115

罗斯基
一位历史学家对中国丧葬仪式的研究方法 …… 123

第三部分：仪式音乐个案研究

陈碧燕
佛教唱诵、佛教歌曲与商业化流行音乐：从仪式到摇滚 …… 133

尤里克
流行音乐与宗教的社会性和仪式性类似 …… 137

科恩
医疗 Ethnomusicology 在帕米尔山区：音乐与祈祷治疗 …… 142

朴美京
重访韩国萨满巫仪：一个珍岛的净化仪式个案 …… 149

拉波波特
仪式音乐与基督教化在印尼苏拉威西岛托拉雅高地 …… 154

罗杰
音乐与附体：论音乐与附体的关系 …… 159

柴洛斯
18 世纪初的罗马 Serenata：视觉、声音、仪式及意义的表达 …… 167

附录一：人名译名对照表 …… 176
附录二：“Ethnomusicology 理论与方法”课程设置 …… 180

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第一单元

音乐认知

概述：音乐认知

（Music Cognition）

Ethnomusicology 对人类音乐研究的核心议题是“人是怎么制造和接收音乐的”（How men make and perceive music）。音乐作为文化中的“产品”与“社会化过程”，其中与音乐相关的行为体现必然涉及人类“制造和接收”音乐的普遍性本能（“先天”心理生理因素）及其文化（语境）的影响和熏陶（“后天”性社会化因素）两个同样重要的关键问题，缺一不可。学界从 19 世纪末、20 世纪初起，已经展开了对音乐制造和接收的“先天”性心理生理因素的探索，相关的研究通过从不同文化中获取可测量的实证数据来探索人类制造和接收音乐的心理生理潜能以寻求其跨文化普遍性因素。[①] 20 世纪中期，学科在北美的发展过程受到“文化相对论”思潮的影响，对音乐制造和接收的研究较多偏向人类学式的描述性个案民族志，凸显的是不同文化的“特殊性”，但忽视了“人所共有”的心理生理“普遍性”。20 世纪 80 年代起，从心理生理角度对音乐感知接收的研究（音乐认知）在北美逐渐增多，显示了北美学界重新意识到该领域研究的重要性。而在欧洲学界，人类对音乐的接收的心理生理因素似乎自从比较音乐学时代以来学界研究中一直没有间断过地关注。

---

① 19 世纪后期发展的实证心理学（empirical psychology）用于音乐学的研究，如比较音乐学（Comparative Musicology）始导者，心理学/比较音乐学学者 Carl Stumpf（施通普夫，1848—1936）的对音高的研究《[音乐]声音的心理学》（*The Psychology of Tones*）以及 Carl Emil Seashore（西肖尔，1866—1949）企图设置的运用于音乐教育和训练的“音乐才能”的测试方法（*The Measurement of Musical Talents*）等。

音乐认知(Music Cognition)与“认知科学”(Cognitive Sciences)关系密切。认知科学对人类认知过程的研究核心是关于人对于外来信息的接收、处理、认知的过程(cognitive processes)——即探索置身于“环境”中的“人”(being in the world)对外来信息的感觉、知觉、记忆、思维、想象、言语、意识,及其处理和获取认知的机制(“思想—身体”对信息接收、转换、类化、编码、合成、储取、拓建的过程)。由于认知过程包括复杂的有意识和无意识先天性心理生理(nature)和后天性文化(nurture)因素,因而认知科学是一个跨学科的交叉研究领域,其中包括了心理学(Psychology)、神经生理学(Neurophysiology)、神经心理学(Neuropsychology)、神经解剖学(Neuroanatomy)、语言认知学(Cognitive Linguistics)、哲学(Philosophy)、系统科学(System Science)、计算机科学(Computer Science)等学科或研究领域。当今学界在这方面的研究不仅产生了诸多突破性的成果,且对人的研究也已发展到对人工智能和机器人(Artificial Intelligence and Robotics)的应用与开发阶段。“认知人类学”(Cognitive Anthropology)是另一个与音乐认知相关的研究领域。作为人类学研究中的一个取向,认知人类学通过借鉴认知科学(特别是实验心理学和演化生物学)的理论来分解不同文化中人对感知世界的语言表达,由此来描述或诠释“人”的认知体系之共性。不过,尽管认知人类学借鉴了认知科学的实证量化研究方法,但人类学的描述性田野民族志操作方法仍未因此而给以撇除。

随着认知科学的突破性发展,当今音乐学学界(包括 Ethnomusicology)对音乐认知的研究借助或连同其他认知科学学科(如心理学、神经学、语言学、计算机科学等),以实证测试兼顾研究对象本身的特性(如性别、年龄、文化背景、音乐教育背景、社会文化等可能影响到认知过程的“语境”因素)的方法探索和验证音乐认知过程中的心理生理运作机制。自 20 世纪 60 年代至今,实证音乐认知研究沿着理论和应用两方面发展:(1) 就音高、旋律、和声、调式、节奏、节拍、速度、曲式及奏乐涉及的肌肉、听觉之“神经感知肌肉互动”机制(sensorimotor interplay)等方面研究接收、理解、记忆之识别(recognition)和召回(recall)、反应等问题,在实验室环境中对测试参与者进行系统的观察和数据收集,以此解释音乐的创造、接收和反应过程(如音

乐感的养成和能力、音乐演奏、对音乐的情感反应等);(2) 在应用层面,相关研究成果正在运用于演奏、创作、教育、习乐、治疗、智力和创造力的开发等方面。

"体现"是音乐认知研究对"思想—身体"关系研究的其中一个方面。所谓的"体现"(embodied 或 embodiment[①]),即语言、身体动作、物件运用等所指代的一些抽象概念。"体现"认知研究假设身体动作是思想概念(意图[intentions]、意义[meanings]、表像[signification])与客观环境(音乐的声音与其他促使身体动作的因素)的媒介,人通过行为动作赋予音乐以意义。该领域内的研究以数据实证的方法(声音测量、身体动作的录像记录、人体生理参数记录等),配合语义(semantics)问卷调查和其他田野民族志手段,探讨身体动作姿态在认知意义建构过程所扮演的角色。

本《导读》的"音乐认知"环节包括七篇文章,基本涵盖了上述学界对音乐认知研究的主要范围。Dane L. Harwood(哈沃德)站在"认知心理学"的角度,从"类别化感知"理论的角度探讨了世界"文化中音乐"的共性问题。John Baily(贝利)通过对印度斯坦音乐文化中的口述谱法传统在习艺和演奏过程中运用的体验,提出了以整合心理学与人类学作为音乐认知研究的方法学。Margaret Walker(沃克尔)就"体现"理论作为音乐认知研究方法的可行性和重要性做了介绍和讨论。Laura-Lee Balkwill(鲍克威尔)和 William Forde Thompson(汤普森)、Rolf Inge Godøy(戈多伊)、Marc Leman(里曼)等人,以及 Diana Deutsch(多伊奇),则以实证方法分别就听觉心理学的角度对音乐情感接收的跨文化共性、音乐认知过程中"动作、视觉和声音"的密切关系(辅以人工智能仪器测试记录)、认知心理学视角中古琴音乐的身体动作与接收关联(辅以仪器测试记录)、音乐与语言作为大脑接收认知体系之伙伴关系等方面做了音乐认知的探讨。

---

① 作为一个外语词汇,"embodied、embodiment"的词义是"to give a tangible, bodily, or concrete form to an abstract concept",其同义词是 symbol, representation, personification, quintessence, incarnation 等,可见该词的指向不尽局限于狭义的"身体"对抽象概念的具体化;中文词典一般以"体现、象征、代表、显示、化身、具体化、使形象化或具体化、使(精神等)肉体化"译之。学界的中文用词是"体现"。

哈沃德

音乐之宇宙性：一个认知心理学的视角

Harwood, Dane L. 1976. "Universals in Music: A Perspective from Cognitive Psychology." *Ethnomusicology* 20/3: 521－533.

编 者 按

Dane L. Harwood(哈沃德)，美国心理学家，曾任职美国西蒙斯学院(Simmons College)(波士顿)心理学系副教授，现为麻省"局况管理系统"(Situation Management System)主任，负责个人与机构发展的教育机制工作。著作包括《音乐认知》(*Music Cognition*，合著，1986)、《管理协商》(*Managing Negotiation*，1998)等。

对人类不同文化之间的普遍性和特殊性给予适当的描述和理解是现代人文学科的中心议题。在音乐学的学科历史之中，"音乐之宇宙性"(或"音乐之普遍性")并不是一个陌生的议题，早在比较音乐学时期诸多学者已就"音乐之宇宙性"做过不少宏观层面的比较探讨，也有涉及对音乐接收的心理因素研究。20世纪中期，学科在北美的发展过程之中，这个本来应该是学科探究"'人'的音乐"之终极目标，却在"文化相对论"的思想覆盖下被模糊化。当时北美学者多热忱地投入人类学式的个案民族志描写研究中，着重的是"特殊性"却甚少关注"'人'的音乐"的普遍性问题。但是，对"人是如何制造和接收音乐"的探索和理解，其中"接收"作为社会化过程之一，涉

需要全本请访问 www.ertongbook.com

及的不但是文化熏陶这一“后天”性的过程，关于“人所共有”的对音乐声音感受的一些“先天”心理生理因素也是同样重要的。本文从“认知心理学”（Cognitive Psychology）的角度展开，从“类别化感知”（categorical perception）理论的角度讨论了世界“文化中音乐”的共性问题（universals in music）。

导　读

《音乐之宇宙性：一个认知心理学的视角》的文章结构及各小节内容的要点如下：

- 前言
  —“音乐宇宙性”的背景讨论
  —认知心理学之“类别化感知”（categorical perception）作为音乐宇宙性的切入
- 音乐宇宙性的“是什么”与“在哪里”
  （1）音乐的形态结构与功能
    - 结构与功能难以分界
    - 人类学的结构理论过于抽象，难以运用

  （2）音乐行为的内容与过程
    - 从音乐制作的“过程”（而不从音乐知识或行为之“内容”）中寻找音乐的宇宙性

  （3）音乐知识的存有：公众与个人场域（public vs. private domains）
    - “公众—主流—群体社会行为”与“私人—个人—心理感知”（“public ~ norm ~ communal social behavior” vs. “private ~ individual ~ psychological knowledge”）

  （4）认知心理学理论框架：“信息处理”（information processing）理论

- 假设：人通过“段块”(chunks)接收信息；认知是一种合成过程
- 认知心理学的概念能用于音乐研究

- 对音乐的感觉与接收之宇宙性
  —宇宙性——声音感觉，分辨(具)信号(意义)的声音、噪音和有结构的声音：音高、八度、音阶、旋律分生、旋向
  —音乐的感知过程：把信息归入有意义的类别存于记忆，用于对以后新音乐经验的解译和接收，并在音乐群体的各成员之间传达
- 文化中音乐的宇宙性
- 关系或联系使音乐具象征功能
- 结论

怎样对人类不同文化间的普遍性和特殊性给予适当的描述和理解是现代人类学的中心议题。本文从认知心理学的角度探究了人类对音乐的接收、记忆、理解及运用问题。Harwood 特别强调一个概念，即人通过“类别化感知”(categorical perception)来建构并理解他们的世界，这是人类所有的思维认知方式。

p.521 In the following discussion, I wish to examine the search for universals in music from the cognitive psychologist's perspective. I will be interested in what humans have in common in perceiving, remembering, understanding, and using musical information from their respective cultures ... . Specifically, I wish to assert that all people “construct” their worlds; we impose categories on our perceived environment, and this “categorical perception” is as indicative of musical behavior as of vision, language-indeed, all human thinking.

Harwood 在本文就学界寻找音乐宇宙性的三个领域展开了探讨：结构与功能、行为内容(产品)与行为过程、个体与群体。

对音乐之宇宙性的争论基本集中于理论或程序上的分歧，而不在于实际已有的数据。有学者认为，世界不同地方音乐体系建构的一些共性显示了人们的音乐心理思维具有某些共同的基本因素。另一些学者则认为音乐的结构（structure）不是音乐普遍性的所在，而是应当从音乐运用的功能（function）之中寻找音乐的宇宙性。从认知心理学的角度来说，结构与功能的分割显得过于简单化，原因之一是，结构与功能是彼此联系的，很难划分二者的界限；其二，对结构或功能的研究并不能清晰地显示音乐的普遍性。诸如 Noam Chomsky（乔姆斯基）和 Lévi-Strauss（列维-斯特劳斯）之类的理论，其所假定的音乐行为之共性过于抽象，无法使我们将其具体概念化。虽然当今的心理学者并不完全否认这些理论，但是他们觉得有其他更加有意思的和能够提供实质性结果的研究方法来细致地检验对音乐宇宙性因素的寻求。

p.522 There are two reasons why this distinction may be too facile for the cognitive psychologist. First, human behavior is a set of actions ... . Given structurally-predicated human behavior, the *function* of human activity is thus intricately linked to noticed order. Separating where structuring activity ends and functional activity begins becomes very difficult. Second, ... researchers painfully concur that it is not at all clear that similarities in structure or function of music are present. Moreover, there are some structural theories-like those derived from the work of Chomsky or Levi-Strauss-which postulate similarities in musical behavior so abstract from the observable world that we are unable to conceptualize what they might be like ... . The contemporary psychologist does not reject such theories out of hand ... . However, there are more interesting and productive approaches available, which capture the element of abstractness and yet which can be examined in detail, if we are to search for musical universals.

跨文化的音乐行为的内容及过程是学界寻找音乐宇宙性的第二个领域。虽然内容、过程的分辨与结构、功能相关联，但它们涉及的是不同且同样重要的问题。我们需要问，文化之间的音乐宇宙性是否能在音乐的“结

构"或"功能",或在音乐"制造"的途径中找到?这里,"音乐的制造"指的不但是音乐的演奏,而且也是音乐的听、懂甚至学[编者按:即"音乐的接收"]。Blacking(布莱金)提出,音乐的接收需要"结构性的聆听"(structured listening),听音乐的能力源发自听觉过程[编者按:即"音乐的接收"中的生理心理过程(先天)]和社会价值及含意[编者按:即"文化"(后天)之间的互动]。

pp.522－523 ▌While the distinction between content and process is related to that between structure and function, it nevertheless addresses a different and equally important issue. We must ask whether a cross-cultural musical universal is to be found in the music itself (either its structure or its function) or the way in which music is made. By "music making," I intend not only actual performance but also how music is heard, understood, even learned. ... Blacking's point is that music requires a *structured listening*, and an individual's competence to listen this way is developed through the interaction of auditory processing and the values and meanings selected by the social community. ▌

认知心理学对人大脑里的记忆(知识)要比对知识的实际物证更有兴趣。这些记忆,有的是群体(public)所共有的,有的则是个人(private)特有的。那么,怎么填补"群体"与"个人"之间的间隙?Harwood 建议从"人怎么学'听'"和"人怎么学'奏'"着手。这个"学"的过程可能要比音乐知识的内容或行为更具宇宙性。这里我们需要一个心理学理论的帮助。

p.523 ▌My suggestion, here, is that perhaps we ought to look at how people learn to listen to-and how they learn to play-their community's music, rather than to focus on what it is they listen to or play. The *process* of understanding and engaging in musical behavior may be more universal than the *content* of musical knowledge or action. ... we would like a psychological theory to help us investigate such processes. ▌

认知心理学运用"信息处理"的理论(information processing)范式研究人类的行为。"信息处理"关注大脑如何接收和组织外界信息,如何存放于

记忆，以及如何提取用之，其中的关键是两个假设：（1）大脑以“段块”（chunks）形式将外界信息抽象化并存放于记忆中；（2）认知的建构是对这些信息段块的主动和被动的提取与运用，即，我们通过分析和综合来认识我们的世界。

p.524 Information processing ... is the study of how the human brain perceives and structures information about the world, how such information is represented in memory, and how it is retrieved when needed for behavior. Central to ... this theory are two hypotheses ... . The first asserts that information about the world is processed (transformed) in “chunks” ... each of us imposes a series of abstractions on what we perceive, reducing complex information so as to retain more abstract, highly meaningful representations of that information in memory. The second hypothesis asserts that cognition is constructive ... levels of processing information about the world ... involve both passive and active applications of abstract categories. In other words, we understand, or “analyze,” our world by “synthesizing” it ... .

人能感受到声音，分辨其中的无意义噪音、具信号意义的声音以及有结构的声音——诸如音高（pitch perception）、八度（octave generalization）、音阶（discrete scale pitches）、旋律分生（melodic fission）、旋律旋向（melodic contour）等，都可以视为是音乐的宇宙性。

编者按：学界（特别是认知心理学对音乐认知的研究）对这些普遍性的人所共有的对音乐的感觉和接收因素已有很多研究且已经具有一定的共识。

“信息处理”可以检视音乐作为听觉激发源是如何在我们的大脑认知系统内被接收、组织和提取的，这可以给我们提供有关人类在接收音乐声音方面的宇宙性。我们也可以从语境中去寻找哪些社会化激源与音乐认知相关，以此寻找音乐的社会化过程之宇宙性。

人类听觉过程中对声音以及辨别声音与对杂声的感知是宇宙性的。此外，在较高层次的接收过程之中，音乐声音被类别化，这也是跨文化的共性

(如音高、八度、音阶、旋律分生[melodic fission]、旋向等)。音高、音阶、旋律的接收虽然都受其文化语境的影响,内容(结构)和功能因文化的不同而有不同的显示,但是它们被接收、组织和提取的过程却是相似的——信息的"段块"和储存,以及面对"新"的音乐经验时提取已有的储存来建构认知。

p.527 ▌... the process is one of grouping perceived information into meaningful categories to be a) stored in memory, b) used to understand new musical experience through active construction of the musical event ... .▐

当代 Ethnomusicology 的研究认为音乐的体系结构甚少有跨文化的普遍性。或许我们可以把焦点从音乐"句法结构"("syntactic structure")[编者按:即音乐体系本身]转移到社会中对音乐的运用上。比如,任何仪式传统都含有音乐的行为,音乐之所以在仪式中发生,是因为它体现了一些非音乐性的概念。在这里我们也能看到音乐在"信息处理"过程中的接收、组织和提取。音乐的象征性功能需要信息联系的处理,这些信息联系的处理过程是人类社会所共有的:(1)一次音乐表演事件通过演唱者和听者在以往同类音乐表演事件中积累的经验关系来彰显其所期望的意义(他们借以观察、理解、评判"新"的音乐表演意义的标尺);(2)音乐表演事件的意义表达依赖于社会所认同的表演和欣赏方式;(3)音乐表演事件的意义表达产生于与特定的表演者和特定听众的关系中;(4)音乐表演事件的意义在于它是人的世界观的一种体现。

pp.528-530 ▌Contemporary ethnomusicological research yields an unequivocal response to the question of whether musical structure is similar across cultures. The answer ... is that similarities are rare and unsystematic. ... Perhaps we might shift our attention from syntactic structure, and focus instead on the pragmatics of music-that is, how societies use their musical traditions ... almost every religious tradition involves musical behavior of some kind. ... theories of ritual which do suggest how music (and language) might play critical roles ... music occurs in ritual because it "signifies" other nonmusical concepts involving human affect and communication ... . I wish to suggest that music functions

需要全本请访问 www.ertongbook.com