

音乐人类学在中国的发展

洛 秦, 上海音乐学院

一、 中国传统音乐研究的历史轨迹

从20世纪前后的大格局来讲, 20世纪是中国传统音乐的转型。20世纪之前, 中国传统音乐是中华民族音乐文化的全部, 体现为戏曲、说唱、歌舞、民间歌曲、传统器乐合奏、民间乐社, 以及仪式信仰音乐活动等。20世纪开始, 中国音乐的格局开始了变化, 传统与现代、中国与西方、民间与城市、流行与经典等社会文化大环境的影响下, 音乐形式和内容都发生了深刻的转型。体现为以下几个阶段:

1) 音乐传统的审视: 吕友梅、王光祈代表, 本着对中国民族音乐文化, 但从西方视角返回来对中国音乐文化的价值与意义, 这也是中国音乐研究一学科的开端。

2) 音乐传统历史的梳理: 田天、吕驷代表, 将千百年传承下来的多种音乐形式进行历史性梳理, 建立了初步的学科建设意义。

3) 传统音乐的分类, 民间素材的研究与创作: 与此同时, 以延安“左”音乐家为主体的如吕驷、安波、冼星海, 以及沈知白等, 对中国音乐进行分类, 研究民间音乐并从中寻找素材进行音乐创作, 展现了音乐功能。

4) 音乐形态的分析: 同时以吕驷、沈知白学科带头人, 以及于会泳等为主体的学科群体, 之后受到西方比较音乐学的影响, 注重于音乐形态的分析研究, 包括高厚永、沈洽、廖乃雄等, 将学科的展示体例注重研究的科学性及技术性的学科特征。

5) 音乐文化的认知: 在以上学者的影响下, 一些年轻学者随着音乐人类学及整个大文化强调人文关怀的影响, 对于音乐的研究向认知的层面, 学科展示在内容扩展和思考深入都起到积极的作用。

20世纪80年代至90年初, 相当一批学者对音乐人类学思想的介绍和传播起到了非常重要的作用, 许多学者提出了真知灼见, 诸如文章《中国民族音乐学的形态和发展》、《民族音乐学问题》、《民族音乐学研究方法导论》、《音乐文化的双视角观照》等。其他有很多论述涉及民族音乐志、文化地理学、文化人类学—民族学、文化人类学分支——民俗音乐学、音乐人类学替代音乐民族学等文论相继出现, 开启了一个多元音乐文化研究的局面。

换一个角度, 以音乐与文化关系来分析和理解, 自1980年以来, 民族音乐学在中国的发展大约经历了梅里亚姆论述的三个阶段:

- 1) The study of music in culture, 即“音乐在文化中的研究”, 体现为**音乐≠文化**
- 2) The study of music as culture, 将“音乐作为文化来研究”, 体现为**音乐~文化**
- 3) Music is culture, 视“音乐即文化”, 体现为**音乐=文化**

从以上归类和总结看, 无疑这一时期的学科建设意识有了很大程度加强, 随着音乐人类学及整个大文化强调人文关怀的影响, 对于传统音乐的研究转向为认知的层面, 对学科发展在内容扩展和思考深入方面都起到积极的作用。

- 1) 这几个阶段的发展不是替代的转型, 而是交替, 甚至并置进行的;
- 2) 它们之间是相互补充、不同视角的关系, 音乐创作、形态分析和文化认知是继承和发扬传统音乐的不同层面和意义;
- 3) 应该说这个转型是思想发展、学科成熟的自然进程。

二、 音乐人类学在21世纪中国的发展

如上所述，中国传统音乐研究经过了音乐传统的审视、音乐类种的整理、传统素材的吸取与创作、音乐形态的分析，以及音乐文化的认知这样的转型过程。这样的过程也反映了对传统音乐研究主要以个体行为转向为学科建设的发展过程。随着学术研究的逐渐扩大和深入，人们越来越意识到学科建设的重要意义。因此，音乐人类学在21世纪中国的发展必须建立在以明确的学术理念为核心、优秀的人才团队学科为动力，以及良好的运行方式为保障的学科建设基础构架，以体现学科建设的合理、有效和前瞻作用，真正推动音乐人类学在纵横两方面在中国的发展。

2005年在上海市政府和教委支持下，建立了上海高校音乐人类学E-研究院。其总体建设目标为，依托上海音乐学院的优秀学术传统，建立现代信息化基础设施的工作平台，与国内外大学和研究机构的该领域的著名学者联手，整合和优化有关的研究资源和人才，采用市教委领导倡导的独立运营和组合的机制，强调学术的基础性、交叉性、前沿性和现实性，立足上海、扎根中国、放眼世界，围绕“中国视野中的音乐人类学建设”为目标，将“基础、原创和精品”为研究宗旨，通过“深入实地、创新观念、交流世界”学术理念，以及“扎实和敬业”的学术品格，以“音乐人类学研究在中国的发展”为研究主题，形成国内该领域的学科优势和品牌的学术群体，并且在国际音乐人类学研究范围内产生积极的影响。

1) 音乐人类学E-研究院运行方式

上海高校音乐人类学E-研究院依托上海音乐学院，整合和优化有关的研究资源和人才，采用独立运营和组合的机制，学术上自主，运行上相对独立。在以特聘研究员为核心的学术群体基础上，以项目合作的方式，集合美国、英国、香港、台湾、北京、上海以及长江三角洲等地区的一批成员，开展各项课题研究。强调学术的基础性、交叉性、前沿性和现实性，立足上海、扎根中国、放眼世界。

其运行方式打破了以往传统科研机构的行政运行模式，而是以数字化、信息化、电子化手段，以网络为工作平台。现已建立上海高校音乐人类学E-研究院网站，以此作为该研究院各研究员之间联络的途径，以及与国内外音乐人类学界交流与合作的媒介。同时，即将建立和逐步完善上海高校音乐人类学E-研究院资料库，使之成为国内藏书数量最多、内容最完整、以及提供最好服务的资料库。

同时，E-研究院自身建立了一整套相关的制度，包括人才招聘和梯队培养，学术研讨和课题立项，成果出版和文论发表，田野实践和教学培训，交流互动和宣传报道，日常督促和节点考核，产权保护和合作拓展，经费管理和资助保障等。

通过由共同的学术理念、相似的学术经验、共识的学术方法所组成的团队，按照一整套相关制度的规范，以及通过E-研究院学术委员会机构的监督，保证了学科建设的运行机制顺利进行。

2) 音乐人类学E-研究院组织架构

上海高校音乐人类学E-研究院以首席研究员为带头人，10位特聘研究员为核心，一批中青年学者为骨干，形成了一支良好的学术梯队。10位特聘研究员中，除所依托院校上海音乐学院的四位学者之外，还有一位复旦大学的艺术人类学专家；上海地区以外的特聘研究员，有来自中国大陆两所具有代表性的高等学府和研究机构（中央音乐学院、中国艺术研究院音乐研究所）的教授，台湾大学音乐研究所的音乐人类学专家，以及美国UCLA大学、英国牛津大学的资深学者，形成了一个国际性的学术合作团体。期待经过10年的建设，形成一支以

国内外学者组成的，在学术水平、学术理念和学术精神互为认同的学科带头人队伍，成为中国音乐人类学研究领域的中坚力量和具有国际影响力的学术群体。

3) 音乐人类学E-研究院学术理念

我们认同这样的学术理念，音乐学研究不仅针对音乐自身而且应该包括与之相关的社会和文化环境中的音乐人的行为。而且，音乐学的研究视角已经从对音乐作为产品而转向为关注包括作曲家、表演者和音乐消费者在内的音乐活动的过程。音乐学的这种新趋势在极大的程度上受到了社会科学的影响，特别是人类学、民族学、语言学、社会学和其他文化研究的影响，与音乐人类学的发展有着极其密切联系。正如国际最权威的《新格罗夫音乐与音乐家词典》“音乐学”条目中指出的那样，事实上，音乐学的整个功能将应该是音乐人类学的。因此，在音乐人类学的影响下，整个音乐学的功能和作用正在发生前所未有的转型。音乐学的未来和前景不再以具体或狭义的音乐形态，特别是不再以研究西方古典音乐为主流，而将以整个人类的音乐文化背景为范围，以研究人、研究社会、研究文化作为其目的和意义。音乐人类学已经成为音乐研究领域的领衔和主导学科，改变着人们对音乐的重新认识和理解。

2、学科建设的实施方案

以“音乐人类学研究在中国的发展”为研究主题，强调学术的基础性、交叉性、前沿性和现实性，立足上海、扎根中国、放眼世界，围绕“中国视野中的音乐人类学建设”为目标，上海高校音乐人类学E-研究院的学科建设从以下三个层面进行实施：

1) **国际语境中的音乐人类学观念和方法研究**——建立国际交流和接轨平台。以此推动中国学者走入国际学术前沿队伍，建立与国际学术界交流和对话的基础，从而带动整个中国音乐学界的发展将起到积极的作用。

2) **中国视野中的传统音乐声像行为研究**——自身理论和知识产权的建树，例如项目：

- (1) “中国传统仪式音乐研究中心”建立
- (2) 中国传统仪式音乐音频视频资料数据化
- (3) 中国传统器乐数据库的建成

3) **上海地域中的城市音乐文化研究**——地域性个案研究模式的尝试。上海是中国近现代音乐的发祥地，它不仅是西方音乐文化传入中国的港口，也是中国现代音乐文化发生、成长和发展的摇篮。二十世纪最后的10年期间，上海的发展已经成为世界关注的焦点，它的音乐文化发展趋向，以及与之呈现出新的生机和面临的新的问题也成为了音乐人类学研究在中国的发展研究的重要内容。因此，该领域以音乐人类学的观念和方法为基础，立足上海，对上海城市音乐文化进行研究。研究将从两个方面展开：

(1) 上海城市音乐文化研究，拟从梳理上海音乐历史发展的轨迹着手，以一系列现实的上海城市音乐活动为具体个案研究，综合成“海派音乐”的文化特征，阐释音乐在上海城市进程中的意义，并通过历史文献与城市“田野”考察相整合的研究方法，拟建立一个上海城市音乐文化研究体系——产业化中的上海音乐文化，以及长江三角洲传统音乐文化研究——地域特征中的长三角音乐文化模式。

(2) 上海音乐文化发展对策研究，以上海城市音乐文化研究为基础，建立以音乐专家、文化学者和政府领导为一体的研究群体，对新时期的上海的城市音乐文化发展面临的问题，提出音乐文化政策对城市发展的得失提出建设性意见，以供政府文化决策参考。

通过以上三方面的研究构架，在与国际学界广泛交流的学术环境中，展开一系列相关的基础性理论研究工作。努力经过10年的建设，使音乐人类学E-研究院成为国内在音乐人类学研究方面最重要的基地，同时，也使之成为国际音乐人类学研究本土化趋势中活跃和成功的范例。

2008-10