

音樂學近年來的發展趨勢

王櫻芬*

人社中心一月分公布了藝術學門熱門和前瞻議題報告，其中包括了兩篇有關音樂學的報告，分別是針對民族音樂學和音樂社會學兩個次領域的分析。由於這兩篇報告並非對於音樂學整體發展趨勢的觀照，因此本文想利用這個機會，將我觀察到的幾個比較主要、與臺灣較為直接相關、且是我個人參與比較多的發展趨勢，在此作一簡介。

一、東亞區域整合、全球重心東移

過去東亞的音樂學者往往著重與西方學界的交流，卻往往忽略鄰近國家的音樂學活動。雖然許常惠教授早在 1980、90 年代便已透過國際民族音樂學會議的機會，促進東亞音樂學者的互動，也成立了亞太民族音樂學會，但是僅限於民族音樂學界，並未涵蓋整個音樂學各分支領域，而且大多以較年長的民族音樂學者為主。

這個情形，到了 2006 年之後有了改變。

首先，國際傳統音樂學會（International Council for Traditional Music，簡稱 ICTM）成立了東亞音樂研究群（Study Group for Musics of East Asia，簡稱 MEA）。此研究群成立的動機，是希望能讓在東亞的民族音樂學者有交流的平臺，不必每次都要跑到世界各地去進行交流（現在想起來，其實還蠻好笑的）。不過，由於是以研究東亞音樂作為主題，所以理論上世界各地的學者，只要是研究東亞音樂的，都可以來參加。這個研究群每兩年舉行一次會議，由東亞各國（包括臺灣、中國、韓國、香港、日本）輪流主辦。我從 2006 到 2010 擔任該研究群執委會主席。¹

繼 ICTM 之後，國際音樂學會（International Musicological Society，簡稱 IMS）

* 國立臺灣大學音樂學研究所教授、科技部人文及社會科學研究發展司藝術學門召集人

¹ <http://www.ictmusic.org/group/study-group-musics-east-asia> (2017 年 4 月 5 日擷取)

也在 2011 年成立了東亞分會 (East Asian Regional Association, 簡稱 IMSEA)。有別於上述的 MEA, IMSEA 的目的是為身處東亞的音樂學者提供交流平臺, 而非以研究對象來定義。換言之, MEA 是以研究對象來定義, 而 IMSEA 則是以學者所處的地理位置來定義。IMSEA 自 2011 年成立, 也是每兩年舉行一次會議, 由東亞各國 (包括韓國、臺灣、香港、日本) 輪流主辦。2019 年將首度在中國舉行。由於韓國舉辦首屆會議後就是由臺大主辦第二屆, 因此我也在 2011 到 2013 年間擔任了該分會的執委會主席。²

值得注意的是, 今年 (2017) 在日本舉行的 IMSEA 會議, 其實是與 IMS 的第二十屆世界大會 (World Congress) 合併舉行。³ 該世界大會五年舉行一次, 此次首度在亞洲舉行, 因此歷史意義特別重大。更重要的是, 此次大會選出的下一任會長 Daniel Chua, 也是首位亞洲人當選該會會長。⁴ 因此不論會議舉行地點或是下任會長的人選, 都顯示東亞在國際音樂學界之地位的顯著提升。

除此之外, 東亞的音樂學研究生最近幾年也有了積極的交流和整合。首先, 臺大音樂學研究所和香港中文大學音樂系, 從 2009 年起開始進行聯盟, 每年輪流主辦音樂論壇 (Music Forum), 以研究生論文發表為主, 但是雙方師生皆共同參與。2012 年起, 此論壇改為兩年舉辦一次。同時, 東京大學和首爾大學也於 2011 年起合作推出 EARS (East Asian Research Forum for Graduate Students in Musicology), 每年輪流主辦日韓音樂學研究生的論壇, 並於 2014 年將邀請對象擴大到臺灣大學。⁵ 2016 年, 上述兩個組織合併, 成為東亞音樂學研究生的聯合論壇, 由臺灣大學主辦。⁶ 之後此論壇希望能邀請中國音樂學研究生加入。

整體而言, 從 2006 年至今的十年間, 在上述幾個組織的相繼產生和運作下, 東亞音樂學研究者之間已經有了相當好的交流和整合, 尤其是年輕學者的部分, 而且其效果已經呈現在今年在東京舉行的 IMS 世界大會。我們期待東亞音樂學者之間的交流持續深化, 並在國際音樂學界會扮演日趨重要的角色。

二、全球音樂史以及歷史／民族音樂學的整合

跟上述東亞區域整合和地位提升相關的, 便是全球音樂史研究的興起以及

² <http://www.gim.ntu.edu.tw/imsea2013.html>; <http://imsea2015.wixsite.com/home> (2017 年 4 月 5 日擷取)

³ <http://ims2017-tokyo.org> (2017 年 4 月 11 日擷取)

⁴ <https://ims-international.ch> (2017 年 4 月 11 日擷取)

⁵ <http://fusehime.c.u-tokyo.ac.jp/gottschewski/exchange-japan-korea/> (2017 年 4 月 5 日擷取)

⁶ http://ntu-cuhk-ears.blogspot.tw/2016_05_01_archive.html (2017 年 4 月 5 日擷取)

歷史音樂學和民族音樂學的整合。這個趨勢的代表性案例是英國牛津大學名譽教授 Reinhard Strohm 的大型研究計畫 “Toward A Global History of Music”。這個計畫得到 Balzan Foundation 的大獎，從 2013 到 2017 年間執行。⁷ 此計畫試圖打破目前歷史音樂學和民族音樂學的界線，從後殖民和後歐洲的觀點出發，重新將西方音樂放回全球脈絡，且將西方以外其他地方的音樂歷史納入，探討西方和非西方音樂歷史之間的相互關聯，並翻轉過去以歐洲為中心的音樂史觀。同時，Philip Bohlman 為劍橋大學主編的新書 *The Cambridge History of World Music* (2013) 也代表民族音樂學者對歷史的重視。

在這個趨勢下，東／西以及民族／歷史音樂學者也紛紛展開各種對話和交流。其中一個例子是臺大音樂學研究所楊建章和德國基爾大學 Tobias Janz 兩位教授共同主持的跨國合作計畫，主題為「文化空間與全球現代性：從東亞和北歐觀看現代性的音樂情境」，參與者包括臺日韓和德國音樂學者。該計畫參考「以亞洲作為方法 (Asia as Method)」的方法論，試圖跳脫過去東／西或南／北的對峙，重新反思何謂「亞洲」和「北歐」以及以西方和歐洲為中心的現代性，並進一步從多元現代性的觀點探討全球音樂現象。

三、聲音研究、演奏研究、唱片工業、歷史錄音

音樂的核心是聲音，但是長久以來，歷史音樂學者卻以樂譜等視覺材料作為主要研究素材，而且是以作曲家及其經典作品作為研究重點。不過這個情形近年來有了重要的轉變。首先，2004 年以英國劍橋大學 Nicholas Cook 為首所成立的 CHARM (Center for the History and Analysis of Recorded Music)，開始將研究對象從樂譜轉向歷史錄音，一方面整理唱片工業起步後所累積的龐大唱片資料，另一方面也結合音樂資訊擷取 (Music Information Retrieval)，開發歷史錄音的分析工具和方法。⁸ 2009 年，該中心五年研究計畫結束，Cook 等人合編了 *Cambridge Companion for Recorded Music* (Cook et al., 2009)，將該中心所推動的歷史錄音研究成果做了彙整。此中心結束後，繼續拿到下一個五年計畫，主題是音樂演奏作為創造性實踐 (Center for Music Performance as Creative Practice，簡稱 CMPCP)。該計畫以歷史錄音研究為基礎，進一步將音樂演奏和演奏者而

⁷ <http://www.balzan.org/en/prizewinners/reinhard-strohm/research-project-strohm> ; <http://www.music.ox.ac.uk/research/projects/balzan-research-project/> (2017 年 4 月 4 日擷取)

⁸ 詳見該中心網站 <http://www.charm.rhul.ac.uk/index.html> (2017 年 4 月 5 日擷取)

非作曲和作曲家拉到音樂學的核心探討對象。⁹

與此發展趨勢契合的是，民族音樂學界在 2000 年後從以研究者自身採集田野錄音轉而開始注意前人所搜集的學術性錄音，而有關亞洲唱片工業史的研究也方興未艾。前者如對二十世紀前半葉的印度和臺灣錄音的再研究，後者如對臺灣、朝鮮、中國等日本殖民地或半殖民地以及東南亞唱片工業史的研究。

與此相關的另一個重要發展趨勢是音景研究 (soundscape studies) 或聲音研究 (sound studies) 的興起。¹⁰ 這裡所謂的音景 (soundscape) 是指聲音環境，而音景或聲音研究，指的是以聽覺等多元感官來認識世界，以跳脫過去過度強調以視覺認識世界的觀點，因而聲音和聽覺變成了解過去人類歷史和生活經驗的重要管道。這個領域自大約 2000 年開始興起後，現在已經成為一個新興研究領域，參與其中的研究者來自不同人文和社會科學。這個轉變讓音樂學者將音樂擴大為聲音的研究，也促進了音樂學與其他領域的對話。此外，由於音景研究與聲音環境和聲音生態學 (acoustic ecology) 密切相關，因此又衍生出生態音樂學 (eco-musicology) 這個新興領域，而此名詞最早是由 Nancy Guy 在其有關淡水河的一篇文章中提出 (Guy, 2009)，因此與臺灣有特別淵源。

四、數位音樂學 (digital musicology) 和音樂資料庫

利用電腦和數位科技來輔助音樂研究，早在一九八〇年代便已出現，例如美國史丹福大學的 CCRH (Center for Computer-Assisted Research in the Humanities) 從 1984 年起便持續推動此領域的研究，最後發展出 Music Information Retrieval (MIR) 這個新興領域。近年來，隨著數位科技的發展，數位人文越來越受重視，因此利用數位科技所進行的音樂研究也跟著蓬勃發展。除了 MIR 之外，各種音樂和音樂文獻資料庫也紛紛出現，對音樂的研究和應用造成相當大的影響。前者如 Spotify、Apple Music 等音樂資料庫，改變了人類聆聽音樂的習慣；後者更是不勝枚舉。另外與此有所交集的還有神經音樂學 (neuroscience of music)。例如前述史丹福大學 CCRH 出版的刊物 *Computing in Musicology*，便涵蓋此方面的文章；該校另一個中心 CCRMA (Center for Computer Research in Music and

⁹ 該計畫成果豐碩，詳見其網站 <http://www.cmpcp.ac.uk/research/outputs/publications-by-project/> (2017 年 4 月 5 日擷取)

¹⁰ 聲音研究 (sound studies) 原本有不同稱法，包括音景 (soundscape)、聽覺文化 (auditory culture)、聲音文化 (sonic culture) 等等。

Acoustics) 也正在進行神經音樂學的研究。¹¹

就臺灣而言，目前臺灣師範大學音樂數位典藏中心已經累積相當成果，包括日治時期臺灣曲盤數位典藏計畫、臺灣音樂群像資料庫等等，目前也積極推動國際音樂文獻資源總目 (RISM) 華語區工作小組的工作。臺灣大學圖書館與筆者合作的兩大資料庫也已經大致完成，一是 78 轉唱片資料庫，一是日治時期臺灣聲音文化資料庫。前者以臺灣和中國的 78 轉唱片為主，後者收錄《臺灣日日新報》中與聲音相關之報導。¹² 這兩個資料庫加起來，為二十世紀前葉的臺灣和中國唱片工業和聲音文化提供了極為豐富的資料。至於戰後的部分，臺大圖書館與沈冬教授合作完成的四海唱片資料庫，以及目前數個有關鈴鈴唱片的研究生案，都為戰後臺灣聲音文化建構提供了重要的基礎資料。

綜合以上幾點，可以看到兩大趨勢，一是去中心化，一是數位科技的影響。前者包括去西方和歐洲中心、去國家邊界、去作曲家和作品中心、去視覺中心，翻轉了過去以西方為主導的音樂史觀，強調區域內部和跨區域之間的互動，並回歸聲音、演奏、聽覺作為音樂的核心。後者則是結合數位科技和音樂研究與應用，改變了人類聆聽音樂和使用音樂聽覺和視覺研究素材的方式。這些趨勢方興未艾，而由上面可以看到，臺灣音樂學者在上述發展中不只是迎頭趕上，甚至還走在時代的尖端。我們期待臺灣音樂學者把握機會，一方面繼續維持臺灣在東亞音樂學界的重要角色，同時也更積極與國際音樂學界對話，讓臺灣音樂學的研究能夠被世界看到。另一方面，隨著應用民族音樂學 (applied ethnomusicology) 的興起和國內對應用研究的漸趨重視，¹³ 我們也期待臺灣的音樂學者能將上述的國際音樂學發展趨勢運用到音樂教育、文化政策、文化外交、醫療、社區營造等不同層面，以強化與社會的連結，發揮社會影響力。

參考文獻

- Cook, N., Clarke, E., Leech-Wilinson, D., & Rink, J., eds. (2009). *The Cambridge Companion to Recorded Music* (Cambridge Companions to Music). Cambridge: Cambridge University Press.
- Guy, N. (2009). "Flowing Down Taiwan's Tamsui River: Towards an Ecomusicology of the Environmental Imagination". *Ethnomusicology* 53(2): 218-248.

¹¹ 前者見 <http://www.ccarh.org/publications/cm/15/>；後者見 <https://ccrma.stanford.edu/hearing-seminars> (2017年4月18日擷取)

¹² 前者見 <http://cvweb.lib.ntu.edu.tw/main/78rpmrecords/index.html> (2017年4月5日擷取)；後者正在進行最後校對。

¹³ 參見 http://www.ethnomusicology.org/?Groups_SectionsAE (2017年4月11日擷取)。