

音樂學研究的空間新視野

楊建章、呂心純*

一、導言

十九世紀的傳統實證音樂學，由於假定了音樂作為藝術品的「自律性」，看待音樂通常以文本為中心，將音樂生產的環境當成次要。但二十世紀後半期的民族音樂學、新音樂學、批判音樂學，重新檢視後，影響音樂的歷史與社會「情境」(context) 成為音樂學術研究不可缺少的成份。然而，音樂與空間(space) 的互動，卻直到本世紀初，方成為討論的焦點。對此議題的關懷其來有自，早在 1980 年代，具批判色彩的民族音樂學及受批判理論影響的音樂社會學界，就已開始醞釀。後來被大量引用的「音景」(soundscape) 概念，即來自作曲家 Murray Schafer (1977) 所定義的「聲響環境」(sonic environment)，為之後的音樂學者加以發展，用來檢討音樂與空間互動的各種可能性。再者，最近歐美學界有關「地景」(landscape) 的研究已延伸為人類與環境聲響之互動，也延伸至奠基於「想像的共同體」(imagined community) 的文化音景場域。另外，本世紀英美學者所謂的「生態音樂學」(Eco-Musicology)，加上英、法左派學者重新以音樂之物質性為中心，進而討論音樂在人類生活空間的「交換」(exchange) 與「媒介」(mediation) 過程，皆成了二十一世紀將音樂與環境之互動視為研究對象的新嘗試。以下將針對「環境空間」與「文化空間」兩個主流空間意識，討論上述音樂學研究新方向的淵源與當代發展。

二、環境的地景與音景

二十世紀思想界對於空間的關切，始於 1920、1930 年代現象學宗師胡塞爾(Edmund Husserl) 的反省。他認為歐洲文化自十九世紀以來過份重視合理性，使得人類環境被過度理性化與抽象化，導致人類的生命意義感喪失(1982:3)。他尤其對現代科技使得人類生存空間抽象化與疏離化，提出沈重

* 楊建章，國立臺灣大學音樂學研究所助理教授；呂心純，中央研究院民族學研究所助研究員。

的警告 (Ibid.: 55)。受他影響的戰後法國現象學，如梅洛龐蒂 (Maurice Merleau-Ponty) 的知覺現象學，除了強調眼耳鼻舌皮膚的五種感知，亦賦予了人類生存環境時間感與空間感。

在音樂學研究方面，民族音樂學因受到文化人類學與歷史人類學的影響，最早注意到音樂的空間性。例如，Steven Feld 在 1980 年代就從文化人類學的角度，主張音樂（聲音）與空間為文化系統的一部分，如新幾內亞的 Kaluli 部落，其不可分割的土地與雨林的水景正如聲音的流動經過身體，流動的水與一系列的詩歌連結，而連結這些水聲與歌聲的媒介則顯現了 Kaluli 人的整體性。這種人與自然的空間關係，他以音聲意義學 (acoustemology) 稱之，企圖開發對於聲音感知的一套研究理論 (1996: 97)。

最近十年有關（聲音）音樂與空間的研究，可分從兩個面向簡述：

(一) 從「地景」到「音景」

近年來，音樂學研究有不少聚焦在地景與音樂的關係，其實北歐與澳洲地區特殊的地景，向來就是文學與藝術的靈感來源 (e.g. Grimley 2006)。除了延續過去比較傳統的做法（音樂中地景的呈現），最近的討論亦多涉及民族認同、地方認同等音樂與人造空間的關係 (Solomon 2000)。而所謂音景的研究，更是將聲音視為環境的一部分，在現代化過程中音景之於環境的變化，正對應著現代人生命的歷史軌跡。據法國著名文化史家 Alain Corbin 的說法，音景與地景在人類的生存空間中同樣重要，其名著《大地的鐘聲》(1994) 即討論法國革命後法國鄉間的教堂鐘聲，如何從王權的象徵轉型為現代國家建置的一部分。他廣泛探討感官的歷史，更將五感延伸至空間感等更大的結構因素，並分析現代性對人性的制約。

Corbin 的作品成為近幾年探討城市在現代化過程中音景變化的範本。例如 Emily Thompson 的《音景的現代性》(2003) 討論了美國大城市在二十世紀初一些公共建築物，尤其是音樂廳與劇場，對於當時美國人聽覺變化的影響。David Garrioch (2003) 則比較現代初期各歐洲城市，探討音景變化對社會生活秩序的影響。這些研究也說明音景何以成為當前城市景觀設計理論界極為重視的實踐考量 (Payer 2007; Yablon 2007)。而台灣音景的相關研究向來稀少，史學家呂紹理 (1998) 的作品《水螺響起》為少數例外。他主要是探討日治時期台灣鄉間糖廠的汽笛聲如何作為時間感規訓的工具；他另外也研究了日治時期廣播工業與收音機市場的形成 (2002)。很清楚的，台灣二十

世紀初「聽覺」的改變與音景的變化，烙印著台灣特殊殖民現代性的痕跡，可參見王櫻芬的近著《聽見殖民地》(2008)。

(二) 音樂與環境 —— 「生態音樂學」(Eco-Musicology)

除了將聲音看成是空間的一部分，近幾年崛起的「生態音樂學」更將聲音視為日常生活的基本元素，且攸關人類生存的空間。此與二十世紀末環境意識的抬頭有關，例如綠色運動蓬勃的德國，在世紀之交就有不少像 Peter Jona Korn 具有爭議性的作品《音樂環境的污染：一個不愉快主題的激進變奏曲》(1975) 及以「音樂與自然」為題的研究 (e.g. Schleuning 1999)。左派意識高張的英國音樂社會學界則是對「日常生活中的音樂」相當關切 (e.g. DeNora 2000)。對於生存環境中的聲音如此重視，使得傳統音樂學不得不加以回應，在英語與德語學界皆然 (Leppert 2002)。

最近音樂與生態環境的討論，不少是延續 Wilfrid Mellers (2001) 所揭櫫的議題，討論音樂如何反映人與自然的關係，以及音樂與環境變化的互動。另一個思想淵源則是二十世紀末興起的生態文學批評 (Eco-Criticism)，以環保意識作為切入點 (Buell 2005)。例如，Nancy Guy (2009) 研究有關淡水河音樂如何隨著淡水河污染，以及環河南北路堤防的興建，如何與台北的生存空間互動，即為傑出的例子。

三、從環境音景到文化音景

自八〇年代以降，美國民族音樂學家因受到包括政治學、歷史學、社會學與人類學等學科實質上的影響，也開始檢視音景在當代議題發展上的多重可能性，試圖利用跨國音景或「第三空間」音景建構的論述，批判政治、文化霸權，並主張音景的展演性與賦能力量，同時進行相關的理論建構與個案研究。

(一) 音景與文化場域兩個概念的結合

當時引發音樂學新觀點的前驅概念，為政治學家 Benedict Anderson (1983) 所提出的「想像的共同體」(imagined community)，讓音樂學者意識到，透過各種形式的音樂參與，譬如投入音樂製作、參與儀式慶典或演唱會、聆聽 iPod，甚至走進環繞豐富聲響的餐廳或購物中心消費，人們可以想像與定義自己與他人之間的社會關係，進而構築社群的共同體與共生情感。而共同體之內涵，係多層次的廣義空間概念：包括共同體活動的「地方空間」

(place)，可供其展現主體性、具有某種政治性的「行動空間」(space of agency)，以及共同體存在之社會文化脈絡的「場域空間」(location)，因此音樂與空間的議題也常在這三個範疇下討論。音樂在共同體的想像過程中，不但具有無限穿透力，能超越絕對空間，同時也被認為具有「深度的社會性」(deep sociality) (Finnegan 1992)。另外，由於音樂行動者賦予想像共同體建構能力，在某種程度上，弱勢族群的社會行動力 (agency) 與主體性因而得以伸張。

但最關鍵的影響之一為人類學家 Arjun Appadurai (1990) 的流動與跨界社會空間的學說，音樂學者受到此理論架構下「去領域化」(deterritorialization) 與「再領域化」(reterritorialization) 的影響，逐漸意識到幾個當代議題：音樂如何跨界，跨界的音樂又如何協助重建社會空間或再創傳統；近年來，更著重於音樂表演、跨界空間及認同之間關係的探討 (Stokes 1994)。

其中，Appadurai 幾個重要的「景觀」(-scapes) 概念 (例如「族裔景觀」與「媒體景觀」等)，啟發了幾位在美國民族音樂學界指標性的學者。包括 Mark Slobin (1993)、Timothy Rice (2003) 及 Kay Shelemay (2001) 在內的學者，開始重新定義被地理邊境劃界且不流動的音樂空間。他們主張，音樂所建構的空間具有跨界與流動的特質，且流動的空間可無限漫遊與延伸，因此所產生的社會文化共同體，在空間上不限定於任何國家、村落或任何地理邊境，Slobin 概稱為 musicscapes (音樂景觀)，而 Shelemay 則稱之為 soundscapes (聲音景觀)。後者指出，一個音景單位，係受聲音、場域設定及重要性相互影響而有的音樂文化景觀 (2001: xxxv-xlv)。

再者，Slobin 與 Rice 均強調音樂空間的多層次與重疊性，認為人的音樂經驗同時介入多個文化場域中。Slobin 指出，微觀所觀察到的次文化 (subcultures) 音樂經驗，某一程度上無不被巨觀下全球化之交互文化 (intercultures) 與超文化 (supercultures) 所影響。準此，Rice 主張，音樂經驗必須根據個人的、在地的、區域的、殖民的或跨國等多叢 / 重空間，作不同模式的場域分析 (locational analysis)，並進而檢視該經驗在多場域所產生的社會文化意義。當中，他以「隱喻」(metaphor) 來指稱音樂在某場域中的特定意義，譬如：音樂之為商品、音樂之為藝術等。在研究實踐上，Shelemay 則因應跨國移民向都市急速流動的全球化現象，將理論落實在以大都市為主要脈絡的小社群音樂民族誌研究，並致力發展都市民族音樂學。晚近將都市

作為音景重心，係這波全球化與現代性論述下無法抵擋的研究趨勢。

(二) 音景的展演性(performativity)與賦能力量(empowerment)

著名的後殖民理論家 Homi Bhabha 在眾多批判殖民帝國文化霸權的作品中，特別強調此霸權在空間詮釋上的獨占性。對他而言，不管是語言或概念，都備受殖民帝國思想的箝制，使得邊緣的弱勢族群在全球的資源地圖上幾近消失。他因而提出「第三空間」(third space)、「闕境」(liminality)、「界性」(in-betweeness) 等想法，企圖解釋在全球反殖民批判裡夾縫中不被重視的族群之關鍵地位 (Bhabha 1994)。

這波民族音樂學的音景論述即廣泛討論此第三空間，其主要論點為：音樂或聲音的展演為社會空間營造 (social space making) 的實踐與文化表述，一方面幫助弱勢社群創造、形塑及協商其社會空間，而另一方面，此類音樂經驗也是鞏固其文化認同與定義地方認同的積極力量 (Cohen 1994; Stokes 1994)。換句話說，音樂表演通常內含一種展演式的 (performative)、表象式的 (representational) 本質目的。參與音樂表演者則企圖在某些認同面向 (諸如族裔、性別、階級、國家意識等) 上進行自我表述，不僅因而與他者進行區別，亦能達致社會空間的協商與建構 (Wong 2004)。於此，學者也特別觀照其策略運用；同時，有些則開始注意到「表演的實踐」與「日常實踐」的可能區別。因此，在近幾年的期刊文章中，不難發現有些研究特別以社群內部的日常音樂實踐作為焦點 (e.g. Sanchez 2007)。

綜觀過去五年來幾個代表性的音樂學期刊，相關的個案研究多將焦點放在單一或多個文化場域下進行探討，其中宗教空間 (e.g. Barz 2005)、性別空間 (e.g. Naroditskaya 2005)、國家空間 (e.g. Sanga 2008) 及種族或族裔空間 (e.g. Wrazen 2007) 佔了大多數。此外，關於想像共同體的研究，離散社群或都會次文化等第三空間也在近年成為熱門議題，其中的焦點為弱勢社群的音景空間 (e.g. Baker 2006)。這些個案突顯了一種研究傾向，亦即，許多社會上受壓迫的社群，或離散社群、或次文化，其音樂呈現，常被認為具有高度、積極的賦能力量，因此學者的分析常著重在這些弱勢者如何利用具有認同差異或族群特性的音樂，開啓與主流社群抗拒的管道。

然而，西方民族音樂學者對弱勢族群的關注，似乎掩飾了潛在的本質化危機。第一，所謂的「邊緣」與「弱勢」，使得學者逐漸傾向一種本質化的研究取向，將弱勢族群的音樂表演視為賦能的展現，但忽略了音樂表演的「展

演性」與「稍縱即逝」(temporariness)的特性。亦即，弱勢社群在社會階序與國家制度運作桎梏下無法擺脫汰弱留強，以及日常生活中主流與非主流或中心與邊緣的對立，因此短暫的音樂展演如何足以賦能，限制又為何，這是音樂學者需要反思的地方。第二，目前音樂學者多視離散文化社群為單一的音景單位，但其內部次社群的主體發聲，卻可能在學者之置入性認同中被消弭。為避免此困境，本文強調應回歸到 Rice (2003) 所提的小規模音場研究，並以人的音樂經驗為出發點，而不該被非音樂經驗的框架（譬如族裔與國家等）所簡約或同質化，反應發掘與突顯社群內部多個小單位所展現的異質、多層次及紛雜，同時強化以個人與次社群為研究主體的重要性。

四、結論：從絕對空間到相對 / 關連空間

音樂學界對於跨界音景、文化場域及第三空間的重視，呼應了近年來歷史學界對於相對空間的再思考。面對二十一世紀生活空間重組的全球化文化，David Harvey (2006) 以相對空間 (relative space) 與關連空間 (relational space)，來補充以往絕對物理空間在解釋文化空間上的不足，並批判資本主義之下文化資本於全球空間的不均衡分配。他認為，我們應該拋棄十九世紀以絕對物理空間為單一標準的強權暴力，並保障個體的相對空間，以及看重具主觀價值的關連空間。對 Harvey 而言，這三種空間其實都是有效的且必定同時作用，我們的歷史觀點就是要看出其間的運作關係。

那麼，這些思考對於音樂學未來的前景，以及身處全球化脈絡的台灣音樂學者又有何啟發呢？若以 Harvey 的空間概念來審視近二十年來的文化論述，可看出多元文化 (multiculturalism)、跨文化 (interculturalism)、超越文化 (transculturalism) 等不同文化空間的模式已有所不足，因其仍以分裂的文化區塊為立論基礎，無法動搖主流文化霸權。雖然 Bhabha 的做法點出以往不受注意的觀點，但仍是在文化霸權的邏輯下運作。相對的，Harvey 一方面承認資本主義對於全球文化空間組織的影響力，另一方面則提到相對空間及關連空間穿透的可能性。此穿透雖然還是透過資本主義所建立的網絡（例如網路等虛擬空間），但處於弱勢的族群與社會至少在理論上可以連結至世界其他地區，而不失其自主尊嚴。跨國史研究即可視為一種探討相對 / 關連空間的實踐方式，強調將以往歷史論述的中心與邊緣，擺在同一時空的文化歷史地圖當中：從不同文化、民族尋找共同歷史經驗，而又不忽略不同文化區塊

與不同生活空間的特殊性。重視在地環境與聲音的相互關係，其實就是在觀看在地的同時，呼應資本主義化所帶來的全球環境危機，如此一來，自然環境與文化空間其實是不可分割的。

最後，就台灣的環境與文化空間而言，我們會發現，其實台灣的許多歷史經驗，類似於其他受到現代性影響的地區。例如，目前在台灣發生的環境疏離及文化失序問題，可說是全球各地都在發生的後殖民現象，金立群進行中的研究即以台灣與奧地利的特殊歷史經驗之共通性，來研究音樂史書寫建構的問題。本文強調，台灣的音景建構，不可忽略其多元音樂文化並存，以及受全球化浪潮襲擊等特質；而台灣各式音樂跨界所隱涵的中心與邊緣、在地化與全球化、主流與非主流等所導致的資源分配不均與不同程度的文化殖民，以及所引發的「由下至上」的草根性反動力量，包括全球虛擬音樂空間的串連，都是值得探索的課題。因此，台灣的音樂研究，不應被物理空間制約，也不應限定在傳統的樂種研究，而需透過由下而上的小規模音景研究，尋求其間的關連性，進而從同質與異質中，得出台灣與全球其他文化區塊的共融特質與獨特的在地觀點。如此，台灣音樂的主體性則得以呈現。

引用書目

- Anderson, Benedict. 1991 (1983). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Appadurai, Arjun. 1990. "Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy." *Theory Cultural Society* 7(2): 295-310.
- Baker, Geoffrey. 2006. "'La Habana Que No Conoces': Cuban Rap and Social Construction of Urban Space." *Ethnomusicology Forum* 15(2): 215-46.
- Barz, Gregory F. 2005. "Soundscapes of Disaffection and Spirituality in Tanzanian Kwaya Music." *The World of Music* 47(1): 5-30.
- Bhabha, Homi K. *The Location of Culture*. London: Routledge, 1994.
- Buell, Lawrence. 2005. *The Future of Environmental Criticism: Environmental Crisis and the Literary Imagination*. Oxford: Blackwell.
- Chapman, Dale. 2008. "'That Ill, Tight Sound': Telepresence and Biopolitics in Post-Timbaland Rap Production." *Journal of the Society for American Music* 2(2): 155-75.
- Cohen, Sara. 1994. "Identity, Place and the 'Liverpool Sound'." In *Ethnicity, Identity and Music: The Musical Construction of Place*, edited by Martin Stokes: 117-134. New York: Berg Publishers.
- Corbin, Alain. 1994. *Les cloches de la terre, Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle*. Paris.
- DeNora, Tia. 2000. *Music in Everyday Life*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Feld, Steven. 1996. "Waterfalls of Song: An Acoustology of Place Resounding in Bosavi, Papua New Guinea." In *Senses of Place*, edited by Steven Feld and Keith H. Basso, 91–135. Santa Fe: SAR Press.
- Finnegan, Ruth. 1992. *Oral Traditions and the Verbal Arts: A Guide to Research Practices*. New York: Routledge.
- Garrioch, David. 2003. "Sounds of the City: The Soundscape of Early Modern European Cities." *Urban History* 30 (1): 5–25.
- Grimley, Daniel M. 2006. *Grieg: Music, Landscape and Norwegian Identity*. Woodbridge: Boydell Press.
- Guy, Nancy. 2009. "Flowing Down Taiwan's Tamsui River: Towards an Ecomusicology of the Environmental Imagination." *Ethnomusicology* 53(2): 218–248.
- Harvey, David. 2006. *Spaces of Global Capitalism: Toward a Theory of Uneven Geographical Development*. London: Verso.
- Hobsbawm, Eric, and Terence Ranger. 1984. *The Invention of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Husserl, Edmund. 1982. *Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendente Phänomenologie: eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie*. 2nd edition. Hamburg: Meiner.
- Korn, Peter Jona. 1975. *Musikalische Umweltverschmutzung: Polemische Variationen über eine unerquickliches Thema*. Wiesbaden: Breitkopf und Härtel.
- Leppert, Richard. 2002. "Paradise, Nature, and Reconciliation, or, a Tentative Conversation with Wagner, Puccini, Adorno, and The Ronettes." *Echo: A Music-Centered Journal* 4(1). (www.echo.ucla.edu, accessed October 20 2009)
- Lifshay, Adam. 2009. "The Borderlands Poetics of Bruce Springsteen." *Journal of the Society for American Music* 3(2): 221–41.
- Mellers, Wilfrid. 2001. *Singing in the Wilderness: Music and Ecology in the Twentieth Century*. Urbana: University of Illinois.
- Naroditskaya, Inna. 2005. "Azerbaijani Mugham and Carpet: Cross-Domain Mapping." *Ethnomusicology Forum* 14(1): 25–55.
- Payer, Peter. 2007. "The Age of Noise: Early Reactions in Vienna, 1870–1914." *Journal of Urban History* 33(5): 773–93.
- Rice, Timothy. 2003. "Time, Place, and Metaphor in Musical Experience and Ethnography." *Ethnomusicology* 47(2): 151–79.
- Sanchez, Julia L.J. 2007. "Procession and Performance: Recreating Ritual Soundscapes among the Ancient Maya." *The World of Music* 49(2): 35–44.
- Sanga, Imani. 2008. "Music and Nationalism in Tanzania: Dynamics of National Space in Muziki Wa Injili in Dar Es Salaam." *Ethnomusicology* 52(1): 52–84
- Schafer, R. Murray. 1977. *The Tuning of the World*. New York: McClelland and Stewart.
- Schleuning, Peter. 1999. *Die Sprache der Natur: Natur in der Musik des 18. Jahrhunderts*. Stuttgart: Metzler.
- Shelemay, Kay Kaufman. 2006 (2001). *Soundscapes: Exploring Music in a Changing World*. New York: W.W. Norton & Company.

- Slobin, Mark. 1993. *Subcultural Sounds: Micromusics of the West*. Hanover, NH: University Press of New England.
- Solomon, Thomas. 2000. "Dueling Landscapes: Singing Places and Identities in Highland Bolivia." *Ethnomusicology* 44(2): 257-80.
- Stokes, Martin. 1994. "Introduction: Ethnicity, Identity and Music." In *Ethnicity, Identity and Music: The Musical Construction of Place*, edited by Martin Stokes: 1-28. New York: Berg Publishers.
- Thompson, Emily. 2003. *The Soundscape of Modernity: Architectural Acoustics and the Culture of Listening in America, 1900-1933*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Wrazen, Louise. 2007. "Relocating the Tatra: Place and Music in Górale Identity and Imagination." *Ethnomusicology* 51(2): 185-204.
- Wong, Deborah. 2004. *Speaking Louder: Asian American Making Music*. New York: Taylor & Francis Group.
- Yablon, Nick. 2007. "Echoes of the City: Spacing Sound, Sounding Space 1888-1916." *American Literary History* 19, no. 3: 629-60.
- 呂紹理，1998，〈水螺響起：日治時期臺灣社會的生活作息〉，台北：遠流。
- ，2002，〈日治時期臺灣廣播工業與收音機市場的形成（1928-1945）〉，《國立政治大學歷史學報》19: 297-334。
- 王櫻芬，2008，〈聽見殖民地：黑澤隆潮與戰時台灣音樂調查（1943）〉，台北：台灣大學圖書館。