

加利福尼亚大学李海伦教授在中国音乐学院举办讲座

作者：齐江 来源：中国音乐学院网站 发布时间：2007-10-9 16:29:28

中国音乐学院音乐学系在2007至2008学年第一学期伊始（9月22至28日），举办了“民族音乐学高端论坛”。2007年9月25日上午9时至11时，李海伦（Helen Reece）教授在中国音乐学院教学楼作了题为“西方舞台上的‘世界音乐’”的讲座，是此次高端论坛的开坛之讲。

本次讲座由中国音乐学院音乐学系主任陈铭道教授主持。陈教授在开场白中幽默地谈到：从去年六月份便对海伦和西格教授发出了邀请，今天终于做成了这场梦。能够身临其境，聆听民族音乐学界的权威人士讲座，在我们这些莘莘学子看来，确实是一种难得的机会。陈教授说这是一种美梦确实一点也不过分。

随后他向大家简单地介绍了海伦教授的情况。海伦教授毕业于牛津大学汉语言文学专业，曾经到上海音乐学院学习两年，在匹斯堡大学取得博士学位，博士论文的选题是中国纳西古乐。陈铭道教授和海伦是匹兹堡大学的同学。海伦教授现在任教于加利福尼亚大学洛杉矶分校（UCLA）民族音乐学系，去年被评定为正教授。

陈教授还提到，民族音乐学在美国有三个大本营，一个是加利福尼亚大学洛杉矶分校，在这个学校民族音乐学是建了系的；另外一个印第安纳大学，安东尼·西格教授在那里取得博士学位，印第安纳大学的民族音乐学放在民俗学院里；此外还有一个就是威斯利安大学，是华裔学者郑苏教授（指挥家郑小璘之女）执教此校，中国音乐学院吴文光教授也毕业于此校。

海伦教授在老师和同学们的掌声中用汉语开始了她的讲座。她谦逊地说自己的汉语不好，而且上一次用中文讲课至今已经时隔八年。但是她地道的汉语表达却赢得大家的啧啧赞叹。海伦教授的讲座共分为六个部分，主要介绍了非欧音乐进入西方人的世界，并逐步在西方人的音乐生活中占有一席之地的历史进程。同时也介绍了当前的一些巡回音乐会和多元文化艺术节的状况以及“世界音乐”的新分类。最后海伦教授谈到传统音乐的版权问题以及关于“世界音乐”的理论观点。

一、18至20世纪初期的欧洲“东方”文化热

18世纪以来，由于贸易、外交、战争、探险、殖民扩张等原因，东西方交流逐渐增加。在这种时代背景之下，当时的西方知识分子和艺术家越来越注重亚洲、非洲、近东以及美洲的文化，其中必然也对这些地区的音乐也产生了浓厚的兴趣。

耶稣会传教士把中国音乐介绍到欧洲，英国商人开始记录印度曲调。此外，1851年以来欧美人举办的世博会上，有不少来自亚洲国家的音乐家的演出，也将东方的音乐展示给欧洲人。世博会的举办促进了世界音乐的交流，开启了西方人了解非欧美的音乐文化的门窗。

当时（18世纪）人们对于非欧洲音乐有着不同的评价。法国作曲家Blainville在1747年曾经引用一个土耳其人的话，认为亚洲音乐包括印度音乐在内，都是不高明的。而1751年一个音乐爱好者Fonton则认为欧洲人看不起其他地区人们的音乐是一种偏见。在笔者看来，后者的看法颇具文化相对主义的色彩，对于当时的欧洲人来讲，具有一定的进步意义。

伴随着欧美人对于非欧音乐从猎奇到逐步的了解，欧洲作曲家们开始用异国情调的东方音乐素材和原始性的故事作为歌剧和芭蕾舞剧的素材。1735年，让-菲利普·拉莫（Jean-Philippe Rameau）创作了歌剧芭蕾《殷勤的印第安人》，其中运用了印第安人的音乐。莫扎特1782年的《后宫诱逃》，则运用了土耳其音乐的元素，威尔第

1791年的《阿依达》运用了埃及的音乐元素。吉尔伯特（W. S. Gilbert）1885年的《日本天皇》（The Mikado）运用了日本的音乐等等。还有《伊戈尔王子》运用了中亚地区的音乐素材等等。

不仅仅是在艺术音乐领域，在通俗音乐领域也有相似情况的发生。20世纪初期出现了一批沉迷于“异国文化”的英美流行歌曲及轻音乐。从1901年英国的《中国蜜月》（A Chinese Honeymoon）到美国1916年的《我美梦里的中国姑娘》（My Dreamy China Lady）、从英国1923年的《一个中国寺庙里的花园》（In a Chinese Temple-Garden）到英国1928年的《一个中国上海的老歌唱家》（Sing-song Girl of Old Shanghai）无论是题材还是音乐都充满着异国音乐的风情。

思想活跃的理论界比较音乐学及文化相对论也应运而生。英国物理学家亚历山大·埃利斯（Alexander Ellis）在其《世界各民族的音阶》（On the Musical Scales of Various Nations）中提到，世界上的音阶不是一种，也不是“自然的”，而是非常多样的、人为的和非常偶然的。（The musical scale is not one, not 'natural' but very diverse, very artificial and very capricious）他的这句名言可谓是比较音乐学的宣言，他的这部发表于1885年的著作则标志着比较音乐学的诞生。

美国艺术评论家本杰明·爱卫兹（Benjamin Ives）在其《异域音乐的科学》中指出：“迄今为止欧洲人相信所有的外国音乐都是粗糙的、原始的和无价值的——但是目前的研究充分显示这是很幼稚的假设。”（Hitherto Europeans have believed all this alien music to be rude, primitive, and nugatory—an assumption of which the present inquiries amply show the naivete）

以上这些言论背后所隐藏着的观念为打破欧洲中心论奠定了基础。

二，20世纪60年代—现在：欧美人积极投入“世界音乐”

从20世纪60年代至今，为数众多的欧美人已经逐步走出“欧洲中心论”的藩篱，开始积极投身于“世界音乐”的滚滚潮流之中，欧美的音乐世界落英缤纷，色彩斑斓。时代荡涤了陈腐思想的尘埃，整个世界的音乐面貌也为之一新。

在这一方面，欧美流行音乐捷足先登，进行了有益的探索与尝试，取得丰厚成果。流行音乐中的异国情调，常常让人耳目为之一新，精神为之一振。海伦教授给大家放映的有关印度音乐大师拉威·尚卡（Ravi Shankar）与甲壳虫乐队（The Beatles）的乔治·哈里森的师生缘的短片，印证了印度音乐是如何对欧美最优秀的流行乐队巨大影响力。

民族音乐学界也为这一潮流推波助澜。UCLA的胡德教授（Mantle Hood）20世纪60年代首先提出“双重音乐能力”的概念，从那时候开始胡德特聘外国演奏家来UCLA教授印尼甘美兰（gamelan）、日本雅乐、西非鼓乐等多种非欧音乐。从此，非西方的乐种开始正式进入了欧美人的课堂。时至今日，UCLA民族音乐学系要求所有民族音乐学本科生学习至少两年的世界音乐演奏。在欧美国家的大学校园中甘美兰成为倍受青睐的乐种。

目前几乎美国和英国所有名牌大学和学院都开设世界音乐课程。教授内容不仅有传统音乐，同时也有流行音乐。她认为要懂得一个国家的音乐，就要懂得它的流行音乐。海伦教授给大家欣赏了越南流行歌曲《送给你的探戈》（A Tango for you）。这首歌曲是用越语演唱的。探戈最初是阿根廷音乐，辗转传到法国，又通过法国殖民者之手泊到越南。客居他乡身在美国的越南人常常怀念30、40年代的流行音乐。所以他们创作演唱一些带有探戈风格的流行歌曲，遥寄思乡之苦。一首看似寻常的通俗歌曲，不仅凝结着一个乐种的历史片段，同时也折射着越南音乐的历史乃至演唱者的心路历程。

海伦教授介绍，UCLA每年春天都举办世界音乐节，演奏世界各地的音乐。其中一些好的表演可以达到“本地人”的水准，“以假乱真”。一个表演保加利亚音乐的组合，保加利亚人听了之后以为是保加利亚人在表演，他们的发音很准确。培训这个合唱队的老师就是移民到美国的保加利亚人，这位老师将纯正的保加利亚音乐带到了

UCLA。此外，海伦教授还为大家播放了UCLA世界音乐节上巴西古乐团和北印度乐队的表演。其中介绍了一位美国青年人，将能够参与表演北印度鼓乐队中的鼓作为自己的梦想。

三、目前的巡回音乐会和多文化艺术节

从20世纪60年代开始，欧美国家的人对异国音乐的兴趣与日俱增。这其中移民因素的影响。因为最近50年来，大量的亚非移民到西方国家，对故土文化怀有深厚情感。欧美国家的当地人和亚非移民都欢迎亚非乐团前来演出。欧美政府及私人机构成立了世界音乐经营公司并举办各种各样的艺术节，为非欧美音乐表演提供崭露头角的舞台。

海伦教授为大家播放了2007史密森尼民俗艺术节开幕式——北爱尔兰风笛的演奏的录像。云南歌队也曾在此开幕式上演唱酒歌，一展风采。海伦教授说，这样的艺术节具有很强的教育功能，它们能够让美国人了解更多其他国家的音乐。

四、音乐工业所创造的“世界音乐”新分类

“世界音乐”是1987年25个英国“独立”唱片公司代表新创造的风格分类。“世界音乐”分类目前对西方音乐工业市场有着不可低估的影响。2004年“世界音乐”占加拿大的音乐产品销量份额的百分之五。“世界音乐”的光盘在货架上被分成亚非古典、民间和流行音乐等种类。其中“融合”（fusion）音乐风格新鲜独特，很受欢迎，光盘销量很好。

海伦教授给大家欣赏了“融合”歌曲《成吉思汗蓝调》（Genghis Blues），是美国蓝调歌手和俄国图瓦地区民间歌手合作创作的作品。演唱的两个歌手均运用了蒙古/图瓦人“一人双声”的唱法。

五、关于传统音乐版权和所有权问题的讨论

随着上个世纪90年代欧美“世界音乐”工业的繁荣发展，一些非欧洲传统音乐大师和民间艺人通过巡回演出和录音一举成名，发了财。与此同时，不少西方流行音乐作曲家和歌手在他们创作的流行歌曲中借用了（sample）传统、民间或部落音乐录音，但是只有一部分作曲家和歌手承认录音的来源，并付版税，因此，最近出现了多起有关“世界音乐”版权的官司。

台湾阿美族的一首除草歌听来宛如天籁之音，但是在1993年这首除草歌的田野录音被欧洲歌手Enigma用于他的流行歌曲《返回天真》（Return to innocence）当中。但是Enigma却没有告诉全世界的听众，他的歌曲当中运用了台湾阿美族的民歌录音。流行歌曲的名字和旋律、除草歌的旋律的确让人感到一种天真纯朴。然而歌手的做法却与这些大相径庭。最后1999年诉辩双方达成庭外协议。所幸的是，类似的情况已经引起人们的关注。

六、关于世界音乐的理论观点

海伦教授在最后一部分向大家介绍了关于世界音乐的几种重要理论观点：（1）东方主义；（2）殖民主义（orientalism, colonialism）；（3）21世纪初期的全球

化(globalization); (4) 音乐融合(musical fusion); (5) 文化遗产的保护(heritage protection); (6) 文化的节庆化(festivalization); (7) 文化的“脱离语境化”(decontextualization)及“再造语境化”(recontextualization)。

海伦教授将讲座后回答了同学们的一些问题。欧美研究亚洲音乐和中国音乐研究的很多。有一些年轻华人在这些国家研究中国音乐。印度音乐和韩国音乐研究也是热门。陈铭道教授在总结发言中,对海伦教授的讲座给予充分肯定,同时他为中国乃至亚洲音乐能够在世界音乐舞台占有一席之地而深感欣慰。最后,陈教授又着重强调了多元音乐文化教育的重要性。

这次讲座,海伦教授较为详尽地梳理了非欧音乐进入欧洲人的视野并逐步在其音乐生活中占有一席之地的历程,同时对音乐工业所造就的“世界音乐”的新分类加以介绍。同时,使得我们对欧美人积极投身“世界音乐”的状况有了初步的了解。她向我们提供了一些我们在国内不容易得到重要的信息并展示了一些我们在国内不容易见到的音像资料。了解到欧美国家能以如此的热情投入到“世界音乐”的实践和研究当中,我想这势必会加强我们保护和传承中国传统音乐的信心和决心。同时,也警醒我们对于多元音乐文化教育的重要性有足够的认识。

科研秘书 Email: mp@ccom.edu.cn 电话: 010-66425730

网站编辑 Email: zlexin@ccom.edu.cn 电话: 010-66412839

版权所有: 中央音乐学院音乐学研究所

网站设计开发: 中国高校人文社会科学信息网