

口述史在中国当代音乐研究中的实践价值探析

许嵩

(肇庆学院音乐学院 广东肇庆 526061)

【摘要】自20世纪50年代录音机发明以来,口述史研究项目俱增,从“街头随访”到正式访谈研究形式多样。口述史研究主要集中在历史、文学领域,在音乐领域的应用比较少。近两年音乐口述史研究不断发展,成为我国音乐研究领域的热门话题。本文针对口述史在中国当代音乐研究中的实践性价值展开讨论,并对口述史对于民族音乐研究的一些质疑进行分析。

【关键词】口述史;民族音乐;实践性价值

DOI: 10.18686/jyfzyj.v3i1.36777

2014年“全国首届音乐口述史学术研讨会”后,在民族音乐研究中基于口述史的研究讨论日益增多,这使得民族音乐史、民族舞蹈史、民族宗教史等领域的研究开始活跃起来。口述史在音乐领域中的应用给音乐研究带来了新思路。随着口述史在音乐领域的研究不断深入,口述史不断对音乐现象作出合理解释。

1、口述史的概念

关于口述史,不同学者有不同的定义。美国口述史学家 Donald Chitchat 认为口述史是一种个人评价,是通过录音访谈收集口头资料对历史事件进行了解。北京大学杨立文教授认为口述史是通过调查访问,收集当事人的口头资料,是相对于文字资料分离出来的一种研究方式。杨祥银教授认为口述史是利用现代科学技术收集、保存和传播即将逝去的声并整理成文稿,形成历史学的分支学科。^[1]尽管各个学者对口述史的阐释不同,但我们已经可以找到其中的共性,即口述史是在访问者与受访者之间形成的,通过录音设备进行记录,还原当时历史现象的一种研究手段。

2、音乐口述史研究在国内外的发展概况

2.1 国外音乐口述史研究

在国外,音乐口述史研究在美、英、加以及非洲等地比较繁荣,其中又属美国的研究成果最丰富,美国的音乐口述史研究既包括对音乐本身的研究也包括对作曲家、音乐节的研究。对音乐本身的研究有爵士乐、雷鬼、朋克等门类;作曲家作为美国音乐口述史研究的重要内容,不仅有独立的研究成果,在对乐曲本身的研究中也有穿插;除此以外,乐队、音乐节也在美国音乐口述史研究中占有一席之地,比较有名的音乐节研究有“胡士托摇滚音乐节”的口述史研究,乐队研究主要通过对其粉丝、家人、朋友、业界相关人士的访谈揭示乐队成员的音乐理念、技术、业务能力以及个人性格等。

2.2 国内音乐口述史研究现状

国内音乐口述史研究起步晚,目前为止还没有比较系统的研究体系。2014年中国音乐学院召开“全国首届音乐口述史学术研讨会”掀起了音乐口述史研究的热潮。在这次会议中,学者们针对中国音乐口述史研究方法、理论进行交流,会议最终形成了来自中国社科院、温州大学、中国音乐史学会、中国传统音乐学会的29篇相关研究论文。根据对中国知网的搜索,音乐口述史方法的研究也形成了一定规模,但是还不成系统。

3、口述史在中国当代音乐研究中的实践性价值

3.1 记录音乐文化的完整生态链

口述史在音乐研究领域中的应用主要是通过当事人的口头讲述保留有关音乐作品作曲方式、表演的信息,将音乐环境与音乐演唱构成一个完整的音乐历史图纸。语言是人类文明的基础,音乐作为语言的发展也是人类文明的重要组成部分。就音乐本身而言,演唱和弹奏无疑是音乐的主要内容。口述史研究方法不仅关注音乐表演,也关注音乐产生的环境,从完整的音乐生态链入手研究音乐。以往的音乐研究中只是通过传承下来的文字、历史故事还原音乐,而口述史以第三人的视角收集完整的音乐资料,还原历史材料。例如,通过对民歌歌手的访谈形成民歌的唱法、发展、创作背景等一系列资料,在一个完整的音乐生态链中研究音乐、挖掘音乐的背景、价值。

3.2 对非主流音乐给予更多关注

口述史的访谈对象是人民群众,所以音乐口述史还表现出一个鲜明的特点:关注非主流音乐。传统音乐研究多是关注精英文化,忽略草根阶层,即广泛的人民群众的音乐文化的研究。口述史关注农民、工人及其他被社会所忽视的群体^[2]。作为历史和文化的创造者,他们的文化活动构成社会文化的主体内容,但是他们的音乐文化目前比较缺乏相应的关注,媒体、学术研究以及教育都更关注精英音乐文化。口述史在中国当代音乐研究的应用更有助于重建无文字族群以及草根阶层的音乐文化历史记忆。

当下,少数民族文化的研究和保护工作是我国文化领域的重要问题,少数民族音乐研究也是一项重要项目。少数民族音乐研究比较困难,资料相对较少,尤其一些没有文字的少数民族的音乐研究更加困难。音乐口述史研究可以解决这一问题,口述史不依赖于大量的文字资料、历史资料,而是通过深入人民群众,通过收集第一手口头资料对其内容、发展背景进行研究。口述史方法的应用有助于少数民族音乐文化重构。口述史使以前不具备话语权的草根阶级有了话语权,通过收集记录他们的声音,让这些记忆有了进入历史研究的机会。所以,从这一层面上讲,口述史使人民群众有了更多发声机会,使历史资料更详实。这是自下而上研究的方式,对于重构濒危民族音乐文化、提供给人民群众发声机会具有重要意义。

3.3 将音乐同更加广泛的社会生活联系起来

音乐口述史研究体现了历史研究的特点,将当下社会生活同音乐联系起来,是对音乐研究局限于音乐本身范畴内的一种补充。在音乐口述史研究中,音乐同经济、生活、文化、科教等联系起来,通过与不同社会身份的人访谈,获得不同视角下的研究资料,通过对家庭成员、当事人、听众等人群的联系,收集更全面的音乐资料。这种多视角的研究内容不仅可以丰富以往历史记述中内容,更有助于理解音乐的发展演化。通过思考访谈者的口头阐述,可以更加有效地将当下和历史沟通起来,

将过去的感悟和体验与当前进行联系，在回顾历史中获得智慧，从而继续建构现实的社会生活。

3.4 原声录音记录历史的瞬间

音乐口述史研究是通过录像设备将受访者原声进行记录，由研究者进行整理，进而呈现成最接近历史的音乐。尽管这些材料是经过学者斟酌选定的内容，但是经过科学系统化的采访问题的设定，可以减少误差，使整理出来的文字资料生动、准确，为音乐研究提供最完整、最接近历史的信息。对于音乐来说，原声演唱、弹奏与后人根据乐谱进行重新演唱和弹奏有很大的不同。口述史直接保留当时人们演唱、演奏的作品，对音乐进行最真实的记录。而关于音乐历史的研究又可以关注到音乐背后的历史动因及音乐的社会影响。作为以记录声音为核心内容的研究方法，口述史增强了音乐研究的准确性、拓展了音乐研究的时空。

以口述史研究为视角的音乐研究最早目的是为了弥补音乐资料的不足，Allan Nevins^[3]和 Louis Star^[4]通过口述自传和口述他传保存了一批重要的原始资料，由此以后口述史研究逐渐发展为一种正式的研究模式，即音乐口述史研究首先是为了记录音乐历史，其次，音乐口述史研究还在于重构音乐的历史记忆，将现在的音乐原声、视频、社会动因等资料进行保存，通过访问表演者、作曲家、听众等重要参与者记录音乐文化。

3.5 倡导音乐工作者关注中国音乐历史建构

音乐历史体系的构建需不同角色的音乐工作者加入，口述史研究模式有助于吸引业内人士关注中国音乐历史建构。音乐的发展也需要历史的传承，老一辈音乐家在演唱、演奏、创作教育方面都积累了丰富的经验，口述史为记录他们的音乐体验、记忆和艺术思考具有重要作用。中国音乐历史体系需要多角度记述，多方面进行充实和补充。这些口头资料本身既可以当作第一手资料进行研究，也可以作为文字资料、历史典故的佐证。总之，音乐口述史在过去人们已经在不自觉地应用了，在未来我们需要用更加科学系统的理论框架和实践工作对它进行完善和改进。历史学家总是希望可以挖掘出详细而准确的史料给后人参照，这也告诫我们在今天应该尽量多保存一些资料，给后人提供更加详尽的参考，这也是我们对自己所从事专业的历史担当。

参考文献

- [1] 刘蓉. 口述史在中国当代音乐研究中的实践性价值——以“当代陕西作曲家群体研究”为例[J]. 交响(西安音乐学院学报), 2015, 34(01):83-90.
- [2] 赵书峰, 单建鑫. 音乐口述史研究问题的新思考[J]. 中国音乐, 2016(01):195-203.
- [3] 丁旭东. 现代口述历史与音乐口述历史理论及实践探索——全国首届音乐口述历史学术研讨会综述与思考[J]. 星海音乐学院学报, 2015(03):145-152.
- [4] 刘依雨. 口述史研究方法在民族音乐学中的应用[J]. 艺术品鉴, 2019(03):180-181.
- [5] 丁旭东. 音乐口述史语料库分析方法的理论原理与操作步骤[J]. 中国音乐, 2020(01):99-109.
- [6] 赵书峰, 单建鑫. 音乐口述史研究问题的新思考[J]. 中国音乐, 2016(01):195-203.
- [7] 石芳. 21世纪以来我国音乐口述史研究综述[J]. 南京艺术学院学报(音乐与表演), 2018(04):46-49+8.

4、有关口述史研究的质疑

作为一种从历史研究、文学研究中发展到音乐研究领域的方法，目前学术界对音乐口述史研究存在一些质疑，主要体现在以下几点：

4.1 对口述史研究方法的质疑

经济全球化、文化多元化的背景下，人们之间的交流、互动更加频繁，用口述传承历史并没有得到学术界的公认，口述史是否可以作为研究音乐的一项基本手段是学术界不断讨论的议题。口述历史研究方法的优缺点、必要性、真实性等讨论目前还未得到学术界的深刻关注。

4.2 口述事件的可信度

通过口述史方法收集的民间音乐的材料是否真实可信是音乐研究最重要的问题每个人的认识和理解都存在一定局限性，只有经得起历史史料检验的口述资料才是真正有价值的资料，口述史收集的资料只有在有条件进行佐证的情况下才可以作为有价值的研究材料。

4.3 记录、访问者的理解误差

口述材料的收集与采访气氛、访谈者的身份有直接关系，收集到的材料受到多种条件影响，存在一定误差。

5、结语

音乐口述史是对乐人、乐事历史记忆的重构，对于中国音乐史学、民间音乐学研究等学科的研究具有重要促进意义。从口述历史学的角度来看，它可以提供更加丰富全面的材料，但是民间音乐“口述史”研究目前还只是一门新兴学科，研究队伍稍显单薄。在民间音乐学界，人们对音乐口述史的定义、研究方法等尚未达成共识，民间音乐口述史研究还有待学者开垦。

项目：本文系“2020年度肇庆学院青年项目科研课题——广府童谣音乐形态研究”，项目编号202032的阶段性成果