

苦難中的民族，終於有了揚眉吐氣的地盤——They Can't Take Away Our Music，有人那麼說。是真的。與生俱來的雄厚嗓音，對節奏的敏感，身體動作的配合，是上帝給他們的天賦才能。黑人音樂，造成了搖滾樂的風潮，今天的熱門音樂，才會那麼熱鬧。

那些個少年偶像，是沒什麼道理，唱什麼“1, 2, 3, Red Light”，“Simon Says”，“One Bad Apple”，曲調簡單，歌詞乏味，可是孩子們喜歡，別忘了這是外國的流行音樂，不是中國的。十幾歲的孩子就愛那種調。要求他們聽 Leonard Cohen 或 Judy Collins，是不公平的。什麼樣的人，得有什麼樣的音樂來配。

不過這是指外國。中國人聽外國音樂，就不必那麼講究了。念英文用功的，能聽懂看懂歌詞的，從它裏面能够領悟一些道理來的，算是真「高手」，一般人多半因為它旋律柔美，節奏輕快，只是「聽」，懂不懂是另外一回事。熱門音樂固然是外國的，它在中國却很有影響。在升學主義的壓迫之下，許多人靠著它——簡單又省錢的娛樂，求取心靈上的平衡。聰明的父母不會阻止孩子聽熱門音樂。因為聽聽它絕無害處。聰明的孩子也不會玩物喪志，因為把熱門音樂看得比功課還重的人，畢竟不多。

下面這十二章文字中，大致介紹了各類熱門音樂的發展與代表性人物。取材自美國“Cash Box”雜誌，“Rolling Stone”雜誌，Jim O'Dunnell 的“The Rock Book”，香港的「樂報」等。章節的分段，參考“The Rock Book”。文章部份是翻譯，部份是評論。難免有主觀成份。

主持熱門音樂節目十年來，總算是寫出一本書來了。憑一時的勇氣開始工作，開始以後才發現這是件辛苦的工作，不過也是件很愉快的工作。但願在這個知識爆炸的時代，它是一小粒種子。不論將來何時何地，若能見到它的花果，那才真正是最快樂的事。

民族音樂的理論與方法

沈信一譯

民族音樂學這門學問自二次大戰時起，即日益茁壯擴充。美國許多高等學術研究機構在那時候，就已開始設立有關這門學問及其諸多層面和分支的課程。許多專注於民族音樂學的著述亦紛紛問世，其中大多數是以非西方世界及各地區民間文化的音樂為主題，這也正是民族音樂學的基本課題；不過也有些著作，其主旨是要把各民族音樂學家所採之方法及其研究工作所根據的理論，加以蒐集和討論。但筆者認為：研究非洲音樂、芬蘭民歌、新大陸發現前，美洲原有樂器的專家，有需要具有一些同樣的方法學及理論方面的背景。本書的主旨，就在於闡釋各地民族音樂學家實際正在作的、及想要作的那些研究，以及為初學民族音樂學的學子提陳些理論方面的知識，無論所專注的是世界上那個地區的音樂。

(不過除了以實際譜例來說明外，本書中有關非西方音樂及各民間文化本身或有關其文化內涵的資料，則實在不多。)

至於本書所包含之用途，有幾個是讀者舉手可得的。首先，它可作為民族音樂學的一般課程及大學高年級和研究所開設的有關其諸多層面課程的基本教科書；而且，也可用作專探討民間音樂、特殊文化或地區的音樂、一般音樂學等課程的輔助教材。再則，它或許對主修音樂、人類學、社會學、民俗學、語言學的學生有所幫助。對其他並不把這些學問當作主要興趣的學生情形亦然。此外，筆者在寫本書時，也想到要以它作為研究人類學、民俗學、社會學、語言學、心理學以及研究一般音樂學，但只想熟悉一下民族音樂學方面的宗旨、研究形態、種種方法、理論，但無意探討各音樂文化之細節的學者工作上的一本參考手冊。當然，民謠歌唱家，熱衷於民歌的人以及對人文科學近日種種發展感到興趣的一般知識大眾，也必定會發現本書的主題與其有關。

在寫作這本有關民族音樂學理論與方法之要義的書時，筆者一則是以史家之筆來描敘這方面過去所出版的學術性著作，二則抱身為人師的立場，切實幫助初學的人去認識民族音樂學研究工作所包含的一些活動。本書的探討順序，大致說來，也就是民族音樂學研究上一系列事件的順序。當然，有時不可能把所有事件按先後秩序一一說明，而且我們也無需指出，所有的研究計劃不能循同一工作大綱和程序去作。不過，在介紹這門學問的本質與目標的第一章之後，按理似首應使讀者熟悉民族音樂學方面的書目資料以及其中最重要的一些學者與出版物。接着，第三章則專探討田

野工作的問題，其中並詳盡地說明了工作上的一系列技巧和程序。既已自田野蒐集汲取了原始資料，民族音樂學所主要面臨的就是記譜的問題（本書第四章），以及初步把各別音樂作品加以分析與描敘的工作（第五章）。接著還要對各類或整個地區的音樂資料作同類工作（第六章）。有關各種樂器的探討，雖然在第三、六兩章也討論到，但在第七章裡筆者談得格外詳細及深入，當然，本書最根本的主題仍然是第三章裡所討論的：音樂在人類文化中所扮演的角色。一本以這個大問題為旨趣的學術性著作，似乎應該在開頭就討論它，不過筆者倒認為，像把音樂看作人類行為的一個層面來作一番廣泛探討的工作，似乎應該在討論了田野工作中較技術性和專門化的種種細節（記譜與樂曲分析）後，再來談。因此，本書在第八章裡才考量到研究整體文化中的音樂的一些史學、地理學的探討方式，而第九章則討論音樂在各別文化或個人生活中所扮演的角色，以及音樂在其他一些與之有關的溝通方法中的功能。在本書各章裡，筆者均設法陳述一些與該章有關，而已經為民族音樂學者所運作的理論，並考察與各章主題有關方面最卓越的成就；如情況許可，也為學者或初入門者推介一些他們或許用得着的研究技巧和工作程序。筆者建議一讀的著作均列入各章後的參考書目，特標以星號以資區別。書末的附錄列舉了一些工作計劃，為的是幫助學者或一般大眾在其家中或學校環境裡，去熟悉種種研究技巧。當然，嚴格說來這些並不是真正的民族音樂學研究計劃，它只是正式從事研究工作前的一些初步練習。

有時，對許多學者的著述作批評性的討論是必須的，而且也必須刪略一些原該收入本書來作討論的著作。筆者不想為自己對這些著作所採的取捨辯白，對此，在表明筆者歉意的同時，所願說的是，這全然是筆者在從事寫作本書時，也不斷地為民族音樂學方面各色各樣的探討方式和大量理論性的著作所吸引而作的選擇。一本真正稱得上是包羅了民族音樂學方面所有理論和方法的參考書，或許需要好幾本書的篇幅才寫得完。而筆者這本書却只想提供一番有關此方面的介紹。

筆者的許多同僚，一些民族音樂學者或其他人士，透過了他們與筆者交談和討論中所散發的知識與智慧，或多或少幫助了筆者寫成這本書；我誠願在此表達對他們的摯謝。我尤其要感激美國國會圖書館的李維特 (Donald L. Leavitt)，波士頓大學的威爾 (Rcy T. Will) 以及在衛恩州立大學 (Wayne State University) 與筆者共事的兩

位教授：沙洛普 (Arnold Salop) 和瓦特曼 (Richard A. Waterman)，謝謝他們閱讀本書的手稿以及爲它提出的一些意見和建議。

我也要感激一些准許我引述某些資料的出版機構，本書的圖例表對譜例的來源出處均有所說明，在此要一併感謝提供這些資料的作者、編輯、出版商，允許我轉載。此外，我還要感謝以下幾位人士准許我轉錄有關著作的文字：首先要謝謝哈佛大學碧寶博物館 (Peabody Museum) 館長布羅博士 (Dr. Joseph O. Brew)，讓我拷貝麥克阿勒斯「敵人作風的音樂」中的一份問卷 (見本書第三章)，也感謝邁考列斯特 (Roxane McCollister) 准許引述他刊登在一九六〇年「民族音樂學雜誌」(Ethnomusicology) 第四卷第一三〇頁上的那篇「埃斯特萊赫所採用的記譜技巧」(見本書第四章)；並向 Galpin Society Journal 的編輯貝恩斯 (Anthony Baines) 致謝，蒙他同意准我轉載該雜誌一九六一年第十四期二十一頁上，由沙赫斯 (Curt Sachs) 和郝倫波斯泰 (E. M. von Hornbostel) 合著，經貝恩斯與瓦赫斯曼 (K. P. Wachsmann) 譯成英文的樂器分類表 (Classification of Musical Instruments) (見本書第七章)。第八章裡所包含的幾大段經過修訂的文字，原先出現於筆者發表在「美國人類學家」(一九五八)，「人類學雜誌」(Journal of Anthropology) (一九六〇) 和 Acta Musicologica (一九五八) 上的三篇論文裡；也藉此感謝這些刊物的編輯，允許我翻印部份的內容。最後，我想表達對我內人的多重謝意，感謝她幫助我完成了在寫這本書時所遭遇的許多刻板工作，也感激她對我寫作期間，每日清晨那幾個寧靜的鐘頭裡所發出的滴答不停的打字聲所付出的耐心。

十二音作曲法研究

馬水龍

自從我們開始接觸西洋音樂迄今，算來有六十多年了；從各方面看來，這不算太短的六十多年來，不能說我們沒