

音樂社會學：經典理論回顧與 新興議題展望

朱夢慈

摘 要

本文回顧音樂社會學的主要理論、議題，及近年新興的熱門研究趨勢，回顧的文本以英文發表的著作為主。音樂社會學近來在國際學術圈重新引起關注，此現象可從近十年以音樂社會學為主題的專文出版看出端倪。音樂社會學的研究基本上可分為將音樂視為客體，以及將音樂視為行動兩種概念化音樂的途徑。它們處理音樂實踐如何形成群體，並以次文化、後次文化、場景與部落主義等不同理論來描述。研究者也討論特定樂種與曲目，如何被特定權力建構其社會位階與歷史價值，也關注音樂如何被創造與流通。本文後半部整理出新興且具有發展性的議題，包括高齡搖滾樂迷與懷舊現象、音樂與負面情境的關聯性、現場音樂與無原創作品的平凡音樂人、「科技與社會」和音樂的關係等。

關鍵詞：音樂社會學、音樂群體理論、品味、現場音樂、科技與社會

*本篇為社會學領域，採用 APA 格式。

The Sociology of Music: A Review on Classical Theories and an Overview on Potential Issues

Meng-Tze CHU

Abstract

This article reviews the classical theories, issues, and the emerging research trend in the sociology of music in recent years. The literature reviewed here is mainly to articles published in English. The sociology of music has regained popularity in the academy, and the phenomenon is especially striking with an upsurge in the publications on sociology of music in the past 10 years. The classical theories and issues reviewed here include two different approaches to conceptualize music: music as object and music as action. The researchers analyze how communities are shaped by musicians and how concepts, such as subculture, post-subculture, scene and tribalism are used to describe music practices. Sociology of music also explores how specific genres and repertoires are constructed by the power structure in the society and thus given historical meanings and values. Meanwhile, this paper also discusses the production and distribution of music from different approaches. The second half of the paper presents the new and potential issues in the field during the last 10 years, including: the relationship between senior rock fans and nostalgia, the links between music and negative situations, live music and ordinary musicians without original works, as well as the connection between science-technology and music.

Keywords: sociology of music, musical community theory, taste, live music, STS

* This article, written on the subject of sociology, uses APA format.

一、前言*

本文回顧音樂社會學的主要理論、議題，及近十年新興的熱門研究趨勢，回顧的文本以英文發表的著作為主。音樂社會學近來在國際學術圈重新引起關注，此現象可從近十年以音樂社會學為主題的專書出版看出端倪，而這點將於下一節說明。另外，筆者近年在教學現場也觀察到，國內以當今音樂實踐為研究題目的研究生，無論是他們自身經驗音樂的方式、所面臨的田野工作情境，或最後歸納出的問題意識，許多其實都不自覺地與音樂社會學的關懷牽連在一起。有鑒於目前國內尚無系統性概述音樂社會學的專文，筆者因此撰寫此文作為初步引介，期望拋磚引玉，激發更活潑多元的研究。

音樂社會學在英文中素有 *sociology of music*（音樂的社會學）及 *sociomusicology*（社會音樂學）兩種用法，意味著這個探討音樂與社會關聯的研究取徑，其研究方法與分析術語源自社會學與音樂學兩學門。廣義地說，從社會性而非形式美學的視角去討論音樂的論述其實在吾人生活中並不陌生。例如，古今中外，各朝執政者或專家認定特定音樂類型具特定功能，可用以教化民心或導正風氣；或大眾論述中，某些音樂被認為是時代之聲，具有反映時事或動員群眾之效力。然而實際上，音樂社會學處理的議題比上述之例更為廣泛。本文所綜述的音樂社會學，是一套奠基在 19 世紀末興起的現代社會科學之上、逐步拋棄倫理學及演繹法，並透過經驗或實證（*empirical*）分析去獲得知識的領域。它關注的範圍，是那些在現代性的社會裡發生的音樂現象。更仔細地說，它聚焦的是發生於城市生活內，涵有「作品」概念的樂種所衍生的所有實踐：也就是十二平均律出現後，隨著出版制度，在音樂編制、樂器形制與音樂結構趨向理性化（*rationalized*），並伴隨著資本主義邏

* 本文改寫自筆者所參與科技部 2015 年《藝術學學門熱門與前瞻學術研究議題》（MOST104-2420-H-002-016-MY3-PH10414）計畫結案報告書之〈音樂社會學〉一節，該文幾處錯誤與疏漏已在本文校正。該報告內容曾由計畫總召集人吳方正節錄摘述於科技部人文及社會科學研究發展司之《人文與社會科學簡訊》（Wu, 2017, pp. 19-20）。本文仍有多處脈絡鋪陳與論證邏輯上的不完整，實難在一時釐清與補強；另因篇幅所限，筆者僅就在理論引介上著墨，對各理論的批判，或理論間的對話梳理亦未竟其功。這些缺憾我將在為來的研究中繼續處理，也期盼學界同僚不吝指正，讓音樂與社會關聯的議題繼續前進。

輯，透過市民空間、現代法治、甚或機械或電子裝置，去紀錄、生產與傳播的音樂類型。由此，不難理解為何至今的音樂社會學論著多以歐洲古典音樂或流行音樂為研究對象。當然，這個研究範圍也隨著全球化與科技媒體的進步而逐漸膨脹。

事實上，音樂社會學並未曾實質獨立成為一門學科，這反映在全球至今甚少有以其為名的大學科系¹或導論性質的大學教科書。甚至，音樂社會學並不是一個內在理論脈絡相承、學派傳統鮮明的研究領域，它的研究者各自發展於社會學、音樂學、文化研究或傳播等學門；它的研究範圍其實皆是以後設立場，以理論回顧或主題專書出版的方式不斷被歸納出來的。因此，它的議題與方法論到底包含什麼至今可能都還在辯論與摸索的階段。本文的書寫正如上述，其實也是進行一個暫且劃定「音樂社會學是什麼？」的過程，這中間書寫者的個人學養與研究旨趣都無形中默默地雕琢著它的樣貌。因此，在此須說明的是，若下文有未加解釋的「音樂社會學」或「音樂社會學家」的詞彙直用時，讀者可把它們理解成形容詞傾向而非名詞傾向的通稱（generic），用以避免本質論的意會。

即便如此，從過去眾家理論發展的脈絡來看，音樂社會學的研究仍可看音樂學及社會學知識這兩支大骨幹，這反映在前者多以 *socio-musicology* 而後者以 *sociology of music* 自稱。這兩領域對於認識音樂現象的立場、提問焦點以及分析策略，確實都有鮮明的距離，這也造成長期以來彼此的對話並不多。然而，有趣的是，若把音樂文本與使用音樂文本之社會行為（暫且假設這兩者可分離成獨立的事實）看作是兩種研究的端點，試圖把兩端的對立消弭，或促使兩端對話的研究近來頻頻出現，筆者認為這也是為何音樂社會學近來引發熱議而著作量增加的原因之一。譬如 Hennion（1983）便以激進的標題（“The Production of Success: An Anti-Musicology of the Pop Song”）挑起音樂產製與歌曲文本兩種對立分析途徑的辯論；而 Bohlman（2001）則以「複數」來討論音樂的本體（“Ontologies of Music”），指出音樂在西方社會被視為客體（object）²時，在其他文化下可能被視為是過程（process）。更

¹ 維也納音樂與表演藝術大學（Universität für Musik und darstellende Kunst Wien）的音樂社會學系（Institut für Musiksoziologie）可能為目前全球唯一以音樂社會學為名的大學科系。

² 本文審查者曾建議使用「對象」或「物件」等辭彙來翻譯「object」一詞，但筆者

多類似的辯證筆者將在第三節列舉。另外，在 1990 年代以後，有越來越多研究者因自身陸續受到音樂學與社會學的不同知識訓練，造就他們開展參照來源多樣、方法論混合的研究途徑。因此，目前的音樂社會學研究，已在音樂文本與使用文本之社會行為兩端的光譜上各自坐落，內含比例不同的學科跨度，激進的派別甚至認為音樂文本與文本外之社會行為本來就是一體的。

二、近十年的主題專書熱潮

若將音樂社會學追溯至 19 世紀末，吾人不難發現當時的研究者處在現代學科萌發與增生的時代，他們努力模仿自然科學，試圖為人類的社會生活提出原理性與普同性的解釋。有趣的是，這些「搖椅學者」(armchair scholar) 仍是以二、三手資料進行推演，透過來自全球各地民族誌性質的文獻，從中找出音樂起源、變遷進程，以及結構美學之外的各種功能。因此，其學說若非懷抱強烈的社會達爾文主義（如 Spencer, 1858），就是仍縈繞在強勢學科心理學的典範（paradigm）底下（如 Simmel, 1882）。這些可算是「前典範時期」(pre-paradigm phase)³ 的著作今日其實已甚少被引用，除了方法論的尚未獨立與缺乏嚴謹外，更重要的是他們並未以經驗的（empirical）途徑來解決具社會事實（social fact）性質的音樂議題，而這是後來的音樂社會學者力圖做到的。

音樂社會學的性質直到 20 世紀上半葉才被確定下來：研究伴隨現代性的音樂實踐，並表明站在美學對立面的研究立場。具影響力的權威著作問世，包括 Weber 的《音樂的理性基礎與社會學基礎》（1958）與 Adorno 的《音樂社會學導論》（1976），它們至今仍被廣泛引用、批判，甚至在其基礎之上深化、變形與應用；而兩部著作「音樂結構反映社會結構」的基本假設，在音樂社會學中的確也維持了長時間的研究典範。即便如此，長久以來音樂社會

仍以「客體」作為中譯，主要因為這是臺灣社會科學界較常使用的中文譯法，用來指涉任何客觀地存在，並可被觀察的具象事物與抽象概念，也與 Bohlman 所意指之物接近。然「客體」之中譯或許仍無法究竟其涵義，我也期盼音樂學圈讀者能對此進一步討論。

³ 「前典範時期」為 Kuhn（1962）所描述學科發展進程的第一時期，其特性為學科範圍與方法尚未鮮明，並且百家爭鳴。

學在整體人文社會科學中一直都不是顯目的領域。直到 1980 年代，美國的新音樂學（new musicology）或在英國被稱為批判音樂學（critical musicology）的浪潮興起，研究者才開始大規模重新審視音樂所指涉的社會意義。更重要的是，他們重新反思音樂研究學科論述本身是如何被社會情境所建構的，音樂研究的視野與方法也在這個階段開始擴張。

然而，「音樂社會學」這個術語大量出現在研究圈其實只是近十年的事。這個事實其實是在世紀交替之際，整體人文社會科學典範轉移的浪潮下產生，其成因牽涉到全球人類生活新型態經濟、科技與政治體系的出現，脈絡龐雜，在此不加贅述。筆者僅列出近來以音樂社會學為主題的專文來呈現此事實。首先，在《21 世紀社會學：參考手冊》（Bryant & Peck, 2007）這本揭示社會學 21 世紀發展方向的文集中，除了有社會學基本領域的分章外，更收錄了未來可能成長的次領域，包括〈音樂社會學〉（Dowd, 2007）。2010 年的《社會學評論年刊》中〈什麼是關於音樂的社會學？〉一文（W. G. Roy & Dowd, 2010）則詳實作了該領域經典理論與議題的完整回顧。2011 出版的《立體聲：英法流行音樂社會學研究的比較觀點》（Dauncey & Le Guern, 2011）是當代英、法兩國音樂社會學流行音樂研究趨勢的對話與比較。2013 年問世的《音樂社會學：檢視音樂在社會生活中的角色》（Horsfall, Meij, & Probstfield, 2013）則是以實際樂種的個案研究來闡明音樂社會性的論文集。2015 年《勞特里奇音樂社會學讀本》（Shepherd & Devine, 2015）與 2019 年《音樂社會學之路》（Smudits, 2019）兩書可算是這股主題專書出版浪潮的巔峰，它們集結了音樂社會學全球最重要理論家的著作，可說是進入此領域不可或缺的基礎讀本。值得觀察的是，這兩本著作的各專題作者來自各學門，這現象回應筆者在上節的結論。更進一步地說，今天從事音樂社會學的研究者，已很難迴避去閱讀與自身學科訓練不同的音樂研究。

三、經典議題與理論回顧

本節介紹音樂社會學歷來最重要的核心議題與理論，包含最被廣泛引用與評述的經典著作，以及在經典基礎上拓展出的新研究。筆者大概將這些著作分為四大主題，這四大主題並不互斥，也就是說某單篇研究可能包含了一

個以上的核心議題。以下先從音樂的概念化談起，接著再論及音樂價值如何被社會建構，也就是關於音樂神話與品味階級的議題，這兩類理論多半由音樂學家產出；第三類議題為音樂的生產與流通，最後則是音樂群體理論，這兩類議題則多由社會學家發展。

（一）兩種概念化音樂的途徑

要處理音樂與社會的關係之前，研究者需要釐清的基本問題是如何把音樂化為概念（*conceptualization*），也就是說，吾人該如何思考音樂、該把音樂想成什麼樣子。本文第一節曾提及 Bohlman（2001）從跨文化的尺度提出音樂本體的複數性，它可能被視為客體，也可能視為過程。而事實上，這兩種迥異的看法就出現在音樂社會學的研究中，並創構出兩種不同的研究途徑。W. G. Roy 與 Dowd（2010）的文章〈什麼是關於音樂的社會學？〉首度把這兩種研究途徑梳理出來，分別以「視音樂為客體」（*music as object*）及「視音樂為行動」（*music as action*）稱之，本文也借用該文的分類方式及詞彙來引介以下的文獻。然而，基本上，無論是哪種概念化音樂的方式，音樂社會學家都否定了音樂先驗本質的基本架設，並認定它是社會性的。

首先，將音樂視為客體的途徑，是把音樂看作是在某個片刻下被創造出來、在時空中有固定性質的，研究者通常分析以書寫或錄音記下的文本。這類論著關注音樂結構如何反映社會結構，將音樂看作類似語言的符號，是一種社會論述（*discourse*）。Weber（1958）對西方音樂調性建制化的分析可算是最早的代表。他認為十二平均律所帶出以調性與和聲為中心的音樂規則，是一套涵蓋記譜法統一和樂器型制標準化的理性化過程，這正好反映歐洲社會現代化的歷程。Adorno（1997）亦認為音樂作品的結構其實正反映了所處社會的階級鬥爭關係，作品構成所遵循的內在法則其實與作品外部的社會法則相關。1990 年代 McClary（1991）從古典奏鳴曲的和聲進行中看出西方社會男女性別的主從關係；Walser（1993）則把重金屬音樂的聲音本身當作是論述，認為它說出了包括性別、樂種位階的權力角逐關係，並從中批判了美國當代的文化政治。Cerulo（1995）對 161 國的國歌和聲與音符連結的方式進行統計，歸納聲音組織方式與政治開放程度的相關性。K. Berger（2007）則透過巴洛克時代賦格與古典時期奏鳴曲式結構的分析，發現埋藏其中的時

間感演變——前現代上帝永恆的循環時間感，演變成工業革命後具有目的論及進步意識的線性時間感。

既然音樂被看作是客體，是一種可對象化觀察的具體事物或抽象概念，它因此可能化成商品（commodity）而進行交換，商品的形式包括物件或創意。Adorno 最早便對機械複製與標準化量產的音樂感到悲嘆，⁴ 這個觀點雖被後人批判，但持續有學者在面對不同時代新樂種或新載體出現時，亦表達了類似 Adorno 的悲觀，如 Grossberg（1992）揭露製造搖滾偶像的媒體產業所呈現的保守主義。總之，Adorno 的文化工業理論至今仍是流行音樂研究的重要基礎。然而，把音樂視作商品的研究並非都如上述進行了倫理或道德的判斷，相反地，研究者關注音樂家的勞動販賣方式，觀察音樂家與其作品如何在其所屬的音樂市場內進行生產與分配。如 DeNora（1991）對貝多芬與贊助貴族關係的分析、Scherer（2001）及 Lenneberg（2003）探查歷史中自由作曲家（freelancer）的創作與版權狀況。

相對於將音樂視為客體，視音樂為行動的研究途徑認為音樂並不存有固定的客體，它並非是不證自明的自然存在。這個認識論啟蒙於知識史與科學史研究⁵ 對現代化世界社會分類的重新審視。此類音樂研究者將音樂視為是一種操演（performance），強調經驗與過程，觀察音樂事實發生的當下情境，亦不認為存有能被分析出意義的文本，因此不認為音樂結構能反映社會結構。值得進一步說明的是，操演在音樂學的研究中並不陌生，McCormick（2015）的文章便對這股操演轉向（performance turn）進行回顧。然而，視音樂為行動的音樂社會學家更強調操演性（performativity）這個被酷兒理論家 Butler（1990）重新定義的概念，用來描述一套在歷史中累積、為表達某種本質而組成的特定符碼，每一次的行動或演出（act）中都複製符碼，但因情境不同，每次不可能完整複製。這類音樂研究者認為，事實上，行動的背後並沒有所謂音樂的本質，音樂的本質是由被認為是結果的那些操演呈現出來的。極端的說，每一次發生都是獨立的，音樂只存在於操演當下所有關於發生音樂的條件的排列組合之上。

⁴ 參見 Middleton（1990）對 Adorno 的綜合評述。

⁵ 這類具啟蒙性的研究有 P. L. Berger 與 Luckmann（1966）針對人類時間週期社會建構的研究；另有行動者網絡理論（actor-network-theory）打破自然與文化二元論的社會分類研究（Latour, 2005）。

Schütz (1951, 1976) 的音樂現象學是上述立場的先驅，然而一直到 1990 年代，視音樂為行動的觀點才被發展。首先是行動者網絡理論的 Hennion (1993)，透過巴洛克古樂復興運動和搖滾樂工業的分析，理論化地說明音樂其實不存在，存在的是一套包含人和物質裝置的關係狀態，強調「非人之物」在中介過程 (mediation) 中的效力。Small (1998) 則使用動詞化的「musicking」來強調無論是音樂的生產或聆聽都發生在操演的過程裡，個體的身體、意圖、空間和物件的差異都影響著聲音的組織方式。強調關係狀態的取徑引起後繼兩方面的研究：第一是分析人與人、人與物的互動方式在音樂創作中所形成的動力，如爵士即興研究 (Dempsey, 2008; Faulkner & Becker, 2009; Gibson, 2006)；第二是「聆聽」的探討，這在後文熱門趨勢一節中會再敘述。

最後，附帶一提的是，某些研究者雖使用行動與中介等詞彙，但並沒有積極地闡述音樂存在的形式，且未否認客體的存在，而把焦點放在「文本」與意義產生的過程。例如，DeNora 觀察音樂與日常生活的關係 (2000)，認為個體將文本與情境連結，並不斷地沉浸在與他人的互動中來生產意義；近來，她提出「行動中的音樂」(music-in-action) 的概念 (2011)，認為音樂的意義發生在日常微小行動所構織的美學生態 (aesthetic ecology) 裡。Born (2010) 亦以「關係性的音樂學」(relational musicology) 一詞建議從中介過程來看待音樂現象的生成，她特別提醒研究者莫忽略科技的能動性、詮釋音樂關係狀態的暫時性 (temporality)，以及政策與經濟等更大社會尺度參數的作用力。

(二) 音樂神話與品味階級

音樂社會學否定音樂文本具有自主性意義，因此不認為經典作品的不朽單純來自音樂創作的優越，甚至也否認天才的先天性與獨立存在的可能。首先，Elias (1993) 認為莫札特的天才其實是存於一個理解該素質的相應社會脈絡；DeNora (1995) 則指出貝多芬之所以被譽為天才，其實是孕育在當時經濟與科技巨變的環境下，包括經濟實力衰退貴族品味的改變、貝多芬擁有使用皇室大型樂團演奏其實驗曲目的特權、市民音樂廳的興起、印刷術革新，以及新型制鋼琴的問世等；Fauquet 與 Hennion (2000) 認為「巴赫」自

身並不存在，存在的只是歷代人們對巴赫喜愛的特定操演方式（包含使用印刷術、樂器修復技術、唱片格式、閱聽設備的不同），而這些操演方式讓他客體化「變成」音樂家並攀上偉大的地位。

事實上，流行音樂歷史中也不乏原真性（*authenticity*）與左派英雄神話的論述，而此亦受到研究者的批判。Frith（1981）指出搖滾樂其實是種透過大規模生產，讓年輕人能幻想反叛、自我探索、自由與藝術的浪滿主義商品；Mignon 與 Hennion（1991）的文集匯集不同流行樂種的個案研究，發現性別、地區、種族是如何透過特殊手法被刻板印象地重複呈現，而這些刻板印象卻被音樂愛好者認為是真實；Peterson（1997）直指鄉村音樂所展現的原真性其實來自美國唱片工業結合福特汽車「走出城市、擁抱鄉野」的廣告，而創造出有別於「黑人」爵士樂的純正美國「白人」音樂。

社會學家不止打破音樂自主性美學的神話，也揭露不同樂種的地位高下，其實鑲嵌在其使用者的社會階級及權力差異中。Bourdieu（1979）的批判社會學（*sociologie critique*）以量化統計法國人的文化活動品味（*taste*），發現文化資本（*cultural capital*）其實與個體生長家庭的社經階級及其自身合法性教育程度成正相關，並且社會的宰治階級決定了什麼是高貴與平庸的藝術。⁶ 另外有研究者針對古典音樂高貴化的歷程進行分析，他們發現 19 世紀起，歐洲貴族與文人雅士在舉辦非營利音樂會時，清一色偏好已故作曲家，這無形中高舉特定曲目而建構了經典化（*canonized*）的系譜，「古典」且不媚俗的形象於是與這個音樂系譜連結起來。稍晚在美國，古典音樂的社會地位也透過類似的歷程晉升（DiMaggio, 1982a, 1982b; Dowd, Liddle, Lupo, & Borden, 2002; Kremp, 2010; Levine, 1988）。古典音樂的文化價值也透過科技與媒體，如唱片，不斷被強化與再製（Maisonnette, 2001）。另一方面，Brackett（2016）在 20 世紀「流行音樂」這個音樂種類誕生的分析中，有別以往研究者聚焦產業中生產與消費之循環模式的描述，他凸顯的是整體社會

⁶ 雖然音樂項目只佔 Bourdieu 研究的一小部分，且其理論因太過模式化並缺乏探討個體變動而受批判，但他對社會階級與品味關係的龐大觀察及其所開創出的分析術語至今仍廣泛被當代全球音樂社會學者引用。以法國為例，在一場音樂社會學的研討會中，某學者在提問討論中幽默地諷刺道：「今日法國只有兩類社會學家，一種是 Bourdieu 的擁護派，另一種則是 Bourdieu 的反對派！」

不同社經階級間的鬥爭，揀選與排除權力的辯證。總而言之，社會學家認為特定藝術種類高貴的正當性，其實是整體社會中不同階層的個體與組織，在彼此認可的同意下，在有意識或無意識的行為中所累積的（C. Johnson, Dowd, & Ridgeway, 2006）。

音樂品味目前仍是熱門的研究議題，且大多都仍在 Bourdieu 建立的秀異（distinction）框架下進行批判或擴充，例如《詩學》期刊便在第 53 期特闢專刊討論（Friedman, Savage, Hanquinet, & Miles, 2015）。反對品味與階級有必然關係的一派，首先有 Hennion（2001, 2003）認為「品味是操演」（taste as performance）的個人經驗表現，指出個體操演論可以調解長久以來美學自主與社會建構二元對立的爭辯。此外，研究者也觀察到，新科技媒體加速了品味個體化的現象：Bull（2007）揭露蘋果公司的 iPod 如何在城市生活中成為個體的音樂嚮導；Hesmondhalgh（2007）用「自傳式聲軌」（autobiographical soundtrack）指出當代個體音樂品味的多元，也凸顯階級與群體決定力量的式微。最後，雜食性（omnivorousness）品味研究一途，也直指社經與政治大尺度變動的 20 世紀消費經驗中，個體喜好跨越種類的現象與日俱增。這個由 Peterson（1992）開啟的分析概念，近來也出現正反立場的倡議者，某些支持者把該種折衷主義（eclecticism）帶回音樂歷史活動中分析（Nuccio, Guerzoni, & Katz-Gerro, 2018）；反對者則批判雜食性觀點的階級欺瞞性，並重新肯定 Bourdieu 秀異架構的有效性（Atkinson, 2011）。

（三）音樂的生產與流通

音樂社會學對音樂生產的命題是：創作是集體性的活動，作品的存在是與其流通方式無法切割的。正如 Becker 在《藝術世界》（1982）中指出，單一藝術作品其實是製作、委託、策展、保存、行銷與藝評多端之間的總和。音樂生產的社會學研究把創作放進產業脈絡來討論，此類著作多集中於工業方式產出並由大眾媒體傳播的樂種，其數量龐大，以下僅列舉重要代表。Frith（1978）從消費、生產及意識形態三個面向，去分析英國二戰後出現的新式年輕人音樂文化工業，這本《搖滾樂社會學》也成為後來流行音樂工業研究的基礎。Hennion（1981）則對法國唱片工業各分工從業人員之間的合作關係進行探討。此外 Negus（1992, 1999）和 Toynbee（2000）對唱片工業的

創意（偶像與新樂種的製造）有詳盡的描述。網路科技出現引發新一波的研究熱潮，其中 Leyshon 等人（Leyshon, Webb, French, Thrift, & Crewe, 2005）從計量經濟證據系統性地分析當代年輕人娛樂型態的轉變，這進而重組唱片工業的利益分配。Wikström（2009）的專書則是至今對唱片工業歷史變遷描述得最完整的著作。

值得一提的是，隨著音樂全球化，特別是主流廠牌（major）跨國併購，以及各國當地音樂以商品型態貼上「世界音樂」標籤進入國際市場的現象，民族音樂學近來對音樂工業的研究遽增，除了記述當地唱片製作的歷史與現況外，更關注音樂在跨文化的脈絡下，如何以資本主義的經濟邏輯再現、重新詮釋，並造成認同的重構。⁷

（四）音樂群體理論

這個段落筆者要回顧針對音樂群體（community）的分析理論。不同於傳統上人類學家或民族音樂學家關注的群體——因繼嗣、地理、語言或風俗而形成的族群，音樂社會學關注的是因喜好、透過主動參與而構成的實踐群體。討論群體的著作聚焦於群體的形成、成員間的共同性、參與的方式、音樂動員的力量，以及不同群體間因區辨他我而畫出的邊界。過去這些理論主要生成於社會學或文化研究的學域，並多集中於流行音樂上。對音樂學與民族音樂學研究者來說，這些理論或許相對陌生，但其中某些術語極具表達的便利性與清晰性，因此已成為人文社會科學的普遍修辭，亦常被音樂學者使用。筆者認為在本文有引介這類理論的必要，讓讀者能對這些術語的發展脈絡有基本的認識。⁸

音樂群體理論相對於本節其他三大類議題來說，是一個已被回顧與批判得較為完整的領域，也就是說各群體理論間的承轉已被清晰地梳理過，最具代表性的如《後次文化讀本》（Muggleton & Weinzierl, 2003）、《音樂場景：本地、跨地與虛擬》（Bennett & Peterson, 2004）及《青年文化：場景、次文化

⁷ 這類研究數量龐大，較具代表性者如 Taylor（1997, 2013）和 Bohlman（2002）的專書。

⁸ 民族音樂學者 Shelemay（2011）也有類似觀點：他提醒民族音樂學者可對此類同好群體進行關注，並認為民族音樂可從不同的角度來省思音樂形成的群體性。

與群聚》(Hodkinson & Deicke, 2007) 等文集。筆者在此擷取這些文集的精華，並提出補充。

群體理論可從「次文化」(subculture) 談起。最早，Hebdige (1979) 以次文化的概念，描述在主流規範與宰制性價值體系下，具有顛覆性的年輕人生活風格 (life style)，他透過泰迪男孩 (Teddy Boys)、搖滾客 (rockers)、及龐克 (punk) 等風格的分析，指出文化實踐如何與社經階級、消費方式、裝扮和流連的空間緊密地連在一起。Thornton (1996) 延伸次文化的概念並結合 Bourdieu 的文化資本理論而提出次文化資本 (subculture capital)，她在分析跳舞夜店的專書中，發現流行文化實踐者間其實呈現強烈的階級劃分與相互較勁的性質。

然而，早期次文化研究由於過度聚焦西方社會中白人、勞工階級、年輕男性的文化活動而受到批評。因此，近來不少研究者重新詮釋次文化一詞並擴充其內涵來分析其他種族、階級、性別或地域的音樂群體，如 Bennett 與 Kahn-Harris (2004) 以及 Hodkinson 與 Deicke (2007) 所編輯的文集。甚至有倡議使用新概念「後次文化」(post-subculture) 的途徑，如 Muggleton 與 Weinzierl (2003) 所編之文集。值得一提的是，民族音樂學家 Slobin (1993) 也挪用次文化的概念，發展出次文化、跨文化 (interculture) 與超文化 (superculture) 三種概念，用以描述整體社會系統下，漸次由單族群、跨族群、跨部門，甚至是跨國協作而成的音樂霸權等多層次的認同架構。

關於群體的觀察，亦有研究者從地理空間出發而提出「場景」(scene) (Straw, 1991) 的概念。場景特指都會空間中創作者與消費者面對面接觸而創造的情感共融現場，而這個地理空間也同時扣連起與發生音樂活動相關的所有部門，以互依互存的狀態存在 (Straw, 2001)。場景一詞其實最早是由音樂工業從業者開始使用，因它具有彈性的描述能力，如今成為學界廣泛使用的術語，也逐漸從單一地點擴張至跨地點，甚至是虛擬空間的分析 (Bennett & Peterson, 2004)。在強調情感凝聚向度的群體理論裡，另有 Maffesoli (1988) 提出的「部落主義」(tribalism)，用來描寫後現代大眾社會 (mass society) 中，個體如何在多樣文化的生活情境下，藉由稍縱即逝的群體聚集來體驗短暫的實質認同。這類實質接觸可能構成個人操玩音樂經驗的路徑 (pathways)；Finnegan (1989) 認為每個個體的音樂路徑會匯聚成特定樂種的音樂世界，不同的音樂世界又因個體路徑的交織彼此重疊 (overlapped)。

最後，音樂的動員力量也在群體研究中被關注，特別出現在社會運動與抗議歌曲的研究裡，如 W. G. Roy (2010) 從檔案的史料分析中，探索美國不同種類民謠如何成為不同種族的表述政治形式。

相較於上述聚焦於群體成員外顯行為的分析策略，「樂種」(genre) 是一個近來被提倡的概念，Hesmondhalgh (2005) 認為它是一個能同時描述人、行為、音樂特徵與美學之間相互關係的概念。⁹ 由於樂種包含了音樂的結構、歷史與曲目等元素，它本身是一個內涵流動、具歷時性、不限地域且群體邊界相對模糊的彈性概念。它可作為社會化的有力工具，透過同好、印刷品與唱片形成強烈的群體認同 (Curran, 1996)；它也是一個讓樂人、樂迷與媒體間產生集體協商而讓既有技術與慣例 (convention) 混和的場域，而這能激起樂種內涵擴張或分支增生 (Fabbri, 1982; Negus, 1999; Prior, 2008)。透過描述樂種被使用的歷時差異亦能標示出音樂分類 (classification) 透過社會而被建構的歷程 (Lena & Peterson, 2008; Rosenblum, 1978)，而後者的研究取徑常用來除魅音樂史中的神話。

四、熱門與前瞻議題

這個段落筆者從期刊與專書整理出近十年相對新穎以及有發展潛力的研究議題，¹⁰ 以下略分為四大主題。

⁹ 以同樣取徑的研究中有些使用 style (風格) 一詞而非 genre，但其意義是類似的。

¹⁰ 本文回顧的範圍除了國際幾個重要人文社會科學出版社之出版品，如牛津大學出版社 (Oxford University Press) 和勞特里奇 (Routledge) 之外，亦揀選較常出現音樂社會學研究的五項期刊在 2011 至 2017 年間發表的文章進行歸納與分類，簡述如下：(1) 《詩學》(Poetics, SSCI & AHCI)：始於 1979 年，為全球最重要的文化社會學期刊之一，其中音樂類的研究時常成為音樂社會學領導時代議題與理論趨勢的關鍵著作。(2) 《流行音樂與社會》(Popular Music and Society, AHCI)：始於 1971 年，是全球流行音樂最具歷史性與影響性的期刊。(3) 《流行音樂》(Popular Music, AHCI)：始於 1981，亦為全球流行音樂研究的重要期刊 (值得注意的是，近來有日、韓、南非等國的研究者成為編輯委員)，近來關注全球不同區域的流行音樂發展，不定期會以區域為主題發行專刊。(4) 《國際音樂美學與音樂社會學評論》(International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, AHCI)：始於 1970 年，此刊主要出版歐陸地區 (特別是東歐) 音樂學家的研究，流行音樂與藝術音樂的篇幅幾乎各佔一半；目前由克羅埃西亞音樂學會 (Croatian

（一）高齡化的搖滾樂迷與懷舊現象

在西方，搖滾樂被定義為戰後針對年輕人市場而生產的各式流行樂種，它與年輕人的緊密關係導引出諸多重要社會學理論。今日，戰後嬰兒潮已高齡化（ageing），部分當年的樂迷卻仍歷久不衰地聽、玩搖滾樂；同時，早期搖滾樂曲對樂迷來說也晉升至「遺產」（heritage）的價值位階，這引發研究者的關注，《流行音樂》（Forman & Fairley, 2012）、《音量！流行音樂評論》（Dauncey & Tinker, 2014）與《流行音樂與社會》（Bennett & Janssen, 2016）三項期刊先後都開闢專刊討論。此議題的先鋒 Bennett 首先指出不同搖滾樂風格如何根深蒂固地刻畫在其所屬高齡樂迷的認同裡，如何一直都是進行式地與個體生命經驗交織在一起（Bennett, 2013; Bennett & Hodgkinson, 2013; Bennett & Taylor, 2012），這系列研究也進一步重新審視年齡的生物性與社會性定義。

研究者也注意到流行樂種歷時性發展中所形成的懷舊現象，有時這個懷舊是如 Appadurai（1996）所指的「人造的懷舊」（ersatz nostalgia）：不需透過真實生活經驗而建構出來的集體回憶與想像。樂迷的懷舊過程，同時也重新賦予特定曲目或藝人的歷史價值。例如：電子音樂廠牌重新發行精選輯，將之視為該種特殊品味的遺產（E. Roy, 2014; Sexton, 2012）；透過連續劇歌曲合輯召喚觀眾的集體記憶，這些描繪特定時代與空間的曲目無形中被經典化（canonization）（Trottier, 2014）；2000 年左右英國掀起「歡樂分隊」（Joy Division）樂團的懷舊熱潮，該團重新發行專輯，並出版紀錄片、傳記與相關人員訪談，這其實是以揀選過的「當前」去重建「過去」，是種選擇性的記憶（Strong & Greig, 2014）。此外 Weinstein（2014）觀察樂迷相信搖滾樂黃金時代已逝的現象，他們追憶並高舉老作品。這類古是今非的美學可能讓今日的年輕人復振一個過往的次文化，讓自己活得像當時的樂迷（Kattari, 2014）。

Musicological Society）編輯與出版，該刊是全球目前唯一刊名中還有音樂社會學一詞者。（5）《音量！流行音樂評論》（*Volume! La revue des musiques populaires*）：始於 2002 年的法文流行音樂研究期刊，該刊創立者是三位當時年僅三十歲的社會學博士生，其具革命性的實踐立場，展現在突破傳統長方形、改以正四方形的期刊格式設計上，正呼應了「媒體即為訊息」（the medium is the message）的理念；此刊雖歷時較短，但強烈的理論發展導向，已成為法語系國家最重要的音樂社會學刊物。

最後，流行音樂的懷舊現象除了以物件消費來具象化展現外，音樂「地點」也成為匯集記憶的所在。搖滾樂民族誌先驅 S. Cohen 參與編輯的專書（S. Cohen, Knifton, Leonard, & Roberts, 2014）討論流行音樂成為現代社會文化遺產的一部分，這些曾經發生音樂活動的地點如今已轉變為博物館性質的觀光地，成為旅遊產業的一環。這些地點亦可能因藝人的歷史價值而被樂迷崇敬為「聖地」，「朝聖」現象因此形成。音樂記憶也可能以物件數位典藏的方式檔案化，成為大眾學習與研究的座標。

（二）音樂與負面情境的關聯性

音樂在天災、氣候變遷、戰爭、社會動盪、貧困、暴力、虐待等困境下的意義，或音樂產生的負面效力（negative potency）近來引起學界的關注。2000 年前後，歷史音樂學家開始討論音樂與政治動盪的關係，例如音樂在革命、獨裁政體或政治宣傳中產生的影響力（Coward, 2001; Evans, 2003; Sheppard, 2001）；流行音樂對此向度的關注可見於《流行音樂與社會》期刊於 2011 年特闢的音樂與暴力專刊（B. Johnson & Cloonan, 2011）；T. Rice（2014）亦指出民族音樂學近來展開困境（times of trouble）中音樂意義探索的新研究方向。這類研究者除了分析音樂生產者在大環境困頓下創作與傳播手法的特殊性外，更力圖描繪小人物的日常生活如何透過音樂對困境提出詮釋，或分析音樂的破壞性效力如何被挪用成為治理或懲罰人們的工具。

此領域研究數量近來大幅成長，在此僅列舉針對音樂與暴力的著作，其中研究者又常兼論聆聽裝置對音樂效力的加權作用。B. Johnson 與 Cloonan（2009）打破流行音樂論述總將暴力浪漫化的態度，爬梳音樂黑暗面的歷史，指出聲音科技的進步強化暴力的作用與傳播；Devine（2013）聚焦音量的分析也指出音樂結合並催化暴行，或音樂本身就是暴力的實例。Partridge（2015）則探討流行音樂中對死亡、沮喪與暴力的意識，及其社會文化的意義；Hirsch（2011）揭露音樂成為美國科羅拉多州法定刑罰的工具與手段。

暴力可能成為人生的回憶焦點，而這又常與音樂連結在一起。Whiteley（2014）以英國二戰期間歌曲為例，分析人們在戰時透過歌曲遙想未來，其中充滿樂觀、鼓舞並似童話（fairytale）般的幻想。Gilman（2016）訪談伊拉克戰爭退伍美軍的音樂經驗，發現士兵的回憶總把特定地點與特定歌曲連結

在一起，音樂也伴隨著同袍情誼，而這一切連動情緒與軍隊所配用的科技裝置又密切相關。Morgan 與 Reish（2018）編輯的文集則匯聚了來自全球 13 個不同歷史斷點、不同地區的人們在生活中以音樂抵抗暴政的個案研究。

最後，筆者要特別提出與冷戰相關的音樂研究，這類研究目的雖不在描寫遭遇困苦或暴行的當下情境，但它們都環繞在美國透過軍事結盟及大眾媒體而將其音樂文化傳佈到全球各地的現象。這類研究大致又可分成兩類，一類是以音樂生產端的美國出發。如 Fosler-Lussier（2015）對冷戰期間美國國務院文化展示計畫（Cultural Presentations Program）的分析，這項音樂外交行動除讓美國各式風格音樂能巡演全球，達成宣慰海外美軍、美僑及展示文化軟實力外，無形中也讓美式音樂展演技藝成為全球樂人臨摹的標竿。再如 Ansari（2018）分析這段期間美國作曲家在左右政治路線上的價值掙扎，他們一方面享有美國音樂外交政策的優勢而讓作品能發表於海外，一方面又對美國以超級大國自居的霸權姿態做出批判，而這掙扎明顯的表現為：拋棄 1930 年代發展的美國國族主義風格、轉而擁抱序列主義的創作路徑。

第二類則是從美式音樂的接收端出發，也就是在美國文化帝國主義的霸權架構下，探討當地回應出來的音樂實踐。這類研究的地區包括第一世界的盟軍、第二世界的敵對陣營，甚至是第三世界的邊陲國家，而不同的當地個案研究亦提供彼此參照的觀點。包含臺灣在內的東亞及東南亞各國近來都有相關主題的著作出版，然本文篇幅有限，筆者未來再另闢專文論述。在此僅列舉幾個針對東歐共產陣營的研究：蘇聯極權下人們透過美式爵士樂來進行對「自由」的想像（H. G. Cohen, 2011）；東、西德 1960 年代的俱樂部音樂文化比較（Stahl, 2014）；Risch 編輯的文集（2014）則討論了冷戰期間，蘇維埃集團雖以法令禁止美式音樂（特別是爵士樂和搖滾樂），但為了疏導年輕人對這種新穎音樂消費的慾望，當局因此挪用了西方流行音樂的元素而創造出屬於當地社會主義的流行樂種，然而這終究是處在西方年輕人文化全球化沖擊之下的抵抗。

（三）現場音樂與平凡音樂人

隨著 20 世紀末唱片市場史無前例的衰退，現場音樂（live music）前所未見地被業界討論。有趣的是，它其實人類社會中從未缺席的活動，只是自

錄音出現在歷史以來，現場音樂似乎到了此時才又被賦予新生命。學術圈在研究中特別使用「live music」這項術語也是最近的事。最鮮明的行動便是搖滾樂研究先驅 Frith 與其研究團隊在 2012 年成立的「現場音樂交流」(Live Music Exchange) 網站 (<http://livemusicexchange.org>)，他們希望號召全球對現場音樂有興趣的學者交流與發表，並累積成共享資料庫。此外，該團隊亦以現場音樂為主軸書寫英國的城市音樂社會史 (Frith, Brennan, Cloonan, & Webster, 2013)，內容涉及科技、管理、空間與群眾等作品以外的音樂實作分析。另外，《搖滾樂研究》期刊也在 2016 年特闢以現場音樂會經驗為主題的專刊 (Baxter-Moore & Kitts, 2016)。

現場音樂研究的重要性，除了把分析焦點從出版作品轉移至展演過程外，也可能挖掘出那些不被史書或錄音刻記的無名音樂人的工作狀態與意義。無論是 Becker (1963) 所指的舞廳樂師 (dance musician)、Faulkner (1985) 描述的錄音室樂師 (studio musician)，或是 Perrenoud (2007) 所提出的平凡音樂人 (musicien ordinaire)，這些音樂人都有些相似性——專職 (professional)、翻奏 (cover)、身處幕後，並常身兼數個不同的音樂工作。這類樂人雖多半未留下讓後人傳唱的作品，但卻真實地存在於不同環節，他們的日常音樂實作其實是推動音樂再生產的動力。因此，這類音樂生產中的勞作形態、樂人身份、勞權與利益分配也成為分析焦點。2016 年在英國格拉斯哥大學 (University of Glasgow) 舉行的「從事音樂：音樂家工會、音樂勞動與音樂就業」(Working in Music: The Musicians' Union, Musical Labour and Musical Employment) 研討會，揭示了這方面的研究旨趣；《流行音樂與社會》期刊也在 2017 年特闢以流行音樂與勞動為主題的專刊 (Cloonan & Williamson, 2017)。

最後，在翻奏音樂人的研究中，致敬樂團 (tribute bands) 一類近來也受到關注。這類樂人雖沒有「原創」作品，在樂迷心中的歷史價值位階低下，但研究者指出致敬樂團具有強化或挑戰明星地位 (stardom) 的力量，並展現在地音樂場景對全球音樂工業的商業權力作出抵抗或吸納，或對所翻唱的樂人進行揶揄或頌揚 (Gregory, 2015; Haanstad, 2016; Homan, 2006)。

(四)「科技與社會」和音樂

近年「科技與社會」(science, technology and society, STS)在社會學裡掀起熱潮，研究者除了關心科學與技術如何影響社會外，更討論科學與技術的概念及其存在方式是如何被社會創構出來的；也就是說，這項研究立場是要根本性地打破科技與社會彼此作為二元獨立客體的假設，把兩者看作是互相形構、甚至本是交融一體。¹¹ 有關科技與音樂的研究在前文提到的某些著作中已提及，筆者在此再進一步說明，並大致分為兩類。第一類是以新科技為方法去分析音樂現象；第二類則是把伴隨音樂現象而存在的科技作為分析焦點。雖然這些研究都涉及科技與音樂的相互關係，但實際上並不是每篇都真正具有 STS 的批判意識，甚至有不少仍是在相信科學操作程序與數據為真的基礎上完成。¹²

聲音與科技早期最具代表性的機構如德國科隆的德西廣播電台電子音樂工作室 (Studio für elektronische Musik des Westdeutschen Rundfunks)、法國巴黎的聲學暨音樂研究協調中心 (Institut de recherche et coordination acoustique/musique, IRCAM) 及美國舊金山的盧卡斯影業 (Lucasfilm)。這個應用而非純學術的研究面向至今更是蓬勃發展，特別是在音樂已大量透過數位工具製作、傳播與消費的時代，值得矚目的研究機構如麻省理工媒體實驗室 (MIT Media Lab)。21 世紀的新科技音樂研究者，在當代音樂工業及新媒體藝術創作的各個環節都可能提出貢獻。譬如，設計程度繁簡不一的聲音樣本、作曲程式、套件或軟體；從大量樂曲數據中進行機械學習的步驟，透過特徵、標籤及模組化的程序，試圖讓軟體模擬人腦作出風格判斷或音樂結構的分析，這些成果往往又再度應用到作曲軟體上；透過演算法 (algorithm) 去分析影

¹¹ 前文所提及，將音樂視為行動認識論中的「行動者網絡理論」，便是 STS 大規模浪潮下的一支。

¹² 以新科技為方法的音樂研究，其脈絡可廣義上溯至上世紀西方各國成立聲音實驗室的事實開始，這些聲音實驗室，相當程度是由資訊專業與聲音工程人員構成，其研究目的也主要是藝術創作或商品開發。這些研究雖看似與人文科學較有距離，但筆者發現近來國際音樂期刊也陸續接受刊載此類透過量化數據科技分析的音樂研究，特別是針對音樂風格特徵歸納的主題；更重要的是，這些資訊或工程的研究團隊也逐漸與音樂學家合作，用以協助音樂文本的判讀與編碼。筆者認為這樣跨學科合作的趨勢在未來會更顯著，因此將該現象納入本文概述。

片分享網站（如 YouTube）或串流音樂網站（如 Spotify）使用者的慣性及品味，進而提供網站企業優化服務的建議；結合視覺傳達專業進行虛擬實境或擴增實境的技術開發，這亦可能與電玩產業結合。最後值得一提的是，近來數位人文（digital humanities）方法逐漸被用來分析各種領域的文字大數據，諸如主題模型（topic model）或文字探勘（text mining）。目前雖尚不見針對音樂文字的分析，但相信在未來會發展成趨勢。

科技與音樂關聯的第二類研究，多由人文社會科學研究者從事，除聚焦音樂科技發展歷程的史料建構與詮釋外，也探討特定科技如何形塑特定的音樂實踐，而這些又如何與風格、品味、群體行動、美學與意識型態關聯起來。以下列舉幾篇議題鮮明者。在音樂製作與創作端的分析，首先有針對錄音科技演變而形成特殊時代聲音文化的歷時性綜述（Devine, 2015; Manuel, 2014）；討論因新科技而產生的新樂種，如混搭（mashup）（Gunkel, 2012），或新作曲方式，如科學與藝術跨域雜揉（hybrid）的 IRCAM 學院音樂創作（Fourmentaux, 2014）。上述作曲方式也再度引起「作者身份」（authorship）和作品本體（ontology）的討論（Adams, 2015）。

研究者除了把科技物當作載體、作為承載內容的形式之外，更進一步探討它們本身的創造性質。Pinch 與 Trocco（2002）在關於穆格（Moog）類比合成器的專書中，討論人們如何開始真正將「電」的概念視為一項音樂史上的革新；德國電子樂團「罐頭」（Can）與「發電廠」（Kraftwerk）向來宣稱其作品為人與機械的混合，帶出關於機械造（machine-made）與人造（man-made）的討論，創造出戰後富含德國認同、有別於英美搖滾的樂種（Adelt, 2012）；19 世紀末至今套鼓（drum kit）套件與裝配歷經不斷變更，此演變本身就是非裔美國音樂文化的實踐史（Avanti, 2013）；Sanden（2013）則聚焦當代以電子科技中介樂種的現場性（liveness），並討論現場與唱片音樂之間產生的張力。上述幾例皆說明了美學與認同銘刻在物質與技術裡的事實，亦即：物闡述著文化，文化推進著物。

關於音樂在接受端的分析，特別是「聆聽」（listening）議題近來在音樂研究的各分支都引起關注。不同於過去心理學取徑或音樂教育對聆聽的研究，音樂社會學者延續將音樂看作是行動的認識論，認為音樂存在於被聽見的经验中，是一個從製造者到聽者之間的過程，同時聽者聽到的聲音其實是社會性的，且是歷經集體詮釋的（Pecqueux & Roueff, 2009）。近來這樣的討

論加入了器材裝置與科學技術的作用力，如《音量！流行音樂評論》在 2013 年出版「聆聽」專刊（Sklower, 2013），討論了從不同聆聽技術來形成美學詮釋的多樣性與品味差異。特別是音樂數位格式化後透過網路交換或在串流平台上播放，不但帶給人們新式的聆聽習慣，更形塑了聽者前所未有的自我認同（Hagen, 2015; Prior, 2014; Waugh, 2017）。上述過程隨著社群網站、部落格與討論區，讓樂迷彼此發表論述，增加音樂接受者與創作者直接溝通的可能。接受者不但在美學上建構了音樂優劣的評比條件、賦予意義的詮釋，在經濟上也可成為直接的投資者、贊助者，將影響力直接落在創作者身上，因而身兼生產消費者（prosumer）或共同創作者（co-creator）性質的角色（Brett, 2015; Galuszka, 2015; Morris, 2014）。

最後，新科技增進音樂研究者對策展（curating）的興趣，這是個包含歷史考掘、媒體介入、科技應用、版權與法令規範的綜合議題（Atton, 2014）。新科技也促使音樂從業人員分工重新佈局，產業結構轉型，並引發新政策與法令的擬定。為此《流行音樂與社會》2011 年專刊討論音樂產業與行銷的現狀（Klein, 2011），2012 年則開闢經濟與版權專刊（Sanjek & Burns, 2012）。

五、結 論

本文爬梳了音樂社會學歷來的經典理論與議題，包括兩種概念化音樂的途徑、音樂群體理論、音樂神話與品味階級、音樂的生產與流通；並針對近十年的音樂研究整理出新興且具有發展性的議題，包括高齡搖滾樂迷與懷舊、音樂與負面情境的關聯性、現場音樂與平凡音樂人、「科技與社會」和音樂等。事實上，除了上述四個新興議題外，幾個舊有議題也仍然蓬勃發展，但增加了批判與自省的色彩，包括對理論的再研究（restudy），如反文化（counterculture）的研究（Whiteley & Sklower, 2014）、迷（fandom）的研究（Duffett, 2013, 2015）、對音樂史與樂種分類的重新審視、¹³ 打破音樂權威與解構音樂神話（Spelman, 2012）等。

¹³ 如《音量！流行音樂評論》2011 年開闢專刊討論「黑人」音樂的「黑人種族性」（blackness）是如何被社會建構的（Parent, 2011）。

最後以一些小軼事來結束本文的書寫。曾經與臺灣某些社會學或人類學家討論音樂現象，他們多半會以「我不懂音樂」謙虛地對自己的音樂意見作出保留。同時，在音樂學場域中，我也曾聽聞音樂研究者自許的學科使命便是解析音樂文本的意義，尋找其美學與價值，社會性一事就交由社會學家處理。這兩門學域甚少有交集，巧妙地留下一片未被開發的處女之地。這些軼事或許只是些極端的例子，但它們提醒的是，音樂與社會關聯的研究仍存在許多可探索之境。事實上，臺灣目前音樂學或社會學相關科系逐漸開設音樂社會學課程，對此領域的興趣也增加。筆者期待未來國內學者發展系統性的研究，並與國際學界對話與交流，發展出具有本土主體性的研究論述；更重要的是，透過音樂社會學的研究途徑，吾人對音樂文化的理解必將會有更多可能性。

參考文獻

- Adams, Z. (2015). On the ontology of mechanically reproduced artworks. *Popular Music and Society*, 38, 646-662.
- Adelt, U. (2012). Machines with a heart: German identity in the music of Can and Kraftwerk. *Popular Music and Society*, 35, 359-374.
- Adorno, T. W. (1976). *Introduction to the sociology of music* (E. B. Ashton, Trans.). New York, NY: Seabury.
- Adorno, T. W. (1997). *Aesthetic theory* (R. Hullot-Kentor, Trans.). London, England: A & C Black.
- Ansari, E. A. (2018). *The sound of a superpower: Musical Americanism and the cold war*. New York, NY: Oxford University Press.
- Appadurai, A. (1996). *Modernity at large: Cultural dimensions of globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Atkinson, W. (2011). The context and genesis of musical tastes: Omnivorousness debunked, Bourdieu buttressed. *Poetics*, 39, 169-186.
- Atton, C. (2014). Curating popular music: Authority and history, aesthetics and technology. *Popular Music*, 32, 413-427.
- Avanti, P. (2013). Black musics, technology, and modernity: Exhibit A, the drum kit. *Popular Music and Society*, 36, 476-504.
- Baxter-Moore, N., & Kitts, T. M. (Eds.). (2016). The live concert experience. [Special issue]. *Rock Music Studies*, 3(1).
- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. New York, NY: Free Press of Glencoe.
- Becker, H. S. (1982). *Art worlds*. Berkeley: University of California Press.
- Bennett, A. (2013). *Music, style, and aging: Growing old disgracefully*. Philadelphia, PA: Temple University Press.
- Bennett, A., & Hodkinson, P. (Eds.). (2013). *Ageing and youth cultures: Music, style and identity*. London, England: Bloomsbury Academic.

- Bennett, A., & Janssen, S. (Eds.). (2016). Popular music, cultural memory, and heritage. [Special issue]. *Popular Music and Society*, 39(1).
- Bennett, A., & Kahn-Harris, K. (Eds.). (2004). *After subculture: Critical studies in contemporary youth culture*. London, England: Palgrave Macmillan.
- Bennett, A., & Peterson, R. A. (Eds.). (2004). *Music scenes: Local, translocal, and virtual*. Nashville, TN: Vanderbilt University Press.
- Bennett, A., & Taylor, J. (2012). Popular music and the aesthetics of ageing. *Popular Music*, 31, 231-243.
- Berger, K. (2007). *Bach's cycle, Mozart's arrow: An essay on the origins of musical modernity*. Berkeley: University of California Press.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise on the sociology of knowledge*. New York, NY: Anchor.
- Bohlman, P. V. (2001). Ontologies of music. In N. Cook & M. Everist (Eds.), *Rethinking music* (pp. 17-34). Oxford, England: Oxford University Press.
- Bohlman, P. V. (2002). *World music: A very short introduction*. Oxford, England: Oxford University Press.
- Born, G. (2010). For a relational musicology: Music and interdisciplinarity, beyond the practice turn. *Journal of the Royal Musical Association*, 135, 205-243.
- Bourdieu, P. (1979). *La distinction: Critique sociale du jugement*. Paris, France: Les Éditions de Minuit.
- Brackett, D. (2016). *Categorizing sound: Genre and twentieth-century popular music*. Oakland: University of California Press.
- Brett, T. (2015). Autechre and electronic music fandom: Performing knowledge online through techno-geek discourses. *Popular Music and Society*, 38, 7-24.
- Bryant, C. D., & Peck, D. L. (Eds.). (2007). *21st century sociology: A reference handbook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Bull, M. (2007). *Sound moves: iPod culture and urban experience*. London, England: Routledge.
- Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. New York, NY: Routledge.

- Cerulo, K. A. (1995). *Identity designs: The sight and sounds of a nation*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
- Cloonan, M., & Williamson, J. (Eds.). (2017). PMS special edition: Popular music and labor. [Special issue]. *Popular Music and Society*, 40(5).
- Cohen, H. G. (2011). Vision of freedom: Duke Ellington in the Soviet Union. *Popular Music*, 30, 297-313.
- Cohen, S., Knifton, R., Leonard, M., & Roberts, L. (Eds.). (2014). *Sites of popular music heritage: Memories, histories, places*. New York, NY: Routledge.
- Cowart, G. (2001). Carnival in Venice or protest in Paris? Louis XIV and the politics of subversion at the Paris Opéra. *Journal of the American Musicological Society*, 54, 265-302.
- Curran, G. M. (1996). From “swinging hard” to “rocking out”: Classification of style and the creation of identity in the world of drumming. *Symbolic Interaction*, 19, 37-60.
- Dauncey, H., & Le Guern, P. (Eds.). (2011). *Stereo: Comparative perspective on the sociological study of popular music in France and Britain*. Farnham, England: Ashgate.
- Dauncey, H., & Tinker, C. (Eds.). (2014). Souvenirs, souvenirs: La nostalgie dans les musiques populaires. [Special issue]. *Volume!*, 11(1).
- Dempsey, N. P. (2008). Hook-ups and train wrecks: Contextual parameters and the coordination of jazz interaction. *Symbolic Interaction*, 31, 57-75.
- DeNora, T. (1991). Musical patronage and social change in Beethoven’s Vienna. *American Journal of Sociology*, 97, 310-346.
- DeNora, T. (1995). *Beethoven and the construction of genius: Musical politics in Vienna, 1792-1803*. Berkeley: University of California Press.
- DeNora, T. (2000). *Music in everyday life*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- DeNora, T. (2011). *Music-in-action: Selected essays in sonic ecology*. London, England: Routledge.
- Devine, K. (2013). Imperfect sound forever: Loudness wars, listening formations and the history of sound reproduction. *Popular Music*, 32, 159-176.

- Devine, K. (2015). Decomposed: A political ecology of music. *Popular Music*, 34, 367-389.
- DiMaggio, P. (1982a). Cultural entrepreneurship in nineteenth-century Boston: The creation of an organizational base for high culture in America. *Media, Culture and Society*, 4, 33-50.
- DiMaggio, P. (1982b). Cultural entrepreneurship in nineteenth-century Boston, part II: The classification and framing of American art. *Media, Culture and Society*, 4, 303-322.
- Dowd, T. J. (2007). The sociology of music. In C. D. Bryant & D. L. Peck (Eds.), *21st century sociology: A reference handbook* (Vol. 2, pp. 249-260). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dowd, T. J., Liddle, K., Lupo, K., & Borden, A. (2002). Organizing the musical canon: The repertoires of major U.S. symphony orchestras, 1842 to 1969. *Poetic*, 30, 35-61.
- Duffett, M. (Ed.). (2013). Fandom. [Special issue]. *Popular Music and Society*, 36(3).
- Duffett, M. (Ed.). (2015). Fandom. [Special issue]. *Popular Music and Society*, 38(1).
- Elias, N. (1993). *Mozart: Portrait of a genius*. Berkeley: University of California Press.
- Evans, J. (2003). Stravinsky's music in Hitler's Germany. *Journal of the American Musicological Society*, 56, 525-594.
- Fabbri, F. (1982). A theory of musical genres: Two applications. In D. Horn & P. Tagg (Eds.), *Popular music perspectives* (pp. 52-81). Exeter, England: International Association for the Study of Popular Music.
- Faulkner, R. R. (1985). *Hollywood studio musicians: Their work and careers in the recording industry*. Lanham, MD: University Press of America.
- Faulkner, R. R., & Becker, H. S. (2009). *"Do you know...?": The jazz repertoire in action*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Fauquet, J.-M., & Hennion, A. (2000). *La grandeur de Bach: L'amour de la musique en France au XIX siècle*. Paris, France: Fayard.
- Finnegan, R. (1989). *The hidden musicians: Music-making in an English town*. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1989.

- Forman, M., & Fairley, J. (Eds.). (2012). As time goes by: Music, dance and ageing. [Special issue]. *Popular Music*, 31(2).
- Fosler-Lussier, D. (2015). *Music in America's cold war diplomacy*. Berkeley: University of California Press.
- Fourmentraux, J.-P. (2014). Art, science, technology: Digital creation and the politics of interdisciplinarity. *Volume!*, 10(2), 113-129.
- Friedman, S., Savage, M., Hanquinet, L., & Miles, A. (Eds.). (2015). Cultural sociology and new forms of distinction. [Special issue]. *Poetics*, 53.
- Frith, S. (1978). *The sociology of rock*. London, England: Constable.
- Frith, S. (1981). 'The magic that can set you free': The ideology of folk and the myth of the rock community. *Popular Music*, 1, 159-168.
- Frith, S., Brennan, M., Cloonan, M., & Webster, E. (2013). *The History of Live Music in Britain: Vol. 1. 1950-1967: From dance hall to the 100 club*. Farnham, England: Ashgate.
- Galuszka, P. (2015). New economy of fandom. *Popular Music and Society*, 38, 25-43.
- Gibson, W. (2006). Material culture and embodied action: Sociological notes on the examination of musical instruments in jazz improvisation. *The Sociological Review*, 54, 171-187.
- Gilman, L. (2016). *My music, my war: The listening habits of U.S. troops in Iraq and Afghanistan*. Middletown, CT: Wesleyan University Press.
- Gregory, G. (2015). Days of futures past – Temporal travel in the world of tribute entertainment. *Journal of European Popular Culture*, 6, 117-128.
- Grossberg, L. (1992). *We gotta get out of this place: Popular conservatism and postmodern culture*. New York, NY: Routledge.
- Gunkel, D. J. (2012). What does it matter who is speaking? Authorship, authority, and the mashup. *Popular Music and Society*, 35, 71-91.
- Haanstad, E. J. (2016). Urban simulations and soundscapes of a Thai Beatles tribute band. *Rock Music Studies*, 3(3), 281-299.
- Hagen, A. N. (2015). The playlist experience: Personal playlists in music streaming services. *Popular Music and Society*, 38, 625-645.

- Hebdige, D. (1979). *Subculture: The meaning of style*. York, England: Methuen.
- Hennion, A. (1981). *Les professionnels du disque: Une sociologie des variétés*. Paris, France: Métailié.
- Hennion, A. (1983). The production of success: An anti-musicology of the pop song. *Popular Music*, 3, 159-193.
- Hennion, A. (1993). *La passion musicale: Une sociologie de la médiation*. Paris, France: Métailié.
- Hennion, A. (2001). Music lovers: Taste as performance. *Theory, Culture, Society*, 18(5), 1-22.
- Hennion, A. (2003). Music and mediation: Toward a new sociology of music. In M. Clayton, T. Herbert, & R. Middleton (Eds.), *The cultural study of music: A critical introduction* (pp. 80-91). New York, NY: Routledge.
- Hesmondhalgh, D. (2005). Subcultures, scenes or tribes? None of the above. *Journal of Youth Studies*, 8, 21-40.
- Hesmondhalgh, D. (2007). Audiences and everyday aesthetics: Talking about good and bad music. *European Journal of Cultural Studies*, 10, 507-527.
- Hirsch, L. E. (2011). "Do you really want to hurt me?" Music as punishment in the United States legal system. *Popular Music and Society*, 34, 35-53.
- Hodkinson, P., & Deicke, W. (2007). *Youth cultures: Scenes, subcultures and tribes*. New York, NY: Routledge.
- Homan, S. (Ed.). (2006). *Access all eras: Tribute bands and global pop culture*. New York, NY: Open University Press.
- Horsfall, S. T., Meij, J.-M., & Probstfield, M. D. (Eds.). (2013). *Music sociology: Examining the role of music in social life*. New York, NY: Routledge.
- Johnson, B., & Cloonan, M. (2009). *Dark side of the tune: Popular music and violence*. Burlington, VT: Ashgate.
- Johnson, B., & Cloonan, M. (Eds.). (2011). Popular music and violence. [Special issue]. *Popular Music and Society*, 34(1).
- Johnson, C., Dowd, T. J., & Ridgeway, C. L. (2006). Legitimacy as a social process. *Annual Review of Sociology*, 32, 53-78.

- Kattari, K. (2014). Identifying with the rebel of the past: An ethnographic exploration of nostalgia in the contemporary rockabilly scene in the United States. *Volume!*, 11(1), 175-189.
- Klein, B. (Ed.). (2011). Popular music and marketing. [Special issue]. *Popular Music and Society*, 34(4).
- Kremp, P.-A. (2010). Innovation and selection: Symphony orchestras and the construction of the musical canon in the United States (1879-1959). *Social Forces*, 88, 1051-1082.
- Kuhn, T. S. (1962). *The structure of scientific revolutions*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Latour, B. (2005). *Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory*. Oxford, England: Oxford University Press.
- Lena, J. C., & Peterson, R. A. (2008). Classification as culture: Types and trajectories of music genres. *American Sociological Review*, 73, 697-718.
- Lenneberg, H. (2003). *On the publishing and dissemination of music, 1500-1850*. Hillsdale, NY: Pendragon Press.
- Levine, L. W. (1988). *Highbrow/lowbrow: The emergence of cultural hierarchy in America*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Leyshon, A., Webb, P., French, S., Thrift, N., & Crewe, L. (2005). On the reproduction of the musical economy after the internet. *Media, Culture and Society*, 27, 177-209.
- Maffesoli, M. (1988). *Le temps des tribus: Le déclin de l'individualisme dans les sociétés de masse*. Paris: Méridiens-Klincksieck.
- Maisonneuve, S. (2001). Between history and commodity: The production of a musical patrimony through the record in the 1920-1930s. *Poetics*, 29, 89-108.
- Manuel, P. (2014). The regional North Indian popular music industry in 2014: From cassette culture to cyberculture. *Popular Music*, 33, 389-412.
- McClary, S. (1991). *Feminine endings: Music, gender, and sexuality*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- McCormick, L. (2015). Performance perspectives. In J. Shepherd & K. Devine (Eds.), *The Routledge reader on the sociology of music* (pp. 117-125). New York, NY: Routledge.

- Middleton, R. (1990). 'It's all over now': Popular music and mass culture – Adorno's theory. In *Studying popular music* (pp. 34-63). Milton Keynes, England: Open University Press.
- Mignon, P., & Hennion, A. (Eds.). (1991). *Rock: de l'histoire au mythe*. Paris, France: Anthropos.
- Morgan, J. E., & Reish, G. N. (Eds.). (2018). *Tyranny and music*. Lanham, MD: Lexington Books.
- Morris, J. W. (2014). Artists as entrepreneurs, fans as workers. *Popular Music and Society*, 37, 273-290.
- Muggleton, D., & Weinzierl, R. (Eds.). (2003). *The post-subcultures reader*. New York, NY: Berg.
- Negus, K. (1992). *Producing pop: Culture and conflict in the popular music industry*. London, England: Edward Arnold.
- Negus, K. (1999). *Music genres and corporate cultures*. London, England: Routledge.
- Nuccio, M., Guerzoni, M., & Katz-Gerro, T. (2018). Beyond class stratification: The rise of eclectic music consumer in the modern age. *Cultural Sociology*, 12, 343-367.
- Parent, E. (Ed.). (2011). Peut-on parler de musique noire? [Special issue]. *Volume!*, 8(1).
- Partridge, C. (2015). *Mortality and music: Popular music and the awareness of death*. London, England: Bloomsbury Academic.
- Pecqueux, A., & Roueff, O. (Eds.). (2009). *Écologie sociale de l'oreille: Enquêtes sur l'expérience musicale*. Paris, France: EHESS.
- Perrenoud, M. (2007). *Les musicos: Enquête sur des musiciens ordinaires*. Paris, France: La Découverte.
- Peterson, R. A. (1992). Understanding audience segmentation: From elite and mass to omnivore and univore. *Poetics*, 21, 243-258.
- Peterson, R. A. (1997). *Creating country music: Fabricating authenticity*. Chicago, IL: University of Chicago Press.

- Pinch, T., & Trocco, F. (2002). *Analog days: The invention and impact of the Moog synthesizer*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Prior, N. (2008). Putting a glitch in the field: Bourdieu, actor network theory and contemporary music. *Cultural Sociology*, 2, 301-319.
- Prior, N. (2014). The plural iPod: A study of technology in action. *Poetics*, 42, 22-39.
- Rice, T. (2014). Ethnomusicology in times of trouble. *Yearbook for Traditional Music*, 46, 191-209.
- Risch, W. J. (Ed.). (2014). *Youth and rock in the Soviet bloc: Youth cultures, music, and the state in Russia and Eastern Europe*. Lanham, MD: Lexington Books.
- Rosenblum, B. (1978). Style as social process. *American Sociological Review*, 43, 422-438.
- Roy, E. (2014). Displacing the past: Mediated nostalgia and recorded sound. *Volume!*, 11(1), 145-158.
- Roy, W. G. (2010). *Reds, whites and blues: Social movements, folk Music, and race in the United States*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Roy, W. G., & Dowd, T. J. (2010). What is sociological about music? *Annual Review of Sociology*, 36, 183-203.
- Sanden, P. (2013). *Liveness in modern music: Musicians, technology, and the perception of performance*. New York, NY: Routledge.
- Sanjek, D., & Burns, G. (Eds.). (2012). Special issue on copyright. [Special issue]. *Popular Music and Society*, 35(5).
- Scherer, F. M. (2001). The evolution of free-lance music composition, 1650-1900. *Journal of Cultural Economics*, 25, 307-319.
- Schütz, A. (1951). Making music together: A study in social relationship. *Social Research*, 18, 76-97.
- Schütz, A. (1976). Fragments on the phenomenology of music. *Music and Man*, 2, 5-71.
- Sexton, J. (2012). Weird Britain in exile: Ghost box, hauntology, and alternative heritage. *Popular Music and Society*, 35, 561-584.

- Shelemay, K. K. (2011). Musical communities: Rethinking the collective in music. *Journal of the American Musicological Society*, 64, 349-390.
- Shepherd, J., & Devine, K. (Eds.). (2015). *The Routledge reader on the sociology of music*. New York, NY: Routledge.
- Sheppard, W. A. (2001). An exotic enemy: Anti-Japanese musical propaganda in World War II Hollywood. *Journal of the American Musicological Society*, 54, 303-357.
- Simmel, G. (1882). Psychologische und ethnologische Studien über Musik. *Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft* 13, 261-305.
- Sklower, J. (Ed.). (2013). Écoutes : Discours, pratiques, médiations. [Special issue]. *Volume!*, 10(1).
- Slobin, M. (1993). *Subcultural sounds: Micromusics of the West*. Hanover, NH: Wesleyan University Press.
- Small, C. (1998). *Musicking: The meanings of performing and listening*. Middletown, CT: Wesleyan University Press.
- Smudits, A. (Ed.). (2019). *Roads to music sociology*. Wiesbaden, Germany: Springer VS.
- Spelman, N. (2012). *Popular music and the myths of madness*. Farnham, England: Ashgate.
- Spencer, H. (1858). The origin and function of music. In *Essays: Scientific, political, and speculative* (pp. 359-384). London, England: Longman, Brown, Green, Longmans, and Roberts.
- Stahl, H. (2014). A border-crossing soundscape of pop: The auditory traces of subcultural practices in 1960s Berlin. In S. Whiteley & J. Sklower (Eds.), *Countercultures and popular music* (pp. 223-235). Farnham, England: Ashgate.
- Straw, W. (1991). Systems of articulation, logics of change: Communities and scenes in popular music. *Cultural Studies*, 5, 368-388.
- Straw, W. (2001). Scenes and sensibilities. *Public*, 22/23, 245-257.
- Strong, C., & Greig, A. (2014). “But we remember when we were young”: Joy division and new orders of nostalgia. *Volume!*, 11(1), 192-205.

- Taylor, T. D. (1997). *Global pop: World music, world markets*. New York, NY: Routledge.
- Taylor, T. D. (2013). *The sounds of capitalism: Advertising, music, and the conquest of culture*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Thornton, S. (1996). *Club cultures: Music, media, and subcultural capital*. Hanover, NH: Wesleyan University Press.
- Toynbee, J. (2000). *Making popular music: Musicians, creativity and institutions*. London, England: Bloomsbury Academic.
- Trottier, D. (2014). L'évocation mémorielle des boîtes à chansons au Québec: Quand le canon se fait complice de la nostalgie. *Volume!, 11*(1), 99-113.
- Walser, R. (1993). *Running with the devil: Power, gender, and madness in heavy metal music*. Middletown, CT: Wesleyan University Press.
- Wagh, M. (2017). 'My laptop is an extension of my memory and self': Post-internet identity, virtual intimacy and digital queering in online popular music. *Popular Music, 36*, 233-251.
- Weber, M. (1958). *The rational and social foundations of music* (D. Martindale, J. Riedel, & G. Neuwirth, Trans. & Ed.). Carbondale: Southern Illinois University Press.
- Weinstein, D. (2014). Constructed nostalgia for rock's golden age: "I Believe in Yesterday". *Volume!, 11*(1), 20-36.
- Whiteley, S. (2014). "When You Wish Upon a Star": Nostalgia, fairy stories and the songs of World War II. *Volume!, 11*(1), 83-97.
- Whiteley, S., & Sklower, J. (Eds.). (2014). *Countercultures and popular music*. Farnham, England: Ashgate.
- Wikström, P. (2009). *The music industry*. Cambridge, England: Polity Press.
- 吳方正。(2017)。*〈藝術學學門熱門與前瞻研究議題調查成果報告摘要〉*。《人文與社會科學簡訊》18(2), 11-28。
- 【Wu, F.-C. (2017). A summary of the investigation of popular and forward-looking research issues in arts. *Humanities and Social Sciences Newsletter Quarterly, 18*(2), 11-28.】

The Sociology of Music: A Review on Classical Theories and an Overview on Potential Issues

Meng-Tze CHU

Summary

This article reviews the classical theories, issues, and the emerging research trends in the “sociology of music” (a temporal generic term used in this article) in recent years. The literature reviewed here is mainly to articles published in English. The corpus of “sociology of music” researches is actually mainly composed of musicology and sociology, which is reflected by the fact that the former is mostly referred to as socio-musicology and the latter sociology of music. Rarely in contact, these two disciplines both have their own approaches regarding the conceptualization of music, to problematize and analyze the musical phenomena. Nonetheless, during the last decade, an increasing number of monographs reviewing the sociology of music and compiling the contributions of diverse disciplines have been published. This interdisciplinary quality of the monographs indicates an aspiration for constructing a dialogue between different research domains, as well as a growing study interest in the relations between music and society in the academic milieu.

I start with a review of the classical theories of the sociology of music by dividing them into four major themes: 1. The conceptualization of music: Do we perceive music as an object or an action? 2. The music myth and the relationships between social groups and tastes: How does particular powers construct the social status and historical value of certain musical genres and repertoires? 3. The production and distribution of music: Considering music creation as a collective activity, the researchers discuss the division of labor and the networks involved

with the different steps from production to consumption. 4. Musical community: Focusing on music practice communities based on preferences and active participation, the researchers analyze the community's formation and continuation, and the characteristics shared by the members and their differences.

As for the trendy and potential issues, I suggest four main areas: 1. Ageing rock fans and nostalgia: Rock and roll is typically considered as the genre privileged by young people. However, recent studies show that the baby-boomers born after WWII, who grew up listening to rock and roll, continue to patronize this specific music genre. 2. The relation between music and negative potency: Researchers deal with the role of music in distressing situations (natural disasters, climate change, war, social turmoil, poverty, violence, abuse, etc...) and the negative potency which can be generated by music. 3. Live music and ordinary musicians: The focus switches from written music and the musicians with celebrity to performance and anonymous session musicians, which includes the meaning, aesthetics and economic models of live performance. 4. STS and music: On one hand, music phenomena can be analyzed with the apparatus of science and technology; on the other hand, the technology existing in music phenomena can be examined as well.

Keywords: sociology of music, musical community theory, taste, live music, STS