

国外音乐地理研究进展与启示

何金廖¹, 陈燚菲², 李 炜²

(1. 华东师范大学城市发展研究院, 中国现代城市研究中心, 上海 200062;

2. 华东师范大学地理科学学院, 上海 200062)

摘要:音乐地理是人文地理学新兴的研究方向, 相比于国外成熟的音乐地理研究, 国内音乐地理研究仍然非常滞后。论文试图通过文献分析系统梳理国外音乐地理研究进展、发展历程、核心主题、理论分支与方法, 从而为完善中国音乐地理研究提供参考借鉴。首先, 国外音乐地理研究经历了从单一文化地理学视角到多学科交叉融合、百花齐放的发展过程。其次, 国外音乐地理研究的主题大致可分为音乐区域和文化扩散、音乐产业集群与网络研究、音乐表演的时空现象和影响、基于音乐的身份认同与文化政治、音乐作为城市特殊声景的地理学研究5个核心议题; 在理论视角方面, 国外音乐地理研究可分为文化地理、政治地理、经济地理及城市地理4个主要分支, 分别受到新文化地理学“非表征理论”、流行地缘政治和经济地理学“关系转向”等重要思潮的影响。最后, 论文在借鉴国外音乐地理发展经验的基础上提出中国音乐地理研究未来的发展方向和具体建议。

关键词:音乐地理; 音乐文化区; 音乐空间; 非表征理论; 身份认同

音乐地理(music geography)是指以地理学为视角, 研究音乐的生产与消费过程中所映射出的空间实践, 以及音乐文化现象与地理环境之间关系的研究方向, 属于文化地理、经济地理、政治地理和城市地理等多个人文地理学分支学科的交叉领域, 同时还融合了音乐学、人类学等其他学科的研究方法^[1]。早期的音乐地理研究主要集中在文化地理学, 以探讨音乐文化区、音乐传播及区域差异为主^[1]。21世纪以来, 随着全球化和数字化的推进, 音乐地理研究逐渐从文化地理走向经济地理、政治地理、城市地理等多个研究方向, 研究主题呈现出多元化和交叉化的发展趋势, 产生了音乐场景(music scene)、声音生态(ecology of sound)、音乐网络(musical network)、数字音乐(digital music)等新议题。在理论方面, 国外音乐地理研究主要受到新文化地理的“非表征理论”(non-representational theory)、经济地理的“关系转向”(relational turn)以及流行地缘政治等思潮的影响。在研究方法上, 音乐地理研究逐渐从民族志、话语和文本分析、普通最小二乘法(ordinary

least squares, OLS)回归模型等传统方法, 发展为声音漫步(sound walk)、直觉声音映射(visceral sonic mapping)、延时摄影等多方法运用^[2]。正如音乐地理学者 Smith^[3]所言, 音乐地理之所以是一个有生命力的研究方向, 在于它可以突破传统地理研究以“看”为主的研究范式, 具有不可替代的听觉空间建构能力。

然而, 与国外丰富多彩的音乐地理研究成果相比, 国内音乐地理研究相对匮乏, 20世纪90年代以来相关文献仅有数十篇, 且主要来源于音乐学领域^[4-5]。有少数地理学者对国内音乐地理的发展进行了总结^[6-7], 另外有一部分学者针对特定类型音乐的区域特征进行了实证分析^[8-10], 但整体仍处于理论引入与实证探索阶段。而实际上, 中国的音乐产业在过去几十年里经历了快速发展, 已成为重要的文化产业部门。尤其是随着数字技术的兴起, 中国数字音乐呈现出爆发式的增长, 截至2022年底用户量已经达到美国人口的近两倍^[11]。可以说, 中国当前的音乐地理研究严重滞后于音乐实践和产业发

收稿日期: 2023-09-01; 修订日期: 2024-01-19。

基金项目: 国家自然科学基金项目(42171214)。[Foundation: National Natural Science Foundation of China, No. 42171214.]

第一作者简介: 何金廖(1983—), 男, 湖南邵阳人, 教授, 博士生导师, 研究方向为城市与经济地理。E-mail: jlhe@iud.ecnu.edu.cn

引用格式: 何金廖, 陈燚菲, 李炜. 国外音乐地理研究进展与启示 [J]. 地理科学进展, 2024, 43(5): 1021-1036. [He Jinliao, Chen Yifei, Li Wei. Progress of international music geography research and its implication for China. Progress in Geography, 2024, 43(5): 1021-1036.] DOI: 10.18306/dlkxjz.2024.05.013

展现状。

鉴于此,本文试图在文献分析的基础上,系统梳理国外音乐地理的研究进展,着重总结国外音乐地理研究的演进脉络、核心主题、理论分支与方法论,探讨国外音乐地理的发展趋势、学科特色和学术成就,这不仅可以为完善中国音乐地理研究体系提供借鉴和启示,也可以对中国音乐产业的健康发展提供理论参考。

1 国外音乐地理研究的发展历程

1.1 文献发表概况

本文基于 Web of Science (WoS) 数据库,以“music”为关键词,研究类别限定为“Geography/Area Studies/Urban Studies/Environmental Studies/Regional Urban Planning”,对国外音乐地理研究相关文献进行检索,时间跨度为1980—2022年,人工筛选后最终获得909篇英文文献。同时根据文献引用,补充阅读WoS未收录的重要论文及专著。

从年发文数量看,国外音乐地理的文献发表呈现出阶段性增长的特征(图1)。第一个阶段属于音乐地理的萌芽期(1993年以前):少数文化地理学者开始关注音乐研究,年发文量为个位数。第二个阶段属于稳步发展期(1994—2003年):20世纪90年代以来,随着全球化的迅速发展,流行音乐产业的全球—本地联系、音乐产业对区域的重构作用引起了经济地理学者的关注,发文量初步增长。第三个阶段为快速发展期(2004—2016年):国外音乐地理研究发文数量迎来快速上升,年均刊文量在30篇左右。第四个阶段为高速发展期(2017年以来):国外

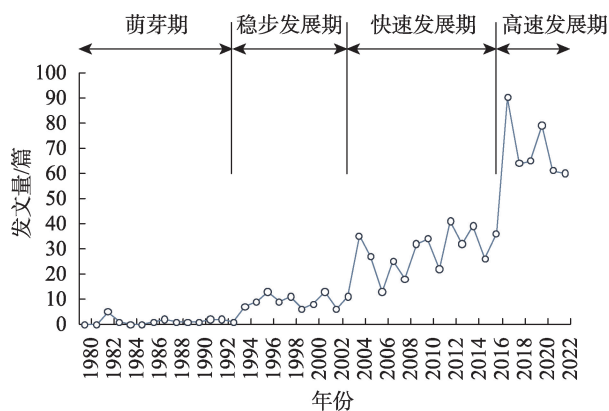

图1 1980—2022年国外音乐地理研究文献数量统计

Fig.1 Statistics of international music geography publications during 1980–2022

音乐地理研究相关文献数量大幅增加,年发文量最高达到90篇,这一趋势与近年来西方地理对流行文化、日常生活实践、城市空间,以及文化创意产业、数字经济等热点话题的关注息息相关。

在发文期刊方面,国外音乐地理研究主要集中在文化地理类期刊中(图2)。刊文最多的期刊为 *Social & Cultural Geography*, 占发文量的18%;其次, *Culture Geography*、*Progress in Human Geography*、*Geoforum*、*Area* 也是音乐地理研究的主要发文期刊,占比均为11%。此外,音乐地理研究在经济地理、城市地理的主流期刊也有较多的发表,包括 *Environmental and Planning A* 和 *International Journal of Urban and Regional Studies* 等。以上期刊都是国际人文地理学的主流期刊,说明音乐地理研究已经成为国外人文地理学重要的研究领域。

1.2 国外音乐地理研究演化脉络

国外音乐地理研究自从1968年Nash^[1]发表第一篇关于音乐区域的文章以来,至今已经历了半个多世纪的发展。基于国外音乐地理代表性文献分析可以发现,国外音乐地理研究可以划分4个主要演化阶段,分别在文化地理学、政治地理学、经济地理学及城市地理学的框架下发展融合(表1、图3)。

(1) 区域主义视角下音乐地理的萌芽阶段(1968—1989年)。音乐地理研究最早可追溯到1968年——文化地理学家Nash^[1]发表题为“Music regions and regional music”的论文,呼吁地理学界对音乐文化区划、音乐中心和古典音乐的扩散等现象的关注,开启了音乐地理研究的大门。此后,Carney^[12]、Nash等^[31]、Ford^[32]在文化地理学范式下对美国民间音乐和流行音乐的空间分布、文化炉膛及文化扩散现象进行了系列探索。与此同时,音乐学家和生态学家Schafer^[33]注意到声音与其空间环境之间的相互关系,开创了具有鲜明的空间和地理属

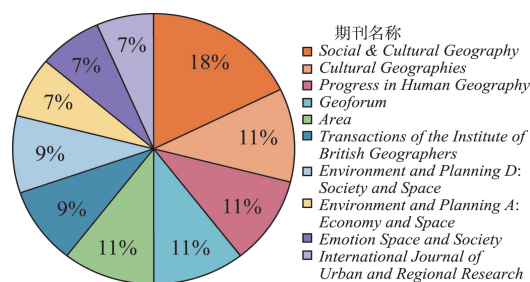

图2 1980—2022国外音乐地理刊文量排名前十的期刊

Fig.2 Top 10 international journals of music geography during 1980–2022

表1 音乐地理研究各阶段代表性文献

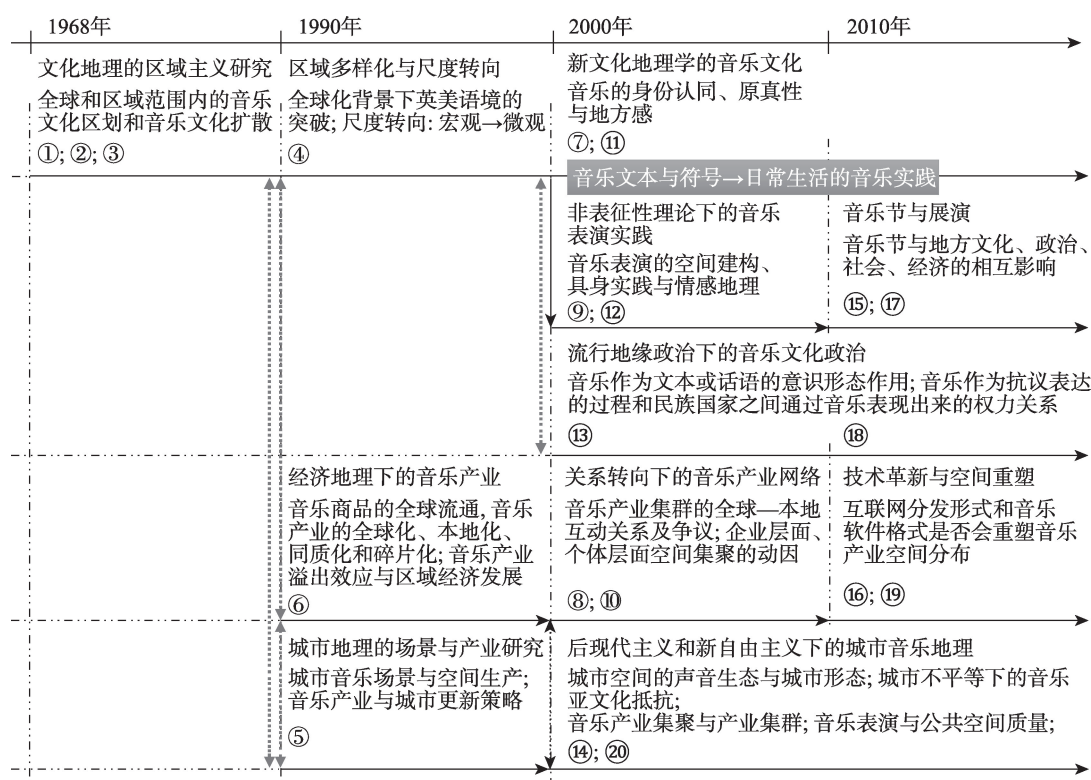
Tab.1 Representative publications of music geography research

编号	研究主题	文章题目	作者	国家(出版年份)	被引频次/次
①	音乐区域	Music regions and regional music ^[1]	Peter Hugh Nash	美国(1968)	—
②	音乐区域与文化扩散	Bluegrass grows all around: The spatial dimensions of a Country music style ^[12]	George Carney	美国(1974)	—
③	声音景观	The new soundscape ^[13]	Murray Schafer	加拿大(1969)	—
④	流行音乐的全球化与本地化	Popular-music in geographical analyses ^[14]	Lily Kong	新加坡(1995)	124
⑤	城市音乐与空间生产	Sounding out the city—Music and the sensuous production of place ^[15]	Sara Cohen	英国(1995)	97
⑥	音乐产业集聚	The US recorded music industry: On the relations between organization, location, and creativity in the cultural economy ^[16]	Jackson Scott	美国(1999)	87
⑦	音乐表演的文化政治	Music and the politics of sound: Nationalism, citizenship, and auditory space ^[17]	George Revill	英国(2000)	78
⑧	音乐产业网络	Time-space (and digital) compression: Software formats, musical networks, and the reorganisation of the music industry ^[18]	Andrew Leyshon	英国(2001)	104
⑨	日常生活的音乐实践	Recorded music and practices of remembering ^[19]	Ben Anderson	英国(2004)	97
⑩	音乐的全球化与去地方化	World music: Deterritorializing place and identity ^[20]	John Connell, Chris Gibson	澳大利亚(2004)	104
⑪	音乐的身份构建与文化经济	Regions and place: Music, identity and place ^[21]	Ray Hudson	英国(2006)	96
⑫	非表征理论下的音乐实践	The art of doing (geographies of) music ^[22]	Nichola Wood ^a , Michelle Duffy ^b , Susan Smith ^a	a. 英国, b. 澳大利亚(2007)	110
⑬	流行地缘政治与音乐	Radio geopolitics: Broadcasting, listening and the struggle for acoustic spaces ^[23]	Alasdair Pinkerton, Klaus Dodds	英国(2009)	63
⑭	创意城市和音乐产业集群	Sonic city: The evolving economic geography of the music industry ^[24]	Richard Florida, Jackson Scott	美国(2010)	44
⑮	音乐节的空间生产	Beyond rural idylls: Imperfect lesbian utopias at Michigan Womyn's music ^[25]	Kath Browne	爱尔兰(2011)	52
⑯	技术变革与音乐产业空间重塑	The world according to iTunes: Mapping urban networks of music production ^[26]	Allan Watson	英国(2012)	26
⑰	音乐表演与身份认同	Playing with 'Scottishness': Musical Performance, non-representational thinking and the 'doings' of national identity ^[27]	Nichola Wood	英国(2012)	46
⑱	音乐文化政治与空间权力	"The old man is dead": Hip hop and the arts of citizenship of senegalese youth ^[28]	Rosalind Fredericks	美国(2014)	38
⑲	文化中介与音乐产业集群	Cultural intermediaries in the digital age: The case of independent musicians and managers in Toronto ^[29]	Brian Hraacs	加拿大(2015)	58
⑳	音乐节的地方影响	Social impacts of music festivals: Does culture impact locals' attitude toward events in Serbia and Hungary ^[30]	Vanja Pavluković, Tanja Armenski, Juan Miguel Alcantara-Pilar	塞尔维亚(2017)	46

注：表中被引频次来自截至2023年8月10日的WoS数据库。

性的声景(soundscape)研究。在此基础上,还有一些地理学者探讨了声学空间、音乐和声音地理学之间的联系,提出将音乐学中的声音景观引入地理学,呼吁地理学打破长期以来的视觉主导地位,发展了声景地理研究^[2,33]。该阶段的音乐地理研究具有很强的区域主义和文化现象学特征。

(2) 音乐产业化背景下音乐地理的稳步发展阶段(20世纪90年代)。随着全球化的快速推进,音乐产业迅速崛起,音乐地理研究迎来了新的机遇。首先,流行音乐和世界音乐兴起,引起了以Kong^[14,34]为代表的文化地理学者的关注,新加坡、新西兰等非英美国家成为新的研究区域,突破了以往英美语境

注：图中编号为表1中对应的代表性文献。

图3 国外音乐地理研究脉络

Fig.3 International research fields of music geography

的主导地位。随着人文地理学的尺度转向,音乐研究引起了芝加哥城市社会学派的注意,城市、音乐场所和场景等微观尺度的研究开始出现^[15,35]。此外,音乐文化产品的全球化迅速受到了经济地理学者的重视,以 Scott^[16,36]、Leyshon 等^[37]为代表的学者开始探讨全球化背景下音乐产业的结构调整,以及音乐产业对城市和区域的重构作用,认为流行音乐生产可以为全球化、本地化、同质化和碎片化等现象提供分析视角。至此,音乐地理研究进入了经济地理和城市地理学者的视野,成为了文化、经济和城市地理领域交流对话的交叉领域(图3)。

(3) 多学科视角下音乐地理的转型发展阶段(2000年代)。随着国外人文地理学的社会转向,该时期的音乐地理获得了更多学科的关注,其视角呈现出多元化趋势。首先,音乐地理研究在新文化地理学的影响下开始对身份认同、原真性和地方感等更具社会学色彩议题进行关注。其中,许多学者基于“非表征理论”视角,关注日常生活中的音乐表演、聆听实践所带来的直接感官体验。反对以文本为中心的文化研究成为该时期主流思潮,音乐的感官特性使得音乐地理成为“表征”与“非表征”争议

的思辨前沿阵地^[19,22,38-39]。其次,音乐作为大众文化受到流行地缘政治学的关注,以 Megoran^[40]、Pinkerton 等^[23]为代表的学者开始关注流行音乐影响下的大众地缘政治想象对国家认同的影响,以及民族国家之间通过音乐表现出来的权力关系。流行地缘政治下的音乐文化政治研究成为新的研究分支,并与新文化地理学发生对话(图3)^[41]。再次,经济地理领域的“关系转向”也开始影响音乐地理研究,以 Leyshon^[18,42]、Connell 等^[43]、Watson^[44]、Hudson^[21]为代表的经济地理学者转而关注音乐产业集群、网络以及全球—本地互动关系。最后,受到后现代主义和新自由主义的影响,城市地理学者开始关注嘻哈、朋克等亚文化音乐现象,并将其解读为城市边缘群体抗议城市空间权力不平等的重要形式^[45-46]。同时,城市声音生态也成为感官城市主义学者研究城市空间体验的重要内容^[45]。

(4) 新经济崛起背景下音乐地理的百花齐放阶段(2010年以来)。近10年来,音乐地理研究逐渐成熟,标志性成果不断涌现。首先,在文化地理领域,受后结构主义和现象学的影响,关于音乐空间氛围、音乐情感、音乐表演、舞蹈等话题的研究迅速增

加;音乐节的地方嵌入性、音乐节与地方文化、政治、社会、经济等方面的相互关系也成为了旅游地理领域的热点话题^[39]。其次,在经济地理领域,互联网技术对音乐产业的重构作用引起了Florida等^[24]、Watson^[26]、Lange等^[47]、Klement等^[48]、Hracs^[29]等的关注,并着重围绕地方音乐场景演化、音乐产业创新与多样性的关系等议题展开讨论。再次,在流行地缘政治领域,以女权主义、非表征理论为代表的文化政治学派不断拓展音乐地理研究的边界,开始关注电影和游戏配乐等新形式的音乐^[49-50]。最后,以Gallagher等^[2]、Andrews等^[51]为代表的城市地理学者借助移动音乐设备进一步捕捉城市的物质、感官和情感,回应了“非表征”城市声景研究,并推动了与福祉地理学等领域的对话。总而言之,2010年以后音乐地理研究进入了多学科交叉的繁荣发展阶段。

基于以上时间维度的文献分析可以发现,国外音乐地理研究从早期的文化地理逐渐拓展到经济地理、政治地理和城市地理等研究领域。同时,这些研究并非彼此孤立,不同理论分支之间围绕共同的音乐主题产生了丰富的交流与融合。因此,除了对国外音乐地理的研究脉络进行梳理外,还有必要对其核心主题和研究分支进行深入解读。

2 国外音乐地理的研究主题与方法

2.1 国外音乐地理研究主题

2.1.1 音乐区域和音乐文化扩散

音乐文化区研究是音乐地理的经典议题。音乐地理的开创者Nash^[1]通过绘制16种音乐活动的地图,对综合音乐文化区划、音乐区域、音乐中心的扩散等现象进行了分析。随后,Ford^[32]研究了摇滚乐在美国的扩散过程,以及乡村和城市所扮演的文化炉膛和文化传播中心的角色。Carney^[12]基于美国蓝草乐队名和歌名的文本分析,探究了音乐中的人地关系,并从音乐家、音乐节和室内设施的角度刻画了蓝草音乐的传播过程。

随着留声机、广播和电视等新技术的普及,音乐脱离了地域的束缚,在世界范围内传播,地理学家因此开始关注音乐在传播过程中的本土化和去地方化现象,探讨音乐流派和乐器如何在空间中混合、传播、适应和演变^[36,44,52-53]。文化地理学者Kong^[34]认为,音乐的跨国传播产生了兼具母国和当地文化

特征的“第三文化”,即音乐商品在地方嵌入过程中完成了再语境化。这种跨文化传播在一定程度上推进了非西方音乐地理研究,但也造成了对原真性(authenticity)的威胁^[54]。

21世纪以来,音乐文化区研究受到了芝加哥城市社会学派的显著影响,其特点是从传统区域或国家等宏观尺度,向城市空间和音乐演艺场所等微观尺度转变^[35,53,55-56]。音乐场景理论的形成有助于分析音乐实践的微观过程,例如音乐对亚类群体(如美国非裔美国人社区)的形成、身份构建和文化传播的作用^[53,56-57]。

2.1.2 音乐产业、集群与网络研究

20世纪90年代以来,国外经济地理领域学者开始关注音乐产业的全球—地方关系、技术革新、空间结构和网络特征,及其对区域发展的复杂作用^[44]。早期研究主要聚焦全球化背景下音乐作为流行文化商品所面临的全球性—地方性矛盾:一方面,全球化让音乐在不同地方被消费,面临被商品化和同质化的趋势^[2,37];另一方面,音乐作为文化产业需要保留独特的地方身份,即使是全球化的音乐,其制作元素也受制于特定国家和地方^[34,37]。这种矛盾也被称为文化产业的地理悖论^[58]。然而,恰恰由于上述争论,音乐地理研究成为当代学界探讨文化产业全球化、本地化、同质化和碎片化等现象的前沿阵地^[2,59]。

此外,音乐产业集群的网络研究也是经济地理学关注的重点领域。例如,Scott^[16]通过对唱片产业的描述性统计分析,探讨了音乐产业灵活的专业化网络和垂直分解的生产过程。Leyshon^[18,42]进一步将音乐经济划分为4种特征鲜明的网络:创作网络、复制网络、分销网络和消费网络。更多学者进一步基于地理邻近性^[21]、隐性知识^[60]、音乐场景^[24,47]、文化中介^[29,56]、跨国流动和项目网络^[61]、非相关多样性^[48]以及本地网络^[62]等概念对音乐产业集聚及全球—本地关系展开讨论(表2)。在个体层面,音乐家空间集聚的动因也引起了部分学者的关注,音乐场景^[65]、生活方式^[44]、进入大型市场的需要^[24]、同伴效应^[66]等因素是影响音乐家空间集聚的主要动因。

最后,音乐产业链各环节在数字化背景下的重构也是近年来音乐地理研究的热点^[43,47,67]。例如,有学者认为数字技术所产生的“扁平化效应”使音乐制作更加民主化,音乐家摆脱了头部唱片公司的支配,技术革新削弱了音乐网络中既有音乐中心的垄断

表2 音乐产业空间分布的全球—本地动因争议及代表性观点

Tab.2 Controversies and representative views on the global-local drivers of the spatial distribution of the music industry

全球—本地争议	视角	观点	文献
本地	地理邻近性	面对面接触促进音乐产业知识转移,跨边界的组织邻近仅能部分替代地理邻近	Watson ^[44]
	边界扳手	具有项目协调经验的管理人员聚集在一起带来频繁互动,促进信息共享	Lorenzen ^[63]
	音乐场景	音乐制作中基于本地场景的社会嵌入是价值创造和市场形成的锚点	Florida ^[24] , Lange等 ^[47]
	基础设施	音乐生产依赖并嵌入在本地高价值基础设施中	Currid等 ^[64]
	隐性知识	音乐知识很大程度是隐性知识,立足于本地,以密切的个人接触的形式整合到网络中	Bader等 ^[60]
	本地网络	音乐家总是与他们生活和工作的城市环境建立共生关系,并倾向于聚合成基于地点的关系网络	Pedrini等 ^[62]
全球	文化中介	商品化音乐内容的价值已从本地移除,特定城市作为全球文化内容调解和文化增值的场所,在世界文化体系中具有中心地位	Brandellero等 ^[56] , Hracs ^[29]
	跨国流动和项目网络	项目运作的社会环境需要超越了地方,跨国流动性对项目运作起到桥梁作用	Watson等 ^[61]
	非相关多样性	符号知识的创新很少在没有非本地知识贡献的情况下发生,非相关多样性通过锚定来自其他地方的趋势生产符号知识	Klement等 ^[48]

地位^[29,68]。然而,在配套服务设施和音乐家空间集聚的影响下,音乐产业仍然具有地理集聚性^[24,29,60]。此外,其他学者对既有研究提出批判,指出后工业经济背景下的音乐研究不应局限于解释音乐产业中音乐生产(专辑和歌曲制作)的区位、规模和影响,音乐产业链中的其他环节也有重要研究价值,例如音乐技术服务、音乐产品的分销和消费过程^[29,68]。

2.1.3 音乐表演的时空间现象和影响研究

21世纪以来,在新文化地理的“非表征理论”影响下,音乐表演的时空间现象和影响成为了音乐地理研究的热点。以Anderson^[19]、Wood等^[22]、Duffy^[69]等为代表的学者批判音乐地理研究长期过于关注音乐的“表征性”,即音乐的文本和符号意义,提出应当关注音乐的“非表征性”,如情感、氛围、音乐表演实践、即时性和创造性。有学者认为音乐作为“非表征”的重要媒介,研究者可以通过音乐表演和听觉实践更好地理解日常生活实践、情感、社会和物质关系^[69-71]。通过多种感官的激发和身体的动态演绎,音乐表演将非语言的情感表达和交流方式联系在一起,创造出精神景观和声音空间,并给空间中的参与主体带来情感体验^[72-73]。因此,“非表征”音乐地理主要围绕音乐表演对地方和空间的生产与构建、音乐表演的具身实践及情感地理等主题进行分析^[19,22]。

音乐在空间构建中是否存在物质性是“非表征”音乐地理研究的主要争议点。Reville^[17,74]通过对英国音乐的案例分析,认为音乐的声音属性赋予其

参与社会空间生产过程的能力;Valentine^[75]通过对音乐节参与者的访谈,发现音乐唤起的空间感与视觉所唤起的完全不同,强调音乐在空间构建过程中对物理环境的脱离。与之相反,Wood等^[22,27]、Doughty等^[76]则认为音乐的物质性不可忽视:一方面,音乐表演是根植于特定历史、地点和物理空间的,音乐表演场所也是承载社会关系、实践和互动的物理场所;另一方面,表演者和听众身体的物质性也可以对空间的形成产生影响。

此外,音乐节对地方的复杂影响也引发了地理学者的讨论。音乐节对举办地的影响包括积极和消极的两个方面。积极影响包括短期内吸引媒体的关注、推动文化基础设施更新、带来旅游经济收益等^[46,77];长期影响包括促进当地传统文化的延续与再生、强化社区认同和凝聚力、激发创造力,以及作为软环境因素吸引人才等^[46,78-79]。消极影响则包括同质化的音乐节对当地文化的剥削、表演场地附近增加的噪音和暴力、节日活动作为霸权的工具对社会问题的掩盖等^[46]。Van Aalst^[80]等通过案例分析和深度访谈,指出既有研究过分关注音乐节对地方的单向影响,忽视了音乐节和地方的相互关系,如民族文化对音乐节的动态调节作用。

2.1.4 基于音乐的身份认同与文化政治研究

关于音乐文化政治的批判性探讨在新文化地理和流行地缘政治研究的框架下于2000年左右兴起,2015年前后达到高峰,并逐渐融入了后殖民主义、后结构主义和女权主义等研究视角^[81]。音乐地

理的文化政治研究关注人地关系中的听觉联系,回应了对地理研究中长期关注视觉感官的批判。其研究对象主要为民族、种族、移民、青年群体和国家等,研究方法主要为民族志法。

新文化地理框架下的音乐地理研究主要关注音乐实践中的地方身份认同、原真性和地方感三个维度^[44]。一方面,音乐作为人地关系中的情感媒介激发并构建了地方感和地方依恋,把拥有共同记忆的人们聚集在一起,象征着他们的集体身份^[22,25,82];另一方面,音乐作为话语和空间叙事的关键生产者参与本地物质场所的原真性构建,也叙述想象中的非本地空间,促进区域身份认同^[83]。早期以Kong^[14]、Cohen^[82]为代表的学者关注音乐的文本和符号形式,认为音乐文本(如歌词、节奏和方言)、符号(如海报、服装等)和独特的风格可以构建和强化身份认同。随着“非表征理论”视角下具身实践研究的兴起,部分学者开始从日常生活和音乐实践探索身份认同的构建过程。例如,Glass^[84]通过参与式观察的民族志方法,发现音乐场景的成员通过日常互动共同构建身份;Wood^[27]则通过“非表征”研究方法,即结合参与者感知(participant sensing)和深度访谈,研究移民如何在音乐实践中演绎民族性。然而,音乐实践对身份认同的构建研究也引发了诸多争议。有学者对音乐身份构建的长期作用提出质疑,认为音乐实践的影响仅具有暂时性和表面性,从长期看其对日常生活中身份的迭代和修改作用有限^[77]。还有学者对跨本地文化身份是否具有原真性持怀疑态度,如Connell等^[43]认为移民在音乐实践中会面临文化融合和跨本地生活经验的矛盾,使得其文化身份形成“真实—融合”的二元对立。此外,音乐文本可以反映民族性格或精神的观点也受到了批判。部分学者认为音乐在技术上不可能是民族主义的,无形的民族精神不可能被赋予具体的音乐形式,音乐被社会群体使用的方式才是民族主义的演绎^[27,85]。

流行地缘政治研究重点关注音乐作为文本或话语的意识形态作用、音乐如何成为表达抗议的形式,以及民族国家之间通过音乐表现出来的权力关系^[23,40,49]。既有研究主要采用案例分析和民族志方法,肯定了音乐在正式或非正式的政治过程、民族和国家身份认同的形成和重建中的重要作用^[74]。然而,这种作用在国家政治实践中表现出两面性:一方面,音乐是一种能够帮助帝国主义政治霸权驱

动的力量。例如Said^[86]认为音乐通过塑造具有异域风情的“他者”地理想象,拉开地方之间的文化距离,强化听众的沙文主义;另一方面,面对侵略性文化霸权的威胁,音乐被认为嵌入在政府对国家地位、身份和认同的构建中,成为民众表达抵抗和竞争的政治力量^[34,40]。例如,新加坡政府鼓励民族歌曲创作以培养民族认同感,国家剧院甚至成为国家建设框架内抵抗西方力量的文化军团;类似地,印度独立运动期间,广播电台对欧洲风琴的消极态度被视为一种对西方的民族主义文化抵抗^[87]。然而,既有研究中也不乏质疑的声音:流行音乐文化带来的虚拟流动性在多大程度上促进了有效或持久的社会运动;边缘群体的音乐文化抵抗是否会促进社会空间不平等的减少^[83]。其中,嘻哈音乐正是这一流行音乐文化的代表:一方面,嘻哈音乐具有全球性、流动性和融合性;另一方面,嘻哈音乐具有以空间争夺为核心的空间性,因此成为青年和非裔美国人参与政治话语的艺术表达手段,并衍生出基于嘻哈的城市教育(HHBE)等概念^[28,88]。

2.1.5 音乐作为城市特殊声景的地理学研究

1960年代末,音乐学家Schafer^[33]最早提出声景的概念(soundscape),即“一个位置内所有声音的总和,强调个体对声音环境的感知、理解和与声音环境的相互作用”,并开创了声音生态学(soundscape ecology),关注环境声音的变化如何影响心理和社会文化福祉。随后,音乐逐渐成为城市声景研究的重要内容,相关研究主要包括城市音乐声景的时空分析、音乐声景与地方感知以及音乐声景与福祉三个主题^[89]。

首先,城市音乐声景的时空分析研究强调声音同时是时间现象和空间现象。Saldanha^[90]指出声音作为时空现象总是在特定的时间和空间环境中发生,从而可以用来标识地点和划分空间。Schafer^[33]鼓励城市规划师更敏锐地聆听环境声音,以建立合理的声学城市设计。声音生态学将声景视为城市中的时间和空间要素,一方面,空间中的音乐影响不同社会群体的社会交往、身体运动和互动模式,从而影响人们对城市空间的体验^[89];另一方面,Watson等^[61]认为听众也可以使用音乐作为“调整”城市环境的一部分的方式,从而增强与城市空间及他人互动的意义和强度,例如通过移动音乐的聆听和交流创造具有个人和集体意义的场所。音乐声景研究者因此提出了声音漫步(sound walk)的方法,通过使

用便携音频设备在外部世界中行走并进行录音,以理解在声景中的即时位置与情感变化。

其次,音乐声景与地方感知的关系来源于个体的认知需求(如认同感的构建需要保持与特定地理空间或特定声音的联系)、行为需求(如需要听到某些声音来参与特定行为)以及情感需求(如通过音乐诱导产生不同情绪)^[91]。对旅游地声景的研究表明,音乐声景的体验是整个旅游目的地的具身消费过程,感性的声景环境产生的听觉刺激使游客能更深入地沉浸其中,感知和体验地方^[92]。此外,声景也是地方安全感的构成维度,Luo等^[93]通过单因素方差分析指出城市绿地夜间声景中的音乐能显著提高主体对地方安全性的感知。最近,西方学者也开始关注音乐的声学特征如何受到当地环境的影响,并被用于创造地方文化意义和身份的过程,从而回应了文化地理领域中音乐的声景研究。例如,Alves等^[94]探究了地方如何塑造音乐节的声景、氛围和参与者的行为,并赋予空间意义。

最后,基于声景视角探讨环境与居民福祉关系是城市地理学和福祉地理学关注的内容,既有研究通过自我民族志、城市民族志等质性分析方法,以及空间句法等定量方法论证音乐作为城市特殊的声景的重要意义。相关研究中具有代表性的是Andrews等^[51]编写的*Soundscapes of wellbeing in popular music*一书,该书从福祉地理学视角探讨了日常生活中的福祉与流行音乐之间的关系,认为社会福祉嵌入在音乐的日常生产和消费中。Böhme^[95]则强调了音乐作为环境中的功能性因素对声学氛围(acoustic atmosphere)的构建作用,认为可以通过城市规划来管理、设计和改善听觉环境以促进市民的福祉。

2.2 国外音乐地理的研究方法

2.2.1 民族志法

民族志法(或称人种学方法)是人类学研究的标志性方法,通过置身于研究对象群体中进行参与式观察和深度访谈,对群体文化现象、制度和结构“自下而上”地进行展示和阐释,在西方音乐地理研究中应用广泛。Jeffries^[96]认为民族志的方法论使研究者能够专注于小尺度的音乐社区,因此成为能深入挖掘音乐地理现象中复杂的社会、文化过程的有效理论工具。Glass^[84]通过在美国中西部一个大学城朋克音乐场景中为期4个月的参与观察,深入研究场景成员如何参与场景构建和维系的微观过程。

Jaffe^[83]认为嘻哈音乐作为一种表达城市空间主张的社会运动实践,是城市民族志的理想研究对象。

然而,受到“非表征”理论的影响,部分学者认为传统的解释主义和建构主义民族志方法难以捕捉社会实践和表演中非语言的、富有情感的领域,因此提出了表演民族志、感官民族志和自我民族志等方法。在传统民族志方法的基础上,利用听觉感受的直观性,通过增加录音、录像等方式,关注身体、情感、音乐、地点在塑造即时性空间中的作用,以适应音乐实践和表演研究的即时性和复杂性^[72]。

2.2.2 文本分析法

文本分析法来源于符号学和解构主义等范畴,是音乐地理最常用的方法之一。文本分析法关注文本及其背后的含义,例如词汇、语义、断句中所蕴涵的信息,因此在音乐地理研究中广泛运用于歌词、乐评、乐队名等文本的分析。例如,Nyairo等^[97]关注在肯尼亚政治选举中具有重要影响力的流行歌曲“Unbwogable”,分析歌词将共同经历和记忆进行戏剧化提炼的过程。Espinosa^[98]则通过对1990—2010年间智利城市音乐歌词的文本分析,解释音乐如何与城市景观、记忆相连,进而传递和激发地方感。此外,文本分析法可以将非结构化的文本信息转化为结构化的信息,具有定量、客观和系统的特性,为进一步的量化分析提供可能。例如,Mezzana等^[99]通过对1960—2009年间发行的与岛屿相关的摇滚歌曲进行文本分析,将歌曲分为5个元主题和24个次主题,从而进一步识别岛屿的地理特征和内涵。

2.2.3 感官分析法

21世纪以来,受到“非表征”理论和声音生态学的影响,感官分析成为城市声景研究和音乐的“非表征”研究中常见的研究方法,强调生活实践中多种维度的身体感官对于理解内在情感和外在世界的重要意义。例如,Duffy等^[71]关注日常生活中听觉(hearing)和聆听(listening)的体验,通过录制舒适性移民的日常声音日记,发现声音有助于增强“家”的归属感。Simpson^[81]则同时作为街头音乐的表演者和观察者,通过对街景和城市空间的视觉分析、对季节和天气变化的触觉分析、对音乐和噪音等声音的听觉分析等维度,对街头音乐与社会文化和物质环境之间的关系进行阐释。此外,Atkinson^[89]和Gallagher等^[2]通过声音漫步方法捕捉感觉、情感和

影响,探索了环境声音和音乐如何作为一种组织力量运作,以帮助人们对城市空间进行分类、排序和区分。总之,感官分析修正了传统音乐研究对文本的过分关注,探索了基于个体感官分析的可能性,体现了音乐地理研究的特色。

2.2.4 其他方法

目前,西方音乐地理研究以质性分析方法为主,对定量分析方法的应用较少。质性分析方法方面,除了前文已经提到的质性方法,深度访谈、内容分析、三角测量(triangulation process)、直觉声音映射等方法也被应用于音乐地理研究,并且通常与其他质性方法共同采用,从而为研究提供详实、深入的方法论支撑^[100]。

近年来,随着城市计算和GIS等技术的发展,定量方法在音乐地理研究中的使用逐渐增多,主要包括大数据分析、空间句法分析、社会网络分析、OLS等回归模型、区位商等方法。例如Florida等^[24]追踪了1970—2004年美国音乐家和音乐企业地理位置和区位商的演化,发现大城市同时具有市场和文化优势。Watson^[26]采用社会网络方法探究音乐生

产城市网络的连通性,以及不同城市在数字音乐市场制作网络中的中心地位和权力。

3 国外音乐地理研究的理论分支及启示

3.1 国外音乐地理研究的理论分支

综上,国外音乐地理研究的议题和理论方法支撑主要根植于4个主要学科分支:文化地理、经济地理、政治地理和城市地理,并结合音乐的感官特性不断衍生出新的研究方向和理论方法(图4)。

首先,音乐地理研究最早发源于文化地理学,因此受到文化地理相关理论的影响最为明显。无论是早期的音乐文化区、音乐文化扩散、流行音乐研究^[1,12,32,34],还是受芝加哥城市社会学派影响对音乐空间、演艺场所的关注^[35,53,55-56],以及“非表征理论”视角下对音乐实践、地方身份认同、原真性和地方感的探讨^[19,22,69,101-102],音乐地理研究始终都是文化地理学中的重要方向,并形成了音乐场景等理论。

其次,随着全球生产网络、文化创意产业、创意

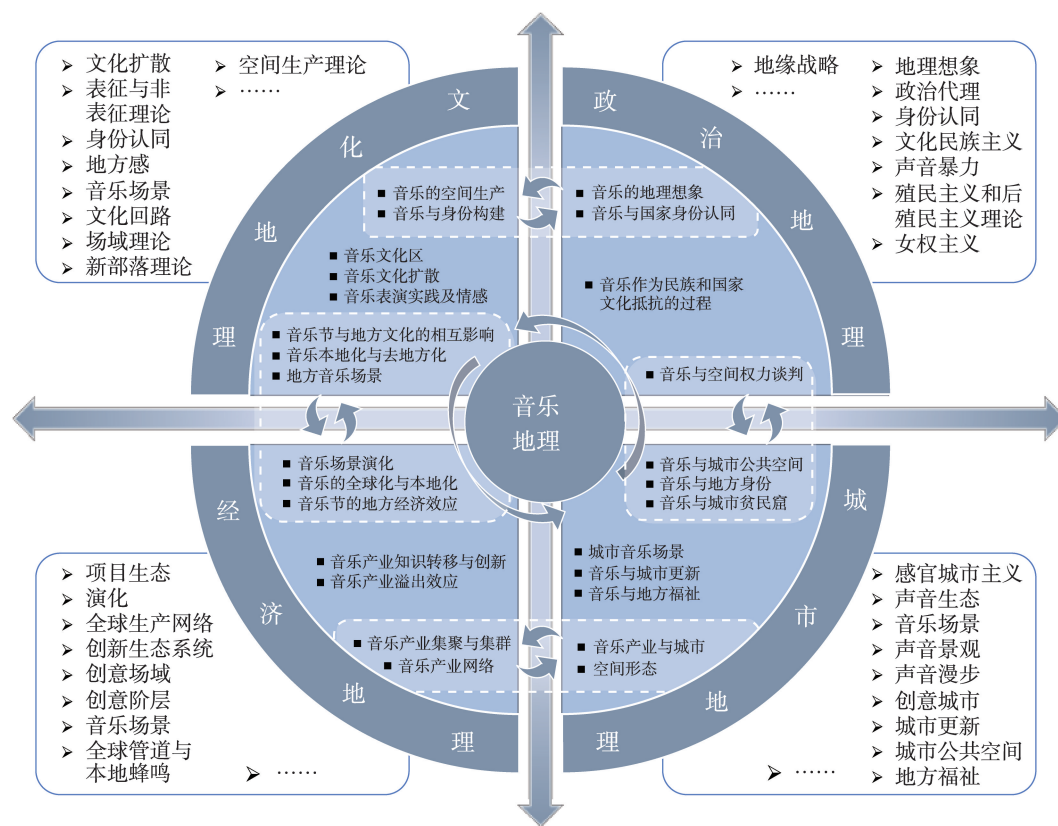

图4 国外音乐地理研究的核心议题及理论分支

Fig.4 Topics and approaches of international music geography research

阶层、项目生态、演化经济地理等新兴理论方法的流行,音乐产业成为了经济地理学探讨地方—全球互动关系^[2,37]、新产业空间^[16]、基于项目的文化生产模式^[61]、符号知识外溢^[60]等主题的理想案例。因此,经济地理的相关理论对音乐地理研究也产生了深远影响,并在音乐场景等理论框架下拓展理论的适用边界。

再次,流行地缘政治的崛起将音乐研究纳入政治地理研究的框架内,分别从地理想象、文化民族主义、殖民主义和后殖民主义等视角出发,探讨音乐对国家身份构建、民族意识形态、政治权力空间的影响^[23,34,49,103]。由于政治地理学领域与文化地理学存在很大程度上的重叠,相关的音乐研究往往很难区分到底属于文化地理还是政治地理的范畴。

最后,城市地理领域的音乐研究主要涉及城市音乐场景、音乐产业及城市更新等话题,在后现代主义和新自由主义影响下,城市声音生态、声景感知、声景与社会福祉等话题也引起了关注,并提出了声音漫步、直觉声音映射等方法^[33,90-91]。与其他研究分支相比,城市地理领域的音乐研究更加注重微观尺度的音乐实践与城市空间构建的相互关系。

值得注意的是,以上4个学科分支的研究议题和理论方法并非完全独立,而是彼此交叉、相互融合,最终形成了交叉融合的音乐地理研究。

3.2 对中国音乐地理研究的启示

国内音乐地理研究主要集中在音乐学领域,地理学的相关研究还比较稀缺。20世纪80年代初音乐学界以乔建中^[4]等为代表展开了对“民歌色彩区”的讨论,被认为是民族音乐学中具有文化地理学特色的研究。随后,音乐学界在音乐区划研究中进一步引入文化地理学的研究范式和GIS方法,分析水系、山脉、气候、文化和方言等自然和人文因素对民歌色彩区形成的影响,确立了区域音乐文化研究在音乐地理研究中的地位。回观国内地理学界,尽管有文化地理学者较早注意到音乐作为文化现象在社会空间中的表征意义,并探讨其与地理环境、政治和经济的关系^[6,104],然而较为系统的实证研究直到21世纪初才开始出现^[10]。随着2010年朱竑等^[105]在《地理学报》发表关于藏族歌曲对旅游地形象感知的影响的论文,新文化地理学视角下的音乐地理研究开始获得关注,之后的学者分别围绕音乐的空间生产、地方建构、地方感展开了实证分析^[105-108]。此外,也有部分学者从流行地缘政治视角对央视春

节联欢晚会中歌曲的地缘政治战略作用进行了解读^[109],另一些学者从经济地理视角对音乐节空间分布和音乐产业合作网络进行了研究^[110-111]。

相比国外成熟的音乐地理研究,国内音乐地理研究目前仍处于“启蒙状态”,研究范式也相对单一。借鉴国外音乐地理的发展经验,笔者认为未来中国音乐地理研究可以着重从以下几个方面进行突破:

(1) 打破实用主义学科成见,加快中国音乐地理本土理论构建。音乐地理研究尚未引起中国地理学界的重视,其原因一方面跟中国人文地理学经世致用的自我定位息息相关,文化研究在以实用主义和发展主义为导向的中国人文地理学中仍处于边缘地位^[39];另一方面,中国人文地理学过于注重实证和案例研究,而缺少对理论的构建与创新^[112],导致中国学者在研究类似主题时,除了汲取国外已有理论之外,并无合适的本土理论可用。因此,推进中国音乐地理研究首先需要打破长期束缚中国人文地理学发展的实用主义成见,毕竟探讨文化现象本质跟分析其现实价值同等重要。再者,由于音乐地理理论发源于西方语境,虽然对中国的音乐研究具有很好的借鉴意义,但多少存在水土不服的问题。例如,西方人文地理学普遍强调的抗争文化和批判主义思想往往在中国稳固的社会结构中缺乏生命力;又例如,中国音乐产业的外部环境与完全市场化国家有着很大差异,不仅受到全球化和技术革新的影响,更受到中国特殊的文化政策和监管制度的影响。因此,中国音乐地理研究亟待从中国特殊的国情出发构建本土理论框架。

(2) 拓展音乐地理研究边界,发掘中国音乐文化实践的多维价值。音乐地理研究不仅是国外文化地理的热点话题,更受到经济地理、政治地理、城市地理、环境研究等多个分支学科的关注。相比而言,国内音乐地理研究仅在文化地理和经济地理领域有所涉及,且研究主题相对匮乏,造成了国内音乐地理研究严重滞后于音乐产业发展和实践的局面。事实上,中国有着非常丰厚的音乐文化资源。从空间尺度上看,中国广袤多样的地理环境孕育了极其多元的音乐地域文化;从时间尺度上看,中国音乐文化在华夏文明漫长的发展历程中沉淀了不同历史时期的音乐传统和风格,当前的华语音乐正处于古典与流行、东方与西方、民族与世界音乐大融合的辉煌时期。总之,音乐地理研究属于中国人

文地理学的“富矿区”,有许多新领域尚待探索。例如近年来国内蓬勃兴起的“Live House”和户外音乐节等演出形式的文化政治和社会价值尚未被充分讨论;又如,嘻哈音乐等舶来艺术形式在中国语境下的快速传播与本土化现象也未受到关注。

(3) 推进多学科交叉融合,探索音乐地理研究新方法。音乐地理是地理学与音乐学、传播学、环境学等多学科交叉的领域,其研究视角和方法因此也存在多样性的特点。国内现有音乐地理研究采用的方法以深度访谈、社会网络分析等传统的社会学方法为主,国外常用的民族志、文本分析、声音漫步等新的方法尚未被国内学者采纳。中国未来音乐地理研究应在充分发挥地理学空间分析优势的基础上,不断吸收其他关联学科的方法。例如,在研究中国音乐文化区时可以借鉴音乐学的乐谱和旋律分析,对地方性音乐进行特征识别分析;再如,在探讨音乐演出、音乐声景对城市空间生产和地方感的构建时,可以采用声景研究中的声音漫步和延时摄影,以及心理学的观察法和测试法,更为准确地识别个体情感的变化。总之,音乐地理属于典型的交叉学科,其研究方法也应博采众长、灵活多样。

4 结论

本文基于对 WoS 数据库中的 909 篇音乐地理论文的文献分析,结合阅读引用文献中未被收录的重要论文及专著,归纳总结了国外音乐地理研究的发展概况、演化脉络、核心主题、理论分支及方法,对国外音乐地理研究进行了系统梳理,并在此基础上进一步提出中国音乐地理研究未来发展的方向和建议。其基本结论如下:

首先,国外音乐地理经历了半个多世纪的发展,先后经历区域主义视角下萌芽发展阶段、音乐产业化背景下稳定发展阶段、多学科交叉的转型发展阶段以及新经济崛起背景下的百花齐放发展阶段。总体上来看,国外音乐地理从文化地理单一学科视角逐渐发展为多学科交叉、多理论引入、多形式关注的新兴研究方向。

其次,国外音乐地理研究的主题可概括为音乐区域和文化扩散、产业集群与网络研究、音乐表演的时空现象和影响、基于音乐的身份认同与文化政治、音乐作为城市特殊声景的地理学研究 5 个主要方面。受到新文化地理学“非表征理论”、批判地缘

政治学中流行地缘政治和经济地理学“关系转向”、芝加哥城市社会学场景理论等重要思潮的影响。

再次,国外音乐地理研究主要可分为 4 个主要分支,包括以音乐文化区、音乐扩散、音乐空间等为核心主题的文化地理学,以地方—全球联系、新产业空间、音乐生产网络为核心主题的经济地理学,以国家身份的构建、民族意识形态为核心主题的政治地理学,以及以城市音乐场景、城市声景与声音生态、音乐表演与公共空间质量为核心主题的城市地理研究。这些研究分支相互渗透、相互融合,形成了交叉融合的音乐地理研究。

最后,在比较国内外音乐地理研究的差异的基础上,提出中国音乐地理未来发展的几点建议:一是呼吁国内学者打破人文地理学实用主义成见,加大对音乐文化现象的关注,探索具有中国特色的本土理论体系;二是不断拓展音乐地理研究议题,打破单一学科的视角,发掘中国当前活跃的音乐文化实践背后的多维价值;三是积极吸收多学科范式,以地理学空间分析为特色,兼容并包其他学科的方法。

总之,国外音乐地理在经历半个多世纪的发展后呈现出精彩纷呈的研究内容,是当前人文地理学新兴的研究方向,本文通过系统梳理国外音乐地理研究的优秀成果和理论分支,为改善中国滞后的音乐地理研究提供了扎实的文献支撑。

参考文献(References)

- [1] Nash P H. Music regions and regional music [J]. The Decan Geographer, 1968, 6(2): 1-24.
- [2] Gallagher M, Prior J. Sonic geographies [J]. Progress in Human Geography, 2014, 38(2): 267-284.
- [3] Smith S J. Soundscape [J]. Area, 1994, 26(3): 232-240.
- [4] 乔建中. 论中国传统音乐的地理特征及中国音乐地理学的建设 [J]. 中央音乐学院学报, 1998(3): 3-9. [Qiao Jianzhong. The geographical characteristics of Chinese traditional music and the construction of Chinese music geography. Journal of the Central Conservatory of Music, 1998(3): 3-9.]
- [5] 黄虎. 国内外音乐地理研究回顾与展望 [J]. 星海音乐学院学报, 2016(2): 50-60. [Huang Hu. Review and prospect of music geography research. Journal of Xinghai Conservatory of Music, 2016(2): 50-60.]
- [6] 张述林. 音乐地理学的主要研究领域 [J]. 人文地理, 1989, 4(4): 42-45. [Zhang Shulin. Main research areas in music geography. Human Geography, 1989, 4(4): 42-45.]
- [7] 刘岩, 李秀霞. 音乐文化的地理研究 [J]. 人文地理, 1996, 11(4): 57-59. [Liu Yan, Li Xiuxia. The geographical study

- of the music culture. *Human Geography*, 1996, 11(4): 57-59.]
- [8] 胡兆量. 中国戏曲地理特征 [J]. *经济地理*, 2000, 20(1): 84-87. [Hu Zhaoliang. The characteristics of Chinese traditional operas geography. *Economic Geography*, 2000, 20(1): 84-87.]
- [9] 张晓虹, 郑端. 21 世纪的中国文化地理学研究 [J]. *音乐研究*, 2011(3): 19-24. [Zhang Xiaohong, Zheng Duan. Chinese cultural geography in the 21st century. *Music Research*, 2011(3): 19-24.]
- [10] 吴永生, 冯健, 张小林. 中国民歌文化的地域特征及其地理基础 [J]. *人文地理*, 2005, 20(2): 88-92. [Wu Yongsheng, Feng Jian, Zhang Xiaolin. The regional characteristics and geographical basis of the culture of Chinese folk song. *Human Geography*, 2005, 20(2): 88-92.]
- [11] 蓝轩. 中国音乐产业 40 年: 回顾与展望 [J]. *民族艺术研究*, 2021(5): 94-101. [Lan Xuan. Chinese music industry in the past 40 years: Reflection and prospect. *Ethnic Art Studies*, 2021(5): 94-101.]
- [12] Carney G O. Bluegrass grows all around: The spatial dimensions of a country music style [J]. *Journal of Geography*, 1974, 73(4): 34-55.
- [13] Schafer M. The new soundscape [M]. Toronto, Canada: Berandol Music Limited, 1969.
- [14] Kong L. Popular- music in geographical analyses [J]. *Progress in Human Geography*, 1995, 19(2): 183-198.
- [15] Cohen S. Sounding out the city: Music and the sensuous production of place [J]. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 1995, 20(4): 434-446.
- [16] Scott A J. The US recorded music industry: On the relations between organization, location, and creativity in the cultural economy [J]. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 1999, 31(11): 1965-1984.
- [17] Revill G. Music and the politics of sound: Nationalism, citizenship, and auditory space [J]. *Environment and Planning D: Society and Space*, 2000, 18(5): 597-613.
- [18] Leyshon A. Time-space (and digital) compression: Software formats, musical networks, and the reorganisation of the music industry [J]. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 2001, 33(1): 49-77.
- [19] Anderson B. Recorded music and practices of remembering [J]. *Social & Cultural Geography*, 2004, 5(1): 3-20.
- [20] Connell J, Gibson C. World music: Deterritorializing place and identity [J]. *Progress in Human Geography*, 2004, 28(3): 342-361.
- [21] Hudson R. Regions and place: Music, identity and place [J]. *Progress in Human Geography*, 2006, 30(5): 626-634.
- [22] Wood N, Duffy M, Smith S J. The art of doing (geographies of) music [J]. *Environment and Planning D: Society and Space*, 2007, 25(5): 867-889.
- [23] Pinkerton A, Dodds K. Radio geopolitics: Broadcasting, listening and the struggle for acoustic spaces [J]. *Progress in Human Geography*, 2009, 33(1): 10-27.
- [24] Florida R, Scott J. Sonic city: The evolving economic geography of the music industry [J]. *Journal of Planning Education and Research*, 2010, 29(3): 310-321.
- [25] Browne K. Beyond rural idylls: Imperfect lesbian utopias at Michigan Womyn's music festival [J]. *Journal of Rural Studies*, 2011, 27(1): 13-23.
- [26] Watson A. The world according to iTunes: Mapping urban networks of music production [J]. *Global Networks*, 2012, 12(4): 446-466.
- [27] Wood N. Playing with 'Scottishness': Musical performance, non-representational thinking and the 'doings' of national identity [J]. *Cultural Geographies*, 2012, 19(2): 195-215.
- [28] Fredericks R. "The old man is dead": Hip hop and the arts of citizenship of senegalese youth [J]. *Antipode*, 2014, 46(1): 130-148.
- [29] Hracs B J. Cultural intermediaries in the digital age: The case of independent musicians and managers in Toronto [J]. *Regional Studies*, 2015, 49(3): 461-475.
- [30] Pavluković V, Armenski T, Alcántara-Pilar-Pilar J M. Social impacts of music festivals: Does culture impact locals' attitude toward events in Serbia and Hungary? [J]. *Tourism Management*, 2017, 63: 42-53.
- [31] Nash P H, Carney G O. The seven themes of music geography [J]. *The Canadian Geographer*, 1996, 40(1): 69-74.
- [32] Ford L. Geographic factors in the origin, evolution, and diffusion of rock and roll music [J]. *Journal of Geography*, 1971, 70(8): 455-464.
- [33] Schafer R M. The soundscape: Our sonic environment and the tuning of the world [M]. New York, USA: Alfred Knopf, 1997.
- [34] Kong L. Popular music in Singapore: Exploring local cultures, global resources, and regional identities [J]. *Environment and Planning D: Society and Space*, 1996, 14(3): 273-292.
- [35] Straw W. Systems of articulation, logics of change: Communities and scenes in popular music [J]. *Cultural Studies*, 1991, 5(3): 368-388.
- [36] Scott A J. The cultural economy of cities [J]. *International Journal of Urban and Regional Research*, 1997, 21(2): 323-339.
- [37] Leyshon A, Matless D, Revill G. The place of music [J]. *Transactions of the Institute of British Geographers*,

- 1995, 20(4): 423-433.
- [38] Thrift N, Dewsbury J D. Dead geographies—and how to make them live [J]. *Environment and Planning D: Society and Space*, 2000, 18(4): 411-432.
- [39] 钱俊希, 朱竑. 新文化地理学的理论统一性与话题多样性 [J]. *地理研究*, 2015, 34(3): 422-436. [Qian Junxi, Zhu Hong. Theoretical unity and thematic diversity in new cultural geography. *Geographical Research*, 2015, 34(3): 422-436.]
- [40] Megoran N. The critical geopolitics of danger in Uzbekistan and Kyrgyzstan [J]. *Environment and Planning D: Society and Space*, 2005, 23(4): 555-580.
- [41] 胡志丁, 李钰华, 王学文, 等. 西方流行地缘政治研究进展与展望 [J]. *地理研究*, 2020, 39(7): 1463-1477. [Hu Zhiding, Li Yuhua, Wang Xuewen, et al. The research progress and prospect of popular geopolitics in the West. *Geographical Research*, 2020, 39(7): 1463-1477.]
- [42] Leyshon A. Reformatted: Code, networks, and the transformation of the music industry [M]. Oxford, UK: Oxford University Press, 2014.
- [43] Connell J, Gibson C. Sound tracks: Popular music, identity and place [M]. London, UK: Routledge, 2003.
- [44] Watson A. Global music city: Knowledge and geographical proximity in London's recorded music industry [J]. *Area*, 2008, 40(1): 12-23.
- [45] Cohen S. Decline, renewal and the city in popular music culture: Beyond the beatles [M]. London, UK: Routledge, 2007.
- [46] Krims A. Music and urban geography [M]. London, UK: Routledge, 2007.
- [47] Lange B, Bürkner H J. Value creation in scene-based music production: The case of electronic club music in Germany [J]. *Economic Geography*, 2013, 89(2): 149-169.
- [48] Klement B, Strambach S. Innovation in creative industries: Does (related) variety matter for the creativity of urban music scenes? [J]. *Economic Geography*, 2019, 95(4): 385-417.
- [49] Kirby P. Sound and fury? Film score and the geopolitics of instrumental music [J]. *Political Geography*, 2019, 75: 102054. doi: 10.1016/j.polgeo.2019.102054.
- [50] Kirby P. Musical orientation in virtual space: Videogame score and the spatiality of musical style and topic [J]. *Social & Cultural Geography*, 2022, 23(6): 855-872.
- [51] Andrews G J, Kingsbury P, Kearns R. Soundscapes of well-being in popular music [M]. London, UK: Routledge, 2014.
- [52] French K. Geography of American rap: Rap diffusion and rap centers [J]. *GeoJournal*, 2017, 82(2): 259-272.
- [53] Koren T. "They were told it was too Black": The (re)production of whiteness in Amsterdam-based nightclubs [J]. *Geoforum*, 2023, 140: 103698. doi: 10.1016/j.geoforum.2023.103698.
- [54] McClain S S. Geographies of American popular music: Introducing students to basic geographic concepts [J]. *Journal of Geography*, 2010, 109(5): 207-212.
- [55] Bennett A. Popular music and youth culture: Music, identity and place [M]. Basingstoke, UK: Macmillan Globe Press, 2000.
- [56] Brandellero A, Pfeffer K. Making a scene: Exploring the dimensions of place through Dutch popular music, 1960–2010 [J]. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 2015, 47(7): 1574-1591.
- [57] Tironi M. Enacting music scenes: Mobility, locality and cultural production [J]. *Mobilities*, 2012, 7(2): 185-210.
- [58] Aoyama Y. The role of consumption and globalization in a cultural industry: The case of Flamenco [J]. *Geoforum*, 2007, 38(1): 103-113.
- [59] Warren A, Evitt R. Indigenous Hip-hop: Overcoming marginality, encountering constraints [J]. *Australian Geographer*, 2010, 41(1): 141-158.
- [60] Bader I, Scharenberg A. The sound of Berlin: Subculture and the global music industry [J]. *International Journal of Urban and Regional Research*, 2010, 34(1): 76-91.
- [61] Watson A, Drakeford-Allen D. 'Tuning out' or 'tuning in'? Mobile music listening and intensified encounters with the city [J]. *International Journal of Urban and Regional Research*, 2016, 40(5): 1036-1043.
- [62] Pedrini S, Corrado R, Sacco P L. The power of local networking: Bologna's music scene as a creative community, 1978–1992 [J]. *Journal of Urban Affairs*, 2022, 44(4/5): 659-682.
- [63] Lorenzen M, Frederiksen L. The management of projects and product experimentation: Examples from the music industry [J]. *European Management Review*, 2005, 2(3): 198-211.
- [64] Currid E. Bohemia as subculture; "Bohemia" as industry: Art, culture, and economic development [J]. *Journal of Planning Literature*, 2009, 23(4): 368-382.
- [65] Hracs B J, Grant J L, Haggett J, et al. A tale of two scenes: Civic capital and retaining musical talent in Toronto and Halifax [J]. *The Canadian Geographer*, 2011, 55(3): 365-382.
- [66] Borowiecki K J. Agglomeration economies in classical music [J]. *Papers in Regional Science*, 2015, 94(3): 443-468.
- [67] Birtchnell T, Elliott A. Automating the black art: Creative

- places for artificial intelligence in audio mastering [J]. *Geoforum*, 2018, 96: 77-86.
- [68] Woods O. The digital subversion of urban space: Power, performance and grime [J]. *Social & Cultural Geography*, 2020, 21(3): 293-313.
- [69] Duffy M. Performing identity within a multicultural framework [J]. *Social & Cultural Geography*, 2005, 6(5): 677-692.
- [70] Kruse R. John Cage and nonrepresentational spaces of music [J]. *Social & Cultural Geography*, 2021, 22(6): 767-782.
- [71] Duffy M, Waitt G. Home sounds: Experiential practices and performativities of hearing and listening [J]. *Social & Cultural Geography*, 2013, 14(4): 466-481.
- [72] Morton F. Performing ethnography: Irish traditional music sessions and new methodological spaces [J]. *Social & Cultural Geography*, 2005, 6(5): 661-676.
- [73] Woods O. Sonic spaces, spiritual bodies: The affective experience of the roots reggae soundsystem [J]. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 2019, 44(1): 181-194.
- [74] Revill G. How is space made in sound? Spatial mediation, critical phenomenology and the political agency of sound [J]. *Progress in Human Geography*, 2016, 40(2): 240-256.
- [75] Valentine G. Creating transgressive space: The music of KD Lang [J]. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 1995, 20(4): 474-485.
- [76] Doughty K, Lagerqvist M. The ethical potential of sound in public space: Migrant pan flute music and its potential to create moments of conviviality in a 'failed' public square [J]. *Emotion Space and Society*, 2016, 20: 58-67.
- [77] Davis A. It wasn't me, it was my festival me: The effect of event stimuli on attendee identity formation [J]. *Tourism Management*, 2017, 61: 484-500.
- [78] Van der Hoeven A, Hitters E. The social and cultural values of live music: Sustaining urban live music ecologies [J]. *Cities*, 2019, 90: 263-271.
- [79] Van der Hoeven A, Hitters E. The spatial value of live music: Performing, (re)developing and narrating urban spaces [J]. *Geoforum*, 2020, 117: 154-164.
- [80] Van Aalst I, Van Melik R. City festivals and urban development: Does place matter? [J]. *European Urban and Regional Studies*, 2012, 19(2): 195-206.
- [81] Simpson P. Ecologies of experience: Materiality, sociality, and the embodied experience of (street) performing [J]. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 2013, 45(1): 180-196.
- [82] Cohen S. Musical memory, heritage and local identity: Remembering the popular music past in a European capital of culture [J]. *International Journal of Cultural Policy*, 2013, 19(5): 576-594.
- [83] Jaffe R. Talkin' 'bout the Ghetto: Popular culture and urban imaginaries of immobility [J]. *International Journal of Urban and Regional Research*, 2012, 36(4): 674-688.
- [84] Glass P G. Doing scene: Identity, space, and the interactional accomplishment of youth culture [J]. *Journal of Contemporary Ethnography*, 2012, 41(6): 695-716.
- [85] Dickens L, Lonie D. Rap, rhythm and recognition: Lyrical practices and the politics of voice on a community music project for young people experiencing challenging circumstances [J]. *Emotion Space and Society*, 2013, 9: 59-71.
- [86] Said E W. *Culture and imperialism* [M]. London, UK: Chatto and Windus, 1993.
- [87] Rahaim M. That ban(e) of Indian music: Hearing politics in the harmonium [J]. *Journal of Asian Studies*, 2011, 70(3): 657-682.
- [88] Shabazz R. Masculinity and the mic: Confronting the uneven geography of hip-hop [J]. *Gender, Place & Culture*, 2014, 21(3): 370-386.
- [89] Atkinson R. Ecology of sound: The sonic order of urban space [J]. *Urban Studies*, 2016, 44(10): 1905-1917.
- [90] Saldanha A. Trance and visibility at dawn: Racial dynamics in Goa's rave scene [J]. *Social & Cultural Geography*, 2005, 6(5): 707-721.
- [91] Smith J W, Pijanowski B C. Human and policy dimensions of soundscape ecology [J]. *Global Environmental Change*, 2014, 28: 63-74.
- [92] 刘爱利, 刘福承, 邓志勇, 等. 文化地理学视角下的声景研究及相关进展 [J]. *地理科学进展*, 2014, 33(11): 1452-1461. [Liu Aili, Liu Fucheng, Deng Zhiyong, et al. Progress in soundscape studies from the perspective of cultural geography. *Progress in Geography*, 2014, 33(11): 1452-1461.]
- [93] Luo P, Miao Y, Zhao J. Effects of auditory-visual combinations on students' perceived safety of urban green spaces during the evening [J]. *Urban Forestry & Urban Greening*, 2021, 58: 126904. doi: 10.1016/j.ufug.2020.126904.
- [94] Alves S, Di Gabriele M, Carillo S, et al. Exploring the soundscape and the atmosphere of the Gigli di Nola cultural festival in Italy [J]. *Emotion, Space and Society*, 2021, 41: 100848. doi: 10.1016/j.emospa.2021.100848.
- [95] Böhme G. *The aesthetics of atmospheres* [M]. London, UK: Routledge, 2017.
- [96] Jeffries M P. *Hip-hop urbanism old and new* [J]. Interna-

- tional Journal of Urban and Regional Research, 2014, 38 (2): 706-715.
- [97] Nyairo J, Ogude J. Popular music, popular politics: Unb-wogable and the idioms of freedom in Kenyan popular music [J]. African Affairs, 2005, 104: 225-249.
- [98] Espinosa C S. Narrativizing cities, localizing urban memories: The (re)construction of place through urban Cueca in Santiago de Chile (1990-2010) [J]. Space and Culture, 2016, 19(1): 94-109.
- [99] Mezzana D, Lorenz A, Kelman I. Islands and islandness in rock music lyrics [J]. Island Studies Journal, 2012, 7 (1): 69-98.
- [100] Duffy M, Waitt G, Harada T. Making sense of sound: Visceral sonic mapping as a research tool [J]. Emotion Space and Society, 2016, 20: 49-57.
- [101] Wood N, Smith S J. Instrumental routes to emotional geographies [J]. Social & Cultural Geography, 2004, 5(4): 533-548.
- [102] Simpson P. Sonic affects and the production of space: 'Music by handle' and the politics of street music in Victorian London [J]. Cultural Geographies, 2017, 24(1): 89-109.
- [103] Siener C D. Homeless shelters and the blues [J]. Environment and Planning D: Society and Space, 2022, 40 (2): 369-386.
- [104] 马勇, 邓亚波. 试论音乐与地理环境 [J]. 人文地理, 1995, 10(4): 52-55, 80. [Ma Yong, Deng Yabo. An experimental study of music and geography. Human Geography, 1995, 10(4): 52-55, 80.]
- [105] 朱竑, 韩亚林, 陈晓亮. 藏族歌曲对西藏旅游地形象感知的影响 [J]. 地理学报, 2010, 65(8): 991-1003. [Zhu Hong, Han Yalin, Chen Xiaoliang. The study on impacts of Tibetan songs on the perception of tourism destination image of Tibet. Acta Geographica Sinica, 2010, 65(8): 991-1003.]
- [106] 王曼曼, 张敏. 表演性视角下音乐节的空間生产: 以太湖迷笛音乐节为例 [J]. 地理研究, 2017, 36(2): 294-306. [Wang Manman, Zhang Min. Production of the music festival space from the performative perspective: Case of Taihu Midi Music Festival, China. Geographical Research, 2017, 36(2): 294-306.]
- [107] 刘晨, 蔡晓梅. “噪”起来: 广州音乐现场的文化地理研究 [J]. 地理科学, 2016, 36(6): 871-878. [Liu Chen, Cai Xiaomei. Noise up! A cultural geographical analysis of live music in Guangzhou. Scientia Geographica Sinica, 2016, 36(6): 871-878.]
- [108] Hong X T, Huang Z F, Huang X. Place references in Chinese music titles since 1912: Changing patterns across regions and time [J]. Humanities and Social Sciences Communications, 2021, 8(1): 294. doi: 10.1057/s41599-021-00946-z.
- [109] Liu C, An N, Zhu H. A geopolitical analysis of popular songs in the CCTV Spring Festival Gala, 1983-2013 [J]. Geopolitics, 2015, 20(3): 606-625.
- [110] 李小明, 王士君, 浩飞龙. 中国现场音乐演出空间特征及成因 [J]. 人文地理, 2020, 35(5): 36-43. [Li Xiaoyue, Wang Shijun, Hao Feilong. Spatial distribution and formation of live music performance in China. Human Geography, 2020, 35(5): 36-43.]
- [111] 李伟, 何金廖, 郭卫东. 城市创意网络视角下华语数字音乐合作网络结构特征、演化趋势与影响因素 [J]. 热带地理, 2023, 43(4): 596-607. [Li Wei, He Jinliao, Guo Weidong. Structural characteristics, evolution trend, and influence mechanism of urban creative networks in China: A case study of Chinese digital music. Tropical Geography, 2023, 43(4): 596-607.]
- [112] 何金廖, 黄贤金. 21 世纪中国人文地理学研究的国际影响定量分析与挑战 [J]. 地理科学进展, 2017, 36(1): 112-124. [He Jinliao, Huang Xianjin. Quantitative analysis and challenges of Chinese human geography in the international academia since 2000. Progress in Geography, 2017, 36(1): 112-124.]

Progress of international music geography research and its implication for China

HE Jinliao¹, CHEN Yifei², LI Wei²

(1. Institute of Urban Development, The Center for Modern Chinese City Studies, East China Normal University, Shanghai 200062, China; 2. School of Geographical Science, East China Normal University, Shanghai 200062, China)

Abstract: Music geography is an interdisciplinary subject between geography, musicology, culture studies, and other disciplines. Compared with the well-established music geography in Western countries, music geography in China is still in the embryonic phase. This study attempted to provide a literature review for the progress of music geography research outside China by having a close look at its origin, development paths, essential debates, frameworks, and approaches, based on an in-depth bibliometric analysis. First, this study found that international research on music geography has extended its scope from the perspective of cultural geography to an interdisciplinary discourse and received great attention from economic geography, political geography, and urban geography. Second, the core themes of international music geography research can be generally classified into five branches: music regions and cultural diffusion, industrial clusters and networks, temporal-spatial phenomena and influences of music performance, music-based identity and cultural politics, and music geography as a special urban soundscape. In terms of theories and approaches, international music geography research can be divided into four main branches: cultural geography, geopolitics, economic geography, and urban geography, which are respectively influenced by the non-representational theory of new cultural geography, popular geopolitics and the relational turn of economic geography, and other important trends. Lastly, this article proposed that there is a great necessity to pay more attention to music research by Chinese geographers as it serves as an ideal case and instrument to inquire into geographical issues such as local identity, authenticity, and sense of place, local-global connections, creative production networks, temporary projects, urban planning, and social well-being.

Keywords: music geography; music regions; music space; non-representational theory; identity