

7月16日 星期三

上音附中小音乐厅

开幕影片

9:30-10:45

《民族万岁》导演：郑君里 特邀与谈人：郑大里

《民族万岁》是由中国著名演员、导演郑君里编导的大型抗战纪录片，影片反映了中国西北、西南地区等少数民族支援抗战的事迹。其中，各族同胞为抗日前线将士捐献粮食，苗族同胞在崇山峻岭中开山修路等，内容十分感人，许多英美等西方国家放映的有关修建滇缅公路的历史镜头，也是取自这部纪录片。另外影片还拍摄到回族、蒙古族、藏族、土族的生活、信俗、民间歌舞等场景。

该片拍摄于1939年，1940年在重庆首映后母带不知所踪，直至2017年经数码技术修复重现。作为中国首部多民族题材纪录电影代表作，该片兼具抗战宣传与社会历史档案价值，为研究民国时期中国少数民族影像、人类学与民族音乐学研究皆提供了珍贵素材。值纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，该影片的播放极具意义。

上音附中小音乐厅

主旨演讲1

10:55-12:25

《作为声音的城市：当代城市交响曲中的实验性技术》

Benjamin J. Harbert（本杰明·J·哈伯特），美国乔治城大学

城市交响曲电影（City Symphony Film）这一类型曾以《柏林：大都会交响曲》（*Berlin: Symphony of a Great City*, 1927）与《持摄影机的人》（*Man with a Movie Camera*, 1929）等经典作品为标志，其最初旨在颂扬都市生活的宏伟图景，但到了20世纪中叶，其风头似乎逐渐被叙事电影与纪录片所取代。本演讲主张通过拓展城市交响曲的体裁定义来实现该类型的复兴，并论证其作为一种批判性的、不断演进的工具，在审视身体、技术与城市景观之间的复杂关系方面具有持续的重要性。经典作品捕捉了城市的视觉韵律，而其之后的影片则致力于探索城市的社会与政治张力，例如影片《为所应为》（*Do the Right Thing*）；或运用实验性形式来回应技术时代，如影片《失衡生活》（*Koyaanisqatsi*）；又或者采用碎片化叙事，例如影片《共生心理分类学：需要你的真实答案》（*Symbiopsychotaxiplasm*）。这种拓展后的定义确保了“城市交响曲”能够紧扣时代脉搏，它运用音乐结构来提供批判性视角，就城市的变迁本质以及我们身处其中的位置，提出了紧迫的洞见。在都市生活急速转型的当下，激活这一体裁将为我们感知、理解与质询未来城市的演进轨迹提供重要路径。

MYL 301

论文研讨1

14:00-14:30

《塑造中国的音乐民族志电影：历史轨迹、当代实践与策展观》

程之伊（俏俏），爱尔兰国立科克大学、上海音乐学院

本研究通过档案研究、影片分析与策展实践相结合的方式，探讨中国音乐影像志的发展历程。通过对历史音像档案的全面梳理，追溯了音乐影像志从 20 世纪初殖民记录形态，到国家主导的文化保护工程，再到受全球思潮影响而独立创作的演变轨迹。通过分析不同时期影片的影音语言、文化语境与民族志意图，揭示音乐与文化表征框架的范式变迁。

除历史分析外，本研究以华语音乐影像志双年展（CMEFF）学者兼策展人的双重身份介入当代音乐影像志实践。基于一手策展经验、导演访谈及影展策划策略，探讨策展机制、机构协作与跨国话语如何重塑音乐影像志形态。与传统学术生产不同，影展平台推动了协作叙事、文化持有者参与及替代性知识传播模式的实践。

通过连接历史考察与策展分析，本文论证中国音乐影像志正经历方法论与认识论的转向：从记录工具转向多重感官交织、社会参与驱动的学科实践。研究不仅揭示了音乐影像志在历史动力作用下的形塑过程，更展望了其作为民族志与艺术实践动态形式的未来可能性。

关键词：中国音乐影像民族志；影音档案；全球历史；策展创新；电影节

14:30-15:00

《纪录片作为不可避免的文化干预：历史影像与当代尼加拉瓜西部马林巴舞实践的对位问题》
T. M. Scruggs（托马斯·米切尔·斯克拉格斯），美国爱荷华大学

自 1985 年至今，笔者持续记录尼加拉瓜西部马萨亚地区的弓形马林巴三重奏的民间音乐及其伴奏舞蹈。我的博士论文聚焦音乐，但发现该国关于传统“合法”再现的激烈争论，忽视了音乐的变迁而聚焦舞蹈。因此，我从静态摄影与音频记录，转向以当时新兴的 Video 8 技术进行影像拍摄。马萨亚舞蹈（尤其是步法）被塑造为“正宗”尼加拉瓜文化遗产的试金石，其舞步常与地区性的差异化舞步及 1980 年代国家“民间芭蕾”的诠释形成对比。

随着 1990 年代新自由主义经济政策的转向，马萨亚舞蹈逐渐转型，新的“本真性”争论也由此浮现。当地表演从宗教性表达（表演者神情肃穆，观众静默观看）转向喧闹的群体参与——演出中充斥着节奏性的呼喊、鼓掌与哨声。由于我的影像素材是当前传统“根源”的唯一历史证据，如何将其纳入纪录片的制作中并规避其必然的社会文化影响？如何使这一独特且具潜在文化力量的素材回归社群，以服务不同社会行动者？本文探讨了以上问题以及研究人员获得影音文献资料的特权所固有的其他问题。

关键词：舞蹈作为社会标记；长期研究；遣返；研究伦理；中美洲

MYL 302

论文研讨 2

14:00-14:30

《影音媒介与道教音乐的文化传播：白云观科仪实践的演变》
庄璨仪，香港中文大学

本研究聚焦于北京白云观《太上玄门功课经》，探讨影音媒介与全真道教音乐的互动关系，揭示影音记录在守护与传播这一全真派核心道观的音乐传统中的特殊价值。本研究通过解析影音材料如何深化对道教科仪中复杂诵唱与韵律体系的理解，为动态演化的宗教实践提供新的阐释视角。

《功课经》仪式包括《澄清韵》《举天尊》《双吊挂》《大启请》《小启请》等核心韵腔，各具独特的仪式功能。研究通过对比不同时期乐谱及音像版本，深入剖析韵腔的节奏型

态、旋律变体与仪式功能，彰显影音媒介不仅具有文化存续功能，更能引发对仪式音乐文化意义及传承逻辑的深层解构。基于影音文献的民族音乐学研究，本文系统考察道教知识体系的代际传承与科仪实践的历时性调适，揭示文化、社会及历史因素对仪式形态的形塑机制。影音技术的介入不仅为道教科仪的复杂性提供立体化语境，更以其动态记录特性，揭示仪式音乐在应对宏观文化变迁时的反应。

关键词：道教音乐保护；影音文献；仪式音乐分析；文化传承；仪式音乐变迁

14:30-15:00

《金华道情研究中口述史与影音民族音乐学的双重视角》

庄云潇、崔之进，东南大学

在非物质文化遗产保护视域下，民间表演艺术的影音记录亟需突破以文本为中心的范式。本研究以中国浙江金华地区单人说唱曲种“金华道情”为考察对象，该曲种以鱼鼓、简板自伴自唱的演述形式为特征。基于两年运用音乐人类学方法指导的田野调查，这项跨学科研究发展出一种融合口述历史与民族志影像的综合方法论。口述史访谈揭示了艺人的集体记忆，既完善了金华道情的传承谱系，亦追溯了该艺术形式的历史流变。影音民族志则捕捉表演实践的多感官维度，通过建构音乐本体与社会文化语境交织的沉浸式音景，实现传统音乐“抢救性记录”与“多维阐释”的双重诉求。本文旨在为同类非文字艺术的活态保存与研究提供方法论参照。

关键词：口述史；影音民族音乐学；金华道情；非物质文化遗产；民间曲艺

上音附中小音乐厅

14:00-14:25

《声聚故里：德都蒙古族春节音乐记忆的影像叙事》

敖仑娜，中央民族大学

本片以青海海西州德都蒙古族春节民俗为观察窗口，通过民族音乐影像志的纪实手法，系统记录了该族群在年节期间以民歌为纽带的情感互动、文化传承与社会关系重构过程。影片聚焦德都蒙古族从年节筹备到仪式展演的完整周期，涵盖煨桑仪式、家庭宴歌、长调吟唱等场景，结合音乐社会学理论与音乐的社会整合功能视角，揭示了民歌在当代游牧文化语境中的多重意义。影片直观地展现了德都蒙古族民歌的旋律、歌词、演唱方式以及与民俗活动的紧密结合，为深入分析民族音乐与社会文化之间的相互关系提供了丰富素材。

MYL 303

影片展映 1

14:30-15:00

《秘鲁胡尼库因族的尼西帕伊圣咏》

Andrej Kocan（安德烈·科灿），民族音乐学研究所-音乐与舞蹈研究中心

秘鲁胡尼库因人的尼西帕伊圣咏讲述了在秘鲁胡尼库因（Cashinahua）人中寻找尼西帕伊圣咏（死藤水）的故事。大约 100 年前，一群秘鲁胡尼库因人逃离巴西，以躲避橡胶繁荣时期的暴力，并在秘鲁定居下来，直到 20 世纪 40 年代，他们一直都与世隔绝。作为早年迁

离巴西的移民后裔，他们相较于因深度参与死藤水萨满教实践而闻名的巴西亲属群体而言，往往被认为更具传统特质。然而，许多西方游客所认为的“传统”死藤水仪式实际上可能是由外界期望所塑造的表演。在研究过程中，我试图在秘鲁的胡尼库因人中找到原始的死藤水圣咏，但我发现的时候，圣咏几乎已经消失了。影片质疑了“他们更传统”的观点，并对“仪式必须遵循固定传统”的观念提出了挑战。

15:00-15:45

《曼诺伊：钟声永续》

Irene Coni（伊雷妮·科尼），意大利卡利亚里大学

圣尼古拉教堂的钟声在意大利撒丁岛腹地的伊尔戈利古镇历史街巷间回荡。在这座岛屿上，教堂钟声曾在历史上作为一种结构化的声响系统，服务于宗教与世俗生活。时至今日，当地敲钟人仍在圣周与圣徒节等重要宗教仪式中扮演着核心角色。

本纪录片探讨了伊尔戈利敲钟实践的文化与音乐意涵，聚焦于钟楼及其四位敲钟人。它探索了钟声敲击（arrepicos）所具有的仪式、传播与音乐维度，这些敲击声响被社群视为一种地方文化遗产。

基于 2023 至 2024 年开展的民族志研究，影片《曼诺伊》采用深度参与式拍摄手法，忠实记录老一代敲钟人的知识体系、演奏技艺与仪式实践，同时呈现年轻传承者为延续这一传统所付出的努力。

MYL 301

论文研讨 3

15:50-16:20

《完整性问题：〈中国少数民族民间传统音乐舞蹈大系〉的选择与影音实践》

鄢杜玖坤，上海音乐学院

《中国少数民族民间传统音乐舞蹈大系》（简称《大系》，日文名“tenchigakubu”）是 1990 年代中日合作的纪录片式电视系列，由中国民族音像出版社与日本 JVC 联合制作，记录中国 55 个少数民族的传统音乐舞蹈。本文通过分镜头分析与田野回访，探究其完整性（Heider, 1976）在影音语言运用、体裁筛选及地域与族群选择中面临的问题。以云南 15 个少数民族的拍摄为例，研究关注：镜头角度、景别配置与同期声在构建音乐文化场域时是否受限？地域与族群选择如何影响覆盖全面性？体裁筛选是否倾向代表性而非多样性？为回答这些，笔者通过数字化转录《大系》20 盘 VHS 录像带，走访云南拍摄地，结合导演手记与当地口述，揭示技术限制如何挑战文化呈现的完整性。

关键词：影像完整性；中国少数民族音乐；影像技术；跨文化合作；体裁选择

16:20-16:50

《遣返、编目和数字化：马拉巴尔的社群体验》

Mohamed Haseeb（穆罕默德·哈西卜）、Shibinu S（希比努·沙胡尔·哈米德），印度卡利卡特大学

马皮拉人（Mappilas）是喀拉拉邦西南海岸的一个穆斯林社群，其发展源于前伊斯兰时期和后伊斯兰时期的阿拉伯贸易接触。马皮拉人的文学贡献常被称为“马皮拉帕图”

（Mappilapattu）或马皮拉歌谣。马拉巴尔遗产数字档案馆意识到这些濒危资源的重要性，建立了数字资源与档案中心，以保存已经严重受损的马皮拉手稿，并巩固马拉巴尔研究的学术基础。作为“未来档案”项目的一部分，我们从荷兰民族音乐学家阿诺德·阿德里安·贝克（Arnold Adrian Bake, 1926-1939）的音像档案中，识别出了大量的马皮拉歌谣与影像。他于1938年造访马拉巴尔，并使用磁带录音技术记录了马皮拉社群的歌谣与表演艺术。我们分析这些档案录音，对歌谣进行重录并译成英文，将其“遣返”至马拉巴尔的马皮拉穆斯林社群中——这些古老歌谣的记忆在当地已近乎消失。随后，我们借助当地清真寺的婚姻档案，辨识出了录音中参与马皮拉歌谣与棍舞的团队成员。本文探讨马拉巴尔遗产数字档案馆如何利用区域资源、技术与基于社群的存档标准，确保濒危的阿拉伯-马拉雅拉姆语手稿、最古老的马皮拉歌谣集及马皮拉表演艺术的影像记录得以长期保存，从而促进学术研究、文化创新，并为后代守护马拉巴尔的无形文化遗产。

关键词：阿拉伯-马拉雅拉姆语；数字档案；马拉巴尔；马皮拉帕图（Mappilapattu）；遣返

MYL 302

专题小组 1

15:50-17:20

《影像志视阈下乳源过山瑶民歌的三重叙事》

张露丹、潘英彤、黄思睿、刘家馨、高哲

瑶歌作为国家级非物质文化遗产，承载着乳源过山瑶群体的历史记忆与社会功能。本小组基于影像志方法，结合田野调查、口述访谈与音乐学分析，从仪式展演、口述史与舞台创新三个角度进行探讨。

第一部分关注“瑶族盘王节”仪式音乐传统，通过影像志手法活态记录“拜盘王”仪式，分析其神圣性与世俗性的转换；第二部分以瑶歌传承人赵新容的口述史研究为核心，结合影像资料探讨非遗传承的个人记忆与文化再生产机制；第三部分关注瑶歌在当代舞台的传播与再生，结合 Livehouse 演出案例，分析传统音乐如何在都市文化语境中适应与创新。

本研究直观展现瑶歌的多维度表达，探索音乐影像志在民族音乐学中的应用价值，为瑶歌的当代传承提供新的理论视角与方法论反思。

关键词：瑶族民歌；音乐影像志；仪式音乐；口述史；非遗

论文 1：《影音互文中的文化记忆：瑶族盘王节的活态记录与影音研究》

“瑶族盘王节”是国家级非物质文化遗产，以“拜盘王”仪式为核心，融合祭祀、歌舞与音乐，构成瑶族文化记忆与身份认同的重要载体。本研究基于田野考察，采用音乐影像志的拍摄方法，记录盘王节仪式的完整过程，并对其仪式音乐的特点与功能进行分析。通过对“仪式场”和“表演场”音乐的对比，探讨瑶族音乐在不同情境下的呈现方式，以及其在神圣性与世俗性之间的流动变化。研究过程中，影像是记录和分析的工具，拓展了对仪式音乐多维表达的理解。本研究以影音结合的方式，深化对瑶族音乐文化的认识，并探索影像志在非遗研究中的应用价值。

关键词：瑶族盘王节；音乐影像志；非遗；仪式音乐；文化传承

论文 2: 《声影相承: 乳源瑶歌传承人赵新容的口述记忆与影像书写》

瑶族民歌是广东乳源瑶族自治县独特的山歌形式。赵新容作为乳源瑶歌的首位国家级非遗传承人, 她的学习、教学与演唱经历, 见证了这一音乐传统的变迁与延续。本研究基于音乐影像志, 结合口述史方法, 围绕赵新容的个人叙事, 探讨瑶歌的传承模式、当代发展及所面临的挑战。同时, 本研究突破传统以文本为中心的口述史研究范式, 借助影像的直观呈现, 还原了口述访谈的现场感, 并以多维影音叙事展现瑶歌的艺术魅力与文化内涵, 通过构建“声音-影像-文本”的复合记录体系, 增强对传承人记忆、音乐实践与文化再生产机制的理解。

关键词: 瑶族民歌; 赵新容; 口述史; 音乐影像志; 非遗传承

论文 3: 《从瑶山到 Livehouse: 瑶歌生存状态与文化创新路径的影像志观察》

从瑶山的田野场域到都市 Livehouse 的现代舞台, 乳源瑶歌的传播与展演展现了传统音乐在当代社会的多重变迁。近年来, 在乡村振兴政策的推动下, 乳源瑶歌逐渐突破原生环境的局限, 走向更加多元的文化空间, 凸显其在都市语境中的适应力与创新性。本研究以音乐影像志为方法, 通过镜头语言记录瑶歌在不同场域中的表现形态, 以纪实性影像捕捉瑶歌在传统与现代之间的动态变化。瑶歌在现代舞台上的表现不仅重塑了传统音乐的文化符号体系, 也激发了不同文化圈层间的对话, 为传统音乐在当代语境下的传承与创新提供了新的思考路径。

关键词: 瑶族民歌; Livehouse; 舞台化; 音乐影像志; 非遗创新

MYL 303

影片展映 2

16:20-17:30

《召唤祖灵: 爪哇中部班尤马斯埃贝格舞中的宗教融合、音乐与舞蹈》

Daniele Zappatore (达尼埃莱·扎帕托雷), 罗马大学、Wenner-Gren 基金会

这是一部制作中的民族音乐学纪录片。它透过局内人——82 岁的穆斯林教育家, 同时也是爪哇克贾温 (Kejawen) 泛灵信仰专家的拉赫马特·巴苏基 (Rachmat Basuki) 的视角, 引领观众进入班尤马斯地区埃贝格 (ébé) 竹马迷幻舞的精妙繁复的世界。该片将私密性与公共性仪式活动、日常生活的情景搬演以及一场充满动感的展演与自传式叙事巧妙地交织在一起, 对班尤马斯风格埃贝格的社会文化意涵及其独特的音乐与舞动身体元素进行了多面向的探索。这部纪录片的民族志价值根植于其致力于从局内人视角呈现文化实践, 并将地方社群参与者的话语权置于优先地位。通过隐去拍摄者的视觉在场, 并运用字幕展开说明, 影片使得埃贝格舞鲜活的内在精神得以成为影像的核心, 增强了其影像再现的临场感。

7 月 17 日 星期四

MYL 301

论文研讨 4

9:00-9:30

《“感知”西孟加拉邦“民间”音乐的影音变迁》

Aishik Bandyopadhyay (艾希克·班迪奥帕迪亚伊), 独立学者

影音方法能够传递与特定场域、空间、声音、行动者及社会文化情境紧密关联的深度叙事。在民族音乐学研究中，通过影音手段获取的素材具有精确性，甚至可构建百科全书式的记录。该方法通过聚焦单一场景或蒙太奇中生命体、符号与物质实体间的互文关系，以视觉化叙事整合人们的生活方式、情境复杂性、工具、事件、情感表达与关切，呈现人与社会文化环境互动的全景图。

在东印度的西孟加拉邦（WB），城市居民对文化的兴趣日益增长，特别是对“民间”音乐的兴趣，已经产生了多样化的影响，共同塑造了一个动态且具经济可行性的“文化生产”空间。这种影响通过几种听觉和视觉变化以及相关的复杂性得到体现，且只有民族音乐学视域下的影音方法方能完整捕捉。本研究探讨了西孟加拉邦（如图苏、鲍尔）“民间”音乐近期面临的文化政治挑战，同时关注影音方法如何揭示声景与视景的变迁与退化轨迹。进一步，本研究试图探讨影音方法与全球公认的区域文化实践“保护”和“保存”方法保持着多远的临界距离。

关键词：影音方法；民间音乐；文化生产

9:30-10:00

《聆听殖民的凝视：〈食人族的旅行〉中的莫扎特、民族志电影与声音的反讽》

杨浩，纽约市立大学研究生中心

一艘游轮漂行于塞皮克河上，船上的乘客——一群手持相机的西方游客——凝视着排列在岸边的当地村民。当他们的船划破水面时，莫扎特的降 B 大调遣兴曲（K.99）在背景音轨中逐渐增强，为画面覆上了一层精致与宁静的氛围。这种对比是惊人的：欧洲古典音乐为一个视觉和旅游消费的时刻进行配乐，在此情境中，土著的身体和手工艺品成为了好奇心与商业交易的对象。丹尼斯·奥鲁克（Dennis O’Rourke）的影片《食人族的旅行》（Cannibal Tours, 1988）中这种声音与影像的反讽式并置并非偶然——而是对游客的异域情调想象、殖民怀旧以及西方凝视的一种尖锐批判。与依赖画内（intra-diegetic）土著声景的传统民族志电影不同，《食人族的旅行》反复将莫扎特的 K.99 插入其音轨中，以欧洲文明的声音标记扰乱了民族志的声景。通过对影片中“莫扎特时刻”的视听民族音乐学分析，本文探讨了画外音乐（extra-diegetic music）如何作为殖民凝视的声音延伸而发挥作用——它既强化又颠覆了西方游客、土著主体以及电影观众之间的权力动态。我将奥鲁克的音乐选择置于民族志电影配乐的更广阔历史以及画外音乐的政治学之中进行考察，并将其与让·鲁什（Jean Rouch）的民族志虚构作品（ethno-fictions）以及玛格丽特·米德（Margaret Mead）和格雷戈里·贝特森（Gregory Bateson）的巴厘岛电影项目中的音乐运用进行比较。通过突出民族志电影中声音的反讽和意识形态维度，本研究致力于推动关于后殖民主义、电影音乐阐释的讨论，以及对声音如何调解跨文化批判的探讨。

关键词：《食人族的旅行》；莫扎特；殖民凝视；画外音乐；后殖民主义

10:00-10:30

《洛杉矶的泰国音乐：再生文化遗产》

Helen Rees（李海伦），美国加州大学洛杉矶分校

这部制作中的纪录片以民族音乐学者、电影导演与加州大学洛杉矶分校世界乐器典藏部（WMIC）的跨界合作为叙事主线，记录了该校泰国藏品中三架雕刻精美的孟族围锣（其中两架可追溯 19 世纪）的修复历程。项目由身为专业泰国音乐家的典藏部策展人发起：2024 年 5 月特邀曼谷两位顶尖孟族围锣演奏家赴洛杉矶完成乐器评估并启动前期拍摄，2025 年 5

月将再度邀请其参与修复实践。修复成果最终将以社群音乐会形式，在北好莱坞泰寺（洛杉矶庞大泰裔社群中心）呈现，见证文化遗产的活化新生。

影片采用观察式影像手法，突破传统乐器纪录片聚焦演奏的局限，立体呈现乐器的物质状态、修复工序、文献历史、文化遗产当代身份认同，以及勾连人间与灵界的多维关系网络。本文着重探讨创作过程中面临的三大核心命题：如何构建以三件乐器为主角、演奏修复者为配角的叙事框架；如何调动在地泰裔社群参与文化遗产再生实践；如何通过 UCLA 民族音乐学档案馆藏文献，将乐器跨越时空的文化生命保留进影像叙事。

关键词：泰国乐器；乐器修复；观察式纪录片；文化遗产再生；泰裔离散群体

MYL 302

专题小组 2

9:00-10:30

《“没有围墙的实验室”：非遗活化与想象力开发的跨界探索——以“新物种”滇西野外地标科考研修营影音民族志研究为例》

向丽，云南大学；欧阳秋月，中央美术学院；高苑，上海音乐学院；邹志敏，昆明传媒学院

“新物种”滇西科考营融合影音民族志、审美人类学、认知神经学、人工智能和教育学等研究方法，通过对原生态少数民族非遗音乐进行多模态记录、感知智能实验分析、跨学科合作以及人机共生的想象力开发训练，构建了“跨界-跨学科-混龄”的学习共创新生态。科考营立足影音民族志的当代转型，突破单一影像记录与传播范式的限度，并以生物感知实验研究发现，非遗音乐在艺术疗愈、跨文化理解与价值认同等方面具有显著功效，以“生态传承-功能发掘-跨学科支撑”的非遗活化方式有助于非遗音乐的活化传承发展。

关键词：影音民族志；非遗活化；人工智能；想象力开发；艺术疗愈

论文 1：《非遗音乐的艺术疗愈潜力：基于民族影像志的实证研究》

“新物种”滇西科考营项目通过构建“文化阐释—生物感知—技术转化”三维框架，以民族影像志方法记录白族、独龙族、傈僳族、怒族等少数民族音乐的多模态，并结合生物感知技术，捕捉受众体验的实时情绪变化，探讨非遗音乐的心理疗愈潜力及其在康养产业中的应用价值。研究结果为非遗音乐的心理影响及其疗愈功能相关提供了科学依据，助益非遗音乐的现代化转型与可持续发展。

关键词：非遗音乐；艺术疗愈；生物感知；情绪识别；跨文化研究

论文 2：《基于跨学科实践的音乐影像志创新研究》

“新物种”滇西科考营项目基于“互补原理”和非遗数字化实践，探讨并验证了基于学科融合实践的音乐影像志创新在非遗活化中的显著成效。项目结合人工智能与生物感知智能技术，运用 AI 作曲工具与纳西古歌歌者共同进行的纳西古乐再创作实践，印证了技术中介下“双向知识流动”的可能性，突出了想象力开发在非遗活化中的重要作用，并对民族音乐创意发展具有重要的启示。

关键词：跨学科实践；音乐影像志；双向知识流动；想象力开发；非遗数字化

论文 3：《声景无界：非遗音乐活态传承的跨界研究》

“新物种”滇西科考营以“无界实验室”方式，进行非遗音乐传承混龄协作的创新实践。青少年营员以数字原生视角介入非遗传承，通过 AI+原生态情景音乐等路径重构传统符号，

将东巴经诵转化为沉浸式音画叙事，以算法生成技术延展“热美蹉”的仪式节奏，在数字媒介中搭建传统与现代的对话桥梁。这种代际共生的传承模式突破了传统单向授受的局限，形成“感知-重构-传播”的活态链条，为非遗音乐存续提供从在地认同到全球共享的创新范式。

关键词：非遗音乐；影音民族志；代际协作；数字创造力；无界实验室

A2-1

主旨演讲 2

10:50-12:20

《互观视角下的新类他者——羌彝信俗型“非遗”影像记录的个案分析》

刘桂腾，上海音乐学院

如何走出当代田野关系巨变带来的困局，已成为中国传统文化保护与传承的现实问题，也是音乐民族志田野作业与影像语篇写作亟需解决的难题。尤为值得关注的是，一个现象级的现象——“新类他者”群体的涌现。本文以刘桂腾的《云朵上：羌族释比调查 DV 笔记》（龚道远摄像，阿坝藏族羌族自治州·蒲溪，2018 年）和《石头记：一个新类他者对凉山彝族苏尼的“局内”解释》（王轶凡、江宇摄像，凉山彝族自治州·昭觉，2024 年）这两个信俗型“非遗”影像记录个案为例，从尊重并承认乡土知识精英的文化解释权之学术立场出发，讨论音乐民族志参与式观察及影像叙事方法。进而以“鲁什之问”为切入点，通过将单向度“触媒”（采访）深化为双向度“互观”（对话）的田野作业路径，探索将镜头投向“新类他者”的实录型影像文本建构策略。

MYL 301

论文研讨 5

14:00-14:30

《非遗传承人的身份叙事研究——以北京智化寺京音乐国家级非遗传承人胡庆学为例》

于帅玲、郝永光，中国音乐学院

在当代语境中，非物质文化遗产传承人的身份具有动态性与多元性特征。视觉民族志方法论为身份研究提供多层次的叙事路径，进一步凸显非遗传承人在影音实践中的主体性。本研究以北京智化寺京音乐国家级传承人胡庆学为个案，结合田野影像、快手直播影像档案、音乐展演及乐器制作影像等多种影音素材，探究其多重身份的建构逻辑与叙事表达。胡庆学通过影音媒介符号化、情境化呈现的身份实践，既映射出“国家在场”对非遗的制度化规训，亦体现个体借助新媒体技术重构文化传播生态的主体能动性。

关键词：非遗传承人；视觉民族志；身份叙事；胡庆学；影音媒介

14:30-15:00

《构建影音民族志第三空间：后民族时代的云南文化遗产再解读》

李如心，华东师范大学第二附属中学

当《云南映像》（Dynamic Yunnan）的帷幕拉开时，舞者赤脚的震动和彝族的海菜腔（一种以独特的发声技巧和旋律表达为特点的传统唱法）将舞台变成了一个生动且充满生命力的

乡村图景。这种“真实性”帮助该剧自 2003 年首演以来一直保持吸引力。该剧被广泛誉为一个“活态博物馆”，将现代舞台美学与民族传统相结合，引发了关于方法论的重要问题，尤其是在中国文化遗产传承中的影音民族志方面。文化遗产是否应该通过田丰（Tian Feng）设立的封闭保护模式（田丰是《云南映像》的作曲家和创始人，他倡导这种模式）来维持文化连续性，还是应该追求动态发展？《云南映像》能否成为这种创新的模板？

此外，基于霍米·巴巴（Homi Bhabha）的“第三空间”理论，本文认为《云南映像》创造了一种新的形式——通过普遍的编舞展示民族舞蹈，同时强调少数民族身份，从而形成了一种既非纯粹真实也非完全商业化的新的文化范式。

通过对 20 年的观众数据进行表演分析和回顾，研究表明该剧标志着后民族时代文化传承的显著转变：展演性族群认同取代了地理根源，影音技术成为保护与创新之间的中介。本研究探讨了关注文化表演而非文化起源如何将保护遗产的概念转化为一种动态的艺术表达形式，为影音民族志开辟了新的可能性。

关键词：影音民族志；文化传承；《云南映像》；表演性民族身份；后民族时代

15:00-15:30

《原生态民歌、神话与舞台展演：以云南布朗音乐的可持续性为例》

Leonardo D'Amico（莱昂纳多·达米科），独立学者

2008 年，“布朗族弹唱”被列入中国非物质文化遗产保护名录。本文以云南西双版纳勐海村布朗族社群文化保护项目为研究对象，通过分析田野影音素材，系统阐释其音乐遗产特质：一方面揭示神话叙事与族群主位音乐分类体系（借助影像资料展示）的内在关联，另一方面辨析现代社会变迁对音乐传统构成的挑战及其催生的新审美维度。研究采用民族音乐学视角，聚焦旅游舞台展演背景下民族身份商品化进程中的音乐可持续性问题。

基于勐海村的田野调查，本文着重考察布朗族群在媒介呈现、舞台展演及社交媒体平台中的自我表现策略，解析其音乐身份认同的协商机制与重构过程。核心探讨媒介化“原生态民歌”舞台实践与布朗音乐可持续性之间的动态关系，为理解少数民族音乐在现代性语境中的生存策略提供理论参照。

关键词：影像音乐人类学；非物质文化遗产；音乐可持续性；原生态民歌；布朗族

MYL 302

论文研讨 6

14:00-14:30

《安徽池州傩戏的探索：影音研究与实践》

吴笑寒，上海音乐学院

池州傩戏以宗族为单位，戴面具表演为特征，融合民俗仪式与当地音乐文化。它具有驱邪纳福、宗族团结和娱神娱人等多种功能。它以唱白和表演完整故事情节而区别于其他地区的傩戏。2006 年被列为国家级非物质文化遗产。

自从改革开放以来，随着媒介不断演变，池州傩戏的影像文本与日俱增。官方部门和学术机构制作了各种影像文本，代表性的如《池州傩戏国家级非物质文化遗产申报片》；记录了池州市贵池区茅坦村傩戏复兴与发展的纪录片《傩啊，傩！》。在自媒体时代，以“乡傩人家”为首的抖音账号对推广池州傩戏方面发挥了关键作用。

本文将池州傩戏影像记录的演变分为三个阶段：1. 影像记录与池州傩戏影像的会聚；

2. 21 世纪池州傩戏影像记录的全面发展；3. 当代池州傩戏影像记录的多元化书写。此外对每个时期代表性影像文本的制作背景、影音语言和叙事结构进行分析。本文旨在通过池州傩戏影像档案的研究，探索中国影音媒介的演变，同时提出对当下池州傩戏影像生态的见解，及如何更好的利用影像手段记录。

关键词：池州傩戏；非物质文化遗产；影像记录；媒介演变；文化传播

14:30-15:00

《音乐影像志的图像叙事：来自意大利撒丁岛的案例》

Marco Lutz (马尔科·卢祖)，意大利卡利亚里大学

将图像元素（如图示、漫画和绘画）融入人类学研究和民族志实践的历史源远流长，近年来学界对其价值的认知度持续提升。这些视觉方法为传递复杂的文化叙事开辟了独特路径，能够捕捉传统文字描述可能忽视的细微差异。图像民族志的兴起印证了这一趋势，它通过将视觉叙事与民族志研究相结合，创造出兼具吸引力和洞察力的文化现象表征方式。然而，在音乐人类学领域，这一方法仍处于待开发状态。尤其值得注意的是，民族志纪录片创作中插图手法的运用鲜少获得学术关注，这使得我们对于视觉元素如何提升音乐传统及表演之表征效果的理解存在显著空白。

本文基于纪录片 T505 的创作实践，探讨动画图形元素融入音乐人类学影像制作的策略与优势。T505 作为进行中的纪录片项目，聚焦一例历史录音重返至撒丁岛北部村庄阿吉乌斯社群的个案。这些录音由音乐家兼音乐人类学家加维诺·加布里埃尔（Gavino Gabriel）于一个世纪前完成。影片以一位收藏家寻找加布里埃尔历史录音的过程为主线，既追溯其将录音归还社群的使命，亦呈现加布里埃尔在意大利音乐人类学研究中开创性运用录音技术的学术旨趣。本片由本文作者与专业插画师合作制作。

关键词：图像叙事；图像说故事；影音民族音乐学；撒丁岛音乐；加维诺·加布里埃尔

15:00-15:30

《视听材料在乐器博物馆中应用的可行性讨论》

胥柯，马来西亚博特拉大学

在中国民族音乐文化传承发展进程中，乐器博物馆的影音资料应用发挥着关键作用。本文聚焦乐器博物馆领域，以中国民族音乐博物馆为典型案例，深度探究其影音资料应用的形式、成效、困境与创新策略。通过解析多媒体展陈、数字档案、虚拟互动体验等应用形式，揭示其在文化传播、教育深化与学术支撑等方面取得的显著成效。同时，针对技术更新、版权确权、人才短缺等现实困境，提出多方协作、版权管理优化、人才培养引进等创新路径，旨在为提升乐器博物馆影音资料应用水平、促进民族音乐文化繁荣提供系统而针对性的理论与实践指导，推动中国民族音乐博物馆在数字时代持续创新发展，更好地弘扬民族音乐文化瑰宝。

关键词：乐器博物馆；音视频材料；数字化应用；多媒体展示；观众互动

MYL 303

影片展映 3

15:00-15:50

《柯尔克孜史诗〈玛纳斯〉的当代演绎：守护口头传统》

Aibek Baiymbetov（艾别克·拜姆别托夫），中亚大学

本民族志纪录片以吉尔吉斯史诗《玛纳斯》表演为研究对象，生动呈现了至今仍在吉尔吉斯斯坦传承的活态口头传统。然而，在现代语境影响下，表演者与受众对传统艺术形态的认知正在发生嬗变。影片的核心人物是一位玛纳斯奇（Manaschy，史诗说唱艺人）。这位玛纳斯奇曾于青年时期通过通灵梦境，从史诗英雄的魂魄处获得说唱天赋——祖灵通过这种方式遴选并赐福特定个体成为史诗传承人。影片主人公不仅讲述了成为玛纳斯奇的独特经历，更揭示了其在艺术实践中面临的责任、挑战与困境。说唱者坚信史诗是英雄魂魄的活态载体，始终通过史诗艺术服务民众。怀着对这份使命的敬畏，说唱者通过培养新生代艺人延续古老传统。

15:50-16:40

《皮拉伊：阿克罗阿-加梅拉人的迷魂之歌》

Magda Pucci（玛格达·普奇），拉丁美洲和加勒比地区 ICTMD 音乐和舞蹈研究小组（LatCar）

在西部低地的巴西马拉尼昂州，阿克罗阿-加梅拉人将抗争化为颂歌。他们对领土和身份的争夺通过即兴吟唱的坎托利亚诗句（cantoria，颂歌）以及夜间与森林中低语的祖先之灵对话的恩坎塔杜斯（encantados）产生共鸣。站在精神抗争最前线的核心是若昂·皮拉伊（João Pirai），这位神话中的守护神，他的存在在河流中回荡，指引着阿克罗阿-加梅拉人踏上夺回土地的征程。神圣的米纳（Mina）鼓声和奔牛狂欢节（Bumba Meu Boi）与这些原住民的祖先颂歌融为一体，都是非洲离散族群在巴西东北部留下的鲜活印记，它们共同形成了一个动态的文化融合体。这一沉浸式影音项目，揭示了声音如何编织起阿克罗阿-加梅拉人的过去与抗争的当下。镜头化作耳朵：捕捉那些存在的神圣颂歌、对抗国家暴力的仪式召唤，以及森林所承载的无声胜有声的记忆。用一个集体创作叩问：歌声能否夺回被窃取的土地？

MYL 303

影片展映 4

17:00-17:40

《影声作戏》

王幸榆、陈欣妤、冯苾莹，台师大民族音乐研究所

本片借由采访台湾皮影戏文化保存团体，浅谈戏偶的操作、制作与后场音乐（锣鼓经）的舞台呈现，并分析如何透过数位媒体与新教学法来适应当代教育及演出环境。透过艺师的叙述与学习者的分享，由一位艺师于影窗上出神入化地操作戏偶与念白，到精细的制偶过程，引出皮影戏最重要的核心：后场音乐。从不同节奏的变化与有趣的故事内容中，讨论“口传心授”与“记谱教学”在音乐传承上的可能性，进一步思考传统艺术如何在现代社会中延续与发展。

17:40-18:30

《起舞多么美好：智利中部瓦尔帕莱索的百乐奇诺舞故事》

Pablo Villalobos（巴勃罗·比利亚洛沃斯）、Claudio Mercado（克劳迪奥·梅尔卡多），智利前哥伦布时期艺术博物馆

2019年，我们的重点是保存和捐赠阿根廷音乐学家伊莎贝尔-阿雷兹(Isabel Aretz, 1913-2005)的资料，她在1940年的一次旅行中记录了智利南部和中部农村地区的马普切人和农民音乐。在她的资料中，我们发现了一个宝藏：一段3.35分钟的百乐奇诺舞乐队视频，伴有长笛和“alférez”歌曲。这是已知最古老的有声影音记录，记录了这一个深深植根于前哥伦布文化中的重要音乐-宗教传统。受到启发，我们追溯了该团体的起源，并在阿莱格雷山谷与长街镇找到了他们的继承者。并发现他们的后代仍在当地一所学校里练习百乐奇诺舞。在2021年，我们回到阿莱格雷山谷，与现在的奇诺人和社群分享了这些档案资料。当时我们采访了新时代的奇诺人和旧时代奇诺人，他们各自讲述了跨越80年的传统故事。这些对话极大地丰富了对传统历史的重构，凸显了其至少自1936年以来的演变，以及作为连接过去与现在的桥梁的文化韧性。

A2-1

7月17日 19:00-20:10

思南文学之家

7月18日 13:00-14:10

《寻根—寻访100个非遗传承人》

董继兰、汪洋，青年舞者；云南艺术学院

本片以白族舞蹈家董继兰走访云南各民族村寨寻访非遗传承人，了解传统音乐舞蹈产生的文化根源、肌理脉络；在向非遗传承人学习音乐和舞蹈的过程中，重新认识土地、自然和自己的关系。本片采用董继兰的第一视角，以自我民族志的叙事方式，探寻传统音乐舞蹈中身体的意义，以及舞蹈影像跨媒介表达的可能性。目前已经寻访了三十名非遗传承人，前期制作了二十一部短片，本片即在此短片集基础上进行的融合创作。

7月18日 星期五

A2-1

工作坊

8:30-10:30

《身体感知与摄影机控制》

汪洋，云南艺术学院

一、相关背景与目的

从具身出发的研究则表明身体是我们认知的基础，也就是说身体的活动、感知觉、解剖学结构等，都决定了我们如何看待和认识世界。人类的认知并非离身存在，而是与身体的物理属性高度相关，我们的认知和思维是被我们身体的构造、神经的结构、感官和运动系统的活动方式所影响和决定的，这种认知方式称为“具身认知”，又称为“身体感知觉”。

因此听觉、嗅觉、味觉、触觉等身体在田野作业中的真实感知成为另一种表达的主体，是我们观察与认知田野的个体经验基础；另外，摄像机的使用本身就能够成为指导田野作业

的新路径，以及从不同视角看见新事物的有效力量。主体—摄影机—客体之间存在一种看不见的“场效应”。

因此，此工作坊的目的即为：通过身体感知敏锐性的训练和身体对摄影机的控制，让摄影机成为拍摄者身体和感觉的一种自然延伸，帮助纪录片制作者在田野作业过程中实现“人机合一”“心物相融”。

二、具体内容与方法

第一部分：身体感知训练（一个小时）

1. 非语言心里感知
2. 打开五感
3. 走和跑
4. 记忆与想象

第二部分：摄影机控制（一个小时）

1. 身体运镜方法
2. 无剪辑摄影

三、所需工具

1. 舞蹈教室一间用于身体训练，人数不多的话可在户外草坪上进行。本来大自然是训练感知的最好场域，但是最好隐蔽一点，有些学员会被干扰。
2. 蓝牙音箱一个，功率大一点的，尤其在户外。
3. 户外用的佩戴式扩音设备一个。
4. 学员最好自带轻便的摄像机。

MYL 303

影片展映 5

9:00-10:30

《曼夕声声布朗调》

卢芳芳，中国社会科学院民族学与社会学研究所；马秋晨，中央民族大学

20 世纪 80 年代初，为改善山区布朗族生产生活条件，云南西双版纳勐海县打洛镇将曼夕、曼山等布朗族村寨从打洛至勐遮山区迁至近坝区地带。布朗族民歌可分为“宰”“拽”“索”传统民歌曲调，同时兼存在音乐上与此三调有亲缘关系的“宰崩”“宰种”“同玛”等数十种不同民歌类型。其中，新“索”是近 20 年已成为地理环境较为开放的布朗族民歌传承传播的主要渠道，是布朗族民歌如今最具影响力和发展潜力的歌种，以“布朗弹唱”为名列入国家级非遗代表作名录。布朗族民歌在曼夕村民生活中普遍存在，勾连人心，凝聚社群，关联人神，和谐共生。

A2-1

主旨演讲 3

10:50-12:20

《作为艺术、科学与社会行动的民族志电影制作：一位民族音乐学家的视角》

Richard K. Wolf（理查德·K·沃尔夫），美国哈佛大学

颇具影响力的纪录片剪辑师与理论家戴·沃恩 (Dai Vaughan) 曾将“纪录片”定义为“一种对电影材料的回应模式……在这种模式中,影像被视为对其所记录内容的意指”(1999, 48)。影视人类学家兼电影制作人杰伊·鲁比 (Jay Ruby), 在区分众多声称具有纪实性的影片时,将“民族志”这一术语专门保留给那些由受过专业训练的民族志学者创作、且旨在传达人类学知识的影片。即便如此,他也指出,人类学家们长期以来都承认艺术家是“训练有素的观察者 (trained observers)”,拥有“对人类行为的深刻洞见”(2000, 63)。兼具艺术家身份的音乐民族志学者或许同样能触及此类洞见。尽管许多民族音乐学者接受过作曲、创意写作、声音艺术与电影等领域的艺术训练与实践,但仍有许多学者对创意性工作感到困惑不解——相较于学术写作的传统范式,他们担心这类工作在某种程度上可能偏离现实、可信度不足、智性薄弱且严肃性欠奉。

作为一名民族音乐学者,我亲历过外界对自身创造性实验的怀疑态度。创造性写作 (creative writing) 绝非虚构捏造,我运用写作来构建基于证据的、可信的情境,从而让读者能从多个角度切入主题。同样,作为艺术实践的民族音乐学影像创作也蕴含着情感表述与外延的双重可能性,其意义远超一部著作的配套网站上陈列音乐范例的功能。

学界内外始终存在对音乐作为审美对象之价值的困惑,以及对言说或拍摄音乐之价值的困惑——仿佛书籍或影片的价值取决于音乐客体(本身带有文化偏见的)的审美价值。于我而言,一部民族音乐学电影应将音乐与声音置于特定文化历史时刻中,与其他(主要是人类的)活动形式平等对话。它应当有所作为:传递信息、提出论点、讲述故事、对其主题发出诘问;它需要为观众留下介入的空间——让他们可以从中解读出多元的讯息。从外部视角看,所谓民族音乐学影片或许仅如皇家人类学学会 2023 年影展所述,意在“颂扬音乐与声音的丰厚遗产”。与此形成对照的是,角逐 RAI (Royal Anthropological Institute) 奖 的影片则被要求“由学院派人类学家制作”且“基于电影制作人对其拍摄对象所做的广泛田野调查”。显然,RAI 在那时候的评价标准造成了错误的二元对立。

在本次主旨演讲中,我将反思我的两部影片,它们均源于长期的田野调查——一项是在塔吉克斯坦与阿富汗边境地区(历时 10 年),另一项则在南印度的尼尔吉里丘陵(历时 35 年)。我将聚焦自身作为剪辑师与田野工作者所受的艺术与音乐训练如何影响创作决策,探讨影片作为电影媒介的叙事性,分析以拍摄对象母语记录其对话行为的价值,并强调电影制作本质上必然是一种社会性行动。

MYL 301

论文研讨 7

14:00-14:30

《从沙发到田野(再返回):通过影音民族音乐学重思知识的可达性》

Annabelle Bulag (安娜贝勒·布拉格), 延世大学韩语学院、英国伦敦国王学院

我一直钟爱朋友家沙发下的波点地毯。某夜蜷缩沙发上,我们感叹学术成果恐难跨越学界边界。此间灵感迸发:民族音乐学研究如何民主化并突破学术壁垒?

基于对伦敦韩裔老年合唱团的田野调查,本文探讨协作式电影制作如何将研究对象转化为共创者,从而触及音乐实践的情感与具身维度。然而,此过程亦面临挑战:如何平衡参与观察与学术诠释?如何将视觉与感官数据转化为学术洞见?这些问题对电影的媒介角色提出了质疑——不仅是记录工具,更是知识传播与公众参与的载体。电影的“可达性”潜力在于其能超越传统学术限制,传递情感共鸣与多感官体验,并促进广泛受众参与。此外,其论

释了灵活邀请观众构建自身的意义，从而拓展了其超越预设的学术结论的影响边界。

通过反思成功与局限，本文主张民族音乐学的可达性不仅需可见性，更需以多模态民族志方法重新思考知识的创造、诠释与共享，以实现公众参与与学术影响的双重目标。

关键词：可达性；协作式电影制作；多模态民族志；作乐；公众介入

14:30-15:00

《影音作为对严重智力障碍和多重残疾参与者的民族音乐学研究中的表达和证据》

Kate Adams（凯特·亚当斯），英国伦敦大学亚非学院

本文探讨在与严重智力及多重残疾（PIMD）参与者（多为非语言沟通且被边缘化的群体）共同开展研究时，如何运用影音民族志材料。研究指出，以语言为中心的范式严重阻碍了对非语言音乐体验的理解，由此延伸残疾研究与民族音乐学领域的新兴论述——这些论述试图证明身体的音乐体验如何传递复杂而微妙的知识交流。基于“非语言参与者的沟通方式不仅应被接纳，更值得被颂扬”的核心理念，本研究将非语言参与者定位为合作研究者。

当人类采用语言或文字之外的替代性沟通模式时，影音方法便成为见证个体与集体身份认同、传递文化经验的理想媒介。

笔者坚信这些共同研究者是其生活经验的内行专家，因此在自主拍摄的基础上，将重点运用参与者生成的影音数据——通过 GoPro 摄像头、随身摄像设备采集素材，并邀请其参与后期剪辑过程。最终制作的影像不仅用于笔者的学位论文，更将在更广领域推广这种独特的音乐实践，促进社群参与。正如民族音乐学家不会刻意突显某文化群体实践中的缺陷或能力缺失，笔者与 PIMD 群体合作时也应秉持同等理念。事实上，这些影像可能揭示：深度聆听所彰显的音乐体验具有超越性，甚至能为主流音乐实践提供启示。

关键词：学习障碍；非语言；边缘化；严重智力及多重残疾；内行专家

15:00-15:30

《“满足算法的时代”：日本环境音乐中的影音轮回》

Matthew Stefanyszyn（马修·斯特凡尼辛），英国伦敦大学亚非学院

20 世纪 70 年代末和 80 年代初，日本作曲家在布莱恩·伊诺（Brian Eno）新建立的氛围音乐流派的基础上，采用了一种新的作曲风格，旨在与建筑环境和谐相处。这种所谓的“环境音乐”（kankyō ongaku；环境音楽）很快受到希望提升自身文化声誉的日本企业的青睐。不久之后，各大品牌就开始委托制作专辑，将其作为商店和零售店的配乐，甚至是香水和空调等新产品发布时的伴奏。然而，在 20 世纪 90 年代初日本经济崩溃之后，环境音乐失宠，逐渐被人遗忘。30 多年后，由于视频流媒体网站的算法推荐机制，这一音乐类型竟在全球范围内实现文化复兴。这种曾经在日本几乎不为人知的音乐，如今却在全球拥有数百万观众，最近再版的合辑还获得了格莱美奖提名。

本次报告将探讨在线视频的音视频媒介属性如何成为复兴这一曾经被遗忘的音乐流派的关键因素，以及数字平台是如何通过在线评论区聚合重构聆听实践。数字媒介催生了听众话语的全新发展，为这一音乐流派的未来发展指明了令人兴奋的方向，并为当代音乐消费中数字平台的作用这一话题开辟了批判性讨论的空间，这一讨论远远超出了环境音乐本身。

关键词：传播；环境；流媒体；数字；经济

论文研讨 8

14:00-14:30

《“召唤祖先的灵魂”：一个参与式纪录片项目的幕后》

Daniele Zappatore（达尼埃莱·扎帕托雷），意大利罗马大学

本文探讨纪录片《召唤祖灵：爪哇中部班尤马斯埃贝格舞中的宗教融合、音乐与舞蹈》（获美国温纳-格伦基金会/费约斯民族志电影博士后奖学金支持）采用的协作参与式方法论。该片目前处于剪辑阶段，由温纳-格伦/费约斯民族志电影博士后奖学金（美国纽约）资助，聚焦埃贝格（ébéng）竹马迷幻舞——一种融合宗教元素的“仪式性娱乐”，通过 82 岁的穆斯林教育家拉赫马特·巴苏基（Rachmat Basuki）的视角呈现。巴苏基同时是爪哇克贾温（Kejawen）万物有灵传统的守护者。

基于 2018 至 2024 年的深度田野调查，本文重点阐释了电影制作的在地化和共同参与创作过程。通过使社群成员成为表演呈现与叙事建构的主动参与者，该项目突破了民族志表征中常见的权力层级，为民族音乐学研究的去殖民化实践及伦理化知识共享提供了新范式。

研究特别论证了这种对话式协作如何实现三重价值：提升在地实践者的文化自觉、促进艺术遗产的活态传播，以及通过直接劳务报酬、专项资助分配和在地埃贝格协会（PAKUMAS）的版权保留实现经济可持续。这种模式既保障了实践群体对影片及其衍生收益的知识产权，也为仪式传统的当代存续注入了新动能。

关键词：班尤马斯埃贝格舞；爪哇宗教融合；音乐、舞蹈与神灵附体；参与式研究与影像制作；社群共建

14:30-15:00

《“碎片化”传播媒介与作为“独立语义段”的非遗音乐短视频》

李乃馨，上海音乐学院

随着互联网与数字化技术发展及非遗保护运动的兴起，以非遗音乐为对象的短视频大量涌现于大众文化传播平台。这类短视频以其采录设备要求门槛低，制作与传播速度的方便快捷，迅速成为文化遗产再生产的一种大众化方式。短视频一般被视为“碎片化”的影像文本形式，而非遗音乐短视频中亦存在大量能够呈现相对完整意义并具“独立语义段”功能的影像语篇。本文聚焦于非遗音乐短视频中具有“独立语义段”功能影像语篇的意义建构，通过影像文本的分析比较，探索非遗音乐短视频语篇的意义表达形式和方法，为实录型音乐影像文本的书写提供一种新的可能性。

关键词：非遗音乐；短视频；碎片化；独立语义段；语篇分析

15:00-15:30

《戏曲 2.0：通过语音技术再思考影音媒体在中国戏曲数字生存中的作用》

李师节、刘益行、宋柳燕，马来西亚博特拉大学

语音技术（Vocaloid）与中国戏曲的深度融合，引发了数字时代传统表演艺术可持续性转型的批判性讨论。毫无疑问，该技术虽为戏曲革新提供颠覆性的影音可能，却同时触发对文化本真性、艺术完整性及青年群体戏曲认知范式迁移的深层思辨。本研究以民族音乐学为理论基底，结合影音分析与数字民族志方法，考察流媒体平台中语音技术加持的戏曲演出之受众接受度，揭示传统戏曲美学与数字审美体系的交互融合机制。此外，本研究通过剖析戏曲从业者与数字受众在技术转型中“守界”与“越界”的动态博弈，进一步批判性反思虚

拟偶像能否承载文化记忆代际传递的新使命。

关键词：语音技术（Vocaloid）；中国戏曲；影音媒介融合；文化记忆；虚拟偶像

MYL 303

影片展映 6

14:00-14:25

《那帮人，搞什么？》

谢家绮，台师大民族音乐学研究所

在台湾，唢呐通常被认为与丧葬或其他传统仪式有关，因此常常受到偏见和不公平的对待。唢呐帮（中文发音与“那帮人”相同）成立于 2020 年，是台第一支以唢呐为基础的跨界乐队。在保留唢呐民族特色的前提下，他们用搞笑、创新的元素打造出台传统民乐的独特写照，也为自己创造了一个舞台。这部民族音乐学影片展示了团队的初衷、团队成员之间的互动、他们为演出所做的努力或尝试，以及他们倡导台民俗文化的目标。影片通过展示部分幕后花絮，旨在揭示“唢呐帮”这群人背后的故事。让人们知道他们在做什么，他们在节目中发生了什么。在这之后，通过影片的呈现人们可能会以一种新的方式聆听唢呐或这种音乐，并激发对唢呐帮的兴趣或好奇心，更好地了解台湾文化。

14:25-14:55

《萨尔卡里，半个世纪之后》

Miguel Angel García Velasco（米格尔·安赫尔·加西亚·贝拉斯科），古巴国家音乐博物馆

埃杜阿多·里韦罗·沃克（1936-2012）创作的《萨尔卡里》，是古巴乃至加勒比现代舞史上的标志性作品。本片以该作首演五十周年（1971.5.13）为契机，通过首演舞者口述史展开叙事——这些舞者不仅参与作品首演，更以身体为媒介，如可塑陶土般协助编舞家里韦罗完成创作实验。

正如其中一位舞者所言，这是古巴首支将古巴现代舞新技术与源自约鲁巴的非洲-古巴宗教圣乐完美融合的编舞作品，其创作过程犹如用巴塔鼓组（batá drum ensemble）的每个音符、每次触击、每段吟唱精心编织而成。

《萨尔卡里》有机融合了古巴民俗舞蹈技法、尼日利亚伊费王国面具艺术与古达荷美王朝仪式元素，构建出具有符号张力的身体文本。这部作品追求一种象征力量，并邀请观者探索其丰富的细节，其中包括吟唱、（神祇的）象征物、动作语汇、巴洛克式的手臂线条、髋部律动、感官力量，以及人类在地球上的繁衍与仪式。

14:55-16:00

《弦浪：田进勤与弦控琴》

Justin Scholar（玉刻），上海纽约大学；白梦薇，独立音乐人、制片人

本纪录片阐明了田进勤先生的先锋角色。他毕生致力于将中国传统音乐遗产与电子音乐创新进行融合。作为一位自学成才的发明家，田进勤早在二十世纪七十年代就从古筝、二胡等中国传统弦乐器的形制与表现技法中汲取灵感，并研发出了“弦控琴”——一种触感式、无品的电子乐器。他的工作以独特的方式将传统音乐中的滑音、揉弦、颤音以及音色质感的细微变化，转化至电子界面，其深层动因源于对中国声响文化传统的深厚敬意。尽管在当时

技术相对落后的山西太原，他面临着有限的地方支持与重重障碍，但田进勤数十年如一日，通过多样的创新路径，持续进行实验并改良其便携式弦控乐器。通过整合多重滤波器和声学包络电路，并结合独特的演奏技法，他成功地模拟了传统民族乐器的声学特性。

影片采用影音叙事，以长篇访谈为主体，辅以历年发明演示，记录其技术独创性，展示其发明如何桥接模拟音乐实践与新兴技术。