

數位音樂的社會學悖論及其想像

趙景*

書名：Spilker, H. S. [2017]. *Digital music distribution: The sociology of online music streams*. New York, NY: Routledge.
作者：Hendrik Storstein Spilker

書評摘要

原書通過從「消費」到「生產」的主題倒敘，對數位音樂產業中的各個環節、元素以及主體進行研究和反思。作者認為，音樂在當今時代已經超越了原有的音符聽覺效果，呈現出另一種社會維度的打破、雜糅和衝突。盜版文化是社會新經濟結構和新技術發展所帶來的對舊有結構的打破，不能用「違法」來進行簡單統述，並提出了文化意義上「音樂福利國家」的解決方案，為人們思考數位音樂的未來提供了一條全新的思路。觀點有啟發性，可讀性強。

本書對數位音樂的技術、內容、產制等社會特徵（尤其是對在線串流音樂的特殊性）進行了全面而充分的闡釋與研究，貢獻了音樂社會學領域中較新的議題、角度和結論，同時，深挖其社會經濟的面向。而且，挪威音樂發展的特殊性，及其在數位音樂中所反映出來的特殊國家類型（北歐高福利國家）的社會、經濟、文化特性，也豐富了音樂社會學的研究內容，可以提供給學界更多的參考。

關鍵詞：數位音樂、音樂社會學、盜版文化、挪威、音樂福利國家

* 本文作者趙景為政治大學傳播學院博士生，E-mail: 108463506@nccu.edu.tw。

壹、音樂社會學的文獻回顧

在最近的 20 多年時間裡，音樂的形式和內容都遭受了巨大的自然災害式的衝擊（Spilker, 2018）。從柏拉圖到阿多諾，都將音樂描繪為對性格、社會結構和行為的影響（DeNora, T., 2000）。1977 年，西奧多·阿多諾（Theodor W. Adorno）的《音樂社會學引論》出版後，音樂社會學更是被視為一個獨立的研究領域，吸引了越來越多的學者關注。

一方面，很多學者進行理論性研究，並對此領域進行了整體性回顧。早期主要集中於本體論等學科宏觀基礎性學理辨析，如音樂社會學的研究主題、邊界、研究方法，與音樂及審美的關係等（Supičič, I., 1987）。如德諾拉（DeNora）將認知、情感和音樂視為一種管理手段，認為通過回歸阿多諾對音樂作為社會生活的動態媒介的關注，可以極大地豐富音樂社會學（DeNora, T., 2003）。中期得益於前期的積累，學者們此時更關注作為一種社會存在的音樂其內涵的拓展。同時，通過各個學科（如生物學、心理學、社會學、醫學等）獨特的視角對音樂進行分析，來評估音樂如何塑造、賦權和利用我們（Haas, R., & Brandes, V., 2010）。近期的研究加大了總結和重新反思的力度（Shepherd, J., & Devine, K., 2015），劃定出學科更為清晰的邊界及內容（Smudits, A., 2019）。

另一方面，亦有學者進行經驗性研究，其研究主題呈現出多元化特徵。音樂，尤其是民間音樂，通常被視為一種彌合或加強社會邊界的工具，一種重新塑造社會面貌的運動的寶貴工具（Roy, W. G., 2013）。因此，有學者將社會運動和文化理論結合起來（Eyerma, R., & Jamison, A., 1998），或者將管弦樂隊和社區自治結合起來（Dubois, V., & Méon, J. M., 2016），這些研究往往超越具體的研究案例，深化了音樂形式和社會活動之間的理解（Bell, M., & Goetting, A., 2011）。同時，作為流行文化的一個部分，音樂也和社會文化產生勾連。無論是女性和音樂、文化的關係（Dunbar, J. C., 2015），還是音樂、創意、思想和地域環境之間的關係（Webb, P., 2010），亦或是主題更為深入細緻的音樂和殘疾

（disability）之間的關係（殘疾是一種社會建構，它由文化包括音樂文化來形塑），都被學者們詳盡剖析。但這些研究，多帶有強烈的研究者偏好和偶發性。而集體關注焦點的共同主題，則是搖滾樂（Wicke, P., 1990; Covach, J. R., Boone, G., & Boone, G. M., 1997; Bennett, T., Frith, S., Grossberg, L., Shepherd, J., & Turner, G., 2005），如韋奇（Wicke）從搖滾樂的源頭開始，論述了搖滾音樂的發展和影響，尤其是對音樂史、流行文化和媒介的影響等，其他學者也從多個維度豐富了搖滾樂和社會之間的互動理解。從地域上來說，音樂社會學還呈現出鮮明的地域特徵，法國和英國（Dauncey, H., & Le Guern, P., 2011）、古希臘（Griffith, M., 2017）、日本（Matsue, J. M., 2008）、墨西哥和美國（Nieto, A. M., 2017）等都是學者們具體展開的文化主體。學者們通過對比不同，來歸總本民族或本文化音樂的獨特社會風貌。

就本書評更具體的目標——數位音樂社會學的研究而言，其研究取徑目前主要有兩個。第一，音樂作為一種文化現象，對社會（尤其是社會文化）有何影響？如斯布基等人分析了音樂對生活的滲透（Spooky, 2008）等。第二，社會之於音樂的創新、產制及發行等的啟迪、限制或促進效能何如，尤其是社會科技發展變遷對音樂的改變。如希爾討論了數位音樂技術的影響與改變（Hill, B., 2003），博卡特分析了音樂行業的轉型對數位資本主義的影響，以及與文化、公共利益的關係（Burkart, P., & McCourt, T., 2006）等。這個取徑也是目前數位音樂社會學研究更聚焦的部分。那麼，本書作者 Hendrik Storstein Spilker 對於數位音樂的闡釋又有何獨特之處呢？

貳、數位音樂的社會學悖論

亨利克·S·斯派克（Hendrik Storstein Spilker）是挪威特隆赫姆大學社會學和政治科學學系教授。他的研究旨趣基本上圍繞著網際網路、數位音樂及相關主題，側重對社會的影響，並隨著技術的發展而不斷更新。如主題關於數位音樂家庭工作室化的研究文章（Spilker, 2009）就對數位音樂發行方式的改變進行了研究，主題為媒體與反抗的論文

（Spilker, 2014）則對龐克（punk）、駭客（hacker）、不守規矩的技術與主流文化進行了比照分析。基本上，在這 20 多年的研究裡，他的作品發表列表就是數位音樂發展的進程表，同時也能找到和本書對應章節的映射關係。

緒論是理解全書的邏輯核心關鍵。作者認為，音樂在當今時代已經超越了原有的音符聽覺效果，呈現出另一種維度的打破、雜糅和衝突（Spilker, 2018），充滿著多元素、多角度的對抗、消漲及平衡。光用數位音樂（digital music）這個概念已經不能滿足現實的需要，因此，在章節名中，他用「數位戲劇」（digital dramas）概念來覆蓋「數位音樂」，希望能體現出這種複雜性與衝突性。此延展不失為對數位音樂社會效能的一種升級隱喻。

一、數位音樂的興起與消費模式的改變：音樂背後的代際衝突與輪換

在 Hendrik 看來，他選擇「消費（consumption）」作為前幾個章節共同主題的理由是：音樂的消費者（consumer）才是決定數位音樂產業發展未來走向的主人（Spilker, 2018），他們現在所喜歡的「按需生產（production on demand）的音樂」打破了原來的生產與消費模式。在這幾個章節中，他從數位音樂現在主流消費者（集中於挪威青少年）的實踐性特徵開始，結合與主流音樂觀點把持者（集中於挪威青少年的父母們）的思維特徵，通過對比分析來凸顯作為一種新崛起代際（intergeneration）輪換行為的數位音樂的觀念性特徵。並結合歷史上一些反主流社會文化運動的剖析，來論證盜版音樂行為的合理性。

從音樂到數位音樂，技術、形式、載體的表面變遷之下是主流音樂審美的衝突，新生代用數位音樂來賦權，積極爭奪網路話語權，同時，亦是其代表的新代際對社會話語權的爭奪，展示著數位社會的代際輪換。

二、數位技術對音樂生產全流程的滲透：表面改變與本質固化

緊隨其後的是「生產（production）」這個主題。以往的生產者分析，通常都是從唱片公司這個集體性概念出發的，加入了介質（膠碟、卡帶等）分析。但此書考慮了數位音樂時代，「技術的折疊（folding）」扭曲了技術之間的平行關係，雜糅（remix）出一種新的平衡。藉由技術發展帶來的各種結果，作者分析了網路在線音樂工作室（online music studio）的相關性，同時比較了傳統知識驅動型產業的音樂唱片公司與報業的異同。作者認為，新的經濟形態下，數位網路技術不僅沒有消解工業化（industrialization），反而讓經濟生產流程更加細化（Spilker, 2018）。

通過作者的分析，可以看到音樂產業每個環節被數位技術全方位滲透的整個過程。雖然載體與形式改變巨大，但從消費到生產，卻並未從根本上改變其結構性。數位技術促使社會在本質上更加工業化。數位資本主義也用資本加持，進一步固化了這種趨勢。

三、盜版戰爭中的技術與道德：音樂產制的社會現實與理想

此部分，作者加入了駭客、龐克這些理想主義者角色，通過和唱片公司這種商業現實主義者角色的對比來闡釋觀點。他認為，駭客被貼上了「技術免費勞工（free labor）」的標籤，被商業公司誘導創新（Spilker, 2018），兩者之間像鐘擺一樣來回擺動，不斷的修正著技術和道德之間的邊界，從盜版道德合法性的遊移和變遷中，來驗證前部分提出來的「盜版文化」內涵的合理性。同時，通過「盜版殺死音樂（piracy kill music）」和「盜版創造音樂（piracy create music）」運動的對比，來對傳統的媒介行為及音樂道德進行數位音樂時代的實踐、思維雙重審視，並最終對數位音樂的走向進行了預估。

傳統音樂的產制矛盾在數位時代並未得到消解，反而因為被技術升級的喜悅遮蓋而更隱蔽。Hendrik 以傳統傳播政治經濟學的商業化、結

構化與空間化的視角為基礎，結合數據，進行了更多的新時代的數位商業化、去技能化和分散化的分析，視角獨特。

參、數位音樂的社會學想像

以前論述為基礎，最後 Hendrik 提出了自己「音樂福利國家（Music Welfare State）」的設想，將其作為未來音樂領域中一種組織管理和運營發行的治理理想，希望解決私人與公共、商業和理想、集中與自由之間的矛盾，在彼此之間架起一種和諧的通道。因為前面論述充分，因而這種獨具創意的社會學想像與延伸也並不顯得突兀。且挪威等北歐國家以高福利著稱，將音樂作為一種「國家福利」也有其社會性的可溯之源。作者也特別強調，這個提法並不是從政治、而是從文化角度出發的，因此，為其實際推廣減少了更多阻力，從而有了更多的現實可能性。

肆、結語

Hendrik Storstein Spilker 主要從社會科技發展改變音樂的研究取徑來展開論述，著重於網際網路數位技術帶給音樂行業的變化和影響。同時採用音樂改變社會的研究取徑來收尾，著重於數位音樂本身帶給社會文化各個維度的影響。將音樂社會學의各個研究取徑融合得較為周全。同時呈現出一種濃厚的在地氣息（如他談到新經濟時代唱片業的守舊問題時，「大佬陣營裡的人說『火車開了，唱片公司不跟』」）。

但是，本書的局限性也很明顯。數據相對比較陳舊（最新數據到 2010 年左右）。對於 2020 年的今天來說，最早也是 10 年前，跟現實的結合度稍顯不足。同時，世界各地文化和技術的具體發展情況都有很大不同。其論述的普適性也需要考慮。

就和學術社群的對話而言，此書最大的貢獻在於：在新的數位發展歷史階段中，對數位音樂的技術、內容、產制等社會特徵（尤其是對在線串流音樂的特殊性）進行了全面而充分的闡釋與研究，並與社會進行

學理層面的互動與碰撞，貢獻了音樂社會學領域中較新的議題、角度和結論，同時，深挖其社會經濟的面向。而且，挪威音樂發展的特殊性，及其在數位音樂中所反映出來的特殊國家類型（北歐高福利國家）的產業、文化等特性，也豐富了音樂社會學的研究內容，可以提供給學界更多的參考。

參考書目

- Adorno, T. (1976). *Introduction to the sociology of music* / Theodor W. Adorno ; translated from the German by E. B. Ashton. Seabury Press.
- Bell, M., & Goetting, A. (2011). *The strange music of social life: A dialogue on dialogic sociology*. Temple University Press.
- Bennett, T., Frith, S., Grossberg, L., Shepherd, J., & Turner, G. (Eds.). (2005). *Rock and popular music: politics, policies, institutions*. Routledge.
- Burkart, P., & McCourt, T. (2006). *Digital music wars: Ownership and control of the celestial jukebox*. Washington DC: Rowman & Littlefield.
- Covach, J. R., Boone, G., & Boone, G. M. (Eds.). (1997). *Understanding rock: Essays in musical analysis* (Vol. 18). Oxford University Press, USA.
- Dauncey, H., & Le Guern, P. (Eds.). (2011). *Stereo: Comparative Perspectives on the Sociological Study of Popular Music in France and Britain*. Ashgate Publishing, Ltd..
- DeNora, T. (2000). *Music in everyday life* / Tia DeNora. Cambridge University Press.
- DeNora, T. (2003). *After Adorno: rethinking music sociology*. Cambridge University Press.
- Doctorow, C., Reich, S., Williams, S., Lethem, J., Davis, E., Sterling, B., ... & Allenby, D. (2008). *Sound Unbound: Sampling Digital Music and Culture*. London, UK: MIT Press.
- Dubois, V., & Méon, J. M. (2016). *The Sociology of wind bands: Amateur music between cultural domination and autonomy*. Routledge.
- Dunbar, J. C. (2015). *Women, Music, Culture: An Introduction*. Routledge.
- Eyerman, R., & Jamison, A. (1998). *Music and social movements: Mobilizing traditions in the twentieth century*. Cambridge University Press.
- Griffith, M. (2017). *Towards a Sociology of Classical Greek Music*. *Sosyoloji Dergisi/Journal of Sociology*, 37(2).
- Haas, R., & Brandes, V. (Eds.). (2010). *Music that works: Contributions of biology, neurophysiology, psychology, sociology, medicine and*

- musicology*. Springer Science & Business Media.
- Hill, B. (2003). *The digital songstream? Mastering the world of digital music*. New York, N.Y: Routledge.
- Howe, B., Jensen-Moulton, S., Lerner, N., & Straus, J. (Eds.). (2015). *The Oxford handbook of music and disability studies*. Oxford University Press.
- Huddleston, K. G. (1987). *Music on demand: composers and careers in the Hollywood film industry*, Robert R. Faulkner, New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1983. 281 pp. \$24.95 (cloth). *Urban Life*, 15(3-4), 474-477.
- Matsue, J. M. (2008). *Making music in Japan's underground: the Tokyo hardcore scene* (Vol. 3). Routledge.
- Nieto, A. M. (2017). *Musical Mobilities: Son Jarocho and the Circulation of Tradition Across Mexico and the United States*. Routledge.
- Roy, W. G. (2013). *Reds, whites, and blues: Social movements, folk music, and race in the United States* (Vol. 45). Princeton University Press.
- Shepherd, J., & Devine, K. (Eds.). (2015). *The Routledge reader on the sociology of music*. Routledge.
- Smudits, A. (2019). *Roads to music sociology* / edited by Alfred Smudits. Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Spilker, H. S. (2009). *Bringing it all back home? The future of digital music distribution: Shared meanings*. Oslo, Norway: Universitetsforlaget.
- Spilker, H. S. (2014). *Punks, Hackers, and Unruly Technology: Countercultures in the Communication Society. Media and Revolt: Strategies and Performances from the 1960s to the Present*. New York: Berghahn Books.
- Spilker, H. S. (2018). *Digital music distribution? The sociology of online music streams*. London, UK: Routledge.
- Supičič, I., Supicic, I., & Supi, I. (1987). *Music in society: A guide to the sociology of music* (Vol. 4). Pendragon Press.
- Webb, P. (2010). *Exploring the networked worlds of popular music: milieux cultures*. Routledge.
- Wicke, P. (1990). *Rock music: Culture, aesthetics and sociology*. Cambridge University Press.

The Sociological Paradox and Imagination of Digital Music

Zhao Jing

Abstract

Through flashbacks of themes from “consumption” to “production”, the original book studies and reflects on all aspects, elements and subjects of the digital music industry. The author believes that music has gone beyond the original auditory effect of musical notes in today's era, presenting another social dimension of breaking, mixing and conflict. The culture of piracy is the breaking of the old structure brought by the new economic structure and the development of new technology in society, which cannot be simply described by “illegal”. The solution of “music welfare state” in the cultural sense is put forward, which provides a new way for people to think about the future of digital music. The ideas are enlightening and readable.

This book provides a comprehensive and thorough explanation of the social characteristics of digital music, including its technology, content and production (especially the particularity of online streaming music), contributing newer issues, perspectives and conclusions in the field of music sociology, and exploring its socio-economic aspects. In addition, the particularity of Norwegian music development and the social, economic and cultural characteristics of the special national type (the Nordic high welfare state) reflected in digital music also enrich the research content of music sociology, which can provide the academic circle with more references.

Keywords: Digital music, music sociology, Norwegian, Music welfare state