

جهانی شدن و امپریالیسم فرهنگی: مطالعه موردی درباره صنعت موسیقی

نوشته: دیوید هموندالگ David Hesmondhalgh

ترجمه: محمد علی شیخ علیان

در سالهای دهه ۱۹۷۰ میلادی و اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، مفاهیمی چون، امپریالیسم فرهنگی، امپریالیسم رسانه‌ای و ایده‌های دیگری چون «وابستگی فرهنگی» و «استعمار الکترونیکی» بر رسانه‌های گروهی بین‌المللی سایه افکنده بودند. بسیاری از نویسندگانی که از واژه‌های فوق استفاده می‌کردند، به دنبال این هدف بودند که صورت‌های فرهنگی و تکنولوژی‌های (بویژه پخش) وابسته به غرب پس از ورود، به چه نحوی بر کشورهای کمتر - توسعه یافته تأثیر می‌گذارند - منظور از غرب کشورهای ثروتمندتر است که بسیاری از آنها تا سالهای دهه ۱۹۷۰ میلادی و پس از آن (انگلیس، فرانسه، آلمان و همچنین استعمار - نو ایالت متحده) قدرت‌های استعمارگر بوده‌اند. اگر چه بعضی از نویسندگان مارکسیست این واژه را به مفهوم فنی خاص آن به کار می‌بردند (بعداً مشاهده می‌کنید) اما امپریالیسم به معنای واقعی کلمه به معنای ایجاد امپراطوری‌هاست. کاربرد واژه «امپریالیسم فرهنگی» قصد القای چنین ایده‌ای را داشت که گرچه دوران تسلط اقتصادی و سیاسی مستقیم قدرت‌های سلطه‌گر (فرضاً) در شرف پایان می‌باشد اما شکل دیگری از سلطه بین‌المللی در آغاز راه می‌باشد. و این سلطه نوین بر

صورت غیر مستقیمی از قدرت استوار است: و آن رواج صورت‌های فرهنگی است تا مقاومت فرهنگی کشورهای توسعه نیافته را تحلیل برده و برای شرکت‌های فراملی مستقر در غرب فرصتی را فراهم می‌آورد تا در انسانهای دوران ما بعد استعمار انگیزه استفاده از فرآورده‌ها و تقلید از) سبک زندگی غربی را به وجود آورد - و اقتصادهای غیر غربی را تحت سلطه خود در آورد.

باید به این نکته توجه داشت که این نویسندگان در واقع نسبت به رویکردهای پیشین مرتبط با روابط بین غرب و غیر - غربی در روابط بین‌المللی واکنش نشان می‌دادند. آنها رسانه‌های گروهی جدید را همچون منادیان پیشرفت سیاسی و اقتصادی برای این کشورها می‌پنداشتند که تا پیش از این مستعمره بودند. دوران اوج این دیدگاه که اغلب در گذشته از آن به عنوان رویکرد «نوین سازی» یاد می‌شد سالهای دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی بود و محققان سرشناس ارتباطات چون ویلبر شرام (لرنر ۱۹۶۸) از این رویکرد حمایت کردند. البته، بسیاری از دولتهای ملی در دوران پس از استعمار کاملاً به حمایت از این تدابیر پرداختند. برای مثال، شاه ایران یک نمونه برجسته بود که برای ایجاد سیستم‌های پخش رادیو و تلویزیونی به سبک غربی پول فراوانی هزینه کرد (محمدی ۱۹۹۵). اما نویسندگان (وابسته به مکتب) امپریالیسم فرهنگی [که از این به بعد آن را به اختصار سی آی CI می‌نامیم] صدور چنین سیستم‌های ارتباطی غربی به این کشورها را خطرناک ارزیابی کردند. آنها این قبیل سیستم‌های غربی (یا حتی آمریکایی) را تهدیدی علیه آداب و رسوم بومی و اقداماتی به منظور ترغیب مردمان منطقه‌ای به مصرف گرایی و کثرت گرایی به شیوه غربی عنوان کردند. بنابراین، روشنفکران (مکتب) امپریالیسم فرهنگی با فعالان سیاسی منطقه‌ای، من جمله نخستین نسل از دولتهای ملی گرا پس از دوران استعمار در آفریقا و کارائیب و جنبش‌های ضد استعماری و ملی گرای نوپا متحد شدند. این اتحاد آنان که بر منافع استوار بود، بشدت معترض (غالباً به صورت پنهان و به رسمیت ناشناخته) اختلافات طبقاتی موجود درون جوامع اروپایی و آمریکا بود. آنان آشکارا با توجه به رویکرد نوسازی نسبت به ارتباطات میان فرهنگی این پرسش را مطرح کردند که چرا کشورهای

غیر - غربی می‌خواهند که به چنین سرنوشتی دچار گردند؟ تأثیر گذارترین دوران این وحدت انتقادی محققان، فعالان سیاسی و دولتهای ملی اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی بود. و آن زمان بود که ایده‌های این مکتب در یکسری از گزارشات یونسکو، سمینارها و بیانیه‌ها (مخصوصاً گزارش مک براید، یونسکو ۱۹۸۰) مطرح گردید. از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد در نحوه برداشت نویسندگان رادیکال از رسانه‌های گروهی بین‌المللی نوعی تغییرات الگویی پدید آمد. واکنش انسانهای فعال در حوزه علوم اجتماعی نسبت به تز امپریالیسم فرهنگی آغاز شد. واژه جهانی شدن واژه‌ای شد که بیشتر و بیشتر برای شناخت روابط میان فرهنگها مورد استفاده قرار گرفت. همانگونه که در مقدمه این کتاب روشن شد، رویکرد جهانی شدن چنین استدلال می‌کند که بخش‌های گوناگون جهان به گونه فزاینده‌ای درهم تنیده شده‌اند و به همان گونه که جریان‌های [منظور نقل و انتقالات و جابه‌جایی‌های] مردم، ایده‌ها و اطلاعات شدت می‌یابد (مفهوم) دولت - ملت در حال از کف دادن اهمیت خود می‌باشد اما این واژه در علوم اجتماعی انتقادی به گونه‌ای به کار گرفته شده است که معنای ضمنی بیشتری را، فراسوی این بحث نسبتاً ساده کنونی، به دست می‌دهد.

از اکثر نوشته‌های مرتبط با رویکرد جهانی شدن چنین استنباط می‌شود که بجای آن که دولت - ملت‌های خاصی در صدد تحمیل ارزش‌های خود بر سایرین (مدل امپریالیسم فرهنگی) برآیند، این همبستگی فزاینده اساساً غیر مستقیم صورت می‌گیرد. جهانی شدن در عوض، پیامد تغییرات دراز مدت در ماهیت سیستم‌های اقتصادی و سیاسی می‌باشد. و این در حالی است که اگر چه نویسندگان (مکتب) امپریالیسم فرهنگی از نقدهای مارکسیستی مربوط به ارتباط میان دولتهای ملی و کمپانی‌های خصوصی تأثیر می‌پذیرفتند، بسیاری از نویسندگان علوم اجتماعی طرفدار واژه جهانی شدن تا حدودی از گرایشات سیاسی آزاداندیش‌تری برخوردار هستند و گرچه احتمال دارد که بعضی از جنبه‌های جهانی شدن را منفی و حامی منافع قدرت‌های بزرگ بدانند، اما این گونه رویدادها را پیامدهای مدرنیت تصور می‌کنند که عنوان یکی از مطالعات کلاسیک درباره تحولات جهانی اخیر می‌باشد (گیدنز ۱۹۹۱). در اکثر ادبیات (مکتب)

امپریالیسم فرهنگی، تلویزیون بمتابه صورت فرهنگی سلطه عنوان شد و کنترل و جریان اطلاعات دغدغه اصلی بود. با توجه به اینکه قدرت کنترل و اشاعه اخبار در هر جامعه سرنوشت ساز هستند و مادامی که تلویزیون قطعاً رسانه‌ای گروهی است اما تأکیدهای فوق موجب از جلوه افتادن بعضی از مسایل مهم شد. برای نمونه تلویزیون در افریقا از اهمیت اندکی برخوردار است، در حالیکه رادیو رسانه بخش مهم‌تری است. اما حتی در آن زمان که رویکردهای رادیکال به حمایت از مفهوم امپریالیسم فرهنگی تا «امپریالیسم رسانه‌ای» مبادرت ورزیدند، با وجود این، تعریف بسیار کم‌رنگ از فرهنگ ارائه شد. سیاست (برنامه‌های) سرگرم کننده عامه پسند بندرت مورد توجه قرار گرفتند. تقریباً (ضعف) برنامه‌های سرگرم کننده توهین مسلمی به منافع توده‌های غیرغربی پنداشته شد. به عقیده من، عدم توجه به موسیقی در این مطالعات بسیار ناگوار بود. به دلایلی چند (می‌توان گفت که) برای مطالعات موردی درباره جریان‌های ارتباطی و فرهنگی بین‌المللی، موسیقی عامل بسیار نویدبخشی است. نخست آن که، موسیقی بیانیه قدرتمندی درباره هویت فرهنگی ارائه می‌دهد که این امر شاید ناشی از تجربیات مشترک مبتنی بر ریتم‌ها و ملودی هاست که در ایجاد پیوند میان انسان‌ها، بویژه به گونه‌های بسیار واقعی، عاطفی و لذت بخش نقش کمک کننده‌ای دارند. دوم آن که، موسیقی بشدت سیال است: امکان جابه جایی و نقل و انتقال موسیقی همانند اجرا کنندگان آن وجود دارد و محصولات موسیقی - ضبط شده جهان مدرن به آسانی انتقال پذیرند. کاست‌ها، صفحه و سی دی (CD) از طریق چمدان مشتریان، از طریق ایستگاه‌های پخش رادیو و تلویزیونی و از طریق جعبه‌های صادراتی در سراسر جهان قابل توزیع هستند. سوم آن که، موسیقی توان گذر از محدوده [مرزهای] زبانی را دارد، بدین سبب که هسته اصلی موسیقی زبانشناختی نبوده الگوهای صوتی هستند که توسط انسان‌ها سازماندهی می‌شوند. اما به نحو تناقض آمیزی مشاهده می‌کنیم که (چگونه) انگلیسی به زبان موسیقی پاپ جهان مبدل شده است.

به همین دلایل از موسیقی می‌توان به عنوان مبنای مناسبی برای ارزیابی مجدد مجادلات مربوط به (مکتب) امپریالیسم فرهنگی و جهانی شدن استفاده کرد. اما یک علت دیگر نیز وجود

دارد. از اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد بعضی از کارآمدترین نقدها درباره تز امپریالیسم فرهنگی توسط محققان موسیقی عام پسند نوشته شد (لینگ ۱۹۸۶؛ گودوین و گور ۱۹۹۰؛ فریث ۱۹۹۱؛ گاروفالو ۱۹۹۳). این مسأله چنین معنای گسترده‌ای را در حوزه مطالعات موسیقی عام پسند و در بین طرفداران موسیقی عامه پسند منعکس ساخت که موسیقی عام پسند ایالات متحده آمریکا در واقع در دوران پس از جنگ، نقش اجتماعی متری ایفا کرده است. گرچه موسیقی عامه پسند صورت سرگرم کننده‌ای است که اغلب تحت سلطه هنرمندان و شرکت‌های غربی است - و علی‌رغم این که در مواقعی می‌تواند سطحی و پیش‌پا افتاده و سرگیجه آور باشد - اما موسیقی غالباً همیشه مردم را تشویق کرده است تا قدرت سلطه در جوامعشان را - جایی که زندگی می‌کنند - به زیر علامت سؤال ببرند. جهانی شدن موسیقی راک اند رول (rock and roll) در سالهای دهه ۶۰ میلادی غالباً به عنوان نمونه‌ای از ادعای بالا ذکر شده است.

مادامی که موسیقی راک اند رول Rock /n/ Roll بدون تردید دوران بسط و گسترش و تحول تکنولوژیکی صنعت برنامه‌های سرگرم کننده بود، همچنین دوران استفاده از موسیقی خارجی توسط یک نسل برای فاصله گرفتن از فرهنگ «ملی» والدین نیز بود (۱۹۸۶:۳۳۸).

این که آیا ارائه چنین صورتبندی‌های نسبتاً خوشبینانه‌ای در مورد قدرت سیاسی موسیقی عامه پسند موجه می‌باشد، موضوعی است که بعد به آن باز خواهیم گشت. من در اینجا قصد طرح این نکته را دارم که انتقاداتی که از سوی نویسندگان موسیقی عام پسند علیه امپریالیسم فرهنگی مطرح شده‌اند از این مفهوم رادیکالیسم غیرعادی موسیقی پاپ سرچشمه می‌گیرد؛ و باز آن که آن را در هر گونه بحث تجدید نظر انگارانه در مورد تز امپریالیسم فرهنگی و جهانی شدن به رسانه مهمی مبدل می‌سازد.

امپریالیسم فرهنگی: خطوط اصلی حمله

من در این فصل کتاب قصد دارم که در مخالفت با مضمون اصلی مطالعات جاری اینچنین بحث کنم که شاید حفظ و حراست از بعضی از جنبه‌های تز امپریالیسم فرهنگی

سودمند باشد و قصد دارم بر نبرد، بویژه حملات شدید علیه تز امپریالیسم فرهنگی متمرکز شوم که در مطالعات موسیقی عامه پسند افزایش یافته‌اند. بنابراین من کار را با خطوط اصلی حملات به این رویکرد در نوشتارهای اخیر آغاز می‌کنم.

نخست، انتقاد طرفداران رویکرد جهانی شدن این است که مدل امپریالیسم فرهنگی از مد افتاده است. بدین معنا که مفهوم امپریالیسم، در صورت فرهنگی اش یا در تجسم اقتصادی و سیاسی اش، به تجزیه و تحلیل روابط میان دولت - ملت (ها) متکی است و این در حالی است که ما اینک در یک جهان فزاینده جهانی شده‌ای به سر می‌بریم (اسمیت ۱۹۹۰). همانگونه که فصل‌های دوم و سوم این کتاب اشاره داشت (مفهوم) دولت - ملت هنوز در صحنه بین‌المللی به عنوان بازیگر حیاتی مطرح است (همچنین به سربرنی محمدی ۱۹۹۶ مراجعه شود). مفاهیم محلی و جهانی بسیار با اهمیت هستند اما مفهوم دولت - ملت هم بسیار اهمیت دارد: هنوز زود است که این مفهوم را به عنوان شیوه شناخت زندگی اجتماعی مدرن، به طور کل کنار گذارد. بنابراین شاید که مدل متقاعد کننده‌تر این انتقاد از امپریالیسم فرهنگی این باشد که بعضی از الگوهای آن به مفهوم استقلال فرهنگی ملی وابسته است (اشلینگر ۱۹۸۷) که بسیار مشکل برانگیز و حتی در مواقعی ارتجاعی است (متلارت همان منبع ۱۹۸۴).

نکته دوم آن که تز امپریالیسم فرهنگی، در چهارچوب مطالعات فرهنگی، متهم شده است که به موضوع دریافت مخاطب و احتمال به توافق رسیدن مخاطبین در مورد معنای متن به قدر کافی اهمیت نمی‌دهد. مسأله‌ای که مضمون اصلی نقد پیشین و مهم فیجز (۱۹۸۱) را تشکیل داد و به همان اندازه که مفهوم مخاطب در مطالعات فرهنگی و ارتباطات در سالهای دهه ۸۰ مورد توجه بیشتر قرار گرفت، ایده فوق هم قوت گرفت. سوم آن که، تز امپریالیسم فرهنگی متهم شده است که در قواره یک نظریه نیست. به عبارت دیگر، از این واژه به شکل ولنگاری برای اعتراض به نابرابری بین‌المللی استفاده شده است، آن هم بدون توجه به این نکته که اگر «امپریالیسم»، واژه توجیه کننده‌ای باشد. انتقاد فوق هم از سوی مارکسیست‌هایی مطرح شده است که بنا بر اعتقادشان این واژه در نظریه مارکسیستی، به عنوان مرحله خاصی در (روند) توسعه

سرمایه‌داری معنای بسیار خاصی دارد و هم از سوی مفسران آزاداندیش ضد مارکسیستی مطرح شده است که معتقدند این واژه شماری از تجزیه و تحلیل‌ها را در سطوح گوناگون با هم در می‌آمیزد. تاملینسون (۱۹۹۱)، برای نمونه، شماری از تحلیل‌های متفاوتی را که زیر عنوان تز امپریالیسم گنجانده شده‌اند، من جمله انتقادات از ملی‌گرایی، مدرنیت و فرهنگ سرمایه‌داری را از یکدیگر جدا می‌سازد. چهارم آن که تفکر رایج این بود که تز امپریالیسم فرهنگی به مفهوم ابتدایی اثرات برنامه سرگرم‌کننده عام پسند متکی است و آمریکا را به مثابه دیگر شیطان به نمایش می‌گذارد. در مقابل، چنین بحث شده است که واردات فرهنگی آمریکا در فرهنگ‌هایی که با نوعی حکومت‌های خودکامه مواجه هستند همچون منبع شورش و مقاومت عمل می‌کند (برای نمونه، ریوز ۲۰۷:۱۹۹۳). نکته فوق به وضوح با ایده‌ای که من در بالا مطرح کردم بسیار مرتبط است و همانطور که بسیاری از محققان مطالعات موسیقی عامه پسند معتقدند، موسیقی عامه پسند آمریکا مبنای تحولات فرهنگی مترقی بوده است.

نکته آخر و مرتبط با این موضوع آن که رویکرد امپریالیسم فرهنگی غالباً به این دیدگاه متکی است که فرآورده‌های فرهنگ‌های محلی را ذاتاً برتر از هنجارهای فرهنگی توزیع شده در سطح بین‌المللی مشاهده می‌کند، آن هم بر چنین مبنای سؤال برانگیزی که این صورت‌ها به طور همزمان و به درستی بیانگر فرهنگ‌های محلی هستند.

من در اینجا فرصت ندارم که به طور کامل به این مسایل بپردازم و یا چگونگی پیوند پیچیده این انتقادات را آشکار سازم. من در بحث‌های مرتبط با موسیقی عامه پسند عمداً بر موضع (مطرح) در این انتقادات و بر بعضی از مشکلات رویکردهایی متمرکز خواهم شد که به عنوان چشم انداز انتقادی اصلی موجود برای شناخت مصرف و تولید موسیقی بین‌المللی در حال جایگزین شدن شیوه‌های تز امپریالیسم فرهنگی هستند. من به طور خاص می‌خواهم که به سه حیطه تحلیل، در همان مقطعی که مدل موسیقایی این تز مورد حمله قرار گرفته است، نظر بيفکنم.

من در نخستین بخش (صفحات ۱۷۰-۱۶۸) این انتقادات را مورد بررسی قرار می‌دهم،

این که ناب گرایی در رویکرد امپریالیسم فرهنگی از توجه به ارزش آمیزش موسیقایی - (به معنای ترکیب سبک‌های موسیقایی گوناگون از فرهنگ‌های گوناگون) - غفلت می‌ورزد. در اولین بخش (صفحات ۶-۱۷۰) من به مسایل تولید، بویژه به این دیدگاه که تغییر جهت در ساختار صنعت موسیقی بین المللی بدین معناست که ما از این پس نمی‌توانیم درباره امپریالیسم فرهنگی صحبت کنیم، خواهم پرداخت. من در اینجا دو مسأله را مورد توجه قرار می‌دهم: پایان پیش بینی شده سلطه رپرتوار بر بازار بین‌المللی و پیدایش شرکت‌های فراملیتی که در هیچ دولت - ملتی ریشه ندارند که نتیجتاً نماینده هیچ فرهنگی نمی‌باشند. من سپس این دیدگاه را مورد بررسی قرار می‌دهم که فرآورده‌های صنایع فرهنگی بین‌المللی (که صنعت ضبط موسیقی در اینجا نمونه آن است) در معرض تصرف و باز ترکیب توسط مخاطبین محلی می‌باشد. مادامی که این بحث ما نیست، من می‌خواهم بگویم که با توجه به محدودیتهای موجود تا کجا قادر هستیم که این بحث را در تضعیف تزامپریالیسم فرهنگی پیش ببریم. شیوه برخورد من با این مسایل بیشتر مفهومی تا تجربی خواهد بود. بحث من این است که گرچه ممکن است این مسایل شالوده دقیق‌ترین دیدگاهی را تشکیل دهند که براساس آن بتوان بهتر از نوشته‌های تز امپریالیسم فرهنگی فهمید که در سطوح محلی چه می‌گذرد، اما من معتقدم که این مقاله تجدید نظرطلبانه (من) دارای معایب و کمبودهای مهمی است.

آمیزش موسیقایی و فرافرهنگش

در مجادلات مربوط به موسیقی عامه پسند متداول‌ترین شیوه مخالفت با زبان امپریالیسم فرهنگی از طریق اشاره به ارزش زیباشناسه پیوندی (دورگه) بودن و آمیزش در موسیقی صورت پذیرفته است. آمیزش واژه‌ای است که وسیعاً از آن در مردم‌شناسی فرهنگی برای اشاره به آشتی سیستم باورهای مذهبی و آداب و رسوم گوناگون متفاوت استفاده شده است. نسلی از موسیقی شناسان قومی تحت تأثیر مفاهیم تأثیرات فرهنگی مشابه با مفاهیم زیربنایی تزامپریالیسم فرهنگی بودند: شکایات فراوانی درباره اثرات منفی صورت‌های

انگلیسی آمریکایی (سیستم‌های هارمونیک اروپایی، ریتم‌های آمریکایی - افریقایی، تنظیم موسیقی راک) بر روی انواع موسیقی بومی و محلی صورت گرفته است. این دست دیدگاه‌ها پیش فرض‌هایی را درباره انسجام فرهنگ‌های «ارگانیک» پدید آورد.

خواه بحث فرهنگ‌های موسیقایی افریقا یا بخش روستایی انگلیسی مطرح باشد، بسیاری از نویسندگان به چنین احساسی دست یافته‌اند که موسیقی فولک یا محلی حکم منابع فرهنگی موثقی را دارند که باید از آن در برابر هجوم موسیقی تجاری شده، مدرن محافظت شود.^۴ در طول پانزده سال گذشته ارتدکسی رایج در مطالعات موسیقی عامه پسند تغییر کرده است که البته بر فواید باروری چلیپایی انواع موسیقی تأکید دارد. مطالعات فرهنگی به اینجا رسیده که همه فرهنگ‌ها را پیوندهای صورت‌های کهنه‌تر می‌داند و ایده سنت دست نخورده و ناب را مشکل آفرین و حتی خطرناک مشاهده می‌کند.

موسیقی عامه پسند شهری افریقای غربی برای مطالعه فعل و انفعالات موسیقایی، مورد جالب توجه و تبیین کننده محدودیتهایی است که در روند شناخت جریان‌های موسیقایی جهانی، بمثابة تهدیدی علیه سنت‌های بومی ریشه دار، وجود دارد. مطالعه کریستوفر واترمن در مورد جو جو (۱۹۹۰) شماری از عوامل تأثیرگذار بر روند توسعه موسیقی عامه پسند نیجریه در قرن بیستم را، از جنبه صورت و تکنولوژی (خواه آهنگ‌های ویژه سازهای زهی یا الکترونیکی) بر می‌شمارد. موسیقی پالم واین، یکی از مهمترین انواع موسیقی افریقای غربی در اواسط قرن است که تنظیم مختلط، بومی و وارداتی (کنترتینا، ماندولین، گیتار) داشت. این نوع موسیقی بشدت از شماری از سبک‌های خارجی تأثیر می‌گرفت که از طریق تکنولوژی غربی گرامافون و توسط کمپانی چند ملیتی گرامافون Ltd/EMI متعلق به انگلیس وارد این کشور شده بود. موسیقی روستایی [کانتری] بسیار مشهور جیمی را جرز و گروه‌های کوبایی و گیتارهای هاوایی از جمله همین سبک‌های وارداتی بودند. با وجود این این سبک‌های وارداتی اغلب نه فرآورده امپریالیسم بلکه بیشتر دستاورد سایر گروه‌های نسبتاً حاشیه نشین در اقتصاد جهانی و نتیجتاً تابع فراگردهای تفسیر مجدد پیچیده هستند. همانگونه که کارگران مهاجر لاگوس بین شهرهای جدید و دهکده‌های زادگاهشان در

رفت و شد بودند، سبکهای گیتار شهری و روستایی درهم آمیختند.

برای مثال مشهور بود که گروه قومی یوربا از سبکی که آنها «لامه لوفون بومی» می‌نواختند تأثیر می‌پذیرفتند. همانگونه که سیاحان بین بنادر مهم افریقای غربی مسافرت می‌کردند، سبکهای اجرای گیتار به شیوه‌های جدید شیوع یافت. سبکهای اجرایی پالم و این لاگوس متأثر از شیوه‌ای بود که توسط سیاحان لیبریایی اشاعه یافته بود. حاصل کار ظاهراً نوعی فرهنگ موسیقایی غنی و زنده بود. گرچه کمپانی چند ملیتی گرامافون EMI بدون تردید از فروش بین‌المللی خود، به عنوان بخشی از فراگرد سلطه اقتصادی و سیاسی، منفعت بُرد، اما دشوار است که در این تحلیل، گیتار و گرامافون را بتوان نمونه‌های خاص امپریالیسم فرهنگی تصور کرد. مشابهاً، جان کالینز، در گزارش تحولات تازه‌تر از افریقای غربی به این نکته اشاره می‌کند که تأثیر (موسیقی) آمریکا - انگلیس ضمن آن که به سلطه آمریکا - انگلیس و استعمار کمک کرد مانع آن هم بود. او بر پیامدهای موسیقایی مثبت در این منطقه تأکید می‌کند: نقطه تناقض آمیز در اینجاست که افریقایی‌ها برای تقلید از هنرمندان سیاه پوست آمریکایی به منابع خود متوسل شده‌اند که در سالهای اخیر موجب افزایش خلاقانه شمار زیادی از سبکهای موسیقی «پاپ» افریقایی شده است (۱۹۹۲:۱۸۹). این گونه نمونه‌ها به هیچ عنوان به افریقای غربی محدود نمی‌شود. مارتین هاچ در مقاله‌ای در مورد موسیقی عامه پسند اندونزی (۱۹۸۹) به غنی و تنوع تجربیات موسیقایی در جاوا (۱۹۸۹) اشاره می‌کند و می‌گوید که این نوع موسیقی نه تنها در نتیجه ورود پدیده‌های غربی چون دستگاه ضبط صوت، موسیقی هارد راک آمریکایی (hard Rock) و موسیقی جان دنور (John Denver) [خواننده آمریکایی] نابود نشده بلکه در عوض از آن انرژی و انگیزه هم گرفته است. هاچ می‌گوید که وابستگی گرامافون به الکتریسیته، دسترسی به موسیقی ضبط شده را در سالهای دهه ۱۹۵۰ میلادی محدود ساخت. ارزان قیمت بودن نسبی کاست موجب شد که موسیقی ضبط شده در دسترس میزان بسیار بالاتری از مردم قرار گیرد (البته همانطور که هاچ تذکر می‌دهد به هیچ وجه منظور همه افراد نیست). موسیقی دانان به تولید موسیقی پاپ پیوندی (دورگه) از نوع‌های قدیمی تری با تنظیم به سبک راک غربی

مبادرت ورزیدند که در اصل نوع‌های اندونزیایی پنداشته می‌شدند (در حقیقت، این نوع‌ها اغلب در نتیجه تعاملات فراموش شده سیاحان پرتغالی و تجار بومی پدید آمدند). ظاهراً شدیدترین تأثیر غرب از طریق وجود ترانه‌هایی صورت گرفته است که به مسایل مهم ملی و منطقه‌ای می‌پرداختند. اما این هم آن پیامی نیست که محققان امپریالیسم فرهنگی در دهه ۱۹۷۰ - زمانی که این نوع موسیقی پیوندی در سراسر جهان افزایش می‌یافت - از آن گله‌مند بودند. نکته شگفت‌انگیز این است که این گونه صورت‌های مبتنی بر موسیقی فولک - راک آمریکایی به ذائقه محقق‌های چپ‌گرای مکتب امپریالیسم فرهنگی نزدیکتر بود تا آن صورتهای سنتی که به این نوع موسیقی جای می‌دادند. مطالعه پیترومانوئل درباره اثرات ناشی از عرضه دستگاه ضبط صوت در شمال هندوستان از سالهای دهه ۱۹۷۰ به بعد یکی از جالب‌ترین شواهدی است که نشان می‌دهد که کالاهای تکنولوژیکی تولید غرب در بافت‌های فرهنگ‌های خاص، اثرات زیانبخشی را بر تنوع شیوه‌های بیان برجای باقی نمی‌گذارد (مانوئل ۱۹۹۳). مانوئل درباره دو خصیصه‌ای توضیح می‌دهد که تا دهه ۱۹۷۰ و من جمله سالهای این دهه مظهر این صنعت بوده‌اند. خصیصه اول، سلطه است: یعنی این که جی سی آی (G C I) - شرکت گرامافون هندوستان که یک شرکت تابع شرکت گرامافون چند ملیتی انگلستان است - بازار را به طور کامل در انحصار خود داشت. و دومین خصیصه به همگنی تولید نهایی باز می‌گردد: در اواخر دهه ۱۹۷۰، ۹۰ درصد از موسیقی ضبط شده از یک نوع - موسیقی فیلم - بودند و این موسیقی از اوایل دهه ۱۹۴۰ میلادی بازار را در انحصار خود داشت. و این مسأله تا حدودی از اهمیت فیلم در جامعه هندوستان و پیروزی موفقیت‌آمیز سینمای هند بر صورتهای تئاتر سنتی ناشی بود. تقریباً همه فیلم‌های هندی، که بخش بسیار مهم فرهنگ همگانی هندوستان را تشکیل می‌دهند، هندی هستند. تولید موسیقی فیلم کاملاً تحت سلطه هفت الی هشت مدیر موسیقی بود. حتی بخش آوایی نیز به عده‌ای خواننده انگشت شمار محدود می‌شد (لاتامنگشکار، ستاره مشهور بین سالهای ۱۹۳۱ تا ۱۹۸۰ حدود ۵۰۰۰ آهنگ فیلم ضبط کرد). مانوئل بحث می‌کند که موسیقی فیلم نوعاً یکدست است: اساساً تأثیرات منطقه‌ای جامعی وجود ندارد و نوع‌آوری‌های جدید اندک هستند.

با ورود دستگاه ضبط صوت، سلطه موسیقی فیلم و شرکت گرامافون هندوستان با چالش مواجه می‌شود. کاست نخست فقط در بین طبقه متوسط رواج یافت. در سالهای دهه ۱۹۷۰ نوعی از موسیقی هندی به نام غزل در بین این طبقه شهرت یافت. شرکت‌های ضبط موسیقی هندوستان، مانند بسیاری از صنایع ضبط در کشورهای در حال توسعه، به دلیل اقداماتی چون تکثیر قاچاق منفعت آور نبودند. اما غزل نوع ظریفی بود که به کیفیت صوتی عالی نیاز داشت و کاست‌های ارزان و قانونی (که با کیفیت بد تکثیر نمی‌شدند) در بین طبقه متوسط به فروش رفتند. شرکت گرامافون هندوستان هنوز بازار این نوع موسیقی را هم در اختیار خود داشت اما این قالب فروپاشید. در اوایل دهه ۱۹۸۰ انواع موسیقی مذهبی و سبک‌های منطقه‌ای که توسط شرکت‌های مستقل کوچک بر روی کاست ضبط می‌شدند به نحو سرسام آور افزایش یافتند. تولید مجدد این کاست‌ها بسیار ارزان بود و در اینجا به پرس کردن صفحه و سرمایه‌گذاری برای دستگاه گرانقیمت ماشین پرس هم نیاز نبود. و از آنجا که نیاز برق دستگاه‌های ضبط به شکل ساده‌ای تأمین می‌شد، فروش این دستگاه‌ها در میان طبقات اجتماعی فقیرتر آغاز شد. همچنانکه شرکت‌های ضبط مستقل به بازارهای جدید دست می‌یافتند، افزایش سرسام آور این نوع موسیقی ادامه یافت. همانطور که مانوئل توصیف می‌کند بعضی از انواع موسیقی‌های ضبط شده جدید تجاری و میهن پرستانه (افراطی و پرخاشگرانه) بودند اما جمع بندی نهایی مانوئل این است که تکنولوژی جدید دستگاه ضبط صوت فیلیپس - یک شرکت سرمایه دار چند ملیتی مستقر در شمال هلند - به گونه‌ای مورد استفاده قرار گرفت که موجب تشویق تنوع (موسیقی) شد و این مسأله مالکیت را به سطوح پایینتر تجزیه و گسترش داد (مانوئل ۱۹۹۳).

تحلیل مانوئل، سایر محققان موسیقی عامه پسند و موسیقی شناسان قومی (برای نمونه گیلبرت ۱۹۹۳) بیانگر این نکته است که تز امپریالیسم فرهنگی، چندان هم نباید به چشم انداز موسیقی داخلی خوشبین باشد آن هم در عصری که فرآورده‌های تکنولوژیکی تولید غرب از مرزهای ملی کشور عبور می‌کنند. از این گونه تحلیل‌های قوم نگارانه عام معلوم می‌شود که

دشوار می شود با اتکا به مفهوم همگنی (برای اطلاعات عام تر در این زمینه به فصل ۶ این کتاب مراجعه شود) نوعی تز امپریالیسم فرهنگی برقرار ساخت. زیرا به کلام ساده شواهد بسیاری وجود دارد که از ناهمگنی موسیقایی مستمر در سراسر جهان حکایت می کند. الزاماً نمی توان ادعا کرد که تکنولوژی های موسیقایی غرب و نوع های موسیقایی برای منابع موسیقایی یک منطقه زیانبخش هستند. البته، من معتقدم که تز امپریالیسم فرهنگی شاید که در برابر سایر جنبه های ولو متفاوت، انتقادات تجدید نظر طلبانه مقاوم تر باشد و من برای نشان دادن این امر می خواهم که به اعانات بالقوه آن به یک سطح تمرکز کلان پردازم که تأکید بر محلی گرایی را در بعضی از مطالعات تجربی موسیقایی - که قبلاً متذکر شدم تکمیل خواهد کرد.

مسایل تولید

برای انجام این کار من می خواهم پیرامون گفته های سیمون فریث، محقق مشهور موسیقی عامه پسند در باب صنعت موسیقی مابعد امپراطوری بحث و گفتگو کنم (۱۹۹۱). فریث کار را با این پرسش آغاز می کند که آیا سلطه آمریکا - انگلیسی بر تجارت موسیقی جهانی - واقعیتی انکارناپذیر در طول ۳۰ سال گذشته - همچنان تا آینده ای دور ادامه خواهد یافت؟ موسیقی راک اند رول آمریکایی و نوع تصرف شده انگلیسی آن در سالهای دهه ۱۹۶۰ موجب گسترش شرکت های چند ملیتی عمداً مستقر در آمریکا و انگلیس در سطوح بین المللی شد. یک بخش متقاعد کننده از بحث فریث این است که دوران برتری انگلیس در زمینه رپراتوار (بخش انگلیسی این ترکیب) به سرآمده است. فریث معتقد است با ظهور یک جمعیت تازه به دوران رسیده و روابط شرکتی دیگر نقش انگلیس بمثابه منع استعداد و بازار محک برای جوانان جهان رو به افول گذارده است (۱۹۹۱: ۲۶۷). تأکید تازه نشریات موسیقی انگلیسی در مورد موفقیت گروه راک اوسیس (Oasis) در ایالت متحده قطعاً ایده فریث را تأیید می کند. بدین معنا که پوشش مطبوعاتی گروه فوق بازتاب دهنده دل نگرانی خاص انگلیس درباره کاهش نفوذ فرهنگی اش در سطح بین المللی می باشد. فریث همچنین به این نکته اشاره می کند که وجود نهادهای موسیقی

پاپ پان - اروپایی از قبیل مجلات طرفداران موسیقی و ایستگاه‌های رادیو و تلویزیونی تجاری بدین معنا است که گروه‌های انگلیسی به نحو فزاینده‌ای به بازار نزدیکتر اروپایی تا بازار آمریکا - که به هر حال اهمیت اقتصادی اش رو به افول گذارده است - می‌اندیشند.

البته فریث در ادامه، ادعای بسیار متفاوتی را مطرح می‌سازد. بنا به عقیده او گروه‌های رپ (Rap) هاوایی، فیلیپینی، آفریقای جنوبی و هلند به همان اندازه گروه‌های متعلق به شهر لوس آنجلس یا برونوکس (Bronox) شانس موفقیت در صحنه جهانی را دارند، البته منوط بر آن که برنامه‌های خود را به زبان انگلیسی اجرا کنند (۲۶۸۹: ۱۹۹۱). به ادعای فریث شرایط نهادی و تکنولوژیکی جدید تولید موسیقی، مواردی چون دست کشیدن از تأکید بر نوع اجرای زنده به نفع ضبط به عنوان شیوه پیشرفت عمده، بدین معناست که برابری تازه‌ای در زمینه دسترسی [به صحنه جهانی] وجود دارد (۲۶۷).^۵ قطعاً، شرکت‌های ضبط بین‌المللی راهبردهای تازه به کار گرفته‌اند و این در حالی است که آنان نسبت به توزیع هر نوع موسیقی تولیدی محلی که با (نوعی) زیباشناسی جهانی جدید منطبق باشد، تمایل نشان می‌دهند: تصور آقای فریث این است که تقریباً همگان به گونه‌ای برابر به تکنولوژی دیجیتالی دسترسی دارند که در نتیجه تولید موسیقی جهانی را در فیلیپین به اندازه شهر لس آنجلس امکانپذیر می‌سازد. اما ما می‌دانیم که نابرابری‌های اقتصادی غالباً این معنا را القا کرده‌اند که دسترسی به تکنولوژی‌های الکترونیکی جدید در گذشته قطعاً نابرابر بوده است. والیس و مالم (۲۷۵: ۱۹۸۴)، برای نمونه، نشان می‌دهند که خرید و تعمیرات وسایل یک گروه الکترونیکی، گذشته از آن که به صورت‌های جدید از وابستگی اقتصادی بلکه به نوعی حرفه‌ای‌گرایی نیز می‌انجامد و این وضعیت غالباً با مسأله مالکیت تجاری - به عنوان یک ضرورت - سروکار دارد. مادامی که تکنولوژی‌های دیجیتالی موجب فراوان شدن تولید موسیقی نیمه - حرفه‌ای فرد - مدارانه در بافتهای غربی معین شده است اما این شیوه تولید موسیقی به درآمدهای مازادی وابسته است که مردم اکثر نقاط جهان فاقد آن هستند.

علاوه بر این، بازاریابی انبوه و بین‌المللی فرآورده‌ای که در یک قلمرویی موفق عمل

می‌کند صرفاً پیامد شیوه نظارت بر توزیع و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ است. تصمیم به عدم توزیع فرآورده‌ای در یک کشور خاص با توجه به این که آن فرآورده در سایر کشورها به فروش می‌رسد، از جمله دیگر تصمیمات در این زمینه است. این وضعیت به خصوص زمانی اتفاق می‌افتد که چنین فرآورده موسیقیایی به زبانی غیر از انگلیسی اجرا شده باشد. اما غالباً اینطور است که کارکنان آمریکایی و انگلیسی (بخش) صنعت موسیقی نوع کار را برای عرضه در بازار مناسب نمی‌بینند. مطالعات درباره صنعت ضبط (موسیقی) اروپا از پاره‌ای از این مشکلات پرده بر می‌دارد. پل راتن (۱۹۹۱) با استفاده از مورد کشور هلند به گروه‌های موسیقی غیرآمریکایی اشاره می‌کند که برای فعالیت در خارج از قلمروهای خود با چه دشواری‌هایی مواجه هستند و نشان می‌دهند که برای گروه‌های فعال در بازارهای حاشیه‌ای، دستیابی به موفقیت کارآمد در مقیاس جهانی تا چه اندازه دشوار است. کیث نگوس نیز چنین بحثی را پیش کشیده است که سلطه ایالات متحده آمریکا و انگلیس در زمینه رپراتوار احتمالاً تا مدتی در اروپا ادامه می‌یابد (۱۹۹۳:۳۰۰) نگوس میان رشد سریع اروپا به عنوان یک بازار یکپارچه مهم و رشد نابرابر و آهسته‌تر سایر کشورهای اروپایی به عنوان منابع رپراتوار به طور محتاطانه تمایز قائل می‌شود. او برای این نگرش تازه پرسنل صنعت ضبط - دو دلیل عمده ارائه می‌دهد: پافشاری مستمر بر برتری زیباشناسانه دیرینه کارکنانی که به همکاری با سایر گروه‌ها از سایر منابع و کشورها عادت هم ندارند. نگوس می‌گوید (۱۹۹۳:۳۰۴) که حاصل این شرایط خود را به صورت نوعی دلسردی و یأس دوجانبه متجلی می‌سازد. این در حالی است که کارکنان انگلیسی مایل هستند که نوار موسیقی از سایر کشورها را به جای آثار گروه‌های ناشناخته‌تر انگلیسی بپذیرند اما باز عملاً در این زمینه اقدامی صورت نمی‌پذیرد. راتن (۱۹۹۱) این فراگرد را از نقطه نظر کارکنان رپراتوار و هنرمندان هلندی این گونه توصیف می‌کند: اگر آثار موسیقی هنرمندان هلندی با آنچه که در بازارهای آمریکایی انگلیسی مرسوم است، متفاوت به نظر برسد، آنگاه مسئولان انگلیسی و آمریکایی بازار به آنان خواهند گفت که آن اثر مناسب نمی‌باشد و اگر آن کار موسیقی شبیه به سایر آثار موجود هم در بازار به نظر برسد، آنگاه خواهند گفت که تعداد

فراوانی از گروه‌های آمریکایی و انگلیسی هم اکنون در حال تولید آثاری مشابه با آن می‌باشند. چنین دشواری‌هایی قطعاً وضع را برای ورود بسیاری از آهنگسازان و کارکنان غیر - غربی به بازارهای بسیار جذاب و پرافتخار در اروپا و آمریکای شمالی دشوارتر می‌سازد.

گرچه فریث و نگوس در باب ابعاد سلطه موجود انگلیس - آمریکا توافق و یا در مورد روند احتمالی آن اتفاق نظر ندارند اما متفقاً تز امپریالیسم فرهنگی را برای تبیین و تحلیل توزیع قدرت معاصر در این صنعت بین‌المللی شیوه معتبر نمی‌دانند. فریث بر این واقعیت تأکید می‌ورزد که مؤسسات بزرگ دیگر به شرکت‌های مستقر در آمریکا تعلق ندارند بلکه به شرکت‌های ژاپنی و اروپایی تعلق دارند و این در حالی است که شرکت‌های سلطه‌گر در بازار ضبط - موسیقی در سالهای دهه ۱۹۷۰ عبارت بودند از: (ای ام آی و دیکا) از انگلیس، (سی بی ای، آر سی ای و دبلیو ای ای / مارنو) از آمریکا و (پلی گرام) از هلند / آلمان غربی بودند و این در حالی است که گسترش مالکیت از بُعد جغرافیایی ابعاد وسیعتری به خود گرفته است. پنج شرکت بزرگ کنونی عبارتند از پلی گرام (که اینک توسط شرکت الکترونیکی هلندی فیلیپس اداره می‌شود)، سونی موزیک اینترتینمنت (ژاپن) که سی بی اس را در سال ۱۹۸۷ خرید، گروه موسیقی وارنر (بخشی از تایم - وارنر شرکت عظیم رسانه‌ای آمریکا)؛ ای ام آی (که تا زمان نگارش این مقاله انگلیسی بود)؛ بی ام جی (بخشی از گروه رسانه‌ای برتلزمن آلمانی که در سال ۱۹۸۶ آر سی آی را خریداری کرد). آنها ۷۲ درصد از بازار موسیقی ضبط شده را در اختیار خود دارند.^۶ گذشته از آن که در حال حاضر بیشتر این شرکت‌ها به مؤسسات بزرگ غیر آمریکایی - انگلیسی تعلق دارند، نسبت به شرکت‌های سلف خود از راهبردهای متفاوتی پیروی می‌کنند. فریث این شرکت‌های چند ملیتی جدید را توزیع‌کنندگان کالاهای تولیدی داخلی معرفی می‌کند. او چنین بحث می‌کند که ما دیگر نمی‌توانیم که:

بازار موسیقی بین‌الملل را از بعد ملی گرایانه تعریف کنیم که در آنجا بعضی از کشورها (آمریکا و انگلیس) در حال تحمیل فرهنگ خود بر سایرین می‌باشند. این امر بیانگر پیامدهای فرهنگی شرکت‌های چند ملیتی جدید نمی‌باشد: آیا سونی - سی بی اس و بی ام جی - آر سی

آی نماینده چه فرهنگی می باشند؟

به عقیده فریث این بدین معناست که شرکت‌های عظیم دارای هویت اَبَر ملی مشترک نیستند، آن چیزی که از بُعد فرهنگ بر کشورهای جهانی تحمیل شود... مدل امپریالیسم فرهنگی ملت علیه ملت باید به مدل مابعد امپراطوری شمار نامحدودی از تجربیات محلی (و واکنش به آنها) جای دهد که در سطح جهانی مورد استفاده قرار گرفته‌اند (تأکید اصلی ۸-۲۶: ۱۹۹۱).

نگوس نیز گسترش مالکیتی و سرمایه‌گذاری را مورد تأکید قرار می‌دهد: او می‌گوید این بدین معناست که دیگر نمی‌توان فرهنگ و قلمرو را مشخص نمود (۳۱۱: ۱۹۹۳). اما نگوس بیش از آقای فریث بر این واقعیت تأکید می‌کند که مالکیت به مثلث آسیای شرقی، اروپای غربی و آمریکای شمالی منتقل شده است. این که شرکت‌های چند ملیتی از جنبه راهبردی اینک محلی - محورتر از سابق عمل می‌کنند اما این بدان معنا نیست که صحبت درباره سلطه فرهنگی از مد افتاده است. قطعاً اشتباه است که شرکت‌های چند ملیتی مستقیماً نماینده فرهنگ‌های ملی پنداشته شوند و ادعای فوق حتی در آن موقع که اکثر شرکت‌های چند ملیتی هم آمریکایی بودند نیز اشتباه بود. در اکثر متونی که درباره تزامپریالیسم فرهنگی به رشته تحریر درآمده است، این‌گونه ربط دادن مستقیم شرکت‌های چند ملیتی با فرهنگ‌های ملی وسیعاً مورد انتقاد قرار گرفته است که فقط انتقاد است. چنین ادعاهایی آشکارا انسجام دو صورت متفاوت از قدرت را یعنی دولت و بخش بازرگانی - شرکتی را بیش از اندازه بزرگ جلوه می‌دهد.

مادامی که من بعضی از این محدودیتهایی را که در چندین اثر قبلی درباره امپریالیسم فرهنگی وجود دادند، پذیرا هستم، در این مقطع می‌خواهم که دو جنبه اصلی از ادبیات امپریالیسم فرهنگی را مطرح سازم که حفظ آنها در ارتباط با رویکردهای جدید نسبت به تولید و توزیع موسیقی ارزشمند هستند و در آثار تجدید نظر طلب اخیر در مورد موسیقی عامه پسند به قدر کافی مورد تأکید قرار نگرفته‌اند. جنبه نخست به روابط میان کالاهای فرهنگی و کاپیتالیسم مصرفی مربوط می‌شود و جنبه دوم درباره پیوند پایدار بعضی از صورت‌های فرهنگی معین با منطقه‌ها و ملت‌ها می‌باشد. بخش مهمی از متونی که تحت لوای امپریالیسم فرهنگی نوشته

شده‌اند بر این استدلال استوار بوده‌اند که گونه خاصی از الگوهای نهادی و ارزشها و هنجارهای فرهنگی بر سایر جوامع تحمیل شده است (شیلر ۱۹۷۶؛ محمدی ۱۹۹۵). نابرابری عمیق ثروت، تمرکز قدرت فزاینده و تضعیف نهادهای مدنی از آن جمله‌اند. اگر بعضی از سایر مدل‌های تز امپریالیسم فرهنگی، ایده امپریالیسم فرهنگی را از نزدیک با ایده ملی‌گرایی و استقلال ملی ربط دادند (برای مثال، هم‌لینگ ۱۹۸۳؛ نوردنسترینگ و شیلر ۱۹۷۹) سایرین بر این انتقاد گسترده‌تر تأکید ورزیده‌اند. و آن انتقادات از تز امپریالیسم فرهنگی است که (به درستی) از تمرکز آن بر مفهوم مشکل‌آفرین استقلال ملی خرده می‌گیرند چرا که در نتیجه این امر نقد وسیع‌تر سرمایه‌داری را دست‌نخورده باقی می‌گذارد.

رویکردهای جهانی شدن با این نوع انتقاد از کاپیتالیسم به نفع میراث پیچیده مدرنیت مخالفت کرده است. تاملینسون (فصل چهارم: ۱۹۹۱) از آن دیدگاه‌های امپریالیسم فرهنگی - که اثرات عمده صادرات کالاهای فرهنگی را به نقش آنان ب‌مثابه پیشاهنگان [ورود] سرمایه‌داری مصرفی ربط می‌دهد - بشدت انتقاد می‌کند. او نقش فرآورده‌های فرهنگی (برای مثال، صفحه) را در راستای ترویج ایدئولوژی‌هایی چون مصرف‌گرایی و اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد، حرکت به سوی نوعی نظریه سلطه اقتصادی مشاهده می‌کند که از نظریه سلطه فرهنگی فاصله می‌گیرد. چنین باوری وجود دارد که این قبیل نظریه‌های متأثر از مارکسیسم به دلیل این گونه «اقتصادباوری» هرگز با جنبه فرهنگی قضیه رویارو نمی‌شوند. به عقیده تاملینسون نویسندگان مارکسیستی امپریالیسم فرهنگی، فرآورده‌های فرهنگی را تنها براساس میزان موفقیت یا عدم موفقیت‌شان در ایجاد تحول اقتصادی - سیاسی مهم می‌پندارند. تاملینسون همچنین با این ایده مخالف است که نویسندگان غربی یا نویسندگان کلان شهرها می‌توانند به وکالت از انسان‌های فقیر غیر - غربی، در رابطه با این که چه چیزی برای آنان مفید و چه چیزی نامفید است، اظهار نظر کنند. تاملینسون فقط تا آن حد آمادگی دارد که آگهی‌های بازرگانی کالاهایی چون فرآورده‌های دارویی و کودکان در کشورهای جهانی سوم را تجسم فراگرد استثمار فرهنگی (تا اقتصادی) بپذیرد. او بحث می‌کند آن مدل‌های مصرف‌گرایی را که امپریالیسم فرهنگی می‌خواهد

به مردم کشورهای در حال توسعه تلقین کند تنها از نقطه نظر آن دسته از روشنفکران کلان شهری زیانبخش تفسیر می‌شوند که خود فواید چنین مدل‌هایی را تجربه کرده‌اند. بر طبق گفته تاملینسون، همه این‌گونه صحبت‌ها به نحو تردید ناپذیری به مفاهیم مارکسیستی و باطل شده خودآگاهی کاذب متکی‌اند.

اما مخالفت با رویکردهای خودآگاهی کاذب نباید موجب فلج انتقاد شود. مطالعات ارتباطات بین‌المللی هنوز نیاز دارد که درباره این ایده تحقیق کند که مفاهیم شهرت، جاذبه، لذت جویی و فرار از واقعیت وابسته به فرآورده‌های رسانه‌های غربی - همانطور که یکی از اصلاح‌کنندگان رویکرد امپریالیسم فرهنگی از آمریکای لاتین عنوان کرده است - دارای کیفیات اغوا و مقاومت هستند (مارتین - بربرو ۱۹۹۳). گرچه آن نوع بسیج سیاسی پیرامون موسیقی راک که در کلکسیون گاروفالو (۱۹۹۲) بحث شد - برای نمونه کنسرت‌های انبوه در طرفداری از دموکراسی در هنگ کنگ و بوینس آیرس - مهم هستند، ما همچنین نیاز داریم که به بعضی از مشکلات وابسته به صادرات چنین مدل‌های ایدئولوژیکی - موسیقیایی نظر بیفکنیم: برای نمونه استعداد آن در تشویق به بی‌تفاوتی و رخوت در برابر فعالیت تجاری جهانی. اینها مسایلی هستند که به دشواری می‌توان به نحو تجربی با آنها برخورد نمود. مشاهده، تفسیر و سنجش فقدان فعالیت سیاسی (و علل احتمالی چنین فقدان) همواره دشوارتر از نوع گردهمایی است که در کلکسیون گاروفالو مورد توجه قرار گرفته است.

مطالعه زائو و مرداک در مورد ورود اسباب بازی‌های ترانزفورمر (Transformer) به کشور چین در سال ۱۹۸۹ بیانگر نوعی شیوه مطالعاتی نوید بخش است (گرچه آنها با ژست همیشگی رویکردهای امپریالیسم فرهنگی را به ساده نگری متهم می‌کنند). ورود کاپیتال‌یسم مصرف‌انبوه به کشوری که یک چهارم جمعیت جهان را در خود جای داده است توسط مارک‌های [تجاری] فرهنگی غرب امکان‌پذیر شده است. های - فای (دستگاه‌های صوتی بسیار حساس) یکی از کالاهای فرهنگی مهم پیشقراول این دگرگونی است (همان منبع ۲۱۵). گرچه در اینجا برای چین مائویست یا فئودال مسأله نوستالژی وجود ندارد، اما این رویداد از الگوی جدید سلطه و

نابرابری خبر می‌دهد. در اینجا نقش ستارگان موسیقی عامه پسند غربی جهانی به همان اندازه مارک‌های تجاری کفش - ورزشی اهمیت خواهند داشت. ابرستارگان منطقه کانتون و نسل جدیدی از خوانندگان مشهور ماندارین مستقر در تایوان نیز نقش عمده‌ای ایفا خواهند کرد. اینها ستارگان خانگی - محصول داخل - هستند، اما شرکت‌های ضبط آنها به طور مشخصی حول مفاهیم غربی شهرت و اعتبار فعالیت می‌کنند.

من در اینجا قصد دارم که درباره نقد امپریالیسم فرهنگی از جهانی شدن که در بالا مورد بحث قرار گرفت نکته‌ای را مطرح سازم و آن نکته این است که کاربردگرایی صورت‌هایی معین (برای مثال، شیلر ۱۹۷۶) ضرورتاً موجب ابطال خود مفهوم نمی‌شوند. مادامی که این حقیقت وجود دارد که امکان وابستگی مستقیم شرکت‌های چند ملیتی به فرهنگ ملی خاصی وجود ندارد، اما کم و بیش می‌توان بحث کرد که آنها می‌توانند بخشی از یک فراگردی به حساب آیند که صورت‌های فرهنگی معینی - که با ملت‌ها و مناطق خاص پیوند قوی دارند - به توسط آن سلطه خود را از بعد فروش و شهرت حاکم سازند. البته لزومی ندارد که برای چنین استدلالی، اتهاماتی از قبیل برنامه‌ریزی عمدی یا توطئه را به این گونه شرکت‌ها نسبت داد. بنابراین عملکرد شرکت‌های فراملیتی تابع الزامات اقتصادی و پیشینه‌های زیباشناس معینی هستند. از آن نوعی که نگوس (۱۹۹۳) و راتن (۱۹۹۱) به خوبی وصف کرده‌اند. با این پیامد که موسیقی انگلیسی - آمریکایی هنوز عمده‌ترین نوع موسیقی است که در سطوح بین‌المللی توزیع و تبلیغ می‌شود. ما حتی اگر نتوانیم از مبنای کارکردگرایانه‌ای درباره تحمیل یک نوع فرهنگ بر یک نوع جامعه دیگر سخن به میان آوریم، منطق بازار جهانی - که به مفهوم دسترسی داشتن به توزیع و ترفیع و تبلیغ متعهدانه می‌باشد - هنوز فوق‌العاده نابرابر دیده می‌شود و این نابرابری از جنبه جغرافیایی و ملی هم متفاوت می‌باشد. این مشکلات را با نگاه به دو مقوله جنجال‌برانگیز می‌توان برجسته ساخت. یعنی موسیقی پاپ - اروپا و موسیقی جهانی که در سالهای اخیر موضوع وسیعاً مورد بحث و جدل طرفداران، روزنامه‌نگاران و بخش دانشگاهی بوده است.

تماشاگران آمریکایی و انگلیسی غالباً از موسیقیدانان مشهور قاره اروپا بیزار بوده‌اند.

موسیقی پاپ اروپایی واژه کوبنده‌ای برای اشاره به یک زبان آمیخته انگلیسی و فقدان مهارت موسیقایی در بین انواع گروه‌های دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بود. لینچ (۱۹۹۲:۱۳۹) تحقیق خود درباره روندهای ملی و فراملی در موسیقی عامه پسند اروپا را با این گمانه زنی به پایان می‌رساند که شاید گروه یو ۲ (U2) بعدی از ورشو یا براتیسلاوا ظهور می‌کند. اما نشانه‌های چنین ظهوری اندک هستند. آیا کدامین گروه‌های اروپایی امروزی احتمالاً همچون گروه یو ۲ (U2) و یا حتی گروه میت لوف (Meat Loaf) پوشش صفحه اول مطبوعات را به خود اختصاص خواهند داد؟ پیشینه گروه‌های اروپایی در صحنه جهانی نشان می‌دهد که تنها فقط گروه ابا (Abba) توانست به کانون اسطوره موسیقی پاپ نزدیک شود و حتی اهمیت آنها نیز از دهه ۱۹۷۰ به بعد عملاً بر نوعی زیباشناسی بازاری و مبتذل استوار بوده است. در حقیقت لندن در اواسط دهه ۹۰ میلادی از دوباره به عنوان مرکز موسیقی پاپ مد روز، چه در زمینه موسیقی رقص یا در زمینه موسیقی راک / پاپ بدیل / مستقل مطرح شد.

دومین حیطة مجادله مربوط به تحولات در عرصه الگوهای بین‌المللی فروش و شهرت به پدیده موسیقی جهانی مربوط می‌شود. این واژه (البته آنطور که بعضی از نویسندگان مدعی‌اند ابداع نشده است) مورد استفاده بسیاری از تجار در بخش مطبوعات موسیقی و ضبط قرار گرفت تا بدین وسیله شرایط تبلیغ مناسب‌تر موسیقی عامه پسند، غیر - غربی را در انگلیس فراهم آورند. بدون تردید، بعضی از موسیقیدانان غیر غربی به شناخت و موفقیت بین‌المللی دست یافته‌اند. نصرت فاتح علی خان از کشور (پاکستان) و یوسو ندور (از کشور سنگال) از برجسته‌ترین نمونه‌های موفق در صحنه بین‌المللی هستند. اما تأثیر این نوع موسیقیدانها بشدت محدود بوده است. مخاطبین آنها مسن‌تر و از طبقه متوسط هستند. اگر فروش کلی و اهمیت آنها را نسبت به فرهنگ همگانی جهانی ملاک قرار دهیم آنگاه نمی‌توان آنها را مشهور به حساب آورد. به علاوه، این نوع موسیقیدانان اغلب تابع آن نوع گفتمان‌ها هستند که موسیقی‌شان تا آن حدی ارزشمند پنداشته می‌شود که با مفاهیم غربی سنت و اصالت سازگاری دارند. بنابراین مفهوم موسیقی جهانی به عنوان یک طبقه بندی دربرگیرنده هم آثاری که به عنوان پاپ غربی

مورد پذیرش قرار گرفته نشده‌اند، مانع ورود بعضی از موسیقی به مرکز می‌شود. بنابراین در اینجا به منظور بررسی توزیع منابع موسیقایی جهانی، گذشته از توجه محتاطانه دراز مدت به الگوی فروش باید همچنین توجه داشت که چه نوع اجرا کنندگان موسیقی به بخشی از اسطوره فرهنگی - همگانی مبدل می‌شوند. چرا که بحثاً فرهنگ موسیقایی در سطح تخیل و صمیمیت است که بسیار نافذ عمل می‌کند. این مسأله بوضوح دو مسأله را در زمینه روابط مخاطب نسبت به متون فرهنگ همگانی و اجرا کنندگان موسیقی مطرح می‌سازد. بنابراین من در بخش بعدی قصد دارم که بعضی از انواع تفکرات مربوط به پیامدهای نابرابری فرهنگی برای مخاطبین موسیقی عامه پسند را مورد توجه قرار دهم.

مخاطبین و زیباشناسی

بحث دیولینج که پیشتر نقل شد (ص ۱۶۶) مبنی بر این که صورت‌های موسیقایی سلطه امریکایی - انگلیسی می‌تواند به چالش خلاقانه با فرهنگ‌های ملی وابسته به والدین قوت بخشد، نمونه‌ای از رشته نقدهای اصلی امپریالیسم فرهنگی است. اما استدلال فوق شرایط دریافت (reception) را به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌دهد (همچنین به گاروفالو ۱۹۹۳:۲۵ مراجعه کنید). تحقیق کینز و لاینر در مورد [سریال آمریکایی] دالاس (۱۹۸۵) نمونه مشروع چنین نقدی در مطالعات رسانه‌ای می‌باشد. هدف این تحقیق تأکید بر این نکته است که برداشت تماشاگران کشورهای مختلف از برنامه دالاس متفاوت است. چنین استدلالی قطعاً در ارتباط با نحوه گفتگوی ما درباره اثرات فرآورده‌های فرهنگ همگانی غربی بر بقیه جهان تبعات مهمی دارد. اگر انسان‌هایی که در پیرامون قدرت جهانی قرار دارند بتوانند آزادانه از فرآورده‌های مرکز معناسازی کنند آنگاه ما چگونه می‌توانیم که با قاطعیت درباره پیامدهای ناشی از مصرف این فرآورده‌ها توسط آنها صحبت کنیم؟

بدون انکار این نکته که مخاطبین غیرغربی می‌توانند از کالاهای فرهنگی غربی استفاده سیاسی مترقی و مثبت ببرند، من در اینجا می‌خواهم به قصد یادآوری بعضی از خطوط فکری

انتقادی مرتبط با تز امپریالیسم فرهنگی بحثی را پیش بکشم که این بار مربوط به آن چیزی می‌شود که مخاطبین غیرغربی می‌توانند از این موسیقی - که از طریق سیستم بین‌المللی کاملاً تحت سلطه ژاپن، آمریکا و شرکت‌های فراملی اروپایی در اختیارشان قرار داده می‌شود - به دست آورند. نخستین نکته به این مشکل مربوط می‌شود که اکثر موسیقی‌ای که در گوشه و کنار جهان توزیع می‌شود به زبان انگلیسی اجرا می‌شود. فریث (۱۹۹۱:۲۶۸) چنین بحث می‌کند که آن (خاصیت) در همه جا حاضر بودن فرهنگ آمریکا و طیف تصرف‌ها که در مورد موسیقی آمریکایی - انگلیسی در سطوح جهان صورت می‌گیرد موجب می‌شود که اجرای آهنگ به زبان انگلیسی دیگر به همان معنای اجرای آهنگ به زبان انگلیسی نباشد، بلکه معنای ستاره موسیقی پاپ شدن را بدهد. او درباره جنبش درکشور سوئد، یعنی اجرای موسیقی به زبان سوئدی بمثابه ملی‌گرایی پانکی سخن می‌گوید، فاز این جنبش از زمانی در سوئد برقرار شد که مردم به این درک رسیدند که در جهان امروز نکته مهم این نیست که موسیقی همه منابع باید تقریباً شبیه به هم به نظر برسند، بلکه همین همانندی هم باید تفاوت آفرین باشد (همان منبع: ۲۶۸).

فریث به نحو تحریک‌آمیزی مرحله جدیدی را در روند تولید موسیقی عامه پسند عنوان می‌کند، و آن مرحله‌ای است که تولید موسیقی محلی با هدف موفقیت در سطح بین‌المللی صورت می‌گیرد. او نکات برانگیزنده‌ای را درباره ابعاد زیباشناسانه شکاف در حال پیدایش میان موسیقی جهانی و راک آمریکایی - انگلیسی ارائه می‌دهد. به عقیده او سیند اوکانر خواننده ایرلندی نماد حرکت به سوی یک موسیقی جهانی متکی بر اهداف صحنه خرد است که بر فیزیک بدن و رقص متمرکز است، مادامی که نوع کار گروه یو ۲ (U2) هموطنان او، از آنجا که نوعی معنای سیاسی جهانی را هدف دارند، آمریکایی - انگلیسی توصیف می‌شوند (۹-۲۶۸:۱۹۹۱).

بنابراین موسیقی اوکانر از آن جنبه جهانی است که از شعار وحدت‌طلبی اجتناب می‌ورزد و ملی‌گرایی را به مفهوم خرد و خصوصی در بر می‌گیرد. اما گروه یو ۲ (U2) که اعتبار را در مقیاس عظیم جستجو می‌کنند، بدین گونه آمریکایی - انگلیسی (ایرلندی) بودن خود را به

اثبات می‌رسانند - امیدهایشان آنها را به مثابه محصول یک نوع محیط محلی خاص تأیید می‌کند. موسیقی راک آمریکایی - انگلیسی به نظر می‌رسد که به شعار خودنمایانه وحدت متکی است. فریث می‌گوید که علائق احساس برانگیز و شخصی اوکانر یا گروه پت شاپ بویز کمتر اغراق‌آمیز و از ظرافت بیشتری برخوردار است. فریث همچنین عنوان می‌کند که آن دیدگاه قدیمی مبتنی بر این که موسیقی باید از سبک محلی‌اش به موفقیت در صحنه بین‌المللی برسد، (در واقع) یک مدل از اسطوره‌های اصالت موسیقی راک است. فریث این دیدگاه را به طور جامع در سراسر اثرش مورد انتقاد قرار داده است. او در مقابل، ماهیت تجاری و بواسطه تکنولوژی موسیقی عامه پسند را به رسمیت می‌شناسد و به مقدار زیادی از آن استقبال می‌کند.

من از تلاش آقای فریث که هدفش کم‌اهمیت جلوه دادن آن خصلت خشن موسیقی راک آمریکایی - انگلیسی است طرفداری می‌کنم که در بسیاری از صورتهای بدیل و اصلی اخیرش نوعی نوستالژی توان‌فرسا مظهر آن شده است. معلوم است که بسیاری از تحولات بسیار جالب توجه اخیر در حوزه موسیقی غربی در نوع‌های موسیقی - رقص معاصر صورت گرفته که با زیباشناسی راک مخالف است. فقدان آن لاف و گزافه‌گویی در موسیقی خوب پاپ - آن قدرتی که شما [مخاطب] را از طریق پیوند احساسات شخصی ناگهانی و غیر عمدی با گروهی از انسانهای وسیعتر، متحیر می‌سازد - واقعاً ارزشمند است اما در تحلیل فریث، سیاست زبانی پنهان باقی می‌ماند. واکنش به ترانه‌ها به قراردادهای عام و فعال در نوع موسیقی در حال مصرف وابسته هستند: برای بعضی از مخاطبین عام توجه زیاد به ترانه‌ها و تحلیل آن حیاتی است، در سایر موارد، ترانه‌ها نسبتاً بی‌اهمیت هستند. لینگ (۱۹۹۲) طیفی از انواع موسیقی را در نظر گرفته و در این رابطه نوعی طبقه‌بندی مقدماتی از اهمیت زبان در مقایسه با فرم موسیقایی و آوا ارائه داده است و بدین گونه بر تبعات متفاوت آن برای نوع موسیقی گوناگون در بازار در حال ادغام اروپا تأکید می‌کند. اما همانگونه که بعضی از مخاطبین طبقه متوسط معتقدند، در موسیقی پاپ کلمات [ترانه‌ها] شاید آنقدر هم مهم نباشد. اما هنوز اینطور است که بعضی (و نه همه) لذات موسیقی از تعامل صدای انسانی (خواننده) با معانی ترانه آهنگ ناشی می‌شود. جای تردیدی

وجود ندارد که مخاطبین غیرانگلیسی زبان کاملاً می‌توانند از آهنگهای انگلیسی زبان لذت ببرند و آنها را بفهمند و از آنها استفاده کنند، اما ما نباید چشم خود را بر روی آن فرصت هویت‌شناسی که در نتیجه کاربرد زبان خاصی باز و بسته می‌شود، ببندیم. چنین شواهدی که مخاطبین قاره اروپا در حال روی آوردن از آهنگهای جهانی انگلیسی زبان به آهنگ‌های محلی زبان هستند حداقل، به خوبی بیانگر میل به لذت (ناشی) از همین شناخت سرچشمه می‌گیرد.^۸ من در اینجا قصد دارم که وارد دومین حیطه بحث خودم در رابطه با اهمیت هویت‌شناسی مخاطب پیردازم که به برجسته‌ترین خصیصه بخش تولید موسیقی در مقیاس جهانی مرتبط است: یعنی وابستگی آن به سیستم ستارگان. تقریباً همه ستارگان موفق دنیای موسیقی از دهه ۵۰ به بعد اهل انگلیس و آمریکای شمالی بوده‌اند. اما شاید در آینده اینچنین نباشد. البته این یک پیش‌بینی است تا کشف. در حال حاضر، سیستم (خوانندگان) ستاره برای مخاطبین آمریکایی - انگلیسی این امکان را فراهم می‌آورد که نظاره‌گر آن نوع لذات محلی باشند که در مقیاس وسیعتر و یا حتی جهانی پذیرفته شده‌اند:

من در اینجا می‌خواهم برای بیان غرض خود داستانی را تعریف کنم. من یکبار به سه دانشجوی فرانسوی برخوردی که در بخشی از شهر منچستر - مکانی که من زندگی می‌کنم - سرگردان به دنبال محل رویداد یکی از آهنگهای گروه اسمیتز (آهنگ قلدرهای راشولم از آلبوم گوشت [گوسفند سربریدن] قتل عمد است) (۱۹۸۵) می‌گشتند. من توانستم که لذت توأم با گناه خودم را از این حادثه پنهان کنم: از این حقیقت که کسانی این همه راه از فرانسه به شهر منچستر انگلیس بیایند و بخواهند از تجربیاتی آگاه شوند که به عقیده من به طور ویژه به شمال انگلیس و - با توجه به زادگاه اصلی من که اهل منچستر نیستم و اهل شمال غربی هستم - تا حدودی به من مربوط می‌شد. نخستین سفر من به آمریکا برخلاف بسیاری از طرفداران موسیقی حکم زیارت واقعی از عنوان آهنگها و منابع را داشت. گرچه بعضی از انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها از مراکز موسیقی آفریقا دیدن می‌کنند اما با آن

وضعیتی که طرفداران انگلیسی با روحیه طرفداری از آلمان یا اندونزی یا مغولستان دیدن کنند فاصله زیادی داریم. با توجه به اهمیت و جایگاه موسیقی نسبت به جهانگردی در بسیاری از مناطق (باید گفت که) این مسایل عاری از تبعات اقتصادی هم نمی‌باشند. شهرهای لیورپول، نیواورلینز و کینگ استون، جامائیکا فقط سه نمونه هستند. اما این گونه مسایل، جدای از پیامدهای اقتصادی شان، از اهمیت فرهنگی نیز برخوردار می‌باشند. آنها در تعیین احساس تعلق، احساس دور [حاشیه‌ای] یا نزدیک [اصل] بودن نسبت به نظام‌های اعتبار نقش کمک کننده‌ای دارند. گرچه بعضی از نویسندگان تمایز میان ملتهای «پیرامونی» و «مرکزی» را در ادبیات امپریالیسم فرهنگی قدیمی پنداشته‌اند، اما در حقیقت چنین به نظر می‌رسد که هنوز آن احساس قوی طرد و منزوی سازی در بسیاری از مکان‌ها فعال است.

بنابراین، توزیع بین‌المللی قدرت صنعتی، تا حدودی، آن عمل طرد یا عمل جذب فعال را در عرضه مصرف موسیقی عام پسند سازماندهی می‌کند. آن ایده مخاطبین فعال (مطرح) در مطالعات فرهنگی [شاید بشدت آسیب پذیر] جاری، تا حدودی خبر از کدر و تیره ساختن فراگرد فوق را می‌دهد، بدین گونه که فرض را بر آن قرار می‌دهد که مشتریان فرهنگ همگانی و موسیقی عامه پسند برای تولید موسیقی، منابع آموزشی و اقتصادی برابری را در اختیار دارند. من در اینجا این نکته را عنوان می‌کنم که ماهیت و شدت هویت‌شناسی که در نتیجه موسیقی عامه پسند فراهم می‌آید شاید از جمله عواملی باشد که ما بتوانیم برای ارزیابی نحوه عملکرد توازن قدرت در صنایع ضبط بین‌المللی برای مصرف کنندگان، به معنای محروم ساختن بعضی‌ها از این لذات و فرصت‌های معین و شامل کردن عده‌ای دیگر، مورد استفاده قرار دهیم. شنیدن و تماشای تجربیات جنسی، خشن، نوجوانی، طبقاتی و قومیتی مبتنی بر شیوه‌های محلی لذت بخش است. (البته) این گونه لذات پیامدهای منفی بالقوه نیز دارند: آنها را می‌توان به طرد مبتنی بر بیگانه‌هراسی و ملی‌گرایانه «آنها» به منظور تأیید وحدت «ما» پیوند داد. برای مثال بعضی از انواع موسیقی ملی‌گرایانه هندی که توسط مانوئل (۱۹۹۳) در دوران تکثیر مابعد

کاست در شمال هندوستان مورد بررسی قرار گرفته است در این رده بندی می‌گنجد. اما اهمیت مشارکت آهنگ سازان و مخاطبین در صحنه بین‌المللی نباید دست کم گرفته شود. مطالعات جوزلین گیلبالت (۱۹۹۳) در مورد نوع موسیقی زوک - نوع موسیقی رقص که به طور خاص به آسیای صغیر (بویژه مارتینیک، دومینیکا، هائیتی و گوادلوب) وابسته است - به نحو کمک کننده‌ای این نکته را روشن می‌سازد. البته استفاده من از مطالعات او در اینجا بیشتر به برداشت و تفسیر مضمون اصلی بحث خود گیلبالت علیه مدل‌های پیرامونی / مرکزی مربوط می‌شود. به عقیده گیلبالت نوع موسیقی زوک آشکار می‌سازد که مدارهای موسیقی جهانی، که پیش از این مورد انتقاد قرار گرفتند، می‌توانند با ایفای نقش مثبت فرصتی را برای کشورهای در حال توسعه کوچک و صنعتی فراهم آورند تا محلی‌گرایی را بازتعریف کنند. به عقیده او موسیقی‌هایی از قبیل زوک بیانگر این نکته است که موسیقیدانان چنین مناطق حاشیه نشین شده می‌توانند حضور خود را در نظام‌های بازاری، که تا پیش از این تحت سلطه فرهنگ‌های سلطه‌گر بوده‌اند، به نمایش بگذارند (۱۹۹۳:۳۹). مادامی که این بازارها تابع فراگردهای جهانی کالایی شدن هستند اما اتحادهای جدیدی که با سایر گروه‌های اقلیت صورت گرفته است در نظم سیاسی و جهانی از جایگاه مشابه برخوردار می‌باشند. گیلبالت در نهایت برای تحلیل اعتبار و اهمیت موسیقی زوک و سایر انواع موسیقی جهانی مانند رای (از کشور الجزایر) و سوکس (از کشور زئیر) از مشاجره جهانی شدن منحصر به فردی استفاده می‌کند: مشاجره او این است که مدل‌های پیرامونی - مرکزی دوجانبه که مشخصه تز امپریالیسم فرهنگی هستند ساده پندارانه‌تر از آنند که بتوانند از پس تبیین همبستگی جهانی نوین برآیند. من تلاش کرده‌ام تا این نکته را نشان دهم که چرا این مفهوم سنتی‌تر قدرت هنوز می‌تواند سودمند باشد و تحیل گیلبالت در این راستا کمک کننده است چون نشان می‌دهد که اگر موسیقیدانی وجود داشته باشد که دستخوش استدلال مبتنی بر مفهوم ارزش‌های موسیقایی متکی بر سنت‌های بومی نشود و قصد کناره‌گیری نداشته باشد و واقعاً بخواهد به سیستم موسیقی - عامه‌پسند جهانی بپیوندد با چه دشواری‌هایی در این مسیر مواجه خواهد شد.

نتیجه گیری

من شماری از مشکلات مرتبط با توزیع جهانی قدرت موسیقایی را مشخص کرده‌ام که فکر می‌کنم هنوز آنها را می‌توان به نحو کارآمدی در زیر عنوان امپریالیسم فرهنگی گنجانید. پافشاری بر ارزش تعامل موسیقایی و پیوندی (دورگه) بودن آن به وضوح پسندیده‌تر از آن ناب‌گرایی فرهنگی پنهان در بعضی از اندیشه‌های متأثر از مدل‌های امپریالیسم فرهنگی می‌باشد.^{۱۰} اما مدل امپریالیسم فرهنگی را هنوز از این جنبه سودمند می‌توان خواند که می‌تواند نظر ما را به انتقادات مهمی جلب کند که مطرح کردن آنها درباره نحوه تولید امپریالیستی فرهنگ در کل ضروری می‌باشد: (یعنی) نقش کالاهای موسیقایی به عنوان بخشی از الگوهای وسیع‌تر تغییر در صنعت برنامه‌های سرگرم‌کننده و اوقات فراغت و سلطه پایدار صورت‌های موسیقایی معین که - با توجه به این که پیوند میان فرهنگ و قلمرو احتمالاً حالت پیچیده‌تری به خود می‌گیرد - هنوز به هویت‌های منطقه‌ای خاص مرتبط اند.

از بعد موسیقایی، منطق تولید سرمایه داری به گونه‌ای متحول شده است که در ارتباط با دسترسی موسیقیدانان، تولید کنندگان و شرکت‌هایی که می‌خواهند فعالیت خود را براساس تجربیات یا زبان محلی عرضه کنند، مشکلات فراوان وجود دارد. بویژه که اگر این قسم تجربیات به نظر افرادی که برای شرکت‌های بزرگ در لندن، نیویورک و لوس آنجلس فعالیت می‌کنند بیگانه و غریب بیاید. البته این بدین معنا نمی‌باشد که این گونه ارجاعات محلی تنها لذاتی هستند که در موسیقی عامه پسند به حساب می‌آیند و یا حتی بدین معنا نیست که آنها ضرورتاً از جنبه سیاسی از آن ارجاعات جهانی‌تر شده‌ای که توسط خوانندگانی چون پرنس (Prince) یا گروه یو ۲ (U2) عرضه می‌شوند، با اهمیت و با اعتبارتر هستند. قطعاً در اینجا قصد چنین توصیه‌ای در کار نیست که موسیقیدانان، تجربه محلی را از طریق چنین صورت‌های ملی بیان می‌کنند، بلکه در عوض، یکی از جالب توجه‌ترین خصیصه‌های بسیاری از انواع موسیقی غیر - غربی دقیقاً به این است که این نوع تجربه اغلب در ارتباط پیچیده‌ای با سایر معانی و صورت‌های فرهنگی جهانی‌تر دیگر، تخیل می‌آفریند و واسطه‌گر یا توافق‌آفرین عمل می‌کند.

من همچنین مشاجره کردم که تز امپریالیسم فرهنگی، در گسترده‌ترین حالت آن به عنوان نقد اثرات (ناشی از) روابط میان فراگردهای فرهنگی و اقتصادی بین‌المللی اساساً از این واقعیت - که قدرت اقتصادی در صنایع موسیقی از آمریکا و انگلیس به مثلث جهانی اروپا، آمریکای شمالی و جنوب شرقی آسیا سرایت کرده است - تأثیر نپذیرفته است. چرا که تا کنون ادله مستحکمی در دست نیست که نشان دهد که گسترش مالکیت فوق‌الذکر [غالباً سخت‌افزار - محور] اساساً در حال دگرگون کردن چیزی به نام صورت هُرمونیک موسیقی می‌باشد. من براساس اعتبار فرهنگی گروه‌های بزرگ بحث کردم که هیچ‌گونه شواهد مستحکمی در اختیار نیست که خبر از تغییرات عمده بدهد: تاکنون ستارگان جهانی معدودی از خارج از دنیای انگلیسی زبان‌ها ظهور کرده است. اگر چنین استدلالی منصفانه باشد که این نوع موسیقی جهانی تصرف موسیقی پاپ اروپایی از صورتهای آمریکایی - آفریقایی است [موضوع موسیقیایی که من در اینجا مجال بحث درباره آن را ندارم] آنگاه نادیده گرفتن موضوع پذیرش جهانی این قسم موسیقی در واقع حکم نوعی خطر اروپا محوری را در معنای کلاسیک آن به همراه دارد: یعنی تصور و یا قبول این نکته که شیوه‌های عمل اروپایی آمریکای شمالی به طور خاص جهانی هستند. تفوق انگلیس بمثابة زبان موسیقی پاپ، همراه با برتری پایدار ستارگان انگلیسی زبان - که بعضی از آنها هنوز به طور خاص تجربه انگلیسی / استرالیایی / آمریکای شمالی را مبنای معنا پردازی خود قرار می‌دهند - بدین معناست که شیوه عمل صنعتی هنوز در زمینه سازمان‌دادن به پتانسیل دریافت (مخاطب) نقش سودمندی را ایفا می‌کند. اگر امپریالیسم فرهنگی در هاله معنایی واژه‌های "نیت" و "تحمیل" مستغرق شده و یا گذشته‌ای را تداعی می‌کند که قدرت اقتصادی و سیاسی آمریکا با نفوذ فرهنگی منطبق بود، پس اجازه دهید که خود را از شر آن خلاص کنیم. اما نباید از آن مشکلاتی غافل شویم که طرفداران امپریالیسم فرهنگی در اصل سعی کردند تا نظر ما را به آنها جلب نمایند: [مشکلاتی مثل] دسترسی نابرابر به شیوه‌های تولید، توزیع، مالکیت، کنترل و مصرف و به پیوندهای آن با یک نظام سرمایه داری مصرفی جهانی.

پانوشتها

- ۱- بنابراین، نکته جالب توجه‌تر در اینجاست که اخیراً در کتاب بلند آوازه‌ای که به ارزیابی دوباره مفاهیم امپریالیسم فرهنگی و جهانی شدن اختصاص یافت هیچ‌گونه اشاره خاصی به موسیقی یا به صنعت ضبط نشده است (گلدینگ و هریس ۱۹۹۷).
- ۲- این مقاله نسخه بشدت اصلاح شده‌ای است که ۲۱ ماه مارس ۱۹۹۴ در کنفرانس مسیره‌های اروپایی در مؤسسه موسیقی عامه پسند در دانشگاه لیورپول ارائه شد. از جورجینا بورن و توضیحاتش در خلال مرحله نخست تکمیل این مقاله تشکر می‌نمایم. گفته‌های جورجینا در مورد اختصاص دادن تز امپریالیسم فرهنگی به شناخت تحولات فرهنگی در اروپای شرقی ما بعد استالین (در بورن در سال ۱۹۹۳) جرقه اصلی تهیه این مقاله را به وجود آورد.
- ۳- آلن لوماکس (۱۹۶۸) برجسته‌ترین این موسیقی شناسان قومی بود که مفهوم هم‌نواایی فرهنگی او مفهوم هم‌زمانی فرهنگی در تز امپریالیسم فرهنگی را بازتاب می‌دهد سیزهملینگ (۱۹۸۳) محقق.
- ۴- مطالعه جورجینا بویز بویزه دهکده خیالی (۱۹۹۳) به تحلیل و تکامل این نوع نگرش نسبت به موسیقی در جامعه انگلیس در بخش آغازین قرن بیستم می‌پردازد و بعضی از تصورات مشکل آفرین زیربنایی آن را مورد انتقاد قرار می‌دهد.
- ۵- بعضی مواقع مشکل می‌شود فهمید که آیا فریث در حال پیش بینی یا کشف چنین وضعیتی است. او مقاله‌اش را با این گفته آغاز می‌کند که معتقد نیست که سلطه موسیقی عامه پسند آمریکایی - انگلیسی به چنین گستردگی یا اطمینانی که به نظر می‌رسد، باشد. او آمیزه‌ای از پیشگویی و کشف را ارائه می‌دهد.
- ۶- فایننشیال تایمز: موسیقی و کپی رایت، ۳۱ ژوئیه ۱۹۹۶. این ارقام بر تحقیق درباره ۱۷ بازار بزرگ [در واقع بزرگترین بازارها] متکی است.
- ۷- برای بحث درباره نیاز به زیباشناسی موسیقی عامه پسند بر مبنای شدت احساسات و عواطف شخصی به فریث مراجعه شود - بحثی که مسایل مربوط به نوع در مقاله بعدی

(۱۹۹۱) مطرح ساخته است.

۸- حضور شبه - امپریالیسم زبانی مثل سلطه سنتی هنرمندان اهل کانتون در آسیای جنوب شرقی همچنین باید در اینجا ذکر شود (اگر چه این هنرمندان اهل کانتون با چالش موسیقی دانان ماندارین مواجه بوده‌اند). سهم فروش جهانی زبان اسپانیایی و چینی بتدریج در حال افزایش است. آنطور که روزنامه فاینشیال تایمز: موسیقی و کپی رایت (۲۲ نوامبر ۱۹۹۵: ۳) عنوان می‌کند انگلیسی دیگر تنها زبان بین‌المللی موسیقی عامه پسند نمی‌باشد. اما این زبان در حال حاضر مهمترین زبان است.

۹- رشته مهمی از انتقادات امپریالیسم فرهنگی، مفاهیم «پیرامون» و «مرکز» را هدف داشته است. لاش و آری (۱۹۹۴) مورد قدرتمندی را برای حفظ این واژه‌های مشکل آفرین ارائه می‌دهند، همچنانکه در مقدمه این کتاب عنوان شده است - کیلی آشکار می‌سازد که واژه‌های پیرامونی و مرکزی را با توجه به نابرابری‌های وسیع درون اکثر ملت‌ها، نمی‌توان به ملت خاصی نسبت داد. کم و بیش صحبت کردن درباره گوناگونی ملی هنوز به اعتبار خود باقی است.

۱۰- البته این قبیل تعاملات و باروری چلیپایی [موسیقیایی] خطرات خاص خودش را دارد. در زیر پوست بعضی از کپی‌برداری‌های عمومی موسیقیدانان غربی تصرف غیرموجه و آلامدگرایی فرهنگی نفهته است (بورن و هزمووند دالگ را ببینید) و از دست رفتن مهارت‌های موسیقیایی و شیوه عمل‌های معین در کشورهای در حال توسعه نمی‌تواند صرفاً به عنوان نشانه پیشرفت حتمی الوقوع و اجتناب‌ناپذیر نادیده گرفته شود. علاوه بر آن، مطالعه هاج در مورد تنوع عام در سطح ملی، همانگونه که در مطالعه او در بالا ذکر شد (۱۹۸۹)، احتمال دارد که فراگردهای فرهنگی و اقتصادی - کلان در دارز مدت را از نظر پنهان سازد.

۱۱- به عبارت دیگر، امپریالیسم فرهنگی و روابط پیرامون - مرکز از طرز کار یا عملکرد صنایع فرهنگی جهانی تأثیر می‌پذیرند. این نکات به طور کلی تر در فصل مقدمه بسط یافته‌اند.