

書評

ANN L. SILVERBERG, *A CONTEMPORARY HISTORY OF THE CHINESE ZHENG*. HONG KONG: HONG KONG UNIVERSITY PRESS, 2023. 252 PP. ISBN: 9789888754342.

近數十年來，民族音樂學（Ethnomusicology）在中國樂器方面研究的碩果紛呈。如劉長江（1991）對中國笛子的研究深入剖析中國意識形態的轉變如何促使職業笛子演奏家的出現，並探討1949年前後政權意識形態的演變如何影響音樂思想與實踐，揭示笛子演奏家在很大程度上契合並體現了國家的政治導向與精神訴求。¹ 施祥生（Jonathan Stock, 1996）聚焦於視障民間音樂家華彥鈞（1893–1950，藝名阿炳）的音樂遺產，研究其二胡與琵琶作品如何被重新詮釋，並探討其視聽遺產在文化記憶中的位置。² 近年，關於中國樂器及其社會功能的研究蔚為風氣，不少學者透過田野調查，細緻地描繪樂器在當代中國社會，特別是宗教儀式與日常生活中的多重角色。Stephen Jones（2007）以山西省縣域為研究對象，從地方音樂文化的具體實踐出發，深入探討嗩吶、音階體系以及相關曲目的傳承與運用等音樂特徵，呈現中國農村音樂在儀式場合中的實踐面貌。³ Beth Szczepanski（2012）則將研究視角聚焦於五台山，探討當地吹管樂器、相關曲目及其在宗教儀式中的功能如何在當代中國的經濟、政治與宗教環境下調適與變遷。⁴ 這些研究以中國樂器為切入點，展現了音樂與社會、文化及權力結構之間的深層聯繫，並為中國音樂文化的研究提供了嶄新視野。

在此背景下，香港大學出版社出版的《中國古箏當代史》（*A Contemporary History of The Chinese Zheng*）是一部試圖追溯古箏在二十世紀與二十一世紀於中國內地、香港及台灣地區發展歷程的學術專著。此書研究範疇宏大，旨在全面涵蓋箏樂

-
- 1 Frederick Cheung-kong Lau, “Music and Musicians of the Traditional Chinese ‘dizi’ in the People’s Republic of China” (D.M.A. thesis, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1991).
 - 2 Jonathan P.J. Stock, *Musical Creativity in Twentieth-Century China: Abing, His Music, and Its Changing Meanings* (Rochester, N.Y: University of Rochester Press, 1996).
 - 3 Stephen Jones, *Ritual and Music of North China: Shawm Bands in Shanxi* (Aldershot, Hants. and Burlington, VT: Ashgate, 2007).
 - 4 Beth Szczepanski, *The Instrumental Music of Wutaishan’s Buddhist Monasteries: Social and Ritual Contexts*. (Farnham, Surrey: Ashgate, 2012).

之多元地理與文化脈絡。作者以豐富史料，勾劃出箏樂從傳統到現代、從地方到國際的演變軌跡。書中第一章探討東南亞地區箏類樂器，包括日本箏（koto）、韓國伽倻琴（kayagūm）、蒙古雅托克（yatga）及越南箏（đàn tranh）。作者指出，儘管這些樂器在結構與演奏技法上存在相似之處，其文化角色與歷史命運卻各有不同。中國箏、瑟與琴在結構上雖有一定相似性，但其文化功能迥然有別，例如：瑟與琴多用於儒家儀式，其中琴更與文人文化密切相關，強調精神修養與創造性表達；日本箏則逐漸成為女性化的娛樂象徵；韓國伽倻琴在現代化進程中經歷顯著轉型；越南箏則在二十世紀形成獨奏曲目與合奏形式，並與女性形象緊密相連。

第二章則回到現代中國，回顧了清朝滅亡後中國社會的動盪局勢，討論到中國內部的權力鬥爭及抗日戰爭期間的文化政策等如何影響箏樂的發展。特別在延安文藝座談會中，毛澤東提出“推陳出新”的主張，鼓勵藝術家對傳統藝術形式進行改造，以服務於群眾，箏樂的發展因此迎來了新的契機。作者還提及箏樂在戰爭年代的海外傳播，例如梁在平（1910–2000）赴美演奏箏樂，將中國傳統音樂推向國際舞台，也揭示了中西文化交融對箏樂發展的影響。後續章節深入探討箏樂在中國內地、香港及台灣地區的不同發展脈絡。第三章聚焦於文化大革命期間箏樂在中國內地的情況。儘管資料有限，作者仍試圖拼湊出箏樂在政治動盪中的生存狀態。第四章和第五章分別分析了香港和台灣的箏樂歷史。香港作為文化交融之地，箏樂在此得以保存並發展出獨特的風貌；而台灣在國民黨統治下，箏樂逐漸形成自身的特色。第六章則展望了箏樂在改革開放後的蓬勃發展。箏樂不僅在中國大陸、香港和台灣日益普及，更逐步走向世界舞台。

綜觀《中國古箏當代史》全書，作者嘗試以多層次的分析，展現了箏樂在歷史、文化與地理交匯中的深層意義，惟未能平衡不同讀者的需要及興趣，在學術與普及之間的取舍上稍顯進退失據。例如書中提及香港瞽師杜煥（1910–1979）所使用之十三弦古箏，作者指出該古箏所具之垂直調音栓，與二十世紀六十年代後中國內地製造之新型古箏存在顯著差異，其中包括缺乏S形尾部琴軸、未採用新型的調音系統，及調音栓以水平方式插入琴頭等（頁102）。在缺乏構建性的樂器知識框架下，樂器形制的比對雖為學術研究提供了重要的線索，然就剛入門讀者而言或顯繁瑣。不過，此類樂器的基礎歷史資訊，如古箏在不同時代及地區的結構特徵異同，以及其在傳統與當代音樂合奏中的功能等方面的闡述，其實均可協助入門讀者理解古箏結構演變與樂器本身所承載的文化意義。可惜，這一重要部分並未在此書得到討論，導致出版物有側重傾向服務專業讀者之嫌。但從專業讀者對學術話語的細膩補充與原創貢獻的期盼作分析的話，此書又陷入兩難中的另一尷尬極端。重複早已出版的資料及論述，未免使出版物蒙罩着一股焦點未明，且在前人建基的步伐上停滯不前的印

象。若作者更為清晰地釐定受眾目標，針對不同層次的知識需求進行選材上的梳理調整，或將能更為有效地傳播當中的論述。

此外，本書研究對象及其所涉獵的程度也尚需斟酌。作者花費頗多篇幅探討廣東南音，包括介紹傳統廣東說唱的種類，如龍舟、板眼、粵謳，並敘述了瞽師杜煥的一生，但遺憾地，此部分過份依賴另一學者榮鴻曾的研究，但有關杜煥的有趣特色，如其彈奏的音色及其如何通過古箏為廣東唱腔伴奏等，亦未見進一步討論。於同一章節中，作者雖有記錄古箏演奏家陳蕾士（1918–2010）、蘇振波（1942–）及蔡雅思對香港箏樂的貢獻，但尚未有充分展示香港箏樂的紛繁多樣。事實上，在二十世紀六十年代的香港夜總會中，古箏曾被廣泛應用於“科騷”（英文Floor Show之音譯）表演。而當時著名的古箏演奏者並不僅限於蘇振波等人，例如王粵生（1919–1989）作為一位精通小提琴、揚琴、古箏、爵士鼓、色士風及琵琶的資深中樂手，曾於六十年代出版多張古箏專輯，惟書中未有提及其人及作品。古箏在香港除作獨奏傳統外，亦常應用於廣東音樂及時代曲中，這些情況在1979年前出版的唱片中均有跡可循。此類遺漏，或因作者對原始資料及田野調查掌握不足，未能說明箏樂在香港多元文化中的位置。

古箏歷史與演奏者等若干關鍵面向，特別是各大箏派的流存，尤為值得成為本書延伸覆蓋的部分。潮州箏、河南箏、山東箏、浙江箏、客家箏及陝西箏等，皆為中國箏樂文化的重要組成部分，它們分別承載着不同地域的音樂風格與傳統，亦是理解古箏演奏實踐及其在中國音樂文化中角色的核心元素。書中曾提及到曹正（1920–1998）、梁在平及陳蕾士等一行有識之士。這三位前輩分別代表着不同箏派或地域傳統，其貢獻與所處社群的文化歷史背景息息相關。作者指出“流派”一詞在箏樂領域中的使用相對鬆散，可能導致一定程度的混淆。然而，作者或可再深入探討箏樂流派的內涵與特質。以潮州箏為例，其演奏技法、加花方式以及背後所蘊含的思想，與其他流派存在顯著差異。若將“流派”僅視為一種對特定地區箏樂作品的分類方式，難以充分掌握其深層意義與文化內涵。若能將其置於更廣泛的古箏學術與演奏脈絡中加以討論，並深入剖析其音樂理念、技術革新及文化傳承之影響，相信能使本書在學術上的說服力更上一層。

陳子晉
香港都會大學