

追憶

淡忘中的音樂往昔

香港中文大學音樂系中國樂器收藏圖錄

Captured Memories of a Fading Musical Past

The Chinese Instrument Collection at the
Music Department of the Chinese University of Hong Kong

蔡燦煌 編

追憶

淡忘中的音樂往昔

香港中文大學音樂系中國樂器收藏圖錄

Captured Memories of a Fading Musical Past

The Chinese Instrument Collection at the
Music Department of the Chinese University of Hong Kong

蔡燦煌
編

國家圖書館出版品預行編目資料

追憶淡忘中的音樂往昔：香港中文大學音樂系中國樂器收藏圖錄／蔡燦煌編。--
初版。-- 臺北市：遠流，2010.05
面；公分。

ISBN 978-957-32-6655-6

1. 樂器圖鑑 2. 中國

919

99009206

追憶淡忘中的音樂往昔
香港中文大學音樂系中國樂器收藏圖錄

編者——蔡燦煌

編輯協力——高雅俐、郭欣欣

美術設計——形容創意

發行人——王榮文

出版發行——遠流出版事業股份有限公司

地址——臺北市南昌路二段81號6樓

電話——(02)23926899 傳真——(02)23926658

劃撥帳號——0189456-1

著作權顧問——蕭雄淋律師

法律顧問——董安丹律師

2010年5月30日 初版一刷

行政院新聞局局版臺業字第1295號

售價——新臺幣 400元

——港幣 98元

如有缺頁或破損，請寄回更換

有著作權·侵害必究 Printed in Taiwan

ISBN 978-957-32-6655-6

遠流博識網: <http://www.ylib.com> E-mail: ylib@ylib.com

策劃：香港中文大學音樂系中國音樂資料館

鳴謝：

香港賽馬會慈善信託基金
The Hong Kong Jockey Club Charities Trust

蔡燦煌
編

追憶

淡忘中的音樂往昔

香港中文大學音樂系中國樂器收藏圖錄

Captured Memories of a Fading Musical Past

The Chinese Instrument Collection at the
Music Department of the Chinese University of Hong Kong

出版人語

余少華

欣喜這本香港中文大學音樂系中國音樂資料館樂器收藏（以下稱中國音樂資料館館藏）圖錄出版！把這批無論在中國音樂或香港音樂上均極富收藏及研究價值的樂器公諸於世，是自余接任資料館以來的冀盼。香港中文大學音樂系為此曾舉行過兩次公開展覽（香港大會堂 1999；賽馬會博物館 2006），深得社會人士支持。一直以來由於資源缺乏及無長期展覽場地，中大師生及普羅大眾對這些香港音樂實體文化（**tangible culture**）無從認識，更遑論研究。本館自張世彬老師七十年代任館長所出版之目錄距今已四十多年，本館現今藏品之豐，已不是一本目錄可概括。自2005年得到香港賽馬會慈善信託基金的資助，我館在2009年出版了粵樂唱片目錄，而另一本中國器樂唱片目錄亦在2010年面世。這本由蔡燦煌教授主編的《追憶淡忘中的音樂往昔——香港中文大學音樂系中國樂器收藏圖錄》，亦是此目錄系列之一。

江山代有才人出，我系年輕學者蔡燦煌教授計劃，並悉心指導我系研究生及本科生對這些久為世人遺忘的樂器進行研究，使此書從一本靜態的資料變成活的研究成果，實令人欣慰！蔡教授更將人類學對物質文化研究的最新觀念注入書中，學習樂器及器樂的朋友或能得到一般樂器書所缺的文化及研究角度。作為音樂學者及消費者，只要讀到燦煌那深入淺出介紹國際學術界樂器學最新研究概況的

前言，我便毫不猶豫地去購買，更不用說那些彌足珍貴的樂器圖片了！

本樂器圖錄得以出版，有賴各界人士鼎力支持。於此，僅代表中國音樂資料館感謝香港賽馬會慈善信託基金慷慨資助。於蔡燦煌教授和各撰稿人的積極投入以及執行館長謝俊仁博士組織、聯繫、以至全書成功付梓，其中付出之汗水與辛勞，不勝感銘！更多謝臺灣遠流出版社承擔此書的印製及出版。本館樂器藏品，部份來自明德青年中心國樂隊，亦有張世彬老師個人收藏，不少購自本港當年唯一生產樂器的蔡福記樂器廠，更得力於行內熱心保育樂器的捐贈者與資料提供者。最後，若沒陳蕾士老師及韋慈朋老師對中國器樂與樂器的重視，前系主任陳永華教授及現任系主任麥嘉倫教授的全力支持，我館藏品定無今日之豐，此圖錄或亦無緣問世。於此再奉上深深敬意與謝意！

藉此書出版，盼能喚起讀者對中國樂器學的關注，讓中國樂器學於21世紀展開新的一頁！

目錄

出版人語 / 余少華	iv
追憶淡忘中的音樂往昔：前言 / 蔡燦煌	i
香港中文大學音樂系中國樂器收藏圖錄	23
(一) 吹管樂器	25
(二) 拉絃樂器	65
(三) 彈撥樂器	93
(四) 打擊樂器	145
香港中文大學音樂系中國樂器收藏相關之研究	173
百年滄桑：從香港中文大學音樂系「蔡福記」樂器的收藏看「蔡福記」樂器廠的經營變化(1904-2009) / 李環	174
寄情於琴：香港中文大學音樂系收藏之李銳祖所贈揚琴及其文化意涵 / 郭欣欣	188
從香港中文大學中國音樂資料館的館藏看中國笛子的改革 / 陳子晉	203
附錄：香港中文大學音樂系(暨中國音樂資料館)樂器收藏總條目(不含西樂樂器)	213
中英文參考資料	225

追憶淡忘中的音樂往昔：前言

蔡燦煌

樂器與樂器學¹

樂器，作為音樂文化的重要組成部份之一，其本身總是無法脫離音樂演奏的主要功能，同時，也無法抹去其作為物質文化的產物。正是因為樂器反映其原本文化中的樂音觀及物質觀，因此，我們在以樂器為研究對象時，必須考量兼具聽覺與視覺的雙重評價和標準。特別是在近期樂器的相關討論或學術研究中，總是在這兩者間尋求一個最理想的平衡點。另一方面，在以往音樂學 (musicology) 研究的學術範疇裡，樂器向來是重要的探索對象之一，亦是我們了解樂音、社群、文化彼此間關係的重要途徑。無論談及中西音樂，對於樂器的變革與發展的探討總是伴隨著中西音樂學科史的發展。這類以樂器為主要探討對象，在西方音樂學或民族音樂學 (ethnomusicology) 領域被稱為樂器學 (organology)。

從中文字面上去解釋，很容易明白樂器學是一種以科學的態度與方法研究樂器的學問。而其英文字串更可令我們明白其發展的源流，organology 是由字首 organ 和字根 -logy 所組成的字彙。依循牛津英文字典網路版 (Oxford

---

¹ 以下兩段部份的內容以本人過去發表的論文 (2006: 115-124) 為基礎，加以補充及修改而成。

English Dictionary Online) 的解釋²：早期古希臘哲學家 Plato 在其著作 *Laws* 及 Aristotle 在其著作 *Politics* 中都以 organon 一詞泛指一般的工具或器具。而 Plato 在其 *Republic* 一書及其後的哲學家或作家們亦以此詞代表任何(或所有)的樂器或工具。在古典及教會的拉丁文中之用法，則特指「樂器」³。

-logy 來自古希臘文，有「說的意含」及「科學及部門名稱」等用法。字首與字根的結合，則成為音樂學中「一門以樂器為研究核心的學科」。而至1618年 Praetorius 更首先以「樂器學」一名稱來專指「有關樂器的科學」(the science of musical instruments)⁴。在牛津大學出版社的 *Oxford Music Online* (含學界常用的第二版 *New Grove Dictionary of Music and Musicians*) 中，除了對早期樂器研究文獻及歷史發展做了全面地回顧外，也對於樂器學做了簡略的定義：此為一門致力於「研究樂器的歷史和社會功能、設計、建制和演奏彼此間關係」的學科；而形成此一學科的主要原因及其歷史背景，是19世紀歐洲及美國因殖民與傳教所帶回大量非西歐樂器，在博物館收藏及展示所引發的問題與研究工作⁵。

---

² 牛津大學英文字典網路版：http://dictionary.oed.com/cgi/entry/50135086?query_type=word&queryword=-logy&first=1&max_to_show=10&sort_type=alpha&result_place=2&search_id=iACK-YrEsp9-3451&hilite=50135086；2005年8月31日。

³ 但早期的古希臘文學家並未用 organon 來指管風琴類樂器。

⁴ 牛津大學出版社的 *Oxford Music Online*：http://www.oxfordmusiconline.com.easypass1.lib.cuhk.edu.hk/subscriber/article/grove/music/20441?q=Organology&search=quick&source=omo_gmo&pos=1&_start=1#firsthit；2010年3月10日。

⁵ 同上。

在海峽兩岸許多音樂院校的課表中，樂器學往往是必修或選修的科目之一。但是在一般情況下，這些課程實質內容更接近「樂器介紹」或「樂器發展史」，這和西方樂器學的涵蓋範疇和理解存在著很大的差異。以下，我將藉此機會首先針對此學科的內容與其方法在西方民族音樂學界的發展⁶，做一較完整的介紹⁷；而後，我將對樂器學研究的新視角、樂器學與中國音樂研究及中大中國音樂資料館中國樂器收藏等議題進行探討。

樂器學與民族音樂學

雖然樂器學在歷史音樂學和系統音樂學 (systematic musicology) 及聲學 (acoustics) 中也佔有相當重要的地位，但此學科和民族音樂學卻有著很深的歷史發展關係；而且，隨著民族音樂學在不同時期的發展，樂器學的討論也反映出不同的研究重心和分析方法。一般而言⁸，在比較音樂學 (comparative musicology) 及之前的時期，樂器的「本身」是主要研究的對象，而研究的中心問題則被放在「傳播」及「進化」的理論框架中加以探討。但自1950年代民族音樂學時期起，樂器也被放在不同的視角之下來檢驗，特別是將其置於原本文化脈絡下，加以考量與理解；

---

⁶ 西方歷史音樂學 (historical musicology) 與樂器學的歷史發展過程更是相輔相成，由於此討論與本文及中國樂器研究的關係較遠，將不在此展開討論。

⁷ 各個學者對樂器學於民族音樂學領域的發展介紹，有不同的切入點。我將以學科的發展史做為論述的主軸。

⁸ 我們往往會將民族音樂學學科歷史分為三個時期：前學科 (1885年以前之發展)、比較音樂學 (1885年至1950年間之發展) 及民族音樂學 (1950年後之發展)。

樂器及其文化和社會間不同面向之關係，亦成為研究的重點，形式、材質、裝飾、功能及文化或社會象徵意涵等都是學者討論的範圍。以下，我將藉由民族音樂學前輩學者們的著作，簡單地回顧樂器學既有的理論和方法與目前的研究現況。對於樂器學研究的過去與近況的認識，將有助於我們進一步了解此學科的重要性及其未來發展的可能性。

若我們把自文藝復興時期以來早期的航海人員、探險家、殖民官及傳教士視為民族音樂學前學科時期的先驅，我們可以發現他們的寫作中存有大量樂器的描述內容，特別是透過對於樂器的文字描寫及繪圖摹本呈現他們對於他者的音樂文化的理解（請參考 Harrison 1973）。在影音器材尚未發明之前，早期對於樂器插畫和側寫及將這些樂器的「標本」攜帶回國，則成為再現非西歐音樂文化的重要方式；而這些早期有關樂器插畫、側寫與樂器實物本身，也成為今日撰述民族音樂學學科歷史不可或缺的重要材料。

比較音樂學時期，隨著工業革命後的帝國主義，及接踵而至更大規模的殖民及傳教，大量從異鄉被帶回西歐的錄音與樂器收藏，使得此時對於樂器的研究工作進入了一個新的巔峰時期。樂器及其所衍生出的相關問題則與博物館收藏、收藏行為、分類工作與文化再現（cultural representation）等題旨息息相關。同時，也因為諸多問題不在既有音樂學的討論範疇，因而使樂器學成為一門重要的子學科研究。

在眾多博物館與它們所擁有的樂器收藏當中，英國牛津大學（The University of Oxford）的 Pitt Rivers 人類學與考古學博物館，是很典型的例子之一。在 Pitt Rivers 博物館的收藏品中，樂器不僅佔有著很重的收藏份量及比

重，這批收藏品也在當時被視為是人類進化、遷徙過程的一個重要證據。這類博物館在當時由於收有大量來自不同文化的樂器收藏，而引發一項很實際的問題：西方樂器分類法無法對來自不同音樂文化的樂器進行系統化的分類。因此，如何整理這些樂器則成為首要課題，而樂器分類法的探討及修訂也成為樂器學中一個熱門的議題。許多比較音樂學學者都曾以所謂「科學」的角度進行樂器分類法的探討與研究，而其中 **Erich von Hornbostel** 及 **Curt Sachs** 在前人分類思想及研究探討的基礎上，發展出了目前多數博物館及學者採用的分類法 (1992 [1914])。隨著人類學研究典範的轉移，進而促使比較音樂學在50年代後期被以單一文化為研究重心的民族音樂學所取代。樂器的記錄、研究及收集成為學者們在從事田野工作時不得不面對的重要課題。

在目前所謂「民族音樂學的必讀教科書」中，大多會論及早期學者們對樂器學領域的見解與其和民族音樂學間的關係；其中美國民族音樂學家 **Alan P. Merriam** 曾在其重要著作 *The Anthropology of Music* 裡提到許多有關樂器對於社會的重要性及為何要研究樂器的原因。他同時提出民族音樂學家在研究的過程中必須對樂器進行以下記述：「形體丈量、外貌描述、記下音域或測音、主要的構成原理、材料的使用、裝飾的圖案、演奏的方法及技術 (巧)、音樂的範疇、形成的音色、理論的音階、經濟中扮演的角色」。除此之外，**Merriam** 特別提醒我們注意人和樂器的關係：「樂器可能被視為富裕的物件，可能為個人所擁有，其個別的擁有權可能被認可，但樂器的實際使用卻被忽視」；他同時也提及樂器與文化區域間的可能相互影響：「樂器的分佈在傳播研究、文化史建構中佔有一席之地」。

地；而且有時甚至可能透過樂器的研究來提議或進一步確立人類的遷徙」(1964: 45)。

強調樂器研究的重要性，似乎是早期民族音樂學家們不約而同的信念。如，**Ki Mantle Hood** 除了提出他個人研發的圖例式表述樂器分類法外，更認為樂器是其他音樂素材所無法取代的特殊研究材料(1971: 123)⁹。**Bruno Nettl** 在他書中也特別把樂器(及樂器學)獨立一章加以討論，而其內容主要含括了樂器的象徵主義、分類法、博物館及目錄學(1964)。英國民族音樂學家**John Blacking** 則提出：「樂曲旋律走向可能因樂器本身構造或外形而受限」；他更進一步提醒我們「音樂演奏往往包含受到樂器表面結構影響下的規律性動作」(1992: 309)¹⁰。

而考古學及圖像學也在樂器學研究理論和方法上扮演著極為重要的角色(Megaw 1981; Kuttner 1989; Olsen 1990; Falkenhausen 1993; Buckley 1998; Wade 1998)。例如在 *Hearing the Past: Essays in Historical Ethnomusicology and the Archaeology of Sound* 中不同的作者以樂器考古學(及圖像學)的方法與理論，探討音樂的物質及精神力量的表現、文化間交流的證據、音樂與性別、物理狀態等議題(Buckley 1998: 9)；而 **Bonnie C. Wade** 則用樂器圖像學方法及文學的角度再現過去印度 **Mughal** 時期的音樂及樂器文化(1998)。

---

⁹ 他所提出的圖例式表述樂器分類法雖有其理想，但是很可惜地，由於大量相似的圖例反而不符合博物館實踐中所強調的實用性及記憶性，因此未能得到後人的支持及運用。

¹⁰ 其實 **Blacking** 已在他早期著作裡提出音樂的旋律和樂器構造間有很密切的關係(1973)。

隨著民族音樂學的發展，更多不同的研究方法及視角也開始被運用在與樂器相關的研究上，而民族音樂學家也因而更致力深入探討音樂、器物、人類間的關係；如 Paul F. Berliner 的書中討論了非洲 *mbira* 在其音樂結構、樂器本身、及演奏間的關係及影響 (1978: 1)。Kenneth J. DeWoskin 借用人類學家 Arjun Appadurai 在 *The Social Life of Things* (1986) 一書中所提出的研究途徑，選擇中國古代樂器，探究它們本身可能所透露出的「聲音」，且試圖推論這些樂器在當時社會（階級）文化體系中所曾經扮演的角色 (1998)。Margaret Kartomi 特別論及不同文化的樂器分類法，且從這些不同的樂器分類法出發，探討分類法及其文化本身邏輯間的關係。雖然在她的著作中未能清晰地區隔開樂器分類法與其實際使用上的問題，此著作卻影響了許多後來學者的觀點 (1990)¹¹。在 *Visions of Sound* (Diamond, Cronk, and Rosen 1994) 一書中，作者們也再次強調樂器如何可以在音樂與其族群相互關係的探討上成為一項有效及必要的研究途徑。

近二十年來，雖然樂器學的研究開始運用其他學科中提出的新方法和觀念，但相較於過去，此學科在民族音樂學的主流討論中則有減少的趨勢。許多學者常引用 Merriam (1964: 32-35) 音樂研究的模式（概念、行為及聲響）或是 Timothy Rice (1987) 的改良模式（個人創作、社會維繫及歷史建構）進行音樂研究，卻很少提及這些研究模式在

---

¹¹ 樂器分類法曾在民族音樂學領域有一番熱烈地討論，而這些討論過程中主要有以下兩種不同論點：一為學者們理論性的探討，如 Hood (1971)；Kartomi (1990 & 2001)；DeVale (1990)；二為博物館相關館務人員在 Hornbostel-Sachs 樂器分類法上增訂的成果，如 Dournon (1992 & 2000)。

樂器研究上引用的可能性¹²；很有意思的是 Merriam 的研究模式仍是借用人類學家 Cornelius Osgood 對於物質文化與人類關係的研究理論。相對於早期的討論，近年來有關樂器理論與方法論的研究工作進展極為有限，即便是先前聲稱樂器研究極為重要的學者，如 Nettl (1983) 或 Blacking (1995) 等人較晚期的著作，也相對較少著眼於樂器學研究的討論。再者，發表於90年代 *Ethnomusicology* 期刊裡有關樂器的論著中也僅有兩篇，而關注的焦點則放在對樂器、表演、聲響及性別與權力彼此關係的探討 (Racy 1994; Dubbleday 1999)。但近年來學界似乎重新注意到，樂器學研究新視角的可能性。

樂器學研究的新視角¹³

在今日學界，了解樂器學研究的新視角將有助於我們在探討與分析樂器及其音樂文化或歷史脈絡時，能更有效地掌握其特點。這些我所理解的新視角與過去的研究相較，最大的不同在於今日的關切點，更強調樂器及其音樂是如何在人與人之間、人與社群或國家、人與跨國社群或全球化的關係上扮演著舉足輕重的角色（而這類我所謂的「關係」則包涵著關係的形成、維繫與結束）。以下，將以近期民族音樂學者、人類學家及我個人的研究來呈現及佐證上述的關懷重點。

---

¹² 其原文為 Merriam 的 “concept, behaviour, and sound” 及 Rice 的 “individual creation and experience, social maintenance, and historical construction”。

¹³ 對於此學科的新視角，學者間也有不同的看法。讀者若有意深入了解，可參考 Kevin Dawe (2001: 219-232) 及 Henry Johnson (2004: 7-38) 等人的著作。

【樂器的本身】- 在著名人類學家 Arjun Appadurai 的 *The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective* (1986) 一書的影響下，樂器生命史開始受到關注，其探討的重點在於了解特定種類的樂器如何從生產、使用到博物館收藏等不同階段，被附加不同的意義。如本人曾受到 Appadurai 和其他學者提出之「事物社會生命史」視角的啟發，進而以漢傳佛教儀式中使用的樂器（佛教界人士稱為法器）為討論對象撰寫專文 (2008)，論證這些器物如何在不同階段被附予不同的名稱、功能及意義；並重新檢核學界早期對於音樂與儀式、神聖與世俗等觀點，進一步分析這些看似不同卻有著相互依存關係的概念。

【樂器與個人】- 在 Janet Hoskins 的 *Biographical Objects: How Things Tell the Stories of People's Lives* (1998) 一書中提出了（特定）物質文化與個人的生命史有著相互投射的作用，而圍繞在這些重要器物的故事，往往反映出更多和其擁有者自身的生命經驗和隱而不現的深層思想；對於訪查者（特別是民族音樂學家）而言，此一方法針對樂器所引導出受訪者真切的經歷或不易表述的觀點，更是難得且重要的研究途徑。本人以臺灣琴人張清治教授個人收藏之古琴為例，撰寫 “The Entangled Relationship between Life Stories and Musical Instruments” (2004) 一文，也是在這個方法的啟發之下所書寫的具體例子。

另一個相關的討論是環繞音樂展演的議題；特別是深入探索樂器如何能有效地串聯或進一步意識到音樂本身以及其演奏者的性別、身體的認同，如 Deborah Wong 曾以北美的日本太鼓為例的專文 “Taiko and the Asian/American Body” (2000)。而樂器、音樂與感官 (music and senses) 的關係是我近期研究中非常感興趣的一項議題。在

2009年中美洲墨西哥市 (Mexico City) 舉行的第五十四屆民族音樂學會 (Society for Ethnomusicology) 的年會中，我和中大其他三位同事共同組成小組，對此議題開始了初步的探討¹⁴。我們對於中國的古琴及胡琴、法國的管風琴，以及多種土耳其的蘇非教派樂器的探討，揭示了樂器的材質、改革及被賦予的意涵，都深深地影響了我們對音樂的感官與認知，而不同文化所產生的各式樂器也呈現了各個族群對音樂 (及其伴隨的視覺) 美感的追求與認識。

【樂器與社群、國家】- 樂器在原生文化 (無論是社群或國家) 的認同與詮釋一直是樂器學研究的主要焦點之一；但今日更多的學者開始強調同文化下的差異研究。其中，透過同樂器的各種型式、裝飾、表演實踐的比較，我們看到這個視角比樂曲本身更能突出流派認同 (與理解) 上的差異。如 Henry Johnson 對日本箏的研究 “The *Koto* and a Culture of Difference” (2004)，就是一個很好的例子。再者，近年來聯合國教科文組織發表的「無形 (或非物質) 文化遺產」(UNESCO's Intangible Cultural Heritage) 也成為學者們關注的熱門焦點。其中一些和樂器有關而引發出與其社群、國家的探討，值得我們注意。雖然這一類的議題是在全球化的思考下孕育出的保護策略，但此策略對各國文化所產生的連鎖效應，遠大於對其他國家所產生的影響。例如本人在去年發表的 “‘Tradition,’ Internal Debates, and Future Directions” (2009) 一文，便是在「無形 (或非物質) 文化遺產」的概念下所引申的思考，特別是以樂器的物質層面為思索焦點，探討「傳統」與「時間」在古琴實

---

¹⁴ 其他三位同事分別為 Michael McClellan, Yu Siu Wah 和 Victor Vicente。請參考大會網頁：http://www.indiana.edu/~semhome/2009/pdf/SEM_2009_Program.pdf；2010年1月20日。