

上海高校音乐人类学E-研究院

主编 洛秦

上海城市音乐文化研究丛书

Variations of Imperial Diasporas

A History of Shanghai Municipal Orchestra

帝国飞散变奏曲

上海工部局乐队史

(1879 ~ 1949)

汤亚汀 著

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

上海市教育委员会科研创新项目 2008-2009 年度课题
上海高校音乐人类学 E- 研究院项目资助

上海高校音乐人类学E-研究院

主编 洛秦

上海城市音乐文化研究丛书

Variations of Imperial Diasporas

A History of Shanghai Municipal Orchestra

帝国飞散变奏曲

上海工部局乐队史

(1879 ~ 1949)

汤亚汀 著

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

图书在版编目(CIP)数据

帝国飞散变奏曲：上海工部局乐队史：1879～1949/

汤亚汀著. —上海：上海音乐学院出版社，2014.8

ISBN 978-7-80692-968-1

I. ①帝… II. ①汤… III. ①交响乐队—音乐史—上海市—1879～1949 IV. ①J627.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 150890 号

责任编辑：范进德

封面设计：孙洁涵

书 名：帝国飞散变奏曲：上海工部局乐队史(1879～1949)

著 者：汤亚汀

出版发行：上海音乐学院出版社

地 址：上海市汾阳路 20 号

排 版：上海永正彩色分色制版有限公司

印 刷：上海印刷(集团)有限公司

开 本：720×1020 1/16

印 张：22.5

字 数：362 千

版 次：2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-80692-968-1/J.936

定 价：78.00 元

出 品 人：洛 秦

本社图书可通过“中国音乐学网站” <http://musicology.cn> 购买

作者简介

上海音乐学院教授,译审,有著述及译著多种,其学术主攻西方殖民主义对中国音乐与社会现代性的冲击,以及中国现代性语境下上海租界流散地的西方音乐生活。其著述有《城市声音景观》(上海音乐学院出版社,2005),《上海犹太难民的音乐生活》(上海音乐学院出版社,2007)。他以英文发表的文章包括“上海犹太难民的流行音乐和艺术音乐”(美国《中国音乐学刊》,2002/4),“重构上海犹太社区消亡的音乐生活”(英国《民族音乐学论坛》,2004/1,总第13期),“日本音乐家与工部局乐队(1942~1945)”(欧洲《音乐世界》,新系列特刊,2012/1)。他还为《新格鲁夫音乐与音乐家辞典》撰写条目“犹太仪式音乐(中国部分)”(修订版,2000)。此外,他以英语在欧洲,澳大利亚,日本,美国各种研讨会发表报告或论文,论述上海和中国音乐的一些方面。曾获美国犹太文化纪念基金会(2000)和德国学术中心(2007)等学术机构的调研资助。

About the Author

Tang Yating holds a professorship in ethnomusicology and translation studies at the Shanghai Conservatory of Music. He has made many publications, with a particular focus on the Western colonial impact on and the music of diasporas in China's modernity. His books include *Urban Soundscapes* (Shanghai Conservatory Press, 2005), and *Musical Life of Shanghai Jewish Communities* (Shanghai Conservatory of Music Press, 2007). He has written articles in English titled "Musical Life in Jewish Refugee Community in Shanghai: Popular and Art Music" for the U. S. *Journal of Music in China* (4/2002), "Reconstructing the Vanished Musical Life of the Shanghai Jewish Diaspora: A Report" for *Ethnomusicology Forum* (v13/1, 2004) and "Japanese Musicians and the Shanghai Municipal Orchestra (1942 – 45)" for *The World of Music* (new series, special issue 1 – 2012). He also wrote entries on "Jewish Liturgical Music, China" for the *New Grove Dictionary of Music and Musicians* (2nd ed.). He has given papers in English on different aspects of Shanghai and Chinese urban musics at conferences in Europe, Australia Japan and America. Sponsored by American Memorial Foundation of Jewish Culture (2000) and German DAAD Center, he made fieldwork tour of the two countries.

内容提要

上海租界是西方-日本殖民者的一个海外帝国流散地,而上海公共乐队70年的历史表明:它是各个流散族群跨越国界对西方强势文化共同认同的一个产物,一个各族群得以互动交融杂交的公共空间。各族群凭借这一公共空间构建自己想象的家园生活和政治理想:或是大英帝国以及欧洲诸帝国(德、意、俄、法等)的海外自治领,或是日本帝国“大东亚共荣圈”的文治武功,或是战后中国的新公民社会。不同时期的不同构建,如同一支变奏曲,反映了权力在其中的变幻流动。政治上的权力主宰,在工部局时代是大英帝国,后工部局时代则先后是日本帝国和中国国民政府。艺术上的权力主宰则由德国乐派、意大利乐派、俄罗斯乐派先后或轮流分享。其中的犹太族群在西方艺术音乐领域更多地认同各自的祖国而非族裔。

反映在权力的流动中的是种族、国家的冲突和不平等,如先后突出表现在早期欧洲人对菲律宾人的种族歧视,一战期间英美日等国对德国的排斥,二战后意大利指挥帕器与俄罗斯乐师之间的矛盾冲突。反之,也有非对抗、相互融合的时期,如帕器执掌乐队的24年间,拉丁、日耳曼与俄罗斯的风格与曲目和谐共处;日本人占领上海的“文化孤岛”时期,建立了由意、德、俄、中、日、犹太人组成的“多国部队”,并不排斥任何国籍或种族。

这些被欧洲家园主流音乐生活排挤到西方音乐边缘的东亚的欧洲音乐家,在上海流散地以家园为楷模,逐步建立起一支足以抗衡家园对手的城市公共乐队,在这一过程中,也将边缘的上海提升到世界大都会中心之一的地位。日本音乐家将上海公共乐队作为进入欧洲的“跳板”和自身的进修提高

2 帝国飞散变奏曲:上海工部局乐队史(1879~1949)

之地;中国音乐家则将该乐队作为表征新兴民族国家、构建中国新音乐的工具。

关键词: 帝国流散地 文化政治 跨国性 身份认同 民族国家
想象的家园

Abstract

Shanghai foreign settlement was the imperial diasporas of Western-Japanese colonialists. The 70-year history of the Shanghai Public Orchestra (SPO) reveals that it was a product based on the consensus on the dominating Western elite culture by the city's various foreign diasporas, thus forming a public space in which specialties of all communities were able to juxtapose, interact, assimilate or hybridize. By means of that sphere, all succeeded in constructing their own homeland life and political ideal, e. g. an overseas dominion of the Great Britain or any of European empires (Germany, Italy, Russia, France), or Japanese cultural and military achievements of its "Greater East Asian Co-prosperity Circle", or the new Chinese civil society after WWII.

Such different constructions in different periods are something like variations in music, reflecting the varying flow of power. The Great Britain in the Municipal Council period, and the Japanese Empire and Chinese Nationalist Government in the post-Municipal Council period respectively, were counted among the dominating forces in politics. As far as the European art music is concerned, the schools of Austro-Germany, Italy, Russia - including the Jewry from various nationalities who more often than not identified their motherland instead of their own ethnicities - were in the state of hegemony in art successively and alternatively.

What was striking in the power fluidity was the conflict and inequality among each ethnic group or nation, e. g. the Europeans' early racial discrimination against the Filipinos, Anglo-American-Japanese exclusion of German musicians from the orchestra during WWI, and the irreconcilable clash between Paci and the Russian musicians in 1945. In contrast, there did exist times of harmony and fusion, as reflected in Paci's 24 years' podium career in the SPO, when Latin, Austro-Germanic, Russian and East European styles and repertoires were thrown into a state of juxtaposition. Another peculiar example was in the time of Japanese reign

in Shanghai, the alleged “cultural islet” period, when a “multinational force” was formed, consisting of musicians from Russia, Italy, Austro-Germany, China, Japan and even the Nazi-expelled Jewish communities in Shanghai. Not any nationality or race was shut out of the circle, except the allied nations such as UK and USA.

These orchestra musicians were squeezed out of European mainstream musical life and drifted to the “Far East”, a periphery of Western art music. However, on the model of their own hometown, they established step by step an urban public orchestra, which was even able to rival the equivalents in their own countries. In this process, Shanghai also upgraded itself from a peripheral town to one of the world metropolises. Japanese musicians took the advantage of the Shanghai’s international status as a place to improve their skills and a springboard to European stage as well. And the Chinese musicians availed themselves of the orchestra, both as a representation of a new arising nation-state and a tool to construct a new Chinese music.

Keywords

imperial diaspora cultural politics transnationalism identification nation-state imagined homeland

目 录

绪 论	1
-----------	---

上篇 工部局时代

第一章 序曲：欧洲帝国的远东“飞地”及其音乐生活（1864～1878）	29
第二章 主题一：漂泊的欧洲乐长与马尼拉乐工（1879～1906）	52
第三章 主题二：布克及其德意志帝国飞散群（1907～1918）	76
第四章 主题三：帕器与意大利—俄罗斯帝国飞散群：黄金时代 （1919～1934）	102
第五章 主题三暨变奏一：帕器与意大利—俄罗斯帝国飞散群： 盛极而衰（1935～1942）	149

下篇 后工部局时代

第六章 变奏二：日本帝国的“大东亚共荣圈”与第三帝国的犹太 音乐王国（1942～1945）	189
第七章 变奏三暨尾声：帝国飞散的终结与上海公民社会的后殖 民情结（1945～1949）	240

2 帝国飞散变奏曲:上海工部局乐队史(1879~1949)

第八章 结论:现代性论域下的上海租界音乐文化:对制度机构,公共 领域与文化表征的后殖民反思	284
附 录: 1. 参考书目与资料、图片出处	309
2. 上海工部局乐队历史大事记(1860年代~1949)	314
3. 各时期乐师名单	318
4. 《上海工部局乐队史》写作三题:“音乐上海学”的阐释、 建构与隐喻	326
后 记	344
鸣 谢	346

Contents

Introduction	1
--------------------	---

Part I Period of the Shanghai Municipal Council

Chapter 1	Overture: Far East “Enclave” of European Empire and its Musical Life (1864 ~ 1878)	29
Chapter 2	Theme One: Flying European Bandmasters and Manilamen (1879 ~ 1906)	52
Chapter 3	Theme Two: Prof. Buck and his Diaspora Musicians from German Empire (1907 ~ 1918)	76
Chapter 4	Theme Three: Maestro Paci and his Diaspora Musicians from Italian-Russian Empire: Golden Age (1919 ~ 1934)	102
Chapter 5	Theme Three and Variation One: Maestro Paci and his Diaspora Musicians from Italian-Russian Empire: Decline after the Heyday (1935 ~ 1942)	149

Part II Period of the Post-Municipal Council

Chapter 6	Variation Two: Japanese Empire’s “Joint Prosperity Circle of the East Asia” and the Jewish Musical Kingdom (1942 ~ 1945)	189
Chapter 7	Variation Three and Coda: End of Imperial Diasporas and	

	Post-Colonial Complex of Shanghai Civil Society (1945~1949)	240
Chapter 8	Conclusions; Shanghai International Settlement and its Musical Culture in the Perspective of Modernity; Post- Colonial Reflections on Its Institution, Public Sphere, and Cultural Representation	284
Appendix	1. Bibliography and Sources	309
	2. Chronicle of the Municipal Orchestra's Periodization	314
	3. Lists of SMO musicians in different periods	318
	4. "Three Issues in Writing <i>History of Shanghai Muni- cipal Orchestra</i> ; 'Shanghai Music Studies' Interpreted, Constructed and Metaphorized"	326
Postscript		344
Acknowledgement		346

绪 论

上海工部局乐团是当今上海交响乐团的前身,曾是远东第一交响乐团,并对中国的现代音乐事业产生过重大影响。尽管它是上海公共租界的殖民主义产物,但从现代性的角度来看,它确实曾促进了上海的城市现代化,大大提升了上海作为国际大都会的地位。其历史值得我们去梳理,其文化运转机制的国际化可以为今天上海的国际化提供经验和历史依据,值得我们探讨、借鉴,而且对上海乃至中国近现代音乐史、上海交响乐队史、上海音乐学院院史也将是一大补充。

本书将以城市社会学/文化研究/音乐人类学跨学科的方法,以移民史的角度,尤其是科恩所谓的“帝国流散”的角度(Cohen 1997, 2008, 详见下文),并以后殖民的论域反思上海 1870~1940 年代“一市三治”的人口—政治—文化多元的背景中,一种外国流散群体的跨国音乐文化机构,即作为租界资本主义制度性文化资源的乐团,在上海现代化进程——城市化和城市文化形成的过程——中的生存运转机制,对受众所产生的效应,对城市具体的社会功能,以及在这一过程中,移民族群、阶层乃至社会性别等因素在乐团音乐家及其受众中的反映和作用。

题 解

首先是美国学者科恩所杜撰的“帝国飞散”(imperial diaspora)的含义,其定义为:

由一个强权所形成的为殖民或军事目的定居点,即是“帝国飞散”(或译作“流散”),几乎所有的强权民族国家,尤其是欧洲的,都建立了自己的海外流散地,以促进帝国的计划。帝国飞散的标志是同其家园的持续联系,遵照并模仿自己家园的社会与政治制度、并具有组成一个庞大帝国之一部分的那种意识——借此,该群体所呈现的自我形象即是带有全球使命的“精英种族”(chosen race)。

Cohen2008:69

上海的两个租界——公共租界和法租界——都符合这个定义和特征,只不过它们在上海流散地所要建立的是类似当代“欧洲共同体”的泛欧洲的“自治领”,不受伦敦和巴黎当局管辖的跨越国界的欧洲式的“民族国家”或“公民社会”。故本书常以“帝国流散地”代指“租界”。

就上海工部局乐队这一个案而言,“帝国流散”有两种层面的存在和意义,即一方面确实诸帝国同时或轮番在上海登场——大英帝国,普鲁士帝国,奥匈帝国,第三帝国,日本帝国——并造成了殖民主义的上海租界,或曰实现他们“全球使命”的其中一环;另一方面,来自欧洲音乐王国(即乐派)的音乐家——德奥,意大利,俄罗斯,甚至是超越国界的犹太族群——在上海这个远东大都会建立起一个欧洲之外的“音乐帝国”,既实现了他们在欧洲没有实现的音乐梦,客观上也在完成帝国的“全球文化使命”,也即是这些帝国在华的文化霸权的体现,如毕可思所言,“上海工部局乐队是工部局最为重要的文化事业”,“是外侨精英(即上文科恩所谓的“精英种族——引注)……一座情感胜利的纪念碑”(Bickers 2003:54-55),而日本帝国为其“大东亚共荣圈”对工部局乐队的控制利用则更为明显。

其次是本书书名中的“上海工部局乐队”,在历史上其名称一改再改,但按其英文 Shanghai Municipal Orchestra,也即是“上海市府乐队”,这恰恰说明了这支乐队从1879~1949年这70年间的性质。为方便起见,本书将其统称为“上海工部局乐队”,既主要指工部局时代,也代指后工部局时代的这支乐队。

上海工部局(Shanghai Municipal Council, 1854~1943,但一般从法国1862年退出公共租界、独自成立法租界公董局起算,实际为1863~1943,详见本书第一章)是上海公共租界(International Settlement)行政机构的中文名

称,实际上英文原意是“上海市政委员会”,当时殖民当局“为了抹去过分鲜明的政治色彩”,将这—行政机构的中文翻译如是,表明其功能仅仅是进行“城市设施的建设和管理的机构”,其功能类似清朝中央政府“六部”衙门中的“工部”。(见姜 2008:85)而英文中没有翻译过来的 municipal 一词,来自拉丁语,原意 free town,即“自治市”,后延伸为“市政府的”,也暴露出英国租界当局的本意是要建立一个独立于中国政府的“自治市”(当然也不受英国政府管辖)。巧合的是,后来 1945 年胜利之后的国民党上海市政府也沿用了该词,因而在英文语境中,Shanghai Municipal Orchestra 可作两解,先用作上海公共租界“工部局乐队”的英文名称,后来又被上海国民政府继承下来,用作“市政府乐队”的英文名称,只不过加上了 Symphony 一词,变为 Shanghai Municipal Symphony Orchestra,而这似乎又保留了之前日军占领上海时期的名称 Shanghai Symphony Orchestra (上海交响乐团)。

乐队名称——根据“工部局年报”(Annual Report of the Municipal Council)以及 1942 年起的报刊资料——几经变更。1861 年起发行的“工部局年报”,1878 年最早出现“乐队”(Band)一词,1879 年称作“市镇乐队”(Town Band),1881 年起至 1921 年改称“公共乐队”(Public Band),但其间 1887~1889 年间又改为“市镇乐队”(Town Band),1904~1908 年间只称作“乐队”(Band),1922 年起称作“工部局管弦乐队和管乐队”(Municipal Orchestra and Band),1932~1942 年简化为“管弦乐队和管乐队”(Orchestra and Band)。但根据 1908 年开始出版的“工部局公报”(The Municipal Gazette,每逢周五出版),1908~1924 年称作“公共乐队”(Public Band)或“乐队”(Band),1925~1929 年称作“管乐队与管弦乐队”(Band and Orchestra),1930~1942 年称作“管弦乐队与管乐队”(Orchestra and Band)。1942~1945 年太平洋战争爆发、日军进入租界时为日军当局将乐队名称改为“上海音乐协会上海交响乐团”(Shanghai Philharmonic Orchestra,Shanghai Philharmonic Society),抗战胜利后的 1945 年被当时的上海市政府改作“上海市政府交响乐团”(Shanghai Municipal Symphony Orchestra)直至 1949 年 5 月上海解放。

关于该乐队正式建立的年代问题,按照工部局自己的说法——见于工部局乐队告别音乐会专刊(E. F. H. 1942)——为 1881 年。上海社会科学院的《上海租界志》(2001:221)和文汇出版社的《上海租界百年》(2008:196)也持 1881 年说,指出:“1881 年 2 月 23 日,纳税人会议决议:由工部局负责乐队管理,乐队正式成立”。但根据杨民望先生 1981 年的调研考证,第一次

可以找到证据印证“公共乐队”存在的是 1879 年 1 月 8 日的《字林西报》的两则广告,而在这之前如 1878 年的《字林西报》上只见到“上海业余管乐团”(Amateur Wind Instrument Society)的演出。关于该协会的历史应该还可以回溯到更早的年代,可能同下文提到的 1857 年有一定关系。(关于 1879 年之前的乐队运作情况及其名称,详见本书第一章)

另据韩国镛先生 1995 年的考证,“其创始的年代却有 1857、1879、1881 和 1900 诸说”。不过现在似乎已公认为 1879 年。1881 年说,系依据的是《中国音乐辞典》(1984),1857 年说依据的是《上海词典》(复旦大学出版社 1989)(见韩 1999:140)。

本作者认为,1879 年这一现已广为采用的说法(包括今上海交响乐团也自己正式确定)可能来自 1981 年杨民望先生的重要考证。1881 年说的理由,可能是维拉指挥时期引入了弦乐队;1900 年则可能是瓦伦扎时期第一次出现了管弦乐乐队;但真正意义上的管弦乐队,如公共租界 75 周年庆(Diamond Jubilee, 1863~1938)专刊所称,则出现在 1907 年起指挥布克教授执掌乐队的时期。(Counin 1938)(详见本书第一章)

写作远因与近因

1990 年代初期,时任上海音乐学院音乐研究所所长的罗传开先生,为挽救处于风雨飘摇之中的音乐研究所,提出了一个庞大的课题“上海开埠以来西洋音乐的传入”,得到了院部的支持。他亲自为我们制定了调研规范,如怎样收集资料,怎样做卡片。第一期工作是去社会科学院查阅《申报》,我负责查阅 1890 年代的《申报》,发现当时国人很少注意西方音乐,更不用说工部局交响乐队了。但这样的工作毕竟在音乐学界开拓了一个全新的研究领域——上海学研究。

后来在陈聆群先生的指导下,又去了上海基督教三自图书馆,在该馆负责人田文载先生的帮助下,查阅到有关西方音乐在上海传播的一些零散的资料。但真正想到工部局这个题目,还是当时一件相关的工作——受院部委托,我为本院资料室(当时在老图书馆顶楼)一批黄自先生家属捐赠的原始资料整理编目,计有 200 多页,是他 1940 年前担任该乐队音乐委员会委员时的一些文件及手稿,记录了当时的一些会议内容和财政预算情况(可惜在图书馆搬迁时逸失)。之后,上海交响乐团又登报征集有关该团历史的书