

上海高校音乐人类学E-研究院

上海城市音乐文化研究丛书

上海犹太社区的音乐生活

(1850 ~ 1950, 1998 ~ 2005)

汤亚汀 著

上海音乐学院出版社

上海高校音乐人类学 E - 研究院建设计划项目资助 项目编号: e05011

上海城市音乐文化研究丛书

洛秦/丛书主编

上海犹太社区的音乐生活

(1850 ~ 1950, 1998 ~ 2005)

Musical Life of Shanghai Jewish Communities

汤亚汀 著

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

上海犹太社区的音乐生活:1850~1950,1998~2005/

汤亚汀著. —上海:上海音乐学院出版社,2006. 8

ISBN 978-7-80692-229-3

I. 上… II. 汤… III. ①犹太人-音乐史-研究

-上海市-1850~1950②犹太人-音乐史-研究

-上海市-1998~2005 IV. J609.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第083997号

丛 书 名 上海高校音乐人类学E-研究院·上海城市音乐文化研究丛书

主 编 洛 秦

书 名 上海犹太社区的音乐生活(1850~1950,1998~2005)

著 者 汤亚汀

责任编辑 范进德

封面设计 QG工作室·谢倩怡

出版发行 上海音乐学院出版社

地 址 上海市汾阳路20号

印 刷 上海大学印刷厂

开 本 850×1168 1/32

印 张 9

字 数 225千

版 次 2007年1月第1版 2007年1月第1次印刷

印 数 1-2,100

书 号 ISBN 978-7-80692-229-3/J.222

定 价 27.00元

出 品 人 洛 秦

上海高校音乐人类学 E - 研究院·上海城市音乐文化研究丛书

领导小组及顾问

董金平、杨立青、徐孟东、杨燕迪、贾达群
林 华、陈应时、乔建中、赵宋光

编委会成员

王次炤(主任)、江明惇、沈 洽、罗艺峰、曹本冶、戴嘉枋
(按姓氏笔画排序)

策划/主编

洛 秦

副主编

杨燕迪、韩锺恩、萧 梅

内 容 提 要

本书描述犹太人在上海近百年的移民音乐文化史,重点是二战期间上海犹太人的音乐文化。但追溯到南宋末年的开封中国犹太人、以及百年前来沪的哈尔滨犹太人和上海早期的巴格达犹太人与俄罗斯犹太人,研究其音乐文化同二战期间上海犹太人音乐文化的关系,涉及其音乐生活的方方面面,包括对上海音乐生活的贡献。最后考察了上海新犹太社区的音乐生活。

本书运用了音乐人类学-文化研究的整体理论模式,尤其是美国文化人类学家格尔茨(1997)的三重模式——历史生成:传统的继承与变化;社会维持:涉及机构、教育、政策、媒介、表演(概念-行为-乐音三者的循环);个人创造:音乐人的作用。还运用美国音乐人类学家胡德(1964)的音乐全景观:描述上海犹太人的传统音乐(宗教仪式音乐,民间音乐),流行音乐(轻歌剧,夜总会歌舞)以及经典音乐(欧洲艺术音乐)。

本书的结论具有一种历史学、社会学、文化人类学的旨趣,试图证明:犹太民族几千年的历史表现出其很强的生存能力,他们极善于在夹缝中求得生存。移民或因经济目的(发展商业),或因政治因素(种族避难),本书所叙述的中国犹太人从开封、哈尔滨、上海一路的移民过程及其音乐经历恰恰反映了该民族这种生存能力,在更高的层面上,也反映了中国历史上几段由于政治多元、民

族多元而带来的文化多元的局面。在深层次上,音乐确实能够折射历史、政治和社会。

Abstract

The author tries to give a complete picture of the 150 years' musical life of Shanghai Jews since the mid - 19th century. The book starts with Kaifeng Jews' liturgical music as the earliest background of Shanghai Jewish musical activities, a subject rarely treated even in the Western academy. After the description of the two ancestral Jewish branches in Shanghai, coming from Baghdad and China's Harbin respectively, the book focuses on its main part, the European Jewish refugees in WWII, by dividing it into three stages: i. e. arrival, ghetto and post - war periods. The author also pays attention to Shanghai Jews' musical events outside the community and their contributions to China's musical life and music education. The last part, based on the writer's fieldwork, tackles the present new Jewish community in Shanghai, a topic both interesting and untouched till now.

From the perspective of urban ethnomusicology, the book attaches importance to all music——religious music, traditional music, art music and popular music - in the musical life of such an urban enclave or diaspora as Shanghai Jewish community. In addition, the musical story of Shanghai Jewry is put into such anthropological framework as Geertz's tripartite model (traditional construction, social maintenance, and individual creation), as well as tackles the theory concerning the relationship between music and migration.

Furthermore, the book makes an attempt to prove the strong viability of Jewish people, either as businessmen or as refugees, by means of their musical experiences from Kaifeng to Haerbin, and last to Shanghai. Their legends shed light on their cohesion, in which mu-

sic was and is an indispensable parameter. From another perspective, the Jewish survival in China also reveals at a deeper level the intricate and complicated politics and national conflicts brought up by its several multicultural and multi-national phases in the history of this country: e. g. Kaifeng period with Han Chinese, Chinese Muslims, Mongolians and other Central Asian peoples; Haerbin with Chinese, Japanese, Russians, and Manchu people; Shanghai with Chinese, Japanese, Russians, other foreign peoples in the then International Settlement and French Concession; contemporary Shanghai with foreigners of more nationalities.

作者简介

上海音乐学院教授,译审

出版译著:《非洲音乐》(人民音乐出版社,1982);《20 世纪音乐》(人民音乐出版社,1992);《钢琴演释指南》(台湾国际钢琴学术文教基金会,1993);《中国民族乐器图卷》(英译)(上海音乐出版社,1997);《西方文明中的音乐》(合译)(贵州人民出版社,2001);《萨蒂》(人民音乐出版社,2003)

出版编著:《城市音乐景观》(上海音乐学院音乐研究所 2001~2002 年度课题,上海市重点学科课题,上海音乐学院出版社,2005);《音乐人类学:历史思潮与方法论》(上海音乐学院出版社,即出);《音乐学概论》学科介绍(撰写“音乐人类学”和“西方音乐哲学”两章)(福建师范大学);音乐学、音乐人类学论译文约 50 篇。参加《中国大百科全书(音乐舞蹈卷)》,《音乐百科全书》(中央音乐学院)和《基督教辞典》(上海辞书出版社)编写。

国际学术项目:参加英国《新格鲁夫音乐与音乐家辞典》(第二版)修订工作,撰写“中国犹太音乐”条目;参加美国佛罗里达中部大学犹太学跨学科研究项目,发表关于开封和上海犹太社区音乐的学术演讲;参加澳大利亚莫纳许大学《亚洲犹太社区音乐》科研项目,发表论文“重构消亡的上海犹太社区的音乐生活”(英国《音乐人类学论坛》2004/1);其他英文论文:“西方音乐人类学对中国的影响:历史的再评估”(美国《中国的音乐》2000/1),“上海犹太难民社区的流行音乐和艺术音乐生活”(美国《中国的音乐》2002/4),并为该刊物英译文章多篇。

参加国际学术会议宣读论文:英国皇家音乐学学会 1995 年年

会(英国剑桥大学),英国传统音乐学会 1995 年年会(英国杜伦大学),欧洲中国音乐研究基金会 1995 年年会(荷兰鹿特丹),欧洲中国音乐研究基金会 2002 年年会(英国设菲尔德大学),国际音乐学学会 2002 年年会(比利时勒文天主教大学),国际音乐学学会 2004 年年会(澳大利亚墨尔本莫纳许大学),国际传统音乐学会 2004 年年会(中国福建师范大学)。

当前课题:完成《上海犹太社区的音乐生活;1900~1950》(上海市教委课题,上海音乐学院音乐研究所 2003~2004 年度课题)(该课题曾获美国犹太文化纪念基金会 2000 年度研究基金,资助该年在美国斯坦福、佛罗里达、哈佛等大学及纽约意第绪文化研究中心等地的调研);开始《上海工部局交响乐队史:1870~1940 年代》课题。

About the Author

The author holds the professorship of ethnomusicology and translation at the Shanghai Conservatory, with quite a number of publications inside and outside China in the field of ethnomusicology. His Judaic studies in the English language include an entry on “Jewish Liturgical Music, China” for the *New Grove Dictionary of Music and Musicians* (2nd edition, London 2000); “Musical Life in Jewish Refugee Community in Shanghai: Popular and Art Music” for *Journal of Music in China* (USA, 4, 2002); “Reconstructing the Vanished Musical Life of the Shanghai Jewish Diaspora: A Report” for *Ethnomusicology Forum* (UK, 13/1, 2004). In addition, he presented three papers on different aspects of Shanghai and Chinese Jews at the CHIME (2002, Sheffield), IMS (2002, Leuven), and SIMS (2004, Melbourne) respectively.

引 言

缘起

本课题的缘起最早可以回溯到 1990 年代初期,当时上海音乐学院音乐研究所处于生存危机之中,时任所长罗传开先生为保住这个摇摇欲坠的机构,构想出一个庞大的也非常有价值的课题《上海开埠以来西洋音乐的传入》作为全所的课题,并得到院部领导的认可及拨款。我怀着极大的兴趣投入进去,在上海社会科学院查阅《申报》,在陈聆群老师的指导下也多次去乍浦路桥下的上海基督教图书馆,该馆的田文载先生非常热心,介绍我查阅了一些早期的资料,其中很多是关于上海基督教及其音乐的情况,也得知并看到了不同版本的《圣经》。在当时的条件下,课题当然最后只能不了了之。但这个题目确实同国际学术界的显学“上海学”以及文化与音乐城市人类学——研究西方对东方都市文化的影响——这样的观念接轨的,因而在中国学术界具有超前意识。

本人当时正在热中于介绍西方音乐人类学理论,尤其是赖斯(Tim Rice)关于音乐文化的历史传承-社会维持-个人作用的新历史主义整体研究模式,梅里亚姆(Allan Merriam)的音乐功能论,音乐的结构主义符号学分析。正苦于没有具体个案可做,很想亲历研究实践、以验证这些新鲜的理论。由于当时上海三联书店正

在出版犹太文化系列丛书,浙江人民出版社正在出版世界文化系列丛书,我满脑子都是文化人类学、犹太学、上海学,而我手头正好又有几本英文和中文的《圣经》,我发现其中关于音乐的内容不少,便拿来研究,于是写出两篇论文《〈圣经·旧约〉乐器译名辨》和《希伯来音乐仪礼向一神教的进化》(1990年代上半期分别由上海音乐学院学报《音乐艺术》和人民音乐出版社《世界音乐》发表,见附录二)。这就是我如何从基督教音乐出发,后来转向其母教犹太教音乐研究的起因。

真正促使我将“上海学”同“犹太学”结合起来,是1994~1995年间在英国杜伦大学音乐系研修音乐人类学时的事情。1995年3月,去剑桥大学参加英国皇家音乐学会(RMA)的年会,宣读论文“西方民族音乐学对中国的影响”,文中提到了我对《圣经》音乐研究的两篇论文。听众中有赛迪(Stanly Sadie)博士——《新格鲁夫音乐与音乐家辞典》的主编,其间休会时,他当即找到我,邀请我加盟他们辞典的修订工作,并撰写“中国犹太人仪式音乐”条目。会后邂逅伦敦城市大学耐普先生(Alexander Knapp),他是犹太人,犹太音乐专家,前一年刚去过中央音乐学院讲学,是陈自明先生介绍他来找我。我们彻夜长谈,谈得很投机。在他的启发下,我当时就萌生了回国后研究上海犹太社区的念头。为赛迪的约稿,我尽量充分利用在英国最后的半年收集资料,在杜伦大学图书馆查到开封犹太人和上海早期赛法迪犹太人的资料,通过校际借阅制度(interloan),在剑桥大学东方研究图书馆里我借到一些关于上海犹太难民的书籍,最好的一本是《日本人,犹太人和纳粹,上海犹太难民社区,1938~1945年》(David Kranzler: Japanese, Jews and Nazis, The Jewish Refugee Community of Shanghai, 1938~1945, 1976)(后来见到许步曾先生的中译本)。阅读后,我发现上海犹太社区的确可以作为一个很好的研究个案,因为它较小但却结构完整,存在时间又不长,可曰“麻雀虽小,五脏俱全”,而且相对“封

闭”,传统保存得很好,几乎涉及所有犹太人族群——除中欧和俄罗斯阿什肯那齐族群,东欧意第绪族群和哈西德族群,还涉及到赛法迪和东方族群——简直就是一个多元化的社会。这是一个微型的音乐人类学研究个案。而且难民社区当年就在虹口,离我住处只有半小时路程,真是一个理想的“家门口的音乐人类学”!回国前,我就完成了“新格鲁夫”条目初稿。

回国后,继续修改条目,此间还请教了上海社会科学院前辈学者龚方震先生和许步曾先生。条目2000年随“新格鲁夫”出版得以发表。但其后去上海档案馆、上海图书馆查阅,却大失所望而归,因为同我在国外的预料相反,几乎没有什么资料留存下来。后来据上海宗教事务局说,所有资料都被难民们带走了。惟一幸存的是1943~1944年几个月的《上海犹太早报》。此外,幸好通过许步曾先生,我联系到了《日本人,犹太人,纳粹:上海犹太难民社区》一书的作者美国犹太人克兰茨勒博士,他慷慨赠送我当年他写此书时关于音乐生活方面的资料(只有一个条件,他想要一本上海出版的《上海犹太人》画册)。据以上材料我写出了两篇报告“上海犹太难民社区的音乐生活”和“虹口隔都时期的音乐生活,1943~1944”,1990年代末在学报《音乐艺术》发表。但距离完成上海犹太难民音乐生活的全部历史,资料尚显不足,尤其缺少1944~1949年战后时期的资料。

根据克兰茨勒博士书后提及的有关犹太基金会的线索,通过在美国的我院校友、音乐人类学家魏立先生的帮助,我向美国的犹太文化纪念基金会提出申请,荣幸得到资助,又得到魏立先生所在佛罗里达中部大学音乐系的邀请,于2000年4月赴美做调研。从西部的斯坦福大学胡佛研究所开始搜寻资料,途经南部的佛罗里达中部大学为音乐系和当地犹太社区作了关于开封和上海犹太音乐的报告,再去纽约的意第绪文化研究所(YIVO)和纽约公共图书馆,最后一站是哈佛大学,在音乐系主任谢勒梅教授的帮助下,查

阅了维德纳(Wiedner)图书馆、哈佛燕京图书馆和勒蒙(Le Mont)资料馆三处的资料。果真收获颇丰,不虚此行,不但充实了1944年前的材料,也得到大量战后的资料。

回来后不久,接了学院音乐研究所科研课题《城市文化音乐学》,搞了两年,虽然不直接同上海犹太社区音乐相关,但其实是为其作理论准备,因为说到底这是一个城市文化人类学问题,即探讨在上海这个多元文化的公共空间里,一个犹太移民社区(diaspora)的音乐文化的运转方式。通过课题《城市文化音乐学》,我熟悉了解了城市文化人类学、城市音乐人类学、音乐社会学、文化研究、女性研究以及后现代主义等理论。期间作了一些尝试,除了从社会功能角度外,还从性别研究角度来看上海犹太社区,从跨文化角度看开封犹太人的仪式音乐,分别在国际音乐学学会(IMS)比利时勒文年会(2002),欧洲中国音乐研究基金会(CHIME)英国设菲尔德年会(2002),国际音乐学学会澳大利亚墨尔本研讨年会(SISM, 2004)宣读上述论文,获得比较热烈的反响。

2002年和2004年,上海犹太难民社区的西方音乐部分和传统音乐部分,以英文分别在美国的《音乐中国》(Music in China)和英国的《音乐人类学论坛》(Ethnomusicology Forum)上发表。后者是澳大利亚莫纳许大学音乐系的一个大课题“犹太人移民亚洲的音乐结果”(Musical Outcomes of Jewish Migration into Asia, c. 1780 ~ c. 1950)的一部分。

于是,写作一部上海犹太人音乐历史的时机终于来到,2003年和2004年,“上海犹太社区音乐生活”这一题目分别为上海市教委和上海音乐学院音研所列为年度课题。

框架

就这个题目国内外均有文章发表。国内仅有许步曾先生的研

究,他最早的文章“上海犹太音乐家”发表在上海音乐学院学报《音乐艺术》(1991),以及后来《上海犹太人》一书中的一个章节(上海三联,1992)。他的研究集中在活跃于上海艺术音乐生活圈子、以及在国立音专任教、还有当时来访的犹太音乐家。国外90年代美国有 H. P. Rosenson 的专文,2000 年则有德国的 M. Philipp 关于上海犹太戏剧与歌剧的专文,也类似许先生的角度,他们共同的特点是专注于从事西方艺术音乐的音乐家。此外像 Kranzler 和 R. Berg - Pan 等人在综述上海犹太难民社区的书或章节中,有一节(约 2~3 页)论述音乐的,可惜都过于简单。

如前文所述,本人试图跳出传统西方音乐学专注于音乐家个人的框架,着眼于上海犹太人的社会音乐生活。所谓“全景式整体描述”。其含义一,首先将上海犹太人的音乐生活置于整个世界犹太文化传统的历史长河中(第一章),在中国则回溯到开封犹太人和哈尔滨犹太人,并反映犹太音乐生活在上海的全部历史——从最早的巴格达犹太人和一战后的俄罗斯犹太人(第二章),到二战时的德奥犹太难民和波兰犹太难民(第三、四、五、六章),乃至新时期的新犹太社区(第七章)。

含义之二,取新史学理论或新历史主义的整体观,即包括政治、意识形态、经济、大众媒介、社会生活、受众群体等因素对音乐文化的影响,以及城市文化研究所涉及到的族群、社会性别和阶层等因素,反映在音乐人类学的格尔兹 - 赖斯的整体模式(1997)中,即是“历史构成 - 社会维持 - 个人创造”这样的三重模式。“历史构成音乐”包括在现时研究中重建作为过去遗产的历史形式;同时也研究音乐文化的变化。“社会维持音乐”包括由社会机构和信仰体系、维持或变化音乐的因素和方法,如:社会生态状况;经济对音乐的赞助;音乐和音乐家的社会结构;审查制度和对音乐的政策;表演场合及传统;关于音乐的力量和结构的信念;音乐教育和训练,等等。“个人创造音乐”这一领域涉及的问题有:乐曲

及风格的创造、即兴和表演；音乐介入时精神及感官的体验；个人组织音乐体验、同时联系别种体验时的认知结构。还应该包含业余的个人“造乐”和观众的参与体验。

含义之三，研究一个城市的“所有音乐”（胡德，1969，1972），不仅是西方艺术音乐文化，也包括传统音乐文化（宗教音乐和民间音乐）和流行音乐文化。这后二者往往进不了音乐正史。

写作的非音乐学视角，也同本书资料的收集有关。由于尚无一本“上海犹太音乐史”，上海犹太音乐家（除极个别的外）一般都是名不见经传的“小人物”（这又同新史学派研究的视角不谋而合），无传记可寻，因而只能从非音乐资料中搜索：主要是报刊，也包括一般回忆录、档案、广告、宣传品、会议记录、门票甚至网站。这自然凸显了音乐生活的社会历史背景。

应该说明的是，尽管多年来，笔者为本书收集到了大量的资料，但由于条件的限制，第二章原本可以分作几章来写，由于资料仍显单薄，只能并为一章。具体说，关于“上海巴格达犹太人”的宗教音乐资料甚少，因为这方面需要查阅当时这个族群在上海所办的《以色列信使报》（Israel's Messenger），但这份刊物在上海没有保存，在美国也没有找到，据说保存在以色列，而本人多年来一直未能访问这个国家。关于“哈尔滨犹太人”和“上海俄罗斯犹太人”，则是因为第一手英文资料比较少，本人不谙俄语而致。

最后，由于本书第七章写的是目前兴起不到8年的新上海犹太社区，故由网上资料和实地调查两部分合成，即一方面利用当代电子媒介，一方面运用人类学传统的参与式田野工作。后者尤其讲究方式方法，或曰社交技巧，必须耐心地花一定时间，和研究对象交朋友，方能得到自己想要得到的信息资料。这方面特别得到了社区乐长 Dan Berker 先生的支持，他给了我他们演出的部分节目单和很多指教。