

HL 15

從全球化思維觀戴定澄兩部新著之意義與價值

簡巧珍

猶如平地一聲雷，2020年對於澳門音樂發展史而言，出現了兩個具有里程碑意義的事件，關鍵人物皆為澳門理工學院戴定澄教授，其一是4月份他所著《澳門城市音樂的學科體系—內涵、外延及展望》¹一文的出刊，另一是由他指導的年輕學子之論文集《澳門城市音樂與西歐早期音樂研究—戴定澄教授指導學士學位論文選》²正式出版。

前者可以說是中國音樂史上首部以澳門音樂做為學科體制建置的論著，除了揭櫫澳門音樂學科的基礎、本質、內涵與範疇，以及經由歷史軌跡與現實彼此黏稠交融中所展現出的文化價值、歷史地位，戴定澄對於學科體系的延伸研究，也提出將澳門音樂放置在全球化視野內進行審視，並在區域和國際間的城市音樂中做比較研究之建議與期許。

這一部分深刻提醒我們，澳門音樂的獨特性是具特殊音樂歷史傳承的，城市雖小、人數雖少，它的存在與價值卻承載著近代世界史上無可取代的意義與史實，也是「澳門學」之下重要的分支。

後者的論文集則以實際的研究成果來展現在這個學科體系之下，澳門音樂所蘊含的內涵、本質與獨特性。值得關注的是，雖是由大學生所撰寫的音樂學士論文選集，無論在內容豐富性、結構完整、體例嚴謹上，都達到無懈可擊之標準，足堪為國內學生論文之範本。文中幾大主題如「澳門粵語社群傳統音樂的探討」、「澳門葡語社群傳統音樂尋蹤」、「澳門音樂社團考察」、「澳門作曲家與作品研究」等具體內容的探討，也將澳門多面向而豐富的音樂資產嶄露無遺。

這也是澳門首部音樂學士論文的問世，除了讓我們驚艷於澳門藝術學校學生優質的素養之外，也對於澳門城市音樂學科體系的發展有了十足的信心。因為研究是學科體系的基礎，這部論文的出版，等於具體讓我們看到，以局內人來承擔

¹《澳門理工學報》，2020年第二期，頁38-49。

²由洪少強主編，姚紅衛、李冰副主編，澳門：集樂澳門出版，2020年9月。

本土音樂研究之基礎，澳門境內的學者與學子們，已開拓出一定成果。誠然，我們更希望以澳門城市音樂為主軸的課題，可以吸引國內外更多的研究者加入。

為澳門城市音樂定位

城市音樂是近期音樂學研究中頗受矚目的課題之一，然而這些多半集中在某些焦點議題的討論與比較，能以一個城市的音樂內容建立起學科體系並付諸實行者，尚不多見。澳門有關音樂學研究的起步相對較遲，卻有這麼亮麗的成果，的確令人不可思議。在這個過程中，長期擔任澳門音樂領航人的戴定澄一步一腳印，以自己的努力化為影響力，功不可沒。

話說 2003 年，戴定澄卸下上海師大音樂學院院長，才接手澳門理工學院藝術學校校長的當時，一方面是為了瞭解澳門音樂的發展情況，一方面是基於學術本能的反映與研究熱誠，旋即展開對於澳門城市音樂的全面研究。短短幾年內陸續推出的具體相關著作包括《音樂教育在澳門》、《音樂表演在澳門》以及《音樂創作在澳門》³。這幾本論著清楚地釐清、耙梳澳門音樂類別的歷史與現狀，為澳門本土音樂學術研究跨出歷史性的腳步。

我個人正是因為在一場國際會議中，驚見戴教授這一系列「澳門三部曲」而對他刮目相看。因為以一個城市音樂為研究主題，內容鉅細靡遺包羅萬象，並橫跨歷史音樂、民族音樂、系統音樂、西洋音樂史等領域之書寫，竟出自一人，簡直是異數。

2013 年、2015 年他更分別推出巨作《二十世紀澳門天主教音樂：獨特歷史背景下的作曲者與作品》的中文版本（第一版和修訂版）和英文版本⁴。該書既包含澳門音樂史的發展，也是一部融匯中西音樂交流史與音樂人類學的重大研究。而經由抽絲剝繭所提出的不少歷史線索，也讓我們對於中國近代史的脈絡有了更清明的理解，並清楚看到澳門在中國音樂史乃至中外音樂交流史當中，所扮演的角色。其後，該書亦引起葡萄牙學界的關注，經葡萄牙音樂學者翻譯成葡文後，由歐洲著名學術出版社在葡萄牙出版發行⁵。

長久以來，澳門由於地小，又居邊陲，在中國歷史上較少受到關注。相信戴教授本人如果未曾深入研究，也難以想像彈丸之地如澳門，竟有如此精彩並具音樂史地位的區域獨特性，以及相對豐富而多元的音樂存在。也是基於這一連串的研究與體認，方促使他覺得有必要將澳門城市音樂，以學科體制的概念建置完整

³戴定澄著，澳門日報出版社，分別出版於 2005 年 5 月、12 月，及 2007 年 12 月。

⁴戴定澄著，澳門政府文化局出版。

⁵ Edições Colibri 葡萄牙 里斯本，2017。

的系統，以確保各類音樂被重視、被保存、被系統的教育與研究等永續發展。

澳門音樂的內涵

在地理位置與歷史因素影響之下，「保守」與「融合」形成了澳門城市音樂當中相當特殊的內涵。根據戴教授的剖析，以口耳相傳、世代相承的民俗音樂來說，即保留了相對較多原汁原味的風格，包括鹹水歌、農事歌、地水南音、龍舟、粵謳、粵語小曲、八音鑼鼓、廣東器樂小曲等。土生土語歌曲、土生葡人舞曲，恐怕是世上絕無僅有的音樂類別。

道教音樂文化方面，與同門道教科儀的祖源地中國內地廣東相比，或是與同樣出自於廣東道觀的香港道教科儀相比，澳門現時也是保留昔日嶺南正一派及全真派科儀道場音樂相對最為妥善和最完整的地方。

而另一方面，由於較早即受到葡萄牙文化之影響，澳門在很多層面上也為中國歷史、中外交流史、以及西樂東來的史實留下見證與足跡。例如具有傳統歷史價值，亦為華人世界第一所具備西式音樂劇場功能的崗頂劇院之存在，就是最好的例子。再者，澳門的聖保祿公學至少在 1565 年就有了音樂課程，自然有可能就是中國土地上第一個西式音樂教育的源頭。而它於中國近代音樂史所折射出的地域優勢也是不可小覷，例如前輩音樂冼星海、蕭友梅便都與澳門有很深的淵源。有「香港音樂之父」的林樂培也是在澳門出生並接受音樂薰陶。

然而由於地緣的關係，澳門諸多音樂現象，卻很少在主流文化以及中國音樂史的探討中受到關注，可以想見，澳門城市音樂經過客觀研究所披露的線索，將有助於中國音樂史、華人音樂發展、乃至西洋音樂在東亞發展途徑的研究。

以全球化思維觀澳門城市音樂

有關澳門城市音樂學之延伸研究，戴教授將它拓展至與其他國際上的城市比較，亦即以更寬廣的思維來凸顯澳門城市音樂學科體系的歷史性、多元性、移民性等，這在中國境內是比較少見的，卻是近年來音樂學發展的趨勢之一。

從音樂學研究的脈絡看來，全球音樂史研究以及歷史音樂學和民族音樂學的整合已逐漸興起，換言之，打破目前歷史音樂學和民族音樂學界線，從後殖民和後歐洲觀點出發，重新將西方音樂放回全球脈絡，且將西方以外其他地方的音樂歷史納入，探討西方和非西方音樂歷史之間的相互關聯，並翻轉過去以歐洲為中心的音樂史觀，逐漸成為全球趨勢與音樂學者之間的共識。

不少的研究也都點出在不同環境與文化空間裡，後殖民現象所造成的離散與文化認同的問題，並藉由不同的對話與連結，尋求在地文化與全球其他文化的共融與獨特性。

根據戴教授的提點，將澳門城市音樂學科體系與其他音樂體系做比較的時候，這類“其他城市”的選擇，可以是不同類型(如東西方不同文明之間)，也可以是同類型(如華人地區或亞洲類似發展城市)音樂的比較；可以是“雙城音樂比較”，也可以是“多城音樂文化論”；可以總體綜合地將整個澳門城市音樂學科體系，同其他城市的整體音樂學科體系進行比較，也可以是選擇具體類別，與其他城市的同類音樂做專項比較；可以是同一時期比較，也可以是跨時期比較(如澳門的天主教禮儀同其源頭西歐、或葡萄牙 16 世紀禮儀音樂比較)。

顯然戴教授認為以比較音樂學的角度，將澳門城市音樂放諸全球的視野，當可以更明晰地對照出澳門城市音樂學科體系的獨特歷史性、多元包容性、資料傳承性、特徵鮮明性，以及學科部分內涵的移民性和認受性，以及最終存在於“澳門學”框架中的澳門城市音樂學科的完整體系建構。

其實在到澳門之前，戴教授是位十足的音樂理論家，研究的主要領域是西方 9 至 16 世紀的音樂作品及相關理論，他曾在日本、英國、瑞典等地學習或擔任客座教授、訪問學者，發表的有關歐洲早期多聲部音樂的多部著述在華人學術界具有很大的影響。以這樣的背景投入民族音樂的研究，看似突兀，實則是具相當優勢的。因為長期以來，無論是西方或是中國境內，民族音樂學與西方音樂研究往往是分離的，從戴教授的論著中我們顯然看到，兩者加乘的結果反而折射出他更多跨學科的思維與國際觀。

在赴澳門不到二十年的當前，他即以相當專業的論點提出澳門城市音樂學科建立的藍圖，也充分展現從出局外人到局內人，他對於澳門音樂全面而扎實的研究軌跡，以及意欲將這些研究與世界平台接軌的信念。例如，他強調以專業精神建立學科團隊；建議以多媒體、多層次的概念建設全球獨一無二的澳門城市音樂資料庫，以吸引更多外國團隊加入研究，都是將澳門城市音樂學提高到以國際水平為標準的理想。而戴教授的相當豐富的研究成果，包括在周邊華人地區、在英國、芬蘭、葡萄牙、美國、日本、新加坡等以不同文字公開發表的著述或口頭報告，已愈來愈多地引起了國內、區內和國際學術界的關注，國際間的學術會議亦常有學者對戴定澄著述進行評述。這些成果對澳門城市音樂的研究發展，無疑是具有深遠的學術意義和價值的。

在世界大歷史已形成全球學界共識的大環境下，民族音樂學早已成為音樂學的顯學，其中，城市音樂由於有著單一結構的獨特性，尤成為學者樂於聚焦與對

比的主題。澳門是一個中西文化交融的城市，無論中樂、西樂，無論宗教、世俗，無論官方、民間，各個範疇的音樂都有自己的發展線索和當代成果。可以預見以澳門城市音樂為中心，對外無論就東/西，民族/歷史音樂學，人類學/社會學等各領域與各個相關城市展開對話與交流之研究，當更能在同質與異質中，得出澳門與全球其他文化區塊的共融特質與獨特的在地觀點，同時體現出澳門城市音樂在歷史與現實層面所披露、體現的獨特文化價值。

感佩戴教授的真知灼見，也期待澳門城市音樂學蓬勃而豐富地發展！

作者：簡巧珍，音樂學博士，台灣藝術大學副教授，聯絡電郵: jian1810@yahoo.com.tw。