

《琴道》何在？——高羅佩與中國文人想像

國立臺灣大學音樂學研究所 沈 冬 教授

2025 年 11 月 6 日，法國波爾多蒙田大學

荷蘭漢學家高羅佩（Robert Hans van Gulik，1910-1967）是一位傳奇人物，他的本業是外交官，二次世界大戰時曾在中國重慶擔任荷蘭駐中華民國大使館一等秘書，戰後官拜荷蘭駐日大使，同時他也觸類旁通，因緣際會成了一位對東方文化——特別是中國及日本文化——深造有得的學者。他的著作涵蓋小說、宗教、書法、繪畫、硯台、音樂、秘戲圖等不同領域，兼顧了學術研究之嚴謹與文學神思之富贍，天才橫溢，被推崇為百年來對中國影響最大的百大「洋客」之一。

高羅佩是一位愛彈七絃琴（Chinese Seven-string Zither，高羅佩譯為 Lute）、又懂七絃琴的「洋客」，1938 年出版《琴道》（*The Lore of the Chinese Lute: An Essay in the Ideology of the Ch'in*），是他的琴學名著，當時年未三十。此書以英文寫成，對中西學界的中國音樂研究都具有相當的歷史意義及重要性。一位洋人，如何看待中國古琴？本次演講就以高羅佩和《琴道》一書為主題，首先介紹中國古琴，說明古琴在中國文人生活中無可取代的角色，其次由影響中國的「洋客」談起，介紹三位取徑不同而研究古琴的西方漢學家，高羅佩是其中之一，其三爬梳高羅佩學習古琴、撰寫《琴道》的過程，其四討論《琴道》一書的內容及爭議，最後，演講將回歸於他撰作的時代環境，探討《琴道》的書寫策略及高羅佩如何透過此書達成他對中國傳統文人（學者型官員）的想像。在這本名為《琴道》的書中，他充分體現了一位西方學者對於中國文人雅士的認同與想像，這也是他個人的「琴道」。

左 高羅佩在東京書房撫琴，書房名為「中和琴室」

右 高羅佩在珍藏的琴上手鐫銘文「中和琴室」

講者介紹

沈 冬

沈冬教授，Shen, Tung, Dr. Chair Professor，國立臺灣大學中國文學研究所博士，美國馬里蘭大學（University of Maryland, Baltimore County）民族音樂學研究所博士候選人。

現任國立臺灣大學音樂學研究所教授，中國音樂研究講座教授。2005 年至 2011 年任臺大國際長（Vice President for International Affairs, NTU）、2013 年至 2019 年任臺大藝文中心主任、2000 年至 2005 年任臺大音樂學研究所所長。曾擔任臺大中文系教授，清華大學、世新大學兼任教授、上海音樂學院錢仁康講座教授。2019 年至 2022 年借調財團法人語言訓練測驗中心執行長（CEO，The Language Training and Testing Center）。

自幼學習古箏、琵琶、古琴；研究興趣為中國音樂史，出版《唐代樂舞新論》、《隋唐西域樂部與樂律考》、《南管音樂體制及其歷史初探》、《不能遺忘的杜鵑花——黃友棣》等專書，學術論文包括〈中古長安，音樂風雲——隋代「開皇樂議」的音樂、文化，與政治〉、〈異國喧聲中的淡雅音韻——北朝之琴研究〉、〈「縱任不拘」與「風韻清遠」——東晉南朝的士族與琴〉等數十篇。

近年研究重點轉向 1950、60 年代華語流行歌曲，出版《寶島回想曲——周藍萍與四海唱片》、〈周藍萍與〈綠島小夜曲〉傳奇〉、〈〈好地方〉的滬上餘音——姚敏與戰後香港歌舞片音樂〉等多篇論文，新近完成專書《萍歌：樂過海峽·華夷歌起，周藍萍與華語流行歌曲》。除研究以外，也完成多項音樂資料庫，並擔任展覽策展人、製作大型音樂會、策畫影音節目、參與拍攝紀錄片《音樂家·周藍萍》、《行影不離——李行導演紀錄片》等，2025 年 1 月，結合臺灣音樂史研究及演唱，在臺北市華山文創園區舉辦了第一次個人演唱會——《歌唱臺北人》。