

器識不凡

美國民間樂器聲琤琤 之一 提琴

American Folk Musical Instruments I Fiddle

韓國鎭 Kuo-Huang HAN

美國北伊利諾大學 (Northern Illinois University) 榮譽退休教授

美國是一個民族的大熔爐 (a melting pot)，尤其在大都會，從世界四面八方遷移而來的各種人民，如過江之鯽。音樂的種類也和人種的眾多成正比。只要稍加注意，世界各民族的音樂和樂器也都有機會聽到和看到。但是因為最早的移民是來自歐洲（尤其英倫）的白種人，他們的文化成為主流，再加上教育系統長期以歐洲古典音樂為正統，民間的音樂和樂器往往沒受到提倡，更遑論輸出。國外的音樂愛好者少有機會接觸到這一領域。近年由於民族音樂學的興起，再加上人權意識的高漲，多少改變了一些情況。這一系列之文的目的就是要為中文讀者提供這方面的一些知識，以白人樂器為主題。這些樂器有的熟悉，有的陌生，有的甚至於「意想不到」，但都值得認識。

首先要特別提出的是美國白人民間偏好弦鳴樂器，其種類和數量占絕大多數。氣鳴樂器相當少，敲擊樂器少到不成比例，其中體鳴類只有零星幾件，而膜鳴則闕如。這種情形和其他文化很不相同，其他族裔（尤其非洲裔）的文化當然則是另一回事。

提琴其實就是小提琴。同樣的一件樂器，英文在古典音樂稱為「violin」，民間音樂則稱為「fiddle」。但是民間的演奏方法不太相似，早期的調弦也不統一，甚至於持琴的姿勢，有的也有不同。現在即使有一些人開始時接受了古典音樂的小提琴訓練，後來改奏民間音樂，他們也自稱或被稱「提琴師」(fiddler)，而非「小提琴家」(violinist)。再者，「fiddle」一詞也可廣義地作為所有提琴類的通俗稱呼，古典和民間皆然。¹

歐洲早期的提琴類

擦弦的弦鳴樂器歷史在歐洲比其他類出現得晚。歐洲到中古第十世紀才有一種以弓擦弦的樂器叫利拉 (lira; lyra)，大約發源於中亞的游牧民族，由阿拉伯人從中東經拜占庭帝國而傳到歐洲的義大利和西班牙，到了第十一世紀，歐洲北部也開始運用。(Remnant, 1984: 737) 當時這種樂器以木刻為扁體，多呈橢圓形，背部亦平，上覆木面板，開音孔，張三到五弦，少數還有腰身（中段兩邊內陷）。演奏時置於肩上、胸部（橫式）或置於腿上（直式）。(Montagu, 1976: 23-24) 專業的提琴師受僱為貴族的宴會、婚禮、慶典等演奏。有的貴族武士們也擅長此樂器，白天狩獵，夜間奏提琴。(Munrow, 1976: 28-29) 從許多天使的畫像中可以看到這類的樂器。(圖 1)²

- 1 奏古提琴的天使（胸部支琴），15世紀。²
- 2 十八世紀舞蹈教師的小提琴。（紐約大都會美術館 postcard）
- 3 鄉間老琴師木刻。（1907年版朗費羅長詩插圖）

中古的另一件擦弦樂器叫雷貝（rebec），十三世紀從阿拉伯的雷巴（rebab）傳來。也以木刻體，但和提琴不同的是呈梨型，背部呈大弧形，面部蒙皮革，也開音孔，張二到五弦。五弦類其中一弦在指板外，作持續音之用，也可以置於肩上、胸部（橫式）或腿上（直式）。它的體積較小，容易攜帶，在歐洲中古和文藝復興時代是職業樂師的重要樂器，不但用於宮中宴會和舞會，還在鄉間和大聲的管樂齊鳴。（Remnant, 1987: 203-204; Munrow, 1976: 28-29）十六到十八世紀，許多巡迴舞蹈教師用的小小提琴（kit），法文叫珀雪特（pochette，小口袋），甚至可以插入大衣口袋，就是繼承雷貝的形制和功用。（圖2）現在東歐、巴爾幹半島和北非的民間還留存類似的品種。

以上這兩種擦弦樂器從中古已經奠定了它們在歐洲的社會功能和地位。它們輕便，容易攜帶，音響又尖銳，容易傳播，適合用於舞會或戶外。再者，有不少古代的琴碼是平頂，不是現在的弧形，這說明擦弦時應該是數弦同時發聲，產生持續音或和弦，也增強了音量。（Munrow, 1976: 29）

到了文藝復興時期，出現了一種近似後來的提琴，身價高貴的臂提里拉（lira da braccio）。這種樂器形狀比較接近後來的提琴族，其上下板皆稍鼓起，上身小而下身大（有別於古代橢圓、梨形或上下等身），有深腰和f音孔，張七弦，其中二弦在指板之外，作持續音之用，置於臂上演奏，為十五和十六世

紀詩人和學者所寵愛。根據包頓（David Boyden）的研究，現代提琴（小提琴）就是採取雷貝、中古提琴和文藝復興時代的臂提里拉的結構特點製作成的。1530年前後，在義大利首先以三弦問世，1550年加上第四弦，現代小提琴於是誕生，開啟了一頁藝術上的光輝歷史。（Boyden, 1965: 30, 46）民間提琴則分道揚鑣，另有它的故事。

民間提琴的魔鬼關聯

從上面的簡單敘述可以推測，歐洲民間和小提琴類似的品種，大約也是十六、十七世紀之間啟用，而取代了以前的古代提琴類。但它在民間的功用則完全繼承其先輩。這就是為什麼整個歐洲的民間到處都有提琴。這也就是為什麼歐洲的吉普賽人都以演奏提琴為主（西班牙除外）。各地的民間藝人依據其傳統和喜好，發展出地方性的演奏風格和技巧。

民間提琴主要的功用是伴奏舞蹈。每逢節日或週末，人們都希望有機會歡聚，年輕男女更希望藉機找對象共舞。舞會就要有樂隊，不然最起碼也要有一支輕便而尖聲的提琴。社區或鄉村只要一位琴師就可以包辦全場。這些琴師的社會地位不高，但卻能夠提供所需。而吉普賽人更專業，他們音樂天賦超人，技巧熟諳，又能即興，頗受歡迎。古典音樂曲目中沙拉沙提（P. de Sarasate）的《流浪者之歌》

(*Zigeunerweisen*) 和拉威爾 (M. Ravel) 的《吉普賽人》(*Tzigane*) 正是兩首藝術界以吉普賽提琴為主題的小提琴名作，以高難度著稱，並反映他們的技藝。

從這兩首以吉普賽人為主題的小提琴作品，可以延伸到塔替尼 (G. Tartini) 那首小提琴奏鳴曲，別稱《魔鬼的震音》(*The Devil's Trill*)、聖桑 (C. Saint-Saëns) 的《死之舞》(*Danse macabre*)、史特拉汶斯基 (I. Stravinsky) 的《士兵的故事》(*L'Histoire du soldat*) 和沙拉沙提的小提琴《浮士德幻想曲》(*Faust Fantasy*) 等。這些樂曲或以故事關聯、或以技巧艱難、或以特殊樂段 (如《死之舞》開始時古怪小提琴調音) 來表達主題。原來在歐洲的傳說中，提琴是一件有魔力的樂器，人們聽了會著魔，跟著起舞。它又為魔鬼所愛，奏提琴就能和他交往。再者，拉不好提琴的人，魔鬼會答應幫忙，包他馬到成功，只要事後去「拜訪」他一下。傳說聽一個不明來路的人拉琴跳舞，可能會失去靈魂；少女隨一位身穿黑袍的俊男拉琴起舞，舞畢就變成巫婆。(Leach, 1972: 1158) 有關魔鬼和提琴的關聯的故事非常多，美術作品也不少，包括十九世紀荷蘭畫家馬歇爾 (James Marshall) 的《塔替尼之夢》，即《魔鬼的震音》，描繪塔替尼在夢中從魔鬼獲得靈感，才能譜出難度那麼高的作品。十九世紀義大利小提琴鬼才帕格尼尼 (N. Paganini) 以非凡的琴藝震驚樂壇，也被稱為是魔鬼的化身。看過他留長髮，身材消瘦細長，著黑色禮服的拉琴照片，還真有

點「鬼像」呢！³ 美國著名女小提琴家巴爾頓 (Rachel Barton) 有一張唱片取名《魔鬼之樂器》，就收錄了古典音樂原作或改編和此主題相關的艱難樂曲。⁴

這些傳說多少和琴師的社會地位以及生活方式有關。他們的地位低，又比較放蕩，如果是吉普賽人，那更是社會邊緣的人，自然遭受歧視。然而這裡面也可能和宗教有關。某些教派一向認為音樂和舞蹈腐化人心，跳舞奏樂又經常和飲酒分不開，他們相當不以為然，因此把魔鬼也「連累」了。(Epstein, 1975: 348; Wolfe, 1979: xv)

美國著名詩人朗費羅 (Henry W. Longfellow, 1807-1882) 1847 年的長篇敘事詩《伊宛芥蘭》(*Evangeline*) 描述十八世紀加拿大東南角的法裔居民，被英國士兵強迫驅逐離開家園的悲慘故事。書名是故事主角少女的名字。在 1907 年版的書上有一幅木刻配圖，描繪居民原來的快樂生活，一個老琴師坐在放倒桌子上的酒桶，腳蹬木鞋踏節拍，興奮地拉提琴，前面還擺著酒壺和杯，生動地描繪出民間琴師的形象。(Longfellow, 1907: 45) (圖 3)

美國的民間提琴

「任何人不會拉提琴、跳一支吉格舞，或開槍，那他不值一錢。」這是西維吉尼亞州一個提琴手 John McNemar 的豪語。(Milnes, 1999: 22)

4	
5	
6	

- 4 民俗節裡老幼提琴齊奏，其樂融融。(韓國攝，1996)
- 5 民俗節裡的弦樂團，左起：曼陀林、班鳩琴、吉他、提琴。(韓國攝，1998)
- 6 民間弦樂團的胸部持琴(中)。(Northern Star, Sept., 12, 1977)

美國白人民間最早和最重要的樂器，正是繼承歐洲傳統的提琴。目前公認對美國後世影響深遠的歐洲系統民間音樂，是十八世紀深入東南部阿帕拉契山區的移民帶來的。這些人大多來自愛爾蘭北部，蘇格蘭西南部和英格蘭北部信基督教的農民，經濟情況較差，教育程度又低，但是勤苦耐勞，開山闢地，喜歡製酒，又愛音樂。剛來時大概只帶生活必需品和來福槍。但安定了之後，就地取材，製作樂器，最先做的一定是一支提琴。他們繼承了可以用一支提琴來包辦整場舞會的傳統。由於舞會場地擁擠喧鬧，爭吵打架也在所難免，所以琴師要以吃奶的力氣來演奏（同時還要大聲吼叫變換舞步）。這是常用雙弦奏持續音或和弦的緣由（也是風格）。直到十九世紀初，他們才從黑人或城市的巡迴樂劇，也稱黑面巡迴樂劇（minstrel; blackface minstrel）學到了斑鳩琴（banjo），愛不釋手，初期也自己製作。於是提琴的旋律加上斑鳩琴的旋律與節奏，建立了大受歡迎的弦樂二重奏，為許多場合提供舞蹈音樂。到了十九世紀下半葉和二十世紀初，吉他加入陣容，提供和弦，接著曼陀林和低音提琴等也加入，形成了初期（1920 到 1930 年代）的典型弦樂團（string band），現在所稱的古早音樂（old-time music）的基本配器。但這終究是民間音樂，如果有人會其他樂器也可能隨時加入（有如江南絲竹）。不論配器如何，提琴永遠是領奏者。

然而繼承了歐洲的傳統，提琴在美國雖然流行，卻也有所限制（尤其南方），有的山地居民曾經禁止小孩學提琴。加拿大東南部，十九世紀還有天主教神父蒐集並燒毀許多提琴的報導。(Halpert, 1995: 49) 這個樂器被稱為「魔鬼的盒子」(The Devil's Box)。田納西古早提琴協會出版的季刊就用這個名稱，有一本研究南方提琴師的書就如此取名。(Wolfe, 1997) 到目前，南方有些基督教會對它還是有禁忌，電吉他和套鼓都可以用，卻見不到提琴。(Jabbour, 1996: 256) 一位曾經擔任印第安納大學音樂學院院長的小提琴家，於 1942 年對一位作者說他的叔父不鼓勵他學提琴，因為有鬼。他年輕時有過兩個學生，一個是長老會牧師，交代他千萬不要讓他的會眾知道他在學琴。另一個女生是公理教會的教徒，也如此交代，因為人們會

認為女孩學提琴注定會有不測。(Halpert, 1995: 45) 民間提琴作品也有不少冠上魔鬼之名，例如《裁縫中的魔鬼》、《魔鬼雷爾曲》、《魔鬼在廚房》、《魔鬼捉黑人》、《魔鬼下山》、《魔鬼是把刀》、《魔鬼之夢》等等。(Emrich, 1972: 131) 最後這一首是提琴界的經典之作，膾炙人口。1979年鄉村搖滾樂團 Charlie Daniels Band 還創作了一首很流行的《魔鬼去到喬治亞》(Devil Went Down to Georgia)，主唱者當然也拉提琴。

現在提琴可以說占滿了美國的民間樂壇，每年還有許多專門為提琴所舉辦的競賽，萬人空巷。而由於地區的不同或樂種的風格，還發展出許多演奏風格和派別(包括非白人)，除了上面提過的古早音樂，還有藍調、凱軍人(Cajun)、鄉村音樂、西部搖擺、青草音樂等等，真令人應付不暇。最常遇到的是在假日戶外的民俗節。(圖4、5)

總的來說，民間提琴幾乎都只用一個把位，雙弦用的較多(持續音或和弦)，很強調切分音，多用短弓，奏快速樂句取勝，少用顫音，撥弦的技巧有時也會用到。由於不換把位，有時候還看得到古代以胸部或上臂支琴的老方式。(圖6)較老式的奏者還常常奏一段，唱一段(黑人的影響)。以腳踏地配合節奏也還流行。現代為了炫耀技巧，也有新作品用到高把位。

最有名的是一首描寫火車的《橙花特快號》(Orange Blossom Special)，1938年 Ervin Rouse 創作。⁵另外，傳統奏琴師有時會找一個助理，雙手持一對細竹或木枝，叫做提琴棒(fiddle sticks)，隨奏者的音樂在音箱上陪著敲擊節奏。想像可知，藝術界價碼千萬的義大利名琴，才不會有人捨得這樣去「糟蹋」呢！

既然提琴開始時最主要的功能是伴舞，其曲目也以舞曲居多，節奏輕快，多為二或四拍。常用的舞曲，有的來自愛爾蘭和蘇格蘭，有的自己新創。它們大多是二段體，每段重複：AA、BB、AA、BB，一直下去。民間的學習口傳心授，並不會看譜，有的也不知道節拍的意義。西維吉尼亞州有一位琴師 Melvin Wine 會奏圓舞曲，但不知道它叫「圓舞曲」，會奏6/8拍，但不知道這是吉格舞(jig)的典型節拍。(Milnes, 1999: 16)但現代的一輩都會看譜，有的從小學古典音樂開始。例如嘉博(Alan Jabbour)，他參加過交響樂團和弦樂四重奏，後來作田野工作，收錄許多民間提琴音樂，還拜一位八十多歲的民間琴師 Henry Reed 學習，撰寫了許多相關的文章，為國會圖書館編輯出版他錄的提琴有聲資料，又學以致用，自己演奏、出版二張唱片。這種古典和民間相通的現象能夠消除偏見，互相尊重，是值得珍惜的新傳統。

注釋

- 1 本文部分材料取自筆者多年前發表的〈天使之音，魔鬼之器：提琴〉。收於《韓國鑛音樂論文集(四)》(1999)，1-5。台北：樂韻出版社。
- 2 這幅圖片是十五世紀綽號「聖母瑪麗亞生平大師」(Master of the Life of the Virgin Mary)畫家作品「聖母加冕圖」(The Coronation of the Blessed Virgin)的一小部分，顯示天使奏古代提琴(胸部支琴)。原圖藏慕尼黑 Bavarian State Collection。
- 3 該照片在網絡上找得到，可能攝於1839，帕氏去世的前一年。但現在被認為是假冒的。見 "Faked Image of Nicolo Paganini": <www.gegoux.com/fake.htm>
- 4 *Instrument of the Devil*. Rachel Barton, violin; Patrick Sinozich, piano. Cedille Records CDR 90000 041 (1998).
- 5 該曲的產生和演變已經攝製為紀錄片 DVD: *Orange Blossom Special: The Story of an American Anthem*. (2006). Boston: Northern Light Productions.

延伸閱讀

- Boyden, David. (1965). *The History of Violin Playing from Its Origins to 1761*. London: Oxford University Press.
- Emrich, Duncan. (1972). *Folklore on the American Land*. Boston: Little, Brown & Co.
- Epstein, Dena J. (1975). The Folk Banjo: A Documentary History. *Ethnomusicology*, 19(3): 347-371.
- Halpert, Herbert. (1995). The Devil, the Fiddle, and Dancing. In Roger D. Abrahams (Ed.), *Fields of Folklore, Essays in Honor of Kenneth S. Goldstein*, 44-54. Bloomington, IN: Trickster Press.
- Jabbour, Alan. (1996). Fiddle Music. In Jan Harold Brunvand (Ed.), *American Folklore: An Encyclopedia*, 255-256. New York: Garland.
- Leach, Maria, (Ed.). (1950). *Funk and Wagnells Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend*, vol. 2. New York: Funk and Wagnells.
- Longfellow, Henry W. (1907). *Evangeline: A Tale of Acadie*. New York: Grosset and Dunlap.
- Milnes, Gerald. (1999). *Play of a Fiddle: Traditional Music, Dance, and Folklore in West Virginia*. Lexington, KY: The University Press of Kentucky.
- Montagu, Jeremy. (1976). *The World of Medieval and Renaissance Musical Instruments*. Woodstock, NY: The Overlook Press.
- Munrow, David. (1976). *Instruments of the Middle Ages and Renaissance*. London: Oxford University Press.
- Orr, Jay. (2008). Fiddle and Fiddlers' Conventions. *The New Encyclopedia of Southern Culture*, Vol. 12: Music, Bill C. Malone, volume editor: 227-228. Chapel Hill, NC: The University of North Carolina Press.
- Remnant, Mary. (1984). Fiddle. *The New Grove Dictionary of Musical Instruments*, 1: 733-740.
- (1984). Rebec. *The New Grove Dictionary of Musical Instruments*, 3: 202-205.
- Wolf, Charles. (1997). *The Devil's Box: Masters of Southern Fiddling*. Nashville, TN: The Country Music Foundation Press and Vanderbilt University.