

器識不凡

美國民間樂器聲琤琤 之五 阿帕拉契叨絲瑪（美國箏）

American Folk Musical Instruments V Appalachian Dulcimer

韓國鎭 Kuo-Huang HAN

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

甜美之歌，優雅之器

根據美國箏類樂器叨絲瑪（dulcimer）專家拉夫·史密茲（Ralf L. Smith）的回憶，西維吉尼亞大學的民俗學教授蓋納（Patrick Gainer）於1950年創辦該州首屆民間音樂節時，帶了一位製作和演奏叨絲瑪的布蘭特（Henry Brant）出場，沒有一個人認識那件樂器！到了1970年代，有一次蓋納受邀擔任該州艾爾金斯城（Elkins）民間提琴比賽評審，他帶一支布蘭特製作的叨絲瑪去，參賽的三十位提琴手也沒有一位見過這件樂器。（Smith, 2010, pp. xvii-xviii）伊利諾州春田市本尼迪克大學新聞教授艾勒森（Peter Ellertsen）說他在伊州林肯歷史古蹟地點介紹當年邊陲生活時，彈叨絲瑪反映當年生活一景，總會被參觀者好奇地詢問那是什麼樂器。（Ellertsen, 2014）不禁使筆者回憶到在北伊利諾大學教世界音樂課時，很多北方學生還是通過我這個

外人來認識他們的這件民族樂器。可見叨絲瑪還有點「妾身未明」呢！也許這有一點像很多華人沒見過古琴吧。

叨絲瑪一詞源自拉丁文 dulce（甜美）和希臘文 melos（歌）二字的結合，多麼動人的「甜美之歌」！它和古琴、古箏等都屬於弦鳴樂器的彈撥齊特（zither）類。¹和琴與箏一樣，它的形制十分優雅，令人一見傾心。但是歐洲傳統上所稱的叨絲瑪卻是指歷史悠久、用雙槌敲擊的梯形多弦齊特，即揚（洋）琴類。當年取名者只想到音甜型美，或由於聖經裡也有此名，以至於造成了混亂。²現在為了區分，揚琴類的加上形容詞，即槌擊叨絲瑪（hammered dulcimer），本文的主角則有許多稱呼，例如阿帕拉契（Appalachian）、山地（mountain）、肯塔基（Kentucky）、彈撥（plucked）、膝上（lap）、帶品（fretted）、簧風琴（harmonium）、豬提琴（hog fiddle）、音樂盒

(music box)、和聲盒 (harmony box) 等，另外還有該詞的山地方言發音，不一而足。(Long, 2006: 1145) 如今最通用的名稱是「阿帕拉契叨絲瑪」，也是最有代表性的名字，因為它產生於阿帕拉契山區。稱「美國箏」則十分親切。

基本上，它是一個長形的木盒，面板中間黏着平行的指板，上鑲銅質品位。張三弦或四弦，其中有一或二弦作為持續音之用。演奏時，左手以小棒和手指按弦，右手以羽毛或撥片彈奏，聲音柔和清脆。在數種形制中，以淚滴形 (tear drop) 和帶雙腰的更漏形 (hourglass) 最為普及。前者出現於維吉尼亞西南部，被見到最早的實物為 1832 年；後者出現於南北戰爭 (19 世紀中葉) 之後的肯塔基、西維吉尼亞和北卡羅萊納 (以下簡稱「北卡」)。(Smith, 2010, p. 4)

既美麗，又神秘，君從何來？

和提琴、吉他、曼陀林、斑鳩琴等著名的美國民間樂器相比，叨絲瑪在二十世紀之前文字記載極少，更遑論圖像。它的來源有很長的一段時間都無法解決，山地人自己也說不出所以然來。生於肯塔基山區，著名的民歌手，有「叨絲瑪之后」尊稱的珍·雷契 (Jean Ritchie) 說：「依我所記得的，也依我父親所記得的，再依他父親所記得的，我們肯塔基山地一直都在製作和彈奏叨絲瑪。」(Ritchie, 1974, p. 7) 這等於沒有解決問題。她還說：「往日如果有人敢說或暗示我們的彈撥叨絲瑪不是淵源於我們的阿帕拉契山脈南部，我就會立即準備和他吵架！」(Ritchie, 1974, p. 11)

由於這件樂器在阿帕拉契山脈的中段和南段出現，而這一區的主要居民，也就是常被稱為山巴

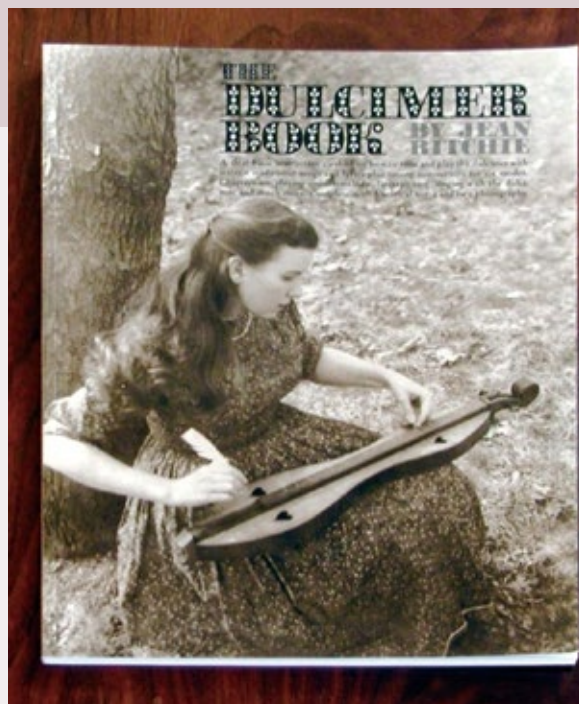
佬 (hillbilly) 的山地人之祖先，來自英倫，所以有人曾經聯想到它的來源。但是英倫地區歷史上沒有彈撥的齊特類樂器。雷契和她的丈夫 1952 至 53 年間到英國和愛爾蘭採集民歌，不論鄉下歌手還是城市專家，沒有一個人見過這件樂器。倒是一位研究愛爾蘭和北歐民歌關係的學者德拉吉 (Seamus Delargy) 聽了她的演奏之後，提出該樂器近似挪威的彈撥齊特類，點到穴道，啟發了和北歐關聯的可能性。(Ritchie, 1974, p. 11)

最早又有分量的研究是美國音樂學之父 — 查爾斯·西格 (Charles Seeger) 1958 年發表的長篇論文，提醒學界不要忽略這件樂器，並且從紐約大都會美術館所收藏的一支編號 CBC 988 號的「德國十八世紀齊特」、賓夕凡尼亞 (以下簡稱「賓州」) 德裔區的七支彈撥和五支擦弦齊特、自己收集的一批和他 1936 年到肯塔基山區的調查，提出來自德國的可能性，並對大都會博物館那支保持懷疑態度，因為它太像肯特基式的叨絲瑪了。(Seeger, 1977, pp. 259-261) 西格掀開了這件樂器神秘的面紗，1970 年代之後，新一代的學者從此出發深入研究，澄清了它的歷史和奠定了它的地位。

其實隨英國學者夏普 (Cecil Sharp) 於二十世紀初上山採集民歌的卡佩樂斯 (Maud Karples)，早在 1931 年就猜測那支 CBC 988 號的「德國齊特」，可能是早期德國移民從賓州帶入南方的山區。(Sharp, 1932, pp. xviii-xix)。L.A. 史密茲 (L. Allen Smith) 於 1970 年代深入研究 191 支 1940 以前的齊特類，並分為五大類，證明「賓州德式齊特」(Pennsylvanian German zithers；史氏的 A 式) 製作於山地德裔區。(Smith, L.A., 1983) 本文開頭提到的史密茲身兼偵探和考古家，

1 德國 East Frisia 歐洲民間多樣齊特 2011 年展覽部分。(主辦者 Wilfried Ulrich 提供)

2 Jean Ritchie 影響深遠的叨絲瑪教本封面 (1963 初版；此為 1974 版)。(徐宛中攝，2010)

挖掘出那支著名的 CBC 988 號 (史式的 E 式 28 號) 是普雷查德 (Charles Napoleon Prichard) 在 1863 至 1889 年間製作於西維吉尼亞的杭亭頓市 (Huntington)。普氏從肯塔基搬到西維吉尼亞，和德裔無關。所以他說這是「騎錯馬進入對的穀倉」！(Smith, 2010, pp. 16-17; 73-77)

歐洲中部和北部從中古末期和文藝復興時代，民間就流行帶品彈撥齊特類的樂器、形制和名稱繁多。德國普萊托雷歐斯 (Michael Praetorius) 1617 年著名的「音樂全書」(Syntagma Musicum) 第二冊，《樂器學》(De Organographia) 內就有圖像和詳細尺寸，名叫「夏侯特」(Scheitholt；原意為長木)。他稱此為來自民間的「低級樂器」。(Smith, 2010, pp. 22-23) 目前流行於德語地區的齊特正是夏侯特。其他類似的有荷蘭的胡穆爾 (hummel；源自嗡嗡之聲)、法國東北部的佛日山艾皮娜 (epinette des Vosges)、挪威的朗格蕾克 (langeleik)、瑞典的胡穆勒 (humle)、芬蘭的馬尾康特勒 (jouhi kantele)、冰島的朗斯皮

(langspil) 等。(Smith, 2010, pp. 18-20)

以上這些歐洲齊特的音箱形制各異，弦數不定，旋律弦一般只有一條或少數，其他多數弦都作為持續音之用，有的可彈也可弓擦。其中最可能影響阿帕拉契叨絲瑪的是德國的夏侯特。(圖 1 最右)。³ 據德國專家維爾福瑞德·伍瑞契 (Wilfried Ulrich)，這些樂器都是從中古時代歐洲試驗單弦器或獨弦琴 (monochord) 而發展出來的。(Ellertsen, 2011, p. 8) 他還強調這些樂器應該都稱為 Hummel，即大黃蜂，因為持續音嗡嗡之聲。何況「比利時、荷蘭、德國、丹麥、瑞典都用 Hummel 一詞」。⁴ 所以夏侯特實在是德國胡穆爾。

阿帕拉契三部曲

當北美新大陸的東岸已經被先到的英格蘭移民佔滿了之後，十八世紀繼續來到的新移民就向內陸發展，另闢天地。費城是德國移民最先安居的重

鎮。向東有阿帕拉契山脈橫臥於前，後來的德國移民就從賓州沿着山谷向東南搬遷，沿途留下一些賓州德式齊特。英格蘭人和大批蘇裔愛爾蘭人跟進，⁵ 踏上這條崎嶇之途通過維吉尼亞，有的繼續南下到達北卡和南卡羅萊納山區，有的往西南而到達肯塔基和田納西山區。根據龍格（Lucy M. Long）的研究，叨絲瑪的產生就是順著這一條移民之途。一路下來，德式減少，新型產生，其發展可以分為三個階段：

第一期，轉接期（1700 到 1800 年代中期）。初期的樂器就是從歐洲各種齊特（尤其德國的夏侯特）混合而成的賓州德裔類，呈長方形，張三至六弦，無指板，品直接鑲於面板的旋律弦之下，比較靠近奏者身邊。從這類樂器的基礎，蘇裔愛爾蘭人依英倫的音樂風格和自己的審美觀點開始創出新的形制。這時期樂器的主要作用是伴奏英倫敘事歌、遊戲歌和宗教聖歌，都是無師自通，各人發展自己的奏法。

第二期，復興前或傳統期（1800 年代中期到 1940）。樂器逐漸定型，已經有指板，並置於面板當中。除了長方盒形外，發展出有地方特點的橢圓形、更漏形、淚滴形、鑽石形等。

西維吉尼亞的普雷查德（Charles P. Pritchard）和肯塔基的湯馬斯（J. Edward Thomas）是兩位重要的製作者。後者帶產品到專門為山地兒童設立的興德曼鄉村學校（Hindman Settlement School）出售和教學生，擴大了這件樂器的流通量。二十世紀初，鄉村學校和民間工藝主題引起外界注意，文學和愛樂人士大力提倡，山地文化開始受到全國性的關懷，多少也帶着懷舊和浪漫的意味。這時期的曲目包括民歌、歌舞秀

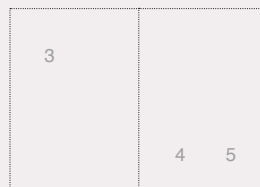
（minstrel）歌曲、通俗抒情歌、內戰軍歌，後來又加上新出現的靈歌、藍調和商業化的山地歌。

第三期，復興，或者現代期（1940 年之後）。時逢 1950 和 60 年代的民歌復興運動，叨絲瑪被引進了東北部大城市。起關鍵的人物是前面提到，出生於肯塔基山區，搬到紐約市的珍·雷契。她頻頻參加許多民歌活動，那甜美的歌喉、豐富的曲目，和優雅的叨絲瑪彈奏，吸引了許多城市市民，再加上她錄製的唱片和 1963 年出版一本附帶唱片的教本，影響深遠（Ritchie, 1974）。教本封面的照片顯露她當年演奏的優美姿態，草地之上，巨樹之下，她左手移木棒，右手揮羽毛，悠閒自在，給人留下這件樂器和田園與古早關聯的美好印象。⁶（圖 2）

從此開始，叨絲瑪指板的品位延伸到所有的弦下，以便左手指可按和弦，並可從其他弦選擇更多的音。有的品位甚至於增加到半音階。（Long, 2006, pp. 1145-1146）從三弦增到四弦（二旋律弦以增強音量）是這個時期肯塔基的樂得福（Homer Ledford）的貢獻。（Pen, 2003, p. xv）

獨奏和自娛，家庭和女性

上述英國卡佩樂斯女士陪夏普在二十世紀初到阿帕拉契山採集民歌三次，歷經千辛萬苦，收穫頗豐。但她卻說沒有在受訪的家裡看到叨絲瑪，只有在鄉村學校見到和聽到，令人難以理解。（Sharp, 1932, pp. xviii-xix）。美國民間喜愛弦鳴樂器，提琴、吉他、曼陀林、斑鳩琴等一直都是弦樂隊的基本成員，卻沒有叨絲瑪的踪跡。這又為這件樂器增添了另一個疑團。

- 3 Warren May 和他的製品。右起三支：更漏式，右四：更漏與淚滴混合式。(徐宛中攝，2010)
- 4 肯塔基州議會 2001 年議案第 5 條訂叨絲瑪為州樂器之展示牌。肯塔基音樂名人館。(徐宛中攝，2008)
- 5 左：戀愛叨絲瑪，Homer Ledford 製作，Ron Pen 教授提供。右：Warren May 特製，肯塔基大學贈送筆者夫婦之叨絲瑪，精雕成對的鳳凰(上)與樹葉(下)音孔。(韓國鎮攝，2007)

從音樂性能來講，叨絲瑪音量弱小，技術比較簡單，不容易和其他樂器配合。它適合獨奏和自娛，早期也幾乎都如此運用。開始流行時，雖然有過參加弦樂隊的紀錄，但為時不久，當年也沒有擴音設備。所以當 1920 和 30 年代山地音樂被發掘，山巴佬帶了其他弦樂器下山錄音，促成鄉村音樂的誕生時，它一直留在山地，藏在家裡。

叨絲瑪在阿帕拉契山區的分布並不如外界想像那麼廣泛，有的只限於某州的某些郡。山地音樂的功能除了星期日作禮拜的聖樂之外，其他世俗音樂(尤其器樂)原則上並不受鼓勵。有些教派認為社交舞蹈是罪惡之源，而伴奏的樂器代表邪惡，尤其提琴是魔鬼之器。⁷ 不知沒有此樂器的地區是否因為宗教的影響。然而最大部分地區都有其他常見的樂器。人們終究還是需要娛樂來調劑枯燥的山地生活。十九世紀或更早男性主奏樂器，女性歌唱。整個英倫的敘事歌傳統就是靠女性傳唱，代代保留下

來的。叨絲瑪出現之後，她們也以這個樂器來伴唱或獨奏，多限於家裡。這件音色清脆、外形優美的樂器，成為女性內向與柔和的象徵，正如聲宏拍急的斑鳩琴代表了男性的外向與狂野。(Linn, 1991, pp. 131-132) 也許是教會影響，也許是山地人比較謙虛，有外人來訪時，他們特意地把樂器收藏起來。何況此樂器的功用是自娛，他們既不以樂人自居，也不善自我炫耀。1993 年 6 月，史密茲辦一個叨絲瑪夏令營時，邀請維吉尼亞 69 歲的樂器製作和演奏者梅屯 (Jacob Melton) 作講習，是這位耆老有生以來第一次公開在大眾面前演出。(Smith, 2010, pp. 61-62)

既然叨絲瑪的優雅給人的印象是屬於女性的樂器，至今學習的人也的確女多於男。男人當然也彈，製作樂器者又大多是男人，都是優秀的奏者。目前南方極有名的演奏者，北卡的唐·培迪 (Don Padi) 也是男性。有一個故事說山地男人彈叨絲瑪

時故意把響尾蛇放入共鳴箱內，以壯聲勢和突顯男子漢的氣概！（Murphy, 1976, pp. 12-13）

是樂器，也是工藝品

在阿帕拉契山文化區及附近旅行，常會遇到小店出售手工製作的樂器，包括叨絲瑪。肯塔基州中部一個以手工藝品著名的小城伯利亞（Berea），有一家華倫·梅木器行（Warren A. May Woodworker），裡面擺滿了精緻的家具和掛滿了叨絲瑪。進入之後，如果老闆梅先生到場，他一定展示和演奏他的樂器，並且教你彈奏。在他身後的牆上釘了一張紙條，上書：「弦樂器中最容易演奏的」。（圖3及圖5）他從1972年開始製作，已經有四十多年的經驗，至今作了17,200支，幾乎是一天一支！他的音孔花樣尤其變化多端，還發

明更漏和淚滴合併的形制（hourdrop）。現在有兩個學徒，但每支開始和結束以及細節如品位、音孔、雕刻、上弦等都親自動手。⁸ 他的樂器遠近聞名，曾被華盛頓著名的史密遜博物館（Smithsonian Institution）訂購。（Azbill, 2006, pp. 24-25）在這科技發達，工商流暢的時代，叨絲瑪還是保留著家庭工藝的傳統，所以在手工藝展覽中常會看到它。由於不少著名的製作者是肯塔基人，其成品以更漏形為主，所以才有「肯塔基式」的別稱。而將這件樂器介紹到全國，甚至全球的蕾契又是肯塔基人，因此2001年3月23日肯塔基州參議院第5條議案，將叨絲瑪定為「肯塔基州樂器」，的確是罕見而可愛之舉。（圖4）

現制的叨絲瑪以胡桃、櫻樹、白楊、楓樹等木為材，呈長形的盒子狀，長35吋上下，寬度和厚度因人而異。它的面板中央黏上一條指板，右邊靠

尾部向下彎成弧形，以便右手彈奏時，羽毛或撥片不會刮壞指板，左尖端為雕刻的琴頭兼弦盒，張三到四條鋼絲弦。其空弦調音最常用的是（從最接近身體起；由高到低）第一 a，第二 a，第三 d；第一弦奏旋律，其他二弦奏持續音。如果是四弦，則調 aaad（前二弦同時奏旋律）。另一種的調弦是 d'd'ad。演奏時右手持火雞羽毛（古式）或撥片彈，左手以小木棒（古式）或手指按弦。靠外二弦不按，發持續音效果，但新式的各弦皆可按。指板上鑲十五或十六個銅品位，依自然全音階排列，有兩個八度多幾音；現在在第六個品位上加上一個半音，作為升高音之用。面板上的音孔因地區和製作者的喜好而異，最常見的是心形。特別要提的是黏在面板上的指板裡面是挖空倒置的「凹」字形，和音箱相通，是共鳴功能的一部分。還有一種戀愛（courting）叨絲瑪，將兩台對面相連，給男女情侶膝蓋相對合奏。（圖 5 左）

現在學習叨絲瑪的人比較多。它的基本技巧簡

單，頗受老年人喜愛，長春中心都有專人教導，其樂融融。（圖 6）新式技術的提倡（包括完全用手指彈奏）、不常用的調弦，和各樣曲種的嘗試也隨之而興，也出現了專業的演奏家。每年各地都有許多定期的同好聚會。由於容易入手，有的小學也將這件樂器列為音樂課的一部分。（圖 7）他們用的樂器是三夾板或厚紙板黏起來的，將各部位都切好，由自己拼湊而成。現在沃爾瑪（WalMart）也有中國大陸工廠製造的廉價貨。

肯塔基大學著名的榮·彭教授（Ron Pen）認為，作為一件文物，阿帕拉契叨絲瑪既傳統又創新，既古代又現代，既工藝又藝術，十分恰當。（Pen, 2003, p. xiv）這件樂器的誕生，完全是山地居民不經意之舉。由於德裔樣本的啟發，後繼者依自己的需要和審美觀而創出新的樣式，在家庭和小社區互相傳授，擴大為手工藝事業，通過外界的推介和觀光的促進，再幸逢民歌運動的洪流，奠定了今天的基礎。現在回顧起

6	7
---	---

- 6 肯塔基大學長青班老人叨絲瑪課；教師 Jane Williams（前；黑衣）和 Merwyn Jackson（後；紅衣）。（徐宛中攝，2014）
- 7 俄亥俄州小學生在音樂教育年會中以三夾板叨絲瑪展示學習成果。（韓國鎮攝，1992）

來，叨絲瑪在區域的擴散，音樂的傳播和形制的發展諸方面，並不如外界想像的那麼保守，反而是頗為創新。（Long, 2006, p. 1145）

注釋

- 1 本文部分資料曾發表於筆者之〈傳統樂器的復興與傳承：從美國的叨絲瑪說起〉，《樂覽》第98期（2007年8月），頁8-14。
- 2 詹姆斯國王版本的《舊約·丹尼爾書》第3章第5節用到 dulcimer 一詞。但現代的研究已經證明該譯名有誤，因為聖經時代沒有槌擊弦樂器，更沒有與此相近的名字。
- 3 本圖承 Ulrich 先生提供，謹此致謝。先生費二十年的時間收集和研究的歐洲民間彈撥齊特，於2011年假德國北部 East Frisia, Cloppenburg Museum Village 展出。此為其中一小部分。他的展覽目錄和研究成果已經出版，並有英文譯本。見參考資料 Ulrich 條。他最得意的是發現了一支1758年精美的婚禮禮物。見網頁：<www.ulrich-instrumente.de>。
- 4 2014年3月6日 Ulrich 先生與筆者之電子通郵。
- 5 這批人的祖先是蘇格蘭西南部信基督教的貧窮農民，十七世紀時為改進生活，由英格蘭政府鼓勵而大批移民到對岸愛爾蘭北部開墾（也作為對付天主教的愛爾蘭人）。經過一百年滄桑，由於天災人禍，又於十八世紀大批越洋移民北美，因此稱蘇裔愛爾蘭人（Scotch-Irish）。
- 6 雷契從1950年代就開始錄製唱片，共有三十多張。後期十分有名的一張是和他兩個成年的兒子合作，標題為「生於山上」，包括了新舊的作品和不同的詮釋：Mountain Born: Jean Ritchie and Sons Sing Cabin Country. Greenhays Recordings GR 70725 (1995)。一個介紹她生平的錄影節目也用相同的名字：Mountain Born: The Jean Ritchie Story. Lexington, KY: KET, 1996。
- 7 有關西方民間提琴的負面傳說，見筆者之文〈提琴〉，《美育》第197期（2014年元月），頁63-67。
- 8 2014年3月26日梅先生回答筆者之訪問。他的網頁為：<www.warrenamay.com>。

延伸閱讀

- Azbill, Sally. (2006). Warren A. May: Mountain Classic. *Dulcimer Players News*, 32(2), Spring: 24-25.
- Ellertsen, Peter. (2011). Wilfried Ulrich's Zithers for Unmusical Common People. *Dulcimer Players News*, 37(3), Summer: 8-15.
- . (2014). Traditional Styles of Playing the Appalachian Dulcimer and Scheitholt before the Folk Revival. Pick'n Noter Pages. <www.sci.edu/faculty/ellertsen/dulcimer.html>. Retrieved 3/17/2014.
- Linn, Karen. (1991). *That Half-Barbaric Twang: The Banjo in American Popular Culture*. Urbana: University of Illinois Press.
- Long, Lucy M. (2006). Dulcimer, Fretted. *Encyclopedia of Appalachia*, ed. by Rudy Abramson and Jean Haskell: 1145-1146. Knoxville: University of Tennessee Press.
- Also: <http://www.encyclopediaofappalachia.com/entry.php?rec=74> Retrieved 3/23/2014.
- Murphy, Michael. (1976). *The Appalachian Dulcimer Book*. St. Clairsville, OH: Folksay Press.
- Pen, Ron. (2003). Foreword. In R. Gerald Alvey. *Dulcimer Maker: The Craft of Homer Ledford*: xiii- xvii. Lexington, KY: The University Press of Kentucky.
- Ritchie, Jean. (1974). *The Dulcimer Book*. New York: Oak Publications. (1st edition, 1963)
- Sharp, Cecil J. (1932). *English Folk Songs from the Southern Appalachians*, ed. by Maud Karpeles, vol.1. London: Oxford University Press..
- Smith, L. Allen. (1983). *A Catalogue of Pre-Revival Appalachian Dulcimers*. Columbia: University of Missouri Press.
- Smith, Ralph L. (2010). *Appalachian Dulcimer Traditions*, 2nd ed. Lanham: The Scarecrow Press. (American folk music and musicians, no. 13)
- Seeger, Charles. (1977). The Appalachian Dulcimer, in his *Studies in Musicology, 1935-1975*: 252-272. Berkeley, CA: University of California Press. (Original publication: *Journal of American Folklore*, 71, 1958: 40-51.)
- Ulrich, Wilfried. (2014). *The Story of the Hummel (German Scheitholt)*. <www.poonodulcimerclub.org/stebuildercontent/sitebuilderfiles/wilfried_ulich_story_of_the_hummel.pdf>. Retrieved 3/4/2014.