

圖一 艾米爾·林德曼 (Emil Lindeman, 1864-1939) 鄉下舞會 (The Village Dance)
油彩 104.1×82.6 cm 奇美博物館館藏

物室所繪的壁畫，可看到三絃的小提琴樂器。另外則是在一五二九年為Vercelli城的聖克里斯多弗洛教堂 (Church of San Cristoforo) 聖殿所繪製的〈橘樹的聖母〉 (The Madonna

of the Orange Trees)，畫作下方小提琴外觀除琴身的角度與琴渦的形式略有不同外，已可略見雛形，但因繪圖的角度，並無法斷定此處使用的為三絃或四絃的小提琴 (圖二)。再者

視聽娛樂的電影中，在男女主角用餐的高級餐廳裡，除了美酒佳餚外，少不了一位專門為其拉奏定情樂曲的小提琴樂手，牆上高掛著的襯飾畫作中，也可能就有小提琴隱身其中 (圖一，畫面後方)，如此才能共構出某種程度的浪漫與唯美。回想親朋好友或左鄰右舍小孩音樂學習的歷程，小提琴在「拉」與「鉅」之間所發出的非連結「樂音」，可說是街頭巷尾居民的共同回憶；而聆賞樂團的演出時，小提琴的音樂角色，若非旋律上的強勢，也一定是人數上的多數。如此一項在記憶與生活中無處不在的樂器，值得我們花些時間來了解。是否可曾想過何處是小提琴的故

鄉？「弓」在弓絃樂器中的地位是主角亦或配角？早期的弓絃樂器中，有何樂器與小提琴幾近密不可分？這所有謎題的解答與串連，將能提供領略與體認提琴之美的立基點。

小提琴的起源

可考證的文獻史料上，小提琴的起源說法眾多，此處無意定論，希冀提供的是更多「可能」的起源方向。弓絃樂器在早期已活躍在拜占庭帝國，持弓與演奏方式與現今小提琴雷同的雷貝克琴 (Rebec) 最是盛行；約莫十一世紀時，藉由伊斯蘭教征服西班牙時代進入歐洲，很快地影響了鄰近地區，成為普遍使用的弓絃樂器。

絃言絃語

小提琴概述

謝斐紋

然而，就小提琴的起源而論，實在很難明確界定誰發明了這項樂器，但在義大利布雷西亞 (Brescia) 的史料文獻上，可知一五三三年時在 Giovanni Lanfranco 著作 *Scintille di Musica* 明顯記載著 Giovan Giacobba dalla Corna 和 Zanetto de Michelis da Montichiaro 二位出生於一四八〇年代的製琴師功不可沒。

除了文獻上有明確的記載外，也可從壁畫上看到提琴的雛形。一五〇〇年十六世紀初時，三絃的小提琴就已存在，畫家 Gaudentio Ferrari (ca. 1475/80-1546) 早在十六世紀初期不同教會的壁畫中就已繪出小提琴樣貌之圖像。他為摩爾人呂克維克宮庭 (Palazzo di Ludovico il Moro) 中費

則是同畫家為沙羅諾教堂 (Saronno Cathedral) 於一五三七年完成的壁畫〈聖母升天圖〉 (Assumption of the Virgin)，部份畫作中天使持不同的絃樂器，小提琴樂器家族幾乎都已現身，而琴渦的外貌已與現今無異，惟仍使用三絃提琴，絃數於畫作中清晰可數 (圖三)。檢視畫作的主题，畫家藉之反映出當代生活的概況，而從十六世紀初頻繁現身的小提琴來看，無論何者為首現，義大利應無疑的是小提琴的起源地。

小提琴的故鄉

綜觀義大利的音樂發展，除了在歌劇方面極有成就外，在器樂曲的創作亦有建樹，這些成就並非偶然出現，而是由許多客觀因素共同鋪陳而成，其一即是提琴的製作。在提琴的發展過程中，北義大利諸城如克里蒙納 (Cremona) 與布雷西亞 (Brescia) 均是製琴重鎮；其中，十六世紀時布雷西亞的重要製琴師 Andrea Amati (ca. 1511-1577) 亦是一般學者相信的現代小提琴奠基者，樂器的尺寸大

圖三 Gaudenzio Ferrari (ca. 1475/80-1546) 沙羅諾教堂部份壁畫〈聖母升天圖〉
資料來源：Freedberg, S. J. *Painting in Italy 1500-1600*. New Haven: Yale University Press, 1993.

中，讓它完全飽滿的吸收水分之後，再自然風乾，才開始製作工作，這樣可使木頭本身的緊實度更密集，可做出的聲響當然就更清脆。不過此論理

立基點較弱，已被逐漸推翻。或許它所擁有的迷人魅力，至今仍是我們試圖解開的謎，但它的美，絕對是無庸置疑。

小提琴的弓大約是由兩百根以上的馬毛所組合而成，而選擇白色為其色彩主要是視覺效果考量。馬毛有著自然的扁平外觀，加上松香的助力，可以平均的在上、下弓時拉奏出圓潤、平滑的聲響效果。弓隨著年代的不同，也有不同的外觀；他們並非逐一出現，在同時使用的過程中自然汰舊，發展成爲最適合的型製。

一般來說，弓在早期的發展過程中，可分爲四種不同形狀（圖四），

弓的定位：主角？配角？

何時開始有弓絃樂器呢？史料上並無法確切地提供標準答案。但一般推估大約是在十世紀時，不論是在東、西方的壁畫或生活中，都開始有持弓的樂器出現，其外觀與現今常見之雷貝克琴相似，甚而相同。這些弓絃樂器的出現，實是樂器發展的重要歷史分野，因爲「弓」的使用，開始了有別於「撥」絃樂器的音樂世界。然而，當我們一味探究著樂器的架構與材質時，更應認識這不爭主角或配角排名，但少了它，便不再是弓絃樂器的要角：「弓」。

小與外觀的形狀輪廓大致出自他手。他的家族日後曾遷居克里蒙納，而克里蒙納因天時、地利、人和的有利要素，則相形重要。何以如此呢？因爲克里蒙納位於義大利半島的北方，阿爾卑斯山的南側，所以氣候的天然條件非常適合木材風乾，也因為這樣的環境，樹木的成长比較緩慢，所以木質結實，易於木工雕刻處理；再加上貿易上較易與東方取得聯繫，能有比較好的接著劑和漆料等製琴材料的來源。

在得天獨厚條件的醞釀下，克里蒙納出現了三大製琴家族，分

別是史特拉底瓦里家族 (Stradivari Family)、阿瑪蒂家族 (Amati Family) 與瓜奈里家族 (Guarneri Family)，故將之稱爲小提琴的故鄉，實不爲過。以史特拉底瓦里家族爲例，出自他手目前仍存在的琴超過千支以上，但這些樂器除了小提琴外，還包括了豎琴、吉他、中提琴和大提琴；無論何種樂器，在收藏家或音樂家眼中，均爲極品。就小提琴而論，這些樂器在架構上有何不同，何以會成爲獨一無二、世人爭相蒐購或引以爲傲的樂器？主因在架構上的改革，它縮短了指板部分，增強了琴頸

圖二 Gaudenzio Ferrari (ca. 1475/80-1546) 〈橋樹的聖母〉
資料來源：Boyden, David D. *The History of Violin Playing from its Origins to 1761 and its Relationship to the Violin and Violin Music*. Oxford: Oxford University Press, 1965.

曾有一說，史特拉底瓦里琴的非凡名聲，歸功於在漆料上使用某種「神奇」的材質，才可讓琴有別於其他的不同的製造者，史學家們經過許多的反覆實驗與史料蒐證，認爲使用的漆並無特別的要素，且與當時傢俱使用的漆料並無太大差異性。亦有人認爲史特拉底瓦里直接將木頭放置水

除了在架構上有改革之外，史特拉底瓦里在提琴製造的木質選材上，亦有其獨到的見解，認爲面板與側板用松木、背板用楓木所製造的樂器，能呈現出最好的音效；有了好的木板材質，還要有適當的樂器彎度比例，木板正確的厚度以及F型音孔適當的配合，來強化弦樂震動與擴張聲響。最後，還需在木材上漆，除了保護樂器免於弄髒之外，也可防止木材持續吸收空氣中的溼氣，而漆本身亦有美化小提琴的作用，現在看到的顏色多屬於深橘色系或咖啡色系等色澤。

與琴身的角度，這樣的改良可以在演奏技法上有更多的突破與力度的強化。

此處所用的名稱並非特有的翻譯名詞，取其接近之意，便於理解。

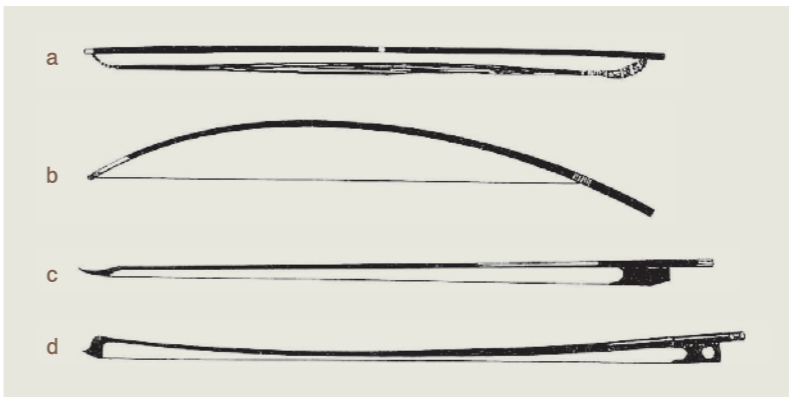
a、亞洲弓：常見於亞洲，弓桿比較平直，弓桿與弓毛的距離比較寬，所以會依樂器的形式不同而有所改變。使用時與身體成垂直狀，握弓採反手弓（手掌向上）。

b、原始弓：可說是弓最原始的形狀，就如同古代打獵的弓一般，這也是「弓」之所以得名的由來。持弓的方式可持於末端，也可以持於弓的任一部份，以舒服自在為原則來拉奏。

c、巴洛克弓：弓尖的距離較小，弓根的距離較寬，而弓桿本身呈近水平狀。

d、現代弓：弓桿製作時藉由溫度的改變，呈向內彎的形狀，使弓弦能承受更多的壓力，製造出更大的音響。由於材質的選擇上與巴洛克弓不同，雖然較長，但重量僅稍重；約在一七七五

年時，現代弓在François Tourte（1747-1835）的努力下定型。

圖四 弓的四種主要型製
資料來源：Baines, Anthony. *The Oxford Companion to Musical Instruments*. Oxford: Oxford University Press, 1992.

早期弓絃樂器：小提琴家族與維奧爾琴家族

隨著弓絃樂器的發展，不同的時空中，有著不同的樂器現身，豐富了早期弓絃樂器的多樣性。從較早的「雷貝克琴」（Rebec）、「拉巴布琴」（Rabab）、「克魯

特琴」（Crwth）、「十一弦琴」（Dichord）、「絞弦琴」（Hurdy Gurdy）與「古提琴」（Fiddle），到較近代的「柔音中提琴」（Viola d'Amore）、「維奧爾琴」（Viola da Gamba）與「低音提琴」（Baryton）等，都曾是風行一時的重要樂器（上述及更多樂器均展於二〇〇九年九月二十六日始之「絕色名琴：奇美博物館提琴珍藏展」）。

因著使用的方便性、流行性與難易性，再加上樂器的製作面、技巧面與創作面等諸多原因，從十五世紀開始，幾乎成為「維奧爾琴家族」與「小提琴家族」均分天下的形勢；但今日，維奧爾琴家族最常被現代人誤認為是小提琴家族的前身。事實上，兩者是同時存在。約略在十五世紀時，弓絃樂器可分為兩大類，如果是手持式置於前胸或肩膀上彈奏的，歸類為da Braccio；如果是將樂器置於雙腿間的，則稱為da Gamba，而Viol就是屬於雙腿間彈奏的樂器。先就其名稱來略做討論，其實Viol一字，翻譯成義大利文時即是Viola，所以在

稱呼置於雙膝間或雙腿間的樂器，語意上是稱之為「在腳上的維奧爾琴」（Leg Viol），義大利文則稱為Viola da

Gamba。

維奧爾琴如同提琴家族般有著不同的尺寸，通常常見的則是由高音、中音與低音三種樂器。在樂器的架構上其與小提琴擁有著許多不同的特色，以維奧爾琴來說，背板是扁平的，琴肩屬垂肩的方式，琴板上有如吉他般的「指格」（Fret）出現，演奏時樂器與身體是平行的，持弓則是反手弓，就是手心向上的姿勢。這樣的彈奏方式可讓演奏者利用其中指在弓與弦之間適當地張力調整。五至七弦的琴弦數在發展過程中都曾經出現，但以六弦最為普遍。調音也與吉他一般，先是以四度為基準，中間的第三弦與第四弦則以三度為主。有了這些概念後，再與小提琴作對比就可略知兩者間的差異性（見小提琴與維奧爾琴架構比較表）。一五一一年時，維當（Sebastian Virdung, ca. 1465-1530）在他的著作《德國音樂的科學摘要》（*Musica getuschr und angezeigt*）中，

曾經提及此二樂器，所以不難想見在當時是並行不悖的。

隨著時代的推展，有更多不同的歷史文獻也探討著樂器的發展。在十六世紀一五四二年時，加納希（Silvestro Ganassi, 1492-1557）所出版的*Regolo Rubertina*，曾講述維奧爾琴彈奏的教學，也因其努力與研究，使得維奧爾琴的三種樂器調音定型化，高音和低音維奧爾琴相差八度，中音則比低音維奧爾琴再高四度，這樣的調音方式也沿用至今。

維奧爾琴很快地在音樂的範疇中建立屬於自己的地位，也廣為人們所接受，幾乎成為家家戶戶必備的樂器，就如同現今的鋼琴一般。除了單獨的演出之外，亦可是室內樂型態，一般稱之為「Consort」，由兩支高音樂器，中音與低音樂器各一而組成，其音域範圍、和聲分部和架構狀態與小提琴家族現今的「弦樂四重奏」（String Quartet）無異。除外型外，也可能因為類似的演奏型態，加深誤認維奧爾琴為小提琴的前身。

維奧爾琴在歐洲地區的發展，先

是在英國與法國受到重視，很快地也傳到了義大利與德國。在英國地區，「伊莉莎白時期」（r. 1558-1603）和「詹姆士一世」（Jacobean Period, r. 1603-1625）時，多數的多聲部牧歌（Madrigal）創作，除了給聲樂演唱之外，亦可由維奧爾琴來擔綱演出。除此之外，純器樂曲也在英國作曲家的努力下開始出現，拜爾德（William Byrd, 1543-1623）和吉本斯（Orlando Gibbons, 1583-1625）均為代表性人物。在英國地區也常將維奧爾琴和其他樂器混合出現，成為「Brocken Consort」。這樣子的組合型態，一直到十七世紀都極為盛行。

因樂器流行度的推演與擴展，維奧爾琴已成為獨奏者的選項之一，尤其是低音維奧爾琴更是一枝獨秀，在一六五九年時辛普森（Christopher Simpson, 1605-1669）出版了專為獨奏而作的樂譜書*The Division Violist*。當維奧爾琴在英國享受著全盛時期的同時，在法國也不遑多讓，亦可謂為維奧爾琴的黃金年代，知名的作曲家如馬列（Marin Marais, 1656-1728）和佛

絕色名琴

The Legend of
Italian Violins
Treasures of Chi Mei Museum
奇美博物館提琴珍藏展

國立故宮博物院

圖書文獻大樓二樓

2009
09
26
—
2010
01
17

小提琴與維奧爾琴架構比較表

	小提琴	維奧爾琴
面板	有弧度	無弧度
背板	弧度	平板面
琴弦	四	六或七
裝飾	多為渦輪狀	人頭的立體雕飾
材質	鋼弦（實而有力）	羊腸弦（柔而甜美）
指格	無	有
調音	各弦為五度	外側為四度，其中二弦三度，與現今吉他相似
橋	角度大；短	角度小而略平；長
頸	窄	寬
音孔	F	C
持弓	掌心朝下	掌心朝上
奏姿	以肩頸支撐	以小腿持之
琴身	拱肩	垂肩

克列 (Antonie Forqueray, 1671-1745) 都是箇中翹楚。一九九二年發行的電影《世界的每一個早晨》(Tous les matins du monde) 即以此時空背景，講述維奧爾琴大師的故事。除此之外，在稍晚的德國知名作曲家巴赫 (J. S. Bach, 1685-1750) 也為低音維奧爾琴寫了三首奏鳴曲；而且在知名的《布蘭登堡協奏曲》(The Brandenburg

的復興，方又開始另一生涯，再現第二春。

結語

從史料的比對與畫作的呈現中，十六世紀初應是現代小提琴起源的時點；而北義大利的製琴重鎮無論是克里蒙納或是布雷西亞，幾可齊名被視為小提琴的故鄉。不可或缺的

Concerto) 的第六首也有吃重的演出。隨著巴洛克時期的結束，維奧爾琴的光芒也似乎開始暗淡、殞落。在古典與浪漫時期幾乎在樂壇中消失，直到一八九〇年對於早期音樂與樂器

「弓」，無論外觀為何，一直稱職的扮演自己的角色；而眾多的早期弓絃樂器中，「小提琴」與「維奧爾琴」兩大家族的驗明正身，更有助於對絃樂家族的通盤了解。小提琴外觀的美，令人遐想；而其聲響的美，引人冥想；理性的探究其發展原由，感性的徜徉其音樂世界，重新對最熟悉的樂器做再次的認識！

作者為國立臺灣藝術大學音樂系副教授

參考書目

1. 陶比·費博 (Toby Faber), 《匠心獨具：史特拉第瓦里與琴的傳奇故事》，席玉蘋譯，台北：臺灣商務印書館，2007。
2. Baines, Anthony. *The Oxford Companion to Musical Instruments*. Oxford: Oxford University Press, 1992.
3. Boyden, David D. *The History of Violin Playing from its Origins to 1761 and its Relationship to the Violin and Violin Music*. Oxford: Oxford University Press, 1965.
4. Dearing, Robert, ed. *The Illustrated Encyclopedia of Musical Instruments*. New York: Schirmer Books, 1996.
5. Freedberg, S. J. *Painting in Italy 1500-1600*. New Haven: Yale University Press, 1993.