

音樂的女王——小提琴

距今約五千年前，錫蘭有一個名叫拉發納（Ravana）的皇帝，他發明了一種新的樂器——一個一端蒙著獸皮的圓筒，鑲著一根木柄，張著兩條弦，再加上一支弓。這樂器外表看來就和今日的胡琴差不多，他將之命名為拉發斯特隆（Ravastron）這就是最早的弓弦樂器，也是今日提琴的遠祖。隨著士兵與商人的足跡，這樂器傳到了印度，向西進入波

斯、阿拉伯，又渡過紅海，沿著非洲北岸，由直布羅陀海峽進入西班牙，經過長遠的年代漸漸地，這種樂器在中世紀的歐洲盛行了起來，在宮廷裏它被用來伴舞，而吟遊詩人則用它來伴奏。在傳播的過程當中，這樂器不斷地被改良，被製成各種不同的形態，並冠以不同的名稱，但有一點，始終不變的，那就是「弓」的使用不會被廢止過。

十三世紀左右，用弓的樂器傳入了意大利，在這個國度裏，這種樂器又有了極大的發展，但直到十六世紀時，才由布雷西亞（Brescia）的蓋斯巴、達、沙羅（Gaspar da Salò）完成了最初形態的小提琴。此後，意大利的提琴製造家輩出，在十六、十七兩個世紀，克萊蒙納（Cremona）成為提琴製造業的中心，有名的大師如阿馬提世家（Amatis）瓜內利世家（Guarneris）以及最偉大的提琴製造家安東尼俄、史特拉底瓦利（Antonio Stradivari）都在這個時代誕生了，提到史特拉底瓦利，恐怕沒有幾個與提琴發生關係的人不知他的大名的，他窮一生之力，不斷研究，發展以創造最完美的提琴為目的，在他的手裏，提琴的製造達到了最高潮，他的成就，後世再也無人能超越，史特拉底瓦利共完成了一千兩百多具大中小提琴，其中，小提琴佔了五百五拾具，這些樂器流傳到今天，每一把都成了最優秀的演奏器材，最精巧的藝術品，以及最有價值的古董，而它們的外型，尺寸、材料的選擇與配合，也無一不成為近代提琴製造業們所奉為圭臬的最高法則。

事實上，自從這些完美無瑕的樂器出世後不久，提琴製造家們就已放棄了繼續創作的念頭，因為他們再也無法，也不可

管弦樂器介紹

能構想出一支比十六世紀末完成的小提琴更優秀的樂器來。從那時起，他們轉移了研究的目標，一心一意地要找出克萊蒙納古琴的秘密來，他們希望能完成一批新的樂器，以期在將來當這些古提琴漸漸稀少時，能取代他們的任務。

這些工作，各地都有人在做，可喜的是，他們也都有了相當的成就。新的提琴。若單就音樂上的價值來說，已可和這些古琴並駕齊驅了！今日的大演奏家，在他們功成利就之前，用的多是價格較廉的新琴，而他們的成就，在廣大的聽眾前證實了一件事——若純粹由音樂的觀點來看，提琴只有「好」與「壞」之別，而不分國籍，年代與製作家，也沒有所謂的意大利音、德國音、法國音。此外，還有一個事實，價錢低的琴比價錢高的琴好並不是一件奇怪的事，我們只能說，價格高昂的琴佔著好琴的一個很大比例。

基於這些原因，如果你想選購一把提琴時，請不必考慮得太多，你只須一，先弄清楚什麼是「好」琴音，二，再弄清楚自己喜歡那一種音型。好的提琴，聲音是發出來的，而不是悶在琴肚子裏；發音是清楚流利的，而不是混雜含糊的，一把好琴，還要有相當的音量與適度的敏感性，承受得了用力的拉，而仍有餘音感等……至於琴的音型，是響亮或柔和、華麗或纖巧，燦爛或深沉，全憑各人喜好而定，在此不作詳述。

談到提琴，我們可不能忽略了「弓」，要知道，小提琴之所以為小提琴，有一半以上的原因是它是「弓」的樂器。弓弦樂器有先天獨特的優點——可發長久的持續者，可奏出明顯的漸強漸弱者，可以同時拉兩條以上的弦……此外，更由於小

提琴構造上的優點性「弓」還可有許多變化，如連弓、跳弓、頓弓、拋弓……如此多姿多變的變化，使得小提琴的表現力更大大的超乎其它樂器之上，而成爲「樂器女王」。

弓的演進，比提琴本身慢。最初的弓，只是一根木條，兩端縛上繩子，又短又粗，缺乏彈性，後來，人們漸漸認清弓在演奏上的重要性，弓的構造也不斷改良，如弓身加長了，弓毛改爲馬毛，還有特殊的固定機構也被發明了，弓毛的鬆緊可以自由調整，最有趣的是弓身由最初的向外彎，逐漸變爲平直，然後又演化成內彎。十九世紀時，法國人佛蘭可伊。圖特（Francois Tourte）經過不斷的實驗，發展出了一種最理想的弓，能賦予演奏者最大的表現能力，他的弓和史特拉底瓦利的琴一樣，同被後世製作家尊爲最高的典範，以及提琴家與收藏家爭購的對象。

弓的選擇和提琴本身一樣重要，正可偏廢，一把好弓，要有良好的彈性，弓身除了內彎外不能有任何不正常的曲折，弓的重量要適合演奏者的體力，太重的弓浪與體力，太輕的弓則不易控制，且發聲困難。好的弓在拉斷奏、跳奏、滑奏、打奏或者急速的音群時，可表現出它的敏感性，同樣地在慢板或圓滑者時亦會顯出靜謐的音色。好弓配上好琴才能相得益彰，發揮小提琴演奏的最高效能。

初學樂器的人常有一個錯誤觀念，他們總覺得剛開始時只須隨便買把「能發出聲音」的琴，等練到某一程度時，再換好的樂器，乍看之下，這個理論似乎十分合理，然諸不知，劣等的琴只會使學習者感到痛苦與困難，長久下來，他會對小提琴

感到厭惡、疲倦，縱使勉強學下去，終有一天，他會放棄繼續拉琴的念頭，所以有心學小提琴的人，應該先選購一把好的樂器，將它當作自己最知己的朋友，隨時關心它、愛護它、發掘它的特性，投注入自己的感情、漸漸的，你會體會到小提琴不再只是一件樂器而是一個有靈魂的個體了。

小提琴的技巧包括左手的指法及右手的弓法兩大部分。有人說：「提琴家的左手是工具，而右手是藝術家。」爲什麼呢！原來拉提琴就像練中國功夫一般，既要練習複雜的招式，還要修深厚的內功，一個拉提琴的人左手練的是機械化的指法，而右手才是音色、音量與各種變化的主宰者，右手的「功力」不足就像一個只會要招術的拳手，而沒有真正的內涵，若以最新的教學方法，可以使任何一個人在六年之內學會所有的小提琴技巧，但却不能保證他成爲真正的小提琴手，此最大的因素仍爲「弓力」（功力）問題。

通常對一個愛好音樂的業餘提琴手，很少學會所有的提琴技巧，但是「弓力」以及藝術氣質的培養卻是必要的，這可以彌補技巧上的不足，也可帶來拉琴的樂趣。對一首新的曲子，如果你先研究一下作曲者的意境與創作背景，找出曲子的精神，再憑著這些線索去演奏作曲者所希冀的意境，相信過程是快樂的，所拉出的曲子必有其精神寄託及感情存在，而不是一堆音符而已。

如果你真正愛好音樂，不論是提琴、吉他、笛子，或者你喜歡唱歌，在拉、奏、唱一首曲子之前，必先尋找曲子的音樂性與藝術性，而不要只作個堆砌音符的「樂匠」。

淺言國樂—古箏

呂霖

古箏音樂在歷史上各朝代佔有的地位，實不如古琴音樂，而前人有關琴的作品，各種論述，我們能得到的也少得很，然二、三十年來在梁在平、陳蕾士、劉毅志……等學者的大力提倡下，古箏已成了中國音樂的寵兒，其學習的普遍化與受歡迎的程度，實可與西方之提琴或鋼琴並論而無遜色。遠在秦朝時代古箏就已出現，由於地理環境的不同，人爲因素的變遷，古箏樂器也不斷地在改變，而其樂曲也隨各朝代的遞換而改變，演奏方法亦因時代、地方的不同而有各種不同方式，加以箏樂的外傳，其風路更是變化萬千。不過因史書的缺乏記載，我們不易獲知數百年前的古箏音樂形態；自政府遷台後，由於箏演奏家的集中，學習機會普遍增多，以致各種流派有逐漸融和，逐漸交流的趨勢。

有人說——國樂著重感情的融洽。

——西樂著重意象的變詞。

——國樂是哲學的、靈性的、內向的、節制的。

——西樂是科學的、理性的、外向的、放任的。

——國樂如淡淡的一瞥、永銘心頭。

——西樂如纏綿的愛情、激盪動人。

——國樂似酒脫的名士。

——西樂像嬌艷的美女。

——國樂如秋月、如冬雪，繾綣了音樂生命的「深度」，只有內斂的神韻。

——西樂似春花、似夏日，開拓了音樂生命的「廣度」，只有外燦的光芒。